

失落的文明与文明的历程书系

世界美术史

SHIJIE MEISHU SHI

历史没有一种古代文明不曾经历多次曲折，甚至倒退

有的文明最后竟由辉煌走向衰落

乃至被历史长河所湮没

而后世的人们却以极大的热情寻找这些失落的文明

好在世界文明的整体是向前发展的

呈现出波澜壮阔，一往无前的趋势

使得人们所面对的世界更精彩而有意义

[下册]

岳鑫 紫都 主编

记录人类文明史上的苦难与辉煌

远方出版社

失落的文明与文明的历程书系

世界美术史

下 册

岳 鑫 张书珩 主编

远方出版社

责任编辑：苏文

封面设计：贾艳斌

失落的文明与文明的历程书系

编著者 紫都、杨超等
出 版 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编 010010
发 行 新华书店
印 刷 北京朝阳印刷厂有限责任公司
版 次 2005 年 7 月第 1 版
印 次 2005 年 7 月第 1 次印刷
开 本 850 × 1168 1/32
印 张 190
字 数 6080 千
标准书号 ISBN 7 - 80723 - 037 - 1/1·15
定 价 475.00 元

远方版图书，版权所有，侵权必究。
远方版图书，印装错误请与印刷厂退换。

目 录

第一章 原始美术

- 第一节 旧石器时代美术 (1)
 - 一、女裸雕刻 (2)
 - 二、洞窟壁画 (5)
 - 三、石骨装饰 (12)
- 第二节 中石器和新石器时代美术 (13)
 - 一、岩画 (13)
 - 二、彩陶和巨石建筑 (18)

第二章 古代埃及美术

- 第一节 古王国时期美术 (23)
 - 一、金字塔建筑 (23)
 - 二、雕刻 (25)
- 第二节 中王国时期美术 (30)
- 第三节 新王国时期美术 (30)
 - 一、建筑 (31)
 - 二、雕刻 (33)
 - 三、壁画 (35)

第三章 古代两河流域美术

- 第一节 苏美尔——阿卡德美术 (39)
- 第二节 巴比伦王国与亚述帝国美术 (43)
 - 一、巴比伦王国美术 (43)

二、亚述帝国美术	(43)
第三节 新巴比伦王国美术	(48)

第四章 古代非洲及美洲美术

第一节 非洲黑人美术	(50)
一、非洲岩画	(50)
二、诺克、伊费和贝宁艺术	(54)
三、非洲民族雕刻	(59)
四、非洲面具	(63)
第二节 美洲美术	(64)
一、墨西哥美术	(66)
二、玛雅美术	(72)
三、安第斯美术	(75)

第五章 古代希腊美术

第一节 爱琴文化时期	(79)
一、基克拉迪斯美术	(80)
二、克里特美术	(80)
三、迈锡尼美术	(83)
第二节 荷马时期和古风时期	(85)
一、建筑	(86)
二、瓶绘	(88)
第三节 古典时期	(90)
一、初期	(91)
二、中期	(93)
三、后期	(96)
第四节 希腊化时期	(100)
一、雕刻	(101)

二、绘画	(106)
------	-------

第六章 古罗马美术

第一节 伊特拉里亚美术	(108)
第二节 罗马建筑	(110)
第三节 罗马雕刻	(114)
第四节 罗马绘画	(119)
一、壁画	(120)
二、镶嵌画	(121)
三、肖像画	(122)

第七章 欧洲中世纪美术

第一节 早期基督教美术	(125)
第二节 拜占廷美术	(128)
一、查士丁尼大帝时代(公元6世纪)	(130)
二、马其顿王朝时代(公元9世纪—11世纪)	(133)
第三节 蛮族与加洛林美术	(137)
一、加洛林文艺复兴	(138)
二、北欧海岛美术	(140)
第四节 罗马式美术	(141)
一、罗马式建筑	(141)
二、罗马式雕刻	(145)
第五节 哥特式美术	(146)
一、哥特式建筑	(146)
二、雕塑与绘画	(153)

第八章 欧洲文艺复兴美术

第一节 意大利文艺复兴时期美术	(160)
一、意大利文艺复兴美术的开端	(160)

二、意大利文艺复兴早期美术	(163)
三、意大利文艺复兴盛期美术	(174)
四、威尼斯画派	(188)
五、意大利文艺复兴晚期美术	(195)
第二节 尼德兰文艺复兴时期美术	(198)
一、凡·艾克兄弟、博斯与勃鲁盖尔	(199)
二、尼德兰画派和北方画派	(205)
第三节 德国文艺复兴时期美术	(212)
一、15 世纪美术	(212)
二、16 世纪美术	(213)
第四节 法国文艺复兴时期美术	(223)
一、普罗旺斯画派	(224)
二、图尔画派	(224)
三、枫丹白露画派	(225)
四、雕刻	(226)
五、建筑	(227)
第五节 西班牙文艺复兴时期美术	(229)
一、14~15 世纪的西班牙美术	(229)
二、16 世纪的西班牙美术	(230)
三、艺术奇才格列柯	(232)
四、建筑与雕刻	(235)

第九章 欧洲 17、18 世纪美术

第一节 巴洛克美术概论	(237)
第二节 意大利美术	(239)
一、流派纷呈	(239)
二、学院派美术	(241)
三、卡拉瓦乔	(244)

四、意大利巴洛克美术	(248)
五、巴洛克艺术大师贝尼尼	(254)
六、意大利 18 世纪美术	(258)
第三节 佛兰德斯美术	(262)
一、鲁本斯	(263)
二、凡·代克与约丹斯	(266)
第四节 17、18 世纪荷兰美术	(269)
一、哈尔斯	(271)
二、伦勃朗	(273)
三、维米尔	(277)
四、荷兰小画派	(280)
第五节 西班牙美术	(283)
一、苏巴朗和里贝拉	(284)
二、委拉斯凯兹	(286)
三、穆立罗等画家及雕刻家	(290)
四、戈雅的艺术	(292)
第六节 17、18 世纪法国美术	(297)
一、古典主义绘画	(298)
二、雕刻与建筑	(304)
三、非古典主义画家	(308)
四、18 世纪法国罗可可美术	(310)
五、启蒙运动时期的美术	(319)
第七节 17、18 世纪英国美术	(321)

第十章 亚洲美术

第一节 波斯美术	(326)
第二节 印度美术	(331)
一、印度早期文明	(331)

二、印度古典美术	(332)
三、印度中世美术	(342)
四、印度近世美术	(348)
第三节 东南亚美术	(351)
一、东南亚的原始美术	(351)
二、东南亚的建筑和雕刻艺术	(352)
三、东南亚绘画艺术	(358)
第四节 朝鲜美术	(358)
一、朝鲜三国时期美术 (公元前 5 世纪 ~ 公元 10 世纪)	(359)
二、高丽美术 (918 ~ 1392)	(361)
三、李朝美术 (1392 ~ 1945)	(362)
第五节 日本美术	(363)
一、原史时代美术	(364)
二、日本佛教美术	(366)
三、日本世俗美术	(369)

第十一章 19 世纪法国美术

第一节 新古典主义美术	(377)
一、大卫	(378)
二、安格尔	(383)
三、大卫的弟子和普吕东	(388)
第二节 浪漫主义美术	(390)
一、浪漫主义绘画	(392)
二、浪漫主义雕刻	(398)
第三节 现实主义美术	(402)
一、早期现实主义美术	(403)
二、巴比松画派和柯罗	(404)

三、米勒、杜米埃和库尔贝等人·····	(409)
四、罗丹和法国现实主义雕刻·····	(419)
第四节 印象主义美术 ·····	(428)
一、印象主义的酝酿与诞生·····	(428)
二、印象派大师·····	(433)
第五节 新印象主义 ·····	(442)
第六节 后印象主义 ·····	(445)
一、塞尚·····	(446)
二、凡·高·····	(448)
三、高更·····	(451)
第七节 象征主义与纳比派 ·····	(456)
一、象征主义·····	(456)
二、纳比派·····	(459)

第十二章 19世纪欧洲其他国家美术

第一节 英国美术 ·····	(461)
一、19世纪初的英国绘画·····	(461)
二、英国风景画·····	(464)
三、拉斐尔前派·····	(468)
四、英国印象派与学院派艺术·····	(470)
五、比亚兹莱的艺术·····	(472)
第二节 德国美术 ·····	(473)
一、德国浪漫主义美术·····	(473)
二、德国现实主义美术·····	(474)
第三节 比利时、奥地利、瑞士美术 ·····	(478)
一、比利时美术·····	(478)
二、奥地利分离派·····	(482)
三、瑞士美术·····	(484)

第四节	北欧国家美术	(484)
一、	丹麦美术	(485)
二、	挪威美术	(485)
三、	瑞典美术	(486)
四、	芬兰美术	(487)
第五节	意大利美术	(489)
第六节	东欧国家美术	(492)
一、	波兰美术	(493)
二、	匈牙利美术	(495)
三、	捷克美术	(497)
四、	罗马尼亚美术	(499)
五、	保加利亚美术	(500)
六、	南斯拉夫美术	(502)

第十三章 美国美术

第一节	早期美国美术	(505)
第二节	“哈得逊河画派”与 19 世纪上半叶美国美术	(507)
第三节	19 世纪下半叶及 20 世纪初美国美术	(508)

第十四章 俄罗斯美术

第一节	俄罗斯 18 世纪美术	(517)
一、	肖像画艺术	(518)
二、	雕刻艺术	(519)
三、	古典主义美术	(520)
第二节	19 世纪上半叶美术	(521)
一、	浪漫主义绘画与风俗画	(522)
二、	现实主义绘画	(523)
三、	批判现实主义绘画	(525)

第三节	巡回展览画派	(527)
一、	历史背景	(527)
二、	巡回展览画派的产生	(528)
三、	巡回展览画派三巨匠	(530)
四、	巡回展览画派的其他画家	(535)
五、	俄罗斯风景画	(538)
六、	世纪之交	(544)
第四节	艺术世界派	(547)

第十五章 西方现代美术

第一节	现代主义美术	(553)
一、	野兽主义与马蒂斯	(553)
二、	毕加索与立体主义	(558)
三、	未来主义	(563)
四、	表现主义	(566)
五、	过渡形早期画派	(569)
六、	达达主义	(571)
七、	超现实主义	(575)
八、	巴黎小画派	(579)
九、	抽象主义	(581)
第二节	后现代主义美术	(583)
一、	抽象表现主义	(584)
二、	波普艺术	(586)
三、	光效应艺术	(589)
四、	环境艺术	(590)
五、	照相写实主义	(591)
第三节	现实主义美术	(593)
第四节	现代雕塑	(598)

第六节 17、18 世纪法国美术

17 世纪的法国是一个典型的君主中央集权制国家。由于君主是国家的最高权威，所以 17 世纪的法国文学艺术都把歌颂王权、服务宫廷作为一项重要的任务。这就是为什么在法国古典主义艺术要比别的国家更为发展的社会原因。在 17 世纪的法国，虽然古典主义始终占据上风，但也并不排除巴洛克和现实主义艺术的存在。

17 世纪上半期，在卡拉瓦乔主义的影响下，也兴起了专门描写下层人民生活的现实主义艺术。这一流派反映了第三等级的美学思想和平民意识，它和莫里哀的喜剧一样，是和贵族阶级的艺术相对立的。流行于 17 世纪的欧洲巴洛克艺术对法国也有影响，这种影响特别明显地表现在一些建筑和天顶画上。不过，巴洛克艺术在法国始终未能扎下根，这是因为巴洛克艺术中那些狂热运动和宗教激情，不太适合法国君主的口味，它与具有理性、追求宁静和谐的古典主义艺术不相协调。

1715 年路易十四死后，结束了艺术上的古典主义统治地位。路易十五不再提倡那种有着庄严威仪的肖像和具有“伟大风格”的艺术。由于受到宫廷的提倡，至 18 世纪遂兴起了一种注重豪华、纤细和柔媚的罗可可艺术。在路易十五统治的时代，封建制度日益动摇，贵族们已经感到“夕阳无限好，只是近黄昏”，于是他们需要及时行乐。罗可可艺术流行于 18 世纪，但是它并不能代表整个 18 世纪的艺术，当时与贵族享乐主义艺术相对立的是兴起于 18 世纪中叶的代表第三等级的市民艺术。市民艺术是在启蒙主义思想影响下形成的，它反映了资产阶级的理想和美学观。正因为如此，人们把 18 世纪看做是有生气的光明时代。

一、古典主义绘画

从亨利四世（1553—1610）统一法国、创立波旁王朝到被称作“太阳王”的路易十四（1638—1715）时代，由于中央集权的稳定及经济的复苏，使法国走出中世纪的黑暗，成为欧洲资本主义发展的重要一员。这时文学上出现了一大批古典主义大家：莫里哀、拉辛、拉封丹等人。他们的作品影响了整个欧洲，也给古典主义注入了催化剂。17世纪法国的文化艺术已与欧洲其他国家并驾齐驱，而逐渐取代意大利成为欧洲文化艺术中心。

古典主义的流行使巴洛克风格在法国只有轻微的影响，但法国古典主义画家们都不同程度的兼含巴洛克风格技巧，实质上法国的古典主义是一种双重风格或说是折衷主义性质的古典主义，而不像意大利古典主义学院派是以与巴洛克风格抗衡的挑战姿态出现的。这就是为什么到了18世纪，染有浓重巴洛克风格的古典主义，为了迎合统治者无穷尽的享乐欲而衍化出罗可可艺术的原因。

由于18世纪末的法国又一次出现了古典主义风潮，为了区别，后人常把这第二次出现的古典主义称作“新古典主义”，而把17世纪初形成的古典主义称之为“旧古典主义”或“老古典主义”。

17世纪法国古典主义队伍又分两部分，一部分是服务于宫廷贵族，算是宫廷内古典主义；另有一部分不愿服务于宫廷，而在意大利长期居住，坚持古典主义艺术原则，他们算是宫廷外古典主义。前者又有人称作“保守的古典主义”，后者则被称为“积极的古典主义”。

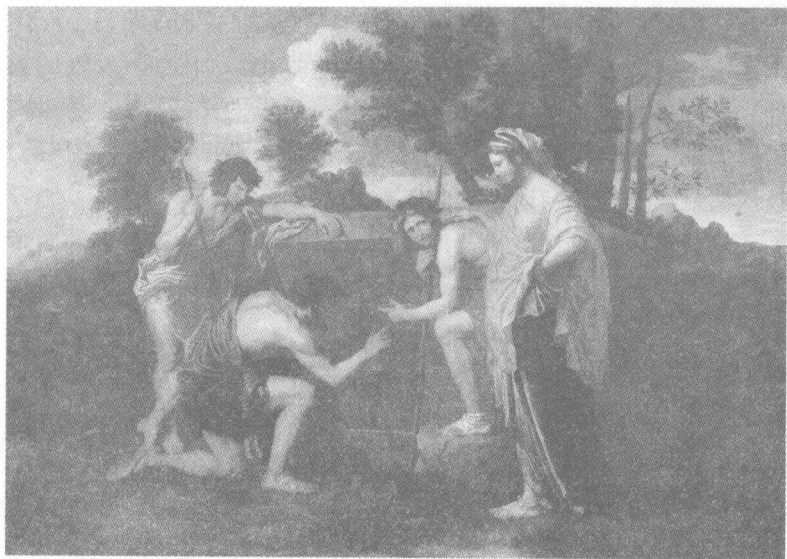
西蒙·乌埃（Simon Vouet, 1590—1649）是宫廷古典主义的最早最大代表性画家，他曾在意大利居住了30年，1626年被路易十三国王邀请回国，担任宫廷首席画家。他的创作题材都是古代

神话，但有明确的歌颂王权君主之意，尤其直接歌颂路易十三国王。他的技法仍带有较多的意大利巴洛克风格，比如《女性的象征》一画是古典题材，描绘一位罗马神话里的文艺女神涅罗娃，用以象征国王与宫廷对艺术的热爱、保护，是歌颂波旁王朝的，技法明显有着古典与巴洛克的双重性。

乌埃是位折衷性画家，他将意大利古典主义与巴洛克同时带入法国，使法国古典主义有别于意大利，这也是后来其他画家所共有的一点。

尼古拉斯·普桑（Nicolas Poussin, 1594—1665）是法国宫廷外古典主义的最大代表，他所取得的成就在所有法国同代人之上。他在巴黎住过一段，30岁去意大利、威尼斯和罗马，拜倒在拉斐尔和提香艺术之下，一心追求文艺复兴大师那庄严稳定、深沉内在的古典美和理想美，把古典主义作为一生艺术道路不可动摇的宗旨，决心用古典神话题材体现人文主义和对生活的热爱。他的画面兼有罗马画派的庄严和威尼斯画派的热情。他的所有画面全都在理性成分下含有着一定的悲剧情调，欢乐场面中表达着自然的永恒、时光的流逝、生命的短暂以及未来的渺茫，也包含着厌世的思想。他常年侨居异国他乡所带来的孤独感，让他在古典式画面中寻找希腊神话中的阿尔卡迪亚的乐土，作为他精神上的世外桃源。他的代表作如《萨提儿与山林水泽女神》、《花神王国》、《人生的舞蹈》，都是上述思想情感及精神境界的部分体现。

《阿尔卡迪亚的牧人》是普桑具典范性的代表作品。普桑曾画过两幅，前一幅具有很强的威尼斯风格和巴洛克欢快的运动感，牧人在希腊乐土前不是沉思而是好奇。而后一幅创作则充溢着明显的理性色彩。三个牧羊人在辨认墓碑上的铭文时，神情显得十分庄重而严肃，他们面对“我曾住在阿尔卡迪亚”的铭文显现出不同的思考与表情，以启迪人们认真思考生与死的重大问

阿尔卡迪亚牧人（普桑创作）

题。阿尔卡迪亚是希腊传说中的乐土，墓碑旁的古希腊装束女人沉静、温和而典雅，是永恒自然的形象性化身。普桑在这里将自然的永恒，与人生的陨落联系在一起思考，具有一种崇高而深刻的哲理性。即自然的奥秘与生和死的规律。整个画面是对生与死，乐土与坟墓，自然与人类，永恒与瞬间的理性思索。可以说，这幅古典主义绘画杰作，正是以寓意的手法和富于理性的形象，表现着深刻的主题精神，生与死的问题。

由于普桑在意大利的高知名度，46岁那年（1640年），法国国王路易十三向他发出一封邀请信，请他回国当宫廷画家。他回到法国后，在宫廷呆了不到两年，便因宫廷过多的条规约束，周边画师的嫉妒，尤其首席画家乌埃的挑战姿态，而以回意大利看望病妻为由离开法国宫廷返回意大利，过自己自由的画家生活，直至逝世，再未返回法国。

普桑的晚年主要从事风景画创作，但不是荷兰画派那种世俗感受性风景画，多是借景抒发理想愿望的风景画，类似卡拉奇首创的英雄式风景画。他的风景画代表作品是《四季》组画。这组画由《春》、《夏》、《秋》、《冬》四幅组成。其间，他把自然景象与宗教故事凝为一体，展示他对自然、对生命、对人类的某些理性思考。这种特征使得他的古典主义风景画具有庄重、深沉和宁静的主题与理性。

作为宫廷外古典主义大画家，普桑是个自由人，他的作品体现出个人的理想，而不是宫廷权贵的旨趣。他借用神话英雄谴责丑恶，寄寓美好，隐藏痛苦，抒发性理。他的积极古典主义道路及其高超的艺术技巧，影响了法国后来的许多大画家，尤其新古典主义代表画家大卫和安格尔，乃至 19 世纪末的象征派、印象派的画家们。

比普桑略晚，又比普桑长寿的另一位宫廷外古典主义画家克洛德·洛兰（Claude Lorrain，1600—1682）是美术史上罕见的风景画奇才，出生在洛兰地区的夏马尼。他年轻时去罗马，为一个走运的风景画家工作。他成名较早，而且直到去世始终盛名不衰。他是将自己完全献身于风景画的第一位画家，传世的室内画仅有一幅。他的作品中的人物常常是他的助手绘制的。

洛兰的作品包括：希腊风光、罗马风光、罗马乡村、那不勒斯的海港和以圣经、神话、田园为主题的理想化风景。他的空间概念和构图方法严格遵循古典画派的原则，但他对自然的热爱和观察则使他不落窠臼。他在搞创作之前，总是先画一幅简单处理透视关系的整体性草稿。

洛兰之所以伟大有两个主要因素：一是题材，他敏感到因袭传统是没有出息的，从实践中他把握住时尚，让历史典故的风景画有更多的抒情味；二是技法，一片柔和的光辉进入他的画面中，所画的全部城堡都有一种迷人的魔力，他画的所有人物都沐