

百 卷 本

世界全史

主编 史仲文 胡晓林

中国国际广播出版社

世界近代中期 艺术史

马桂琪 著

中国国际广播出版社

内 容 提 要

本书站在世界全史的总体立场上,论述了近代中期欧洲、亚洲、美洲、非洲与大洋洲各国各地区的艺术发展情况,对建筑、绘画、雕塑、工艺、书法、音乐、舞蹈和戏剧表演艺术等各个领域,及其中各种艺术形式、艺术流派和风格、代表人物及其重要艺术作品,都作了翔实而系统的介绍和简要的分析,对某些国家或地区则着重其综合成果或重点成果。通过本书,读者可以从多个角度了解到,近代中期是世界艺术发展史上生机勃勃、不断推陈出新和硕果累累的时期,也是各国各地区特别是东西方之间的艺术交流或融合正在开始或已在进行的时期,相互启迪和相互渗透使发展进程不断加快,并变得日益五彩缤纷。本书以史实为主,以评论为辅,既充分吸收国内外前人的与当今最新的研究成果,也有作者个人的观点。其中,指出不同艺术种类之间在发展上的相互联系,是本书的特点之一。另外,本书叙述清晰,概括性强,学术性与通俗性兼备。

目 录

世界近代中期艺术史

一、概 述	1
二、近代中期的欧洲艺术(上)	6
1. 意大利的巴洛克艺术及其他流派	6
2. 法国的古典主义艺术及其他流派	22
3. 17 世纪西班牙和尼德兰的艺术	37
三、近代中期的欧洲艺术(中)	49
1. 18 世纪的法国艺术	49
2. 18 世纪的意大利艺术	67
3. 18 世纪的西班牙建筑、绘画和雕塑	73
四、近代中期的欧洲艺术(下)	77
1. 17 和 18 世纪的英国艺术	77
2. 17 和 18 世纪中欧地区的艺术	90
3. 18 世纪的俄国艺术	104
五、近代中期的亚洲艺术(上)	110
1. 中国清初至 19 世纪中期的艺术	110
2. 日本江户时代的艺术	150

六、近代中期的亚洲艺术(下)	166
1. 印度莫卧儿时代中后期的艺术	166
2. 东南亚的艺术	175
七、近代中期的美洲、非洲和大洋洲艺术	179
1. 美洲的艺术	179
2. 非洲黑人的艺术	187
3. 大洋洲土著居民的艺术	191

一、概 述

世界近代中期是许多国家和地区在艺术发展中硕果累累，艺术名师辈出，各国各地区艺术加强交流或逐渐融合的时期。

在欧洲，近代中期从政治上说始自 1640 年英国革命至 1789 年法国革命，从艺术上看，作为一个完整的发展阶段，其开端应在 17 世纪初，其终端则在 18 世纪末。先前的文艺复兴运动，不仅在其发源地意大利使中世纪的封建文化黯然失色，在艺术发展上达到了自古希腊和古罗马以来从未有过的高峰，而且在尼德兰、德国、法国、西班牙和英国等国家和地区产生了巨大的影响，使那儿的艺术也欣欣向荣。文艺复兴所打下的思想文化基础，也是 17 世纪和 18 世纪欧洲艺术继续前进的重要条件。同时，上述国家和地区的资本主义生产方式的普遍发展，其政治、经济和文化方面的其他领域（如科技和教育）的演进变化和新成就，给艺术的新的繁荣提供了物质的和精神的沃土。

早在 16 世纪末的意大利，就开始形成被称为巴洛克的艺术新潮流，并在 17 世纪上半期进入辉煌阶段，同时传播到欧洲其他国家，遍地开花，以至有人认为 17 世纪的欧洲整个地说是巴洛克时代。巴洛克艺术是一种重感官感受的艺术，它的特点首先表现在建筑、绘画和雕塑等艺术品种中，因此在这三个领域都堪称大师的意大利艺术家贝尔尼尼，是巴洛克的第一个重要代表。

但巴洛克无论在意大利还是在欧洲,其实都不能概括这三个领域的全部艺术风格。16 世纪末 17 世纪初,意大利还出现了卡拉齐兄弟创始的“学院派”和走上现实主义绘画新道路的卡拉瓦乔派。

17 世纪中后期,法国盛行古典主义艺术。在路易十四时期,宫廷内的古典主义建筑、绘画和雕塑艺术,都用于赞颂统治者的丰功伟绩和满足宫廷生活享受。宫廷外的古典主义的成就,表现在绘画上,普桑是最杰出的大师。在西班牙和尼德兰等国家和地区,17 世纪的绘画成就也十分巨大,西班牙的委拉斯贵支、荷兰的伦勃朗、佛兰德斯的鲁本斯是风格各异的巨匠。

无论是巴洛克,还是古典主义或现实主义,都是涵意广泛的文化概念。因此,同一时期在意大利诞生了巴洛克音乐,在法国则盛行与巴洛克和古典主义都有联系的宫廷音乐,等等。17 世纪的欧洲戏剧,在法国最为繁荣,拉辛和莫里哀代表了不同的戏剧表演艺术主张。

在 18 世纪的欧洲,法国古典主义让位给新的艺术潮流,洛可可艺术勃然兴起,很快波及英国、意大利、西班牙和德语国家。来自东方的,尤其中国的艺术品与艺术情趣,对这一发展起了促进作用。法国洛可可艺术中,华托和布歇等画家是佼佼者,在建筑装饰、雕塑和工艺方面也取得重大成就。与此同时,巴洛克艺术仍在一些国家闪耀着光辉。18 世纪后期,在一些国家产生了浪漫主义,在法国则由新古典主义取代了洛可可。英国画家荷加斯,法国画家大卫和雕塑家乌东,西班牙画家戈雅等,都在欧洲范围内拥有重要地位。

洛可可、新古典主义和浪漫主义等,也是涵意广泛的概念。法国出现的洛可可音乐,库泊兰等是其代表。在德语国家,巴洛

克音乐被推向其发展的高峰,格鲁克对歌剧进行了改革,海顿和莫扎特是维也纳古典乐派的大师,贝多芬是古典音乐的总代表和浪漫派音乐的先驱。在戏剧表演方面,英国、法国和德国都成就斐然。

17 和 18 世纪的欧洲艺术,在不同地区的发展是不平衡的,其中在北欧和东欧都比较落后,但不容忽视当时俄国艺术已异军突起,开始在建筑、绘画、雕塑和音乐与舞蹈各领域取得进展。

在亚洲,中国的近代中期从 1644 年清代建国计起,到 1840 年截止。清代统治者采取了接受和提倡汉族文化的政策,其艺术继承了明代的传统。在建筑方面,宫殿和皇家园林有的是接过后继续享用,有的加以扩建或改建,力求尽善尽美。宗教建筑、民居与私人园林也是如此。从明代已开始的来自西方的文化影响继续加强,朝廷开始建筑欧式宫殿,民间也出现了西式楼房。绘画方面,清代像明代一样,网罗人才为宫廷服务,除专职画家外,与之配合的还有翰林画家。专职画家中包括了一批西洋画士。在众多画家群里,从清初到 19 世纪中期,先后涌现出了王时敏、王鉴、王翬和王原祁等“四王”与吴历、恽格,以及弘仁、髡残、朱耷、石涛等“四僧”,还有龚贤、樊圻、吴宏、高岑、胡慥、叶欣、邹喆和谢荪等“金陵八家”,又有汪士慎、李鱓、金农、高翔、郑燮、罗聘、李方膺和其他人(总数不只八人)的“扬州八怪”,再加上张翥、改琦和费丹旭等名家名流,创作了大批优秀作品,呈现出五彩缤纷的繁荣景象。中国传统的书法艺术也迎来了繁盛兴旺时代。工艺美术有了新的提高,瓷器制作技艺仍处于世界领先地位。在音乐和舞台表演艺术方面,清代截至 1840 年的重大收获,便是地方戏曲的进一步发展,并且孕育了具有全国性的剧种京剧,它在世界表演艺术中独具特色。此外,西乐开始进入宫廷。

在日本,从1615年起至1867年止的江户时代,是本书回顾的时间范围。先前在丰臣秀吉时期已开始的大兴土木营建城廓、宫殿和寺院的传统被继承下来,并产生了时至今日仍具有明显特色的一般民居样式。日本的绘画、工艺和雕塑向来重视装饰功能,此时这一特色更加显著。绘画大师阿弥光悦既精于装饰画,又工于陶艺和漆器设计。浮世绘是17世纪形成的特别重要的绘画品种,菱川师宣被视为它的正式创始人。此外,文人画和书法也在这个时期取得新的成就。日本的工艺如同绘画一样深受中国的影响,1616年受中国启发创制成功首批日本瓷器。在音乐和舞台表演艺术方面,17世纪初兴起了富有特色的木偶净琉璃和独树一帜的歌舞伎演出。

在印度,世界史的这一时期大致相当于莫卧儿皇朝的中后期。莫卧儿艺术是古代波斯和印度艺术传统相互融合的产物,其建筑成就表现在城堡、宫殿、清真寺和陵墓的修筑上,绘画成就表现在宫廷细密画和拉吉普特的民间细密画上。宫廷音乐和民间音乐也很发达,并先后产生了著名的婆罗多舞和拉斯·里拉舞等。

在亚洲的其他地区,尤其东南亚,如越南、缅甸和印度尼西亚等,有的在各个艺术领域里都有较丰富的成果,有的在某些方面成就突出。像欧洲的情况一样,有些亚洲国家相对落后了。

在美洲新大陆,建国前的美国已开始构建自己的艺术传统。绘画方面以肖像画为开端。同时,欧洲移民、非洲来的黑人和原有的印第安人各方的音乐和舞蹈开始汇合,成长为有新特色的美国和拉丁美洲的音乐和舞蹈。在非洲,罗兹维王国的石建筑宫殿,贝宁王国和许多部族的雕刻都达到相当的水平。非洲各国各地的黑人音乐和舞蹈有悠久的传统,此时已处于与西方音乐

和舞蹈交流或融合的过程。在大洋洲,一些土著居民的艺术在欧洲移民到来后受到冲击,另外一些则有幸得以保留并继续发展。尽管许多艺术和文化史家把印第安人及大洋洲土著居民,甚至某些黑人的艺术称为原始艺术,但本书认为只要它们创造于近代中期这一实际时段,即大约在 17 和 18 世纪,就应该视为这个时期的世界艺术宝库里的一个组成部分。

二、近代中期的欧洲艺术(上)

1. 意大利的巴洛克艺术及其他流派

(1) 巴洛克艺术的兴起

我们在概述中已经说明,近代中期的欧洲艺术史始自 17 世纪初,上承以意大利为中心的文艺复兴时期,延续至 18 世纪末,共约 200 年,在欧洲几个主要国家经历了巴洛克艺术、古典主义艺术、洛可可艺术和其他艺术风格或流派的发展高峰。它们的出现有的在时间上几近同时,有的有先有后,并往往越出起源国的边界,向其他国家和地区流传开去,分别取得丰硕的成果,而又互相影响,互相促进。

近代中期的欧洲艺术又分为 17 世纪和 18 世纪两个时期。在 17 世纪,欧洲的封建势力逐渐走向衰落,从市民阶层演化而来的资产阶级日渐强大,但两者的斗争还处于相持阶段,哪一方都不能完全压倒另一方,而是各有得失,以至在政治上一些国家形成了过渡性的君主专制,另一些国家建立了新生的资产阶级共和国;从宗教上说,17 世纪又是基督新教与罗马天主教会激烈对立的时代,但双方也势均力敌,互不退让。对于当时欧洲艺术发展十分有幸的是,无论是在哪种情形中,它都获得了相当有

利的条件,因为艺术“被作战双方当作宣传的武器”^①,他们都视艺术上的优势为自己争取胜利的力量和取得胜利的标志。

17 世纪的欧洲艺术成就,主要表现在巴洛克艺术、古典主义艺术和现实主义艺术中。其中,巴洛克艺术发源于意大利,古典主义艺术则在法国特别兴盛。但是,在艺术史上也有把法国古典主义艺术看作巴洛克艺术的一个组成部分的,而且相当普遍,认为“在路易十四(1638—1715 年)的统治下……,巴洛克艺术和建筑的全部魅力被用来赞颂和维护这位统治者集权国家的君主的绝对权威。”^②

“巴洛克”一词的来源有两种既不相同但相互间又有联系的讲法,一种认为源于葡萄牙语或西班牙语,意为“畸形的珍珠”,另一种认为源于拉丁文,意为“古怪荒诞的思想”。巴洛克艺术的诞生可以追溯到 16 世纪后半期,在 17 世纪初开始兴盛起来,但当时并未以“巴洛克”作为它的风格流派名称,直到 18 世纪这一称呼才开始流行,原因在于当时的新古典主义理论家发现它与常规有悖,到了离经叛道的程度,即违反了文艺复兴时期形成的崇尚人文主义追求高度写实与和谐端庄的传统,用“巴洛克”这个有贬斥含义的词来说明其特点最适宜不过了。

但这在后来引起了争论。19 世纪末,瑞士著名艺术史家沃尔夫林明确肯定了巴洛克艺术的价值^③,其观点获得广泛赞同。当今甚至有人指出,不仅不能认为巴洛克艺术是与传统的审美标准相对立的,而且,恰恰相反,随着巴洛克的出现,曾经在 16 世纪后半期遭到严重摧残的古典艺术概念和形式开始复活过来,许多伟大的巴洛克作品都从古代罗马艺术中得到启发,因

①② 《麦克米伦艺术百科词典》,人民美术出版社 1994 年版,第 178 页。

③ 参看《西方画论辑要》,江苏美术出版社 1990 年版,660 页。

此,罗马成为这种风格得以发展的最重要的中心也就不是偶然的事情了。这实际上告诉人们,由于文艺复兴原来是指古希腊与古罗马艺术和文化的“再生”,因此巴洛克与文艺复兴存在密切的内在联系。应该认识到,作为一种风格,怪诞和夸张仅仅是巴洛克的“次要特点”,尤其是“它对于运动、丰富的色彩和多样化材料的偏爱,构成了它全部惊人的技巧和视觉手法的基础,从而体现出对统一和秩序的追求”^①。

罗马,或者说意大利,成为巴洛克艺术的发源地,继而又成为其中心,还因为刚才已提到的两股社会势力尤其是两股宗教势力的斗争需要。17世纪的罗马依然是天主教的根据地。天主教会发现巴洛克艺术,首先是它的建筑十分壮丽豪华,其外观自由奔放,线条曲折多变,色彩绚丽,无论是断檐还是重迭柱或波浪形墙面都富有创新的特点,给人一种变化无穷的动态感受,加上与之配合的透视深远的壁画,以及姿势夸张、栩栩如生的雕像,组成奇伟、丰富和五彩缤纷的艺术结构,兼有神秘莫测的气氛,充满激情和魅力。这样的建筑风格,为教会所用,颇合它通过新建或扩建教堂以重新强化和扩大天主教势力的需要。于是17世纪成了意大利,特别是罗马,大力修建巴洛克式教堂的时代。教会不仅极力鼓励,而且有足够的金钱投入,使艺术家们都愿全力以赴,充分发挥自己的才华,留下了熠熠生辉的作品。上述情况使巴洛克艺术具有浓厚的宗教色彩。教堂是教会的重要活动场所,教堂里的绘画和雕刻,多以宗教故事为题材,尤爱表现殉教与虚幻,宣扬宗教崇拜,与现实生活有较大距离。不过,一些重要的巴洛克建筑家、雕刻家和绘画大师,也创作了不少豪华的世

^① 《麦克米伦艺术百科词典》,人民美术出版社1994年版,第181页。

俗作品。

与建筑、雕刻和绘画相呼应,意大利也成为巴洛克音乐的起源地。正如巴洛克建筑以波浪形墙面表现盘旋起伏的动感,以鲜明的光影对比造成激烈变化和神秘莫测的戏剧性效果那样,巴洛克音乐依靠流利酣畅的多声部旋律、鲜明的强弱对比和音色对比产生类似的作用。“17世纪初是音乐史上最激动人心的转折点之一。”由此开始,“和声逐渐由调性体系所取代,并一直统治着西方音乐,直至1900年左右”。“纵观这个时期,有两项新的发明使它区别于以前的文艺复兴时期:人声和乐器的对比、组合和交替,以及低音音部,一种由低音乐器组成的伴奏,并和键盘乐器或诗琴结合在一起。”^①

意大利巴洛克音乐最早的,而且后来长期都是十分重要的载体是歌剧。原先歌剧较少宗教内容,但天主教会很快就看上它可以为自己服务,因而大加提倡,使之演化为宗教音乐中的圣剧、唱诗和受难曲等,从而大大增强了教会活动的吸引力。不过巴洛克音乐之被引入教会,并不等于它的完全宗教化。它在早期以意大利为中心,其盛期转移到以法国和德国为主,后期则流行于整个欧洲。在法国,它演化为优美典雅的宫廷音乐,迎合了贵族的趣味。在德国,它甚至也为新教所用,并创造了特别辉煌的成就。巴洛克时期不仅是作曲家、演奏家和歌唱家的技能与技巧大发扬的时期,也是提琴族乐器和古钢琴的制作达到高水平的时期。它们互相促进,赋予近代欧洲音乐以五彩缤纷的色彩和动人的魅力,为它的进一步发展奠定了厚实的基础。

^① [英]戈登·伊波森:《西方音乐》,载于《音乐知识手册》(续集),中国文联出版公司1988年版。

(2)巴洛克建筑和绘画

①巴洛克建筑及其代表人物

巴洛克建筑是最能显示巴洛克艺术风格的特点的一个艺术种类。曾被誉为“巴洛克建筑之父”的波罗米尼(1599—1667年)设计罗马的圣卡尔罗教堂时,充分运用了正弦弧和反正弦弧构成的多变状曲线,其殿堂的平面近似橄榄形,周围是不规则的小祈祷室,立面山花断开,墙面凹凸度很大,椭圆状的穹顶布满十字形、八角形、圆形、四方形和弧形图案,确实寄托了“畸形的珍珠”的寓意。圣卡尔罗教堂设计于1636—1640年间,始建于1638年,其正面完成于1662—1667年,是波罗米尼最重要的作品。他的另一个重要作品是萨边察的圣伊沃教堂,其平面图呈六角星状,是基督教所称的圣父、圣子和圣灵三位一体的基本教义的象征。整座建筑物结构复杂,形态奇特,穹顶上有独特的螺旋状阶梯,六个采光的窗户象六朵花瓣,给人神奇高超的感觉。

波罗米尼的建筑作品在17世纪的罗马显示了最新奇的个人风格。后人认为这与他的性格孤僻十分吻合。他的父亲也是个建筑师,本人则曾在同辈建筑大师贝尔尼尼的手下当过圣彼得大教堂工地的刻石匠,不久就成为后者在艺术上的竞争对手。他为人古板好强,不善合作,但对艺术的追求极为高远,每件作品都要做到超群出众。后来他自杀身亡,令人惋惜的不仅在自杀本身,还包括在临终前他竟把自己的设计手稿付之一炬。

不过,在波罗米尼和贝尔尼尼之前,具有巴洛克风格的建筑早已在意大利陆续出现。1568年由维尼奥拉(1507—1573年)和1575年由波尔达(约1540—1602年)分别设计了罗马耶稣会堂的平面图和正门立面,是巴洛克式建筑艺术家们的最早成果。该会堂的长方形的端部有突出的圣龛,是由哥特式教堂惯常的十

字形演变而来的,正门上面的分层檐部和山花被做成重叠的弧形和三角形,立面上部两侧有两对大涡卷,成为巴洛克建筑表现动感的开端,引起广泛的仿效。马丹诺(1556—1629年)在1603年设计的圣苏珊那教堂,尤其是也由他设计的圣彼得大教堂东正面的建筑,是16和17世纪之交巴洛克风格的新发展,后者檐部曲折起伏,明暗对比强烈,给人一种波动不息的不平静的感觉。

17世纪30年代起,意大利巴洛克建筑进入成熟期,与波罗米尼的成果比较,在罗马的更杰出的作品应是大约建于1656—1667年的圣彼得大教堂的椭圆形大广场。它是贝尔尼尼的创作。广场的面积约达3.5公顷,以一个方尖碑为中心,两边各有一个喷水池,由两个相对应的半圆形大理石柱廊围绕,富有气势,其意图是表现教堂正伸出巨大的手臂,迎接来自四面八方的信徒,并把他们拥抱在怀里。柱廊明暗效果复杂,柱子上装饰着雕像,绚丽多姿。贝尔尼尼是受教会委任,终生为该教堂工作,使这座先前由文艺复兴大师米开朗基罗设计了大圆顶的宏伟建筑物终于得以完成,并以巴洛克风格使之更加辉煌。贝尔尼尼在教堂建筑方面的代表作,还有建于1653—1658年的圣安德烈·阿里·克维里纳列小教堂。通常认为比起波罗米尼来,贝尔尼尼的建筑更宏伟更绚丽。但后人也有认为它们给人一种过于雕琢的感觉的。好在这丝毫不影响其气派的豪华和庄严。贝尔尼尼独立设计或参与设计的一些世俗巴洛克建筑,也是宏伟与绚丽兼备,如巴尔贝里尼宫等。

威尼斯大运河之畔的圣马利亚教堂是巴洛克艺术成熟时期的另一杰出建筑,由朗格纳(1598—1682年)于1630—1631年设计,外表呈八角形,耸立在阶梯的台基上,巨大的圆屋顶复盖

着6个礼拜堂的高墙，屋顶与下面用旋涡形装饰物连结，八面墙壁都有壁龛和雕像。

②巴洛克绘画及其代表人物

意大利的巴洛克绘画和雕塑，基本上是巴洛克建筑物的附属部分。建筑、绘画和雕塑的密切联系，也表现在一些著名建筑师同时是重要画家或雕塑家，有的还一身三任。

柯尔托纳(1596—1669年)就是著名建筑师兼画家。这里只说他的绘画。在1639年完成的巴尔贝里尼宫天顶壁画上，他以歌颂巴尔贝里尼家族为主题，创作了数百栩栩如生的人物形象。代表族徽的巴尔贝里尼蜜蜂在天顶中央飞舞，紧紧吸引着仰望这壮丽画面的观众。柯尔托纳善于表现宗教和神话内容。他利用鲜艳的色彩使画中人物和景象十分华丽，而且带着神秘感，还像建筑物本身的结构那样突出动态特点，让人物也飞翔起来。天宫的自由和奇妙令观众产生无限向往之情。这种效果表明巴洛克绘画具有超越自然的浪漫情调。

通常被认为属于另一艺术流派的安尼巴莱·卡拉齐和他的兄弟在罗马也绘制了许多壁画。有趣的是，他的法尔奈塞宫天顶壁画却被视为给巴洛克铺平道路的作品，画面上不同成份由巧妙的统一的幻象组合起来，而这种技巧正是巴洛克风格的重要特征之一。

意大利的著名巴洛克画家还有卓尔丹诺(1632—1705年)、高里(1639—1709年)和波佐(1642—1709年)等，他们是巴洛克后期的杰出代表。卓尔丹诺的重要作品有《哀悼基督》和《乌尔冈的铁匠铺》等。高里给罗马耶稣会堂创作了天顶壁画《耶稣基督的凯旋》，画中人物的立体感与教堂里的雕塑相互呼应，分外生动。波佐给圣伊格纳佐教堂绘制的天顶壁画，巧用透视原理，使