

THRILLING ART

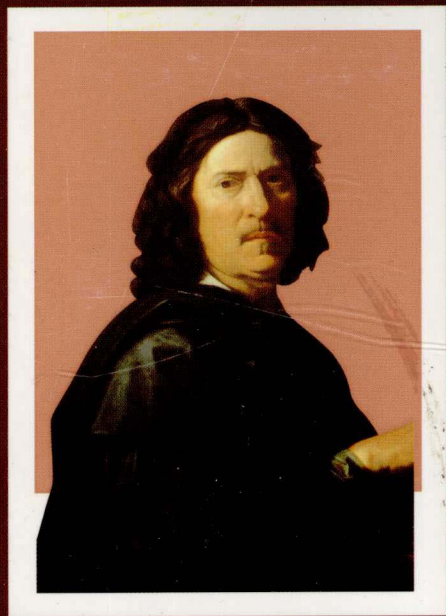
震撼的美术

主编/谭平 副主编/诸迪 王其钧 编著/王谢燕

新古典主义美术

传统艺术的巅峰

中央美院学者带你穿越时空
一起走进辉煌的世界艺术殿堂

THRILLING ART

震撼的美术

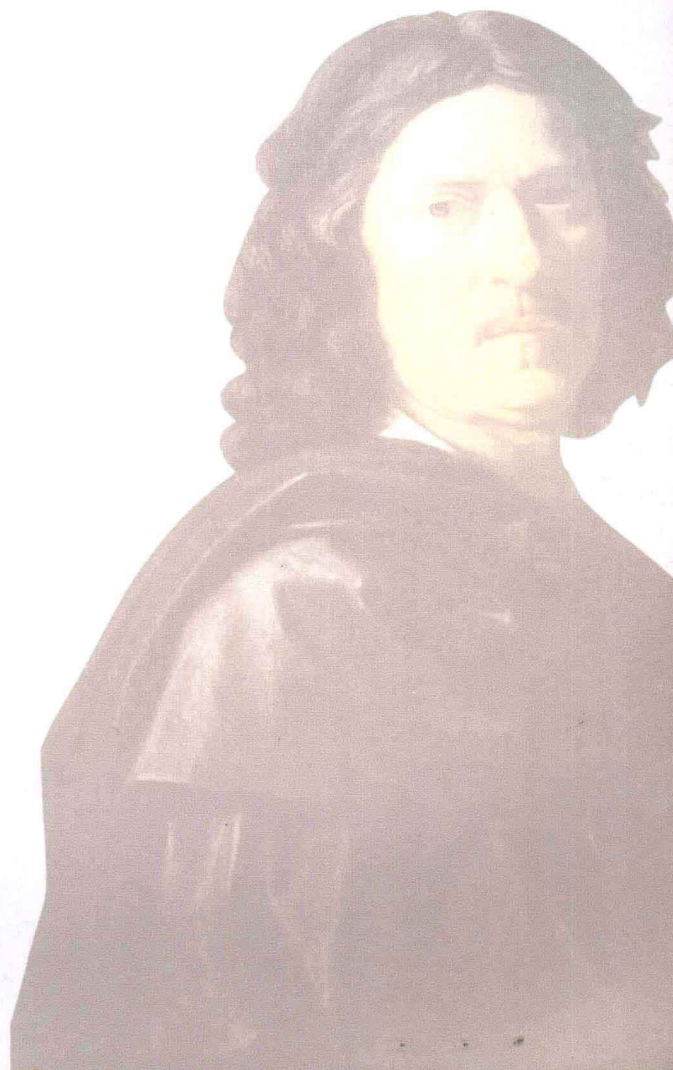
新古典主义美术

传统艺术的巅峰

主编/谭平

副主编/诸迪 王其钧

编著/王谢燕

图书在版编目(CIP)数据

传统艺术的巅峰——新古典主义美术/王谢燕编著.—重庆:重庆出版社,2010.5

ISBN 978-7-229-02272-3

I. ①传… II. ①王… III. 新古典主义—艺术流派—西方国家

IV. ①J110.99

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第099173号

传统艺术的巅峰——新古典主义美术

CHUANTONG YISHU DE DIANFENG—XIN GUDIAN ZHUYI MEISHU

王谢燕 编著

出 版 人:罗小卫

策 划:喻 杨 郭 宜 王其钧

责任编辑:喻 杨 杨 帆

特约编辑:周李同

责任校对:谭荷芳

装帧设计:刘 薇 李秀云 刘 尚

 重庆出版集团
重 庆 出 版 社 出 版

重庆长江二路205号 邮政编码:400016 <http://www.cqph.com>

重庆华林天美印务有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL:fxchu@cqph.com 邮购电话:023-68809452

全国新华书店经销

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:17.5 字数:300千

2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷

印数:1—4000

ISBN 978-7-229-02272-3

定价:45.00元

如有印装质量问题,请向本集团图书发行有限公司调换:023-68706683

版权所有 侵权必究

郑重声明:未经作者许可,不得使用本书文字、绘图及照片,以免引起版权纠纷

《震撼的美术》丛书编委会

主 编	谭 平 教授	中央美术学院副院长
副主编	诸 迪 副教授	中央美术学院院长助理、城市设计学院院长
	王其钧	中央美术学院聘外籍专家
编 委	(以下排名按姓氏笔画为序)	
	王少军 教授	中央美术学院雕塑系
	刘金贵 副教授	中央美术学院中国画院工笔画教研室主任
	张 元 教授	中央美术学院油画系材料艺术工作室主任
	张 鹏 副研究员	中央美术学院美术研究杂志社
	张宝玮 教授	中央美术学院建筑学院
	张所家 副教授	中央美术学院设计学院
	郑 岩 教授	中央美术学院人文学院
	曹 力 教授	中央美术学院壁画系主任
	滕 菲 教授	中央美术学院设计学院首饰研究室主任

前

言

FOREWORD

从事与美术有关的职业，在当代社会，尤其在中国，是被许多人看不上眼的。当孩子考大学时，数理化或者文科的功课都不行了，有些家长就想到让孩子去学美术。其实，美术水平的高低在人类社会中始终是一个文明发展水平高低的重要标志。而且，美术也是人类文明中较为难以掌握的一种学科。没有一定的美术天赋，再加上后天不具备吃苦耐劳的精神，是肯定不能成为优秀艺术家的。

从我们身边的物质世界来看，哪一样东西离得开美术？我们开的汽车，需要优美的造型；我们住的房子，要

有舒适的空间；我们吃的食物，要有好的包装；我们穿的衣服，更是要有好的形式。不仅是衣食住行，就连我们天天用的钞票，也需要有人进行图案设计。总之一句话，人类的生活离不开美术。

可能也有人会争辩说，我们的生活离不开每一个行业。不过，当你去博物馆的时候，当你去翻阅人类文明史的时候，你就会豁然发现，如果将贸易、金融、语言等人们认为热门、重要的专业 and 美术相比较，它们在重要性的排列顺序上都大大落到了美术之后。即便是将来，人们从各种更加丰富的媒体资讯中所看到的、印象最为深刻的仍然会是美术。

将美术与其他社会专业这样比较，并不是说社会上的其他行业都不重要，我要强调的是美术对于人类文明进步的重要促进作用远远大于平常人的想象！尽管在每天的新闻联播或主流的媒体中并没有对美术予以

特殊推崇,但是回头去看历史,即使是看距现在三十年前的改革开放初期的视觉资料,对你最为刺激的就是为什么当时的中国人只穿灰色的衣服?这就是美术!美术的表现最直接地反映了整个社会。

中国目前的社会经济在高速发展,但是我们在自主知识产权的拥有方面还处于一个相当低的水平,这其中就包括美术专业的整体水平。几乎世界上所有的国家在经济处于三十年连续不断增长的背景下,都涌现出过一些本国的著名建筑师以及一些被世界同行所推崇的优秀建筑作品。翻开外国人编写的世界建筑史,除了中国的长城、故宫等古代作品外,当代建筑还是零。不过在今后编写的世界建筑史中,肯定有两个中国建筑作品会被收入。那就是中央电视台新楼(设计者为瑞梅·库哈斯Rem Koolhaas)和鸟巢(设计者为赫尔佐格和德梅隆Herzog & De Meuron)。但可惜的是这两栋建筑的设计者也都是西方人,尽管媒体在

宣传时都尽量回避提及设计者是谁,但是历史是清晰的。

中国的美术在历史上曾经辉煌过,但是现在,我们还是有些落后。知己知彼,才能百战不殆。这就是我主持编写这套《震撼的美术》的原因。简言之,目的是为了给更多的读者普及一般性的美术知识,增强美术教育的基础知识。对于世界上其他国家和地区的美术运动的介绍与评论应该是中立的、不带有极强的个人观点的。但是历史是由后人来写的,因此要写一本完全忠实于美术史发展过程、不带有任何个人主观偏见的书是完全不可能的。因此我只能说是尽量让自己做到客观公正。

美术发展史又是和社会历史的发展彼此相依的。到目前为止,国内的美术史书籍基本都是与社会史脱节的所谓纯美术史图书,即使有的美术史图书涉及到一些社会史的内容,也只是只言片语的提及。但是社会史是美术发展的重要背景,有时还是主要的决定因素,

因此在编写这套书时，我坚持将美术的发展放到社会政治、经济、商业发展的大环境中来介绍、分析。这种横向的历史关联互述，也会使读者易于产生阅读兴趣。

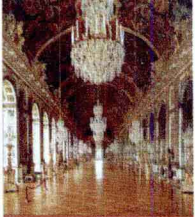
此套丛书共十三册，分别介绍了古埃及、古希腊、古罗马、美洲、印度、哥特、文艺复兴、法兰西、俄罗斯、新古典主义、现代主义、后现代主义和当

代潮流。这些分册所包含的内容，基本概述了外国美术史的最主要发展历程。

我相信随着中国经济的不断发展、社会的不断进步，中国的美术水准，包括艺术设计、建筑设计，都会相应地有所提高。而只有美术水平提高了，国民的创新意识才会进一步增强，经济发展才有可能得到更多的附加值。

谭 平

于中央美术学院

目 录 CONTENTS

前言

第一章 新古典主义时期的社会背景 1

第一节 启蒙时期的骚动 1

第二节 法国大革命 12

第三节 工业革命 25

第二章 永不衰败的新古典主义建筑 35

第一节 古罗马风格的复兴 35

第二节 英国复古风的蔓延 73

第三节 新古典主义的扩张 102

第四节 新古典主义雕塑 140

第三章 新古典时期的绘画 155

第一节 新古典绘画在法国 155

第二节 英国新古典绘画大师斯塔布斯 192

第三节 其他古典风格画家的作品 205

第四章 超脱古典理性的浪漫主义 221

第一节 感性的浪漫主义 221

第二节 浪漫主义绘画大师戈雅 250

后 记 264

参考书目 266

选图索引 269

第一章 新古典主义时期的 社会背景

第一节 启蒙时期的骚动

启蒙运动的起源——英国。18世纪的欧洲各国都处在一个思想激进的年代。自17世纪开始,欧洲国家的文化、科学、艺术都有着突飞猛进的发展,从而提升了当时人们的文化素质,使人们的思想更为开阔。在文化迅速提升、科学不断进步的前提下,一些思想前卫的知识分子了解到,封建的专制主义统治并不会给人们的生

活带来多大的发展,而且还会阻挡社会发展的脚步,因此他们不愿再接受传统的观念,开始反对专制统治,于是掀起了一场思想运动,这就是影响整个欧洲国家的启蒙运动(Enlightenment)。

启蒙运动标志着一个理性(Rational)时代的到来,它以理性审视一切,摒弃一切不合理的的东西和事物,就像巴洛克和洛

《天使向西班牙国王菲利普二世敬献桂冠》

这幅画的主要内容是在描述天使为菲利普二世戴上桂冠，菲利普二世统治的西班牙是极端天主教国家，其宣扬的宗教至上思想不仅是启蒙运动者们极力反对的观念，也是英格兰等新教国家所反对的观念。

可可风格一样，因为只重于一时的喜好而没有理性地去考量，因此，巴洛克和洛可可风格走下了历史的舞台，而被视为理性的古典风格(Classical Style)则重新登上了艺术界的舞台，而且达到一个巅峰时代。

启蒙运动的出现是人类的一次思想运动。随着科学的进步，社会的发展，人们逐渐开始了解到是自然创造了一切，人类的进步也是遵循着自然规律而发展的，这一切与宗教所讲的神并无关联，封建迷信是盲目和愚昧的。这一事实能被世人所了解，离不开那些伟大的科学家们的辛苦努力，正是他们对科学孜孜不倦的钻研，才解开了人们心中的谜题。

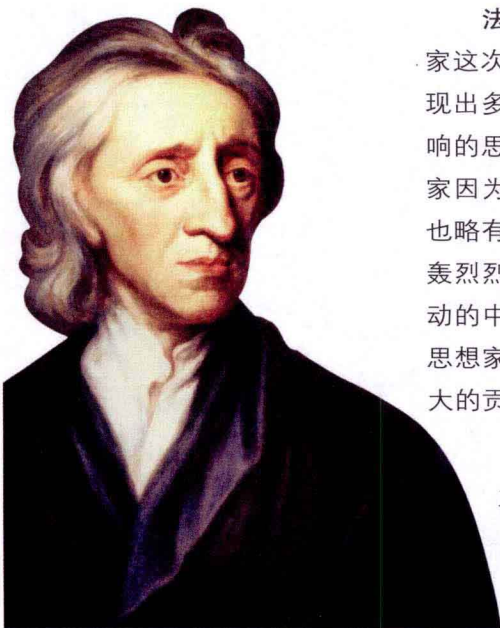
英国著名科学家艾萨克·牛

顿(Isaac Newton)是启蒙运动的奠基者，是他发现了符合科学理论的万有引力定律(the law of universal gravitation)，牛顿还以此推算出天体中太阳和各大行星的运行法则，揭开了浩瀚宇宙神秘的面纱。依照牛顿解释的万有引力原理得知：宇宙是根据自然引力进行公转和自转的，并没有神的存在，这一重大发现点醒了欧洲各国知识分子的思想。英国可以说是启蒙运动的

摇篮，欧洲各个国家的启蒙运动都是受到英国科学家们的影响而出现的，因此英国在这次启蒙运动中也当仁不让地走在前头。

英国出现了一批很有影响力的启蒙思想家，约翰·洛克(John Locke)就是英国启蒙运动的代表人物。他出生在英国萨莫塞特郡的林格通，毕业于英国牛津大学，并在那里任教。洛克所学的是医学，但他对哲学也有一定的研究，他担任英国反对派首领莎弗茨伯里的秘书兼家庭医生，由于莎弗茨伯里的影响他也加入了反对派的行列。

由于政府的压迫和威逼，洛克逃亡到荷兰，逃亡归来他创作了两篇《政府论》，在这两篇论章中洛克讲述了他对政府统治的观点，他认

约翰·洛克肖像

洛克出生于1632年，他在1690年创作出了两篇《政府论》，其中提出了公民享有自由权的观念，而且还表明国家是属于人民的新观点。他的这种观点打破了封建统治者宣称的君权神授论调，从而促进了人们对自由、平等的追求。

法国的启蒙运动。在欧洲国家这次大规模的启蒙运动中，涌现出多位对启蒙运动具有深远影响的思想家，而且欧洲的各个国家因为统治方针不同，启蒙运动也略有不同。法国的启蒙运动轰轰烈烈，而且是这次欧洲启蒙运动的中心，在法国有多位重要的思想家对这次启蒙运动做出了巨大的贡献。

18世纪的法国是个专制主义统治的国家。但随着社会的进步，此时的法国放宽了对文学报刊的审核，提升了印刷的数量，加大

为国家的公民都享有自由和权利，而且国家是由人民组成的，人民将自己的一部分权利转交给政府，政府要通过相应的措施保护国人的权益和安全，如果政府违背了人民的意志，人民完全可以做出反抗的动作。国人享有国家的主权力，既可以给予政府权利也可以收回权利。洛克认为这就是一种契约关系，双方在不违约的情况下，国家才能稳定发展。洛克的这一理论得到了全国各地思想家的认同，而且其他国家的一些启蒙运动思想家正是在洛克的思想引导下发展起来的。

了传播的范围，因此法国民众的知识水平也随之上升。虽然放宽了对人们的限制，但是人们并不满意此时的统治，因为人们的自由只限于教会和政府所容忍的范围内，而不能有逾越教会和政府的言行出现，人们的思想被固定在一个框子内，这很大程度上阻挡了人们思想进步的步伐，于是在几位启蒙思想家的影响下法国人开始反对专制的统治。

孟德斯鸠(Montesquieu)是一位启蒙思想家、法学家、政治思想家，他的思想对法国启蒙运动

启蒙运动	
英国启蒙运动	牛顿的科学发现影响了整个欧洲，并且激发了启蒙运动
法国启蒙运动	法国人们为了得到自由和平等的生活发起了启蒙运动，法国迸发出很多位启蒙思想家，如狄德罗、孟德斯鸠、卢梭、伏尔泰等都是法国启蒙思想的代表人物
德国启蒙运动	德国的启蒙运动稍晚些，但也出现了不少著名的思想家，例如莱布尼茨、托马修斯、莱辛、康德等，都是对德国启蒙运动的发展有着不小贡献的思想家

18世纪的文艺沙龙

这些文化沙龙是传播新文学和新思想的最佳途径，尤其是一些启蒙类的新文学作品在其中最受欢迎，同时也经由这些文艺沙龙向更广泛的社会传播新思想。

的发展起到了推动的作用。孟德斯鸠出身于法国波尔多一个贵族家庭，他的父亲是一位法官，受父亲影响，孟德斯鸠也成为了一名律师，并在父亲去世后继承家业，成为了波尔多法院的院长。任职期间孟德斯鸠匿名出版了《波斯人信札》，他通过文字的方式批判国王的专政与教皇的虚伪，讽刺君权专制制度的腐败。这本书被再版了很多次，但却遭到枢机主教和国王的镇压，他们查禁了《波斯人信札》，以此来掩盖自己的恶行。

孟德斯鸠辞去了法院院长的职务，之后便开始走访欧洲各个国家，其中，他在英国停留的时间最久。在英国滞留阶段，孟德斯鸠对英国的政权制度做了充分的考察，他认为英国的君主立宪制十

分可行，是法国应当效仿的对象。孟德斯鸠认为法国的君主专制制度已经腐化，应当有新的制度代替它，他用了20多年的时间写了一部有关政治学的理论著作《论法的精神》。在这本书中孟德斯鸠对他的政治体制思想做了一系列的讲解，并认为国家的权力应该采用立法、行政和司法三权相互协调、相互合作、相互制约的形式划分，以达到法律上的平衡与平等。法律既起到保护人们的作用，同时也起到制约的作用。孟德斯鸠提出来的这个政体思想十分成熟，而且这正是日后欧洲国家在政治统治上的发展方针。

伏尔泰(Voltaire)也是法国的启蒙思想家之一，是一位哲学家、作家、文学家、思想家，出身于法国巴黎一个资产阶级家庭中。伏

尔泰的原名为弗朗索瓦-玛丽·阿鲁埃(Jean Francois Arouset),伏尔泰是他的笔名。他从小就受到高等的教育,而且在文学方面很有天赋,自十多岁起就开始了文学创作。伏尔泰的写作语言犀利,经常以一些讽刺的文章、诗句或是剧本去抨击宗教迷信思想,伏尔泰以一首诗歌来描写奥尔良公爵乱伦的爱情,结果激怒了这位具有至高权力的高官,被关进了巴士底狱。

出狱后伏尔泰继续他的文学创作,并编写了许多剧本,而且将部分剧本编排成剧,并在剧院上演,演出得到了大多数法国人的赞扬,这使伏尔泰的名气不断上涨。伏尔泰的作品依然保持着语言上的犀利,而且他思想前卫、才华横溢,对社会的关注依然不减,因此得罪了一些有权势的人。虽然他在法国已具有一定的影响力,但是最终没能抵挡得了权力的胁迫,被驱逐出了法国。

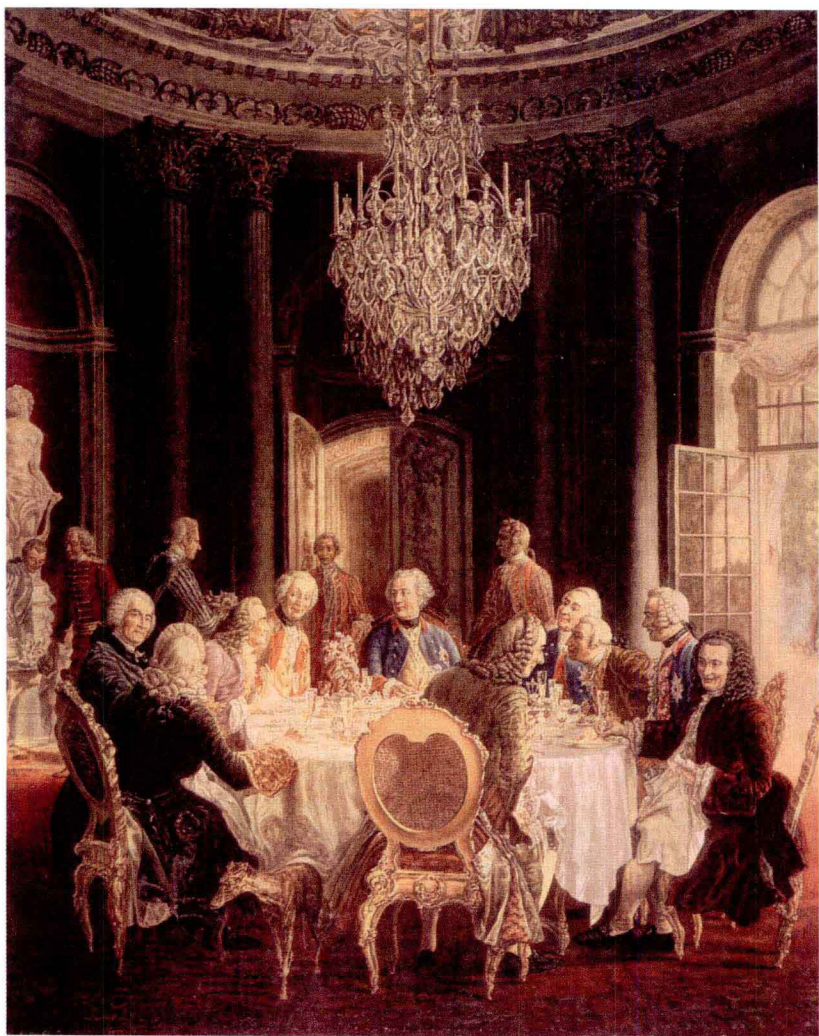
伏尔泰肖像

伏尔泰出生于1694年,是一位对启蒙运动有着卓越贡献的思想家。伏尔泰利用他撰写的哲学书籍、长诗和剧本,来揭露封建统治社会的弊端,反对宗教狂热主义和争取人权。

伏尔泰与普鲁士国王腓特烈二世共同进餐

普鲁士的腓特烈二世国王是一个深受启蒙思想影响的统治者，因此伏尔泰受到了他的邀请前往柏林。起初他们因为共同的志向随意地畅谈，但最终因思想观点不合而分开。

伏尔泰离开法国后前往英国，在英国他了解了牛顿、洛克和莎士比亚等多位在英国极具影响力的思想家，而且还参加了牛顿隆重的葬礼。他看到了英国人的自由，于是就写了一篇文章来歌颂英国的自由主义治理制度，并抨击法国的专制制度。不久，他的书籍传到了法国，立即被政府和教会下令销毁。

伏尔泰是一位自然神论者，他的启蒙世界观的形成，在很大

程度上是受牛顿思想的影响，他排斥人类创建的宗教或教会，因为正是宗教的教义限制了人们的自由，他认为每个人都有自由权，应该享有人人平等的权利，不应该受到宗教的压制，政府应该设定合理的宪法来制约邪恶事情的发生，就像英国的君主立宪制一样，以合理的法律保护人们的权益。伏尔泰抨击教会的腐败，警醒人们宗教迷信对社会发展的阻挠，他的思想在法国得到了广泛的

影响。伏尔泰一生创作了《哲学通讯》《牛顿哲学原理》《路易十四时代》《哲学辞典》等多部著作，他激进的思想引导了同一时期人们的思绪，使在法国受专制统治的人们觉醒，起来反对统治当局。

让-雅克·卢梭（Jean Jacques Rousseau）也是法国著名的启蒙思想家之一。他不仅是一位启蒙思想家，还是一位哲学家，出身于一个贫苦的日内瓦家庭。刚刚出生时，他的母亲就去世了。在他年幼时父亲将他托付给了一位亲戚，自己离开了，因此卢梭自幼就过着孤单的生活。卢梭少年时代过着流浪的生活，这使他很早就了解到社会的不平等，因此也激励了他对人权的追求。卢梭没有受过正统的教育，他通过自学的方式掌握了很多知识，还创作了不少脍炙人口的作品，如《论科学与艺术》《论社会不平等的起源》《社会契约论》和《爱弥尔》等。

在《论社会不平等的起源》一书中，卢梭阐述了自己的观点，他认为私有权的产生是人类发展的必经之路，可以看成是人类从自然社会步入到文明社会的一个转折点，而私有制的产生也是造成社会不平等的根源所在，而这与科

学和艺术的发展又有着必然的联系。《社会契约论》中卢梭所阐述的观点是，人们生来就应该是自由平等的，人们所拥有的权利不应该被政府剥夺。一个国家是由众多的公民所组成的，一个国家的统治者必须由国人认同他才享有政权，因此作为统治者应该将人们给予的信任放在心间，虔心地为人们服务，就像共和国的统

卢梭肖像

卢梭出生于1712年，他以创作的剧本、小说和论文等文学作品来展现其自由主义的政治思想，这些思想成为法国大革命的重要思想理论来源。

卢梭赞扬母亲哺育孩子

这幅画中描述出卢梭将一束鲜花赠与正在为孩子喂奶的母亲，旁边还有一只正在为了能使小羊更好得到哺乳而喂奶的母羊。画作充分表现出卢梭在《爱弥尔》一书中对儿童教育有所关注的思想。

狄德罗肖像

狄德罗出生于1713年，他在启蒙运动中的主要贡献便是编撰了《百科全书》，这本书是对文学、科学和技术等各种社会学科和人文学科的综合，让人们关注到科技与文化的发展。

治方针一样采取人民主权制度。卢梭的这一思想激发了人们渴望自由的思想观念，因此也为人们心中蠢蠢欲动的思想革命埋下了伏笔。

狄德罗(Denis Diderot)是法国另一位启蒙思想家，他是一位剧作家、小说家、哲学家，出生于郎格尔。狄德罗的父亲是一位刀具工匠，家中的生活还算富裕，他少年时期在当地的一个耶稣会学校学习神学，后来在巴黎的一所大学学习。他遵照父命学习法律，但是这并不是他所喜欢的科目，他更感兴趣的科目是文学、语言、哲学和数学等。随着科学知识的不断增长，狄德罗逐渐转变了他的信仰，他开始崇尚自然神论，并且抛弃

了父亲的命令，潜心转向了自己喜欢的文学、哲学等方面的研究。为此他的父亲对他十分的失望，愤怒之下不再提供资金给他，这让狄德罗在经济上出现了困境。

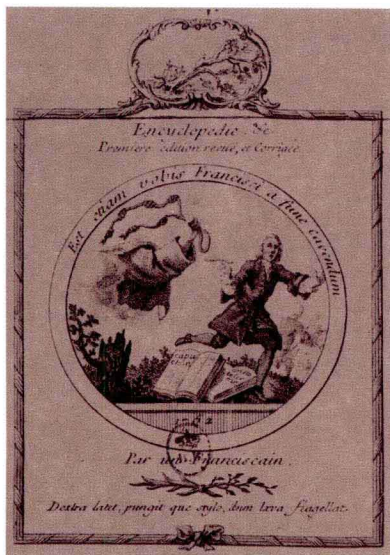
为了生计，又为了学到更多的知识，狄德罗开始做各种行业的工作，由于他的文化水平比较高，又懂得外语，于是一位出版商找上了他，想委托他将英国出版的钱伯斯的

《百科词典》译成法文发行。但狄德罗则坚持要创作法国人自己的百科全书。经过争辩，出版商最终同意要出一本属于法国自己的百科全书，狄德罗也接受了这项工作。这是一项伟大的事业，《百科全书》自1751年开始编撰，狄德罗不光自己操刀，他还邀请当时各行业的艺术家和知识分子参加撰稿，这本百科全书几乎囊括了当时所有的科学与技术，其中包括艺术、宗教、政治、哲学、文学、科技、习俗、音乐等。

编撰《百科全书》本身就是一项启蒙运动，书中汇集了当时所有先进的科学技术、思想和唯物主义的观点，总的来说就是反对迷信之说，不认同专制的统治和教会禁锢的思想，因此在撰写的过程中遭到了政府的查禁，但这并没有影响狄德罗的决心，终于

启蒙运动时期的讽刺插画

画面中表现一个被天空中伸出的巨手鞭打的启蒙运动家的场面，这幅漫画本来是教会内部为攻击启蒙思想者而刊印的，但现在却成为了证明封建社会和教会对启蒙思想家的阻挠与镇压的证据。

在历经30年后完成了整部《百科全书》。这是法国文学史上一个重大的贡献，也是启蒙运动的一大助力，它唤起了人们为了自由、为了平等而向封建专制制度发起革命的观念，为这次伟大的启蒙运动起到了一个激进的作用。

打着自由(Freedom)与平等(Equality)两大旗帜的启蒙运动在法国展开了，人们反对封建专制统治及愚昧迷信的思想，人们要求过上平等、自由的生活，而且在欧洲其他的国家也都先后发起了启蒙运动。

启蒙运动在德国。德国的启蒙运动要比英国和法国晚一些，因为当时的德国刚刚经历了战争的打击，当时的德国还是一个政治分散的国家，封建的小邦将德国四分五裂，而且此时的德国仍然是一个封建统治的政治时代，封建贵族掌握着庞大的势力，教会也保持着传统的封建特权，德国的经济与科学也没有英、法两国发达，但是人们渴求平等、自由的心却是相同的。由于德国的统治相较于英、法两国来说还很保守，如果明

目张胆地进行启蒙运动很快就会被邦国所发现，并且制止，所以德国的启蒙运动没有英、法两国那么直接，德国的启蒙运动者们将目标转移到艺术、哲学和文化上。

在德国也出现了一些举足轻重的启蒙运动者，例如莱布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibnitz)，他是德国早期的一位启蒙运动思想家，也是一位博学多才的科学家，既擅长哲学，还擅长文学、数学、物理学、逻辑学等很多科目。莱布尼茨的思想理论中提出，每个人都应该有自己的个性，就像他创作的《单子论》一样，说明一个单子是具有个性的实体，上帝将他送到了他的轨道上，就不再过问，而自然界或是宇宙中有一个原始的秩序，使这些单子不会混乱，稳

莱布尼茨肖像

莱布尼茨出生于1646年，他是一位科学家和哲学家，他在科学和哲学理论上的突破在早年未受到人们的重视，但此后却给现代科学发展带来重要的启示，因此可以说是德国启蒙运动的理论先导。