

西洋美術史

蘇俊吉 編著

西洋美術史

蘇俊吉 編著

中華民國

月

伯雄

日

備註	有效年限	發行人或出版人	著作權人	著作人	著作名稱
依著作權法第... 關於民國... 本著作權之保障不包...	依著作權法第... 關於民國... 本著作權之保障不包...	黃開禮	正文書局有限公司 代表人：黃開禮	蘇俊吉	西洋美術史
	民國五十五年 二月六日	民國 月 日	民國 月 日	民國 月 日	出生年月日
	福建省龍溪縣			台灣省台南市	籍貫
					全壹冊

內政部著作權執照

執照字號：內執字第 32764 號

版權所有

翻印必究

西洋美術史

編著者：蘇 俊 吉

發行所：正文書局有限公司

台北市重慶南路一段105號

電話：(02)311-0751(代表)

郵局劃撥帳號：0005961-3

發行人：黃 開 禮

印刷所：正文書局有限公司

分銷處：各地各大書局

基 價 ¥ 230

七十五年八月一日出版

本書局登記證字號：行政院新聞局局版台業字第0618號

✳正文書局暨黃開禮・法律顧問李在琦大律師✳

本書圖、文呈內政部註冊不得翻印複印

仿製或以其他方法侵害著作權追究到底

前言

西方文化在今日是以「強勢文化」的姿態，飄洋過海地影響著全球大部份地區，其藝術的成就也在非西方文化體系下的國度裏造成持續不斷的激盪，使得非西方文化體系下的人們面臨著藝術發展上的新局面和新課題。加強國民的藝術教育，提昇大眾的藝術涵養，進而孕育出優異的藝術工作者，方能為我們的藝術發展找尋到較完美的路向；而各種藝術思潮和各民族藝術發展史的引介，實是紮根工作中頗為重要的一環。

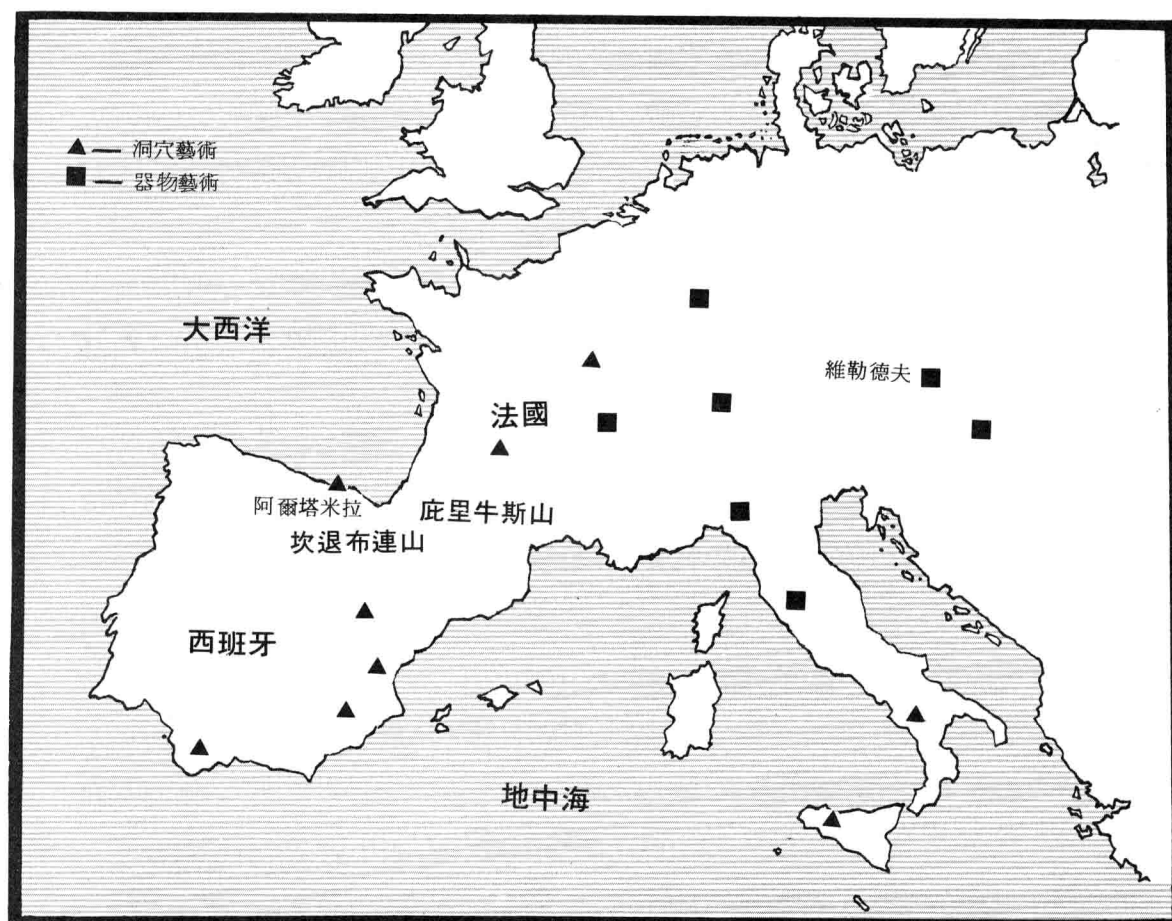
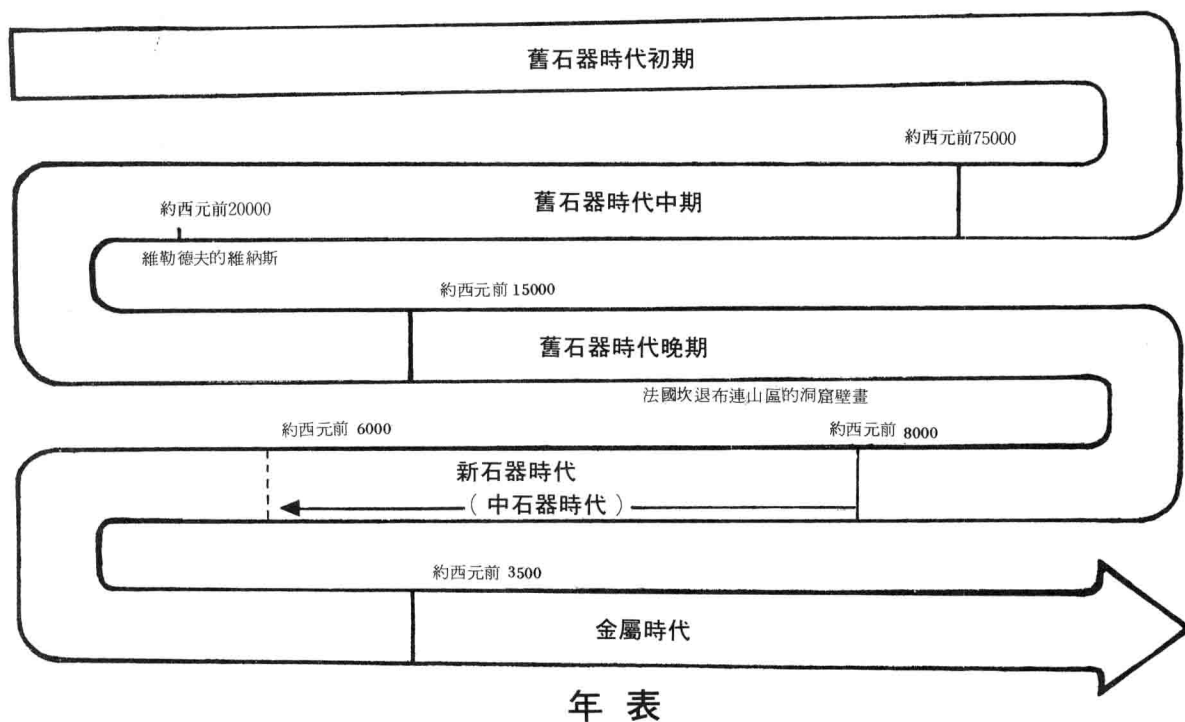
美術史是人類歷史中不可分割的一部份，其目的在於探討每個時代所遺留下來的美術作品與其創作者之所以產生的背景（包括歷史、文化、地理……等方面），進而研究每個時代的藝術家所採用的創作方式，美術作品的特性、功能……等問題。「藝術要經由歷史而建立其意義」是現代藝術評論家格林堡（C. Greenberg）和羅森堡（H. Rosenberg）都支持的一個論點，說明藝術（美術）史的重要性是不下於藝術作品的創作，而對歷史發展脈絡了解得愈透澈，無疑地必更有助於創作本身。

本書從史前時代到一九七〇年代為止，按年代先後次序加以整理，範圍以「純粹美術」為主；其中的各類譯名主要參照「西洋美術辭典」（雄獅版），在第七章以後由於藝術家的名字較繁雜且有頗為相近者，如克萊恩（Franz Kline）和克萊因（Yves Klein）……等，為了便於區分參閱，於是將藝術家的姓氏與名字之原文一併列出。至於每個時期的藝術家因無法全部涵蓋，僅擇要列舉出具有代表性的，而有些藝術家曾參與幾個不同的美術運動或先後受到幾種不同風格的影響，則以其主要風格傾向做為歸類的依據。在第二次世界大戰以後的年代裏，由於在時間上與我們過於接近，其美術的發展有的尚未全然結束，要加以定論是有所困難，不過我們還是試著加以簡要的歸納整理；期盼讀者能在初步了解之後進而以省思甚至批判的觀點，去正視歐美各種新興的藝術思潮與流派。由於本書內容頗為簡要，若想更加深入探討，可參閱其他各類美術書籍。

本書在倉促之隙完成，未臻理想的地方期盼大家多予指正。

一九八三年

蘇俊吉 於台南

史前時代藝術遺跡分佈簡圖

目 錄

• 彩色圖片 •

• 前 言 •

第一章 史前時代的藝術	1
第一節 概述	1
第二節 舊石器時代	1
第三節 新石器時代	3
第二章 古代藝術	7
第一節 古代近東文明與藝術	7
第二節 埃及藝術	13
第三節 希臘藝術	19
第四節 羅馬時代藝術	33
第三章 中世紀的藝術	39
第一節 中世紀概述	39
第二節 中世紀藝術之特質	39
第三節 早期基督教藝術	40
第四節 拜占庭藝術	41
第五節 羅馬式的藝術	43
第六節 哥德式的藝術	45
第四章 文藝復興時期的藝術	49
第一節 文藝復興運動概述	49
第二節 文藝復興時期藝術之特質	51
第三節 義大利的文藝復興運動	52
第四節 文藝復興在歐洲各地之發展	64
第五節 文藝復興時期的雕刻	70
第六節 矯飾主義	73

2 西洋美術史

第五章 巴洛克藝術與洛可可藝術	77
第一節 巴洛克藝術的時代背景	77
第二節 巴洛克藝術之特質與概況	77
第三節 洛可可藝術	89
第六章 十九世紀前後的發展趨勢	97
第一節 概述	97
第二節 新古典主義	98
第三節 浪漫主義	100
第四節 自然主義	105
第五節 寫實主義	108
第六節 印象派	109
第七節 新印象主義	115
第八節 後印象主義	116
第九節 其他流派	121
第十節 十九世紀雕刻的發展概況	127
第七章 二十世紀以後的藝術發展	135
第一節 概述	135
第二節 野獸派	136
第三節 立體主義	139
第四節 表現主義	146
第五節 未來主義	150
第六節 絕對主義	152
第七節 構成主義	153
第八節 新造型主義	155
第九節 包浩斯	157
第十節 達達主義	158
第十一節 新客觀主義	161
第十二節 超現實主義	163
第十三節 巴黎派	167
第十四節 抽象繪畫	169

第十五節 美國現代藝術的發軔	174
第八章 二次大戰以後新的發展趨勢	179
第一節 概述	179
第二節 抽象表現主義	179
第三節 硬邊藝術	181
第四節 繪畫性抽象以後的抽象	182
第五節 最低限藝術	184
第六節 歐普藝術	185
第七節 機動藝術	186
第八節 集合藝術	188
第九節 普普藝術	189
第十節 偶發藝術	192
第十一節 環境藝術	193
第十二節 觀念藝術	194
第十三節 地景藝術	195
第十四節 新寫實主義	196
第十五節 超寫實主義	197
第十六節 二十世紀雕刻的發展概況	199

年表與地圖

第一章 年表與史前時代藝術遺跡分佈簡圖	1
第二章 第一節 年表與古代近東諸文明分佈簡圖	6
第二章 第二節 年表與古代埃及簡圖	12
第二章 第三節 年表與古代希臘簡圖	18
第二章 第四節 年表與古代羅馬簡圖	32
第三章 年表與中世紀歐洲近東地區簡圖	38
第四章 年表	48
第五章 年表	76
第六章 年表	96
第七章 年表	134
第八章 年表	178

第一章

史前時代的藝術

第一節 概 述

人類從什麼時候開始有藝術活動？

確實的年代不容易確定，但根據考證，我們知道人類在發明文字以前就有藝術的活動。

從人類出現到有文字記錄之前的歷史階段稱為史前時代，約自西元前 175 萬年到西元前三千年。前後可分為：

舊石器時代（距今約 175 萬年前至一萬年前）

新石器時代（距今約一萬年前至三千年前）

而史前時代的藝術，大多產生於舊石器時代末期以後。

第二節 舊石器時代

舊石器時代的藝術，在此僅是指西元前三萬年到一萬年之間，發生在歐洲大陸的藝術而言。^❶這一時期的藝術主要分為兩類：洞穴藝術和器物藝術。

一、洞穴藝術：

主要是指位於西班牙北部和法國南部境內許多洞窟裏的壁畫，其產生與巫術有關，所描繪的題材主要以野牛、馬、鹿……等動物為主，所畫動物的線條簡練有力，姿態生動，色彩呈黑褐色，外加簡單的明暗描繪，表現出自然而粗拙的風格。其中以西班牙北部的阿爾塔米拉（Altamira）洞窟壁畫最著名，距今約一萬五千年左右。^❷

註❶ 歐洲地區以外的史前藝術，以及至今仍存在世界許多地區的土著藝術（不包括在「史前藝術」之中），此處不作論述。

註❷ 阿爾塔米拉洞窟繪畫之年代，各說不一，此處以美國密西根大學格里芬（Griffin）教授所提出之 13900～14600 B.C. 為依據，這個山洞是於 1879 年為沙特奧拉（Santuola）所發現。除了法國與西班牙交界之處以外，此類壁畫在西班牙東部、北非也曾發現。若想進一步了解，可參考「藝術的冒險」（謝里法著 雄獅版）、「世界文明史」（Will Durant 幼獅版）。

1 阿爾塔米拉洞窟壁畫

2 舊石器時代的器物藝術 馴鹿角雕刻

二、器物藝術：

分佈範圍很廣，從南歐、東歐到亞洲都曾發現；主要是將動物的形象用簡單的線條、圖案刻在獸骨、獸角或器具之上。此外也有女性雕像，③技法粗糙，造型單純。

註③ 一般而言，舊石器時代晚期的女性雕像都較為肥胖，以「維勒德夫的維納斯」最出名。

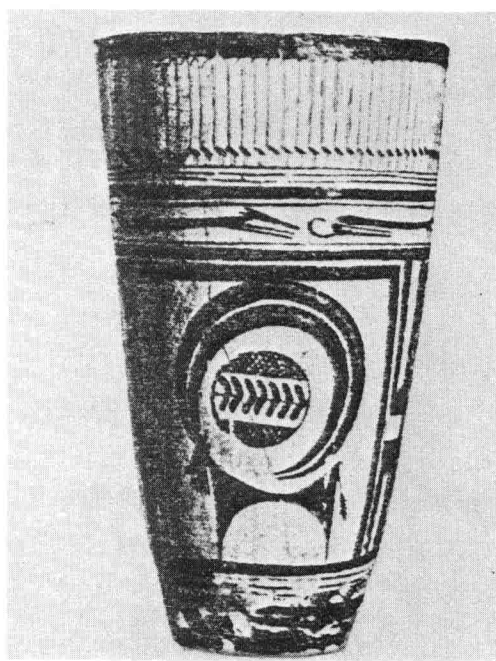
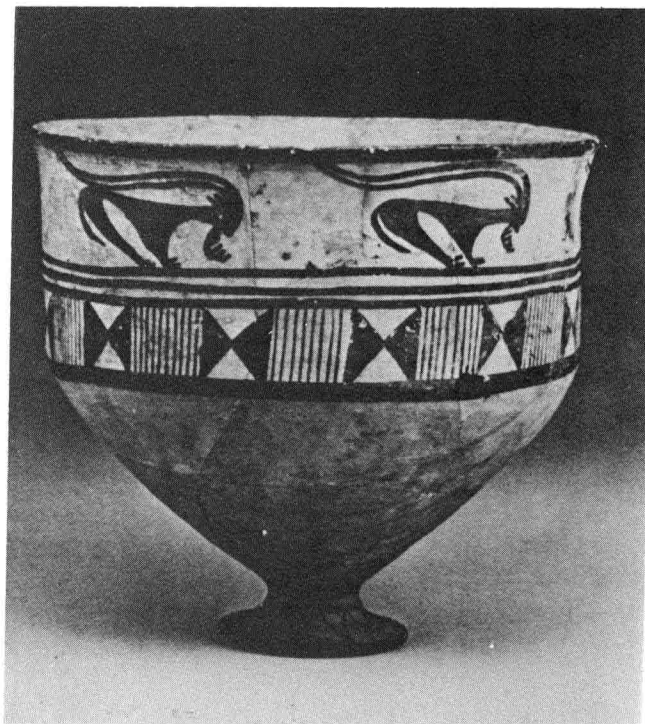

3 舊石器時代晚期的女性雕像 維勒德夫的維納斯

第三節 新石器時代

這時期的人類由狩獵的生活漸漸進入到畜牧、農耕的生活，由於生活方式的改變，產生了許多工藝製品，如陶器、小型土偶……等；新石器時代沒有留下足以和舊石器時代相比美的繪畫或雕刻。

到了新石器時代的末期，人類先後在各地開始使用金屬製作器具，同時各種符號、文字也在不同區域逐漸形成，人類乃進入到更加成熟、輝煌的文明階段——金屬時代，距今約三、四千年，是歷史時代的開始。

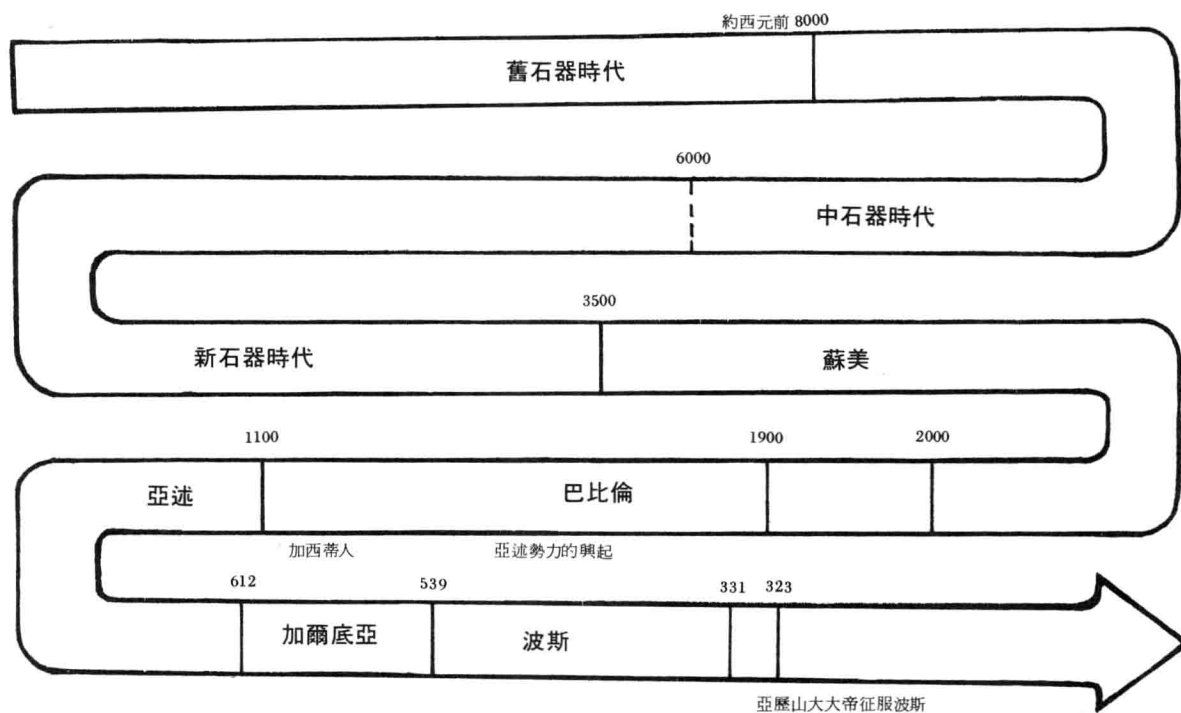

4 新石器時代 動物幾何紋深鉢（上）與彩繪長杯（下）

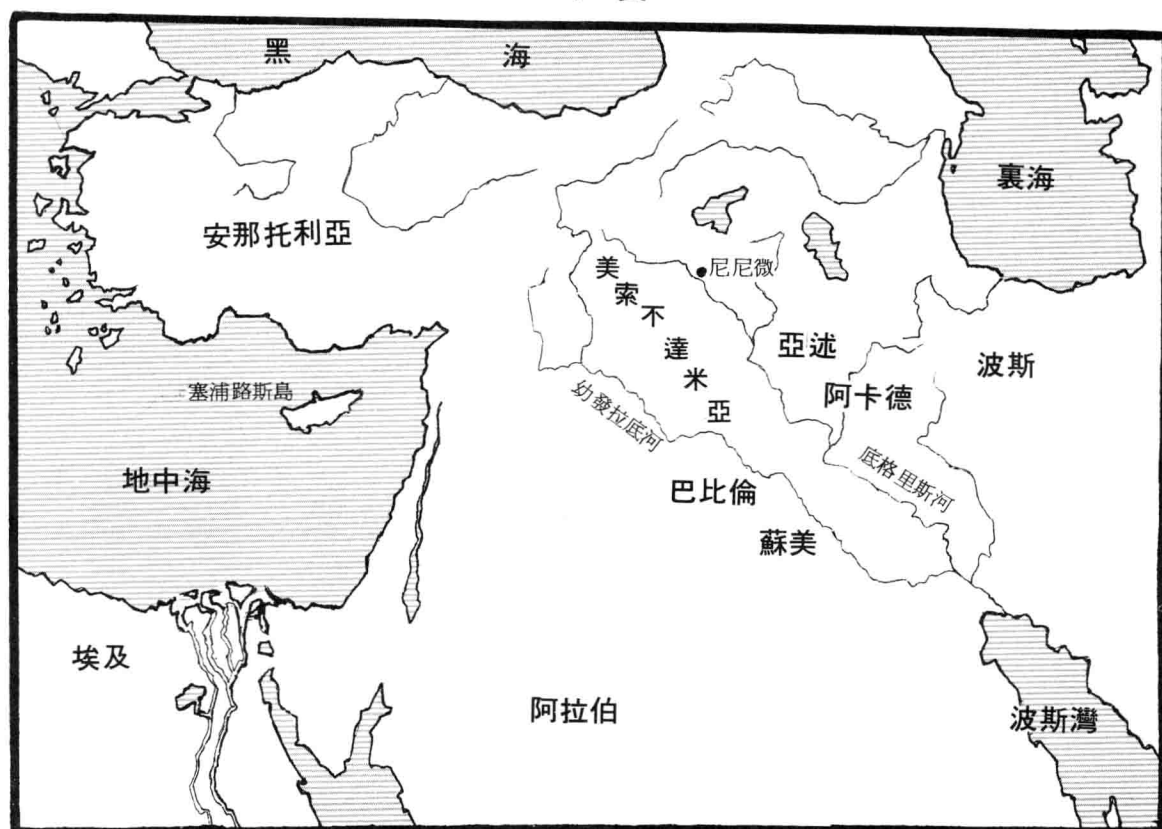
重點提示

- ▲舊石器時代藝術產生的年代。
- ▲舊石器時代藝術的主要內容。
- ▲試述舊石器時代洞穴藝術之概況與特色。
- ▲試述舊石器時代器物藝術之概況。
- ▲新石器時代與舊石器時代在藝術發展之比較。

6 西洋美術史

年 表

古代近東諸文明分佈簡圖

第二章

古代藝術

第一節 古代近東文明與藝術

談到古代人類文明的發展，我們須留意到「近東」這個地區，^❶當我們打開地圖，從波斯灣看起，波斯灣以北的「美索不達米亞」（Mesopotamia 意即“兩河平原”約在現今的中東地區）在古代曾是人類文明的發源地之一；有許多民族先後在這個地區建立了不少城邦和國家。

古代藝術的發展都以建築和雕刻為主，並受到政治、宗教的限制，無法自由發展；古代這種情形在近東地區普遍存在並延續到近代的歐洲。^❷

5 蘇美 人物雕像

註❶ 「近東」（或稱西亞）是指蘇俄黑海之南的亞洲西南、印度與阿富汗以西之地，以及埃及地區；西方（歐美）文明事實上是源自於這個地區。

註❷ 這是以現代藝術思潮來衡量近代藝術之發展，所得到的觀感，主要是指藝術被用於表現統治者之聲威或用於宗教之上，無獨立自主的地位；前者如：十七世紀的巴洛克藝術或十九世紀的新古典主義（參閱本書第五章、第六章），後者如：十六世紀米開蘭基羅所作的教堂壁畫（參閱本書第四章），這些都是較顯著的例子。

8 西洋美術史

一、蘇美(又稱蘇馬利亞 Sumeria 4000 ~ 2000 B.C.)

蘇美 (Sumer) 人是古代近東文明的開創者之一，發明楔形文字，建立了有組織的神權社會，建造許多神殿，以貝類、浮雕作裝飾，並置有雕像；考古學家曾在廢墟中發現蘇美人所製作的金屬雕像。立體的人物雕像呈圓筒狀，造型古拙，用於宗教儀式。

二、巴比倫 (2000 ~ 1100 B.C.)

美索不達米亞地區在西元前二十世紀發生動亂，直到西元前十八世紀才由漢摩拉比 (Hammurabi) 加以統一，此即巴比倫 (Babylon) 帝國。

巴比倫人具有阿卡德人 (Akkadians) 的血緣，文明却充滿蘇美人的色彩；藝術方面以浮雕較佳，雕像甚少發現，神廟建築學自蘇美人，繪畫則為建築物之裝飾。巴比倫後來為加西蒂人 (Kassites) 所征服。

6 晚期的蘇美雕像

7 漢摩拉比法典石碑

三、亞述(1100 ~ 612 B.C.)

西元前十世紀，正當巴比倫人屈服在加西蒂人的鐵蹄下，亞述人(Assyrians)在北方崛起，經過東征西討後，建立了亞述帝國。亞述人崇尚戰爭，^③其生活、制度與巴比倫人相近。

藝術方面以浮雕較突出，尤其是動物之浮雕，技巧甚為精妙，富陽剛之美。雕像有帶翼的人頭牛身像、巨大的守門神雕像等；繪畫沿襲自巴比倫，無獨立地位；建築多用土磚，有拱門、圓頂、柱廊、浮雕……等的裝飾，氣勢宏偉。

8 亞述 人頭獸身像

註③ 威爾杜蘭(Will Durant 美國史學家)在其所著「世界文明史」中寫道：亞述是帝國主義的始祖；又稱：在人類歷史上，亞述人的最大貢獻，就是戰爭的藝術。