

.....
随着时间的推移，西方艺术几经变幻沉浮，到古希腊、古罗马时期，已经达到了很高的水平。
.....

.....
古希腊艺术，将庄重的艺术品格和严谨的写实精神相结合，是理想主义的、简朴的、强调共性的、典雅精致的；古罗马艺术，是古希腊艺术的直接继承和发展，是现实主义的、具体的、强调恢弘的、个性特征鲜明的。
.....

Vibenshu Liaojie Xifang Yishu

一本书了解 西方艺术

刘 焯 编著

蓝天出版社
www.ltcbs.com

刘 烨 编著

Yibenshu Liaojie Xifang Yishu

一本书了解

西方艺术

蓝天出版社
www.ltcbs.com

图书在版编目(CIP)数据

一本书了解西方艺术 / 刘烨编著. —北京: 蓝天出版社, 2011.5

ISBN 978-7-5094-0592-5

I. ①一… II. ①刘… III. ①艺术—世界—青年读物

②艺术—世界—少年读物 IV. ①J11-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第095368号

一本书了解西方艺术

出版发行: 蓝天出版社

地址: 北京市复兴路14号

邮编: 100843

网址: www.ltcbs.com

电话: 010-66983784 (编辑) 66983715 (发行)

经销: 全国新华书店

印刷: 中煤涿州制图印刷厂北京分厂

开本: 16开(787毫米×1092毫米)

字数: 380千字

印张: 17.25

印数: 1-6000册

版次: 2012年6月第1版

印次: 2012年6月北京第1次印刷

定价: 39.80元

(本书如有印装质量问题, 请与我社发行部联系退换)

版权所有 侵犯必究

序 言

西方艺术，是一个庞大的堡垒，异常坚固而富丽堂皇，其年代悠久、学者众多、派别林立、珍品频出……

西方艺术具有古老的历史，在人类还没有文字以前，其已经存在了数万年，大量的史前艺术遗迹，如岩画、岩石雕刻、骨质项链等均表明，西方艺术史最早可追溯到原始社会时期。

随着时间的推移，西方艺术几经变幻沉浮，到古希腊、古罗马时期，已经达到了很高的水平。古希腊艺术，将庄重的艺术品格和严谨的写实精神相结合，是理想主义的、简朴的、强调共性的、典雅精致的；古罗马艺术，是古希腊艺术的直接继承和发展，是现实主义的、具体的、强调恢弘的、个性特征鲜明的。

到中世纪，西方艺术更加复杂而丰富，先后出现了众多艺术类别，如早期基督教艺术、拜占庭艺术、蛮族艺术、罗马式艺术、哥特式艺术等。中世纪艺术充满象征主义色彩，神秘、艰深，同时又带着质朴的信仰。

中世纪后期，资本主义萌芽在多种条件的促进下，于欧洲的意大利首先出现。于是，意大利首先在意识形态上掀起了反对中世纪的斗争，在欧洲形成了被称为文艺复兴的文艺高峰。西方艺术史进入文艺复兴时期，涌现出一大批著名的艺术家，如新时代最初一位诗人——但丁、欧洲绘画之父——乔托、人文主义之父——彼特拉克、建筑大师布鲁内莱斯基、雕刻家多那太罗、画家马萨乔、“旷世奇才”达·芬奇、西方最伟大的雕刻家米开朗琪罗、“画圣”拉斐尔、色彩大师提香、肖像画大师荷尔拜因、西班牙最伟大的作家塞万提斯、“诗人的诗人”斯宾塞、“最伟大的戏剧天才”莎士比亚……这是人类历史上一个百花齐放、硕果累累、群星争艳、人才济济的光辉时代。

17～18世纪，西方艺术继续蓬勃发展，最著名的艺术类别有巴洛克艺术、古典主义艺术、洛可可艺术。巴洛克艺术，强调运动与转变，风格豪华、激情、浪漫；古典主义艺术，推崇古希腊、古罗马艺术，风格理性、概括、简练；洛可可艺术，又称“路易十五式”，风格纤巧、精美、浮华、烦琐。

19世纪，最先出现的是新古典主义艺术，《马拉之死》、《荷拉斯兄弟的宣誓》等作品告诉我们，艺术词典中离不开责任、宏伟和庄严等词；对于浪漫主义，我们首先要记住雨果的名字，他从理论上阐述了浪漫主义，并在文学和绘画等方面作了重要探索；此后的现实主义更加关注社会现实和平民的普通生活，如米莱的《捆干草者》、莱勃尔的《教堂里的三个女人》……

20世纪，西方进入了个性化的时代，强调个性和内省反思是社会的和个人的价值判断的立足点。“反传统”成为这个世纪艺术的主流。前卫的年青一代艺术家发动了各种“主义”和“运动”，如野兽派、表现主义、立体主义、未来主义、达达主义、构成主义、风格派、巴黎派、超现实主义、抽象主义、波普艺术、欧普艺术、行为艺术、大地艺术……西方艺术更加多样化，更具多变性和主观随意性。

上述是对西方艺术的简要介绍，也是《一本书了解西方艺术》一书的主要内容。

《一本书了解西方艺术》一书，引导读者漫步于西方艺术的长廊，力求为读者介绍西方艺术史的全貌。全书按照时间顺序、艺术风格的发展和变迁，创造性地将西方艺术史分为艺术的起源、古代艺术、中世纪艺术、文艺复兴时期艺术、17～18世纪艺术、19世纪艺术、20世纪艺术共七章，每一章又分为若干小节，每一小节又包含了众多内容。书中脉络清晰，语言通俗易懂，内容深入浅出，集学术性、知识性、故事性、趣味性于一体。此外，书中还收集了大量的图片资料，以帮助读者更好地领略艺术家的风采、了解艺术品的内涵和精髓，让读者在轻松阅读的同时掌握更多西方艺术的历史知识。

目 录

第一章 艺术的起源

- 第一节 艺术起源说 /2
- 第二节 旧石器时代艺术 /4
- 第三节 中石器时代艺术 /7
- 第四节 新石器时代艺术 /10

第二章 古代艺术

- 第一节 古希腊艺术 /16
- 第二节 古罗马艺术 /32

第三章 中世纪艺术

- 第一节 早期基督教艺术 /48
- 第二节 拜占庭艺术 /54
- 第三节 盎格鲁—撒克逊艺术 /61
- 第四节 加洛林艺术 /63
- 第五节 维金艺术 /65
- 第六节 奥托艺术 /66
- 第七节 罗马式艺术 /67
- 第八节 哥特式艺术 /73

第四章 文艺复兴时期艺术

- 第一节 文艺复兴的起源 /82
- 第二节 意大利文艺复兴 /83
- 第三节 意大利文艺复兴发展时期艺术 /88
- 第四节 意大利文艺复兴盛期艺术 /97
- 第五节 意大利文艺复兴后期艺术 /109
- 第六节 欧洲文艺复兴狂潮 /116
- 第七节 德国文艺复兴 /121
- 第八节 法国文艺复兴 /128
- 第九节 西班牙文艺复兴 /133
- 第十节 英国文艺复兴 /136

第五章 17 ~ 18 世纪艺术

- 第一节 巴洛克艺术 /140
- 第二节 古典主义艺术 /151
- 第三节 洛可可艺术 /155

第六章 19 世纪艺术

- 第一节 新古典主义艺术 /164
- 第二节 浪漫主义艺术 /175
- 第三节 现实主义艺术 /190
- 第四节 印象主义艺术 /207

第七章 20 世纪艺术

- 第一节 野兽派 /222

第二节	表现主义 /226
第三节	立体主义 /230
第四节	未来主义 /233
第五节	达达主义 /235
第六节	构成主义 /238
第七节	风格派 /240
第八节	包豪斯 /243
第九节	巴黎派 /244
第十节	超现实主义 /246
第十一节	抽象主义 /251
第十二节	波普艺术 /254
第十三节	欧普艺术 /258
第十四节	行为艺术 /260
第十五节	大地艺术 /261
第十六节	观念艺术 /263
第十七节	新表现主义 /264

第一章

艺术的起源

YI SHU DE QI YUAN

艺术有着极其古老的历史，甚至在人类还没有文字，当然也没有“美”字以前，它已经存在了数万年。现今已发现的大量史前艺术遗迹，如岩画、岩石雕刻画、骨质项链等均表明，早在原始社会便产生了艺术。

第一节

Yi Shu Qi Yuan Shuo

艺术起源说

西方艺术的起源为何？这一问题被学术界称为“斯芬克斯之谜”，这是因为人们对人类早期的历史知之甚少。

一、模仿说

这是一种关于艺术起源问题的最古老的理论，始于古希腊哲学家。这种学说认为，模仿是人类固有的天性和本能，艺术起源于人类对自然的模仿。

亚里士多德认为：“艺术模仿的对象是实实在在的现实世界，艺术不仅反映事物的外观形态，而且反映事物的内在规律和本质，艺术创作靠模仿能力，而模仿能力是人从孩提时就有的天性和本能。”

二、游戏说

游戏说认为，艺术起源于游戏，其代表人物是德国著名美学家席勒和英国学者斯宾塞，人们也因此把游戏说称为“席勒—斯宾塞理论”。

席勒在《美育书简》中，通过对游戏和审美自由之间关系的比较研究，首先提出了艺术起源于游戏的观点，认为艺术是一种以创造形式外观为目的的审美自由的游戏。

三、表现说

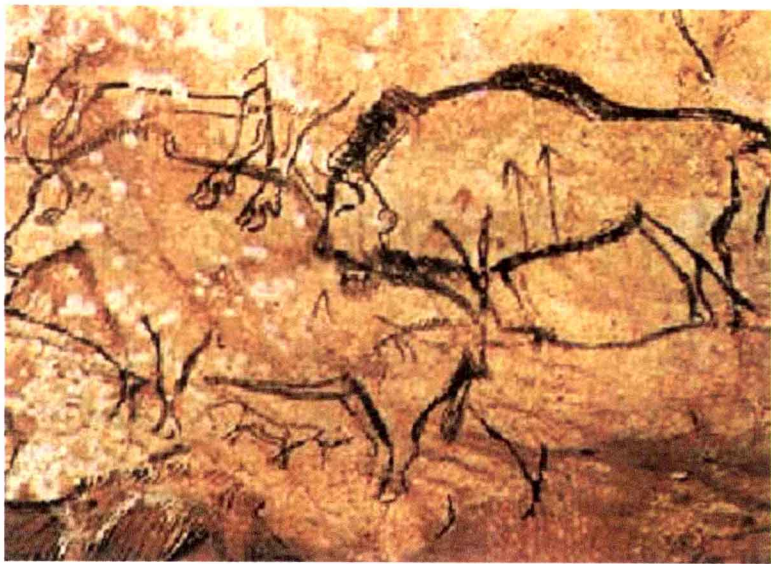
表现说认为，艺术起源于人类表现和交流情感的需要，情感表现是艺术最主要的功能，也是艺术发生的主要动因。持这一理论的主要有英国诗人雪莱、俄国文学家托尔斯泰以及还有欧美的一些现当代艺术家等。

在表现说看来，原始人所有的艺术只有一个最主要的推动力，那就是他们通过各种艺术来表达他们的情感，从而促成了艺术的发生和发展。

四、巫术说

巫术说是西方关于艺术起源的理论中最有影响的一种观点。这种理论是在直接研究原始艺术作品与原始宗教巫术活动之间的关系的基础上提出来的，最早由英国著名人类学家泰勒在他的《原始文化》一书中提出。

这种观点用实用性来解释艺术的起源，认为在原始人心目中，最初的艺术有着极大的实用功利价值。按照这种理论，原始人所描绘的史前洞穴壁画中虽然有许多在我们今天看来是美丽的动物形象，但他们当时却是出于一种与审美无关的动

洞穴壁画——野牛

图为法国诺克斯洞穴壁画，在野牛躯体侧面画着刺入的矛头。

机，即巫术的动机。如许多旧石器时代晚期的洞穴壁画和雕刻，往往是处在洞穴最黑暗和难以接近的地方，它们显然不是为了给人欣赏而制作的，而是史前人类企图以巫术为手段来保证涉猎的成功。还有些动物身上画有或刻有被长矛或棍棒刺中和打击过的痕迹，按照巫术说的观点，这是因为原始部落有一种交感巫术的存在，原始人认为任何事物的形象与实际的该事物都有一种实在的联系，如果对事物的形象施加影响，实际上也就是对这个事物施加影响，在动物身上画上伤痕也就意味着他们在实际的涉猎当中可以顺利地打到猎物。

五、劳动说

劳动说认为，艺术起源于生产劳动。19世纪末以来，在欧洲大陆许多民族学家与艺术史家中，就广为流传艺术起源于“劳动”的理论。

芬兰艺术学家希尔恩在《艺术的起源》中就曾列出专章论述艺术与劳动的关系；俄国普列汉诺夫在《没有地位的信》中，通过对原始音乐、原始歌舞、原始绘画的分析，以大量人种学、民族学、人类学和民俗学的文献证明，系统地论述了艺术的起源及其发展问题，并且得出了艺术发生于劳动的观点。恩格斯指出：“首先是劳动，然后是语言和劳动一起，成为两个最主要的推动力，在它们的影响下，动物的脑髓就逐渐地变成了人的脑髓。”

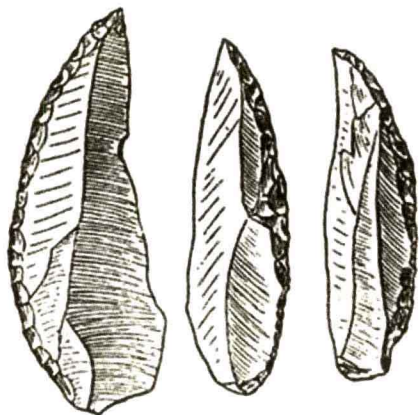
旧石器时代艺术

旧石器时代，距今约 300 万年至 1.5 万年，分为 3 个阶段：早期自人类出现之时至二三十万年前，大致相当于猿人生活的阶段；中期距今约二三十万年至约 5 万年，大致相当于早期智人生活的阶段；晚期距今约 5 万年至 1.5 万年，大致相当于晚期智人生活的阶段。

西方旧石器时代晚期，在先后发现的旧石器时代遗址里，出现了丰富多彩的雕刻和绘画，它们是迄今所知人类最早的真正的艺术品。

一、雕刻艺术

雕刻是艺术品中数量最多的。其中一类是使用雕刻器在质地软的石板、骨和角等材料上用线条刻画。刻画的野兽有野牛、马、驯鹿、赤鹿、山羊、猛犸、熊、羚羊、狮、犀牛和狐等。人物形象有妇女和男人，还有一些人的手印和有特定含义的符号。其中一些显然是代表女人和男人的性器官，而另外一些内容复杂，至今都还无法解释。线刻作品早在奥瑞纳初期即已出现，年代可追溯到 3 万多年前，是已知最早的艺术作品。

奥瑞纳文化的石器

雕刻中的第二类，包括浮雕、立雕和透雕。当时有许多精美的动物小雕像，尤以妇女小雕像为最著名，考古学家常称它们为“维纳斯”，即古罗马人心目中的“美和爱之神”。这种小雕像可能是当时母系社会的偶像。它们体态丰满，有特别肥大的乳房、臀部、腹部和大腿，阴部也采用夸张的手法加以渲染。它们多赤身裸体、面目不清，有的用头发把整个或部分脸部掩盖，不刻眼睛和口、鼻；有的两腿合并成粗锥形；有的像棒状物，只在中上部垂下两个大乳房。制作小雕像的原料有晶体滑石、石灰岩、象牙和骨头等。在法国洛塞勒岩棚发现的妇女小雕像，左手捂

奥瑞纳文化的妇女小雕像

着肚子，右臂举起盛水的角杯，被认为是奥瑞纳晚期的作品。雕刻艺术还用来装饰象牙、骨、角制作的武器或工具，如“指挥棒”和投矛器。雕刻的内容是野牛、马、山羊等动物。这类作品在马格德林文化时期很流行。

雕刻中的塑像作品发现较少，大概是由于用泥土等原料制作不易保存的缘故。这类作品中，著名的有发现于比利牛斯山脉的蒂多杜贝尔洞的两具野牛。它们一公一母，比例精确，用黏土塑成，每具长约0.6米。在捷克斯洛伐克的摩拉维亚地区的布吕恩发现的塑像，是用骨粉和泥土混合制成的，并像陶器那样煅烧过。

二、绘画艺术

绘画是旧石器时代最精彩的艺术品种类，多绘制在洞穴的壁或顶上。内容以野兽为主，如野牛、猛犸象、马、披毛犀、鹿等。这些动物是当时人们狩猎中搏斗的敌手，是赖以生存的食物来源，因此画者十分熟悉，观察细微，画得轮廓准确，神态逼真，还染有红、黄、褐、黑等多种颜色，不少是洋溢着生命力的美的艺术

法国拉斯科克斯洞穴壁画：有孕奔马

形象。从制作技巧上看，他们对于工具材料的运用，已达到相当高的水平。有些画上的颜料是用木炭、矿物粉末混合动物脂肪制成的。有的颜料可能是用野兽的肢骨吹喷到墙上去的。

早期的画多为轮廓画。在西班牙北部的平达尔洞穴，发现奥瑞纳文化时期的用赭石彩绘的猛犸象，小尾巴，背部隆起，其形象和在西伯利亚冰冻层里发现的皮肉犹存的猛犸十分相似。仅是简单几笔就准确而生动地勾画出了动物的轮廓，即使是现代人，不受过一定的训练，恐怕也难办到。

在法国丰德高姆洞穴的穴壁上，属于奥瑞纳文化后一阶段的用赭石画的披毛犀，具有明暗色调，背部和肚子上斜画着的十几道弧形线条，不仅显出身上的长毛，也显示出动物本身的肥大和立体感。

动物画是奥瑞纳艺术的精品，充满

了生活气息。其特征之一，就是采取了扭曲透视画法，例如动物的头为侧视，而两角却为正视。

法国诺克斯洞穴内1万多年前的野牛壁画，不但画有长的鬃毛和颈下毛，在身体侧面还画出了刺入的矛头或带有长杆的箭。有的学者认为，这种绘画与巫术有关，目的是希望行猎时取得成功。

艺术家们常先用雕刻器刻出轮廓线，然后再按线条着成黑色，使作品有立体感。

在西班牙北部阿尔塔米拉洞穴一间大厅的顶和壁上，绘有马格德林时期的精彩壁画，包括成群的野牛、赤鹿、马和野猪，共有150多个。其中一只受伤的野牛，由于伤势太重，四足卧地，无法再站起来，可是，它在挣扎中显出的力量仍然布满全身。它低下头，怒视前方，似乎用双角抵御着继续刺来的标枪。牛所特有的野性和威力，表现得十分逼真。

西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画：受伤的野牛

第

三

节

Zhong Shi Qi Shi Dai Yi Shu

中石器时代艺术

中石器时代，为旧石器时代和新石器时代之间的人类物质文化发展过渡阶段。约始于1.5万年前，结束于磨制石器的出现。

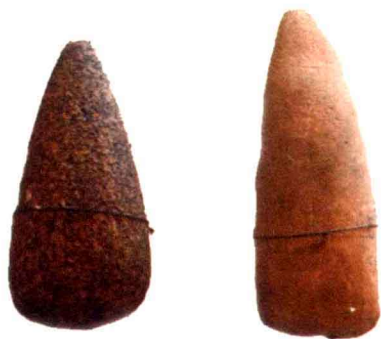
在这一时期，欧洲有三种主要的中石器文化得到发展：马格莫生文化、阿兹利安文化和拉文特文化。

这些文化所用工具的主要特色是细石器的流行。细石器属几何形细石器，呈三角形、梯形或不规则四边形等形状。主要用做箭头或嵌入其他木、骨工具与武器的凹槽中作为刃口。

一、马格莫生文化

著名的马格莫生文化有一种从夏天捕鱼营地到冬天狩猎营地之间的迁移方式。马格莫生文化的人类生活方式和经济特征是居住地总在沼泽中泥泞地里的岬角和各小岛的陆地上，或者在河和湖的沿岸。其文化遗址表明，他们已能制造装有角柄的石斧，使用镶嵌了尖锐燧石片刃口的骨器和角器，还有各式各样的渔叉和投矛器，并驯养了狗。

马格莫生文化留下一些艺术品——在骨制武器上刻画的装饰图案。在瑞典南部伊斯塔德出土的一只角柄上，刻有两只

中石器时代的细石器

鹿的形象；在西兰岛上的斯卡尔斯特鲁普发现的一只角柄上，刻有鱼和蛇。简单的几何装饰图案占统治地位，这些图案的基础是直线、斜线、曲折线、虚线三角形有节奏的配合，交叉的斜线组成的棋盘格子，以及八角形的格子网。

二、阿兹利安文化

阿兹利安文化的最鲜明特色是在阿兹利安洞穴遗址发现的着色的砾石。这些砾石具有灰色或微白色的底子，人们使用各种深浅的油质红色颜料在上面作画。有时在砾石上事先涂上淡粉红色，然后再作较深色的画。砾石上所画的有椭圆形纹、横带形纹，又有各种简单图形，如十字形、

曲折线、格子纹、星形等。类似的涂色画石在欧洲许多山洞中有发现。有学者认为，这同氏族崇拜和对已故亲属灵魂的崇拜有联系，这些砾石可能是已故亲属灵魂的寄身处，所以被仔细保存在洞穴中。

中石器时代严寒消失、气候转暖，绘画由洞窟转移到露天岩壁。随着人类狩猎工具的进步，对大自然的征服力的增强，动物形象在绘画中逐渐减少并失去原始的野性，而人类活动开始成为绘画的主要对象。

奔跑的驼鹿

拉文特岩画以拉长的四肢和夸张的动作表现动物或人物的动势。

三、拉文特文化

岩画主要分布在北欧和西班牙的拉文特地区，其中拉文特岩画尤为突出。

拉文特岩画是史前时代原始人创作的艺术珍品，大多是彩绘，岩刻很少，颜色多用红色，黑色很少，白色几乎不用。颜料的来源是赤铁矿、褐铁矿、锰矿以及木炭。

狩猎场景

拉文特崖壁画经常描绘狩猎的场景。

人类活动

在早期的岩画中表现人类的形象非常稀少，而拉文特岩画却主要表现人类活动的情节。

1903年，在西班牙东部的地中海沿岸拉文特地区荒芜的山丘间，原始艺术研究者阿吉洛首先发现了用红色颜料描绘的3只鹿和1头牡牛。

在以后的年代里，拉文特地区又陆续发现了约40余处崖壁画遗址。大概有70块岩面，上千个人物和动物。这些壁画的尺寸一般不大，动物形象不超过75厘米，人物一般不超过30厘米。

拉文特岩画主要是表现人类活动的情节性绘画，它以表现人物、动物的运动和速度作为特点。作品充满了生命力，人与动物的形状被画成以疯狂的速度奔跑

着，整个身体伸展在空中，简直像飞。这些画的故事性、细致和精确，以及对人的形象的注意，有助于我们对当时欧洲原始居民生活的了解：男人通常裸体，只偶尔在个别场合，穿上长不及膝的短裤；仔细地画出的腰部和膝部的穗子或绳带，可能是当时人们引以为自豪的东西；男人的头饰，或是插在头发上的简单羽毛，或是对称地围着头的发卷，或是紧扎的条带或花结；女人一般身着钟形长裙，胸部裸露；猎人多是使用弓箭、标枪、猎狗，猎取赤鹿、大公牛、山羊、野猪、野驴、犀牛等。拉文特岩画的构图具有浓厚的生活气息。