

西方美术史文献选辑与梳理

● 蒋永青 朱俊 编著

云南大学出版社

美术学
设计艺术学

西方美术史文献选辑与梳理

◎ 蒋永青 朱俊 编著

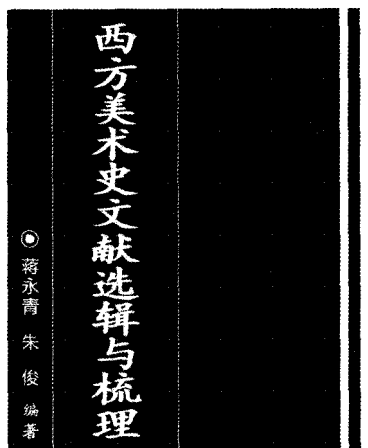
图书在版编目(CIP)数据

西方美术史文献选辑与梳理/蒋永青, 朱俊编著. —昆明: 云南大学出版社, 2009

ISBN 978-7-81112-983-0

I. 西… II. ①蒋…②朱… III. 美术史—西方国家—文献—汇编 IV. J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第234676号

策划编辑: 柴伟
责任编辑: 柴伟 蒋蔚
封面设计: 卢斌

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明市五华区教育委员会印刷厂

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 27.25

字 数: 460千

版 次: 2010年3月第1版

印 次: 2010年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-81112-983-0

定 价: 52.00元

地址: 云南省昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内(邮编: 650091)

发行电话: (0871) 5033244 5031071

网址: <http://www.ynup.com> E-mail: market@ynup.com

（总序）

杏坛拈花

2000年9月，历史将我推到了云南艺术学院院长的位置上。

深感责任重大的我，首先想到的事情是：一所边疆综合艺术院校的生存状态与发展可能是什么。如何不辜负上级组织和广大教职工的厚望，在自己的任期里达到新的发展高度，获得新的办学收成。

在我上任前一年，1999年，我们刚刚开展过一次活动，就是云南艺术学院的建设发展40周年校庆。那一次活动给我留下了悠长的思索：云南艺术学院在历届领导班子努力、一代又一代教职工奋斗和学生们的热情簇拥下走过了40年的艰辛道路，取得了桃李满天下的巨大成就，为今后的发展创造了一个历史高度和前进起点。在此基础上百尺竿头，更进一步，就成为新班子新生代的历史任务。在总结经验，盘点家当，为成绩骄傲的同时，我们面临的问题是：本科教育办学有较长历史，但没有研究生教育层次；实践型队伍创作能力强，但理论成果少；历史的错综与道路的曲折，体现在校园建筑的犬牙交错状态与后院因为缺少投资而闲置荒芜的情况当中；规模小、社会影响力不够而被提议“合并”的剑仍在项上……硬件建设与软件建设的迫切性，成为新里程途中首先遇到的关隘。

勒紧裤带，创造条件建设校园。我们设法获得政府的支持，废除了穿过校园、将校园一分为三的不合理的城市规划道路，从而获得了校园被占用的近20亩土地；建成了美观、现代、受人交口称赞的12 000平方米的四号教学楼；购买了后门外4 300余平方米的楼房成为五号教学楼；购买了紧邻校园的

倒闭工厂的20亩土地，拓宽了校园空间；建设起了13 000平方米的现代化学生公寓留学生楼和完成了虽然不豪华但是在云南省属最高专业水准的12 000多平方米的展演中心——剧场、展厅、藏画室、陈列室。极大地满足了教学发展的需要，扩大了办学规模，后来顺利通过了2004年的教育部本科教育水平评估，获得了“良好”的等级。

但是，这个等级绝对不仅仅靠这些办学条件的创造，更重要的因素，来自教学、研究、创作展演鼎足而三、齐头并进的发展成果。认识到这些，并在常态工作中变为现实，实在是教师艺术家们、同事们殚精竭虑思考云南艺术学院的生存和发展问题时凝聚起来的群体智慧和在实践过程中付出的共同努力。

我们明确云南艺术学院教学、研究、创作展演三位一体的人才培养模式；建立基点（核心课程）、热点（新学科新领域课程）、特点（传统优势和地域资源课程）的课程结构体系；强调地处边疆、便于与民间艺术互动、与地方经济文化建设结合的发展立足点；突出教学中的实习、实训、实践、实战、实用环节借以增强云南艺术学院学生的动手能力，成为办学亮点；探索云南艺术学院依托地区资源和政府支持能够长足发展、具有不可替代性意义和寓个性价值于共性原则的教学体系；我们开始凝练大舞台（戏剧、舞蹈、音乐）、大美术（国画、油画、版画、壁画、雕塑、公共艺术、视觉传达、平面广告、环境艺术、室内装潢、产品包装……）、多媒体（电影摄影、电视摄影、录音剪辑、电脑辅助设计、广播电视编导与制作、动画绘画、动画制作、摄影广告、电视广告、网络设计）和新交叉（艺术生产与管理、艺术经纪人、艺术法规、民族艺术与人类学、教育与戏剧）4个学科大类，将综合艺术院校的综合优势、交叉能力发挥到最大。在明确的思路被教学单位贯彻和被艺术教育家、学者们掌握的情况下，成绩巨大。云南艺术学院的学术能力、学科建设能力、专业建设能力和课程设置能力，有了巨大的发展和长足的进步。有了戏剧学、音乐学、美术学、设计艺术学、舞蹈学和艺术学6个硕士学位授权点；有戏剧学、音乐学、美术学3个已经建成挂牌的云南省级重点学科和艺术学1个在建的省级重点学科；有戏剧（影视）文学、和声、绘画3个省级重点专业，有“戏剧概论”、“视听语言”、“作曲”、“图形创意”4门省级精品课程；有了被国家权威机构组织5 500余名专家认真“定性”评审，在学术影响力、社会贡献率的9项指标“定量”衡量后，从24 300余份期刊中筛选出来，最后认定的“全国中文核心期刊（艺术类）”

的《云南艺术学院学报》作为学术高地的交流平台与国际国内风云对接的窗口；有全省“艺术类师资培训基地”的重托；成为云南省博士学位授权单位、授权点建设单位……硕士点、艺术硕士点、教师硕士课程教育点、艺术本科教育、艺术专科教育、艺术高等职业教育、留学生教育……云南艺术学院的办学，已经逐渐进入了教学、研究、创作展演的良性循环。

我们正在由传统的教学型走向教学研究型大学，而创作展演，是检验教学研究和服社会、贡献文化产品的关键。

我们在转型发展中，研究平台的建设和锻炼队伍的措施，就显得十分重要。通过研究项目和创作项目来锻炼队伍，检验研究成果，经验证明是一种良好的方法。

2001年8月，我们组织出版了云南艺术学院重点学科丛书第一辑、第二辑共20本，主要分布在戏剧学、美术学和音乐学3个学科，还有艺术学。8年过去，除了不断支持特色教材丛书和精品课程丛书的出版之外，学院各个教学单位和研究单位，也不断支持教职工出版研究和教学成果。我始终认为，一个学校的办学传统和办学成果，一定要有物化形式来承载，否则，在人事代谢、岁月沧桑之后，一所有历史的学校，它的办学成败、优劣、特色和常态，都将会随风而逝，将会成为一种不确定的民间传说。我们积极推动的云南艺术学院特色教材丛书、云南艺术学院精品课程丛书和云南艺术学院重点学科丛书就是重要的物化形式。加上其他不同形式的出版物、制度化的规章制度等等，都成为云南艺术学院办学历史的承载平台，同时会成为学校发展的现实推进器。教材建设、课程建设、专业建设和重点学科丛书建设，就是实实在在的办学核心内容，通过这些建设使师资队伍的建设有了看得见、摸得着的一些措施、手段和重要检验标准。应该说，成效是显著的。把恒常的工作和持续的努力回顾一下，来路的景点集中起来观察，成果丰硕。而且，学科建设的成果扩大到了设计艺术学、电影电视学、舞蹈学、艺术学。不但是艺术史、艺术理论、艺术欣赏、艺术家研究，而且，对艺术人类学、艺术教育领域研究也有重要收获。尤其是艺术教育学内容的艺术教育政策、艺术教育规律、艺术发展生态等等的研究，在艺术教育被“艺术考生热潮”推动着迅猛发展、办艺术教育成为办学热点的时候，显得具有强烈的现实针对性。8年前，我在为重点学科丛书写序的时候，书写的是《必要的基石》，讲述的是学术“兴校、强校、名校”的道理；今天，怀着喜悦的心情，打量我

们在学术基石上有了长足发展的教学单位、学科点和专业，抚摸坚实的学术基石上沃土沛然的杏坛，阅读教师们捧出的杏坛执鞭生涯中产生的研究成果，就像是在欣赏艺术教育的杏坛中争奇斗艳的花朵，芬芳扑面，清新怡人。

身在杏坛27年，如果算上自己念师范中文系的4年岁月，就是31年。从未离开教学岗位和研究领域的我，在与同行探讨教学、交换心得的过程中，自信懂得教师、职工和艺术教育家们的情感方式和情感内容，深知他们的喜怒哀乐，深知耕耘在校园里的教师们那琐屑的辛苦与平凡的伟大，深知杏坛中人那份苦口婆心的后面有多少“三更灯火五更鸡”的自我激励、自我要求、自我敦促的修为。我要在云南艺术学院新的重点学科丛书（第三、四、五辑）出版之际，向云南艺术学院的辛勤园丁鞠躬致敬，感谢他们对云南艺术学院党委和行政一代又一代的领导班子的支持和信任，感谢他们在我学习教育管理、办学育才的这9年中用认真教学、热情创造和潜心研究的实际行动对我的认同和帮衬。

阳春三月，花艳南疆。常言：杏花，春雨，江南。但是，我熟悉的是南疆，不是江南。也曾江南看花，花繁春深；更多南疆踏春，春深如海。南疆花香拂面的时候，我往往油然而生一番比较的心思：较之江南的杏花，亭台楼阁，柳丝烟雨，令人生怜；南疆的杏花顶骄阳、远好雨、亭亭于高山野坝，却别有一种倔强的热烈、艳丽的天然，使人生慕。

云南艺术学院的艺术教育家们，就是南疆的杏花了。在繁忙教学工作、管理、服务的间隙，在重要的社会资源分配的末梢和幸运青眼顾盼的盲点，他们的顽强坚持和奋力拼搏，往往比生活在占尽天时地利的中心城市的教育家、艺术学者们付出的多得多。而且，获得的艺术影响和社会名声，还远不如后者。正因为如此，他们是可敬的、为数更多的一群人。中国大地上，更为广阔的艺术空间里，春光是由他们铺就的。

正逢云南艺术学院建校50周年的日子，出版重点学科丛书意义特殊。杏坛拈花，不敢微笑，只有回顾的记忆和瞻望的沉思。因为，我不是智者，我只是杏坛执鞭的一个劳作者，和作者们一样。

是为序。

吴 戈

2009年仲春于昆明麻园

（序）

走进美术学

中国引入西方近代美术教育体系已近一个世纪，而正式确立“美术学”学科只有五年的历史。1997年国家调整高校专业，原“美术师范”或“美术教育”被“美术学”所替代，显然这不是简单的名称更换，其中包含着更深的内涵。

美术学是研究造型艺术本体诸因素的特征与规律，造型艺术发展历史，造型艺术与社会、人文、经济的关系的学科。在西方，类似美术史的文献发端于意大利文艺复兴时期，而自觉的以造型艺术及其根本意义为研究对象则起始于18世纪中后期，随着造型艺术尤其是绘画的繁荣受到的关注日益增加，美术几乎成为美学的主要研究对象。美术学与美学、哲学的交错，视野更加开阔，内涵愈趋丰富，成为西方文化长河的主流之一。美术史作为一门课程进入大学则是1812年在丹麦的哥本哈根，三十年后进入柏林，最终成为几乎所有大学的常设课程。

在我国，高等美术教育是围绕技法为中心的各美术类型（画种）的分科教育，其间虽也有艺用解剖学、透视学、色彩学、美术史、画论等理论课程，但教学目的并未脱出实用功能：是为技法研究服务的辅助课程。而以造型艺术的行为、现象及与之相关的活动为研究对象的美术学却长期缺乏，这只能归结为“历史造成的原因”，而观其后果，就是现今的美术事业远不能适应社会经济文化发展的要求。试以纯艺术的绘画为例，计划经济时代各高等院校的专业毕业生是以十位数甚至个位数计的，毕业后成为“专业创作

人员”或到艺术院校任教。作为“专业创作人员”其主要职责就是完成“宣传任务”，创作的唯一目标就是入选以全国美展为中心的各级政府美术展览活动。创作的作品，其审美功能远逊于宣传功能，欣赏的目的主要是“教化”，观众甚至作者都处于“被教育”的位置。作品无流通、无消费、无市场，展出与出版都为了完成单一的政治任务。

市场经济环境下的包括美术在内的文化活动，审美取向由单一走向多元；机制由事业型走向产业化，虽说新旧体制尚处于过渡、调整时期，但生存形态已发生或正在发生根本的变化。就高等美术教育而言，应该看到，单一的创作人才已难以支撑必然走向市场的美术生存条件：美术作品需要经纪人引向消费者；需要批评家（策展人）引向社会；需要新闻人引向媒体；需要教师引向各类课堂；需要研究者引向美术馆、博物馆和美术史……这样才能逐步构建起完整的市场型美术生态，使造型艺术既完成肩负的社会文化使命又通过产业化遂行了市场的经济意义。这些建构的理论和除了艺术品生产者以外的各类与美术相关的专业人才较需要美术学科来研究和培养，美术学让传统意义上的美术院系增加了新的办学空间。

我院美术学院招收的非师范类美术学专业是适应市场需要、调整专业结构的一项有益尝试，教学中面临的课程设置和教学方法的调整，与传统的美术教育理念与方法的冲突所带来的各种困惑，并没有使该专业的办学裹足不前，在导师的精心指导下，拿惯画笔的手，条分缕析地作起研究来。在充满感性跃动的艺术院校耐下性子重新校正理性的目光，从“无我”入境，检查前人的思想痕迹；由资料上手，积累科学的研究基础。通过一门课程的教学，使学生掌握一条学习的途径，学会一种研究的方法并逐渐树立实事求是、崇尚真理的科学态度，同时学习研究的成果结集出版以资他人参考，在我院可谓开风气之先，应积极总结，以励来者。

树立良好学风可喜，初开学术规范更可贵。一册资料，当然价值有限，脚踏实地地迈出第一步其意义就超出一本书了，该为美术学科建设鼓与呼！

云南艺术学院副院长、教授 李小明

前言

关于美术学学科建设及其教学规划的一些想法

这本《西方美术史文献选辑与梳理》，是云南艺术学院美术学院美术学专业的研究性课程《西方美术史研究》的基础性成果。目前，我国陆续翻译过来的西方美术史和相关理论著作已经不少，这为学生和老师们在教学与研究中提供了可资参考的丰富资料，这本资料选辑，就是在此基础上梳理与汇编西方美术史的一些基本资料，我在这里谈谈与其相关的关于美术学学科与教学规划方面的一些想法。

20世纪90年代以来，我国美术院校纷纷开设了美术学专业，这对拓宽美术史论教学与研究的思路，培养更加适合社会发展需要的相关人才，是很好的一件事。但是，如何办好这一专业，目前各学校都在探索之中，还没有形成比较成熟的教学思路与体系。云南艺术学院美术学院99级美术学专业，是云南省第一个美术学试点班，我希望这一专业 and 这个班能办得好一些，这既是对这个班的同学、家长和社会负责，同时也应该为我们的美术学学科建设与教学规划作一些有益的探索。

从“大美术学”的视阈看，美术学除了美术技法、史论、鉴赏、批评和相关边缘理论的研究与教学实践外，还应该包括美术市场与政府管理机制的研究与教学内容等，这是就美术学宏观而论。具体到每一个专业方向，则应根据社会与市场的需要，灵活设置相关配套的课程内容，以保证我们所培养出的不同方向的学生能够有一种较好的社会适应能力。但是，这也同时要求这些学生在美术学的基本知识和能力方面有一种系统把握和扎实的提高。问题在于，我们应该如何理解美术学的“基本知识和能力”呢？这应该是一个更加深入的问题，当另行研究与讨论。但是，在这方面有一个清晰的眉目之前，我们至少可以肯定，美术学中的部分专业方向是应该有一些共同的“基本知识和能力”的。例如，美术史、论、批评等专业方向的学生，与其他美术（学）专业方向的学生相比，除了相关理论、技法与鉴赏方面的课程外，还应该对中外美术史有一个更为扎实而深入的把握。为什么提出这种要求呢？因为中外美术史不仅是美术史专业的看家本领，而且也是美术理论与批评的基础知识，这些专业学生的中外美术史知识如果与其他美术（学）专业学生相差无几，那是说不过去的。那么，怎样才能更为扎实而深入地学习中外美术史呢？在这一方面，我有两点想法：

一、探索一些研究性的课程，让学生在这种学习过程中获得扎实而深入

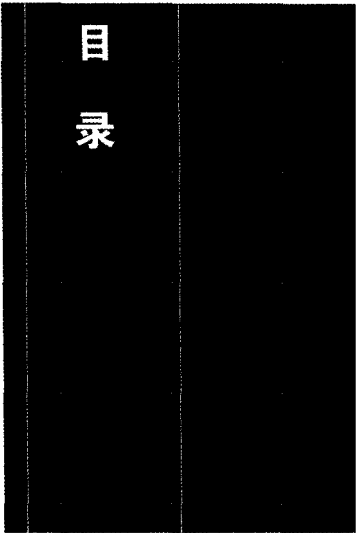
的相关知识。我们一般的美术史教学是为了使学生对所学知识有一种系统的了解,但是,这种了解往往是被动、表面和局限的。我觉得,如果开设一些研究性的课程,可能会有更好的效果。现在中学生都在培养这方面的能力,在大学阶段,我们就更不能局限于过去的学习型教学模式了。问题可能在于这些研究型课程的设置与安排要合适,它既要求有知识学习型的课程为基础,又要有学生可以接受的难度与深度,同时,这种研究型课程最好能够加深和拓宽专业基础方面的内容,为学生将来的发展奠定一种稳固且具有较强适应力的基础。鉴于这种考虑,我设计了指导学生进入美术史研究基本过程的教学方案,这就是我为99级美术学同学开设的《西方美术史研究》这门课,从过程上看,这门课应该包括资料的收集与整理和具体问题研究这样两个阶段,这学期主要进行第一阶段的训练。现在看来,基本上达到了预期目的。

二、这些研究型的课程最好有一个系统的结构,这样就可能大大增强学生的实际工作与适应能力。在大学本科阶段,更具体点说,在美术史论与批评专业方向的本科教学中,究竟开设哪些研究型的课程为好呢?我以为,仅仅开设一门《西方美术史研究》课是不够的,从系统角度考虑,还应该开设《中国美术史研究》与《中国当代美术研究》这两门课。前者与《西方美术史研究》(通史)课对应,后者在中西美术史研究课程的基础上,带领学生深入了解当代中国美术研究与论争的前沿领域,从而使学生自然进入当代中国美术的理论研究与批评状态。当然,与这三门研究型的课程相配套,还应该有所谓原先开设的《中国美术史》、《西方美术史》(通史)和《中国当代美术史》等课程,同时,还应该开设一些相关的艺术、美学、哲学与文化学等理论性课程。但是,在美术史论与批评专业方向的本科课程中,这三门研究型课程应该是其中的核心内容:《中外美术史》课程是这三门研究型课程的基础,后者是前者的提高和深入;相关的理论课是为这三门研究型课程服务的,也只有这三门课开好了,各种理论课的学习,包括学生自己的选书看书能力才能够积极而有效地带动起来,最后转变为美术批评与理论研究的实际能力。由于这三门研究型课程对于其他所学课程具有系统整合与提高的积极作用,这种基础性的融会贯通,对于学生从事各种美术相关工作的适应能力也提供了一种很好的基本素养。

从这一学期的教学实践看，在学生的本科阶段开设研究性方面的课程是很必要的。我为学生设计这方面的课程，还有一个想法是想改善一下学生的思维习惯。我们许多学生从小到大，习惯了自我中心式的思维方式。小时候，大人们会赞扬他们如何“有主见”，到了中学，许多老师们也在不断引导学生“表达自己的观点”，在大学里，学生面对种种问题与现象滔滔不绝地发表自己的见解更是随处可见。这种方式对于学生的个性发展也许有一定好处，对于学生创造力的培养也不无益处，但是在思维训练方面，我们还应该补上一课，这就是学生在发表自己的观点之前，必须先调查研究，看看别人已经谈过哪些比较好的看法。否则，许多学生反而会养成一些浮躁、自大与封闭的不良习惯。根据这些想法，我要求学生放弃中学所学的“论文”规则，完完全全从收集、理解、比较与梳理别人的资料开始，一步步从中找出不同资料中的差异、矛盾及其各自的角度与论据。开始，有许多同学不理解，总是急于在他们梳理的资料中加上一些自己的看法，我就用讨论课来规范他们，要求每个人只讲所搜集的别人观点，自己的评价先不要谈。经过一段时间的讨论后，他们终于发现并对我说，原来自己的那些高见别人早已谈过，而且远远比自己的还要高明。这些同学的兴趣终于来了，许多人整天在图书馆翻杂志，晚上到旧书摊去买资料，昆明的各种书店，连同图书批发市场都跑了个遍，还到处托人借书复印所需章节，部分同学开始想考研究生，有的同学甚至憧憬将来有机会到国外搜集有关资料……这些同学的观念转变了，我很高兴。

我想，他们不仅仅是在积累相关的专业知识，也不仅仅是在学习做学问的基本方法，我还希望他们的思维气质能够变得更加沉稳与清澈，希望他们的胸怀气度能够更加高远与开阔。当然，这些需要更为持久深入的功夫。

蒋永青

杏坛拈花（总序）	吴 戈 001
走进美术学（序）	李小明 001
前 言 关于美术学学科建设及其 教学规划的一些想法	蒋永青 001
古代希腊、罗马艺术	001
中世纪艺术	033
文艺复兴时期的欧洲艺术	073
巴洛克艺术	091
荷兰绘画	105
法国巴洛克古典主义	115
浪漫主义艺术	127

19世纪法国现实主义艺术	163
印象画派	173
野兽派	195
立体主义	201
包豪斯	219
20世纪初的表现主义	243
抽象主义	261
达达主义	275
超现实主义	285
波普艺术	297
偶发艺术	311
极少主义艺术	331
概念艺术	349
行为艺术	371
装置艺术	395
新表现主义	407
后记	419

古代希腊、 罗马艺术

古代希腊的辉煌，留到今天的只是一个废墟，它所保存下来的部分和毁灭了的部分相比，简直微不足道。但它却留下了一套完整的希腊神话，特别是荷马史诗。这样就不得不提一提史诗里那位引起了特洛伊战争的丽人——海伦。

埃得加·爱伦·坡在他的《致海伦》里是这样形容的：

海伦，我视你的美貌
如昔日尼西的小船
于芬芳的海上轻轻飘
疲乏劳累的游子
转舵驶向故乡的岸

久经海上风浪惯于浪迹天涯
海伦，你的艳丽的面容，你那紫蓝的秀发
你那仙女般的风姿令我深信
光荣属于希腊
伟大属于罗马

这位海伦原是斯巴达王墨涅劳斯的妻子，但被特洛伊王子帕里斯拐走。于是迈锡尼王墨涅劳斯的兄长阿伽门依，号召他的同盟，调集了一支强大的联军，浩浩荡荡从“狮子门”出发，开始了十年的特洛伊战争。本来人们认为这只是荷马史诗里的神话故事。但是19世纪末，德国的卡尔·W.布利根教授发掘出了特洛伊城遗址和之前施里曼在迈锡尼的考古发现，为这段丰富而灿烂的历史提供了部分证实。虽然这些证实与光荣属于希腊，以及伟大属于罗马的联系可能并非直接和明显，但是史诗和考古发现的证据，证明了在米诺斯文化毁灭后，约公元前1450年，迈锡尼人成为爱琴海地区的主要统治力量。他是一个十足野性尚武的民族，他们在大约公元前1300—公元前1200年建立的军事业绩形成了荷马史诗的核心内容，这一时期被后来的希腊人称为“英雄时代”。这一文明根据迈锡尼城的名字取名为“迈锡尼文化”。