

大专院校美术选修课试用教材

外国 美术 与 名作 赏析

章锦荣 王 楚 崔惠霞 编著

河北教育出版社

外国美术与名作赏析

——大专院校美术选修课试用教材

章锦荣 王 楚 崔惠霞 编著

河北教育出版社

外国美术与名作赏析
——大专院校美术选修课试用教材

章锦荣 王 楚 崔惠霞 编著

河北教育出版社出版发行(石家庄市友谊北大街 330 号)
河北新华印刷一厂印刷

850×1168 毫米 1/32 15.25 印张 336 千字 1999 年 4 月第 1 版
1999 年 4 月第 1 次印刷 印数:1-2,000 定价:22.90 元

ISBN 7-5434-3393-1/J · 114

序 言

对美和艺术的理解，是文化修养的一个重要组成部分。而加强这种修养的最有效的方法，就是多接触艺术品，也包括了解一些艺术史。人们对于美的鉴赏和理解力，是要靠学习才能获得的。我们开设外国美术选修课的目的也在于此。国家教委颁发的《全国学校艺术教育总体规划》中明确指出：“使学生在欣赏中外优秀艺术作品、我国优秀的民族民间艺术作品和学习掌握一定艺术门类的基础知识、基本技能的过程中，培养他们的审美观念，提高品德素养和表现、创造能力。”

19世纪英国著名哲学家赫伯特·斯宾塞在《教育论》中有这样一句名言：“没有油画、雕塑、音乐、诗歌，以及各种自然美所引起的情感，人生的乐趣会失掉一半。”由此可见，艺

术美对人生的价值以及在事业奋进中的重要性。鉴赏艺术美，进而产生情感共鸣，其基础是首先要深刻地理解作品，把握艺术品产生的时代因素、内容倾向、民族心态以及特定的由传统所制约着的各种艺术表现形式。这样，才能自如地进入审美领域。美术虽然与政治、哲学、文学有着许多关系，可是它还有自己独特的规律。这是因为它所运用的艺术语言——雕塑、绘画、建筑等特殊的表现手段所决定的。因此，我们在了解作品的思想、内容、历史背景的同时，还要了解作品的一些表现技法。这样才能全面提高美术鉴赏力，这对非美术专业的学生也是极有益的。这种鉴赏力的培养和提高，会在今后的学习和工作中发挥积极的作用。

这种学习应该是一种愉快的、没有精神负担的学习过程，因为它是一个审美过程。

本书是配合中央美术学院出版发行的《外国美术史》幻灯教材(500片)，同时根据大专院校教学的特点而编写的。编者经过几年的教学实践，取得了较好的效果。这次出版，对内容又进行了修改、充实。在编排上既考虑配合幻灯教学，同时又可独立成册，作为大专院校学生美术选修课的教材。本书对美术史只作框架式的简略表述，重点放在名作赏析方面，突出以欣赏为主的主导思想。

由于水平所限，难免出现各种不足与错误，还望得到同行与前辈的批评指正。

编 者

1997年5月

目 录

第一章 原始时代美术

概 述 1

旧石器时代的美术 2

新石器时代的美术 5

美的创造 7

名作赏析 8

第二章 古代埃及美术

概 述 16

建 筑 17

雕塑与绘画 19

名作赏析 22

第三章 美索不达米亚美术（两河流域）

概 述 33

建 筑 34

2 外国美术与名作赏析

雕塑工艺与绘画 36

名作赏析 38

第四章 爱琴文化时期美术

概 述 41

克里特文化的美术 43

迈锡尼文化的美术 45

名作赏析 47

第五章 古希腊美术

概 述 52

建 筑 54

雕 塑 56

绘画与工艺 60

名作赏析 63

第六章 古罗马美术

概 述 81

建 筑 83

雕 塑 84

绘 画 86

名作赏析 87

第七章 中世纪美术

概 述 96

早期基督教美术 98

拜占庭美术 100

罗马式美术 101

歌特式美术 106

名作赏析 110

第八章 意大利文艺复兴时期美术

- 概 述 118
- 建筑与雕塑 121
- 佛罗伦萨画派 125
- 罗马画派 129
- 威尼斯画派 132
- 达·芬奇与米开朗琪罗 137
- 名作赏析 143

第九章 西北欧文艺复兴时期美术

- 概 述 170
- 法国文艺复兴时期美术 171
- 德国文艺复兴时期美术 174
- 尼德兰文艺复兴时期美术 176
- 名作赏析 179

第十章 17 世纪欧洲美术

- 概 述 189
- 佛兰德斯美术 190
- 荷兰美术 193
- 意大利美术（巴洛克时期） 197
- 名作赏析 202

第十一章 17—18 世纪西班牙美术

- 概 述 219
- 委拉斯贵支的绘画 220
- 戈雅的绘画 222
- 名作赏析 225

4 外国美术与名作赏析

第十二章 17—19 世纪法国美术

- 概 述 237
- 巴洛克时代的美术 240
- 洛可可时代的美术 243
- 新古典主义美术运动 249
- 浪漫主义美术运动 252
- 现实主义美术运动 254
- 名作赏析 259

第十三章 18—19 世纪英国、德国、美国美术

- 概 述 291
- 英国的绘画 292
- 德国的绘画 296
- 美国的绘画 300
- 名作赏析 303

第十四章 19 世纪俄罗斯美术

- 概 述 319
- 巡回画派 320
- 画家与作品 321
- 名作赏析 325

第十五章 近代法国美术

- 概 述 338
- 印象主义画派 340
- 新印象主义和后印象主义 345
- 罗丹和他的雕塑 348
- 名作赏析 349

第十六章 西方现代流派的美术

- 概 述 377
- 象征主义 378
- 野兽派与表现主义 381
- 未来主义与立体主义 385
- 达达派与超现实主义 389
- 抽象派 392
- 其他现代流派 395
- 毕加索和他的艺术 401
- 名作赏析 409
- 附录 主要画家简介 436
- 主要参考书目 476

第一章 原始时代美术

概 述

人类出现在地球上，大约有 300 万年的历史了。人们常常把远古的原始社会，比作人类的童年，可那是一个多么漫长的童年啊。

人类的原始社会，经历了“早期旧石器时代”，那时只能打制一些人类赖以生产的极其粗糙的石器，除了采集和猎获食物之外，火的发现和利用是具有重要意义的。

公元前 30 万—前 20 万年，人类进入了智人阶段。约 5 万年之前的早期智人时期，人类社会有了氏族因素，作为生产工具的石器也有了第二步的加工，种类也增多了，除了原始的石斧之外又有尖锐器、刮削器的出现，这时期称之为“中期旧石器时代”。

大约在公元前 5 万—前 1.5 万年的“晚期旧石器时代”，

人类进入了母系氏族社会，文化有了较高的发展，在生产工具上，不但出现了切削石刀和小巧多形的雕刻器，而且也有了骨针、骨锥、渔叉和投矛。由于长期劳动和生活的积累，在意识形态方面也产生了明显的巫术观念和把某种动、植物或自然现象当做祖宗的“图腾”崇拜，于是艺术活动也在这一时期出现。

约在公元前 1.5 万—前 1 万年，人类进入“中石器时代”。这时的生产工具是弓箭的发明和细石器的出现，所以也称“细石器时代”。石器越来越小，石刀、石斧、箭头等也多装上木制或骨制的把柄，渔猎经济进一步发展了。

到公元前 5000 年之前的“新石器时代”，母系社会发展到了高潮，人类开始定居生活，这时期农牧业开始出现，陶器的发明和石器的进一步加工磨光，以及石磨、石犁、石杵、石刀、石锄、石镰等广泛运用，标志了生产力的较大发展。在美术创作上，陶器和建筑是他们的新成就。

在“新石器时代”的晚期，冶铜术出现，所以公元前 5000 年之前这一阶段称之为“金石并用时代”。这时母系社会已向父系社会过渡，氏族公社逐渐解体，这标志着阶级社会的即将到来，也标志了石器时代的结束。

旧石器时代的美术

虽然旧石器时代经历了数百万年的漫长岁月，但美术的产生却是很晚的现象。不但在早期阶段没有美术遗迹可言，就是为数极少、四五十万年前的扁桃形粗制石斧和石核石器，都只是一种造型简单、略具比例、对称、形、线之美的原始因素而已。到了中期旧石器时代，尽管石器有了第二次加工，种

类也增多了，在美的因素上多了一点色感和装饰意向，但仍难说是真正的艺术品。只有到了它的晚期，人类才创造出具有相对独立性的美术作品来。因此，旧石器时代的美术，可能最早也不过是5万年前才出现的事。

自19世纪末叶以来，考古工作者们在法国西南部的阿里日、多顿涅、庇里尼和西班牙北部的康塔布里安等地发现了数以百计的“旧石器”晚期人类洞窟，其中保存了许多当时人们创作的美术遗迹。从时间上来说，不出公元前4万—2万年之间的范围。这些作品不但具有真正美的形式与惊人的艺术技巧，而且也反映了其时代的社会意义。

在早期作品中我们看到的还只是一般造型的粗略性，手法简略而古拙。在壁画上仅仅是一些必要的，不甚熟练的轮廓线，在雕刻方面如裸女的形象也只是丰满的腹部与乳房以及健壮的大腿，对于头部则无所刻画，人体短而粗糙，显然是十分古拙的。在后期的作品中，我们看到原始时期真正优美生动的作品，这时期的美术创作者们已具有熟练的技巧，能够正确地掌握对象的形态动作，甚至能够表达出对象的精神感情，在有限的色彩上，运用红、黄、褐进行明暗晕染而使作品具有体积和气韵感，有的甚至具有初步的透视法和构图意匠。我们从阿尔泰米拉洞的《受伤的野牛》（图1）看到那种由于色彩的晕染而显出虚实相间的毛茸茸的皮毛感觉。那些生动流利的线条所表达的动态和感情，是很令人神往的。当然，就其整体而言，仍多杂乱无章，粗略草率。可是，在数万年前原始时代，能产生如此生动的美术作品，也足以令人钦佩了。特别是从这些人类的最初艺术创作上，所显示的劳动创造艺术的意义和艺术与生活的密切关系——艺术是劳动的产物，同时又推动了生产，明显地看出了艺术的社会作

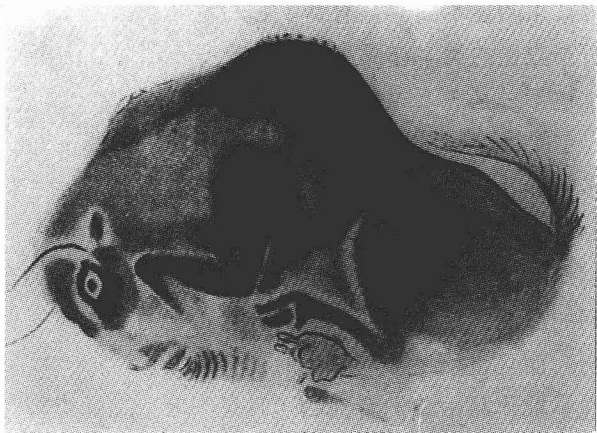

图1 受伤的野牛

用，因此，就更不能因其久远和粗简而被忽略。这个时代所残遗的艺术作品有两类：一类是小器物，是从旧石器时代猎人在营地所遗留下来的残片中发现的，如动物和女性的小圆雕及其他一些刻有图案的骨器、象牙和石器。代表作有奥地利的《威廉道夫的维娜斯》、法国的《持角杯的女巫》等。另一类是石洞或深穴中所发现的壁画，壁画艺术是在自然采光的石洞里，以浅浮雕或绘画的方式表现的。颜料来源是锰、炭及赭石，产生的颜色有黑、红、棕褐等。在壁画艺术里，自然写实与图案化的图形同时可见。自然写实的图形几乎全是动物，另有一些图案性的符号等等。这些壁画所具有的素质和特性使人惊叹不已，代表作有法国的拉斯科洞窟壁画《野牛与死人》(图2)、西班牙的阿尔泰米拉洞窟壁画等。

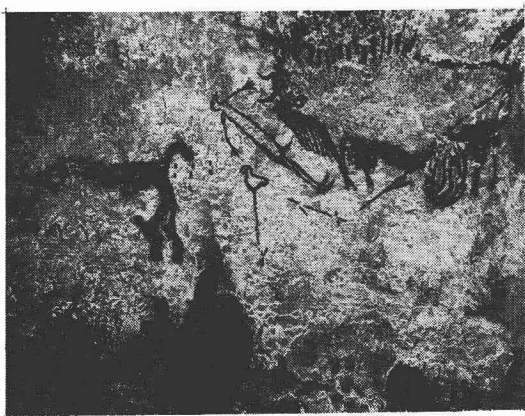

图2 野牛与死人

新石器时代的美术

随着时代的推移，气候转暖，洞窟生活渐渐不适宜，因此洞窟艺术自中石器时代之后较为少见。在绘画上岩画开始流行。他们的艺术世界大多从洞窟转向地面、转到崖壁上来，主要描绘的对象是当时的渔猎生活，内容上有了叙事性的描写，人物活动显示出重要意义。

陶器的产生是新石器时代的标志。它不仅是一种实用器皿，而且也是一种艺术创作，这是由于它造型的艺术素质和器壁上用于装饰的图案花纹所决定的（图3）。

考古工作者们曾在各地发现了许多新石器时代的陶器。这些单色素陶和绘以红、黑、白色的彩陶，其装饰纹样虽不外是三角、交叉、曲线、带状、平行等几何纹样图案的简单

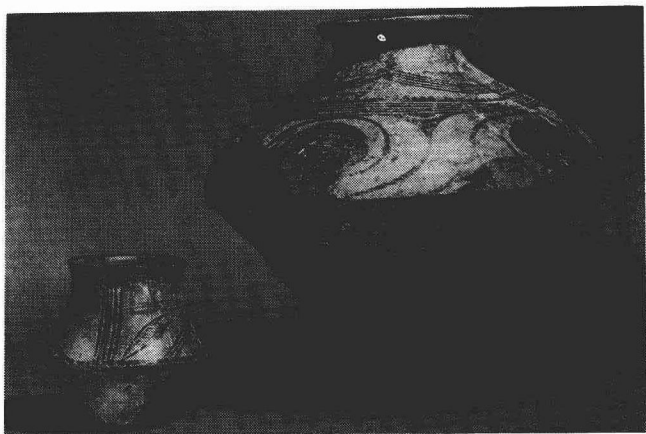

图3 圆锥形罐

组合，但也构成为对称、均衡、单纯而朴素美的统一体。在这些陶艺品上，我们很容易看出它具有实用性与艺术性相结合的特点。新石器时代的陶器不但给人类现实的物质生活带来了极大便利，而且也给精神生活创造了更多的美感。

当人类进入了以农牧业为主的新时代后，社会生活日趋复杂，组织也日渐完善。人们对居住、集会和举行仪式场所的需求也随之日新月异，于是村落、堡垒、坟墓等建筑物应运而生。大约在这一时代的最后阶段，又出现了一种所谓“巨石建筑”。这类建筑，除了以很大的工程来建筑堡垒，用以防御敌人和野兽外，还用巨大的石块来建筑一些巨型的纪念物，作为一种宗教仪式的用品。这类建筑的代表有法国的《石墓》、英国的《石垣》等。这些巨石建筑物，虽然仅仅显示了一种单纯、雄伟的造型美，却反映了人类为生活而斗争的创造魄力。

原始时代的美术，我们只能看到一些考古工作者发现的岩洞壁画和出土石雕等有限的实物，但这些也足以引起现代人的惊叹与重视。

美的创造

人类为什么要从事艺术活动？是天意？是神授？是精力过剩的发泄？还是无目的的游戏？两千年来史学家与美学家争论不休。学者们认为，最合理的解释是：这些画不是仅仅出于无目的的“游戏”或是仅供“娱乐”的一种发泄，而同时具有更严肃的目的。它是一种“魔法”，一种祈求狩猎丰收的仪式。他们相信画在洞中的野牛和其他动物，像经过胎育的动物一样，有一天会变成活的猎物，也相信，画一只身上被插有六七条标枪的野兽，或画一只被射倒的野牛，下次行猎时就会取得成功。

洞窟中的形象，许多是重叠的，就是说，在一年一度（也许几度）举行的仪式中，在原来画过的地方又画上若干新的动物。看来，这些图画在原始人心中，作为祈求丰收的对象，比作为纯粹欣赏的对象来更加重要。

由此，我们看到，艺术从它一开始诞生的时候，就和社会生活、人的幸福和利益联系着，而原始人最感兴趣的形象常是和他们生存关系最密切的那些形象。

尽管绘画与祈求丰收的“魔法”有关，与生产有关，但它毕竟不是实际的生产，和真正的狩猎活动比起来，它不过是一种对狩猎的想象，一种对生活印象的愉快的表现，一种美感的抒发。因此，不管当时人们多么重视这些图画的“魔法”作用，但在许多精彩的作品中，却显示出画手们决不是