



世界美术全集

欧洲美术——从罗可可到浪漫主义

袁宝林 主编 远小近 廖 旻 著

ART *of* EUROPE FROM ROCOCO TO ROMANTICISM



中国人民大学出版社

世界美术全集

欧洲美术——从罗可可到浪漫主义

袁宝林 主编 远小近 廖 旻 著

ART



EUROPE FROM ROCOCO TO ROMANTICISM



 中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

欧洲美术:从罗可可到浪漫主义/袁宝林主编;远小近,廖旻著.

北京:中国人民大学出版社,2004

(朗朗书房·世界美术全集)

ISBN 7-300-05553-2/J·142

I. 欧…

II. ①袁…②远…③廖…

III. 美术史—欧洲

IV. J150.09

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 045479 号



世界美术全集

欧洲美术——从罗可可到浪漫主义

袁宝林 主编

远小近 廖旻 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 发行热线:010-82503022

编辑热线:010-82503013

网 址 <http://www.longlongbook.com>(朗朗书房网)

<http://www.crup.com.cn>(人大出版社网)

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河南第一新华印刷厂

开 本 787×1092 毫米 1/16

版 次 2004 年 10 月第 1 版

印 张 28

印 次 2004 年 10 月第 1 次印刷

字 数 170 000

定 价 69.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

出版说明

这是第一部在中国乃至世界范围内出版的由中国学者编纂完成的《世界美术全集》，因此也是一部具有开拓性、原创性和鲜明学术特色的观察和研究古今中外重大美术现象及美术发展概况的图文资料集成。

编写一部《世界美术全集》，较为完整、清晰地反映世界各民族美术发展的历程，是很多中国学者的夙愿。中国是世界的一部分，几千年连绵不断的中国美术也是在世界历史的大环境中生长发展起来的。现代中国正在认真了解和研究世界，世界各国人民也在认真关注中国，研究中国的历史和现状。近百年来，中国和世界各国的友好交往（包括文化交流）在不断增强，中国对整个世界的视野也在不断拓展，这对中国和世界的进步，对文化艺术的繁荣，已经产生了并将继续产生积极的影响。现在这一进程还在延续，还在不断地扩展。

在这种情况下，由中国学者来编写和出版《世界美术全集》这件事显得尤为重要。之所以如此，一是由于历史环境和研究条件的限制，几十年来我们迟迟未能把这项工作提上日程；另一方面，不少欧美学者编撰的世界美术史虽然在资料的汇集和学术观点上各有特色，但不少著作因受欧洲中心论和西方中心论的影响，对亚洲特别是中国艺术史的面貌反映得很不充分，对俄国和东欧艺术也存有偏见，不予介绍或一笔带过。尤其令人不安的是，有些著作中把中国固有的领土西藏和新疆地区的美术作为中国域外艺术来介绍和评述。显然，这一类违背历史真实、观点有失公允的美术史，不利于艺术史知识的传播，不利于世界各国人民的相互了解，也同样不利于艺术史的深入研究。这种状况已经引起包括中国在内的世界上许多有良知的艺术史学家们的重视。我们高兴地看到，不少欧美和亚洲学者正在为扭转这一状况作出种种努力，他们也期待中国的美术史学家们作出自己的贡献。

十年前，当我们初步完成《中国美术全集》的编纂、出版工作之后，就开始筹划和出版《世界美术全集》的事宜。由于有中央美术学

院美术史系编写外国美术史和中国美术史教材的基础,又有台湾光复书局的支持和赞助,使这项工作得以顺利开展,二十多位同道齐心协力,经过数年的紧张工作,终于完成全部书稿,可惜因为料想不到的困难未能及时付梓。现在我们见到的这二十卷本的《世界美术全集》,是在中国人民大学出版社的大力支持下,以上述书稿为基础补充改写而成的。参加全集编写工作的有中央美术学院、中国艺术研究院、清华大学美术学院、中国人民大学徐悲鸿艺术学院、北京大学、中国社会科学院、故宫博物院、上海博物馆、中国美术家协会的教授和研究员。

科学、客观的史学观是我们编纂这部《世界美术全集》的指导思想。我们力求以史实为基础,努力真实客观地叙述和评析各个历史时期各民族的艺术创造,展现人类物质文化和精神文化创造在造型艺术和实用工艺美术中的成就,反映世界各国人民艺术创造的智慧与才能。我们对在漫长的历史长河中各民族之间友好的艺术交流也予以关注和重视,正是各民族之间艺术的相互影响,促进了世界艺术的繁荣。我们努力尽可能全面地反映整个世界的美术历程,但毋庸讳言,要真正达到理想的目标还有待我们和以后的中国学者的继续努力。一方面是因为世界美术史的研究在中国起步相对较晚,学术队伍还不够强大;另一方面也由于有些国家和地区的美术史在以往的研究中还属于空白,有待于中外美术史家协力去弥补这些不足。

本书以普及世界美术史知识为主要目的,对美术史研究中的一些学术问题因篇幅限制,只能稍加涉及,不能充分展开,好在不少中国学者已有独立的专著出版,可以满足读者进一步阅读和研究的需要。

《世界美术全集》编委会

主 编:金维诺

副主编:邵大箴 佟景韩 薛永年

2004年3月于北京

总 论

欧洲近代美术从18世纪初的法国罗可可美术开始到19世纪后半叶的印象派美术结束，这是一个连接着古典与现代而更加向现代艺术靠近的极重要的过渡阶段。本卷向读者介绍从18世纪的罗可可美术开始到19世纪中叶的浪漫主义美术为止，大约一个半世纪的欧洲美术。

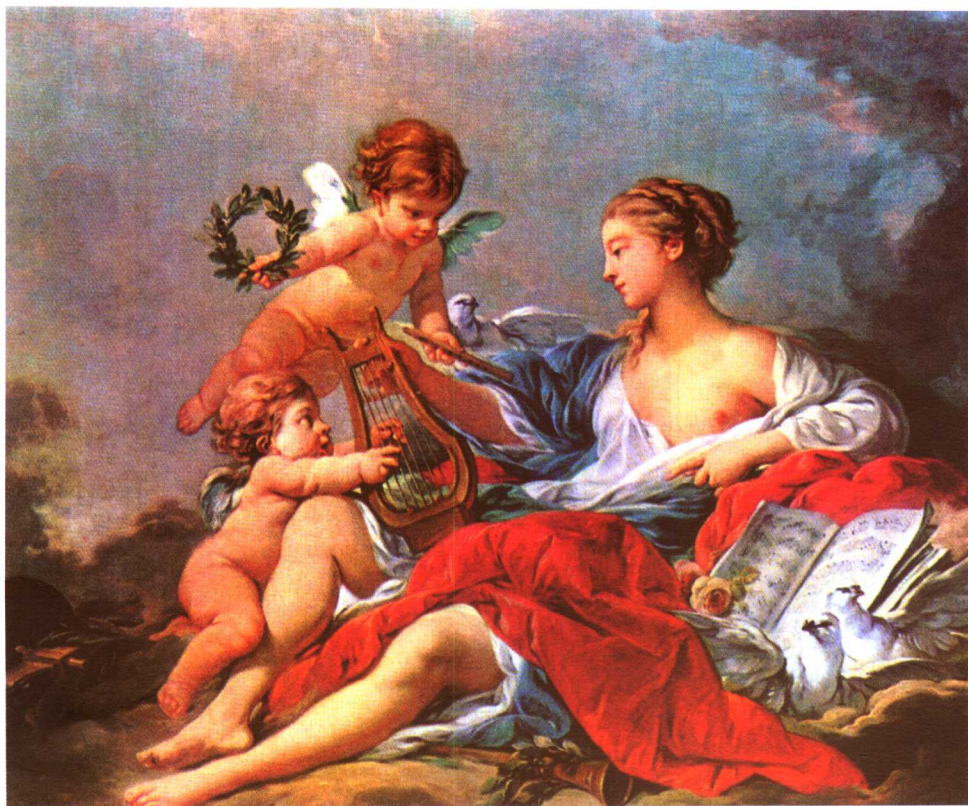
进入18世纪，欧洲美术的中心转到了法国。就像古希腊的雅典和文艺复兴时期的佛罗伦萨与罗马一样，从此巴黎成为西方艺术世界的圣殿，法国作为欧洲美术中心的这种光荣地位一直保持到20世纪前半叶。

法国美术能够在18世纪获得这种优越地位，首先得力于路易十四（1643—1715年在位）的经营。这位以“太阳王”自诩的专制君主，从他执掌权柄时就着手营建凡尔赛宫，它象征着法国专制王权的强大和它在欧洲霸权地位的确立。号称“法国绘画之父”的普桑和路易十四的首席宫廷画师勒布伦（Le Brun，1619—1690）在奠定法国美术的古典主义风貌和提倡“伟大风格”（Grand Style）方面都起到了重要作用。然而法国美术真正成为欧洲美术的中心，却是在法国君主专制政权盛极而衰的路易十五（1715—1774年在位）统治时期。路易十四对法国文学、建筑和各种艺术以及学术和科学的各个领域所表现

出的热心,显然比他进行的战争给后代留下了更多有益的东西。尽管英国在18世纪迅速成为第一流的经济强国,尽管荷兰与英国这两个新教国家在航海贸易上都处在领先地位,而法国却从来不曾忽视从文化艺术方面发挥自己的优势。法兰西皇家绘画雕刻学院建立(1648年)不久,1666年又在意大利设立了“在罗马的法兰西艺术学院”,同时,波旁王朝的皇家机构也在那不勒斯、帕尔马和西班牙设有分支;从路易十四到路易十五时代,整个欧洲上层社会都以讲法语为时髦,在法国流行开的以贵妇人为中心的文艺沙龙也成为最令人羡慕的活动。在18世纪的法国,一面是封建贵族统治的江河日下,另一面则是包括新兴资产阶级、市民和农民、工人在内的第三等级的崛起和由伏尔泰(1694—1778)、卢梭(1712—1778)、狄德罗(1713—1784)这些最著名的思想家(所谓“百科全书派”)所发动的启蒙运动的蓬勃开展,所以这新的时代就非但不是死水一潭,而且恰恰是波澜迭起,思想异常活跃。事实上18世纪的法国艺术家,不管是“罗可可”美术的代表人物华托、布歇、弗拉戈纳尔,还是启蒙派古典主义美术的代表人物夏尔丹、格勒兹和乌东,



狄德罗
路易·米歇尔
画布油画
81cm × 65cm
1767年画展
巴黎卢浮宫



音乐的寓意

布歇

画布油画

103.5cm × 130cm

1764 年

华盛顿国立美术馆

在布歇的绘画中，既可以看到明快优美的色彩铺展，也有鲁本斯色彩中所见的那种豪华感的细微表现。布歇尤其擅长神话画及寓意画，画中经常是年轻、妖艳的女人。



伏尔泰像

乌东

赤陶复制品

高约 40cm

1778 年

凡尔赛兰比内博物馆

乌东塑造了一位充满智慧的思想家的形象，他的眼神达到了逼真的效果。

他们的创造的确是富有时代特色的，正是由于有了他们这些非常独特、互相不能代替而又富有时代感的艺术创造，我们才看到了既区别于路易十四时代的法国又区别于意大利和其他欧洲国家，而能在欧洲艺坛上独树一帜的18世纪的所谓纯法国趣味的美术。如果我们要了解18世纪法国社会异常活跃而又丰富多彩的生活和艺术情趣，也许再没有比欣赏那时名家留下的美术作品更能获得这样真切美妙的印象了。

在18世纪的欧洲美术中，西班牙、荷兰和比利时均处在沉寂时期，值得注意的是意大利和德国，尤其是英国。

然而，尽管意大利在17世纪曾经出现过卡拉契兄弟（学院派）、贝尼尼（巴洛克）、卡拉瓦乔（现实主义）那样的大师，18



东方三博士的膜拜

提埃坡罗

画布油画

425cm × 210.5cm

1753年

慕尼黑美术馆

世纪的意大利却只有在对往昔的依恋中衰落下去。但是18世纪的意大利仍然产生出一位令人瞩目的大画家，那就是继承了委罗内塞传统的威尼斯壁画大师乔凡尼·巴蒂斯塔·提埃坡罗(Giovanni Battista Tiepolo)。他的灿烂的天顶画令人回想起巴洛克美术的鼎盛时代，而经过他的发明创造，威尼斯绘画的色彩则成为全欧洲的艺术财富。此外，由于海古拉宁和庞贝等罗马古城在18世纪中叶先后被发掘出来，特别是由于德国考古学家和美学家温克尔曼(1717—1768)阐述“理想美”的引人入胜的论文《关于在绘画和雕刻中模仿希腊作品的一些意见》的发表，在欧洲掀起崇拜希腊古典艺术的风气，罗马也吸引来大批来自欧洲各地的艺术家和鉴赏家，使它成为古典思潮的一



忒勒马科斯与孟特

提埃坡罗

画布油画

110cm × 72cm

约1740年

阿姆斯特丹美术馆

个主要中心。可是事实上罗马却再不可能成为新的文艺复兴的发祥地，而真正的美术运动却伴随着大革命的热潮在法国发展起来，这恰好说明了新古典主义美术运动实质上并不是复古的运动。

文艺复兴时期的德国伟大画家荷尔拜因（Hans Holbein, 1497—1543），一生中的大部分时光——直到去世——都是在英国度过的；17世纪的佛兰德斯大师鲁本斯（Peter Paul Rubens, 1577—1640）也曾出使英国并为宫廷留下不少杰作；接着是他的学生凡·代克（Anthony van Dyck, 1599—1641）长居英国并担任查理一世的宫廷画师。但也许正因为这些外国画家的地位和声望太显赫了，直到17世纪，英国竟不能出现略微能和它的大作家莎士比亚相匹敌的画家。只是到了18世纪，英国的画家才自成学派，初次获得全欧洲的意义。这个世纪的第一个杰出的英国画家是威廉·荷加斯（William Hogarth, 1697—1764），他是英国风俗画的奠基人。他的作品和17世纪荷兰的风俗画有明显的联系，但是较之荷兰画家的安详宁谧情调，荷加斯的绘画更带有揭露性的热情和辛辣的讽刺意味，他的富有戏剧性情节和道德说教色彩的油画及其版画变体和最早步入工业时代的英国社会相呼应。接着是在18世纪中叶出现的

两位肖像画家——雷诺兹（1723—1792）和庚斯博罗（1727—1788）；他们是终生的对手，然而又都是上流社会所宠幸的画家，从他们那高贵优雅的肖像作品中我们可以体味出英国绅士们的那种虚荣心和满足感。



柯克班夫人及三个儿子
雷诺兹
画布油画
141.6cm × 113cm
伦敦国立美术馆

玩猫的画家之女

庚斯博罗

画布油画

233.7cm × 177.8cm

伦敦国立美术馆

画面中是画家的两个女儿，她们的眼神是如此清纯、天真，整幅画都用黄色处理，给人以简洁之美。



德意志直到 18 世纪还是一个四分五裂的欧洲最落后的地区。它的美术深受法国影响，有时则模仿意大利。如 18 世纪德国的典型建筑是靠近波茨坦的圣苏西宫，它和许多德国建筑一样，都是仿造法国罗可可建筑。这是因为圣苏西宫的主人普鲁士国王腓特烈大帝（1712—1786）即是罗可可艺术的热心提倡者，从法国语言到法国哲学和华托的绘画，他都极力推崇；但是另有一些建筑——如维尔茨堡宫——除了罗可可式装饰，却保留着浓重的意大利巴洛克美术传统。由于德意志各邦的公侯们在 18 世纪曾经大兴土木，纷纷营建自己的宫殿，这一世纪的德国建筑应说是领先于绘画的。此外，德国的艺术成就更主要的是表现在诗和音乐方面。尽管如此，我们还是应当注意一下



维尔茨堡宫
建成于1753年
诺伊曼等

这座建筑位于南德地区，
已被联合国教科文组织指定为
世界文化遗产。

前面提到的驰名全欧洲的理论家温克尔曼，以及被他尊奉为当时最伟大画家的新古典主义美术运动的先驱人物安东·拉斐尔·门格斯（1728—1779），因为这两位德国人对于新古典主义美术的兴起充当了很重要的角色。门格斯被温克尔曼誉为“古典精神在艺术中的真正代表”，他在德国、意大利、西班牙以至法国都被认做是新古典主义绘画的巨匠，他不仅影响了维安（1716—1809，法国新古典主义绘画的先驱），也影响了大卫（法国新古典主义美术运动的领袖）。可以说，18世纪后半叶的新古典主义美术思潮是由意大利的古物发掘获得契机，在德国奠定理论基础，但却是在法国被赋予了革命内容而开花结果的。

当我们在启蒙主义思想影响下的18世纪的法国市民美术和德国与意大利发生的新古典主义思潮有了一些了解后，就不



会对在法国大革命前后出现的以大卫（1748—1825）为代表的所谓革命古典主义美术感到突然了。1789年的大革命是一个明显的界标，它使人们对古代美术的热爱升华为对公民理想的向往和对共和制英雄的赞颂，并使18世纪末以来的美术发展带上了浓烈的革命色彩。继承着古代希腊罗马传统的古典主义美术显然是欧洲美术发展中一支最主要的传统。经过文艺复兴和17世纪的法国古典主义，到19世纪上半叶再次形成以法国为中心的新古典主义美术运动的高潮，这已经是欧洲古典主义美术发展的第三个大的回合，其最后代表则是被称做保守的学院派首领的安格尔（1780—1867）。至此，我们可以对欧洲和法国古典主义美术传统的生命力和丰富性，包括它作为欧洲传统主干的重要历史贡献和因循守旧的一面有一个系统全面的了解了。

进入19世纪，欧洲经历着一系列不间断的艺术革命。这和工业革命所带来的社会生活进程与节奏的加快有着密切的关联；而经过1789年大革命洗礼和理性时代陶冶的艺术家们则更自觉地进入了一个在艺术自身领域不断与传统决裂的阶段。新古典主义美术是继承着启蒙派的市民美术传统而针对着贵族化的罗可可趣味，浪漫主义则是针对着学院派古典主义的僵化保守倾向。

浪漫主义（Romanticism）和古典主义一样，也是波及全欧洲的思想和文艺运动，它的基本精神特征是侧重表现作者的



俄狄浦斯解斯芬克司之谜

安格尔

画布油画

189cm × 144cm

1808 年

巴黎卢浮宫

主观情感和想像，强调个性，呼唤心灵自由；同时，这一特征在美术和文艺作品中还往往表现为对中世纪的怀恋或异国情调的向往及对大自然的追求。

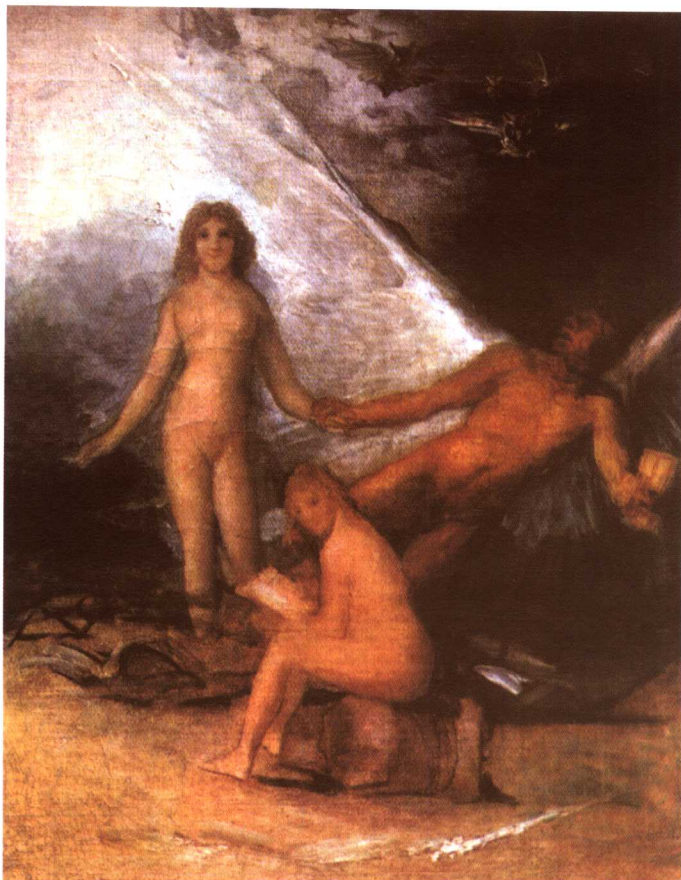
在法国，浪漫主义美术运动恰好出现在19世纪20年代，而于30年代达到高潮，显然和波旁王朝复辟时期（1815—1830年）知识分子的苦闷和不满情绪紧密联系在一起。可以说，在思想感情上，法国浪漫主义美术的主流正是反映着大革命后各阶层对革命结果的普遍失望和对“自由、博爱、平等”口号的痛苦幻灭，而在艺术上，则是自然地表现出一种与古典主义的宁静和谐气氛针锋相对、要冲破樊篱的叛逆激情。法国浪漫主义绘画的奠基人是席里柯（1791—1824），它的主将是被誉为“浪漫主义之狮”的德拉克洛瓦（1798—1863），在雕塑方面的



受伤的重骑兵团骑兵退出阵地
席里柯
画布油画
358cm × 294cm
1814 年
巴黎卢浮宫

代表则是吕德（1784—1855）和卡尔波（1827—1875）。

18世纪末，在西班牙诞生了被称为浪漫主义美术运动先驱的天才画家戈雅（1746—1828），他是继埃尔·格列柯和委拉斯开兹之后西班牙历史上最伟大的画家，他的艺术激情堪与德拉克洛瓦相媲美，而就其想像力和运用夸张、隐喻的手法所创



西班牙、时间与历史的譬喻

戈雅

画布油画

41.9cm × 32.4cm

波士顿美术馆

衣服被剥下的“西班牙”在光天化日下威风凛凛地站着，年老的“长时间”在飞翔的同时又握住“西班牙”的手，另一只手拿着沙漏。“西班牙”面前有坐在石头上的“历史”，她正在记录这件事，背景中还有象征邪恶和欺骗的蝙蝠与猫头鹰正向黑暗中隐去。

造的那些梦魇般的幽灵形象而言，则可以看做是与传统决断最突出的表现，因而戈雅也被认为是在近代绘画中最具主观精神特征而向现代艺术大步跨进的画家。尽管如此，戈雅的绘画却是深深植根于西班牙的现实土壤的，如他的油画杰作《1808年5月13日枪杀起义者》，就是直接取材于西班牙人民对拿破仑入侵的英勇不屈的反抗。

在这股浪漫主义潮流中，英国有一位诗人兼画家的神秘主义者威廉·布莱克（1757—1828）。在创造幻想形象上，他有些像戈雅，但比戈雅更主观；他不肯写生而完全信赖自己内心的眼睛（inner eye）。他所创造的耶和华形象似是远离尘世，但是结合他的诗篇做一番研究，可知道他的画作仍然是曲折地反映着社会现实，其中包含着对“法兰西革命”的赞颂。布莱克