

外国美术史

■ 高等艺术院校教材
南京艺术学院教材编写组
刘伟冬 王惠彬 王 辛 编著

高等艺

1110.0

外国美术史

·南京艺术学院教材编写组

刘伟冬 王惠彬 王 辛 编著

 辽宁美术出版社

© 刘伟冬 2004

图书在版编目 (CIP) 数据

外国美术史 / 刘伟冬等编著. - 沈阳: 辽宁美术出版社,
2004.6

高等艺术院校教材

ISBN 7-5314-3193-9

I. 外... II. 刘... III. 美术史 - 外国 - 高等学校 - 教材
IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 033699 号

辽宁美术出版社出版发行

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码: 110001)

沈阳市第二印刷厂印刷

开本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 字数: 200 千字

印张: 9.5 插页: 16 印数: 1-10,000 册

2004 年 6 月第 1 版 2004 年 6 月第 1 次印刷

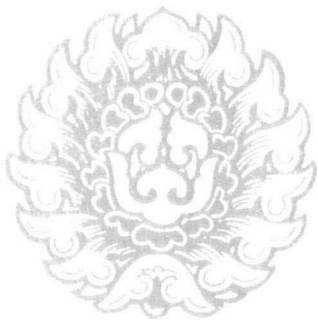

责任编辑: 邓 濯 王易霓 责任校对: 王 申

封面设计: 蔺 谷 版式设计: 蔺 谷 王 东

定价: 30.00 元

前 言

阮 荣 春

用系列套书的形式将高等艺术院校专业理论教材编辑出版,在国内高等艺术教育界属重大科研项目之一,这对于高等艺术院校的学科建设,进而推动艺术院校学生专业文化素质的全面提高,无疑有着十分重要的意义。由南京艺术学院和辽宁美术出版社首次合作推出的这套系列教材,计有中国美术史、外国美术史、中国艺术设计史、外国艺术设计史、中国书法史、艺术概论、中外文学教程、中外画论教程,均为高等艺术院校必修的专业理论课程。这套教材由南京艺术学院组织编写。南京艺术学院是国内著名的艺术学府之一,已有90余年的历史,是全国综合性艺术院校中唯一具有博士学位授予点的院校。其历史悠久,师资力量雄厚,教学、科研成果突出,在国内外具有一定的学术影响力。从上海美专发展至今,先后涌现出如刘海粟、谢海燕、姜丹书、俞剑华、刘汝醴、温肇桐、张道一、林树中等一大批艺术理论大家,出版了大量的艺术史论著作和高质量的学术论文,是我国艺术学研究的重要阵地。

· 前言

近年来，学院发扬优良传统，狠抓学科建设，注重教学实践与理论的研究，科研成果在国内外学术界有着广泛的影响。这部系列教材即是由学院学科梯队中的中坚力量撰写而成，他们多为教授或博士，其专业理论基础扎实，创新意识强。相信这部系列教材的出版，一定会受到艺术院校广大师生的欢迎。参加这部系列教材撰写的作者为：

中国美术史：阮荣春、顾 平、杭春晓

外国美术史：刘伟冬、王惠彬、王 辛

中国艺术设计史：夏燕靖

外国艺术设计史：邬烈炎、袁熙旻

中国书法史：黄 惇、金 丹、朱爱娣、朱天曙

艺术概论：丁 涛

中外文学教程：季伏昆、刘 晔、胡仁鹏、金昌庆

徐萍芳、何晓晔

中外画论教程：周积寅、顾丞峰

编写教材是一项严肃细致的工作，其内容必须是科学的、系统的、创新的和前沿的，它需要作者的全身心地投入，甚至须几代人的努力。我们这里所做的工作只是一个开始。

第一章 史前美术

一、旧石器时代美术	1
二、新石器时代美术	4
三、关于艺术的起源	5

第二章 古代美术

一、古代两河流域美术	8
二、古代埃及美术	14
三、古代印度美术	20
四、古代希腊美术	31
五、古代罗马美术	47

第三章 欧洲中世纪美术

一、早期基督教美术	56
二、拜占庭美术	59
三、早期中世纪美术	64
四、罗马式美术	68
五、哥特式美术	72

第四章 欧洲文艺复兴时期美术

一、意大利早期文艺复兴美术	81
二、意大利盛期文艺复兴美术	88
三、尼德兰文艺复兴美术	102
四、德国文艺复兴美术	112
五、法国文艺复兴美术	117

第五章 17世纪欧洲美术

一、17世纪意大利美术	125

· 目录

二、17 世纪佛兰德斯美术	136
三、17 世纪荷兰美术	141
四、17 世纪西班牙美术	150
五、17 世纪法国美术	157

第六章 18 世纪欧洲美术

一、18 世纪法国美术	165
二、18 世纪英国美术	175
三、18 世纪西班牙美术	180
四、18 世纪俄罗斯美术	183

第七章 19 世纪欧洲及美国美术

一、新古典主义美术	188
二、浪漫主义美术	196
三、现实主义美术	202
四、印象主义美术	219
五、后印象主义美术	228
六、19 世纪英国美术	234
七、19 世纪俄罗斯美术	239
八、19 世纪美国美术	256

第八章 20 世纪美术

一、20 世纪上半叶西方现代美术	264
二、20 世纪下半叶西方现代美术	281
三、前苏联美术	292

第一章

史前美术

所谓史前是指人类文字出现以前的年代，它前后持续有数百万年之久。根据人类生产力的发展水平，我们将象征着人类黎明的史前时代分为旧石器时代和新石器时代。旧石器时代是人类狩猎和采集的时代，根据不同的文化形态，它又被分为早、中、晚三个时期。而新石器时代则是人类农耕和畜牧的时代。大量的考古成果和碳十四的科学测定表明了迄今被发现的人类最早的艺术遗迹产生于旧石器时代晚期，即在距今 30,000 至 10,000 年之间。

一、旧石器时代美术

旧石器时代的美术主要包括洞穴壁画和小型的雕塑。现已被发现的洞穴壁画较为集中地分布在法国南部和西班牙北部的山区，这一地区也是欧洲大陆史前美术最重要的发源地，其中以西班牙的阿尔塔米拉洞和法国的拉斯科洞最为著名。而小型雕塑则分布较广，在欧洲大陆的许多地方均有发现。

阿尔塔米拉洞发现于 1879 年，洞深约 300 米，在主洞顶部的一块长约 14 米，宽约 9 米的壁面上，绘有二十多只史前动物的形象，其中包括十五只野牛、三头野猪、三只母鹿、两匹马和一只狼等。这些动物形象的外形

图1 阿尔塔米拉洞穴壁画 西班牙

图2 受伤的野牛 西班牙

轮廓准确,姿态生动,或呈奔跑状、或呈静立状、或呈受伤倒地状,各种形态栩栩如生(图1)。15,000 千年以前的原始人类所表现出的如此高超的艺术表现力曾使现代人惊讶不已,以至这些壁画在被发现之时,人们不得不对它们的真实性表示了极大的怀疑。在阿尔塔米拉洞穴壁画中,有一只“受伤的野牛”的形象可谓是经典之作(图2),它先是用富有变化的线条勾勒

出受伤野牛的轮廓,再用红褐色作渲染使之具有明暗效果,同时还巧妙地利用岩壁自然的起伏凹凸来强调野牛厚重的体积感,这种表现也使得那只受伤倒地后仍在作挣扎的野牛获得了一种野性的张力。

拉斯科洞是在1940年被几个少年偶然发现的,它由一个宏大的主洞厅和几条曲折幽深的洞道组成,著名的史前壁画就涂绘在洞顶和洞道两侧的岩石壁面上(彩图1)。它们创作的年代略早于阿尔塔米拉洞,距今约有30,

000至14,000年。壁画的题材也是各类动物形象，其中包括公牛、野马和驯鹿等，尤其值得一提的是在壁画中还第一次出现了人类自己的形象(图3)，这在史前壁画中

图3 拉斯科洞穴中的人物形象 法国

是极为罕见的。拉斯科壁画中的人物戴着一个鸟形的面具，他可能是一位猎手或巫师，看上去像是因受伤而倒地，双手张开着，旁边还丢着一把武器和一根鸟形的拄杖。在他的周围画有一些受伤的动物，其中有一头巨大的野牛被一枝长矛斜刺过背部，后腹部流出了一串肠子。这幅作品表现的可能是一种神秘的巫术仪式或是一个悲剧性的狩猎故事，它的意义不仅在于史前人类通过绘画表现出了他们赖以生存的各种动物，同时也在于表现出了人类与动物和自然之间的一种神秘关系。

在欧洲，除了阿尔塔米拉和拉斯科以外，还发现了其他一些重要的洞穴壁画，如三兄弟洞、梵德高姆洞、康巴奈洞、尼奥洞等，它们都以精彩的动物壁画闻名遐迩。

在迄今为止发现的史前小型雕塑中，最为著名的是出土于奥地利维也纳附近维伦道夫的女性裸体雕像，史书上称之为“维伦道夫的维纳斯”(图4)。它由石灰石雕刻而成，高11厘米，宽5厘米。一般这类雕塑的尺寸都较小，目的是便于人们携带。在维伦道夫发现的这尊雕像以极度夸张的手法强调了女性的生理特征：肥大的

图4 维伦道夫的维纳斯 奥地利

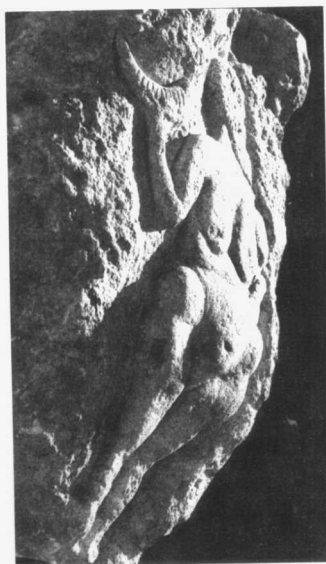

图5 持角杯的女巫 法国

臀部和丰隆的乳房，它是一种多产的象征，体现了史前人类对母性生殖的崇拜。类似这样的雕塑在欧洲许多国家均有发现，如在法国出土的莱斯皮格女性裸体像等。另一件著名的史前小型雕塑是出土于法国劳塞尔的裸女浮雕（图5）。它在造型上与维伦道夫裸女像有异曲同工之妙，对女性的生理特征也作了夸张的表现。她右手持一只牛角，左手平放在腹部，头侧向牛角，长发垂肩。从人物呈现的姿态来看，她似乎正在举行一种巫术仪式，也许是祈祷猎物的丰盛，也许是赞美生命的美丽。

二、新石器时代美术

大约在10,000年前，人类开始进入新石器时代，这是人类历史上的一次重要转折，其标志是人类的生存形态已从四处狩猎和采集的动荡生活逐步过渡到相对稳定的以农耕和畜牧为主的定居生活。新石器时代的人类虽

图6 斯通亨治 英国

然仍以石头为主要工具和武器，但是，新的经济形式导致了他们的生活方式和思维方式的深刻变化，因此，这一时期的美术也以一种新的形式——巨石建筑作为主要代表，取代了旧石器时代的洞穴壁画和小型雕塑。所谓巨石建筑是指史前人类用重达数吨的巨石垒成的一种具有宗教性质的纪念物，其形式包括石柱、石门、石栏和石台等，它们在欧洲各地均有发现。英国南部的圆形巨石栏“斯通亨治”是新石器时代巨石文化中最具代表性的作品（图6）。“斯通亨治”意为悬浮的石头，它由一些巨大沉重的石柱等距离围成两个石圈，石柱之间横架着石梁，圆圈的中央放着一块祭祀用的石板。这些石头的排列非常讲究，都经过精确的计算，这在当时的技术条件下是非常不容易的。由此推断，史前人类如此艰辛费力建造起来的巨石建筑一定与他们的生活有着密切的关系，有学者认为这种巨石建筑是为了举行神圣的宗教仪式而建的。它们所具有的沉重而又巨大的体量感给人的视觉和精神造成一种压抑和震撼，从而也具有了一种庄重壮美的审美效果。

三、关于艺术的起源

在人类社会发 展史中，艺术最初究竟是怎样产生的？它的目的和动机是什么？它又经历了什么样的一个发生发展过程？多少年来，人们一直试图回答这些问题。大量旧石器时代洞穴壁画的发现，为进一步解答这些问题提供了许多新的资料。但艺术的起源是一个非常复杂的问题，它一定是一个漫长的过程，而不是一个突变的契机。它的产生还必须以人类的起源为根本前提，因为，只有有了人类，才有了艺术，探讨艺术的起源，实质上是探索早期人类为什么创造艺术和他们怎样创造了艺术的问题。另外，艺术的产生与人们的劳动生产是密不可分的。德国著名艺术史家格罗塞认为原始艺术的产生以及所具有的特征与原始民族的生活方式特别是生产活动密切相关。他指出：生产事业是一切文化形式的命题。不仅艺术的表现形式受生产水平的影响，而且取材也常是与生存关系最密切的东西，如原始绘画的画题由动物装饰变迁到植物装饰就是从狩猎生活变迁到农耕生活的象征。总之，从古希腊至今，许多哲学家、美学家和艺术史家对这个问题进行了种种探索，形成了诸多学说，它们从不同的角度对这个问题作出了

不同的解释，其中影响较大的有模仿说、游戏说和巫术说等。

模仿说是由古希腊哲学家德谟克利特最早提出的，他认为艺术是对自然的模仿，他说：“从蜘蛛我们学会了织布和缝补；从燕子学会了造房子；从天鹅和黄莺等歌唱的鸟学会了唱歌。”后来，亚里士多德进一步指出所有的艺术都是起源与对自然界和社会现实的模仿。他还认为，之所以会有不同种类艺术的产生是因为“模仿所用的媒介的不同”，如雕塑家和画家是用颜色和线条来模仿；戏剧演员和歌唱家是用声音来模仿。这种关于艺术起源于“模仿”的理论，在某种程度上是有一定的道理的。在早期的人类艺术，尤其是史前艺术中，“模仿”的确占有相当大的成分，那些史前洞穴壁画对各类动物的形象所作的生动、逼真的描绘实际上都是对现实生活中的动物各种神情姿态的模仿和记录。但是这种观点只是触及了事物的表面，而没有揭示事物的本质，显现出它的不足之处。在生活环境如此恶劣、生产力如此低下的情况下，原始人花费如此多的精力甚至冒着生命危险去绘制各种动物，决不会是单纯地为了模仿而模仿。对史前艺术来说，“模仿”只能是一种手段，而不是目的，在手段之后一定隐藏着某种深刻的动机。正如鲁迅所说“画在西班牙的阿尔塔米拉洞里的野牛，是有名的原始人的遗迹，许多艺术史家说，这正是‘为艺术而艺术’，原始人画着玩玩的。这种解释未免过于‘摩登’，因为原始人没有19世纪的文艺家那么有闲，他的画一只牛，是有缘故的，为的是关于野牛，或者是猎取野牛，禁咒野牛的事。”

游戏说主要是由18世纪德国哲学家席勒和19世纪英国哲学家斯宾塞提出来的。席勒认为审美活动实际上是一种游戏冲动，他在《美育书简》中指出，人在现实生活中是不自由的，因为他既要受自然力量和物质需要的强迫，又要受理性法则的种种约束和强迫。人只有在“游戏”时，才能摆脱自然和理性的双重强迫，获得真正的自由。也就是说，只有通过“游戏”，人才能实现物质和精神、感性和理性的和谐统一。他还以动物为例来说明“游戏”是一种与生俱来的本能，他说：“当狮子不为饥饿所迫，无须和其他野兽搏斗时，它的剩余精力就为本身开辟了一个对象，它使雄壮的吼声响彻荒野，它的旺盛的精力就在这无目的的使用中得到了享受。”席勒认为人也是一样，一旦他们无饥饿之虞时，也会在一种无功利、无目的的自由活动中，宣泄自己的剩余精力，从而获得快乐。人的这种“游戏”本能或冲

动，就是艺术创造的动机。因此，他断言，艺术或审美起源于游戏活动。

巫术说是目前西方学术界关于艺术起源问题最为盛行的一种理论，它是由英国著名人类学家爱德华·泰勒最早提出的。他指出，早期人类的思维方式与现代人有很大的不同，其主要特点是万物有灵，在他们看来自然界的一切事物——山川草木、鸟兽鱼虫都是有灵的，并且朴素地认为人与自然之间存在着某种神秘的联系。凭着这种信念他们幻想人可以通过某种手段来发挥对自然的影响力。他们还常常分辨不清图像与实物之间的区别，认为它们具有同样的意义，此类情形在许多现代原始部落中依然保存着。一位欧洲艺术家曾在非洲的一个乡村画了一些牛的素描，当地的村民难过地说：“如果你把它们随身带走，我们靠什么来过日子呢？”又如北美的曼达人也相信肖像与它的原型一样是具有生命力的，这种原始的思维方式便是巫术产生的基础。

事实上，大量的史前考古发现已经证明巫术在原始人的生活中占有极其重要的地位，是一种极为普遍的仪式活动。在那些被发现的洞穴壁画上已经找到了许多与巫术有关的直接证据，如在动物要害部位所画的箭头和画有动物的岩石表面留存的敲打痕迹等等。考古学家还发现洞穴里的有些岩壁被原始人多次涂绘过，这可能是由于第一次作画后，狩猎者收获颇丰，于是又回到这个灵验的地方来再次作画。很显然这些洞穴壁画具有明显的巫术动机。根据巫术施行的不同方式，一般又将巫术分为两种，即模仿巫术和交感巫术。前者是企图通过模仿或制造相类似的事物来达到占有或杀伤该物的目的，而后者则是用事物的局部替代整体的方式来施加对该物的影响。可以这样认为，迄今所发现的旧石器时代的洞穴壁画其主要功能是当时的原始人用于狩猎前的巫术仪式，从其存在的形态和施行的方式来看应属于模仿巫术的范畴。

复习思考题

1. 艺术起源与巫术的关系。
2. 史前绘画中动物图像的含义。
3. 史前艺术中的生殖崇拜与表现。

第二章

古代美术

原始人类认为在物质世界和根据它们的外表而绘制出的图像之间存在着一种超自然的关系，而这些图像和物质世界一样对他们的精神产生着重要的影响。随着人类社会的发展，这种图像与精神之间的原始关系并未消失，而是在随后而至的人类文明——古代的两河流域、埃及和印度的文明中得到了进一步的发展。在这些古代王国中，美术为表达宗教和国王的神圣及威严而逐渐演变成了各具特点的复杂程式；而古希腊人则创造出了杰出的古典艺术风格，古罗马人对此趋之若鹜并又有所发展，以至整个西方近代艺术史无处不留有它们的标记。

一、古代两河流域美术

两河流域是指在亚洲西部今伊拉克境内的底格里斯河和幼发拉底河之间的地区，它是一片广袤的平原和沼泽，古希腊人称它为“美索不达米亚”（Mesopotamia），意即两河之间的地带。根据这一地区先后出现的诸多奴隶制国家，其历史大致可以分为五个时期：苏美尔——阿卡德时期（公元前3500～前2000），古巴比伦时期（公元前1900～前1600），亚述时期（公元前1000～前612），新巴比伦时期（公元前612～前539），波斯时期（公元前538～前330）。

1 苏美尔——阿卡德美术

最早在两河流域定居的民族是从波斯或更为遥远的地方迁徙而来的苏美尔人，这些剃着光头，身着古罗马式羊毛紧身衣的先民们早在公元前3500年前后就已经创造了高度的文明，真正意义上的城市最早就是由苏美尔人建立起来的。作为两河流域古代文明的开拓者，苏美尔人对这一地区后来的美术发展一直产生着影响。宗教在苏美尔人的社会生活中占有极为重要的地位，他们的城市结构基本是以神庙为中心的，每一座城市都建有气势宏伟的神庙，供奉着这些城市各自的庇护神。神庙不仅是宗教的活动中心，同时也是政治和经济活动的重要场所。苏美尔最早的宗教建筑是建在乌鲁克城用以供奉天神阿努的神庙，它大约建成于公元前3500年。神庙的平面呈方形，由体积巨大的基座和基座上的神殿两部分组成。基座高出地面约12米，外围有阶梯，可直接登上基座平台。矗立在平台之上的神殿雄伟厚重，其外墙被涂成明亮的白色，故它又有“白庙”之称。由于两河流域缺少可供修筑建筑之用的木材和石料，因此，用黏土制成的砖坯成了当时这一地区的主要建筑材料。为了使泥砖结构的建筑具有防水性能，苏美尔人在墙面上镶嵌上陶瓷碎片，类似后来的马赛克，这种方法既有实用功能，又有装饰效果，对后来的建筑发展产生了深远的影响。

苏美尔人的雕塑作品与宗教活动有着密切的关系，绝大多数是作为宗教祭祀供品而创作的。最为典型的是泰尔·阿斯马尔的阿勃神庙里的《祭祀者群像》。作品的人物形体塑造得近似于圆筒形或圆锥形，表现出苏美尔人在造型上对弧线和圆形体的偏爱。群像中形体较大的据说是两位天神，其脚下的基座上明确地刻写着他们身份的标记。在天神四周站立着大小不一、衣着各异的祭司和供养人塑像。他们双目圆睁，正视前方；两手紧握，贴紧胸前，神情和姿态无不流露出对神的敬畏和虔诚之意。

苏美尔人在工艺美术方面也是成就斐然，从出土的许多工艺品来看，不仅品种多，如小铜像、金铜器具等，而且构思巧妙，工艺精湛。在乌尔王陵墓中出土的《金牛头竖琴》(图7)便是最好的例证。牛头竖琴是苏美尔人最古老的乐器，琴架的顶部用牛头作为装饰，用天青石和金箔等材料制成，形象生动写实。琴箱上还有用贝壳镶嵌而成的人物和动物的浅浮雕，由上而下共分四层，主要表现的是古代神话中的英雄吉尔伽美与双头公牛博

图1 金牛头竖琴 两河流域 苏美尔文化

图8 纳拉姆辛石碑 两河流域 阿卡德文化

斗以及一些神化了的动物在弹琴跳舞的情景。这一作品的最大特点就是动物的拟人化表现，反映出苏美尔人丰富的想像力和幽默感。

阿卡德人是继苏美尔人之后移居到两河流域的一个新的民族。到了公元前2500年，逐渐强大起来的阿卡德人取代了苏美尔人成为两河流域南部的统治者。阿卡德人继承了苏美尔人业已高度发达的文明，并逐步与苏美尔人融为一体，所以在美术史上这两个民族的美术又被统称为苏美尔——阿卡德美术。阿卡德人留下的艺术品以《萨尔贡一世头像》和《纳拉姆辛石碑》（图8）最为著名。《萨尔贡一世头像》是一件青铜作品，出土于尼尼微，也是两河流域第一次发现的真正的帝王雕像。它形象逼真，制作工艺精湛，尤其是头发和胡须部分处理得极为细腻，表明了当时的青铜冶炼技术已经达到很高的水准。

纳拉姆辛是萨尔贡一世的孙子，石碑刻画的是这位帝王率军征服山地少数民族部落的历史场面。背景中高凸的山峰表明了事件发生的特定环境；纳拉姆辛王雄居在众人之上，表现了他至高无上的权威。在他的脚下是一队士兵正在沿着山坡向上行进或战斗的场面，而被征服的敌人则处于画面的最下层，他们有的已被处死，有的正在乞求饶命。作为一个纪功碑，它以写实的手法、简洁的画面明确地传达了征战胜利的含义。