

大学素质教育通识课系列教材

西方美术史 十五讲

丁宁 著

北京大学出版社

教育部《全国普通高等学校美术专业（本科）办学质量标准》

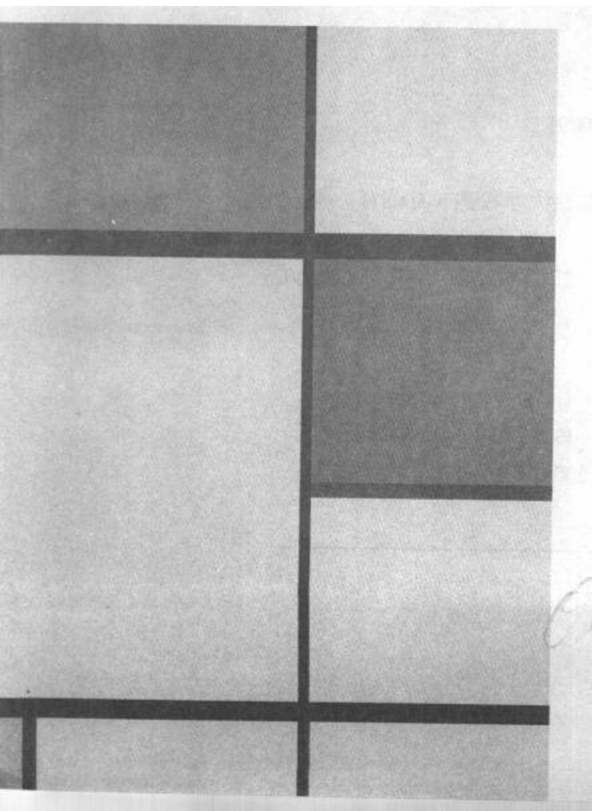
西方美术史 十五讲

丁宁 著

北京人民美术出版社

西方美术史十五讲

丁宁 著

北京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方美术史十五讲/丁宁著. —北京:北京大学出版社, 2003. 10
(大学素质教育通识课系列教材)
ISBN 7-301-06511-6

I. 西… II. 丁… III. 美术史-西方国家-高等学校-教材
IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 077104 号

书 名: 西方美术史十五讲

著作责任者: 丁 宁 著

责任编辑: 王立刚

标准书号: ISBN 7-301-06511-6/G·0891

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

网 址: <http://cbs.pku.edu.cn> 电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752025

排 版 者: 北京军峰公司

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

890mm × 1240mm A5 19.375 印张 534 千字

2003 年 10 月第 1 版 2003 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 33.50 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有,翻版必究

《大学素质教育通识课系列教材》 编审委员会

编审委员会主任

许智宏(北京大学校长 中国科学院院士 生物学家)

委员

许智宏(北京大学校长 中国科学院院士 生物学家)

刘中树(吉林大学校长 教育部中文学科教学指导委员会主任
教授 文学理论家)

张岂之(清华大学教授 历史学家 原西北大学校长)

董 健(南京大学文学院院长 教授 戏剧学家 原南京大学
副校长)

李文海(中国人民大学教授 历史学家 教育部历史学科教学
指导委员会主任 原中国人民大学校长)

章培恒(复旦大学古籍研究所所长 教授 文学史家)

叶 朗(北京大学艺术系主任 教授 美学家 教育部哲学学
科教学指导委员会主任)

徐葆耕(清华大学中文系主任 教授 作家)

赵敦华(北京大学哲学系主任 教授 哲学家)

温儒敏(北京大学中文系主任 教授 文学史家 中国现代文
学学会副会长 原北京大学出版社总编辑)

执行主编

温儒敏

《大学素质教育通识课系列教材》 总序

本系列教材编审委员会

《大学素质教育通识课系列教材》是由北京大学发起,全国 16 所重点大学和一些科研单位协作编写的一套大型教材。全套计划出版 100 种,涵盖文、史、哲、艺术、社会科学、自然科学等各个主要学科领域,第一批 42 种在 2003 年内出版。北京大学校长许智宏院士出任这套教材的编审委员会主任,北大中文系主任温儒敏教授任执行主编,来自全国的五十多位各学科领域的权威学者主持各专题教材的撰写。目前为止,这是国内通识类大学教材中学科覆盖面最广、规模最大、编撰者阵容最强的一套教材。

本系列教材有明确的定位,那就是适应新世纪的大学生所要求的“通识”。这是为配合高校推进素质教育和学分制改革而设计的,是大学本科的教科书;同时又是高品位的学科普及读物,能够满足社会上各类读者获取知识与提高素养的需求。

素质教育正成为当今大学教育的趋势。为培养学生健全的人格,拓展与完善学生的知识结构,造就更多有创新潜能的复合型人才,目前全国许多大学都在调整课程,推行学分制改革,改变本科教学以往比较单纯的专业培养模式。多数大学的本科教学计划中,都已经规定和设计了“通识课”(有的学校称之为“全校性通选课”或“公选课”)的内容与学分比例,要求学生在完成本专业课程之外,选修一定比例的外专业的课程,包括供全校选修的“通识课”。如清华、北大规定所有的理工科学生必须选修一定学分的外专业课程和属于通识修养范围的公共课程,其中又规定,人文艺术类课程和社会科学类课程必须占有相当的比例;同样,文科的学生也必须选修一定学分比例

的理科课程。在北京大学,每学年开设的面向全校的“通识课”就有七八十门,几乎涉及文理科所有主要的领域。但是,从调查的情况看,许多学校虽然在努力建设通识课,也还存在一些困难和问题:主要是缺少统一的规划,到底应该有哪些基本的通识课,缺少通盘的考虑;课程不正规,没有相对的稳定性,往往因人设课,或者以一般性的讲座代替上课;课量不足,学生缺少选择的空间;更普遍的问题是,很少有真正适合通识教育的教材,有的只好用专业教材替代,影响了教学的效果。一般说来,综合性大学这方面的情况稍好,其他普通的大学,特别是理、工、医、农类学校因为相对缺少这方面的教学资源,加上没有可供选择的教材,开设通识课的难度就更大。

这些年来,各地也陆续出版过一些面向素质教育的教材,但无论质量还是数量,都还远远不能满足需要。到底应当如何建设好通识课,使之真正能纳入正常的教学系统,并达到较好的教学效果?是许多学校的师生普遍关心的问题。从2000年开始,由北大中文系主任温儒敏教授发起,联合了本校和一些兄弟院校的老师,经过广泛的调查,并征求许多院校“通识课”主讲教师的意见,提出要策划一套“大学素质教育通识课系列教材”。这项建议得到北京大学校长许智宏院士的支持,并由他牵头,组成了一个在学术界和教育界都非常有影响力的教材编审委员会,实际上也就是有效地联合了全国许多重点大学,协力同心来做成这套大型的系列教材。北京大学出版社历来以出版高质量的大学教科书闻名,由北大出版社承担这样一套多学科的大型系列教材的出版任务,也顺理成章。编写出版这套教材的目标是明确的,那就是:

充分整合和利用全国各相关学科的教学资源,通过系列教材的编写、出版和推广,将素质教育的理念贯彻到通识课知识体系和教学方式中,使这一类课程的学科搭配结构更合理,更正规,更具有系统性和开放性,从而也更方便全国各大学设计和安排这一类课程。

2001年底,这套通识课系列教材的第一批课题确定,共42种。选题的确定,主要是考虑大学生素质教育和知识结构的需要,也参考了一些重点大学的相关课程安排。课题的酝酿和作者的聘请反复征

求过各学科专家以及教育部各学科教学指导委员会的意见，并直接得到许多大学和科研机构的支持。第一批选题的作者当中，有一部分就是由各大学推荐的，他们已经在所属学校成功地开设过相关的通识课程。令人感动的是，虽然受聘的作者大都是各学科领域的顶尖学者，不少还是学科带头人，科研与教学工作本来就很忙，但多数作者还是非常乐于接受聘请，宁可先放下其他工作，也要挤时间保证这套书的完成。学者们如此关心和积极参与素质教育之大业，应当对他们表示崇高的敬意。

这套系列教材的内容和形式都充分考虑到通识课教学的特点。我们注意到通识课既然是一种课程，就不能等同于一般的讲座，要有一定的知识系统，有相对独立的学科范围和专业性，但又不能讲成专业课，也不能只是将专业课压缩或简化。重要的是能适合本专业之外的一般大学生，深入浅出地传授相关学科的知识，扩展学术的胸襟和眼光，进而增益学生的人格素养。编写这类教材要能入乎其内，出乎其外，把学问真正做活了，其难度不下于写专著。因此对这套教材作者的要求很高。所幸我们所邀请的大都是那些真正有学术建树，有良好的教学经验，又能将学问深入浅出地传达的重量级学者，是“大家”讲“通识”，质量是有保证的。本系列教材策划的意图就是要精选名校名牌课程，实现各大学教学资源共享，让更多的学子能够通过这套教材，亲炙名家名师课堂。希望能从各大学继续物色那些受学生欢迎、已经比较成型的通识课教材（或讲稿），加盟本教材系列。

下面，再就本教材的特色与使用，做几点说明：

这套系列教材的每一本都是根据通识课的课时和授课对象的特点，设计为15讲，正好讲一个学期，大约也就是15次，每周一次2课时。

本系列教材主要是供全校性选修课使用的，拟想读者就是一般大学本科的学生，充分考虑到“通识”的特点，不是简单的专业课的缩写版，但又区别于坊间一般的流行科普读物。

本系列教材符合教学的基本要求，讲求知识的相对稳定性，有一定的系统，重点突出，内容和章节明晰，深入浅出，又能适当接触学科

前沿,引发不同专业学生的跨学科思考和学习的兴趣。

本系列教材大都有意采用“学术讲座”的风格,适当保留讲课的口气和生动的文风,有“讲”的现场感,比较亲切、有趣,有可读性,更适合通识教学,同时也更能吸引社会上的一般读者。

为便于教学,教材的每一讲要求设计有思考题、知识点和适合非本专业扩展阅读的基本参考书目。

建议各大学开设通识课时,指定学生选用和阅读本系列教材中相关的教材,教员上课可以参照采用本教材的框架和基本内容,再加补充发挥;或者预先指定学生阅读本教材与相关的材料,上课时组织学生专题讨论;也可以把本教材作为参考教材。

本系列教材的出版也许只是提供探讨通识课教学的一个平台。若条件容许,本教材编审委员会和北大出版社可以围绕教材使用和教学方法的研讨,组织相应的教学培训研讨班。

本系列教材每一本的书名一律冠以“十五讲”,有意形成一种系列出版物鲜明的特色,一种图书品牌。

当然,我们更希望这套教材的出版能有效地促进全国各大学的素质教育和通识课的建设,从而联合更多的学界同仁,一起来努力营造一项宏大的文化教育工程。

《大学素质教育通识课系列教材》

第一批选目(42种)

- *《中国历史十五讲》清华大学 张岂之
- 《中国文化史十五讲》北京大学古籍研究中心 安平秋 杨忠 刘玉才
- *《唐诗宋词十五讲》北京大学中文系 葛晓音
- 《红楼梦十五讲》文化部艺术研究院 刘梦溪 冯其庸 周汝昌等
- *《中国文学十五讲》北京大学中文系 周先慎
- 《儒家文化十五讲》中国社会科学院哲学所 郑家栋
- *《道教文化十五讲》厦门大学宗教所 詹石窗
- 《佛教文化十五讲》中国佛教文化研究所 何云
- 《周易哲学与易文化十五讲》清华大学思想文化所 廖名春
- 《现当代文学名篇十五讲》复旦大学中文系 陈思和
- 《西方哲学十五讲》中国人民大学哲学系 张志伟
- *《现代西方哲学十五讲》复旦大学哲学系 张汝伦
- 《哲学修养十五讲》清华大学哲学系 孙正聿
- *《美学十五讲》东南大学 凌继尧
- *《宗教学基础十五讲》清华大学哲学系 王晓朝
- *《西方文学十五讲》清华大学中文系 徐葆耕
- 《当代外国文学名著十五讲》吉林大学文学院 傅景川
- 《艺术哲学十五讲》北京大学比较文学所 刘东
- 《中国美术史十五讲》中央美术学院 邵彦
- *《西方美术史十五讲》北京大学艺术学系 丁宁
- 《影视艺术十五讲》清华大学新闻传播学系 尹鸿
- 《戏剧艺术十五讲》南京大学文学院 董健
- *《汉语和汉语研究十五讲》北京大学中文系 陆俭明 沈阳
- 《语言学常识十五讲》北京大学中文系 沈阳

- 《文化研究基础十五讲》北京大学比较文学所 戴锦华
- 《科学史十五讲》上海交通大学科学史系 江晓原
- *《通俗文学十五讲》苏州大学 范伯群 北京大学中文系 孔庆东
- *《鲁迅作品十五讲》北京大学中文系 钱理群
- *《音乐欣赏十五讲》中国作家协会 肖复兴
- 《社会学理论方法十五讲》北京大学社会学系 王思斌
- 《思维科学十五讲》武汉大学哲学系 张掌然
- 《企业文化学十五讲》武汉大学政治与行政学院 钟青林
- 《现代天文学十五讲》北京大学物理学院 吴鑫基
- *《文科物理学十五讲》东南大学物理系 吴中汉
- 《生物伦理十五讲》北京大学生命科学学院 高崇明
- 《美国文化与社会十五讲》北京大学国际关系学院 袁 明
- *《政治学十五讲》北京大学政府管理学院 燕计荣
- 《公共管理十五讲》北京大学政府管理学院 赵成根
- 《科技哲学十五讲》南京大学哲学系 林德宏
- 《青年心理健康十五讲》清华大学教育研究所 樊富珉
- 《环境科学十五讲》北京大学环境科学中心 张远航 邵 敏
- *《口才训练十五讲》清华大学政治学系 孙海燕
- 《欧洲文明十五讲》中国社会科学院欧洲研究所 陈乐民
- 《医学人文十五讲》华夏出版社 王一方
- 《日本文化十五讲》北京大学中文系 严绍澍

(全套系列教材 100 种,其他 58 种选目正在策划运行中。其中,画 * 者为已出)

目 录

《大学素质教育通识课系列教材》总序

..... 本系列教材编审委员会(1)

第一讲 绪论.....(1)

一 艺术何为.....(2)

二 形体创造.....(8)

三 色彩魅力.....(12)

四 线条流韵.....(15)

五 从视觉艺术到视觉文化.....(19)

第二讲 爱琴和古希腊美术的魅力.....(24)

一 爱琴美术一瞥.....(24)

二 古希腊建筑艺术.....(32)

三 古希腊雕刻艺术.....(37)

四 古希腊绘画艺术.....(50)

第三讲 伊特鲁里亚和古罗马美术的气度.....(57)

一 伊特鲁里亚艺术一瞥.....(57)

二 古罗马建筑艺术.....(61)

三 古罗马雕刻艺术.....(65)

四 古罗马绘画艺术.....(77)

第四讲 中世纪美术的皈依.....(81)

西方美术史十五讲

- 一 拜占庭艺术 (82)
- 二 罗马式艺术 (94)
- 三 哥特式艺术 (100)

第五讲 佛罗伦萨画派的贡献

- 文艺复兴时期美术掠影之一 (110)
- 一 乔托的觉醒 (111)
- 二 马萨乔的启示 (120)
- 三 多纳泰洛的探索 (125)
- 四 波提切利的韵味 (129)

第六讲 大师的华彩

- 文艺复兴时期美术掠影之二 (139)
- 一 列奥纳多·达·芬奇的“纯正” (140)
- 二 米开朗琪罗的“激越” (150)
- 三 拉斐尔的“优雅” (165)

第七讲 威尼斯画派的绚丽

- 文艺复兴时期美术掠影之三 (181)
- 一 贝里尼的开创 (181)
- 二 乔尔乔内的建树 (187)
- 三 提香的追求 (193)
- 四 委罗内塞的快乐戏剧 (203)
- 五 丁托列托的视角 (209)

第八讲 北方的气质

- 文艺复兴时期美术掠影之四 (215)
- 一 尼德兰文艺复兴美术 (215)
- 二 德国文艺复兴美术 (233)
- 三 法国文艺复兴美术 (247)

四	西班牙文艺复兴美术	(250)
五	英国文艺复兴美术	(255)
第九讲	巴洛克的力度	(260)
一	意大利的巴洛克艺术	(261)
二	西班牙的巴洛克艺术	(281)
三	法国的巴洛克绘画	(288)
四	北欧的巴洛克绘画	(297)
第十讲	罗可可的情调	(310)
一	华托的优雅和伤感	(310)
二	布歇的风韵和影响	(319)
三	弗拉戈纳尔的情调和活力	(325)
四	罗可可时期的夏尔丹	(331)
五	意大利的罗可可艺术	(335)
第十一讲	新古典主义的圭臬	(342)
一	新古典主义的旗手大卫及其创作	(342)
二	新古典主义的中坚——安格尔及其创作	(356)
第十二讲	浪漫主义的风采	(370)
一	浪漫主义的先驱——戈雅	(371)
二	法国浪漫主义绘画	(376)
三	法国浪漫主义雕塑	(386)
四	德国浪漫主义绘画	(390)
五	英国浪漫主义绘画	(394)
第十三讲	写实主义的菁华	(409)
一	法国写实绘画	(410)
二	英国写实绘画	(422)

三 俄罗斯巡回画派	(431)
第十四讲 印象主义的光影	(443)
一 法国的印象主义艺术家	(445)
二 法国以外的印象主义艺术家	(473)
三 印象派的伙伴、雕塑家罗丹及其弟子	(476)
四 后印象主义的追求	(481)
五 新印象主义的尝试	(494)
第十五讲 现代主义的新意	(500)
一 立体主义与毕加索	(501)
二 野兽派和马蒂斯	(511)
三 表现主义和蒙克	(521)
四 维也纳分离派和克里姆特	(525)
五 未来派艺术一瞥	(532)
六 抽象艺术和抽象表现主义	(536)
七 达达主义的破坏	(544)
八 巴黎画派和莫迪里阿尼	(550)
九 超写实主义和达利	(555)
十 英国雕塑家亨利·摩尔	(561)
插图目录	(574)
参考书目	(601)
跋	(603)

第一讲 绪 论

我爱着,什么也不说;
我爱着,只我心里知觉;
我珍惜我的秘密,我也珍惜我的痛苦;
我曾宣誓,我爱着,不怀抱任何希望,
但并不是没有幸福——
只要能看到你,我就感到满足。

——缪塞

西方美术是与西方一系列的文化传统相联系的概念,不仅包容了西方文明的丰富内容,而且,其最为菁华的作品,在某种意义上说,是不可替代的精神食粮,具有非凡的文化能量。

西方美术主要涉及三大类型的样式,即绘画、雕塑与建筑。绘画中除了用工具图绘的作品之外,镶嵌画、版画、彩色玻璃画等均在其中。雕塑是三维的造型,有圆雕、浮雕等。建筑(*architecture*),原意是高的(*archi*)房屋(*ecture*)。它是与实用性关系最为密切的艺术。从其功能分,主要可用于纪念膜拜、防御守卫、消遣娱乐、居住生活和工作场所等。内部常常有图画和雕塑。很多教堂饰有雕塑、绘画、镶嵌画、彩色玻璃窗(描绘基督和圣徒的故事),宫殿亦然。

从历史的角度看,人是在理解文字之前就接触图像的。但是,这并不意味着人对图像的把握胜于对文字的理解。恰恰相反,有时图像的读解显得尤为复杂,人们不仅对史前艺术的理解还相当有限,而且即使是对相对晚近的具象或写实艺术,如《米罗岛的维纳斯》、乔尔乔内的《暴风雨》、列奥纳多·达·芬奇的《蒙娜·丽莎》、库尔贝的《画室》、马奈的《伯热尔大街丛林酒吧》等,我们在理解上也有不小的

困难。

图像解读的挑战意味着图像意义的深邃空间，类似于“诗无达诂”，它有时恰恰就是艺术魅力焕发的一种结果。正是图像意义的多重性使得人们更为迷恋，将其视为必须亲睹和精读细品的对象。

一 艺术何为

艺术具有特殊的意义。古希腊的希波克拉特曾经感慨：“艺术长存，而我们的生命短暂。”这种与人的自身的生命限度相参照的古老赞叹一直延伸到了现代。譬如，奥地利的心理学家兰克（Otto Rank，1884—1939）就认定，艺术创造的动因正是起自于艺术家超越死亡而永存的欲望。确实，艺术与人生的关联太不寻常了。

在作为人类童年时代意识的天然流露的古希腊神话中，九位孕育和掌管艺术的女神——缪斯们青春靓丽，楚楚动人。她们既是艺术的灵感，也是艺术的践履者，或弹奏弦乐，或吹奏长笛，或手持戏剧面具，或翩然起舞，或沉吟默想，仿佛是在构思千古绝唱……只是在这些女神身上我们难觅造型艺术的影子！古希腊人，这个充满了如德国哲人斯宾格勒所说的那种强烈的造型意识的民族为什么不在九位女神的身上暗示一下古希腊人的造型天性呢？

其实，希腊人心目中的造型艺术和阿波罗关联更大，或许由此寄寓了对造型艺术更为特殊的衡量。阿波罗是奥林匹斯山上的十二神尊之一，而且显得尤为耀眼，因为，他是希腊古典精神的化身，代表着人性中理智和文明的方面，恰好与代表愚昧和情欲的酒神狄奥尼索斯交相对应；他是受人礼赞的太阳神，每天驾着太阳车从天上跨过……作为太阳神，阿波罗洞察一切，让天地间万物焕发光彩，从而也使造型艺术有了辉煌无比的基点。因为，没有光，何有形可言，遑论造型艺术？在许多后来的描绘中，当他弹奏竖琴或其他弦乐器时，他和九个女神出现在帕耳那索斯山上，身旁潺潺流淌着卡斯塔里神泉或佩利亚的“缪斯之泉”（两泉均为诗与知识的源泉），偶尔还有俄尔甫斯甚至荷马相伴……这一切似乎都在说明阿波罗和诗、音