

全国普通高等学校美术学（教师教育）本科专业必修课程教材

外国美术史

主编 / 李建群 邵亦杨

教育部艺术教育委员会组织编写

CIS

湖南美术出版社

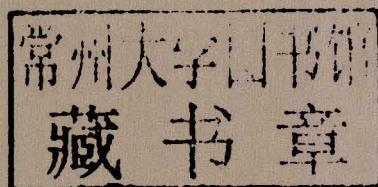
浙江人民美术出版社

全国普通高等学校美术学（教师教育）教材

教育部艺术教育委员会组织

外国美术史

主编 / 李建群 邵亦杨

CIS

湖南美术出版社

浙江人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

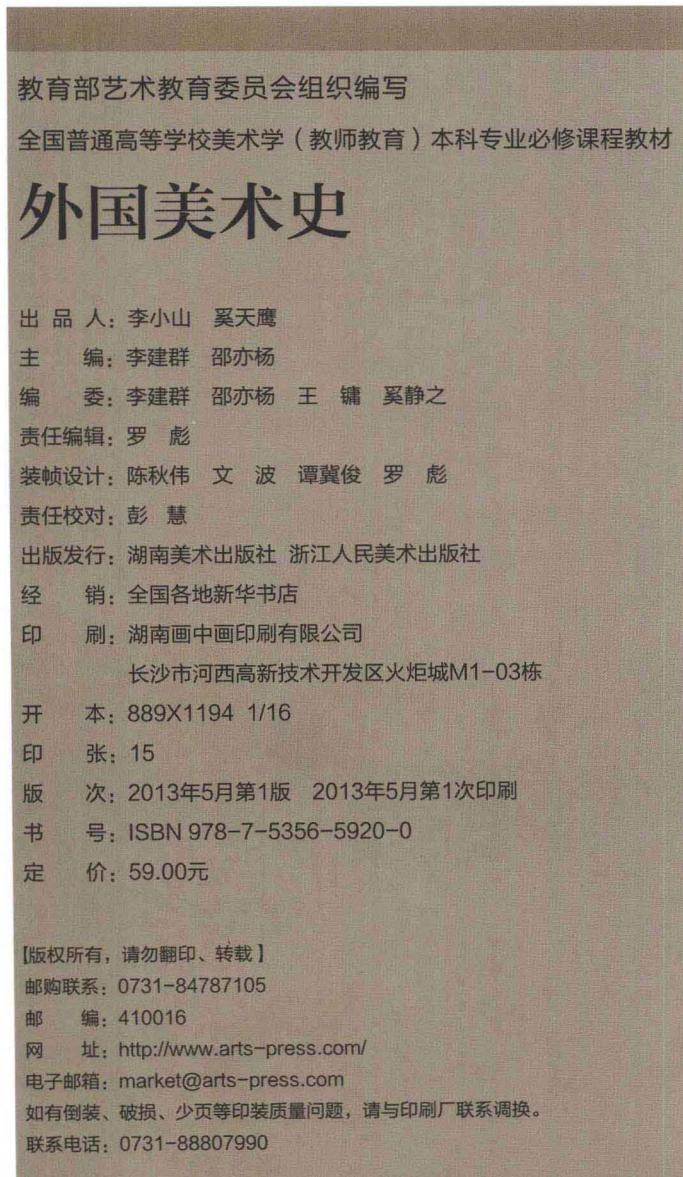
外国美术史 / 李建群, 邵亦杨主编. —长沙 : 湖南美术出版社, 2012.12

全国普通高等学校美术学(教师教育)本科专业必修课程教材

ISBN 978-7-5356-5920-0

I. ①外… II. ①李… ②邵… III. ①美术史 - 国外 - 高等学校
IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第287378号

全国普通高等学校美术学（教师教育）本科必修课程教材

编委会

顾问：杨贵仁

主任：杨力 万丽君

副主任：骆振龙 黎丹 孔新苗

委员：(以姓氏笔画为序)

万丽君 王宏建 孔新苗 尹少淳

田卫平 乔晓光 李建群 陈淑霞

陈秋伟 邵亦杨 邹跃进 杨力

范凯熹 赵力 贺西林 骆振龙

徐冰 钱初熹 黎丹 管慧勇

本册主编：李建群 邵亦杨

本册编委：李建群 邵亦杨 王镛 奚静之

本册撰稿人：李建群（第一至第五章，第六章第三节，第七至第十四章）

邵亦杨（第十五至第二十章，第二十二、二十三章）

王镛（第六章第一、二节）

奚静之（第二十一章）

总序

2005年，教育部印发了《全国普通高等学校美术学（教师教育）本科专业课程指导方案》，随后，教育部体育卫生与艺术教育司组织专家研制了《全国普通高等学校美术学（教师教育）本科专业必修课程教学指导纲要》，经过多方征求意见和修改，于2009年8月正式下发。同时，在国内相关领域聘请专家，展开了本套必修课程的教材编写工作。教材编写期间，正值《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的研制和在全国范围内征求意见，参与编写人员力求将国家教育改革和发展的基本精神，在美术学教师教育的课程内容、教材建设中落实。教材凝聚了相关专家的研究成果和集体智慧，体现了高等美术教育专业教育教学的改革方向，应对了基础教育课程改革的需求。

随着国家经济和社会的发展，人们对教育公平的诉求日益增长。教育均衡发展成为人们共同的呼声，也成为政府工作的一项重要任务。获得接受公平教育的权利，获得享受优质教育的权利，这是构建和谐社会的一项重要内涵。公平的教育必须以相对富足的教育资源为基础，这里的教育资源不仅包括硬件资源，像校舍、教学设备等，也包括软件资源，像教育环境和师资队伍等。

学校艺术教育是美育的重要内容和最基本的实施途径，但毋庸讳言，艺术教育仍然是学校教育中最薄弱的环节之一。造成艺术教育薄弱的原因是多方面的，其中，艺术教育师资力量相对不足是一个重要的掣肘因素，其中尤其是专职艺术教师的数量、水平更是参差不齐，这就严重影响到艺术教育的健康发展。国家《教育法》规定，“教师是履行教育教学职责的专业人员”，从法律的角度确认了教师的专业地位。教师专业化意味着教师地位的提高，同时还充分说明了国家对教师任教学科的学术水平和教育学科的专业素养提出了严格的要求。教师职业的专业知识具有双重学科基础，即教师任教科目的学科知识和教育学科知识，也就是长期以来争论不休的“学术性”与“师范性”问题。教师专业化要求教师不仅是任教学科的专家，同时也必须是教育学科的专家，应具有像律师、医生、工程师一样的专业不可替代性，凡任教科目学科知识或教育学科知识和能力残缺的人，是不可能成为合格教师的。

2001年，教育部出台了《基础教育课程改革纲要》。《基础教育课程改革纲要》吸收了世界各国课程改革的先进教育思想和教育理念，使我国基础教育课程改革从一开始就站到了世界基础教育发展的前沿。为了配合和推动基础教育课程改革，2001年教育部印发了《关于积极配合和推动基础教育课程改革进一步

加强和改进教师培养培训工作的意见》。要求各级各类师范院校密切关注和了解当前基础教育改革特别是基础教育课程改革的动态和走向，研究它们对教师培养和培训提出的新要求；要进一步转变教育观念，积极探索改革教师培养和培训工作的新思路、新模式、新内容和新方法，切实提高中小学教师实施素质教育的能力和水平；要进一步增强师范教育为基础教育服务的责任感和紧迫感，积极主动地配合和推动基础教育改革，特别是当前的课程改革。

高等师范教育是基础教育的工作母机。十年来的基础教育课程改革，在教育思想、教育观念、课程内容、教学模式、教学方法等方面，对教师提出了新的更高的要求。现在的师范院校学生是未来的教师，当他们毕业走出校门跨进中小学教师队伍行列的时候，实施新一轮基础教育课程标准和教材，将是他们在教学实践中必须认真作出回答的试卷。他们的应付能力如何，这不仅是对其本人综合素质和能力的考核，同时也是对所毕业的学校教育教学质量的检验。面对基础教育新课程的实施和新教材的启用，高等师范美术教育教学面临诸多亟待研究和解决的新课题。本套教材的研制与编写，正是针对这一紧迫的、基础性的问题所进行的改革与建设。

随着《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的研制与实施，教育事业发展的新形势向我们提出了新的战略性任务，也为高等师范美术教育的改革与发展提供了良好的机遇。我相信，通过大家的探索和不断实践，一定会进一步推进我国高等师范美术教育教学的改革与发展，我国高等师范美术教育领域一定会出现一个生机勃勃、硕果累累的新局面！

教育部体育卫生与艺术教育司司长 杨贵仁
2010年4月20日

目 录

前言

第一单元 原始、古代美术

4>5

第一章 原始美术

- 4 一、旧石器时代的美术
 - 5 二、中石器时代美术
 - 5 三、新石器时代美术
-

6>10

第二章 古代两河地区美术

- 6 一、概述
 - 6 二、苏美尔美术
 - 8 三、阿卡德美术
 - 8 四、古巴比伦美术
 - 8 五、亚述美术
 - 9 六、新巴比伦美术
-

11>16

第三章 古代埃及美术

- 11 一、概述
 - 12 二、古王国美术
 - 14 三、中王国美术
 - 14 四、新王国美术
-

17>27

第四章 爱琴美术、古代希腊美术

- 17 一、爱琴美术
- 18 二、希腊美术

28>³⁴

第五章 古代罗马美术

- 28 一、概述
- 28 二、伊达拉里亚美术
- 29 三、古代罗马建筑
- 31 四、古代罗马雕刻
- 33 五、古代罗马绘画

35>⁴⁸

第六章 古代亚洲、非洲、拉丁美洲美术

- 35 一、古代亚洲美术
- 44 二、非洲美术
- 45 三、拉丁美洲古代美术

第二单元 中世纪欧洲美术

50>⁶¹

第七章 5-10世纪欧洲美术

- 50 一、中世纪美术概述
- 51 二、早期基督教美术
- 52 三、蛮族艺术和加洛林文艺复兴美术
- 57 四、拜占庭美术

62>⁶⁷

第八章 罗马式美术

- 62 一、概述
- 62 二、罗马式建筑
- 64 三、罗马式雕刻
- 66 四、罗马式抄本绘画

68>⁷²

第九章 哥特式美术

- 68 一、哥特式美术概述
- 69 二、哥特式建筑
- 70 三、哥特式雕刻
- 71 四、哥特式绘画

第三单元 欧洲文艺复兴美术

74>⁹²

第十章 意大利文艺复兴美术

- 74 一、意大利文艺复兴产生的条件
 - 75 二、早期意大利文艺复兴
 - 80 三、盛期文艺复兴美术
 - 86 四、威尼斯画派
 - 90 五、样式主义与意大利文艺复兴的衰落
-

93>⁹⁸

第十一章 尼德兰文艺复兴美术

- 93 一、概述
 - 93 二、14至15世纪的尼德兰美术
 - 95 三、15世纪后半叶至16世纪的尼德兰美术
-

99>¹⁰⁴

第十二章 德国文艺复兴美术

- 99 一、概述
 - 100 二、15世纪的德国美术
 - 100 三、16世纪的德国美术
-

105>¹⁰⁹

第十三章 法国文艺复兴美术

- 105 一、概述
 - 106 二、15世纪法国美术
 - 107 三、16世纪法国美术
-

110>¹¹⁴

第十四章 西班牙文艺复兴美术

- 110 一、概述
- 111 二、15世纪西班牙美术
- 111 三、16世纪西班牙美术

第四单元 17、18世纪欧洲美术

116>¹³⁷

第十五章 17世纪巴洛克时期的欧洲美术

- 116 一、巴洛克美术引述
 - 117 二、17世纪意大利美术
 - 124 三、17世纪弗兰德斯美术
 - 127 四、17世纪荷兰美术
 - 132 五、17世纪西班牙美术
 - 135 六、17世纪法国美术
-

138>¹⁴⁵

第十六章 18世纪洛可可时期的欧洲美术

- 138 一、洛可可艺术引述
 - 138 二、18世纪的法国美术
 - 142 三、18世纪英国美术和意大利威尼斯画派
-

第五单元 19世纪欧洲美术

146>¹⁵¹

第十七章 新古典主义美术

- 146 一、引述
 - 146 二、新古典主义的开创者——大卫
 - 148 三、其他新古典主义艺术家
 - 149 四、安格尔
 - 150 五、新古典主义雕塑家
-

152>¹⁶⁰

第十八章 浪漫主义美术

- 152 一、引述
- 152 二、西班牙与法国的浪漫主义美术
- 158 三、德国和英国、美国的浪漫主义风景画

161>169

第十九章 现实主义美术

161 一、法国现实主义美术

167 二、现实主义时期的英美美术

170>180

第二十章 从印象主义到后印象主义的美术

170 一、印象主义

173 二、新印象主义和后印象主义

178 三、19世纪下半期雕塑大师——罗丹

179 四、象征主义和世纪末情境

181>194

第二十一章 18、19世纪俄国美术

181 一、18世纪以前俄国美术的回顾

182 二、18世纪的俄国绘画

182 三、19世纪上半期的俄国绘画

184 四、19世纪下半期巡回展览画派和批判现实主义绘画

189 五、18、19世纪的俄国雕塑

193 六、19世纪末、20世纪初的俄国绘画

第六单元 20世纪以来的西方美术

196>212

第二十二章 1945年之前的西方美术

196 一、野兽主义和立体主义

200 二、表现主义

204 三、走向抽象的绘画、雕塑和建筑

209 四、达达和超现实主义

213>229

第二十三章 1945年之后的西方美术

213 一、抽象表现主义

217 二、波普艺术

219 三、超级现实主义

220 四、从极少主义到观念主义

223 五、后现代时期以来的美术

前言

本书是受教育部高教司委托，为全国普通高等院校美术学（教师教育）专业而撰写的教材。2008年，我们中央美术学院人文学院外国美术教研室受教育部委托编写了“全国普通高等院校美术学（教师教育）教学大纲”。大纲的编写结合了我国经过30年经济改革之后不断变化的社会环境和社会需要，修正和弥补了传统美术史教育的欠缺，并根据当代美术发展的状况而增加了新的内容。经过教育部有关领导的严格审查和多次征求业内专家的意见，最后于2008年夏定稿。本书就是在“全国普通高等院校美术学（教师教育）教学大纲”的要求下撰写完成的。

同时，这一教材也是根据中央美术学院人文学院美术史系专业教师教案整理编撰的基础上形成的。中央美术学院美术史系是我国第一个美术史专业系，具有半个多世纪的历史和雄厚的专业根基。美术史系的第一代教师大多是由前苏联留学归来的学者组成，因此，中央美院美术史系的外国美术史教学是国内最为系统和深入的。近年来，随着我国改革开放的步伐，又有一批海外留学归来的学者充实我们的教学队伍，使我们的教学队伍始终保持着稳定的学术水平。教材的主体

部分就是由美术史系外国美术教研室的两位中年教师担纲完成的。

《外国美术史》教材的内容与结构在一定程度上反映了中央美术学院美术史系外国美术史教学的特点。首先是在整体上比较系统和完整，古代部分，我们比较注重传统美术史中受到忽略的中世纪美术史，尤其是对中世纪美术的建筑、雕塑、彩色玻璃窗和手抄本绘画等多个艺术门类的重要代表作都给予了应有的重视；现代部分，我们特别注意收入了当代美术发展的一些新的思潮和现象，如后现代美术、女性主义美术、新波普与新观念艺术、后前卫艺术和多媒体艺术等20世纪末出现的西方艺术现象，使教材具有了强烈的时代感。其次是在图版配合上，我们采用了尽可能全面而高质量的图版作为插图，并在文字当中对作品有相应的分析和研究。

本教材的撰写仍然离不开老一辈学者的指导和支持。除了对教学大纲提出修改意见之外，中国艺术研究院美术研究所的研究员、印度和东南亚美术研究的权威专家、博士生导师王镛先生为教材的第六章撰写了古代亚洲、非洲美术部分。清华大学美术学院史论系教授、俄罗斯美术

研究的权威专家、博士生导师奚静之先生为教材的第二十一章担纲撰写了18、19世纪俄国美术部分。由于有了老前辈的倾力支持，才使得这一教材的结构更为完整，学术更趋严谨。

对将要从事中小学美术教育工作的师范院校学生而言，外国美术史的知识和修养是十分重要的。外国美术史作为一门课程将为未来的美术教师打开一扇了解世界不同地区和国家文化、掌握艺术发展潮流的窗口。它不仅会帮助我们了解人类漫长历史中艺术发展的规律，也为我们对当代艺术发展的理解提供了必要的条件。本书介绍

的仅仅是外国美术史发展的线索，学生在学习这一课程的过程中应该在老师的指导下适当阅读一些参考书，查阅相关的画册和图像资料，对于许多著名大师和艺术家甚至都可以找到相应的传记、电影和视频资料，这些都有利于对外国美术史知识的掌握和理解。

本书还存在不少缺点和不足，诚挚地希望得到读者和业内的前辈、同仁批评指正！

李建群

2011年11月于中央美术学院

1

第一单元 原始、古代美术

第一章 原始美术

教学内容：主要涉及人类史前时期的美术发展史。

重点与难点：重点在于原始文明的起源和原始美术的几种类型。难点在于理解原始美术特定的功能意义，以及与之相联系的人类学意义。

课时要求：2课时。

一、旧石器时代的美术

原始美术的第一个繁荣期，大约距今三万年至一万五千年，相当于旧石器时代晚期到中石器时代。在欧洲，包括奥瑞纳文化、梭鲁特文化和马格德林文化时期。史前人类为了避寒保暖，栖息于洞窟之中。随着人类有了最初的定居所，原始美术也就开始出现了。当然，也许在此之前就有了原始美术，比如文身等，但已经很难找到痕迹。

这些原始艺术既有宗教的虔诚，又有创造的愉悦，还有某种审美情趣的萌芽。所以说原始宗教和艺术是共存的，两个在今天完全不同的范畴在原始时期却是混沌地混合在一起，不可分割。没有宗教，艺术就缺乏创造活力和精神指导；没有艺术，宗教感情就无处宣泄和物化。宗教和感情的共同之处就在于都包含着一定的感情和寄托。

1. 洞窟壁画

旧石器时代最突出的艺术成就是洞窟壁画。在法国南部的拉斯科、法国和西班牙边界的阿尔塔米拉，有史前人类进行宗教祭祀的洞穴。在洞中有史前艺术家作于三万年前至两万年前的大量壁画。

这些洞穴幽深、曲折，有的地方须爬行或弯腰才能进入。较大的洞厅往往在最隐秘的地方，史前人类做这样的选择显然是出于宗教考虑：神秘、阴暗和隐蔽是为了保证魔法的强大和纯洁，这是巫术的要求。一切都是简明和功利性的：猎人把长矛投向壁画上的动物，用魔法把它们杀死，从而保证实际狩猎的成功。

在拉斯科和阿尔塔米拉洞窟的石壁上描绘了大量的野牛、驯鹿和野马，以及猛犸象和犀牛等当时的动物。他们以粗壮的黑线画出轮廓，并以黑、红、褐色渲染出体积结构。这些动物的形体画得几乎与真实的动

物相差无几。这些绘画的着色是艺术家在脂肪里混合颜料，用空心的兽骨吹到岩壁上。雾滴状的颜色成功地表现出野牛蓬松的毛皮质感。画家用灰黄的颜色凸现出动物的骨骼和肌肉。阿尔塔米拉洞窟的“公牛大厅”的顶部布满了各种动物，大多数是千姿百态的野牛，其中最生动的是《受伤的野牛》，刻画了野牛受伤后力图重新站起来的情景。圆睁的环形眼睛、粗壮的牛颈、屈着的前腿急剧地收缩成一个三角形，后腿与臀部极度变形，成为另一个三角形；牛的背部在前后的挤压下高高地弓起，使整头牛成为一个大三角形。（图1-1，图1-2）

2. 母神雕像

旧石器时代又是母系氏族社会，是一个以女性为主导的社会。这种状况是由原始的生殖崇拜决定的。生殖使原始人感到既困惑又崇敬，生命的繁衍使他们感到神奇而兴奋。于是母性被当做神来崇拜，女性与生殖有关的生理特征被捧上了祭坛，于是有了大量的母神雕像。这些母神雕像夸张了女性与生育有关

的生理特征，通常都有过于丰满的乳房、腹部、臀部，突出和强化了孕育生命、绵延后代、强盛兴旺的社会性功能。在很多欧洲国家都出土有圆雕和浮雕女裸体雕像，被人们称之为“原始的维纳斯”。在维也纳的威伦道夫出土的女性雕像是其中最著名的代表作。这些女性形象

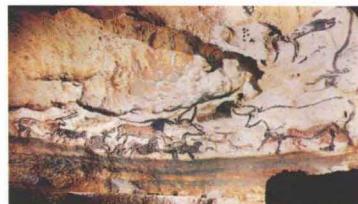

图1-1 拉斯科洞窟壁画（法国）约公元前15000年-前13000年

图1-2 阿尔塔米拉洞窟壁画（西班牙）约公元前12000年

的面孔几乎没有表现，而身体的性特征压倒一切。（图1-3，图1-4）

二、中石器时代美术

大约在一万二千年前，人类离开洞穴到地面，出现了采集生活。这一阶段人类使用的工具——石器比以前变小，因而又称为“中石器时代”。

中石器时代的美术也随着人类从洞穴转移到露天，出现了岩画。这一时期的代表作品主要是北欧岩画和地中海地区的拉文特岩画。

北欧岩画主要分布在北欧地区的挪威、瑞典、芬兰以及前苏联的北部。时间上延续有几千年，风格上有一个从写实到抽象的过程：起初还有写实的轮廓线勾勒，到后期几乎成为符号化的几何描写。这些岩画表现了动物、人物的活动。

拉文特岩画位于西班牙东部地中海沿岸拉文特地区的山崖上，画在露天的石灰质山岩的隐蔽处。大多为彩绘，很少有刻画。彩绘通常是单色，色彩多用红色，颜料来源是赤铁矿等矿物质。（图1-5）

拉文特岩画的特点首先是人物的出现，人类形象作为自觉的、积极的、有组织的力量出现在画面上，表现人围捕动物的紧张场面；其次是作为最早的表现人类活动的情节性绘画，记载了人类最早的社会活动，如集体狩猎和部落战争，以及人与动物的紧张搏斗，反映了新的富于感情的人类精神，并且有了初步的构图意识。而旧石器时代的洞窟壁画是没有构图的，动物无序地挤在一起，甚至重叠地画在洞壁上。

第三，把人物、动物的运动和速度作为主要表现内

图1-3 威伦道夫的维纳斯（奥地利）
约公元前28000年-前25000年

图1-4 持牛角的妇女
(法国) 约公元前25000年-前20000年

容，为了突出运动和速度，艺术家把人物简化成剪影效果，以拉长的四肢和夸张的动作强调动势，而忽略细节的刻画。这种拉长的形象被称为带状或线状形象。

第四，拉文特岩画涉及的内容极为丰富，包括了人类各种活动：狩猎、采集、播种、收集谷物、照顾孩子、部落战争，甚至还有蜜蜂采蜜等自然生活中的细节，具有浓厚的生活气息。

三、新石器时代美术

新石器时代，史前人类进入农业和定居时期。这一时期中，欧洲的原始美术无疑发生了一次明显的衰落，岩画和雕塑都趋于消失，似乎人类在走出洞穴后，想象力反而趋于衰竭，造型手段逐渐变得贫乏。

这一时期留下的美术遗迹只有巨石结构。从地中海诸岛到大西洋沿岸以及欧洲各国，都出现了巨石结构的遗迹。

巨石结构最杰出的代表作是英格兰南部索尔兹伯的斯通亨治（stonehenge），该词在英语中的意思为“吊起来的石头”。这是一个由五层巨石组成的圆形结构，圆环直径约105英尺（30多米），石碑大约高4—5米。这座石栏可能具有严密的天文学功能，同时也有宗教仪式的作用。这座壮丽的巨石结构令人感觉到人类的渺小，唤起人们一种悲剧性的感情。（图1-6）

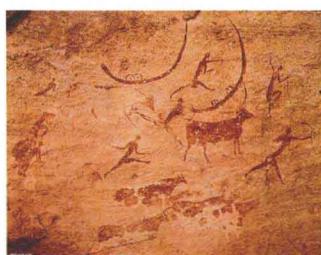

图1-5 拉文特岩画（西班牙）
中石器时代

图1-6 巨石栏（斯通亨治）（英格兰）
约公元前2550年-前1600年

思考与练习

○ 复习思考题

1. 旧石器时代的洞窟壁画的创作目的和艺术手法。
2. 母神雕像的艺术特点。
3. 拉文特岩画的特征。

第二章 古代两河地区美术

教学内容：主要涉及古代两河地区文明之初的主要历史时代和国家的美术发展。

重点和难点：重点在于古代美术发展与宗教、政治的密切关系。难点在于掌握各民族和国家美术发展的不同特点和规律。

课时要求：4课时。

一、概述

西亚最古老的文明发源于两河流域，两河流域又叫“美索不达米亚”（Mosopodamia），这个词在希腊语中意思为“两条河中间的土地”。

这块富饶的土地自古以来就吸引着很多的迁徙部落到这里定居，在公元前6000年左右，这里就出现了定居的农业民族。在公元前3500年左右，两河流域的下游就出现了苏美尔人的奴隶制国家；上游是亚述高原，生活着狩猎的游牧部落。

两河地区因为地处平原，对于迁徙进来的居民和外来的入侵者都是畅通无阻的。落后、野蛮的游牧部落常常向平原地区迁徙和侵扰，使这片富庶的土地上连年战争不断。居住在这里的民族极其复杂，形形色色的早期奴隶制国家在这里兴起和灭亡，王朝不断更迭，所以要严格地划分各民族间的文化是十分困难的，因此，史书上记载的王朝只是每一时期最强大的国家或王朝。根据这种记录，两河地区先后经历了5个时期：苏美尔、阿卡德、古巴比伦、亚述、新巴比伦时期。

虽然两河地区是一个多民族和王朝众多的地区，但它们的文化却有共同的特征：在政治上，它们都具有东方奴隶制国家的特征，具有专制独裁的奴隶主政体，国王是政教合一的统治者，是艺术中被神化的对象。宗教与艺术的关系十分密切。尽管生活在这里的民族不断变迁，但是两河地区的宗教却始终是统一的，有大致上相同的神话和崇拜的神。

二、苏美尔美术

苏美尔人是两河地区最古老的居民之一。从美术作品上我们可以看到，苏美尔人是一个这样的人种：他们个子矮小，眼睛大，头很圆，鼻子有点钩，喜欢剃光头。关于苏美尔人的历史，我们是从两河地区发掘的陶土板上的楔形文字上得知的。古代两河地区还没有纸张，记事是在泥板上用芦苇秆刻下文字，这种刻下的文字每一笔都呈楔子形状，所以又叫“楔形文字”。

苏美尔人没有形成统一的国家，而是形成了许多城邦，公元前2350年被阿卡德人所灭。但在200多年后的公元前2112年阿卡德国家力量衰微时，苏美尔人又在拉伽什出现了将近100来年的苏美尔文化复兴。

1. 建筑

苏美尔人居住于两河下游的平原地区，这里缺少石料，建筑材料主要用泥土做成砖坯，所以他们的建筑很少留下来。但是从现在残留的遗迹来看，苏美尔人曾经有过相当庞大的建筑。当然这些建筑主要是神庙。如位于乌鲁克的白庙，它建在一个人造的不规则山头上，气势十分壮观。它的基座高出平地40英尺（约12米），中

间有阶梯直通上面的平台，平台上是神庙，神庙的外墙涂成白色，所以被称为

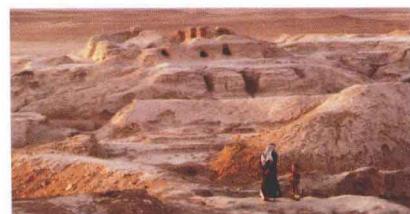

图2-1 古代苏美尔神殿——白庙遗址（伊拉克）约公元前3200年-前3000年