

西方美术史

从17世纪到当代

A History of Western Art

邵亦杨 著

本书系统讲述了从17世纪到当代的艺术，对各个时期艺术的时代背景、代表艺术家及其代表作、重要艺术流派进行了细致的鉴赏和分析，令我们轻松愉快地获得知识和美的享受，同时开启了一场充满思辨的博物馆之旅，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17世纪到当代

A History of Western Art

邵亦杨 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 17 世纪到当代 / 邵亦杨著. —北京: 北京大学出版社, 2014.3
(博雅大学堂·艺术)

ISBN 978-7-301-23616-1

I.①西… II.①邵… III.①美术史—西方国家—17 世纪~现代 IV. ① J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 308790 号

书 名: 西方美术史: 从 17 世纪到当代

著作责任者: 邵亦杨 著

责任编辑: 任 慧

标准书号: ISBN 978-7-301-23616-1/J·0555

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: pkuswsz@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 19.5 印张 253 千字

2014 年 3 月第 1 版 2014 年 3 月第 1 次印刷

定 价: 40.00 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

17—18 世纪欧洲艺术

第十五章 17 世纪巴洛克时期的欧洲艺术 / 2

第十六章 18 世纪罗可可时期的欧洲艺术 / 75

19 世纪欧洲艺术

第十七章 新古典主义 / 96

第十八章 浪漫主义 / 115

第十九章 现实主义 / 145

第二十章 从印象主义到后印象主义 / 172

20 世纪以来的西方现当代艺术

第二十一章 1945 年之前的西方现代艺术 / 210

第二十二章 1945 年之后的西方现当代艺术 / 261

17—18世纪欧洲艺术

17—18世纪是欧洲历史上一个重要的发展阶段。这一时期，欧洲政教合一的专制制度从兴盛逐渐走向衰落。自文艺复兴时期建立起的人文主义精神得到进一步发展，科学的进步，特别是新的天文学知识迫使欧洲人不断改变对世界的认知。18世纪被称为“启蒙的时代”，科学文化的深入发展从根本上动摇了宗教和政治专制主义的思想基础。18世纪中叶开始的工业革命极大地促进了经济，同时激化了社会矛盾，引发了法国大革命。

第十五章 17 世纪巴洛克时期的欧洲艺术

17 世纪欧洲各国间的宗教和政治冲突加剧，特别是天主教和新教、政教合一的专制体制与伴随着新兴资本出现的民主思想之间的矛盾更加尖锐。在整个 17 世纪，欧洲的主要政治势力神圣罗马帝国、西班牙的哈布斯堡家族和法国的波旁王朝之间因宗教和政治利益不断发生军事冲突，导致了欧洲政治版图的重构。其中最重要的一场战争是 1618—1648 年间发生的三十年宗教战争。这场战争瓦解了神圣罗马帝国，使西班牙的哈布斯堡王朝走向没落，而法国波旁王朝借机扩充了自己的势力。战争之后，长期以来一统欧洲的政教合一的天主教理念受到挑战，世俗的政治体制得到承认。以民族—国家为核心的主权国家体系逐步形成，在很大程度上保证了宗教信仰的自由。尼德兰摆脱了西班牙菲利普二世的统治，从此分为新教国家荷兰和天主教国家弗兰德斯。

17 世纪的英国在宗教自由上相对比较宽容。自 1620 年起，新教徒为逃避宗教迫害逃往新英格兰。1649 年，英国确立了议会制，国王查尔斯一世被送上断头台，极大地挑战了专制政治体系。对于专制的神学体系的更大挑战来自科学实证。欧洲的科学在 17 世纪取得了更大的发展，尤其是医学、数学和天文学。在英格兰，牛顿发现了万有引力定律，威廉·哈维发现了血液循环系统。在罗马，伽利略创制了天文望远镜，彻底打破了天主教会的地心说，开辟了天文学的新时代。法国哲学家笛卡尔在 1637 年出版的《论方法》中建立了一整套新的理性主义认知论，使西方的哲学逐步摆脱了过去两千年来对于柏拉图和

亚里士多德的依赖。笛卡尔的哲学体系建立在怀疑论的基础上，强调清晰、理性的思考，他著名的人文主义结论“我思故我在”强调了人的个性和主观精神，从根本上挑战了宗教和政治专制主义的思想基础。

巴洛克

17 世纪是欧洲艺术史上的巴洛克时期。“巴洛克”一词来源于葡萄牙语，原指奇形怪状的珍珠，后被古典理论家用来比喻荒谬或是怪诞的风格。随着时间的流逝，“巴洛克”一词的贬义成分逐渐消失，主要用于形容 17 世纪呈现出的一种新的艺术风格。它主要是指天主教国家的、反宗教改革的艺术运动。与样式主义相比，巴洛克艺术单纯、现实、更富有感情。巴洛克艺术提倡回到古典风格，在文艺复兴时期庄重宏伟的艺术风格基础上，融合了样式主义形式夸张的特点，艺术表现通常宏大壮观而且更富有活力。

巴洛克艺术风格上主要有以下几个特点：

一、富于激情：巴洛克艺术通常选取戏剧化的场面，比如宗教题材中耶稣和圣徒的受难、神迹的显现，强调悲壮、紧张、激动的情绪。神话题材也同样追求紧张、戏剧性的情节，表达丰富的情感。

二、运动感强：为了表达激情，巴洛克艺术通常是动态的、不平衡的。文艺复兴时期艺术中理性的成分减弱，非理性的成分增强，平衡让位于不平衡，人体比例、运动和构图趋于夸张。画家常用对角线构图来增强画面的动感和活力。

三、艺术手法多样化：巴洛克艺术强调空间感，以空间深度表现情感 and 精神的强度，多用富于装饰感的色彩和明暗对比来造型，没有明确的轮廓线，给人更强烈的真实感和幻觉效果。雕塑、绘画与建筑通常风格统一，互为补充并融为一体。

巴洛克艺术在不同国家、不同艺术家那里的表现不尽相同，既有

宗教神秘的一面，也有世俗放荡的一面；既有狂热的感情色彩，也有相对冷静的思考；既有华丽庄重的风格，也有自然写实的表现。巴洛克的艺术风格得到教会强有力的支持，主要流行于意大利、弗兰德斯、西班牙等天主教盛行的国家。新教国家荷兰是巴洛克的特例，荷兰艺术显示了这一时期少见的理性、冷静的观察力。意大利艺术家贝尼尼和弗兰德斯画家鲁本斯的作品体现了典型的巴洛克风格。巴洛克时期重要的艺术大师还有卡拉奇、卡拉瓦乔、委拉斯贵兹、伦勃朗和维米尔。巴洛克艺术在 18 世纪时衰落下去，它对于 18 世纪的罗可可艺术与 19 世纪的浪漫主义都有很大影响。

第一节 17 世纪意大利艺术

自文艺复兴盛期到巴洛克艺术时期，意大利一直是欧洲艺术的中心。巴洛克艺术源于意大利罗马。17 世纪巴洛克时期意大利最重要的艺术家有阿尼巴·卡拉奇、卡拉瓦乔和贝尼尼。在 17 世纪初，以阿尼巴·卡拉奇为代表的波伦亚学派是巴洛克艺术的前驱。

卡拉奇和波伦亚学派

阿尼巴·卡拉奇（Annibale Carracci, 1560—1609）是意大利北方理想主义巴洛克的代表。1585 年左右，他与兄长路多维克·卡拉奇（Ludovico Carracci）和阿古斯提诺·卡拉奇（Agostino Carracci）一起在意大利波伦亚地区建立了私人艺术学院，命名为“革新者（*Degli incamminati*）艺术学院”，后来被称为“卡拉奇艺术学院”。路多维克是学院最初的主持者。在趋于矫揉造作的样式主义流行之时，卡拉奇兄弟提倡写生，强调观察和描绘真实的生活，在艺术创造上主张回到古典主义理性、均衡、稳重的艺术风格。卡拉奇艺术学院以素描写生

为基础的教学，为后来欧洲学院派的教学体系奠定了基础。阿古斯提诺·卡拉奇曾在一首诗中阐明了卡拉奇艺术学院折中主义的艺术准则：一张优秀的绘画需要融合米开朗基罗的素描、提香的色彩、柯列乔的明暗和拉斐尔的均衡与优雅。在卡拉奇艺术学院形成的具有折中主义特色的艺术风格，被称为波伦亚学派。

阿尼巴·卡拉奇，罗马法尔内塞宫壁画，1595—1604，罗马

阿尼巴·卡拉奇，《天神之爱》，罗马法尔内塞宫的天顶画，1597—1604，罗马

波伦亚学派最杰出的代表是阿尼巴·卡拉奇。在 1595—1604 年间，他主持完成了罗马法尔内塞宫的壁画。这组壁画中的主体部分是天顶画，主题为“天神之爱”，描绘了“酒神巴库斯和阿里阿德涅的凯旋”“朱诺对大神朱庇特的征服”等爱情主题。这组装饰壁画受到拉菲尔的梵蒂冈壁画和米开朗基罗西斯廷天顶画的启发，尽管还带有一点样式主义的痕迹，如构图略有繁复、造型稍现夸张，但在总体上保持了文艺复兴盛期严谨的造型和宏伟的气魄，具有强烈的空间感和真实感，开创了一种巴洛克式的幻象。由于壁画这种形式最适合表现宏伟风格的历史题材，直到 18 世纪，一直被认为是检验艺术家能力的重要手段。因此法尔内塞宫的天顶画在当时具有极其重要的影响。

在绘画史上，阿尼巴·卡拉奇的宗教题材画也有重要影响。比如《基督对彼得的显现》(1602)。这幅作品描绘了《圣经》中基督复活后与圣彼得相遇的场景。圣彼得问：“你到哪里去，主啊？”基督回答：

“去罗马，再上十字架。”圣彼得惊恐地退缩了一步，令他惊诧的不仅仅是基督的死而复活，还有基督敢于再上十字架的勇气。画家抓住了细节的真实，基督的从容不迫与圣彼得的畏缩不前形成了神性和人性的鲜明对比，表现了一种巴洛克式的戏剧性的效果。画面中人物的手势和姿态富于表现力，对角线构图和色彩的对比更增加了画面活力和动感。阿尼巴·卡拉奇的艺术语言比以往的绘画更直接、更自然地传达了宗教精神。其清晰、单纯、明确的造型，对普桑和后来古典风格的绘画产生了深远影响。

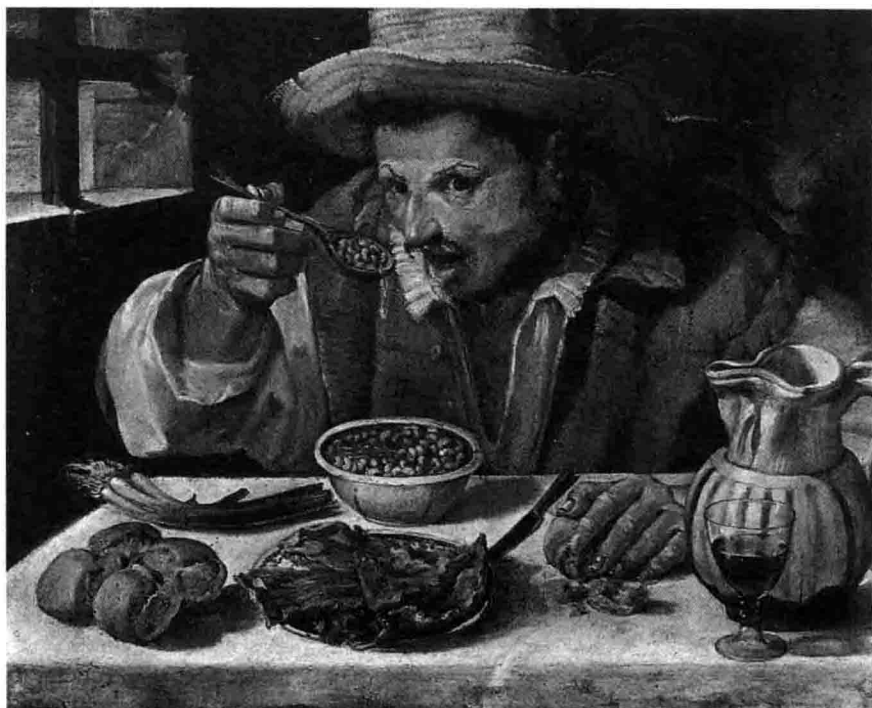
阿尼巴·卡拉奇还是“理想化风景”的奠基人。17 世纪的画家认

阿尼巴·卡拉奇，《基督对彼得的显现》，板上油画，77.4×56.3厘米，1602，伦敦国家博物馆

阿尼巴·卡拉奇，《逃往埃及》，122×230 厘米，1604，罗马多拉—帕姆菲利画廊

阿尼巴·卡拉奇，《吃土豆的人》，布面油画，57×68 厘米，1580—1590，罗马科隆纳画廊

为自然界是不完善的，艺术家的任务是去修饰自然，使它变得更加富有诗意。为此，他们创造了一种理想化或者说英雄化的风景画模式：以宗教、神话和历史为主题，营造画面的庄重感和英雄主义的气氛；依靠堤岸、山丘的巧妙安排来表现空间深度；用树丛使构图平衡，通过人物和动物的点缀使画面富有生气；用古代建筑的残垣断壁来增强画面的历史感。阿尼巴·卡拉奇的风景画《逃往埃及》（1604）是这类作品中的早期代表。“理想化风景”在后来以克劳德·洛兰为代表的古典主义风景画家那里得到更大的发展。

除了神话、宗教和历史题材之外，阿尼巴·卡拉奇描绘现实生活的风俗画也很出色，其中的代表作有他早期的作品《肉铺》和《吃土豆的人》。它们都以生动的素材、敏锐的观察力和自由的表现力而著称。

继卡拉奇兄弟之后，波伦亚学派的杰出艺术家还有多美尼奇诺（Domenichino）、格尔齐诺（Guercino）和列尼（Reni），他们在突破样

阿尼巴·卡拉奇，《肉铺》，布面油画，185×266厘米，约1580年代，剑桥基督教堂绘画画廊

式主义绘画的局限，开创更自然、更庄重的巴洛克风格方面起到了重要作用。

卡拉瓦乔及其追随者

卡拉瓦乔（Caravaggio, 1571—1610）是17世纪最具革命性的艺术家。他放弃了传统宗教题材理想化的表现方式，从市井生活中选取模特，用写实的方法创作。他所创造的现实的、戏剧化的、具有强烈对比效果的明暗画法成为巴洛克绘画的一个重要特征。

卡拉瓦乔别名米开朗基罗·梅里西（Michelangelo da Merisi），因生于意大利北部的小镇卡拉瓦乔而得名。他的父亲是建筑师。卡拉瓦乔11岁时到米兰学画，大约1590年左右来到罗马，受到红衣主教德尔·蒙特（Del Monte）的赞助，逐步形成了一种粗犷的写实主义风格，

卡拉瓦乔，《酒神巴库斯》，布面油画，95×85厘米，1596，佛罗伦萨乌菲齐美术馆

卡拉瓦乔，《算命者》，布面油画，99×131 厘米，1596—1597，巴黎卢浮宫博物馆

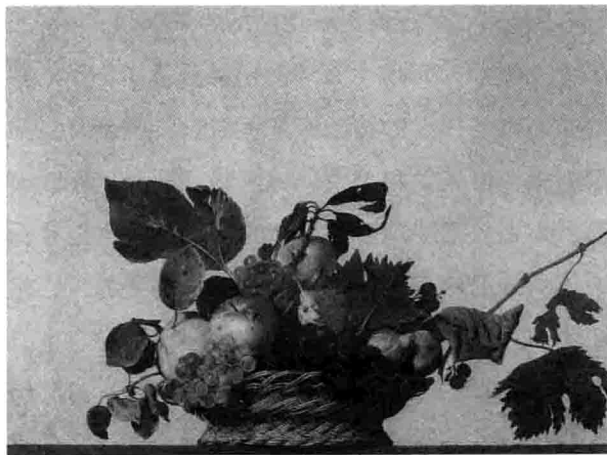
与当时流行的柔美的古典画风形成鲜明的对比。不过，卡拉瓦乔式的写实主义或者说自然主义应该与 19 世纪的现实主义（Realism）区别开。巴洛克式的写实主义，与巴洛克古典主义一样是一种有选择性的对自然和现实的模仿，并不是真实地还原再现生活的本来面目。

卡拉瓦乔早期的作品《酒神巴库斯》（1596）已经显示了创新的写实风格。他在这里描绘的不再是伟大的神，而是世俗的、甚至有点粗俗的青年男子。他面颊丰满、目光柔和，缺少神通常表现出的硬朗英武之气。他端着酒杯的手指不经意地翘着，明亮的玻璃反衬出他手指甲中的污泥。这显然不是酒神巴库斯，而是打扮成酒神的普通人。卡拉瓦乔的描绘是现实的，同时也是感性的、抒情的。同一时期，卡拉瓦乔更现实的风俗画还有《算命者》（1596—1597）、《水果篮》（1596）和《弹曼陀铃的人》（1596）等。这些创作显然直接来源于生活，几乎

已经完全脱离了当时在罗马流行的样式主义，开创了一种意大利风格的风俗画。

由于私人艺术收藏需求的增加，静物画在 16 世纪末到 17 世纪初逐渐成为一种流行的绘画类别，通常具有宗教寓意。卡拉瓦乔笔下的水果、花卉和他的人物同样出色。他的《水果篮》显示了一种生动的自然主义风格。各种水果的果实和枝叶有着各自不同的质地和状态，鲜嫩的和凋谢的、健康的和虫蛀的，正如生活本身的样子。不用传统静物画常见的时钟和骷髅做暗示，卡拉瓦乔用自己的方式呈现的水果篮同样暗示着时间的流逝和生命的宝贵。

卡拉瓦乔的创新更多地体现在他的宗教画上，比如他的圣马太系列：《圣马太蒙召》（1599—1600）、《圣马太与天使》（1601—1602）和《圣马太的殉难》（1599—1600）。其中《圣马太蒙召》再现了福音书中的场景。马太那时还是税务员，当基督和圣彼得走向他时，他正在和助手们一起数钱。对于基督的召唤，马太毫无准备，他惊异地抬手指向自己，仿佛在问：是在找我吗？而基督指向马太的右手引用了米开朗基罗的《创世纪》中上帝召唤亚当的手。卡拉瓦乔用强烈明暗对比的画法增强了戏剧化的效果。基督从右边进入画面，随之而来的是从

卡拉瓦乔，《水果篮》，布面油画，31×47厘米，1596，意大利米兰皮纳可提卡·安姆布若西阿纳美术馆

卡拉瓦乔，《圣马太蒙召》，布面油画，322×340 厘米，1599—1600，罗马弗朗西斯圣路易教堂的康塔莱利礼拜堂

画面右上方打进来的一道明亮光束，这束光穿透黑夜，象征上帝的召唤，照亮了马太和他的助手脸上惊异的表情。卡拉瓦乔对人物的刻画十分真实。马太和他的助手仿佛是尼德兰风俗画中常见的赌博者，画面最左边的两个人，注意力集中在桌面的钱上，完全无视基督的到来。基督和彼得也被表现成普通人的模样，基督身体被阴影所覆盖，对于他神圣身份的唯一暗示是他头顶上的一圈细细的光环。

以《圣经》为题材，卡拉瓦乔还创作了《伊莫斯的晚餐》（1601—1602）、《圣托马斯的疑问》（1601—1602）、《基督下葬》（1602—1604）和《圣母之死》（1605—1606）等艺术史上的杰作。在这些作品中，卡