

中外文化艺术史丛书
A SERIES OF BOOKS ON CHINESE AND FOREIGN HISTORY OF ARTS

李少林◎主编

**THE HISTORY
OF EUROPE'S FINE ARTS**

西方 美术史

内蒙古人民出版社

中外文化艺术史丛书

西方美术史

李少林 主编

内蒙古人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中外文化艺术史丛书 / 李少林主编. —呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2006. 4

ISBN 7-204-07581-1/K·462

I. 中... II. 李... III. 艺术史—世界 IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 022280 号

书 名 中外文化艺术史丛书

——西方美术史

主 编 李少林

责任编辑 孟 和

封面设计 周周设计

版式设计 李虎生 孙慧静

出版发行 内蒙古人民出版社

地 址 呼和浩特市新城区新华大街祥泰大厦

印 刷 三河市腾飞胶印厂

开 本 787×960mm 1/16

总 印 张 160.5

总 字 数 2200 千

版 次 2006 年 4 月第 1 版

印 次 2006 年 4 月第 1 次印刷

印 数 1-5000 册

书 号 ISBN 7-204-07581-1/K·462

总 定 价 384.00 元 (全八册)

如出现印装质量问题, 请与我社联系。

联系电话: (0471) 4971562 4971659

前言

纵览整个西方美术的发展历程和存在状态,由于不同的民族历史传统和相异的社会文化因素的影响,使之呈现出丰富而又相对复杂的艺术景观。无论是精神意识强烈的绘画与雕塑,还是实用功能明确的建筑与工艺,都有着不尽相同的艺术发展趋向和形态各异的流派与风格,这似乎给我们从整体上把握西方美术的发展规律造成一定的难度。但是,当我们从精神和语言两个角度来审视西方美术纷繁复杂的艺术现象时,却大致知其相应的主体轮廓与基本脉络。

西方美术发展的精神基点,始于人对自然、对社会以及对人自身的认识上。也就是说,艺术家在如何审视自然、社会与自身问题上所持的思维观点,大致也就形成了美术在不同时代的精神走向和思想底蕴。比如再现自然与社会所蕴含的客观性精神,表现自然与社会所透露的主观化情绪,崇尚理性规范所导致的科学观念,高扬反理性旗帜而萌动的个人意志等等,这些精神意识都曾在西方美术发展的不同时代具有不同的表现。西方美术发展的语言走向,与精神发展同步运行,并随着精神意识的运动而发生相应的艺术变革。

一、西方的地理范畴

西方包括那些地方?不同的年代分法自然不同。明代航海家郑和七下西洋,把非洲东海岸也划归到西洋的范畴。在古希腊时代,西方人误将地中海当作了世界惟一的海洋,把希腊半岛当作世界的中心,把小亚细亚半岛以东的希伯莱人、波斯人,乃至埃及人居住的地方,都看作是东方的土地。当然,2000多年前希腊人的“西方中心论”还仅仅是一种朴素单纯的地域观,随着亚历山大大帝东征、基督教的传播、哥伦布与麦哲伦的新大陆发现、资本主义生产发展促成的全球殖民运动,“西方中心论”已增加了人种民族、军事

强权、文化艺术等诸多因素,今日,更增加了社会制度、政治经济成分,比如同一个北美洲、美国和加拿大,被称为“西方发达国家”,墨西哥以南的全部南北美洲国家,则被列入不发达的“第三世界”,或称“发展中国家”,当需要说明各类问题而必须划分东、西方时,拉丁美洲均成了“东方国家”的组成部分。总之,现今的世界已不再像过去那样以自我为中心,仅用地理坐标为尺度来划分东、西方了,而是依据多种因素的综合,尤其着眼于文化类型。具体讲,现在以欧洲为主,外加北美属于希腊罗马文化体系的国家,均归入“西方国家”,其余的亚洲、非洲、拉丁美洲和大洋洲国家,便统归为东方的范畴了。

二、“西方美术”的含义

在中国,“美术”的内涵意义及其范围都是非常狭窄的,几乎是画家的代名词,几千年的中国美术史有许多著名的画家,但却很难找到同样著名的雕刻家和建筑艺术家。而西方不是,“美术”一词,在西方指非功利主义的视觉艺术,或主要指为纯审美而创作出的有形艺术,所以有时又称空间艺术或造型艺术。

文艺复兴以前,由于美术家与手工艺匠人没有严格区别,凡收入视野之内、经人手塑出并具有一定美感的有形之物,均归入“美术”之列。美术基本分四类:1. 平面上用线条色彩描画出的各式“绘画”;2. 具有三维空间的立体雕刻;3. 讲究形式美的各式高级建筑;4. 无比丰富的实用工艺美术品。文艺复兴以后,仅包括绘画、雕刻、建筑三大类。

在西方美术发展史中,上述三大美术种类,不同时期各有侧重。希腊罗马时代,雕刻最能体现西方造型技巧水平和审美追求原则,中世纪时期,建筑,主要是宗教建筑(以哥特式教堂为最高代表)最能体现西方人的智慧才能;文艺复兴以后,随着油画颜料的发明改进,绘画逐渐占据了美术领域的首位。

三、西方美术的发展历程

纵观西方美术发展的线索,有过三次高峰时期:第一次是古希腊古罗马时期;第二次是文艺复兴时期;第三次是19世纪。

西方美术的真正起点在古代希腊,古代埃及与西亚两河的美术只是希腊美术孕育期的花粉助剂之一。欧洲人之所以对古代希腊美术抱有永恒的怀念与向往,不仅因为它是西方美术的起点,更重要的是,希腊文明是西方文明总体轮廓的中轴线,西方美术的主要特征在2000余年前的古希腊美术

的盛期已基本呈现雏形,并达到了相当的规模 and 高度,因此,古希腊美术应是西方美术发展历程中的第一次高峰期。

古罗马美术主要是古希腊美术的仿制、加固和推广,一般放在古希腊之后并称为“古希腊古罗马美术”。

虽然罗马帝国的强大和扩张使古希腊美术得以传播,但由于罗马帝国盛极而衰,东西分裂,加之基督教的兴起与传播,由古希腊古罗马起始的西方文明及其美术,逐渐被拖入一个低谷,西方人在这以后的千余年时间里除聆听着教堂的钟声,在上帝、耶稣及十字架下祈祷忏悔之外,几乎无所作为,再也没有了古代希腊人那种丰富浪漫的想象力和以人体美为象征物的、对美与理想的追求。

文艺复兴运动又一次唤醒了西方人的创造力。这场运动虽然是整个上层建筑领域的一次彻底变革,但却以文艺为先导和旗帜,以复兴古希腊文化为目标和口号。美术,在这场轰轰烈烈的历史大变革中充当了主角,出尽了风头,走在了运动的最前边,涌现了一批又一批的大画家大雕刻家。意大利文艺复兴美术“三杰”——达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔,是这一运动的象征和最高代表,他们如三座精神金字塔,永恒地屹立在西方美术史第二次高峰期之上。

17 世纪至 18 世纪的巴洛克与罗可可美术,虽然不能如中世纪那样用“阴谷”来形容,但比起人材辈出的文艺复兴时代,除加强了美术的世俗性,办起了学院,在其他方面并没有更多的突破。也许是由于新大陆的发现和资本主义经济技术的腾飞转移了欧洲人的注意力,使他们过分倾心于物质财富的积累,精神文明的各个方面只是愈为加浓了宫廷的胭脂味,美术被引向了狭窄的贵族道路。

从 18 世纪末法国新古典主义起,横跨整个 19 世纪,西方美术进入了第三次繁荣发展的高峰时期。如前两次一样,这一次也不只是美术,而是整个西方文明的第三次大发展,前两次的中心在南欧的希腊和意大利,这一次,中心转移到了被当年希腊人称之为蛮族的北方高卢人的故乡——法国,中心虽在法国,但整个欧洲都被卷入到这一大历史潮流中,包括了专心武力扩张的大英帝国、起步很晚的俄罗斯以及寒冷而人烟稀少的斯堪的那维亚半岛,都随之将本民族的美术推入到一个空前繁荣发展的境地。

20 世纪以后,受进化论、心理学、社会学、人类学等学科的影响,西方艺术史学出现了流派纷呈的现象,但主要可归纳为两个类别:一类是注重对艺

术作品本身的研究和阐释,比如注重对艺术作品的技巧,风格及审美鉴别的研究。尤其是鉴赏性的研究。另一类是关注艺术作品与社会历史联系的研究;关注社会文化历史的研究,通过这些研究加深对艺术作品的认识。它又分为不同的流派,如费雷德里克·安托尔的社会艺术史学、帕诺夫斯基的图像学研究以及贡布里希的艺术心理学研究等。

目 录

第一章 原始美术

约自5万年至15000年之前人类进入了母系氏族社会，由于长期劳动与生活的积累，在意识形态方面产生了明显的巫术观念和把某种动、植物或自然物象当作“图腾”的崇拜，艺术的创作活动也在这一时期出现，这是我们在4万年之前的法国“奥瑞纳文化”和随后的“索鲁特文化”、“马格德林文化”遗物上可以见到的。

第一节 原始洞窟壁画 /3

第二节 原始雕刻 /4

第三节 巨石阵 /6

第二章 古代两河流域美术

两河流域是指在亚洲西部今伊拉克境内的底格里斯河和幼发拉底河之间的地区，它是一片广袤的平原和沼泽，古希腊人称它为“美索不达米亚”（Mesopotamia），意即两河之间的地带。它横跨亚非两洲，包括今天的以色列、约旦、黎巴嫩、叙利亚、土耳其、伊朗和伊拉克。是最早的文明发展的摇篮之一。新石器时代文化已很繁荣，苏萨出土的彩饰陶罐就是例证。整个地区是一个走廊地带，是东西交通的咽喉，因此历史上民族杂处、战乱频繁，文化更替复杂。

根据这一地区先后出现的诸多奴隶制国家，其历史大致可以分为五个

时期：苏美尔——阿卡德时期（公元前 3500 ~前 2000），古巴比伦时期（公元前 1900 ~前 1600），亚述时期（公元前 1000 ~前 612），新巴比伦时期（公元前 612 ~前 539），波斯时期（公元前 538 ~前 330）。

- 第一节 苏美尔美术 /11
- 第二节 古巴比伦王国的美术 /14
- 第三节 亚述美术 /15
- 第四节 新巴比伦美术 /17
- 第五节 古波斯美术 /18

第三章 非洲、拉丁美洲美术

埃及是一个奇迹，虽然在地理位置上属于东方，但是它由强大的文化凝聚力发散开来的影响却遍及西方，是文明社会的艺术之源。

埃及是法老王具有至高无上的地位的古老国度，从来就充满了诱惑人的魅力。生活在公元前 5 世纪的古希腊历史学家希罗多德（Herodotus），约公元前 484 年至前 430 年或（前 420 年）就是一位对埃及的古老文明满怀热情的人，当年即使在决定撰写希波战争历史的时候，他也没有放弃到埃及的旅行。希罗多德在著名的《历史》一书中，用了整整第二卷的篇幅来叙述他对埃及的考察。在对埃及的研究中，他第一个系统地论述了历史中存在的人与环境的关系，希罗多德的一句名言经常被后人所引用：“埃及是尼罗河的赠礼。”——事实上，从现代科学的角度来看，这句话并不那么准确。根据法国学者的研究表明，气候才是导致尼罗河得以造福于古埃及人的重要因素。

- 第一节 古埃及美术 /23
- 第二节 南部非洲美术 /32
- 第三节 美洲印第安美术 /37

第四章 古希腊、罗马美术

在希腊奴隶制社会中，除了奴隶主与奴隶两个对立的阶级之外，还有一个为数不少的自由民阶层。这个自由民阶层在其经济与政治生活中起

了很大的作用，这就使古代希腊文化染上了显著的民主色彩。这种民主色彩，虽然不包括奴隶在内，但希腊人的“民主主义”和“人本主义”思想是促进艺术繁荣的重要因素。

希腊古代文化的发展历程大约经历了4个时期。公元前2000年左右以迄于公元前12世纪之间，是希腊的“太古时代”，或称之为“爱琴文化时期”；自公元前11世纪到公元前9世纪，一般称之为“荷马时代”；公元前7世纪至公元前6世纪，称之为“古典时期”；公元前3至公元前1世纪即称之为“希腊化时代”，或称“希腊末期”。

第一节 古希腊美术 /49

第二节 古罗马美术 /63

第五章 中世纪欧洲美术

中世纪的艺术是多种文化源流的综合，总的来说还是丰富多彩的，它为近代欧洲文化艺术的发展奠定了基础。基督教起自中东，当它作为一种文化形态在欧洲确立时，也带来了东方的一些文化特征。同时，古罗马帝国接受基督教文化时，并不可能完全放弃古希腊罗马文化传统，尤其是在建筑、雕刻和绘画等式样上，有一个漫长的融合改造过程。最后，基督教在地中海沿岸确立之后，向西欧扩展过程中，又吸收了当地的文化成分，即所谓的“蛮族艺术”，产生了一些新的样式，直到10世纪前后，才形成相对统一的基督教艺术风格。因此，不能将欧洲中世纪艺术单纯地理解为宗教艺术，而是在东方文化、古希腊罗马文化传统和蛮族文化的基础上融合而成的基督教艺术。

第一节 早期基督教美术 /75

第二节 拜占庭美术 /76

第三节 “黑暗时期”的美术 /82

第四节 罗马式美术 /86

第五节 哥特式美术 /89

第六章 文艺复兴时期美术

14世纪下半期至16世纪末，史称“文艺复兴”时期。文艺复兴的指

导思想是人文主义，提倡世俗的“人”为中心，肯定“人”是现实生活的创造者和享受者，人身是自由的，个性应得到解放，人生的目的不是死后的永生而是现世的享受，人的欲望应当得到满足而不是加以抑制，要求尊重人、爱人，发挥人的创造进取精神。他们要求文学艺术表现人的思想的感情，科学为人生谋福利，教育发展人的个性，即要求把人的思想、感情、智慧都从神学中解放出来。正是在这种思想的指引下，人文主义的学者和艺术家提倡人性以反对神性，提倡人权以反对神权，提倡个性自由以反对人身依附。文艺复兴时期的美术就是在这个基础上发展起来的，美术不再是神学奴仆，而成为对人性、人的力量的赞歌。文艺复兴时期的艺术家开始在自己的作品中反映人生，反映广阔的社会生活，努力将科学与艺术结合起来，使他们的作品具有真实性和时代感。

- 第一节 意大利早期文艺复兴美术 /97
- 第二节 意大利盛期文艺复兴美术 /106
- 第三节 尼德兰文艺复兴美术 /119
- 第四节 德国文艺复兴美术 /125
- 第五节 法国文艺复兴美术 /131
- 第六节 样式主义美术 /138

第七章 巴洛克时代的美术

文艺复兴时期的艺术主要是静止的，以匀称为目的，而巴洛克艺术则主要表现动势，以动为目的。为了达到这一目的，他们采用斜线和对角线构图。文艺复兴时期艺术主要是强调轮廓线条，而巴洛克时期的艺术则是以明暗来造型的，他们喜爱物体逼真的、强有力的效果，喜欢富丽堂皇而且繁缛的装饰，追求气势宏大、富于动感艺术境界。上述巴洛克特征是指其共性，但在17世纪欧洲，不同时期不同国家又有差别。

- 第一节 早期意大利巴洛克美术 /143
- 第二节 佛兰德斯巴洛克美术 /152
- 第三节 巴洛克艺术的盛期 /156
- 第四节 17世纪西班牙美术 /159
- 第五节 17世纪荷兰美术 /168

第六节 17 世纪法国美术 /176

第八章 18 世纪西方美术

在理性和科学获得进一步发展的 18 世纪,继盛行于 17 世纪的巴洛克美术之后,最先在法国兴起了罗可可美术,作为一种风格,它可以说是对巴洛克风格的反拨。与气势宏大、充满动感,强调戏剧性效果和煽情力量的巴洛克美术相反,罗可可美术追求可爱、轻快、纤巧的效果,把愉悦感官当成目的。在 18 世纪上半叶,它成为风行欧洲的一种主要倾向。

第一节 法国罗可可美术 /189

第二节 18 世纪西班牙美术 /193

第三节 18 世纪英国美术 /197

第四节 18 世纪意大利旅游风景画 /208

第九章 19 世纪西方美术

18 世纪 60 年代英国的工业革命使过去的手工业生产逐渐被机器生产所代替,这一革命波及到欧洲大陆,使资本主义经济得到了迅速发展。1789 年法国的资产阶级大革命,标志着全世界范围内资产阶级革命新阶段的开始。在这个前所未有的新时代里,曾经使艺术一度陷入沉寂没落泥潭的罗可可艺术被新的艺术观念所代替。新时代的艺术开始把目光聚集在现实生活中,关注资产阶级的革命斗争,把任何能够引起人们想像和激情的新鲜事情作为描绘对象,美术创作的题材和内容大大拓展了。人们开始关注艺术的表现风格,有意识地去追求不同的风格样式,呈现出流派纷呈的新局面。

第一节 新古典主义美术 /213

第二节 浪漫主义美术 /220

第三节 写实主义美术 /228

第四节 印象主义美术 /237

第五节 新印象主义美术 /244

第六节 后印象主义美术 /245

第七节 博纳尔与纳比派 /250

第八节 象征主义美术 /252

第十章 20 世纪西方美术

20 世纪的西方现代美术大致可以分为两个阶段:第一个阶段是从 20 世纪初至 1945 年二战结束,这个阶段的文化中心在欧洲,现代主义(Modernism)艺术占主流地位。第二个阶段是 1945 年以后至今,这个阶段的文化中心在美国。50 年代以来后现代主义(Post Modernism)艺术产生,并与现代主义美术、传统美术等非主流艺术互相影响,共同发展。后现代主义并没有一个明确的含义,它是在抽象艺术因缺少与观众的交流而产生危机的情况下出现的一种与工业科技相结合的、向实际生活渗透的艺术,是向具象的、描述的、现实主义的回归。

第一节 20 世纪上半叶西方现代艺术 /257

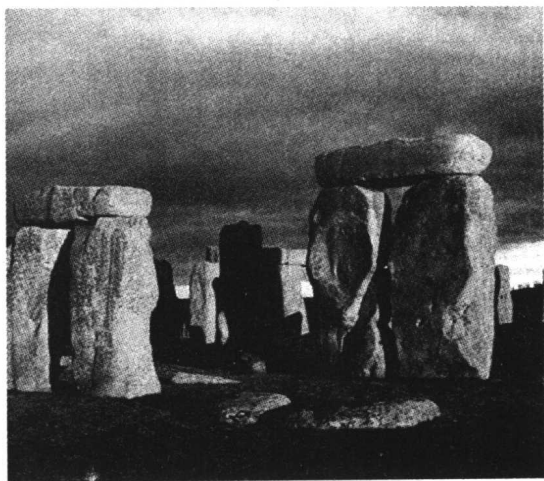
第二节 20 世纪下半叶西方现代艺术 /281

西方美术史

第一章 原始美术

约5万年至15000年之前人类进入了母系氏族社会，由于长期劳动与生活的积累，在意识形态方面产生了明显的巫术观念和把某种动、植物或自然物象当作“图腾”的崇拜，艺术的创作活动也在这一时期出现，这是我们在4万年之前的法国“奥瑞纳文化”和随后的“索鲁特文化”、“马格德林文化”遗物上可以见到的。

西方

美术

第一节 原始洞窟壁画

洞窟艺术主要指分布于法国南部和西班牙北部地区的洞穴壁画。这些壁画以表现动物为主要内容,手法写实,线条简练,形象生动。有简单的明暗描绘。色彩多呈黑红色、黑褐色。表现出自然而粗犷的风格,显示了相当高的写实能力。

洞窟艺术中最具有代表性的是西班牙北部的阿尔塔米拉洞和法国南部的拉斯科洞。

阿尔塔米拉洞(Altamira)是西班牙工程师索特乌拉及其女儿于1879年发现的一座长约300米的大洞。位于西班牙北部山区,著名的史前洞窟壁画

西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画《受伤的野牛》

便绘于主洞顶部。它是一块长约14米,宽约9米,绘有20余只栩栩如生的史前动物形象的洞壁。包括野牛、野猪,母鹿、马和狼等。它们姿态生动自然,或奔跑、或静立、或受伤倒地,其中最有名的是“受伤的野牛”这个形象,这只野牛主要用红褐色渲染而成,有明暗的变化。它虽已受伤,仍作着最后

的挣扎,显示出动物的力量和威严,给人留下深刻的印象。这些线条流畅、生动写作的作品竟然出自 15000 年前的原始人类之手,实在令人难以置信。

人们还发现,这些动物形像的轮廓全是用尖硬的燧石刻划出来的,但令人疑惑不解的是。所有的动物都被重重叠叠、杂乱无章地绘在墙上,它们身上或身旁印有手印,或标有箭头。为什么会如此呢?今天较合理的解释是。这些画不是出于娱乐或游戏的目的,而是一种祈求狩猎成功的仪式所留下的痕迹,原始人相信。通过仪式给动物画上标枪,按上手印,就能获得真正的猎物。

拉斯科洞(lascaux)位于法国南部蒙底涅的拉斯科洞,是于 1940 年被几个少年偶然发现的,此洞包括三个较大的洞和连接洞的长通道,洞顶和岩壁上画着大量的野马、鹿、牛等原始动物。它们大概出自距今约 30000 年至 14000 年之间的数代原始人类之手。壁画往往用红黑两色渲染出明暗和体积,姿态充满粗犷生动的节奏感。拉斯科壁画尤其引人注目的是出现了人类的形象,他们都把自己装扮成动物的样子。头上戴着动物面具,或束着动物头饰和尾饰出现在动物群中,这在史前壁画中相当罕见。

除法国南部和西班牙北部以外,在瑞士、比利时、意大利等国境内也有类似的洞窟壁画被发现。

第二节 原始雕刻

原始雕刻一般来说,大都与“巫术”有关,在法国封·德高默洞中发现的一尊野牛浮雕,似乎就表明了原始人的只有“巫术杀戮”才能获得狩猎丰收这一观念。

这只浮雕动物有许多击打的痕迹,学术界较为一致地同意这是一种特殊的仪式:为了保证狩猎的成功,出猎前先要制作一只动物,尽可能相似,然后用矛式棍棒对它进行“巫术杀戮”,预先在观念上占有了这个动物,以增加猎手的信心和勇气。

西方学者根据放射性同位素碳-14 的测定,把旧石器时代晚期传统地划分为 4 个主要的文化期:(1)奥瑞纳文化;(2)佩里戈尔文化;(3)梭鲁特文化;(4)马格德林文化。奥瑞纳文化得名于法国上加龙省的奥瑞纳洞窟。佩里戈尔文化得名于法国的佩里戈尔,它们合成旧石器美术的早期发展阶

