

西方美术

史要

郭文埴 著

西方美术

史要

郭文靖 著

天津人民美术出版社

津新登字 005 号

天津人民美術出版社 出版发行

新华书店 天津发行所经销

天津美術印刷厂印刷

1993 年 9 月 第 1 版

1993 年 9 月 第 1 次印刷

开本: 787×1092 毫米 1/32 印张: 10.1875 千字: 212 插页: 46 印数: 0001—3000

ISBN 7—5305—0333—X / J · 0333

定价: 21.80 元

前 言

世界各国的艺术史，如同一部形象的历史，它记录了各个历史时期，人们的精神、生活面貌和艺术创作的光辉业绩。

加强国家间的艺术交流是艺术事业发展中不可忽视的工作。近些年来，我国加强了与世界各国的文化交流活动，受益匪浅。但这种交流若缺乏正确的理论指导，也会产生盲目性，危及艺术的健康发展。而艺术史课程则为读者提供了解决问题的正确途径。因此，艺术院校把外国艺术史课作为必修的专业理论课之一。这门课程，使你了解西方各国艺术的发展过程，艺术的变异兴衰，艺术同政治、经济的关系。它会对确立正确的艺术观，提高鉴赏力和分析能力等全面艺术修养起重要作用。

目前，由于社会的需要，试将我院外国艺术史课教材，经过加工整理印刷成书，供广大读者自学阅读参考。

本书作者在原有的教材基础上，进行多次加工修改，力求

史料准确,讲解清楚。同时在深入科研活动中,对一些章节进行了专题研究,如第五章中世纪欧洲基督教美术,是个人科研重点项目。在已出版的《世界美术史》全集中,分担了第五卷基督教美术的编写;其它如本书第十二章对西方现代美术的论述,阐发了与西方史论界不同的立场观点。由此可见,本书不仅是一本具有知识性和解说性特点的教材,也是一本有学术研究价值的专业书籍。

我院在教材建设的同时,把这本书奉献于世(另外还有《中国绘画史要》和《中国画论通要》两本),希望有助于专业美术和业余美术爱好者学习和参考。

张世范 1991.8

目 录

前 言	(5)
第一章 原始社会的美术	(1)
一、旧石器时期的美术	(2)
二、中、新石器时期的美术	(6)
第二章 古代埃及和古代美索布达米亚的美术	(10)
一、古代埃及美术	(11)
二、古代美索布达米亚的美术	(21)
(一) 古巴比伦的文化艺术	(22)
(二) 亚述的美术	(24)
(三) 新巴比伦王国的美术	(26)
第三章 古代希腊美术	(28)
一、爱琴文化	(30)
(一) 克里特的文化艺术	(31)
(二) 迈锡尼的文化艺术	(32)
二、早期希腊的文化艺术—— “荷马时代”	(33)
三、希腊社会城邦形成时的艺术—— “古风时期”	(35)
四、希腊古典时期的艺术	(40)
(一) 古典时期的雕刻	(42)
(二) 古典时期的绘画	(48)

五、后期希腊的艺术——希腊化时期·····	(49)
第四章 古代罗马美术 ·····	(51)
一、埃特鲁里亚的美术·····	(52)
二、罗马“共和时期”·····	(54)
三、罗马“帝政时期”·····	(57)
第五章 中世纪美术 ·····	(62)
一、拜占廷美术·····	(65)
二、蛮族国家基督教美术·····	(69)
三、罗马式美术·····	(70)
四、哥特式美术·····	(72)
第六章 文艺复兴时期的美术——意大利、 尼德兰、德国 ·····	(78)
一、意大利文艺复兴时期的美术·····	(80)
(一) 意大利文艺复兴早期的美术·····	(81)
(二) 意大利文艺复兴盛期的美术·····	(89)
(三) 意大利文艺复兴晚期的美术·····	(101)
二、文艺复兴时期的尼德兰和德国的美术·····	(107)
第七章 17 世纪的意大利、西班牙、佛兰德斯、 荷兰、法国的美术 ·····	(115)
第八章 18 世纪法国、英国、西班牙的美术 ·····	(141)
第九章 18—19 世纪以法国为中心的美术运动 和英国的浪漫主义绘画 ·····	(158)
第十章 19 世纪俄国和东欧的批判现实主义美 术以及德国、比利时、奥地利诸国的现 实主义美术 ·····	(196)
第十一章 19 世纪的印象主义、点彩派、后印象主义	

及其它画派.....	(230)
第十二章 本世纪的欧美现代美术.....	(261)
一、现时代的现实主义美术	(263)
二、现代诸流派	(274)
后记.....	(316)

第一章 原始社会的美术

原始社会是人类社会的第一个阶段，它是从人类的出现开始的，经历了约十万年漫长岁月，才步入奴隶制社会。原始社会艺术的产生却不是和人类的历史同时起步的。原始艺术是在人类祖先和自然界进行艰苦斗争中，思维得到不断发展和提高，才有了创造艺术的活动。

关于人类是什么时候创造了艺术一直是个难以考证的问题，19 世纪以前，人们对人类文化历史推算也只能上溯到古埃及和希腊罗马时代。直到 19 世纪上半叶，地质学、生物学、考古学、民族学、人类学领域的大发展后，人们才逐渐弄清了人类起源问题。原始遗迹的发掘也作了最好的说明。从出土的文物证明，原始艺术产生于旧石器晚期，由此，人类的文化史也向前推进了几万年。

原始艺术主要从劳动工具的创造和巫术的膜拜仪式的需要而产生的。人类审美意识就是在这些活动中逐步得到了完善和发展。

迄今发掘出来的原始雕刻如洞穴壁画，多是为巫术需要而创作的。因为原始人过着狩猎生活。野生动物与人的关系最密切，他们在进行巫术仪式中，祈求神灵保护他们在狩猎中

获得胜利。而为巫术活动创造的形象，可以说就是原始艺术的诞生。原始艺术，大都带有实用的功利目的，而人的审美意识和艺术才能也自然地流露其中，如幻想中的形象以及原始社会晚期制造的新陶器，造型和装饰花纹，尤其洞穴壁画和岩画中，凭记忆画的野兽形象及兽群的活动、人与兽的搏斗等，都说明原始人对艺术形象的生命力的追求，这都是原始艺术能够给现代人的美感的魅力。原始艺术中也包含着一种神秘感，他们对于世界的种种现象，充满惊奇、崇敬和畏惧心理，这些往往也表现在艺术中，因此，激起现代人无穷的遐想，这恐怕也是原始艺术能够引起现代人探测的兴趣所在。因此，原始艺术很难把审美目的和功利目的严格区分开来。

一、 旧石器时期的美术

根据现代地质学的研究，认定原始艺术起源于晚期旧石器时期。旧石器时期相当于人类历史上从原始群到母系氏族社会出现的阶段。旧石器时期按文化史分为奥瑞纳文化、梭鲁特文化和马格德林文化三个阶段。奥瑞纳文化，是因最初发现人类居住的洞穴在法国南部奥瑞纳村而得名。梭鲁特文化，是因最初发现于法国里昂附近的梭鲁特而得名。马格德林文化，是因发现于法国马格德林而得名。

在奥瑞纳和梭鲁特文化期内，人类进入母系氏族社会。母系氏族公社的建立，有利于生产的发展。制造的工具不仅有切削用的石刀和小巧多形的雕刻器（屋脊形、鸟嘴形等），而且还

有骨针、骨椎、渔叉和石矛等多种多样的器物。从工具和器物上可以看出这时的人类生活和生产水平得到了显著地发展与提高。这时地球上的冰河期消退,气候渐渐转暖,人们有时住在山洞里,有时也住在平原上,活动范围扩大了,要求各群体间互相联系,首先把原来氏族内部的通婚,改为族外婚,两个互通婚姻的氏族,又组成早期的部落。婚姻关系的改善,有益于人的体质和智力的发展,同时促使人们在劳动中更加紧密团结。男女间开始有了初步的分工,从而也大大地提高了生产力。不过,当时人们对大自然的一切变化尚处于无知状态,在人的思想意识里产生了巫术观念,把某种动物、植物或某些自然现象(如雷、雨、闪电等)当作祖宗“图腾”崇拜,在母系氏族社会中,人的观念里的母性也是具有神圣意义的。如在奥地利维伦多出土的“母神”裸女圆雕,这是作供奉或护身符用的小雕像。她的形态十分夸张,突出女性体态特征,饱满的大乳房和肥大的臀部,成为躯体的主要部分,头和四肢相应减化,微向前倾的头,被浓密的头发盖住脸部,看不到五官和表情。这种艺术的夸张,在今天人们的眼里是那么大胆、直率而粗犷,表现出原始人类赤裸裸的天真稚朴的感情,因此,人们常把她与古希腊女神维纳斯相媲美,给她一个“维伦多的维纳斯”的美称(见图 1—①)。属于同类性质的作品,在欧洲很多地区均有发现,如《莱皮乌凯的象牙女雕像》也被称为《莱皮乌凯的维纳斯》,这个雕像同样夸张了女性的乳房和臀部,头部是个卵形的小球,脸部可以看出鼻子和眉弓,孱弱的前臂搭在胸前,大腿很粗壮,而小腿却细短并做收缩状,整个形体被夸张成似两头尖中间胖的枣核形。

《持角杯的裸女》(见图 1—②)是法国罗塞尔洞的浮雕,

刻着一位裸女，右手托着一支兽角，似吹号角或饮水，体态特征与维仑多的母神有近似的夸张，其姿态像是依坐在石崖上，但却不像近代人会用透视表现空间，完全出自一种直觉的表现。

夏仑特洞中的野猪浮雕及马的浮雕，是属于梭鲁特文化时期的作品。对于野兽的刻画十分生动逼真，线条铿锵有力，尤其是利用石面的起伏，巧妙地形成动物肌肉的肌理效果，这种效果的形成，据一些学者揣测，可能是由于人在长久观看石面时，在意象中产生的幻象，引起的艺术灵感，所以刻画的形象才显得那么自然得体。

属马格德林文化期的遗迹是比较丰富的，主要是著名的洞穴壁画，如丰的、高麦洞的吃草的驯鹿，尼奥洞的群牛、马和驯鹿，马特兰洞的驯鹿。最为突出的是法国拉斯科洞和西班牙的阿尔塔米拉洞中的壁画。

拉斯科洞位于法国南部多尔多涅附近。该洞的发现是在1940年。洞中有很多壁画和浮雕令人目不暇接，被誉为“史前卢浮宫”。

拉斯科是个大洞，分主厅和两个主要洞道，面积 17×10 米。主要的绘画遗迹都集中在主厅和洞道里。厅中最著名的大公牛在洞入口对面的岩壁上，牛的形象雄健骏勇。其它洞壁上画着众多的大大小的野马，有的站着，有的跑着，用单褐色涂绘，黑色勾轮廓。还有鹿群、熊、野驴等，这些原始野生动物，不仅形象逼真，尤其神态生动，如仰角飞奔的鹿群中，有侧头竖耳聆听周围动静的，有静静地望着远方的，这些神态表现出了鹿的机警、敏捷的特性。在很多画马的壁画中，尤其生动地表现马的各种动态，一只受惊的马，在嘶鸣中狂奔，生动有

力的线条和准确的造型,表现出原始人惊人的表现力(见图 1—③)。洞内壁画,从画法和风格看,可能出自好几代人之手。最早的属于奥瑞纳文化晚期,这时的风格以勾勒轮廓为主,画的动物较小,线条重复。而大量作品可能出自马格德林文化期,画的动物轮廓较准确,线条简洁、还出现了各种生动的侧面像,有的用红黑两色渲染,色彩也较鲜艳,充满生机。还可看到受伤的野牛撞倒鸟首人的惊险场面,这可能是猎人化装的巫术活动情景。

阿尔塔米拉洞位于西班牙北部的桑塔德尔地区,这个洞穴的发现是在 1879 年,一位西班牙工程师,带着小女儿来到这个地方找寻古迹。小女孩偶然爬进了洞口,突然看到一只牛眼睛直视着她,她被吓得惊叫起来……。于是举世闻名的史前洞穴壁画被发现了。阿尔塔米拉洞是一个很大的洞窟,长 1000 英尺。被后人称为著名的《大壁画》就在这个洞内,共有 20 多只动物,其中 15 只野牛、三只野猪、三只母鹿、两匹马和一只狼。鹿、猪、牛都用色染过。这些野兽的姿态生动自然,有正在奔跑的,有受伤后被追赶而陷入绝境的。《受伤的牛》和《怒吼的牛》被认为是最精彩的杰作(见图 1—④),不仅牛的形体造型生动,而且表现出它们在受伤时发出的哀叫和愤怒的挣扎。即使现代人也难以掌握如此精练的表现手法。

法国巴德桑波尼的帕晋洞出土的象牙女头像也是这时期的精彩作品。这个女头像,原来可能也有身体,然而现在只留下了一个完整的头部。这个头像不像前面的女雕像那样夸张变形,看起来好像是一位天真的少女,鼻梁和眉弓很清晰,颈项修长,披肩的长发,组织成很整齐的编织花纹,整齐的刘海盖在额前。从这个雕像看出人类文化和审美观念有了明显的

变化和发展。

二、 中、新石器时期的美术

由旧石器时期向新石器时期过渡经过了中石器时期。在中石器时期,人类已经离开阴暗的洞穴到地面上活动了,过去的采集和狩猎生活已被农耕和畜牧所代替。因此,出自洞窟的壁画不多,而流行起岩画。由于人类生活视野开阔了,生产力更进步了,所以岩画的艺术风格也与原来的洞穴壁画大不相同。

岩画多以抽象和象征性的形象造型,不同于原来的洞穴壁画那种写实风格。岩画的内容有了叙事性的描写,人物活动是主要的题材,这自然也是一种进步。

岩画分布区域较广:北欧的挪威、瑞典、芬兰以及苏联一些地区、伊比利亚岛地中海沿岸、意大利西西里岛和非洲北部和南部等。

北欧岩画大多从原始猎人所熟悉的渔猎生活中取材,如挪威北部发现的岩画,形象大多与实物同样大小,有的刻画了活泼的驯鹿和麋,警惕地注视着周围的动静,正在吃草的熊及在波涛间游动的鲸等。有的画上富有抽象风格,如把动物形象几何形化、图案化。如鱼的刻画,在轮廓线内增加一些网状花纹;在鹿的身体上刻画了许多弯弯曲曲的不规则的几何形花纹,似乎是说明它的内脏或体内的结构。这些岩画仍然有着为巫术活动服务的作用。

分布在伊比利亚半岛地区的岩画，最大的代表是在地中海沿岸的列文特地区。

列文特岩画：在西班牙东部。1903 年被发现，大概有 70 块岩画。大多为彩绘，色彩多用红色和少量的黑色。列文特岩画的特点是表现了猎人的集体活动，常以弓箭手作为画面的主要对象，他们在叙述猎人的惊险捕猎场面，如《受伤的公牛和仓皇逃命的猎人》一只被箭射中的大牛正在扑向猎人，而那个带箭的猎人正在惊慌地拔腿逃跑，气氛十分紧张，牛和人的矛盾达到顶点。另外还有表现人们欢乐歌舞的画面，人的动态轻盈富有自然的节奏感。令人瞩目的还有刻画部落间战争场面的如《五个弓箭手》、《战斗图》等。气氛更加激烈，人物动作更加生动。除此外，有些抽象化造型和符号的记录，有人认为是巫术的记述，也有人认为是记事的符号。总之，说明人类的文字已开始有了萌芽。

新石器时期，人们已进入以农牧为主的生活，母系氏族社会开始解体，让位给父系氏族社会。从使用的劳动工具看，欧亚大陆各地已进入青铜时代，有了金属制的工具如锄、犁等。动物也开始被人驯化和放牧。这时的生产方式已从攫取性经济到生产型经济，从游荡生活到定居生活，这是人类史上具有革命意义的转变，也是人类原始社会的最后阶段。新石器时代人们的文化大踏步地前进，已经学会辨别星辰和四时，学会了计算。这个时期，人们开始了建筑村落住舍、堡垒、坟墓等，在法国、瑞士、意大利和乌拉尔等地都发现水上村落残迹。在这一时期又出现了巨石建筑，文化史上称为巨石文化。西欧的巨石建筑种类繁多，分布很广。巨石建筑分为“门希尔式”“多尔门式”和“克罗姆列克式”三种样式。门希尔式：即竖起的天然

巨石,大部都要 3 至 16 英尺高。矗立在广阔的土地上,气势十分雄伟,有如现代纪念碑。有时数千块门希尔式巨石排成长达数英里似林荫道式的行列,如著名的法国布列塔尼的卡那克巨石林荫道,共由 2730 块巨石组成,最大的 37 吨。这些石块并列成十数行,穿过村庄,绵延数英里。当步入这条石林路时,有一种神圣气氛,可能是人们举行神圣仪式的场所。多尔门式:又称石台式石室,是由几块竖立的巨大的石块,上面覆盖一块横石构成。横石至少有 4.5 英尺长,是一种门形结构。它是作为墓室用的。克罗姆列克式:又称百石栏。这是一种比较复杂的巨石碑,有时由门希尔式或多尔门式巨石排成圆圈组成。克罗姆列克式巨石结构主要是用于原始宗教。最著名的克罗姆列克式巨石结构是英格兰南部的斯通亨治·阿韦伯利,以及法国的埃尔·拉尼克的巨石结构。其中斯通亨治的巨石结构是最典型的例子,“斯通亨治”英语是“吊起来的石头”的意思。这巨石结构是许多门希尔巨石和多尔门式巨石绕成四圈围绕着一块放置牲畜的石板大平台(也许是祭台),最里面的一圈呈不封闭的椭圆形,东面有开口。第二圈是由五组多尔门式石围成,呈马蹄铁状,也在东面开口。第三圈与第一圈一样,用门希尔式巨石围成一圈。第四圈也是最外面的一圈,是由多尔门式巨石围成。斯通亨治石栏大约建于公元前 1800 年至 1400 年间。石栏直径约 105 英尺,高约 13.4 英尺,最大的三石碑高 23 英尺。这样庞大的巨石建筑屹立在索尔兹伯里城北的大平原上,充满了神圣崇高的气氛。(见图 1—⑤)原始人建造的这个巨石建筑,很可能是太阳神的神庙和祭坛。近年来研究者又有了新的发现,就是在夏至那天的早晨如果站在五组多尔门式石碑围成的马蹄铁形的石栏中央,通过踵石向

东眺望,将会看到太阳正对着你徐徐升起。这是一个很奇妙的发现,更使斯通亨治巨石栏神秘莫测。究竟它是太阳神的祭坛还是研究天文的处所,是一个尚待进一步探索的问题。

总之,巨石建筑有着永恒纪念意义,也显示着原始人类征服自然的魄力。

新石器时代的另外一个创造是陶器工艺。为了贮存粮食和日常生活用品而开始制造陶器,如罐、盘、瓶、壶、碗等,其造型样式多种,有平底的、球形底的、锥形底的、双连体的、三足的、带底座的、高脚的;还有短颈的、长颈的、带把手的等等。种类繁多的陶器不仅反映出新石器时代的工艺技术水平,同时,它的各种式样的造型和朴实无华的装饰图案花纹,反映着当时人类的审美意识,装饰观念和绘画水平的突飞猛进。

在欧亚地区发现的陶器,可以归纳为四种装饰形式:一是印纹式,这是陶器中最早的一种装饰形式。方法是在陶器表面压上印痕。如筐篮的印痕、织物的印痕、或绳纹的印痕、以及带纹、梳纹、网纹等。二是雕刻陶器,这是在未烧制前雕刻或刮出之字形、三角形、棱形、方格形及螺旋纹和斜回纹等几何形花纹。三是彩陶,它是把陶器着色烧制成红褐色几何纹饰的,有的彩陶上用的是红色和白色绘的三角形和星形装饰。四是单色陶器,是一种用泥釉的陶器。有红色、灰色和磨光的黑色,这种陶器要求色彩均匀,表面光滑,烧制技术较复杂。

陶器的出现,标志着人类审美意识的进一步发展,说明对艺术形式美的对称平衡、对比协调、多样统一等规律有了基本理解,为以后的装饰美术奠定了基础。

新石器时代晚期,出现了金属制品,最初出现的金属是青铜器,后来发展为铁器。金属器具的使用,使社会生产力大为