

百 科 小 叢 書 第 一 百 八 十 種

西 洋 美 術 史 提 要

郭 沫 若 著

商 務 印 書 館 發 行

109
Du 48

百 科 小 叢 書

第 一 百 八 十 種

郭沫若著

西洋美術史提要

商務印書館發行

序

(一) 歐洲大陸有史以前之藝術

凡述西洋文化史或美術史者，大概均遠溯於東方諸古國（埃及，巴比倫，安息，波斯等）之史跡以爲其濫觴時期，由此逐次西漸，而希臘，而羅馬，而歐洲大陸，以蔚成現代之西方文化。

於此有一問題發生焉。然則在希臘羅馬之前，歐洲大陸竟毫無人文之遺跡耶？

爲解決此問題之故，請述歐洲考古學時代之藝術。

考古學者考定歐洲大陸有史以前之文化，約略推定爲二個時期。第一爲石器時代，第二爲金屬時代。石器時代中更分爲新古二期，新石器時代大約在西曆紀元前九千年前後。金屬時代又分爲青銅時代（紀元前二千年頃）與鐵時代（紀元前一千年頃）。鐵時代亦分爲二期：前期爲哈爾斯大德時代（Halstatt），後爲拉忒涅時代（La Tène）或稱爲『後克爾特文明』。哈爾斯大

德與拉忒涅均爲地名，鐵器利用時代卽以此二地點爲中心。前者在奧國，自古爲有名之產鐵地，其文明輻射於波河流域與中歐。後者在法國，支配地點在西歐一帶。

原始歐羅巴民族之遺物中，其最有藝術意味者爲古石器時代之繪畫。法國南部格龍奴河域以及西班牙之比勒內山脈地方之河牀巖窟中，於巖壁上或骨片上所殘存之動物畫，卽是原始民族最古之藝術品也。其時在地質學上稱爲冰河時代，斯干的那維亞半島，丹麥半島，以及蘇格蘭地方均爲一帶大冰原。阿爾卑斯山之冰河，直走於法蘭西南端之里昂。於今僅存於極北地方之馴鹿，於時繁殖於歐洲全部，馬牛羊尙未成爲家畜之前，供人類一切之服用。此時人類始知用火，生活尙以漁獵爲主。一年之中，冬季占四分之三，在此長期之冬季，原人不能不伏處於穴內。無聊之極，已知文身之原人自不能不向周圍之巖壁或於斷殘之骨片上作畫取樂。生活既專賴於漁獵，故其畫材不能不取給於動物與魚類。於此之外亦多畫婦人，蓋婦人亦占原人意識之焦

點也。婦人畫多裸體，或爲妊婦，或爲肥女，特別凸出其乳房與臀部以求性的滿足。其畫風，表現十分直率，氣韻十分生動，爲近世畫家所十分景慕。

大抵原始藝術多起源於實用，其繪畫多係幾何圖案，或爲自然物之隨意的象徵而獨於歐洲古石器時代之原人卻能偏重寫實，此爲最可注意之點。即同在歐洲，而在新石器時代之繪畫，則屬於普通之幾何圖案矣。故古石器時代原人之藝術，在考古學上成爲一個孤立之現像。歐洲大陸之冰河時代，大約在西曆紀元前一萬年或者一萬二三十年之際，冰河時代一告終，馴鹿人之藝術，亦隨之而絕跡。於是馴鹿人之去向遂成爲問題。有以爲係經氣候之大變動而全部死滅者，又有以爲必如馴鹿之被驅集於北方者然，馴鹿人亦爲氣候所逼而移居於北。後此希臘先住民族之藝術亦爲印象的寫實畫，或係此馴鹿人藝術之裔傳，蓋當時北方民族多向南遷，已逃居於北地之馴鹿人，其子孫或許亦相隨而下以售於希臘也。諸如此類種種臆說，雖各有一理，然終

無確切之實證。

新石器時代及其以後之時代，在考古學上有左列種種之遺跡：

(一) 木造之湖上茅屋 在瑞士、意大利、愛爾蘭諸國，於湖底發現其痕跡。

(二) 門墟 (Menhir) 一種之石塔，由一個尖銳之石塊而成，亦間有鑿成人形者。

(三) 亞里涅門 (Alignements) 由門墟集合而成之石列。法國北里旦幽之迦爾那克地方，有大規模之亞里涅門，廣袤數英里。

(四) 獨爾門 (Dolmen) 以數巨石爲基，更以巨大之板石加於其上，形如桌面，故又稱爲巨人用之石桌。

(五) 克龍勒齊 (Cromlech) 此爲獨爾門周圍之圓形石垣，英國之Stonehenge，即其顯著之一例。

(十六) 屠母露斯 (Tumulus) 出現於鐵器時代，此乃石造之墳墓，散在於英國之威爾斯，康瓦爾，愛爾蘭，以及歐洲各地，所謂蜂房小屋 (Beehive Hut) 者是也。

以上六種，除第一種外，餘均原始人之墳墓，此實建築之萌芽，自入新石器時代以後，當時居民蓋已漸廢穴居野處之習。

新石器時代之原人已知製造陶器，所用石器亦經琢磨，更入青銅時代時，則有金屬之刀劍，手環等，哈爾斯大德時代以後，更知用鐵矣。此等手工物，係由獨爾門與屠母露斯中掘出，器物上所施畫飾，爲幾何形模樣，此爲一般之原人藝術中所習見者。新石器時代以後，與古石器時代之寫實主義如此異趣，兩時代間之文化全無連絡，故學者以爲兩時代間必有巨大之天變地異存在也。

新石器時代以後，考古學上之遺物，多出於傳說中之妖僧團 (Druids) 之手，妖僧團本爲克

爾特人，在有史以前出沒於歐洲西北部者也。克爾特人富於藝術天才，今之愛爾蘭人及威爾斯人卽其苗裔。善將渦狀線或巴狀線作種種奇妙之組合，自入克爾特期以後，青銅鏡之裏面或盾牌之表面，畫出種種曲線之裝飾，如么妙之音樂徐徐流瀉。克爾特人既富有藝術上特殊之天才，且久處於歐洲，然卒不能形成歐西美術史上之中堅，而僅成一插話之形式。蓋當時南歐之羅馬逐漸發展，而歐洲大陸亦發生出民族大移動之現象，素來居於歐洲東北部之條頓人種逐漸西侵，克爾特人遂被驅逐，逃居於愛爾蘭，威爾斯，蘇格蘭之山地，與法蘭西之北里旦幽，以僅存其子遺而已。

有史以前，歐洲大陸之藝術大概如上所述；馴鹿民在冰河時代以前，便失其蹤跡，其優秀之作品直至近代始由地底發現。克爾特人雖有優秀之文明，豐贍之天賦，然而在真正的美術史尙未發端以前，便早爲條頓人所驅逐而逃移於邊隅，故其藝術作品亦僅爲一種之插話。於是南歐

之拉丁，北歐之新主人條頓，遂先後開發，形成歐洲文明之主流。是故歐洲考古學時代之藝術，於後世美術史上并無何等直接之關係。

(二) 歐西美術之基本要素

歐西美術，於其精神上，有三大要素，為研究家所不可不注意。

三大要素即為古典要素，莪提克要素，東方要素之三者。所謂古典要素者，即希臘羅馬之文化，其主人為南歐之拉丁民族。中世紀時耶教西漸，於北歐之條頓民族中更多得其共鳴，而形成北歐之莪提克藝術。此兩要素交相排斥，交相影響，形成西洋美術史之本流，而東方要素，則時為兩者之調劑而居於儼相之地位。

藝術本為感官世界之產物，離棄感官世界則藝術不能成立。希臘主義即為謳歌此感官世界之藝術世界，在此主義盛行之區域內藝術自易發達，然其極則不免流於荒淫而淪於獸域。耶

教思想則反是，耶教根本爲否定現實之宗教，專以靈爲本位而否定肉體，其論理的結果，自然成爲藝術之否定。故兩種要素，在根本上極不相容，然而在歷史上不已有相輔相成之實際，則以人類本爲好生之動物，爲保持自己之生存，於有意或無意之間，不肯趨於任何之極端，而能自爲調和也。徹底於靈的景慕，則人不能不棄其生，此非生物之人類所能忍。徹底於肉的享樂，而歡樂之極必繼之以悲哀，此亦非生物之人類而能甘受。故人類生存之原則，必於靈肉雙方尋求一相當之滿足。無論任何宗教或哲學，實際上均不能與此原則相背馳，不過因時會之不同，或則踵事增華，或則矯枉過正，故不免有畸輕畸重之別耳。

譬如希臘主義雖謳歌肉體，然如健全之靈魂寄寓於『健全之身體』一語所昭示者，希臘主義亦並非完全捨靈魂於不顧。希臘文明之盛期，實以靈肉如一之健全生活爲其理想，將以欲達此理想，捨肉體之美化與讚仰沒由，自不免對於肉體有所偏重，故流於末季遂成爲羅馬之荒

淫而演成獸的世界。然此非希臘主義本身之禍害，特以後繼者變本加厲耳。變本而加厲，適與人類生存原則相背馳，故希臘主義不能不衰頹，而希伯來之禁欲主義遂得以乘機而起。

希伯來主義成立之當初，本已帶有肉體否定之色彩。其誕生之環境爲希里亞，阿剌伯，埃及等熱帶地方。熱帶地方之風物，萬象赤裸，空氣蒸熱，對於人類官能與以過烈之激刺，而使性的生活早熟。困於過苛的肉慾的要求之下，對於靈的景仰遂不能不同時發生，此人類生存之原則上所必致之結果也。

羅馬帝政時代，上層階級因肉的過度之滿足而陷於樂極之悲哀，下層階級則又困於苛政暴刑之下，而懷與爾階亡之歎怨。如此困於兩重的肉的壓迫之下，靈魂救濟之要求，遂使耶教之肉體否定之精神得占勝利，耶教遂得以席捲全歐而與希臘主義瓜代。棄世，布施，以現世爲煉獄，以肉慾爲罪孽，以受難殉教爲崇高，甘於孤獨，夙夜以神爲念，閉塞感官，毀棄偶像，其結果自然招

來中世紀之黑暗，而藝術幾於滅跡。

然而矯枉過正，終非人之所能久安也。景仰靈界之動機本出於求生，爲求生而至於不能不毀棄肉體以滅絕生存，動機與結果竟矛盾乃爾。由是純粹之耶教主義又不能不走到窮途，遂於抽象的信仰之中不能不加以感覺的要素，使已信者堅其信心，未信者漸被引誘，此宗教藝術之所由誕生也。宗教與藝術本不相容，而爲順應人生之要求計不能不互相融洽；此自希臘主義而言，已可稱爲文藝之復生，而自希伯來主義而言，則稱爲耶教異教化。耶教受異教化後，借藝術以爲布道之利器，莪提克式藝術其代表也。

莪提克式藝術興於北歐，北歐苦寒，其居民之條頓民族，與天候戰鬥，必夙興夜寐始能得食，無溫麗之環境以啓發其官能，無生活之餘裕以陶醉於歡樂。其嚴肅之精神，其虔敬之態度，根本上與耶教主義相通，故先受其陶冶，而成拔地參天之莪提克式建築。

以上說明古典主義與希伯來主義之對照，然其結果終歸於希臘文明之勝利。古典主義本來趨向於自然界之讚美與享樂，而我提克藝術亦不外乎以自然爲對象而求其深刻之表現。意志強韌之條頓民族，與環境之氣候既休戚相關，故對於自然界常加以甚深之注意，舉凡自然現象，一經觸其興趣者，雖一絲一忽之微，亦不肯輕許其逃逸，必精之又精，深之又深，非徹底有所把握不止。故其藝術雖爲靈的宗教之副產物，然由局部地觀察時，其自然感之強烈，實較古典藝術有過而無不及。

兩者既殊途而同歸，既同以自然爲對象而趨重於寫實，則終不免過於單調而時生停頓。每遭停頓，便有偉大之異才出現，更求深刻之解決以促進展，此正歐西美術史之特徵；然除此不世出之異才而外，一般之傾向則多求救濟於別途，以期迴避此問題而破其單調。於此所謂別途之救難者，卽所謂東方要素是也。

東方民族，無論爲埃及，爲阿剌伯，爲巴比倫，爲安息，爲波斯，爲印度，乃至極東，均於自然形態之再現上不甚注力。就中更有以形而下物之再現爲罪惡而禁制之，或則視爲低級而不屑爲，此與歐西美術根本不同之點。歐西藝術重在客觀，而東方則重在主觀。歐西之藝術偏重於寫實，而東方則偏重於表現。故於歐西藝術走到絕路時，東方要素恆爲其避難之桃源，如中世紀之昆珊青美術，塞拉申美術，以及最近中國之南畫，日本之浮世畫之於印象派，均其歷史上顯著之實例也。

要之西洋美術中以古典要素與莪提克要素爲其本流，以東方要素爲其調劑，明此三者之關係，庶幾於研究西洋美術史上可以得其精髓，而不爲其繁賾之外觀所淆惑矣。

（附白）此序取材於矢代幸雄氏西洋美術史講話中第一篇之總說，矢代氏書甚詳贍，附圖甚多，能讀日文者最好以此書爲參考。

西洋美術史提要

目次

緒論·····	一
第一章 濫觴時代·····	二
第二章 古典美術·····	六
第三章 中世美術·····	一四
第四章 文藝復興期之美術·····	二〇
第五章 十七八世紀之美術·····	三三
第六章 近代美術·····	四三

西洋美術史提要

緒論

美術係指靜的藝術而言，即繪畫雕刻建築之三者是也。

本書即以西洋自古代以迄於近代之繪畫雕刻建築爲對象，而敘述其遞衍昇降之跡；然爲篇幅所限，欲於二萬字之內概括其大凡，故僅能略得其涯涘而已。

西洋美術之進展，依一般美術史家之分割，大抵有如左之各個時期；

濫觴時代

第一期 古典美術（紀元前七世紀—紀元四世紀）

緒論

第二期 中世美術（四世紀——十四世紀）

第三期 文藝復興期美術（十五世紀——十六世紀）

第四期 十七十八世紀之美術

第五期 近代美術（法蘭西大革命以後）

準此分割之次第，略述各時期相互之關係與其史實之梗概如次。

第一章 濫觴時代

西洋美術大抵發祥於希臘，然在希臘美術發生之前，有種種先進民族之美術足以敘述者。

第一節 埃及美術

此爲有史以來最初之美術，起於尼羅河流域之下流。其年代大約在紀元前四五千年以前。