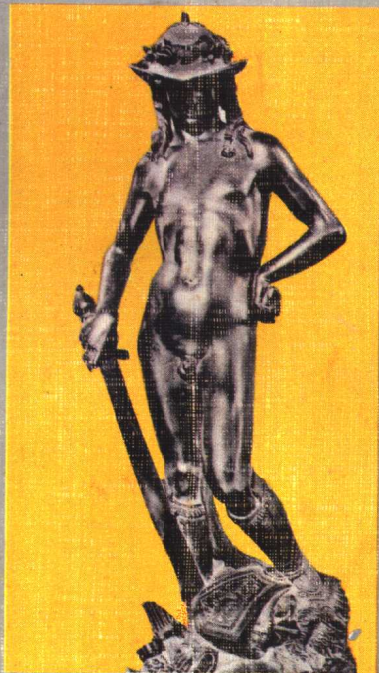

西方艺术简史

XIFANGYISHUJIANSHI

〔美〕查尔斯·麦克迪

柯平 译
朱雍 校

068345

XIFANGYISHU
JIANSHI

J110.9
r642

西方艺术简史

[美] 查尔斯·麦克迪

柯平译 朱雍校

Art
by Charles R. McCurdy
Collier's Encyclopedia Vol.2
Macmillan Educational Corp.
1979

西方艺术简史

〔美〕查尔斯·麦克迪
柯 平译 朱 雍校
责任编辑：刘明毅
封面设计：雪 子

上海人民美术出版社出版

（上海长乐路672弄33号）

上海发行所发行 宝山县东方红印刷厂印刷

开本850×1156 1/32 印张2.75 插图11幅 字数10,000

1986年1月第1版 1986年1月第1次印刷

印数 0,001—9,000

前 言

艺术的历史始于旧石器时代。在西方，它的发展历经：古典前时期（埃及、美索不达米亚和埃特鲁斯坎）；古典时期（希腊和罗马）；中世纪（早期基督教、拜占庭、罗马式和哥特式）；文艺复兴时期（十五和十六世纪）；巴洛克和洛可可时期（十七和十八世纪）；折衷主义时期和现代（十九和二十世纪）。以下对西方艺术主要内容的阐述，旨在解释重要的风格演变，并以有限的篇幅证明各个时期的文化和艺术家对建筑、雕塑和绘画的历史所作的贡献。……

目 录

前言

古代艺术

1

史前

埃及

美索不达米亚

爱琴文明

希腊

埃特鲁斯坎人

罗马

中世纪艺术

22

早期基督教

拜占庭

罗马式

哥特式

文艺复兴和文艺复兴后艺术

34

意大利

北欧

意大利风格主义

文艺复兴和风格主义在法国和西班牙的影响

1

巴洛克和洛可可艺术	49
巴洛克	
洛可可	
十九世纪艺术	57
绘画	
雕塑和建筑	
小结	
二十世纪艺术	68
绘画和雕塑	
建筑	

古代艺术

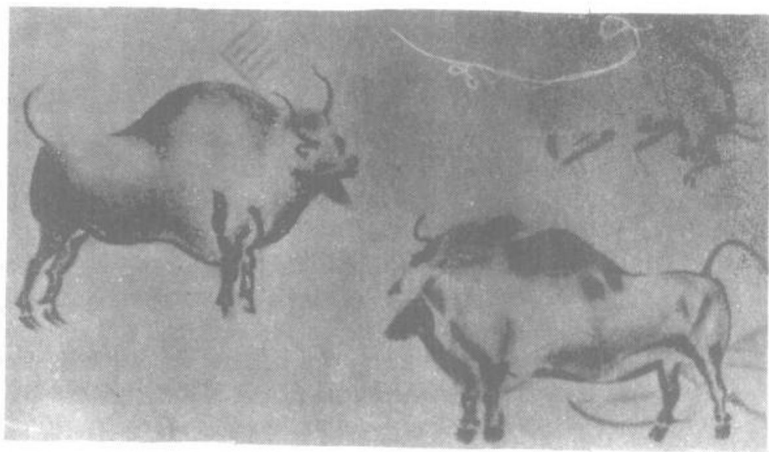
史 前

欧洲的史前日历从旧石器时代(约公元前10000)开始,历经中石器时代、新石器时代、青铜时代和铁器时代(公元前10000—1000)。我们对于史前艺术和生活的其他各个方面的了解,都基于考古学家的发现。在欧洲,大部分考古学上的发现,出自东部的多瑙河沿岸,以及法国南部和西班牙的洞穴。

旧石器时代雕刻的特点是骨雕和象牙雕,以流畅的曲线轻轻刻出主题(通常是动物,如驯鹿或野牛)。这些形象经常相互重叠,表明雕刻者无视背景空间。细节处理很粗略,自然主义居支配地位。这一时期的其他雕刻包括用象牙或石头刻成的小型女性像。这些小雕像被认为具有与自然崇拜有关的宗教意义。它们似乎表现出人对于生殖力的极大关心;所有解剖上的特征都由卵形和球根形构成,彼此有节奏地相互联系。作品统一协调,颇得今日艺术家的赞美。

在法国南部和西班牙的洞穴中——特别是拉斯科(Lascaux)和阿尔塔米拉(Altamira)两洞——发现的旧石器时代晚期(马格德林文化时期)绘画,以其形象生动和对动物题材的熟练处理而闻名。马格德林文化时期的艺术家——狩猎者以对实体

的感觉和对比例的令人注目的重视,描绘野牛和驯鹿等动物。他们使形象巧妙地顺应凹凸不平的洞壁,表现出立体效果。例如,阿尔塔米拉洞穴中的野牛,即是以敏感、和谐的手法画成,线条洗练,造型精细(图1)。对于画面的视觉真实性的关心,可能是出于用巫术手段操纵现实的需要。原始人似乎认为,世界是由敌对的和友好的因素构成,需要用仪式和巫术加以和解。因此,艺术家—狩猎者把动物描绘得越逼真,就越有把握在狩猎中获得成功,从而也就越有把握生存下去。

1 野牛 阿尔塔米拉洞穴岩画 西班牙

中石器时代和新石器时代的农耕经济使人类对食物的供给有了日益增长的控制能力,因而亦有了比较稳定的生活方式。随着这种新的生活方式的出现,产生了对新的工具和器具的需要,如用来贮存和烧煮食物的碗罐(在以狩猎为生时,人类不需要这类东西)。这些器具都是手工成型,未使用陶轮,外形粗糙,讲求实用,表面画有菱形、圆点和涡形组成的简单几何纹样。这一时期陶器上的篮状编织纹样,可能是更早的纤维编织纹样在

新材料上的移用。

人们发现,建筑的起源在人类历史上相对地较晚。英国斯通亨治(Stonehenge)的一座著名建筑,可追溯到新石器时代晚期或青铜时代。那很可能是举行崇拜自然的仪式之圣地,布局呈圆形,左右对称。整块的巨石拔地而起,顶端横架着楣石,楣石的长度决定条石间空隙的宽度。

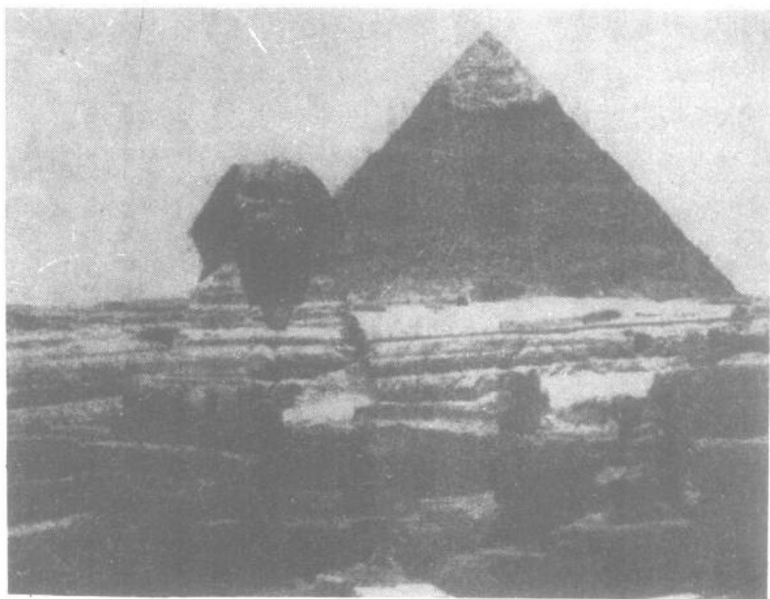
人类早期的艺术尝试,受到环境的支配,原始人对自己所处的环境,只有模模糊糊的了解,在设计解决问题的方法时,他们不可能求助于传统或使用理论文献。

埃 及

埃及文明沿着尼罗河两岸发展起来。由于利比亚和努比亚沙漠的保护,埃及在公元前四世纪被亚历山大大帝征服之前,相对来说没有受到外来武力的侵扰。这种天然的隔离与一种神权政治的宗教相结合,造就出一个强有力的政治结构,这种政治结构赋予埃及艺术以宗教等级制度的特性。

古王国时代(公元前2780—2280)的艺术单调,严谨。金字塔(法老的陵墓)象征法老至高无上的地位和国家的稳定(图2),其原型是“马斯塔巴”(mastabá,一种平顶金字塔)和梯形金字塔。金字塔的平面呈长方形,体积庞大,叹为观止,包围着一个不大、但布置精巧的内部空间。各种各样的墓室分别安设法老和随从的遗体,以及他们在去来世的旅途中所需的一应用品。墓壁上饰有描绘埃及人生活情景的彩色浮雕。有浮雕的地方,照例离不开绘画。法老和王后的雕像,比例大于真人。雕像之正

面的、立方体的块面，很可能是艺术家想把他们塑造得超凡脱俗所致，而非静态形式所常见的技术欠佳的结果。这一时期的木雕，显露出一种现实主义：贵族和书吏的造像机敏生动

2 哈夫拉金字塔和狮身人面像 吉萨

中王国时代(公元前2133—1786)，法老权力衰落。然而，早期陵墓中的丧葬形象继续出现。头像变小了一些，但依然保持旧时风格的一般特征。

新王国时代(公元前1574—1085)，埃及王权重新得到巩固。享殿是主要的建筑形式，布局对称，屋顶由柱廊支撑。中央几排两层楼高度的圆柱，造成一种联窗假楼的效果。这些柱式大厅的两翼则为单层的高度。入口令人瞩目，双塔门构成正立面。

这一时期的壁饰继续保持早期的传统，但表现手法具有更大的自由性和自发性。埃赫那吞王(公元前1379—1362在位)建

都阿玛尔纳，在他统治期间，绘画陡然背离宗教等级制度的风格。这一时期的重要性在于一神教的确立、对传统框框的放松态度和艺术上的革新。在这个短暂的现实主义时期中，王族成员的塑造是人性化，而非神化。埃赫那吞王后尼弗尔提提胸像，表明了这种王族人性化的倾向(图3)。王后的头部塑造精细，由加长的颈项支撑；着色敷彩使胸像益发妩媚动人

3 尼弗尔提提王后胸像

随着拉美西斯诸朝(约公元前1194—1085)的继起,埃及雕塑回复到沉闷的形式主义。法老的巨像树立起来,享殿依从宗教的法规扩建。

埃及艺术在其历史的长河之中,风格自始至终很少变化。由于它的作用本质上是宗教性的,所以很少跳出僧侣所规定的形式——旨在确保正统观念永垂不朽。不过,埃及艺术的题材多种多样,说明所记述的社会之广度。

美索不达米亚

古代东方文明的主要遗址在幼发拉底河和底格里斯河流域,今伊朗和伊拉克境内。这个地区被称为美索不达米亚。该地区气候干燥,农业经济培育了文明。苏美尔人(公元前3000—1500)、亚述人(公元前612—539)、迦勒底人(公元前612—539)、阿黑门尼德波斯人(公元前550—331)、萨珊波斯人(226—641)和其他民族,先后统治过这个地区,美索不达米亚地区的编年史与埃及的编年史差不多是平行的。

苏美尔人

苏美尔人的建筑始于芦苇和泥土盖成的茅屋,这些茅屋逐渐演化为比较先进的结构类型——梁托和真拱。石料的匮乏迫使人们利用晒干或砖窑烘干的泥砖,底格里斯河和幼发拉底河两岸有的是粘土。这一时期在建筑方面的主要贡献是“齐古拉”(ziggurat)——金字塔形建筑,由渐次缩小的三层台阶构成,顶端是一个神庙。“齐古拉”与带内室和甬道的埃及金字塔不同,是

实心的砖结构。外有坡道和阶梯通往塔顶的神庙

苏美尔人的雕刻一般不大，高一英尺至三英尺不等。姿态呆板、双目直视的小型人像被用作神殿中的供物。形式稚拙，源于圆锥体和圆柱体，反映出对人的外形的公式化处理。镂刻的和甲壳制的饰板提供了绘画的唯一证据，虽然神庙里肯定有过壁画。

亚述人

从苏美尔人衰落至亚述人兴起，其间有四百年（约公元前1500—1200）是阿卡德人、喀西特人和赫梯人的入侵时期。亚述人是好战的民族，时时发动野蛮的侵略战争，公元前1300年前后，在上美索不达米亚地区立国。

陈设豪华的亚述王宫是砖石结构，布局不对称，基于较早

4 受伤的母狮 阿述巴尼帕尔宫浮雕 尼尼微

的苏美尔式。雉堞状墙环绕着宫殿建筑群：拱形入口两侧有塔楼。塔楼的底部饰有人首翼牛的守护怪兽。这些奇形怪状的石像——从深浮雕到浅浮雕——的设计使人们从侧面和正面都能观看，暗示出人们对未知事物的畏惧。尼尼微阿述巴尼帕尔（约公元前650）宫墙上有一幅浅浮雕，写实地刻画一头痛苦地垂死挣扎的受伤母狮，这幅浮雕反驳了一般认为亚述艺术缺乏感受性的看法（图4）。

迦勒底人

公元前六一二年，随着亚述首都尼尼微的陷落，亚述人的强盛时期从此结束，迦勒底人，尤其在尼布甲尼撒二世（公元前605—562在位）统治下，曾短时期地处于盛势。迦勒底文化基于较早的巴比伦和亚述的贡献之综合，苏美尔律法的复兴是迦勒底文化的标志。这一时期中盛行的犬马声色的风气——反映在迦勒底王宫建筑的穷奢极侈上——最终导致衰微。动物浮雕和陶砖的程式化图案，给这座本来难以名状的建筑提供了精美的面饰。

阿黑门尼德波斯人

公元前五五〇年，迦勒底政权被“波斯守护者”居鲁士大帝摧毁。在亚历山大大帝征服波斯人前的二百多年时间里，美索不达米亚地区在阿黑门尼德波斯连续几个统治者的开明统治下繁盛起来。在艺术上，波斯上升时期目睹一种建筑风格的顶峰，这种风格本质上是折衷主义，是较早的埃及和亚述成分的结合。帕赛波里斯的觐见大厅（apadana）的内部，以其宽敞的空间而显得宏伟，以凹槽柱的加长而显得典雅。叶饰上方背对背的动

物形象组成柱头的装饰主题。连续性的浮雕装饰着这座柱式觐见大厅的四壁；浮雕是静态的，横向的。

萨萨尼德波斯人

在一段大约五百年的间隔期(公元前331—公元226)——希腊和帕提亚的影响盛行于美索不达米亚——后，第二个强盛的伊斯兰前波斯王朝继起，这一次是萨萨尼德人建立的。萨珊王朝(226—651)历史的特征是，与西面的罗马人和东面中亚细亚的土耳其诸部落间战事频仍。王朝首都一直在伊斯塔赫尔和泰西封两城，统治者鼓励伊朗民族主义的复兴，拜火教几乎成了国教。

这一时期的建筑是较早的美索不达米亚文明的材料和建筑类型的综合。然而，形式更为复杂：高耸的椭圆形拱顶两侧是四层楼高的长方形结构，其灰泥粉刷的正立面无疑曾饰有多彩的壁画。这种结构类型的主要例证是泰西丰的圆顶阁(Taq-i-Kisra)。

巨型浮雕记述拜火教神奥尔马兹德在纳克什鲁斯坦向阿达希尔王授权的情景。运动和姿态使这一骑士格斗场面中的人和动物生气盎然。这些浮雕中的现实主义亦见之于同时期的宝石和金属工艺。

其他中东艺术

另外一类雕刻(公元前一千年期)，是游牧民族，其中主要是占据中亚细亚西部大草原的西徐亚人和游牧部落的贡献，包括臂环、皮带扣和杆顶饰之类的实用物品。这些造型精巧的形式往往左右对称，经常是构思抽象的程式化的动物形状。

爱琴文明

米诺斯人

长期以来,历史学家一直把米诺斯人视为传说中的民族,十九世纪末和二十世纪初,考古学家证实了克里特岛米诺斯人的存在。根据在克里特岛上诸遗址发现的古代陶瓶,米诺斯文化的历史分为三个时期:早期(公元前3000—2000);中期(公元前2000—1600)和晚期(公元前1600—1100)。米诺斯文化和早期希腊文化在语言和文化上的显著近似,似乎确证米诺斯人是古希腊人的祖先。

米诺斯文明的享乐主义生活方式和高度的生活水平,在古代是举世无双的。克里特岛座落在爱琴海之中,这种地理上的隔绝提供了防范邻邦入侵的天然屏障,再加上有一支海军舰队的保护,米诺斯人在长时期中享有相对的安定。兴旺的出口贸易,特别是细陶器的经营,为米诺斯人的经济奠定了基础。此外,这种广泛的海上贸易促使米诺斯人接触地中海区域诸文明的文化 and 思想。

克诺萨斯城代表米诺斯人最高的艺术成就,他们精心设计的宫殿,布局不对称,在供水、卫生设施和贮存方面的功能令人惊讶不已。克诺萨斯米诺斯宫以王室的居室为主,前后左右有存放油、粮和其他生活用品的地方,以备被围时之需。由于王宫缺乏周密的计划,结果成了一个由众多堂室组合的杂乱结构;这种空间的混乱使这座建筑得名为“迷宫”(“labyrinth”)。米诺斯人所特有的上粗下细的木柱,支撑着用当地石膏石制成

的柱楣结构系统。程式化的、取材于克里特壁画中常见的公牛的“圣角”装饰着这座建筑，那可能是图腾崇拜的形式。

米诺斯人的宗教是以一母神为中心的一种崇拜自然的形式。供奉这个女神的仪式在石窟和洞穴内举行，因而没有建筑神庙的需要。

有金质尖顶饰的蛇女神象牙或兽骨小雕像，是米诺斯人雕刻的代表。女性的形式处理得典雅，令人感到亲切。伯罗奔尼撒半岛瓦斐奥出土的杯子表现出敏感的自然主义。

壁画是米诺斯人对绘画所作出的杰出贡献。跳水和跳牛背（跳牛背是一项体育运动，跳者立于一头迎面冲来的公牛前，抓住牛角，纵身跃上牛背）的竞技者和宫廷列队行进仪式的场景，是王宫内墙装饰嵌板的主题。

在早期米诺斯风格中，可以看到明显的埃及影响。后来，人物和动物形式的精美的曲线处理显现出古代世界艺术中绝无仅有的奔放热情。其结果预示了希腊人对人体的完美典型所作的努力。

米塞尼亚人

公元前一千五百年前后，以迈锡尼城为中心，在希腊大陆成长起来的希腊文化，明显地受到米诺斯文化的影响。梯林斯和迈锡尼城堡——建筑在海岬上的要塞，居高临下，对通向两城的进路一目了然——竭力仿效克里特王宫。巨石筑成厚墙，门口和圆顶“蜂巢”式陵墓和宝库是梁托结构。

著名的迈锡尼城狮门（Lion Gate，约公元前1300），可能是欧洲最古老的雕刻实例，采用米诺斯式圆柱，从而确证了米诺斯文化与迈锡尼文化之间的关系（图5）。狮子形体的处理是