

中国高等院校《艺术素养》丛书

西方美术

孙乃树/编著

Pablo Picasso
Wassily Kandinsky
George Blaue
Fernand Leger
Giacomo Balla
Umberto Boccioni
Edvard Munch
Ernst Ludwig Kirchner
Emil Nolde
Franz Marc
Marcel Duchamp
Salvador Dali
Joan Miro

上海人民美術出版社

中国美术学院美术考级教材 素描分册

西方美术

素描分册

中国美术学院美术考级教材

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

素描分册

中国高等院校《艺术素养》丛书

西方美术

孙乃树/编著

上海人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方美术(修订版)/孙乃树编著. —修订本. —上海:
上海人民美术出版社, 2006
(中国高校《艺术素养》丛书)
ISBN 7-5322-4671-X

I. 西... II. 孙... III. 美术史—西方国家—高等学校—
教材 IV. J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第147202号

中国高等院校《艺术素养》丛书

西方美术(修订版)

出版发行: 上海人民美术出版社

印刷: 上海市印刷十厂有限公司

开本: 850 × 1168 1/32 印张: 7

版次: 2006年12月第1次

印次: 2006年12月第1版

印数: 0001-5250

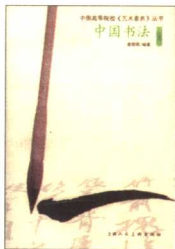
书号: ISBN 7-5322-4671-X/J. 4184

定价: 33.00元

读诗，要懂诗律；填词，要懂词谱。诗律与词谱不是“玄学”。本书帮助您以最快的速度掌握诗词格律，使您能惊喜地以内行朋友的身份去访问诗词文学的殿堂，分享辛弃疾“恨古人不见吾狂耳”的快乐。

为什么毕加索懂得用中国的书法来写他的画？为什么线条的组合会形成令人神迷心痴的辉煌艺术？古老而又现代的书法艺术光采将时空隧道照得透亮，让我们与前人在此交会，梳理历史的衍变，发掘书家的内心隐秘，解读书作个体的风采。

本书参考近20年来学术界最新研究成果，简要叙述自原始社会历经先秦两汉、六朝隋唐至宋元明清的绘画发展及演变的动态过程，资料翔实，思路清晰，体系严整，评价适当，既重点突出，又兼顾全局，将数千年中国绘画史生动地展现在读者面前。

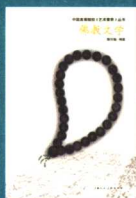
本书比照古今中西，梳理了百年来新诗发展的脉络，以20世纪各诗歌流派发生、发展的进程为主线。以优秀诗人、诗作为中心，尽可能真实地展现了这一阶段的诗歌艺术状况、以飨读者。

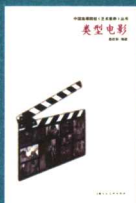
中国戏曲是世界三大古老的戏剧文化之一，至今活跃在舞台上。本书对其中的两大代表性流派昆剧和京剧进行了史的条理和面的阐述。

佛教不仅是一个影响人类至为深远的宗教潮流，而且从诞生之初就是一个拥有丰富艺术因素的文化传统，在东方它构成了一个与西方基督教艺术传统相映成趣的斑斓世界。本书将引领读者由文学的视野窥探佛教文化的艺术天地。

这是国内第一本对各类型的商业片进行研究介绍的作品。该书将商业电影放在社会和历史的背景下进行考察，列举了中外商业电影史上的名著名片，以生动简洁的语言对之进行了系统的鉴赏分析，并对影片进行纵横两个时态上的比较，使人耳目一新。

本书向读者展示了中外戏剧近百部名剧，对色彩缤纷、风格迥异的精品作了深入浅出的评析，对中外戏剧发展的概况也作了系统、全面的描述。160幅精美剧照，更让人赏心悦目、心旷神怡。

本书将引导您步入交响乐的园林，一一游遍交响乐风光旖旎的胜景，帮助您结识历代数十位音乐大师，了解他们的生平，领略他们作品的神奇魅力，让您陶醉在交响音乐的世界之中。

中国高等院校
《艺术素养》丛书

西方美术(修订版)

主 编 李 新
策 划 张 晶

编 著 孙乃树
责任编辑 张 晶
孙 青
版式设计 孙 青
封面设计 崔生国
技术编辑 季 卫

目录

第一章 变幻莫测的当代危机——后现代美术 /1

- 1 为什么我们看不懂当代美术 /1
- 2 当代艺术走到终点了吗 /2
- 3 纷繁多元的后现代艺术 /16
- 4 是当代艺术错位了，还是我们关于艺术的观念错了 /32
- 5 艺术史是审视当代艺术的参照系 /34

第二章 让人神往的远古文明——原始与古埃及美术 /35

- 1 人类最早艺术品的偶然发现（阿尔塔米拉洞穴壁画） /35
- 2 对生存和繁衍的祈祷是艺术产生的原始动力（旧石器时代的洞穴壁画和器具艺术） /36
- 3 文明的最早曙光（新石器时代的陶器和巨石结构） /39
- 4 对来世的永恒追求酝酿着人类艺术最早的萌芽（埃及艺术） /41
- 5 对事物最具特征的角度表现是最早的艺术法则（古埃及绘画） /45

第三章 成就斐然的辉煌岁月——古希腊罗马美术 /49

- 1 神的世界乃是人类社会的写照（神话与希腊艺术）/49
- 2 人的自我意识的伟大觉醒（人体与希腊艺术）/50
- 3 把艺术表现成我们看到的樣子（古希腊雕塑的发展）/51
- 4 美是艺术的唯一准则（古希腊雕塑的成熟）/57
- 5 辉煌的纪念碑（古希腊建筑艺术）/63
- 6 人类艺术史上最重大的损失（古希腊绘画的成就及其毁损）/65
- 7 胜利者的宏篇巨制（古罗马艺术成就）/67

第四章 向往来世的基督世界——中世纪艺术/73

- 1 礼拜上帝的地方（早期基督教艺术）/73
- 2 神圣与世俗的融汇（拜占庭美术）/74
- 3 关于图象的激烈争论（拜占庭镶嵌画）/77
- 4 上帝让你跟他走（哥特式艺术的伟大成功）/81

第五章 巨星闪耀的人文复归——文艺复兴美术 /85

- 1 伟大时代需要新艺术和艺术巨匠 /85
- 2 新时代的第一声啼鸣(乔托的伟大意义和马萨乔的卓越贡献)/87
- 3 摆脱“神学奴仆”的地位,探索艺术的新途径(文艺复兴初期意大利美术)/91
- 4 艺术创造是科学研究的伟大成果(佛罗伦萨画派的达·芬奇)/96
- 5 觉醒时代雄伟强健的人(米开朗基罗的人体艺术)/99
- 6 宁静、和谐与优美永远是人们最喜爱的风格(拉斐尔的绘画成就)/102
- 7 辉煌绚丽的色彩革命(威尼斯画派的乔尔乔内与提香)/105
- 8 “人是万物的尺度”(文艺复兴时期的建筑艺术)/107
- 9 表现刺激性和戏剧性的动人效果(晚期意大利的样式主义)/111
- 10 强烈的民族风格和鲜明的时代气息(文艺复兴时期尼德兰、德国等地区的美术)/113

第六章 激情洋溢的贵族风情——17、18世纪美术 /117

- 1 享乐主义美术是宫廷贵族奢侈生活的写照(巴洛克艺术)/117
- 2 对放纵的生命力的尽情赞颂(贝尼尼的雕塑和鲁本斯的绘画)/118
- 3 是夸张浮华的巴洛克还是追求真实的自然主义(卡拉瓦乔和委拉斯开兹)/121
- 4 荣华富贵的世俗生活和矫揉造作的神性迷狂(巴洛克建筑)/124
- 5 朴素清新的市民艺术之花(荷兰画派)/125
- 6 杰出大师的辉煌和潦倒(伦勃朗)/129
- 7 “艳丽无比的木偶”(奢靡贵族的罗可可风格)/131
- 8 表现平事物中的美感(17、18世纪的古典主义美术)/133

第七章 浪潮汹涌的革命时代——19世纪美术 /137

- 1 最传统的手法表现革命的题材(大卫的新古典主义美术)/137
- 2 唯美的古典主义(安格尔的艺术追求)/139
- 3 激越的情感和极端个性化的描写(戈雅和籍里柯的浪漫主义)

- 表现) /142
- 4 震惊法国画坛的浪漫主义狮子(德拉克洛瓦的追求) /144
- 5 自然风景中浸透的丰富情感(英国浪漫主义风景画家康斯特布尔与透纳) /146
- 6 绘画背后的生活(米勒和巴比松画派) /148
- 7 棚屋里的艺术革命(库尔贝和现实主义美术) /151
- 8 对古典主义的最后一次反拨(马奈和他的《草地上的午餐》) /153
- 9 捕捉光线和色彩的瞬息变化(印象派画家概述) /155

第八章 震撼人心的艺术风云——现代主义美术 /159

- 1 艺术视野由对客体的关注向对主体关注的变迁(后印象主义的启示) /159
- 2 现代艺术之父的矛盾(塞尚的形的概念) /161
- 3 “画出不准确,画出变形来”(凡·高绘画的精神张力) /163
- 4 “高傲的野蛮人”(高更的原始意味) /166
- 5 随心所欲地使用色彩(马蒂斯与野兽派) /169
- 6 将拆散的形重新组合(毕加索与立体主义) /171
- 7 速度与运动的静态表现(巴拉与未来主义) /176
- 8 精神美的艺术表现法(蒙克与表现主义) /178

- 9 破坏一切传统的审美趣味（杜桑和达达主义）/182
- 10 潜意识的自然流露（基里柯与超现实主义）/184
- 11 模仿观念的彻底破碎（康定斯基和抽象主义）/190
- 12 “手段决定形式”（现代主义建筑）/195
- 13 艺术的发展和艺术后的回归 /203

艺术家人名索引 /205

参考书目 /213

第一章

Chapter 1

变幻莫测的当代危机——后现代美术

1 为什么我们看不懂当代美术

这是一个怎样的时代啊！

这个世界能把一切事物都一股脑儿地抛在身后，轰隆隆地向前迈进。

这个世界能把一切事物都一股脑儿地端在人们的面前，让你眼花缭乱，不知所措。

人们所面对的不只是自然和物质，也不只是人类和精神，人们似乎遇到了非此非彼的世界；人们能处理的不只是过去和现在，也不只是当下和未来的事务，人们似乎碰到了非今非古的棘手难题。

面对这样的世界，你能轻松愉快地欢度你的一生，毫无顾忌，但是，只要你一思考，便会有无尽的困扰。这个世界教会你的不只是富裕和贫穷、欢乐和痛苦、爱和恨的两极概念，它常常要人们在多元和两难的状态中选择，它常常会把人们推到早已积淀在深层意识中的公理面前诘问。这样，任何一个成熟的天经地义的概念都有了重新审视和验证的必要，这样，我们从前已经习惯了看待事物的眼光也许就已经到了非改变不可的境地了。

人类生活的这种境状，也许因为我们身临其境而并无多少直觉，但是当我们面对艺术这一常常跑在人们生活 and 意识的领先地位的领域时，这种境状便被放大和突出起来。艺术，这一我们最喜欢谈论，最乐于接受的事物，一下子在我们面前拉开了距离，一下子变得如此的遥远和陌生，以至于难于接受了。更难堪的是，它恰恰如此真实地渐渐地成为生活的实在，你越来越无法拒绝它。那么问题是，改变艺术存在的事实呢，还是改变我们自己的审视角度和思维定势呢？无疑后一种改变是理智的，因为“存在决定意识”已是不争的事实。不

过，我们也无需忌愤和怨恨，当我们稍稍离开某一具体的作品，远远地站在艺术女神的位置上，去总观人类艺术的整个发展过程，那么当代艺术的现状是一种水到渠成的结果，是一个心平气和的理解过程。这种线索和脉络在西方的艺术，尤其是在西方的美术中显得尤为条理清晰。

让我们来慢慢地展示这个过程吧。

2 当代艺术走到终点了吗

一切历史都是对过去的审视，一切幻想都是对未来的猜度，然而它们的立足点都是今天——都是为了理解今天，把握今天。难怪当代哲学、当代艺术都把“现在”、“当下”作为出发点，都把关注的重心、审视的参照系放在“当下关怀”上，没有古典的理想主义追求，没有浪漫主义的激情憧憬。

也许，20世纪初的两次世界大变动，是人类历史受到的有生以来最沉重的打击：一是19世纪末的工业化大发展，科学技术以人们无法想像的速度改变着人们的生活、人们生活的环境、人们的思想和观念，直到今天，这种变化更以几何级的速度不可遏制地向前迈进；二是这种变化的无法预测而造成的人类精神的虚脱，以致导致两次全球性的战争。50年代以后，也即第二次世界大战结束以后，人们还来不及痛定思痛，从艺术的角度来说，现代主义艺术还来不及总结，对我们东方人尤其是中国人来说，西方的现代主义美术还没有引进、介绍和理解之时，新的艺术又已经开始了——这就是所谓的后现代主义艺术了。

也许是世纪初的这两次打击过于沉重，所谓的后现代主义艺术远没有世纪初的现代主义那样豪情满怀、兴高采烈，而似乎更多的是低调的悲观主义，秋景落日似的萎靡和凋零。

第二次世界大战结束以后，即50年代以后，西方艺术的发展仍然沿着20世纪开始的现代主义向前猛冲。19世纪末20世纪初，由塞尚、凡·高、高更的后印象主义开启的现代主义艺术，冲击了几个世纪乃至几千年来逐渐形成的艺术观念、美学标准和视觉法则，几千年来人们对美的发现和表达，人们对客观事物的模仿，对大自然的赞美和颂扬被远远地抛在了脑后。现代主义艺术以它的勃勃生机、以它的千姿百态而视过去的传统的艺术为过时和陈旧，

塞尚 《自画像》

凡·高 《自画像》

高更 《自画像》

它力图表达人类的主观感受和精神境域，它以艺术为宣泄人类精神世界的深层郁闷的手段和途径。这显然是本世纪世界大变动的产物和结局，人们压抑的心灵总需要找到其释放的途径。然而艺术不只是人类情绪的晴雨表，它有自己独立的范畴体系，它在表达人类情绪的同时建立起自己的视觉原则，著名英国艺术理论家赫伯特·里德就说“整个艺术史就是一部视觉方式的历史”。现代艺术“为艺术而艺术”的倾向，驱使其探索全新的视觉表达方式，它是那样地先锋和前卫。现代艺术从19世纪末到20世纪三四十年代这五六十年五彩缤纷的探索，可以说是一部艺术实验的历史。现代主义的实验艺术倡导原创性，视“创造”为艺术的第一原则，于是一种风格替代一种风格，一个派别更换一个派别，一个主义顶替另一个主义，先锋和前卫一个接着一个地向前突击。

然而，两次世界大战给了人们沉重的当头棒喝，兴高采烈蓬勃发展的现代主义艺术在40年代、在超现实主义和达达主义那里戛然而止。现代主义过早地宣布它的巅峰已经逝去，现代主义艺术在二战结束后，进入它的后期阶段。

对现代艺术的发展历史来说，二战的结束无疑是一个重要的标志和转

波洛克 《淡紫色的雾》

折。虽然后期现代主义仍然沿着现代艺术的先锋、前卫和实验艺术的方向发展,但极为重要的是它的中心由法国的巴黎开始移向美国的纽约。资本主义的欧洲在二战中受到重创,战后,美国成为西方资本主义的中心。随着艺术中心的转移,二战后的西方现代艺术越来越多地开始打上美国文化的烙印,而最具代表性的标志,则是抽象表现主义和波普艺术的出现。

不能不认为这两个流派的出现是对时代和当代生活的折射。这两个派别充分展示了当代生活的景象,尤其是波普。

战后出现的第一个派别是抽象表现主义,而抽象表现主义的代表画家无疑是杰克森·波洛克,可以说,现代美国绘画的概念是和他的名字分不开的。战后的美国无论在政治上、军事上还是在经济上都走在西方世界的前列,在50年代的冷战时期,它自称是“自由世界”的领袖,那么它在文化上也要确立其主导地位。而这种领导“自由世界”的文化风格自然以崇尚个人主义、提倡自由精神、不过问政治而具有抽象意味的形式是最适宜的。波洛克的独特的抽象主义艺术创作正是适应了这种需求而引起公众注意,并使他逐渐成为美国绘画史上第一个获取国际地位的代表画家。