



◎ 教育部体育卫生与艺术教育司组编

外国美术史 及作品鉴赏

(第二版)

◎ 《外国美术史及作品鉴赏》教材编写组

 高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS

教育部体育卫生与艺术教育司组编

外国美术史及作品鉴赏

(第二版)

《外国美术史及作品鉴赏》教材编写组



高等教育出版社

内容提要

本书分四编系统地介绍了外国美术在原始、上古、中世纪、近代、现代各个历史时期的发展概况,同时对各时期的主要艺术流派的酝酿与诞生、基本特征、作家与作品进行了生动的阐述。本书文风朴实,表达深入浅出,介绍的作品丰富、具有代表性,并附有教学资源光盘。适用于艺术院校师生,也可供高等院校学生选修使用,亦可作为艺术爱好者的读物。

图书在版编目(CIP)数据

外国美术史及作品鉴赏/《外国美术史及作品鉴赏》
教材编写组. —2版. —北京:高等教育出版社,2007.12
ISBN 978-7-04-021483-3

I. 外… II. 外… III. ①美术史-外国-师范大学-教材 ②美术-鉴赏-外国-师范大学-教材
IV. J110.9 J051

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 159496 号

策划编辑 梁存收 责任编辑 潘莹莹 封面设计 王凌波 版式设计 王莹
责任校对 杨凤玲 责任印制 尤静

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街4号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京四季青印刷厂		http://www.landaco.com.cn
		畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×1092 1/16	版 次	1997年7月第1版
印 张	26.25		2007年12月第2版
字 数	700 000	印 次	2007年12月第1次印刷
插 页	16	定 价	46.00元(含光盘)

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 21483-00

目 录

第一编 原始、上古美术

(旧石器时代晚期—公元 5 世纪)

概述	1	第二节 古希腊美术的基本特征	46
第一章 原始美术	1	第三节 古希腊各时期作品鉴赏	48
第一节 原始美术的酝酿与诞生	1	第四章 古罗马美术	80
第二节 原始美术的基本特征	2	第一节 古罗马美术的酝酿与诞生	80
第三节 作家与作品鉴赏	2	第二节 古罗马美术的基本特征	84
第二章 古埃及与两河流域美术	14	第三节 作家与作品鉴赏	84
第一节 古埃及的美术	14	第五章 古美洲、古非洲、古印度美术	96
第二节 两河流域美术	27	第一节 古美洲美术	96
第三章 古希腊美术	36	第二节 古非洲美术	99
第一节 古希腊美术的酝酿与诞生	36	第三节 古印度美术	103

第二编 中世纪美术

(公元 5 世纪—公元 15 世纪)

概述	109	第一节 伊斯兰美术的诞生	119
第一章 基督教美术	109	第二节 伊斯兰美术的基本特征	121
第一节 基督教美术的酝酿与诞生	109	第三节 作家与作品鉴赏	122
第二节 基督教美术的基本特征	112	第三章 佛教美术	126
第三节 作家与作品鉴赏	113	第一节 佛教美术的诞生	126
第二章 伊斯兰美术	119	第二节 佛教美术的基本特征	127
		第三节 作家与作品鉴赏	127

第三编 近代美术

(公元 15 世纪—公元 19 世纪)

概述	135	新古典主义美术	219
第一章 文艺复兴时期美术	136	第一节 学院派美术	219
第一节 意大利文艺复兴美术	139	第二节 古典主义与新古典主义美术	223
第二节 尼德兰文艺复兴美术	173	第四章 浪漫主义与现实主义美术	236
第三节 德国文艺复兴美术	182	第一节 浪漫主义美术	236
第二章 巴洛克与洛可可美术	189	第二节 现实主义美术	251
第一节 巴洛克美术	189	第五章 印象主义与新印象主义美术	281
第二节 洛可可美术	210	第一节 印象主义美术	281
第三章 学院派、古典主义、		第二节 新印象主义美术	294

第四编 现代美术

(公元 20 世纪)

概述	299	第三节 作家与作品鉴赏	313
第一章 现代美术的前奏	300	第三章 现代美术中的现实主义美术	367
第一节 现代美术的酝酿与诞生	300	第一节 苏联的现实主义美术	367
第二节 现代美术的基本特征	301	第二节 解体后俄罗斯的现实主义美术	384
第三节 作家与作品鉴赏	301	第三节 欧洲的现实主义美术	386
第二章 现代美术中的现代主义美术	311	第四节 墨西哥与美国的现实主义美术	392
第一节 现代主义美术的酝酿与诞生	311	第五节 日本现实主义美术	398
第二节 现代主义美术的基本特征	311	第六节 现代建筑	400
参考书目	411		
彩图索引	412		
后记	414		
再版后记	415		

第一编 原始、上古美术

(旧石器时代晚期—公元5世纪)

概述

人类的审美意识产生于人的劳动实践,当人类创造他的第一把石刀的时候,艺术已经诞生。位于法国与西班牙接壤的克农马隆人在阿尔塔米拉和勒文特洞穴中的壁画见证了人类的创造性的智慧,古埃及的金字塔以其厚重、稳定的体积象征着统治者追求永生的奢望,两河流域古巴比伦的空中花园与古亚叙的猎兽图的对比在美术史上写下浓重的一笔。古希腊美术是人类健康童年的典范,古罗马以具有个性的雕塑颂扬着伟大的英雄人物,一度被遗忘的古美洲的印加文化为人们提供了神秘的审美感受,古非洲的美术成了西方艺术家膜拜的对象,古印度犍陀罗美术是东西方美术的融合,也为东西方建立起了桥梁。

第一章 原始美术

第一节 原始美术的酝酿与诞生

人类起源于十分遥远的过去,可以上溯到几百万年前的古猿。在征服自然的过程中,原始人开始了劳动工具的制作,正是在对工具形制和功能的不断改进中,原始绘画语言符号才得以形成。

通常人类文化史上的第一个时代被称为石器时代,丹麦考古学家汤姆逊把石器时代分为旧石器时代和新石器时代,后来法国考古学家摩尔·提埃等又将旧石器时代详分为阿舍利、阿修尔、穆斯特、奥瑞纳、格鲁特和马格德林六个文化期。美术作品的最初出现是在旧石器时代的晚期,即开始于奥瑞纳文化期,兴盛于马格德林文化期。

马格德林文化期之前,原始人的心智主要倾注在石器第二步加工上。马格德林文化期之后,骨器代替了石器,人类的文化心理从使用“文化工具”与自然抗争发展到以“狩猎巫术”获取战胜自然的信心。随着“巫术”概念对原始人意识的占有,岩画、雕刻便成为狩猎美术的重点。通过遗存的美术作品我们可以看到,原始生态环境的变迁和不同的文化生存方式决定着美术作品的表现对象和表达方式。

第二节 原始美术的基本特征

一、实用功利与观念和幻想的外化形成互渗

原始人开始磨光石器的时候,其目的是实用;他们在刀柄上进行装饰也是为了增进技术;他们描绘动物形象是为了获取更多的动物或是想拥有一种超自然的力量来控制威胁,以保卫自己的生存。原始人认为占有一个图画对象就意味着拥有一种神秘的力量帮助他们占有那个真实的对象。正如弗雷泽在《全枝》中对“相似律”和“接触律”所解释的:原始人深信结果可以影响原因,所以幻想以对要杀死动物进行模仿接触,来实施对其远距离遥感控制。因此在创作图画时,他们以饱满的激情将自己的观念和幻想寄予创作对象。

二、对自然形象的记忆和对再现对象本质特征的准确观察

原始艺术的表现是从自然形态到抽象形态剥离和抽取的过程。在与对象的反复接触过程中,原始人的直观感受和深入细致的观察使他们掌握了描绘对象的本质特征,从而以简约概括的手法凸显了对象的审美价值。

三、形式单纯、天真且充满了生命活力

原始社会是人类的童年,因此原始人的生命意志传达出了孩童般的稚嫩、天真和想象。在原始人类看来,动物像人一样具有惊人的生命活力,在那些硕大、其血肉会进行繁衍的动物身上,也许存在着某种超自然的力量。正是对动物生命的惊奇感,激起了原始人的表现冲动。人类的生命活力在对动物的再现中以生动的方式得以表现。

第三节 作家与作品鉴赏

一、旧石器时代的美术

旧石器时代人类居住在洞穴之中,我们今天所拥有的最早的艺术品便产生在这里。对原始人而言,由于动物之肉是他们的主要食品,因此采取一切手段获得狩猎的成功直接关系到他们的生死存亡。狩猎的过程使他们谙熟动物的习性,了解动物的形体,进而反映在对动物姿态的描写。正是每天与动物的搏斗,从而记忆了动物的形象和本质的动作特征。

旧石器时代美术的特点表现为:描写内容皆以动物为主,手法生动写实,形象单独、彼此孤立,即便是群像也无情节描写和构图意识。

旧石器时代美术分布在极广阔的地域,但主要集中在古代世界北半球区域内的某些地带,西班牙的坎达布连地区、法国的亚奎田和比利牛斯山、意大利、东欧的乌克兰、顿河流域、俄罗斯东西伯利亚的贝加尔湖附近(图 1-1-3-1,图 1-1-3-2)。

这一时期的美术大致可分为三个种类:洞窟壁画,岩壁浮雕和小型雕刻。

1. 洞窟壁画



图 1-1-3-1 《史前的欧洲与近东》

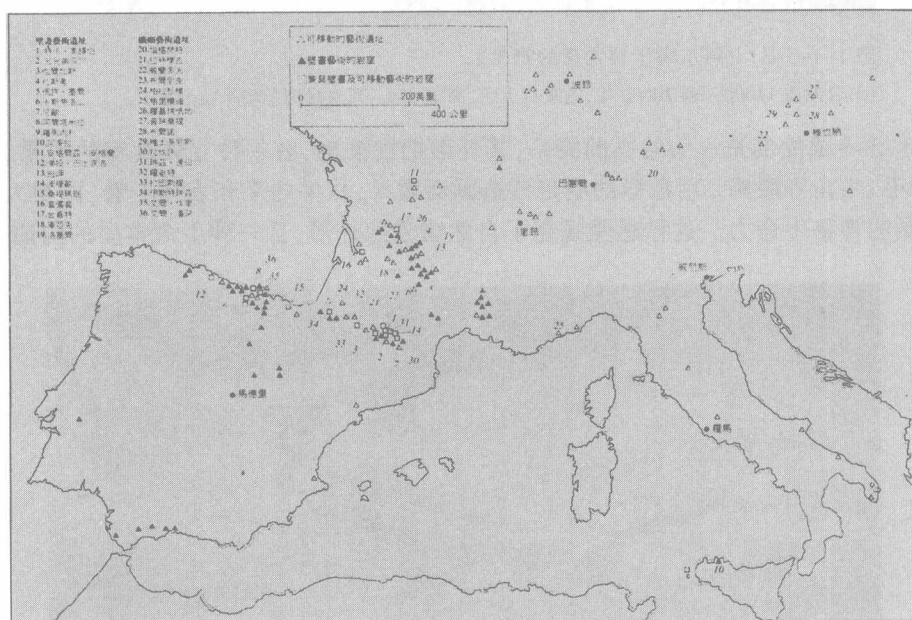


图 1-1-3-2 《中西欧洲旧石器时代主要遗址分布图》

欧洲的洞窟壁画主要集中在法国南部和西班牙北部。阿尔塔米拉洞窟发现于 1879 年。直到 20 世纪初这些绘画才被认定属于旧石器时代。该洞窟长度 270 米，洞内路径曲折，侧洞中分布着很多壁画。该洞顶穴离地面高度为 1.15 米至 2.65 米之间。阿尔塔米拉壁画形象多样，姿态丰富，而且图像有很多是重叠的，通常按不同图像进行年代区分。其创作年代主要是奥瑞纳时期和马格德林时期。



图 1-1-3-3 《阿尔塔米拉穴顶的野牛》

(约公元前 14000—前 10000 年,石灰石上色,高 195 cm,西班牙阿尔塔米拉洞窟)

图 1-1-3-3 描绘的是一头站立的野牛,其外形把握准确,有一种立体真实的效果,以黑色点染四蹄、胸毛、牛角和眼睛。用色彩的明暗营造画面效果,从牛的平和表情上看,原始人深知动物本身所蕴涵的神秘生命力。这种感受超越了自然物象的外形,是一种生命本质的沟通。

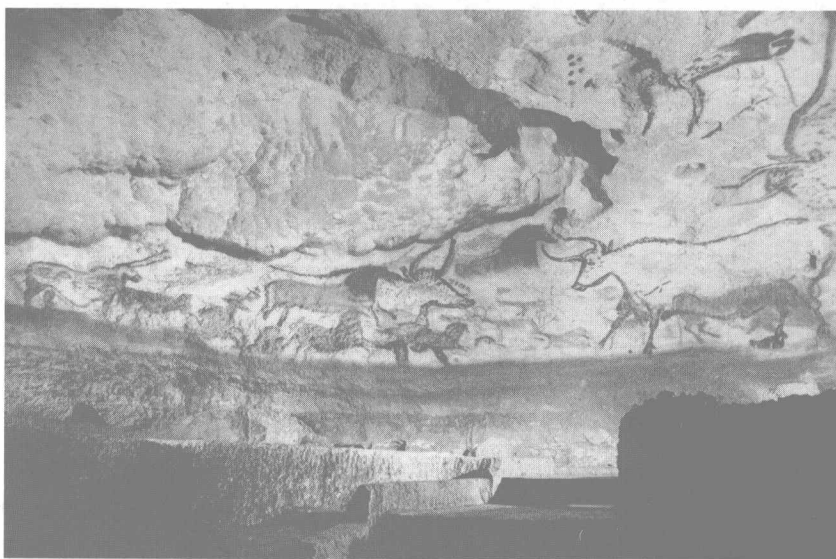


图 1-1-3-4 《法国拉斯科“大厅”》

(约公元前 16000—前 14000 年,石灰的上色,法国拉斯科洞窟)

法国南部多尔多涅的拉斯科洞窟 1940 年被 4 个追赶狐狸而至的少年发现,拉斯科是欧洲旧石器时代规模较大的洞穴之一。洞内分主厅和两个主要通道,在洞顶和通往两侧的岩壁上用赤、黑、褐、黄等色画有大量的野牛、野马、驯鹿。在“大厅”上方,一头约 5.5 米高的大公牛,其完备的写实手法和气势宏大的场面,令人叹为观止(图 1-1-3-4)。拉斯科洞窟壁画种类丰富、表现手法多样,看似简略粗率的线条却能生动地勾画出准确的轮廓。所画动物各具形态,大小不一,参差有致,凌乱中别显天趣。由于拉斯科洞窟壁画风格粗犷与马格德林时期风格细腻的特点不一致,曾引起学者们对拉斯科洞窟壁画的制作年代意见不同。后通过题材、形式,加上科学的测定,确认拉斯科洞窟壁画应该属于马格德林文化期。

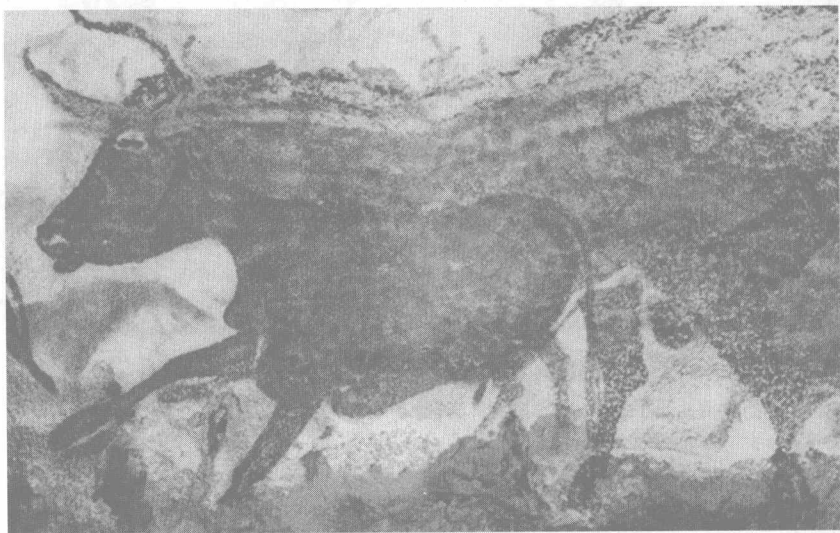


图 1-1-3-5 《巨大的黑牛》
(马格德林时期,长 300 cm,法国拉斯科洞窟)

图 1-1-3-5 中这头巨大的牛用黑色涂在褐色的洞壁上,眼睛呈褐色,采用的是阴影晕色的方法,使肥硕的身体显得严而不板、大而不空,前蹄扬起,弯曲的角和四个关节描绘得细腻准确,牛的前方有一个枪矛样子的图形似乎暗示着巫术的意思,牛的后部和下方隐约褐色和红色平涂的牛重叠。

图 1-1-3-6 是拉斯科洞窟深处一壁画。画面右上角,一根长矛刺穿野牛。身受重伤的野牛后腹流出一串肠子,鬃毛怒立,用两只锐利的尖角向猎手猛扑。最后长着鸟头的猎人双手摊开倒在地。图画中间,直立一根鸟形柱杖。图左边,一个尚未完成的动物图形用黑色勾勒,翘起的尾巴下有呈对称的六个黑点。这一系列独立的符号出现在画面里,有一种庄重的叙事意义,似乎在表达巫术施法过程。

用颜色印出人类的手印,在史前壁画中出现得较早,这些手印分布在洞壁、岩面上,甚至地下(图 1-1-3-7)。常见的手印有三种形式:(1)阳型手印,是将手上涂满红和黑两种颜色,然后印在墙壁上。(2)阴型手印,是将手平放在湿壁上作模子,然后用管子往上喷颜色,等手移开后,就形成一个空白的手印。(3)描画的手印,是用颜料直接画成手的形状。一般左手印多于右手印,阳型纹多

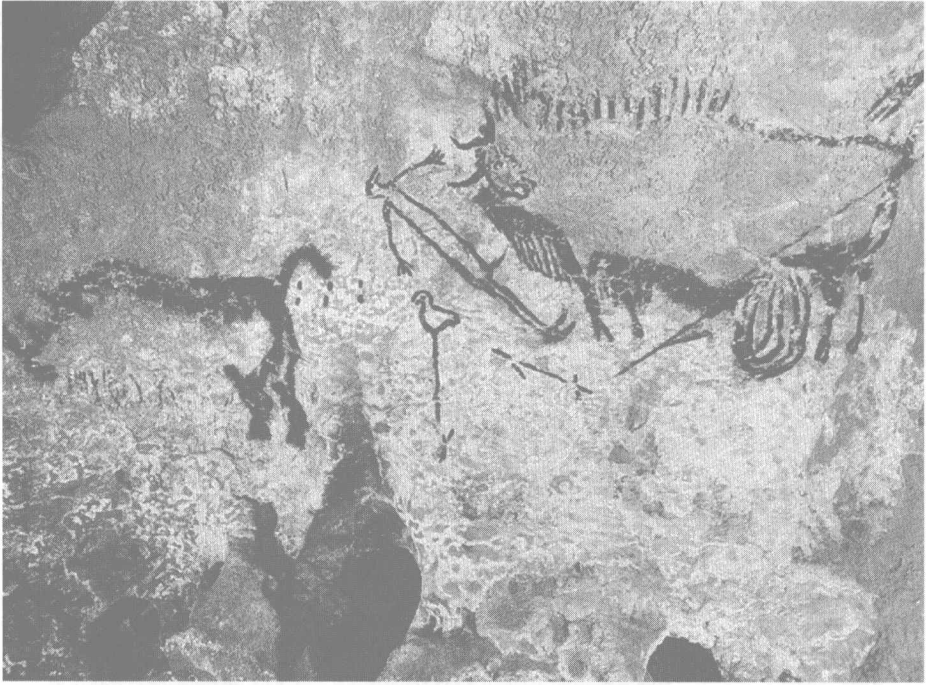


图 1-1-3-6 《野牛、人物、鸟形棒》
(马格德林文化期,野牛长 112 cm,法国拉斯科洞窟)

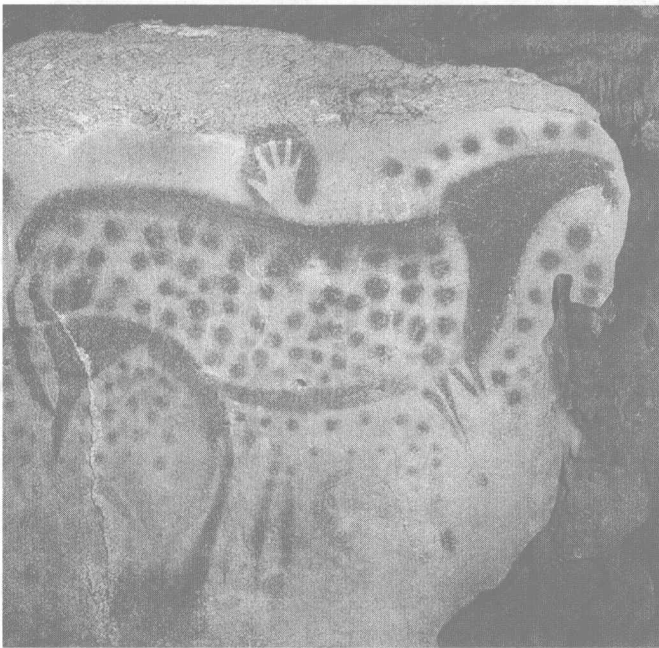


图 1-1-3-7 《马与手印》
(佩里戈德时期,马长 160 cm 左右,法国派契迈尔洞窟)

于阴型纹。手被画在动物形象附近,象征着古老的神祇,具有一种超自然的特殊控制力量。本图用黑、红色的点与马、手印作为组合符号,象征刺杀和力量,具有一定的“占有巫术”意义。

2. 岩壁浮雕

岩壁浮雕的主要遗址在法国西南部的夏朗德和多尔多涅等地,因为这里的岩壁比较松软好制作,但由于风吹雨打,遗迹较少。



图 1-1-3-8 《持牛角的维纳斯》
(摹制,旧石器时代,高 42 cm,法国波尔多阿基坦博物馆藏)

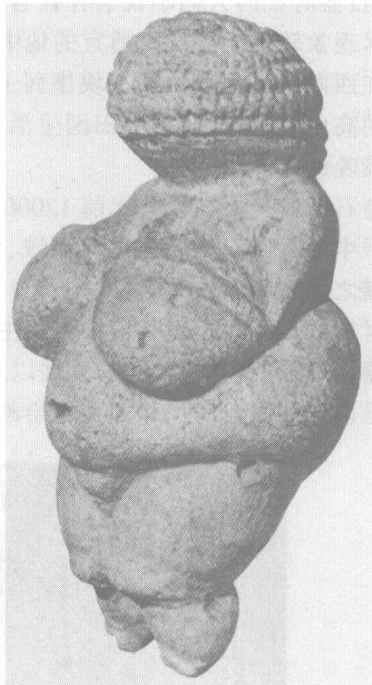


图 1-1-3-9 《威伦多夫的维纳斯》
(高 11.5 cm,石灰石,奥瑞纳时期,奥地利维也纳自然历史博物馆藏)

图 1-1-3-8 中的这尊在法国洛塞尔出土的浅浮雕,有一种稚拙自然的美感,其乳房、下腹和臀部女性特征被明显夸张,似乎在表达一种生命繁衍的形式概念。未经雕刻的头部和精心雕刻的其他细部形成对比。上面隐约可以看出曾经用色水刷过的残迹。生育部位的肥硕显示了女性旺盛的生命繁殖力,显然浮雕所处的场所是一个祈求生产的神圣之地。女神手托角杯,正在进行祭祀仪式,祈祷猎获丰收。

3. 小型雕刻

图 1-1-3-9 中的这个小圆雕仅 11.5 厘米高,由石灰石切割而成,它的年代大概在公元前 25000 年至前 30000 年之间。从痕迹上看,原来似乎用颜料涂盖过,肥大的乳房下垂着,骨盆和阴部被夸张,双手搁在胸前,忽略脸部,细小的卷发盖着整个头,手臂和小腿简略带过。微呈弯曲的膝盖显示出当时雕塑家对人体结构的表現能力。夸张浑圆的身体有一种敦实的体积感,块状的平衡及造型上的对称排列及轮廓的曲线变化体现出形式美感。这种具有神奇魔力的形象和当时人们祈愿人类繁衍有一定关系。

二、中石器时代和新石器时代的作品

随着冰河时期的结束,新的气候条件在全球确立,一些小型森林动物群体替代了已往的寒冷动物。从旧石器时代到新石器时代这一过渡阶段被称为中石器时代,这个时代的文化特点:出现了“细石器”,有了狩猎的弓箭,开始了对狗等动物的驯养,同时采集和狩猎还在继续发挥作用,中石器时代的人们不仅居住在合适的洞穴之中,还构筑了长期居住的建筑的雏形,这一时期的艺术现象转移到了气候适宜的中海地区。

在西西里岛阿道拉的一块崖面上就出现了描绘生动、互相关联的人。在西班牙东部地中海沿岸的高山地区,此时期的田园生活形态也以叙事性的手法表现出来。在加泰山还发现了一些年代较晚的雕塑和壁画。

新石器时代大约从公元前 12000 年开始至公元前 3000 年止。公元前 4000 年左右,爱琴海、巴尔干半岛、西西里岛、多瑙河流域、里海沿岸等地都已进入了新石器时代。人类在这个时期除了狩猎之外还经营农牧业,并用木材和石材建造房屋。石器的进一步加工和陶器的发明标志着这一时期的人类在自然环境中生存主动权的增加。这个时期的文化特点表现在:陶器的发明,磨制石器,种植经济和畜牧业的发展以及人们构屋而居,建立了固定的村落。虽然新石器时代没有留下足以和旧石器时代相媲美的绘画和雕刻作品,但陶器和建筑成就斐然。

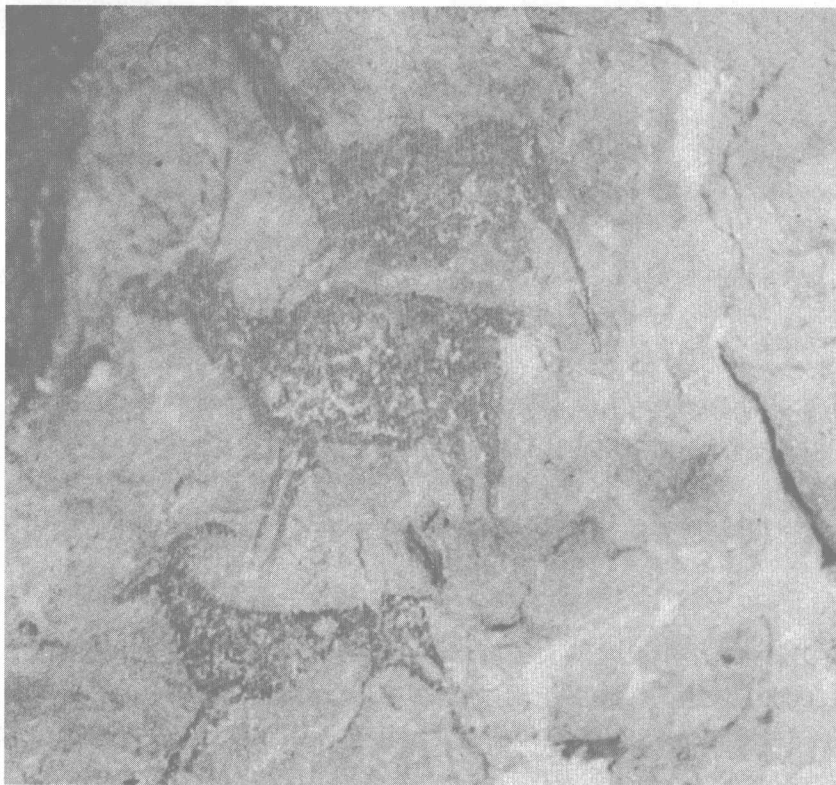


图 1-1-3-10 《鹿和山羊》
(中石器时代,鹿长 81 cm,西班牙巴伦亚省)

1. 岩画

由于气候的变迁,动物群体的迁移,西欧大陆一些小型动物成为人们狩猎的对象。加上射猎工具的进步,动物形象在绘画中已经失去了原来的野性。人类生活环境的变迁,使得中石器时代的绘画由洞窟转移到露天岩壁。欧洲岩画主要分布在北欧和西班牙的拉文特地区,其中拉文特地区岩画尤为突出。

岩画主要分布在西班牙东部的拉文特地区,拉文特岩画通常画在石灰石岩山的崖凹处,画面多为彩色但一律采用单色调,且以红色为主,偶尔也用黑色和白色。颜料大多是矿物质。图 1-1-3-10 中鹿和山羊线条简略,写实。没有了旧石器时代的轮廓线,不加渲染,不强调立体效果,而采用平面剪影的表现办法,以赤色平涂。从图中动物的形态看当时的绘画更注重主题的故事性而忽略对个体对象的刻画。

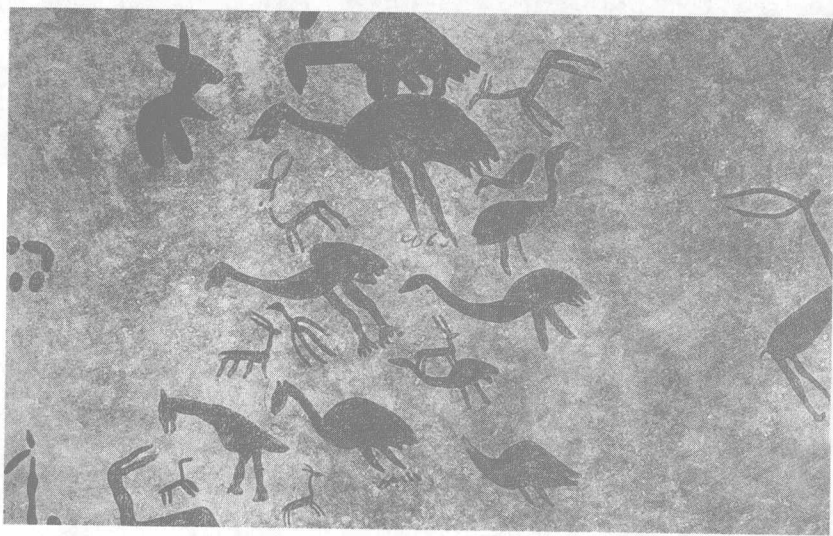


图 1-1-3-11 《动物图》
(中石器时代,岩绘,奎瓦德拉维加出土)

图 1-1-3-11 的岩画是以情节性表现动物的运动和速度,把运动中的动物表现成剪影效果,以夸张的动作强调动势,但忽略细节刻画。构图具有浓厚的生活气息。

2. 巨石建筑

新石器时代巨石建筑是最令人瞩目的(图 1-1-3-12,图 1-1-3-13,图 1-1-3-14)。这些用重达数吨的巨石垒成的宗教性纪念物,大多分布在沿海地带,包括欧洲、北非的地中海沿岸,法国西部及北部,英国、爱尔兰、丹麦、瑞典及德国北部,东亚和南亚沿海等地。其形式包括石柱、石桌、石栏等。其基本形式有三类:

- (1) 立石或列石。以单独或成列竖立的石块,作宗教崇拜或路标之用。
- (2) 石棚或石桌。以数石直立上盖一石板构成,多用作坟墓。
- (3) 环状列石或称石栏。在两块立石上横放一块扁石,形成门形建筑,又以众多巨石构成环状建筑群,用作宗教祭台或可供天文观测。巨石建筑的出现反映了新石器时代中晚期人类万物有灵及祖先崇拜的宗教信仰及工程技术水平。



图 1-1-3-12 《巨石栏》
(约公元前 2100—前 2000 年, 英格兰萨里斯伯平原)



图 1-1-3-13 《环状列石》
(新石器时代—青铜时代初期, 英国阿姆兹贝利)

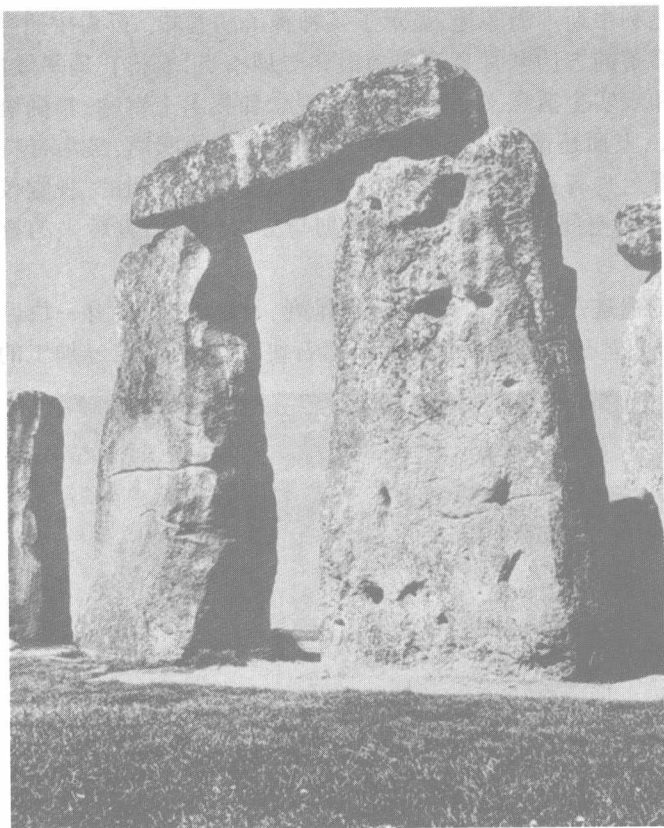


图 1-1-3-14 《斯通亨治》
(公元前 1500 年,英国阿姆兹贝利)



图 1-1-3-15 《列石》
(新石器时代晚期,法国莫尔比昂省,卡尔纳克)

新石器时代人类氏族部落社会生活得相对稳定,孕育了具有集权统一意志的“巨石文化”。这种文化分布在法国、英国和比利牛斯半岛等地,显示了某种神圣的意味。石头按照当时夏至时太阳升起的方位,冬至时太阳降落的方向和月亮升起的最北与最南点,安排在地平线的不同点,标志着季节的轮转,具有宗教和现实生活意义,《巨石栏》在观念和技术上对称、精确统一。石头经过斧凿,内侧平整,上小下大,上面还凿有让垂直的榫头精确对上的凹洞,最为奇特的是将横楣表面向外斜切,使人从地面看上去有直线的规则,这也是后来建筑上采用的“视觉校正”。《巨石栏》的建筑形式显示出原始人对空间的认识,巨石的规划与分布正是西方后来的教堂建筑的雏形。

图 1-1-3-15 中气势壮观的遗迹是在法国。列石分行排列,长达数公里,有一块巨石被称为“仙女石”,其高 20 米,重 300 吨。立石都是毫无修饰的天然石块,原始人把未经加工的细长的石

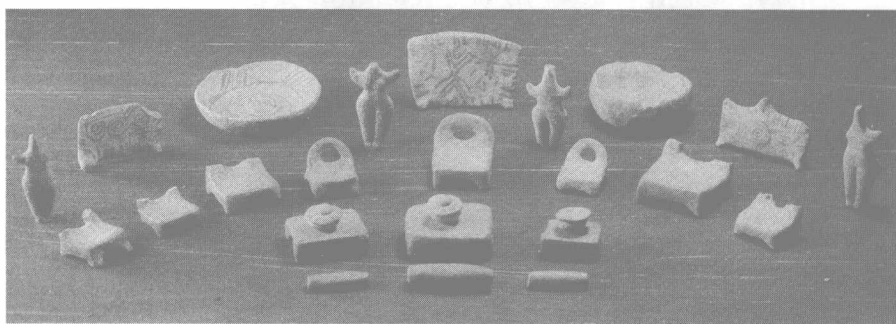


图 1-1-3-16 《组合祭器》

(保加利亚东北欧夫查瑞沃遗址,现藏保加利亚历史博物馆)



图 1-1-3-17 《温卡小陶像》

(南斯拉夫中部)

块垂直耸立,无论是为了表达对万物有灵的巨石崇拜或将其作为界碑和墓标,这些石头所负载的庄严神秘的意义及其审美意味充分反映了原始人的想象、自信和伟大的创造力。

3. 陶器

新石器时代人类由野蛮状态进入文明社会的重要标志是陶器的发明,人类也由此开始了有意识加工新材质进行美术创作的历史。

陶器的制作开创了人类文化的新天地。欧洲陶工艺出现在新石器时代的早期(公元前 6000—前 4000 年),东欧等地在公元前 4000 年陶工艺已经相当兴盛。这个时期的装饰艺术与家庭的仪式及祭礼有密切的关系,赤土陶器的规模发展出了更多的形式。

图 1-1-3-16 中的祭器由小人像和家具组成,装饰大方朴拙、造型简括、生动,反映了这一区域人的独特审美情趣。

图 1-1-3-17 中的小陶像来自南斯拉夫的温卡组群,其特征为脸部像一张几何造型的“面具”,杏仁大眼及高尖鼻梁,以坐在凳子上安排其形态,头发式样和穿着采用暗示的表达,同时手镯、耳环