

Foreign

李于昆 编著

外国美术欣赏

ART

J111

3

素质教育美术丛书

外国美术欣赏

湖南美术出版社 李于昆 编著

北方工业大学图书馆

00522390

素质教育美术丛书

现代美术教育研究所主持编写

现代美术教育研究所顾问

杨力、章瑞安、李绵璐

杨永善、尹少淳

《外国美术欣赏》卷主编

尹少淳、邹敏纳

外国美术欣赏

湖南美术出版社出版、发行(长沙市人民中路103号)

编著:黄啸 责任编辑:邹敏纳、李奇志

湖南省新华书店经销 深圳华新彩印制版有限公司印刷

开本: 889 × 1194 1/36 印张: 13.25

2001年7月第1版 2001年7月第1次印刷

印数: 1-3000册

ISBN 7-5356-1551-1/J · 1465

定价: 60.00元

序

人类对美术的钟情由来已久，我们对美术作出反应的潜能与生俱来，当我们心生喜爱，我们总想去了解。如果我们抛开历史的繁复，单纯地沉浸在美术的欣赏之中，我们是在重申我们天赋的权利。

摆在面前的这本“看图说话”的书，就是专为那些被“美术”这个东西所迷惑或吓唬住的朋友们准备的。我们当然无意编撰出一本专业的作品汇集，我们的目的仅是把作品平实地叙述，把一幅画、一件雕刻甚至一幢建筑当成一个生命体，视其为艺术家创造的象征，虽然时间已经证明这些作品不朽，但我们仍然希望把生命的律动还给博物馆里被拘禁、被冷藏的艺术品。

因此，在浩若烟海的外国美术作品中，我们挑选400余幅传世之作，配以明白晓畅的文字描述，并依次将作品名称、作者、年代和藏处四个部分加以说明。时间跨度从史前到现代。在介绍欧洲美术的同时，对亚洲、非洲、美洲的作品也作了相应的介绍。编排序列大致按时间、国家与地区的先后发展与地理范畴划分，同时兼顾风格流派的衍生与演变。读者有兴趣的话，不妨把与本书相关的姊妹篇《中国美术欣赏》一同对照赏析，这样更能相映成趣，凸现出中、外美术不同的审美风格与不同的认识、表现方式。

对美和艺术的理解，是文化修养的一个重要组成部分，而这种修养的获得，应该是现代社会有教养的人必须具有的素质。现在，人们已经从不同的角度和层面相继认识到，美术的内涵是不断丰富和扩张的，美术教育不仅是传统认为的美术技法的教育，更是一个启迪智慧的复杂系统工程。基于这样的理解，美术欣赏、美术批评等理所当然地成为当今美术教育的重要因素。可是就我国的现实而言，尽管各类学校正在大力倡导素质教育和加强文艺训练，但仅仅只是开始，面对创新人才的培养，面对新世纪的挑战，要取得理想的成果，还有相当长的路程要走。我们希望这本图书的出版，与众多的其他美术读本一样，对广大读者朋友，不论是在知识方面还是在审美能力方面，都能有所帮助与提高。

但愿这不是奢望。

李于昆

2000年深秋于广州白云山云溪居

目 录

史前	1
古代埃及、两河流域	8
古代希腊、罗马	21
古代亚洲、非洲与美洲	41
欧洲中世纪	75
意大利文艺复兴	83
北方文艺复兴	111
巴洛克	142
洛可可	180
英国	202
19 世纪法国	222
19 世纪德国、北欧与东欧	283
俄罗斯	306
美国	357
20 世纪	385
专业术语汇编	463

史前

艺术与人类共生。它并非始自有据可查的历史，而是发端于史前。目前我们所发现的最早的人类艺术品，产生于公元前35000年至前30000年间的旧石器时代晚期。时为大地沉睡，万里冰封，人们还穴居在山洞中，茹毛饮血，在幽暗的洞穴里留下刻的、画的手迹。冰河结束后，大地回春，在中石器时代，往日的穴居者有的追随北撤的动物到了北方，创造了“北欧文化”的林间岩画等；到了新石器时代，人类艺术有了多方面、多层次的长足发展，不仅出现了巨石建筑纪念物，而且仅彩陶一项就遍布天下。现代人面对这些富于活力、充满灵气而又带有神秘感的艺术，无不赞叹并感到惊异。但人们也会问道，在人类生产力处于极其低下的史前时代，为何史前人类要运用简单粗糙的工具，创作如此富有魅力的绘画、雕刻与建筑？为何一些图画是涂绘在制作和观看都很困难的黑暗洞穴深处？这些问题在研究者们看来，洞画和雕像等并非是为了审美而创作，它的产生更大可能是出于实用的目的或受巫术的支配，表现出对大自然、神灵、生殖及祖先的崇拜。这种对史前艺术的解读都有一定的道理，但史前艺术最主要的驱动力是人类的劳动实践。那凝固在洞壁岩石上的图画，失落在乡野荒岭中的雕像和耸立在广袤土地上的巨石群，不正饱含着生命劳作的苦涩？！它是人类先民摆脱愚昧野蛮跨入文明的先兆。它不仅常常将人们的思绪带到那远古的时代，而且不断启迪人们对人类过去和现实的文化作出新的思考。

这是现已发现的人类最古老的绘画作品之一。图中的野牛混杂在一大群动物的追赶之中，浩浩荡荡奔驰而过的还有马、野猪、猛犸，以及别的动物。它们都是石器时代猎人们渴望得到的猎物，尽管杂乱，却展现出这些动物气吞山河的神韵。显然，史前人描绘野牛时，在他们的想象中生动地出现了野牛的奔跑、咆哮以及射杀动物的猎人们声势汹汹的叫喊。终年拼搏的狩猎生活，刺激了他们创造艺术的才能，他们的审美意识就在这种长期的劳动实践中产生和发展。

三头牛与马 旧石器时代 壁画 法国 拉斯科洞穴顶部

图中的野牛与马，造型准确，富于动感。从画迹上看，先用线刻打轮廓，然后勾线、着色，色彩以赭红与黑为主，间以黄或紫。颜料都是天然矿物质，用动物的脂肪和血调成。所用“画笔”可能是藓苔类植物和走兽毛皮。左下的马因其体形很像古代中国画中所描绘的马的形象，遂有“中国马”之称，它似乎处于怀孕期，洞穴画中出现一定比例的怀孕动物，更大可能是建立在增进繁殖观念和希望上的。拉斯科洞穴是目前已知的规模最大的史前艺术洞穴，它标志着旧石器时代的艺术高峰，洞内各处描绘了大量野牛、驯鹿、野马和山羊等动物，被誉为“旧石器时代的卢浮宫”。

威冷道夫的维纳斯

旧石器时代 石灰岩 高11cm

发现地：奥地利威冷道夫 维也纳自然史博物馆

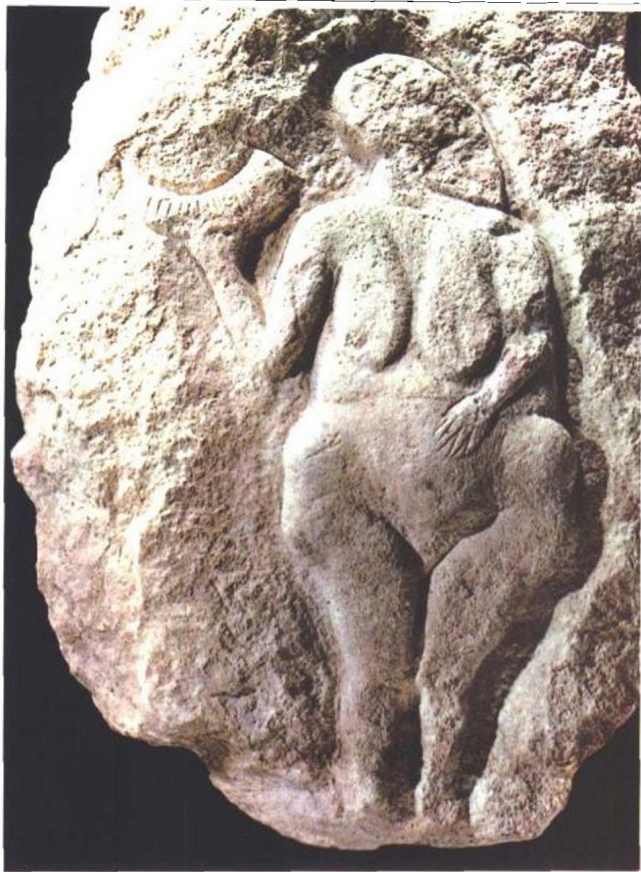

这位被俗称为“维纳斯”的女士是美术史上最著名的女性形象之一。在几万年前的旧石器时代，人自身的繁衍是至关重要的大事。无疑，作者想表现的是一位“真正的女人”，乳房丰满，臀部硕大，阴阜肥厚——一切与生命繁衍有关的特征都被突出表现。头上卷曲成行的发辫占了头部几乎四分之三的位置，面部除了两点暗示是眼睛之外，鼻、口、耳根本就看不见。双臂和足部刻画简约。令人称奇的是，利用石块的自然深孔当作肚脐恰到好处。虽然女像只有10余厘米高，但由于作者大胆夸张变形，女性特征突出，充满着圆而敦实的量感，轮廓线呈现出优美的曲线变化，令人印象至深。

劳塞尔的维纳斯

旧石器时代 石壁浮雕 高 46cm

发现地：法国 劳塞尔岩窟 巴黎圣热芒博物馆

这尊浮雕在造型上与“威冷道夫的维纳斯”有异曲同工之妙，同样是裸体，同样强调了她的性特征：丰隆的双乳和臀部；脸部五官草略不清；长发绕过左侧脸部披在肩头。她的左手好像搭在微微凸起的腹上，右手托着一只盛酒的牛角杯。一般的解释：他在主持一项巫术仪式，祈祷猎获丰收，人运安康，氏族繁荣。但联系同在一处发现的其他几个形象以及所有这类人物雕像来看，这一解释又显得说服力不足，可能还有更深一层的意思，或者表现一个早已被历史遗忘掉的某种更古老的传说。

岩画中驯鹿的姿态恬静、端庄、闲适与优雅，它是用连续的刻线刻画出动物的侧面投影轮廓作成。这种称为一线雕的方法，在当时广为流行。但当时人们尚无构图意识，即便在形象集中的地方，也找不出相互间的构图关系，也许这正好反证了史前艺术的一个特点。北欧的岩画以刻画为主，多数岩画的样式和主题的处理大同小异。挪威北部发现的最早的写实岩画较多，形象大多与实物同样大小。

英国南部索尔兹伯里发现的这种古老的巨石建筑，英国人称“斯通亨治”（stonehenge），意思是“吊起来的石头”。它标志着人类社会集团的稳定并且预示着集权制的萌芽。据说这是专门为祀奉太阳神而造的宗教崇拜场所。它是在两块直立的粗石块的上部，呈水平地放上一块楣石板构筑而成的。最外面一圈是洒有白色物质的壕沟，里圈是不同形状和不同质地的巨石组合，中央有较小的石板。建筑结构庞大、复杂而有意味。科学家从排列有序的巨石栏块上，考察出石栏还具有天文历法上的精确性：每年夏至日这一天，初升的阳光恰好穿过东西两块石栏的中间，与外圈的一块独立的“蓝石”构成一条直线。看来斯通亨治石栏既有明显的宗教意图，又有严密的天文学功能，它兼有宗教和科学的两重性。其实在原始人心中，这二者原本是没有区别的。

古代埃及、两河流域

古代文明的源头与大河是分不开的。

公元前5000多年前，埃及尼罗河流域就透射出人类文明的曙光，每年六月当红鹤飞临这块狭长的河谷时，尼罗河泛滥了，十一月大水消逝，留下一层沃土，人们在这里农耕种植，生产财富。在那遥远的古代，埃及人建立了国家，有了发达的农业，创造了文字并发明了书写的工具，建造了巍峨宏伟的金字塔和神庙；绘画（主要是墓室壁画）和雕塑也随之发展起来。

古埃及艺术经历了古王国、中王国、新王国三个统一的时期。埃及国王被称作法老，兼为最高祭司。由于法老的巨大权威和强大的宗教信仰对古埃及人的精神生活起着主导支配作用，因此导致古埃及美术的造型方式和表现程式在三千年间基本处于稳定少变的状态。从尼罗河西岸的金字塔到卡尔纳克的阿蒙神庙，都是博大凝重的石料巨构，使人对之悚然，产生敬畏之情。古埃及的绘画（和浮雕），是用作装饰坟墓而发达起来的艺术。埃及人迷信死后生活，相信灵魂不灭，此说法老崇尚，百姓效之，埃及人纷纷在自己的陵墓壁饰中描绘各和尘世的生活图景和下世的乐园。埃及的绘画，其实就是墓室壁画。埃及的雕像也往往看作是死者的不朽之躯。

虽然新王国时期埃赫那斯塔法老曾进行一次宗教改革，给艺术创造者以较大的自由，留下了一批摒弃成规的杰作，但埃及艺术在总体发展上呈现出古朴、宏伟的风格，壁画和雕塑有着共同的程式，并在创作中恪守独特的规则：画面构图井然有序，根据人物尊卑来安排人物大小和在画中的位置，站立的人物重心落在双腿之间，象形文字和图像并用等等。埃及艺术的这些表现程式在几千年间基本处于稳定少变的状态，难怪柏拉图戏称埃及艺术过一万年也不会变。它反映了古埃及奴隶社会的封闭与保守，强大的宗教势力对艺术发展的束缚作用，也说明了埃及人很早就具有稳固的审美意识和正统观念。

两河流域是与埃及尼罗河流域并驾齐驱的另一古代文明发祥地。大约从公元前4000年开始，在底格里斯河和幼发拉底河流域广阔而富饶的平原上，先后建立过苏美尔、阿卡德、巴比伦、亚述和新巴比伦等王朝。直至新巴比伦王国在公元前538年被伊朗高原建立起来的波斯帝国灭亡止，前后约有3000多年的历史。

与相对稳定的古埃及王朝不同的是，两河流域由于没有自然的屏障阻

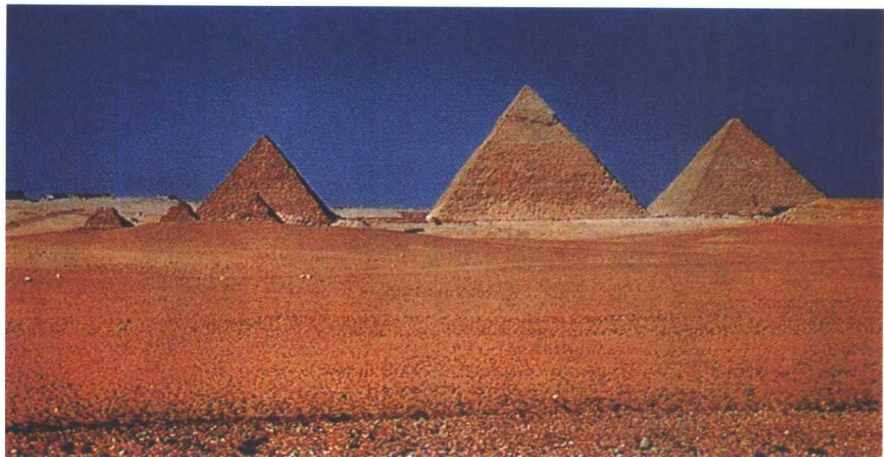
挡外敌的入侵和干扰，战争连年不断，王朝反复更迭，故两河流域的历史是一部战争史，是一组互相渗透、互相征服、互相转换的历史。与此相适应，两河流域美术的创造更注重现实性，表现题材大多与战争和武力有关。它多半具有宏伟、雄健的气质，并表现出更多的活泼情调。青铜器与金银器也很发达。在艺术的处理上，虽也有着埃及美术的影响，但它却更随意自由。

古埃及和两河流域的历史延续都达3000余年，它们的艺术，尤其是埃及艺术，不仅影响了邻近国家，而且远及古希腊和古罗马，以至当它们接近尾声时，古希腊才刚从神话时期进入有史时期。

昭赛尔金字塔 埃及 第三王朝 约公元前 2778 年 萨卡纳地区

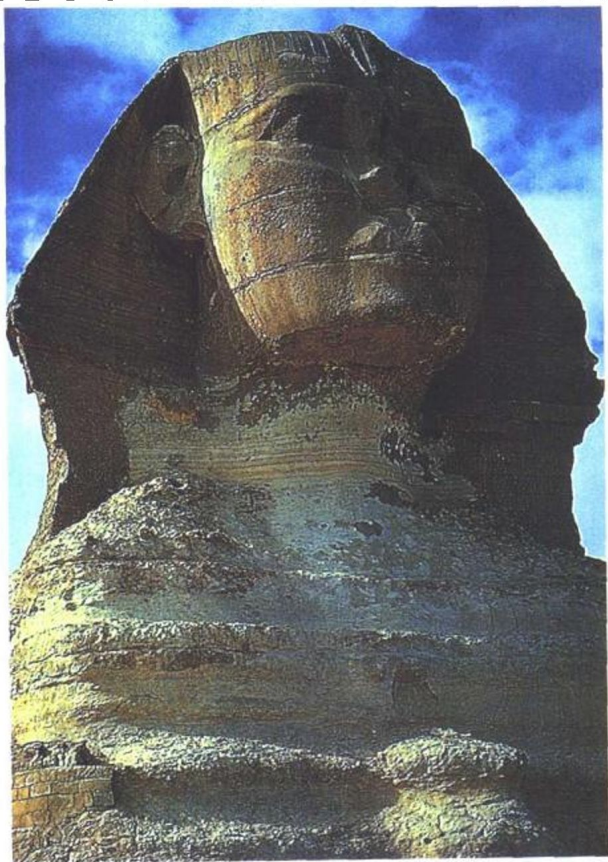

埃及人相信灵魂永远不灭，他们将生前的住宅看作是匆匆过客的旅馆，而将陵墓看作是人世永久的住宅。早期建造的坟墓像个土台，称作“马斯塔巴”（Mastaba，波斯语小板凳的意思）。古王国开始的第三王朝，国王贵族大兴陵寝建造之风，昭赛尔王除了文治武功之外，在坟墓形式上也开创新风，为显示其“神圣”和“威严”，他的陵墓是用马斯塔巴叠加起来，像台阶式的由下往上一层层缩小，共有六级台阶，高约60米，东西基底长边125米，南北短边109米，从外形看，已相当接近方形，呈现金字塔形状。经过这种形状的过渡，最后演变为一种单纯洗练、高大坚稳的正方棱锥体。昭赛尔金字塔是古埃及第一座石头金字塔，也是台阶金字塔的代表，成为后来金字塔建造的先声。

矗立于尼罗河西岸吉萨的三座金字塔，是古埃及最成熟的金字塔代表。它们分别是第四王朝法老库富、哈弗拉和门考乌拉的金字塔。从东北到西南，金字塔相互以对角线相接，各间隔 1/3 公里，参差映衬，气势恢弘。其中库富金字塔最大，高达 146 余米，底边边长各约 230 米，四个斜面接近平正三角形。占地达 5.3 公顷，俗称大金字塔。依次则为哈弗拉金字塔和门考乌拉金字塔。金字塔的四个面正对着东南西北四方。当一天中太阳升起的晨光和夕阳西下的余晖分别洒抹在金字塔的东、西两面时，那象征再生与永存的金字塔，高大而单纯的形体，把王权和神权的稳固与强大彻底地表现出来。纵使大地早已没有古老的埃及国王，可是金字塔雄风依旧，人们在它们面前仍旧感到卑微和渺小。

狮身人面像 埃及 第四王朝 吉萨

在哈弗拉金字塔的东面，伏着这尊长约46米、高约20米的狮身人面像，它的身躯是以整块天然岩石雕成。它面朝东方，仿佛是金字塔的守护神。当希腊的旅行家们来到这里，顿时被它的威武神秘的气氛所触动，不禁大叫起来：“斯芬克司！”因为狮身人面像使他们联想到神话中谜一样的带翼狮妖怪。其实，希腊神话尚未形成时，狮身人面像已经在那里迎送了一千次尼罗河的潮涨水落，它是哈弗拉的雕像，面部按哈弗拉的形象雕刻，身体则雕刻成狮子状。虽然代表神圣的假须早已脱落，但并未影响人们对他的崇仰。它是那位英武的法老智慧和力量的象征。