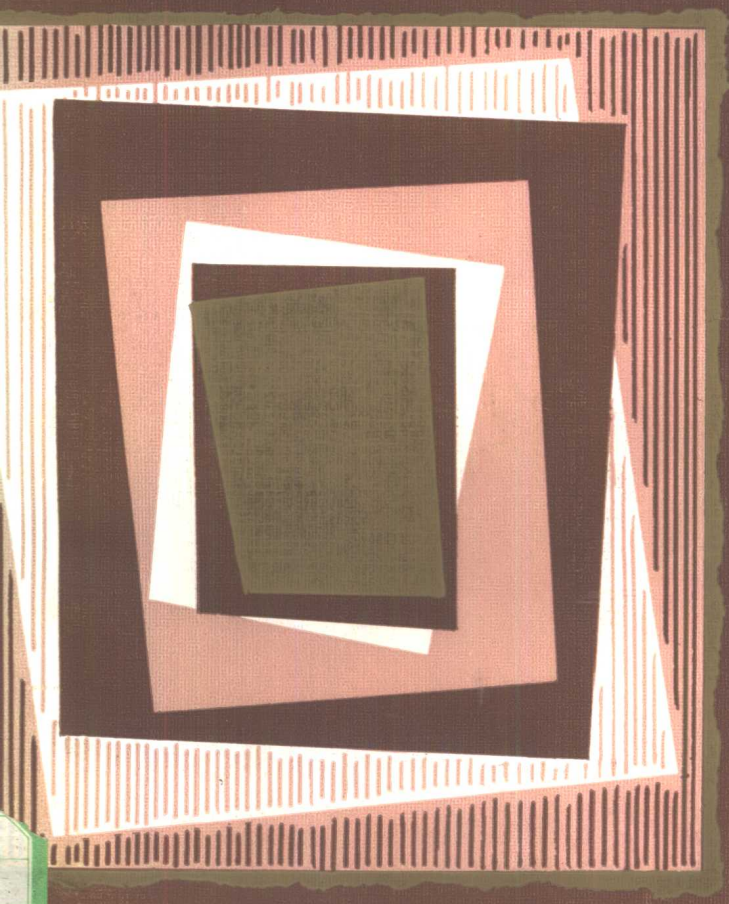

西方美术史略

穆家麒 著

河北美术出版社

西方美术史略

穆家麒 著

河北美术出版社

一九八六年·石家庄

西方美术史略

穆家麒 著

责任编辑：林日雄

封面设计：寇锦章

河北美术出版社出版（石家庄市北马路45号）

河北新华印刷一厂印刷 河北省新华书店发行

787×1092毫米 1/32 9.0625印张 插页2 160,000字 印数：1—10,000 1986年4月第1版
1986年4月第1次印刷 统一书号：8087·1120 定价：2.40元

目 录

第一章 原始时代的美术	(1)
一、旧石器时代.....	(1)
二、中石器时代.....	(3)
三、新石器时代.....	(4)
第二章 古代希腊、罗马的美术	(7)
一、古代希腊.....	(7)
(一) 概 况	(7)
(二) 古代希腊的雕刻艺术.....	(8)
1. 古风时期	(9)
2. 过渡时期	(10)
3. 全盛时期	(13)
4. 希腊化时期	(19)
二、古代罗马.....	(22)
(一) 概 况	(22)
(二) 古代罗马的雕刻艺术.....	(23)
(三) 古代罗马的绘画艺术.....	(26)
第三章 中世纪欧洲的美术	(28)
第四章 文艺复兴时期欧洲的美术	(32)
一、文艺复兴运动及美术的一般特征.....	(32)
二、意大利文艺复兴时期的美术.....	(34)

(一) 文艺复兴初期的绘画与雕刻·····	(34)
(二) 文艺复兴盛期佛罗棱萨派的三杰·····	(38)
(三) 威尼斯画派·····	(47)
三、德意志文艺复兴时期的美术·····	(50)
四、尼德兰文艺复兴时期的美术·····	(53)
第五章 十七世纪欧洲的美术 ·····	(59)
一、十七世纪意大利的美术·····	(59)
二、十七世纪法国的美术·····	(61)
三、十七世纪西班牙的美术·····	(63)
四、十七世纪佛朗德尔与荷兰的美术·····	(67)
(一) 佛朗德尔画派·····	(67)
(二) 荷兰画派·····	(70)
第六章 十八世纪前半叶欧洲的美术 ·····	(77)
一、法国的美术·····	(77)
二、英国的美术·····	(80)
三、西班牙的美术·····	(82)
第七章 十八世纪末至十九世纪	
中叶欧洲的美术运动 ·····	(87)
一、古典主义·····	(88)
(一) 古典主义的绘画艺术·····	(88)
(二) 后期的古典主义绘画·····	(93)
二、浪漫主义·····	(95)
(一) 浪漫主义的雕刻艺术·····	(96)
(二) 浪漫主义的绘画艺术·····	(97)
三、现实主义·····	(102)
(一) 巴比松画派·····	(103)
(二) 杰出的农民画家——米莱·····	(106)

(三) 先进的写实主义画家——库尔贝	(108)
(四) 政治讽刺画家——杜米埃	(111)
第八章 十九世纪中叶至二十世纪初欧洲的美术	(115)
一、英国的绘画艺术	(116)
(一) 水彩风景画	(116)
(二) 拉斐尔前派	(118)
(三) 古典主义	(119)
(四) 惠斯勒的绘画艺术	(120)
二、俄国的绘画艺术	(121)
(一) 十九世纪初期俄国的绘画	(122)
(二) 十九世纪中叶俄国的绘画	(123)
(三) 十九世纪后期俄国的绘画	(124)
三、比利时的雕刻艺术	(131)
四、法国的雕刻与绘画艺术	(132)
(一) 法国的雕刻艺术	(132)
(二) 法国绘画艺术的发展变化	(137)
1. 农村风景画派及其它	(138)
2. 印象主义画派的兴起	(141)
五、德国及欧洲其他国家的绘画艺术	(150)
(一) 德国的现实主义绘画艺术	(150)
(二) 欧洲其他国家的现实主义绘画艺术	(155)
第九章 西方现代美术诸流派	(159)
一、野兽派	(160)
二、立体派	(162)
三、毕加索的艺术	(163)
四、未来派	(166)
五、表现主义	(167)

六、超现实主义·····	(168)
七、抽象主义·····	(169)
八、流行艺术·····	(171)
九、超级现实主义·····	(171)

第 一 章

原始时代的美术

据人类学家和考古家推断，大约在三百万年以前地球上开始出现了人类，但依据已经发现的古生物化石和人类的遗骨、遗物，证明了五十万年之前的人类还属于直立猿人阶段，自二、三十万年前人类才开始进入智人阶段。这主要是根据人类赖以生存的生产工具——石器而获得的论证，并根据石器的制造以及火的发明，划分了原始社会发展史的几个阶段：“旧石器时代”、“中石器时代”、“新石器时代”。探讨原始时代的美术，也大致根据这三个历史阶段的遗迹、遗物研究其发生发展。

一、旧石器时代

“旧石器时代”大约经历了数百万年之久，由于时代的漫长，一般划分为：“早期旧石器时代”（约当四、五十万年前至二、三十万年前）；“中期旧石器时代”（约当二、三十万年前至五万年前）；“晚期旧石器时代”（约当五万年前至一万五千年前）。

旧石器时代的美术，产生较晚。从发掘出来的属于早

期旧石器时代约四、五十万年前的扁桃形粗制石斧和石核石器的造型来看，只是略具比例、对称、形、线等形式美的原始因素，还不能成为独立的美术作品。中期旧石器时代的石器品种增多了，也有了二次加工，只不过是美的因素中添上了一些色感和装饰感。到了五万年前的晚期旧石器时代，才出现了较为独立的美术作品。

十九世纪后半叶以来，考古学家在法国西南部和西班牙北部进行了一系列的发掘和考察，发现了数以百计的晚期旧石器时代人类的洞窟，其中保存了原始人类创作的美术遗迹。如：1873年，考古学家在法国南部霍脱斯·波瑞尼州的洛底特洞（Rorehet Hole）发现有晚期旧石器时代原始人遗留下的雕刻品，是雕在器具上的一些简单的动物形象，其中以冰鹿和野牛为主，反映了原始时代的经济生活。发掘品中有一个残缺的筒形鹿角，上面用阴线刻画着三匹冰鹿和四条鲑鱼，又称《渡河的鹿群》（图1），跑在后边的冰鹿虽然腹部以下残缺了，但它那扭头回顾、圆瞪的双眼和张开的口唇，都表现出被猎人追击而惊慌恐怖的神态；几条鲑鱼分别点缀在鹿群之间，形态逼真。这种写实手法与线刻的熟练程度，出自原始人之手，是非常令人惊叹的。从内容分析：冰鹿和鲑鱼放在一起的构图，一方面表现鹿群在渡河，同时也反映了这一时代的生产特点——狩猎生产和捕鱼生产，有着时代的社会意义。雕刻方面还有法国格里马底洞（Carmate Hole）发现的裸女像（图2），奥地利的原始洞窟也有同样遗物，法国南部杜尔德奥尼县的洞窟里还发现了高浮雕的、手举牛角而立的裸女像（图3）。所有这些裸女造型都是体态丰满、肥大夸张，表现手法较诸动物造型稚拙，说明当时主要的取材是狩猎的

对象——动物，人物次之。另外，这些裸女像可能是母系社会的标志，也是只知有母不知有父的母系社会中对女性崇拜的意识反映。

绘画方面，主要是洞窟中的岩石壁画，有的着色，有的线刻轮廓、着以黑色，近似速写。这些岩石壁画大都属于晚期旧石器时代的遗品。例如：西班牙的阿尔塔米拉洞（Altamira Hole）发现了世界上最古而又最优秀的岩石壁画《受伤的野牛》（图4），描绘一只受伤的野牛扑倒在地，但还睁大了眼想要站起来冲跑。画者准确地掌握了野牛的外形和性格，以熟练的手法表现出来，达到形神兼备的程度。色彩简练，仅以黑、赤、赭、黄晕染形体。据考证：黑色是焚烧的骨灰；赤、赭、黄是有色的土质，经过石臼研成粉末，再以树胶或骨髓油融解为颜料。画笔可能是兽毛或羽毛；画板则利用石板或野兽肩胛骨、大贝壳等。为了便于在黑暗的洞中作画，在遗物中发现了巨石灯做为照明。看来原始人在壁画制作方面这时已积累了一些经验。另外，在法国杜尔德奥尼县的克姆巴尔莱斯洞（Combarel Hole）岩石壁上还发现有一些黑色线刻的动物速写，有的是毛象、有的是冰鹿或马群（图5），写实生动，笔法简练。

从晚期旧石器时代所遗留的美术作品来看，原始人在生产劳动中（狩猎生产）创造了艺术，用以反映狩猎生活和传达狩猎经验。但并不排除处于蒙昧原始时代的人类在同自然斗争中由于软弱无力而产生的神灵崇拜的巫术因素。

二、中石器时代

“中石器时代”大约是一万五千年至一万年之前，也

是旧石器时代与新石器时代的过渡期，为时较短，遗迹、遗物也较少。这时工具中已发明了弓箭，石器进行了细致的磨制加工，出现了所谓之“细石器”。石刀、石斧和箭头等也安装上便于操作的木制或骨制的把柄，说明人类的渔猎生产有了进一步的发展，但人类仍处于母系社会。

由于气候的变化，中石器时代由冷转暖，洞窟逐渐不适宜居住，所以岩石壁画随之减少，甚而绝迹。在为数不多的洞窟中仍有少量的壁画，作风上却与前一时期不同了。例如，西班牙南部的毛勒亚·拉·委拉洞（Molaya·La·Vella Hole）的《战争图》和巴巴婆洞（Babalo Hole）的《狩猎图》，已看不见前一时期那种栩栩如生的写实形象，而是单色平涂的具有图案画或抽象的剪影形式。另一方面，人物开始在画面里出现，人的活动逐渐成为美术创作的题材，这是前所未有的，也具有进步的意义。在雕刻方面没有发现什么显著成就，遗物也很少见，几乎绝迹。

三、新石器时代

“新石器时代”大约是一万年至五千年之前，母系社会已发展到了高潮，人类开始了定居生活。这时期，农牧业出现了，陶器的发明和石器的进一步磨光加工，都标志着生产力的较大发展。美术方面除雕刻外，洞窟壁画、陶器和建筑都有新的成就。新石器时代晚期（约五千年至三千年之前），发明了冶铜术，一般称为“青铜时代”，又称做“金石并用时代”，继之为“铁器时代”（约两千年至一千年之前），这时母系社会已向父系社会过渡，氏族公社逐渐

解体，也标志着阶级社会即将到来和石器时代的结束。

新石器时代的洞窟壁画仍以野兽为主，但人物画较以前多了起来，大多是线条简练的舞蹈速写，如：西班牙克哥尔的洞窟壁画（图6），在技法上已较中石器时代大有进步，即从抽象的表现发展为具象的表现，人物姿态写实而生动。这种舞蹈题材乃是原始人以绘画艺术形式反映了自己的狩猎生活，而舞蹈本身也是起源于狩猎的生产劳动，它是狩猎前为诱至野兽所不可缺少的准备环节。在这一时代的洞窟壁画里还发现有装饰性很强的作品，例如：1920年在地中海马尔他岛所发现的一个洞窟被称为“圣殿”（图7），天井上画满了蔓草状花纹，考古家认为：这是原始人象征“生命之树”的装饰，也是原始人迷信观念的表现。但从蔓草花纹的取材分析，不外是新石器时代农业生产的反映。

由于火的发现和广泛使用，促成了原始人在新石器时代发明了土制的陶器（图8）。陶器的造型大都根据生活需要而来，朴素而实用，表面除装饰蔓草纹、水波纹、锯齿纹之外，还有绳纹和编织纹。这些纹样较以前丰富、美观。以后陶器的表面揉合石墨，经过烧制发生黑色的光泽，更为悦目。此后，人类发现了铜矿和铜的使用，并在冶铜时加入锡，其混合的硬度比铜坚强，这种合金就是青铜。从此，刀、斧、矛尖等均使用青铜。青铜的颜色美丽，很适合制作一些器皿与装饰品，如：瓶、罐、妇女的胫饰等。

新石器时代晚期，在建筑上出现了一种“巨石群”（图9），遗迹普遍在西班牙东部沿海一带以及英、法、埃及、亚洲等地发现。巨石群样式大体分五种：“纵立石块”、“环状石群”、“并列石群”、“巨石桌”、“有盖隧道”。结构都很简

单，近似儿童积木玩具，但造型雄伟、严肃。考古家认为：巨石群可能是部落酋长的坟墓或祭神场所；又认为是部落举行舞蹈、竞技之地。考古家还推测：那些峨然纵立并涂以朱红色的巨石块，可能是对象征光辉的太阳的崇拜；环状石群又可能象征部落的集体组织。总观巨石群的数量之多，体积之巨，份量之重，证明当时已有了一个组织颇为完备的社会，原始人以集体的劳动和智慧创造了富有时代特征的雄伟的造型艺术。

第 二 章

古代希腊、罗马的美术

奴隶占有制是人类历史上第一个有阶级、有剥削压迫的社会。远在公元前四千年和三千年之间就产生了古老的奴隶制占有国家，例如：古代亚洲和非洲的中国、印度、波斯、埃及、巴比伦和亚述，古代欧洲的希腊、罗马。尽管国家的形式有些不同，其实质都是奴隶占有制国家。

一、古代希腊

（一）概况

古代希腊是欧洲文明的发源地。它的地理范围不限于欧洲东南部的希腊半岛，还包括爱琴海诸岛和小亚细亚西部海岸。

公元前十一世纪到九世纪，希腊的原始公社制度逐渐瓦解。关于希腊原始社会的历史情况，在著名的“荷马史诗”前几章里有所叙述。相传荷马是小亚细亚的盲人歌手，他的史诗主要包括“伊利亚特”和“奥德赛”。前者叙述希腊人与小亚细亚特洛伊人之战，后者叙述爱奥尼亚海

一个小岛国王，战胜特洛亚人回国途中的历险故事。这两部史诗也成了古代希腊的史册。

从公元前八世纪开始，希腊社会进入了奴隶制形成的阶段。到公元前六世纪，许多奴隶制城市国家（又称城邦）在希腊形成了。城市国家里除奴隶主和奴隶两个对立阶级外，还有大量的自耕农和独立的手工业者。斯巴达和雅典是古代希腊著名的城市国家。

（二）古代希腊的雕刻艺术

古代希腊的文化艺术，给人类留下了一份珍贵的遗产，如：哲学、科学、建筑、美术、音乐、戏剧诸方面，均在古代世界达到了很高的水平。

古代希腊是一个泛神论的国土，是以一种“神人同形同性论”的观点来塑造神话世界。希腊的神只是一些神通广大和不会死亡的人而已；另一方面，现实的人也可以具有神的品格，他们之间没有不可逾越的鸿沟。希腊的神话大大地丰富了人们的精神生活，也丰富了希腊的艺术。马克思在《政治经济学批判》的导言中说：“希腊神话不只是希腊艺术的武库，并且是它的土壤。”

古代希腊雕刻大都取材于神话并为宗教服务，或用作神庙装饰，或用作祭祀偶像，或用作圣殿纪念物。大部分希腊雕刻都依赖建筑以幸存。

纪念性雕刻也是古希腊雕刻的一个重要组成部分，既用以庆祝战争的胜利告捷，也用以表彰运动会上争夺冠军的青年，有时两个城邦缔结条约，也铭刻勒石，永志纪念。此外，还为满足贵族的奢求建立的纪念碑，它们是以彩绘或浮雕作装饰，并带有尖叶饰的石碑或石板，和用圆

雕制作的雕像以及装饰着浮雕的大型石瓶所组成，矗立在旷野或家族墓地。

反映历史和战役的雕刻题材，在埃及、亚述和罗马晚期占有很重要的地位，但在希腊雕刻艺术中很少直接的表现，通常是用神话里的战斗场面来暗示，如用神祇和巨人、希腊人和阿马戎人或勒庇底人与堪陀儿的战斗场面来表现。

著名人物的肖像雕刻，发轫于五世纪。这类雕像一直到“希腊化时期”大都设置在公共场所。“希腊化时期”的雕刻还出现了反映时代风俗、日常生活的题材。

古代希腊雕刻的材料主要有：石灰石、大理石、青铜、陶土、木质、黄金与象牙结合物，有时也用铁。在这些大量的雕刻中，仅有石雕幸存下来。木质的因地方气候潮湿而朽烂，黄金与象牙材质因贵重而被盗，青铜的因战争多遭熔炼，铁的因锈蛀而蚀掉。

1. 古风时期（公元前 600—480）

古风时期，以强盛的斯巴达为希腊城邦的政治中心，维护保守的贵族专制制度。严格的等级制压制了自由思想，不利于文化艺术的发展。另外，也受埃及雕刻古板程式的影响，所以风格单调。只有到了后期（约公元前五世纪），在造型上和技巧上才有一些发展。

古风时期的雕刻代表作如：德洛斯出土的公元前六世纪作品《阿尔德米斯像》（图10现存雅典博物馆），造型古拙，结构欠准确。从发型、衣纹、姿态上看，明显地受埃及雕刻的影响。面部呈古拙式的微笑状态。

在萨莫斯岛发现的另一个《女性立像》（图11，头部残

缺，现存巴黎鲁佛尔宫），是古风晚期的作品，像身直立，着长袍微露足趾，贴身衣纹处理很自然生动。作品有“彻拉米斯献给赫拉女神”的题签。表现运动姿态的雕刻仍然古拙，如：《胜利女神尼克》（图14，发现于开奥斯岛，存雅典博物馆），上身为正面，下肢为侧面，肘与膝部的弯曲见棱角，很不自然。

古风晚期的作品技法逐渐成熟而写实，如：科林斯特奈亚发现的《阿波罗像》（图13），是公元前六世纪中叶的作品。阿波罗是艺术神兼太阳神，他的妹妹阿尔德美斯是猎神兼月神，是天神宙斯与提坦少女结合所生的孪生兄妹。这件作品的技法写实，解剖、比例准确，但肌肉不明确，胸腹和大腿等部分都是未成形的团块。

2. 过渡时期（公元前479—450）

这时期，雅典逐渐强盛并取代斯巴达为政治中心。尤其“希腊、波斯战争”之后，胜利的雅典取得海上霸权，成为“德洛同盟”的首领。雅典推行比较进步的奴隶主民主政治，有利于社会的发展与文化艺术的繁荣。

此时希腊艺术家开始摆脱墨守成规的东方（埃及）影响，努力探索符合当代社会和本民族要求的风格。

代表作品如：

《雅典娜神庙破风雕刻》（图14·建于爱吉娜岛）

这组雕刻群反映了希腊人与特洛伊人的战争。技法写实，注意动态描写。其中一个战士扑上前去搭救受伤的战友，表现得很生动，但面部仍残存着古风时期的微笑感。

《弑暴君英雄》（图15·大理石复制品）

为公元前四世纪初叶作品。由雕刻家克里提奥（Kel-