

History of WESTERN ART

丰子恺《西洋美术史》之目标，是在西洋美术自远古至二十世纪二十年代之几千年发展的终点，重新确立中国美术在世界美术中的位置。这本书以这样的话收尾：“西洋美术显示分裂、颓废、革命、自灭的状态，似乎对于我们暗示着某种意义。”这“意义”是什么呢？就是作者在《中国美术的优胜》中所说的：“在艺术的根本的意义上，西洋画毕竟让中国画一筹。”

丰子恺 著

西洋美术史

（外一种·西洋画派十二讲）

東方出版社

西洋美术史

(外一种·西洋画派十二讲)

丰子恺 著

東方出版社

图书在版编目(CIP)数据

西洋美术史 / 丰子恺 著.

—北京: 东方出版社, 2007.5

(民国学术经典·西洋史系列丛书)

ISBN 978-7-5060-2720-5

I. 西… II. 丰… III. 美术史—西方国家 IV. J150.09

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 033665 号

总策划: 王德树

责任编辑: 王德树

特约编辑: 陈丽杰 邱小芬

封面设计: 阳洪燕

封面文字: 张耀南

西洋美术史

XIYANG MEISHU SHI

丰子恺 著

东方出版社 出版发行

地址: 北京朝阳门内大街 166 号 邮编: 100706

印刷: 北京忠信诚胶印厂印刷 新华书店经销

版次: 2007 年 5 月第 1 版

2007 年 5 月第 1 次印刷

开本: 730 毫米×970 毫米 1/16

印张: 26.75

字数: 345 千字 印数: 5500 册

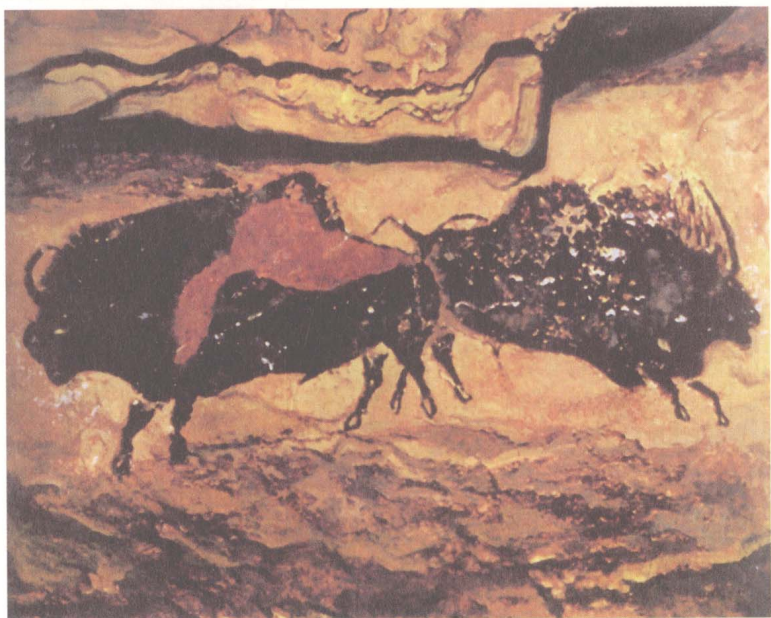
ISBN 978-7-5060-2720-5

定价: 58.00 元

丰子恺 (1898—1975)，父亲为清末举人，祖母性格豪爽，

爱好文艺，十六岁考入浙江省第一师范学校，受教于中国近代文艺先驱李叔同。二十三岁游学日本，学西画与音乐。二十七岁与匡互生等人创办立达学园于上海。一九四九年后曾任上海画院院长、中国美术家协会上海分会主席、上海文联副主席、中国美术家协会常务理事等职。美术史方面的著述有《西洋美术史》、《绘画概说》、《绘画与文学》、《西洋名画巡礼》、《西洋建筑讲话》、《西洋画派十二讲》等。丰尝谓：“艺术不是技巧的事业，而是心灵的事业。”又谓：“在每一幅静物画中显示着一个具足的小天地。”“在一草一木中窥全自然，在个体中感到全体”、“一粒沙里看世界，一朵野花里看见天国”。正乃其“心灵”之终极追求。

《西洋史》	陈衡哲
《西洋美术史》（分一册、西洋美术十二讲）	丰子恺
《欧洲文学史》	周作人
《西洋医学史》	丁福保
《欧美经济学史》	赵迺抃
《西洋哲学史纲》	黄忏华
《西洋教育通史》	雷通群
《欧洲文艺复兴史》	蒋百里
《欧洲政治思想史》	高一涵

◀ 拉斯科野牛

位于法国多尔多涅省的拉斯科洞穴是保存史前绘画和雕刻较为丰富精彩的石灰岩溶洞，因洞中各种图像种类繁多、制作方法多样被誉为史前的卢浮宫。洞内绝大多数岩画描绘的是动物，包括野牛、马匹、红鹿和野山羊，还有一些意义不明的圆点和几何图形。

▼ 吉萨三大金字塔

举世闻名的三大金字塔位于开罗以西不远的吉萨，由三座第四王朝法老的金字塔（胡夫金字塔、哈夫拉金字塔、门卡乌拉金字塔）和其他辅助建筑组成。这种隐含了宇宙奥秘的四角锥形建筑，把建筑技巧和审美意识巧妙地融合在一起。

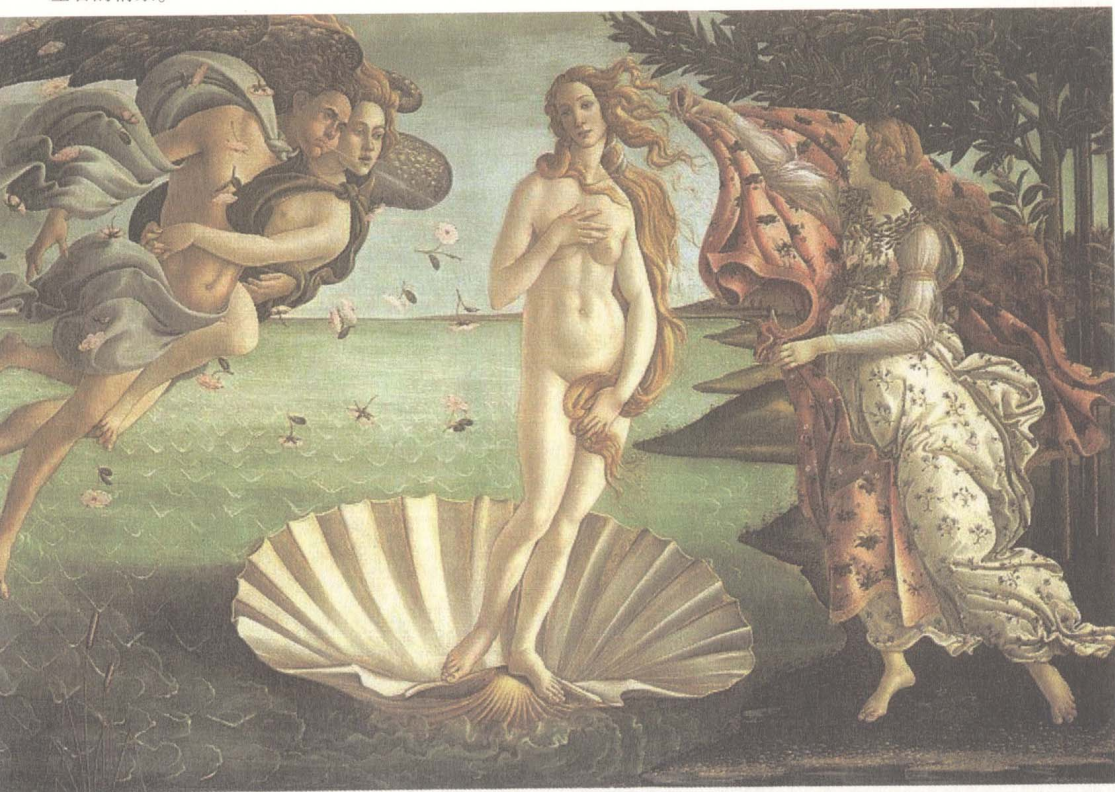

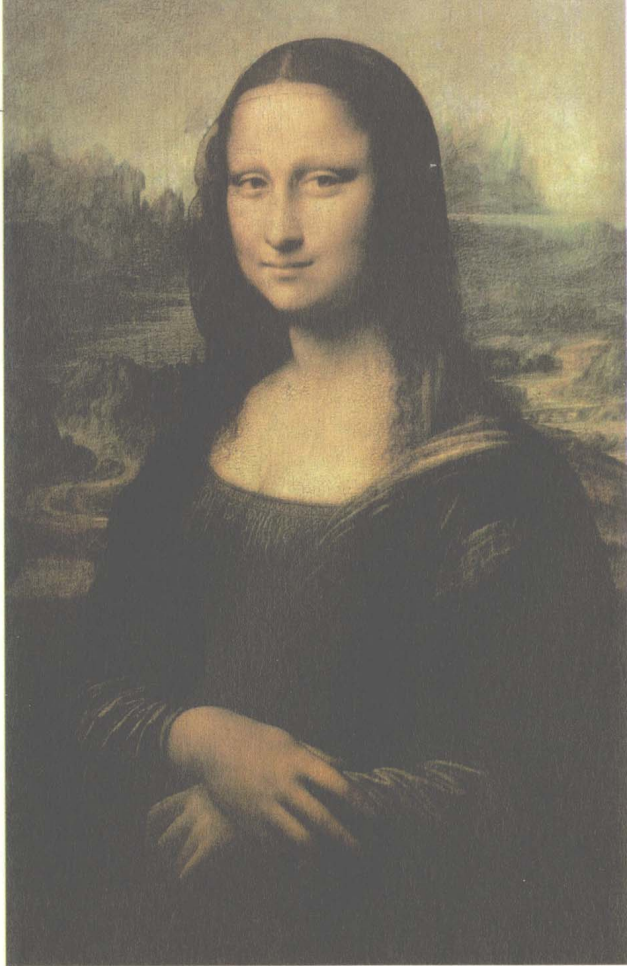
▲ 雅典娜女神节游行队伍

为纪念雅典娜女神，古希腊人每四年在雅典举行一届雅典娜节。节日期间，古希腊人列队向雅典卫城行进，为巨大的雅典像披上新袍。古希腊雕刻家菲迪亚斯在帕台农神殿的檐壁装饰中再现了这支游行队伍。

▼ 维纳斯的诞生

波提切利以其秀逸的风格、明丽绚烂的色彩和流畅轻灵线条，在文艺复兴诸大家中独树一帜。《维纳斯的诞生》构图比较单纯，整个画面以裸体的维纳斯女神为中心，表现了女神从爱琴海中浮水而出，风神、花神迎于左右的情景。

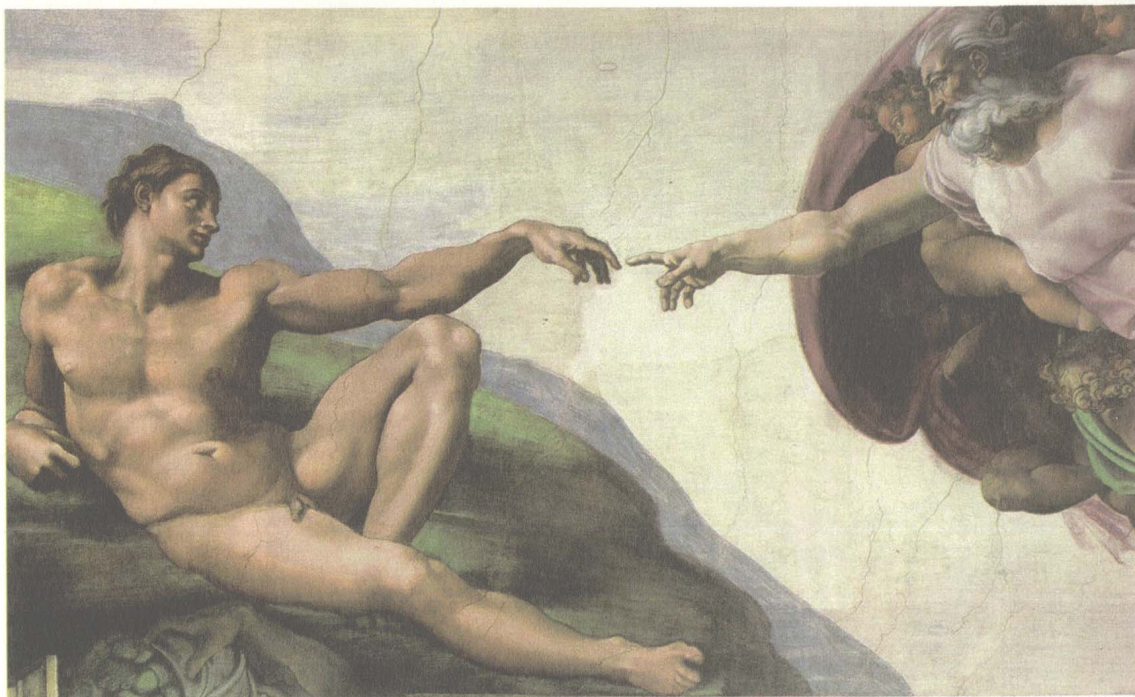

◀ 蒙娜丽莎

这幅享有盛名的肖像画作品代表了达·芬奇的最高艺术成就。画中淋漓尽致地发挥了达·芬奇奇特的烟雾状“空气透视”的笔法，人物的丰富内心情感和美丽的外形也达到巧妙的结合，而使得蒙娜丽莎的微笑具有一种神秘感。构图上采用了正面胸像构图，透视点略微上升，使构图呈金字塔形，人物显得更加端庄、稳重。

▼ 创造亚当

米开朗琪罗所作的西斯廷礼拜堂屋顶壁画是美术史上最大的壁画之一。他用宏伟的建筑结构作框边把整个长方形大厅的屋顶分割成中央和周围两大部分，全部绘以宗教故事和人物形象。《创造亚当》即是中央部分宗教画之一，取材于《圣经》中开天辟地直到洪水方舟的故事。

▲ 雅典学园

拉斐尔在生动优美之上又有高度的理想加工，奠定了西方近代绘画的典范风格，有“画圣”之称。《雅典学园》集古今著名哲学家于一堂，以雅典学者为主，背景衬以宏伟的古典大厅，给人以庄重鲜明、丰富多彩之感。这幅画在刻画人物和背景构图上尤为杰出，被誉为古今壁画艺术的登峰造极之作。

◀ 乌尔比诺的维纳斯

提香是意大利文艺复兴盛期威尼斯派宗教、神话、历史题材的画家，他把油画色彩、造型和笔触的运用推进到新的阶段。画中的女子完全是世俗环境中的女子，是充满生命的血肉之躯，描绘的裸女更具有人性，体现了文艺复兴开放人性的本质精神。

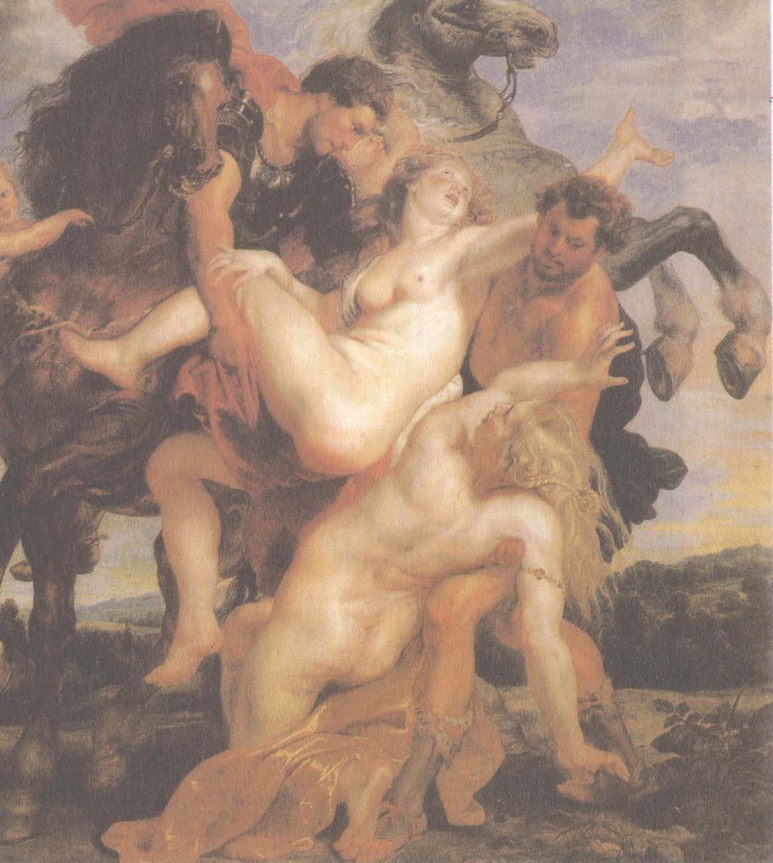
► 阿尔诺芬尼夫妇像

凡·艾克的这幅画不仅是新型油画深入表现的最早尝试，也是后来发展起来的风俗画和室内画最早的先例。全幅作品中最让人叫绝的是背景中央墙上的那面富有装饰性的凸镜，它反射出画面以外宽敞的空间，巧妙地扩大了画的纵深空间。

◀ 圣德列萨祭坛

祭坛雕塑《圣德列萨祭坛》的成功，标志着洛伦佐·贝尼尼雕塑顶峰的到来。这件作品体现了人文主义的思想，反映了人的尊严、理想和对美好生活的追求。这也是贝尼尼创作中的积极成分，也是与一般的巴洛克艺术不同的地方。

◀ 劫夺柳西帕斯的女儿

这幅油画描绘的是希腊神话中两个英勇矫健的孪生兄弟看中了两个娇艳美丽的孪生姐妹，并把她们抢来为妻的情景。佛兰德斯画家鲁本斯善于塑造人体的激烈动感，用流畅的线条与丰富的色彩营造氛围，使作品散发出巨大的艺术感染力，这是一件成功地把戏剧性和装饰性相结合的绘画作品。

▼ 林间小道

霍贝玛是一位对故乡怀有浓厚情感的荷兰田园风景画家，他的画面明朗素朴，洋溢着一种较为欢快的气氛，每一幅画就像一首牧歌，有着淡雅的泥土气息。这幅画又称《米德尔哈尼斯的道路》，它展现了宁静祥和的乡野景色，成功地运用了焦点透视的技法，增强了画面的纵深感，意境悠远。

► 夜巡

在这幅画中，画家伦勃朗并没有呆板地把每个人并列起来，而是按主题的需要分成几组，描绘了军官们接到命令时紧急整队出发迎接战斗的情景和惊慌不安的气氛。伦勃朗在光线的运用上独具匠心，他采用聚光的效果突出作品的主题、刻画形象，充分发挥了明暗色调和色彩变化的艺术手段。

◀ 宫中小女

西班牙画家委拉斯开兹一生创作了大量不同凡响的作品，他的艺术具有民主、民族和批判的色彩。这幅画是他的代表作之一，整幅画选取的是日常宫廷生活中的某个场景，画面正中央那个金光闪闪的小女是腓力四世的女儿玛格丽特公主，最左边手执画笔的男子即是画家本人。

▲ 拾穗者

法国现实主义画家米勒一生画了许多描写田园风景和农民生活的作品，被誉为伟大的农民画家。他的作品单纯、朴实、亲切，所表现的艺术主角正是这些与命运苦斗的人。这幅画中，农妇们近于雕塑般单纯而凝炼的姿态含蓄而庄重，画面简洁朴实。

▼ 加莱义民

这组 1886 年由罗丹完成的历史纪念雕像富有戏剧性地被排列在一块地面般的低台座上，六个义民的造型各自独立，且每个人的动势又相互关联着。雕塑家罗丹以彻底逼近真实和深入探索的精神、尖锐的心理刻画和强烈的性格表现再现了义民为保全城市勇敢地走向死亡的历史。

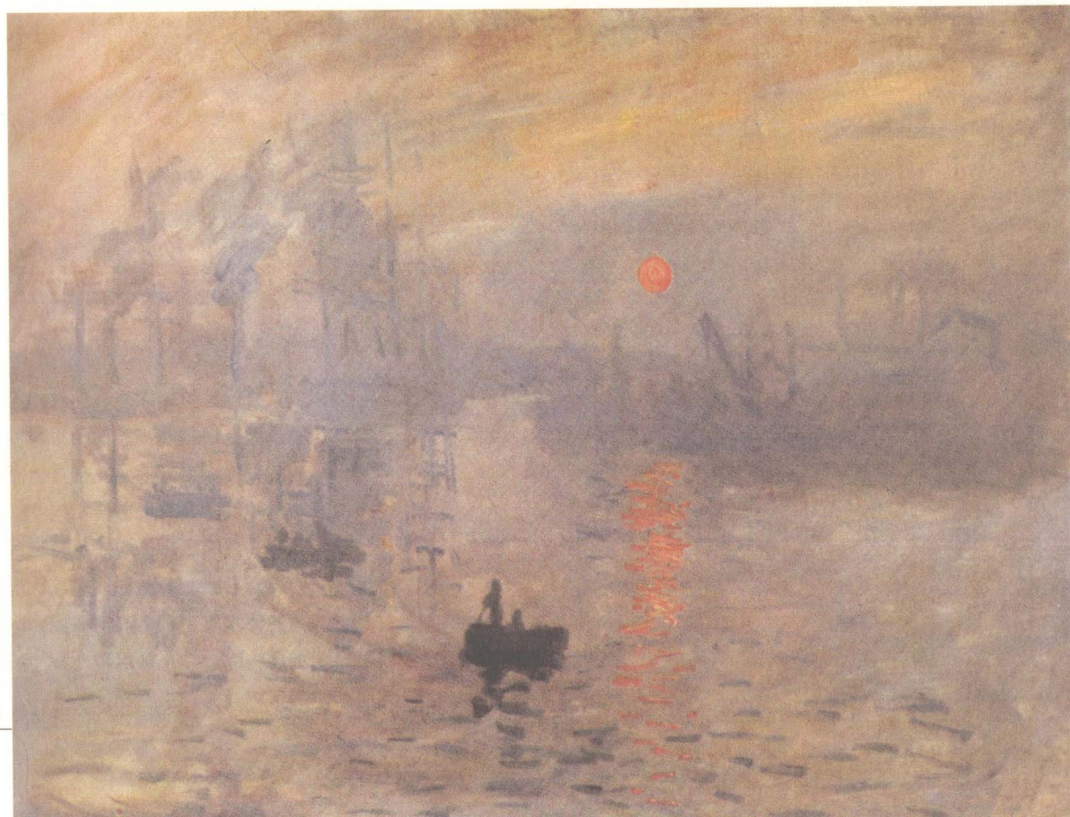
► 吹笛子的少年

这幅画描绘的是近卫军乐队里的一位少年吹笛手的肖像。画家马奈在探索形与色的统一时，注意到人物个性特征的刻画。画面以最小限度的主体层次来作画，否定了三度空间的深远感；而每个色块都很协调柔和，又很鲜亮，给人透明和清新之感。

▼ 日出·印象

这幅画是印象派运动命名的由来，也是莫奈单以色彩来建构整张作品的最佳范例。所有传统观念中的内容或是主题在这幅画中都已经不复存在，只有光线和空气才是主题。

► 舞蹈者

在众多印象派画家家中，德加一直都很关注素描及前人的艺术。他以画芭蕾舞女而著称，善于用简洁、流畅、富有韵律感的笔触生动再现舞蹈者的种种姿态。这幅画视角非常独特，舞蹈者犹如在风中盛开的花朵，在动感的瞬间舒展出优美的舞姿。

◀ 一篮水果

后印象派画家塞尚的这幅静物画通过白色的桌布与色彩鲜艳的水果构成强烈对比，反衬出冷暖色差。画面表现出结实的几何体感，忽略了物体的质感及造型的准确与否，着重强调厚重、沉稳的体积感，将现实物体视为一堆结构综合体，体现出一种冷峻的精神气质。

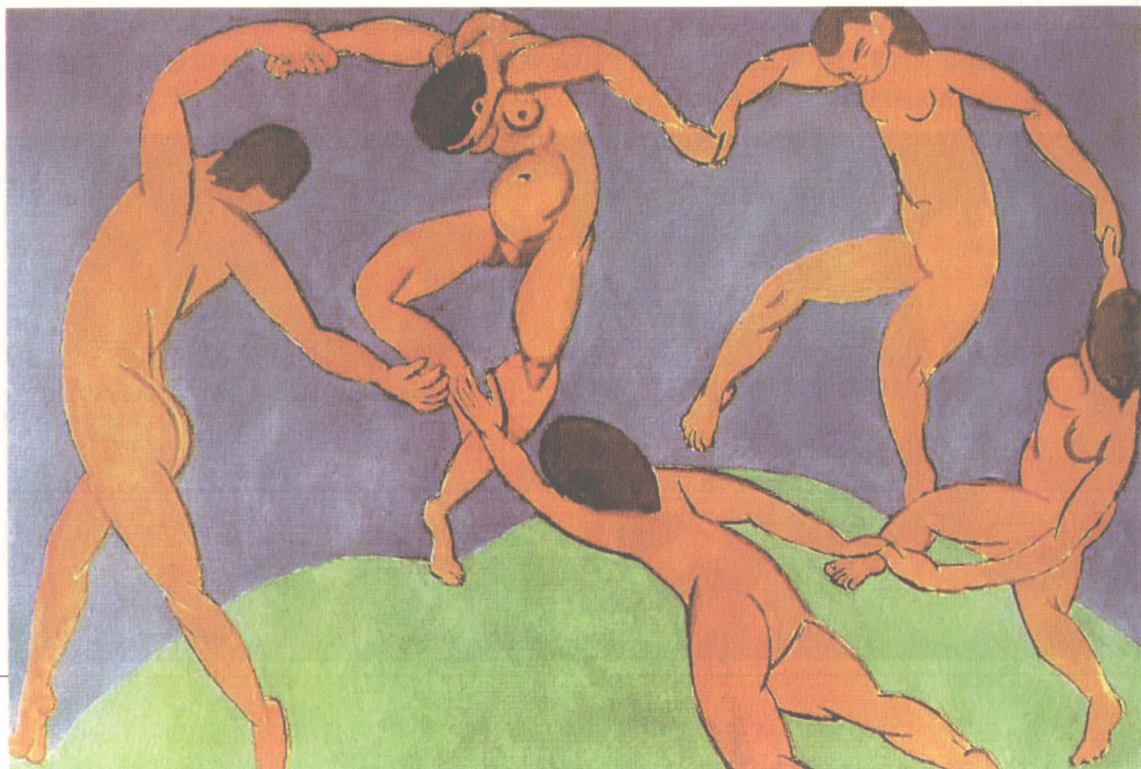
► 星空

这幅画被视为凡·高最具风格的代表作之一，它展现了一个高度夸张变形与充满强烈震撼力的星空景象，天地间的景象在此都化作了浓厚、有力的颜料浆，顺着画笔跳动的轨迹，涌起阵阵旋涡；同时也反映出画家躁动不安的情感和狂迷的幻觉世界。

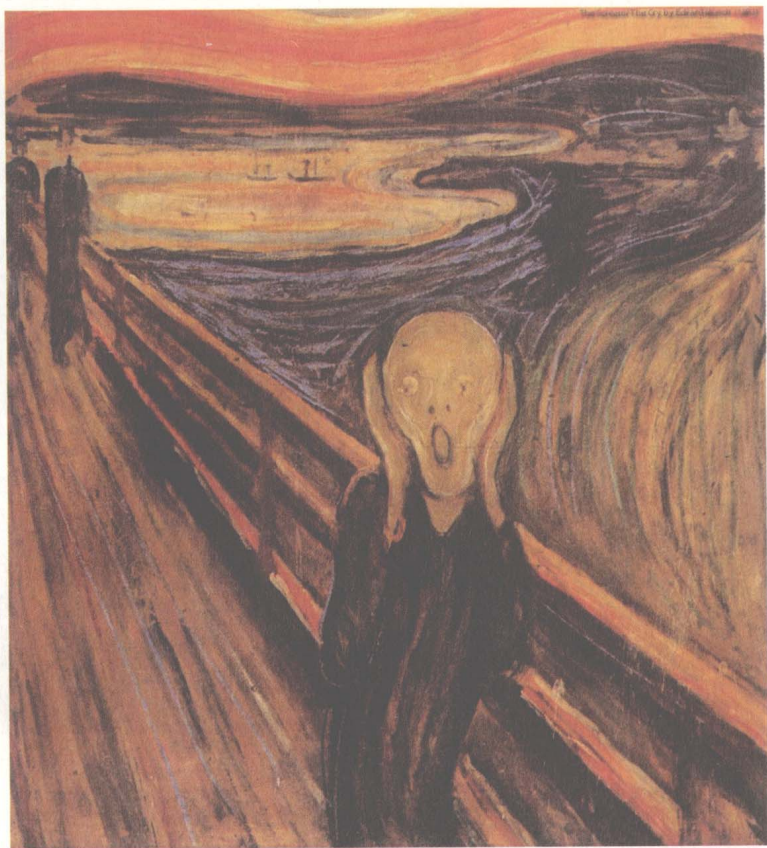
▼ 舞

野兽派画家马蒂斯通过主观的色彩而不是光和影来描绘物象，他把绘画视为平面的装饰，而有意减弱画面的深度感和物象的体积感。这幅画由三种在量感、分布上平衡和谐的色彩与构成人物富有节奏、韵律的线条浑成一体，从而生发出动人的艺术魅力。

► 呐喊

表现主义先驱蒙克用色彩、线条与形式呈现自己某种瞬间的情绪，表现疾病、死亡、绝望、性爱等主题。在这幅画中，他以极度夸张的笔法，描绘了一个尖叫的变形人物形象，把人类极端的孤独和苦闷以及在没有宇宙面前的恐惧感表现得淋漓尽致。

▼ 格尔尼卡

这幅画中毕加索采用了立方主义、现实主义和超现实主义等多种风格和手法，深刻揭露了法西斯的残酷暴行。整幅画面仅用黑、白、灰三色来完成，调子阴郁、情景恐怖，充满着悲剧气氛。《格尔尼卡》后来在挪威、英国、美国各地巡回展出，反响十分强烈。

