

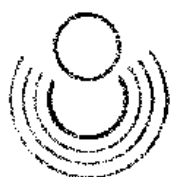

青年文库

新编本

西方美术史话

中国青年出版社

西方美术史话

迟轲著

中国青年出版社

内 容 提 要

这是一本介绍西方美术史的通俗读物。全书从原始时代的美术被偶然发现谈起，中经欧洲文艺复兴，一直谈到眼花缭乱的各种现代美术流派；凡西方各国的艺术大师，除了介绍他们的生平事迹和创作活动以外，同时择其代表作品作了思想和艺术的分析。本书力求语言生动，知识性和趣味性相结合，以帮助读者对西方美术的发展有一个基本了解，从中获得必备的基础知识。

青年文库新编本（箱装45册）

西方美术史话

迟 轲 著

*

中国青年出版社出版 发行

社址：北京东四12条21号 邮政编码：100708

中国青年出版社印刷厂印刷 新华书店经销

*

787×1092 1/32 16印张 6插页 224千字

1990年8月北京第1版 1990年8月北京第1次印刷

出版说明

《青年文库》是我社编辑出版的大型丛书，从1977年开始陆续出版，至1989年底，已出版120余种。现在，我们从这套丛书和我社近10年间出版的其他图书中精选出40种45册，编为《青年文库》新编本，成套重印发行。

《青年文库》新编本包括哲学社会科学、文学艺术、自然科学等门类的读物。以中等文化程度的青年为主要对象，力求比较系统地、简明扼要地介绍各门学科的基本理论、基础知识和最新研究成果。收入新编本的图书具有思想性、知识性与可读性兼备的特点，有长期保存的价值，不少图书是历次全国图书评奖中的获奖作品。

我们出版这套《青年文库》新编本，旨在为青年读者提供一套常备的、比较系统的自学读物，帮助他们学习马克思列宁主义、毛泽东思想和科学文化知识，并为我国的思想理论建设和科学文化建设做出一

份贡献。

DM68/23

收入《青年文库》新编本的图书都依据最新版本重印，并在个别内容或文字上作了修改，以期图书质量更臻完善；如仍有疏漏之处，敬希读者批评指正；

中国青年出版社编辑部

1990年1月

卷首语

我并不相信文化可以“救国”，但我却深信文化可以强国。

对美和艺术的理解，是文化修养的一个重要部分。而“美育”的最有效的方法，是多接触艺术，包括了解一些艺术史。经验证明：人们对于美的鉴赏和理解力，是要靠学习才能获得的——是知识之所赐。经历了十年动乱，才使我们深切体会到，忽视了“美育”，不但“德、智、体”搞不好，而且首先是很难培养出健全的人。因此，我乐于为《青年文库》写一本介绍西方美术的书——尽管我知道要写好这样一本书并不容易。

我首先对自己提出两个要求：

第一，希望这本书不要在物质（经济）上给青年读者过重的负担。就是说，尽可能便宜一点。但讲美术史，又不能离开相应的插图。一本较完备的美术史，大约总要有四、五百张图。目前国外较流行的一卷装的《世界美术史》（意大利，吉娜·佩斯切尔著）有一千多张全部是彩色图片，这样的“豪华本”，是我们的专业工作者也少敢问津的，何况广大的青年读者？因此我把插图限制在二百五十幅左右。

从史的要求来看，似乎未免仍觉疏简；但它也有好处，即有可能用较多的篇幅对作品、艺术家、流派进行论述和分析，把各种类型艺术作品的审美特性，说得更充分一些——如果能说得清楚的话。

丹纳在《英国文学史》中说：“当文明发展进程中产生出一种新的艺术时，总会有一两个天才人物应运而生。”假使能抓住这类“新艺术”的代表作品（和艺术家），即使在数量上少一些，也仍然能够给人一个历史（“文明发展进程”）的轮廓。——当然，这就要看是否能够选择得当。

第二，我希望这本书也不要再在精神上给青年们过多的负担；照流行的说法，就是要有些“可读性”。小时候上历史课，最怕老师在黑板上写满了人名和年代的排列，而解说得却枯燥乏味。虽然拚命地死读硬背，还是很快就忘光了。倒是他偶然提到的人物和事件的矛盾冲突，却能经久不忘。

我并不赞成在介绍科学家、艺术家时，大讲其奇闻趣事——爱因斯坦如何忘了自己家的地址；齐白石如何把放了几个月的点心拿来待客……。过多渲染这类事（有的本来就是被夸大的），不仅会使人们觉得科学家、艺术家都是些异于常人的“怪物”；而且常常只注意了“趣闻”，反而忘了他们在科学上或艺术上真正的贡献究竟是什么。但我也不同意在这本书里采取老一套的公式：“一、时代；二、概况；三、作者生平；四、作品分析……”。就是再好的形式，总是用它，也就没有吸引力了。感谢编辑同志为我这本书取了《西方美术史话》的名字；这个“话”字，使我获得了

解放。

有些作者——比如法国丹纳讲艺术史，丹麦勃兰兑斯讲文学史，英国罗素讲哲学史，甚至美国阿西莫夫讲科学史，都能时时把人带进一个生动的历史气氛里去。有时只用三言五语，就把一个科学家或艺术家的名字变成了一个有性格的活人。我以为这种方法是值得学习的——尽管我很难学好。

作为文学艺术之一的美术，当然也是与一定的经济和政治相关；不过历史唯物主义也告诉我们，艺术与政治尤其是经济，并不是经常直接发生联系的。倒是和它同时代的宗教、哲学（美学）以及文学等文化思潮更直接地影响着美术。因此，我略去了一般经济、政治背景的专门介绍，而着重联系一些有关的文化思潮。不是认为可以忽略经济和政治背景，而是为了节省篇幅——一般的经济政治情况，读者是可以在普通的历史书中查对的。

历史的发展由简趋繁，而且是不平衡的。以编年的办法顺着时代叙述各个国家美术的发展变化，用一本书几乎是办不到的。很可能造成顾此失彼，既未收罗完备，又使读者印象紊乱。所以不少学者宁可运用归类的办法——或依题材样式，或依风格流派，或依民族特色……进行介绍；虽照顾到时代的先后，但不严守年代的顺序。我采取的也是这种办法。不只是为了适应篇幅的要求，而且我也总觉得，从美术史中如果能够多得到一些关于审美特征的理解，提高对于各类艺术的鉴赏力，比多记住一堆人名或作品的题目更有用一些。

至于按照什么原则和方法去归类，各个著者常是互有异同的。我在这本书中所作的章节的安排，有些参照了前人的看法，而大半是依自己的理解去分类的。其中当然反映了我的艺术观点。得失如何，只有请读者教正了。

美术虽然与政治、哲学、文学都有关，可是它有自己独特的规律。这是由它所运用的艺术语言——雕塑、绘画等特殊的表现手段所决定的。只讲思想内容，不讲技巧的特色，是不能全面提高对于美术的欣赏力的。因此，我穿插了一些关于技巧、技法发展变化的介绍，希望能对于不是搞美术的人也有所助益。

比较，是认识艺术特征的好办法（有“比较文学”的专门学科）。我在分析某类艺术作品（或作家）时，也采用与其他作品（或人物）相比较的办法。不但在外国作品之间互作比较，也与中国的艺术作品比较；即使在没有举出具体例子的时候，也还是常常怀有“比较”的看法。这样，也更便于我国读者的理解与思考。

但，《西方美术史话》毕竟讲的是西方的艺术。在进行评价的时候，也需要听听原作者和西方评论家的意见。因此，对于作品或流派的解释——无论是褒或贬，我尽量选择一些艺术家自己或他同代的评论家的意见。我相信，这样更有说服力一些。当然，选择引用哪一些意见，是取决于我自己的水平和观点的。

书中所引文句，除了少数马列著作的引文注明出处以外，其他引文一概不作注释。有时还用“论者”、“史家”或“有人认为”之类的说法，也都不是我随意杜撰，而是

有所依据的。之所以这样做,只是为了保持行文的顺畅,并且希望尽量简洁些。书后附一简单书目,是编写本书时参考或引用过的一部分中外著作。近两年国内刊物上发表的译著,我也引用过一些,因较零碎,则未列入书目,谨在此向译者和作者同志们致歉并致谢。何沛霖、何炬同志为此书翻拍图片;缪爱莉、姜慧慧同志帮画插图,也于此致谢。

作 者

一九八一年国庆

北京旅次

目 次

卷首语	5
第一章 孩子们的偶然发现——原始时代的艺术	1
第二章 为了“来世”的艺术——古代的埃及和西亚	8
第三章 永久的魅力——爱琴文化和希腊古典艺术	22
一 “迷宫”的传说	22
二 “我们是爱美的人”	27
三 “罗马夕照”	47
第四章 中世纪一瞥——基督教艺术在东方和西方	53
第五章 人的觉醒——意大利的文艺复兴	68
一 把美带给人间	68
二 “神秘”的微笑	73
三 “神圣而痛苦的生涯”	91
四 威尼斯之光	110
第六章 文艺复兴在北方	
——十六世纪的德国和尼德兰	116
第七章 “巴罗克”	128
一 “风格主义”和“巴罗克”	128

	二 “多面手” 贝尼尼	132
	三 “业余的大使”	138
	四 现实主义的生命长存	146
第八章	艺术的新土壤——十七世纪荷兰画派	151
	一 广阔地反映生活	154
	二 “按照荷兰农妇画圣母” 的伦勃朗	169
第九章	“学院派” 和古典主义的变化	179
	一 学院的诞生	179
	二 “洛可可” 和它的反对者们	188
	三 英国的“学院派” 和肖像画家	204
第十章	革命风云与艺术思潮	214
	一 与“恶梦” 奋战的戈雅	214
	二 大卫和新古典主义	224
	三 “浪漫主义的狮子”	234
	四 画笔——灵魂的解剖刀	247
	五 歌唱“泥土上的英雄”	255
	六 “写实主义” 的旗手库尔贝	267
	七 印象派的人物画家	275
第十一章	社会问题与民族生活	292
	一 对抗学院的三个青年人	292
	二 十四个拒绝官方考题的学生	301
	三 给石头以思想	316
	四 美国的民族艺术与“垃圾箱画派”	330
第十二章	自然美的再发现	341
	一 云天碧海滋养出来的艺术	341

二 倾听大自然的歌	318
三 追寻闪烁的阳光,捕捉流动的大气	355
四 深思与抒情的结晶	361
第十三章 “东方”、“原始”与表现“自我”	369
第十四章 “象征”、“梦幻”和“潜意识”	400
第十五章 为工农大众而创作	415
一 鲁迅推重的两位画家	415
二 面向广大人民——肯特和利维拉	429
三 劳动者是世界的主人	438
第十六章 缤纷缭乱的现代流派	450
附 录 本书参考和引用的中、外文部分书目	465

第一章 孩子们的偶然发现

——原始时代的艺术

人们常常把远古的原始社会，比做人类的童年。那个时代的人类，正象一个人的童年时期，单纯、天真、富于幻想；虽然幼稚，却满怀信心地向着更成熟的阶段前进。

事情也真巧。存留到现代的最早的两处原始时代的壁画，却首先是给几个孩子在无意中发现的。

十九世纪末，有位研究古代文化史的西班牙学者桑图拉，自一八七五年起经常到山丹得尔省的一个阿尔太米拉山洞去勘察古代遗物。四年之间，竟未发现黝暗的石洞中画有壁画。直到一八七九年的一天，当他象往常一样专心于地下发掘的时候，跟在他身旁的小女儿玛丽亚突然惊叫：“牛！牛！”原来，洞顶和墙上画满了红色、黑色、黄色和暗红色的野牛、野猪、野鹿等动物——它们的风格各异，画的时间也不同，共有一百五十多个。这批近代最先发现的远在公元前一万五千年的旧石器时代的一宗大型的壁画——《阿尔太米拉石窟壁画》，由此而闻名于世。

另一次是在一九四〇年的一天，法国南部蒙蒂尼亚附近的几个孩子，钻进一个曲折而又狭窄的山洞寻找他们的一只陷进洞里的心爱的小狗，结果发现山洞隧道通向一个

岩石的大厅——在长达一百八十米的大厅和隧道的洞壁、洞顶上，也是画满了红色的、黑色的、黄色的、白色的鹿、牛和奔跑着的野马。——隐藏了一两万年的《拉斯科洞窟壁画》，就这样和现代的人们重逢了。

人类社会越是向前发展，对于自己的过去就认识得越深远，越清楚。现代自然科学和社会科学的进步，使许多朦胧混沌的远古历史逐渐得到明确的辨识和判断。人为什么要从事艺术活动？是天意？是神授？是精力过剩的发泄，还是无目的的游戏？两千多年来史学家和美学家们争论不休。但许多原始人的遗物，尤其是这些大型洞窟壁画的发现，却逐步比较正确地解答了这些争论不清的难题。

阿尔太米拉和拉斯科洞窟中的人类童年时代的艺术作品，万年以后首先给几个儿童发现。这种偶然的巧合，可以说也有其并非完全偶然的原因。这些洞窟深入山岩，都很黑暗（后来人们发现，洞中还遗有当年作画用的以苔藓植物做灯芯的油脂灯盏），如果不是孩子们敏锐的眼睛，上了年纪的人也许是难于看到的。而象拉斯科洞窟的入口十分狭小，隧道极为曲折，设若不是好耍的孩子，成人是不愿意从那里钻进钻出的。那么，古代的画家们何以不找一些宽敞的、易于“展览”的场所表现他们的“天才”呢？

学者们认为，最合理的解释是：这些画不是仅仅出于无目的的“游戏”，或是仅供“娱乐”的一种发泄，而同时还具有更为严肃的目的。它们是一种“魔法”，一种祈求狩猎丰收的“仪式”。拉斯科洞中没有生活上或生产用的遗物，说明这里只是举行仪式的“殿堂”。也许，古代的画手们，

是特意寻找象腹腔一样曲折深藏的拉斯科一类的洞窟来作画：他们相信画在洞中的野牛，将如经过胎育的动物一样，有一天会变为活的猎获品。他们也相信，画一只身上被插中六七条标枪的野兽，或画一只被射倒的野牛，下一次行猎的时候就会取得成功。

这些洞窟中的形象，有许多是重叠着的：就是说，在一年一度（也许是几度）举行的仪式中，他们在原来画过的地方又画上若干新的动物。看来，这些美丽的图画，在原始人的心目中，作为祈求丰收的对象，比起作为纯粹欣赏的对象来，更加重要。

艺术，从它一开始诞生的时候，就是和人的社会生活、人的幸福和利益联系着的。原始人最感兴趣的形象，常是和他们的生存关系最密切的那些形象。在法国的一个石洞里发现的一块鹿骨头上，画着几只鹿在渡河，游鱼在鹿腹下浮动。为什么要画渡河的鹿呢？显然，在陆地上奔跑如飞的鹿群难于追踪，而过河的时候却是捕获它们最好的机会。那时，欧洲不少地方仍处于冰河时代末期，在严寒的冬日里，没有足够的肉食，人们是难于过活的。而守在河边猎鹿，则是丰收的好办法，所以很值得“入画”。

绘画与祈求丰收的“魔法”有关，与生产有关；但毕竟绘画不是实际的生产，和真正的打猎活动比起来，它不过是一种对于狩猎生活的想象，一种对生活印象的愉快的表现，一种美感的抒发。因此，不管当时的人们多么重视这些图画的“魔法作用”，但在许多精采的作品上，却显示出画手们决不是只把他的“创作”局限在一种魔法的“符

号”中。从他们投掷过标枪的粗壮的手底下，产生出来的是洋溢着生命力的美的艺术形象。

阿尔太米拉洞里画着的一只受伤的野牛（图

图 1

1)，由于伤势沉重，四足卧地，无法再站起来。可是，它在挣扎中显出的力量仍然布满全身。它低下头，怒视前方，似乎用双角抵御着继续刺来的标枪。即使现代的文明人，若不经一定的绘画训练，恐怕也难画得那么准确生动。至于牛所特有的野性和威力，一般的现代人就更难于体会得那么

深刻和敏锐了。拉斯科洞中的动物画得虽然没有这么细致，但尺幅巨大，线条粗健，轮廓准确，飞动奔走的神态尤为鲜明有力（图2）。对原始人来说，野牛、野猪、野鹿等，既是他们狩猎中战斗的敌手，又是他们赖以生存的食物，他们经常要全神贯注地去警戒它或是赞赏它，既想征服它又希望自己

图 2