

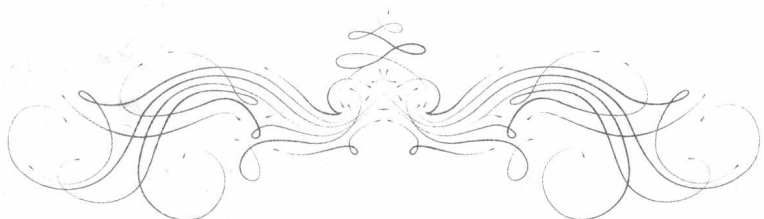
人性与神性： 西方美术的历程

徐庆平 ◎ 主 编

王文娟 ◎ 副主编

HUMANITY AND
DIVINITY:
THE COURSE OF WESTERN ART

人性与神性

西方美术的历程

徐庆平 ◎ 主 编

王文娟 ◎ 副主编

HUMANITY AND
DIVERSITY:

THE COURSE OF WESTERN ART

 首都经济贸易大学出版社
Capital University of Economics and Business Press

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

人性与神性:西方美术的历程/徐庆平主编. —北京:首都经济贸易大学出版社,2012.12

ISBN 978 - 7 - 5638 - 1660 - 6

I. ①人… II. ①徐… III. ①美术史—西方国家 IV. ①J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 090143 号

人性与神性:西方美术的历程

徐庆平 主编 王文娟 副主编

出版发行 首都经济贸易大学出版社

地 址 北京市朝阳区红庙(邮编 100026)

电 话 (010)65976483 65065761 65071505(传真)

网 址 <http://www.sjmcb.com>

E-mail publish@cueb.edu.cn

经 销 全国新华书店

照 排 首都经济贸易大学出版社激光照排服务部

印 刷 北京泰锐印刷有限责任公司

开 本 710 毫米×1000 毫米 1/16

字 数 422 千字

印 张 22

版 次 2012 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

书 号 ISBN 978 - 7 - 5638 - 1660 - 6/J · 8

定 价 45.00 元

图书印装若有质量问题,本社负责调换

版权所有 侵权必究

前言

Contents 01

在关于世界美术史的著作中，分成“西方美术”和“东方美术”来写作的并不多见。这样做的目的是为了改变长期以来世界美术史研究中几乎已成定势的西方（或者说欧洲）中心论。西方美术有其悠久灿烂的历史，东方美术亦有其博大精深的内涵，唯其如此才形成丰富多彩的世界。在这里，“西方”与“东方”主要是从地域来说，而不是按经济政治的强弱来划分。让东方人了解西方艺术，让西方人了解东方，从而推动东西方之间真正意义上的对话交流，促进世界文化多元化发展应是这个时代的使命。

丛书参编者主要都是从事美术史研究的年轻学者，大都具有博士学位。丛书体例没有按惯常教科书的章节目录排序，而是由主题词统领全篇，旨在突出各个国家在各个时期的主要艺术成就，介绍最杰出的艺术家和代表作。除了配有大量图片之外，丛书还力求做到明白晓畅，简洁优美，可读性强，而成为大家的美术史。

感谢首都经济贸易大学出版社副编审孟岩岭先生，他为本丛书的出版做了大量工作。感谢中国艺术研究院美术所王镛先生，他在百忙中审阅了《东方美术史》“印度美术”一章；感谢美国芝加哥大学艺术系苏文惠博士对《人性与神性——西方美术的历程》一书的支持，感谢汪阳、蒋瑞霞、张熙、胡宏洋、杨婷婷、吴慧彤、夏文喆同学为本书的出版所付出的辛勤劳动。

徐庆平

2012年4月于中国人民大学

目 录

Contents

第一章

1 / 史前艺术、美索不达米亚与埃及美术

史前艺术 / 1

旧石器时代晚期 / 2

法国拉斯科洞窟 / 2

西班牙阿尔塔米拉洞窟 / 3

史前的维纳斯 / 4

新石器时代 / 5

神秘的巨石文化 / 5

美索不达米亚美术 / 5

苏美尔—阿卡德时期美术 / 5

吉库拉塔 / 6

纳拉姆辛记功碑 / 8

古巴比伦王国 / 9

汉谟拉比法典 / 9

亚述王朝 / 10

带翼人首公牛雕像 / 10

猎狮图 / 11

新巴比伦王国 / 11

伊斯塔尔门 / 11

古代埃及美术 / 12

古王国时期 / 13

吉萨金字塔群 / 13

门考拉夫妇像 / 14

中王国时期 / 15

新王国时期 / 16

卡尔纳克神庙百柱大厅 / 16

皇后尼菲尔提提肖像 / 16

三个女乐师 / 17

第二章

19 / 希腊艺术

希腊艺术的源头 / 19

米诺斯“迷宫” / 20

巴黎女郎 / 21

跳跃的牡牛 / 21

迈锡尼狮门 / 22
早期的希腊 / 24
几何形马 / 24
古拙的风格 / 25
少年立像 / 26
崇高与典雅的魅力 / 27
巴底农神庙 / 27
掷铁饼者 / 28
荷矛者 / 30

第三章 罗马艺术 / 38

埃特鲁斯坎艺术 / 39
陶棺上的夫妇像 / 40
母狼 / 41
古罗马建筑 / 42
实用观念与公共设施 / 42
科洛塞竞技场 / 43
图拉真纪念柱 / 44

第四章 中世纪美术 / 53

早期基督教艺术(1~5世纪) / 54
古代巴西利卡结构 / 55
拜占庭艺术(5~15世纪) / 56
圣索菲亚大教堂 / 57
镶嵌画·查士丁尼皇帝和廷臣 / 57
蛮族美术(5~10世纪) / 58
林迪斯法恩圣经 / 59
林道福音书封套 / 60
罗曼美术(11~12世纪) / 61

命运三女神 / 30
赫尔默斯和小酒神 / 31
尼多斯的阿芙洛蒂忒 / 32
萨摩色雷斯的胜利女神 / 34
瓶画艺术 / 34
刺瞎独眼巨人吕菲摩斯 / 35
阿喀琉斯与彭忒西勒亚 / 35
节日的舞蹈 / 36

万神庙 / 45
古罗马雕塑 / 46
奥古斯都全身像 / 47
卡拉卡拉像 / 48
古罗马绘画 / 49
罗马壁画 / 49
罗马镶嵌画 / 51

法国圣赛尔南教堂 / 62
意大利圣比萨教堂 / 62
教堂雕刻·末日审判 / 63
巴约挂毯 / 64
哥特美术(13~15世纪) / 65
法国巴黎圣母院 / 67
意大利米兰大教堂 / 68
彩色玻璃镶嵌画·耶稣传 / 69

第五章

71 / 意大利文艺复兴艺术

文艺复兴初期 / 71

乔托 / 72

马萨乔 / 73

波提切利 / 76

文艺复兴盛期 / 79

达·芬奇 / 79

岩间圣母 / 80

最后的晚餐 / 80

蒙娜丽莎 / 81

米开朗基罗 / 82

创世纪 / 83

末日审判 / 84

哀悼基督 / 85

大卫 / 85

摩西 / 86

晨、暮、昼、夜 / 86

拉斐尔 / 87

雅典学院 / 88

西斯廷圣母 / 89

威尼斯画派 / 90

乔尔乔内与提香 / 91

乔尔乔内 / 91

提香 / 93

丁托列托 / 94

委罗内塞 / 96

样式主义画家 / 98

蓬托尔莫 / 100

布隆基诺 / 101

帕米贾尼诺 / 102

第六章

104 / 欧洲其他地区文艺复兴的艺术

尼德兰文艺复兴 / 104

凡·埃克兄弟 / 105

根特祭坛画 / 106

阿尔诺芬尼夫妇像 / 107

洛林大臣圣母子图 / 108

韦登 / 108

北方画派 / 110

高斯 / 110

博斯 / 111

彼得·勃鲁盖尔 / 112

西班牙文艺复兴 / 115

格列柯 / 116

奥尔加斯伯爵的葬礼 / 116

暴风雨中的托莱多 / 117

法国文艺复兴 / 118

富凯 / 118

克洛埃 / 119

德国文艺复兴 / 120

丢勒 / 120

荷尔拜因 / 122

第七章

巴洛克艺术 / 125

壮丽、豪华的艺术风格 / 126

卡拉奇兄弟的影响 / 127

卡拉瓦乔的影响 / 129

巴洛克艺术在欧洲各地的

呈现 / 130

意大利的贝尼尼 / 131

圣德烈莎 / 131

阿波罗和达芙妮 / 132

佛兰德斯的鲁本斯 / 133

劫夺留西珀斯的女儿 / 134

三美神 / 135

银河的起源 / 135

爱之国 / 135

西班牙的委拉斯凯兹 / 137

酒神巴库斯 / 137

卖水的老人 / 138

教皇英诺森十世像 / 138

宫娥 / 139

荷兰的哈尔斯、伦勃朗和

“荷兰小画派” / 140

哈尔斯 / 140

伦勃朗 / 141

荷兰小画派 / 144

巴洛克时期的法国 / 147

普桑 / 148

洛兰 / 150

第八章

洛可可艺术及法国市民艺术 / 152

优雅华丽与轻巧柔媚的风格 / 152 弗拉贡纳尔 / 161

蓬巴杜夫人与东方情调的传入 / 153 法国市民艺术 / 162

法国洛可可绘画 / 155

华托 / 155

夏尔丹 / 163

格勒兹 / 164

弗朗索瓦·布歇 / 158

第九章

新古典主义、浪漫主义与现实主义 / 166

新古典主义 / 166

雅克·路易·大卫 / 168

荷拉斯兄弟之誓 / 168

马拉之死 / 170

萨宾妇女 / 171
热拉尔 / 172
安格尔 / 173
乌东、卡诺瓦 / 175
浪漫主义 / 176
籍里柯 / 177
梅杜萨之筏 / 178
德拉克洛瓦 / 179
自由引导人民 / 180

吕德 / 181
现实主义 / 182
杜米埃 / 183
米勒 / 184
卢梭、杜比尼 / 186
柯罗 / 187
库尔贝 / 189
戈雅 / 191

第十章

195 / 印象主义、新印象主义、后印象主义

印象主义 / 196
马奈 / 198
莫奈 / 199
毕沙罗 / 201
雷诺阿 / 202
西斯莱 / 203
德加 / 204
新印象主义 / 205

修拉 / 207
西涅克 / 208
后印象主义 / 209
塞尚 / 209
高更 / 211
凡·高 / 213
劳特累克 / 216

第十一章

219 / 18, 19 世纪英国美术

18 世纪英国美术双星 / 219
雷诺兹 / 219
庚斯博罗 / 220
英国浪漫主义绘画 / 223
弗赛里 / 223
布莱克 / 224

英国风景画 / 226
透纳 / 226
康斯特勃尔 / 228
拉斐尔前派 / 230
米莱斯 / 230
罗塞蒂 / 232

布朗 / 233
亨特 / 234
修斯 / 236
琼斯 / 236
莫里斯 / 238

伦敦印象派 / 238
西克特 / 239
斯蒂尔 / 240
世纪末绘画 / 240
比亚兹莱 / 240

第十二章

242 / 美国和墨西哥美术

美国美术 / 242
殖民与抗争时期(17 世纪末至
19 世纪初) / 242
科普利 / 243
斯图亚特 / 244
韦斯特 / 245
扩张与分裂(19 世纪中叶至
20 世纪初) / 246
哈得逊画派 / 246

风俗画 / 248
海外印象派 / 252
墨西哥美术 / 254
壁画三杰 / 255
里维拉 / 255
西盖罗斯 / 256
奥罗兹科 / 257
塔马约 / 258
弗里达·卡罗 / 259

第十三章

261 / 俄罗斯与东欧美术

宗教主题 / 261
安德烈·鲁勃廖夫 / 261
西方传统的接受 / 262
皇家学院 / 263
现实题材 / 267
菲多托夫 / 267
彼罗夫 / 268
巡回展览画派 / 270
克拉姆斯科依 / 270

马克西莫夫 / 272
列宾 / 272
苏里柯夫 / 274
自然美的再现 / 276
萨符拉索夫 / 276
希施金和库茵芝 / 276
列维坦 / 277
转折 / 278
东欧诸国 / 280

波兰的马特义科 / 280
匈牙利的蒙卡契 / 281

罗马尼亚的格里高列斯库 / 281

第十四章

282 / 20 世纪现代美术——绘画

20 世纪初至 30 年代的南欧

现代绘画 / 283

野兽主义 / 283

立体主义 / 285

勃拉克 / 285

毕加索 / 286

未来主义 / 288

波丘尼 / 288

巴拉 / 289

达达艺术 / 290

马塞尔·杜尚 / 291

超现实主义 / 291

达利 / 292

20 世纪初至 30 年代的

北欧现代绘画 / 296

苏俄抽象主义和荷兰的风格派 / 301

第二次世界大战后以美国为

中心的现代绘画 / 302

抽象表现主义 / 303

波普艺术 / 306

20 世纪 60 年代出现的

后现代绘画 / 309

第十五章

311 / 20 世纪现代美术——建筑与雕塑

19 世纪末至 20 世纪初的

现代建筑初探 / 311

建筑新材料和新技术 / 311

建筑新运动和新风格 / 312

美国芝加哥建筑学派 / 313

草原式住宅 / 314

德意志制造联盟 / 314

两次世界大战之间现代建筑的

发展 / 315

表现主义建筑 / 316

未来主义建筑 / 316

构成主义与风格派建筑 / 317

包豪斯 / 318

国际风格派 / 319

第二次世界大战结束至 20 世纪

70 年代之间的世界建筑 / 321

大跨度与空间结构建筑 / 322

野性主义 / 323

典雅主义 / 324

有机建筑 / 324

20 世纪 70 年代之后的建筑 /	325	20 世纪 30 年代至 50 年代	
20 世纪的西方雕塑 /	326	现代雕塑的发展 /	334
罗丹、马约尔和布德尔 /	327	20 世纪 60 年代之后的现代雕塑 /	336
20 世纪初至 30 年代现代雕塑的		波普艺术 /	337
出现 /	327	新现实主义 /	337
立体主义雕塑 /	328	极少艺术 /	337
未来主义雕塑 /	329	拼合艺术 /	338
表现主义雕塑 /	330	装置艺术 /	339
达达艺术雕塑 /	331	照相写实主义 /	340
构成艺术雕塑 /	331	灯光雕塑 /	340
荷兰风格派雕塑 /	333		

第一章

史前艺术、美索不达米亚与埃及美术

史前艺术

所谓“史前”，是指文字产生以前的人类历史阶段。英国学者丹尼尔·威尔逊在1851年的《苏格兰考古及史前学年鉴》中最先使用了“史前”（prehistory）一词。这段历史因未被明确记载，所以只能通过考古手段对现存历史遗迹、人类或智能生物的痕迹所表现出的文明迹象进行研究，这一学科被称为“史前学”。

世界各地文字的出现有早有晚，所以世界各地史前考古学研究的断代下限也不同。大致认为，这段时间长达300万年，人类在此漫长时期里，依次经历了如下的演化阶段：早期猿人（或能人）——晚期猿人（或直立人）——早期智人（或尼安德特人）——晚期智人（或克罗马龙人Cro-Magnon）——现代人。

迄今为止，在西方尚未发现早期猿人（或能人）的化石，直立人化石则有所发现，如希腊的皮特拉罗纳和匈牙利的纬脱斯佐斯都发现了直立人整个的头骨和头骨碎片；在德国海德堡东南的莫尔发现了完整的颌骨和颌骨碎片。据测定，德国海德堡人化石距今约80万年。这就是说，人类出现在欧洲的时间至迟在80万年前左右的旧石器时代。此后旧石器时代又分别经历了20万或30万年前至5万年前的早期智人阶段；5万年前至1.5万年前的晚期智人阶段。

考古学和人类研究表明，旧石器时代晚期出现的晚期智人其脑容量、体质状况、语言能力与现代人已没有多少区别了。目前，在欧洲、亚洲、澳洲都已发现了他们制作的雕塑以及在洞穴、岩壁、石头、陶土、牙、角、骨器上刻画的图案，其中涉及人物、动植物、天象及各种带有一定规律性的象征图案，这意味着此时的人类已经开始有意识地运用符号、记号、图案来表达他们的思想感情和生活劳动了。这是一种相对成熟的文化形态，也是西方最早的艺术作品。

旧石器时代晚期

考古研究表明，欧洲最早的艺术产生于旧石器时代晚期，也即5万年前至1.5万年前期间。

旧石器时代晚期产生的艺术作品主要有洞窟壁画艺术、雕塑艺术等。其中壁画艺术主要集中在法国南部和西班牙北部地区的几十处洞窟中，被称为弗兰克-坎塔布连地区。壁画内容可能与原始人祈求狩猎成功的巫术活动有关。这些画手法写实，形象生动，体现了原始人高超的绘画技巧，令今天的人们叹为观止。其中最著名的是法国的拉斯科洞窟壁画和西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画。

法国拉斯科洞窟

法国拉斯科洞窟（图1-1）于1940年在法国西南部比利牛斯山被发现。拉斯科洞窟规模很大，大部分壁画集中在主厅和两个主要通道这三个地方。其中主厅呈不规则圆形，洞顶画有65头大型动物形象，包括：2米到3米长的野马、野牛、鹿和4头巨大的公牛，其中最长的野牛形象约为5米以上，甚为壮观，因此主厅又被称为“牛厅”。此外，和主厅相连的两条通道分别被称为“中轴画廊”、“主体画廊”，描绘有马、牡鹿、山羊、狼、牡牛等各种动物形象。法国拉斯科洞窟壁画的题材和数量极为丰富，超过了同一时期其他洞穴的壁画，因而被誉为“史前的卢浮宫”。

拉斯科洞窟壁画技法多样，并尤其注重线条的表现。这些壁画很多先用较粗壮的黑色勾出轮廓，然后再在轮廓线内用黑、红、褐等颜色加以渲染，

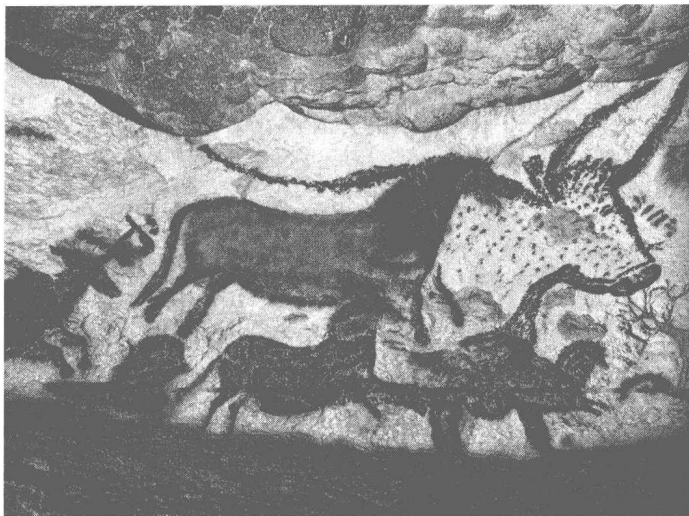

图1-1 拉斯科岩画
法国 约公元前20000年~公元前15000年

使得这些形象具有很强的立体感；也有的是先用线刻出动物的轮廓，然后再勾涂颜色。除了表现力极强的柔和轮廓线外，原始的艺术家们还运用了“喷色法”。

西班牙阿尔塔米拉洞窟

阿尔塔米拉洞窟（图1-2）位于坎塔布连地区，发现于1879年。该洞窟长约270米，壁画集中在入口处长18米、宽9米的地方。其中最著名的是彩画大厅，窟顶布满了彩画，包括15头野牛、3只野猪、3只牡鹿、2匹马和1只狼。该洞窟也因精美无比的天顶壁画被称为“史前的西斯廷教堂”。

此外在洞内还有一处彩绘较为集中的地区。这里的图像中有许多手印纹，所使用的颜色多为红色。这些手印纹可能是在表达人类征服猎物的寓意。

从现在的画迹来看，这些壁画是先勾线后涂色，色彩以赭红与黑色为主，应是用动物的脂和血调和，并用色彩浓淡的过渡来加强野牛的体积感。有些野牛的整个身体恰好画在窟顶凸起的岩石上，这使它的体积效果更为突出，显示出当时作者对于动物的敏锐观察力和高超的表现能力。

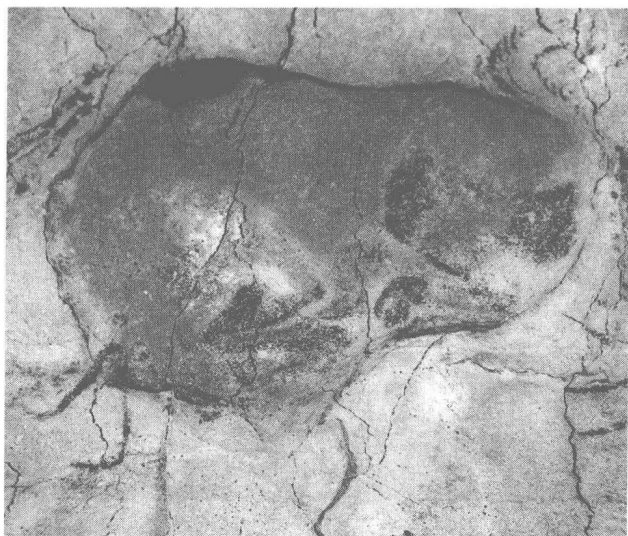

图1-2 受伤的野牛 阿尔塔米拉洞窟壁画
西班牙 约公元前15000年~公元前10000年

史前的维纳斯

迄今为止发现的原始雕刻大多为小型动物、人物雕刻。在圆雕人物中，裸体女性雕像占主要地位。

图1-3 威伦道夫维纳斯
维也纳自然史博物馆

这些女性雕像夸张女性的生理特点，体现出原始人对于母性神秘和渴望人类繁衍生殖的巫术崇拜。这种生殖女神雕像在欧洲分布比较广泛，被统称为“史前的维纳斯”。其中出土于维也纳附近威伦道夫的维纳斯（高约11厘米）是最著名的一尊（图1-3）。

“威伦道夫的维纳斯”使用了一块卵形的石灰石。雕像没有五官，整个头部被精致整齐的发卷覆盖。雕像突出表现了女性的乳房、臀部、腹部、大腿，细弱的手臂，搭在乳房上。

新石器时代

神秘的巨石文化

巨石结构（图1-4）种类繁多，分布比较广泛。这些巨石结构形态各异，体积巨大，其中有在两块巨石上搭放一块大石板的石桌，也有围成一圈的巨石阵，它们可以被视为最早的建筑形式。也可以说，是人类最早的具有抽象美的纪念碑。巨石文化中以位于英国的“斯通亨治”巨石阵最为著名。

图1-4 巨石结构

美索不达米亚美术

“美索不达米亚”在希腊语中是指“两河之间的土地”，两河是指贯穿这一地带的由西北流向东南，最后注入波斯湾的幼发拉底河和底格里斯河。作为人类早期文明的发源地之一，两河流域在西亚最早进入了奴隶社会，此后在这一地区先后崛起了多个奴隶制性质的政权。

公元前3000年代初，居住在两河流域南部巴比伦平原的苏美尔人建立了一些城邦。其中乌尔和拉伽什是两个较有实力的政权，曾分别统一了苏美尔地区。

苏美尔—阿卡德时期美术

与此同时，居住在北部地区从叙利亚移居来的闪米特人逐渐强大，他们趁