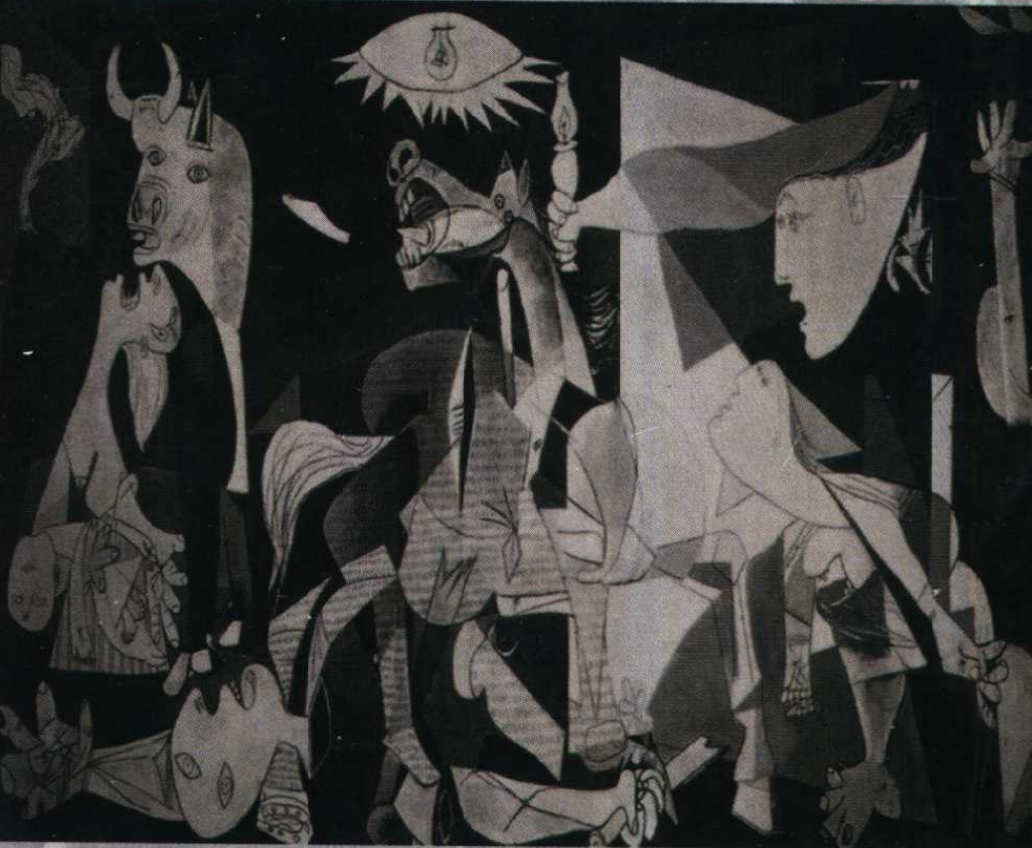
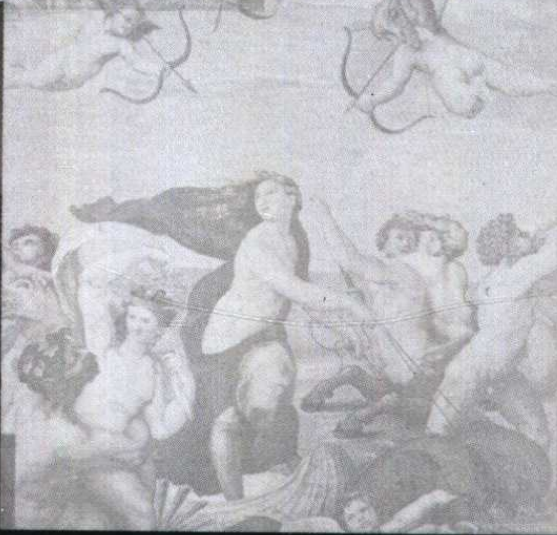

高等美术教育丛书

ART history of the west

西方美术史纲

李行远 著

湖南美术出版社

高等美术教育丛书

ART history
of the west

西方美术史纲

李行远 著

湖南美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方美术史纲 / 李行远编. —长沙: 湖南美术出版社,
2002.10

(高等美术教育丛书)

I. 西 ... II. 李 ... III. 美术史—西方国家
IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 085618 号

西方美术史纲

湖南美术出版社出版、发行 (长沙市雨花区火焰开发区 4 片)

作者: 李行远 责任编辑: 姚阳光

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷三厂印刷

开本: 787×1092 1/16 字数: 15 万 彩插: 30 页 印张: 12.5

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1—5000 册

ISBN 7-5356-1754-9/J·1643 定价: 44.80 元

目 录

第一章 原始社会	(1)
石器时代	(1)
旧石器时代的雕塑	(2)
旧石器时代的洞穴艺术	(2)
新石器时代的巨石遗存	(3)
第二章 古代西亚	(5)
美索不达米亚	(5)
古代伊朗	(9)
第三章 古代埃及	(11)
建筑	(11)
雕塑	(14)
壁画、浮雕	(16)
第四章 古代希腊	(18)
爱琴文明	(18)
瓶画	(21)

雕塑	(23)
建筑	(26)
镶嵌画	(28)

第五章 古代罗马 (29)

伊特鲁斯坎文明	(29)
建筑	(31)
雕塑	(34)
绘画	(35)

第六章 中世纪 (38)

早期基督教艺术	(38)
拜占庭艺术	(40)
北欧艺术	(43)
罗马式时代	(45)
壁画和挂毯	(48)
哥特式艺术	(49)

第七章 文艺复兴 (53)

文艺复兴的先驱	(53)
意大利早期文艺复兴	(57)
15 世纪的尼德兰	(64)
盛期文艺复兴	(67)
样式主义和 16 世纪晚期的意大利艺术	(76)
16 世纪北欧的绘画	(80)
尼德兰	(81)
德国	(83)

第八章 17 世纪和 18 世纪----- (89)

17 世纪和巴洛克艺术----- (89)

意大利----- (89)

佛兰德斯----- (93)

荷兰----- (96)

西班牙----- (101)

法国----- (103)

巴洛克建筑----- (106)

18 世纪的艺术----- (107)

法国的洛可可绘画----- (108)

英国画派----- (111)

美国的绘画----- (113)

第九章 19 世纪----- (115)

新古典主义----- (115)

浪漫主义----- (119)

拉斐尔前派----- (125)

写实主义----- (127)

印象派----- (136)

“新艺术”和象征主义----- (141)

后印象派----- (145)

第十章 20 世纪----- (151)

野兽派和马蒂斯----- (151)

表现主义----- (153)

立体派和毕加索----- (157)

未来派----- (159)

抽象艺术----- (160)

达达与杜尚	(162)
形而上画派和超现实主义	(163)
墨西哥壁画运动	(173)
20 世纪前半期的雕塑	(174)
战后欧洲的几位著名艺术家	(177)
波普艺术	(179)
欧普艺术和极少主义	(181)
超级写实主义	(182)
观念艺术	(184)
20 世纪的建筑	(186)
后现代主义	(189)
参考书目	(192)

第一章 原始社会

原始社会的美术即“史前艺术”，从编年史的意义上来说，就是指人类在进入文明社会以前、有文字记载以前的历史时代的艺术。当然，从某种意义上看，“史前”也是一个使用不那么恰当的词。因为虽然没有文字，但我们已经能够找到这个时期的物质遗存，这些物质遗存本身就是包含有丰富历史信息的资料，对于研究者和学习者来说，问题在于如何准确地“阅读”这些非文字资料。

产生于人类原始公社阶段的史前艺术作品，在含义上与我们今天的艺术作品是不一样的。当生存尚未获得基本保障的原始人用坚硬的石头雕刻出人自身的形象、或是在隐秘的山洞里画下他们熟悉的动物的时候，其实他们很可能并没有我们今天“艺术”的概念。今天的人们之所以把这些也许是原始人生存斗争中必不可少的内容之一的产物当做艺术品来研究，其出发点是以今天的审美认识为依据的。

人类的活动通过某种形式体现出审美价值，后代的人通过它们来了解人类艺术的萌芽和发展历程。这些原始艺术品虽然创作动机各异，有些作品技法稚拙，但是都程度不同地包含了原始人类的审美动机，能给予今天的人们以美感，因此人们将其归入艺术品之列。

人们了解和研究原始社会的美术主要有三条途径。第一是考古学的，就是对史前的美术遗迹、遗物进行分析和研究，阐释其功能、意义等问题；第二是对现存的原始部落的美术现象的分析研究；第三是通过对儿童艺术心理学的研究，也就是从发生学的角度出发来探讨艺术的产生。

石器时代

在石器时代，人类尚未发现金属，他们使用的是石头制作的工具或武器。依年代为序，石器时代可分为三个阶段：

旧石器时代，时间为距今约 300 万年—距今约 1 万年；

中石器时代，时间为距今约 1.2 万年—距今约 1 万年；

新石器时代，距今约 1 万年—距今约 3000 年（近东在 9000 年前出现，而在欧洲的西北部地区则迟至公元前 3000 年才出现）。

1 洛塞尔的维纳斯
(公元前 30000—前 15000 年)

旧石器时代的人们依靠狩猎和采集生活，他们群居在山洞或沿岩石搭建的窝棚里，在他们的居所，还发现有灶具。虽然书写的发明还渺无印迹，但人们已学会用雕刻的方法来记事。语言也产生了，尽管这经历了漫长的时间。目前所见的最早造型艺术品是旧石器时代晚期(约 30000 年前)的雕刻作品。

旧石器时代的雕塑

今天人们发现的旧石器时代的雕塑作品，最为著名的是在法国发现的浮雕《洛塞尔的维纳斯》(*Venus of Laussel* , 图 1)和在奥地利发现的圆雕《威林多夫的维纳斯》(*Venus of Willendorf* , 彩图 1)。它们的制作年代大概都在公元前 30000—前 15000 年。从这些作品可以看出，雕像的制作者们已经具有了某种程度的熟练技巧，虽然作品的形制不同，但都着力突出了女性的生理特征。

关于这些雕像的含义和用途目前还不尚明了，一般认为与原始的巫术或宗教有关。以《威林多夫的维纳斯》为例，现实中大概难以见到如此比例的人物：硕大的乳房和臀部，细小的手臂和粗短的腿。由于雕刻者强调了其生殖和哺育功能，研究者将其归于丰饶女神之列，认为她具有祈愿部落人丁兴旺、狩猎丰产的功用。

类似这种维纳斯的形象在欧洲各地都有发现，其中有些雕像的身躯只是一根石棒，而共同之处是强调骨盆和胸部等女性生理特征。学者们以古代罗马爱与美神维纳斯的名字来为这些雕像命名，前面冠以发现地之名。

旧石器时代的艺术家还雕刻了不少动物的形象，较为常见的有野马、野牛等。在法国发现的一块驯鹿角，创作年代约在公元前 11000—前 9000 年，上面刻有一匹回眸四顾的野牛 (*Bison with turned head* , 图 2)，手法写实、生动，与风格化、抽象化的人类形象形成鲜明的对照。

2 野牛
(公元前 11000 年—前 9000 年)

旧石器时代的洞穴艺术

旧石器时代的洞穴艺术在从欧洲东部到南部的广大地区均有发现，尤以今天法国和西班牙的某些地区最为丰富。19—20 世纪最为著名的洞穴艺术的发现是法国多尔多涅地区的拉斯科 (*Lascaux* , 彩图 2) 洞穴和西班牙北部的阿尔塔米拉 (*Altamira* , 彩图 3) 洞穴。前者的年代可追溯到公元前 14000—前 10000 年，后者的年代稍为晚些，约在公元前 12000—前 10000 年。

洞穴艺术最杰出的范例是画在洞穴深处岩壁上的动物形象。这些绘有动物形象的洞穴，地点一般非常隐秘，而且看来不适于人

类居住。研究者推测这些洞穴是举行原始宗教仪式的场所,人们在这里祈求狩猎和采集能有丰饶的成果。从这一意义上来说,人类创作的艺术作品与宗教有着密切的联系,这种情况一直到17世纪都在西方社会中存在。

绘制洞穴壁画所用的是取之于动、植物或矿物质做成的天然色料。拉斯科洞穴壁画的色彩有褐、黑、黄和红等几种。原始艺术家在绘制图像的时候,首先勾出轮廓,然后再填上色彩。在洞穴里人们发现了一些中空的骨管,内里有色料的痕迹,可以认为这些是原始艺术家用来喷涂色彩的工具。他们把碾碎的色料装填进去,然后用口吹到岩壁上,给画好轮廓的形象填上色彩。

中石器时代出现了弓箭等细小石器,人们进行狩猎、采集的劳动工具不断进步,游牧的生活也逐渐出现了走向定居的趋向。公元前8000年左右冰河期的结束和气候的变化,给人类生活造成很大影响,成为这一历史阶段非常重要的事件。

新石器时代的巨石遗存

新石器时代出现的新样式的艺术遗存,以在今天的英国、法国、西班牙、意大利等地发现的纪念性巨石结构为主要代表。这些巨石遗存可以看作是人类建筑的基本形式,一般认为它们与远古的宗教信仰有密切的关联,有些应该还具有天文学上的意义。

大体上来说,这些巨石结构有三种形式:第一种是门希尔式(Menhirs,图3),指矗立在地面上的独块巨石,它们在地面上排

5 斯通亨治
(公元前3000—前1800年)

3 门希尔式

4 多尔门式

列成行，最多的可达到数千块，有的石块上刻有人物或动物的形象；

第二种是多尔门式（Dolmens，图4），由两块或者更多的直立石块上面横放着另一块石头组成，像是石头垒起的巨型石桌（Dolmens）。据考证，其最初的功用是坟墓，后来演化成狭长的过廊和厅室，有些内部还装饰有雕刻和图样，这可视为最早的柱楣结构；

最后一种是克罗姆列克式（Cromlechs），意即为石圈。石圈结构尤以英格兰南部索尔兹伯里平原的巨石圈“斯通亨治”（Stonehenge，图5）最为著名。这个大约建于公元前2000—前1800年的巨石圈，是门希尔式和多尔门式的复合结构，直径约30米。对于这一超越当时生产力水平的巨型构建，如今人们除了猜测以外，尚难以知道其确切的功用。

第二章 古代西亚

尽管我们对人类文明产生的缓慢过程的认识有待深化，但通过今天的考古发掘和科学研究，我们仍然得以知道人类文明大约最早产生于何时、何地。

世界上的许多民族分别发明了自己的文字，而古代西亚地区的人们首先学会了书写，这是人类历史上具有里程碑意义的事件。

杰里科和查塔尔·胡尤克

公元前 8000 年左右约旦河西岸的杰里科 (Jericho)，是迄今发现的最早具有城防的城市。它的石头城墙高约 1.5—3.7 米，还建有高 9 米的瞭望塔。《圣经·约书亚记》中就有约书亚指挥以色列军队进攻杰里科城的记载。在他们的围攻下，“城墙轰然塌下！民众一拥而上，冲进城内”，占领了城市，毁掉了城防。

《圣经》的记载不一定真实，但坚固的城防未能保障杰里科人的生存却是事实。公元前 8000 年的某一个时候，这个城市的居民不知所踪。如今人们可以在约旦阿曼的考古博物馆里见到一个杰里科人留下的人头模型 (图 6)，它以真人的头骨为支架，填上石膏而成，眼睛镶嵌着贝壳。其功用不甚明了，我们是否可将其视为“肖像”？

近东的新石器时代遗存还有今天土耳其安纳托里亚的查塔尔·胡尤克 (Çatal Hüyük)，其兴盛期为公元前 6500—前 5500 年。这个地区当时就有农业和商业，居民聚居类似集镇，房屋紧密相连。他们的房屋窗都开得很小，人要爬梯子从屋顶出入。图 7 是查塔尔·胡尤克地区出土的用黏土塑造的生殖女神，其庄重的造型令人想起威林多夫的维纳斯。

美索不达米亚

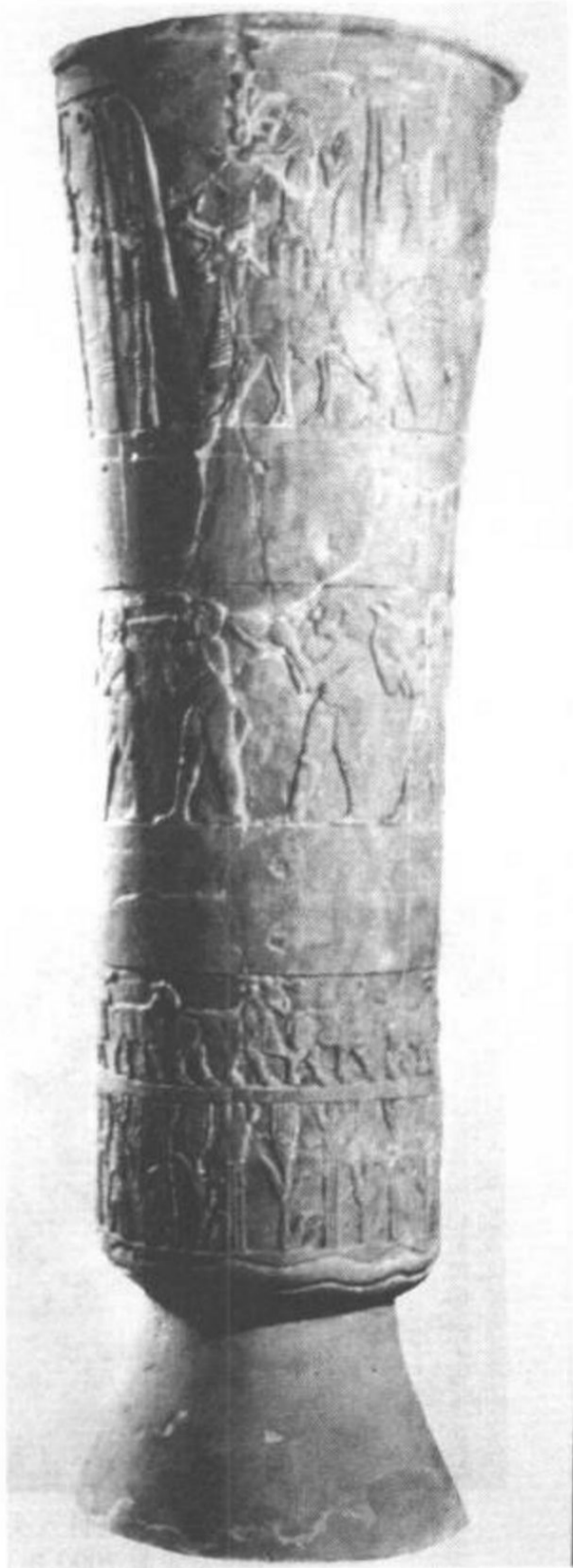
古代的希腊人把底格里斯河和幼发拉底河之间的地区形象地称为“美索不达米亚”(Mesopotamia)，意即“两河之间的地方”。这里有着肥沃的土地，尽管气候恶劣，但是这里的居民很早就学会了农耕，学会了如何使土地丰产。

6 杰里科人头
(约公元前 7000 年)

7 查塔尔·胡尤克生殖女神
(约公元前 6500 年)

8 乌鲁克雪花石膏瓶
(公元前 3500—前 3000 年)

美索不达米亚是人类文明的摇篮之一，也是近东古代文明的聚焦点。

由于缺乏天然的屏障，这块开放的土地一直是古代各部族竭力争夺的对象，在这块土地上轰轰烈烈地上演了你争我夺的活剧。两河流域的历史真正是一部征伐不断、王朝更替频繁的历史。但是，一个奇怪的事实是，在这样一块不安定的土地上产生的艺术，却有着相对的稳定性，呈现出某种一脉相承的文化传统；这些为土地和财富拼得个你死我活的先民们，却在我们今天称之为“审美”的问题上，表现出某种共同的爱好。

苏美尔时代(约公元前 3500—前 2300 年)

公元前 3500—2300 年，美索不达米亚最先进的地区是位于其南部的苏美尔。此时苏美尔尚未有统一的政权，而是散布着乌鲁克(Uruk)、乌尔(Ur)、拉格什(Lagash)等重要的城邦。在这些遗址出土的文物应该说是这一时期苏美尔文化的集中体现。

图 8 是在幼发拉底河畔的乌鲁克发现的雪花石膏瓶。瓶上面环绕着三条浅浮雕带，看上去应该是记录了新年的喜庆活动。最上的一条浮雕中，女神或是女祭司在接受人们的献祭；中间一条排列着手持供物人们的行列；再下面是羊群和植物，底下横饰带上的波浪代表水。这种以装饰带来表现人物和动物活动的空间，带有叙述性的形象在两河流域的文化中非常典型，以后我们还会在许多不同类型的作品中看到此种情形。

类似这种连续性的图像，人们在圆柱形印章滚印出来的图案中也能看到。圆柱形印章是这个时代的发明，它多为石制品，圆柱周边刻有凹进去的图样，内容丰富多彩，雕刻技巧高超。用圆柱形印章在湿软的泥板上滚动，就会留下连续的图样。图 9

是乌尔第三王朝时的一枚印章，表现了人们拜谒月神的情景。

9 圆柱形印章(公元前 2112—前 2095 年)

从图 10 所示的白色大理石女性头像看，乌鲁克人对个性化的人物形象已经有了初步的认识。其向内收缩的面颊和下垂的嘴角造成的面部表情的微妙变化，即使在眉毛和眼睛的镶嵌物已经不存在的情况下，仍然能够让人感受到淡淡的愁苦之情。

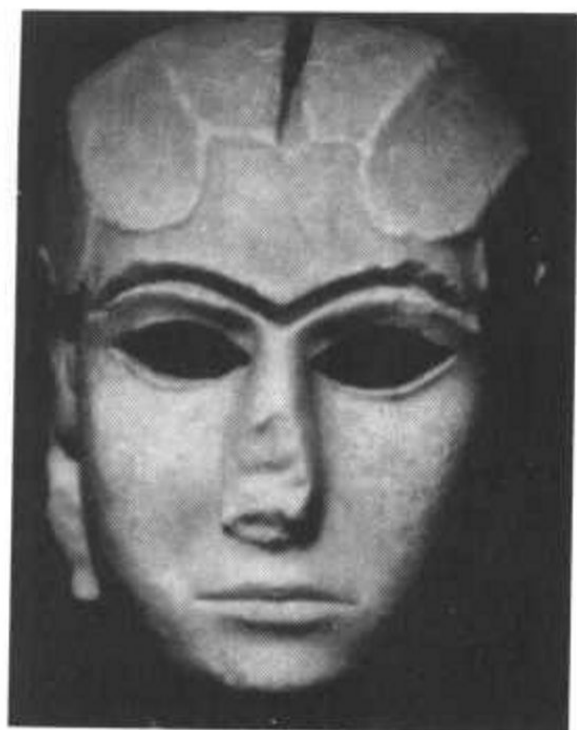
宗教在苏美尔人的社会生活中扮演着重要的角色。人们相信各个城邦都有独特的神灵护佑。在城邦里，男女祭司们担

当着勾通神灵与人间关系的重任,因此管理社会的最高权力机构就是大型的庙宇。建造在基库拉塔(Ziggurats,其含义来源于亚述语言文学中“升起”或“高”的意思)之上的塔庙(图11为乌尔的塔庙),是苏美尔人创造出来的独特建筑形式。

基库拉塔是用人工堆起来的泥土基座,外表由泥砖和沥青加固,高达40~50米,在宽阔的平原上俨然一座座山峦。祭神的塔庙用晒干的泥板和泥砖就建造在高大的基库拉塔之上。乌鲁克的白庙得名于其外墙的颜色,其宽阔的梯级引领着人们从基库拉塔直达神庙。从其象征意义上来说,人造的山峦给神祇和人类的沟通提供了特定的空间。

11 乌尔的塔庙
(公元前2150—前2050年)

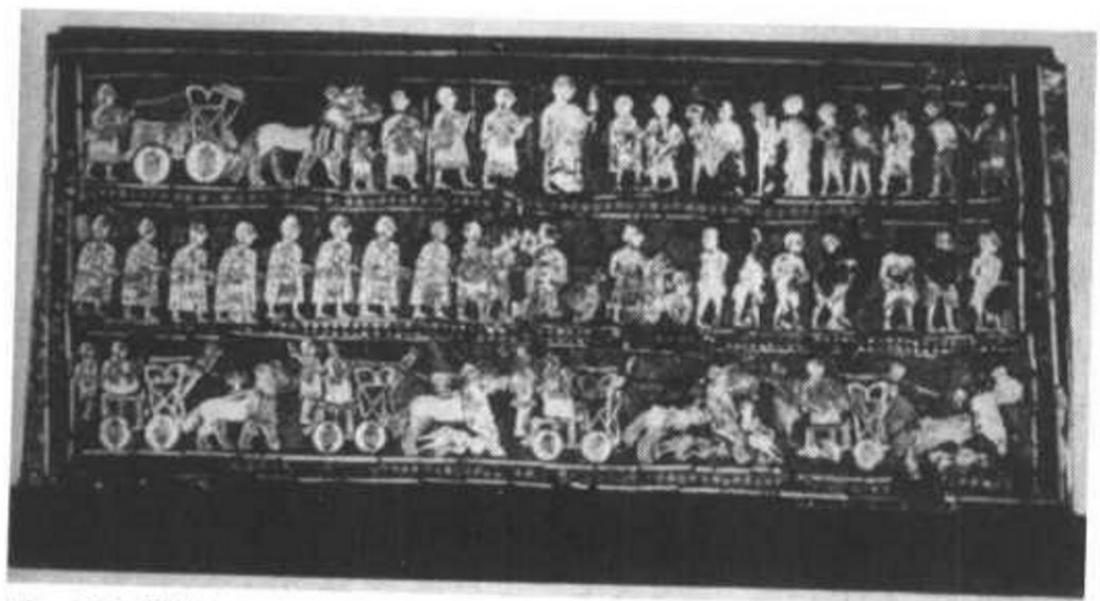

10 白色大理石女雕像
(公元前3500—前3000年)

在乌尔,考古学家发掘出许多早期王朝时代的珍贵遗物。其中非常引人注目的是一架牛头竖琴(图12),这架竖琴的出土不但有音乐史上的意义,也让人们见识了苏美尔人高超的工艺水平和非凡的想像力。另外包金的牛头和镶板上的镶嵌画,还给研究西亚地区的神话源流提供了丰富的佐证。

在乌尔的遗址中,还发现一块有六个面的梯形镶板(图13),立面上以装饰带划分空间的方式分成三格,用贝壳、石灰石、天青石等镶嵌成征战和宴饮的场面。尽管制造这块镶板的工匠在表现战场上飞驰的战车时也显示出他们优秀的造型能力,但是和牛头竖琴镶板上的动物形象比较起来,他们的技艺似乎略逊一筹。

而在泰尔·阿斯马(Tell Asmar)的阿勃(Abu)神庙出土的一组雕像(图14),则更让人有程式化之感。这些大体上由圆柱体和圆锥体组成的雕像,虽然大小不一,服装各异,男的带有编织着的胡须,女的头发盘在脑后,但是人人都有着又圆又大的眼框,个个耸

13 乌尔的镶板
(公元前2600—前2500年)

12 乌尔的牛头竖琴
(公元前2600—前2500年)

14 阿勃神像(约公元前 2700 年)

肩抬头，双手抱拳贴在胸口，其怪异的模样类似于现代人所想像的天外来客。

阿卡德王朝(公元前 2360—前 2180 年)

公元前 3000 年左右，一支闪米特(Semitic)人逐步强大起来，建立了自己的城邦。其中有一位杰出的军事领袖萨尔贡(Sargon I)在公元前 2360 年左右建立了统一的阿卡德王朝。闪族语逐渐取代了苏美尔语，阿卡德的神灵马尔杜克(Marduk)也代替苏美尔的恩里尔(Enlil)成了主神。

尽管如此，苏美尔人的社会模式和文化模式却被继承下来了。图 15 是在尼尼微发现的青铜帝王头像，有人认为可能是萨尔贡本人的肖像。雕像表情刚毅，有帝王的威仪；雕有编织整齐的头发和胡须，眉毛和鼻梁相连；眼眶中原有镶嵌物。这些都是很典型的苏美尔传统手法。

那拉姆·辛记功碑(Victory stele of Naram - Sin, 图 16), 是一块红砂石碑, 高约 2 米。石碑神化帝王的威权, 歌颂了萨尔贡的孙子那拉姆·辛征战的胜利。天上闪烁着星辰, 山峰上刻着记载战事的楔形文字; 那拉姆·辛头戴有角状装饰物的高冠, 以大于旁人的尺度出现在石碑显要的位置上; 手执武器的兵士们意气风发地攀登在山川树林之间……可以看出, 工匠在雕刻这块石碑的时候, 尽管采用了较为活泼的构图, 但是以装饰带划分空间的手法仍然顽强地存在。

阿卡德王国衰落之后, 以南方拉格什为中心的苏美尔文化获得了复兴。此时期艺术上的成就体现在人物雕刻上, 其中主要是拉格什的统治者古地亚(Gudea)的雕像。现今人们发现的各种姿势的古地亚雕像不下于 20 座。图 17 所示的雕像头部已失, 他穿着露出右臂的长衫, 双手抱于胸前, 端正地坐在王位上, 膝头上平放着神庙的设计方案。人物胳膊和脚趾的刻画自然流畅, 长衫的造型却是概念化的

古巴比伦和新巴比伦(公元前 1830—前 539 年)

古巴比伦王国在汉穆拉比时期(公元前 1792—前 1750 年)达到了极盛。古巴比伦王国是“苏美尔·阿卡德”文明的继承者。汉穆拉比法碑(图 18)上部有一幅浮雕, 太阳神沙玛什(Shamash)正向站在他面前的汉穆拉比交授象征权力的短杖和圆环。沙玛什在尺度上较汉穆拉比高大, 肩头放射出代表其身份的光芒。

赫梯人(Hittite)于公元前 1600 年前后灭亡了古巴比伦, 他们对西亚地区的统治达三个世纪之久, 并且曾是埃及人的强劲对手。赫梯王国的都城哈图萨斯(Hattusas)建有卫城, 石门前雕有面对前

15 萨尔贡青铜头像
(约公元前 2230 年)

17 古地亚座像
(约公元前 2200 年)

方、张口咆哮的狮子(图19)。狮子的雕刻采取了圆雕和浮雕相结合的方式,它们的身体是浮雕,只有头部是三维的,仿佛要从壁面上冲出来。

大约在公元前850年,生活在北部高原的亚述人控制了巴比伦,创立了自己的辉煌业绩。后来直到公元前7世纪早期亚述帝国被消灭,才建立起了新巴比伦王国。

新巴比伦王国的都城建设堪称古代的奇迹。伊斯塔门(Ishtar,图20)得名于女神伊斯塔,是巴比伦城最重要的大门。伊斯塔门以天蓝色的琉璃砖贴面,上面点缀着金色的狮子、公牛、蛟龙等动物形象,富丽堂皇,十分壮观。伊斯塔门的门洞为半圆拱形,这种形状的拱门一直是西方建筑史上经常采用的样式之一。

亚述帝国(公元前1100—前612年)

亚述人的城市阿苏尔(Ashur)位于底格里斯河畔美索不达米亚北部,大约建立于公元前2000年左右。实际上,亚述人的文明可以追溯到公元前2000年。到了公元前1100年左右,史称“中期亚述”时期,亚述人称霸两河流域。

敬畏神灵的观念在亚述人的头脑中不占主要地位,现今人们所发现的亚述建筑主要是宫殿。亚述宫殿的墙上布满了浅浮雕,内容涉及战争、狩猎、祭典、宴饮等,最引人注目的是表现国王在宫苑中猎杀狮子的片断(图21)。亚述宫殿浮雕艺术充分反映了一个强悍的、黠武的民族个性。

拉玛苏(Lamassu,图22)是人首牛身长有双翼的怪兽,它守卫在亚述国王萨尔贡二世宫前,同样是国王威权的象征。它继承了赫梯人守门神兽的传统,规格宏大,风格雄壮,但是在雕刻的手法上却更为讲究,更加注重细部的刻画。

古代伊朗

伊朗地区的史前文明可追溯到公元前5000年。位于卡尔黑河畔、扎格罗斯山脚下的苏萨(Susa),出土过许多精美的陶器。图23即其中之一。这件作品上的彩绘构思奇妙,以几何化了的水鸟、狗和山羊组成意趣盎然的图形。无论是垂直线和平行线的穿插,还是动物的向对均错落有致,具有令人惊叹的节奏和韵律美。

到了公元前6世纪,波斯阿契美尼德王朝的君主居鲁士打败了

16 那拉姆·辛记功碑
(约公元前2250年)

18 汉穆拉比法碑
(公元前1792—前1750年)

19 哈图萨斯狮子门(公元前 1400 年)

巴比伦人、米底人和吕底亚人，扩大了伊朗的领土，从小亚的安纳托里亚到美索不达米亚直到印度的边境，都纳入了波斯帝国的版图，建立了称霸一时的波斯帝国。

居鲁士和他的继承人都热衷于宫殿的建设，波斯帝国时期的宫殿建筑取得了很高的成就。其中的典范之作是大流士一世开始建造的波斯波利斯(Persepolis，出自希腊语，意为“波斯人的城市”)皇宫。

23 苏萨彩绘陶杯
(公元前 5000—前 4000 年)

波斯波利斯宫殿建造在石头平台上，有众多房屋，其最主要的建筑物是接见厅阿帕达那(Apadana，彩图 4)。接见厅梯级的立面上有人物浮雕，描绘身着不同装束的各部族人向波斯国王奉献贡品的情形。今天在波斯波利斯宫殿的遗址，还可以见到许多高耸的石柱，它们默默无声地向人们讲述着这个宫殿当年的辉煌；柱头上是各种动物的雕像，生动有力。这些动物形柱头具有歌颂帝王威权 and 能力的含义。

20 伊斯塔门
(公元前 575 年)

22 萨尔贡二世宫门神兽
(公元前 720 年)

21 亚述国王猎狮浮雕(公元前 650 年)