

圖解 藝術史

WORLD ART HISTORY 白瑩 編著

圖解 藝術史

WORLD ART HISTORY 白瑩 編著

橫跨世界五大洲，縱橫古今三萬年，涵蓋繪畫、雕塑、建築、工藝品、攝影、裝置藝術、行動藝術……
從遠古岩畫到前衛藝術，一窺全人類對「美」的豐沛創造力

圖解 藝術史

WORLD 白瑩 編著
ART HISTORY

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

圖解藝術史 / 白瑩編著. -- 再版. -- 臺北市: 信實文化行銷, 2013.09
面; 公分. -- (What's art; 3)
ISBN: 978-986-6620-99-7 (平裝)

1. 藝術史 2. 世界史

909.1

102015700

What's Art 003 圖解藝術史

作 者 白瑩

總 編 輯 許汝紘

副總編輯 楊文玄

美術編輯 楊詠棠

行銷經理 吳京霖

發 行 楊伯江

出 版 信實文化行銷有限公司

地 址 台北市大安區忠孝東路四段 341 號 11 樓之三

電 話 (02) 2740-3939

傳 真 (02) 2777-1413

www.wretch.cc/blog/cultuspeak

<http://www.cultuspeak.com.tw>

E-Mail cultuspeak@cultuspeak.com.tw

劃撥帳號 50040687 信實文化行銷有限公司

印 刷 彩之坊科技股份有限公司

地 址 新北市中和區中山路二段 323 號

電 話 (02) 2243-3233

總 經 銷 高見文化行銷股份有限公司

地 址 新北市樹林區佳園路二段 70-1 號

電 話 (02) 2668-9005

本書繁體字版由中國重慶出版社授權，
由台灣信實文化行銷有限公司獨家出版發行。

著作權所有，翻印必究

本書文字非經同意，不得轉載或公開播放

2013 年 9 月再版

定 價 新台幣 450 元

更多書籍介紹、活動訊息，請上網輸入關鍵字

華滋出版

搜尋

或

九韵文化

搜尋

鄭燮

王羲之 Boucher
Fragonard

Canaletto

郎世寧 菱川師宣

圓山應舉

Botticelli

Raffaello Sanzio

Michelangelo Buonarroti

Leonardo da Vinci

葛飾北齋

俵屋宗達

Baroque Bernini

董其昌

八大山人 A. Carracci

Caravaggio

Rubens

Frans Hals

Velazquez 顧愷之

Goya

William Hogarth

Renaissance

Botticelli

Raffaello Sanzio

Michelangelo Buonarroti

Leonardo da Vinci

葛飾北齋

俵屋宗達

Contents

出版序 004

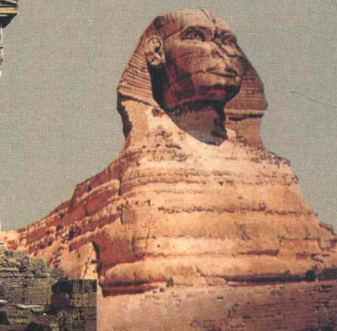
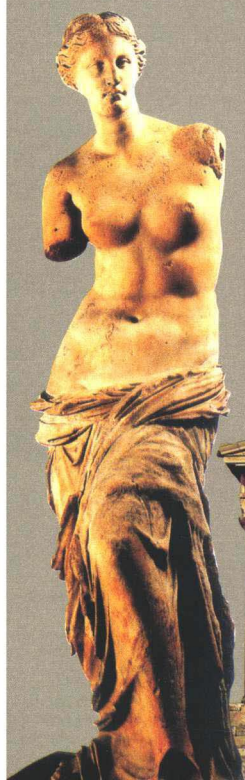
第一編 世界上古藝術 006

第一章 史前藝術 008

第二編 文明形成時期的藝術 028

第一章 早期文明時期的藝術 030

第二章 古典文明時期的藝術 046

第三編 中世紀與過渡時期的藝術 076

第一章 中世紀時期的藝術 078

第二章 15—16 世紀的藝術 124

第四編 近現代藝術 170

第一章 17—18 世紀的藝術 172

第二章 19 世紀的藝術 234

第三章 20 世紀80年代之前的藝術 314

橫跨世界五大洲，縱橫古今三萬年，涵蓋繪畫、雕塑、建築、工藝品、攝影、裝置藝術、行動藝術……
從遠古岩畫到前衛藝術，一窺全人類對「美」的豐沛創造力

圖解 藝術史

WORLD 白登 編著
ART HISTORY

Contents

出版序 004

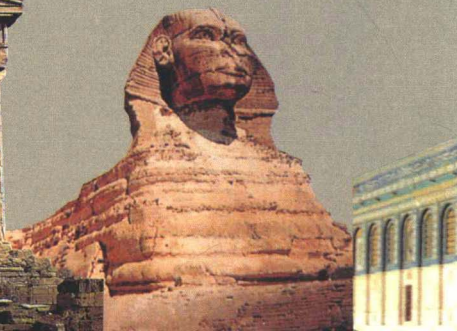
第一編 世界上古藝術 006

第一章 史前藝術 008

第二編 文明形成時期的藝術 028

第一章 早期文明時期的藝術 030

第二章 古典文明時期的藝術 046

第三編 中世紀與過渡時期的藝術 076

第一章 中世紀時期的藝術 078

第二章 15—16 世紀的藝術 124

第四編 近現代藝術 170

第一章 17—18 世紀的藝術 172

第二章 19 世紀的藝術 234

第三章 20 世紀80年代之前的藝術 314

出版序

龍吟虎嘯・爭奇鬥豔 波瀾壯闊的藝術史詩

閱讀是一件愉悅的事情，尤其是閱讀歷史。

歷史告訴我們什麼是文明；什麼是傳承；什麼是人性的善美；什麼是人類思想的真諦；而藝術的歷史，則以具體的視覺圖像，訴說著在地球上各種文明的發展脈絡，與相互之間的影響與連結。

因為有了視覺的圖像，所以我們很容易掌握區域文明的發展脈絡，如果再加上空間的元素，我們便能很快跳脫只觀察斷代歷史的侷限性。但《圖解藝術史》最難能可貴的是，除了有具體的視覺圖像、有時間縱軸的傳承關係之外，還切入了地圖板塊中的橫軸，將歐、亞、美、非四大洲的重要藝術發展，直接展開在讀者眼前，讓縱橫交錯的文明發展，井然有序地攤在書頁上，讓我們直接比較、系統化連結、前後參照，於是我們更容易歸納出文明與文明之間承先啟後的發展關鍵，也更能夠打開宏偉遼闊的藝術視野與史觀。

於是我們恍然大悟：當義大利文藝復興運動如火如荼開展之際，中國早已經邁開大步，來到極權統治的明朝，那時國家畫院重新開張了，戴進、文徵明、仇英、唐寅、沈周……盤據在中國藝術的峰頂；而印度教與伊斯蘭教則共存於印度半島上，有著波斯、土耳其、印度圖騰的美麗建築，兼容並蓄、比鄰而處。

當時在日本，桃山美術正盛，濃豔華麗的茶陶、金銀細工等工藝美術，令人驚豔；南美洲，印加文明的彩繪技巧、馬丘比丘城廓的雄偉堅實，璀璨的黃金面具，兀自訴說著太陽神的偉大；而非洲則有貝寧王國的青銅雕刻與浮雕，見證非洲歷史上繁榮、興盛的文化風貌。

歷史的長河波瀾壯闊、繁花似錦、爭奇鬥豔，宛如疊翠巒峰中此起彼落的龍吟虎嘯。《圖解藝術史》篇篇精彩絕倫，處處撼動人心，值得讀者們細細的品嚐、慢慢的比較、深深地咀嚼。

藝術書系的出版，一直以來都是我們重要的出版方針。創業至今，我們一直堅持要邀請讀者，用眼睛欣賞高品質的美的閱讀元素；用耳朵聆聽美好的樂章；並且用心思索這些人類的經典作品背後，深刻而感人的創作故事。當藝術書系的出版達到一定的數量之後，我們也覺得應該要用心為讀者出版一部，分析精闢、脈絡清楚、容易閱讀的藝術史。為您清楚歸納藝術歷史中，重要的轉折與發展面貌，更重要的是，讓讀者可以思索、比較、連結羅布在地球上，各種各樣的精彩藝術與視覺圖騰。

生活當中不能缺少的許多美好事物，當然包括了音樂、藝術、文學、生活美學與環境關懷，它們之間息息相關，交錯發展，藉著閱讀、傾聽、經驗交換、用心思索，形成大家堅持、信守的文化風格。由衷的感謝您不吝伸出的溝通與友誼的雙手，那是我們長期以來最大的支持與鼓勵，更是我們向前邁進的最大動力。

華滋出版 總編輯

許汝紘

亞洲藝術

岩壁畫在中國與印度分布較廣，但亞洲藝術主要集中在陶器；此外，玉文化在其他地區和國家雖也有發現，但像中國這樣綿延漫長，世所罕見。

廟底溝 彩陶花瓣紋盆
公元前3900年～公元前3000
(中國)

歐洲藝術

歐洲史前藝術的主要形式為岩壁畫和小雕塑。前者主要為人類活動的題材，風格上較寫實，此外還包括一些功用不明的抽象圖案。小雕塑則以豐滿的女體雕像居多；陶器較少，多以抽象的圖案作為裝飾。

奧地利維林多夫的維納斯
公元前25000～前20000年
(奧地利)

手持角杯的裸女
公元前30000～25000年
(法國)

非洲藝術

岩壁藝術是非洲最古老的造型藝術，包括岩刻和岩畫，內容以動物與狩獵場面為主，色彩豐富，部分創作構圖較為完整，甚至顯露出初步的透視原理。

陶碗
石器時代後期(努比亞)

大洋洲藝術

大洋洲岩壁藝術是當地居民精神生活的一部分，早在兩萬年前就已經在大洋洲出現，並有其獨特的風貌，如在澳大利亞發現的「X光透視式繪畫」，直到公元後幾個世紀亞洲才出現。

卡卡杜洞岩壁畫
公元前2000年左右
(澳大利亞)

澳大利亞袋鼠
公元前2000年左右
(澳大利亞)

尖底瓶汲水器
距今約6800~6300年
(中國)

玉龍豬
公元前4000年左右
(中國)

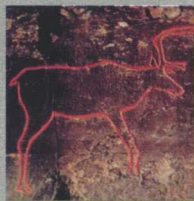
裸體女像
新石器時代
(中國)

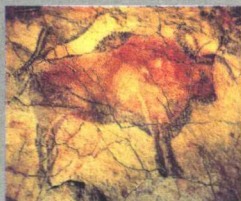
深鉢形陶器
約公元前10000年~
公元前3000年
(日本)

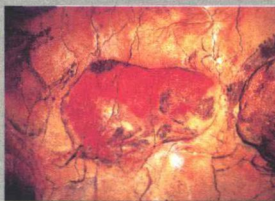
玉獸面紋琮
公元前3900~公元前3000年
(中國)

馴鹿
中石器時代
(挪威)

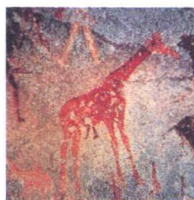
《阿爾塔米拉野牛》洞穴壁畫
約公元前25000年
(西班牙)

《受傷的野牛》洞窟壁畫
約公元前25000年
(西班牙)

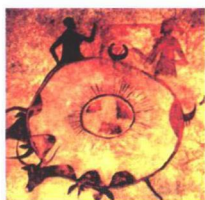
《拉斯科野牛》洞穴壁畫
約公元前25000年
(法國)

長頸鹿岩畫
石器時代後期
(辛巴威)

雙角女神岩畫
約公元前4500~前2000年
(阿爾及利亞)

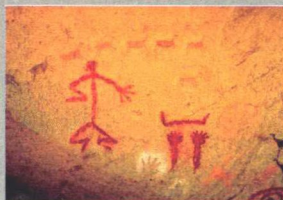
撒哈拉沙漠岩畫
石器時代後期
(撒哈拉)

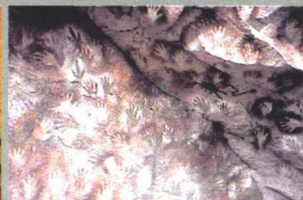
愛爾羚和獵人岩畫
石器時代後期
(南非)

美洲藝術

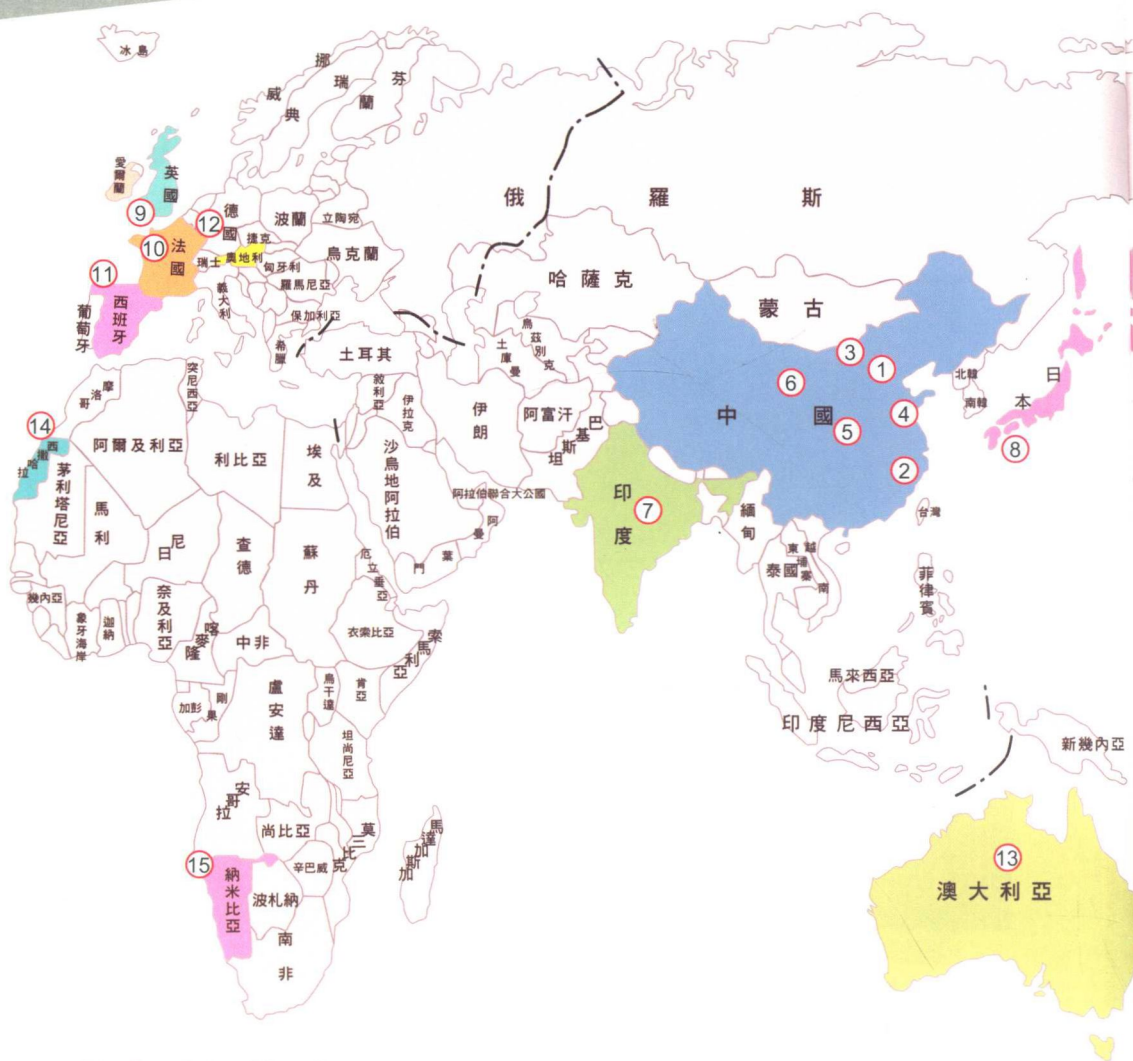
史前岩畫遍及世界五大洲，美洲發現較晚，色彩以紅色為主，多描繪當地的動物，如紅褐色美洲駝。各式各樣的手也是當時較多表現的題材。

阿根廷·洛斯馬諾斯岩畫
距今1000~10000年以前
(阿根廷)

洛斯馬諾斯「手洞」壁畫
約公元前20000年
(阿根廷)

史前藝術

1. 中國迄今發現最早的舊石器時代遺存——山西芮城西侯度遺址。
2. 中國太湖流域良渚文化：距今5300—4200年，以造型精美的玉器聞名。
3. 中國紅山文化，距今五、六千年左右，因首次發現於內蒙古自治區赤峰紅山後而得名。

4. 中國山東大汶口文化，前4300—前2500年，新石器時代晚期重要遺存。龍山文化，前2900年—前2100年，以黑陶製品最為引人注目。
5. 中國仰韶文化，在河南澠池縣仰韶村發現，又稱彩陶文化。
6. 中國馬家窯文化，前3300—前2050年，因最先發現於甘肅臨洮馬家窯而得名。
7. 印度博帕爾（Bhopal），近郊留存大量印度史前岩畫。
8. 日本佐世保郊外的泉福寺洞穴內，發現世界上最早的陶器殘片，帶有豆粒紋。
9. 英國南部索爾茲伯里（Salisbury）平原，以巨石陣聞名。
10. 法國拉斯科洞窟，著名歐洲史前壁畫遺跡，被譽為「史前的羅浮宮」。
11. 西班牙阿爾塔米拉洞窟，位於桑坦德省（Santander）境內。
12. 奧地利維林多夫山洞中的「維林多夫的維納斯」，被公認為人類最早創造的雕刻藝術精品。
13. 澳洲卡卡杜國家公園，以大量史前岩壁藝術聞名世界。
14. 撒哈拉沙漠中部阿傑爾高原，以大量史前壁畫號稱「世上最大的史前藝術博物館」。
15. 納米比亞，有南部非洲最著名的岩畫《白婦人》。
16. 阿根廷的洛斯馬諾斯岩畫，見證南美洲早期人類社會。

當年輪印上歲月的痕跡，逝去的歷史也只能追憶。我們要尋求藝術的發展軌跡，就必須擺脫人類自身對物的審美或唯美之感受與執著，因為這種感受與執著其實更像是一種「類宗教」的神聖與感性說辭；排除後，我們的評判才有可能做到「客觀性」，並且強調藝術的功能與意義，而非是物原初所具備的自主性的「美」的力量。這是因為，真正藝術史的幕布升起是在舊石器時代晚期，而這時期的藝術品具有宗教或巫術的啟發意義，或者僅只是作為勞動工具，而非透露著藝術形態學中的審美態勢。

石器時代的藝術

藝術的起源，是個非常複雜的問題，藝術乃經過漫長的發展而來。探討原始藝術如何發生，實質上就是探索早期人類為什麼創造以及如何創造藝術。

原始藝術包括繪畫、雕塑和音樂、舞蹈等等，但它並不像後來的藝術具獨立性，而是混同非藝術的人類活動，即生存與繁衍，因此

▼女性裸像 舊石器時代

史前時代藝術中的女性形象無疑是多產的象徵，圖為女性裸體雕刻，注重對女性腹部的拉長刻畫，臀部後翹，沒有頭部，腿部刻畫簡略，是舉行生殖崇拜儀式所用的神像。

原始社會生產力不高，出生率很低，而女性的生殖能力是原始人類對自然的懵懂崇拜。

