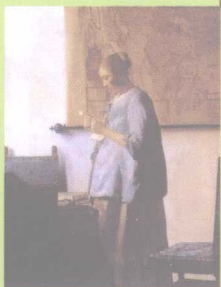
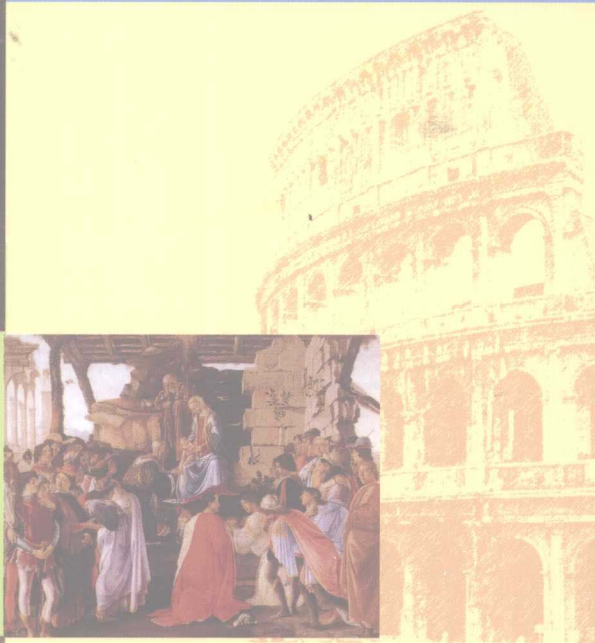
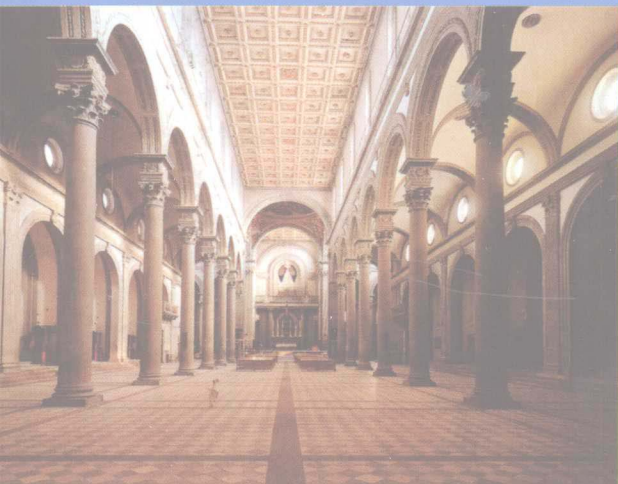

西方 美术史之旅

张心龙 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

西方 美术史之旅

张心龙 著

图书在版编目 (CIP) 数据

西方美术史之旅 / 张心龙著. -- 杭州 : 浙江大学出版社, 2011.1

ISBN 978-7-308-08354-6

I. ①西… II. ①张… III. ①美术史—西方国家
IV. ①J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 002899 号

本书由雄狮图书股份有限公司授权, 限在中国大陆地区发行
浙江省版权局著作权合同登记图字: 11-2010-135

西方美术史之旅

张心龙 著

策 划 王志毅

责任编辑 叶 敏

装帧设计 罗 洪

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310007)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

制 作 北京百川东汇文化传播有限公司

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 13.25

字 数 177千

版 印 次 2011年3月第1版 2011年3月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-08354-6

定 价 58.00元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换
浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571) 88925591

目录

		自序/张心龙 … 3
史前世界	I	来自远古的声音 … 5 1. 旧石器时代 … 6 2. 新石器时代 … 8
古世界	II	神秘的古国 … 9 1. 埃及文明 … 10 2. 近东文明 … 15 3. 爱琴海文明 … 21 4. 希腊文明 … 25 5. 罗马文明 … 34
中古世界	III	虔诚的束缚 … 39 1. 早期基督教艺术 … 40 2. 拜占庭艺术 … 45
中世纪	IV	千年的沉寂 … 49 1. 中世纪初期艺术 … 50 2. 罗马式艺术 … 53 3. 哥特式艺术 … 57
文艺复兴	V	人性的苏醒 … 61 1. 早期文艺复兴 … 62 2. 文艺复兴盛期 … 71 3. 文艺复兴的结束与矫饰主义 … 89 4. 欧洲其他地区的文艺复兴 … 94
巴洛克	VI	皇帝的荣耀 … 103 1. 意大利的巴洛克 … 105 2. 法兰德斯巴洛克 … 111 3. 荷兰的巴洛克 … 114 4. 西班牙的巴洛克 … 121 5. 法国的巴洛克 … 124 6. 欧洲其他地区的巴洛克 … 133
新古典主义与 浪漫主义	VII	理性与感性的斗争 … 137 1. 浪漫主义的兴起 … 138 2. 新古典学派 … 141 3. 激情的浪漫绘画 … 144 4. 浪漫的风景画 … 148
印象派的时代	VIII	科学化的浮光掠影 … 153 1. 写实主义的兴起 … 154 2. 印象派的诞生 … 157 3. 印象派的黄金时代 … 160 4. 后期印象派 … 166
二十世纪的 现代艺术	IX	百花怒放的地球村 … 175 1. 20世纪初期的艺术 … 176 2. 20世纪中期的艺术 … 187 3. 20世纪末期的艺术 … 194
		附录 参考书目 … 201

自序

历史的功能是透过记录的事件来了解过去，而艺术史则是透过艺术品和艺术家来了解过去。每一个时代的艺术品都与其他时代不同，这点差异即反映出时代的思想、潮流和生活型态的改变。重大的历史变动，同时影响了重大的潮流改变，如罗马帝国的沦亡、基督教的兴起和拿破仑的出现都与当时的建筑、雕刻、绘画改变有绝对的关系；而文艺复兴所提出的科技观念更导致知识爆炸，间接催生了“现代艺术”的诞生。

若要了解历史与艺术品之间的关系，我们必须质疑我们所学习的历史与真实的历史之间的关系。过去的西方历史都是从欧洲的男性观点来撰述，其偏差之处在这个多元文化交流的社会里已开始暴露无遗。在 20 世纪末的后现代社会里，我们渐渐对过去提出解构的分析，并重整过去偏差的观点，借着这种态度，终将带领我们跨入一个全新的人文世界里。

在撰述本书的同时，我尽量把艺术与当时的社会结合，使艺术生活化，同时也在编排上采用多元呈现，不再是理论上的堆砌和事件的陈述而已。今天的读者要亲眼目睹希腊神殿、埃及金字塔或蒙娜丽莎的微笑都不是难事，希望透过这本书可以帮助读者更容易穿梭于不同的文化领域，并更能欣赏艺术的精神层面。

张心龙

史 I

来自远古的声音

前 世 界

- 公元前33000—公元前10000年
旧石器时代
- 公元前15000—公元前10000年
法国拉斯科洞穴壁画
西班牙阿塔米拉洞穴壁画
- 公元前10000—公元前4000年
新石器时代 石柱群

史前世界

1. 旧石器时代

人类的祖先在 400 万年前开始直立行走，但他们何时使用双手来操作则仍然是一个谜。我们从发掘出的石器来看，人类起码在直立行走之后的 200 万年才留下一些工具，这些所谓“工具”大概是用来捕食或击敌之用。当人们发现石块可以把树上的果实掷下来，或以尖锐的石块来攻击敌人的时候，这时“形状”与“功能”便在人们的脑袋中起了连接的关系。因此下一

步发展便是把石块变成适当的形状作不同的用途，从此人类便进入历史上所谓的旧石器时代。

但是最早的艺术则可推衍至大约 35000 年前，当然，在此之前，这种洞穴绘画必定已经过几十万年的缓慢发展才达到当时的境界。1879 年考古学家在西班牙北部的阿塔米拉（Altamira）洞穴中发现了一系列原始壁画。洞穴顶上画有一只野牛（图 1-1），其形状雄伟而色彩强烈，而沿着洞顶有一排重叠的动物，包括马、牛

和其他各类不知名的动物（图 1-2）。另外在 1940 年考古学家又在法国南部的拉斯科（Lascaux）洞穴中发现了同样令人印象深刻的原始壁画，两边的穴壁和洞顶都画满了野牛、马、鹿等（图 1-3），有些只是简单的勾画形状，有些则涂上色彩，但这些动物都显得生气勃勃。

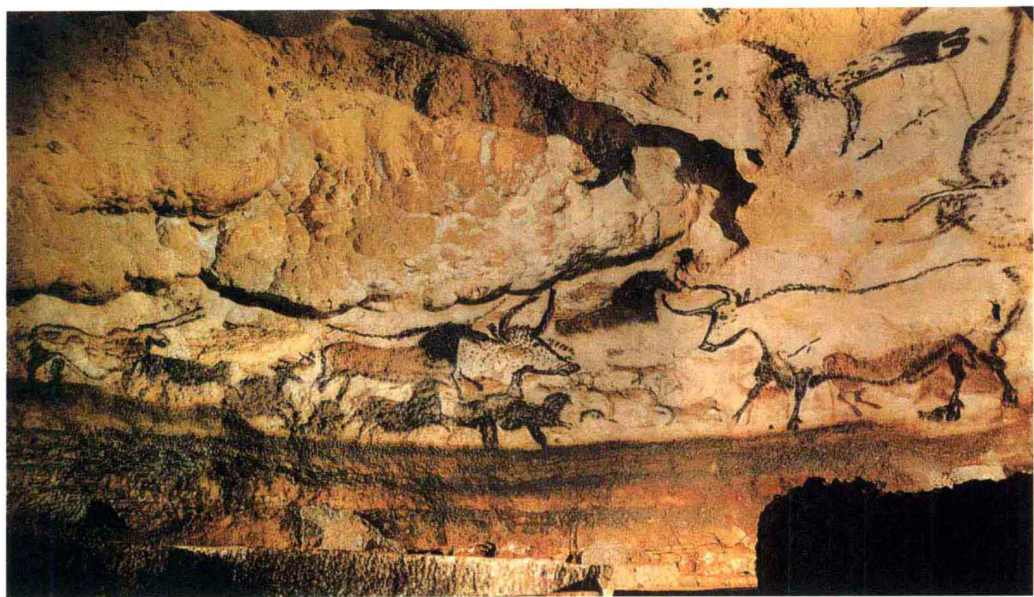

△1-1 阿塔米拉洞穴顶野牛壁画

△1-2 阿塔米拉洞穴顶动物壁画

考古学家发现史前人类是以芦苇管把色粉吹在洞壁上来图画形状，又或以尖锐的石块在洞壁上刻画出壁画的设计。那些赭黄或棕褐的颜料则是就地取材，把自然的矿石磨成粉末，而黑色则是以木炭直接涂上，他们大概是以手把色粉涂抹在动物的形状之内，以产生深浅不

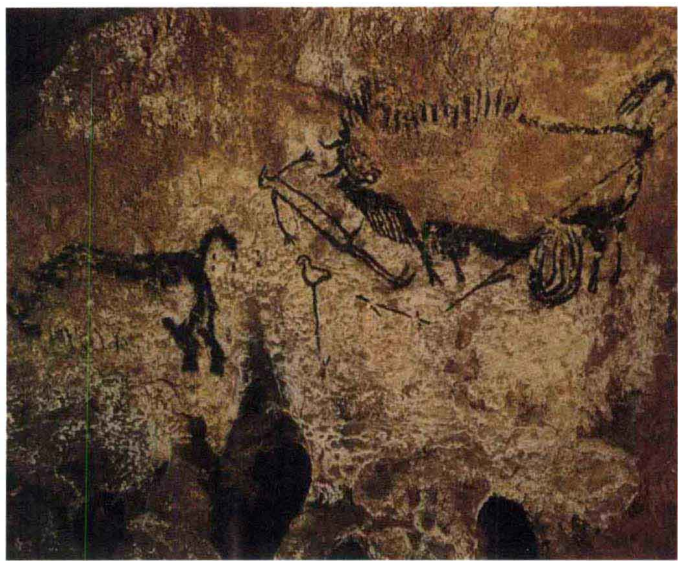
△1-3 阿塔米拉洞穴壁画 15000B.C.-13000B.C. 图里最大双牛长约3.5m

同的色调，另外一些较精细的色彩表现则可能是把色粉调上动物的油脂，再以毛笔涂绘上去。

究竟人类的祖先为什么要创作这些壁画呢？我们可能永远无法找到真正的答案，但有一点可以肯定的是其祭仪功能。这些史前的画家同时也是猎人，因此他们所描画的动物可以说与他们息息相关。他们可能认为把动物的敏捷、凶猛和力量描画出来之后，便可以控制这些动物的灵魂，并可在捕猎之前便把它们的力量废除掉。这一结论可从洞穴壁画中只表现动物而没有人像得以证实，偶尔即使有人像的出现，其形状也只是以极简

单和象征式的方法来表现。像法国拉斯科洞穴壁画中的一个人像（图1-4），其身形只是一个长方形，双手和双脚都只用直线来表现，他躺

在一只巨大的野牛前面，这只野牛被箭刺入，显然已身受重伤，但人在此扮演的是什么角色呢？我们可能永远都找不到答案。

△1-4 拉斯科洞穴壁画中的人物像

△1-5 用鹿角雕成的野牛

除了这些大型的洞穴壁画之外，旧石器时代的人也在骨头、石块上刻画出小幅的绘画。其中一个公元前10000年至公元前15000年用鹿角刻出的野牛（图1-5）已显现出史前人类的观察与表现能力。

2. 新石器时代

新石器时代的出现结束了旧石器时代，其过程虽然只有数千年之久，但其革命性却具有重大的意义。旧石器时代的人们过着狩猎的生活，只依赖自然的恩惠来果腹，一切都不在他们的掌握之中。但是到了公元前8000年左右，小亚细亚近东的人类便开始懂得饲养家畜和囤积谷粮，从此写下人类文明史的第一页。人类到此就不需到处游猎，可以安定下来建立永久的居处，继之而来的便是社会秩序的建立。

我们从发掘出的新石器时代的器物来看，可以知道他们已懂得制作陶

△1-6 英国南端的石柱群 约2000B.C. 石柱高为4.1m 圆形结构直径长为29.6m

器、纺织和基本的建筑技术。1961年在安纳托利亚（Anatolia）的“卡塔尔土丘”（ÇatalHügük，音译卡塔尔育克）发掘出一个新石器时代的市镇，估计是公元前6000年的古迹。其房屋以土砖和木材建造，房屋之间没有街道，也没有门户，可见他们是从屋顶进出的。这个市镇包括一些庙宇，在庙宇里的墙壁上画有狩猎的绘画，与旧石器时代的洞穴壁画互相呼应，因此可知新石器时代的革命在当时还是刚起步的阶段。

当近东成为世界文明的摇篮之时，欧洲的发展仍然非常缓慢，直到公元前3000年，近东的影响才慢慢扩散至地中海北岸。欧洲的中部和北部在铜器和铁器发明之时，仍然过着简单的部落生活，因此欧洲

的新石器时代从来没有出现过像近东卡塔尔土丘那样复杂的市镇。我们只发现以巨大石块堆架起来的建筑物，其功能显然是作宗教祭祀之用。英国南端的石柱群（Stonehenge，图1-6）是一个圆形的结构，外面一圈是巨大直立的石碑，支撑着上面的横石板，里面有两个相似的圆圈，中间则有一个像祭坛般的石块。整个结构都以日出为出发点，因此可以推断其为拜祭太阳的殿宇。当然以现在的建筑物标准来看，石柱群是否可称为建筑物仍然是一大疑问。但是很多现代的户外体育馆、户外剧场也有石柱群的精神，所以我们也不能否认它们是建筑物。因此，若建筑物是指人类的需要而构筑出来的空间的话，那么石柱群便可算是一幢建筑物了。

古 II

神秘的古国

世界

• 埃及

公元前4000年

埃及统一成大帝国

公元前3000—公元前2155年 古王国

第三王朝至第六王朝

• 吉萨金字塔群

• 狮身人面像

公元前2133—公元前1790年 中王国

第十一王朝和第十二王朝，

也是艺术的黄金时代

公元前1570—公元前1085年新王国

第十八王朝至第二十王朝

• 奈费尔提蒂皇后像

公元前332年

亚历山大征服埃及

公元前30年

埃及成为罗马的省份

• 近东

公元前4000—公元前3000年

苏美尔艺术的诞生

公元前3000—公元前1000年

爱琴海文化

• 克里特岛的米诺安文明

• 希腊半岛东南端的迈锡尼

文明（1600B.C.—1100B.C.）

公元前1780年

汉摩拉比统治巴比伦

公元前1350—公元前1000年

亚述艺术的诞生

公元前968—公元前967年

所罗门王所统治的希伯来君主国

公元前884—公元前612年 亚述帝国

公元前539—公元前333年 波斯帝国

公元前333年

亚历山大大帝征服近东

• 希腊时代

约公元前1100年 多利克人和爱奥尼亚人侵略希腊半岛后，希腊文明开始

约公元前800—公元前650年

几何时期

公元前776年

奥林匹克运动会诞生

约公元前490年

雅典人击退波斯人的侵略

约公元前465—公元前457年

宙斯神殿在奥林匹亚山建成

公元前387年

柏拉图成立学院

约公元前336年

亚历山大大帝成为希腊国王

约公元前200年

米罗的维纳斯像

约公元前100年 劳孔群像

公元前86年 罗马人劫掠雅典城

• 罗马时代

约公元前500年

罗马共和国成立

公元前100—公元前44年

恺撒大帝占领罗马，成为独裁的

君主

公元前4年 耶稣诞生

公元前29年

耶稣被钉在十字架上死亡

公元前79—81年

罗马竞技场完成

公元117年

雅典的宙斯神殿建成

公元120—124年

罗马之万神殿建成

古世界

1. 埃及文明

柏拉图曾说：“埃及的艺术一万年来都没有一丝改变。”这正好说明埃及文明的保守与严谨，埃及的信仰与艺术观念在公元前3000年便已成形，经过数千年的持续发展虽没有重大的革新，但其持久力却影响

到希腊与罗马的艺术。埃及的历史以统治者的王朝来区分，第一个时期约在公元前3000年，称为古王国，至公元前2155年随着第六王朝的崩溃而结束。埃及随即进入一段政治动荡的时期，为期约为700年，先后有不少的

王朝此兴彼落，只有第十一与第十二王朝为时较久，这段时期则称为中王国。到了第十二王朝末期，埃及被希克索斯人（Hyksos）所侵略，占领了三角地带，并统治了150年之久。到了公元前1570年底比斯（Thebes）

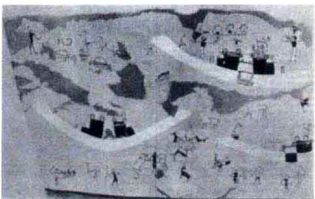
的王子把希克索斯人逐出埃及，重新建立新的王朝，使埃及进入第三个黄金时代，这个时代称为新王国。

这种记录历史的方式与埃及统治者法老（亦即皇帝）的绝对权力有很大关系。法老不仅是至高的统治者，同时也被视为神的象征。而法老的权力也是埃及文明的关键，我们今天对埃及文明的了解几乎完全依赖留存下来的皇家（亦即金字塔）和里面的遗物作研究。埃及的金字塔说明了埃及人对尘世的眷恋，并希望把尘世的欢愉带到死后的世界。

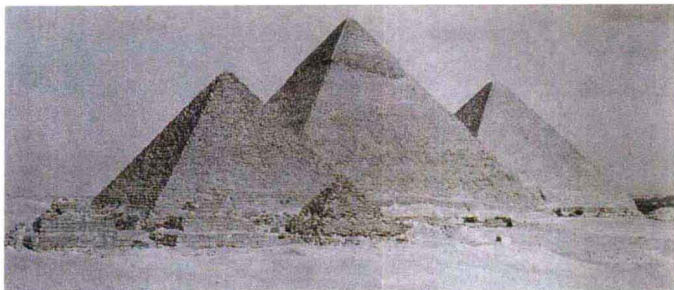
现在依各王朝的艺术特色分别介绍：

古王国

埃及的艺术发展可以从鹰城（Hierakonpolis）残留下来的壁画（图2-1）窥其面貌，其人物的表现仍然停留在原始的阶段，几乎与楔形文字类同，全画似乎是要记

△2-1 鹰城壁画 3500B.C.

△2-3 吉萨的三座金字塔

录当时埃及人的日常生活，壁画中白色的弧形则代表一艘船，可以视为超度亡魂的工具。

到了第三王朝，埃及的艺术风格发展得更为完美，从赫西拉（Hesyr-Ra）墓门的木刻（图2-2）来看，可知埃及人在当时已把握到人体的对称与和谐表现，但是

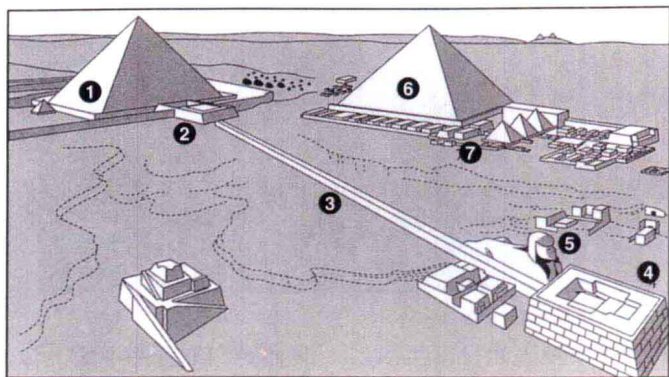

△2-2 赫西拉墓门木刻

萨卡拉出土 第三王朝27B.C. 高115cm

假如我们细看图中的人像，却发现很多矛盾之处，这显然是一幅侧面像，但其胸部却是以正面来呈现，而两只脚板都是大拇指朝外，似乎是两只左脚一般。这不表示古埃及人对人体是如此的观察，他们可能只是想把最重要的人体部分全部呈现出来，故才发明出这种描绘方式。

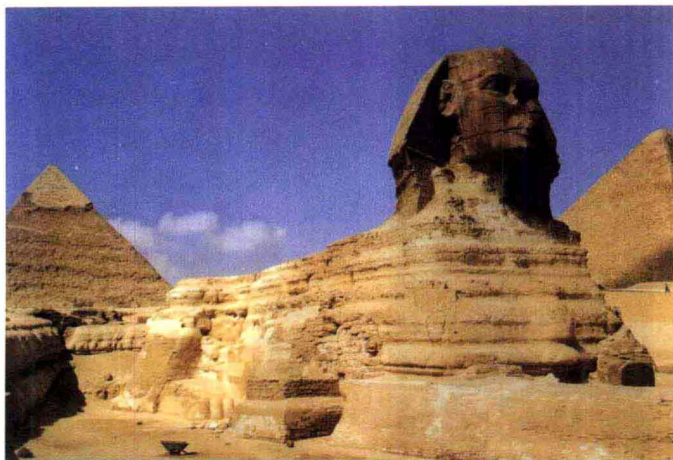
埃及的金字塔在第四王朝时进入巅峰状态，吉萨（Giza）的三座金字塔（图2-3）正是典型的例子，在设计与建构上，每一座金字塔都略有不同，从其中最大的一座胡夫金字塔（Khufu Pyramid）的侧面图（图2-4）来看，可见其葬室是在建筑的中间，与以前设在地下的金字塔有明显的差异。围绕在这三座金字塔周边的是一些较小的金字塔和一大堆埋葬皇家官员与眷属的坟墓（图2-5）。

△ 2-5 吉萨金字塔群的复原图

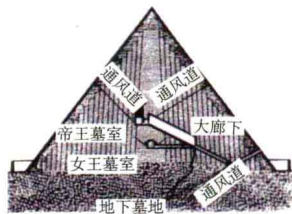
1. 海夫拉（希腊语：Chephren）金字塔
2. 冢殿（Mortuary temple）
3. 加盖的走廊（Covered causeway）
4. 流域祭殿（Valley temple，通到冢殿的正门，在尼罗河涨水期，即是朝拜者的泊舟之所）
5. 狮身人面像（Great Sphinx）
6. 胡夫（希腊语：Cheops）金字塔
7. 皇家眷属的小型金字塔和达官们的平顶金字塔（Mastabas）

在海夫拉金字塔（Khafre Pyramid）的神殿旁有一个由山石雕凿出来的狮身人面像（图 2-6），这个伟大的雕刻把海夫拉的容貌庄严地表

△ 2-6 狮身人面像

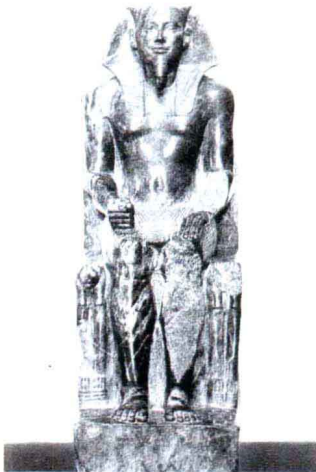
第四王朝 约 2575B.C.-2525B.C. 高约 19.8m 长约 73.2m

△ 2-4 胡夫金字塔的剖面图

而随着第五王朝的没落，如此雄伟的建筑便再也没有出现了。

除了金字塔之外，埃及艺术的傲人成就也显现在神殿和金字塔内的人像雕刻上，其中最精美的可以海夫拉王的坐像为代表（图 2-7），在此，埃及雕刻家对人体的立体表现充分发挥出来，他明显是把人像的侧面与正面画在方形的石块上，然后依着轮廓往内雕凿，其坚固与稳定的力量有惊人的效果。

△ 2-7 海夫拉王坐像

吉萨出土 第四王朝 约 2500B.C. 闪绿岩 高约 168cm

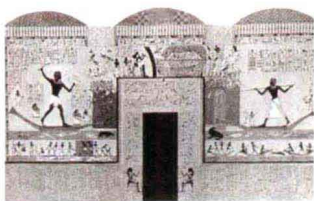
中王国

第六王朝崩溃之后，埃及进入一段动荡不安的时期，各个王朝此兴彼落，到了第十一和第十二王朝，出现了一群能力卓越的统治者，他们联手与地方贵族对抗，才产生了兴盛的中王国。但是皇帝的神圣地位已被打破，再也无法恢复以前至高无上的尊严，因此法老只沦为一种象征，并无实际的权力。

这个时期的特殊精神可在第十二王朝的雕像中找到一些痕迹，珊乌斯拉三世的狮身人面像（Sphinx of Senwosret III，图2-8）可作代表，珊乌斯拉三世是埃及一位伟大的军事领袖与行政家，在此法老的忧郁面容代替了古王国雕像中的安详表情，那皱纹深刻与忧心忡忡

△ 2-8 珊乌斯拉三世狮身人面像（局部）
第十二王朝 1878B.C.~1843B.C. 闪绿岩 高约73cm

△ 2-9 克奈霍提墓中壁画 约1900B.C.

的面容充分流露出这段时期皇家的心态。

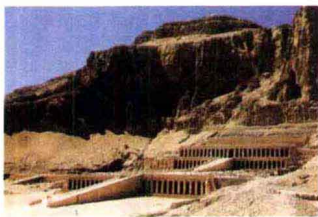
克奈霍提（Khnumhotep）墓中的壁画（图2-9）精细地描绘出中王国埃及人的生活情况。画中的楔形文字纪录了墓中人的身份与官阶。克奈霍提是东部沙漠中的一个行政官员，也是皇帝的知心朋友，其一生位居高职，我们在壁画的左方可看到他以一个回力尺打猎野鸟，在他脚下的是他的妻妾和儿子。壁画右方则描绘他捕鱼的实况，上方的文字记载着：“在巴比鲁斯（Papyrus）河床中划舟，一群野鸟、沼泽与河川。以两根双叉矛来刺捕三十条鱼；打猎河马的日子是多么愉悦！”门的上方与两侧则写下那天为死者献祭何物的记录。这种描绘方式遂形成了埃及绘画的特殊风格，所有人像都赋予固定的形式，男人的肤色也较女人的肤色深，天神则规定以鹰头作代表，而画家的成就

是以完全模仿古代壁画为衡量标准，这也就是埃及艺术3000年来都没有改变的主要原因。

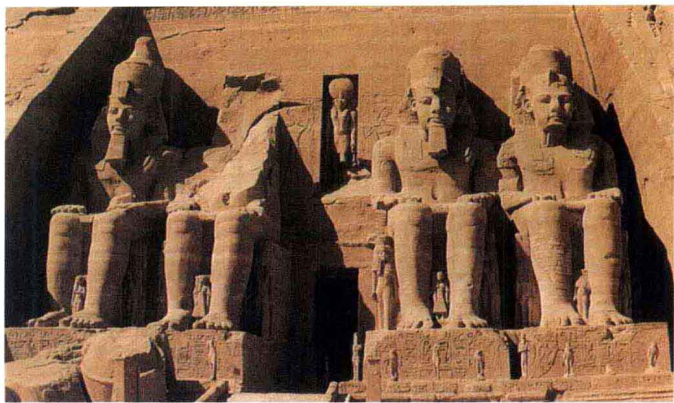
新王国

埃及人把海克索斯人驱走之后，到了第十八、第十九和第二十王朝时，国势逐渐强盛，东方的领土直达巴勒斯坦和叙利亚，在这段黄金时代中，无论建筑与绘画埃及人都留下丰富的遗产。

新王国最杰出的建筑是建于迪雅·艾巴哈利（Deirel-Bahri）山脚下的哈虚普苏皇后冢殿（Mortuary Temple of Queen Hatshepsut，图2-10），朝圣者随着长长的廊道进入三个庭殿，绵长的水平线条和廊柱的垂直线条与背后自然的山崖融合成一体。当哈虚普苏皇后在世的时候，这个神庙的庭院中种满奇花异树，不像现在这样荒瘠。

△ 2-10 哈虚普苏皇后冢殿
位于迪雅·艾巴哈利
第十八王朝 1490B.C.~1460B.C.

△ 2-11 兰姆塞斯二世神庙
位于阿布·辛拜勒 第十九王朝 1275B.C.-1225B.C. 高约 19.8m

另外一个伟大的建筑是阿布·辛拜勒 (Abu Simbel) 的兰姆塞斯二世 (Ramses II) 神庙 (图 2-11), 兰姆塞斯二世是埃及的最后一位法老, 全座神庙就是以山石刻凿出来的, 外面四个坐像都是兰姆塞斯二世, 高约 19.8 米, 其雄伟壮大, 直让人叹为观止。

这个时期的壁画是以

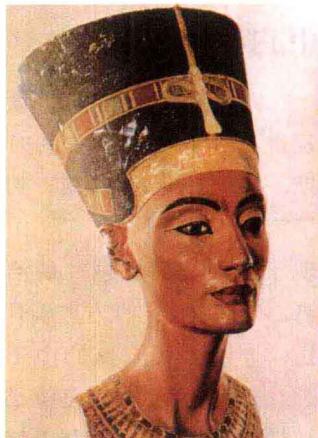

△ 2-12 猎鸟图 约 1400B.C.

蛋彩涂在已干的粉墙上, 如“猎鸟图” (Nebanen Hunting Birds, 图 2-12) 即是最佳的代表作。画中的布局与设计仍然是埃及的形式, 中央的一个贵族站在一艘船上, 一手抓着三只鸟, 另一手拿着一把像是捕猎的工具。旁边站着一位穿着华丽的女人, 可能就是他的妻子, 在男子的双脚下坐着一个小女孩,

从河水中摘采莲花, 在此再次显现出埃及绘画以人像大小来表现其地位的高低。

在埃及的艺术中, 表现人体是绝对依照比例的原则来描绘的, 从

△ 2-13 奈弗尔提蒂皇后像
阿玛尔那出土 第十八王朝 约 1365B.C. 高 48.3cm

第十八王朝的一幅木板素描中可以看到这种规格的使用, 画家以几何方格的系统, 把人体分成十八个部分, 以求达到理想的人体表现。在开始描画之前, 画家先把画面分成小格子, 然后再把人体画在格子之内, 其严谨之处甚至连人体站立后两脚分开的距离都有一定的比例。

人像雕刻到此也达到巅峰状态, “奈弗尔提蒂皇后像” (Head of Nefertiti, 图 2-13) 是一座石灰岩雕像, 再涂上鲜艳的色彩。奈弗尔提蒂是阿肯那顿法老 (Akhenaten) 的妻子, 其脸部精细的表现与早期严谨的方式有很大差异, 可能是受到阿肯那顿法老所鼓励而打破传统的艺术成果。