

1200图例

外国美术简史

WGMSJS

甘肃人民出版社

外国美术简史

WGMJLS

中国美术学院美术考级教材
中国美术学院美术考级教材

外国美术简史

周之骥

外国美术简史——附图1200幅

周之骥

甘肃人民出版社出版
(兰州第一新村51号)

甘肃省新华书店发行 兰州新华印刷厂印刷

开本787×1092毫米 1/32 印张8.25 插图132

1985年10月第1版 1985年10月第1次印刷

印数：1—16,328

书号：8096·1135 定价：4.60元

目 录

- 第 一 章 原始社会的美
术…………… 1
- 第 二 章 古埃及与两河
流域的美术… 7
- 第 三 章 古希腊的美术
…………… 19
- 第 四 章 古罗马的美术
…………… 40
- 第 五 章 欧洲中世纪的
美术 ……………46
- 第 六 章 印度的美术
…………… 56
- 第 七 章 意大利的美术
…………… 67
- 第 八 章 尼德兰、佛兰
德斯、荷兰的
美术…………… 97

第九章	德国的美术	109
第十章	西班牙的美术	115
第十一章	英国的美术	122
第十二章	美国的美术	129
第十三章	日本的美术	143
第十四章	俄罗斯的美术	155
第十五章	法国的美术	169
第十六章	现代美术诸流派	192
后记		
图版目录		
图版		

第一章 原始社会的美术

人类社会的发展历史，大约已经历了三百万年左右，而原始社会是人类历史的第一个阶段，也是最漫长的一个阶段。原始社会包括了相当于距今三百万年到公元前四至三千年的整个史前时期。

在原始社会中，由于劳动和生活的需要，人类创造了生产力极低的劳动工具——石器，而在创造工具的同时，也创造了艺术（工具的造型）。随着原始人类的生产从低级向高级不断发展的过程，人类也不断地从使用粗糙的石器工具，发展到制造生活用品的陶器，进而发展到描绘自己狩猎生活的洞窟壁画。随着人类演进的历史，也产生了艺术发展的历史。

原始社会的艺术品与人类的劳动生活紧密相联系，直接地反映了当时社会生产及人类生活，以致在历史学家们发生争执不决的问题时，必须借助于这些古代艺术品，为自己的历史研究找寻正确的答案。

原始艺术，从已经发现的遗迹中，主要的是洞窟壁画和岩画，其次是石制或骨制的小雕像，以及刻在鹿角与石片上

的图画与图案，此外，还有陶器和石头建筑等。

根据历史发展的阶段，原始艺术发展可分为两个时代。

一、旧石器时代的艺术（约公元前四万年至一万年）

在这一时代中，原始艺术经历了从萌芽状态逐步过渡到日益发展的两个阶段。前者被称为奥麟耶——索留特累文化期，后者被称为马德冷文化期。

在奥麟耶——索留特累文化期（约公元前四万年至二万年间）内，由于人类的狩猎技术的改进，人类也从住在树上逐渐迁移到山洞里居住，形成了新的生活方式。原始公社的结构在氏族制度成熟的过程中巩固了、复杂化了。人类的思维和语言有了发展，智力范围扩大了，精神领域丰富了。此外，人们掌握了制造工具的新方法，可以更灵巧地加工石头和骨头。同时也开始广泛使用色彩鲜明的矿物颜料，这些都为人类提供了描绘狩猎生活的有利条件。根据目前已发现的这一时期遗留下来的艺术品，以洞窟壁画、石雕和骨刻为多。

这一时期的洞窟壁画，以法国的库尼耶柯和西班牙的拉斯·起梅涅阿斯的为代表。这些壁画把原始人类赖以生存并与之搏斗的猛犸象、驯鹿、山羊、野牛和马等动物的形象，直接描绘在石壁上。虽然在这一阶段的壁画上还没有出现人与兽的搏斗场面，但是，这些动物已被做为人的战利品而被描绘着。这些壁画，一般的都只是画出动物的轮廓线，然后再勾上一条色调鲜明的线（用矿石颜料做的黑、黄或红色），有时轮廓线内整个地画满圆点或涂满颜色，这些动物被画成

静止状态的，形体也多是侧面的，但它们形象生动真实，简练而富有稚趣。这一时期的雕刻，是用兽骨、兽角或质地较软的石块和猛犸象牙雕出来的妇女小雕像。这些雕像着重突出妇女的生理特征（乳部、腹部和臀部），而脸部几乎完全不加刻划。人物的手通常是被刻划得较细小，只放在胸部和腹部，动作较呆滞，比起他们对动物的描绘就逊色些了。而在法国洛宾里出土的石刻浮雕板《棒角杯的女人》是这一时期女性雕像中较生动者。它描写了一个直立的裸体女人，她那弯曲向上的右手托举着一只野牛的角，另一只手则放在腹部，头部侧向着牛角，好象正准备喝牛角杯中的盛物似的。这个女性浮雕在造型上就比上面说的那一些面部完全正面、略低着头没有什么动态的雕像生动多了，而且在人体解剖和比例方面也较正确。值得注意的是，这一时期以及以后相当一个时间里，人物雕像主要刻划的是女性，而男性雕像发现得极少。这一方面反映了处在母系氏族公社所特有的、对于女性的崇拜，并且与原始宗教信仰有关。此外，还发现了一些动物雕像，如在法国蒙特斯潘洞内发现的熊的雕像，以及在法国杜克·多都贝尔洞内发现的野牛雕像等。

在马德冷文化期（约公元前二万年至一万年间）的原始人类，在制造工具方面有了进一步发展，创造了加工石头的切削器，大大提高了工具加工的质量。“复合工具”投矛器和鱼叉出现了，骨制品和角制品也有了新的发展。这表明原始人类的思维能力和手的灵巧程度又进入了一个更高的阶段。这时期的艺术，无论从内容和形式上都有了明显的发

展，尤以洞窟壁画最为突出。闻名世界的西班牙阿尔塔米拉和法国拉斯科的洞窟壁画，是已发现的洞窟壁画中最大、最优秀的。与上一时期相比，这一时期的壁画已从只有简单的轮廓和只涂单色而过渡到多色的，可以用深浅不同的颜色和色调的变化来表达物体的体积和形状的色块。在描绘动物形态上，改变了以前那种静止的呆滞状态，而能抓住正在瞬息变化着的生动姿态了，如可以画出一群鹿以它们特有的雅静姿态慢慢地走着，也可以画出鹿在恐慌中仰着角飞奔，画马时总是表现马在飞步快跑。阿尔塔米拉洞中画着受伤倒地的野牛，要挣扎着立起来。而另一头野猪受惊狂怒，露出牙齿，纵起鬃毛跳起来。在拉·马德冷的石板上，连那笨重的猛犸象也画得神气活现，背部陡拱，非常紧张，长牙向上，后腿直伸，尾巴高举而卷成弧形，整个猛犸象的强大身体在向前冲。这些洞窟壁画中的动物，绝大多数是单独的，彼此缺乏内在的联系。在法国上比利牛斯山的罗尔特洞内发现的碎骨片上所刻的《群鹿过河》很有趣，骨片的边缘上可以看出一只跑着的鹿的后腿，后面跟着另一只鹿，最后一只大鹿回过头来向后看，好象正在呼唤落在后边的小鹿快些过河，鹿脚边还刻着几条游动的鱼，似乎表示鹿正在渡河，这些描绘是十分真实生动的。此外，这一时期的装饰艺术也有所发展，人们在日常生活中用装饰品美化生活，如把短剑的柄做成鹿或山羊的样子，在投矛器上绘以雷鸟等。

二、中石器时代、新石器时代和青铜时代的艺术（约公元前一万年至公元前四千年）

这是原始艺术继续发展和出现新倾向的时期。这时，人类已经进入使用细石器、弓箭和陶器的阶段，由狩猎生产过渡到农业生产，也开始可以驯养家畜和冶炼金属。社会生产力发生了许多重大变化，标志着原始人类支配和征服自然的能力不断提高，同时也反映了他们对于周围现实的理解在不断深化。原始人类给我们留下了属于这一时代的许多岩画、陶器和建筑遗物。其中西班牙勒文特岩画很有代表性：这些岩画尺寸较小，平均高度约为5—10厘米，在画的内容上也出现了人与动物在一起，一般只使用黑、红单色，即使两色并用，也是分别涂在不同的部位上，人或动物形象充满生机，十分感人。如在勒文特的加苏里亚峡谷发现的《狩猎山羊图》和《战士图》。这些图画的形象充满力量和速度，动态异常逼真感人。射手要将弓箭向着从高处跳下的山羊射击，两个射手姿态相同，体重放在一条腿上，另一条腿向后伸出，身体迎着山羊向前倾，弓箭紧握手中，凝神屏息等待着那决定性的一瞬间，这时刻对于人与兽都生命攸关。在另一幅大的岩画中，描绘着一群手执弓箭的战士正在追赶另一群战士。右面是进攻群，左面是防守群。进攻的战士表现出迅速的运动，他们不可遏止地向前奔驰，脚步大大跨开，从紧张的弓弦上向敌人放出如雨的箭。而对方被射伤的、缩着身子忍着疼痛却不屈服的战士，他们的前面有四个做前锋的射手，正以决死的顽强在抗击敌人的紧逼。勒文特岩画艺术，在画群像时达到了很高的成就。人物形象众多，场面富有故事情节性、是经过事先严格构思，由统一的题材联系起

来的人和各种动物参加的整体场面，即是这些岩画的特点。这一时期的陶器，无论在造型还是装饰纹样上，都逐步丰富起来。造型上从简单的椭圆形深杯发展到形式多样的凸底或平底碗、圆柱形容器、坛子、水瓶、水壶等。图案花纹由简单的绳纹逐步发展到三角交叉、曲线、带状、旋涡、平行等几何图案，进而用动物、植物的形象来装饰陶器，并从单色陶发展为多色的彩陶。此外，人们的身上、头上，也佩带起小型精致，造型简洁、色彩鲜艳的装饰物。在这一时期还出现了新型的建筑——“城堡”。在法国和巴尔干半岛等地，发现有木石结构的村落——“城堡”建筑，同时也发现有“巨石建筑”（石柱和石室）。在今天的西欧、地中海和欧洲大西洋沿岸，以及外高加索等地仍可看到排列成行的巨石建筑的残迹。

第二章 古埃及与两河流域的美术

一、古埃及的美术：

古代埃及是人类最早的文化发祥地之一，在那里最早出现了阶级和建立了国家。根据史料，把古埃及从美尼斯统一起（公元前三千年左右）至被希腊人征服（公元前三三二年）为止的历史，划分为三十一个王朝，并把古埃及史分为早期王国、古王国、中王国、新王国、后期埃及等五个时期。

古埃及的宗教对美术的影响是很深的：从原始社会就开始产生的对于神的崇拜，再加之埃及人对于动物的特殊崇拜，比其他古代诸国更为流行，所有这些，都在古埃及艺术中得到了充分的反映。

1. 建筑

古埃及的建筑主要是坟墓和神庙。古埃及人认为住宅是一生短暂的住所，因而不重视住宅的建筑，相反的，由于受死者“永生”思想的支配，把坟墓当作久居的地方，所以埃及人非常重视坟墓的建筑。在第三王朝以前，国王死后都葬在用泥砖建成的巨大的长方形的坟墓里，也就是叫做“马斯塔巴”的建筑。那时国王及其家属的坟墓只是在大小上有所

不同，而到了第三王朝，建筑师伊姆荷太普又在“马斯塔巴”坟墓上加了许多重垒的东西，越到顶端越小，于是就成了一个六级的“梯形金字塔”，四周用白色的石灰石包起来。到了第四王朝时，国王斯尼费罗才完成了“金字塔”的建筑。

每一个国王在位时，就开始给自己建筑坟墓——金字塔。这些坟墓分布在尼罗河西岸三角洲稍南端，现在还耸立着七十多座金字塔石墓，其中最大的是建在开罗附近的第四王朝的柯夫墓和卡夫拉墓。因为许多金字塔都是在古王国时期建成的，所以称古王国时代为“金字塔时代”。

柯夫金字塔的建造，是古代世界的奇迹。据说为了建造这座金字塔用了全埃及的奴隶，以十万人为一批，每三个月轮换一次，经过三十年的时间才建成。其中仅为了搬运石头到工地要铺设道路，就耗费了十年功夫。这座金字塔高146米，塔基每边长230米，塔基占地面积52,900多平方米。塔身用重两吨或五吨的花岗石块垒砌起来，共用石材230多万块，塔基平面图是正方形，立面图是三角形，象“金”字型，故称金字塔（又称“A字塔”）。金字塔内有国王和王后的墓室，内置装有木乃伊的石棺，并陈设他们生前所最珍爱的宝物，还有装饰壁画和雕塑。柯夫金字塔是世界上最大的建筑物。金字塔的建筑虽然形式简单，但由于它庞大的形体和简单的线条而给人以庄严稳重和雄伟的感觉，它表达了王权的神圣不可侵犯和强大。

卡夫拉金字塔除了比柯夫金字塔稍低8米外，塔前增设

了一个巨大的“斯芬克斯”像，更加强了王权的威严和恐怖。“斯芬克斯”即人面狮身，它是神话中的一种动物。建立在卡夫拉金字塔前的人面狮身像长57米，高22米，是利用整块岩石雕刻而成的古代最庞大的雕刻作品。它表现为雄壮严肃的样子，给人一种恐怖的感觉。

中王国时代，由于迁都底比斯，受了地理环境的影响，以及当时王权的更加神化，因而采用了对国王的安葬和对神的祭祀相结合的新形式，就是把坟墓与神庙合而为一了。到了新王国时代的第十八王朝，埃及人赶走了海克索斯人的入侵，达到了空前强大的地步，著名的卡尔纳克神庙和卢克索尔神庙就是这时期建在底比斯的。这时的神庙，通常是巨大而庄严的，门口有人面狮身像，入口处呈宝塔门形状，塔门前面立着旗杆、方尖碑柱和国王雕像，塔门后面有带迴廊的天井和神庙建筑物本身。从塔门进入大殿和内殿，殿内越到后面屋顶越低，光线也越阴暗，因而充满着宗教的神秘气氛，从方尖碑到内殿都有精致的浮雕装饰。这时的神庙除祭祀外，还成为夸耀帝王功勋权势的宫殿，坟墓和神庙又分开，坟墓已被建在远处的山谷中。

古埃及的建筑，在依附于宗教的前提下，带有浓厚的崇拜性质；无论是金字塔、人面狮身像或神庙，在把国王神化的原则下，以其端庄庞大给人一种精神的压力，使奴隶们慑服，来体现王权的威力。它那完整的结构，粗壮的线条与庄重的形式和庞大的体积是统一的，形式与内容是一致的。

2. 雕刻与绘画：

古埃及的雕刻与绘画，也是依附于宗教的。表现的内容主要是神和其他偶像，以及被神化了的国王（法老）和王后、贵族、僧侣和官吏等统治阶级，其次才是侍奉他们的奴隶和劳动人民。

（1）早期王国时期（约公元前4000年——3000年）

这一时期的墓室壁画，墓棺上的绘画，祭祀用品上的浮雕和小雕像，都反映了狩猎部落的信仰和祈祷仪式。在绘画和浮雕中形成了一种较固定的表现方法，即按人物不同等级严格安排他们的身材大小、服饰衣冠和位置，从不同视点去选取同一情景，以及埃及特有的人物姿态（头部和下身是侧面的，而眼和肩是正面的）。

（2）古王国时期（约公元前3000——2100年）

在一时期的雕像大部分是殉葬雕像，它是陵墓总体建筑的组成部分，被置于灵瓮中。当时木乃伊的保存方法尚未完善，所以肖像雕刻就成为死者的替身而出现。这些雕像的姿态严格地拘泥于成规，立像多僵直呆立，坐像则促膝并足，一般多着色，男像用白石灰石或红赭色的木料制作；女像则涂有黄色，头部装有黑色的发冠。雕像虽写实，但面部表情一般呆板迟滞，目光直视，眼睛较大，尤其是神化了的国王雕像，更是墨守成规，只有庄重、严肃的感觉，毫无生气，如《拉荷太普王和王后彩色雕像》即是。而相反，放在国王、贵族坟墓中为他们在阴间使役的奴隶像，却显得生动灵活，姿式多样。《书记凯伊像》（约公元前2500年作，现藏巴黎鲁佛尔博物馆）和《皇太子柯阿波尔像》（约公元前2500多年

作。现藏开罗博物馆)是这一时期具有代表性的作品。前者为石灰石彩色雕刻，形象颇具性格，宽阔的前额，粗粗的眉毛，两颊削瘦但却掩饰不住内藏的充沛精力，特别是他那一双深陷下去的眼睛，是用铜料镶进，雪花石膏填白，用闪亮的水晶石作眼珠，透明的晶石下垫充了一块磨光的黑晶石，使双目更加炯炯有神，增添了面部的神采，雕刻家抓住了对象身材上的特点，表现了因常年累月静坐书写而变得削瘦的肩头，虚软而下垂的胸腹的肌肉，纤细硕长的手指，是一件写实手法较好的作品。后者是彩色的木雕，雕像颇具个性，一个粗壮的贵族，圆头阔顶，肥胖的面颊上长着一只不大的鼻子，微微向前翘的厚嘴唇，双目直视，傲气凌人，因闲逸生活而变得臃肿的肚子虚悬着，左手拿着一支木杖，两腿慢慢移动，蹒跚迟缓，形象塑造得极为真实生动，无怪乎在考古学家开掘出土这件作品时，当地居民们惊呼：“这多么象我们的老村长呀！”由此这雕像又被称为“村长像”。

这一时期的浮雕作品较之圆雕更带有浓郁的生活气息，可以说是早期的风俗画。例如在萨卡拉墓中发现的第五王朝制作的彩色浅浮雕《农业劳动图》，画面分上下两层，上层刻有一排正在拿着镰刀收割麦子的人，动态比圆雕中的形象表现，要生动多了，虽然体态还保留着过去习惯的表现方法（头和腿是侧面的，肩和眼是正面的），但从整体看来，动态富有劳动的韵律感，克服了呆板迟滞，而使人感到亲切。下层左面刻有一人赶着一群骡子；右面是一人赶着一群牛，好象是上层收割情节的继续，人们赶着牲畜去犁那已经收割完