

失落的文明与文明的历程书系

世界美术史

SHIJIE MEISHU SHI

[上册]

岳鑫 紫都 主编

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趣

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

上册

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/I·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)

第一章 原始美术

人类社会的发展历史，大约已经历了三百万年左右，而原始社会是人类历史上的第一个阶段，也是最漫长的一个阶段。原始社会包括了相当于距今三百万年到公元前 4000 至 3000 年的整个史前的时期。

艺术品伴随着人类生存与发展，从最原始的工具制作就已开始了。在两百多万年以前的中非和东非就出现了手工操作技术，它代表着人类征服自然的开端，当时就有把卵石敲掉部分表层形成锋口做成工具的例子。然而，从遥远时代留下来的艺术品仍难以判定时期，并且还只是作为工具制作出现的。所以，真正艺术史幕布的升起，也就是迄今所知人类所创造的有价值的造型艺术产生于旧石器时代晚期，即距今 30,000 至 10,000 多年之间。在考古学断定的前后相连的奥瑞纳文化、梭鲁特文化和马格德林文化的遗址中，发现了丰富多彩的雕刻和岩画作品，这可谓是人类最早的真实艺术品。这些艺术品表明从旧石器时代后期开始，人类已经把美术发展到一种惊人的水平。

第一节 旧石器时代美术

按考古学的分期并以发现地命名，我们把早期的原始美术分为：

奥瑞纳时期，最早的发现地在法国上加龙的奥瑞纳村附近，距今有 30,000 到 20,000 年

梭鲁特时期，最早的发现地在法国里昂北马孔城附近的梭鲁

特村，时间是公元前 20,000 年左右。

马格德林时期，最早的发现地在法国的多尔多涅河一带的马格德林地区，时间是公元前 14,000 年到公元前 10,000 年之间。

旧石器时代的艺术品主要有女裸雕刻、洞窟壁画和石骨装饰。

一、女裸雕刻

以石为料制成的工具是原始人类生存进化最重要的，甚至惟一的证明。后代人类所谓的“造型”观念，是从打磨工具的进化中产生的。雕刻，可以说是在工具的制造过程中，在朦胧的美感意识支配下创造出来的超实用性作品。工具的制造因不同实际需要而必须有直曲交叉、对应平衡、长矛尖角、盾牌圆宽、弧斧方锤……到了他们产生借助超自然力的巫术观念之时，便期望手中雕凿的工具本身能有征服动物的力量，于是，工具和武器之上，有了各类动物浮雕，进而有了立体雕刻动物，又有了人物。

在奥瑞纳时期出现的一些圆雕、浮雕、骨刻等虽然有些粗糙，但它们十分惹人注目，因为这是人类最早的艺术品，这些作品如同是历史的见证人，向我们描绘了那个茹毛饮血时代的一些情况。在法国洛塞尔出土的持牛角杯的女子像刻在一块石片上，这个女子一手持牛角，另一手置于腹部，头部是侧面的，其形象尽管十分简略，但却把人物的动态和女性形体的美表现出来了。一些学者们认为这件浮雕作品可能与原始时代的祭祀有关，这个妇女正在主持着一个准备狩猎的仪式。同样在洛塞尔出土的浮雕猎人，也是最早描绘人的艺术品，证明原始时代的艺术家在这时已经能够运用线条、比例来刻画他们观察到的人和事物了。

在奥地利的维伦道夫出土的一件很摩登的妇女圆雕像，高 11 厘米，石灰石制成，有人把它称之为“维伦道夫的维纳斯”。这件圆雕大约创作于公元前 25,000 年到 20,000 年之间。雕像

持牛角杯的女子

维伦道夫的维纳斯

的整个形体造型主要强调女性的生理特征，丰满的乳房，绷紧的腹部，硕大的臀部，显然是超出常态而进行的刻意夸张和处理。相反，雕像的面部和四肢的刻画却非常简略，只是头发被刻成卷曲状。这种有意识的主观变形，使女裸雕像的主题意味和功能指向非常明确。虽然雕刻手法还嫌稚拙僵笨，材质也显粗糙斑驳，但是那种团块状的浑厚感，却明显地突出了其成熟、健壮而充满活力的体态，表现出人类母性生殖力的旺盛与生命力的顽强。这尊著名的女裸雕像距今至少有 30,000 多年的历史，是世界上发现最早的雕像之一。

旧石器时代表现女性裸体的雕刻作品，还有被称为“莱斯皮格的维纳斯”的圆雕，它发现于法国上加罗纳的莱斯皮格，是象牙质地的，高 15 厘米。它的造型特征不仅显得更为夸张与随意，而且着重于强调概念化和抽象性。从背面看去，硕大的臀部被刻制得浑圆丰满而又真实生动，正面的乳房虽然已崩裂，但仍可见其完整时的充盈和富弹性的质感，头部被简约为符号化的圆球，小巧而玲珑，下肢被概括为曲线圆润而对称的体块，成为祈祷仪式中实用的把柄或楔状底座。这件作品对女性性征的高度抽象与概括，表明人类对女裸雕像的观念蕴含，不仅在巫术祭祀过程中，而且在制作过程中也具有更为集中与明确的生命意识，其间不乏颇为精纯的美感意识。

从这些早期的艺术品来看，有两点值得注意：一是在原始艺术中雕刻先于绘画，这可能是由于雕刻与石器工具更加接近，人们掌握雕刻的技艺要比绘画的手段早；二是女性的形象多，说明在当时社会发展阶段，妇女占有特殊的地位。

二、洞窟壁画

旧石器时代晚期，人类的主要生产方式是狩猎活动。靠猎获动物以求得自身的温饱与生存，是当时人类非常明确的生产目