

百 科 小 叢 書

西 洋 美 術 史

呂 澂 著

王 雲 五 主 編

FUDAN JFZ000053644F 復旦圖書館

商 務 印 書 館 發 行

124.42/08

書叢小科百

史術美洋西

著 澂 呂

編主五雲王

行發館書印務商

西洋美術史

述例

一是篇敘述不務繁博意在提舉大綱俾讀者易於領會西方美術歷世發展之塗徑以爲深加研求之準備述者來年在上海美術學校及上海專科師範學校講授美術史即取此爲藍本詳略之間尙覺適用故更加訂正刊行以便學者

一西方近年美術史家著述最簡明得當者殆莫若法人 S. Reinach 氏之 Apollo (原書英譯本一九一四年出版) 是篇大體即依據其書有所未盡之處則參考 J. C. Van Dyke, A. Marguand, A. L. Frethingham, A. D. F. Hamlin, W. H. Goodyear 矢代幸雄等各家著述篇末二章參用 R. Muther 及日人黑田重太郎之說尤多至於文中貫綴述者時出己意或有偏失甚盼 識者指正

一關於西洋美術史之籍在我國猶屬鮮覲篇中專名須音譯者既少參酌但得準音簡字以便於誦記爲則惟其切音之例涉及數國遂譯之間難免不合亦盼 識者指出待後改訂

一西方現行美術史類皆圖說並重在我國末由親接作品尤覺有多附插圖之必要今以印刷之便僅就各時代各作家擇取代表作品而止其間仍恐有所脫略容俟異日再行校正

民國紀元十年七月

述者識

西洋美術史

目次

導言	美術史之對象	一
第一章	原始美術	三
第二章	新石器時代銅器時代之美術	七
第三章	埃及之美術	一〇
第四章	迦勒底及亞述之美術	一七
第五章	希臘之美術一——史前時代	二〇
第六章	希臘之美術二——本期	二五
第七章	希臘之美術三——本期	三一

第八章	希臘之美術四	末期	三四
第九章	羅馬之美術		三七
第十章	東西基督教美術		四一
第十一章	擬羅馬式及峨特美術		四五
第十二章	文藝復興期裏那及佛羅棧斯之美術		五一
第十三章	威尼斯之繪畫		五九
第十四章	彌爾羅馬及翁伯萊之美術——文琪與拉斐爾		六六
第十五章	文藝復興最高期羅馬及富拉雷之美術——彌寇朗解羅與柯婁喬		七四
第十六章	文藝復興期之建築		八二
第十七章	近世建築		八八
第十八章	文藝復興期弗朗多及法蘭西之美術		九二
第十九章	文藝復興期德國之美術		九七

第二十章	意大利美術之韻唐及西班牙之美術·····	一〇一
第二十一章	十六世紀荷蘭及佛朗多之美術·····	一〇九
第二十二章	十七世紀法國之美術·····	一一九
第二十三章	十八世紀法國及英國之美術·····	一二三
第二十四章	十九世紀各國之美術一·····	一三一
第二十五章	十九世紀各國之美術二·····	一四四
第二十六章	二十世紀各國之美術·····	一五六

西洋美術史

導言——美術史之對象

審美之性爲人類所同具，其有能自表現者謂之天才。天才之所創造以爲其美性之表現者謂之美術。以表現之形式不同，故美術有空間的（繪畫雕塑建築及工藝美術），時間的（音樂詩歌），與兩間的（戲劇舞蹈）之別。通常就狹義言，則單以空間的美術爲美術。

美術史所研究者，非天才之創造活動，亦非所創造各個作品之作法，乃其作品上之美術的價值也。設有兩作家之美術品於此，吾人欲由以構成統一的知識，凡有二途：其一，合觀其價值之所同，以得其共同之法則，此美學若藝術學之事也。其二，比較其價值之不同，以見兩者內容之關係，此即美術史之事也。

美術品必出於創造，即在個人亦難強其再現，似乎孤立無與矣。然所具之價值原以合於人類

同具之美性而定，故能使觀者生感而復出於創造。較兩者之價值，自亦有所異同。後者之特異處，即可謂爲前者價值向新方面之發展。後人又有感而作，則此價值之發展亦隨而愈廣。美術之所以有史，即在於此。

言史即不能離乎時間。美術史上之時間特用以爲指示美術的價值發展之標準。既純屬於抽象，且非連續不少間者。故編比年月，記載事實，非美術史之事也。

通常言美術史者，每有重視美術家師承之傾向，此誤解也。美術家之於其師，苟出於因襲模倣，則作品之價值絕無可言，即爲美術史研究所不及。如其別有創造，別有發展，則其師承不過一引起美性表白之機會，與未嘗師承而亦有感而作者，無所差異。故美術史之論各種作品之關係，但以其內容爲斷，於作者有師承關係與否無涉也。

又談美術史者每以爲時代能生天才，遂重視當時之一般文化，此亦誤解也。天才之作品雖不能全離當時文化之影響，然此但屬材料之供給，取而善用之者仍恃乎天才自具之才能，非謂集文化現象遂能自生美術品也。有美術品而後影響於民衆，每至成爲一代文化之主動力，故非時代生

天才，而天才實造時代也。但天才及於時代之影響如何，爲一般文化史研究之範圍，美術史則不及此。

綜觀上述，可以知美術史研究之對象，惟與時俱進之美術的價值。而美術史之實質卽爲美術的價值發展之歷史，又不待辨而明。今但略述荒古迄於現代美術發展之現象並指示方向。若言價值之判別，則有俟乎親接作品，茲編特可爲之預備而已。

第一章 原始美術

關於美術之起源，學者爲說不一。或謂裝飾衝動致之，或謂模倣衝動致之，或謂遊戲衝動致之，又或謂表情衝動致之，實則俱未能得其真際。何者？裝飾模倣不可謂皆出自偶然，則隱微間二種衝動猶必更有所待。遊戲宜若無爲，然能終於遂行，自亦有其意義。至於表情，似最與美術本質脗合；又從現代學者言，美術本以刺戟他人情感爲務，故屬社會現象之一，則其始亦必爲表白感情而作。但聲音笑貌勢出自然，而俱肌肉爲之，附麗人體。若美術別有結構，俟乎選擇，表情之用當無如是其泛。

吾謂美術之起，實由於美的創造衝動。凡是人類莫不愛好完美，故謂美性爲人類同具。又莫不自主張其生，故表白之念亦與生俱來。依據情感，製作迹象，以爲表白，乃有美術。此惟美的創造衝動實主之。裝飾、模倣，容於形式具見其用，然已後起。遊戲之說不過與功利爲別，純由用途逆爲推想，不足立說。至於表情，亦僅助成創作，難爲主因也。（美術起源問題本爲社會學的美學所尋究，茲但言其約略不獲詳盡，容當別爲文論之。）

美術之始則由於美的創造衝動矣，然其製作果以何種形式爲先？又始爲之者，果在何何代耶？次當一覓其說。

西曆紀元一八七三年，法國考古學者佩特（Edouard Piette）發表其研究所得曰：人類最初但知雕刻物形若今圓雕，去今四萬餘年時始有石刻若浮雕，又後乃知淺刻輪廓，漸有平面之素畫；故原始美術先雕刻而後繪畫。佩氏之立此說，蓋依據於地層間各種遺物之次序。又於雕刻繪畫之推移，亦有原因可尋。以其始時，地面富有類似習見物體之自然材料，如樹木獸牙之屬，取爲圓雕最爲便易。後來此類素材漸少，僅有可受淺刻之骨質，自但有鈎勒之施，遂導入於素畫。佩氏之說在當

時從者極衆，最近發掘古物愈多，證明其說亦盡不符事實。惟自心理學方面言，素畫但具輪廓，以較實物，難言確肖，是必爲未慣於知覺生活之原人所不悅爲。雕刻則同時得爲視覺觸覺之對境，不甚費觀察與記憶之力而即辨。是故初有美術之時，雕刻必較素畫先爲發達，可以無疑。（此雕刻與素畫之消長，亦可謂爲後來美術發展上實用主義與理想主義不絕之更迭爭執作一引端。）至於雕刻與素畫所用題材最先爲對偶形，其次爲線條之裝飾，其次及於親近之動物，最後乃模擬人體與植物。此參證今日野人若兒童之所爲可以知也。

依晚近學者之說，此世之有人類遠在地質時代第三紀之最後期，去今逾百萬年。然其有能自爲雕刻若繪畫之作，則自第四紀洪積期（即舊石器時代前期，距今約二十餘萬年）始。

其時北歐半爲冰河所掩，動物於牛、馬等野獸外，尤有巨象（Ma

舊石器時代浮雕

mmo:h) 冰鹿。人類多居於河岸，以石斧角刀等爲武器，而特漁獵得食。今其遺物於泰晤士 (Thames) 松姆 (Somme) 等溪谷砂底發見，形狀或爲三角，或爲橢圓，俱用細石片雕飾，輪廓整齊，足見原人最初喜對偶之特性。又復有圓雕形像。稍後氣候轉寒，冰鹿繁殖，原人既獵食其肉，復取其骨角鍵等爲器物若裝飾品。此時人類又酷好強烈之色彩，於土壤間覓鮮麗之赭土塗飾身體。且以避寒之故，匿居岩穴，（當時一年間有九月苦寒，）暇時既多，即常於穴壁描刻動物。其間傑作，刪繁就簡，表白動態，一以寫實爲歸，直可與晚近作者比肩。此期傑作殆推在法國勞底 (Lorhet) 洞窟發見之鹿角淺雕，作羣鹿 (Carvus Megaceros) 行走之狀。最初牡鹿跳躍以前，姿態活潑，爲古來畫家所未嘗想見。諸鹿之間雜雕鮭魚，蓋二者俱爲當時人所常食，故合雕之。又最後鹿身之上重疊小菱形二，或係花押之用。此外如北部西班牙阿他彌拉 (Altamira) 洞窟等壁畫亦俱有特色。然其發展似祇限於西歐一隅，即在今法蘭西北西班牙之本土。對偶形，圓雕，半浮雕，板雕，繪畫等，以次實現，較之後來分化之美術，僅少建築一類而已。

原人之雕畫於線紋以次，即取材於動物。若人物與理想形像猶遠在其後。此與人類宗教思想

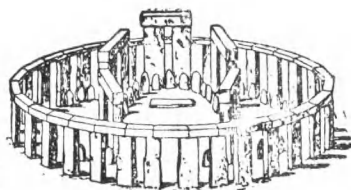
發展之次序，先有動物崇拜。次有人物偶像崇拜，最後乃有抽象概念之神人崇拜，適相符合。故說者謂兩者同時生起，同向發展，而保持其密切關係歷時最久也。

第二章 新石器時代銅器時代之美術

第四紀垂終時，氣候忽然溫暖，霖雨不已，平原之地遂至淪爲巨湖。各地洞窟不可復居，冰鹿亦一時滅跡。（或謂移殖歐洲北部，或謂南徙爲後來愛琴海各島文明之遠祖，但皆無確證）狩獵人種之文明隨以衰微。西歐純正美術之中絕殆三四十世紀。

總第四紀而有新石器時代，（約自西曆紀元前一萬年始）西歐人類羣居瑞士法蘭西等地湖濱。其初期之建築卽構室水上以成部落，今猶存其廢址。當時用具則有所謂寇脫（Celt 寇脫人種所用若斧若鑿之器具）之石器，及刻畫粗惡模樣之陶器。此種陶器之創製頗足爲工業上進步之徵，然其遺器中獲稱爲美術品者，曾無一種也。同時居英蘭，丹麥，瑞典各地之民族亦知建築，則用石材爲尖塔（Menhir）爲列柱（Alignement）爲平坊（Dolmen），爲圓垣（Cromlech），

爲墓門 (Tumulus)，而皆以紀念之意出之，不必切於實用。此等雖可稱爲原始建築，然於巨大堅固外，別無結構上之特點可言。（自青銅時代而後，西歐建築除防禦壁外皆用木材，迨羅馬凱撒 (Cæsar) 北征後始有更革。）稍後湖居之人類漸知穀類之耕種與動物之豢養，繼又知用銅與金，及發見錫類，無意與銅溶合而得青銅，物質文明乃愈見進境。今日發見其時遺物有種種之裝飾品武器用具等，（在北歐石墓中所得遺物，及青銅品而止，因知石墓之製早廢，至湖居習慣則相沿至鐵器時代。）猶無純正美術之製作可指。惟用線條裝飾，則極其發達。各地石墓之壁皆刻精緻之模樣，間有一二模擬斧形者，若人與動物絕則不之見也。所用模樣大都爲犬齒，三角，鋸齒，矩形，點帶，連環等集合而成配合之變化工巧，極能表白裝飾之能力，然其絕對不用生物形狀，豈果有宗教若習俗制限其間，今亦無從求解。其在西歐或偶有例外，但高盧

(Caul) 民族未被凱撒征服以前，亦僅見有二三種青銅製之動物像及貨幣上雕刻無名者之肖像而已。若北歐各土，直至羅馬帝國滅亡時始略見有形象裝飾。由性質上言，此等雖不失爲美術，然無生物題材，固不得謂爲完全也。迨後西歐接觸羅馬文明生新變化，同時民族遷徙，條頓西侵，寇脫族走避英法偏僻之處，於是西歐別生文化，與南歐拉丁民族相並峙，以成歐洲美術之二大幹流。

其在地中海東南岸之各地，若埃及及若小亞細亞諸國，自第四紀迄新石器時代，未見美術之發達。惟依晚近學者之研究，埃及人未用青銅器具以前已有繪畫裝飾之土瓶，石刀，石壘及種種裝飾品。且用人物形象於各種工藝品，適與同時西歐民族相反對。（今日存於開羅（Cairo）博物館之古物中有鑲金飾之石刀，蓋屬石器時代末期所製。知用金屬，即爲後來銅器時代之開端。所鑲形象有獅，蛇，羚羊等物，雖其製作極拙，然亦有其獨立樣式。又原始埃及美術品在上埃及墳墓發見者，頗有悲哀嘆美等表情之人物，又有象牙及片岩圓雕之人像。）

又德人謝里曼氏（H. Schliemann）發掘突羅哀城（Troy）所得之各物，與地中海各島古墓發見之瓶類偶像等，俱與埃及之作不同，然亦非單純之裝飾模樣，而與西歐情況相反對。

(其在地中海東岸各國青銅時代亦未見裝飾模樣，後來回教美術戒用人像，故中世紀裝飾方面最有進步，此種消長正同一理。)

冰鹿狩獵人種與冠脫民族之美術先後繼起，雖皆有其特色，然於西洋美術猶無直接影響，迨距今六千年頃（西曆紀元前四千年頃）埃及與巴比倫首著文明，作古典美術之先驅。千五百年後而有地中海諸島之文明，又千五百年而有希臘之美術，於是經羅馬而遍於西歐，莫不沾其餘澤。故羅馬大學教授迦魯提（arolli）嘗謂古代美術僅有東方（指埃及迦勒底書）希臘之兩大源也。其發展之途徑，以次各章分別言之。

第三章 埃及之美術

埃及立國約在西曆紀元前八千年，有史時代（即王朝時代）則自紀元前五千年始。至紀元前二千五百年而古帝國亡，一千八百年而中古帝國易統，至一百五十年而新帝國滅。自後七百二十年迄五百二十五年之間，沙伊斯王朝（Sas）雖嘗一度再興，繼即入於衰退時代。五百二十五