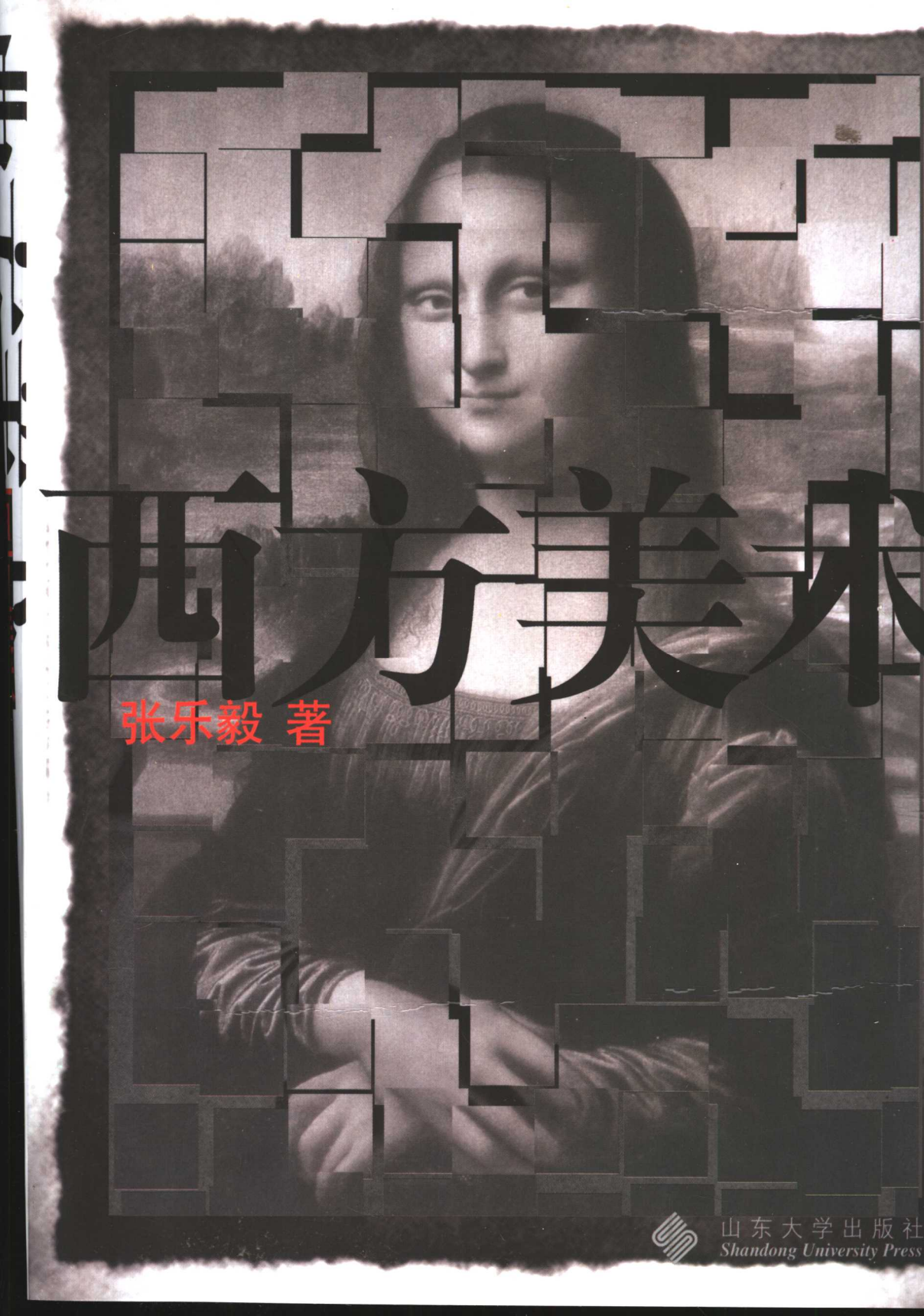

The background of the cover is a grayscale image of the Mona Lisa. A grid of black squares of varying sizes is overlaid on the image, creating a fragmented, mosaic-like effect. The squares are arranged in a way that they partially obscure the painting, particularly the face and the lower body.

西方美术

张乐毅 著

山东大学出版社
Shandong University Press

西方美术

张乐毅 著

山东大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方美术/张乐毅著. —济南:山东大学出版社,2004.10
ISBN 7-5607-2876-6

I. 西…

II. 张…

III. 美术史—西方国家

IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 105774 号

山东大学出版社出版发行

(山东省济南市山大南路 27 号 邮政编码:250100)

山东省新华书店经销

山东新华印刷厂印刷

787×960 毫米 1/16 18.75 印张 313 千字

2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷

定价:28.00 元

版权所有,盗印必究!

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社营销部负责调换

前言

尽管西方美术作品不断地被介绍进来,但通过素质教育的方式,系统地给在校的大学生(非美术专业)介绍西方美术作品还是在近几年才开始的。而山东大学在这方面始终走在前面,被教育部确立为“全国教育系统素质教育基地”。

我从1997年担任山东大学通选课“西方美术鉴赏”的教学。当时书店里有关这方面的书不少,但真正适合作教材的书籍却没有。我便在教学实践中,一边教课,一边编写了一本教材,在使用中,得到了学生们良好的反应。2000年,山东大学迎接百年校庆之际,成立了艺术学院,我又担任了美术专业的“西方美术史”课程的教学任务。针对专业学生的需要,我对原教材又进行了补充,使其更加详尽完善,其内容更加宽泛深入,同时适用于专业和非专业的学生学习。应当说,这本书是我在教学实践中及与学生的交流中形成的。

在本书的写作过程中,我力求概括、系统地将数千年西方美术发展演变的脉络作联贯性的简要介绍,深入浅出地把握每一历史时期,特别是重要历史时期的美术特征、主要流派及代表人物,并对其代表作品作了重点介绍和分析。这种结合历史特征的学习方法有利于学生了解美术风格的演变过程,而赏析作品不仅可以提高学生的专业水平,开拓视野,激发灵感,得到美的享受,还有利于学生对作品产生深刻的印象。书中提到的不少作品,我曾

在国外学习期间欣赏过原作。编写这本教材的过程,使我重温了当年欣赏这些作品时的种种美好感受。遗憾的是由于时间和本书的容量所限,难以将这些作品的所知所闻一一表述出来。

本书得到了山东大学出版基金的资助,得到了山东大学出版社王桂琴老师的热情支持和帮助,省图书馆的有关人员提供了不少图书资料,同时得到了一些友人及家人的帮助,在此一并致谢!由于本人的水平所限,不知此书能否达到希望的效果,盼望得到各方面的专家、同仁的指教。

张乐毅

2004年7月11日

于山东大学艺术学院

目 录

第一章 原始、古代美术	(1)
第一节 原始美术	(1)
第二节 古代两河流域地区的美术	(7)
第三节 古代埃及美术	(14)
第四节 爱琴美术和古代希腊美术	(24)
第五节 古代罗马美术	(41)
第二章 中世纪美术	(51)
第一节 早期基督教美术(公元 2~5 世纪)	(51)
第二节 拜占庭美术(公元 5~15 世纪)	(53)
第三节 蛮族艺术与加洛林文艺复兴(公元 5~11 世纪)	(55)
第四节 罗马式美术(公元 10~12 世纪)	(57)
第五节 哥特式美术(公元 12~15 世纪)	(58)
第三章 欧洲文艺复兴时期美术	(61)
第一节 意大利文艺复兴初期美术	(61)
第二节 意大利文艺复兴盛期美术	(75)
第三节 尼德兰文艺复兴时期美术	(103)
第四节 德国文艺复兴时期美术	(108)
第五节 法国文艺复兴时期美术	(113)
第六节 西班牙文艺复兴时期美术	(118)

第四章 17、18 世纪欧洲美术	(121)
第一节 17、18 世纪意大利美术	(121)
第二节 17 世纪佛兰德斯美术	(130)
第三节 17 世纪荷兰美术	(136)
第四节 17、18 世纪西班牙美术	(147)
第五节 17、18 世纪法国美术	(159)
第五章 19 世纪欧洲美术	(174)
第一节 法国古典主义美术	(174)
第二节 法国浪漫主义	(184)
第三节 法国现实主义美术	(190)
第四节 19 世纪法国其他美术流派	(203)
第五节 法国印象主义美术	(204)
第六节 19 世纪德国美术	(228)
第七节 19 世纪英国美术	(231)
第八节 18、19 世纪俄罗斯美术	(237)
第九节 美国美术	(244)
第六章 20 世纪现代美术	(248)
第一节 第二次世界大战之前的西方现代美术诸流派	(248)
第二节 第二次世界大战之后的西方现代美术诸流派	(276)
注 释	(289)
主要参考书目	(290)

第一章 原始、古代美术

第一节 原始美术

美术是人类在劳动中创造的。那么人类的艺术创作起源于何时呢？

从迄今为止发现的人类最早的造型艺术的遗迹考证，人类最早的艺术大约产生于旧石器时代晚期，距今约 3 万到 1 万年之间。其中最主要的美术形式有雕刻、洞窟壁画、岩画、巨石建筑等。它们分别属于旧石器时代到新石器时代。

1. 旧石器时代的美术(约公元前 30000～前 8000 年)

雕 刻

据考古学研究认为，人类最早的艺术作品可能是雕刻，目前发现的作品多是小型的动物雕刻，在欧洲也出土了一些小型的圆雕或浮雕的女裸雕像。这些女裸雕像的共同特点是夸张女性的生理特征，特别突出表现女性的乳房和臀部。这体现了原始人类对母性生殖的崇拜。

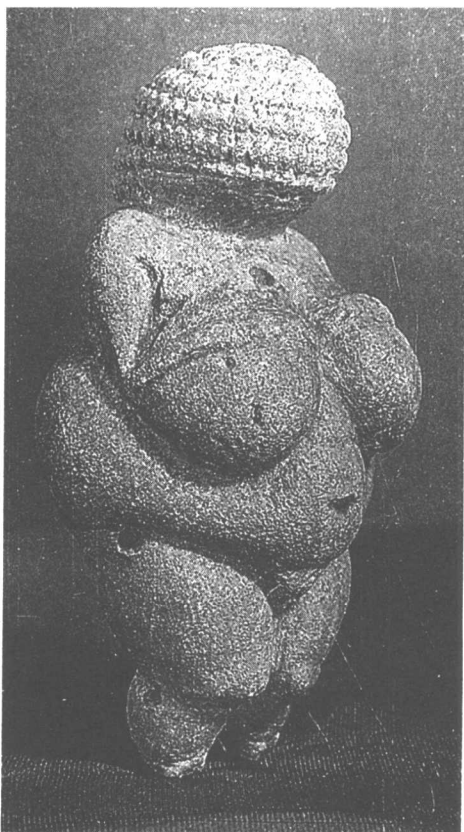
这尊造型夸张的女裸雕像被认为是人类最早的人体圆雕杰作之一,堪称人类雕塑史上的鼻祖。因其肥大的臀部和丰满的乳房被人们称为“母神”。这尊雕像的独特高明之处在于高度夸张和大胆的省略相得益彰,除了夸张女性特点外,其他部位包括面部五官都被省略,用富有装饰性的发辫掩盖,双臂、下肢及足部省略得几乎让人注意不到。整座雕像充满着浑厚的体积感,外轮廓呈明显的曲线变化,被后来的人们称为“原始的维纳斯”。

洞窟壁画

旧石器时代最有代表性的洞窟壁画是西班牙北部的阿尔塔米拉洞窟和法国南部的拉斯科洞窟。

1879年,一位名叫苏图拉的古史学者,带着他的小女儿玛丽亚在阿尔塔米拉山洞里发掘化石,她的女儿突然惊叫起来。原来她发现在黝暗的洞壁上有一只凶猛的野牛瞪视着她。就这样,阿尔塔米拉洞窟壁画被发现了。

这个山洞长约18米,宽约9米,洞的顶部和洞壁上画满了野牛、野猪、野鹿等动物,约150只。其中最多的是野牛。因此,美术史上称之为“野牛大厅”。从绘画的风格上判断,这些壁画不是在同一时期完成的。其中,最著名的一幅是长达两米的《受伤的野牛》,表现了一只野牛在受了箭伤之后的挣扎。野牛身体卧地怒目圆睁,尽管身负重伤,但力量仍布满周身。该壁画结构准确,形象生动,我们很难相信这是出自1万多年前的古人之手。难怪壁画的发现当时受到了考古界和政府的怀疑、冷漠达二十多年之久,直到

威伦道夫母神雕像 旧石器时代
圆雕 高11厘米 约公元前30000年

后来其他地方的洞窟壁画陆续被发现,人们才最终认识了阿尔塔米拉洞窟壁画的美学价值。

野牛 阿尔塔米拉洞窟壁画 长 185 厘米 约公元前 20000 年

野牛与人 拉斯科洞窟壁画 牛长 112 厘米 约公元前 15000~前 10000 年

位于法国南部的拉斯科洞窟,是1940年被几个外出郊游的法国少年在玩耍时发现的。这是一个规模更大的山洞,约有180米长,洞顶洞壁画满了红色、黑色、赭色的野鹿、野牛、奔跑的野马等。从绘画的风格和重叠的笔迹上判断,可能出自几代人之手。最重要的发现是,在这里,人类的形象第一次出现在艺术作品中。这样的作品,也许更有助于我们解读原始人类作画的动机。

画中右上方一头野牛受了伤,一根长矛斜穿过它的背部,腹部流出了一串肠子,但它并没有倒下去,依然坚韧地挺立着,鬃毛直立,怒目圆睁,低着头将两只锐利的尖角刺向前面的一个人。而已经躺在它面前的人双手张开,柱杖丢在一边,好像已经奄奄一息,或者已经死去了。他头顶上束有发辫,臀部系有尾饰,旁边丢的柱杖上有鸟形的装饰。后人根据这些装饰猜测,倒下去的人可能是一个部落首领。柱杖上的小鸟是这个部落的图腾,同时也表明了这个人身份。再看画的左边,是一只未画完的野兽,在翘起的尾巴下有六个黑点。有人猜测,这是一幅记事性的绘画。画者通过这些描绘记述了一个故事:六个黑点表明这位首领生前的战绩,或许曾经率领着众人捕获过六只凶猛的野牛,或者是记录事件发生的时间……这只能留给后人猜测了。我们也可以构思另一个故事,但也许无法了解它真正的含义。但这一系列的形象和符号组合在一起,已经使作品带有叙事性的意义了,这在原始绘画中是史无前例的。

• 4 •

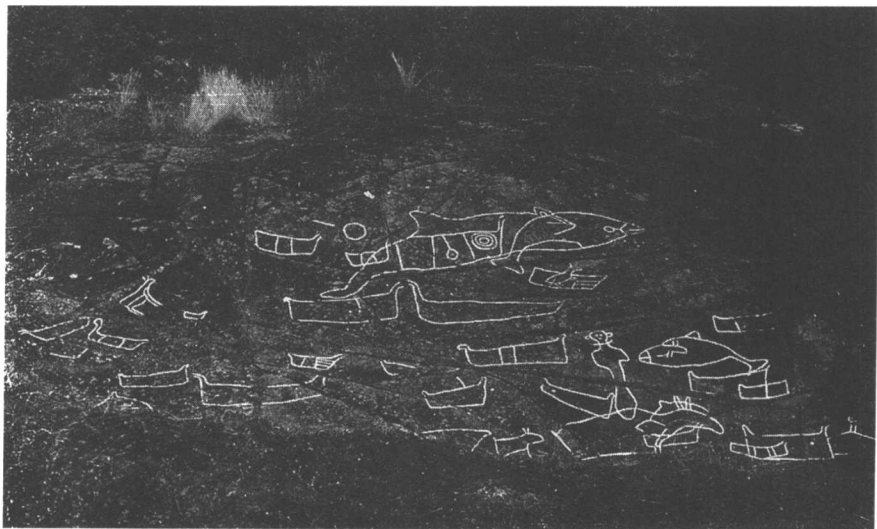
2. 新石器时代的美术(约公元前8000年之后)

岩壁画

由于新石器时代气候的逐渐转暖,人们征服自然的能力增强,劳动工具的不断进步等诸多原因,人们开始逐步地走出洞窟。这时,他们渔猎生活的主要对象是麋鹿和鲸鱼。生活环境的变化使他们的艺术从洞窟转向了崖壁,描绘的对象也更多地表现了人类自身的活动和与自然的和谐。野生动物形象在绘画中逐渐减少并失去了原始的野性。

这幅岩画绘制于新石器时代,距今约5000年,在一块平坦的崖石上刻有鱼、麋鹿和人类的形象。但这些造型已不再是旧石器时代洞窟壁画里非常写实的形象,而是已经显露出几何抽象的造型意识,也就是简化与概括。

这说明人类的艺术天性得以发展,趋向于更加自由、随意和抒情的潜意识表现。这种简练和概括的形象,成为后来的青铜时代纯几何图案化艺术的先驱。

人与动物 岩壁画 长 142 厘米 新石器时代 约公元前 3000 年 法国

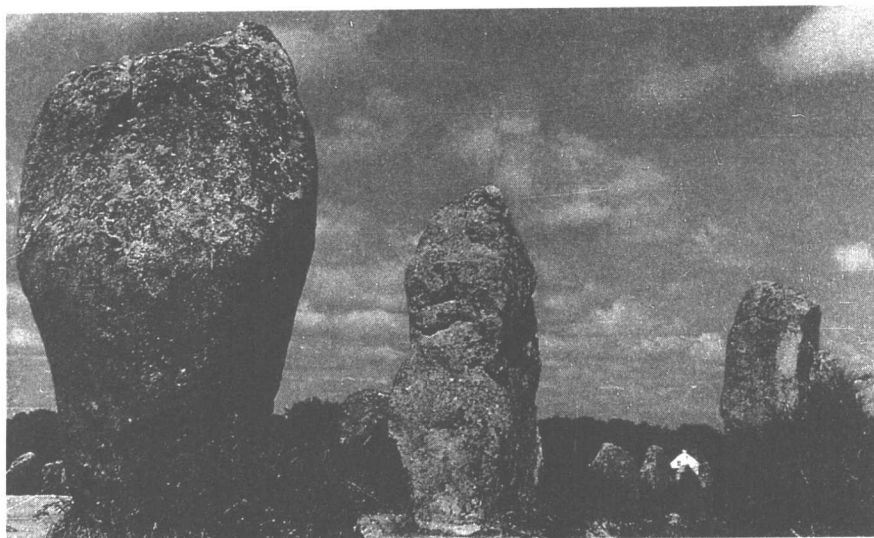
巨石建筑

考古学认为,人类最早的建筑物是属于旧石器时代的一段“围墙”,距今大约有 175 万年,1960 年被发现于非洲坦桑尼亚的奥杜韦峡谷。而在欧洲发现的一种巨石建筑又被称之为“史前巨石”,则被认为是人类最早的纪念性艺术。它是一种规模宏大、引人注目的巨石列阵,呈石柱、石垣、石台等多种形式,最著名的是在英国威尔特郡发现的一组占地 11 公顷的巨大石垣。

上图所示,石垣结构庞大、复杂,在竖起石块上横架着厚重的巨石,排列一周形成了一个巨大的椭圆形的圈。在圈外边的平坦土地上,是撒有白色物质的壕沟。在石垣中央的较小石板上,有供祭物的祭坛。有专家认为,这个石垣是原始人类的宗教祭祀场所。科学家经过测算,发现这些排列有序的巨大石块有天文历法上的精确性:每年夏至这一天,初升的太阳光恰好穿过东西两块石栏的中间,与外圈的一块“蓝石”形成一条直线。

石垣 内部圆径约 120 米 约公元前 3000 年 英国

石柱 最高 24 米 新石器时代 法国

所示为史前石柱。这是一些重数十吨、高数十米的巨石，人为地矗立，排列有序地绵延几公里。这类遗迹在欧洲很多地方均有发现。对于这些立石的作用，学术界说法不一，是宗教纪念物或是生殖崇拜物，至今不能确说。但它的壮美存在令今天的人们充满了好奇并油然而生出庄严肃穆之感。

第二节 古代两河流域地区的美术

两河是指发源于今土耳其，流经伊拉克直至波斯湾入海的幼发拉底河与底格里斯河。这两条河流中间有一片平原地带，因每年的洪水泛滥而土地肥沃，古希腊人称这里为“美索不达米亚”（意为“两河之间的地区”），即两河流域。这里是人类文明的发祥地之一。有文物考证的文化期最早在公元前 6000 年左右。从公元前 3500 年起，居住在这里的苏美尔人、阿卡德人、亚述人等就曾先后建立过许多奴隶制国家。公元前 2400 年左右，阿卡德人靠武力征战而兴起，建立了王国，为首的萨尔恭一世曾自命为“世界四方之王”。公元前 18 世纪，古巴比伦王国国王汉谟拉比统一了两河流域，建立了中央集权的奴隶制国家，定都巴比伦城。到公元前 1600 年左右，赫梯人入侵巴比伦，造成了两河流域的分裂。公元前 722 年，由亚述的萨尔恭二世重新统一，其势力范围直达埃及。此后到公元前约 612 年，尼布甲尼撒一世又重建巴比伦王国，曾经制定著名的《汉谟拉比法典》的巴比伦王国，在 1000 年之后再度取得统治地位，历史上称新巴比伦王国。直到公元前 539 年并入波斯帝国为止。在大约 3000 年的时间里，这里的人民创造了灿烂的文明。

· 7 ·

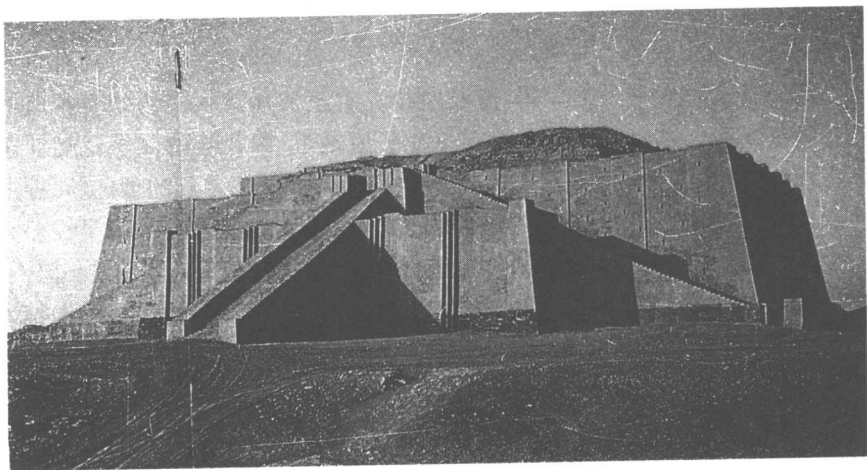
西方美术

1. 苏美尔—阿卡德美术(约公元前 3500~前 2000 年)

苏美尔人是两河地区最古老的居民之一。他们没有形成统一的国家，而是建立了许多城邦，如乌尔、尼普尔、艾瑞都等，从这些遗址中发现了苏美尔人的建筑、雕刻和工艺美术制品。公元前 2300 年左右，苏美尔人被阿卡德人所灭。

建筑

两河流域地区是一片泥沙冲积地,缺乏良好的石材。苏美尔人主要的建筑材料是用黏土制成的砖坯。为了防水,他们又发明了陶片贴在墙面上进行装饰的方法,类似现在的马赛克。这种方法后来成为两河流域地区的建筑特色。这里的宗教为多神教,表现出人们对自然力的崇拜。他们最重要的建筑为庙宇,乌尔的白神庙是典型的代表之一。

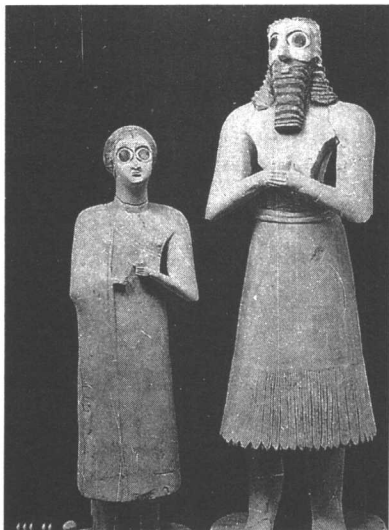
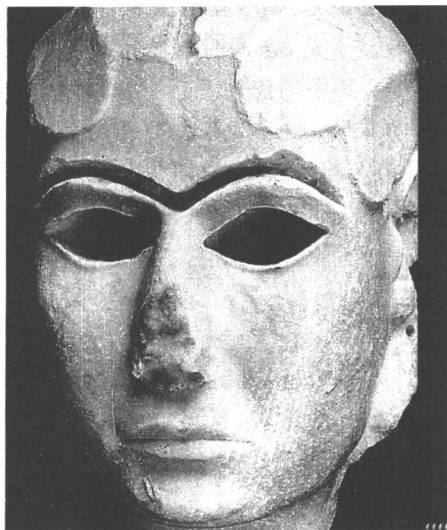
乌尔的白神庙土台 原高约 21 米 乌尔第三王朝 伊拉克境内

这是一个月神庙的土台,上面的庙宇部分已损毁。因为这里的人们崇拜天神,认为神是住在天上的,因此在修建庙宇时要用夯土打一个高高的土台,把庙宇建造在山形的土台之上。当然,这样做也是为了使建筑物与每年泛滥的洪水相隔离,使其免受侵湿。土台的外层贴上了陶片。因神庙顶层的墙壁是白色的,故也称白神庙。这里除了进行宗教祭祀之外,可能也用来占卜天象等活动。

雕刻

这一时期的雕刻已经相当发达了。苏美尔人的雕刻一般都是供在神庙里作祭祀典仪用的,带有象征的含义,因此对人体的结构并不关心。大多数用极简洁概括的手法将人雕成正在祈祷的样子,他们只关注人物内在在精神的表现,尤其对眼睛和眉毛的表现手法特别,是挖出眼眶和眉毛的空间来镶

嵌宝石,以突出五官的神采。对于眼睛是心灵的窗户这一比喻,两河流域的人可謂是最早的用艺术形式表现者了。

贵妇头像 高 21.5 厘米 男女立像 高约 70 厘米
苏美尔文化 公元前 2600 年

左边这尊头像的背后是平面的,是挂在神庙的墙壁上供祭祀用的偶像,雕像的眉毛、眼睛里的彩色宝石已经丢失,鼻子也有缺损,但总体来看还是给我们以端庄、静雅之感。

由于苏美尔人的雕像不像埃及那样,是用于死者灵魂寄托的,所以不必非常写真,一般是放在神龛里,雕成正在祈祷的样子,比较概念。男子赤裸着上身,穿着筒形围裙;女子半裸肩头,也着筒形围裙,没有细节的刻画。

比较而言,阿卡德人的雕刻

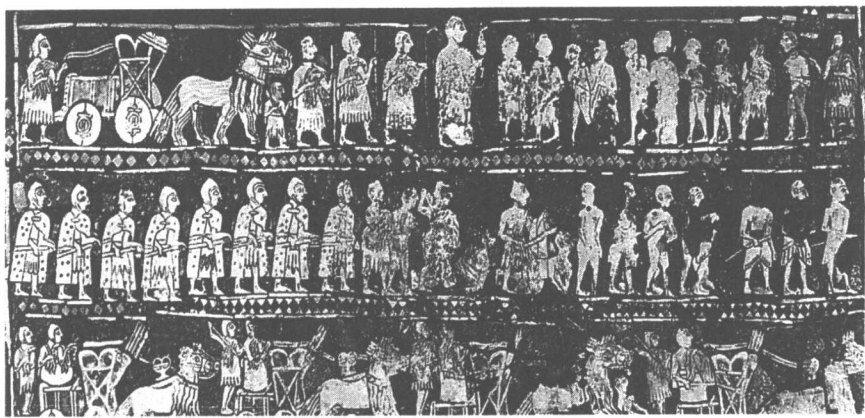
萨尔恭王青铜像 高 36 厘米
约公元前 2400 年 阿卡德王朝
西亚

则是具有了更强的写实性。在尼尼微出土的萨尔恭王青铜雕像便是一尊写实的帝王肖像,其造型能力及制作工艺皆显示出已具有高超、精湛的水平。

这件头像被认为是阿卡德王朝奠基人萨尔恭一世的头像。公元前2400年左右,阿卡德民族统一了两河流域。于是,在当时的艺术中出现了很多直接表现统治者功绩的作品。这一尊是其中的佼佼者。原作眼睛中镶嵌的宝石已经丢失,但挺直的鼻梁、坚毅的双唇,加上带有装饰性的美丽胡须,成功地塑造了萨尔恭威武而深刻的生动形象。繁复的胡须和豪华的盔帽表明,当时的青铜浇铸技术已经十分讲究。从作品的写实能力上看,已经比苏美尔时期的作品大有进步。

绘 画

两河流域由于地理环境潮湿,因此很少壁画,镶嵌画成为重要的绘画形式。现存的苏美尔绘画代表是乌尔城出土的一块木板,是当年乌尔城的“军旗”。

乌尔的军旗——战争 镶嵌画 180×60 厘米

乌尔第一王朝 约公元前 2600 年

这是公元前 2600 年左右乌尔第一王朝打仗时使用的一面“军旗”,用贝壳、有色宝石镶嵌成战争和庆贺的场面,正反两面各有上中下三幅画面。图中所示是它的正面,表现战争的场面。下层表现几辆战车载着将士们在进行战斗,战车下面有敌人的尸体;中间一层表现战斗中俘获了大批衣冠不整的敌人;上面一层描绘乌尔王正在进行俘虏受降仪式。背后的三幅表