

西方美术史

从原始美术到文艺复兴

A History of Western Art

李建群 著

本书对从原始美术到文艺复兴时期的艺术风格以及重要艺术家进行了概要性的介绍，通过分析艺术大师的生活、创作背景以及画里画外的轶闻趣事，为我们生动地勾勒了各个时期艺术演变的过程，在构筑西方美术基本框架的同时，引领我们漫步于艺术作品的殿堂，是一本帮助我们了解西方美术史的入门书。

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

西方美术史

从原始美术到文艺复兴

A History of Western Art

李建群 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

西方美术史：从原始美术到文艺复兴 / 李建群著. —北京：北京大学出版社，2014.3
(博雅大学堂·艺术)

ISBN 978-7-301-23609-3

I.①西… II.①李… III.①美术史—西方国家—高等学校—教材 IV.①J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 308776 号

书 名：西方美术史：从原始美术到文艺复兴

著作责任者：李建群 著

责任编辑：任 慧

标准书号：ISBN 978-7-301-23609-3/J·0556

出版发行：北京大学出版社

地 址：北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址：<http://www.pup.cn> 新浪官方微博：@北京大学出版社

电子信箱：pkuwsz@126.com

电 话：邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62756467 出版部 62754962

印 刷 者：三河市北燕印装有限公司

经 销 者：新华书店

730mm×1020mm 16 开本 22 印张 285 千字

2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

定 价：45.00 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，侵权必究

举报电话：010-62752024 **电子信箱：**fd@pup.pku.edu.cn

目 录

原始、古代美术

第一章 原始美术 / 2

第二章 古代两河地区美术 / 10

第三章 古代埃及美术 / 30

第四章 爱琴美术和古代希腊美术 / 54

第五章 古代罗马美术 / 98

中世纪欧洲美术

第六章 5—10 世纪的欧洲美术 / 128

第七章 罗马式美术 / 162

第八章 哥特式美术 / 187

欧洲文艺复兴美术

第九章 意大利文艺复兴美术（上） / 210

第十章 意大利文艺复兴美术（下） / 253

第十一章 尼德兰文艺复兴美术 / 278

第十二章 德国文艺复兴美术 / 299

第十三章 法国文艺复兴美术 / 322

第十四章 西班牙文艺复兴美术 / 336

原始、古代美术

原始时期是人类文明的蒙昧时期，但是，处在蒙昧中的人类却在造型艺术中留下了辉煌的印迹。人类最初认识世界的方式是直观和形象的，这说明造型艺术的发展与文明的发展并不完全是同步的。

古代是人类文明的童年时期，然而，在童年时代的西方世界却产生了伟大的希腊文化和希腊艺术，希腊文明被称为“人类文明的早熟的童年”。希腊文化是西方文化的源头，而希腊文化最杰出的代表就是希腊艺术。

第一章 原始美术

原始美术的第一个繁荣期延续了数万年之久，大约距今三万年至一万五千年，相当于旧石器晚期到中石器时代。在欧洲，包括奥瑞拉文化、梭鲁特文化和马格德林文化。当时欧洲经历了最后一次冰河时代，成群的驯鹿、野牛和猛犸象生活于遍布南欧的苔原地带。史前人类为了避寒保暖，告别了延续几百万年的游荡生活，栖息于洞窟之中。随着人类有了最初的定居所，原始美术也就开始出现了。当然，也许在此之前就有了原始美术，比如文身等，但已经很难找到痕迹。

一 旧石器时代的美术

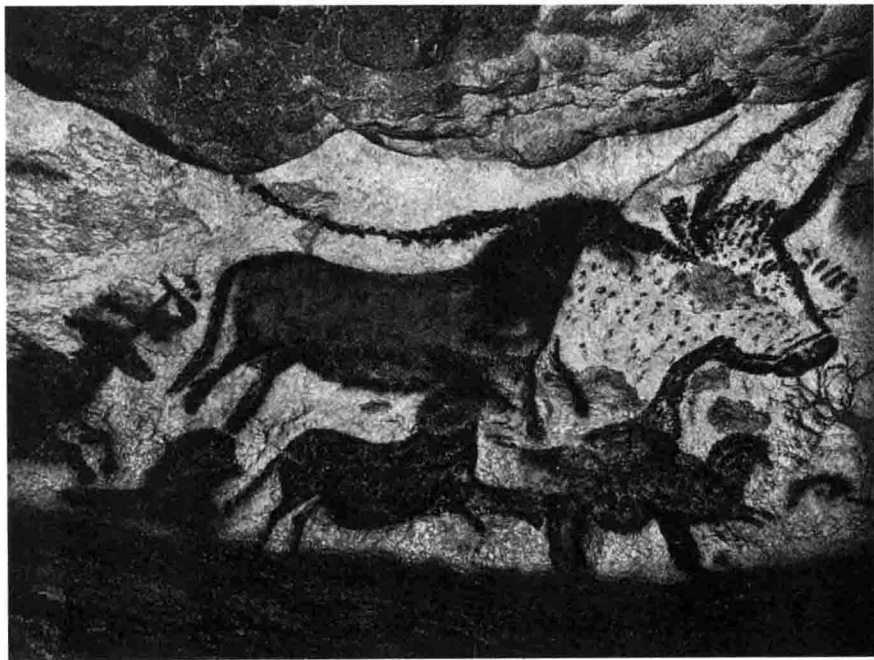
冰河时期的原始人以狩猎为生，活动于法国南部、比利牛斯山区和西班牙的坎特布里亚地区。他们以弓箭和投矛狩猎。这一时期也出现了最早的原始宗教，在马格德林文化时期就出现了护身符，即刻有动物和几何纹饰的动物骨片的殉葬物。原始人把兽皮、兽骨和兽牙披挂在身上，在皮肤上刻画花纹。根据 19 世纪人类学家对当时存在的一些美洲土著原始部落的考察，我们得知，原始人头戴面具、身挂护身符或在身体上画上彩色的图案参加宗教仪式，是渴望凭借魔法获得力量，保护自己，制服敌人；同时使自己显得更美更强壮，以吸引异性。

这些原始艺术既有宗教的虔诚，又有创造的愉悦，还有某种审美情趣的萌芽。所以说原始宗教和艺术是共存的，两个在今天完全不同的范畴在原始时期却是混沌地混合在一起，不可分割的。没有宗教，

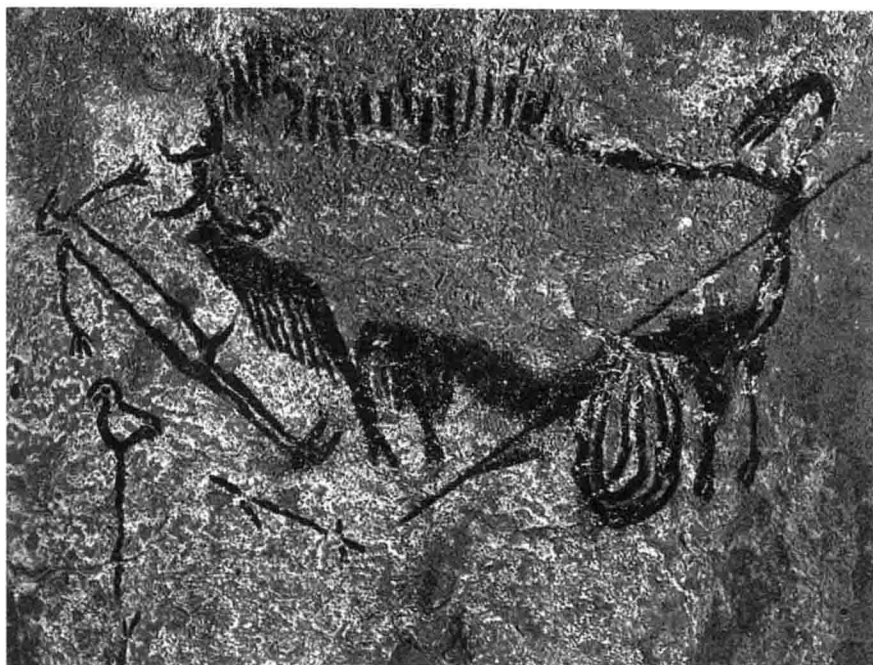
艺术就缺乏创造活力和精神指导；没有艺术，宗教感情就无所宣泄和物化。宗教和艺术共同之处就在于都包含着一定的感情和寄托。

A. 洞窟壁画：旧石器时期最突出的艺术成就是洞窟壁画。在法国南部的拉斯科、法国和西班牙边界的阿尔塔米拉，有史前人类进行宗教祭祀的洞穴。在洞中有史前艺术家作于三万年前至两万年前的大量壁画。

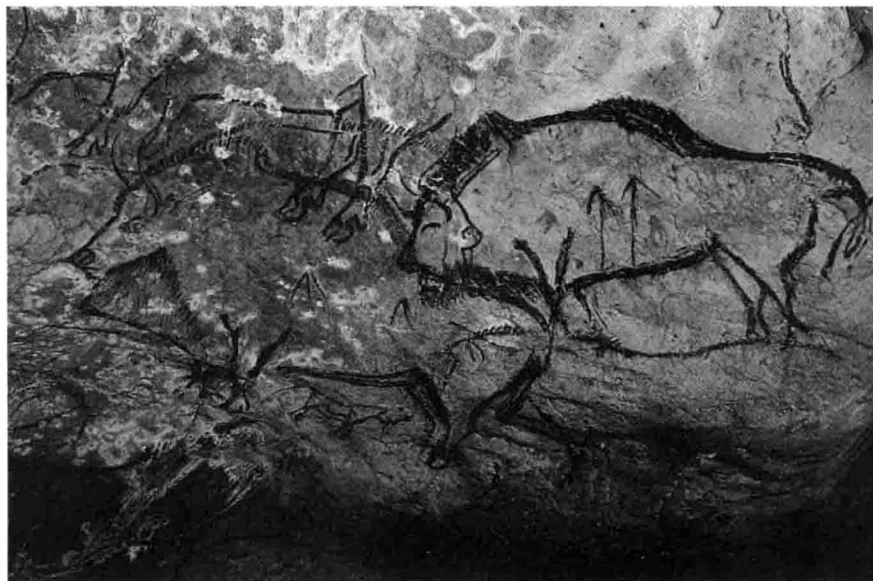
这些洞穴幽深、曲折，有的地方须爬行或弯腰才能进入。较大的洞厅往往在最隐秘的地方，史前人类做这样的选择显然是出于宗教考虑：神秘、阴暗和隐蔽是为了保证魔法的强大和纯洁，这是巫术的要求。巫术是萌芽状态的宗教，巫术中没有天堂地狱之说，也没有深奥的教义与复杂的仪式，只有要征服和诅咒的对象。一切都是简明和功利性的：猎人把长矛投向壁画上的动物，用魔法把它们杀死，从而保证实际狩猎的成功。

《公牛厅》(左边墙壁)，前 15000—前 13000 年，法国多尔多涅拉斯科洞窟

《犀牛和受伤的人》，拉斯科洞窟

《回头看的野牛》，壁画，旧石器时代晚期，法国尼奥洞窟

洞窟壁画的手法是写实的，原始艺术家在动物身上观察到对象旺盛的生命和充满活力的体态。拉斯科和阿尔塔米拉洞窟的石壁上绘有大量的野牛、驯鹿和野马，以及猛犸象和犀牛等动物的图像。他们以粗壮的黑线画出轮廓，并以黑、红、褐色渲染出体积结构。这些动物的形体画得几乎与真实的动物相差无几。艺术家在脂肪里混合颜料，用空心的兽骨将颜料吹到岩壁上，以此着色。雾滴状的颜色成功地表现出野牛蓬松的毛皮质感。画家用灰黄的颜色凸显动物的骨骼和肌肉。阿尔塔米拉洞窟的“公牛大厅”的顶部布满了各种动物，大多数是千姿百态的野牛，其中最生动的是《受伤的野牛》，刻画了野牛受伤后力图重新站起来。圆睁的环形眼睛、粗壮的牛颈、蜷曲的前腿急剧地收缩成一个三角形，后腿与臀部极度变形，成为另一个三角形；牛的背部在前后的挤压下高高地弓起，整头牛成为一个大三角形。这头受伤的牛如同一个被压缩的弹簧，让人感受到强大的张力。

B. 母神雕像：旧石器时代又是母系氏族社会，是一个以女性为主导的社会。这种状况是由原始的生殖崇拜决定的。在蛮荒的远古，人类时刻都面临着寒冷、饥饿和死亡的威胁。生命像游丝一样的

《野牛》，西班牙阿尔塔米拉洞窟

欧洲各国出土的母神雕像

脆弱，人的寿命通常比现代人要短得多。人口惊人的损耗，要依靠大量的繁殖来补充，而繁殖则要靠女性来实现。生殖使原始人感到既困惑又崇敬，生命的繁衍使他们感到神奇而兴奋。于是母性被当作神来崇拜，女性与生殖有关的生理特征被捧上了祭坛，于是有了大量的母神雕像。这些母神雕像夸张了女性与生育有关的生理特征，通常都有过于丰满的乳房、腹部、臀部，突出和强化了孕育生命、绵延后代、强盛兴旺的社会性功能。

很多欧洲国家都出土有圆雕和浮雕女裸体雕像。这些女裸体雕像的共同特征是夸张女性的生理特点，体现出原始时期人们对于母性生殖的崇拜，被人们称为“原始的维纳斯”。在维也纳的威伦道夫出土的女性雕像是其中最著名的代表作。这些雕像几乎没有表现女性的面孔，身体的特征压倒了一切。

二 中石器时代美术

大约在一万两千年以前，地球上气候转暖，冰河消失，大片的森林出现，动物群的活动发生巨大的变化，许多原始动物趋于灭绝，如猛犸象、犀牛和洞熊，其他的动物则向东和北迁徙。人类的生活也发生了变化，离开洞穴到地面生活。狩猎只能打到较小的动物，已不能满足生活，因而出现了采集活动。这一阶段人类使用的工具——石器比以前变小，因而又称为“中石器时代”。

中石器时代的美术也随着人类从洞穴转移到露天，出现了岩画。这一时期的代表作品主要是北欧岩画和地中海地区的拉文特岩画。

A. 北欧岩画：北欧岩画主要分布在北欧地区的挪威、瑞典、芬兰以及苏联的北部。时间上延续有几千年，风格上有一个从写实到抽象的过程：起初还有写实的轮廓线勾勒，到后期几乎成为符号化的几何描写，表现动物和人物的活动。

B. 拉文特岩画：拉文特岩画位于西班牙东部地中海沿岸拉文特地区的山崖上，画在露天的石灰质山岩的隐蔽处。大多为彩绘，很少有刻画。彩绘通常是单色，色彩多用红色，颜料来源是赤铁矿等矿物质。

拉文特岩画的特点首先是人物的出现，人类形象作为自觉的、积极的、有组织的力量出现在画面上，

中石器时代的小型雕刻

表现人围捕动物的紧张场面。

其次是作为最早的表现人类活动的情节性绘画，记载了人类最早的社会活动，如集体狩猎和部落战争，以及人与动物的紧张搏斗，反映了新的富于感情的人类精神，并且有了初步的构图意识。旧石器时代的洞窟壁画是没有构图的，动物无序地挤在一起，甚至重叠地画在洞壁上。

再次，把人物、动物的运动和速度作为主要表现内容，为了突出运动和速度，艺术家把人物简化成剪影效果，以拉长的四肢和夸张的动作强调动势，忽略细节的刻画。这种拉长的形象被称为带状或线状形象。

最后，拉文特岩画涉及的内容极为丰富，包括各种人类活动：狩猎、采集、播种、收集谷物、照顾孩子、部落战争，甚至还有蜜蜂采蜜等自然生活中的细节，具有浓厚的生活气息。

三 新石器时代美术

新石器时代，史前人类进入农业和定居时期。这一时期，欧洲的原始美术发生了一次明显的衰落，岩画和雕塑都趋于消失，似乎人类在走出洞穴后，想象力反而趋于衰竭，造型手段逐渐变得贫乏。

这一时期留下的美术遗迹只有巨石结构。从地中海诸岛到大西洋沿岸以及欧洲各国，都出现了巨石结构的遗迹。这些巨石有的高达 70 多英尺（20 多米），重上百吨，有的排列成长达 2 英里的行列，有的组成巨大的石门，有的组成环行圆阵，极为壮观。这种巨石结构在美洲和亚洲也有发现，但欧洲最多，在西欧就有四五万块。历史学家推断，这种巨石结构与当时的宗教祭祀和丧葬风俗有关，它们是人类最早的纪念碑。

巨石阵，英格兰威尔特郡

巨石结构最杰出的代表作是英格兰南部索尔兹伯的斯通亨治(stonhenge)，该词在英语中的意思为“吊起来的石头”。这是一个由五层巨石组成的圆形结构，圆环直径约 105 英尺(30 多米)，石碑大约高 4—5 米。整个石阵非常壮观，只有在飞机上航拍才能拍下它的全貌。这座石栏的用途非常神秘，因为它的方位与太阳历法中的夏至日出方位相呼应，因此，可能具有严密的天文学功能，同时有宗教仪式的作用，应该是兼有科学和宗教的两重性。只有亲眼目睹这座壮丽的巨石结构，我们才能领会到它的雄伟壮观。它令人感觉到人类的渺小，唤起一种悲剧性的感情。在日出、日落、夏日或冬雪的风景中，它给人的印象都是那么庄严肃穆。

第二章 古代两河地区美术

在人类文明史上，最早形成奴隶社会的地区是在几大河流域，如埃及的尼罗河、中国的黄河、印度的恒河和印度河，在西亚则是底格里斯河和幼发拉底河，所以我们又把西亚地区称为“两河地区”。

西亚最古老的文明发源于两河流域，两河流域又叫“美索不达米亚”，这个词在希腊语中的意思为“两条河中间的土地”。美索不达米亚是一片广阔富饶的平原，呈半圆形，所以又有人称它为“星月平原”。这一地区气候温和，每年 11 月到第二年的 5 月是雨季，由于河水的泛滥，数千年不断的冲击，从上游带来黑色的淤泥，形成了南部地区徐缓的斜坡和肥沃的土壤。

这块富饶的土地自古以来吸引着很多迁徙部落到这里定居。斜坡的地形方便排水防洪、适宜种植，为农业生产提供了条件，因此在公元前 6000 年左右，这里就出现了定居的农业民族。公元前 3500 年左右，两河流域的下游出现了苏美尔人的奴隶制国家。上游是亚述高原，生活着狩猎的游牧部落。

两河地区因为地处平原，对于迁徙而来的居民和外来的入侵者都是畅通无阻的，落后、野蛮的游牧部落常常向平原地区迁徙和侵扰，使这片富庶的土地上连年战争不断。相比而言，其他几大文明古国就幸运得多：南亚的印度北有喜马拉雅山，南有印度洋；中国是东有海洋，西有沙漠；埃及也有海洋和沙漠作为天然屏障。两河地区则永远是各民族争夺的地方，所以两河流域的历史既是一部战争史，也是一部各民族相互渗透、征服和融合的民族发展史。居住

在这里的民族极其复杂，形形色色的早期奴隶制国家在这里兴起和灭亡，王朝不断更迭，要严格地划分各民族间的文化是十分困难的，因此，史书上记载的王朝只是每一时期最强大的国家或王朝。根据这种记录，两河地区先后经历了五个时期：苏美尔、阿卡德、巴比伦、亚述、新巴比伦时期。

虽然两河地区是一个多民族和王朝众多的地区，但它们的文化有共同的特征：

1. 在政治上，它们都具有东方奴隶制国家的特征，具有专制独裁的奴隶主政体，国王是政教合一的统治者，是艺术中被神化的对象。

2. 宗教与艺术的关系十分密切。尽管生活在这里的民族不断变迁，但是两河地区的宗教始终是统一的，有大致相同的神话和崇拜的神。

两河地区的宗教以对自然力的崇拜为基础。在这里神常常具有半人半兽或非人类的奇特样式。这种形象在艺术中也常常出现。同时，神祇与各种经济利益有直接的关系，比如丰收之神、耕作之神，神也有等级、地位和各自的势力范围、神庙和城市。其中最高的神是天神，其次是风神和农业之神。这种早期的自然崇拜的宗教在古代美洲的土著民族中也有类似的现象。两河流域的宗教具有宿命论和悲观主义的倾向，在他们的神话传说《吉尔伽美史诗》中，英雄虽然力大无比，战胜了恶魔和巨兽，最后却逃不脱死亡的阴影，只能悲哀叹息。

宗教对两河地区的艺术影响很大，他们的艺术大多是神像和用于祭祀的雕像。但是由于这个地区战争频繁，艺术也常常为战争服务，用来制作记功碑和军旗等。战争使他们的艺术具有实用主义的特点和进取的精神。这种进取精神和宗教的悲观主义与神秘主义交织在一起，使两河地区的艺术具有一种奇妙的色彩。

一 苏美尔美术（前 3500—前 2015）

苏美尔人是两河地区最古老的居民之一。从美术作品上我们可以看到，苏美尔人是一个这样的人种：个子矮小，眼睛大，头很圆，鼻子有点钩，喜欢剃光头。关于苏美尔人的历史，我们是从两河地区发掘出来的陶土板上的楔形文字中得知的。古代两河地区还没有纸张，这个地区也很少有大理石可作碑刻，因此，记事是在泥板上用芦苇秆刻下文字，因为这种刻下的文字每一笔都呈楔子形状，所以又叫“楔形文字”。

苏美尔人没有形成统一的国家，而是形成了许多城邦，后来通过吞并战争才联合成较大的国家，公元前 2350 年被阿卡德人所灭。但在两百多年后的公元前 2112 年阿卡德国家力量衰微时，苏美尔人又在拉伽什重振旗鼓，独立发展了自己的文化，出现了近一百多年的苏美尔文化复兴。

建筑

苏美尔人居住于两河下游的平原地区，这里缺少石料，建筑材料主要用泥土做成砖胚，所以他们的建筑很少留下来。但是从现在残留的遗迹来看，苏美尔人曾经有过相当庞大的建筑。这些建筑主要是神庙。如位于乌鲁克的白庙，建在一个人造的不规则的山头上，气势十分壮观。它的基座高出平地 40 英尺，中间有阶梯直通上面的平台，平台上是神庙，神庙的外墙涂成白色，所以被称为“白庙”。这种用人工堆起来的从下往上重叠的平台被称为“吉库拉塔”，顶上的神庙既用来祭神，也是祭司观察星象的天文台。

苏美尔人已经能用类似马赛克的彩饰来装点寺庙的墙面。他们先是在墙面上抹上一层掺有石膏的泥面，再把不同颜色的碎陶片镶上去，