

当代中学生丛书

世界美术概览

跨过区域屏障，
超越民族局限，
突破时空方位——
艺术之舟
高悬璀璨的明灯，
在历史的长河上
催波逐浪
向您驶来！

郑方伟

福建教育出版社

当代中学生丛书

出版说明

世界美术概览

郑方伟

福建教育出版社

“当代中学生丛书”编委会

顾问 叶至善

主任 王梓坤

副主任 王有盛 陈浩元 马长冰

编委 (依姓氏笔画为序)

王通讯 申士昌 丘幼宣

庄之明 朱鼎丰 汪远平

李燕杰 林可济 胡筠若

陶世龙 郭正谊 喻 让

谢昌逵 蔡克勇

责任编辑 谢从荣
装帧设计 谢洪池
林勇志
插图 魏 健

当代中学生丛书
世界美术概览
郑方伟

福建教育出版社出版
福建省新华书店发行 霞浦县印刷厂印刷

开本787×1092 1/36 印张 4 $\frac{1}{8}$ 字数 125千 插页 24
1989年12月第一版 1989年12月第一次印刷

印数：1-3,300

ISBN 7-5334-0561-7/G·387 定价：2.85元

内 容 提 要

本书以通俗而生动的文笔，简括叙述了世界美术的发展过程：从神秘莫测的远古艺术到群星璀璨的文艺复兴；从华丽飞翔的巴洛克艺术到眼花缭乱的现代诸流派，内容丰富，源流清晰。

本书介绍了西方历史上交替出现的不同艺术形式的形成和发展，以及艺术家们楔入生活的勇气、突破时空的努力，使读者在了解世界美术的同时，得到更深层意义的启迪。书中附录了世界著名美术作品百图，令人眼界大开，获益非浅。

出版说明

当代中学生要面向现代化建设，面向世界，面向未来。

当代中学生在德育、智育、体育、美育和劳动技术教育几方面，要均衡而和谐地发展。

当代中学生要成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义国家的公民，成为适应我国城乡社会主义现代化建设需要的各种后备力量。

基于上述目的，我们组编出版了“当代中学生丛书”。

为了保证“当代中学生丛书”的质量，由全国教育界、科学界、理论界的知名人士组成丛书编辑委员会，聘请原北京师范大学校长、著名数学家王梓坤教授担任丛书编委会主任，聘请全国政协常委、著名出版家、科普作家叶至善同志担任编委会顾问。编委会负责制订丛书选题规划，原选作者，组织和审校书稿。丛书计划出版40本，每本字数10万左右。

这套丛书具有较高的思想性、科学性、知识性、趣味性，将以新、实、健、美的特色出现于我国图书之林。希望它能成为广大中学生喜爱的，营养丰富的精神食粮。

福建教育出版社

1987年11月30日

序

艺术，不论是旨在突出君王盖世权威的规模宏大的凡尔赛宫，还是象征人类与上帝沟通的高耸入云的哥特式教堂；不论是那神秘而不可思议的洞穴壁画，还是光怪离奇、日新月异的现代美术。她纵贯悠悠千载，横跨茫茫空间，从古至今叩动着多少人的心灵！

艺术，无论是过去、现在或者将来，她那跨越时空的聚散吐纳的能力是世上任何其它事物所难以相匹的。从母腹中孕育、躁动、直至诞生，代代相传、绵延不断，相联而不脱节、新奇而不凝结。她的诞生、发展、繁荣、

变化、衰落，再现了人类有史以来的生活情境、美的意识、美的创造。

艺术，并不是莽榛丛生、莫测幽深的坚硬大地，也不是飘逸变化，扑朔迷离的心灵，而是心灵与大地的有机结合，两者的共魂同魄。因此才在这浩浩大千世界里留下了她辉煌久远的足迹和地位。

艺术是艺术家——拓荒者——的历史。

我们追随、跟踪这历史，作一次美的巡礼，去追溯、去了解这艺术长河的源流演变，来龙去脉，我们就会在这五彩斑斓的艺术长河中发现：她经过无数的起伏、转折、变化，伴随着社会的变迁，越来越灿烂多彩、仪态万方。

谢意佳

1989.3.于榕城

丛书 ●

● 当代中学

丛书 ● 当代中学生丛书 ● 当代中学

目 录

序

第一章 神秘的原始

- 朦胧奇异的开端 (2)
 - 追求永生的艺术 (6)
 - 艺术的觉醒 (9) ——求实的罗马艺术 (14)
-

第二章 信仰的中世纪

- 基督教艺术 (19) ——拜占庭艺术和镶嵌画 (21) ——罗马风到哥特世界 (24)
-

第三章 辉煌的文艺复兴

- 乔托 (33) ——波提切利 (34) ——达·芬奇 (35) ——米开朗基罗 (40) ——拉斐尔 (44) ——威尼斯画派 (46) ——北方的复兴 (50) ——巴洛

克艺术 (53) —— 荷兰绘画
(59) —— 洛可可美术 (63)

第四章 传统的崩溃

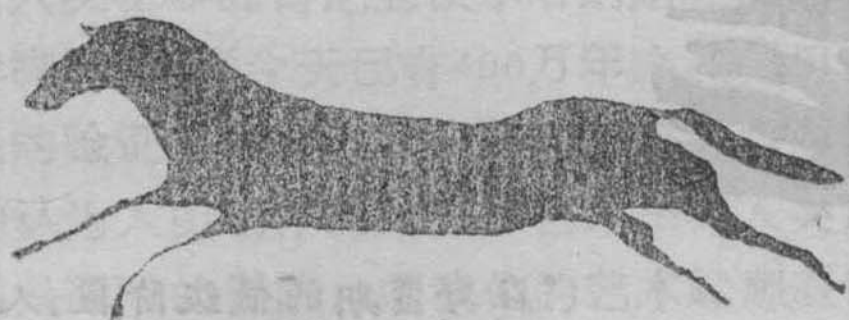
古典主义 (69) —— 浪漫主义 (73) —— 巴比松画派 (79)
—— 现实主义 (83)

第五章 光与色的交响乐

英国风景画 (93) —— 印象派 (94) —— 后期印象派 (107)

第六章 现代的探索

(8) 抽象主义 (125) —— 野兽派 (129) —— 立体主义 (131) ——
达达派 (136) —— 原始主义 (138) —— 超现实主义 (140)

神秘的原始

● SHENMI DE YUANSHI

“在野蛮期的低级阶段，人类的高级属性开始发展起来。……想象，这一作用于人类发展如此之大的功能，开始于此时产生神话、传奇和传说等记载的文字，而且已给予人类以强有力的影响。”

——马克思

朦胧奇异的开端

想要探索艺术的起源，必然要问人类何时开始创造艺术品？又是如何创作的？其动机又是什么？当然，要回答这个问题是困难的，因为史前艺术就象黎明前浑沌渺淡的晨曦，一切被笼罩在茫茫深沉的浓雾之中，显得遥远、神秘、朦胧。纵然人类素有“天问”的秉性，但想窥视浩瀚的历史真面，也非易事。唯有我们共同努力，不断地对考古学，人种学，艺术史学等各方面进

行研究，才能逐步地层层揭开这谜般的晨雾。

在浩浩宇宙，茫茫太空之间，地球大约已存在了50亿年。

古人类在非洲肯尼亚波尔塔纳湖畔留下的迄今所知的最早脚印，距离今天已有400万年之久，但有关人类使用器具的验证，却只能上溯到60多万年以前，那么，依据一种认为人类创作的第一件艺术品和人类制作的第一件工具是同时的说法，则我们的艺术起源应该是在60多万年之前了。而以后兽骨上的图纹、洞穴里的壁画，神秘的雕刻统统不过是这艺术长河中的一个中间环节而已。但一般我们认为现在所发现的最早的艺术品，年代约在2万年以前，也就是旧石器时期。

一个偶然的机会，偶然的发现，使时空的差距顿时消失。

远古时代在黑沉沉的天际忽隐忽现的人类智慧的曙光——洞穴壁画，突然展示在今天人们的面前，那丰富的想象、神奇的形态使现代人感到迷惑，惊异。

1879年的一天，一位研究古代文化史的西班牙学者桑图拉，在西班牙北部海边阿塔密拉山象往常一样专心于地下发掘的时候，跟在旁边的小孙女从一个被塞没已久的山洞里传出“公牛！公牛！”的喊声。桑图拉忘了自己身份，手脚并用爬到里面，钻到这幽深、可怕的洞里，只见小孙女指着洞顶，大叫“啊！公牛！”学者爬在地上看呆了，确确实实实在山洞的顶上画着和真牛一般大的野牛，形象逼真、生气淋漓，洋溢着不可思议的生命力和运动感。他吃惊地看着，贪婪地瞧着，这里不仅有野牛，还有鹿和猛马等。如此的气势，如此的巨作，给人一种奇妙神秘的体验。这就是旧石器时代最杰出的阿塔密拉山洞顶壁画。

大约60年后，即1940年8月，在法国南部蒙蒂尼亚附近几个小孩子，无意中钻过一个曲折而又狭窄的山洞，一条通向“史前的西斯廷教堂”的宝库之路，看到了生动奔放的野牛、马、鹿跃然呈现在这长达一百八十米的隧道的洞壁和洞顶，这些人类最古老最优美，而又充满野性气息的绘画，磅礴大气，栩栩如生，确实叫人困惑惊讶，感叹不已！

要弄清原始艺术的奇异起源，就先得探索原始人在岩石上涂抹野兽图案的用意与目的。

这些洞壁和岩石上，至今存在最古老的图画，构图杂乱无章，叠压屡屡、互不相干，每幅都独立自成一幅，可以看出都是因一时所需而作。假如我们想到先祖当时以渔猎为生的险恶环境和艰辛生活，那就不难推知他们涂抹图案时所流露的虔诚、怜悯、慰藉的复杂情感，以及乞求冥冥之中神力保佑和帮助的神秘心理。

所以最具可能性的看法认为，这是一种预祝狩猎成功的神秘仪式，就是说他们画出猎物的图象，然后用石斧、棍棒等击中它们，那现实中的野兽，就会慑于他们的威力，成为手中的战利品。

因此最初的刻画和涂抹图案是原始人类为施展威力的手段，而非为美观、装饰之用的。正如他们建造草棚，寻找洞穴是为了生存，为了遮风蔽日，阻拦吞云吐雾的精灵，涂刻图画是为了抵御神威、攫取猎物。他们化装、模仿动物姿态，庄严起舞，行祭典、制图腾，与动物“推心置腹”地对话，祈求攫取猎物的威力，甚至称自己为狼氏族，青蛙氏族。今天，在罗马神圣的加比托山上那示意哺育的精致的母狼青铜像，那成为英国民族象征的狮子，成为中华民族象征的“龙”，还有英国每年11月5日盖·福克斯节举火焚烧稻草人的风俗，世界

各地的巫婆、巫医用针刺或焚毁象征敌人的小偶像，来指望消灭他们的活动，都是原始人类对实际之物和画中之物两者间混同为一的迷信观念的残余和继续。

另一种相反的猜测是，这些深藏地穴的壁画用意不在杀戮，而是为增加动物的繁殖，使之生生不息。因为他们认为大地具有繁殖的功用，因而藉大地来为其蕴育。总之，这些壁画是人们通过洞穴的彩色岩画来表达内心世界的“狩猎者艺术”。

当然我们面对的问题，是一个永远难以诠释的问题，因为它所走过的历史行程，几乎和人类的历程一样久远。惟其久远，才显得神奇迷离。若想揭开茫茫时空的帷幕，洗净蒙蒙神秘的尘垢，看清其全貌，又谈何容易。但古代洞穴岩画的艺术价值，已远在它的神秘意义之上。

阿塔密拉山洞顶壁画中“受伤的野牛”（图1），垂死的野牛，虽已奄奄一息，但从画面上看却可以感受到肌肉的颤动，充满了生命活力。那头部深具警戒地朝下，低头扬角的动作，甚至可以令人想象到当时画外追逐野牛的猎人声势汹汹的喊叫声和这牛被追逐亡命时的奔跑和抵抗。画家敏锐的观察力，雄浑有劲的线条，富有层次的肌理变化、控制得宜的色彩和明暗，尤其是作品成功地刻画了对象的尊严和生命力，令人叹为观止。

到了新石器时代（约公元前7500年），这时的艺术和旧石器时代的洞穴壁画分道扬镳了。因为在原始人的心目中，世间万物不论是人、动物、大地、河流、太阳、月亮全都具有生命和灵魂，都需要安抚，仅是在洞穴制画已不够了，于是就以自己的想象中的人物制作了面具、道具，或歌、或舞、或咒、或跳。即所谓“歌之舞之，足之蹈之”，来与万物之灵沟通。

由于茫茫然无从得知的万物神灵之形象，以及其宗

教仪式的神秘性，无形中使得面具制造者不受任何限制，任凭想象发挥，创造出种种奇异形象。至今为止，面具艺术是我们发现的最令人着迷，也是原始艺术中最丰富的一环（图2），这个在非洲喀麦隆山地发现的面具，虽然不是当时所制，但已充分表达了非洲面具的特质——新奇敏锐。面具中五官都被任意夸张并依原来的造型被重新构成，突出而拉长的眉毛占据了整个脑门，呈现两道巨大的弧形屏障，横跨整个眼睑，左右相称的两眼，大而无珠，使人在粗糙朦胧的后面有一种恐惧、敬畏之感，加上硕大的嘴更增了一种神奇的效果。

同时，人类为了礼拜太阳安抚神灵的需求，为了满足对无限、永恒神力的心理追求，便企图创造某种形象来统一人类的共同情感，这导致了公共纪念性美术的出现。“巨石文化”（图3）是史前人类在英国撒里斯里平原（Salisbury）建造的规模宏大的魔环——巨石柱，这些庞大的龙牙般的巨石，成一个圆圈状跃出地面，形成咄咄逼人之势，具有一种超人的气质，这惊天地泣鬼神的“建筑”，既令人惊叹，又使人感到威逼。科学家发现这种凝重、简洁的巨石是依据精确的天文计算排列的，“东西两直立石块间距同外圈的一块独立的‘兰石’构成一条射线正好对着夏至这一天太阳升起的位置。”

巨石文化显示了人类统一的意志，预示了集权制的萌芽，标志着史前艺术的终结和西方艺术发展的开端。

原始艺术种类繁多，却有其共同点，即不是依据仔细的观察或对自然造型的仿制，而是意象的再塑造。

追求永生的艺术

埃及艺术之所以被列入西方艺术范畴，除去埃及是