

简 明
外国美术史
(史前至现代)

周 正 于云香 编著

简明外国美术史

(史前至现代)

周 正 于云香 编著

陕西师范大学出版社

(陕)新登字008号

简明外国美术史

(史前至现代)

周正 于云香 编著

*

陕西师范大学出版社出版

(西安市陕西师大120信箱)

陕西省新华书店发行 西安新华印刷厂印刷

*

开本850×1168 1/32 印张13.875 插页2 字数321千

1991年12月第1版 1991年12月第1次印刷

印数: 1—3000

ISBN 7—5613—0410—2

J·6 定价: 4.00元

序

美术史是人类历史中不可分割的一部分，其目的在于探讨每个时代所遗留下来的美术作品与其创作者之所以产生的背景（包括历史、文化、地理……等方面），进而研究每个时代的艺术家所采用的创作方式，美术作品的特性、功能等问题。“艺术要经由历史而建立其意义”是现代艺术评论家格林伯格(C·Greenberg)和罗森伯格(H·Rosenberg)都支持的一个论点，说明美术史的重要性是不下于艺术作品的创作，而对历史发展脉络了解得愈透澈，无疑地必更有助于创作本身。

美术有几万年的历史，它渗透到人类生活的各个领域，为人类留下了丰富的遗产。在生活漫长的岁月中，人是当之无愧的主人。远在第四次冰河时期，人类就有了美的描绘。狩猎为生，聚石建筑，长廊石林，史前美术留下了难以想象的美的光辉。学习外国的和本国的美术发展的历史，会使我们扩大自己对人类过去的了解。

古代大师的绘画和雕像不但可以帮助人们了解我们祖先的外貌和他们的日常生活情景，而且可以帮助我们了解祖先的行为道德面貌和世界观。看了古代希腊雕塑作品，使我们更深刻地理解希腊人为了争取独立而同波斯人进行斗争的意义，马萨卓的绘画和多纳太罗的雕刻，有助于理解文艺复兴时代在欧洲生活中所引起的那场大变动的历史意义。达维特、德拉克洛亚、杜米埃、库尔贝和列宾、克拉姆斯科依，有助于评价19世纪在法国、俄国、

欧洲其它国家所发生的解放斗争的意义。我们的青年，可以在熟悉各个不同时代和国家的世界艺术杰作中，培养认真欣赏人类伟大天才所创作的各种艺术珍品的能力。培养艺术趣味和审美素质的过程中，也就丰富着自己的内心世界，确立着评价当代生活和当代文化的标准。

马克思指出：“随着经济基础的变更，全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生变革。”这是马克思主义对艺术生产与物质生产关系的基本观点。从世界艺术的发展进程来看，艺术生产是随着物质生产的发展而发展的。欧洲自文艺复兴以来资本主义上升时期的两三个世纪里的文学艺术，比之于欧洲中世纪以及欧洲整个奴隶制时代有更大的发展。即使在中国或者非洲的艺术现象也是如此，这是一个普遍的根本的规律。但是，由于文艺是“更高的即远离物质经济的意识形态”，它在发展上又有其独特性。这个独特性是因为影响艺术发展有多种因素，而有时表现出不平衡的现象。马克思在论述了艺术生产与物质生产的不平衡性后，写道：“例如希腊人与现代人之比较，或者是莎士比亚与现代人之比较”。马克思对古代希腊艺术，特别对希腊神话有极高的评价，他说：“希腊神话不仅是希腊艺术的宝库，而且是希腊艺术的土壤”。古希腊确实产生过辉煌的艺术，但它的物质生产还处在奴隶制时代，然而，在马克思生长的19世纪的“自动纺织机、铁路、火车头和电报存在”的现代资本主义社会并没有产生像古希腊那样的艺术，这就是不平衡现象，它揭示了文学艺术发展的特殊规律。这种艺术发展不平衡的现象，只能表现在艺术发展史上的一个阶段。它不能制约艺术发展的整个历史进程。从总的历史发展的趋向来看，仍然是物质生产的发展促进艺术生产的发展。就艺术来看，对待艺术发展过程中纷繁复杂的现象，必须根

据具体的历史条件进行具体分析。

真正有价值的艺术，首先应当是艺术家个人基于对社会、对人生所持的态度，以及自己真实的生活体验的一种内在情感的形式表现，我们在凡·高、蒙克等巨匠的作品中，看到了人的创造力、狂热、痛苦和理智，从一个安静的局部的描绘，感受到宏大的宇宙以及动荡不安的世界，这是心灵的“外化”。

在美术史上，一切真正有所成就，并对人类精神文明作出了自己不可磨灭的贡献的美术家，从来就是反对贬低艺术的思想社会功能，使之成为清闲享乐的玩物的。他们贡献给人类文明的，绝不仅仅是优美、纯熟的艺术技巧，人们判定他们业绩的尺度，常常同时是，或者说更重要的是：他们透过他们所处的时代纷纭复杂的生活现象，通过他们的典型创造，深入发现开掘这些事物的生活本质意义所达到的前人未曾达到的历史深度和广度，这就是常被我们称之为艺术家的思想才能。当然艺术家的思想才能代替不了艺术才能，但如果缺少了思想才能，他的作品也就常常缺少了最有价值的灵魂。当然艺术上所宝贵的，不只是思想的揭示，并且也是一切外观的美，世界的多样性的揭示，这正是古代艺术家的优秀传统之一。

艺术作为一种文化现象，从始初就是客观世界作用于艺术家头脑里的观念的产物。它的产生和发展都取决于一定的社会现实以及由这个现实所决定的社会意识。在美术史上我们看到的每个时期所发生的变革，无不与当时的社会存在和社会意识对于艺术家的深刻影响有密切关系。又由于艺术是美的集中体现，因此，我们对于艺术史的学习和研究，与艺术欣赏和艺术创造关系密切。经常鉴赏艺术美，不仅可以满足人们美的享受，而且可以增强自己表现美和创造美的能力，使人们爱美的心理得到健康、正

常的发展。

本书是为高等师范院校艺术类学生艺术史教学编写的，但也适用于普通高校学生作为美育教学的用书。如果美术史研究的目的是要通古知今，那么这本书也就是为了这个目的撰写的。我们所关切的是从中找出艺术发展的轨迹和不同时代的艺术家成长的道路给我们提供的借鉴。是为序。

周 正

于陕西师范大学 1991年元月

目 录

第一章 原始艺术——史前时代的艺术	(1)
第一节 概述.....	(1)
一、艺术的起源.....	(1)
二、原始艺术的意味.....	(4)
第二节 旧石器时代.....	(10)
一、奥瑞纳文化.....	(11)
二、索鲁特文化.....	(13)
三、玛格特林文化.....	(13)
第三节 新石器时代.....	(17)
第二章 古代艺术——上古世界的艺术	(20)
第一节 概述.....	(20)
第二节 古代近东文明与艺术.....	(22)
一、埃及艺术.....	(22)
二、西亚——美索不达米亚艺术.....	(30)
第三节 地中海区域的艺术.....	(36)
一、荷马的英雄时代.....	(38)
二、东地中海艺术的特色.....	(40)
第四节 希腊艺术.....	(43)
一、概述.....	(43)
二、希腊艺术的特征.....	(43)
三、产生希腊艺术的历史环境.....	(45)

四、希腊艺术的断代·····	(46)
五、希腊艺术·····	(47)
第五节 罗马时代艺术·····	(65)
一、概述·····	(65)
二、罗马艺术的特征·····	(66)
三、豪华壮观的造型艺术·····	(67)
第六节 古代——哥伦布前的美洲艺术·····	(74)
一、概述·····	(74)
二、玛雅艺术·····	(75)
三、印加艺术·····	(77)
第七节 古代印度和日本艺术·····	(79)
一、古代印度艺术·····	(79)
二、古代日本艺术·····	(81)
第三章 中古世界——中世纪的艺术·····	(84)
第一节 概述·····	(84)
一、中世纪艺术的断代·····	(85)
二、中世纪艺术的特征·····	(86)
第二节 早期基督教艺术·····	(86)
第三节 拜占廷艺术·····	(88)
一、拜占廷艺术形成的缘由·····	(88)
二、拜占廷艺术的特色·····	(88)
三、加洛林艺术·····	(91)
第四节 罗马式艺术·····	(92)
第五节 哥特式艺术·····	(93)
第四章 近代世界——文艺复兴时期的艺术·····	(98)
第一节 概述·····	(98)

第二节	意大利文艺复兴运动的艺术·····	(100)
一、	早期文艺复兴——文艺复兴先驱·····	(100)
二、	盛期意大利文艺复兴——文艺复兴三杰·····	(108)
三、	威尼斯画派·····	(126)
第三节	北欧的文艺复兴期艺术·····	(135)
一、	概述·····	(135)
二、	尼德兰文艺复兴期美术·····	(136)
第四节	德国文艺复兴期美术·····	(141)
第五节	法国文艺复兴期美术·····	(144)
第五章	后文艺复兴时期的美术及巴洛克艺术 ·····	(147)
第一节	后文艺复兴时期的美术·····	(147)
第二节	巴洛克艺术概述·····	(150)
第三节	巴洛克艺术的特色·····	(154)
第四节	巴洛克时期的意大利美术·····	(155)
第五节	17世纪西班牙的巴洛克美术·····	(159)
第六节	17世纪的佛兰德尔美术·····	(168)
第七节	17世纪的荷兰美术·····	(172)
第八节	17世纪的法国美术·····	(182)
第六章	18世纪的欧洲美术及日本“浮世绘”艺术 ·····	(187)
第一节	概述·····	(187)
第二节	18世纪法国的“洛可可”美术及其他美术家·····	(188)
第三节	18世纪的英国美术·····	(199)
第四节	18世纪的西班牙美术·····	(203)
第五节	18世纪的日本“浮世绘”美术·····	(210)
一、	“浮世绘”的起源和意义·····	(210)

二、浮世绘艺术的特色及其代表画家·····	(211)
第七章 19世纪的法国美术·····	(215)
第一节 19世纪法国的社会概况和思潮·····	(215)
第二节 古典主义美术·····	(216)
一、古典主义与新古典主义·····	(216)
二、新古典主义的主要画家·····	(217)
第三节 浪漫主义美术·····	(227)
一、浪漫主义产生的历史背景及其特征·····	(227)
二、浪漫主义的代表美术家·····	(230)
第四节 巴比松画派和柯罗·····	(241)
第五节 现实主义美术·····	(252)
一、现实主义产生的历史背景和特征·····	(252)
二、现实主义的代表美术家·····	(255)
第六节 印象主义美术·····	(266)
一、印象主义画派的由来和它的特征·····	(266)
二、印象主义的代表画家·····	(270)
第七节 新印象派及代表画家·····	(283)
第八节 后印象派及代表画家·····	(286)
第八章 19世纪至20世纪其他国家的美术·····	(295)
第一节 19世纪的英国美术·····	(295)
一、英国的风景画和画家康斯太勃尔、透纳·····	(295)
二、拉斐尔前派·····	(301)
第二节 19世纪的德国绘画艺术·····	(308)
一、概述·····	(308)
二、门采尔、莱勃尔与德国现实主义美术·····	(311)
三、德国印象主义与利贝曼·····	(317)

四、德国理想主义绘画与伯克林·····	(318)
五、为工农大众而创作的艺术家珂勒惠支·····	(320)
第三节 19世纪的俄罗斯美术·····	(324)
一、19世纪上半叶的俄罗斯美术·····	(324)
二、19世纪下半叶——“巡回画派”·····	(326)
第四节 19世纪罗马尼亚、匈牙利、美国、瑞典、奥 地利、比利时、墨西哥等国的美术·····	(333)
一、罗马尼亚民族艺术与画家格里高列斯库·····	(333)
二、19世纪匈牙利绘画与蒙卡奇·····	(335)
三、美国画家霍默、萨金特、卡萨特、惠斯勒和肯 特·····	(337)
四、瑞典民族美术及现实主义画家佐恩·····	(344)
五、克里姆特与奥地利维也纳画派·····	(346)
六、比利时画派与麦尼埃·····	(349)
七、墨西哥的壁画运动与画家里维拉·····	(351)
第九章 20世纪以来的艺术发展·····	(353)
第一节 欧洲现代艺术运动·····	(353)
一、现代艺术的概念·····	(353)
二、现代艺术的起源·····	(356)
第二节 现代艺术诸流派和艺术家·····	(358)
一、象征主义和综合主义·····	(361)
二、纳比派和新艺术·····	(363)
三、野兽派与表现派·····	(364)
四、立体主义与立体主义平面式·····	(370)
五、未来主义·····	(374)
六、至上主义和构成主义·····	(377)

七、形而上学画派与荒诞主义·····	(379)
八、达达主义和超现实主义·····	(380)
九、新造型主义与风格派·····	(388)
十、新原始主义·····	(388)
十一、抽象艺术与抽象表现主义·····	(389)
十二、硬边艺术和绘画性抽象以后的抽象·····	(393)
十三、巴黎画派·····	(395)
第三节 本世纪中叶以来的艺术发展·····	(396)
一、光效应艺术与活动艺术·····	(396)
二、集合艺术·····	(399)
三、波普艺术·····	(400)
四、偶发艺术与环境艺术·····	(402)
五、新现实主义与超级写实主义·····	(404)
六、行动艺术和观念艺术·····	(408)
七、后现代主义·····	(411)
第四节 20世纪的苏联美术及其发展·····	(413)
结束语·····	(419)

图 例

1 法国拉斯科洞穴壁画(局部)·····	(11)
2 法国拉斯科洞穴壁画——大牡牛·····	(11)
3 手持牛角的妇女·····	(12)
4 维勒德夫石雕女性裸体像·····	(12)
5、6 都瓦·弗里尔洞的化装着鹿与牛的人物图·····	(13、14)
7 正在渡河的鹿群 法罗尔洞骨雕·····	(14)
8 野牛 驯鹿角雕刻 旧石器时代的器物镂刻·····	(15)

9	西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画(局部)	(15)
10	猎鹿 西班牙岩画	(16)
11	射手 西班牙岩画	(16)
12	受伤的野牛 阿尔塔米拉洞穴壁画	(17)
13	金字塔和狮身人面像	(24)
14	村长像 木雕 埃及第四王朝作品	(25)
15	书吏凯伊像 石雕	(25)
16	萨卡拉的昭赛尔阶梯形金字塔	(26)
17	卡纳克阿蒙神庙遗迹	(28)
18	鲁克索阿蒙神庙遗迹	(28)
19	赤陶彩绘长杯 苏撒	(31)
20	古地亚头像 苏美尔	(31)
21、22	人首翼牛	(33)
23	受伤的狮子 《猎狮图》局部	(34)
24	伊斯达尔城门	(35)
25	波斯军的弓箭手饰带	(36)
26	阿伽门农的面具 赤金面具	(39)
27	克里特诺阿斯宫殿壁画《王子像》	(40)
28	蛇女神像	(41)
29	三种柱式:多利克式、爱奥尼亚式、科林斯式	(47)
30	帕森农神庙遗迹	(49)
31	伊瑞克先神庙女像柱	(50)
32	赫拉克列斯	(52)
33	宙斯像	(52)
34	阿芙罗蒂德的诞生 路德维希宝座浮雕之一	(53)
35	吹笛的裸女、焚香的妇女	(54)
36	命运三女神	(54)
37	掷铁饼者	(55)
38	持矛者	(56)
39	赫尔墨士手抱小酒神	(57)
40	刮汗污的运动员	(57)
41	米洛的阿芙罗狄特	(58)

42	劳孔与子	(60)
43	胜利女神	(60)
44	垂死的高卢人	(60)
45	莱斯战士	(61)
46	黑绘式陶器彩画《阿契利斯与阿扎克斯战后休息》.....	(64)
47	罗马替度斯凯旋门	(66)
48	罗马君士坦丁凯旋门	(66)
49	罗马图拉真纪念柱	(67)
50	罗马大角斗场	(67)
51	哺乳的母狼	(70)
52	卡拉卡拉像	(71)
53	阿格利波像	(71)
54	罗马庞贝壁画——秘仪庄壁画	(73)
55	提奥地华坎太阳神金字塔	(76)
56	阿兹特克古代雕塑·特拉洛克神祭	(77)
57	印度阿旃陀石窟第26窟外观	(80)
58	印度阿旃陀石窟壁画《看花的青年》	(80)
59	埴轮人物	(82)
60	早期基督教墓窟壁画	(87)
61	皇后西奥都拉及其侍从	(91)
62	查士丁尼大帝及其侍从	(91)
63	钟塔及比萨教堂建筑群	(92)
64	比萨斜塔	(93)
65	(德) 乌尔姆主教堂	(94)
66	(法) 夏特尔教堂	(94)
67	(意) 米兰教堂	(94)
68	(法) 巴黎圣母院	(95)
69	彩色玻璃窗	(95)
70	乔托 逃亡埃及	(102)
71	乔托 犹大之吻	(103)
72	曼坦那 去世的基督	(105)
73	乌切罗 圣罗马诺之战	(105)

74	多纳太罗	大卫	(106)
75	委罗基俄	大卫	(106)
76	波提切利	维纳斯的诞生	(107)
77	波提切利	春	(107)
78	达·芬奇	岩间圣母	(110)
79	达·芬奇	最后的晚餐	(111)
80	达·芬奇	圣·安娜	(114)
81	达·芬奇	莫娜丽莎	(114)
82	米开兰哲罗	《创世纪》中的亚当	(117)
83	米开兰哲罗	《创世纪》中的先知米耶利	(117)
84	米开兰哲罗	大卫	(119)
85	米开兰哲罗	摩西	(119)
86	米开兰哲罗	罗伦索·美第奇墓的三座雕像	(121)
87	米开兰哲罗	被缚的奴隶和挣扎的奴隶	(121)
88	拉斐尔	椅中圣母	(124)
89	拉斐尔	西斯廷圣母	(124)
90	拉斐尔	雅典学院	(125)
91	佐尔佐内	沉睡的维纳斯	(128)
92	佐尔佐内	田园合奏	(129)
93	佐尔佐内	暴风雨	(129)
94	提香	花神	(132)
95	提香	马达拉的玛利亚	(132)
96	委罗内塞	迦纳的婚宴	(133)
97	凡·爱克	杨·阿尔诺芬妮夫妇肖像	(137)
98	勃鲁盖尔	农民婚礼	(140)
99	勃鲁盖尔	盲人的寓言	(140)
100	勃鲁盖尔	冬猎	(140)
101	丢勒	自画像	(142)
102	丢勒	四圣图	(142)
103	丢勒	《启示录中的四骑士》	(142)
104	贺尔拜因	埃拉斯莫	(144)
105	拉图尔	油灯前的玛达拉	(152)

106	卡拉瓦乔	女占卜者·····	(156)
107	贝尼尼	阿波罗和达芙娜·····	(158)
108	贝尼尼	圣吉列莎的幻觉·····	(158)
109	格列柯	奥尔加斯伯爵的下葬·····	(160)
110	里贝拉	跛足的孩子·····	(160)
111	苏尔巴朗	圣雨果的奇迹·····	(162)
112	委拉斯贵支	煎蛋的老妇人·····	(163)
113	委拉斯贵支	布列达城的投降·····	(164)
114	委拉斯贵支	教皇英诺森十世 局部·····	(165)
115	委拉斯贵支	教皇英诺森十世·····	(165)
116	委拉斯贵支	纺织女·····	(166)
117	委拉斯贵支	宫娥·····	(167)
118	牟利罗	吃水果的少年·····	(167)
119	鲁本斯	劫夺吕西普斯的女儿·····	(170)
120	鲁本斯	苏珊·芙尔曼·····	(170)
121	范·戴克	英王查理一世·····	(171)
122	伦勃朗	夜巡·····	(173)
123	伦勃朗	杜普教授的解剖学课·····	(174)
124	伦勃朗	戴金盔的人·····	(174)
125	哈尔斯	吉普赛妇女·····	(177)
126	哈尔斯	快乐的酒徒·····	(177)
127	哈尔斯	圣安东利亚骑士团士官们的宴会·····	(177)
128	维米尔	读信的妇女·····	(178)
129	维米尔	编织姑娘·····	(178)
130	维米尔	倒牛奶的妇女·····	(179)
131	雷斯达尔	风车·····	(180)
132	霍贝玛	林间村道·····	(181)
133	普桑	阿尔卡迪的牧人们·····	(184)
134	路易·勒南	农民家庭·····	(186)
135	苏比斯府邸	的椭圆形客厅·····	(189)
136	华多	发舟西苔岛·····	(191)
137	布歇	蓬巴杜夫人·····	(192)