

丰子恺 著

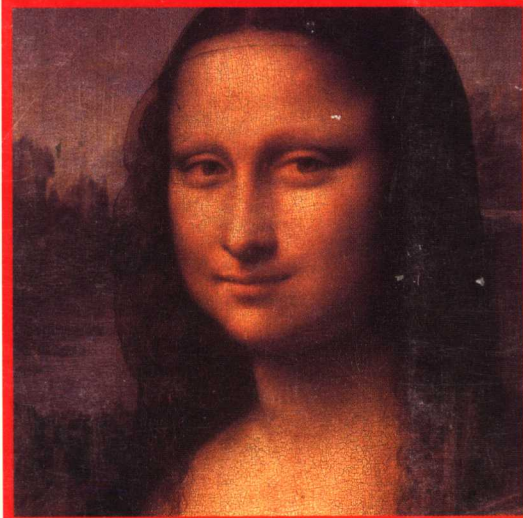
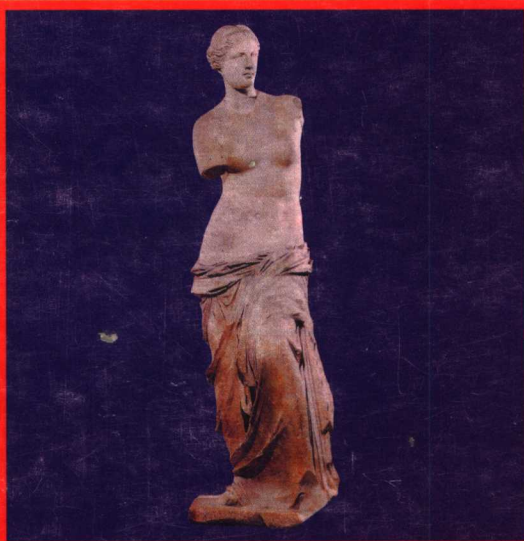
HISTORY OF WESTERN ART

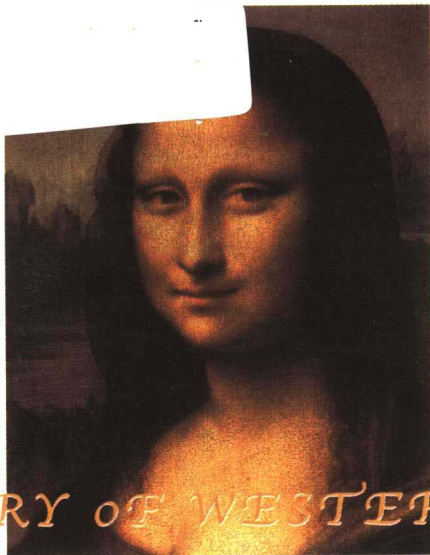
彩图本

豐子愷

西洋美术史

上海古籍出版社

HISTORY OF WESTERN ART

豐子愷

西洋美术史

丰子愷 著

上海古籍出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西洋美术史: 彩图本 / 丰子恺著. — 上海: 上海古籍出版社, 2004.4 (2004.4 重印)
ISBN 7-5325-3670-X

I.西... II.丰... III.美术史—西方国家—通俗读物 IV.J110.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 011288 号

责任编辑 田松青

装帧设计 田松青

西洋美术史

丰子恺 著

世纪出版集团

上海古籍出版社 出版、发行

上海瑞金二路 272 号 邮政编码: 200020

网址: www.guji.com.cn

E-mail: guji1@guji.com.cn

易文网网址: www.ewen.cc

印刷 上海精英彩色印务有限公司

开本 889 × 1194 1/24

印张 11 2/3

插页 4

字数 100000

版次 2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 2 次印刷

印数 5101-10500

ISBN 7-5325-3670-X I · 1671

定价 49.00 元

如有质量问题, 请与承印厂联系 021-56941616

目 录

C O N T E N T S

古 代 美 术

一 原始时代

- A 古石器时代 Paleolithic Age 4
- B 新石器时代 Neolithic Age 8

二 古代埃及 Ancient Egypt

- A 金字塔时代 Pyramid Age
——古王朝期 10
- B 帝国时代 15

三 美索不达米亚与米诺亚

- A 自古 Babylonia 至 Chaldea 23
- B 自 Creta 至 Mycenae 27

四 古代希腊 Greece

- A 最古时代 Archaic Age 30

- B 黄金时代 Gold Age 35

- C 白银时代 Silver Age 39

- D 希腊风时代 Hellenistic Age 41

五 古代罗马 Roman Age

- A 自 Etruscans 人至共和时代 47
- B. 帝政时代 50

六 基督教艺术的发端

- A Catacomb 与 Basilica 57
- B Byzantium 的艺术 62

七 中世纪的美术

- A Romanesque 的建筑 65
- B Gothic 建筑与雕刻 70

近 代 美 术

八 文艺复兴初期

- A Giotto 与 Fra-Angelico 78
- B 初期 Florence 的建筑
与雕刻 83
- C Florence 的绘画
与 Botticelli 89

九 文艺复兴盛期

- A 各地的画派 94
- B 文艺复兴期三杰 99
- C 盛期与后期的绘画 109

十 北欧的文艺复兴

- A 十五六世纪的 Flanders 画家 115
- B 德意志十五六世纪的画家 119

十一 Baroque 时代

- A 十七世纪的
Flanders 画家 125
- B 荷兰画家 132
- C 西班牙画家 138
- D Baroque-Rococo
的法兰西 144
- E 十八世纪英吉利的绘画 150

十二 十九世纪前半的美术

- A 前半期的建筑与雕刻 154
- B 古典主义的绘画 158
- C 浪漫主义的美术 162

现代艺术

十三 现实派与自然派

A 英吉利的自然派 168
English Naturalism

B 罢皮仲派 Barbizon School 174

C 三个民众画家 178

十四 新理想派

A 拉费尔前派 Pre-Raphaelitism 184

B 法兰西的新理想派 190
Neo-idealism

十五 印象派及其后

A 印象派与新印象派 194

B 后期印象派 Post-impressionism 205

十六 德意志的现代美术

A 写实派的人们 Realism 211

B 理想派的人们 Idealism 215

C 自然派与分离派 218
Naturalism, Sezessionism

十七 北欧南欧的美术

A 意大利, 西班牙, 比利时 221

B 荷兰与斯干的纳维亚半岛 227

C 俄罗斯及其附近 233

D 英吉利与亚美利加 238

E 法兰西绘画的现状 242

十八 现代的建筑、雕刻及工艺

A 现代的建筑 249

B 现代的雕刻 254

C 现代的工艺美术 257

十九 新兴美术

A 立体派与未来派 258

B 表现派与抽象派 265

C 新雕刻 273

迈入艺术殿堂的“扶梯”

代序

杨子耘

一九四八年，丰子恺先生在厦门佛学会发表演讲，题目为《我与弘一法师》。在这次演讲中，丰先生非常形象化地谈到了“人生”这个话题，他说：“人的生活，可以分作三层：一是物质生活，二是精神生活，三是灵魂生活。物质生活就是衣食。精神生活就是学术文艺。灵魂生活就是宗教。‘人生’就是这样的一个三层楼。懒得（或无力）走楼梯的，就住在第一层，即把物质生活弄得很好，锦衣玉食，尊荣富贵，孝子贤孙，这样就满足了。……其次，高兴（或有力）走楼梯的，就爬上二层楼去玩玩，或者久居在里头。这就是专心学术文艺的人。他们把全力贡献于学问的研究，把全心寄托于文艺的创作和欣赏。这样的人，在世间也很多，即所谓‘知识分子’，‘学者’，‘艺术家’。还有一种人，‘人生欲’很强，脚力很大，对二层楼还不满足，就再走楼梯，爬上三层楼去。这就是宗教徒了。”

可以说，《西洋美术史》就是丰子恺先生为广大“居住在一层楼的”芸芸众生搭建的一架“通向二层楼的”艺术殿堂的扶梯。丰先生一生著作等身，内容涉及绘画、散文、艺术理论、翻译等，这些，又何尝不是一架架带领大家更上一层楼的扶梯呢？！丰先生的《音乐入门》，半个多世纪来一版再版，其实用价值之高与生命力之强，堪称绝无仅有。不少闻名海内外的著名音乐家谈起这本书，称自己就是读了这本书而走上音乐之路的。《西洋美术史》也是这样。这本书最初由开明书店于一九二八年四月出版，这已是七十多年前的事了。这一年，开明书店出版了丰子恺先生翻译编撰的三部艺术理论作品——《艺术概论》、《现代艺术十二讲》，以及这本《西洋美术史》。自开明初版后，上海书店出版社、上海古籍出版社等也出过不同版本的《西洋美术史》。

将《西洋美术史》比作一架“扶梯”应该说是十分恰当的。这本书分古代美术、近代美术、现代美术三个部分，以时间的顺序阐述了西方美术在人类文明的历史长河中的发展与演绎，其中包罗了建筑、雕塑、绘画等艺术的各个领域，而以国家、以地域、以流派一一加以介绍、分析、评述。对于学习美术的学生，或其他艺术爱好者，或者说那些“在第一层住得有点不耐烦的人”，都是一本不可多得的入门好书。而且，以丰子愷先生那散文家的文笔，艺术家的眼光，即使使用的是上个世纪三十年代的语言文字，即使阐述的是美术史这样的理论，仍然显得通俗流畅，浅显易懂。还有一点要说明的是，丰先生写《西洋美术史》，是参考了外文书籍后的编撰，其中具有艺术家自己的观点，而不是直接的翻译。这样，《西洋美术史》又可以说是一本由被朱光潜先生称作“从顶至踵是一个艺术家”的人来阐述的美术史。

《西洋美术史》原来配有不少插图，以前重版时要么从原来的开明版上直接复制（由于当时印刷条件有限，画面都极不清晰），要么干脆将所有插图全部删除，这次上海古籍出版社的田松青先生花费了很大的精力，为本书配上了精美的插图，使读者能更加感性更加直观地来阅读这部美术史，这就好比在丰子愷先生搭建的这架“扶梯”上，又安装了实用而美观的扶手，使得迈入“二层楼”这座艺术殿堂更为轻松便利，这实在是做了一件大好事。

好了，现在就请读者翻开书页，开始走上“扶梯”吧。要上“二层楼”的读者可能已经等得有点不耐烦了，而艺术殿堂的大门已为你敞开，快上去看看吧。

2004年2月

古代美术

- 原始时代
- 古代埃及
- 美索不达米亚与米诺亚
- 古代希腊
- 古代罗马
- 基督教艺术的发端
- 中世纪的美术

一 原始时代

A

古石器时代

Paleolithic Age

距今约五十年前，西班牙有一贵族，到其国的北部的 Altamira 阿尔塔米拉山地的洞穴里去探索古物，发见了许多原始时代的石器与骨器。正在收拾的时候，同来的他的少女忽然指着洞穴的暗的天井叫道：“牝牛！牝牛！”父亲向她指着的地方一看，果然有一匹野牛活现地描在石壁上。于是再向里面搜索，又发见了大小数百的兽类的画，大小皆等身，有野牛、野马、赤鹿、野猪等。画法都用木炭作轮廓，而躯体上涂以赭土或黄土。画风很像现代的新倾向的作品，趣味都极清新。

《野牛》，西班牙阿尔塔米拉洞穴画

上涂以赭土或黄土。画风很像现代的新倾向的作品，趣味都极清新。

这发见引起了世界考古学者的注意。四方的考古学者群集到这地方来研究、议论。结果确定了这是世界最

《受伤的野牛》，法国拉斯科岩洞壁画

古而最优秀的壁画。年代虽不能判定，然其为数万年前的原始人的制作无疑。这是本世纪初叶的研究结果。于是“Altamira 阿尔塔米拉洞穴画”就闻名于世界。

这类的原始时代的遗物，其后又在世界各处被发见了许多。尤以欧洲中西部地方为多。在自西班牙至法国南部的山间，发见六十以上的洞穴，其中有许多与前同样的壁画。又有许多骨、角、牙，或石上的小雕刻品。其人工的程度虽很有差别，然大体是距今二万年至五万年以前欧洲的先住人种的制作。那时约当地球上的第四回（末回）冰河时代的终叶，北半球大半冰封，阿尔卑斯连山自顶至麓完全冻结的时候。这等原始人狩猎巨大的野兽，食其肉，穿其皮，

两头驯鹿，鹿角雕刻

闲居在洞穴中，试拿骨头、石头来雕刻，或画壁画。起初在器具上面刻一种动物的形状，渐进而为浮雕，后来就有大规模的精巧壁画与雕刻。其题材多野兽，尤多野牛、mammoth猛犸，就是记述当时的生活状态的。然而表现人的形象还极少。只有在mammoth猛犸的牙上雕出少女的头，或无头无手的女体。例如后人称为“石 Venus 维纳斯”的全身女体，像芋艿的肥胖的立体雕刻，便是人间表现的最初。然大部分是野兽的雕刻。这等表现，大都是狩猎上的关于动物的迷信，并不置重审美的意义。

这种原始人来自何处？与后世的文化的关系是否仅限于此？我们的祖先亚当、夏娃，科学地探究起来究竟是何时何地的人？这都是不可知的谜了。所可想象的，在辽远的太古，地球上某部分已有可称为人类的发端的存在，是确实的事实。最原始的人的遗骨，从十万年以上的太古的地层中被发掘出来。故人们用两手来制造石的器具，也可确信为十万年前后的事实。我们据这等石器为标准，推测“原始人类”与“原始文化”，而假定其前期为“古石器时代”，后期为“新石器时代”。前

“石 Venus” 雕像

述的壁画，便是前期的末叶的人类的制作。

第三回的冰河期的末叶，人类已经能直立了。他们立刻从树上的生活下降而为地上的生活。于是向来用以步行的前肢，就改做握物的机关。他们就晓得割取可握的木片，或石头。用石敲石，使之尖锐，或扁平，以御野兽，或当作器具。世所认为最初的器具的，便是“打石”(coup de poing)，是一条棱角尖锐的石片。从此渐进步，有石棒、石斧。到这时候人方才成为能握器具的动物，作自然界的不羁者，而凌驾一切的野兽。

第四回冰河期又来袭地球了。北半球充满了冰雪。于是有一部分人移居南方，在法兰西及西班牙地方作穴居的生活。现在我们所发见的，就是当时的遗迹。这时候人智更进一步，知于打石面用硬骨片削凿，作锋利的器具。又知在骨、角、牙上施细工，在石上装木柄，造出石刀、石镞、木弓，发明缝毛皮用的精巧象牙针。又知在器具上施薄肉雕，在洞壁上描画。这等制作中的某几件，偶然留存到今日，惹起今日的考古学者的钻研与议论。

少女头像，象牙雕刻

B

新石器时代

Neolithic Age

宽口陶瓶

我们又看出比古石器时代更进一步的文化状态中的人种的遗迹，就名之为新石器时代，大约是一万年以前的太古。新石器时代的石器，比古石器时代的形状更整，更光滑。石面知用砥石磨平，又作出锐刃。这时候有用燧石片做成的斧、小刀、锯、凿。又有木造家屋、舟、桥。其最代表的，是现今还遗存着的瑞士地方的“木筏屋”（pile dwelling），即为防敌而建的水上的家屋。这时候木器也渐发达。他们又知伐取巨石来作建筑材料，但石造家屋还不能出现。

石器、木器以外，陶器的初步在这时候也有了。现在我们常常发掘当时的用火烧过的陶制的食器。牧畜、农耕、网、钓、纺绩、织物、编物，次第发达，社会生活随之而进步起来，政治组织、阶级制度等也出现了。这时期的终了的一特色，便是“巨石建设”。

即在西班牙东方沿海地方，英法地方，自非洲至埃及地方，西亚细亚地方，曾发见当时的巨大的石材的建造物。那是极简单的玩具的积木似的石的排列或构成。在英法地方，曾发见环状排列的巨石柱，大概是部落的首长的墓，或神圣的纪念地，行祭祀的地方。或者，也许是跳舞、音乐、竞技的地方。

这文化程度的民族的雕刻与绘画如何呢？现在可考的只有陶器上的极幼稚的原始的纹样。因为这时代是雕刻绘画的人种的传统绝灭，而偏于石器发达的时代。然他们渐次发明铜器、金银器，渐入历史的时代。在文化的黎明期，欧罗巴的大部分人还在新石器时代的梦中。发源于中央亚细亚的人种南降至印度，东流至中国，已有很可观的社会组织，建筑器具，以及雕刻、绘

巨石建筑

画、诗歌、音乐的发达。由此更进，就成为巴比伦、埃及。尤其是埃及，在五六千年前已有压倒世界的造型的文化。据最近的学说，竟谓中国、印度文化，未开时的墨西哥的太古文化，以及以巨石建筑为主的新石器时代后期的文化，都是埃及的先进文化的余映。所以我们研究古代美术，非先去访问太古的宝库的尼罗河流域不可。

红陶人像

二 古代埃及 Ancient Egypt

A

金字塔时代

Pyramid Age

——古王朝期

第一王朝初期的牙雕：
Abydos 古墓中的
某国王肖像

现在我们要来访问石器时代以后的人类最初的文化地金字塔与史芬克斯^{即斯芬克司}的国了。

在大沙漠的烈日之下眺望这三座摩天怪异的金字塔的人，谁也要立刻想起：什么人，在什么时候，为什么缘故，而筑出这奇怪的东西？这是四千年前这地方的王者生前自己建造的墓。然这不是一人的一时的事；有长久的历史与文化的成熟为其背景。

原来埃及的三角洲（Delta）地方，至少是七八千年前已有人类居住，经过古新两石器时代的生活的。埃及统一，建都于这金字塔所在的 Gizeh 吉萨的附近地方，即历史家所谓第一王朝，这大约是五千数百年前（B.C.3400）的事。这时候文化已非常发达。其最代表的，是第一王朝的初期的牙雕，Abydos 阿拜多斯的古坟中所发掘的“某国王肖像”（这像现藏大英博物馆）。这是三寸高的小品牙雕。颜面的写生程度已非常进步，可称为最古的 realism 现实主义的表现。

然埃及艺术的跃进的真相，在于金字塔的构筑。埃及人夙有葬死人于穴中的习惯。起初只是埋在土中，后来宗教思想发达，为祈愿死者的复活与永生，他们把死者的生前的爱物、奴仆，或代用的偶像一并附葬，于是坟墓的构造扩大起来。渐渐在内面筑暗

三大金字塔：由近至远依次为门考拉金字塔、卡夫拉金字塔和胡夫金字塔

