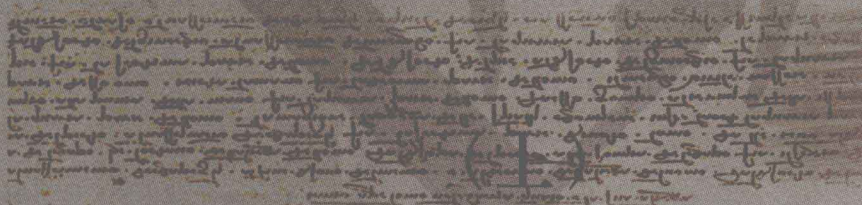

欧洲美术发展史

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF EUROPE ART

张少侠 著

SHAOXIA ZHANG

上海书画出版社

SHANGHAI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

欧洲美术发展史

HISTORY OF EUROPEAN ART DEVELOPMENT

张少侠 著
SHAOXIA ZHANG

上册

上海书画出版社

SHANGHAI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

目 录

1. 出版说明

第一编 欧洲上古、中古时代的美术

第一章 原始社会的美术

- 3. 第一节 概述
- 3. 第二节 艺术的起源
- 5. 第三节 旧石器时代的美术
 - 6. 一、洞窟壁画
 - 10. 二、岩壁浮雕
 - 11. 三、小美术品
- 13. 第四节 新石器时代的美术
 - 14. 一、陶器工艺
 - 16. 二、巨石文化

第二章 爱琴文化的美术

- 18. 第一节 概述
- 18. 第二节 克里特文化时期的美术
 - 19. 一、早期和中期的美术
 - 20. 二、晚期的美术
- 22. 第三节 迈锡尼文化时期的美术

第三章 古希腊美术

- 25. 第一节 概述
- 27. 第二节 荷马时代与希腊神话
- 28. 第三节 雕刻艺术
 - 29. 一、古拙时期
 - 31. 二、古典时期

- 31. 1. 崇高的样式——古典前期
米隆 菲狄亚斯 波利克莱忒斯
- 35. 2. 优美的样式——古典后期
普拉克西特列斯 史珂帕斯 留西波斯
- 38. 三、传播时期
- 40. 第四节 建筑艺术
- 40. 一、古希腊建筑的一般状况
- 41. 二、古希腊神殿建筑的类型
- 42. 1. 多利安柱式及代表神殿
- 44. 2. 爱奥尼克柱式及受其影响的多利安式神殿
- 47. 3. 科林斯柱式
- 47. 第五节 绘画艺术
- 48. 一、陶画时期
- 48. 1. 几何纹样
- 49. 2. 黑绘式
- 50. 3. 赤绘式
- 50. 4. 白底线描式
- 50. 二、繁荣时期
- 51. 三、传播时期

第四章 古罗马美术

- 53. 第一节 概述
- 55. 第二节 建筑艺术
- 57. 一、都市广场
- 59. 二、神殿建筑
- 60. 三、凯旋门
- 62. 四、其他建筑
- 64. 第三节 雕刻艺术
- 65. 一、帝王雕像
- 66. 二、神像雕刻
- 67. 三、一般人物雕像
- 69. 四、浮雕艺术

- 70. 第四节 绘画艺术
- 72. 一、壁画
- 75. 二、肖像画
- 76. 三、镶嵌画
- 76. 第五节 工艺美术
- 77. 一、银器工艺
- 78. 二、玻璃工艺
- 78. 三、青铜工艺
- 79. 四、玉石工艺及其他

第五章 中世纪美术

- 81. 第一节 概述
- 83. 第二节 初期基督教美术
- 84. 一、绘画艺术
- 89. 二、建筑艺术
- 91. 第三节 拜占庭美术
- 92. 一、镶嵌与壁画艺术
- 95. 二、雕刻艺术
- 95. 三、圣像画和抄本画
- 96. 四、建筑艺术
- 97. 五、东欧拜占庭艺术
- 98. 第四节 蛮族美术
- 99. 一、工艺美术
- 100. 二、绘画艺术
- 102. 三、建筑艺术
- 104. 四、雕刻艺术
- 105. 第五节 罗马式美术
- 106. 一、建筑艺术
- 109. 二、雕刻艺术
- 111. 三、绘画艺术
- 112. 第六节 哥特式美术
- 113. 一、建筑艺术

- 118. 二、雕刻艺术
- 120. 三、色彩艺术

第二编 欧洲文艺复兴时期的美术

第一章 意大利文艺复兴时期的美术

- 122. 第一节 概述
- 126. 第二节 萌芽期的美术
 - 126. 一、雕刻艺术
 - 尼古拉·皮萨诺 乔凡尼·皮萨诺
 - 127. 二、绘画艺术
 - 契马布埃 乔托 杜卓 马丁尼
- 129. 第三节 早期的美术
 - 130. 一、绘画艺术
 - 130. 1. 佛罗伦萨画派
 - 马萨乔 马索里诺 乌切洛 卡斯塔尼奥
 - 安吉利科 利皮 戈佐利 巴多文奈提
 - 波拉约罗兄弟 委罗基奥 波提切利
 - 139. 2. 锡耶纳、安勃利亚和佩鲁贾画派
 - 法布里亚诺 萨塞特 保罗
 - 弗朗切斯卡 福尔利 西纽列里
 - 佩鲁吉诺 宾杜里乔
 - 143. 3. 威尼斯 帕多瓦和费拉拉画派
 - 皮萨内洛 贝利尼 斯库尔乔诺
 - 曼泰尼亚 图拉 科萨
 - 146. 二、建筑艺术
 - 146. 1. 15 世纪意大利建筑的特征
 - 147. 2. 佛罗伦萨的伟大建筑师布鲁涅列斯奇和阿尔贝蒂
 - 149. 3. 意大利中、南部宫殿建筑
 - 巴托罗缪 迈阿诺
 - 150. 4. 富于装饰的意大利北部建筑
 - 151. 三、雕刻艺术

- 151. 1. 变革期的雕刻大师基贝尔蒂和奎尔查
- 153. 2. 文艺复兴雕刻艺术创始者唐纳太罗
- 154. 3. 15世纪下半期的雕刻家波拉约罗和委罗基奥
- 156. 第四节 盛期美术
- 158. 一、意大利文艺复兴的“三杰”
- 158. 1. 达·芬奇
- 164. 2. 米开朗基罗
- 171. 3. 拉斐尔
- 176. 二、活跃在意大利中、北部的其他画家们
- 巴托罗缪 阿贝尔提奈利 萨尔托
- 索多马 皮翁博 多西 柯雷乔
- 181. 三、威尼斯画派
- 乔尔乔内 提香 洛托 丁托列托 委罗奈斯
- 190. 四、盛期的建筑
- 勃拉曼特 米凯莱 桑索维诺 帕拉第奥

第二章 尼德兰文艺复兴时期的美术

- 192. 第一节 概述
- 193. 第二节 文艺复兴美术的萌芽
- 斯留特尔 布罗耶德拉姆 林堡兄弟
- 195. 第三节 文艺复兴美术的全面兴起
- 凡·埃克兄弟 康宾 韦登 鲍茨
- 扬斯 古斯
- 曼姆林克 格拉尔德
- 207. 第四节 文艺复兴的盛期美术
- 博斯 梅西斯 帕廷尼尔
- 212. 第五节 罗马派绘画
- 戈沙尔特 奥利 莱登 斯科列里
- 215. 第六节 尼德兰革命时期的伟大画家—农民的勃鲁盖尔

第三章 德国文艺复兴时期的美术

- 220. 第一节 概述

220. 第二节 文艺复兴美术的曙光
维茨 布莱德维夫 沃尔盖莫特 盛高埃 老荷尔拜因
225. 第三节 文艺复兴美术的繁盛
226. 一、德国最伟大的天才艺术家丢勒
231. 二、奇异的梦幻家格吕内瓦尔德
234. 三、中部画坛的佼佼者克拉纳赫
236. 四、浪漫的多瑙河画派的画家们
阿尔特多弗尔 胡伯尔
238. 五、德国文艺复兴绘画的殿军荷尔拜因
242. 第四节 德国文艺复兴时期的建筑和雕刻
希达斯 费希

第四章 法国文艺复兴时期的美术

245. 第一节 概述
245. 第二节 15 世纪的法国美术
夏尔东 弗罗芒 富凯
249. 第三节 16 世纪的法国美术
249. 一、建筑艺术
德罗姆 勒斯科 标仑
253. 二、雕刻艺术
斯利特尔 科隆布 古戎 皮隆
256. 三、绘画艺术
“穆兰的画师” 库塞 克洛埃父子 利翁

第五章 西班牙 15、16 世纪的美术

261. 第一节 概述
261. 第二节 绘画艺术
达尔马奥 哈可马特 安格莱斯 加列戈 伯尔梅霍
贝鲁盖特 法兰提斯 阿尔麦特拉 马契卡
265. 第三节 建筑艺术
266. 第四节 雕刻艺术
希罗埃 费尔麦顿 比卡尔尼

268. 第六章 风格主义美术的兴起

第七章 文艺复兴时期的工艺美术

- 271. 第一节 概述
- 271. 第二节 室内装饰和家具工艺
 - 271. 一、室内装饰
 - 272. 二、家具工艺
 - 272. 1. 意大利
 - 273. 2. 法国
 - 274. 3. 英国
 - 274. 4. 德国
 - 275. 5. 尼德兰
- 276. 第三节 陶器与玻璃器工艺
 - 276. 一、陶器工艺
 - 277. 二、玻璃工艺
- 279. 第四节 金工和织物工艺及其他

第三编 欧洲 17 世纪的美术

第一章 17 世纪意大利美术

- 282. 第一节 概述
- 283. 第二节 罗马巴洛克美术
 - 284. 一、巴洛克建筑艺术
 - 284. 1. 巴洛克建筑艺术的萌芽
维诺拉 马德尔纳
 - 285. 2. 巴洛克建筑艺术的集大成者贝尔尼尼
 - 288. 3. 巴洛克建筑艺术的殿军博罗米尼
 - 290. 4. 罗马以外的意大利巴洛克建筑
库利尼 尤瓦拉 维东 隆格纳
 - 293. 二、巴洛克雕刻艺术
马德尔纳 贝尔尼尼 阿尔加迪 费拉达 迪凯诺
 - 298. 三、巴洛克绘画艺术

巴罗奇 科尔托纳

299. 第三节 卡拉瓦乔的现实主义绘画道路和他的继承者们

303. 第四节 卡拉齐的学院主义和波伦亚派的绘画

卡拉齐兄弟 多梅尼基诺 雷尼 阿尔巴尼

第二章 17 世纪的西班牙绘画

307. 第一节 概述

308. 第二节 神秘主义画家格列柯

311. 第三节 巴伦西亚画派的绘画

里瓦尔塔 里贝拉

314. 第四节 塞维利亚画派的绘画

罗埃拉斯 巴契科 卡斯特诺

316. 一、具有世俗倾向的宗教画家苏尔瓦兰

319. 二、17 世纪西班牙最伟大的画家委拉斯开兹

326. 三、17 世纪上半期塞维利亚的三巨匠之一卡诺

327. 第五节 17 世纪下半期的西班牙绘画大师穆里略

328. 第六节 一个怪异的西班牙画家莱亚尔和马德里画派

米兰达 柯埃略 里西 塞雷佐 阿莱亚诺

第三章 17 世纪的佛兰德斯绘画

331. 第一节 概述

332. 第二节 16 世纪下半期的罗马派绘画

333. 第三节 鲁本斯的艺术世界

340. 第四节 凡·代克的肖像画艺术

343. 第五节 具有民族艺术传统的画家约丹斯

346. 第六节 鲁本斯时代的其他画家们

小彼得·勃鲁盖尔 扬·勃鲁盖尔 斯尼德斯 伏斯 布鲁威尔
特尼尔斯

第四章 17 世纪的荷兰绘画

350. 第一节 概述

- 352. 第二节 热情奔放的肖像画家哈尔斯
- 356. 第三节 17 世纪荷兰最伟大的画家伦勃朗
- 361. 第四节 风俗画家维米尔
- 364. 第五节 荷兰小画家
霍赫 德包赫 戈因 塞盖尔斯 雷斯达尔 霍贝玛

第五章 17 世纪的法国绘画

- 369. 第一节 概述
- 371. 第二节 从巴洛克到古典主义
武埃 布洛尼 贝利埃 布朗沙尔 卡洛
- 375. 第三节 古典主义绘画的全面兴起
拉图尔 勒南兄弟 尚帕涅
- 382. 第四节 17 世纪法国绘画大师普桑、洛兰和丢凯
- 389. 第五节 法国美术院的成立和勒布仑的艺术
米雅尔 拉西耶 里哥

第六章 法、西、奥等国的建筑与雕刻艺术

- 392. 第一节 建筑艺术
- 392. 一、法国
莱默西埃 曼萨尔 勃罗斯
- 399. 二、西班牙
丘利凯拉兄弟 托梅 费凯罗亚
- 401. 三、中欧诸国的巴洛克建筑艺术
- 401. 1. 奥地利的建筑艺术
埃拉赫 赫尔特布拉托 勃拉达维亚
- 403. 2. 德国的建筑艺术
阿撒姆兄弟 诺依曼
- 405. 四、欧洲其他一些国家的建筑艺术
雷恩 赫西奥斯 卡伯 波斯托
- 406. 第二节 雕刻艺术
阿依埃兄弟 杰拉尔东 皮热 费尔南德斯 蒙塔尼斯

第七章 17 世纪的欧洲工艺美术

- 411. 第一节 家具艺术
 - 411. 一、佛兰德斯和荷兰
 - 412. 二、法国
 - 413. 三、德国
 - 413. 四、英国
 - 414. 五、意大利和西班牙
- 415. 第二节 织锦壁毯工艺
- 416. 第三节 玻璃和陶器工艺及其他
- 419. 彩色图版

HISTORY OF EUROPEAN ART DEVELOPMENT

第一编

欧洲上古、中古时代的美术

EUROPEAN ART DURING ANCIENT TIMES AND MIDDLE AGES

第一章 原始社会的美术

第一节 概述

自 19 世纪上半期，考古学家开始对原始社会研究以来，长时间内一直渺茫莫测的原始社会逐渐为人们所认识。尤其是近百年来，由于各类学科的迅速发展，为原始社会的研究提供了丰富的资料和有利的条件。

19 世纪初，丹麦考古学家汤姆逊根据北欧新石器时代的考古资料，把原始社会分为石器、铜器和铁器三个时代，并把石器时代划分为旧石器和新石器时代。法国考古学家摩尔提埃等又将旧石器时代详分为舍利、阿修尔、穆斯特、奥瑞纳、梭鲁特和马格德林六个文化期。这是考古学家搜集、分类、比较和研究了我们祖先的生产工具和武器来分期的。也正是这些工具和武器具有无文字记载的原始社会各种经济文化状况的特色，按柴尔德的说法：“这些东西具有塑造并确定社会制度及经济组织的重要性。”我们研究原始社会美术的根本任务之一，就是要研究原始社会的美术与当时的社会历史背景以及经济文化之间的关系。

原始社会是以人从动物界分离出来为起点的。人类之所以能够最终脱离猿类，劳动是决定的因素。而劳动首先是从制造工具开始的。所以，一旦有了第一件石器，也就标志了人类的诞生。

为了获得生存，人类在漫长而艰苦的劳动中，不断地认识自然。从火的运用到复合工具的出现，从采集到农耕，从狩猎到饲养，从原始群居到氏族公社……整个原始社会大约经历了六七十万年的漫长时间。当时由于生产力极其低下，发展速度也尤为缓慢，人类只有依靠集体的力量才能维持生存，因此整个原始社会，既没有剥削和压迫，也没有阶级和国家。

在长期的生存奋斗中，人类不断地发达了自己的双手，智力也得到了发展，生活条件逐步获得了保障。从而有了从事与劳动生活密切相关的绘画、雕刻、音乐和舞蹈的可能。原始社会的美术也正是在这种条件下产生和发展起来的。

第二节 艺术的起源

在法国西南部和西班牙北部的洞窟里，至今还奇迹般地遗留着一幅幅神奇的绘画。受伤的野牛、飞奔的鹿群、粗壮的猛犸、机灵的山羊，丰富多彩，各具神态。考古学家利用放射性碳素测试法科学地判断出，这些洞窟壁画出自于距今数万年前的克罗马农人之手。由于自然的造化，即一种石灰岩里所含的透明液体，经年累月，在画面上形成了一种胶状的覆盖膜，使我们有可能在数万年之后，仍然欣赏到这些经久不衰、色泽鲜明的洞窟壁画。

数万年之前，尚处于蒙昧状态中的人类如何创造出了这样动人的艺术品？对于这个问题，自从开始研究原始社会的艺术以来，就众说纷纭，归纳起来有如下一些说法。

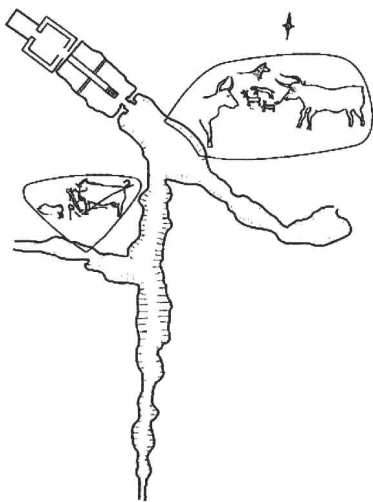
一是艺术起源于宗教说，即认为艺术是宗教思想的衍生物。但根据考古资料的鉴定，我们知道最早的艺术品出自于旧石器时代晚期的奥瑞纳文化期，而真正的宗教观点是在原始社会的终结并过渡到阶级社会以后才逐渐形成的。在人类活动的早期，即使连处于萌芽状态的宗教也不存在。如果说艺术起源于宗教，就等于说宗教发生在前，而且已经发展到在紧紧相连的下一阶段中，引出了自己新的复杂的表现形式。有人往往用洞窟绘画中的中了箭的动物和半人半兽的画幅作为艺术起源于宗教说的例证，这似乎不能说明问题。对于前者完全可以解释成是一种原始的“巫术”，或者说它是中了箭的动物的写实；而后者也可看作是伪装成野兽的原始人的一种狩猎方式。在原始艺术中尚难找到艺术导源于宗教观念的现象，艺术应和其他观念形态一样有着共同的根源。

二是艺术起源于装饰说，即认为艺术是导源于人类固有的爱美观念和审美性。但我们知道，凡旧石器时代的洞窟壁画大多是描绘在洞窟深处的，有的洞窟低矮之处须卧地弯腰，有的洞窟天顶之上要叠人架物。而当时的人类都住在距洞口的咫尺之地，即日光能够直接或间接照射进来的地方，而不住在洞窟的深处，既解决了采光问题，又无塌方之忧。似乎可以断定这些壁画

不是用来装饰住所的。同时，洞窟内的壁画除了极少数之外，大都被重叠地画在一起，根本无视起码的装饰效果。其实即使是原始人类的纹身和最原始的“装饰品”，也首先是它的实用价值，而不是出自于一种单纯的对装饰美的追求。审美观点或许是人们在生活和劳动过程中，不断地领会了自然界固有的美的诸因素后，在逐渐产生的各种不同形式的艺术中开始表现这些艺术之时，它才有了发展的可能。正像柯斯文说的：“审美性并不是艺术的根源，倒是艺术和自然一道培养起人的审美观念并使之得到发展。”

三是艺术起源于游戏说，即认为艺术是原始人类狩猎之余的一种游戏性冲动。我们知道，原始社会人类的生产能力极其低下，最初的艺术品是产生于人类刚刚控制了第一种自然力——火。人类为了生存，既要痛苦地忍受冰冻严寒的折磨，又要抗击凶猛野兽的侵袭，人类一切活动的目的，就是为了生存而尽最大的努力来觅取食物。如果这些

壁画没有现实的目的，他们绝对不会有这样的闲暇，也不会花如此的气力，只用来愉悦一下自己的眼睛。

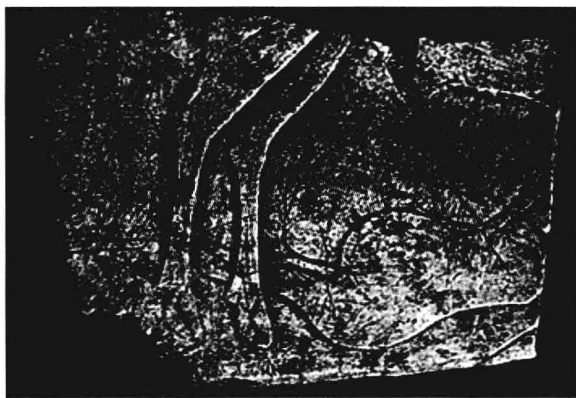
洞窟入口处的壁画位置 入口处 斗牛场
鸟首男子与野牛

是否可以把人类的生产劳动看作是艺术起源的一个最重要或最根本的先决条件之一？

原始人类在长期与大自然的搏斗中，从制造出第一件粗陋的石器开始，就不断地发达和完善了双手、大脑等器官，使他们有可能对那些密切相关的、感受最深的客观事物进行描绘和塑造。在艺术起源的旧石器时代晚期，人类每天的生活都包含着与野兽生与死的搏斗。这些动物在他们的脑子里留下了极其深刻的印象，从作品中可以看出他们因此而产生的异常发达的观察和记忆能力。然而，到了农耕民族和游牧民族时，虽然各种生存条件都好于狩猎民族，可是在造型艺术方面却呈现了另一番面貌。这样的现象是可以理解的，因为到了农耕和游牧时代，在劳动中并不需要如此的观察和记忆能力。从这个侧面可以看出原始人类的劳动与艺术之间的密切关系。实际上，构成狩猎民族造型艺术的根本条件有两种：一是对所表现对象的敏锐的、正确的观察记忆能力；二是在制作过程中，所运用的运动器官和感觉器官的相应发展。观察的深入和技艺的巧妙所要求的素质，同时也正是原始人类狩猎生活中所必不可少的。

同时，原始人类为着生存的需要而决定了原始艺术的产生。旧石器时代晚期，人类靠采集和狩猎来维持生存，要以动物之肉作为主食。因此，当时人类所关心的就是野兽的捕获和它们的繁殖。对他们来说，描绘的动物形象就是现实动物的化身，由于生产力的低下，他们希望借助一种所谓的“巫术”来实现杀死现实动物之目的。洞窟壁画中有的动物被表现得丰满成熟，是可供食用动物的理想形象；有的动物被表现得带孕在身，显示了对动物繁衍的关注，以便能捕之不尽，食之不绝。正是在这样有目的的绘画背后，常常潜伏着狩猎的危险和饥饿的威胁，表现了人类一种强烈的生存欲望。

《孕妇与鹿》法国勒公巴拉洞窟 公元前 14000- 前 10000 年 骨雕
法国圣·杰曼·安·雷国立古代博物馆

尽，食之不绝。正是在这样有目的的绘画背后，常常潜伏着狩猎的危险和饥饿的威胁，表现了人类一种强烈的生存欲望。

第三节 旧石器时代的美术

尽管人类的起源属于十分遥远的过去，但美术品的产生却远远没有那么悠久的历史。在旧石器时代早期的阿修尔文化期就有了左右均整、经过一定加工的手斧，但除了像那样的石片以外，绘画和雕刻在当时尚未出现。真正美术品的产生已是到了旧石器时代的晚期奥瑞纳文化期。

旧石器时代经过了从 250 万年到 1 万年前之间的一个极其漫长的时期，它的早期占了绝大部分时间，而晚期只是开始于最后的冰河期。据推测，奥瑞纳文化期约始于 3 万年前，梭鲁特