

德国美术史话

徐沛君 著

中国出版集团
人民美术出版社

09
2

— 中国文库
— 艺术类
—

德国美术史话

徐沛君 著

中国出版集团
人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

德国美术史话 / 徐沛君著. — 北京: 人民美术出版社,
2004.1

(中国文库)

ISBN 7-102-02961-6

I. 德… II. 徐… III. 美术史 — 德国 IV. J151.609

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 126383 号

责任编辑: 胡建斌

整体设计: 李 梅 胡建斌

责任印制: 丁宝秀 赵 颀

德国美术史话

Deguo Meishu Shihua

徐沛君 著

人民美术出版社 出版

<http://www.artscbs.com>

北京北总布胡同 32 号 邮编: 100735

北京世艺印刷有限公司印刷 新华书店总店北京发行所经销

2004 年 3 月第 1 版 2004 年 3 月第 1 次印刷

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张: 6

字数: 120 千字 印数: 0,001—3,000

ISBN 7-102-02961-6

定价: 25.00 元

郑州大学 *040101655200*

作者像

“中国文库”出版前言

“中国文库”主要收选20世纪以来我国出版的哲学社会科学研究、文学艺术创作、科学文化普及等方面的优秀著作和译著。这些著作和译著，对我国百余年来政治、经济、文化和社会的发展产生过重大积极的影响，至今仍具有重要价值，是中国读者必读、必备的经典性、工具性名著。

大凡名著，均是每一时代震撼智慧的学论、启迪民智的典籍、打动心灵的作品，是时代和民族文化的瑰宝，均应功在当时、利在千秋、传之久远。“中国文库”收集百余年来名著分类出版，便是以新世纪的历史视野和现实视角，对20世纪出版业绩的宏观回顾，对未来出版事业的积极开拓，为中国先进文化的建设，为实现中华民族的伟大复兴做出贡献。

大凡名著，总是生命不老，且历久弥新、常温常新的好书。中国人有“万卷藏书宜子弟”的优良传统，更有当前建设学习型社会的时代要求，中华大地读书热潮空前高涨。“中国文库”选辑名著奉献广大读者，便是以新世纪出版人的社会责任感和历史使命感，帮助更多读者坐拥百城，与睿智的专家学者对话，以此获得丰富学养，实现人的全面发展。

为此，我们坚持以“三个代表”重要思想为统领，坚持贯彻“百花齐放、百家争鸣”的方针，坚持按照“贴近实际、贴近生活、贴近群众”的要求，以登高望远、海纳百川的广阔视野，披沙拣金、露沙雪纂的刻苦精神，精益求精、探赜索隐的严谨态度，投入到这项规模宏大的出版工程中来。

“中国文库”所收书籍分列于8个类别，即：（1）哲学社会科学类（哲学社会科学各门类学术著作）；（2）史学类（通史及专史）；（3）文学类（文学作品及文学理论著作）；（4）艺术类（艺术作品及艺术理论著作）；（5）科学技术类（科技史、科技人物传记、科普读物等）；（6）综合·普及类（教育、大众文化、少儿读物和工具书等）；（7）汉译学术名著类（著名的外国学术著作汉译本）；（8）汉译文学名著类（著名的外国文学作品汉译本）。计划出版1000种，自2004年起出版，每年出版1至2辑，每辑约100种。

“中国文库”所收书籍，有少量品种因技术原因需要重新排版，版式有所调整，大多数品种则保留了原有版式。一套文库，千种书籍，庄谐雅俗有异，版式整齐划一未必合适。况且，版式设计也是书籍形态的审美对象之一，读者在摄取知识、欣赏作品的同时，还能看到各个出版机构不同时期版式设计的风格特色，也是留给读者们的一点乐趣。

“中国文库”由中国出版集团发起并组织实施。收选书目以中国出版集团所属出版机构出版的书籍为主要基础，逐步邀约其他出版机构参与，共襄盛举。书目由“中国文库”编辑委员会审定，中国出版集团与各有关出版机构按照集约化的原则集中出版经营。编辑委员会特别邀请了我国出版界德高望重的老专家、领导同志担任顾问，以确保我们的事业继往开来，高质量地进行下去。

“中国文库”，顾名思义，所收书籍应当是能够代表中国出版业水平的精品。我们希望将所有可以代表中国出版业水平的精品尽收其中，但这需要全国出版业同行们的鼎力支持和编辑委员会自身的努力。这是中国出版人的一项共同事业。我们相信，只要我们志存高远且持之以恒，这项事业就一定能够持续地进行下去，并将不断地发展壮大。

“中国文库”编辑委员会

“中国文库”第一辑 编辑委员会

顾 问

(按姓名笔画为序)

于友先 石宗源 刘 杲 许力以 杜导正
李从军 宋木文 陈 原 徐惟诚

主 任：杨牧之

副主任：聂震宁

委 员

(按姓名笔画为序)

田胜立 乔友农 刘玉山 刘国辉 杨德炎
李 岩 李 峰 吴江江 吴希曾 汪季贤
汪继祥 宋焕起 胡守文 郜宗远 黄书元
敬 谱 焦国瑛

“中国文库”第一辑编辑委员会办公室

主 任：聂震宁

副主任：刘国辉 宋焕起

成 员：

陈有和 管士光 于殿利 李 岩 刘晓东

程大利 潘振平 孙延凤 李师东 李济平

陈鹏鸣 马国华 胡建斌 潘 平 杨 静

孙 牧 乔先彪 贾立钢

中国和德国的交往可以上溯到 14 世纪，对这个国家我们并不感到陌生。在人们的印象里，德意志是个盛产思想家的国度，不消思索即可随意举出一长串人名：康德、黑格尔、费尔巴哈、叔本华、尼采、马克思……确实，擅长思辨是德意志民族最鲜明的特征之一。此外德国也蕴育了众多世界一流的文学艺术大师，如歌德、席勒、贝多芬……他们的名字早已深深铭刻在人们的心扉。此外，德国还培养出不少杰出的科学家，他们对世界科技的进步做出了非凡的贡献。我们之所以熟悉德国，或许还因为这个国家曾是近现代两次世界大战的策源地，给世界人民带来过巨大的灾难与痛苦。这是一个哲人与魔鬼同在、理性与狂热并存的民族，它的一切不能不引起人们深切的思考。

但是对于这个国家的美术，中国读者仍存在着不同程度的陌生感。一提起西方美术，许多人首先会想到古希腊精美绝伦的雕刻，意大利文艺复兴的胜景，法国诸多美术流派频繁更替的风云……然而一谈到德国美术，人们便所知甚少了。这种现状的出现，一方面是由于国内专家学者们长期以来把研究重点放在法国、意大利而有意无意地忽略了德国，另一方面也与西方学术界的固有偏见密切相关。在不少欧洲学者眼中，北方的日耳曼民族在艺术天性方面远不如南方的拉丁民族，德国人太注重哲学理念，他们过分虚浮的玄想妨碍了视觉艺术，因而这个“不断产生各种主义的国家”始终没有培养出世界一流的绘画大师。虽然这个失之偏颇的论调现在有所改变，但毕竟根深蒂固，影响甚广。

如果我们抛却这些偏见而用真诚的眼光去审视德国美术，会发现它其实是一片相当迷人的风景。总的来说，德国画家和南方画家一样忠实于自然，但德国绘画主要体现在对细节的观察与描绘上，他们对待画面总是一丝不苟，力求刻画入微，这是大多数欧洲南方画家们所无法比拟的。此外，德国美术作品注重精神性，其中往往折射出对人生、社会的深刻理解，很值得观者去品味、思考。德国某些浪漫主义画家的作品甚至流露着中国山水画般的诗意情调，这也令人十分惊奇。本书就是要把这些精彩的美术佳作介绍给朋友们。

然而在短短 10 余万字的篇幅内，用平实的语言去“话说”德国数千年的美术发展史，这并不是件十分轻松的事。德国美术常以断断续续的方式演进，德国美术家也较少有一般读者所关心的奇闻逸事。与意大利、法国相比，德国美术显得较为“严肃”。显然，要把这本书写得生动活泼、具有较高的可读性，需要付出很大的努力。在撰写过程中，我一直坚持用浅显易懂的行文，这样做的目的只有一个，那就是让朋友们在阅读时能有轻松愉快的心情。

德国美术史是一个相对冷僻的研究领域，国内可供参照的资料很少，书中不少材料由国外出版物中翻译整理而来，限于水平，也限于时间，难免会出现某些偏差，笔者等待着专家、读者的指正。

序	1
一 远古时代的杰作——史前美术一瞥	1
二 十字架下的艺术景观——中世纪美术	4
1. 加洛林文艺复兴	5
2. 奥托王朝美术	10
3. 罗马式美术	14
4. 哥特式美术	15
三 继承传统与追求真实——15 世纪过渡型的画家群	22
1. 洛赫纳	23
2. “圣维洛尼卡画家”和“法兰克大师”	24
3. 维茨	27
4. 顺高尔	28
5. 帕赫尔	30
6. 沃尔格穆特	31
四 寻找回来的人性天国——文艺复兴时期美术	33
1. 三颗灿烂的巨星	33
2. 多瑙河画派	63
3. 南方画风的追随者	75
4. 几位“给石头灌注生命”的大师	79
5. 文艺复兴的余晖	80
五 华丽与精致的乐章——17 世纪末至 18 世纪	

建筑和绘画艺术	85
1. “凝固的音乐”——巴洛克—罗可可建筑艺术	88
2. 新古典主义绘画	94
六 自由灵魂的寻梦之旅——19 世纪浪漫主义美术	100
1. 早期浪漫主义绘画	101
2. 拿撒勒派	115
七 悲欢人间的忠实歌者——19 世纪现实主义画家	118
1. 早期现实主义绘画	118
2. 杜塞尔多夫画派	126
3. 现实主义绘画大师门采尔	129
4. 三位乡村抒情歌手	136
5. 批判现实主义画家利伯曼	147
6. 追求光与色的科林特	151
八 逃往异国与遁入梦幻——德国—罗马派与象征主义运动	154
1. 德国—罗马派	154
2. 象征主义运动	156
九 扭曲的形象与真实的心灵——世纪之交的表现主义浪潮	161
1. 珂勒惠支	161
2. 桥社	168
3. 新客观社	171
图版目录	173

一 远古时代的杰作——史前美术一瞥

德国位于欧洲中部，南望雄伟的阿尔卑斯山，北临波罗的海和北海，易北河、莱茵河、多瑙河从境内蜿蜒流过。在数千年的历史长河中，德国同其它国家一样创造出了具有自己民族色彩的艺术，在人类文明史上留下了光辉的篇章。

早在距今3万至1万年前的旧石器时代晚期，莱茵河流域像法国、西班牙等地一样，出现了史前美术。这段时间大致相当于中国的山顶洞人时代。当中国的祖先山顶洞人正兴致盎然地用磨制、钻孔等手段制造石器、骨器等装饰品的时候，德国的先民们也以同样的热情在石头片上留下了他们最初的美术痕迹。这些石片上刻绘有猛犸象、毛犀、野马、乌鸦等，虽是寥寥数笔，却非常生动传神，可以同法国的拉斯科洞窟和西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画中的形象相媲美，它们算得上是德国最早的绘画作品。

德国的先民对雕刻也有着非凡的热情。人们在刻画平面形象的同时也制作了不少雕刻作品，所选的题材也是常见的动物，它们的形象同早期绘画一样简练而传神。我们可以从多瑙河北岸的维格尔海德洞窟发现的野兽雕刻中窥见其水平——那些逼真的形象简直可以称得上是最早的“现实主义”杰作（图1）。这个洞窟里出土的雕刻有野马、野牛、狮子等，多用动物的骨、牙雕成，体积也不大，可以拿在手中。野马的长脖子呈拱形弯曲状，前面吊着它略显低垂的小脑袋，这些特征都与在牲口棚里长大的家养马匹不同，显示了德国远古艺术家敏锐的观察力。野马表面没有作太多的装饰，只是在鬃部、眼睛、嘴巴鼻子处刻出纤细的划痕来强调一下特征，但仅靠概括的体态就足以表现出这种动物机警与灵敏的特性。图中下部是洞窟里出土的狮子雕刻，尽管仅残留一个大轮廓，但已经达到了形神兼备的效果。狮子的肋部刻有一道深深的划痕，可能代表它已经受伤，但它的耳朵仍警觉地向外竖起，似乎要愤怒地咆哮，凶猛的样子仍旧让人望而生畏。

这些丰富而奇特的艺术品引起了人们许多深切的思考。要知道，当时人类的生活条件是相当艰苦的，疾病、野兽和自然灾害时刻威胁着他们的生存，经常处于半饥半饱状态下的原始人类能活到二三十岁就算是高寿。我们不禁要问，处在这种生活状态下的原始人是出于什么动机来进行这些美术活动的呢？他们在面对这些作品时能否有我们现代人在美术馆漫步时的那种闲

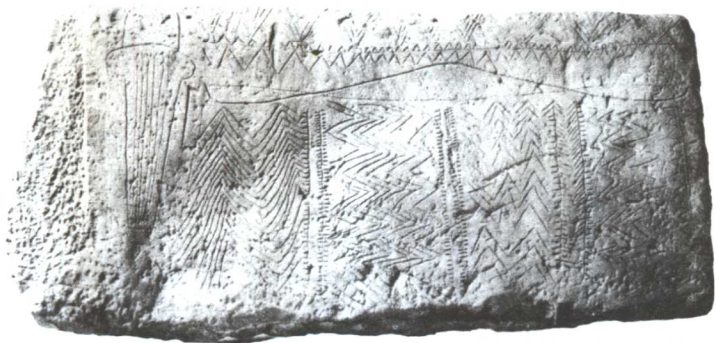

适心情呢？还有，为什么这些作品都不约而同地大量出现在旧石器时代晚期并且都以动物为主要题材呢？

学者们经过大量的分析研究，对上述现象的产生原因提出许多推断与假说。其中，影响最大的是巫术说。也就是说，促使先民们不遗余力地去大规模地创作“动物画”的主要动机是巫术心理。

距今3万年前，地球正经历着一次冰河期，气候逐渐变冷，导致冰雪遍野，万物萧索。为了躲避严寒，原始人类纷纷从森林、草原迁居到山区洞穴中。气候的突变使动植物大量死亡，人类的狩猎、采集活动变得更加困难，他们再一次强烈感受到主宰自然万物的无常威力，也感觉到了人类自身力量的薄弱。于是，原始人类就企图借助这种想象中的超自然力量去弥补自身力量的不足，这就是原始巫术产生的重要原因之一。当时主要靠狩猎为生的欧洲先民们相信，只要绘出某个动物的形象，然后再在上面画上箭头或者在心里想着占有它，那么在以后的实际狩猎活动中就可以真的捕获到猎物。出于这个目的，原始人平时就非常注意观察动物，然后努力模仿对象并画出大量极为生动的形象。尽管对史前艺术产生的原因还有其它不同的解释，但我们几乎可以肯定地说，先民们进行的这种“艺术创作”首先是为了填饱肚子和获取兽皮做衣服。大量的考古学和人类学的材料表明，史前人类确实经历过这样一个巫术统治的时代。另外还有一个有力证据是：当冰期过后大地回

图1 《野马与狮子》，约30000—10000年前，雕刻，动物骨、牙，巴登-维登堡维格尔德洞窟。

暖，人类的生存条件改善之后，他们描绘动物的热情普遍大大降低了。

辘辘的饥肠造就了众多美妙的艺术杰作，虽然这听起来有点不可思议，但德国乃至整个欧洲的美术史却的确由此开篇。

到了公元前 5000 年前后，德国进入新石器时代。此时生活在这片土地上的人类也产生了灵魂的观念。我们这里看到的这个石块上的线刻作品（图 2）出自当时的墓穴，所刻画的是墓室主人生前的狩猎工具——弓和箭。画面上的弓在墙上挂着，旁边是箭囊和几枝箭。这种摆置工具的方式和猎人生前在家里一样，显然，这个 5000 年前的猎人希望死后在另一个世界里继续奔走在山野森林之间，靠打猎为生。创作这个线刻画面的大师算得上是位装饰画家，他采用平面铺陈的方式有条不紊地将弓、箭和箭囊摆放在画面里，构图平稳而和谐。

此后经新石器时代至青铜、早期铁器时代，德国土地上一直有史前文化存在，主要包括德国南部巴伐利亚地区的铁器文化以及多瑙河沿岸因戈尔施塔特附近的寨堡建筑等。

但是历史漫长的时间隧道给这些杰作的创造者蒙上了一层朦胧的面纱，我们至今仍不太清楚他们是谁。直到公元前 1 世纪，在罗马共和国政治家恺撒的著作中我们才知道当时已经有日耳曼人在德国土地上生活。公元前 1 世纪中叶，恺撒率军去征服高卢（高卢的地理位置大致相当于现在的法国），将罗马共和国的疆域扩展到莱茵河西岸地区。征战过程中，他接触到了那些生活在莱茵河东岸、仍处于原始氏族状态的蛮族——日耳曼人。但这位叱咤风云的将军却没有料到，正是这些落后的蛮族在后来掀起了导致西罗马帝国灭亡的民族大迁徙运动并且建立了德意志国家的雏形。在下一章节里，我们将循着日耳曼人迁徙的步伐去看看德国美术的发展轨迹。

图 2 《弓与箭》，约 5000—2000 年前，墓石雕刻，石，摩尔斯堡。

二 十字架下的艺术景观——中世纪美术

时光流转到公元1世纪，也就是在恺撒死后大约100多年后，罗马发生了一系列变化。罗马先是由共和国变成帝国并且有了欧洲历史上第一个皇帝，在这样一个独裁统治的政体下，国家似乎有了稳定的秩序，然而事实上这个貌似强大的帝国却在走下坡路。帝国对外的征战活动越来越频繁。在接二连三的征战中，有几百个城邦被毁，上百万人被杀，一个多世纪内，整个罗马疆域内人口减少了一半。与此同时罗马人的生活也越来越寄生化了。人们颓废懒散，生活奢华，他们不愿结婚，因为他们懒得生儿育女。他们也失去了早先的那些远大目标，整个社会的享乐生活全靠奴隶的双手来提供。到了公元4世纪，罗马帝国人口寥落，意志消沉，亡国的征兆正一步步显示出来。

而此时北方的“野蛮民族”却在悄悄崛起。到了公元4世纪后半期，日耳曼人社会有了很大进步。这些以军事民主制为组织形式的日耳曼人部落形成了几个大的部落联盟，在从北海至黑海的漫长战线上对罗马帝国展开全线进攻。其中，哥特人部落集团越过多瑙河向东南进攻，构成这个漫长进攻线的左翼；法兰克人部落集团越过莱茵河，向高卢地区进攻，构成进攻线的右翼；苏维汇人和汪达尔人部落集团从多瑙河中段进攻；而盎格鲁撒克逊人则越海进攻不列颠。在此后的100多年里，风雨飘摇中的西罗马帝国几乎被这些四处迁徙的“蛮族”分割殆尽。

从此欧洲进入了中世纪时代。当时的情形曾被形容为“宫殿的帐幔中闯进了一群野牛”。这些日耳曼人在迁徙过程中融合了罗马民族并建立了许多国家，但大部分都存在时间不长，它们先后被拜占庭或阿拉伯人所灭。但相对落后的法兰克人建立的国家加洛林帝国却顽强地生存了下来，并发展成当时的欧洲大国，后来的德意志国家就是从中脱胎而来。

“法兰克”这个名字源于古斯堪的纳维亚语，意为“勇敢”。从公元1世纪起，法兰克人就散居在莱茵河下游东侧一带，与莱茵河西岸的罗马隔水相望。在4世纪下半叶开始的民族大迁徙的潮水中，法兰克人吞并了高卢全境，形成了庞大的法兰克王国，其版图跨越现在的法、德两国。到了公元8世纪，当年的蛮族已成为横行欧洲大陆的封建领主，法兰克国王查理历经数十年战争，把西欧大部分地区统一起来，终于建立了加洛林王朝。公元800

年12月圣诞节这天，教皇立奥三世把一顶金冠戴在了查理头上，封他为“罗马皇帝”。这样在西罗马帝国灭亡300多年后，在它领土上又建立了一个“罗马人的帝国”，即查理帝国，按拉丁文读音，则为“加洛林帝国”。

“蛮族”人虽占领了罗马的土地，但在思想上却被基督教征服。只要我们看看当时社会的惨状，就不难理解为什么基督教的影响会越来越大。据记载，在11世纪100年中先后有40年处于饥荒状态，一个叫拉乌·葛拉贝的修道士很坦然地说他已经习惯吃人肉；一个屠夫因把人肉挂在架子上而被活活烧死。欧洲大地上疮痍满目，肮脏不堪，鼠疫、麻风等传染病成为司空见惯的东西，地狱仿佛提前来到人间。当时有个作家描述说“世界只是一个残暴与淫乱的魔窟”。不难想象这样一种局面会带给人们怎样的心境。悲观厌世、抑郁低沉是当时人们心情的普遍写照，大批的人皈依了基督教。不仅穷人、弱者、妇女，还有一些高高在上的国王、诸侯，他们宁可在修道院里过平和单调的日子也不愿在世俗生活中浮沉。况且日耳曼族的新贵们还需要教会的支持，法兰克国王查理就是在教皇的“册封”下当上了“罗马人的皇帝”，因此，加洛林帝国的美术活动必然罩上基督教的浓重阴影。

1. 加洛林文艺复兴

加洛林帝国的宫廷常驻在德国的亚琛，查理大帝在踌躇满志之后立志要恢复昔日罗马的繁荣，在文化上要恢复罗马的传统。他召集一批学者文人在首都亚琛收集整理古籍，让艺术家仿照古典样式进行创作，以宫廷为中心形成了复兴古典文化的潮流，这就是所谓的“加洛林文艺复兴”。

加洛林帝国的皇帝查理是个有趣的人物。他对罗马文化非常推崇，甚至要求死后也葬在一口罗马棺材里。据记载，这个皇帝尽管几乎不会写字，却能说一口流利的拉丁语和一些基本的希腊语。他对人文学科非常感兴趣，经常让人朗诵古罗马诗人的作品给他听。更难能可贵的是，这位统治者建立庞大帝国的目标并不仅仅是为了给他本人和亲属掠夺最大限度的利益，而是想为全体臣民创造一个安定的生活。经过查理的努力，帝国在8世纪出现了繁荣的局面，相对安定的生活首先带来了建筑的高潮。当时人们推倒了旧罗马的防御城墙，建造了大量的木结构住宅，可是它们都已在以后的岁月中毁于火灾或又被重建，现在只有查理的宫殿和教堂还保存着。此外，少量的雕塑和一些手抄本绘画也能代表当时的艺术水平。

建筑

在查理执政早期，加洛林王朝没有固定的首都，为了处理事务，查理和他的政府官员们经常从一处搬到另一处去住。但是到了8世纪末，这位皇帝