



经典文化轻阅读丛书

世界美术概览

海峡出版发行集团 | 福建教育出版社



少年阅读馆

青少年

经典文化轻阅读丛书

qīngshàoniánjīngdiǎnwénhuāqīngyueducongshu

世界美术概览

郑方伟 魏建 编著

海峡出版发行集团 | 福建教育出版社

THE STRAITS PUBLISHING & DISTRIBUTING GROUP

图书在版编目 (CIP) 数据

世界美术概览/郑方伟, 魏建编著. —福州: 福建教育出版社, 2010. 6

(青少年经典文化轻阅读丛书)

ISBN 978-7-5334-5410-4

I. ①世… II. ①郑… ②魏… III. ①美术史—世界—青少年读物 IV. ①J110.9—49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 093037 号

青少年经典文化轻阅读丛书

世界美术概览

郑方伟 魏建 编著

出版发行 海峡出版发行集团

福建教育出版社

(福州梦山路 27 号 邮编: 350001 电话: 0591-83786913

83733693 网址: www.fep.com.cn)

出版人 黄旭

发行热线 0591-83752790

印刷 福州华彩印务有限公司

(福州新店南平路鼓楼工业小区 邮编: 350012)

开本 850 毫米×1168 毫米 1/32

印张 5.375

字数 116 千

版次 2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5334-5410-4

定价 11.00 元

如发现本书印装质量问题, 影响阅读,

请向本社市场营销部 (电话: 0591-83726019) 调换。

普群 窗 窗 窗 窗 窗

福建教育出版社 | 福建教育出版社



序

艺术，不论是旨在突出君王盖世权威的规模宏大的凡尔赛宫，还是象征人类与上帝沟通的高耸入云的哥特式教堂；不论是那神秘而不可思议的洞穴壁画，还是光怪离奇、日新月异的现代美术。她纵贯悠悠千载，横跨茫茫空间，从古至今叩动着多少人的心灵！

艺术，无论是过去、现在或者将来，她那跨越时空的聚散吐纳的能力是世上任何其他事物所难以相匹的。从母腹中孕育、躁动、直至诞生，代代相传、绵延不断，相连而不脱节、新奇而不凝结。她的诞生、发展、繁荣、变化、衰落，再现了人类有史以来的生活情境，美的意识、美的创造。

艺术，并不是莽榛丛生、莫测幽深的坚硬大地，也不是飘逸变化、扑朔迷离的心灵，而是心灵与大地的有机结合，两者的共魂同魄。因此才在这浩浩大千世界里留下了她辉煌久远的足迹和地位。

艺术是艺术家——拓荒者——的历史。

我们追随、跟踪这历史，作一次美的巡礼，去追溯、去了解这艺术长河的源流演变，来龙去脉，我们就会在这五彩斑斓的艺术长河中发现：她经过无数的起伏、转折、变化，伴随着社会的变迁，越来越灿烂多彩、仪态万方。

谢意佳





目录 | mu lu

序

神秘的原始

朦胧奇异的开端 /1

追求永生的艺术 /6

艺术的觉醒 /9

求实的罗马艺术 /16

信仰的中世纪

基督教艺术 /20

拜占庭艺术和镶嵌画 /22

罗马风到哥特世界 /25

辉煌的文艺复兴

欧洲绘画之父——乔托 /34

异教世界的礼赞者——波提切利 /35

旷世奇才——达·芬奇 /37

多才多艺的巨擘——米开朗基罗 /42

画圣——拉斐尔 /48

艳丽多彩的威尼斯画派 /51

北方的复兴 /56

巴洛克艺术 /60

荷兰绘画 /68

洛可可美术 /72

传统的崩溃

古典主义 /77

浪漫主义 /82

巴比松画派 /88

现实主义 /94

光与色的交响乐

英国风景画 /104

印象派 /106

后期印象派 /123

现代的探索

抽象主义 /141

野兽派 /146

立体主义 /149

达达派 /155

原始主义 /158

超现实主义 /160



神秘的原始

“在野蛮期的低级阶段，人类的高级属性开始发展起来。……想象，这一作用于人类发展如此之大的功能，开始于此时产生神话、传奇和传说等记载的文字，而且已给予人类以强有力的影响。”

——马克思

朦胧奇异的开端

想要探索艺术的起源，必然要问人类何时开始创造艺术品？又是如何创作的？其动机又是什么？当然，要回答这个总是困难的，因为史前艺术就像黎明前混沌渺淡的晨曦，一切被笼罩在茫茫深沉的浓雾之中，显得遥远、神秘、朦胧。纵然人类素有“天问”的秉性，但想窥视浩瀚的历史真面，也非易事。唯有我们共同努力，不断地对考古学、人种学、艺术史学等各方面进行研究，才能逐步地层层揭开这谜般的晨雾。

在浩浩宇宙，茫茫太空之间，地球大约已存在了50亿年。

古人类在非洲肯尼亚波尔塔纳湖畔留下的迄今所知的最早



脚印，距离今天已有 400 万年之久，但有关人类使用器具的验证，却只能上溯到 60 多万年以前，那么，依据一种认为人类创作的第一件艺术品和人类制作的第一件工具是同时的说法，则我们的艺术起源应该是在 60 多万年之前了。而以后兽骨上的图纹、洞穴里壁画，神秘的雕刻统统不过是这艺术长河中的一个中间环节而已。但一般我们认为现在所发现的最早的艺术品，年代约在 2 万年以前，也就是旧石器时期。

一个偶然的的机会，偶然的发现，使时空的差距顿时消失。

远古时代在黑沉沉的天际忽隐忽现的人类智慧的曙光——洞穴壁画，突然展示在今天人们的面前，那丰富的想象、神奇的形态使现代人感到迷惑、惊异。

1879 年的一天，一位研究古代文化史的西班牙学者桑图拉，在西班牙北部海边阿塔密拉山像往常一样专心于地下发掘的时候，跟在旁边的小孙女从一个被塞没已久的山洞里传出“公牛！公牛！”的喊声。桑图拉忘了自己身份，手脚并用爬到里面，钻到这幽深、可怕的洞里，只见小孙女指着洞顶，大叫“啊！公牛！”学者趴在地上看呆了，确确实实在山洞的顶上画着和真牛一般大的野牛，形象逼真、生气淋漓，洋溢着不可思议的生命力和运动感。他吃惊地看着，贪婪地瞧着，这里不仅有野牛，还有鹿和马等。如此的气势，如此的巨作，给人一种奇妙神秘的体验。这就是旧石器时代最杰出的阿塔密拉山洞顶壁画。

大约 60 年后，即 1940 年 8 月，在法国南部蒙蒂尼亚附近的几个小孩子，无意中钻过一个曲折而又狭窄的山洞，一条通向“史前的西斯廷教堂”的宝库之路，看到了生动奔放的野牛、马、鹿跃然呈现在这长达 180 米隧道的洞壁和洞顶，这些



人类最古老最优美，而又充满野性气息的绘画，磅礴大气，栩栩如生，确实叫人困惑惊讶，感叹不已！

要弄清原始艺术的奇异起源，就先得探索原始人在岩石上涂抹野兽图案的用意与目的。

这些洞壁和岩石上，至今存在最古老的图画，构图杂乱无章，叠压屡屡、互不相干，每幅都独立自成一幅，可以看出都是因一时所需而作。假如我们想到先祖当时以渔猎为生的险恶环境和艰辛生活，那就不难推知他们涂抹图案时所流露的虔诚、怜悯、慰藉的复杂情感，以及乞求冥冥之中神力保佑和帮助的神秘心理。

所以最具可能性的看法认为，这是一种预祝狩猎成功的神秘仪式，就是说他们画出猎物的图像，然后用石斧、棍棒等击中它们，那现实中的野兽，就会慑于他们的威力，成为手中的战利品。

因此最初的刻画和涂抹图案是原始人类为施展威力的手段，而非为美观、装饰之用的。正如他们建造草棚，寻找洞穴是为了生存，为了遮风蔽日，阻拦吞云吐雾的精灵，涂刻图画是为了抵御神威、攫取猎物。他们化装、模仿动物姿态，庄严起舞，行祭典，制图腾，与动物“推心置腹”地对话，祈求攫取猎物的威力，甚至称自己为狼氏族，青蛙氏族。今天，在罗马神圣的加比托山上那示意哺育的精致的母狼青铜像，那成为英国民族象征的狮子，成为中华民族象征的“龙”，还有英国每年11月5日盖·福克斯节举火焚烧稻草人的风俗，世界各地的巫婆、巫医用针刺或焚毁象征敌人的小偶像，来指望消灭他们的活动，都是原始人类对实际之物和画中之物两者间混同为一的迷信观念的残余和继续。

另一种相反的猜测是，这些深藏地穴的壁画用意不在杀戮，而是为增加动物的繁殖，使之生生不息。因为他们认为大地具有繁殖的功用，因而藉大地来为其蕴育。总之，这些壁画是人们通过洞穴的彩色岩画来表达内心世界的“狩猎者艺术”。

当然我们面对的问题，是一个永远难以诠释的问题，因为它所走过的历史行程，几乎和人类的历程一样久远。惟其久远，才显得神奇迷离。若想揭开茫茫时空的帷幕，洗净蒙蒙神秘的尘垢，看清其全貌，又谈何容易。但古代洞穴岩画的艺术价值，已远在它的神秘意义之上。

阿塔密拉山洞顶壁画中“受伤的野牛”（图1），垂死的野牛，虽已奄奄一息，但从画面上看却可以感受到肌肉的颤动，充满了生命力。那头部深具警戒地朝下，低头扬角的动作，甚至



图1 受伤的野牛

可以令人想象到当时画外追逐野牛的猎人声势汹汹的喊叫声和野牛被迫逐亡命时的奔跑和抵抗。画家敏锐的观察力，雄浑有力的线条，富有层次的肌理变化、控制得宜的色彩和明暗，尤其是作品成功地刻画了对象的尊严和生命力，令人叹为观止。

到了新石器时代（约公元前7500年），这时的艺术和旧石器时代的洞穴壁画分道扬镳了。因为在原始人的心目中，世间万物不论是人、动物、大地、河流、太阳、月亮全部具有生命和灵魂，都需要安抚，仅是在洞穴制画已不够了，于是就以自己的想象中的人物制作了面具、道具，或歌、或舞、或咒、



或跳。即所谓“歌之舞之，足之蹈之”，来与万物之灵沟通。

由于茫茫然无从得知的万物神灵之形象，以及其宗教仪式的神秘性，无形中使得面具制造者不受任何限制，任凭想象发挥，创造出种种奇异形象。至今为止，面具艺术是我们发现的最令人着迷，也是原始艺术中最丰富的一环（图2），这个在非洲喀麦隆山地发现的面具，虽然不是当时所制，但已充分表达了非洲面具的特质——新奇敏锐。



图2 面具

面具中五官都被任意夸张并依原来的造型被重新构成，突出而拉长的眉毛占据了整个脑门，呈现两道巨大的弧形屏障，横跨整个眼睑，左右相称的两眼，大而无珠，使人在粗糙朦胧的后面有一种恐惧、敬畏之感，加上硕大的嘴更增加了一种神奇的效果。

同时，人类为了礼拜太阳安抚神灵的需求，为了满足对无限、永恒神力的心理追求，便企图创造某种形象来统一人类的共同情感，这导致了公共纪念性美术的出现。“巨石文化”



图3 巨石文化

“巨石文化”（图3）是史前人类在英国撒里斯里平原（Salisbury）建造的规模宏大的魔环——巨石柱，这些庞大的龙牙般的巨石，成一个圆圈状跃出地面，形成咄咄逼人之势，具有一种超人的

气质，这惊天地泣鬼神的“建筑”，既令人惊叹，又使人感到威逼。科学家发现这种凝重、简洁的巨石是依据精确的天文计算排列的，“东西两直立石块间距同外圈的一块独立的‘兰石’构成一条射线正好对着夏至这一天太阳升起的位置。”

巨石文化显示了人类统一的意志，预示了集权制的萌芽，标志着史前艺术的终结和西方艺术发展的开端。

原始艺术种类繁多，却有其共同点，即不是依据仔细的观察或对自然造型的仿制，而是意象的再塑造。

追求永生的艺术

埃及艺术之所以被列入西方艺术范畴，除去埃及是地中海世界的一部分外，主要还因为埃及及两河流域最先点燃了艺术的火炬，并把它传到中东、波斯、古希腊，进而传到整个西方。

岁月的朝朝暮暮，人类的生生死死，古埃及的人们经历了“宇宙意识”的彻悟，在浩渺苍穹中，由原始的崇拜兽和物逐渐转向崇拜神灵。“死亡”和“永生”成了埃及艺术的永恒主题。他们认为住宅是施舍，而坟墓是永久的“住宅”。人在死后，只要在坟墓中布置好与今生相同的环境，灵魂将依照各自在人间相同的规则在各自的坟墓继续永久地生存下去，因此不管是惨无人道的人殉风俗，还是那包罗无遗的绘画或偶像，其作用都是使亡灵在另一个世界里有人侍奉，得以受用。

人们一提到埃及，就联想起那令今日的摩天大楼相形之下颇像牙签的金字塔（图4），它巍巍屹立在尼罗河畔，是古埃及王国最伟大、最完美的建筑物，从远处看呈等边三角形，使人觉得差不多是整个石头。其单纯、简洁、稳定、浑厚是其它



建筑所望尘莫及的。最初，这种建筑充其量是个埋藏死者的归宿之地，随着君权发展，慢慢成了歌颂君王的纪念物了，于是金字塔的倾斜边缘，愈堆愈高、越来越大，达到了今天看到的雄伟、



图4 金字塔

壮观的规模。这占地13英亩、高146公尺、四方底座每边230公尺，由上百万块分厘不差两吨半重的原石叠成的金字塔，就是一座第四王朝法老胡夫的陵墓。人们为了使国王死后的灵魂在另一世界继续生存，依然过着有人侍奉的富贵豪华的生活，在这里竭尽所能塑造、蒐集、收罗所能得到的一切。

“在象库孚（Cneops 埃及第四王朝的国王，是最有名的库孚金字塔群的建造者）这样的金字塔内部，曾一度是储藏室的地方，里面集中了各种各样的奇珍异宝，几乎可以与在完整得举世无双的杜唐卡门墓中发现的珍宝相比，在某种意义上讲，全埃及的艺术都封存在里面了”，这就是追求永生艺术的典型。

金字塔的建筑不是仅仅依靠统治者的暴虐和任意妄为所能完成的，这里有受奴役人们的集体意志和表达完美庄严的意图，是一种宗教信仰，是表示对神的服从。人们心悦诚服地参加这项工作、视其为一项神圣的义务。一些史学家还认为“那些服劳役的民工是领取报酬的，碰到尼罗河泛滥季节、农事被迫中辍的时候，这有助于活跃经济”。

匍伏在金字塔旁边的司芬克斯狮身人面动物，又称“恐

怖之文”，这座令人肃然起敬的塑像，目的是守护圣殿的大门，而高达6米的头可能是哈夫拉王的头像。它和金字塔一样都成了这追求永生的象征，神圣君权的代表，伟大文明的典范。

尽管面对苍茫的大自然，那渺无踪影而无处不存的魔法依然统治着世界，但几万年漫长的岁月使人类隐隐约约感到自己有一种可以控制魔法的力量，人类终于敢正视自身和世界。我们发现了不仅仅称得上艺术品的东西，而且发现了为艺术而创造的艺术。

揭开埃及历史序幕时，有一件记录了历史的艺术品——那尔迈王石板（图5）。艺术家把石板表面分成平行的几部分，以简洁的手法和井然有序的构图记下重大的事件，使得我们今天能够了解石板上的故事。这是一幅胜利的寓意图，居中的国王头戴白色王冠，赤脚站在圣地上，左手抓住跪在地上战俘的头，右手持拐杖击之，在左上方是上埃及之神赫鲁斯，



图5 那尔迈王石板

一只象征胜利的荷拉斯鹰的爪抓住一根穿过人鼻的绳索，而这人头是下埃及的化身，表示上埃及国王那尔迈征服下埃及的情形。这里人物的肩膀和眼睛是从正面画的，而身体的若干部位如头和下半身则是画成侧面的，这成了埃及艺术的样式。在今天由于艺术家的不断探求创新，使得形象和形式日新月异，促



使了艺术的进步。而古代埃及人认为他们这种美术样式是永世长存的，他们像对待万世不变的仪式一样永远恪守他们的模式。因此这同一准则，同一样式，几乎一成不变地持续了整个王国时代，变化甚微。凡是金字塔时代被视为尽善尽美的，千年之后仍被奉为典范。

即使如此，事实上埃及文明也从未呈现出静止状态，而是不停地在保守和创新之间摇摆不定，并产生巨大影响，特别是对希腊和罗马产生了决定性的影响，就是今日西方世界现存的传统中，还可以看到五千年前埃及文明的影子。

艺术的觉醒

我们透过两千多年的历史浓雾，凝视公元前五世纪后的希腊雅典城，就会发现一场美术史上最伟大而惊人的革命在这里兴起，并形成不可阻拦的趋势，至今闪耀着不可磨灭的光彩。

雅典在伯利克里时期奉行的民主制度，使艺术家在城邦中的待遇相对提高，与埃及的工匠相比分享到较多的权利，甚至在一定的范围内有权参与本城的事务，正是这种民主气氛，使他们可以自由自在地思考，任意驰骋想象，从而使希腊美术达到它的发展顶峰。

他们一方面恪守古代埃及的准则，同时又兼具自由发挥、亲眼观察的作风，使希腊艺术既不失埃及艺术中肃穆、刚劲的特点，又有独具一格的典雅、和谐、单纯、简明之风。

希腊艺术家从师法埃及人中起步，但不仅仅停留在埃及人那种严守清规戒律的严谨作风上，更不一味效仿前辈传下的程式，而开始亲自从事实际的观察思考，可以想象，艺术家一旦开始立足于亲自观察，开始重视自己所看到的情况，并以自己

的构思和新方式表现对象时，一场真正的山崩就爆发了，一场真正的突破就开始了。

在公元前 500 年，在希腊的陶瓷画《战士的告别》（图 6）中，虽然仍可见到埃及美术的程规，但希腊艺术家已不再视其程式在每一局部为金科玉律了。那希腊画家引以自豪的最伟大的发现——透视缩短法，在画中已经用上。这在所有存世的埃及作品中是看不见的。一个准备出征的青年武士在画的中央，两旁的父母正为他整装帮忙，衷心祝福。



图 6 战士的告别

他们的脸部都是按老程式画成侧画，但在青年武士左脚的描绘，摈弃了旧日程规，采用了透视缩短之画法，五个脚趾缩短后画成五个并列的小圆圈，还有那武士身边的盾牌也经过透视，不是画成我们想象的那样圆。

希腊人有了划时代的伟大发现——透视缩短法——按距离缩小的方法。这意味着希腊人已经毫无成见地去探索事物的本质；意味着艺术家已开始遵循自己所看见的角度进行作画，而不再致力于把一切景物套入传统的模式之中，意味着古老美术的结束。

因为永生、来世的观念在希腊逐渐淡漠已显得不十分重要，艺术随着社会欣赏需求在庙宇和剧场中逐渐出现。相比绘画，希腊人在雕塑领域找到了更充分的领地。他们相信人是最重要主题，他们创造了神人同形、同性的神话，并从中获得灵



感。马克思说：“希腊神话不只是希腊艺术的宝库，而且是它的土壤。”由希腊著名建筑师伊克蒂诺斯设计的巴底隆神庙（图7）是希腊人为神话中的神建造的辉煌庙殿之一，它那结构匀称、协调、丰富的韵律



图7 巴底隆神庙

感和节奏感加上富有装饰性的纪念雕刻，使它成为世界艺术中最完善的建筑范例之一。

古希腊每四年举行一次的奥林匹克竞技会就是现代奥林匹克运动会的源头与前身，它与希腊人的宗教、信仰以及祭典息息相关，人们对竞技的优胜者看成是神灵赐与无敌之力的强者，成了艺术家雕刻的对象，加上运动员裸体训练和比赛习惯，使艺术家有机会注视到人体的健美，希腊以一种坦荡无邪的态度去看待裸体形象，给人们以健康纯洁的美，确实是后世人所难以相比的。一位美术史家说：“希腊人学会了纯真地看待裸体，不论是在希腊人以前或以后，世界还没有一个民族是这样看待裸体的。”

为此最完美、最受人们喜爱，又流传最普遍的希腊艺术是雕塑，“雕塑如此发达，花开得如此茂盛，如此完美，发展如此自然，时间如此长久，种类如此繁多，历史上从来不曾有过第二回”。所以说雕塑也是希腊艺术史上能追溯到的最完整的一门艺术。

在希腊雕刻史上，首先应该提到菲狄亚斯（Phedias），让