

WAIGUOMEISHUSHI

外国美术史

宋玉成著

辽宁美术出版社

A close-up, high-contrast photograph of a person's face, focusing on the eyes. The right eye is obscured by a dark, textured patch. The lighting is dramatic, with deep shadows and bright highlights, creating a somber and intense atmosphere. The overall color palette is dominated by warm, orange-brown tones.

WALTON M. FISHER

外国美术史

第二卷

辽宁美术出版社

外国美术史

宋玉成

图书在版编目 (CIP) 数据

外国美术史/宋玉成编著. —沈阳: 辽宁美术出版社,
1997.4

ISBN 7-5314-1702-2

I. 外… II. 宋… III. 美术史—世界 IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (97) 第 07666 号

外国美术史

WAI GUO MEI SHU SHI

宋玉成 编著

辽宁美术出版社出版
(沈阳市和平区民族北街 29 号)

阜新市印刷总厂印刷
辽宁美术出版社发行

开本: 850×1168 1/32 印张: 11 插页 48 字数: 250 千字
印数: 12001 - 15000 册

1997 年 6 月第 1 版

2003 年 8 月第 5 次印刷

责任编辑: 刘志刚

封面设计: 宋玉成

责任校对: 张王斌

版式设计: 田德宏

ISBN 7-5314-1702-2/J·815

定价: 23.00 元

序

二十年前我给学生上美术史课时，就已经感到从时代背景、题材内容、画家与作品等的传统套路来讲，实际上是讲不清美术的，往往把极为丰富而有感人魅力的美术讲得很简单、乏味，也搔不到痒处，因为这种习惯性讲法，讲的差不多都是美术的外部规律。当然，这些都对美术的发展起着重要的作用，正像作用于诗歌一样，因为任何艺术家都无法脱离他生存的时代。但是，要真正讲清美术的发展规律，弄明白不同流派、风格、画家和作品，还必须把握美术不同于其他艺术门类的自身特点和规律。西方建筑里的希腊神殿、罗马角斗场、哥特式教堂、凡尔塞宫、罗可可的建筑风格等，固然与当时的社会意识、宗教信仰有着至关重要的关系，但必须有相应的形式、结构方法以及材料运用才能成立。西方的油画也是经历了扬·凡·埃克、提香、鲁本斯、委拉斯开兹、伦勃朗到安格尔、德拉克洛瓦等大师们在材料、表现方法、形式技巧方面不断地革新创造，才逐渐形成具有突出的真实艺术表现力的典型画种，而这些又对各个时代大师的不同风格的形成起到巨大的作用。美术的自觉，固然以社会的进步与人的自觉为背景，但对美术自身规律的探索才是主要的标志。一个新的审美追求的实现，总是伴随着相应的审美视角、审美发现、艺术表现方法和形式技巧，离开这些，美术是不可思议的。所以我总希望写艺术史的人，能在严格科学研究历史的基础上，把美术当成艺术来写，

当作具有诱人艺术魅力的活生生的历史来写，像学者兼画家给学生讲课那样有血有肉，生动而富有魅力，因为美术本身就是如此。本书的作者宋玉成先生原来在鲁迅美术学院学画，毕业后又在母校读完外国美术史研究生学业，经过多年的教学经验的积累和对美术创作规律的真切体悟，写出了这本具有大专艺术院校教材性质的外国美术史。对各类造型艺术发展演变的规律、形式、表现技巧有自己的独特见解。这些东西历来被搞美术史的人视为小道或末节，但对于学习美术的青年学子来说，却是十分亲切的，因为他们知道，要真正读懂历代大师的作品，舍此是不行的。正像历代大师们重视艺术形式、表现技巧在创作上的独特功能、后代艺术家对前辈大师匠心独运的形式创造和表现技巧惊叹折服一样。对于欣赏美术作品的人来说，理解这些往往是他们把握美术作品的精神和特色的最切实的东西，因为欣赏雕塑、绘画，终究不同于欣赏诗歌或乐曲，美术总有只属于美术的东西。

这本书的另一个特色是重视艺术家个性特征对艺术风格形成的关系。艺术家是活生生的人，他观察事物独特的视角，感兴趣的题材内容，以及喜欢采用的表现方法和形式技巧，往往与创作主体的个性有千丝万缕的联系。如果说选择表现了个性，不如说个性气质决定了选择，这是艺术创作的主体性规律所决定的。安格尔绘画的严谨、冷静，不同于德拉克洛瓦绘画的激情、想象力和色彩旋律，除了其他因素之外，不能不看到他们个性上的差异。

任何一位艺术家都会体味到，他成长时期在特定的生活环境里形成的心理素质、情感方式、感受到的事物，对他以后的艺术创作意味着什么，正如赫尔岑在《往事与沉思》中所说：“歌德，不论在希腊风格的《伊菲格尼》中，不论在东方风格的《西东诗集》中，都是一个德国人。”中外历史上成功的艺术家，都离不开开生他养他的土地、民族，离不开艺术的根。宋玉成这本书结合具

体的流派、画家、作品，对这一问题给予了相当分量的论述。

宋玉成是位青年学者，随着他学术研究的进展，在本书里所显露出来的特点，必然更为突出，更具特色，以至形成自己的体系。

孫世昌

1996年11月于鲁迅美术学院蕴真堂

前 言

本书是最新写成的一部外国美术史书，是在多年美术史教学经验基础上编著而成的。旨在给美术院校提供一本适用的教材。

在叙述过程中，本书尽量避免对社会因素做过多的纠缠，简明扼要地阐明了影响艺术发展的最主要的政治、经济及各种事件，紧紧围绕艺术发展脉络叙述。注重于艺术风格、技法的演变。

在绘画上，虽然不能绝对把美术的发展看成是技术进步的历史，但技术的不断更新确实给艺术的发展带来了风格的变化。因此，本书补充了蛋彩画、湿壁画、玻璃窗画大致制作方法介绍的内容。特别是油画技法，对有代表性的油画大师的关键性技法有较详细的说明。这是以往美术史中所很少论及的。

本书避免以往同类书中在论述艺术特征时的现成归纳的习惯，而是将艺术特征以自然可信的转换条件为依据论述的。如：在论述罗马或建筑时，首先指出这种新的建筑样式兴起的必然性，然后说明它的技术进步的可能性，再阐明它由于技术承受力所导致的风格因素。罗马式建筑主要特征是为防火以石头为主要建筑材料，其次为扩大内部空间采用筒形圆顶结构，这种圆顶大多是以楔形石头砌筑的，相当沉重。屋顶重量要求下部的承重墙必

须格外坚固，这便是罗马式建筑墙体厚的原因。为了坚固，承重墙面的窗户不可过大，这便是罗马式建筑窗户小，内部进光不足的原因。通过这些解释，对罗马式建筑特点的掌握就比较容易。

此外，西方现代艺术竭力强调新、奇、怪，增强刺激性和感染力。其间，必然会不同程度地走向极端或反复的状况，因而造成了复杂的令人眼花缭乱的局面。所以，只有比较清楚地了解西方现代艺术发展的过程，其主要流派产生的因素，以及流派本身的积极或消极作用，我们才能避免借鉴时的盲目性。所以，本书比以往美术史书增加了现代派美术的篇幅。

全书插图一百幅，尽可能配合文字内容。虽然插图数目不多，但覆盖面较广。从史前至后现代主义各个部分都涉猎到了。日本、印度、非洲及南美洲美术等内容，由于各种原因一般授课时很少涉及，所以本书是以西方美术发展史为主要内容。

笔者本着客观叙述为主，主观评论为辅的原则，尽量对形成艺术风格的诸多因素作全面的分析，就艺术家在艺术史中的地位努力作相对公正的评估。当然，笔者并不认为在这方面的努力已获成功。如果在这一方面所做的能够得到大多数读者的认可的话，那将是对笔者莫大的宽慰。

目 录

序	1
前言	1
第一章 史前美术	
引言	1
一、旧石器时代美术	1
二、中石器时代美术	6
三、新石器时代美术	7
第二章 古代两河流域美术	
引言	11
一、苏美尔—阿卡德美术	12
二、巴比伦美术	16
三、亚述美术	17
四、新巴比伦美术	19
五、古波斯美术	20
第三章 古代埃及美术	
引言	21
一、古王国美术	22
二、中王国美术	26

三、新王国美术	28
第四章 爱琴美术 古希腊美术	
引言	32
一、爱琴美术	33
二、古希腊美术	36
第五章 古罗马美术	
引言	54
一、古罗马建筑	55
二、古罗马雕刻	59
三、古罗马绘画	64
第六章 欧洲中世纪美术	
引言	67
一、早期基督教美术	67
二、拜占庭美术	70
三、“蛮族”美术和加洛林文艺复兴美术	74
四、罗马式美术	77
五、哥特式美术	81
第七章 意大利文艺复兴时期美术	
引言	90
一、意大利文艺复兴的起源	92
二、意大利文艺复兴早期美术	95
三、意大利文艺复兴盛期美术	106

四、风格主义.....	121
第八章 欧洲其他国家文艺复兴 时期美术	
引言	124
一、尼德兰文艺复兴时期美术	125
二、德国文艺复兴时期美术.....	133
三、西班牙文艺复兴时期美术	140
四、法国文艺复兴时期美术.....	142
第九章 17 世纪欧洲美术	
引言	147
一、17 世纪意大利美术	148
二、17 世纪佛兰德斯美术.....	155
三、17 世纪荷兰美术	160
四、17 世纪西班牙美术	171
五、17 世纪法国美术	176
第十章 18 世纪欧洲美术	
引言	183
一、18 世纪法国美术	184
二、18 世纪意大利美术	192
三、18 世纪西班牙美术	195
四、18 世纪英国美术	198
五、18 世纪俄罗斯美术	204

第十一章 19世纪法国美术

引言	207
一、新古典主义美术	208
二、浪漫主义美术	217
三、现实主义美术	224
四、印象主义美术 新印象主义美术	237
五、后印象主义美术	244

第十二章 19世纪其他国家美术

引言	253
一、19世纪英国美术	254
二、19世纪德国美术	260
三、19世纪瑞典、丹麦、挪威、 比利时美术	266
四、19世纪俄罗斯美术	272
五、19世纪波兰、捷克和斯洛伐克、匈牙利、 罗马尼亚、保加利亚美术	280
六、19世纪美国美术	290

第十三章 20世纪现代派美术

引言	303
一、野兽派 立体派	307
二、表现主义 维也纳分离派	314
三、未来主义 风格派达达主义	319

四、超现实主义 画派之外的艺术家	323
五、抽象表现主义 波普艺术	328
六、欧普艺术 活动艺术 照相写实主义.....	332
七、后现代主义	334

第一章 史前美术

引言

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，即距今三万至一万多年之间。在考古学断定的前后相连的奥瑞纳文化、索留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。

一、旧石器时代美术

旧石器时代后期，人类从东、西迁徙到欧洲，在那儿取代比较落后的氏族。他们创造的艺术品包括雕刻和洞穴岩画两大类。最早发现于欧洲的西南部与中部，相对集中于法国南部和西班牙北部地区，地理上称作弗兰科—坎塔布连，这里成为旧石器时代艺术的策源地。此外，在各大洲广大地区也陆续有所发现。

(一) 雕刻艺术

考古学家认为，人类最早的艺术痕迹是雕刻。雕刻艺术萌发于工具的制造，其出现的时间比洞穴岩画要早。迄今为止发现的雕刻作品数量很多，大多为小型动物和女性裸体雕像。分为浮雕和圆雕两种形式。

浮雕是在质地松软的石板、兽骨和角等材料上用线刻方式作

画，具体内容为狩猎的动物，如野牛、马、鹿、山羊、猛犸象等。法国洛尔特洞出土的驯鹿角（一说是牛肩胛骨）线刻《驯鹿和鲑鱼》便是突出的代表，鹿被刻画成惊恐状，以鹿腿间穿行的游鱼暗示水的存在。造型简练，动态自然生动。瑞士凯斯莱洞发现的《吃草的冰鹿》，刻在骨器上，也显示出对动物姿态的准确把握能力。法国多尔多涅出土的《野牛》，是镂刻在投矛器上的，野牛以惊恐地猛然回头动势给人留下深刻的印象，不愧为了一件浮雕的精品。

圆雕，除了动物小雕像以外，尤以女性裸体像最为突出。在奥地利维连多夫发现的小型妇女雕像，只有11.5厘米高，是件十分动人、著名的最早圆雕作品。大约作于公元前25 000至30 000年之间，用石炭岩雕凿而成，似乎原来还覆盖着颜料，还留下一点痕迹。作品强化女性的生理特点，有特别肥大的乳房、臀部、腹部和大腿。阴部也采用夸张的手法加以强调。脸部没有五官细节。细细的头发卷布满全头。整体看来虽然像个脂肪过多的患病者，但却显示出史前人的某种观念。考古学家风趣地称之为《维连多夫的维纳斯》（图1）。她或许是个丰收女神，具有某种神奇的魅力，或许反映了原始人对母性和生殖的崇拜，可能是当时母系社会的偶像，或是常握于手中的吉祥物。这一类的雕像稍晚一时期还有很多，风格略有不同。例如，法国的莱斯普格尼出土的几件女雕像，被雕成变形的卵形、球形和圆锥形器官组成的几何体。制作这种雕像的原料有晶体滑石、石灰石、象牙和骨头等。此外，在法国劳塞尔洞石壁上发现的《持角杯的女人》，被认为是奥瑞纳晚期作品。这件高46厘米的浮雕作品，刻画一位左手按于腹部、右臂举起角杯的女人。她或许是在主持着一项巫术活动，希望猎物丰收和族群兴旺。

有一件男性象牙小雕像已受到严重的破坏。原来可能是个立

像，高有 43 厘米；与《维连多夫的维纳斯》属同一时期。它是在捷克斯洛伐克的布尔诺发现的，是在一个显然比较重要的男性墓葬中，因为他被埋葬时头戴装饰，项链是用猛犸牙齿雕刻磨光的小珠子，还有骨头圆片和大约 600 片贝壳组成。根据现在所见的破坏情况，其身躯是用图案化手法表现的，雕刻家的注意力自然地集中在有着短短的头发和深陷双眼的头部上。是否打算把它表现成肖像？象征物？还是某种超自然的形象？目前尚无法断定。但是从发现的地方来看，可以了解到它是用于埋葬仪式，暗示着某种宗教信仰的形式。另有一件女性头像，即发现于法国的帕波山洞妇女头像，是象牙雕制的，高有 3.4 厘米。眉弓、鼻等部位形体清晰，特别是头发，为人们提供了这妇女在如此遥远时代中已梳成辫子的装饰发型。

（二）洞窟岩画

早期发现的旧石器时代洞窟岩画大多集中在法国南部和西班牙北部，一部分邻近意大利。洞窟中还发现不少泥塑和浮雕作品。几十处洞窟中最著名的是法国的拉斯科洞和西班牙的阿尔塔米拉洞。岩画大都绘制在比较隐蔽的洞穴深处的岩壁或洞顶部。内容以狩猎中的野兽为主，有的野兽现已罕见，有的早已绝种。岩画中出现过少量男人形象，没有女人。这些洞窟岩画线条自然流畅，富有生气，神态逼真，还染有红、黄、褐、黑等多种颜色。可见史前人已初步使用了少量的颜色。

拉斯科洞，历史年代属于奥瑞纳文化期。发现于 1940 年，全洞由主洞、石洞、边洞三部分和连接各部分的通道组成。动物的形象大多被画在洞顶和主要洞道两侧。其中最有名的是长达 5 米长的公牛，画在“大厅”里。拉斯科洞中绘制的“中国马”和“领袖的牺牲”等画面的形象，都巧妙地捕捉了动物的基本特征，这种暗示不仅仅是形式和特点，也包括了动态和客观的面貌（图