



蒋勋

# 写给大家的 西方美术史

To Everyone's  
Western Art History

美术史是在观察一种形式的传承，而在形式的传承中，“美”的讯息也变成一种观看“美”的历史，便如同观看一个走索者在悬吊的高处如何自我平衡，似乎

CBS

湖南美术出版社

博集天卷  
CS-BOOKY

以超越社会的变迁……

台湾出版最高奖——金鼎奖

蒋勋

# 写给大家的 西方美术史

To Everyone's  
Western Art History



CIS



湖南  
美术出版社



博海天逸  
CS-BOOK

图书在版编目（CIP）数据

写给大家的西方美术史 / 蒋勋著. — 长沙 : 湖南  
美术出版社, 2015.7

ISBN 978-7-5356-7210-0

I. ①写… II. ①蒋… III. ①美术史-西方国家-通俗读物 IV. ①J110.9-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第114098号

此书的中文简体版由台湾东华书局独家授权。

©中南博集天卷文化传媒有限公司。本书版权受法律保护。未经权利人许可，任何人不得以任何方式使用本书包括正文、插图、封面、版式等任何部分内容，违者将受到法律制裁。

上架建议：社科·艺术

## 写给大家的西方美术史

To Everyone's Western Art History

出版人：李小山  
著者：蒋勋  
策划：熊英 黄啸 柳刚永  
责任编辑：刘海珍 张抱朴  
版权引进：刘海珍  
特约监制：吴文娟 郭群  
特约编辑：郭群 庞海丽  
营销编辑：刘菲菲  
责任校对：伍兰 侯婧  
封面设计：戴宇  
版式设计：利锐  
出版发行：湖南美术出版社  
（长沙市东二环一段622号）  
经 销：新华书店  
印 刷：北京尚唐印刷包装有限公司  
开 本：787mm × 1092mm 1/16  
印 张：21  
版 次：2015年7月第3版  
印 次：2015年7月第1次印刷  
书 号：ISBN 978-7-5356-7210-0  
定 价：68.00元

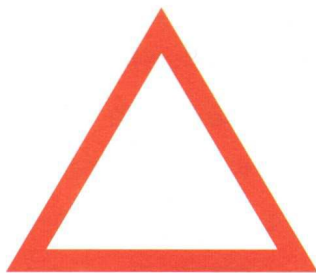
质量监督电话：010-59096394

团购电话：010-59320018

# 序

Preface

打开世界的窗口



写给大家的

/

西方美术史

写完《中国美术史》，很大的心愿是写一本大众通俗易懂的《西洋美术史》\*，这个心愿终于完成了。

《中国美术史》是对自身传统文化的了解，《西洋美术史》则是打开一扇通向世界的窗口。借助这一扇窗口，眺望和浏览世界不同文化的美的观念、材料、技法；借助这一扇窗口，省思人类共同的美的向往与创造。

“西洋”是一个颇笼统的名称。“西洋”似乎已经专指欧

\*《西洋美术史》为本书最初书名，后改为《写给大家的西方美术史》。

洲，特别是西欧的范围。因此，这本书从地中海区域的古代开始写起。无论是北非的埃及、南欧的希腊、西部亚洲的古代波斯，乃至意大利、西班牙、法国……大致都围绕着地中海区域发展。

地中海四周的文化活动，虽然民族不同，政权不同，社会结构也不同，但自上古时代开始，不乏彼此的交互影响与传承，形成一脉相承的欧美美术的来源。

希腊罗马时代，其文化活动逐步包容地中海周边的艺术形式，发展成一支脉络可循的美学传统。虽然有朝代的替变，仍然可以寻找出一条清晰的线索。承继的关系，也和中国美术史一样源远流长，而且，时至今日，仍然有强大旺盛的创造力。

古希腊的雕像美学，仍然是今天西方绘画或雕塑的范本。古希腊建筑的柱头形式，不仅仍然见于今天西方的现代建筑形式之中，甚至，也已成为全世界建筑元素的一部分。罗马时代的“拱”（Arch）更是影响长久，一直主导着西方建筑的空间理念，否则，语言中不会把建筑师称为“Architect”，把建筑称为“Architecture”，字根都在“arch”。

美术史是在观察一种形式的传承，而在形式的传承中，“美”的讯息也变成一脉香火，代代不断，可以超越政治的兴亡，可以超越社会的变迁。

西洋美术史的创造力，和中国美术史一样，如长江大河，波澜壮阔，拥有丰富强大的生命力，至今并未消歇。

在西洋美术与中国美术相遇的时刻，两条大河撞击出了掀天的惊涛骇浪，搅成一时弄不清主流河道的历史漩涡。

我们都在这旋涡中迷失了方向。

必须承认，17世纪以后，西方的创造力活跃壮旺，推陈出新；到了19世纪，流派层出不穷，百家争鸣。结合政治的改革、经济的繁荣，结合科技的发明，结合人性的解放自觉，西洋近现代的美术史，是一部不断向高峰挑战的历史，特别让观赏者赏心悦目。

中国美术恰好较早过了它的高峰，在近现代进入了较沉滞的阶段。

美术反映一定的历史条件。今天无论西方或中国，都不再是封闭的体系，在惊天动地的历史旋涡之后，重新争取主流，有主体性的认知，有世界性的视野，才可能从迷失中清醒，再创新的美术高峰吧。

《中国美术史》写完，整理了《西洋美术史》，是借此与更多怀抱信心与愿望的朋友互勉。再说一次，因为“美”，我们就可以继续前去。

蒋勋于台北

目录  
Contents



写给大家的

西方美术史



## 史前时期 | 002

——从一块石头，人类开始了伟大的美术创作

石器时代 / 003

痕迹 / 003

母亲的身体 / 005

最早的绘画 / 006

大地上的遗迹 / 010

## 埃及 | 012

——人类艺术中最早形成“风格”的文明之一

风格 / 014

## 希腊 | 020

——为人类找到了“美”的起点，希腊艺术提供的人体的自由、健康，更是值得认真思考的美学启示

米诺斯 / 021

迈锡尼 / 022

美丽的人体 / 024

人体美的起点 / 025

黄金时代 / 030



## 罗马艺术 | 036

——务实的个性和宇宙不可知的神秘本质相遇，罗马帝国将以数世纪建立起来的地上的繁华去印证一次心灵上对天国的渴望

关于伊特鲁里亚 / 037

罗马雕塑的写实精神 / 039

罗马的城市规划与公共性建筑艺术 / 041

## 早期基督教艺术 | 048

——庄严、华丽，在人间虚拟了天堂的神圣与崇高

拜占庭艺术 / 051

中世纪艺术 / 054

哥特式艺术 / 057

## 早期文艺复兴的艺术 | 062

——以人的觉醒为重心，以科学的视觉分析代替旧有的神学形式

人的觉醒 / 063

乔托与圣方济各 / 066

城市商人与市民文化的兴起——洛伦采蒂、乌切罗 / 069

宗教主题的新诠释——安吉利科、马萨乔 / 071

新建筑的崛起——布鲁内莱斯基 / 074

雕刻的革命——多那太罗 / 077



## 文艺复兴的全盛时代 | 082

——肉身自觉，肯定世俗繁华与感官享乐，融入基督教性灵生活，追求精神升华

诞生与春天——弗兰西斯加与波提切利 / 083

达·芬奇 / 089

米开朗琪罗 / 093

拉斐尔 / 105

## 威尼斯画派 | 110

——威尼斯的文艺复兴比意大利更多了一点幻想、一点感性的神秘与浪漫、一点现世欲望逸乐的流荡、一点色彩的炫耀

乔尔乔涅和提香 / 113

丁托列托和韦罗内塞的俗世美学 / 116

## 北方文艺复兴 | 120

——在最卑微丑陋的难堪境遇中，看到了生命更深沉的悲剧之美

凡·爱克与油画 / 121

超现实的鼻祖——博斯 / 125

平民传统——勃鲁盖尔 / 129

北方画派的总结者——丢勒 / 136

## 矫饰主义 | 140

——不满足于文艺复兴太过均衡、和谐的古典风格，追求更多肢体动作上的变化，夸大情绪的反应，使人物的身体产生更多律动感，也产生更多表情

神秘的格列柯 / 141

美学的叛逆——卡拉瓦乔 / 143

## 巴洛克运动 | 150

——“巴洛克”喜好繁复的装饰、金色的华丽、扭曲多变的缠绕线条，追求强烈的律动感，善于营造堆砌之美。它既是一种国际风格的趋向，同时又是欧洲各地区民族美学自觉的开始

意大利的巴洛克风与贝尔尼尼 / 152

王权兴起与鲁本斯的绘画 / 160

西班牙的巴洛克 / 164

荷兰的巴洛克——伦勃朗与弗美尔 / 171

法国的巴洛克 / 180

## 洛可可艺术 | 186

——法国大革命前的宫廷艺术主流，崇尚富贵、华丽、繁复的装饰风



## 新古典主义 | 194

——隔着历史遥远的距离，重新把古典元素拿到当代来使用，赋予这些元素新的时代意义

大卫与新古典主义 / 198

西班牙革命与戈雅 / 203

安格尔与新古典主义 / 209

卡诺瓦与新古典雕塑 / 212

## 浪漫主义的狂潮 | 214

——浪漫主义鄙弃新古典形式上的稳定，鄙弃教条式的理性；浪漫主义相信真诚的内在激情可以激发人类创造力的最大潜能，也可以激发人类最宝贵的情操

法国浪漫派的先行者——籍里柯 / 217

浪漫主义的旗手——德拉克洛瓦 / 221

透纳与海洋之光 / 224

## 写实主义的兴起 | 228

——写实主义使艺术从主观回到客观，以更多客观存在的细节代替主观的情绪宣泄

柯罗的人物画与风景画 / 230  
巴比松与米勒 / 234  
杜米埃与阶级批判意识的兴起 / 238  
自然主义的库尔贝 / 242

## 告别古典 | 246

——他们摆脱长久以来主宰西方美学的古典符号，他们以自己的语言书写自己的时代

## 印象派和后期印象派 | 252

——绘画在照相机发明后，需要寻求新的表现方式和用武之地，印象主义为西方现代绘画别开生面。后来，野兽派、立体派、超现实主义，都从印象派那里汲取过营养

爱德华·马奈 / 256

莫奈的光与色 / 259

现代艺术之父——塞尚 / 261

燃烧的向日葵——太阳之子凡·高 / 263

远方除了遥远一无所有？——高更和塔希提 / 268

## 二十世纪 | 270

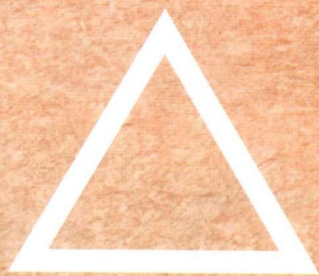
——现代艺术仍在持续探索，艺术被现代哲学推动，去探究更宽广的人文世界。人类内心是未来的新天地，这是20世纪以来，艺术探索的伟大进程

二十世纪——生活与艺术 / 271  
野兽派和马蒂斯 / 276  
立体派和毕加索 / 277  
抽象主义的向左走，向右走——康定斯基和蒙德里安 / 280  
道亦在便溺——杜尚 / 284  
建筑中的国际风格 / 286  
超现实主义和达利 / 290  
布朗库西和亨利·摩尔 / 292  
抽象表现主义和波洛克、罗斯科 / 297  
波普艺术与安迪·沃霍尔 / 300  
行为艺术与博伊于斯 / 303

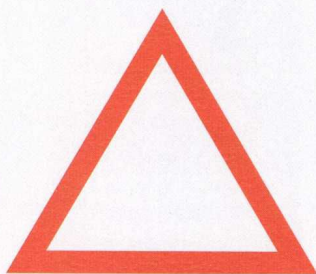
图片索引 | 307

编后记 | 319

1



# 史前时期



——从一块石头，人类开始了伟大的美术创作



## 史前时期

——从一块石头，人类开始了伟大的美术创作

## 埃及

——人类美术中最早形成“风格”的文明之一

## 希腊

——为人类找到了“美”的起点，希腊艺术提供的人体的自由、健康，更是值得认真思考的美学启示

## 罗马艺术

——务实的个性和宇宙不可知的神秘本质相遇，罗马帝国将以数世纪建立起来的地上的繁华去印证一次心灵上对天国的渴望

## 早期基督教艺术

——庄严、华丽，在人间虚拟了天堂的神圣与崇高

## 早期文艺复兴的艺术

——以人的觉醒为重心，以科学的视觉分析代替旧有的神学形式