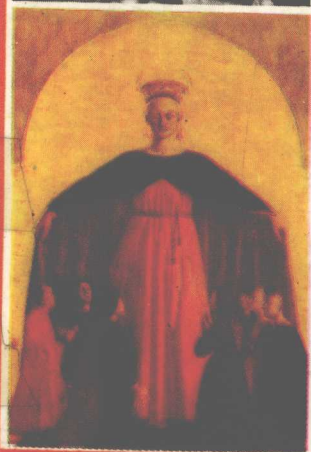
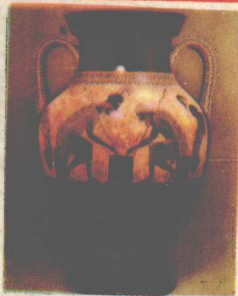


剑桥大学艺术史丛书

西方美术史



剑桥大学艺术史丛书

西方美术史

〔英〕苏珊·伍德福特、安妮·谢弗—克朗德尔等著

平野 赵恽贤译



四川美术出版社

一九八八年·成都

责任编辑：陈 默

封面设计：文小牛

技术设计：叶 兵 杨虹艺

剑桥大学艺术史丛书

西方美术史

(英)苏姗·伍德福特、
安妮·谢弗一克朗德尔等著

平野 赵铎贤 译

四川美术出版社出版发行

(成都盐道街3号)

新华书店经销

内江新华印刷厂印刷

开本850×1168毫米1/32 印张19.375

插页66 字数430千

1989年8月第1版 1989年8月第1次印刷

印数 1—2200 册

ISBN7-5410-0310-7/J·293

定价：15.80 元

目 录

出版说明

一 希腊与罗马美术

前 言.....	3
〔一〕 古风时期和古典时期：进步与问题.....	7
（一）单立的雕像.....	7
希腊人——希腊人和埃及人：体裁和技艺——冒着危险的进步：公元前650年到490年的古风时期男青年雕像——新办法、新体裁：公元前5世纪的铸铜术——冒的危险愈大，出现的问题愈多：早期古典雕像——古典的解决办法：波利克列特的《持标枪者》——风格与艺术趣味：着衣女性雕像——古风时期和古典时期雕塑艺术的发展趋势	
（二）希腊神庙及其装饰.....	24

四种常见建筑平面图——两种基本建筑式样：多利克式和爱奥尼亚式——装饰空间和形——山墙及其存在的问题——排档间饰：为数不多但却生动的雕像——横饰带：构图的难题——早期和盛期古典体裁的对比

(三) 绘画与彩陶.....35

壁画与拼板壁画——彩陶：初期——希腊陶器的用途——公元前7世纪新的艺术趣味——生动地表现故事：黑绘技术——新的探索：红绘技术——壁画的发展：波利格诺托斯——空间错觉——关于美术的文字资料

〔二〕 公元前4世纪和希腊化时期的创新与革新.....49

(四) 雕塑.....49

古典城邦国家的衰落和希腊化王国的兴起——公元前4世纪雕塑中各种新趋势——女性裸体雕像：美术界的新课题——希腊化时期的新问题：空间人物雕像——希腊化的多样变化、新的课题：外国人和群像——旧的构图中的新戏剧——对古代作品的取舍——希腊化时期的贡献

(五) 绘画.....61

资料来源及其价值——公元前4世纪及其遗产——希腊化时期的成就：新的题材与新的布景

(六) 建筑和设计.....67

住宅：私人生活中新的奢侈——剧院：演员居于显要位置——神庙：复杂建筑形式的统一

〔三〕 罗马世界：对希腊艺术遗产的运用与改造.....72

(七) 罗马的雕像与浮雕.....72

罗马帝国的兴衰——人像：人的特征——罗马的人像与希腊人的形体——历史题材的浮雕：表现历史事件的特征——为私人制作的浮雕：石棺

(八) 罗马绘画：希腊对罗马绘画的启发.....81

一幅地道的罗马绘画——罗马的背景：庞贝的四种装饰壁画技法	
（九）罗马建筑：改造与演变	85
住房与神庙：人与神的住处——从半圆形露天剧场到圆形露天剧场——世界上的建筑是为统治者建造的	
跋	94
艺术家简介	95

二 中世纪美术

前 言	101
-----	-----

〔一〕 罗马式建筑与艺术	102
--------------	-----

图卢兹的圣塞宁教堂：“朝圣之路”教堂——米埃吉维耶门：《基督升天》——康格的圣美伊教堂：小女孩的殿堂——莫伊萨克的圣皮埃尔修道院：美的变形与变形的美——韦兹莱的抹大拉教堂：口才——陶尔的圣克利门特教堂：画的基督——封特奈修道院：西妥修道会的苦行——达勒姆的一座安格鲁—诺曼大教堂——比萨大教堂建筑群：托斯卡纳拱廊——住宅与城堡——罗马式建筑与美术总结

〔二〕 早期哥特式建筑与美术	118
----------------	-----

圣德尼修道院教堂，修道院长苏热，以及彩色玻璃镶嵌窗的“真理之光”——彩色玻璃窗镶嵌画——夏特尔大教堂：“帝王之门”与雕像柱——勒昂大教堂与高度的克服——巴黎圣母院及其飞拱——坎特伯雷大教堂：早期英国样式——日用工艺品与珍宝——韦尔东·尼古拉斯的克洛斯特诺伊堡祭坛与预表对比——《英盖堡圣诗集》——早期哥特式建筑与美术总结

〔三〕 盛期哥特式建筑与美术	133
----------------	-----

建筑师与哥特式建筑——夏特尔大教堂：哥特式百科全书——兰斯大教堂：盛期哥特式的和谐——布尔日的圣埃蒂安内大教堂：不同

的解决办法——圣徒小教堂与辐射式——索尔兹伯里大教堂：统一的设计——马尔堡的圣伊丽莎白教堂：德国的哥特式——手抄书装饰：“天国的耶路撒冷”——瑞姆堡大教堂唱诗班席的雕像与哥特式自然主义——盛期哥特式建筑与美术总结

〔四〕 后期哥特式建筑与美术 155

佛罗伦萨的圣克罗切教堂：圣芳济会的教堂——格洛斯特大教堂：垂直式——彼得·帕莱尔与布拉格的圣维图斯大教堂——两座小教堂——私人住宅——晚期哥特式雕塑：乔凡尼·皮萨诺——《埃夫勒让内的圣母》——后期哥特式手抄书：《埃夫勒让内的祈祷书》——独角兽挂毯：《圈中的独角兽》——后期哥特式建筑与美术总结

三 文艺复兴美术

真实的模仿者 171

〔一〕 文艺复兴艺术的起源 176

古希腊罗马文化的重新发现——彼特拉克和人文主义——古希腊罗马艺术对视觉艺术的影响——国际哥特式——一种新宫廷体裁

〔二〕 佛罗伦萨的早期文艺复兴（1400—1450） 181

洗礼堂铜门装饰的竞赛——布鲁奈列斯奇和多纳太罗在罗马——文艺复兴社会对新建筑的呼声——佛罗伦萨市中心上空的巨伞——从拱廊到门廊——佛罗伦萨商人的城市住宅

〔三〕 文艺复兴艺术中的自然、空间与真实 193

风景画的空间——室内景画的空间——透视画的空间——文艺复兴时期浮雕中的空间和动作

〔四〕 早期文艺复兴的艺术保护人和艺术家 204

画肖像：从供养人到模特儿——从商人到贵族：美第奇家族的科西摩和洛伦佐——乌尔比诺宫廷：均衡的实现

〔五〕 一个世纪末叶的紧张试验 213

三个伟大的金银工艺师：波拉约洛——委罗齐奥——波提切利

〔六〕 意大利北方的文艺复兴 222

安德里亚·曼特尼亚——乔凡尼·贝利尼与威尼斯文艺复兴——列奥纳多·达·芬奇：探讨艺术的新方法

〔七〕 盛期文艺复兴 227

“临摹愈多，艺术愈精”——多临摹——由绘画到诗歌——水都的色彩

〔八〕 完美境界的到达 236

米开朗基罗的创新与表现——最后一座《哀悼基督》的意味深长的沉默——拉斐尔的《圣母订婚》达到一种新的完美的和谐——盛期文艺复兴的庙宇——米开朗基罗的《末日审判》：结束与开始

艺术家简介 249

四 17世纪美术

前 言 257**〔一〕 导 言 260**

17世纪初期的罗马：教会的胜利——从文艺复兴到巴洛克艺术：绘画——雕塑与建筑

〔二〕 雕塑：在大理石中表现动势与情欲 269

神话题材的群雕——教皇的陵墓——胸像——圣彼得的华盖与宝座

〔三〕 绘画：通过光把真实加以戏剧化 275

卡拉瓦乔——卡拉瓦乔在佛兰德斯与荷兰的追随者——伦勃朗的宗教画

〔四〕 绘画：弗拉曼人的色彩与热情 284

鲁本斯与意大利艺术——鲁本斯的宗教画——乐观情绪笼罩一切——佛兰德斯与荷兰花卉画的色彩

〔五〕 绘画：理性控制的激情	290
安尼巴莱·卡拉齐及其追随者——普桑——路易十四宫廷艺术	
〔六〕 绘画：巴洛克肖像画	295
鲁本斯与凡·代克的宫廷肖像画——法国宫廷肖像画——荷兰市民阶层的群像画——伦勃朗对人的心灵的揭示——委拉斯凯兹	
〔七〕 绘画：风景画、街景画与室内景画	305
弗拉曼人的风景画：鲁本斯的挥毫——荷兰风景画：国土的面貌——古典风景画：罗马的乡村——荷兰的城市街景画：维米尔的德夫特——荷兰的室内景画	
〔八〕 建筑与各种艺术的汇集	312
宏大的建筑设计——罗马教堂的正面——组成空间的新方法——升向天国的天顶画——意大利以外的巴洛克建筑	
艺术家简介	322

五 18世纪美术

〔一〕 欧洲人及其审美趣味	333
欧陆大旅游——美术学院	
〔二〕 罗可可美术与建筑	338
华多与法国画派——法国的摄政时期——蓬巴杜夫人与宫廷样式——罗可可英国的传布——托马斯·庚斯博罗——建筑中的罗可可	
〔三〕 一种新的理想：新古典眼光	350
庞贝与赫库拉努姆——皮拉奈西的影响——苏弗洛与圣热内维埃夫教堂——钱伯斯与亚当：古希腊罗马样式的归化——农村住房——希腊理想——新古典主义绘画	
〔四〕 园林与大自然	366
18世纪早期的花园——中国建筑与古罗马废墟——哥特式——纳什	

与雷普顿：“如画的园林”的最后阶段

〔五〕 革命与艺术 378

法国革命——工业革命——浪漫派与古典派的斗争

艺术家简介 384

六 19世纪美术

前 言 399

〔一〕 新古典主义与浪漫主义 404

导论——新古典主义：朴素、平静、庄严——浪漫主义：热情与感觉

〔二〕 雕塑 423

单色材料——生动的手法——美的本质与自然的爱：奥古斯特·罗丹

〔三〕 浪漫情调风景画 436

英国风景画式的园林——透纳：相似与精神——约翰·康斯特勃：
往远看需要什么？——德国浪漫派风景画——“新世界”的浪漫派风景画

〔四〕 法国写实派与印象派 453

古斯塔夫·库尔贝——埃多瓦·马奈——咖啡馆与画室——印象派画家

〔五〕 从写实派到后印象派 472

那撒烈画派——拉斐尔前派——实用美术运动——惠斯勒——“新美术”派——象征主义与幻想——后印象派

艺术家简介 499

七 20世纪美术

〔一〕 突破传统 511

〔二〕 各种新的艺术运动	513
立体派——野兽派——表现派——维也纳分离派——未来派	
〔三〕 向抽象前进	530
几个俄国画家——蒙德里安与风格派——弗兰克·劳埃德·赖特——包豪斯	
〔四〕 幻想与潜意识	539
达达派——超现实主义	
〔五〕 各派运动以外的美术活动	544
巴黎画派——雕塑——装饰艺术——1925年巴黎展览会——时装——20年代与30年代的英国——布拉克与毕加索	
〔六〕 艺术中心的改变	553
纽约的绘画——1913年军械库展览——经济萧条与社会写实派——来自欧洲的大批移民	
〔七〕 进入我们的时代	561
波洛克与罗思柯——抽象表现主义——后期抽象表现主义——欧普艺术——活动艺术——波普艺术——写实主义东山再起	
〔八〕 我们从所有这一切中明白了什么?	567
艺术家简介	570
词汇表	578
图版目录	584
图 版	609

一 希腊与罗马美术

1. The first part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

2. The second part of the document is a list of the names of the persons who were absent from the meeting.

3. The third part of the document is a list of the names of the persons who were present at the meeting.

前言

啊，海伦，

你的美，

犹如那昔日

厄西亚的小船

轻轻地荡漾在馨香的大海上。

你载着那疲惫的旅客，

把他送返自己的故乡。

你惯于在那

巨浪滔滔的大海上

漫游。

你那蓝紫色的头发，

典雅的面容，

仙女般的仪态，

把我带回那

光荣的古希腊，

带回到

辉煌的古罗马

胜地。

《海伦之歌》——爱德华·阿伦波作

爱德华·阿伦波写的这首颂歌是为传说中的一位美女而作的。这位美女原来嫁给了斯巴达王墨涅拉俄斯，但后来被特洛伊王子巴里斯劫走了；于是，墨涅拉俄斯便召集他的同盟军，组成一支强大的军队，在他的兄弟阿伽门农——迈锡尼王的率领下，启航到特洛伊城，在那里苦战了十年，才攻陷了该城，救出了海伦。这则遐迩闻名的故事，常常启发诗人们的灵感，拨动诗人的琴弦，使之大抒情怀；但人们也许难于一下子明显看出这个故事与希腊、罗马的光荣有什么瓜葛。

海伦的神话故事和特洛伊战争的历史传说似乎发生于公元前1200年左右。人们说，那时，早期希腊人已居住在希腊这个地方，并产生了灿烂的文明。我们称这种文明为迈锡尼文明。这个名称是在它经历了几个世纪的最富庶、最强大的盛世之后而取得的。大约在公元前11世纪末，由于尚未查明的原因，使这一灿烂的文明埋没了。人口稠密的地区变成了荒野，贸易中断，技术失传，工业衰退。一度繁荣的文明变成了贫乏，文化变成文盲。同时，讲希腊话的新部落——多利安人开始向希腊迁徙；一些早期的部落东移爱琴海诸岛和小亚细亚西岸。在迈锡尼文明崩溃之

后，只留下记忆，但记忆产生了传说，关于迈锡尼的故事与诗歌又被人们吟诵。

大约在公元前8世纪，《伊利亚特》和《奥德赛》创作出来了。这两首荷马史诗发展了特洛伊战争的故事，使其变为后来的文化发展中某种必不可少的东西。这两本著作成为新文明的最早见证。这种新文明便是古希腊文化，它是在古老的废墟上产生的。创立这种文明的人就是迈锡尼人的后裔，他们就是“希腊光荣”的缔造者。在他们全部的历史中，他们高度评价荷马史诗，孩童把荷马的诗句牢记在心中，成人把荷马的诗句做为自己行为的楷模。

从荷马到亚历山大大帝（公元前356—323年）的4个世纪中，希腊人发展了一种对西方具有重大影响的文化。亚历山大的征战把希腊人的思想带到了希腊人居住的传统中心区以外的地方。这种地理上的扩张大大改变了希腊文明的性质。所以，人们把后来的这一阶段称为“希腊化”而不称作希腊。从公元前3世纪到公元前1世纪时，“希腊化”文化为印度西部边境和阿尔卑斯山南麓居民所羡慕和模仿。

“罗马的伟大”则是以别具一格的姿态降临在世的。罗马建于公元前8世纪。当时，它还是台伯河岸上的一个小小居民区，未闻有什么光荣的历史。当它发展成一个城市，力量强大起来时，罗马人与一些文明比较发达的民族接触，开始对他们向来不太重视的美术与文学发生了很大的兴趣。首先，罗马人向他们邻近的伊特鲁斯坎人学习（伊特鲁斯坎人有一个时期曾是罗马人的老师，给罗马人的宗教和思想行为准则方面留下了很深的影响）；但自公元前3世纪始，他们突然转向“希腊化”时期的希腊人学习，以求得指教和启迪。他们把“希腊化”时期的文化同

自己优异的组织能力及军事技术相结合，制造出了他们自己的灿烂的文化。

那时，罗马已经达到了全盛时期，而希腊则成了罗马的一个行省；但是即使在那时，海伦和特洛伊战争的神话故事却依然在希腊文化中继续起着重要作用。当罗马人开始重视希腊的作用时，他们就想把希腊传说同他们的传统连接起来，他们的做法是把特洛伊人当做自己的祖先——因为希腊人曾经在自己的美术与文学作品中，把特洛伊人描写成他们高贵的敌手。

几个世纪以后，罗马文明衰败了。希腊的城市、庙宇也成了不为人们所重视的废墟；但是希腊、罗马的美术，即使只有支离破碎的残片幸存，也能生动地证明这两种文明之伟大。本书的目的在于重新捕捉到创造这种美术的时代感受，并阐述这种艺术的永恒的力量，以陶冶后人的精神与启发后人的想象力。