

西方美术史 李春◎著 教程

XIFANG MEISHU SHI JIAOCHENG

陕西人民美术出版社
SHAANXI RENMIN MEISHU CHUBANSHE

西方美术史教程

XIFANG MEISHU SHI JIAOCHENG

李 春 / 著

陕西人民美术出版社
SHAANXI RENMIN MEISHU CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

西方美术史教程/李春著.—西安:陕西人民美术出版社,

2002.3

ISBN7-5368-1475-5

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 011859 号

责任编辑 林通雁
装帧设计

西方美术史教程

李 春/著

陕西人民美术出版社出版发行

(西安北大街 131 号 邮编:710003)

新华书店经销

陕西人美艺术公司制版 西安煤航地图制印公司印刷

787×1092 毫米 16 开本 28.5 印张 520 千字

2002 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1-5000

ISBN7-5368-1475-5/J·1206

定价:52.00 元

李春（又名李得春），1934年出生于山西省天镇县。毕业于苏联莫斯科大学世界美术史及艺术理论批评专业。中央美术学院美术史系教授，《中国大百科全书·美术》编委及分支主编。发表学术论文40余篇；专著（包括合著）16部，主要有《戈雅》、《世界美术史》、《西方美术简史》等。

阿尔诺尔芬尼夫妇像
1434
尼德兰 扬·凡·爱克

最后审判
西斯廷礼拜堂壁画
1535
意大利 米开朗琪罗

拉奥孔 1510 西班牙 格列柯

夜巡 1642 荷兰 伦勃朗

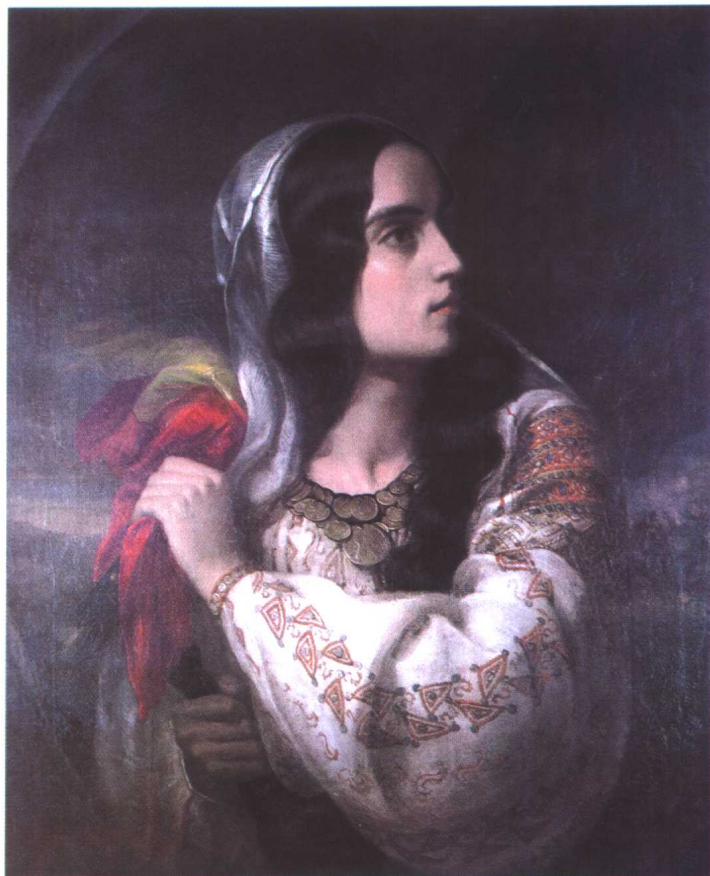

镜前的维纳斯
约1648—1651
西班牙 委拉斯贵支

莫瓦特雪夫人
1851
法国 安格尔

革命的罗马尼亚
1880
罗马尼亚
罗森塔尔

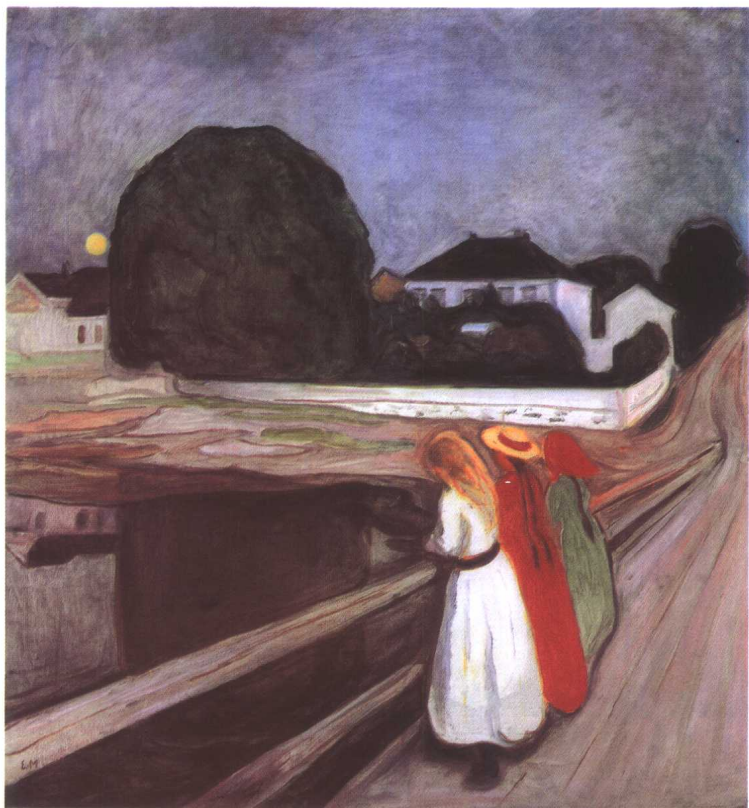

索菲亚公主 1879 俄罗斯 列宾

拿喷水壶的女孩 1876 法国 雷诺阿

桥上的少女
1901
挪威 蒙克

土地
1963
美国 劳森伯格

编 前 语

李春教授是我国著名的美术史家。他早年在南开大学中文系学习,后被国家选派到苏联莫斯科大学学习世界美术史及艺术理论。回国后他一直在中央美术学院美术史系从事外国美术史教学和研究工作,业绩卓著,蜚声美术界和知识界。多年来,李春教授一直处在超负荷工作状态之中,终因积劳成疾,沉痾难起。这部《西方美术史教程》是由他女儿李湜整理而成的,在统稿期间,笔者给予了协助。

在国内研究西方美术史之中,李春教授所涉猎的领域宽广。从国别(语种)及区域划分方面看,他在法国、意大利、西班牙、荷兰、佛兰德斯美术以及东欧诸国美术方面取得成果最多;从美术史的阶段划分上看,他又多用力在文艺复兴、17至18世纪、19世纪等几个重要时期。除此之外,李春教授在西方版画史教学和研究方面也卓有建树。本书汇集了他的大部分教学讲义、手稿以及已发表文章,能具体地反映出他的学术研究专长及其成就。考虑美术院校广大学生学习使用,所收文稿均按教学进程编秩,而重要学术论文则以专题讲座形式分归于其所从属的教学单元之中,以求得点与面结合,导引读者由常识层面进入纵深获取知识及其学习方法。全书分六个教学单元,每个单元之后都附有一定数量的复习思考题。其中有不少的思考题是李春教授主持外国美术史研究室时为学院招收研究生进行入学考试所命的试题,虽有难度,但有启发性和参考价值。为方便读者学习,随文还配插图片近550帧。

为了使全书能以较为完备的体例向美术院校学生讲授西方美术的发展与演变史,我们特别邀请了著名美术史家、博士生导师奚静之(清华大学美术学院)、邵大箴(中央美术学院)教授撰写了俄罗斯美术和西方现代美术两个章节,并组成一个教学单元作为补充。情胜于文,说两位先生著文为本书增辉似乎已不重要,最令人感动的则是他们与李春教授的真挚友谊和给予他心灵上的慰藉。

本书的出版,无论是展示老一辈学者的盗火精神以及收集整理他们的学术研究成果,还是对高等美术院校外国美术史课程的教材建设都具有很高的价值和积极的意义。最后需要说明,由于李春教授病重不能亲自审读全稿,而编者的学力不逮,故书中出现错误或失误难免,渴望能得到美术史界同道特别是师长的指教,以便再版时改正。

林通雁
2002年春节

目录

编前语 林通雁

第一单元 原始、古代和中世纪美术

第一章 原始美术	(1)
第一节 旧石器时代美术	(1)
一、雕刻品	(1)
二、洞窟壁画	(2)
第二节 中石器和新石器时代美术	(3)
一、岩画	(3)
二、彩陶和巨石建筑	(4)
第二章 古代两河流域美术	(4)
第一节 苏美尔美术	(5)
第二节 阿卡德王国美术	(6)
第三节 苏美尔文化复兴	(7)
第四节 巴比伦王国美术	(7)
第五节 亚述帝国美术	(8)
第六节 新巴比伦王国美术	(9)
第三章 古代埃及美术	(10)
第一节 古王国时期	(11)
一、金字塔	(11)
二、雕塑	(12)
第二节 中王国时期	(14)
第三节 新王国时期	(14)
一、神庙	(15)
二、雕塑	(16)
三、壁画	(17)
第四章 古代希腊美术	(18)
第一节 爱琴文化时期	(19)
第二节 荷马时期和古风时期	(20)
第三节 鼎盛时期	(21)
第四节 希腊化时期	(25)

目录

第五章 古代罗马美术	(27)
第一节 古罗马美术的先声	(28)
第二节 建筑	(29)
第三节 雕刻	(30)
第四节 绘画	(33)
第六章 中世纪美术	(34)
第一节 早期基督教美术	(35)
一、绘画和雕刻	(35)
二、建筑	(36)
第二节 拜占庭美术	(36)
一、建筑	(37)
二、镶嵌壁画	(37)
第三节 罗马式美术	(38)
一、建筑	(38)
二、雕刻	(39)
第四节 哥特式美术	(40)
一、建筑	(41)
二、雕刻	(42)
三、玻璃画和细密画	(42)
第一单元复习思考题	(43)

第二单元 文艺复兴时期美术

第一章 意大利文艺复兴时期美术	(44)
第一节 发端时期与早期	(45)
一、发端时期	(45)
(一)乔托	(45)
(二)西埃那派	(46)
二、早期	(46)
(一)布鲁内莱斯基、多纳太罗	(46)
(二)马萨乔等人	(47)
(三)博蒂切利	(49)
(四)其他画派	(50)
第二节 文艺复兴盛期	(51)
一、达·芬奇	(51)
二、拉斐尔	(53)

目录

三、米开朗琪罗	(54)
第三节 威尼斯画派	(57)
一、乔尔乔涅	(57)
二、提香	(58)
三、其他画家	(59)
第二章 文艺复兴时期尼德兰美术	(60)
第一节 15 世纪美术	(60)
第二节 16 世纪美术	(62)
一、博斯、马西斯等人	(63)
二、歌颂农民的画家勃鲁盖尔	(63)
第三章 文艺复兴时期德国美术	(65)
第一节 15 世纪美术	(65)
第二节 16 世纪美术	(65)
一、丢勒	(65)
二、格吕内瓦尔德、克拉纳赫	(66)
三、小汉斯·荷尔拜因	(67)
第四章 文艺复兴时期法国美术	(67)
第一节 15 世纪绘画	(68)
一、让·富凯	(68)
二、普罗旺斯画派和穆兰画师	(69)
第二节 16 世纪绘画	(70)
一、枫丹白露画派	(71)
二、肖像画	(72)
第三节 雕刻	(73)
第五章 文艺复兴时期西班牙美术	(74)
第一节 15 世纪绘画	(75)
第二节 16 世纪上半期绘画	(76)
第三节 16 世纪下半期绘画	(77)
一、埃尔·格列柯的生平和艺术(专题讲座)	(78)
二、现实主义画家	(85)
第四节 雕刻	(86)
第六章 西方铜版画史话(一)	(87)
第一节 德国铜版画	(88)
第二节 意大利铜版画	(91)

目录

第三节 尼德兰铜版画	(93)
第二单元复习思考题	(94)
第三单元 17 至 18 世纪美术(上)	
概 论	(95)
一、17 世纪概论	(95)
二、18 世纪概论	(99)
第一章 17 至 18 世纪意大利美术	(102)
第一节 流派纷呈	(102)
第二节 学院派	(104)
第三节 巴洛克艺术的形成和特点	(106)
一、巴洛克与宗教	(106)
二、巴洛克艺术的特征	(106)
三、关于对巴洛克的认识和评价	(108)
第四节 巴洛克建筑与绘画	(108)
一、建筑	(108)
二、绘画	(111)
第五节 贝尼尼的艺术创作道路(专题讲座)	(113)
第六节 论卡拉瓦乔(专题讲座)	(118)
第七节 地方画派	(131)
一、17 世纪诸流派	(131)
二、18 世纪诸流派	(132)
第二章 17 至 18 世纪荷兰、佛兰德斯美术	(135)
第一节 荷兰绘画	(135)
一、伦勃朗——荷兰画派的骄傲(专题讲座)	(136)
二、哈尔斯、维米尔及其他画家	(145)
(一)哈尔斯	(145)
(二)维米尔	(147)
(三)其他画家	(149)
三、静物画和风景画	(151)
(一)静物画	(151)
(二)风景画	(152)
第二节 佛兰德斯绘画	(155)
一、鲁本斯——佛兰德斯画派主将(专题讲座)	(155)
二、凡·戴克、约尔丹斯和其他画家	(162)

目录

(一)凡·戴克	(162)
(二)约尔丹斯	(164)
(三)其他画家	(165)
第三节 建筑、雕刻和工艺美术	(168)
一、建筑与雕刻	(168)
二、工艺美术	(169)
第三单元复习思考题	(169)

第四单元 17 至 18 世纪美术(下)

第一章 17 至 18 世纪西班牙美术	(171)
第一节 里韦拉与苏尔瓦兰	(171)
一、里韦拉	(171)
二、苏尔瓦兰的生平和艺术(专题讲座)	(173)
第二节 真理的画家——委拉斯贵支(专题讲座)	(178)
第三节 17 世纪下半期绘画	(187)
一、穆里略	(187)
二、莱亚尔	(188)
第四节 浪漫主义美术的先驱——戈雅(专题讲座)	(188)
第五节 雕刻与建筑	(197)
一、雕刻	(197)
二、建筑	(197)
第二章 17 至 18 世纪法国美术	(199)
第一节 古典主义美术	(199)
一、古典主义美术的特点	(199)
二、宫廷内古典主义画家	(200)
第二节 普桑与洛兰	(203)
一、普桑	(203)
二、洛兰	(208)
第三节 现实主义美术	(209)
一、勒南兄弟	(210)
二、拉图尔等人	(212)
第四节 路易十四时代的绘画	(214)
一、勒布伦	(214)
二、其他宫廷画家	(215)
第五节 罗可可艺术	(217)

目录

一、瓦托	(218)
二、布歇、弗拉戈纳尔	(219)
第六节 代表第三等级的市民艺术	(220)
一、格勒兹等人	(220)
二、夏尔丹的时代和他的艺术(专题讲座)	(220)
第七节 雕塑	(225)
一、“伟大风格”	(225)
二、罗可可风	(227)
三、乌东的雕像艺术	(228)
第八节 古典主义建筑	(228)
一、17 世纪上半期建筑	(228)
二、17 世纪下半期建筑	(229)
第九节 论罗可可艺术及其与中国艺术的关系(专题讲座) ...	(231)
第三章 17 至 18 世纪英国、德国美术	(234)
第一节 英国美术	(234)
一、17 世纪绘画	(235)
二、18 世纪绘画	(236)
三、雕刻、建筑和工艺美术	(238)
第二节 德国美术	(240)
一、17 世纪绘画	(240)
二、18 世纪绘画	(242)
三、建筑、雕刻和工艺美术	(244)
第四章 西方铜版画史话(二)	(248)
第一节 荷兰铜版画	(249)
第二节 佛兰德斯铜版画	(250)
第三节 法国铜版画	(251)
第四节 意大利铜版画	(252)
第五节 德国铜版画	(253)
第六节 英国铜版画	(254)
第四单元复习思考题	(255)

第五单元 19 至 20 世纪美术(上)

第一章 法国美术	(257)
概 论	(257)
第一节 新古典主义美术	(261)