

西洋美術

雄獅美

有成書業公司

K\$50.00

西洋美術史綱要 (再版修訂)

李長俊

有版權著作權 請勿翻印抄襲

西洋美術史綱要

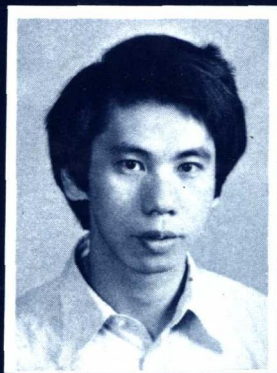
著 者	李 長 俊
發行人	李 長 俊
聯絡處	台北市北投區自強街5巷 116弄15-2號
電 話	8312368・8812913
郵政劃撥	107589號李長俊帳戶收
總經銷	雄 獅 圖 書 公 司
地 址	台北市忠孝東路四段216 巷33弄16號
電 話	8312368・7726311-3
初版發行	中 華 民 國 68 年 11 月
再版修訂	中 華 民 國 69 年 2 月

新版定價新台幣150元

作者簡介

李長俊，1943年生於台北市。

1966年後，從事現代藝術創作及理論著述，實力堅強。

李長俊著作出版年表

- 1970 悲劇的誕生 (Nietzsche) 三民書局
1971 超現實主義的藝術 (Alexandrian) 大陸書店
1972 現代美術史 (Read) 大陸書店
現代雕塑史 (Read) 大陸書店
印象主義 (Pool) 大陸書店
三度空間設計 (Wolchonok) 大陸書店
1973 印象派畫家 (Mathey) 大陸書店
野獸派 (Muller) 大陸書店
1974 二次大戰後的視覺藝術 (Smith) 大陸書店
1976 藝術與視覺心理學 (Arnheim) 作者印行
1978 浪漫時期的藝術 (Brion) 志文出版社
1979 西洋美術史綱要 作者印行

Handwritten note: 1977/06

西洋美術史綱要 (再版修訂)

李長俊

趙序

近年來，我國經濟突飛猛進，民生富裕，而精神文化建設也急起直追。邇來，藝壇活動頻繁，足證大眾對於藝術的興趣，也日漸提高。這種現象，一方面固然與大眾傳播的發達有關；但是真正能使這種興趣，站立在一個知識的水平以上的，則有賴於比較深入的學術性著作之推廣。

我的學生李君，過去即一直默默地在從事這項艱苦的文化與藝術的奠基工作。十年來已有十數種，近三百萬字的文字作品出版問世，對於學術界頗多貢獻。不過他過去的工作，大多偏向於外國著作之選譯，一方面固然他自己也不曾以此為滿足；師友們也多鼓勵他自己著述，並一直寄以厚望。

最近，經過半年多的辛勤努力，我們都樂於知道他的新著「西洋美術史綱要」已經完成。雖在我國，此類書本已有數種行世，但當我審閱過李君手稿之後，果然發現真是「出乎其類而拔乎其萃也！」實在是一部好書，值得人們細細閱讀，故我也樂為之推介：

此書文字方面至少有兩大優點，一是：條理清晰分明，陳述簡潔順暢。把西洋美術上下數十萬年的歷史脈絡，清楚地呈現在讀者眼前，顯見李君理論方面的功力紮實，學養極深。二：對於各種藝術運動的思想背景，和當時的社會文化景觀，都有極扼要而中肯的勾劃，特別是以全書一大半的篇幅，來分析闡明印象派，尤其是達達主義以後的現代藝術運動，更可說是我國自有「西洋美術史」的作品以來（不論是國人自編或外文譯述者），所未曾有，為學界立一新的里程碑。如此，若不是具有明銳的藝術批判力與深遠的歷史眼光，曷克臻此？！

至於編排方面更值一提的是，本書有將近三百幀精美的插圖以為

輔佐。其實，一本美術論著，要有大量的插圖並不難，難在量多而質又精。我們知道李君爲了本書插圖，整個暑假兩個月的時間，從近三百本歐美的傑出畫冊（其中有一套「L'ARTE MODERNA」，一百餘本，是我特地從義大利選回的），數千幅精美的名畫中，再精挑細選，擇其中二百六十幅，仔細安排照相製版的，使得本書的水準更上層樓，相信用功的讀者一定可以看出他的苦心孤詣！

有這麼樣一本上乘的美術史，我衷心地期望它能博得所有愛好藝術與知識者的讚賞，也好使它的真正功能大大地發揮出來，是爲序。

趙雅博 於政大哲學系

自序

我雖熱愛寫作，但可從來沒有想過要寫一本「西洋美術史」。然而現在，我却以從未有過的積極態度把它完成了，這一切可說出於偶然的機緣。

其實，別說是歐美各國，就是在台灣，內容屬「西洋美術史」之類的書也不在少數，那我又為何來湊熱鬧呢？這都因同窗好友的慫恿。由於十幾年的教學經驗，我們都感到一本真正理想合乎美術科系學生及教師使用的「美術史」，似乎不可多得。因此，在一次偶然的談話裡（那時，我們正在博物館看好友林瑞明的畫展），大家把這工作派給了我，而經過半年多的辛勤努力，我的任務總算完成。

由於我自己的寫作方向，一直屬於比較重分析批判，而不愛條列式的，所以寫教科書原本不是很合我脾胃的。但本書的目的既是爲了教學，兼又可供一般自修之用，因此我便努力想把這兩個寫作風格調和起來，做一個新的嘗試。我希望本書至少能達到以下幾個理想：

一、要特別能顯出時代的意義，顯出是一本具有新觀點的現代作品。過去我們所接觸過的「美術史」，似乎都有「厚古薄今」的現象，寫到二十世紀（那是我們自己的時代），反而好像都三言兩語便匆匆結束，不免令人感到遺憾，我希望本書對於這點有所補救。因此，我們用一大半的篇幅，來分析整理近百年來的藝術景象，希望透過歷史的教訓，使我們的藝術創作，在行動上更加受到鼓舞！

二、要特別去觀察、分析，那每一種藝術活動背後的觀念和思潮的演變，以及它與一般文化間的關係。我希望本書不是目錄式的或帳冊式的，堆積太多太多永遠無法記住的人名、地名、年代和作品名稱。但是對於歷史的主要精神脈絡之掌握，我希望我們的努力並沒有白費。

三、要特別站在創作者的，實踐的立場去討論作品，而非學究式的列舉大堆清單。我希望本書對於美術家及作品的介紹，一律以具有歷史的影響力，和代表性的作家及其成熟的作品為主，以收提綱挈領之效。因此，對於那些雖然頗有成就，也享有大名，但却屬於「個人主義」的藝術家，便不得不割愛了。

我國本無「西洋美術館」之設立，民間亦甚少作品的收藏。在國內，我們所看到的，除印刷品及幻燈片之外，所能應用的資料，惟前輩史家之理論著作。對於這些博識碩學之文獻的研讀，於本書之完成實有莫大的裨益。但是為了便利青年學子入門，本書無疑是極簡要的，讀者如果需要更詳盡的知識，我希望大家能善加利用各種可靠的工具書，以為輔助，本書如有未盡理想之處，我也希望很快有機會加以改進。

本書的內容，嚴格地限於「純粹美術」的範圍以內，這一方面既可免於一般「藝術史」之籠統和繁瑣；另一方面也可以更加集中精神，來對我們的本題做一更加細密的考察。除了在某些特殊的時代裡，建築與美術的關係牢不可分之外，我希望，關於建築，就讓建築史家去研究；關於工藝，就讓工藝史家去研究吧！

本書原稿十分潦草而零亂，幸賴好友龍倩，不畏酷暑，耐心地為我贍出了工整秀麗的「第四次稿」，又辱承趙雅博老師特地為我作序，謹在此表示由衷的感激！

一九七九年七月 李長俊

目錄

第一章 緒論：西洋美術史的範圍 13

第二章 史前美術 14

第一節 概・述 14

第二節 史前美術的兩個時期 14

一、舊石器時代 二、中石器時代

第三節 結語 16

第三章 古代美術 17

第一節 古代文明及藝術 17

一、美索不達米亞 (一) 蘇美人的美術 (二) 巴比倫人的美術

二、希臘美術的前身 (一) 米諾安文明 (二) 邁西尼文明

三、安納托利亞文明 四、亞述文明

五、新巴比倫王國 六、結語

第二節 埃及的美術 24

一、古代埃及簡史 二、埃及藝術的特質 三、雕像及壁畫

第三節 希臘美術 29

一、古希臘簡史 二、希臘藝術的特質 三、希臘美術概觀

第四節 羅馬時代的美術 43

一、羅馬藝術的特質 二、古羅馬的雕刻及繪畫

第四章 中世紀的美術 46

第一節 中世紀美術的特質 46

第二節 基督教歐洲的野蠻藝術 46

第三節 早期基督教的美術 47

第四節 拜占庭美術 47

- 一、拜占庭美術的特色 二、嵌 瓷 三、浮 雕

第五節 羅馬式的藝術 50

- 一、界 說 二、羅馬式的雕刻與繪畫

第六節 哥德式的藝術 51

- 一、哥德式建築的特色 二、高浮雕

第 五 章 文藝復興 54

第一節 文藝復興運動的背景與精神 54

第二節 文藝復興運動的濫觴 55

第三節 義大利文藝復興的三個中心 56

- 一、早期中心在佛羅稜斯
二、鼎盛期中心在羅馬
三、北部中心在威尼斯

第四節 文藝復興的雕刻 67

第五節 文藝復興之衰退 68

- 一、義大利以外的文藝復興 二、末期的文藝復興及矯揉主義

第 六 章 巴洛克與洛可可藝術 72

第一節 巴洛克藝術的意義及背景 72

第二節 巴洛克藝術的特色 73

第三節 巴洛克時代的代表性藝術家 73

第四節 洛可可藝術 83

- 一、晚期的巴洛克 二、洛可可藝術概說
三、法國洛可可繪畫 四、十八世紀的英國繪畫

第 七 章 新古典主義及浪漫派的美術 87

第一節 新古典主義 87

- 一、古典主義的特質 二、各個時代的古典主義
三、新古典主義的興起與沒落 四、代表性畫家

第二節 浪漫派的美術 92

- 一、浪漫派運動 二、浪漫派美術的特質 三、代表畫家

第三節 在浪漫派之下的其他派系 97

- 一、拉飛爾前派 二、哈德遜河畫派
三、拿撒勒派 四、學院派

第四節 新古典與浪漫主義的雕刻 100

第 八 章 浪漫時期的寫實主義與自然主義 101

第一節 浪漫時期的精神 101

第二節 浪漫時期的幾個新繪畫趨勢 101

- 一、寫實主義 二、自然主義
三、以上二者的折衷 四、十九世紀英國的風景畫

第 九 章 印象派及印象派畫家 107

第一節 印象派的時代背景及其成立 107

第二節 印象派的繪畫觀念 108

第三節 代表性畫家 108

第四節 新印象派的理論及畫家 112

第五節 後期印象派 113

第六節 印象派雕刻 117

第七節 最後的印象派畫家 117

第八節 象徵主義 120

第 十 章 印象派以後的新藝術運動 121

第一節 二十世紀初期的概況 121

第二節 野獸派 121

- 一、野獸派的由來 二、野獸派的理論 三、代表畫家

第三節 立體派

- 一、立體派的興起 二、立體派的繪畫觀念及演變
三、代表畫家 四、立體派繪畫對雕刻的影響

第四節 義大利的未來派 132

- 一、未來派的成立 二、未來派的批判

第五節 結構主義 134

- 一、結構主義的成立 二、結構主義的雕刻

第六節 新造形主義 135

- 一、新造形主義的成立 二、新造形主義的觀念

第七節 日耳曼的表現主義 136

- 一、表現主義的興起 二、表現主義的評價 三、新即物主義

第八節 巴黎派 140

第十一章 二十世紀的現代藝術 141

第一節 現代藝術的新起點 141

第二節 達達主義 141

- 一、達達主義運動簡史 二、達達主義的興起
三、達達主義的觀念及其影響 四、達達的代表人物

第三節 超現實主義 145

- 一、超現實主義的興起 二、超現實主義的觀念及技法
三、重要代表 四、超現實主義的結束及影響

第四節 抽象繪畫 149

- 一、抽象繪畫的形成 二、抽象繪畫的發展
三、抽象繪畫的觀念 四、抽象繪畫的批判

第五節 包浩斯 152

第六節 美國的現代藝術 153

- 一、早期美國的繪畫 二、美國成為新的世界藝術中心
三、武庫展覽 四、抽象的表現主義 五、二十世紀美國的雕刻

第七節 二十世紀的傳統雕刻家 159

第十二章 最近的現代 161

第一節 表現的與呈現的藝術 161

第二節 二次大戰後視覺藝術的特質 162

第三節 抽象表現主義以後的各種藝術現象 164

一、硬邊藝術

三、極限藝術

五、環境藝術

七、歐普藝術

九、純粹寫實主義

二、後期色彩的抽象

四、集合藝術

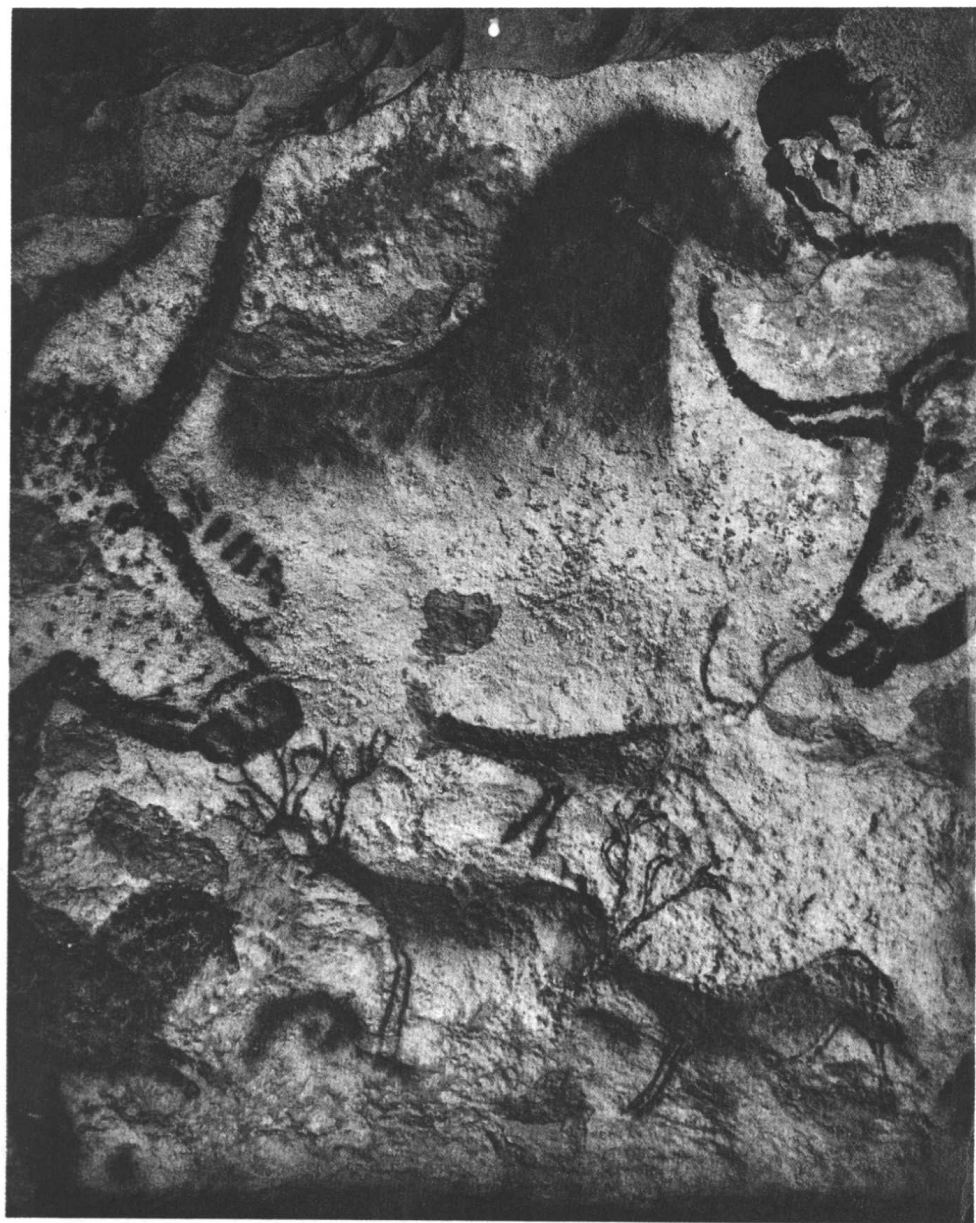
六、偶發藝術

八、普普藝術

十、地景藝術

第四節 回顧與前瞻 188

附錄 參考資料提要 189

1 在拉斯哥 (Lascaux) 發現的洞穴壁畫