

外国美术史教程

宋玉成 著

高等教育出版社

WAIGUO MEISHUSHI JIAOCHENG

外国美术史教程

宋玉成 著

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

外国美术史教程 / 宋玉成著. -- 北京: 高等教育出版社, 2016.1

ISBN 978-7-04-043922-9

I. ①外… II. ①宋… III. ①美术史-国外-高等学校-教材 IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第223714号

策划编辑 梁存收

责任编辑 杨小兰

封面设计 王凌波

版式设计 王凌波

责任校对 胡美萍

责任印制 毛斯璐

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市西城区德外大街4号

邮政编码 100120

购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

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

网上订购 <http://www.landrac.com>

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

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

开 本 787mm × 1092mm 1/16

印 张 34.25

字 数 520千字

版 次 2016年1月第1版

印 次 2016年1月第1次印刷

定 价 68.00元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,

请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 43922-00

前言

外国美术史所包含的范围极为广泛，中国以外的国家、地区都应该算在内。但是，从美术成就和线索明晰角度上看，仍然是以西方为主，尽管反对“欧洲中心论”的学者们提出各种理由否认“欧洲中心论”，实际上，欧洲艺术的广泛而持久的影响是无法否认的。因此，本教程以美术发达的西方诸国和东方的印度以及日本为主要叙述对象。

笔者曾在中国艺术研究院、鲁迅美术学院从事外国美术史教学与学术研究，并多次赴欧洲诸国实地考察，从业30年来积累了丰富的外国美术史史料资源。对外国美术史所涉猎的有关问题，诸如哪些是外国美术名作、如何解读这些作品、为什么某位艺术家会被载入美术史册、如何看待特定时空下艺术家的贡献、艺术发展中的风格演变带来怎样的美学新观念等，都有比较详尽的了解。撰写本书旨在给美术院校提供一部适用的教材，也为对外国美术史有兴趣的读者提供一本可读性较强的美术史书籍。本教程具有以下特点：

第一，线索清晰，观点明确。资料收集详尽、广泛。以史带论，具有一定的深度。本书遵循评价艺术品的一般标准：一幅作品的价值在于艺术家调动了怎样的艺术手段，是否成功地表达了他所想要表达的东西。按照此标准对艺术家及其作品在历史上的价值和地位给予相对客观的评定。

第二，对艺术风格阐述比较客观、准确，同时注重可读性和趣味性。避免以往教材的枯燥性，为方便学习和记忆，对各时代代表性大师的特点与贡献、各重要流派特点有清晰的归纳和整理。

第三，本书涉及外国史前美术一直到后现代美术，并包括印度、日本美术在内。

第四，在绘画上虽然不能绝对把美术的发展史看成是技术进步的历史，但历史证明，技术的不断进步的确给美术的发展带来明显的样式变化，进而导致艺术观念的变化。因此，本教程对各种美术技法方面都给予适当关注，如对蛋胶画、湿壁画、玻璃窗画、油画等的大致制作方法都有简略的介绍。对代表性艺术家的关键性技法创新有比较详尽的阐述。

第五，本书避免以往同类书中的以点带面的提纲式书写方式，强调风格分析，重点突出。在书中提到的每位艺术家尽可能配一幅代表作品图片，尽

可能照顾周全。

在“印度美术”和“日本美术”章节中，主要参考我的导师中国艺术研究院王镛先生和已故的刘晓路先生的著作，在此表示衷心的感谢。

003	第一章 史前美术
003	引言
004	第一节 旧石器时代美术
009	第二节 中石器时代美术
011	第三节 新石器时代美术
014	第二章 古代两河流域美术
014	引言
016	第一节 苏美尔—阿卡德美术
021	第二节 巴比伦美术
022	第三节 亚述美术
023	第四节 新巴比伦美术
025	第五节 古波斯美术
027	第三章 古代埃及美术
027	引言
028	第一节 前王国美术
029	第二节 古王国美术
034	第三节 中王国美术
036	第四节 新王国与后期王国美术
043	第四章 爱琴美术 古希腊美术
043	引言
046	第一节 爱琴美术
050	第二节 古希腊美术

065	第五章 古代罗马美术
065	引言
067	第一节 王政时期与共和时期美术
068	第二节 帝国时期美术
075	第三节 古罗马绘画
077	思考题

第二单元 欧洲中世纪、文艺复兴时期美术 079

081	第六章 欧洲中世纪美术
081	引言
082	第一节 早期基督教美术
084	第二节 拜占庭美术
089	第三节 蛮族艺术与加洛林文艺复兴美术
093	第四节 罗马式美术
096	第五节 哥特式美术
103	第七章 意大利文艺复兴时期美术
103	引言
105	第一节 意大利文艺复兴美术开端
108	第二节 意大利文艺复兴早期美术
118	第三节 意大利文艺复兴盛期美术
129	第四节 样式主义美术
136	第八章 尼德兰文艺复兴时期美术
136	引言
137	第一节 尼德兰文艺复兴早期美术
142	第二节 尼德兰文艺复兴盛期美术

147	第九章 德国文艺复兴时期美术
147	引言
148	第一节 德国文艺复兴早期美术
150	第二节 德国文艺复兴盛期美术
157	第十章 西班牙、法国文艺复兴时期美术
157	引言
158	第一节 西班牙文艺复兴时期美术
161	第二节 法国文艺复兴时期美术
165	思考题

第三单元 17世纪欧洲美术 167

169	第十一章 意大利17世纪美术
169	引言
170	第一节 意大利学院派美术
173	第二节 意大利世俗性绘画
176	第三节 意大利巴洛克艺术
182	第十二章 佛兰德斯17世纪美术
182	引言
183	第一节 佛兰德斯巴洛克绘画
187	第二节 佛兰德斯世俗性绘画
189	第十三章 荷兰17世纪美术
189	引言
190	第一节 肖像画与风俗画
198	第二节 风景画与静物画

201	第十四章 西班牙 17 世纪美术
201	引言
202	第一节 西班牙 17 世纪上半期美术
204	第二节 西班牙 17 世纪下半期美术
209	第十五章 法国 17 世纪美术
209	引言
210	第一节 法国巴洛克美术
212	第二节 法国世俗性美术
214	第三节 法国古典主义美术
217	第四节 法国 17 世纪下半期美术
220	思考题

第四单元 18 世纪欧洲美术 221

223	第十六章 法国 18 世纪美术
223	引言
225	第一节 法国洛可可美术
232	第二节 法国世俗性美术
237	第十七章 意大利 18 世纪美术
237	引言
238	第一节 18 世纪威尼斯画派
240	第二节 意大利地方性画派与古典主义
243	第十八章 西班牙、英国 18 世纪美术
243	引言
244	第一节 西班牙 18 世纪末至 19 世纪初美术

246	第二节 英国18世纪美术
253	思考题

第五单元 19世纪西方美术 255

257	第十九章 法国19世纪美术
257	引言
258	第一节 法国新古典主义美术
269	第二节 法国浪漫主义美术
276	第三节 法国现实主义美术
289	第四节 法国印象主义美术
294	第五节 法国新印象主义美术
296	第六节 法国后印象主义美术
304	第七节 法国综合主义、纳比派和象征主义
306	第八节 法国新艺术运动
307	第二十章 德国19世纪美术
307	引言
308	第一节 德国浪漫主义美术
311	第二节 德国现实主义美术
314	第三节 德国—罗马派和象征主义美术
316	第二十一章 俄国19世纪美术
316	引言
317	第一节 俄国19世纪前美术概况
319	第二节 俄国19世纪上半期美术
323	第三节 俄国19世纪下半期美术和“艺术世界”

332	第二十二章 英国 19 世纪美术
332	引言
333	第一节 英国浪漫主义绘画
335	第二节 英国风景画
339	第三节 英国拉斐尔前派
343	第二十三章 欧洲 19 世纪其他国家美术
343	引言
344	第一节 波兰美术
346	第二节 捷克和斯洛伐克美术
347	第三节 匈牙利美术
350	第四节 罗马尼亚美术
351	第五节 保加利亚美术
352	第六节 瑞典、丹麦、挪威、比利时美术
357	第二十四章 美国 19 世纪美术
357	引言
358	第一节 美国 18 世纪末至 19 世纪上半期美术
363	第二节 美国 19 世纪下半期美术
369	第三节 美国 19 世纪末至 20 世纪初美术
371	思考题

第六单元 西方现代派、后现代派美术 373

375	第二十五章 西方现代派美术
375	引言
378	第一节 1945 年之前的现代派美术
404	第二节 第二次世界大战后的现代派美术

409	第三节 西方 20 世纪 60 年代现代派美术
-----	-------------------------

419	第二十六章 后现代美术
-----	-------------

419	引言
-----	----

421	第一节 西欧的后现代美术
-----	--------------

428	第二节 美国的后现代美术
-----	--------------

434	思考题
-----	-----

第七单元 印度、日本美术 435

437	第二十七章 印度美术
-----	------------

437	引言
-----	----

441	第一节 印度河文明
-----	-----------

446	第二节 孔雀王朝美术
-----	------------

450	第三节 巽伽朝美术
-----	-----------

452	第四节 安德拉朝美术
-----	------------

455	第五节 贵霜朝美术
-----	-----------

461	第六节 笈多朝及后笈多朝美术
-----	----------------

469	第七节 印度教盛期美术
-----	-------------

481	第八节 莫卧儿王朝美术
-----	-------------

487	第二十八章 日本美术
-----	------------

487	引言
-----	----

489	第一节 日本原始时代美术
-----	--------------

493	第二节 日本飞鸟时代美术
-----	--------------

498	第三节 日本奈良时代美术（含白凤、天平时代）
-----	------------------------

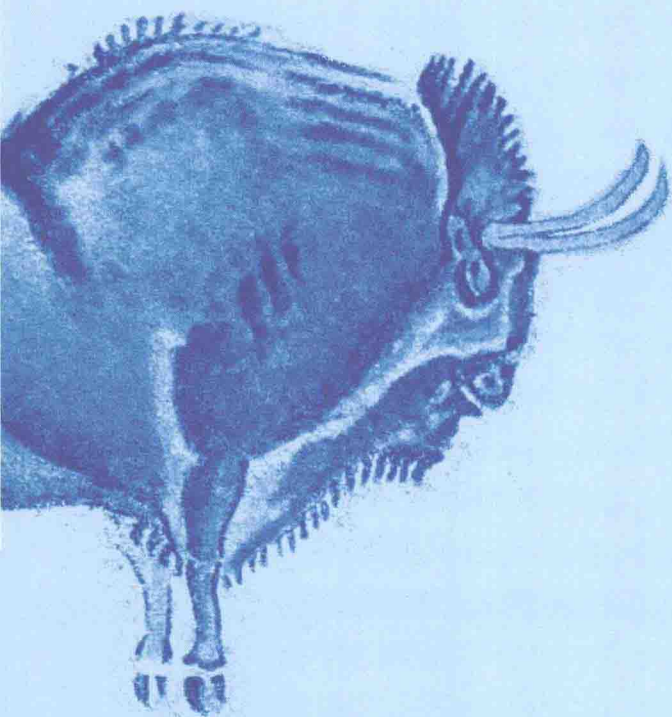
501	第四节 日本平安时代美术（含贞观、藤原时代）
-----	------------------------

507	第五节 日本镰仓时代美术
-----	--------------

509	第六节	日本室町时代美术
513	第七节	日本桃山时代美术
517	第八节	日本江戸时代美术
525	第九节	日本明治、大正时代美术
530	第十节	日本昭和时代及现代美术
534	思考题	

第一单元

史前、古代美术

引言

依据目前的考古学断定，人类已经有至少四五百万年的历史，而艺术的产生，即人类有意识地创造出可以辨认的形象，仅仅在人类发展过程的末期才开始，即发生在最原始的工具制作时期，此后从来没有间断地伴随着人类的生存与发展。在200多万年以前的中非和东非出现的手工操作技术，它标志着人类征服自然的开端，当时就有把卵石敲掉部分表层制作成有锋口的工具的实例。从今天的史前考古发现中得知，最早的雕刻作品大概在4万年前就已经存在。然而，从遥远时代遗留下来的艺术品仍然难以判定时期，并且多数也只是以工具制作为目的。所以，迄今所知人类所创作的比较典型的造型艺术品产生于旧石器时代晚期，距今3万—1万年之间。在考古学断定的前后相连的奥瑞纳文化、索留特文化和马格德林文化的遗址中，发现了丰富多彩的雕刻和岩画作品，可谓是人类最早的艺术品。这些艺术品表明，旧石器时代后期的艺术已经达到了相当惊人的水平。

第一节 旧石器时代美术

这是人类史前时代中最长的部分，持续数十万年，是人类狩猎和采集的生活时代。旧石器时代后期，人类创作的艺术品包括雕刻和洞穴岩画两大类，最早发现于欧洲的西南部与中部，相对集中于法国南部和西班牙北部地区，地理上称作“弗兰科—坎塔布连”，这里成为旧石器时代艺术的策源地。此外，在各大洲广大地区陆续均有发现。此时人类的日常生活总是与动物和自然紧密联系在一起。在长期的生活实践中，他们逐渐不满足工具的实用性，渐渐地对所使用的工具进行加工装饰，于是器具艺术类型随之产生了。

一、器具艺术

如今我们称这些器具艺术为“工艺美术”或“装饰艺术”，在当时就是指石器、骨器等本身具有的装饰和造型特征。第一批被认为是人类最早的艺术品是19世纪中期在法国出土的。据人类遗迹的调查，从索姆河的碎石坑到佩里戈尔的洞窟，出土了丰富的旧石器时代器物。如1840年前后，在西欧到东欧的广大地域之内出土了投枪器、指挥棒等带有装饰的器具。在欧洲东部也出土了大量的器具。到1878年，这些“早期穴居人”的作品公开展出，引起了人们的关注。最有名的作品如《鹿角鱼叉》、《鹿骨权杖》（法国里维尔出土）、《蛇和鱼装饰的权杖》（法国蒙特嘎蒂尔洞出土）、《骨雕刻碎片》（法国阿列日河拉瓦克出土）、《野牛和鹿装饰的石片》（比利时卡留克斯出土）、《各种图像的权杖》（西班牙吉普斯夸省托里出土）等。这些旧石器时代的小型工艺品，在内容上反映了共同的巫术意味，装饰手法多以写实为主，其中也有抽象的意念。如东欧的某些器具艺术，骨质指挥棒的装饰最初是点、线的连接，逐渐变为三角或菱形的几何形，最后出现的是波浪状线纹和螺旋纹等。在欧洲的某些地区也出土过抽象纹样的线刻造型，这些造型除了反映出器物的地域性差别外，还预示着新石器时代装饰艺术的潜在变化。这些以兽骨、石块刻制的小型艺术品，相对于洞窟艺术而言，大部分是作为日常用具的装饰组成部分。由于它们大部分是用骨、角、石块刻凿而成的，