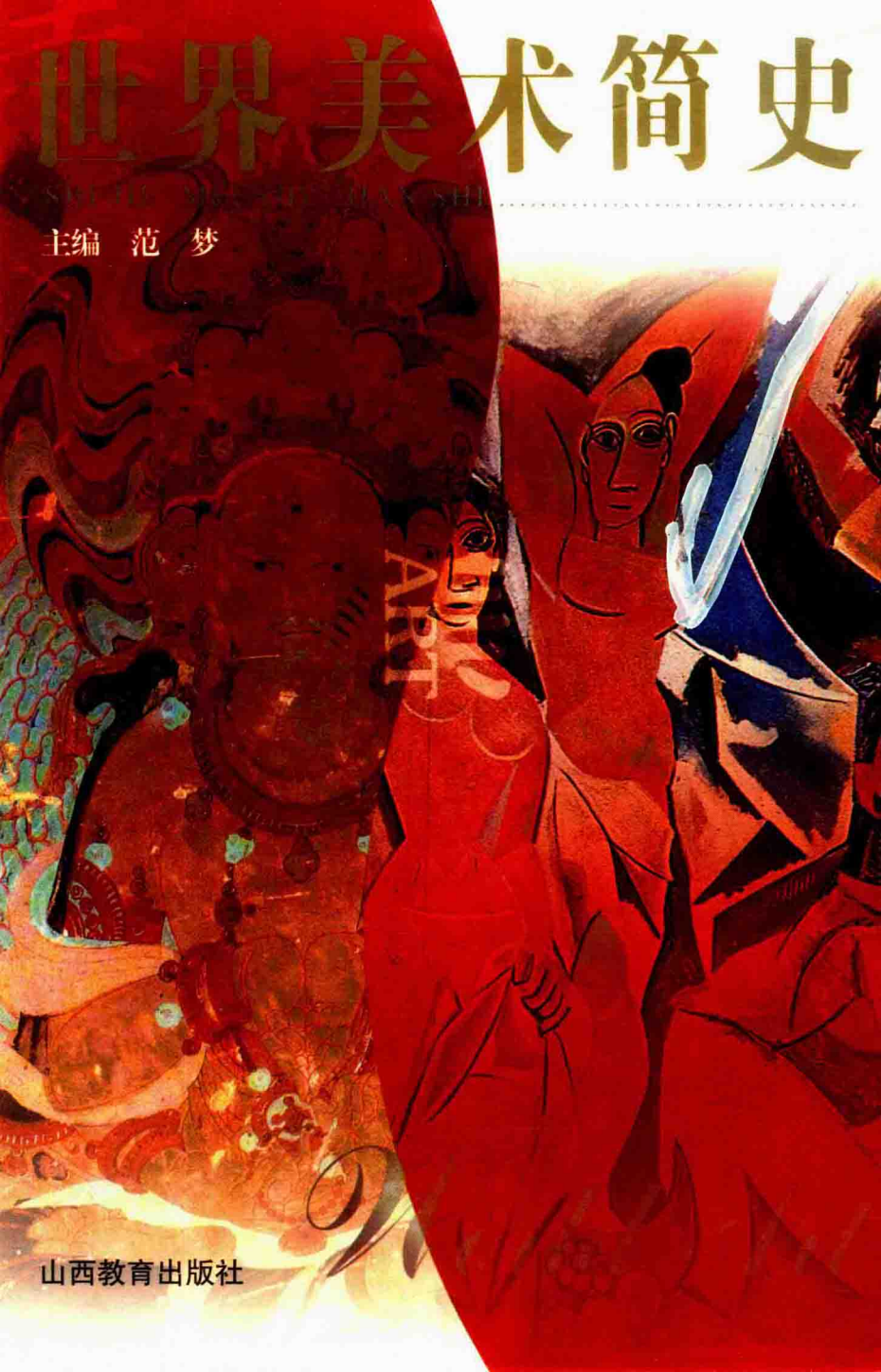

世界美术简史

主编 范 梦

山西教育出版社

◆ 高等学校文科教材 ◆

世界美术简史

SHI JIE MEI SHU JIAN SHI

范 梦 主编

山西教育出版社

·2002 年秋高等学校文科教材 $\frac{4502}{1240-2}$

图书在版编目 (C I P) 数据

世界美术简史/范梦主编. —太原: 山西教育出版社, 2002. 2

2002 年秋高等学校文科教材

ISBN 7-5440-2076-2

I. 世… II. 范… III. 美术史-世界-高等学校-教材

IV. J110. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 84061 号

·书 名 世界美术简史
·作 者 范 梦 主编
·策 划 李之杰
·终 审 王宇鸿
·复 审 刘立平
·责任编辑 李之杰
·封扉设计 薛 菲
·内文设计 赵润英
·电脑照排 阎富娥
·电脑制图
·插图设计 劳 范
·印装监制 贾永胜

·出 版 山西教育出版社
〔太原市迎泽大街迎泽园小区 2 号楼 邮编 030001 电话: (0351) 4035711〕
·印 刷 山西新华印刷厂
〔邮编 030012 太原市双塔西街 120 号 电话: (0351) 4042338〕
·发 行 新华书店北京发行所

·开 本 850×1168 1/32
·印 张 16.125
·彩色插页 0.25 印张
·字 数 374 千字
·版 别 2000 年 12 月第 1 版
·印 次 2002 年 2 月第 1 版第 2 次印刷
·印 数 6001—9000 册
·书 号 ISBN 7—5440—2076—2/J·35
·定 价 (精装) 28.00 元

·如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换·

世界美术简史

编委（按姓氏笔画为序）

马延岳 孔 笛 关红实

李丕宇 邱丽君 张冠印

范 梦 赵勤国 高毅清

内 容 简 介

《世界美术简史》是国内第一本从全世界的角度撰写的美术简史的专著。全书突出的是一个“简”字，扼要，明白，有来龙，有去脉，骨架齐全，有血有肉，简朴流畅，图文并茂，可读性强，观赏性高，是本书的最大特色。

这本纯文字约 30 万字、34 幅彩图、278 幅随文插图的《世界美术简史》，将引领读者进入美术世界的艺术殿堂，去浏览、徜徉，去认识、熟悉，去欣赏、品味世界美术的全貌。

美术是人类文明的重要标志，品种门类之多为姐妹艺术之冠。无处不在、无时不见的美术，时时刻刻和人们的行走坐卧、衣食起居息息相关。人们需要从全人类的角度知道美术的起源、继承、发展的来龙去脉；从全世界的范围了解美术的作品、作者，各种流派、风格的演变；从审美的角度观察分析美术的意义、作用和影响；人们更需要从历史的高度，从宏观到微观来认识、熟悉世界美术演变发展的全过程。《世界美术简史》正是为高等学校美术专业的莘莘学子和广大美术爱好者编写的一本深入浅出、通俗易懂的教材。

本书跳出以往习惯于把外国（西方）与中国的美术截然分开的旧窠臼，立足于全球，使美术史教学彻底克服“西方中心论”与“中国中心论”的双重羁绊，把人类文化遗产中的美术精粹，全面客观地展示给读者。

全书共 17 章、94 节，扼要提示史前人类在欧亚非的美术遗迹，细说地中海文明的埃及、西亚波斯、古希腊古罗马，延伸至伊斯兰、印度、中国、东亚美术。集中介绍中世纪后欧洲文艺复兴到 19 世纪美术的辉煌历程，在俄罗斯美术之后，专辟两章阐述过去一直被忽略的美洲印第安人、大洋洲海岛人的美术。最后的两章，分别介绍西方二十世纪美术和东方近现代美术。

《世界美术简史》主编与全体作者合影于曲阜孔庙杏坛

自左至右 张冠印(聊城师范学院教授)
邱丽君(山东师范大学讲师)
李丕宇(山东艺术学院副教授)
马延岳(曲阜师范学院教授)
范 梦(山东师范大学教授)
赵勤国(山东师范大学教授)
高毅清(山东师范大学教授)
关红实(烟台师范学院副教授)

编写说明

随着全球经济一体化、政治多元化、文化多样化的时代的到来,我国的美术史教学必须尽快而彻底地走出“西方中心论”的窠臼,使其内容真正着眼于世界所有国家,尤其东方国家各类型之民族的美术历史面貌及现状;教学对象亦应扩展至正规艺术院校及师大美术系以外的电大、职大、函大、夜(业)大,专科、职专及综合院校的各类非美术专业的大学生。

鉴于此,山西教育出版社委托我,约邀一批富有多年教学经验、现正在各大学承担美术史教学任务的中年教师,合编了这本《世界美术简史》,以供正在飞速发展的高等美术教育事业的急需。

本书编写人员分工如下:

导言 范 梦

第一章 张冠印

第二章 张冠印

第三章 赵勤国

第四章 关红实 马延岳

第五章 赵勤国

第六章 马延岳

第七章 高毅清

第八章 高毅清

第九章 马延岳

第十章 赵勤国 孔 笛

第十一章 张冠印 孔 笛

第十二章 李丕宇

第十三章 邱丽君

第十四章 关红实

第十五章 邱丽君

第十六章 李丕宇

第十七章 邱丽君 高毅清

本书构思酝酿、资料准备过程时间很长,但写作及统稿时间较短,加之经验不足、水平有限,贻误和疏漏当不可免,望读者及美术学子及时指正。

范 梦

2000年7月

导 言

—

美术需要技巧,需要才能,但更需要知识和理论。没有理论知识,就无法从事艺术创作。一个人的思想启蒙,乃至整个人类的文明起源,都是最先以形象思维的行为作表征,这种行为的最大特点,就是创造,而不是模仿照抄。从人类始祖的石器岩画,到今日的大型电脑、克隆技术,就是一系列由低到高、环环相扣的创造性链条。没有创造,就没有人类。人类与其他生物的最大区别,不仅在于有没有思想,更在于有没有创造性思维及其活动。

一个学历史的、学外语的、学物理化学的大学生,只需把老师及课本上的段落、词句找出或记忆下来,考试时用文字重复性写下来,一般情况下就可以及格了,其它的一切,如发现发明、实际应用,都留待给未来的岁月。而学美术的大学生不行,从第一张署名的作品起,他就必须是自己,而不能是其他任何人的。美术学生的真正作业试卷是创作,这在其它专业学科是没有的。创作,就意味着独立思考下的行为;创作,就是不能画别人画过的画、走别人走过的路。对所有从事美术的人来说,自己的每一幅画,画面中的每一个形象、线条、墨迹,都是不可重复的。美术中的重复,就意味着消失,而不像唱歌演奏(非作曲),重复意味着加强。

美术的一切行为都含有创造性,从事创造性劳动的人必须是

高素质的。然而今天的美术专业的大学生,比较起其它学科专业来,最欠缺的恰恰就是素质。所以,提高美术专业学生的素质是当务之急,而加强美术学生素质的手段,不是超量的技巧培训,而是提高他们的文化素养,加强他们的理论知识,开阔他们的学术眼界。说到底,应该增加美术史论课的课时,加强美术理论知识的教育。

这本《世界美术简史》不止是为美术专业的学生所用,对其他专业的大学生,同样能培养美术兴趣,在逐步认识人类文明创造的遗物中,提高文化修养及整体素质。所以,它也可作为综合性大学跨系选修的教材。

二

过去,中国人生活中的习惯用语是:“中国”如何如何,“外国”又如何如何。时代发展到今天,再以此立足于门里看门外的“里外”之分,已经不合时宜了。因为那样里边是看全了,认真看了;外边却看不全,也不会认真看的。现在的中国人议论起外国来,不再笼而统之的讲“外国”,而是很具体地谈论:美国如何,日本如何,英国、法国如何……,他们之间比较起来又如何。在现在中国人的脑子里,多极而又多样的世界,整体是个什么样子,每个局部又是什么样子,已经有了初步的形象轮廓,并且基本上是符合实际真实的,因为现在的传媒所提供给人們的,主观加工的成分较少。

生活是如此,搞学术研究、写论文专著,更应该走在生活的前边。大学的课堂,除专门攻读我们中华民族的历史文化遗产(中国历史、中国文学史、中国美术史……),另一部分就应该是世界历史、世界文学史、世界美术史,而不应再如过去那样,只是外国……

经济与高科技的发展已把地球上的人类行为,纳入了一个整体网络中,时代迫使人们必须整体地去看世界,而不可局部地看外

国。有了这样一个整体的全球文化观,就会在学习和探讨各类学问时,相互联系比较,随时为我所用。就不会随意贬此扬彼、盲目崇拜,更不会口气很大,惟我独尊。因为只有半瓶醋的人,才最爱说大话。

本书的重点不在理论深度,而在于知识面的宽泛。作者尽力从世界的全方位角度向读者介绍我们迄今已经知晓的人类美术遗产,并平等地看待各类型的人种、民族,包括最落后的海岛土著人在内的一切美术现象。当然,作者知识面有限,这又是一本“简史”,文字量也限制了作者不能做过多的发挥介绍。正如出版社的同志(本书责编)所说:我们就是想向读者先介绍一下世界美术史的ABC,更多更深入的知识理论,请读者阅完此书后再到其它专著中去寻找。

三

考虑到美术专业大学生的理论课课时有限,为了兼顾本科与专科的双重需要,出版社提出30万字(纯文字)的要求,我觉得是适当的。文字再多、书太厚,出版印刷难于装订,学生使用不便携带,书价的提高也使学生难于承受。

用30万字的文字量向读者介绍整个人类文化遗产中的美术部分,也实在是个大难题,可说是减到不能再“简”的地步。即使如此,也不能使读者“光啃骨头不吃肉”,“擒不到活鸟取死尸”,这是不行的。任何专著,不论文字多少,都应该是一个有机的整体、无隙的网络。或麻雀,或天鹅,都应是完好的飞禽,不可成为残翅脱羽的老鹰。虽然作者是本着这样一种主观努力来整体考虑,但具体操作起来,割肉伤骨处在所难免,这只有通过一段实践,听取广大读者的意见,再修改完善了。

就人类文化遗产和世界文化体系构成,西方比起东方来,只占

一小部分,但文艺复兴以来的近几个世纪,西方科学性文化的强大攻势,又不能不使东方文化的各个方面处于被围攻的状态。我们不想否定西方文化艺术在整个世界文明进程中后来居上的领先地位,我们只是不同意由于西方文化在诸多方面走在了东方的前边,便把东方过去的辉煌湮没到野岭榛莽之中,又把东方的未来看得暗淡无光。这就是我们不赞同“西方中心论”的概括性阐述。

出于上述考虑,本书的文字量分配,东西方美术大致各占一半。西方有古希腊古罗马、文艺复兴、十九世纪三大高峰,外加受青年人青睐的现代主义美术。东方,则有埃及、西亚、印度、中国四大古老文明。双方都有着充实的历史内容、丰富的美术遗产。

被过去西方人与中国人共同忽略了非洲黑人、美洲印第安人、大洋洲土著人,以伊斯兰教为纽带联系在一起的阿拉伯世界的美术面貌,在本书中也各占一章。它们占有的文字量相对较少(非洲黑人与埃及连为一章)。但它们的艺术在构成世界美术百花园中是绝不可忽视的。

四

面对着层次不齐、差异万千,浩如瀚海的世界美术,这本“简史”如何排列顺序、组合章节,是一件十分艰难的事。由于文明进程的差距太大,完全按年代,即以断代史方式来安排各国美术,几乎是不可能的。那样,几大东方文明古国将被拆散,弄得面目全非。可是又要遵从历史的总体发展线,否则,便不成其为“史”。再三斟酌,最后决定:原始时代和东方近现代,作为首尾两章,综合性介绍各国美术。其它各章,则把影响大、国家多、文字量占一半的西方美术,按西方人自己的习惯性分法,分成三大历史段落:古代(文艺复兴以前)、近代(文艺复兴至十九世纪)、现代(二十世纪),再把东方国家中的几个古老文明国家放在西方古代的希腊罗马前

后。埃及、西亚,放在此前,因为二者对西方的影响较大,历史相对早于其它国家;印度、中国放在此后,这是因为印度以佛教美术为主的影响大于中国,而受它影响的国家(东南亚、东亚)又晚于古希腊古罗马。放在此之后,宜于连贯性叙述。

我国各艺术院校及师范大学的美术系,中国美术史是与外国美术史并列单讲的。为此,也就有各种版本的中国美术史教材,而外国美术史就不再涉及中国部分。本书把中国美术包容进来,是为了兼顾广大读者的求全心理,有个完整的“世界”概念。但文字量又不算太多,共4万余字,若供综合性大学跨系选修,足以够用,艺术院校则中外分开,又可删除,不影响大局。

作为视觉艺术的美术是离不开可视形象画面的,离开形象长篇大论,未免囿于枯燥干涩,也不易于读者真正理解书中文字的论述。另外,不少美术史类书籍,把几百幅画面图片附到几百页的文字之后,就像把书与画册合订到了一起,没有有机联系,缺乏图文并茂的统一性,十分不方便读者阅读学习。本书采取图文同步的插图方式,让画面始终跟踪着文字的论述,让读者的形象思维一直伴随着理性思维,最大限度地发挥画面形象的启示作用。由于篇幅有限,文字中介绍到的画家、作品,当然不可能全都附有插图,只能选择最有代表性的。

时代在不断变化,这是人类创造性思维指导下的连续性行为的结果。由人类的活动所组合成的时代,其变化速度之快,让人类自身都难以置信和追踪。在这样一个宏观探索外星生命、微观寻找人类基因,由电视、电脑、因特网把世界方方面面的事物联成一体的高科技时代,再继续沿用二十世纪所一直延用的“中国”与“外国”,来划分知识和从事教育,而不从整体去认识世界的全貌,已经太不适应和跟上时代的发展了。

尽管这本《世界美术简史》还十分不完善,但立足于全球文化观及其美术观,是符合时代方向的,它会随时代的变化发展,由年

轻一代去更全面深入地论述人类美术大厦中的整体造型、框架结构及每一个砖瓦细节,甚至可能运用未来高科技手段,把读者及莘莘学子们引入超时空的历史美术殿堂,去真切领略先民们创造的无数美术瑰宝及其创作过程。这样的课堂教学方式,可能为时也不会很远了。

图1 维林道夫女雕像(雕刻)
[奥地利] 旧石器时代·约2万年前

图2 王妃头像(墓室壁画)
[埃及] 新王国19王朝·前14世纪

图3 王后像(雕刻·青铜)
[非洲] 贝宁·16-17世纪

图4 国王狩猎(浮雕)
[西亚] 巴比伦·前7世纪

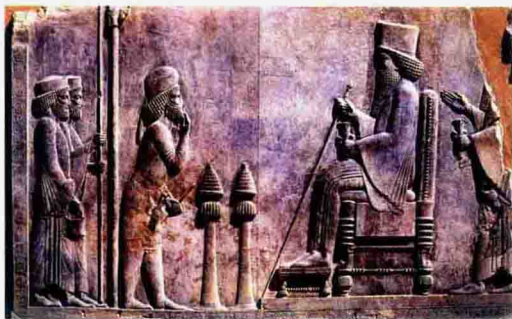

图5 大流士王谒见图(浮雕)
[波斯] 波斯波利斯·前5世纪

图6 米罗斯的阿芙洛狄蒂(雕刻)
[希腊] 米洛斯岛·前2世纪

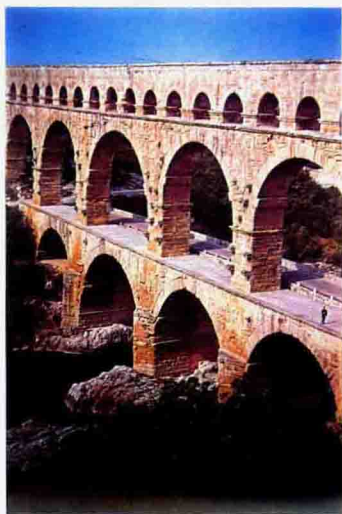

图7 加尔水道桥(建筑)
[罗马] 前1世纪

图8 岩石圆顶寺(建筑)
[伊斯兰] 耶路撒冷·8世纪

图9 化妆的女郎(雕刻)
[印度] 卡朱拉侯神庙·10世纪

图10 大榕树下四面神像(建筑、雕刻)
[柬埔寨] 吴哥·14世纪

图11 散花天女(王宫壁画)
[斯里兰卡] 5世纪

图13 早春图(中国画)
[中国] 郭熙·宋代

图12 菩萨立像(彩塑)
[中国] 敦煌·唐代

图 14 三环尊(景泰兰)
[中国] 明代

图 16 过桥(浮世绘)
[日本] 铃木春信·18世纪

图 15 狩猎图(墓室壁画)
[朝鲜] 高句丽·4世纪

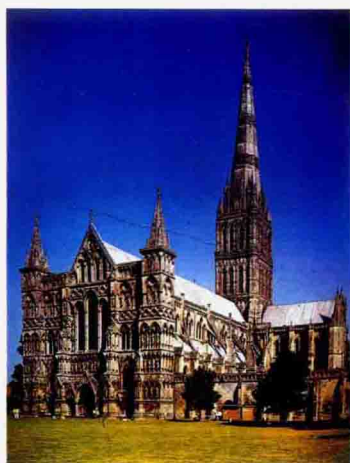

图 17 索尔兹伯里教堂(建筑)
[英国] 14世纪