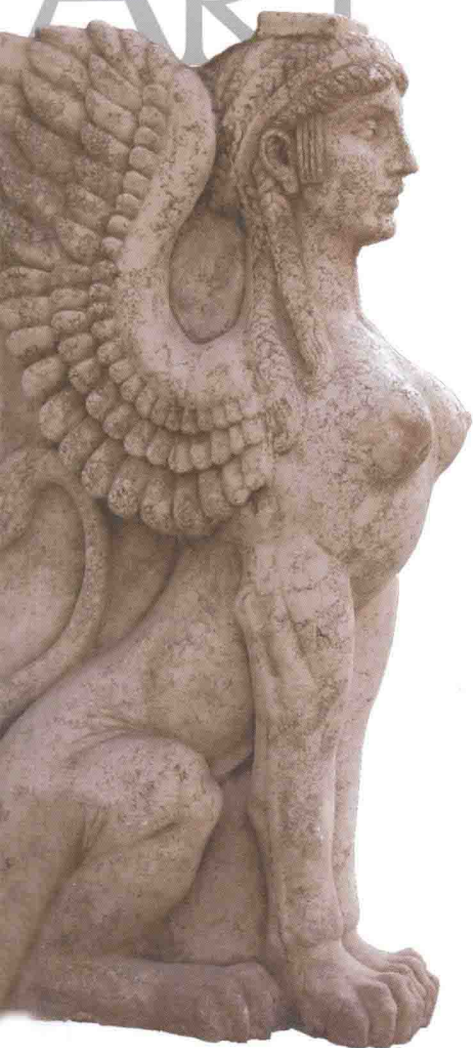

HISTORY OF
WESTERN
ART

姚宏翔
——著

西方美术史

History Of Western Art

讲述**110**多位西方艺术大师的艺术人生，
汇集**500**多幅西方艺术大师的生平巨作！

上海人民美術出版社

HISTORY OF
WESTERN
ART

西方美术史

姚宏翔——著

上海人民美術出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

西方美术史/姚宏翔著. —上海: 上海人民美术出版社, 2014.1

ISBN 978-7-5322-8582-2

I. ①西... II. ①姚... III. ①美术史—西方国家
IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2013) 第171856号

西方美术史

著 者: 姚宏翔

责任编辑: 丁 雯

封面设计: 熊猫布克

技术编辑: 朱跃良

出版发行: 上海人民美术出版社
(上海市长乐路672弄33号)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/18

印 张: 22.89

版 次: 2014年1月第1版

印 次: 2014年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5322-8582-2

定 价: 48.00元

001

第一章 史前艺术的明珠 —— 原始人类的艺术

阿尔塔米拉岩画 / 001

拉斯科岩画 / 003

维伦多夫维纳斯 / 004

006

第二章 永生的渴望 —— 古代埃及西亚艺术

金字塔与埃及艺术 / 006

艺术异端 / 010

美索不达米亚艺术 / 011

013

第三章 艺术的神话 —— 古代希腊艺术

希腊绘画 / 013

希腊雕塑 / 017

希腊建筑 / 024

026

第四章 征服者的艺术 —— 古代罗马艺术

罗马绘画 / 026

罗马雕塑 / 028

罗马建筑 / 031

034

第五章 教堂里的缪斯 ——中世纪艺术

早期的基督教艺术 / 034

拜占庭艺术 / 036

西欧蛮族艺术 / 038

罗马式与哥特式艺术 / 039

042

第六章 觉醒与复兴 ——文艺复兴早期佛罗伦萨画派

乔托 / 042

马萨乔 / 044

多纳泰罗 / 046

布鲁内莱斯基 / 048

波提切利 / 050

054

第七章 文艺复兴三大师 ——文艺复兴盛期的艺术

达·芬奇 / 054

米开朗基罗 / 059

拉斐尔 / 064

068

第八章 乐园里的缪斯 ——文艺复兴晚期威尼斯画派

乔尔乔内 / 068

提香 / 070

委罗内塞 / 072

丁托列托 / 074

076

第九章 北方的呼应

—— 欧洲其他地区的文艺复兴艺术

扬·凡·埃克 / 076

博斯 / 079

勃吕盖尔 / 080

丢勒 / 082

荷尔拜因 / 085

格列柯 / 086

089

第十章 激情洋溢的年代

—— 17世纪的巴洛克艺术

卡拉瓦乔 / 089

贝尼尼 / 092

鲁本斯 / 096

委拉斯凯兹 / 100

104

第十一章 自然的镜子

—— 17世纪荷兰画派

哈尔斯 / 104

伦勃朗 / 107

维米尔 / 111

雷斯达尔和霍贝玛 / 114

116

第十二章 理性与奢华

—— 古典主义艺术

拉·图尔 / 116

勒南兄弟 / 118

普桑 / 119

华托 / 122

布歇 / 124
夏尔丹 / 126
乌东 / 128

130

第十三章 艺术与革命 ——新古典主义艺术

大卫 / 130
格罗 / 136
安格尔 / 138

144

第十四章 奔放的色彩 ——浪漫主义艺术

籍里柯 / 144
德拉克罗瓦 / 147
哥雅 / 152

157

第十五章 自然与生活 ——现实主义艺术

罗梭 / 157
柯罗 / 159
米勒 / 163
库尔贝 / 168
杜米埃 / 173

176

第十六章 欧洲雕塑三大师 ——19世纪法国雕塑艺术

罗丹 / 176
马约尔 / 183

布德尔 / 186

189

第十七章 风靡欧陆

—— 19世纪英国绘画

透纳 / 189

康斯太勃 / 192

惠斯勒 / 196

萨金特 / 199

202

第十八章 美即生活

—— 19世纪俄罗斯巡回画派

克拉姆斯柯依 / 202

列宾 / 206

苏里科夫 / 210

列维坦 / 213

216

第十九章 光与色的世界

—— 印象派绘画

马奈 / 216

莫奈 / 220

雷诺阿 / 223

德加 / 226

229

第二十章 现代艺术的先驱

—— 后印象派绘画

塞尚 / 229

梵高 / 233

高更 / 237

242

第二十一章 形的突变

—— 立体主义运动

巴勃罗·毕加索 / 242

乔治·布拉克 / 252

胡安·格里斯 / 255

258

第二十二章 色彩的游戏

—— 野兽主义运动

亨利·马蒂斯 / 258

拉奥尔·杜飞 / 266

安德烈·德朗 / 269

莫利斯·德·弗拉芒克 / 271

274

第二十三章 自我的呐喊

—— 表现主义运动

爱德华·蒙克 / 274

乔治·鲁奥 / 278

恩斯特·路德维希·凯尔希纳 / 281

埃里希·赫克尔 / 283

弗朗茨·马克 / 284

奥古斯特·麦克 / 286

288

第二十四章 离经叛道

—— 维也纳分离派

居斯塔夫·克里姆特 / 288

埃贡·席勒 / 291

奥斯卡·科珂施卡 / 294

297

第二十五章 机械文明的颂歌

—— 未来派绘画

翁贝托·波丘尼 / 297

贾科莫·巴拉 / 301

吉诺·塞韦里尼 / 303

费尔南德·莱热 / 304

罗伯特·德劳内 / 308

311

第二十六章 色彩与线条的交响

—— 抽象主义

瓦西里·康定斯基 / 311

保罗·克利 / 316

皮特·蒙德里安 / 320

324

第二十七章 破坏即创造

—— 达达主义运动

让·阿尔普 / 324

马塞尔·杜尚 / 327

马克斯·恩斯特 / 331

336

第二十八章 梦幻的使者

—— 超现实主义运动

乔治·德·基里科 / 336

胡安·米罗 / 341

萨尔瓦多·达利 / 345

350

第二十九章 边缘人

—— 巴黎画派

马克·夏加尔 / 350

阿梅代奥·莫迪利亚尼 / 355

卡伊姆·苏丁 / 358

莫里斯·郁特里罗 / 360

363

第三十章 孤独的英伦三岛

—— 伦敦画派

亨利·摩尔 / 363

弗朗西斯·培根 / 368

卢西恩·弗洛伊德 / 371

375

第三十一章 美洲的崛起

—— 抽象表现主义

阿希尔·高尔基 / 375

杰克逊·波洛克 / 377

威廉·德·库宁 / 380

马克·罗斯科 / 383

弗朗兹·克兰 / 385

387

第三十二章 艺术即生活

—— 波普艺术

罗伯特·劳申伯格 / 387

贾斯珀·约翰斯 / 393

安迪·沃霍尔 / 395

罗伊·利希滕斯坦 / 399

第一章

Chapter 1

史前艺术的明珠 ——原始人类的艺术

阿尔塔米拉岩画
拉斯科岩画
维伦多夫维纳斯

1. 阿尔塔米拉岩画（The Cave of Altamira）

艺术史上充满了奇迹，人类童年期最重要的艺术品种——岩画的发现，就是一个让人惊讶的美丽神奇的故事。

1879年，一位名叫德索托拉的西班牙侯爵，为摆脱名利场上的喧嚣，决定带上心爱的女儿，去自然界寻找人生片刻的宁静。他们来到西班牙北部坎

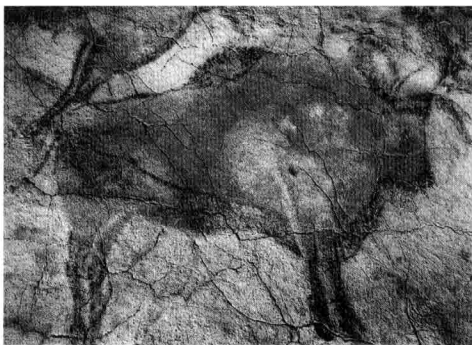

图 1-1. 阿尔塔米拉洞穴的野牛 旧石器时代

塔布里奇山区的阿尔塔米拉山洞探险。父亲寻找他的化石，而4岁的女儿对化石毫无兴趣，独自在这神秘的山洞里探险。一个低矮潮湿的黑乎乎的山洞吸引了她，于是她举着蜡烛往里走去，借着明亮的烛光，她探索着这个神秘的山洞的一切。突然，一群雄健的野牛和野马向她奔腾而来（图

1-1)，吓得她惊叫起来，当闻声赶来的父亲注视着女儿看到的一切时，他意识到一个伟大的发现诞生了。他感到，这些驻足在洞顶上的马、牛、猛犸或许是迄今从未发现过的史前野蛮人的绘画。侯爵回到马德里后，就马上向国人宣布了他们父女的重大发现。而令人意外的是，一心想博得举国喝彩和尊敬的侯爵，遭到的却是辱骂和斥责。到洞穴现场考察的教授们一致认为，史前的野蛮人，无论如何都画不出如此精美的作品。人们猜测，这些画会不会是这位好大喜功的侯爵，为了把自己装扮成伟大的考古学家，花钱雇佣马德里的画家在洞里画成的？

当然，也有人相信侯爵，他们认为，现代人的绘画，不可能取得如此不同寻常的效果。山洞的壁画形象，是由刻入石内的线条组成的，表面涂上神秘的红色、蓝色，这种色彩，是现代人可望不可及的。当然，当时的人们不会明白，这种色彩是历经了万年风雨后氧化而成的颜色。

争论不可避免地进行了，直到20年以后，即1901年，学术界才明确地证实，该岩画出自旧石器时代的克鲁马农人之手。随后，史前人的洞穴壁画又不断地被人发现。

这些洞穴壁画的布局非常奇特，在人们发现的一系列洞穴壁画中，没有一幅是朝阳的。史前人都是凭借火把的光照把它们画在岩洞的最深处，然后通过一条不大的过道，来到外面较为宽敞的前洞。考古学家发现，前洞往往能找到一些人类能够食用的动物遗骨和一些磨光的石头，由此推断，前洞是史前人日常居住的场所，而由过道相连的里洞，则是史前人类的画室。

那么，这些神秘的画室缘何得以存在呢？换句话说人类艺术是如何诞生的呢？在严酷的史前时代，人类的生存都时刻面临着危机，要说他们是为了自娱自乐或表现自我而进行艺术创作，那不免让人感到不可思议。有人认为，艺术可能起源于宗教，也就是说，这些神秘的画室，是举行宗教巫术仪式的地方。

人们从现代社会遗留的部落文化中发现，几乎所有的民族在原初阶段都相信巫术。就像我们在美国电影里看到的印地安巫婆，如果她希望你的敌人死去，她就用泥捏成那个人，并在他身上扎针念咒，盼望他痛苦地死去。在对自然世界的探索能力尚十分低下的史前社会，人类普遍存在着这种人生信仰。一个游牧人，依靠打猎维持生计，如果他猎不到野牛、野马、野鹿、野猪，他就要挨饿。因此，他的全部人生哲学、宗教观念，一切的一切都围着野兽转。

图 1-2. 拉斯科山洞内景 约公元前 15000—公元前 13000

图 1-3. 拉斯科洞穴的马饰带 约公元前 15000—公元前 13000

这些留存在岩壁上的千古图像，也许正是人类的祖先在祈求上天赐给他美食时，不经意中留给我们的吧？！

2. 拉斯科岩画（The Cave of Lascaux）

在迄今发现的史前岩画中，位于风景宜人的法国多尔多涅的奥亚尔河畔的拉斯科洞穴岩画是最为出色的（图 1-2）。令人惊异的是，与阿尔塔米拉岩画相似，这一史前人类的艺术宝藏，是 1940 年由当地的几个孩童在游戏时偶然发现的。这

不禁令人遐想：人类的童年与童年的人是否存在某种难以说清的感应？

拉斯科岩画用赤、黑、褐、黄等色绘制，至今仍保存完好，而其色彩更由于历经万年的风雨而产生非同凡响的效果。整个洞穴由主洞、边洞及内洞组成，三洞之间由通道连接。描画中有马、牛、鹿、猛犸、猫、犀牛、山羊等共 100 种以上的动物，其中以马和牛最多（图 1-3），它们被画在洞穴的岩壁上。绘画手法写实，场面气势宏大，令观者感叹不已。

拉斯科岩画距今大约有 15000 年左右，画面的表现手法丰富多彩，形体大小不一的动物各具神采。有的动物有数米之巨，而小的仅仅寸余，整个画面在零乱中显示出一定的秩序，颇得天趣之妙。

在所画的动物中尤以马最为出色。在一幅画有牛马鹿的岩画中，所画的马长度是 280 厘米，马的体积感通过多种不同的颜色和变化的色调来表现，显得雄健无比。它采用了一种“风刮”的手法，将粉状的颜料放入空管之中，然后吹到潮湿的岩石上去。此外，又在马的腿部勾上深色的线，更加突出了马的健硕有力。人们进入内洞，还会发现在右壁有一别具一格的马，它的身体呈黄褐色，而头部的鬃毛却是用深褐色画就的，马的固有色异常协调。尤其在蹄部、关节部、腹部和头部等部位，是用黑色线条勾勒而成，手法非常

图 1-4. 维伦多夫维纳斯
公元前 28000—公元前 25000

娴熟，洋溢着浓厚的东方韵味。这种手法，在众多的洞穴岩画中是难得一见的。

在内洞右壁描画的另一幅引人注目的杰作，就是那巨大的黑牛。它的躯干用黑色画成，而眼睛则是褐色的，绘画者采用了阴影晕色的方法，整幅作品显得平而不板，大而不空，具有很强的立体感和真实感。在黑牛的下层，我们还能隐约发现四头黄色的牛和两头红色的牛，我们由此可以推断，这幅无以伦比的黑牛，所包含的高超的手法，也许是史前人通过几代人的努力才得以完善的。

在拉斯科岩画中，我们还发现了一种戏剧性的情节，这真令观者惊叹不已。在洞穴的最深处竖坑的左壁上，出现了一个斗牛的场面。

在一头怒气冲冲、腹部中枪、内脏外流的牛前，一个猎人行将倒毙，在他的脚边有一根带钩的小棒，另外还有一根顶端呈鸟形的投枪器。从这种激烈的狩猎场面中，我们不难窥见史前人类的生活状况，也许正是为了纪念死者的不屈不挠的顽强斗志，同伴们才把他们亲历的惊心动魄的场面画在岩石上，以勉励自己在那荒蛮的世界里继续生存下去。值得一提的是，在岩画中表现人类自身，尤其是带有一定情节的作品，非常罕见。这组作品是迄今为止发现的最早描绘人类自身形象的作品。

3. 维伦多夫维纳斯（Venus of Willendorf）

从 1840 年左右开始，考古学家不断地发掘出史前人类的一些小件艺术品，有圆雕裸女像和动物雕像，还有石头、兽骨上的彩画、线刻画。这些作品刻画生动，浑然天成，显示出史前人类不凡的艺术创造力。尤其出色的是 1909 年从奥地利维伦多夫发现的石雕女裸体，后人将它称作“维伦多夫维纳斯”（图 1-4）。

提起维纳斯，人们也许会自然地联想起波提切利笔下那位姿态优雅、精美绝伦的维纳斯，而很难与眼前这件粗犷、简陋的雕像相联系。而当我们细细品味它时，就会发现其中不同凡响的美学价值，从而体会到后人冠以它“维

纳斯”美名的高妙之处。

这个石雕裸女丰满无比，巨硕的乳房下垂着，骨盆与阴部均发达异常，女性的特征被毫无顾忌地夸张着；而微微前倾的头部，却未加任何修饰。这种驾轻就熟、浑然天趣的艺术手法，即使是当代的艺术大师也感到望尘莫及。从那略微弯曲的膝盖上，我们可以看出当时的雕刻家对人体结构已有一定的了解和表现能力。而丰肥的形象，则是作者刻意的夸张。在同一区域，人们还发现了一种形体瘦弱的裸女雕像，但乳房和小腹等女性特征却同样刻画得异常夸张。也许这是史前人类对女性的一种崇拜，同时，也是当时人们对人类繁衍生息的一种祈祷。

随着考古学的发展，越来越多的史前艺术遗迹被人们发现。然而，直到今天，人们仍难以在史前艺术和当今文明之间建立起某种明晰的联系。这些神秘的艺术，不仅为史学家提供了一个永恒的课题，也为当代人揣摩祖先生活提供了一个遐想的空间。

第二章

Chapter 2

永生的渴望

——古代埃及西亚艺术

金字塔与埃及艺术
艺术异端
美索不达米亚艺术

1. 金字塔与埃及艺术 (Pyramid and Egyptian Art)

埃及艺术是一种相对独立的艺术。地跨尼罗河两岸的古代埃及在地形上与周围地区隔绝，在这样一个自给自足的社会中，埃及人创造了古代灿烂的人类文明。可以说，没有其他任何一个民族，具有如此持久、独特的艺术传统。回顾历史，许多优秀的民族在令人赏心悦目的缪斯花园里来去匆匆，其艺坛盛世仅有一两个世纪而已。而埃及人却奇迹般地在持续 5000 年的文明中，不断地创造出第一流的艺术作品。

埃及艺术也是现代艺术能够追溯到的最古老的源头。尽管我们发现了欧洲的岩画和北美的印第安人艺术，但我们很难在这种奇特的艺术与当今艺术之间建立起某种联系。然而，埃

图 2-1. 吉萨大金字塔 约公元前 2551—公元前 2472