

当代运动与艺术潮流

世界美术流派史 卷

SHIJIE MEISHU LIUPAISHI JUAN

肖 锋/编著

吉林出版集团有限责任公司 · 全国百佳图书出版单位

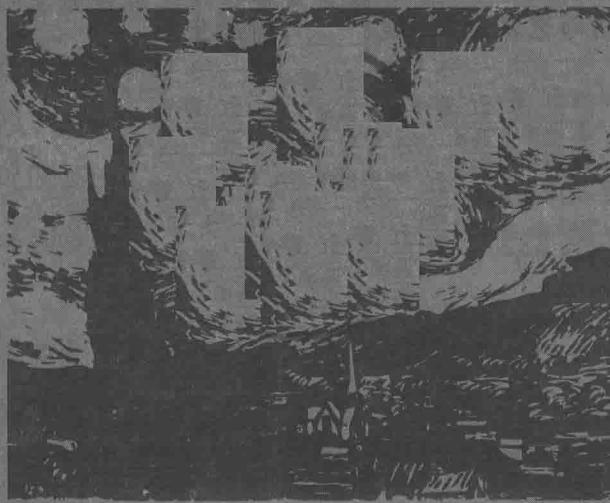
当代运动与艺术潮流

世界美术流派史

卷

SHIJIE MEISHU LIUPAISHI JUAN

肖 锋/编著

吉林出版集团有限责任公司 · 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

当代运动与艺术潮流·世界美术流派史卷 / 魏红,
肖锋编著. -- 长春 : 吉林出版集团有限责任公司,
2014.12

ISBN 978-7-5534-6279-0

I . ①当… II . ①魏… ②肖… III . ①美术 - 流派 -
美术史 - 世界 IV . ①G8②J

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 292484 号

当代运动与艺术潮流·世界美术流派史卷

著 者 / 魏 红 肖 锋

责任编辑 / 孟迎红

责任校对 / 张西琳

文稿统筹 / 圣泽文化

开 本 / 700 mm × 1000 mm 1/16

字 数 / 110 千字

印 张 / 14

印 数 / 1-5000 册

版 次 / 2015 年 01 月第 1 版

印 次 / 2015 年 07 月第 1 次印刷

出 版 / 吉林出版集团有限责任公司 (长春市人民大街 4646 号)

行 业 / 吉林音像出版社有限责任公司

地 址 / 长春市绿园区泰来街 1825 号

电 话 / 0431-86012905

印 刷 / 北京海德伟业印务有限公司

ISBN 978-7-5534-6279-0

定 价 / 28.00 元

立 单 购 出 牛 圈 走 百 国 全 · 同 公 书 购 别 国 康 领 出 林 吉

编者絮语

在二十世纪重大发现所取得的惊人进展中，大自然中许多事情仍未得到全解。在这些事情中的旧枝末节已使人类困惑了几百年甚至几千年。

爱因斯坦说过，科学发展就好比吹气球，气球里面是已知的知识，外面是未知的世界。已知的越多，气球的体积就越大，它接触到的未知世界也就越广阔。

在科学发展进程中，发现一个规律，发现一个事实，科学就前进了一步。而发现一种未知的现象，科学也同样踏着它向前迈进。

认识，意味着既拥有一个新的结束，又拥有一个新的开始。

世界需要认识，人类更需要认识。

只需跨出一步，您便会发现一个完全不同的自然世界。这些地方，有文明的遗泽，曾在风沙中褪尽繁华，凋萎成平川、草场、沙漠，又因偶然的机遇得到发掘，突然绽放开夺目的光辉，提示着曾经的往事；有百年的城郭，文化与风景

在漫长的岁月里融合，无论是皇家建筑、贵族园林，还是民间房舍，都昭显着深厚的文化底蕴，还是天堂美景般的自然奇观，是亿万年来自然神力在广袤土地上的鬼斧神工，造就了无与伦比的神奇。

在悠远漫长的历史长河中，在人类发展的不同阶段，在世界各地不同的角落，都出现了众多的人类文明，如两河流域文明，印加文明，印度文明、希腊文明、玛雅文明……它们都以其各自独特的方式留下了或多或少的痕迹，共同展示出整个人类社会文明发展的进程。

大自然是寻访我们人类文明足迹的最好去处，经过几千年历史河流的淘洗。大自然中遗存了大量原汁原味的历史文化景观，它们是文明形象的诗篇，凝炼的音乐，永恒的画卷。

编者

2015年7月

目 录

01 第二十二章 洪斯西斯大公爵 ..... 义王泰勒 84页
02 第二十三章 梵蒂尼文胸 ..... 鲁高派瓦加 85页
03 第二十四章 加斯尔纳 ..... 布拉齐尼 86页
04 第二十五章 贝拉莫尼 ..... 义王泰勒 87页
05 第二十六章 梅尼纳 ..... 义王泰勒 88页
06 第二十七章 罗马化萨图恩 ..... 高·贝·特雷文 89页
07 第二十八章 美丽吉列利 ..... 马根丁娘 90页
08 第二十九章 佛罗伦斯 ..... 普鲁特 91页
09 第三十章 佛罗伦斯 ..... 佛拉基 92页

第一章 世界美术发展历程 1

01 第一节 中世纪的美术 5
02 第二节 15 世纪的美术 10
03 第三节 16 世纪的美术 13
04 第四节 17 世纪的欧洲美术 16
05 第五节 19 世纪的艺术风格 18

第二章 欧洲美术 21

01 第一节 印象主义 23
02 莫奈 26
03 第二节 象征主义 30
04 古斯塔夫·莫罗 31
05 夏凡纳 32
06 雷东 32
07 第三节 学院派美术 34
08 雅克·路易·大卫 36

世界美术流派史卷

第四节 塔希主义	38
第五节 威尼斯画派	40
第六节 纳比派	42
第七节 新印象主义	45
第八节 后印象主义	48
文森特·凡·高	50
第九节 抽象主义	53
康丁斯基	58
第十节 野兽派	60
马蒂斯	63
第十一节 立体派	64
巴勃罗·毕加索	68
第十二节 超现实主义	69
萨尔瓦多·达利	70
第十三节 形而上画派	73
乔治·德·基里珂	75
第十四节 达达画派	76
第十五节 新古典主义美术	79
第十六节 未来派	83
第十七节 维也纳分离派	85
埃贡·利奥·阿道夫·席勒	87
第十八节 原始派艺术	89
亨利·西奥多·卢梭	91
第十九节 矫饰主义	92
第二十节 巴比松派	95
第二十一节 欧普艺术	98

第二十二节 洛可可美术	101
第二十三节 浪漫主义画派	104
第二十四节 拉斐尔前派	106
第二十五节 荷兰画派	109
第二十六节 锡耶纳画派	112
第二十七节 佛罗伦萨画派	115
莱奥纳多·达·芬奇	117
第二十八节 法国吉温尼画派	119
第二十九节 俄罗斯绘画	122
第三十节 拿撒勒人画派	128
第三十一节 柏林分离派	132
第三十二节 杜塞尔多夫画派	135
第三十三节 罗马人画派	137
第三十四节 表现主义	139
第三十五节 纳吉巴尼画派	141
第三十六节 维也纳幻想现实主义画派	143
第三十七节 海牙画派	145
第三十八节 风格派	147
第三十九节 诺里奇画派	150
第四十节 枫丹白露画派	152
第四十一节 尼德兰画派	154
第四十二节 巡回展览画派	157
第三章 非洲美术	159
第一节 贝宁王国美术	161
第二节 埃及美术	167

世界美术流派史卷

第四章 大洋洲美术	173
第一节 海德堡画派	175
第二节 新西兰美术	176
第五章 北美洲美术	179
第一节 照相写实主义	181
第二节 美国绘画	185
第三节 行动派	188
第四节 波普艺术	190
第五节 垃圾箱画派	193
第六节 最少派艺术	195
第七节 偶发艺术	197
第八节 硬边艺术	200
第九节 大地艺术	202
第十节 七人派	205
第十一节 十一人画家	207
第十二节 低限主义	209
第六章 亚洲美术	211
第一节 拜占庭艺术	213
第二节 土耳其美术	215

第一章

世界美术发展历程

世界美术流派史稿

第三章 欧洲古典主义	173
第一节 古典主义绘画	173
第二节 古典主义雕塑	178
第四章 大理石美术	179
第一节 希腊大理石	179
第二节 罗马大理石	180
第五章 北美画派	181
第一节 萨姆考夫主义	181
第二节 美国油画	185
第三节 行动画	188
第六章 现代主义	189
第一节 立体主义	189
第二节 表现主义	191
第三节 新表现主义	193
第七章 小写实主义	195
第八节 小写实主义	195
第九节 小写实主义	196
第十节 小写实主义	197
第十一节 小写实主义	198
第十二节 小写实主义	199
第十三节 小写实主义	200
第十四节 小写实主义	201
第十五节 小写实主义	202
第十六节 小写实主义	203
第十七节 小写实主义	204
第十八节 小写实主义	205
第十九节 小写实主义	206
第二十节 小写实主义	207

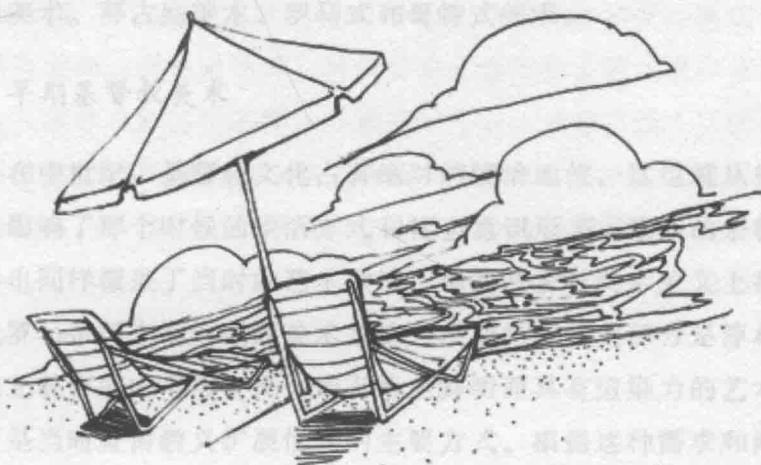

美
术
欣
赏
的
基
本
原
理
与
方
法

美术是表达和记述人的情感、生活习惯等内容的艺术形式，如同人的饮食、服饰、建筑等生活元素一样容易受到地理环境、人文风俗和社会发展等诸多因素的影响，如“立体派”注重理性，“形而上派”多受弗洛伊德的影响而使其思想多呈现出超现实的形态，而“基督教派”却宗教色彩浓厚。

美术欣赏对于人的思想是有一定要求的，需要从穿针引线这样简单的生活小事做起，也需要对一定的历史文化和科学知识有所掌握，欣赏者对作品的领会、感悟、升华、再创造的过程，也是文化学习的过程。每一件美术作品都是由很多层面和涵义组成的一个完整的统一体，美术作品的外在形式由色彩、明暗、形体、肌理及组合方式等构成。

艺术和人类社会的发展息息相关，生产力不断的进步促使文化交流的速度不断加快，促使世界各地的美术相互借鉴融合，并不断进步。如阿西利亚的美术，同时也影响了西欧古代文化。就文化史说起来，欧罗巴的美术，是从其先史时代的沉积层中发掘出来的，从旧石器时代狩猎民族的洞窟画，发展为埃及、爱托尔斯克及小亚细亚诸国的爱琴海文明，从而形成前期文明。希腊文明为西欧文明的本源已不必多说，而其精华的东西就是希腊的美术。继承发展了希腊文化而开出第二朵绚烂文明之花者，便是罗马。其后，基督教从亚细亚迁入，文化史上从此就起了巨大的变化。而一个艺术流派的形成，一般需要具备三个首要条件：一是有彼此同属一脉的思想意识、艺术观点；二是有宏观上相近的风格特征；三是具备一个有延续性的艺术家群体。

第一节 中世纪的美术

中世纪的美术成果最突出的体现就是在那些装修和建造风格繁杂的教堂上，其中拜占庭式、罗马式、歌特式都是中世纪不同时期和不同地区的教堂普遍采用的样式，这些样式不仅包括了教堂装饰的雕刻和绘画、色彩等方面的内容，也有着外部形态上的特点。这一时期的艺术家和建筑师们一方面对希腊、罗马的古典美术遗产进行破坏，另一方面又尽力利用流行的潮流审美风格为当时的教会服务，由此才形成了欧洲大地上众多出现于这一时期风格相近的宗教建筑彼此并立的情景。通常根据不同时期和地区的特点，后来的研究者把它们分为：早期基督教美术、拜占庭美术、罗马式和哥特式美术。

早期基督教美术

在中世纪，基督教文化占有绝对的统治地位，这也就从根本上影响了那个时候的生活方式和社会意识形态，浓烈的宗教色彩也同样覆盖了当时的艺术领域。早期基督教美术狭义上指古代罗马帝国末期形成的美术系统。早期的教徒大部分是淳朴而缺乏教育的中下层平民，带有特色鲜明而具有渲染力的艺术元素是当时宣传教义扩展信众的主要方式。根据这种需求和潮流，当时许多宗教性质的公共墓室内部也进行了这种装饰，各

种圣经题材的壁画充斥其中，这种形式曾经一度在罗马地区十分盛行，这些地下墓室也成了早期基督教艺术成果汇聚的宝库。

拜占庭美术

在希腊文化鼎盛时期，相对于罗马来说位于遥远东方的埃及、小亚细亚和叙利亚等国家，基督教教义和仪式就已经形成了成熟的系统。东罗马帝国是在395年的分裂中形成的，在这一时期，它成为了美术发展最活跃的中心。

东罗马帝国的历史一直延续到了15世纪，公元6世纪是拜占庭帝国及其艺术发展最广泛的时期，尤斯蒂尼安从柏尔人手中重新夺回非洲，在当地建造许多艺术建筑。随着阿拉伯人占领地中海区域后，拜占庭由于受到阿拉伯文化的影响，以基督教为核心的艺术潮流进入了所谓反对偶像崇拜的危机时期。

为了避免由此造成社会思想动荡，拜占庭开始坚持按照传统理念规范艺术思维和内容。由此形成了一种奇怪的现象：一方面，要求画神像的艺术家严格遵照古代的样式进行创作。而背地里，拜占庭教会又在已经完成的画作衣饰、面貌或姿势等细节上进行修改，以求保存源自希腊艺术的观念和形式。虽然风格上的冲突使表现效果有些生硬，但是精湛的技艺和灵活的手法还是使这些作品具备了与后期西欧宗教艺术品不同的欣赏价值。

罗马式美术

大约在公元一千年以后，欧洲部分地区社会秩序稳定，经济获得了发展，人们生活水平也不断提高，逐渐建立起来的物质基础为文艺的成长提供了一片良好的土壤，中世纪时期的艺术发展由此开始进入真正的全盛时代。史学家们把这个时代以建筑为主体的艺术表现形式统称为“罗马式艺术”，但它从本质上不同于罗马美术，可以理解为在一定程度上具有类似元素但本质存在区别的“类罗马”式美术。“罗马式”艺术不是单一的艺术表现形式，而是公元11—12世纪与古罗马艺术有着种种联系的艺术作品的总称，这一体系在保持古罗马艺术理念的同时，也融合了多种文化特点，因此在该时期出现的教堂建筑也呈现出了千姿百态的建筑样式。

不仅是建筑，在这一时期，罗马式艺术也影响到了雕刻艺术品的发展。从公元5世纪起，大型雕刻作品逐渐淡出了人们的视线，取而代之地出现了一些以象牙、金属等材料雕刻而成的工艺品，建筑上的浮雕也变为了规模较小的样式，形态不再如同以往那样喧宾夺主，起到的只是辅助性的装饰作用。伴随着这种潮流和发展形势，主要服务于建筑内部装饰的立体雕刻艺术逐渐登上了历史舞台，这种艺术形式主要应用于教堂正门、侧柱、窗间壁、柱头、祭坛等部位表面的装饰。代表建筑有意大利比萨教堂建筑群、英国杜勒姆教堂、圣赛尔宁教堂等。

哥特式美术

约公元12世纪后期，哥特式建筑风格在罗马纳斯克式建

筑出现之后在法国北部逐渐兴起，因其独特并富有浓厚气氛而受到了当时许多人的推崇，到了公元 13—15 世纪时已经盛行于西欧各个城市。16 世纪时，意大利人率先提出了“哥特式艺术”这一名词，在当时得到广泛认可。但实际上，哥特式艺术与哥特人没有任何关系。

16 世纪意大利文艺复兴艺术思潮是源于崇尚古代希腊罗马的艺术风格。哥特式艺术与之完全背道而驰，因此曾一度被贬为半开化和野蛮乏味的艺术，欧洲人又把哥特人当作蛮族人来看待，所以便把这种艺术贬称之为‘哥特’。但以当代艺术通行的审美观点来看，哥特式艺术是中世纪最伟大的艺术成就