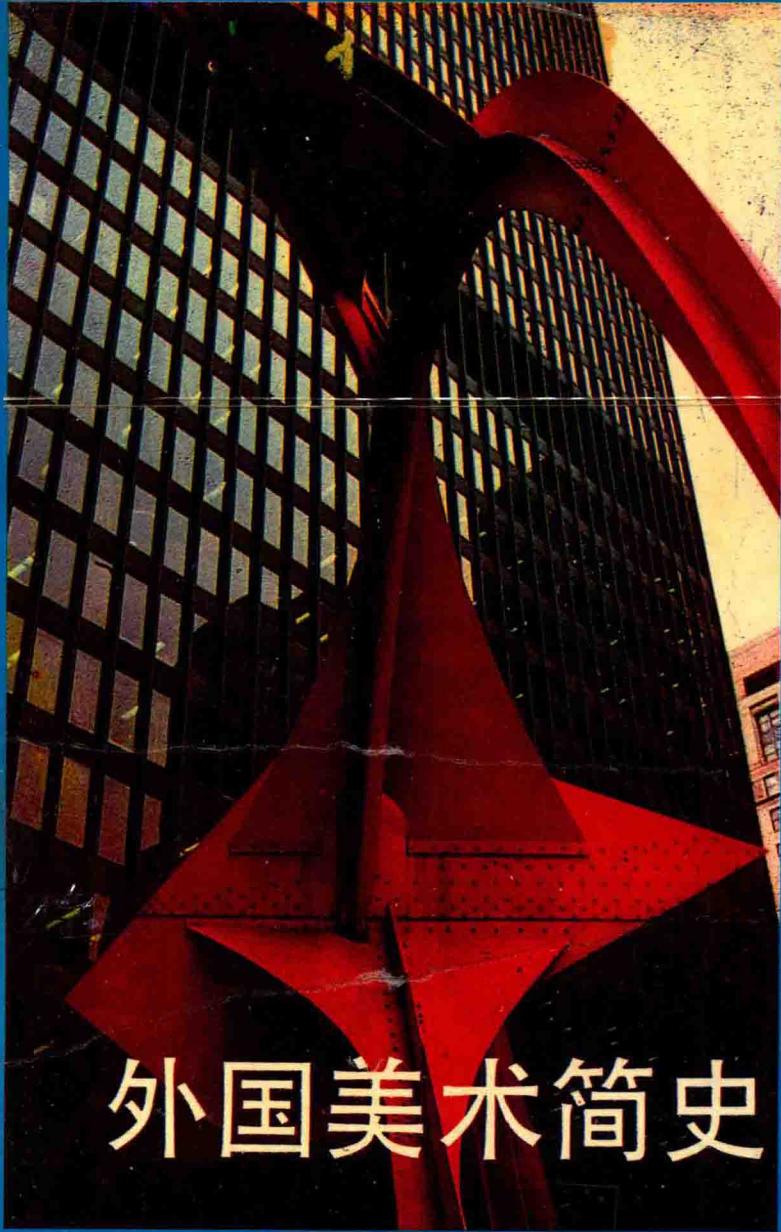


WAIGUOMEISHIJIANSHI

外国美术简史



尚莫宗 编著



外国美术简史

尚莫宗 编著

西南师范大学出版社

外国美术简史

尚莫宗 编著

西南师范大学出版社出版

(重庆 北碚)

新华书店重庆发行所发行

隆昌县印刷厂 印刷

开本：787×1092 1/24 印张：7.00 插页：4 字数：132千

1992年10月 第一版 1992年10月 第1次印刷

印数：1—1,000

ISBN 7—5621—0557—X/G · 377

定价：5.90元

编著者自述

自二十年代我国建立美术专科学校伊始，随着西方绘画技术系统的传授，外国美术史知识也渐渐地为人所注意。当时除了教技术的老师结合素描或油画课程，讲述有关的美术历史及艺术名家以外，也出版了一些译著和介绍书、刊，从内容上看多半是从日文重译而来的。直至三十年代初期直接从英、法文译来的西方美术史，也不过一两册。其中谈古希腊、罗马和文艺复兴期的美术历史的多，涉及近、现代的也只限于西欧一些国家，至于亚、非、拉的美术则视为研究古玩、人种学的对象，就是欧洲的，像十九世纪俄罗斯的现实主义，似乎也不值一顾。

稍后一个时期，赴欧留学习美术的人渐渐地多了，但多数以学习油画为目标，纵然对外国过去、现在的名作，有较多的目睹、甚至临模的机会，但对西方的美术史历史、理论则难以有较多的时间来探讨。这样，在建国之前，外国美术史这一领域仍然是个贫瘠地区。

建国之后苏联的美术史著作大量地译述过来，使我们开阔了眼界，特别对十九世纪俄罗斯的现实主义美术，和苏联在这方面的特殊成就，以及除欧洲外世界其它民族的美术方面，有了新的认识。这不仅在美术史、论上，就是在美术创作实践上也发生了巨大的影响，这种有目共睹的事实这里就不必赘述了。

随着八十年代的到来，在改革开放的春风中，英、美的美术史著作不断地传来，一新这一学科的耳目。特别是对西方现代派的介绍，不但使我们得到了了解，而且也丰富了

我们的表现形式，增强了我们表现自我意识；但我们也不应忽视，由于西方现代文艺思潮的主观性，至使某些史论著作有失于片面论断，对于美术理论研究者固能择善而从，但对于美术学生和美术爱好的青年们则会产生无所适从的感觉，这势必影响其学习的进步和欣赏能力提高的进程。

编者有鉴于此，特将历年在教学中使用的讲义和读书笔记，择要编成这本简史。企图在浩瀚的史料中能勾画出一个鲜明扼要的轮廓，使读者能联系彼时彼地的、自己固有的知识，认识美术产生与发展的条件，以及艺术家反映的主、客关系，从而有助于提高自己的创作与欣赏能力。

编者自量学、识浮浅，见闻不广，在立论和选材上必然有许多主观、片面之处，敬希广大读者和专家们不吝指教。

初稿的构成是依据一九八〇年原教育部召开的，“全国高等师范院校美术系（科）《外国美术史》教学大纲编写会”所制订的大纲的基本内容，又考虑到十年来的发展作了补充、改写，完成于一九八九年。在此首先应感谢的，是这个会上许多老师的发言，他们的教学经验和研究方向指导了编写的道路。在定稿后又经四川美院的老师提出一些宝贵意见，对此表示诚恳的致谢。书中百余幅插图是蒙美术系向邦先老师代为拍照的，为此她在暑假中冒着炎热工作了多日，使编者感铭难言。书稿几经修改，杂乱异常，老伴胡淞君同志一再地整理、缮写得以完成，她这种老有所为的精神，也给了我莫大的鼓励。

尚莫宗

1991年元月

目 录

编著者自述

第一章	原始社会的艺术	(1)
一、	旧石器时代的绘画与雕刻	(1)
二、	中石器时代的侧影画和巨石《建筑》	(2)
三、	艺术起源于生活	(4)
第二章	古代埃及与西亚艺术	(5)
一、	古代埃及的艺术	(5)
二、	两河流域的古代艺术	(10)
第三章	古希腊艺术	(14)
一、	希腊文化的前奏和城邦的一般情况	(14)
二、	希腊建筑及其装饰性的雕刻	(18)
三、	希腊盛期的雕刻成就	(22)
四、	希腊的绘画和瓶画	(26)
五、	希腊艺术后期的重要作品及其深远影响	(28)
第四章	亚州各国古代艺术	(33)
一、	印度的佛教、印度教艺术及其影响	(33)
二、	波斯艺术的综合性及其沟通东方文化的作用	(45)
三、	日本绘画的演变	(46)
第五章	罗马及早期基督教艺术	(49)
一、	罗马艺术	(49)
二、	早期基督教艺术	(52)

第六章	拜占廷及中世纪艺术	(54)
	一、拜占廷艺术	(54)
	二、中世纪的艺术	(55)
<hr/>		
第七章	文艺复兴时期的欧洲造型艺术	(60)
	一、意大利的文艺复兴艺术	(60)
	二、文艺复兴时期北欧的艺术成就	(75)
<hr/>		
第八章	西班牙及佛朗德斯、荷兰绘画	(82)
	一、西班牙的重要画家	(82)
	二、鲁本斯和伦勃朗	(85)
<hr/>		
第九章	“巴洛克”与“罗可可”艺术	(91)
	一、“巴洛克”艺术的特征	(91)
	二、法国的“罗可可”艺术	(94)
<hr/>		
第十章	十八、十九世纪欧洲艺术的发展与重要流派的产生	(95)
	一、法国资产阶级革命前后的欧洲艺术思潮及代表 艺术家	(95)
	二、巴黎公社前后的现实主义画家及其作品	(103)
	三、英国风景画及“拉斐尔前派”	(111)
<hr/>		
第十一章	十九世纪俄罗斯及苏联艺术	(115)
	一、俄罗斯的批判的风俗画和民族风格的 风景画	(115)
<hr/>		
第十二章	印象主义、后期印象派及现代绘画诸流派	(131)
	一、印象主义	(131)

二、后期印象派.....	(136)
三、二十世纪初叶的几个流派.....	(137)
<hr/>	
第十三章 美国绘画概述.....	(149)
一、历史及社会状况.....	(149)
二、开拓及独立前后的美术.....	(150)
三、十九世纪著名的画家.....	(150)
四、现实主义与“现代画派”.....	(152)
<hr/>	
第十四章 非洲、拉丁美洲的艺术.....	(156)
一、非洲美术概况.....	(156)
二、美洲古代的艺术及其影响.....	(159)

第一章

原始社会的艺术

一、旧石器时代的洞窟壁画

在原始社会中堪称为美术活动的时期大约在旧石器时代的晚期，距今约四万余年。在欧洲，遗物的发现多集中在西班牙和法国南部，即所谓“堪达勃兰三角”因19世纪以来所发现的艺术遗迹多半在此。此外在法国也发现了许多类似的小雕像。在最初阶段，这种图画中的动物显不出种类，甚至头、足也不分明，但它却表现出人类开始要求表现所见事物的思想活动。

到了旧石器时代的末期，动物的形象变得明确了，从画中可以辨别出动物的种类和它们的嘴脸、头角、蹄等。

在洞窟壁画中除了动物图以外还发现有戴着动物面具的人形，这种奇异的化装显然是诱捕野兽的一种手段，同时在原始人朦胧的意识中也可能成为一种魔法仪式。根据洞窟壁画多存在极曲折的洞窟的底层，这一现象证明它们具有巫术的作用。

旧石器时代的“马格德林时期”约为公元前二万五千至一万二千年间，它因十九世纪时在法国南部马格德林村发现遗物而

命名。这个时期的洞画相当完美，动物依然是绘画的题材，但所画的形象已有了动态，画出了野牛、野猪、鹿的奔跑、吃草等活动。

阿尔塔米拉洞的壁画。这个洞窟于1876年在西班牙三当德尔省发现。据考古学家研究，这里是一万多年前的居民点。在洞顶的石壁上原始艺术家们用彩色画出了野牛、鹿的生动形象。从整体看，壁画并没有事先考虑好的构图，也不像是一个人的手笔，野兽的模样有时重迭着，彼此毫无关联，很像是为了某项目的而作的，所以才不厌其烦地一再地画。然而我们从个别动物的形态来看，则会为这些一万年以前的画家们对野兽的形状、习性、动态有如此深刻的理解和准确的写实技巧而惊叹。从《受伤

的野牛》

这个形象中我们可以看到画家熟练地用黄、红、黑少数几种颜色，大胆而详尽，甚至有明暗色调地描画出野牛庞大的块状躯体，紧张有力的肌肉，短粗而富有弹性的四肢，低垂的头好像正预备向前猛冲一样。

《鹿群渡河图》发现在法国一个叫罗尔特的岩洞中。这是刻在骨片上一幅图画，画家生动地画出了鹿群涉水的情况：有的回首瞻顾，有的侧耳倾听、有的正弓起身子准备跳跃，准确而活泼地描绘了鹿子胆怯、灵敏的习性。在鹿腿之间画了几条受惊的鱼，用以说明河水的存在。

在梅里洞里发现的骨器的残片上所刻画的鹿群，则采用了迥然不同的表现手法，他没有把鹿子一个个地画出来，而是概括地把给人印象最鲜明的，像树枝那样稠密的鹿角，像野草那样繁茂的鹿腿画出来，至于躯干，有的就从略了，只在领群和殿后的地方画出几支完整的鹿，这样就可以暗示出中间的线条所代表的意义。



(图1—1) 受伤的野牛

二、中石器时代的侧影画和巨石《建筑》

从旧石器时代过渡到新石器时代，中

间有一个中石器时代,又称为细石器时代,这时人类社会最大的变化是发明了弓箭,因而狩猎的方式也有了改变。在艺术上的反映则是出现了多人物构图,描画人群打仗、狩猎、《狩猎者》采蜜等集体活动。所画



(图 1—2) 狩猎者

人物和兽类多为侧影像,用红或黑色平涂,但并不缺乏表现力,特别是在表现动态方面,似乎这些原始画家们所追求的不是外部的相似,而是首先要揭示出内部的含义,把表现人们的奔跑、射箭、搏斗、跳舞、采集果实等活动作为主要内容。如果细石器时代画的人和动物没有前一阶段逼真,这不表明原始艺术家们的技术在这一时期退步了,而是艺术的任务改变了,人类意识到本身活动的重要性。某种运动场面的表现说明了在人类意识中,对现实的认识反映得

更深刻更复杂化了。

到了新石器时代(约公元前四一八千年间)随着生产的发展,不同地区走上自己的特殊的文化发展道路,人类逐渐由狩猎、采集走上畜牧、耕种的道路,同时为了扩大生活的来源,活动范围更广阔了,几乎遍及世界各大陆。稍后的石、铜并用时期在世界各先进地区都遗留下不少陶器用品,它们上面刻画的图案花纹除了实用性,使陶器不易从手中滑落外,也含有装饰的意义,用利刃、骨、石针刻画出螺旋形、几何形线条,有时还在纹痕中涂上红、赭、白等色,说明人类已有了审美的要求。

在建筑方面欧洲最早出现有所谓《多尔门》的巨石行列和《格罗姆希》巨石圈。前者毫无居住可能,似乎只是一种墓碑似的崇拜物,后者虽无居住痕迹,但设计均衡,在同心圆的平面周围树立许多巨石,并在柱顶横置条石,这已具建筑的雏形。它的用途可能供祭祀或集会之用,最著名的巨石筑物是英国的索尔兹伯里平原上的史前巨石群,也有学者说它是原始人观察天文,确定季节的筑物。

三、艺术起源于生活

从上面这些简略的叙述中可以看出，在原始社会中人类就有描画现实生活的要求，对于这种要求产生的原因，历来有不同的论点。有人认为是由于魔法和宗教信仰的缘故，证之于以后许多世纪艺术服务于宗教的事实，论证人类在最初出于对自然的无力抵抗，自己创造出了许多艺术形象来崇拜。另一种说法以音乐、舞蹈为例，说明艺术起源于游戏。他们像现代人一样，在工作之后有文化娱乐的要求。此外还有种种推测不过是基于这两种看法的延伸。

然而根据考古学者的研究，我们知道原始人最初是靠采集和猎捕谋生的，稍后一个时期虽然能够捕捉大的野兽但依然是冒险而不可靠的，决不会毫无作用地在岩洞中画些图画来欣赏，当时人类的一切活动总是和维持生命和延续种族相联系的，因之艺术的产生不能不和生活密切地联系着。

所以马列主义者认为：“艺术的生产并不是由于精力过剩而造成的精神上奢侈，而是出于劳动条件本身所要求的，对认识

和概括的迫切需要，只有这样才能说明为什么在极低的原始经济发展条件下会产生艺术”。

证之于前面所谈的洞窟画，原始人为了解，进而至于表现在当时绝少画与生活无关的东西。由于猎获不易，幻想着绘画具有魔法的作用，把画的野牛杀了，就等于夺去了它的灵魂，于是就易于杀伤了。

到了中石器时代，狩猎活动更复杂化了，部落之间为了争夺猎物和打猎场所以产生了矛盾，这种集体的对抗场面也反映在洞窟画中。

随着种植的发明，反映在绘画中的题材也有了新的发展，对自然力的解释虽然仍不免幼稚迷信，但在意识中也更复杂化了，这在下面古埃及的艺术中可以得到说明。

第二章

古埃及与西亚艺术

一、古代埃及的艺术

1、社会概况

埃及是非洲一个文明古国，大约在公元前 3800 年间，居住在尼罗河三角洲的人类已经能够利用河水的定期泛滥，从事耕种的活动。继后从西亚地区引进了铁器，为农业带来了更大的发展，逐渐由原始公社形成许多小的王国。国王称为“法老”，他妄称自己是太阳神的儿子，把君权和神权总揽在一人手中。古埃及独立存在的时代可

分为三个时期：

(1) 古王国——公元前 3800 至 2150 年

(2) 中王国——公元前 2150 至 1775 年

(3) 新王国——公元前 1600 至 505 年
尼罗河的定期泛滥，自然界草木的荣枯，在古代埃及人心目中产生了死而复苏和灵魂常在的观点；相信人的灵魂（卡）会像植物一样，人死后只要肉体不腐烂，或有

类似的代替物(雕像),游魂终于要归回本位。在这样的观念支配下,法老在生时就大造牢固的陵墓,死后用香料炮制尸体(即所谓“木乃伊”)和制作肖像雕刻。此外还同一般原始人类一样出于对自然力量的崇拜和畏惧,大建庙宇,创造神像,这些都促进了埃及艺术的特殊发展。

2、陵墓和神庙建筑

埃及古代贵族和国王的坟墓最早为长方形的阶层式的砖、石筑物,即所谓“马斯塔巴”的东西,后来发展为方尖形,取消了四围的阶梯,因其类似汉字中的金字故译为金字塔。这种形状的较大的法老陵墓现存的还有六十余座,其中最大的一座是吉萨附近的胡夫金字塔,它是法老奇阿普斯(古王国第四王朝的第二个国王)的坟墓,建于公元前2530年。原高146公尺,因年久风化现在仍有137公尺,约为40层楼房的高度。正方形的墓基每边宽234公尺,整个墓身是由每块重约数吨共230万块石块砌成的。据希腊历史家记载,修建时曾先后动员了十万余农民和奴隶,历时卅年才告竣工。其内部有走廊通上下墓室,外面复盖了一层淡青色的石板。整体设计误差不过几毫米,石板的接缝处插不进刀锋,从中足

见埃及人民的高度智慧,至今仍被称为世界奇迹之一



(图2—1)金字塔与狮身人面像

古埃及的著名建筑物除金字塔外还有新国王时期所建的神庙,其中尤以法老图特摩斯三世统治下所建造的最为宏伟。在上埃及尼罗河东岸的底比斯(当时的京都)有献给太阳神的《卡纳克神庙》,它于公元前1570年间开始兴建,经过数十年才建成。神庙前的广场上陈放羊头狮身的“司芬克斯”四十四个,巨大的庙门高十余丈。整个庙群的厅堂早已残破,只留下林立的巨大石柱。组成正殿的石柱有一百三十四根,分十六行排列。正殿中央的十二根石柱尤为庞大,每根高达23公尺,直径5.5公尺,柱顶可容百人立足,整个柱身满雕记录法

老功绩的浮雕和象形文字约建于同一时期



(图 2—2)《卡纳克神庙》

的《卢克索神庙》在规模上不亚于前者，但更为残破。原树立在庙前广场上的红花岗石方尖碑，在拿破仑入侵埃及时为其掠去，目前仍屹立在巴黎的街头。

3. 雕刻与绘画

古埃及的雕刻艺术也很发达，像上一节中提到的大庙的石柱、方尖碑、斯芬克斯都与雕刻技术有关。其中尤以胡夫金字塔前的斯芬克斯像，以其巨大而闻名世界。一般的斯芬克斯本为羊头狮身，或人面狮身，而这一由小山丘构成的巨像的面部。据说是第四王朝的一个法老奇夫林尼的面孔。整个雕刻长 57 公尺，高 20 余公尺，用以象征法老的无尚权威。它既可以看作是古代最大的雕像之一，也可以看作是人类脱离动物界一种象征。由于它面部略带笑容，所以好事者把它看作世界上最神秘的微笑之一。古埃及法老陵墓前的帝后雕像和墓壁浮雕因限于模式，除巨大，繁杂外没有多大的艺术价值，有些小型的木、石雕刻反而表现得生气蓬勃，精美动人。例如《卡尔夫王坐像》俗称录事像和《村长像》就是这类的作品，前者为古王国第五王朝的作品，为石灰石雕刻品，原有着色，眼睛用晶石镶嵌。后者为木雕，原为一法老的侍从，因在发掘时被埃及工人发现酷似其村长，故得了这个称号最能说明埃及浮雕的模式的是《哈



(图 2—3)《村长像》

希·拉木雕》这块浮雕板，原来是一扇墓门，为古王国第三王朝初期的遗物。埃及古代艺术家为了能把这个人物体态刻画出来，就不得不采取头与腿为侧面，上身为正面的扭曲的人物造型手法，这样人的两手

就都可出现了。至于眼为什么也采取正面画法，这可能是由于观察和技巧的缺陷了。然而从整个画面的构图匀称、节奏调和，以及人物面部特征突出等来看，都不失为优秀的作品。人物站得稍微偏左一点，这样



(图 2—4) 哈希·拉木雕

好突出手中的书写工具。双脚、棍子、腰带、肩膀这四个水平线打破了其它的垂直线的僵硬感,为了避免垂直线的重复,左手中长棒有意地和边框不一致。头发的纹路和短裙的褶相呼应,同时也给肌肉的光润作有力的对比。

另一块浮雕石板《鹤群》



(图 2—5) 鹤群

也是这一时代的作品,这是一部分墓壁浮雕,死者名叫拉诺法尔,可能是这个王朝的贵族。乍看之下感到这群鸟刻划得十分生动,特别是鹤的颈和头,一切曲线布置得非常调和而有变化,这位艺术家的写实功夫令人惊叹,可是细看一下竟发现五双鹤只有八只腿,不免令人惊异,然而为什么最初不易发现呢?这只能说明这位艺术家深刻理解观众的心理,多画两双反而会使画面感到紊乱。

古埃及的绘画到了古王国第四王朝时期,也即是兴建胡夫金字塔的时候,有了重大发展,这时用水调和颜色的方法广泛流行,一般小的贵族无力用石刻来装饰墓壁,就采用绘画来描绘他生前及死后的生活状况。已经发掘出的坟墓壁画中之最优美的,有美杜姆地方附近的墓画片段《鸿雁图》。



图(2—6) 鸿雁图