

一部西方艺术史的通俗入门书

西方艺术简史

梳理西方艺术的发展脉络 解读各个时期的艺术家及作品

文聘元◎著

凡·艾克兄弟
《根特祭坛画》

拉斐尔
《西斯廷圣母》

达·芬奇
《蒙娜丽莎》

庚斯博罗
《蓝衣少年》

大卫
《萨宾妇女》

从西方艺术的起源到 20 世纪，从文艺复兴到后印象派
八个阶段，二十多位艺术家以及作品
涉及绘画、建筑、雕塑三大门类
一本书让您读懂西方艺术史

一部西方艺术史的通俗入门书

西方艺术简史

梳理西方艺术的发展脉络 解读各个时期的艺术家及作品

文聘元◎著

凡·艾克兄弟
《根特祭坛画》

拉斐尔
《西斯廷圣母》

达·芬奇
《蒙娜丽莎》

庚斯博罗
《蓝衣少年》

大卫
《萨宾妇女》

图书在版编目 (CIP) 数据

西方艺术简史 / 文聘元著. -- 南昌: 江西美术出版社, 2019.6

ISBN 978-7-5480-4633-2

I. ①西… II. ①文… III. ①西方艺术—艺术史
IV. ①J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 277511 号

出品人: 周建森

企 划: 北京江美长风文化传播有限公司

策 划: 北京兴盛乐书刊发行有限责任公司

责任编辑: 楚天顺 朱鲁巍

编辑助理: 李小勇

版式设计: 叶 淋

责任印制: 谭 勋

西方艺术简史

作 者: 文聘元

出 版: 江西美术出版社

社 址: 南昌市子安路 66 号江美大厦

网 址: <http://www.jxfinearts.com>

电子信箱: jxms@jxfinearts.com

电 话: 010-82293750 0791-86566124

邮 编: 330025

经 销: 全国新华书店

印 刷: 固安县保利达印务有限公司

版 次: 2019 年 6 月第 1 版

印 次: 2019 年 6 月第 1 次印刷

开 本: 710mm × 960mm 1/16

印 张: 20

I S B N: 978-7-5480-4633-2

定 价: 45.80 元

本书由江西美术出版社出版。未经出版者书面许可, 不得以任何方式抄袭、复制或节录本书的任何部分。

版权所有, 侵权必究

本书法律顾问: 江西豫章律师事务所 晏辉律师

前言

Preface

在人类文明的长河中，有许多伟大的成就，例如文学、哲学、科学、法律与政治等，但倘若有人要问在所有人类的这些文明成就之中，第一个诞生的是何者呢？是文学、哲学、科学、法律或者政治吗？

都不是，是艺术。

因为早在文明诞生之前，当人类还没有取得文学、哲学或者科学等方面的成就，也没有国家与城市，还只是一些原始部落之时，人类就有了艺术。

原始岩画可以说是人类最早的艺术。从西方到东方、从非洲到亚洲与大洋洲，这些原始的岩画有很多，有些水平还相当高，例如法国西南部发现的拉斯科洞窟岩画，绘于一万五千年之前，已经相当耐看了，算得上是真正的艺术作品。

也许有人问：这是为什么呢？为什么艺术是最早诞生的人类文明成就？

个中的原因相当复杂，在我看来，一个基本的原因就在于绘画不同于文字，它不具有抽象性，是人类对于所见到的自然万物一种最直接的表达。而人类之为人类，与动物的一个基本差别就在于人类有一种“表达欲”，即想要表达自己对于自然万物的理解，而不仅仅是如一般动物那样简单地利用它们。文字是一种更高层级的表达，是要建立在一种抽象思维的基础之上的，艺术则不一样，它是一种最直观的表达。因此，当人类解放了双手之后，这手既可用于制造工具，也可用来绘画，制造工具与绘画，对于双手而言只是“异曲同工”罢了。

正因为如此，当我们探讨古代文明时，可以看到一个最直观的现象，就是任何古代文明，都会有艺术，而艺术作品也是几乎所有文明都会流传下来的东西，而且往往是这些民族伟大成就的代表。例如古埃及的金字塔与狮身人面像是一种建筑艺术，古埃及也有很好的壁画与雕塑，中国也是一样，不过中国的艺术成就代表不是建筑与雕塑，而是青铜器。

至于西方，在人类古代文明之中，艺术达到了极高的水准。我这里的艺术主要指两者，即绘画与雕塑，它们也是最基本的艺术形式。至于建筑，它虽然与艺术有关，但主要还是实用性的，如金字塔，它当然与建筑艺术相关，但主要是一座神庙，是用来祭祀诸神的；中国的青铜器也是这样，它固然是艺术作品，但主要是实用的器皿，是用来祭神或者盛酒盛水之类的。雕塑与绘画则不一样，它们本身并没有使用价值，主要只是为了表达人类对世界之美的一种领会。

而在雕塑与绘画这两大艺术的基本形式之中，西方人可以说取得了非常高的成就。这从本书的开篇之中就可以看得清楚。在那里，我们可以看到，远在我们所熟悉的古希腊文明之前的克里特人就在他们的“迷宫”之中创作了优美的绘画作品，而到了以雅典为代表的希腊古典文明时期，更是达到了即使今天也只能仰望的艺术高度。那些伟大的雕塑作品，如米洛斯的维纳斯，即使到了今天也足以称为伟大的艺术作品，恐怕今天最了不起的艺术家也难创作出那样堪称完美的作品。

当然，这并不意味着西方艺术自从古希腊之后就在衰退。此后，西方的艺术虽然有过式微时期，但整体来说一直在不断地发展，并且每个时期都有它伟大的代表性成就。古罗马时代也有了了不起的建筑艺术作品，如万神庙与大斗兽场；中世纪被称为艺术的“黑暗时代”，但事实上并非如此，因为它在雕塑与绘画上固然较古希腊后退甚多，但在另外的艺术形式，即建筑艺术方面，却取得了很高的艺术成就。在今天的西方，我们可以看到留存最多的古代艺术作品乃是教堂，几乎每一座有点历史的西方城市里都可以看到这样的教堂，它们固然是用来礼拜上帝的，但几乎每一座都是美丽而崇高的艺术作品，就像哥特式教堂的尖塔一样，使我们的心灵与眼睛都向上仰望，从而将我们的精神带往更高的层次。而到了文艺复兴时期，古希腊的伟大艺术传统再一次得到了复兴，无论在绘画还是雕塑上，都走向了西方艺术的另一个巅峰。那些伟大的文艺复兴式的艺术天才，如达·芬奇、米开朗琪罗、拉斐尔，直到今天都是艺术巨擘。

不过，即使在如此伟大的文艺复兴之后，西方艺术也并没有停留在一味地赞美阶段，而是依旧在不停地前进、不停地创新。于是，我们看到，在文艺复兴之后，近代西方艺术依然璀璨，伟大的艺术家犹如夏夜繁星，闪亮在艺术的天空。如鲁本斯、委拉斯凯兹、戈雅、庚斯博罗、大卫、德拉克洛瓦……层出不穷，作品风格各异，但都充满美。到了现代，从印象派与凡·高开始，当传统艺术手法的发展似乎已到山穷水尽之时，他们又开创了伟大的现代艺术，最杰出的代表就是毕加索，无论是古典风格还是现代风格的绘画，都达到了极高的层次，堪称古往今来最伟大的

艺术家之一，足可与古希腊和文艺复兴时代的巨人们相媲美。而这些伟大的艺术家及其杰作，我们都将在这本小书之中读到、欣赏到。

《西方艺术简史》用精简的语言表达了西方艺术知识之精华。全书介绍了古希腊、罗马、中世纪及文艺复兴等各时期的建筑、雕塑、绘画及工艺品，以说故事的方式，结合历史、哲学、文学、地理、科学等因素，追寻西方艺术发展的脉络，对西方艺术知识和欣赏的普及，大有裨益。

文聘元

2018年7月25日于海甸岛

目录

Contents

第一章 “迷宫”中的艺术

爱琴海上的艺术 / 001

克诺索斯宫 / 002

克诺索斯宫之绘画 / 003

克诺索斯宫之雕刻 / 005

第二章 迈锡尼人的艺术

独眼巨人叠石法和阿特柔斯宝库 / 006

圆顶墓 / 007

迈锡尼人的各种器皿 / 008

第三章 希腊古典时期雕刻的艺术

雕刻的新形式 / 010

《掷铁饼者》 / 011

《持矛者》 / 012

《拉奥孔》 / 013

第四章 女性雕刻

越来越性感的女神们 / 015

《尼多斯的维纳斯》 / 016

《米洛斯的维纳斯》 / 017

第五章 古希腊神庙的雕刻

山墙、排档间饰与中楣 / 019

山墙的装饰 / 020

排档间饰和中楣的装饰 / 021

第六章 古希腊神庙

由小而大、越来越美的神庙 / 022

朴实而粗壮的多利克式柱 / 023

苗条漂亮的爱奥尼亚式柱 / 024

结构复杂的科林斯式柱 / 025

第七章 雅典卫城

卫城的整体结构 / 026

山墙、排档间饰、中楣 / 029

第八章 万神庙

罗马神庙 / 031

伟大的工程 / 032

第九章 罗马剧院与大斗兽场

罗马人的剧场 / 035

大斗兽场 / 036

大斗兽场的装饰 / 037

第十章 中世纪的建筑艺术

教堂奠基于穹隆的使用 / 040

以交叉穹隆为基础的罗马式教堂 / 041

“野蛮”的哥特式教堂 / 043

哥特式教堂的创新 / 045

第十一章 波提切利，文艺复兴早期最伟大的画家

名师出高徒 / 048

美第奇家族 / 049

萨伏那洛拉 / 050

不朽的名作《春》 / 051

维纳斯的诞生 / 053

第十二章 布鲁内莱斯基，文艺复兴时期最伟大的建筑艺术家

佛罗伦萨大教堂 / 055

佛罗伦萨的育婴院堂 / 057

第十三章 多纳太罗，文艺复兴时期最伟大的雕刻家

师出名门 / 059

《圣乔治》 / 060

帕多瓦的奇迹 / 062

震撼人心的《玛格达琳像》 / 064

第十四章 提香，威尼斯的太阳

提香的一生 / 065

提香的贵人——查理五世 / 067

最后的行程 / 068

第十五章 提香，色彩的大师

色彩大师 / 070

早期、中期与晚期 / 071

提香作品的三大题材 / 072

第十六章 凡·艾克兄弟，油画的发明者

尼德兰艺术 / 077

凡·艾克兄弟 / 078

《阿诺弗尼夫妇肖像》 / 081

发明油画 / 082

第十七章 博斯，一个极为独特的画家

博斯的生平 / 084

《干草车》上尽显人世百态 / 084

《人间乐园》不可思议 / 085

博斯的想象力 / 086

第十八章 勃鲁盖尔，一位农民画家

出身农民 / 088

《收割者》 / 089

《雪中猎人》 / 090

第十九章 丢勒，版画之王

丢勒传略 / 092

自画像 / 094

细腻无比的《忧郁》 / 095

《启示录四骑士》 / 096

第二十章 达·芬奇，完美之人

早年 / 098

第一米兰时期 / 099

离开米兰的日子 / 100

第二米兰时期 / 102

痛苦与羞辱 / 103

安息在异乡 / 104

第二十一章 神迹——达·芬奇存世的作品

《岩间圣母》 / 105

《最后的晚餐》 / 106

《蒙娜丽莎》 / 109

自画像 / 111

雕刻与建筑：没有作品也很伟大 / 112

工程学与机械设计 / 114

自然科学 / 114

第二十二章 米开朗琪罗，文艺复兴时期的巨人

早年生活 / 116

洛伦佐的资助 / 117

再度逃离 / 118

第一罗马时期 / 119

不朽的《大卫像》 / 120

《多尼圆形画》的铁画银钩 / 122

第二罗马时期 / 122

接受挑战 / 123

西斯廷小教堂天顶画 / 125

摩西的永恒之怒 / 126

重归佛罗伦萨 / 127

《晨》《昏》《昼》《夜》 / 128

《最后的审判》 / 129

米开朗琪罗与他的建筑辉煌 / 132

第二十三章 拉斐尔的生平与艺术作品

幸运的孤儿 / 134

《圣母订婚》 / 136

签字大厅的“四学” / 137

《雅典学院》 / 139

《释放圣彼得》 / 142

荣耀与繁忙 / 143

《西斯廷圣母像》 / 144

英年早逝 / 145

第二十四章 鲁本斯，画家之王与王之画家

专业画家，业余大使 / 147

《画家和妻子》 / 149

《上十字架》 / 151

《劫夺吕西普的女儿们》 / 152

法国绘画的摇篮 / 154

最后十年 / 155

第二十五章 委拉斯凯兹的生平和艺术作品

早年岁月 / 156

《腓力四世像》 / 158

意大利之旅 / 159

黄金时代的三类肖像 / 160

历史题材的杰作 / 162

教皇英诺森十世像 / 163

《美第奇家族别墅庭院》 / 164

《腓力四世一家》 / 165

《纺织女》 / 166

第二十六章 伦勃朗，揭示人类灵魂的艺术大师

荷兰画派 / 168

伦勃朗的前半生 / 169

《上十字架》和《下十字架》 / 170

《尼古莱·杜尔普医生的解剖学课》 / 171

伦勃朗的后半生 / 173

绝美的铜版风景画 / 175

这是一部看得见的爱情史诗 / 177

第二十七章 戈雅，西班牙伟大画家

在家乡 / 179

马德里与罗马 / 180

宫廷画家 / 181

第二十八章 戈雅的艺术作品

戈雅的作品风格 / 183

织锦画《在安达卢西亚的漫步》 / 184

宗教画《圣家庭》 / 184

战争画《1808年5月2日：马木留克的冲锋》 / 185

阴郁画《撒旦食子》 / 187

肖像画《查理三世像》 / 188

肖像画《查理四世一家》 / 189

肖像画《卖水姑娘》 / 190

肖像画《着衣的玛哈》 / 191

第二十九章 庚斯博罗，画出英格兰灵魂的艺术

早年的生活与创作 / 193

《萨福克风景》 / 194

再别家乡 / 196

第一次挑战 / 197

定居伦敦 / 199

第二次挑战 / 200

英国民族精神最形象的表达 / 201

第三十章 大卫，法国革命与艺术的双重领袖

虽有母亲，仍是孤儿 / 202

成名之作《贝利撒留接受施舍》 / 204

《贺拉斯兄弟之誓》 / 205

《网球场之誓》的草稿也成了名作 / 207

《马拉之死》被认为是大卫一生创作的高峰 / 209

大卫与拿破仑 / 213

《拿破仑在圣柏纳德山口》 / 214

第三十一章 浪漫主义者德拉克洛瓦

出身“高干”家庭，天生就爱画画 / 216

一画成名 / 217

独立与自由的歌者 / 219

《迈索隆吉翁废墟上的希腊》 / 220

《自由引导人民》 / 221

北非之行 / 223

《阿提拉蹂躏意大利与文明》 / 226

第三十二章 罗丹，痛苦与生命的雕刻者

罗丹的早年生活 / 229

在困苦中创作 / 230

从“青铜时代”走向成功 / 232

《地狱之门》 / 233

《三个影子》 / 235

《思想者》 / 236

纯美之《吻》 / 237

最后的忧郁之《思》 / 239

第三十三章 光与影的大师，莫奈和他的印象派杰作

天生爱画 / 241

学艺巴黎 / 243

初露锋芒 / 246

奇妙的光线 / 247

贫贱夫妻百事哀 / 249

《日出·印象》 / 251

印象派的诞生 / 252

走自己的路 / 254

《圣拉扎尔火车站》 / 255

苦尽甘来 / 256

奇妙的连作 / 258

睡莲的创作 / 259

垂暮之年 / 261

第三十四章 凡·高，荷兰伟大的艺术巨匠

亲爱的提奥 / 263

传教 / 264

无师自通 / 265

《吃土豆者》 / 266

在巴黎 / 267

在阿尔 / 268

《丰收景象》 / 269

两幅《夜咖啡馆》 / 269

人物画 / 271

向日葵：凡·高的生命之花 / 272

疯狂至死 / 273

《星月夜》 / 274

《有人和马车的路》 / 276

《麦田和乌鸦》 / 277

第三十五章 毕加索的完美一生

天赋异禀 / 279

起点站——奥利维尔 / 281

第二站——伊娃 / 282

第三站——奥尔伽 / 283

第四站——玛丽-泰莱丝 / 284

第五站——多拉·马尔 / 285

第六站——吉洛 / 286

终点站——罗克 / 287

第三十六章 毕加索的艺术作品

《科学与仁慈》预示着一个天才的诞生 / 289

蓝色时期 / 290

粉红色时期 / 291

分析立体主义：《亚威农少女》 / 293

综合立体主义 / 296

向传统艺术的回归——新古典主义时期 / 297

变形主义时期：在变形中追求超越 / 299