

现代艺术大师徐庆平（徐悲鸿之子）历时22年
亲自选择版本并翻译的美术入门图书
欧洲四个国家四位顶级美术教授倾力合著

（修订本）
全彩四色
Histoire de
L'Art

艺术类考生指定读物

西方艺术史

懂得美的民族必定伟大

图文并茂，全面而不失于琐碎，概括而不流于空泛，既全面介绍了西方的建筑、雕塑、绘画、工艺美术，又突出了各个时期最主要的艺术成就和最杰出的艺术家，更展示了各个艺术流派产生的历史背景、社会、宗教等原因。

（波兰）雅克·德比奇（J. Debicki）（法国）让·弗兰索瓦·法弗尔（Jf. Favre）
（德国）特利奇·格鲁纳瓦尔德（D. Grunewald） 著
（葡萄牙）安东尼奥·菲利浦·皮芒代尔（A.F. Pimentel）

徐庆平 / 译

(修订本)

西方艺术史

Histoire de L'Art

(波兰) 雅克·德比奇 (J. Debicki)

(法国) 让·弗兰索瓦·法弗尔 (Jf. Favre)

(德国) 特利奇·格鲁纳瓦尔德 (D. Grunewald)

(葡萄牙) 安东尼奥·费利浦·皮芒代尔 (A.F. Pimentel)

著

徐庆平 译

Histoire de L' Art by J. Debicki, Jf. Favre, D. Grunewald, A.F. Pimentel

Copyright © 1995

This edition arranged with Hachette Education through Big Apple Tuttle-Mori Agency, Labuan, Malaysia.

Simplified Chinese Edition Copyright: 2014 Hainan Publishing House

All Rights Reserved.

中文简体字版权 © 2014 海南出版社

版权所有 不得翻印

版权合同登记号：图字：30-2012-165 号

图书在版编目 (CIP) 数据

西方艺术史 / (波) 德比奇 (Debicki, J.) 等著；

徐庆平译. -- 修订本. -- 海口：海南出版社，2014.11

ISBN 978-7-5443-4899-7

I. ①西… II. ①德… ②徐… III. ①艺术史-西方
国家 IV. ①J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 226397 号

西方艺术史：修订本

作 者：(波兰) 雅克·德比奇 (J. Debicki)
(法国) 让·弗兰索瓦·法弗尔 (Jf. Favre)
(德国) 特利奇·格鲁纳瓦尔德 (D. Grunewald)
(葡萄牙) 安东尼奥·菲利浦·皮芒代尔 (A.F. Pimentel)

译 者：徐庆平

选题策划：李继勇

责任编辑：张 奇

封面设计：黎花莉

责任印制：杨 程

印刷装订：三河市祥达印刷包装有限公司

读者服务：蔡爱霞

海南出版社 出版发行

地址：海口市金盘开发区建设三横路 2 号

邮编：570216

电话：0898-66830929

E-mail: hnbook@263.net

经销：全国新华书店经销

出版日期：2014 年 11 月第 1 版 2014 年 11 月第 1 次印刷

开 本：787mm × 1092mm 1/16

印 张：21

字 数：330 千

书 号：ISBN 978-7-5443-4899-7

定 价：98.00 元

【版权所有 请勿翻印、转载，违者必究】

如有缺页、破损、倒装等印装质量问题，请寄回本社更换

译者的话

20 世纪 80 年代初，我得到去联合国教科文组织巴黎总部工作的机会，从而第一次迈进梦想多年的艺术殿堂卢浮宫时，被一位普通的法国小学老师深深地感动了。她正带着 20 多个学生在参观，孩子们聚精会神地在听她讲解哥特式建筑的美与希腊—罗马式建筑的美有何不同。这成为了我对法兰西、法国人的第一印象，也是我在法国工作、学习五年之后仍未改变的印象。不懂审美的人不能称为完整的人，而懂得美的民族必定伟大。当时我便萌生了为我国的学生和美术爱好者翻译一本好的适合的西方艺术史的想法。17 年后的今天，我终于找到了这样的一本书，了却了这样一个心愿。

这本艺术史印刷精美，图文并茂，真正可以案头披览，细细嚼味，而其突出特点更在于全面而不失于琐碎，概括而不流于空泛，脉络清晰，言之有物。既全面介绍了西方的建筑、雕塑、绘画、工艺美术，又突出了各个时期最主要的艺术成就和最杰出的艺术家。在展示各个艺术流派产生的历史背景、社会、宗教等原因时，更是一击中的，言简意赅。对代表作的描绘客观、准确，尤能使读者抓住要害而直抵核心。四个不同国家的教授，既精通美术史，又擅长造型艺术，他们认真讨论，共同拿出的成果的确不同凡响。

书中的译名在尊重约定俗成的同时，对与原文发音相去甚远，以至实在无法与原文联系在一起的，则给予纠正，但均以法汉、英汉等字典的译名表规则为准，并非杜撰，读者可以很容易地将它们与原文进行对照鉴别。附上的专有词汇表的讲解更会对所有美术爱好者，包括美术专业工作者有所裨益。它以法文作为对照则是因为大量美术方面的词汇来自法文——因法国 19 世纪世界美术中心的地位所致，特此说明。

徐庆平

1998 年于中央美术学院

目 录

译者的话 /1

前 言 /1

引言 艺术的诞生 /3

最初的表达方式 /4

第一部分 古代艺术 /1

第一章 美索不达米亚和埃及艺术 /9

城市化与王朝的诞生 /10

以永恒为目的的艺术 /12

埃德夫的霍鲁斯神庙 /16

三位女乐师 /18

第二章 希腊艺术 /23

希腊诸城 /24

追求完美的艺术 /26

雅典的巴底农神庙 /34

帕加马的宙斯与雅典娜大祭坛 /36

第三章 罗马艺术 /39

征服地中海世界 /40

从埃特鲁斯坎人到希腊人：罗马的综合 /42

弗拉维安竞技场：科洛塞 /50

哈德良万神庙 /52

第二部分 中世纪艺术 /54

第四章 早期基督教艺术与拜占庭艺术 /57

从古代到中世纪 /58

受神启示的艺术来临 /61

圣威塔尔教堂镶嵌画 /66

第五章 罗曼艺术 /69

- 封建世界的割据与统一 /69
- 罗曼艺术的多样性 /72
- 凯尔斯福音书的首字 /80
- 莫依萨克圣彼埃尔修道院大门 /82

第六章 哥特艺术 /85

- 城市的复兴 /85
- 哥特的飞跃:《上帝即光明》/88
- 下架图 /98
- 克拉科夫圣母院祭坛 /100

第七章 中世纪欧洲的穆斯林艺术 /103

- 在先知路上的西方 /103
- 东西方之间硕果累累的相会 /105
- 格林纳达艾勒汉卜拉宫狮院 /112

第三部分 15 ~ 18 世纪艺术 /114

第八章 文艺复兴 /117

- 以古代作为框架 /117
- 艺术运动的创造者 /119
- 欧洲与文艺复兴 /126
- 大卫 /132
- 《基督受难图》/134
- 滕皮埃托 /136

第九章 样式主义 /139

- 不安的时代 /139
- 准则与变幻 /142
- 奥尔加斯伯爵下葬 /150
- 维琴察大会堂 /152

第十章 巴洛克和古典主义 /155

- 处在理性和激情之间 /156
- 胜利的罗马 /157
- 巴洛克与古典主义的对立: 是一种现实吗? /164
- 凡尔赛宫 /174
- 圣德列萨的恍惚 /176

伦勃朗的自画像 /179
强劫留西帕斯的女儿 /182

第十一章 罗可可 /185

亲密感与喜庆感 /185
胜利的优雅 /188
威斯大教堂 /194

第四部分 19 世纪艺术 /196

第十二章 新古典主义 /199

新思潮 /199
宏伟与庄严 /201
荷拉斯兄弟的宣誓 /206
先贤祠 /208

第十三章 浪漫主义 /211

激情岁月 /211
歌颂自我 /214
萨达纳巴尔之死 /220

第十四章 现实主义和印象主义 /223

积极的精神 /223
丑闻与现代性 /226
画室 /234
《系列画》圣拉扎尔车站 /236

第十五章 1900 年前后的艺术 /239

工业时代 /239
革新的时代 /241
塔塞尔旅馆 /244

第五部分 20 世纪艺术 /246

这个时代的复杂性 /248

第十六章 20 世纪的基础：立体派与未来派 /253

立体主义 /253

未来主义 /256

阿维尼翁的姑娘们 /258

第十七章 非形象艺术和几何抽象 /261

大抽象 /261

3号 /266

谁害怕红、黄、蓝? IV /268

第十八章 具象艺术: 主观目光 /271

表现艺术 /271

男女小丑 /278

人与肉 /280

超级市场女士 /282

第十九章 超现实绘画的世界 /285

玄学画 /285

欧几里得的散步 /290

第二十章 作为过程的艺术: 运动与行动 /293

运动艺术 /293

7000棵橡树 /298

第二十一章 艺术与功用: 建筑与设计 /301

放弃装饰 /301

红、蓝扶手椅 /306

乔治·蓬皮杜国家艺术文化中心 /308

词汇汇编 /310

前言

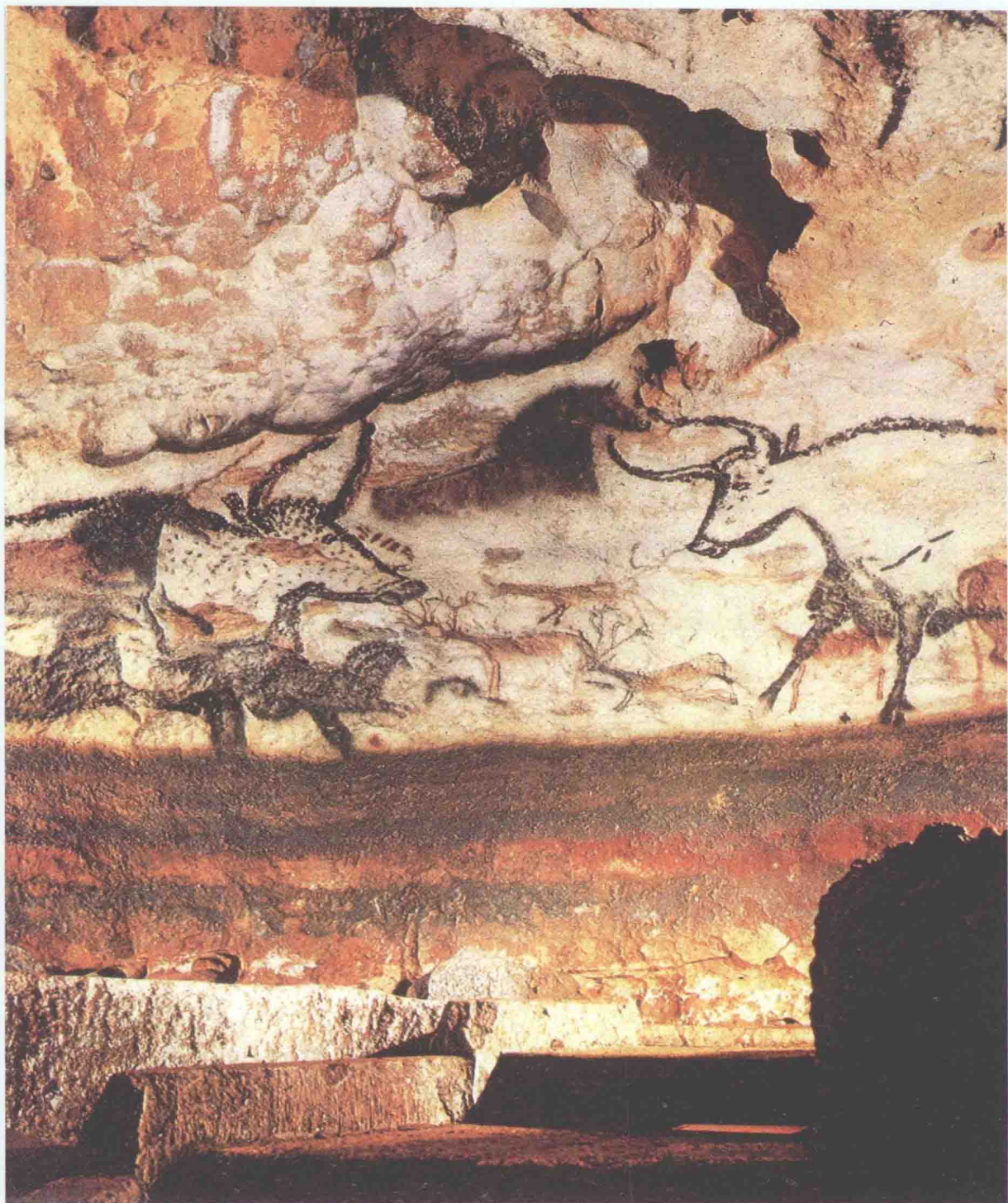

这部艺术史的独特之处在于它是由欧洲四个不同国家——德国、波兰、葡萄牙和法国——的四位教授共同撰写的。作者们曾反复切磋，交换对于艺术史的观点，从而产生了介绍艺术史实的一种革新的办法。

这部著作研究了西欧从起源直至现代的各种艺术史实，面向所有想探索艺术世界的人，作者们努力使用简洁准确的词语，对繁多的专有名词、日期、风格做了明确划分并排出顺序，为读者查阅更为专深的论著提供方便。本书以大量闻名遐迩的艺术复印品为基础，其中也有并非最为卓著、但因其品质和代表性而被选入的作品。按照年代排列和采用集中概括的方式，使人面对各种各样的艺术史实，可以有清晰的理解。各章结构的组织也采用同样的方法，以便给读者以具体、准确的引导，它包括：

- 一幅大尺寸复制品，为提出该章所研究的问题开路。
- “背景”阐明历史的、社会学的和文化的史实，由此使人理解被研究的艺术运动。
- “特点与传播”以提炼、概括的方式描绘和分析各种流派、时期，为风格下定义，为鉴别风格提供便利。它给予总体介绍，按年代和地理叙述流派的演变过程。它使我们了解到从一个国家到另一个国家产生着作用的那些关系。
- 对一幅或几幅作品进行富有意义的分析，作为每一章的结论，它包括对作品的描述，对技术革新和艺术成就的研究。

艺术品不应仅仅作为孤立的、丰富博物馆的文化物品而出现。它的存在与产生它的社会有关，因此，这部艺术史努力地把它投入了自己的环境背景之中。不过，艺术品的复杂性使人不可能仅只运用严格的科学分析的办法就可以了事。艺术家在反映和模仿，同时也在创造：从中产生其作品的各种意义。我们的分析帮助我们更好地捕捉住它，但它们丝毫 shouldn't 夸口说已经剖析了所有的材料。

（史前）拉斯科洞窟的原始绘画。公牛大厅的左壁。

引言 艺术的诞生

一部艺术史并非直线一般向前发展的，而是在外部的影响下，一次又一次地反复展开着。地理上的暂时性组合在不停地改变着艺术的形式与功能。雕刻家罗伯特·斯密森说过：“任何作品都带有奔腾流逝着的时间。它既沉浸在亘古洪荒之内，又蕴含于最为遥远的未来之中。”

在艺术上，持久性要比独特性更为重要，集中的、瞬间的价值命里注定要被永久性所超越。这就解释了为什么德拉克洛瓦一心想要成为一个“纯粹的古典主义者”。

这种持久性乃是艺术的一大标准，从中产生出神秘感来。你会惊奇地断定希腊艺术在多少个世纪之后仍然在拨动人的心弦。原始的绘画在被发现之时会如同今日一样，令我们感受到艺术的诞生。

起始时的灿烂令人目眩，艺术从来就是如此。在拉斯科洞穴之中，最打动我们的便是那种潇洒自在，自由驰骋！宛如一个生命在我们眼前苏醒。事实上，支配这一艺术的准则正是来自创造的天性，它的发展即是艺术的生命成长，至关重要。

与仪式、魔法功能同时存在，而且在古代更为意义深远的是游戏功能。也就是说用密码来做游戏，它构成了艺术进发的首要条件。人不始终都是通过艺术去向死亡挑战的吗？

《维朗多尔夫维纳斯》
维也纳自然历史博物馆。

最初的表达方式

软黏土上的指纹，以及像卡斯蒂洛洞穴（西班牙）*中那样，以手掌为模，喷色后留下的 4 万年前的印记，表明人是如何执意要留下自己的痕迹，要在围绕自己的世界上放上自己的记号。因此，我们从起源之处就可找到艺术家的那种主要动机：通过打上记号而投身于世界和把世界据为己有。

艺术，神奇权利的印记

把妇女作为丰产的象征来予以表现，这表明原始人需要创造一些具有魔术功能的形象。现被命名为“维纳斯”的人像极其强调与生育联系在一起的性因素：宽大的骨盆，滚圆丰满的乳部和腹部。应该指出的是，25000 年前类似的女像在全欧到处都有。与奥地利《维朗多尔夫维纳斯》*相呼应的是法国的《莱毕格》、意大利的《格尔马尔蒂》以及乌克兰的《加加莉诺》。

获得形似的艺术

“巫师—艺术家”可能受到一种欲望的推动，即获得对令人垂涎的猎物的魔力，或者他们被一种神秘的、宗教的愿望驱使，这使他们在公元前 20000 年左右，便借助于木炭，在诸如皮克·麦尔乐*那样的洞穴中勾画动物的身影。

我们可以断定，在公元前 15000 年左右出现了更为讲究的材料：用一把鸟羽或兽毛制作的笔；用兽骨做的、把色粉吹上石壁的空心管；以及可以使人获得层次变化，从而感受到面的重叠和体积造型效果的皮制的遮片。

带有抽象表现的马。

公元前 15000 年左右。拉斯科洞窟（多尔多涅省）

史前艺术家期望用尽可能完整的表现形式来固定动物的形象，他们取动物的全侧面，以便表现出 4 只爪来，并且对蹄子和犄角都做全正面处理。这种多视角透视符合于最清晰详尽的刻画。

在“现实主义”的风格旁边，还可看到一种更为简略的方式，即记号的最初使用。这样，在拉斯科洞*彩绘的动物

圆形巨石建筑。

周围，我们会遇到一些抽象的形状：连续的点，一组平行的或拐成直角的线条。其含意均不得而知。

1995 年发现的（法国）肖维洞似乎使以往对原始动物画出现的年代所做的判断成为可以商榷的对象，该洞把这一时代上溯到公元前 30000 年。

雕刻的出现

一块骨头，一颗普通的石子，或一处岩石的凹凸不平，都会令一位艺术家想象到动物的形状。在刻上几下以加强这种偶然相似的过程中，人创造了最初的雕刻。于是乎，我们可以遇到各种表达方式，从精刻直至浮雕。

建筑的萌芽

在新石器时代末期，公元前 3000 年时，一种新的艺术形式出现在欧洲：建筑。多尔曼——首座筑起的整体是在水平方向上摆放两块巨石，在它们的上面横放着第三块扁平的石板。这些粗糙的石块被称为“巨石建筑”^{*}，它已经通过自己的组合方式预示了过梁的体系。在并排堆起多尔曼时，人便创造出被遮盖的小径，它们形成了真正的厅室。人有时也在地上立起狭长的巨石，它们被称为曼赫尔。

应该指出，在公元前 2000 年时，西欧尚处于巨石建筑时代，而在中东的其他一些文明却已经达到了极其重要的发展阶段。

第一部分 古代艺术

○ 美索不达米亚艺术和埃及艺术

○ 希腊艺术

○ 罗马艺术

人们把从新石器末期到中世纪开始的这段时期命名为“古代”。该词的另一个意思是指人类从意大利文艺复兴起留下的文物，即“现代”创作的反义词。

古代主要是指从公元前 4000 年出现文字而开始的一部分历史时期。它延续不断，直至 476 年罗马帝国崩溃，最后一位皇帝下台。尽管有着这个极具象征意义的日子，但古代与中世纪的界限依然模糊不清。这里有一种缓慢的演变，它以罗马帝国皈依基督教作为标志。另外，它还分为东、西两个部分，同时又发生了日耳曼人的大规模入侵。

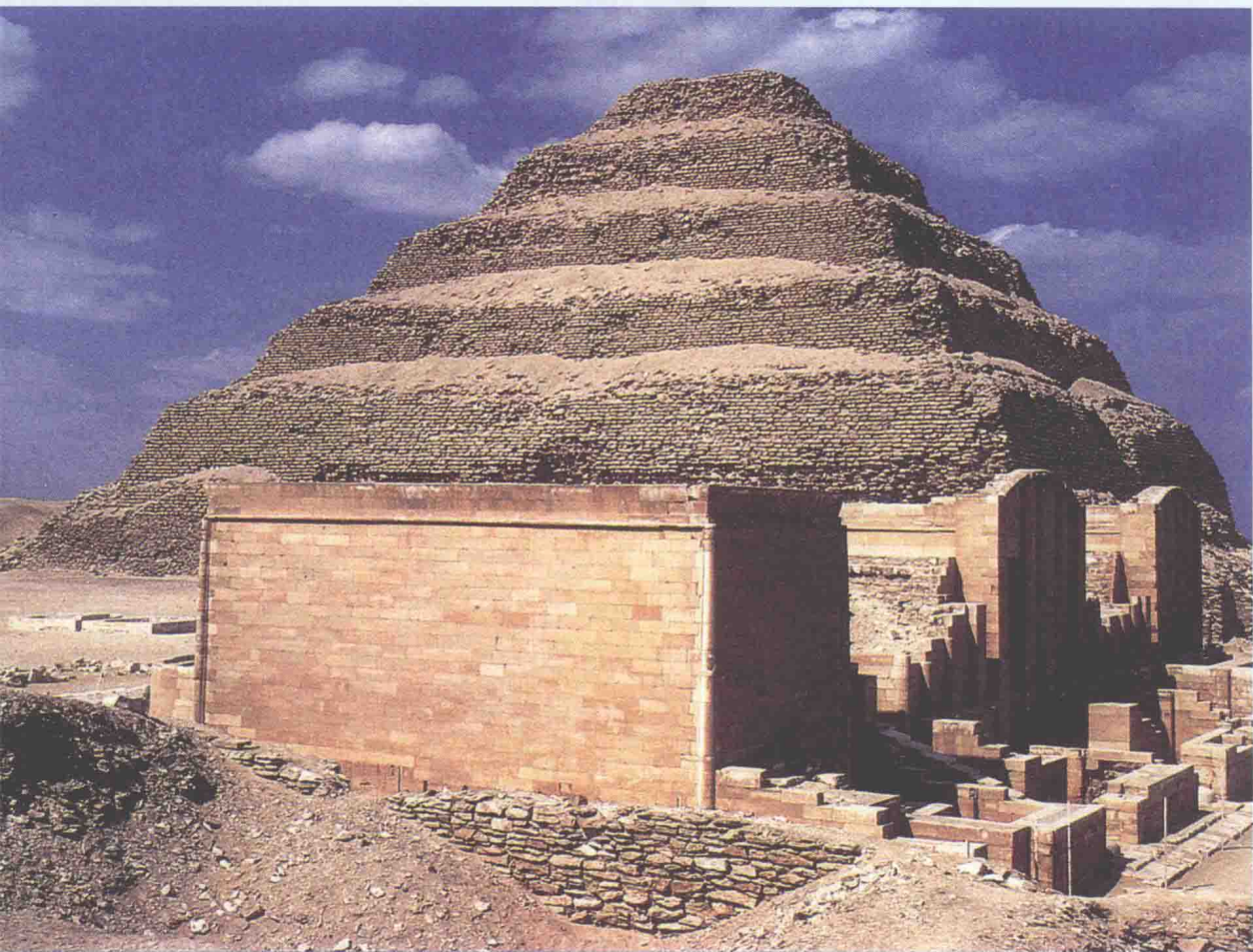
古代涉及主要围绕地中海而组织起来的广大区域，地中海乃是一条自然的商业通道。人们把埃及、美索不达米亚、波斯为主的古代称为古典主义的古代。

城市的诞生与发展导致了一种宏伟艺术，它又随着国家的形成和帝国的建立而变得日益丰富。

围绕地中海盆地的城市并不是同时发展的。首先从东方涌来一股强大的文明浪潮，然后，它向西方扩展。在这些巨大文明之间建立起前后的承继关系。这样，在欧洲，便出现了不同时期的重叠现象。

本章将通过 4000 年的历史，向读者展示建筑——从美索不达米亚—埃及巨型建筑物到希腊高雅的柱廊——所经历的演变。

罗马承继了这一份遗产，即以宏伟、特大为核心组织起来的比例关系。与此同时，表达性的艺术——绘画和雕刻也经历了同样的演变。艺术家发明了愈来愈灵活巧妙、生动活泼的形式，一点一点地从平面趋向小的起伏。在东方和西方文明之间，自始至终都产生着对立。碰撞有时会表现得十分强烈和突然。不过，西方从未中止过从对方的影响中获益。

埃及塞加拉名胜

占地 15 公顷，聚集了国王为达到永恒而进行仪式庆典的所有楼房、院落。

紧靠赛德节大院西墙，满是神庙的这一建筑体现了埃及的划分情况。远景上的杰塞尔金字塔升起在 6 个台阶之上，高达 60 米。它那巨大台阶的形象令人想到太阳喷薄而出时的山冈。

第一章 美索不达米亚和埃及艺术

在公元前 10000 年到公元前 5000 年，即远古时代结束之时，狩猎人和游牧人进入了农业时代。最初尚为半游牧的耕种者慢慢地定居在一块确定的土地上，这时便出现了村庄。很快，又出现了城市，即城邦。再往后便是王朝。所形成的这些群体都由一些首领、国王、牧师来领导，并且必须有一种分配耕地的组织。

于是，就像几何学家在田地中所做的那样，艺术家在一些平坦的墙面上，通过轮廓线来限制形象的大小，运用水平的或垂直的平面带进行分面，并找准对称轴。

类似的地理条件使得美索不达米亚和埃及王朝出现，它们给这二者造成一种延续 25 个世纪之久的鲜明的相似性。在这两个王国中，建筑都是越来越宏伟，体积越来越庞大，反映出对于强劲的追求。建筑永恒之所的需求带来的结果是要求体积效果、线的简洁和水平对于垂直的绝对优势。时时刻刻萦绕脑际的雄伟为埃及和美索不达米亚艺术指引着方向。不过，当前者主要是从宗教考虑，热衷于对神灵和死亡者的崇拜时，后者则主要是世俗的，转向歌颂君主的荣耀。

雕刻，特别是浮雕，获得巨大的发展。那些经常一成不变的构图与建筑物结合得完美无缺。雕刻家和画家不再为一小群人，即自己的部落服务，而是要在城邦中心，满足统治者的需求和欲望。这样，艺术家被迫根据某些不变的范本去重复制作同样的场面。在这种工作条件下，艺术家始终都是一位佚名创作者。

苏美尔艺术。
大理石雕像，
马里国王伊图尔－沙马冈。
“祈祷”姿势。
公元前 3000 年。
叙利亚大马士革博物馆。