

THRILLING ART

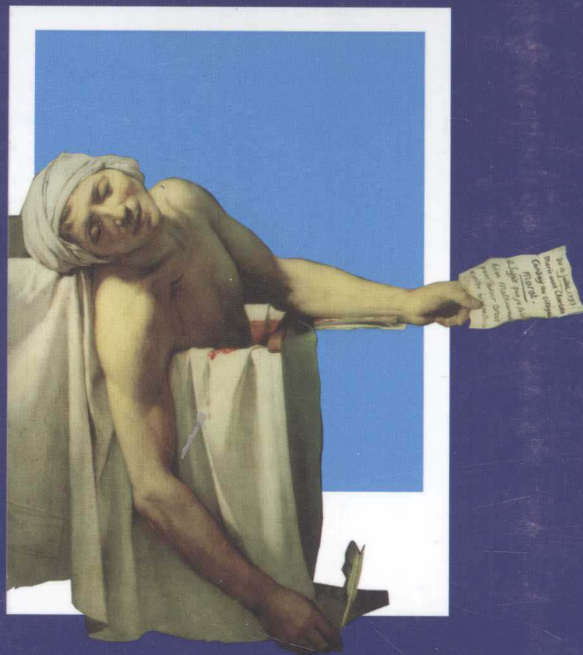
震撼的美术

法兰西美术

主编/谭平 副主编/诸迪 王其钧 编著/王其钧

理性与浪漫

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

法兰西美术

理性与浪漫

主编/谭平 副主编/诸迪 王其钧

编著/王其钧

重庆出版集团

重庆出版社

图在版编目 (CIP) 数据

理性与浪漫——法兰西美术 / 王其钧 编著. — 重庆: 重庆出版社, 2010.5

ISBN 978-7-229-02361-4

I. ①理… II. ①王… III. ①美术史 - 法国 IV. ①J156.509

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第099161号

理性与浪漫——法兰西美术

LIXING YU LANGMAN——FALANXI MEISHU

王其钧 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: 蔡芳芳

责任校对: 李小君

装帧设计: 刘 薇 李秀云 刘 尚

重庆出版集团 出版
重 庆 出 版 社

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: 16.75 字数: 276千

2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷

印数: 1 - 4000

ISBN 978-7-229-02361-4

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。没有一定的艺术天赋,再加上后天不具备吃苦好学的精神,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、重要的专业和艺术相比较,它们在重要性的排列顺序上都大大落到了艺术之后。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艺术。

将艺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,我要强调的只是艺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艺术予以特殊推崇,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

C O N T E N T S

前 言

第一章 法兰西前传	1
第一节 高卢人与法兰克人	1
第二节 加洛林王朝	17
第三节 教会文化	22
第二章 法兰西的文艺复兴	47
第一节 启蒙时期的骚动	47
第二节 改革时代	55
第三节 法兰西的文艺复兴艺术	60
第三章 太阳王的光辉	75
第一节 艺术之城凡尔赛	75
第二节 蓬巴杜夫人的最爱	105
第三节 艺术之都巴黎	131
第四章 永不衰败的复古风	153
第一节 新古典主义风格的建筑	153
第二节 新古典艺术巨匠大卫	169
第三节 新古典艺术画风的追随者们	180
第五章 浪漫主义与现实主义	187
第一节 与新古典主义背道而驰的浪漫主义	187
第二节 追求真实感的现实主义	200
第六章 从印象主义到后印象主义	225
第一节 抓住瞬间的印象主义	225
第二节 追求主观思想的后印象主义	236
第三节 现代主义时期的法兰西	248
后 记	254
参考书目	256
选图索引	258

第一章 法兰西前传

第一节 高卢人与法兰克人

远古时代的法兰西。法兰西全名为法兰西第五共和国，因此被人们简称为法国或是法兰西。法兰西是一个具有悠久历史文化的国家，据考证，早在公元前 50 万年以前，法兰西的土地上就已经开始有人类居住了。法兰西的历史最早可以追溯到旧石器时期，当时居住在今法兰西土地上的远古居民已经开始掌握用石块、兽骨等材料来制作工具，并且学会了使用火。

旧石器时代的维纳斯

先人们创造出来的雕像以女性形象居多，这些雕像造型简单，手臂和脚往往都被省略掉，但却明显地将女性肥大的臀部与胸部表现出来，虽然这些旧石器时代的维纳斯雕像并不优美，但却展现出前人的智慧以及对艺术的向往。

威兰多夫的维纳斯

这尊旧石器时代后期的艺术品，虽然其造型仍较为简略，但维纳斯的外形被雕刻得更为平滑，线条也更为清晰，雕像除了臃肿的腹部、肥大的臀部和丰满的双乳之外，维纳斯的双腿也变得较为立体，虽然没有分开，但已经有了清晰的造型。

随着人类思想的进步，居住在今法兰西领土上的远古居民不再仅专注于谋生，他们也开始懂得追求美好的事物，从而推动了艺术方面的发展。在奥地利威兰

多夫出土的《威兰多夫的维纳斯》就是一件旧石器时期的艺术品，这件艺术品大约制作于公元前3万年至公元前2万年之间。

《威兰多夫的维纳斯》是旧石器时期的一件比较特别的艺术品，这是一个女性的雕像。人们之所以称它为维纳斯，是因为科考人员猜测这尊雕像可能是旧石器时期的人类所供奉的神，但神的具体身份人们却无从查证，而维纳斯是人们心中普遍熟知的女神，所以这尊女性雕像就被冠上了维纳斯之名。维纳斯通常被艺术家们塑造成体型修长、美丽动人、婀娜多姿，但旧石器时期的这尊雕像却是身体圆润丰满，而且有些过于臃肿，显然与人们心目中的维纳斯有些出入。

这尊女性雕像的双手和双脚的造型都被简化，而且可能是由于当时的雕刻技术有限，所以雕

从远古时期到第一王朝的建立

旧石器时期	早在公元前50万年以前，今法兰西的领土上的人类学会了使用工具，同时当地也出现了雕刻、壁画等艺术形式
新石器时期	在今法兰西地区生活的人类学会了打磨和使用工具，并建造出了位于布列塔尼半岛的卡尔纳克巨石阵
公元前3000年—公元前58年	东欧人和西亚人迁入今法兰西境内，带来了农耕、畜牧等技术。而克尔特人（也称高卢人）的到来，则将早期的法兰西带入了铁器时代，各种铁质的武器、工具和一些装饰品相继问世
公元前58年—公元5世纪	古罗马人入侵高卢，使高卢成为古罗马统治的一部分，高卢的建筑也逐渐被罗马同化
公元5世纪末—公元8世纪中期	西哥特人、勃艮第人和法兰克人割据了高卢的土地。法兰克人建立了法兰西历史上的第一个王朝——墨洛温王朝

拉斯科岩洞内中箭野马岩画

拉斯科岩洞是法兰西保存下来的古代岩洞之一，其内岩壁上的岩画是旧石器时代人们涂绘上去的，至今仍留存着。拉斯科岩洞中的岩画历经上万年的时光仍然保存得十分完好，而且色泽也没有改变，这令世人十分震惊，而且先人们所描绘出的野马惟妙惟肖，展现了前人的智慧和在艺术上的成就。

像的头部和面孔都没能被清晰地刻画出来。不过，古人却抓住了女性身体特有的几大要素，例如丰满而下垂的双乳，以及带有明显赘肉的腹部和肥大微翘的臀部，这几个部位都被古人通过夸张的手法表现了出来，从而将女性的身份表露无遗。

这尊女性雕像体型较小，但刻画得却十分细致。这种极富艺术魅力的雕像在旧石器时期所发现的雕刻作品中并不多见。这尊雕像的外观光滑，体型比例也比较对称，这些都让世人不得不佩服祖先们的聪明智慧。先民们通过细心的观察，一点一滴地积累经验，从而造就出了早期的艺术品，这为后期艺术的发展奠定了基础。

旧石器时期的远古人类居住在山洞之中，因此现在保留下来的

山洞多多少少会留有一些人类所绘制的岩洞壁画。例如在法兰西西南部的多尔多涅(Dordogne)就保留有一个古代岩洞，人们将其称为拉斯科岩洞。据考察这个岩洞在公元前13000年以前就已经开始有人居住了，所以在这个山洞墙壁上的壁画就应该是旧石器时期的人们所绘制的。岩洞中壁画以人们在日常狩猎时经常见到的动物为题材，其中以公牛和野马的形象居多。岩画中的野马体型健硕、身体线条流畅。可能是由于背部遭到攻击而受到了惊吓，因此画中的野马正迈开大步仓皇逃跑。野马的身体轮廓采用明显的黑色线条清晰地勾勒出来，脊背和身体的两侧涂以棕褐色的矿物颜料。另外，野马的鬃毛采用了黑色的矿物颜料，与身体区别开来，马鬃隐约给人一种由于奔跑而飞扬的感觉。

拉斯科岩洞内野牛群岩画

旧石器时代的人们利用天然的颜料去绘制岩画，将那些惟妙惟肖的动物画像表现得更加接近真实的形象。透过拉斯科岩洞中的岩画，还让人们了解到了在远古时代所存在的物种。古人们将与他们息息相关的生物等绘制到岩壁上，可能是为了记载某种事件，也可能是为了记载他们的收获，其真正的原因不为人知，但这些却展现了人类祖先所遗留下来的一种艺术。

除了野马以外，拉斯科岩洞中还绘有许多公牛。公牛的形象给人一种勇猛向前的感觉，它原本就是一种容易被激怒的动物，因此岩画中公牛的眼神被描绘得极其愤怒，它也正在奋力地向前奔跑着。公牛的体型要比野马更加魁梧、健壮，其周身也采用了黑色和深褐色的矿物颜料加以描绘。黑色公牛的头上绘有一对非常锋利的牛角，它此刻正将牛角朝向前方，仿佛是想要攻击伤害它的猎人。

当考古学家们发现拉斯科山洞的时候，他们既震惊又欣喜。首先是因为这个山洞中的岩画作品非常多，这为人们探索历史、考察远古时期的艺术发展提供了更多的真实证据，使人们通过这些岩画了解旧石器时期人类的生存方式，从中还能看出人类在艺术方面的造诣和追求早在旧石器时期就已经开始显露出来了。其次是因为这些岩画都是年代久远的作

品，然而岩画上的色泽没有因为时间的推移而遭到损坏，并且保存得十分完好，这让世人不得不赞叹先人们的智慧和利用自然原料的创举。在当时那种不发达的时代，人们能够通过自然给予的画笔和染料将动物刻画得如此栩栩如生，可见当时人们的观察能力和创造能力已经不可小视了。

出土于法兰西布尔尼圭（Bruniquel）的鹿角雕刻也是旧石器时期的艺术作品，它得到了人们的广泛称赞。这件古代艺术品是以一根鹿角为原材料，根据鹿角的自然形状在上面雕刻出了两只匍匐着的驯鹿。两只驯鹿的头部被雕刻得十分清晰，驯鹿身体的线条流畅，造型逼真且生动，向世人展示出了当时最尖端的雕刻技术以及远古时代的人类在艺术上的造诣，令人不得不为之赞叹。旧石器时期的人们将生活中的所见之物通过雕刻这种艺术方式记录下来，进而形成了早期的一种

卡尔纳克巨石阵

卡尔纳克巨石阵由众多巨大的石块组成，巨石被整齐地排列成行，它们沉默地耸立在天地之间，见证着法兰西跌宕起伏的历史。在技术欠发达的远古时代，古人们能够将这些巨石运到一起并且根据设计安放在指定地点堪称奇迹，而且古人们的用意不为人知，其功用也是令人百思不得其解的。

艺术形式，同时也说明了早期的艺术大部分都来源于生活。

在经过了漫长的冰河时期之后，今法兰西土地上的人类步入了新石器时期。新石器时期的人类仍然使用石头和兽骨制造工具，但与旧石器时期不同的是此时的人类将自己所使用的武器和工具都经过了精心的打磨，并为各种工具增加了十分锋利的刃，使其运用起来更加得心应手。进入新石器时期以后，今法兰西的土地上出现了一种巨石文化，一些当时的巨石遗迹被保留了下来，其中最著名的要数位于法兰西布列塔尼半岛的卡尔纳克巨石阵(Stonehenge of Carnak)。

据专家考证，卡尔纳克巨石阵是公元前4300年左右建立的，由上千块巨大的石柱组成，规模极其庞大。巨石阵中的石柱井然有序地排列成行，它们耸立于平地之上，宛如一片紧密的石林。这

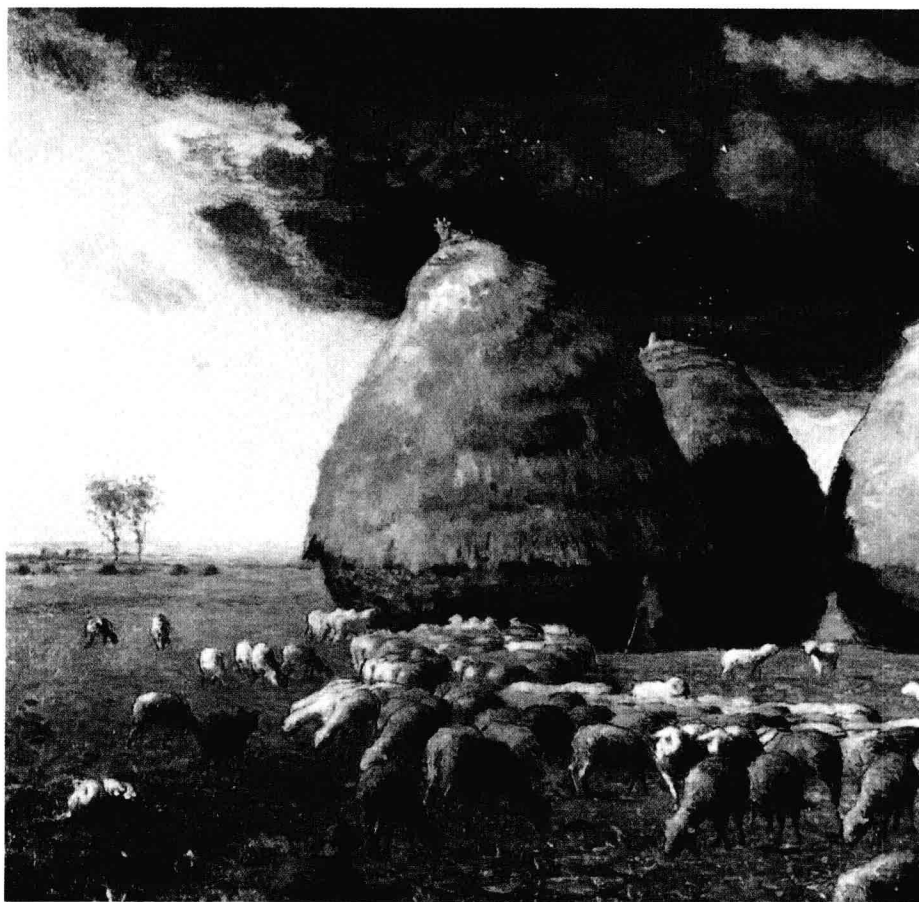
些巨大的石柱有的高达20米，重量都在百吨以上，就新石器时期的技术而言，令人们很难想象出古人是如何将这些庞大的巨石移至此地，并进行整齐的排列。

目前，人们对这个巨石阵的用途还只处于猜测阶段，因为古人没有留下任何有关巨石阵的文字记载，因此对于巨石阵的来历人们也是众说纷纭，有人认为巨石阵是当时的一个宗教的聚集中心，是人们祭奉神明的地方；也有人认为这些巨石是当时人们记录天体变化的一个天文台，它记录着日月星辰的变化；还有人认为这些巨石是一块块的墓碑，石头代表永恒，因此人们死后的灵魂就会借助这些石柱得到永生。

卡尔纳克巨石阵的每块石柱上都被刻有各种几何图形，这些图形可能是当时人们记录下来的某个事件，也可能仅是一些装饰，但具体的寓意人们却不得而知。

《秋末的草垛》

法兰西是个畜牧业比较发达的国家，而且法兰西的畜牧业发展较早，在高卢人统治的时期就已经掌握了这一技术。写实主义画家米勒创作于1868年至1874年之间的《秋末的草垛》中就描绘出了牧羊的场景。

卡尔纳克巨石阵蕴涵着太多的秘密，虽然人们对它充满了好奇心，很想破解其中的奥秘，但是因为时代过于久远，而且没有任何可依赖的文字或图标记载，所以人们只能满怀好奇地等待着奇迹的出现。

高卢人的天下。大约在公元前3000年，今法兰西的一部分土地被来自东欧和西亚的人看重，他们纷纷迁居到这片领土之上。当时的东欧人和西亚人已经掌握了农耕和畜牧等技术，因此他们将这些技术带到了法兰西地区，使当地的人们也学会了这些新的

谋生手段，从而推动了当地农业的发展。

今法兰西的土地之所以会让东欧人和西亚人看重，是因为这里地处北温带。受气候环境的影响，当地不仅土壤肥沃，而且各种矿产资源也是极其的丰富。也正因为如此，在公元前1000年左右的时候，擅长冶炼技术的凯尔特人（Celts）也对这片资源丰富的土地产生了浓厚的兴趣。凯尔特人也称为高卢（Gaulois）人，因为在古罗马人统治欧洲期间，他们曾将今法兰西的领土称之为山南高卢，所以居住在当地的克尔

特人也被称为高卢人。高卢人来自于日耳曼地区，他们凭借着金属武器征服了高卢地区的原住民，并利用精湛的冶炼技术以及丰富的矿产资源，大量地制造金属的工具和武器，将早期的法兰西带入了铁器时代。

如今的法兰西，地处欧洲大陆西部，与比利时、德国、瑞士、意大利、西班牙等国家为邻，被英吉利海峡、大西洋和地中海环绕在其中。在众多西欧国家中，法兰西具有不容忽视的地位。它之所以能够拥有今天的成就，与其悠久的历史文化有着密不可分的关

系。与此同时，艺术上的成就也是推动法兰西不断成长的一个重要的原因。如果要细数法兰西的各种艺术成就，还要退回到公元前1000年左右，从将法兰西带入了铁器时代的高卢人说起。

从公元前1000年到公元前500年，高卢人在欧洲西部地区不断发展壮大，不仅占据了高卢地区的大片土地，而且在德国南部、意大利北部、比利时、荷兰、瑞士一带都可以搜寻到高卢人的踪影。高卢人拥有一头金色的秀发，蓝色的眼睛，身材高大魁梧，他们的性格热情奔放，谈吐风趣，能够大胆地追求自己的理想，这些特征在如今的法兰西人身上仍然可以体现出来。高卢人的语言为凯尔特语，这种语言至今仍在被欧洲一些地区的人们所使用。

高卢人进驻到欧洲西部之后开始大规模地种植农作物，并开辟了农场，进行畜牧养殖，因此当地人的生活也逐渐稳定、富庶起来。高卢人为了防御外敌入侵，便在他们所居住的边界上建起了围墙，这些围墙都被建在沼泽旁边或是高地之上，具有易守难攻的优势。围墙不仅可以防御外敌，而且有的还作为封堵河流决口的堤坝，有效地防范了河水泛滥所带来的危害。

由于高卢人所掌握的冶铁技术和打造技术都十分的高超，所以他们利用高卢地区丰富的矿产资源制作出了许多较为先进的武

器和工具，将高卢地区带入了铁器时代，促进了当地技术与艺术的飞速发展。高卢人将矿石熔炼成剑、斧头、长矛和箭头，同时还制造了许多铁制的圆形头盔和盾牌，这些都成为了高卢人在战争中的得力助手。

高卢人所制造的武器都十分独特，例如他们会将剑柄制作得略短，剑面则较宽，而斧头通常是双刃弯月形板斧，盾牌则普遍为圆形，正面上有简洁且突起的花纹装饰。不过，最值得关注的是高卢人所制作的头盔和盔甲，高卢人打造的头盔造型美观、线条流畅，而且士兵佩戴起来也不会产生不舒适的感觉，同时头盔上还会配有装饰性的尖角和线条花纹。相对于头盔而言盔甲则显得比较简单，只是在胸前配有一块去掉两头的椭圆形护心，其上带有以弧线居多的装饰性线条。

高卢人除了打造工具、武器装备之外，还会利用其他的一些矿产资源来制造一些装饰性的金属制品，例如手镯、项链、指环和各种小的装饰物，这些小饰物都采用金、银等材料来打造，从中人们可以了解到高卢人在金银等金属加工技术上也已经掌握得非常娴熟了。为了美化这些小饰物，高卢人还会在饰品上雕刻出较为精细的花纹或是装饰图案，从这些花纹和图案上可以看出，此时的人们对艺术的追求已经开始有所提升。人们学会了注重装饰，这一

点不仅体现在小饰品上，而且也体现在一些工具和武器之上，可见法兰西人注重生活、讲究浪漫的思想从很早以前就已经初步形成了。

高卢人遵循着父系社会的管理制度，他们分散地居住在高卢各个区域，形成了一个部的部落，这些部落被称作族（Populus）或邦（Civitas）。每个部落都是独立的，拥有各自的领导。正是由于高卢人居住的区域比较分散，所以造成各地区的文化出现了差异，发展的方向也各有不同。再加上各部落之间的联系较少，因此高卢人的各个部落逐渐地被分化，并产生了隔阂。高卢人普遍性格暴躁、喜好征战，随着隔阂的日趋严重，各个部落之间逐渐出现纷争，而且愈演愈烈。也正是因为高卢人长期持续在部落间的斗争之中，从而为古罗马士兵制造了入侵的机会。

古罗马起源于公元前8世纪左右，是一个自意大利半岛上逐渐兴起的国家。高卢地区之所以会引来古罗马人的入侵，主要原因就是因为当地可以创造出丰厚的财富。高卢人很早便掌握了各种生产技术，再加上地理环境的优越性，因此高卢地区在农业、畜牧业、金属工业以及酿酒行业等方面都取得了十分显著的成就。这些行业都是早期的古罗马人所不擅长的技术部分，也正是吸引他们入侵高卢的根源所在。随着