

高等院校通识教育艺术类“十二五”规划教材

外国美术

WAIGUO MEISHU SHIJIANG

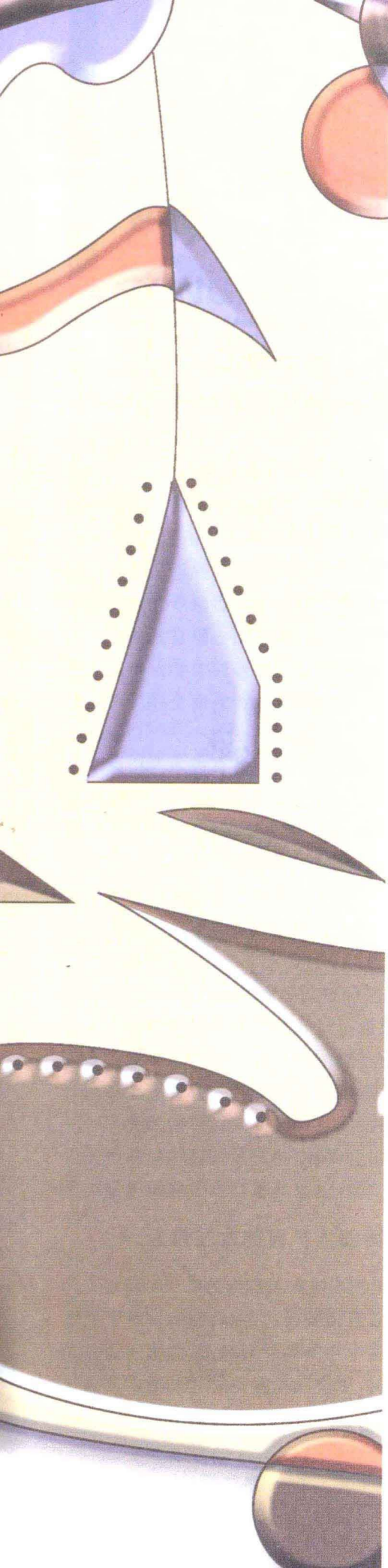

主 编 武 东 梁志涛

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

高等院校通识教育艺术类“十二五”规划教材

外国美术

WAIGUO MEISHU SHIJIANG

主 编 武 东 梁志涛
副主编 巨云和 杨中华

 华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

中国·武汉

内容简介

NEIRONG JIANJIE

本书是一部浅显易懂的外国美术入门读物,以时间为轴,系统梳理了外国美术的发展历程,并对外国美术大师及其作品进行了介绍。从史前岩洞壁画到现代艺术流派,虽未展开深刻的理论剖析,但辅之以大量精美的彩色图片,完整地展现了各个时期瑰丽多彩的绘画、雕塑、建筑和工艺美术的风格。全书共分为十讲,依次为:艺术的“童年”,中世纪的纯真,文艺复兴的曙光,17—18世纪的光辉,巴洛克、洛可可的情调,19世纪的浪漫,现代绘画的肆虐,西方漂亮的房子,精美的工艺美术,当代艺术的新意。

图书在版编目(CIP)数据

外国美术十讲/武 东 梁志涛 主编. —武汉:华中科技大学出版社,2013.5
ISBN 978-7-5609-8459-9

I. 外… II. ①武… ②梁… III. 美术史-国外-高等学校-教材 IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 242990 号

外国美术十讲

武 东 梁志涛 主编

策划编辑:张凌云

责任编辑:赵巧玲

封面设计:龙文装帧

责任校对:何 欢

责任监印:张正林

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)81321915

录 排:武汉兴明图文信息有限公司

印 刷:湖北新华印务有限公司

开 本:880 mm×1 230 mm 1/16

印 张:6.5

字 数:198 千字

版 次:2013 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

定 价:35.00 元

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

总序

ZONGXU

通识教育是全面的教育,或者是综合的教育。通识教育在当代已成为一种全球化的教育理念,也是培养现代社会人才的教学体系和模式,我国在 20 世纪 80 年代中期开始在一部分学校实施,是推行比较晚的国家。目前,这种教育理念已逐渐被国内教育界接受和认可,已逐渐成为中国高等教育发展的新趋势。通识教育就性质而言,它是高等教育的组成部分,是所有大学生都应该接受的非专业性教育;就其目的而言,它旨在培养积极参与社会生活、有社会责任感、全面发展的社会人才和国家公民;就其内容而言,它是一种广泛的、非专业性的、非功利性的基本知识、技能和态度的教育。^① 通识教育打破了只注重某一专业领域的专精型人才的培养模式,致力于将学科划分调整发展为学科与学科之间知识体系的融合与渗透。这种教育理念的形成,一方面缘于学科发展的自然规律,另一方面也体现了现代社会对人才的要求已经逐步从专才向通才转变。普通本科院校通识教育就是在这种背景下产生的一种新型的课程体系,在促进学生的全面发展、拓宽学生的知识面、提高学生的综合素质、培养学生的创新能力等方面占有举足轻重的地位。

通识艺术教育是一种非专业性的艺术教育形式,它是通识教育的一个重要组成部分。对艺术的需要是人类的一种基本需要,正如心理学家马斯洛所说的,审美需要的冲动在每种文化、每个时代里都会出现,这种现象甚至可以追溯到原始的穴居人时代。^② 人对艺术本能的需要,只能说明人的最原始的需要,而审美的能力、审美的水平是要经过培养和教育来提升的。在我国,能够受艺术教育的人一般是少数艺术院校和高等院校艺术专业的学生,绝大多数非艺术专业的高等院校学生是接受不到艺术教育的。通识艺术教育就是要让大多数高等院校学生接受艺术教育。

教育部在 2002 年下发了《学校艺术教育工作规程》,随后又出台了《全国学校艺术教育发展规划(2001—2010 年)》,对高等院校的艺术教育提出要求,促进了我国高等院校通识艺术教育的发展。目前,我国的大部分高等院校已开设了通识教育的艺术教育课程,艺术教育已经成为我国高等院校通识教育的重要组成部分。目前,通识教育的艺术教育在国内高等院校一般是以公选课的形式开展的,公选课在课程设置上还有着一些不稳定的因素,仍处在探索阶段,相信我国的通识艺术教育会逐步完善。

一些政治、经济、文化教育发达的国家在长期的教育实践中,从社会对人才的动态需求发展中,形成了完整的、稳健的、成熟的、有特色的通识教育体系。当今,在英国、德国、美国、日本等国家中,艺术类科目在通识课程中占有重要地位,被广泛地安排在中学、大学等不同层次的通识教育中,受到广泛重视。

一、通识艺术教育与人的创造力

1957 年,苏联成功地发射人造卫星,在美国引起强烈震撼。他们认为空中技术落后于苏联,究其原因在于教育,虽然科技方面美国比苏联先进,但在艺术教育方面却落后于苏联,培养的人才缺少人文和艺术方面的素质,这样就导致在空中竞争中落后于苏联。基于这一原因,哈佛大学在 1967 年率先开始专题研究艺术教育对科技竞争的作用,研究新的艺术教育模式。在此之后,美国不仅在基础教育中加强了艺

^① 李曼丽,《通识教育——一种大学教育观》,清华大学出版社 1999 年版,第 17 页。

^② 弗兰克·G. 戈布尔,《第三思潮:马斯洛心理学》,吕明、陈红雯译,上海译文出版社 2006 年版,第 47 页。

术教育,而且从20世纪70年代起,在以哈佛、麻省理工、哥伦比亚等大学为代表的高等学校率先对本科生实行了以艺术教育为核心的审美教育,要求本科学生要用四分之一以上的时间学习艺术和人文科学。由于美国在很早就重视艺术教育的创造性,重视培养学生思维的创新,在艺术教育上的与时俱进,使其在艺术教育方面也走到了世界的前列,拥有了世界上最具创造力的人才队伍,在科技上获得了一项又一项的重大突破,一直保持着科学技术的霸主地位。

我们从世界上最具有创造力的巨匠们那里可以看出,他们一般都具有多学科领域的深厚修养和造诣,尤其与艺术有缘。达尔文在音乐、绘画中寻找创作的灵感。他不仅喜欢阅读文学作品,而且曾尝试过进行文学创作,把科学、人文与艺术结合起来;诺贝尔不仅是科技创新的工程师和实业家,而且还是科学、人文与艺术融合的通识型人才的代表;爱因斯坦的创新能力来自科学与人文的融合,因为知识渊博,才会发现问题、提出问题和解决问题;“中国航天之父”钱学森也强调把科学与艺术结合起来。

二、通识艺术教育与塑造完整的“人”

艺术对人发展的影响是全方位的,艺术教育对于培养一个完整的“人”有着重要意义。早在通识教育启蒙阶段的亚里士多德时期,就已经把绘画、音乐与读、写、哲学等重要科目对等起来,一起作为发展人的心智、修身养性,以及进行美育和人格塑造的重要学科。艺术教育是审美教育,也是情感教育。大学阶段是学习知识、掌握技能,是形成和发展人生价值观、审美观的重要时期。人生价值观、审美观对一个人的发展尤为重要,高等院校艺术教育从理念、内容和教育模式等方面,都要注重对人的全面素质的教育,通过提高他们美的修养,陶冶精神境界,使他们得到“灵魂”的教育,形成正确的价值观和审美观,学会如何做人,怎样做事,成为一个完整的“人”。

同时,艺术欣赏和艺术实践又给学生带来美的愉悦,使学生的精神世界得到净化和充实。因此,艺术教育在影响人的正常心理形成、促使人的心理健康发展、成为一个完整的“人”等方面,有着其他教育方式不可替代的作用。

三、通识艺术与科学、人文、艺术的融合

科学的创造发明离不开艺术的情感和艺术的思维,艺术的创作也需要严谨的科学思维方法和先进的技术手段。通识教育的理念是让学生在融会贯通中得到创造力和知识的智慧,获得心智训练和提升,科学、人文、艺术的融合才能实现当代社会的人才要求。普通高等院校通识艺术教育是一种高等院校文化素质教育,要实现科学与艺术的融合,激发出人才创新思维的火花,为科学发现开拓更为广阔的创造性思维空间。

艺术与其他人文学科应同等列为核心课程,受到同样的重视。在人文素质这个主题下,艺术学本身就是一门融会贯通的学科,它将艺术教育情感内容和艺术技巧融为一体,将专业基础知识、艺术欣赏、美学、艺术创作融为一体。这样,通识教育的“通”是融合与贯通,教学目的是让学生碰到问题时能跨学科来解决。学生可以在综合性艺术教育课程的学习中,获得特定的艺术知识和技能,提高他们的审美能力和人文素质。

在通识教育的大形势下,艺术教育会出现一些全新的课程,也需要全新的教材与之相配套,但当前在全国范围内还没有完整的以通识教育为特征的艺术类系列教材。因此,高质量、适合普通高等院校通识艺术教育课教材的出版,就显得很重要。“高等院校通识教育艺术类系列教材”的编写,一方面能弥补当前艺术类通识教育教材的空白,另一方面有着重要的现实意义。

通识艺术教育教材的编写,存在着如何由“专”向“通”的转变问题,这也是通识艺术教育教材编写的关键。教材编写应该以通识课程性质、课程设置、学生的接受能力及公选教材使用等方面调研作为基础,明确编写定位,准确把握“专”和“通”的关系。这个关系怎样把握,是这套教材编写和出版的新问题和关键点。

体现“通”是整套教材编写总的指导思想和写作基调,也是这套丛书编写的亮点。编委会提出的编写

理念是,专门针对非专业学生学习的特点,采用减弱课程对技能、技巧的高要求,避开专业课教材的精深,体现通识教材的相对宽泛的体系性。以学科知识的普及性、教材语言的通俗性为原则,避免传统性的概念表述方式。在编写体例和风格上,保持严谨而不拘谨、清雅而灵动的风格。这样,使教材的内容与形式更好地结合起来,科学而恰当地把握艺术通识教材的定位和专业特点。

教材内容采用以趣味性写作方法为主,教材的编写在保持观点、概念、定义等基础知识的正确表达的前提下,进行概括性、宽泛性的写作。把专业内容扩展到与学科发展相关联的政治、经济、文化、生活等诸多领域,以此来体现学科之间的交叉性,并结合生动的案例和学科之间的交叉,来增强教材的可读性。同时,也增加相应的技法、技能训练,以此促进学生学习课程的参与性、互动性。

通识教材的编写,可以实现艺术理论、艺术欣赏、艺术实践和现实生活的联系,充分体现通识课程的学科意义,更加注重理论与实践的联系,进而凸显学科的社会意义和生活实践意义,以此来满足非专业大学生学习的目的,这就要求教材贴近生活,体现学科的亲和性和生活性。

在教材的编排、图文形式、书籍装帧等方面,也要展现鲜活、给人耳目一新的视觉感受。此次丛书的编写,初步分为四个大的类别,即欣赏类、绘画类、设计类和数码类,共计十五个子科目。今后,还会根据学生选修需要与艺术通识教育的发展,动态地进行不断的完善和增减。

教材是课程的一个主要部分,受师生欢迎的通识艺术教育的好教材的出版,确有其必要性和迫切性,因此,策划通识艺术教育课教材是一件很有意义的事。华中科技大学出版社意识到了通识艺术教育课教材的重要作用和广阔的市场前景。它会不断组织出版有特色、实用、深受广大师生欢迎的好教材。

徐浩艇

2011年12月

目录

MULU

第一讲 艺术的“童年”	(1)
第一节 史前艺术	(2)
第二节 古希腊美术	(4)
第三节 古罗马美术	(8)
第二讲 中世纪的纯真	(11)
第三讲 文艺复兴的曙光	(17)
第一节 乔托的魅力	(18)
第二节 三杰的贡献	(20)
第三节 提香的华彩	(26)
第四讲 17—18 世纪的光辉	(31)
第五讲 巴洛克、洛可可的情调	(39)
第六讲 19 世纪的浪漫	(47)
第一节 古典主义精华	(48)
第二节 浪漫主义、现实主义的风采	(50)
第三节 印象派的光影	(56)
第四节 俄罗斯巡回画派的伤痕	(61)
第七讲 现代绘画的肆虐	(65)
第八讲 西方漂亮的房子	(73)
第一节 古典建筑	(74)
第二节 包豪斯建筑开创现代建筑之风	(77)
第三节 意想不到的后现代建筑	(78)
第九讲 精美的工艺美术	(81)
第一节 古希腊、古罗马时期工艺	(82)
第二节 巴洛克与洛可可工艺	(84)
第三节 现代工艺	(87)
第十讲 当代艺术的新意	(89)
参考文献	(96)

第一讲

艺术的“童年”

说起人类艺术的“童年”，往往会令人想到破碎的陶罐、简陋的石器、夸张的雕刻，以及粗犷雄浑的洞穴壁画……这些彰显艺术原始形态的遗存，被迅速流逝且永恒不息的时间流赋予了谜一般的神秘，迫使人们不断地探寻自身在征服自然的历程中逐步走向强大的足迹。

第一节 史前艺术

史前艺术在美术史的研究中，通常被划分为三个时期，即旧石器时期、中石器时期和新石器时期。

1. 旧石器时期

处于晚期智人阶段的克罗马农人是旧石器艺术的创造者。他们为抵御冰河期的严寒，聚居在天然溶洞里，并留下了他们的精神文化成果——洞穴壁画。最早被发现的就是西班牙的阿尔塔米拉洞穴壁画（1879 年被发现）：长而曲折的洞顶布满了粗犷有力的动物图像——围成一圈的二十四头野牛、旁边的两匹马、一只狼、三头野猪和三只野鹿，分别用红、黄、黑三色描绘，色彩鲜亮，形态逼真，厚重的体积感通过对岩壁自然起伏凹凸的利用巧妙地表现出来，获得了一种野性的张力（图 1-1）。

法国的拉斯科洞窟壁画发现于 1940 年，但其创作的年代略早于阿尔塔米拉洞穴壁画，距今已有 15 000 年左右。题材主要是一些日常生活中不易捕获的大型动物，如公牛（图 1-2）、野马（图 1-3）和驯鹿等，有的动物身上刻有箭簇、矛头（图 1-4）。

图 1-1 阿尔塔米拉洞穴壁画

图 1-2 拉斯科洞窟壁画公牛

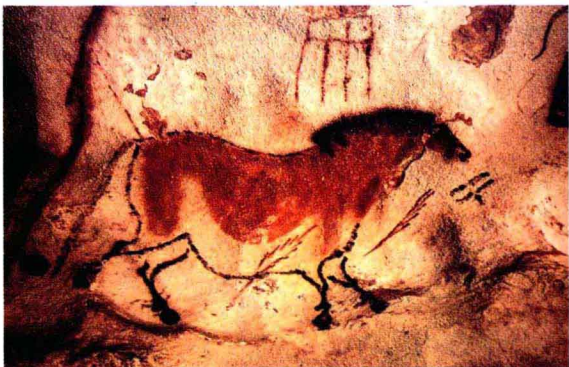

图 1-3 拉斯科洞窟壁画野马

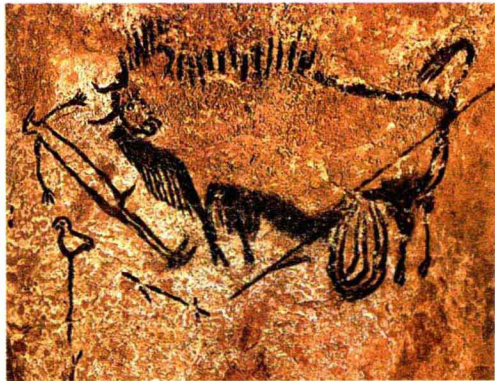

图 1-4 拉斯科洞窟壁画刻有箭簇、矛头的动物

除上述两处洞穴之外，以精彩的动物壁画而闻名的还有梵德高姆洞、康巴奈洞、尼奥洞、三兄弟洞等。其中有些洞窟中有人物图像。

旧石器时期，以人物为题材的艺术形式主要是雕塑，且一个重要特点就是女性形象居多。人物造型上往往以物覆盖住面部。最有名的是 1903 年在奥地利小镇维伦多夫发现的“维伦多夫的维纳斯”（西方

人通常用罗马爱神“维纳斯”的名字来给女性人体雕像命名,前面再加上发现的地名)。这尊只有 11 cm 高的雕像,头部被绳纹式的卷发覆盖,找不到五官,胸前对称而硕大的双乳把细弱的双臂挡在两侧,对称式的垂挂在胸前,肥大的臀与隆起的腹显然是多产的象征,粗壮的大腿向下逐渐变细(图 1-5)。类似的雕像在欧洲许多国家都有发现,正体现了旧石器时期的艺术表现中纯真、稚拙、质朴、粗犷的风格,虽历经万年,依然洋溢着强烈的艺术魅力。

2. 中石器时期

到了中石器时期,地球气候逐渐变暖,人类已不再适宜洞窟生活。人类走出深深的洞穴,开始在森林边缘的山坡上结庐而居。新的生活方式必然引起人类意识活动的进化。原有在阴暗的洞穴中从事的巫术活动,以及依附洞穴的壁画,也随着人类狩猎工具的进步和人类对大自然征服能力的增强逐步减少,取而代之的是在露天的山崖巨石上绘制的岩画(图 1-6)。

图 1-5 《维伦多夫的维纳斯》

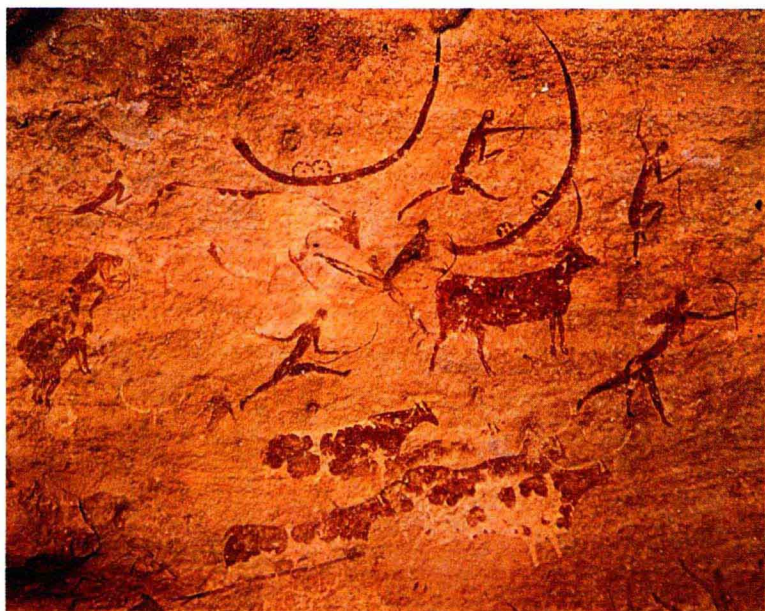

图 1-6 岩画作品

被我们称为岩画的艺术实际上在不同的地区,其题材内容、形式特征和发展进程也不尽相同。

中石器时代,在南部欧洲,岩画主要分布在西班牙东部地中海沿岸的拉文特地区。该地区的岩画遗迹,从题材上看,人物形象居于核心地位,出现了反映当时人们的生产劳动和社会生活的叙事性场面描绘。

北欧的整个斯堪的纳维亚半岛的岩画几乎都作于崖壁上,保持着自然主义风格,线条分明,轮廓确定。题材上主要如旧石器时代晚期的那些形体较大的动物形象,如麋鹿、熊、鲑等,人物形象明显较少。形式上只可略微见出洞穴壁画向抽象装饰意味演化的痕迹。可以说中石器时期岩画的出现不仅标志着人类审美精神的自觉萌动,同时也是人类在新的自然环境和生产条件下逐步走向强大的形象化反映。

3. 新石器时期

进入新石器时期以后,自然界的變化促使人类逐渐告别旧有的狩猎生活,步入农耕阶段。与农耕息息相关的陶器就是人类在该时期摆脱野蛮、走向文明的一大飞跃性创造。

最初的陶器种类单调、工艺粗糙。除了一些底部为圆形或卵形的碗、盘之外,就是一些带嘴的壶、收口的罐、桶形的瓶等。随着土质原料的细化、制作技艺的提高,以及人类审美意识的萌发,陶器的种类和样式也逐渐变得丰富,进而出现了带有装饰性纹样的陶器。与此同时,岩画的发展已完全脱离旧石器时期的洞穴艺术和器具艺术中的写实传统,逐步由程式化走向简约化、符号化。

最能代表新石器时期艺术成就的是公元前 18 世纪至前 14 世纪出现的巨石建筑。它们分布在地中

海诸岛及大西洋沿岸的广大地区,完全用石块垒砌,其单纯的造型和崇高的气度,体现了原始先民雄壮的创造魄力。巨石建筑包括以下几种。

第一种是 Cromlech 式,又称为石栏、石圆圈。最具代表性的当属英国的斯通亨奇巨石阵。这是由 30 多块直立的长方形巨石组成的最大直径约 30 m 的同心圆形,内外一共四圈。第一圈和第三圈为单个较矮的石柱,分别排列为马蹄形和环形,第二圈和第四圈则由较高的巨石分别排列为马蹄形和环形,有些直立的巨石上架有横梁石块,呈门状石塔样。整个巨石结构形同一个巨大的栅栏,其中最高大的门状石塔高达 9.1 m。很久以来,这个伟大而神秘的遗址吸引了众多的学者对其进行考察,并做出了种种猜测。有人说它是古人为了对天地表示崇敬而建的祭坛或神庙,也有人说它是重要的宗教集会所。由于它东面两块立石的间空与靠近壕沟另一块石块所构成的直线,正好对准夏至日出的方位,也有学者得出它是一台可以预测和计算太阳与月亮轨道的“古代计算机”的推论。

第二种是门希尔式。这是指将细长型的 1~1.5 m 不等的大型石块竖立起来,有的几块聚立在一起,有的中间间隔起来分别排成较长的行列。最为壮观的如法国布列塔尼省的石柱行列。这里有近 3 000 块巨石并行排列成十几行,绵延 3.2 km 长。人们行在其中禁不住油然而起敬。对它的解释,有人说是举行宗教仪式的场所,有人说是界石,还有人说是为了纪念死者。在此类的巨石结构中,还有的石块被粗略地刻有简单的人像。此类巨石结构多为按石头原来的形状稍加凿刻而成,造型古怪,被称为“长石雕像”。

第三种为多尔门式,又称为“石台”或“石室”。这是将一块扁石横盖在几块立石之上,形成一个似门形的架构,部分石柱上,还刻有云雷纹、螺旋纹、菱形纹、同心圆纹等几何图案。这些巨石结构所独有的沉重而巨大的体积感给人的视觉造成了一种极大的震撼力,具有庄严壮美的效果。

第二节 古希腊美术

古希腊是欧洲文明的发祥地。古希腊人在科学、哲学、文学和艺术上所取得的辉煌成就不仅造就了欧洲最古老的文化,对后世欧洲文明的发展也产生了深远的影响。其艺术方面的成就主要表现在人神合一的神庙建筑和雕塑上。

1. 神庙建筑

神庙建筑在古希腊的建筑艺术中占据着重要的地位。一方面它是宗教活动的中心;另一方面它又是社会活动和商业贸易的主要场所。这些功能决定了神庙的基本形制——围柱式,即建筑周围均环绕着柱廊。

在希腊艺术的古典时期,神庙建筑已经取得了较高的成就,并形成了一套固定的格式和比例,其间熠熠生辉的建筑思想在雅典卫城的重建中得以充分体现。雅典卫城耸立在海拔 128 m 的山顶上,由帕特农神庙、卫城山门和胜利女神庙几个部分组成。因顺应山崖的不规则地形,这些建筑的分布也不规整,显现了希腊人追求自由的民族天性。帕特农神庙是整个建筑群的主体,这是献给雅典娜女神的,以多利安式为基调,辅以爱奥尼式的成分,长 70 m,宽 31 m,由 46 根柱廊支撑,柱高 10.5 m,直径 2 m,刚劲雄健。由于檐壁采用了爱奥尼式的浮雕饰带,并部分施以色彩,东西三角楣装饰着节奏明快的高浮雕,再加上神殿内安置了菲底亚斯的金嵌象牙的雅典娜巨像,因此,可以看做是装饰雕塑和建筑艺术有机结合的典范。可惜的是,这一伟大建筑历经浩劫,今已残存无几。

2. 雕塑

希腊雕塑的发端,严格意义上讲应该从古风时期开始。这一时期的两百年间,雕塑的造型技法差异较大,从刻板的样式、传统的风格到自然风格的转变,无不体现出古希腊人在吸收东方文化的过程中,逐步确立自身独特风格的创造精神。

公元前7世纪时,希腊的雕塑基本上承袭了古埃及的技法和造型,主要为一些裸体男子立像和着衣女子立像。这些雕像的面部都是带有微笑的表情,即“古风式的微笑”,姿势为双足并拢、正面直立、重心向下。正面表情略显呆板、僵硬。到公元前6世纪时,希腊人的雕塑创作发生了变化。为了表达人们对年轻健康生命的热爱,他们把创作目标定位在塑造生动、自然、充满活力的人物雕像上。进步的艺术技巧将人物的动态塑造得更为自由,生气勃勃。这主要表现在对人物内在情绪及胸腹与四肢的肌肉的处理上。如雅典国家博物馆的《库罗斯像》(图1-7):这是一个青年战士雕像,姿势与其他库罗斯并无不同,但身体肌肉已不再僵硬,而是饱满结实、有真实感、充满了生命力。无独有偶,《荷犊者》(图1-8)也是将人物肌肉表现得结实、强健、有力。虽然人物表情保留着“古风式的微笑”,但男子肩上的小牛那生动的表情,以及小牛围着男子颈部的姿态显得自然从容。

古典时期,希腊雕塑开始摆脱古风时期程式的束缚,进入鼎盛阶段。这时期产生了一批优秀的雕塑家,最杰出的三位是米隆、菲狄亚斯和波利克里特斯。他们创作的雕塑作品大多体魄强健、精神昂扬、优美典雅,从静态到动态的转变充分展现了古希腊人在对美丽梦想追求和探索的过程中获得的精神上的超脱。

米隆的代表作《掷铁饼者》(图1-9)被看做是从古风时期的“静立”到古典时期的“运动”这一转变中最早、最完美的一件作品。通过对竞技者掷出铁饼前一瞬间的动作刻画,为单个的人体赋予了运动变化。他解决了人物重心由双足到单足承担的问题,丰富了雕塑语言和观念,为后来的雕塑家创造各种运动姿势树立了榜样。

图1-7 《库罗斯像》

图1-8 《荷犊者》

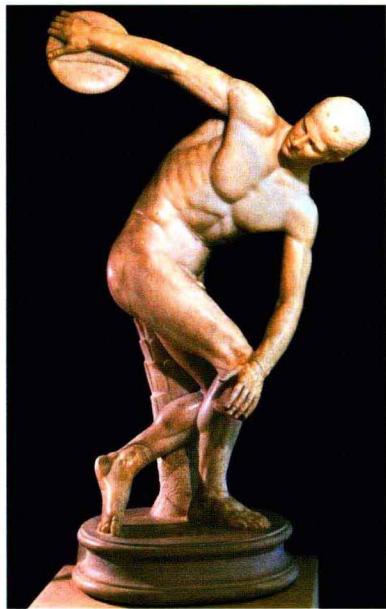

图1-9 《掷铁饼者》

菲狄亚斯被认为是希腊古典时期最伟大的雕塑家。帕特农神庙的雕塑可以看做是他毕生重要的成就。这项历时15年的巨大工程包括三个部分:东西三角楣的高浮雕、九十二块间板雕刻和环绕整个神庙的饰带雕刻。这三个部分互相协调又各具特色,浑然统一且富于变化。值得称道的是东面山墙上的《命运三女神》(图1-10)采用不同的曲线,将女神丰满柔美的肉体隐匿在松软的纱裙下,通过疏密有致的手法将身体的动势和波浪式的衣纹曲线表现得淋漓尽致。优美恬静的姿态及简约的轮廓使观者可以完全忽略它已被损坏的头部,感受到人生的智慧和理性。菲狄亚斯的雕塑艺术完美地解决了部分与整体、雕塑与建筑之间的关系。帕特农神庙的雕塑虽然并非菲狄亚斯一人所完成,但其作为总设计师,将复杂的构图问题在有限的空间内完满地解决,却是菲狄亚斯艺术思想和风格的主要体现。

波利克里特斯是一位善研理论的雕塑家。他在《论法规》一书中对人体比例及均衡的动态结构曾做

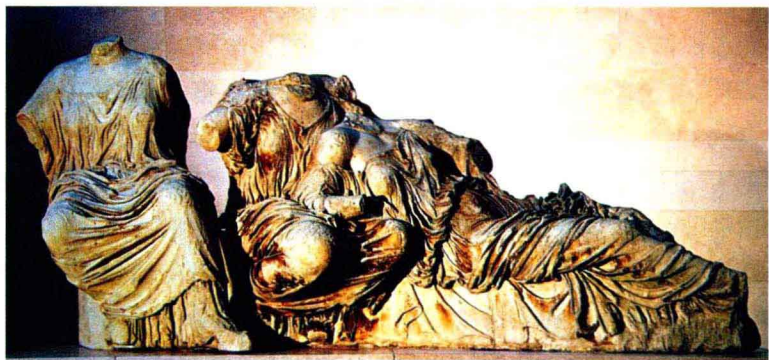

图 1-10 《命运三女神》

过深入的探讨。表现运动员形象的《持矛者像》(图 1-11)就是按照他提出的人的身体与头部的 1:7 的比例原则创作的。这座雕像将人物处于理想的动态之中,放松的右臂配合挺直的右腿,弯曲的左臂对应放松的左腿,骨盆和肩胛两条对应线构成了紧张与放松的和谐均衡,人体结构和动作处理非常准确。虽然相对于菲狄亚斯的作品,波利克里特斯的作品缺少了一些高贵和肃穆的内在美,但他对人体比例和构图均衡方面的探索,对希腊雕塑的发展具有重大意义。

公元前 4 世纪,希腊美术进入古典时期的后期。随着雅典黄金时代的日渐式微,人们对神的崇敬也渐趋淡薄。雕塑家们在神性光环下逐渐滋生的自我意识和内在情感通过雕塑创作表现出来。普拉克西特列斯的雕塑《尼多斯的阿芙洛蒂忒》(图 1-12)是这时期的雕塑精品,塑造出了希腊雕塑艺术史上第一个以全裸姿态出场的女性形象。女神一手提衣,一手放于身体前方,上身微倾,身体重心落在右腿上,左腿微屈,典雅的曲线凸现了女性独有的恬静优美,以至于为后来者竞相效仿。

利西普斯是古典后期一位重要的雕塑家,他创立了人体美的一种新标准,即头和身体的比例为 1:8,其代表作是《刮汗污的运动员》(图 1-13)。作品人物体魄强健,1:8 的人体比例使人物显得修长优美,增加了人体视觉的高度,对后来的雕塑创作产生了重要的影响。

图 1-11 《持矛者像》

图 1-12 《尼多斯的阿芙洛蒂忒》

图 1-13 《刮汗污的运动员》

希腊化时期,由于亚历山大帝国境内的许多民族都把广泛流传的希腊文化同古老的当地文化相结合,因此,雕塑艺术形成了以区域为界限划分的不同风格,呈现多样化的发展态势。

希腊本土地区,雕塑技巧的发达催生了新的自然主义原则,题材更为广泛,形式更加自由,随意且合

乎情理的姿态在作品中都有所体现。世界上负有盛名的《米洛斯的阿芙洛蒂忒》(图 1-14),即今天人们称为的《断臂维纳斯》,采用古典时期的站立姿态,头、胸、髋构成的“S”形扭转形成了富有节奏的起伏变化,其轮廓包蕴着优美、端庄典雅的气质,使观者从各个角度都能得到一种美的享受。

位于小亚细亚的柏加摩斯地区在希腊化时期出现了一批纪念性的雕塑。圆雕《自杀的高卢人》(图 1-15)和《垂死的高卢人》(图 1-16)就是其中较著名的两件作品。前者通过对高卢战士在战败后选择自杀的场面的刻画,表现了他们极具豪迈的激情;后者则表现了英勇的高卢人因严重受伤而丧失力量,欲站立而不能的内心的复杂情感,卓越的技巧充满了艺术感染力。与此有异曲同工之妙的还有群雕《拉奥孔》(图 1-17)。这件由罗德岛的雕塑家创作的雕像,表现了奥林匹亚诸神对凡人的迫害,以及人物在痛苦和反抗中的极度紧张情绪。就作品的形式而言,这已经是近乎完美之作,但由于艺术家着力表现戏剧性效果,单纯追求技巧,导致作品缺少与之匹配的精神内涵,使得其整体价值受损。

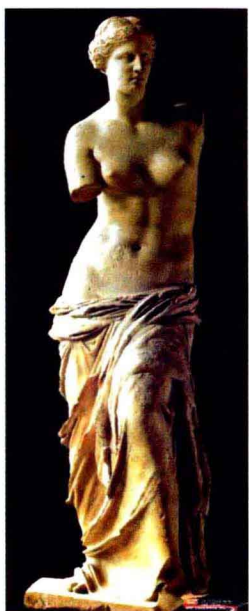

图 1-14 《米洛斯的阿芙洛蒂忒》

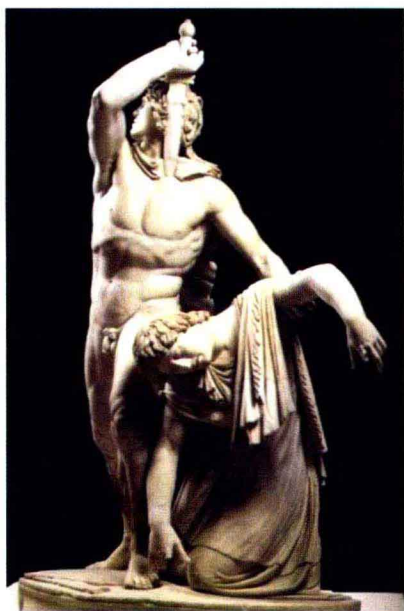

图 1-15 《自杀的高卢人》

图 1-16 《垂死的高卢人》

图 1-17 《拉奥孔》

综观希腊化时期的艺术,可以看出古典的崇高精神向世俗趣味的转变。随着时间的推移,艺术也必然会依照自身的发展轨迹逐步完成新的使命。

第三节 古罗马美术

罗马艺术从某种意义上说是希腊艺术的承续和发展。虽说早在公元前 8 世纪中叶,罗马只是意大利半岛台伯河流域的一个奴隶制小城邦,但到了公元前 146 年,日益强大的罗马征服了希腊,成为西方的政治文化中心。其疆域在公元前 30 年它击败埃及后得到进一步扩大,地跨亚、非、欧三洲。因此,罗马的艺术发展并未囿于希腊的传统,而是融合了欧洲、北非和西亚的地方美术因素之后,形成了适应自己国家和社会特色的严谨、务实的艺术风格。

1. 建筑

建筑是罗马对欧洲造型艺术最伟大的贡献,其主要特点是追求实用和气魄。著名的科洛西姆竞技场(图 1-18)代表了罗马建筑的最高成就。整个外部呈椭圆形,长轴为 188 m、短轴为 156 m,一次可容纳 5 万人。其规模宏大、布局复杂,内部中央为演出区,被 60 排逐级升高的环形呈放射状分布的座椅围绕,出入口分布其间。整个建筑外壁高达 48.5 m,分为四层,每层附立柱 80 根。第一层为多利安式,第二层为爱奥尼式,第三层是科林斯式,第四层为科林斯式的典型范例,第一层至第三层的附立柱都是拱形结构。整个竞技场的形制和巧妙的安排有效地解决了观众席的排列问题,走廊、通道和保护墙一应俱全,各部的统一组合使整个建筑尽显宏伟、雄壮之气,对之后的体育场建筑产生了重要的影响。

图 1-18 科洛西姆竞技场

在古罗马公共浴场的建造方面,也显示出建筑结构的科学与讲究。公共浴场先进的取暖系统及其完善的配套设施,即使在今天仍能感受到建筑师独具的匠心。公共浴场出色的平面布局和内部的空间处理尽显古罗马当时的帝国之气。

为纪念各种战争的胜利而建造的纪念性建筑——凯旋门,也是古罗马重要的建筑形式之一。通常单独横跨在一条道路上,有单拱式和三拱式两种。单拱式建筑的代表是提图斯王朝的凯旋门,建于公元 81 年,门的上方曾放有提图斯驾马车的雕像,门的两侧为爱奥尼和科林斯式的复合柱,过道内部有两块浮雕,结构匀称稳定。三拱式建筑的代表是建于公元 315 年的君士坦丁凯旋门。这是罗马城现存距今时间最短的建筑。三个标准的拱门中间宽、两侧窄,被四根复合柱和大量浮雕所修饰。然而由于其中某些雕刻是从古建筑物中摘取拼凑上的,因此失去了早期的简约之美。

2. 雕塑

罗马的雕塑艺术最具特色的是肖像雕塑。早在埃特鲁尼亚时期,希腊雕塑艺术就对罗马雕塑产生了重要的影响。从《陶棺上的夫妇像》(图 1-19)雕像面部那古风式的微笑,即可看出埃特鲁尼亚对希腊艺术形式的借鉴。共和国时期,罗马雕塑进入快速发展阶段。这时出现了大量的肖像雕塑。如青铜胸像《布鲁斯特》(图 1-20)、《恺撒像》(图 1-21)等。

图 1-19 《陶棺上的夫妇像》

图 1-20 《布鲁斯特》

图 1-21 《恺撒像》

进入帝国时期,雕塑艺术成为罗马人歌功颂德的重要手段。雕塑家通过塑造帝王肖像来达到美化元首的目的,并且这种趋势愈演愈烈。作品《奥古斯都头像》(图 1-22)无疑是这种风格探索的结果。这尊雕像年轻而又充满了理想化色彩,面部保持着写实的特点,神态庄严、平静、沉着。

帝国中后期,社会矛盾的上升导致艺术中理想光环的消失,罗马肖像雕塑逐步进入写实阶段,与之相伴的是理想化成分逐渐减少。如表达人物内在情感、洞察其内心世界的作品《卡拉卡拉像》(图 1-23)等,都是通过沉思状态的描述来反映矛盾的精神状态。

图 1-22 《奥古斯都头像》

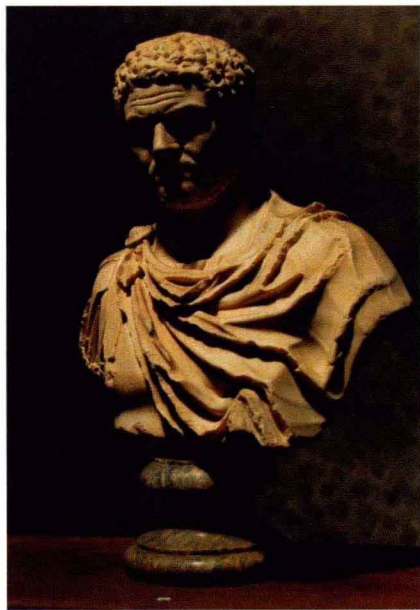

图 1-23 《卡拉卡拉像》

3. 绘画

古罗马时期的绘画虽然较建筑和雕塑艺术略显逊色,但庞贝城的壁画(图 1-24)却弥补了这一缺失。

图 1-24 庞贝城的壁画

公元 79 年因维苏威火山爆发而被掩埋的庞贝城,原本是田园诗般的休闲胜地。直到 18 世纪中叶,人们发现了这个古城遗址,庞贝城壁画才得以重现。这些迄今为止所发现的古罗马时期最完整的壁画,共包括四种风格:镶嵌风格、建筑风格、埃及风格和庞贝的巴洛克风格。这些风格或用石灰仿制成石板,相拼在墙上,达到彩石镶嵌的效果;或用透视法营造虚拟空间,表现纵深感和立体感;或用彩色绘制玲珑的静物,增添装饰感;或描绘逼真的景物,追求华丽的动感,都能反映出当时的绘画创作已达到相当高的水平。