

西方造型艺术 美学研究

张伟◎主编

XI FANG

ZAO XING

YI SHU

MEI XUE

YAN JIU

辽宁人民出版社

西方造型艺术 美学研究

张伟◎主编

① 辽宁人民出版社

© 张伟 2016

图书在版编目 (CIP) 数据

西方造型艺术美学研究 / 张伟主编. —沈阳: 辽宁人民出版社, 2018.6

ISBN 978-7-205-09147-7

I. ①西… II. ①张… III. ①造型艺术—艺术美学—研究—西方国家 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 278663 号

出版发行: 辽宁人民出版社

地址: 沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编: 110003

电话: 024-23284321 (邮 购) 024-23284324 (发行部)

传真: 024-23284191 (发行部) 024-23284304 (办公室)

<http://www.lnpublish.com.cn>

印 刷: 鞍山新民进电脑印刷有限公司

幅面尺寸: 170mm×240mm

印 张: 22

字 数: 300 千字

出版时间: 2018 年 6 月第 1 版

印刷时间: 2018 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑: 盖新亮

助理编辑: 刘嘉仁

装帧设计: 琥珀视觉

责任校对: 周 健

书 号: ISBN 978-7-205-09147-7

定 价: 80.00 元

序言

我1987年研究生毕业后就在辽宁大学中文系讲“西方文论”和“西方美学史”课程。后来哲学系杨恩寰老师退休，我又被哲学系聘任给研究生主讲“西方美学史”课程。我在讲课过程中总是力求把西方的美学思想和西方艺术实践相结合，所以当时我在中文系讲的课程就叫做“西方文艺美学史”。我调入鲁迅美术学院后，依然给研究生讲“西方美学史”课程，在讲课中就试图把西方美学史与造型艺术结合起来。后来，我看到有《西方音乐美学史》的著作出版，就萌生了完成西方绘画美学史的想法。由于古希腊和古罗马时期绘画作品比较稀少，于是就有了这部《西方造型艺术美学研究》。这是我和我的研究生共同完成的著作，他们按照写作次序分别是祁新森、张楠、李柯、付施蓁、唐晓雯、赵雯雯、李新宇。

国外研究西方美学的著作和论文不胜枚举，研究造型艺术的学者也不乏其人，研究成果丰硕，探究的理论深度和广度都达到相当的程度，但是，把美学思想和造型艺术结合起来研究的论述较少。国内对于西方造型艺术美学思想有一些零散的研究，有的从西方美学思想角度研究，也有的从西方美术理论角度研究，而没有从总体上进行系统研究的。仅从美学角度进行研究，会忽略从艺术美学视域对作品进行更深层次的剖析，从而使美学理论缺乏对具体造型艺术作品形式的分析；仅从美术理论角度进行研究，则只关注于造型艺术作品的构图、比例和艺术风格等艺术形式，而无法从美学理论的高度来把握美术的发展和走势。因此，将这两方面结合起来对西方造型艺术美学进行总体论述，具有重要的理论研究意义和实践价值。一是拓展艺术美学研究的领域和空间。本项研究把美学理论和美术理论相结合，分析研究西方造型

艺术的美学基础和艺术价值,使艺术美学的研究领域得到扩展。二是深化艺术美学研究的内容。通过研究视角的转换,使西方造型艺术美学研究得出新结论,从而拓展艺术美学研究的内容。三是为当代艺术家的艺术创作提供理论借鉴与启示。我们通过西方造型艺术在内容和形式上的特征,可以看到其反映出的是具有追求规范有序而又自由舒展的、忠实于自然却又充满着理想美的美学思想,为当代艺术家的创作提供理论基础。

把西方美术史和西方美学史综合起来加以研究是本书的基本思路。从具体思路上看,首先在史料研究上力求史序排列的细密性,从各时期哲学、文化、科学、宗教的整体背景出发,在绘画、建筑、设计等艺术专门理论中钩沉撷取,达到论从史出的思辨境地。其次,在艺术美学理论的梳理和范畴的推衍上,寻求前后逻辑的关联以及对当下造型艺术的影响,以达到史论结合,据史立论,以论释史的效果。

本书采取了综合的研究方法。综合是一种理论创新的过程,因为综合是一种再升华的过程,一种新的均衡被逐渐重构起来的过程。本书创新性地把西方美学史和西方美术史综合起来。美学和哲学分离以后,独立性虽然显示出来了,但是,和其他学科的交流越来越少,美学应该吸收其他学科的营养,在和其他学科交融的过程中形成自己的特色。美学和美术学科综合不是简单的学科拼凑堆积,而是根据不同学科的内在逻辑关系联结渗透形成新艺术美学理论。

本书的创新点在于:第一,本书研究避免了以往单一的研究方向即美术理论与美学理论相互独立,而是通过解读美术作品来深入分析美学思想,以达到对美学思想的研究依托于美术作品的特征;第二,分别从形式、主题与题材以及艺术风格这三方面对西方的造型艺术进行分析,更加具体系统地呈现了西方造型艺术所具有的独到的特征,从而能够以此为依据,深刻清晰地反映造型艺术的美学思想;第三,本书从历史发展的角度研究西方造型艺术体现的美学思想,探讨造型艺术的内容、形式与当时主流美学思想之间的关系,揭示了历史与文化的变迁对造型艺术的影响。

张 伟

目 录

C O N T E N T S

序 言

i

第一章 植根摹仿——古希腊造型艺术美学

第一节 思想把握世界的开端

1

一、仰望历史的天空

1

二、西方最初的太阳

6

三、针锋相对的认识路线

10

第二节 开创美的先河

14

一、开启审美之门

15

二、写实与理想相依傍

21

三、人为万物之准绳

27

第三节 完美的形式追求	31
一、“黄金中道”的运用	32
二、如镜般的逼真	37
三、无法复制的艺术风格	41
第四节 审美准则的历史延续	44
一、沉浸在美的光辉里	45
二、不可企及的模本	49
结 语	53

第二章 走向崇高——古罗马造型艺术美学

第一节 欧亚大陆的征服者	55
一、历史的脚步	55
二、古典的延续与实用的文化精神	59
三、展开思想的翅膀	61
第二节 探寻美的真谛	66
一、美的哲学思考	66
二、崇高的帝国美学	74
三、造型艺术的转变	77

第三节 造型艺术的现实与理想	82
一、视觉的真实性和光影的处理	82
二、雄浑与崇高	89
三、内部空间的拓展	94
第四节 永恒的帝国魅力	97
一、思想的传承	97
二、罗马风格的形成	98
结 语	101

第三章 皈依上帝——中世纪造型艺术美学

第一节 眺望遥远的中世纪	103
一、待渡岁月长河	103
二、悠久的历史文明	106
三、中古的思辨哲理	110
第二节 揭幕美学的绮丽	115
一、来自于中古的美	115
二、中世纪的艺术	121
三、造型艺术中的内容	125

第三节 理解艺术的形式	131
一、形式的神圣化体现	131
二、形式的象征性分析	136
三、形式的古典与浪漫	140
第四节 归结非凡的影响	145
一、对哲学美学思想的影响	145
二、对造型艺术形式范围的影响	147
结 语	149

第四章 回归人性——文艺复兴造型艺术美学

第一节 人性意识的觉醒	151
一、欧洲社会的大变化	151
二、古老文化的复苏与“人”的自觉	157
三、人神对话：理性与感性的并存	163
第二节 复兴与创新	166
一、传统思想复兴：“美”的基本概念研究	167
二、从手工业者到艺术大师：艺术家们的反思	173
三、从神的圣洁走向世俗生活：造型艺术精神的改变	179

第三节 整体、适度与和谐之美	181
一、适度、平和、庄重的艺术气质	182
二、造型艺术作品主题的单纯性	185
三、艺术造型的多样性与复杂性	188
四、构图的一贯性与统一性	191
第四节 文艺复兴的启示	194
一、理性的思考造就了科学化的艺术	194
二、人文主义之后	200
结 语	202

第五章 理性至上——理性主义造型艺术美学

第一节 理性的时代精神	204
一、理性主义时期的到来	204
二、文化的主旋律	206
三、思想的主旋律	211
第二节 理性之美	215
一、理性美的探究	216
二、承载理想的艺术表达	220

三、艺术家的创造维度	226
第三节 形式的理性化体现	231
一、美的构成	231
二、娴熟的技艺	237
三、情节烘托的主要手段	243
第四节 光芒照耀下的继承和转变	249
一、理性的延伸	249
二、情感的召唤	252
结 语	255

第六章 表现主体——浪漫主义造型艺术美学

第一节 吹响的号角	257
一、黑夜中的暗涌	257
二、大革命的果实	259
三、反理而行	263
第二节 浪漫精神的孕育	267
一、双重性格	268
二、对美的探索	270

三、个人情感的表达	273
第三节 承载理想的造型艺术	277
一、流淌的旋律	277
二、从桎梏中解放	282
第四节 罗曼蒂克的延续	286
一、永恒魅力	287
二、永不消逝的激情	288
结 语	290

第七章 告别传统——现代主义造型艺术美学

第一节 走向感性	292
一、通往现代生活	292
二、新知识和新文化	294
三、被否定的体系	297
第二节 美的重塑	301
一、现代美学的内在转型	301
二、现代艺术审美	307
三、现代主义的革新	312

第三节 重构形式	314
一、强调形式功能	314
二、个性的艺术表现手法	319
第四节 告别传统以后	323
一、后期现代主义	323
二、现代艺术将何去何从	326
结 语	331
参考文献	332

第一章

植根摹仿——古希腊造型艺术美学

古代希腊是古代西方文明的发祥地，古希腊文化是古代世界发展水平较高并具有多方面成就的文化。在历史文明的长河中，对当今世界影响最大的非古希腊文明莫属了。它的历史、文学、哲学、艺术等各个方面的内容，一直是各国学者们潜心研究的对象。古希腊的造型艺术美学是西方造型艺术美学的一个重要源头，这不仅表现在它对西方造型艺术美学的演变有着极为重要的影响，而且，即便今日，许多著名美学家的思想观点，仍然要追溯到古希腊艺术的美学。在这种回溯中，总能让人看到值得现代人去重视的艺术精华。

第一节 思想把握世界的开端

古希腊在造型艺术方面所取得的伟大成就是与其社会制度、美学思想、审美观念、社会风尚等众多因素密切相关的。对古希腊造型艺术来说，社会文化生活中科学、哲学、文学等领域的成果也给艺术创造以有益的影响和巨大的推动。在特定的历史环境中，以关注自由、追求规范形式和表现人体美为主旨的造型艺术，在古代希腊各民族的艺术创造中别开生面、独具一格，而且一直在生生不息地影响着欧洲艺术领域。

一、仰望历史的天空

希腊人是生活在海边的“大海之子”，他们具有大海一般的性

格：机智勇敢、头脑聪明、思想开明、敢于冒险、勇于实践、心胸开阔、崇尚自然；由于拥有得天独厚的地理条件，他们善于经商贸、航海和手工业制作，以精美的手工艺品去换取粮食及生活用品，因为手工业和航海业比农业更少地依赖于自然，所以人们将聪明才智和坚强意志更多地应用于航海、手工业制造，以成就他们发达精湛的手工业艺术。

（一）蓝色的爱琴海

西方文明的源头有一个迷人的名字——爱琴海。她拥有着如同钻石一般散落在蔚蓝色海域的半岛和岛屿，正是这美丽的爱琴海培养了古希腊、欧洲人民最初的智慧和性格。

希腊地处丘陵，又是滨海区，地理上的这个特点，使得这个民族的人民具有精明机智的头脑，在日常社会生活中表现出活跃的思想和超群的才能。

希腊是全欧洲山丘最多、地面分割最散碎的国家。这里几乎没有平原，地表到处可见露出的岩石，希罗多德曾经说希腊人“一出世就与贫穷为伍”。^①在希腊可以满足人们物质生活需要的东西虽然很少，但能够满足娱乐精神的东西却很多。星罗棋布的岛屿在蔚蓝色的爱琴海中显得美丽至极，岛上有茂密的树林，葡萄藤在山丘上生长，园中长着鲜亮可口的果实。在希腊人的生活中，“单单一个鱼头，一个玉葱，几颗橄榄，就能够满足他们，在稀薄、透明、光亮的空气中长大，他们从小就特别聪明活泼，一刻不停地发明、欣赏、感受、经营，别的事情都不放在心上，‘好像只有思想是他的本行’。”^②

希腊是滨海之地，这样的地形条件自然鼓励着人民去航海。他们从东方的富足王国和西方的野蛮民族那里，把低价购得的贵重商品带

①（法）丹纳著，傅雷译：《艺术哲学》，人民文学出版社1983年版，第76、93、249页。

②（法）丹纳著，傅雷译：《艺术哲学》，人民文学出版社1983年版，第76、93、249页。

回希腊，同时也带回了别族的思想观念和发明技术，就是这样的生活方式，不断地激活着希腊人的头脑、锻炼着他们的智力。“这个民族好比一群蜜蜂，生在温和的气候之下，但土壤贫瘠，只能利用一切可以通行的出路去采集、搜寻，建造新的蜂房，靠着灵巧和身上的刺自卫，建筑轻盈的屋子，制成甘美的蜜，老是忙忙碌碌地探求，嗡嗡之声不绝；周围一些大型的动物却只知道让主子带去吃草，或者莫名其妙地角斗。”^①

在希腊的境内几乎没有一样东西是超常巨大的，外界的事物很少存在比例不匀称或超乎寻常的体积。在这里可以毫不费力地捕捉到视线以内事物的全部外形，留下一个清晰明确的印象。事物大都是大小适中、恰当合适、简单明了，很容易被感官所接受。人们看惯了明确的形象，对于世界完全没有茫然的恐惧，不会产生过多的幻想和不安的猜测。希腊人的精神模子便在这样的自然环境下形成了，也为后来清晰所见的思维方式奠定了思想基础。

（二）崇尚自由的希腊人

希腊人与众不同的思想方式就是热心地追求自由自在，追求精神娱乐并热爱赏心悦目的一切东西。希罗多德曾经说过：“自由乃是雅典城邦繁荣强盛的唯一源泉，而在此以前，它由于被迫承认独裁政权，则无力与临近的城邦匹敌。”^②在希腊存在的是众多小城邦，它们相互之间隔绝并且自由独立地发展。这些城邦出现并持久地存在和发展，是希腊文化取得繁荣所必不可少的制度保证。这些相互阻隔、独立发展的城邦体制本身便是产生民主政体，培养人民独立自主个性的土壤。古希腊的民主政治正是在这一独特条件下产生并能够获得高度发展的一个例证。个体享有的充分自由不仅是希腊民主政体高度发达

①（法）丹纳著，傅雷译：《艺术哲学》，人民文学出版社1983年版，第76、93、249页。

②（古希腊）希罗多德著，王以铸译：《历史》，商务印书馆1959年版，第69页。

的结果，也是它的原因所在，它们相对持久的存在与发展决定着希腊文化的繁荣。

民主政治制度最早是由古希腊人所创设的，它被视为古典文化中最富有魅力的文化成就之一，雅典的民主政治制度则是其中的楷模。在雅典，公民民主制达到了很高的程度，一切官职均由选举和抽签产生，从而废除了权力的世袭、垄断和特权制。这种民主政治制度充分地体现了三权分立、主权在民和政治上人人平等的原则。古代世界发展最充分、最完备、最典型的就是这种民主形式。民主和法制是互为前提密不可分的，民主政治必然要求以健全的法制作作为武器，而法制则会保证民主政治得以顺利实施。这其中的真义希罗多德早就体会到了。他借别人之口宣传民主政治的首要优点在于“它的美好的名声，那就是，在法律面前人人平等”。^①而伯利克里在一次追悼阵亡将士的演讲中更具体阐述了民主政治的特点，他讲道：“我们的制度是别人的模范。我们的制度之所以被称为民主政治，因为政权是在全体公民手中，而不是在少数人手中。解决公私争执的时候，每个人在法律上都是平等的；让一个人负担公职优先于他人的时候，所考虑的不是某一个特殊阶级的成员，而是他们有真正的才能。”^②在希腊，城邦的兴衰、民主制政体的存亡与自由民众的命运是休戚相关的，正是城邦的兴盛、民主政体的成熟，激发着自由民众极大的创造力和对生活、美与艺术的无限热爱。

他们可以凭借神的力量来缓和超自然力量对他们生活的作用。为了追求独立、认识和发现自然，面对世间万物而去推翻一个基于千百年思想传统的事物体系，希腊哲学家们试图以理智的手段去掌握周围世界、凌驾于大自然之上，以便能够从其规律中吸取知识和力量。他们没有盲目地接受他们所处时代的神话和宗教对世界的解释，而是亲

①（古希腊）希罗多德著，王以铸译：《历史》，商务印书馆1959年版，第73页。

② 李军著：《希腊艺术与希腊精神》，河北教育出版社2003年版，序言。