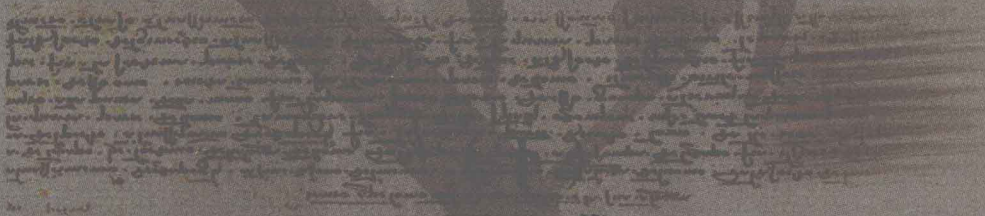

欧洲美术发展史

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF EUROPE ART

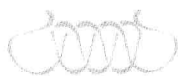
张少侠 著

SHAOXIA ZHANG

上海书画出版社

SHANGHAI FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

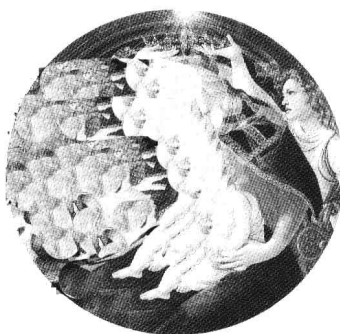

欧洲美术发展史

HISTORY OF EUROPEAN ART DEVELOPMENT

张少侠 著
SHAOXIA ZHANG

下册

上海书画出版社

SHANGHAI FINE ARTS PUBLISHER HOUSE

目 录

第四编 欧洲 18 世纪的美术

第一章 18 世纪的法国美术

- 3. 第一节 概述
- 4. 第二节 摄政时期和路易十五时期的建筑和室内装饰
  - 4. 一、摄政样式的建筑
  - 6. 二、洛可可式建筑的发展
    - 梅索尼埃 比诺 博弗朗
- 8. 第三节 摄政时代和路易十五时期的工艺美术
  - 8. 一、家具工艺
  - 9. 二、陶瓷工艺
  - 10. 三、织物和服装工艺及其他
- 12. 第四节 摄政时期和路易十五时期的绘画艺术
  - 13. 一、洛可可绘画的创始人华托
  - 16. 二、洛可可绘画的杰出代表者布歇
  - 18. 三、18 世纪的静物画与夏尔丹
    - 狄波尔特 乌德里
- 22. 第五节 摄政时期和路易十五时期的雕刻艺术
  - 库斯图 布夏东 亚当 皮加尔
- 24. 第六节 路易十六时期的绘画艺术
  - 25. 一、弗拉戈纳尔
  - 27. 二、格勒兹、维瑞—勒布伦和拉图尔
  - 29. 三、风景画艺术
    - 吕贝尔 韦尔内 瓦伦西安 米歇尔
- 30. 第七节 路易十六时期的雕刻艺术
  - 法尔科内 帕诺 库罗特奥 乌东
- 33. 第八节 路易十六时期的工艺美术

第二章 18 世纪的英国美术

- 35. 第一节 概述

36.   第二节 建筑艺术
          吉伯斯 肯特 钱伯斯 阿达姆
38.   第三节 绘画艺术
38.   一、英国近代绘画的创始人荷加斯和同时期的画家们
            拉戎 佐范妮 罗兰森
41.   二、肖像画艺术
            拉姆奇 雷诺兹 罗姆尼 雷本 劳伦斯
45.   三、风景画艺术
46.   四、杰出的肖像和风景画家庚斯博罗
49.   五、英国水彩画的兴起和发展
            普莱斯 桑德比 柯岑斯父子 吉尔平 托恩
51.   第四节 工艺美术

第三章 18 世纪的意大利美术

53.   第一节 概述
54.   第二节 绘画艺术
54.   一、过渡时期的伟大画家克雷斯皮
55.   二、一个怪异的画家马尼亚斯科
56.   三、威尼斯的绘画
            利奇 皮亚泽塔
59.   四、18 世纪意大利最伟大的画家提埃波罗
61.   五、肖像画和风俗画
            卡尼埃娜 隆吉
62.   六、意大利场景画的产生和发展
            格尔列维尼斯 卡纳列托 库尔特
65.   七、那不勒斯和罗马的绘画
            索利麦拉 托拉维尔西 巴尼尼
66.   第三节 18 世纪意大利的建筑、雕刻和工艺美术
            龙维拉 维多莱 卡尼列依
            胡卡 维凡特尼 比爱马尼

第四章 18 世纪的西班牙美术

- 69. 第一节 概述
- 69. 第二节 建筑和工艺美术
- 72. 第三节 雕刻艺术
- 73. 第四节 绘画艺术
- 74. 第五节 西班牙最杰出的近代画家戈雅

第五章 18 世纪的德国和奥地利美术

- 81. 第一节 概述
- 81. 第二节 建筑艺术
  - 81. 一、洛可可建筑的兴起和一般情况
诺依曼 奇默曼 佛雅
  - 82. 二、教堂建筑
  - 84. 三、宫殿建筑
- 85. 第三节 绘画艺术
  - 85. 一、洛可可式的天顶画艺术
奇默曼 荷尔泽 斯比格勒
  - 88. 二、18 世纪后期绘画中的古典主义倾向
孟格斯
  - 89. 三、风景画和肖像画艺术
格伦德 科贝尔 考夫曼
- 90. 第四节 雕刻艺术 东纳 西多拉奥布 根瑟
- 92. 第五节 陶瓷工艺

第六章 18 世纪的俄罗斯美术

- 94. 第一节 古俄罗斯美术
  - 94. 一、概述
  - 94. 二、9 世纪末至 11 世纪中期的美术
  - 95. 三、12 至 15 世纪的美术
  - 98. 四、16 世纪的美术
  - 99. 五、17 世纪的美术
- 100. 第二节 18 世纪的俄罗斯美术

100. 一、概述
101. 二、肖像画艺术
尼基丁 魏施涅柯夫 阿尔古诺夫 罗柯托夫 列维茨基
博罗维柯夫斯基
104. 三、历史画、风俗画和风景画艺术
洛森柯 乌格留莫夫 叶尔梅涅夫 伊凡诺夫 谢德林
106. 四、版画和雕刻艺术
茹巴夫 拉斯特列里 苏宾 戈尔杰叶夫
108. 五、皇家美术学院的创建与一般情况
109. 六、建筑艺术
斯达洛维 巴仁诺夫

第五编 欧洲 19 世纪的美术

第一章 19 世纪的英国绘画

113. 第一节 概述
113. 第二节 浪漫主义画家布莱克和受他影响的几位画家
富赛利 马丁 卡尔弗特 巴玛
117. 第三节 19 世纪上半期的风景画艺术
革廷 克罗姆 柯特曼 史密斯 培恩 罗兰德逊
泰纳尼 瓦利 柯克斯 普罗特 温特 菲尔丁
121. 一、特纳
125. 二、康斯太布尔
129. 三、理查德·博宁顿
130. 第四节 拉斐尔前派
130. 一、概述
131. 二、拉斐尔前派的导师布朗
133. 三、亨特
134. 四、米莱斯
135. 五、罗赛蒂
136. 六、“新拉斐尔前派”
琼斯 休斯 莫里斯

- 137. 第五节 惠斯勒和萨金特
- 137. 一、惠斯勒
- 140. 二、萨金特
- 141. 第六节 优秀的插图画家比亚兹莱

第二章 19 世纪的法国美术

- 143. 第一节 新古典主义美术
- 143. 一、概述
- 146. 二、法国大革命时期最伟大的艺术家大卫
- 151. 三、大卫的几位弟子
席拉尔 奇罗特 格罗
- 154. 四、法国学院派古典主义大师安格尔
- 158. 五、浪漫主义美术的先驱普吕东
- 160. 六、新古典主义的建筑艺术
苏弗洛 勒都 夏尔格林 维农
- 163. 七、新古典主义的雕塑艺术
卡诺瓦 希纳尔
- 164. 八、新古典主义的工艺美术
- 166. 第二节 浪漫主义美术
- 166. 一、概述
- 168. 二、法国浪漫主义绘画的先驱籍里柯
- 171. 三、法国浪漫主义绘画的主将德拉克洛瓦
- 178. 四、带有浪漫主义倾向的几位画家
德拉罗什 热罗姆 沙塞里奥
- 179. 五、欧洲浪漫主义的建筑与雕塑艺术
- 179. 1. 建筑艺术
怀亚特 纳什 巴里 巴牛
- 181. 2. 雕塑艺术
吕德 丹热 布列奥 卡尔波
- 187. 第三节 现实主义绘画艺术
- 187. 一、概述
- 187. 二、法国现实主义美术的奠基人杜米埃

193. 三、杜米埃同时代的几位现实主义画家
沙尔莱 拉菲 基斯 让隆
195. 四、巴比松风景画派
卢梭 迪亚兹 特罗容 多比尼 迪普雷
199. 五、19 世纪法国最伟大的风景画家之一柯罗
203. 六、19 世纪法国最伟大的农民画家米勒
207. 七、19 世纪法国最伟大的现实主义画家库尔贝
212. 第四节 印象派绘画艺术
  212. 一、概述
    212. 1. 印象派的产生和它的艺术思想
    214. 2. 印象派的光与色
    216. 3. 印象派的简历
  218. 二、印象派的画家们
    218. 1. 马奈
    222. 2. 莫奈
    226. 3. 德加
    230. 4. 雷诺阿
    233. 5. 毕沙罗
    236. 6. 西斯莱
    238. 7. 莫里索与卡萨特
240. 三、新印象派与修拉
243. 四、后印象派
  244. 1. 塞尚
  246. 2. 凡·高
  250. 3. 高更
  253. 4. 图鲁兹-劳特累克
256. 第五节 19 世纪下半期的法国雕塑艺术
罗丹 马约尔 布尔德尔
262. 第三章 19 世纪的俄罗斯美术
  262. 第一节 概述

263.   第二节 19 世纪上半期的俄罗斯绘画艺术
263.   一、19 世纪上半期各类体裁绘画
          安·伊凡诺夫 谢布耶夫 叶戈洛夫 吉普林斯基 特罗平安
          威涅齐昂诺夫 谢德林
266.   二、19 世纪上半期俄罗斯最伟大的画家勃留洛夫和亚·伊凡诺夫
268.   三、批判现实主义的奠定与菲多托夫
269.   第三节 19 世纪下半期的俄罗斯绘画艺术
270.   一、巡回展览画派与几位创始人
          克拉姆斯柯依 彼洛夫 米塞耶陀夫
272.   二、风俗画艺术
          马克西莫夫 马柯夫斯基 雅罗申柯
274.   三、风景画艺术
          萨甫拉索夫 库茵芝 艾伊瓦佐夫斯基 瓦西里耶夫
          希施金 列维坦
276.   四、肖像画艺术与谢洛夫
277.   五、19 世纪下半期俄罗斯最伟大的画家列宾和苏里柯夫
280.   六、过渡时期的几位画家
          卡萨特金 柯洛文 涅斯且罗夫 弗鲁贝尔
281.   第四节 19 世纪俄罗斯的雕刻和建筑艺术
          马尔托斯 马林诺夫斯基 皮美诺夫 奥尔洛夫斯基

第四章 19 世纪的东欧绘画艺术

283.   第一节 19 世纪罗马尼亚的绘画
          罗森塔尔 康斯坦丁 涅古里奇 阿曼 格里高列斯库
          安德列斯库 鲁克扬
285.   第二节 19 世纪波兰的绘画
          布洛多夫斯基 奥尔洛夫斯基 马特义科 梅雷姆斯基兄弟
          罗达科夫斯基 科齐斯 格罗特格
288.   第三节 19 世纪匈牙利的绘画
          巴拉巴什 蒙卡奇 马达拉斯 列维斯 巴察觉依 哈劳什
290.   第四节 19 世纪保加利亚的绘画
          巴甫洛维奇 多施波夫斯基 曹盖夫 梅尔克维齐卡 维申

291. 第五节 19 世纪捷克的绘画
马赫克 马涅斯 柯萨列克 马尔热克 赫都赛 切尔马克
阿列 什普尔金涅 马劳里德

第五章 19 世纪德国、意大利、瑞典和比利时的绘画

294. 第一节 19 世纪德国绘画
294. 一、门采尔的现实主义绘画道路
296. 二、19 世纪下半期的几位德国画家
莱柏 克林盖尔 里贝尔曼
297. 三、德国最伟大的女画家珂勒惠支
299. 第二节 19 世纪意大利绘画与塞冈提尼
300. 第三节 19 世纪瑞典最优秀的画家佐恩
301. 第四节 19 世纪比利时最伟大的艺术家麦尼埃

第六编 欧洲现代绘画与现代工艺设计

第一章 欧洲现代绘画艺术

305. 第一节 概述
308. 第二节 象征派
莫罗
312. 第三节 纳比派
维亚尔 赛吕西耶 博纳尔 德尼 鲁赛尔
314. 第四节 维也纳分离派
克里姆特
317. 第五节 巴黎派
莫迪里阿尼
319. 第六节 野兽派
马蒂斯 马尔凯 卡莫安 芒更 普依 德朗 弗拉芒克
弗里茨 杜飞 布拉克
323. 第七节 立体派
毕加索 阿波利奈尔 格里斯 莱热 德劳内 维戎
327. 第八节 未来派
薄乔尼 卡拉 鲁索罗 巴拉 塞弗里尼

329. 第九节 表现主义
蒙克
332. 第十节 达达派
胡森贝克 杜尚 阿尔普 扬科
335. 第十一节 超现实主义
契里柯 米罗 达利 马格里特
343. 第十二节 抽象主义
康定斯基 克利 马列维奇 蒙德里安
351. 第十三节 行动画派
波洛克
353. 第十四节 波普艺术
沃霍尔 利希滕施坦 劳申伯格 韦塞尔曼
355. 第十五节 光效应艺术
瓦萨里
357. 第十六节 超级写实主义
克洛斯

第二章 现代工艺设计简述

360. 第一节 概述
360. 第二节 莫里斯和“艺术与工艺运动”
364. 第三节 新艺术运动
365. 一、法国
367. 二、比利时
368. 三、德国
369. 四、英国、奥地利和西班牙等国
370. 第四节 20 世纪初的德国设计界
372. 第五节 包豪斯及其他

379. 彩色图版

575. 后记

第四编

欧洲 18 世纪的美术

EUROPEAN ART DURING THE EIGHTEENTH CENTURY

第一章 18 世纪的法国美术

第一节 概述

早在 17 世纪的荷兰和英国就爆发了资产阶级革命，但在欧洲大陆封建制度仍然是普遍地、甚至顽固地存在着。17 世纪下半期的法国封建专制制度发展到顶点，王权和军事力量空前强大。路易十四 5 岁继位，到他亲政的 1661 年，有了加强王权的各种措施。国家的一切政治、军事、经济、文化艺术都以宫廷为中心，美术几乎成了以路易十四为中心的宫廷艺术。为了满足宫廷奢侈糜烂的生活和加强国家经济实力，路易十四推行重商主义的经济政策，大量金银流入本国，使法国的资本主义经济得到发展。但到了 17 世纪的末期，由于连年不断的对外战争和凡尔赛宫的挥霍无度，国家财力已消耗殆尽。宫廷更加紧了对农民的残酷剥削，致使农民和城市贫民的抗租抗税斗争此起彼伏，延连不止。

1715 年路易十四在怨声载道和群情激愤中死去，他的 5 岁曾孙路易十五继位，由奥尔良公爵菲利普摄政。1723 年，路易十五世亲政，这是个昏庸之君，只知道在凡尔赛宫里寻欢作乐，一切大权为女宠左右。到了 18 世纪中期，法国工商业已得到进一步发展，除英国以外，法国已成为当时欧洲工商业最发达的国家。工商业的发达使经济上日趋巩固的资产阶级同封建专制王朝之间的矛盾加剧了，反映资产阶级要求的社会思想逐渐形成。先进的思想家对封建专制和社会革新的主张汇集为启蒙运动思潮。由于各种社会矛盾的尖锐化和复杂化，使 18 世纪法国的启蒙运动也呈现了丰富斑斓的色彩。其中有代表大资产阶级的温和派，有代表小资产阶级思想的激进派，也有反映劳苦大众要求的平民思想家和唯物主义的哲学家等。在这场启蒙运动中占有特殊地位的就是以伏尔泰、狄德罗、爱尔维修为首的“百科全书派”，他们给路易十五时期的美术以巨大影响，并为法国资产阶级革命作了思想上的准备。1774 年路易十六继位，他的前任只给他留下了一个百孔千疮的烂摊子，他企图试行某些改革，但已无济于事。到了 18 世纪 80 年代末由于经济危机的加深，各种社会矛盾一触即发，并最终导致了法国资产阶级大革命的爆发。

通常谈的 18 世纪法国美术，就是指的从 1715 年即路易十四去世起，到 1790 年左右即法国资产阶级大革命开始的这段时期。它可分成两个阶段，即路易十五时期（包括摄政时期）和路易十六时期。路易十五时期的美术就是史称的“洛可可美术”，这种美术样式主要是在当时的宫廷和贵族阶层中产生和发展起来的，它适应了统治阶级的需求和审美趣味。当时在法国到处建起了华丽的宫殿，墙壁上装饰着繁缛而精致的纹样，甚至连家具、服装和一些生活用品也是如此。在绘画上也以描绘贵族男女们的风流韵事和无聊的轻佻嬉闹为主。路易十六时期的美术开始了较大的变化，宫廷已无力从事豪华的建筑和装饰，国家内部各种矛盾的尖锐化和启蒙运

动对美术活动也形成了强烈的影响，绘画和雕刻已不完全为王室贵族所有，与整个社会结成了较为广泛的联系，实际上就是逐渐地抛弃了洛可可式的美术而迎来了大革命时期新古典主义美术的曙光。

第二节 摄政时期和路易十五时期的建筑和室内装饰

在欧洲建筑史中，古希腊罗马的神殿和中世纪的教堂是为神和宗教服务的，近代建筑的宫殿或城堡则是为当权者和富贵者服务的；古代建筑的神殿和教堂是全民的观瞻场所和教徒的集

《橱柜》1734年 铜版画 巴黎国家图书馆

会场地，近代建筑的宫殿城堡则是为王者、贵族或私人团体所用的；古代建筑不是为人类现世生活建造的，而是供养神或圣灵的场所，为着来世的幸福，近代建筑却为了现世的享受，尽管它只是为着一小部分的人；古代建筑大都

注重于外部的美观，以巍峨高大的外形来显示神或宗教的无比权威，近代建筑则讲究内部设计和装饰，以供主人的享受，自巴洛克、洛可可式的建筑以来，就体现了这种近代建筑的特点。尤其是洛可可式建筑，已打破了一些古代建筑的传统因素，而赋予它新的内容和形式。

洛可可式建筑的特点是明显地带有享乐主义的倾向，它是人生现世享乐生活的舞台。巴洛克建筑讲究线条的韵律感，讲究立体的丰富的变化，讲究量感和空间感，同时带有绘画般的效果。而洛可可建筑在巴洛克基础上更讲究壁面的形式美，利用繁复多变的曲线和装饰性的绘画布满壁面，甚至利用镜子或烛台等使室内空间变得更为丰富。洛可可的建筑几乎不关心外部形式的表现，它的特点是建筑内部空间和室内装饰的统一，洛可可式建筑师的重要使命就是建筑和装饰艺术的完美结合。他们利用花朵、草茎、棕榈、海浪、泡沫或贝壳等作为装饰图案，虽然它们带来了一种异常纤巧、活泼的趣味，但也减弱了建筑的均衡、庄重和稳定的感觉。尤其是金色、白色、浅绿、粉红等色彩的运用，令人眼花缭乱，似乎已走向了装饰的极端，而略显繁琐和矫揉造作了。

一、摄政样式的建筑

法国国王路易十四去世时，他的继位人路易十五尚年幼，由菲利普摄政（1715—1723年）。当时的宫廷生活奢侈糜烂，其影响波及民间，造成了空前浮华享乐的风气，建筑的特点也随之

改变，比路易十四时更加华丽。它是洛可可式建筑的初期，亦称做“摄政样式的建筑”。这种样式的建筑不仅仅限于宫廷，一些贵族、官员、商贾等都争相效尤，当时的巴黎和奥尔良等地已成为这种新建筑样式的中心。

摄政样式的建筑其实在路易十四末期就已萌芽。对这种新建筑样式的产生作出重要贡献的是罗伯特·德·科德（1656—1735年）。他在1713年开始设计建造的巴黎奥特尔·特·图卢的《黄金大厅》（图1）是摄政样式的初期代表作。科德是路易十四的宫廷建筑师，他对日益弥漫的宫廷享乐之风非常敏感。这是一个十分豪华的室内设计，它有着深远的空间以及绘画装饰的天顶和雕刻装饰的壁面。他为了使有限的空间变得丰富和无限，在屋子一头的壁炉上安置了一面镜子，在镜子的上部有儿童、裸女和花木的装饰性雕刻，使得它与壁面和天顶浑然一体，镜子和绘画是摄政样式建筑的重要组成部分。室内两壁由纤细的方形壁柱和拱形的窗子组成，这些柱子布满了美丽的纹样装饰，它已不仅仅是作为建筑构造，而是作为一种装饰美的需要。在这个“黄金屋”里确实是动用了贵重的黄金作为装饰，它不单纯是为了显示主人的富有，而是要利用辉煌的色泽来吸引每一个人。整个屋内的装饰已使人们忘记了它作为一个房间的使用价值，而成了一件真正的工艺装饰品，供人们欣赏。

摄政样式建筑的最后完成者是著名的建筑师契尔·马利·奥布诺尔（1672—1742年）。他和科德同是当时宫廷建筑总督阿尔杜安·曼萨尔（1642—1708年）的弟子。他比科德更进一步地感受到了新时期的气息。他曾是路易十四的宫廷建筑师，在摄政时期还为巴黎的贵族设计建造了大量建筑，使他声名大振。他曾去罗马留学，对意大利的建筑抱有自己独特的见解。在回国后的一段时间里，还可以看出意大利建筑对他的影响，但那仅是非常短暂的，他很快便显示了建筑装饰样式上的杰出才能。他作为一个建筑师在摄政时期留下的最成功的作品就是巴勒·巴诺雅尔的内部设计和装饰，其壁面设计中已不使用传统的柱子，而是利用门或窗将壁面分割成一些小的块面，这已是洛可可式建筑壁面装饰的基本手法。在壁面的额线上他利用美丽的曲线使它变化无穷，当时的壁面装

《皇家图书馆的接待室》1735-1741年 巴黎国家图书馆

饰和壁画还未分工，从他留下的一些设计稿中我们也可以看出奥布诺尔同时作为一个画家的才能。

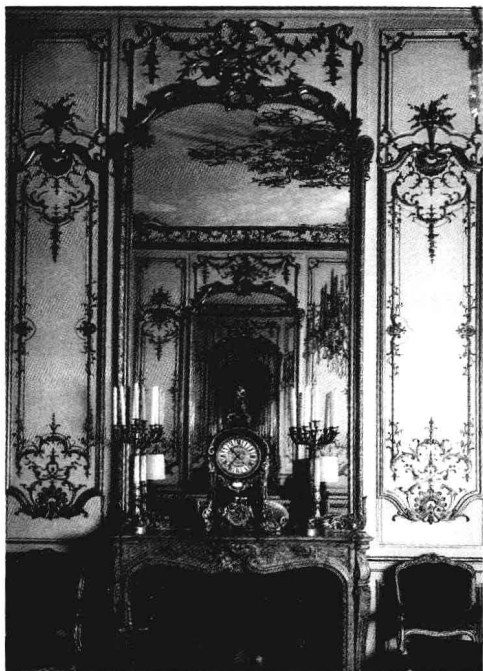
二、洛可可式建筑的发展

在奥布诺尔的基础上进一步强调建筑豪华装饰趣味的是契斯多·奥尔·梅索尼埃（1693—1750年）。由于他的努力，使洛可可式的建筑样式真正形成了。梅索尼埃是意大利人，曾受到博罗米尼和贝尔尼尼等意大利大师的影响。他强调了贝壳似的装饰和细小琐碎的曲面，使它充满动感。这在法国建筑中还是首次出现的装饰方法，好像是对法国传统的典雅建筑样式的无视。他所设计的圣修尔比斯教堂的正面就是这种创新样式的典型作品，它尚未面世就受到了同行们谴责。从他留下的设计稿的铜版画中可以看出，他起初是以工艺设计师的面目出现的，在洛可可式的建筑中，他的室内装饰和设计的才能得到了充分发挥。他所赋予洛可可式的装饰特点就是左右的不对称，这在欧洲美术史中是一次革命。自文艺复兴以来，左右对称的装饰造型法则是一种不可变更的传统。他的这一创新，尽管当时也为崇尚华丽装饰的人们所接受，但坚持古典主义的大师们却始终对此表示着不满。

这种装饰形式的左右不对称和由丰富变化的曲线、曲面造成强烈的动感在巴洛克建筑中就偶有运用，在洛可可式的建筑中已成为一种典型的装饰手法。梅索尼埃在1730年绘制的两幅

室内装饰图案中，就大胆地运用了这种方法，一个大门的两边，不但面积大小不统一，连装饰的图案也差别极大。右边是三小组花卉的变形装饰，左边却安置了一个造型复杂华丽的烛台，四周还饰以图案。左右两边极不对称，其过分的悬殊几乎超越了人们习惯性审美的容忍度。但正是这种明显的差异，显示了生动的特点和室内空间的一种动感，使人的精神为之一振。梅索尼埃在室内装饰中强调壁面和天顶的统一效果，他是利用生动的对比和不同的手法来达到这一目的的。壁面丰富多彩的雕刻装饰和天顶色泽鲜艳的绘画装饰显得既有变化，又相互统一，整个室内空间都具有一种绘画般的装饰效果。

进一步完善了梅索尼埃这种室内装饰方法的是尼古拉·比诺（1684—1754年）（图2）。他于1733年设计的沙龙已使壁面和天顶完全浑然一体，壁面的装饰自然地朝天顶过渡着，没有丝毫不协调的感觉。他

《前厅》1730年 巴黎马提翁酒店