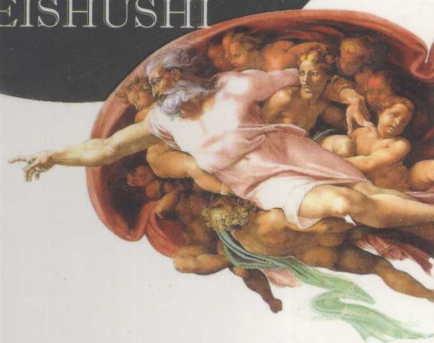

历史文脉系列

简明西方 美术史

JIANMING
XIFANG
MEISHUSHI

万金良◎编著

最好读的美术读本！ 系统了解西方美术史

从细节出发，以点带面、深入浅出地解读西方美术史。
近百幅精美图片、几十万文字，抓住美术史最精彩部分，
读懂这本书就够！

北京工业大学出版社

历史文脉系列

013067959

J110.9
121

简明西方 美术史

JIANMING
XIFANG
MEISHUSHI

万金良◎编著

J110.9

121

北航

C1673994

北京工业大学出版社

01308730310

图书在版编目 (CIP) 数据

简明西方美术史 / 万金良编著 . —北京 : 北京工业大学出版社, 2013.9

(历史文脉系列)

ISBN 978-7-5639-3614-4

I . ①简… II . ①万… 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 166935 号

简明西方美术史

编 著: 万金良

责任编辑: 孙 澍 姜 山

封面设计: 宋双成

出版发行: 北京工业大学出版社

(北京市朝阳区平乐园 100 号 100124)

010-67391722 (传真) bgdcbs@sina.com

出 版 人: 郝 勇

经销单位: 全国各地新华书店

承印单位: 三河市腾飞印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 25

字 数: 403 千字

版 次: 2013 年 9 月第 1 版

印 次: 2013 年 9 月第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-5639-3614-4

定 价: 58.00 元

版权所有 翻印必究

(如发现印装质量问题, 请寄本社发行部调换 010-67391106)

前言

美术的起源是伴随着人类文明的脚步而烙印在历史长河中的。在远古黝黑的岩洞中，人们用鲜艳的色彩把受伤的野牛的形象描绘在了壁上，这是人类对自然界和生活现实的模仿与记录，也是美术诞生的标志。

西方美术在人类文明发展的长河中占有显著的位置。几千年来，西方美术的发展与演变在人类的精神宝库中留下了大量的绘画、雕塑、建筑艺术等领域的传世佳作，产生了许多成就卓著、享誉全球的美术大师，为人类的精神文明的发展和繁荣作出了不可磨灭的贡献。

本书从美术的起源始笔，以介绍西方美术数千年发展史为重点，连成了一条脉络清晰、起伏不断的长线，对古希腊、古罗马、文艺复兴、17~19世纪、现代等不同时期西方的整体美术面貌、画家与画派、杰出作品、创作技法、风格演变等，均作了系统详尽的介绍和分析。同时，全方位地探讨和描述了各个美术流派的形成原因及其主要成就。

独具特色的选材、深刻精到的见解、流畅清新的文字、精美而有代表性的图片等使得本书处处闪现着灵动与厚重。阅读本书无疑将帮助读者扩大视野，有助于明晰西方美术发展的简史，也有利于丰富艺术内涵。

由于时间仓促，加之水平所限，本书缺陷和错漏之处在所难免，诚望广大读者批评指正。

欧洲史前时代的美术 001

- 一、欧洲史前时代的洞窟壁画.....002
- 二、欧洲史前时代的雕塑.....006

古希腊美术 009

- 一、荷马时期的古希腊美术.....010
- 二、古风时期的古希腊美术.....011
- 三、古典时期的古希腊美术.....019
- 四、希腊化时期的古希腊美术.....034

古罗马美术 041

- 一、罗马共和国时期的雕塑.....042
- 二、罗马帝国时期的建筑.....043
- 三、罗马帝国时期的肖像雕刻.....048
- 四、庞贝壁画.....052

中世纪美术 059

- 一、早期基督教美术.....060
- 二、拜占庭美术.....064
- 三、罗马式美术.....067
- 四、哥特式美术.....069

文艺复兴时期的美术

075

- 一、文艺复兴时期的意大利美术..... 076
- 二、文艺复兴时期的尼德兰绘画..... 126
- 三、文艺复兴时期的德国美术..... 132
- 四、文艺复兴时期的法国绘画..... 140
- 五、文艺复兴时期的西班牙美术..... 144

17、18 世纪的西方美术

147

- 一、宏大富丽的佛兰德斯绘画..... 148
- 二、面向市民的荷兰绘画..... 152
- 三、成绩卓越的意大利美术..... 161
- 四、成就斐然的法国美术..... 165
- 五、天才主导的西班牙美术..... 185
- 六、具有自身特点的英国绘画..... 196

19 世纪的西方美术

205

- 一、19 世纪英国风景画..... 206
- 二、新古典主义绘画..... 211
- 三、浪漫主义美术..... 219
- 四、现实主义美术..... 223
- 五、拉斐尔前派..... 234
- 六、英国学院派绘画..... 241
- 七、印象主义绘画..... 246

- 八、后印象主义绘画.....259
九、19世纪欧洲雕塑.....270

20 世纪的西方美术

277

- 一、法国野兽派绘画.....278
二、立体画派创始人毕加索.....296
三、表现主义绘画.....307
四、抽象主义绘画.....317
五、奥地利绘画.....332
六、达达主义美术.....342
七、超现实主义美术.....345
八、形而上画派.....357
九、抽象表现主义.....361
十、波普艺术.....372
十一、西方现代派雕塑.....384

欧洲史前时代的美术

欧洲的原始绘画，大约产生于人类史前时期的旧石器时代晚期至新石器时代，其中，最早的作品距今已有 1.5 万年的历史了。

欧洲最早的雕塑也出自洞穴艺术和器具艺术之中。晚期旧石器时代的艺术主要以发现于欧洲的代表性遗迹为标志，其艺术形式有壁画、线刻、圆雕、浮雕等，并已初具规模，各类模仿性造型艺术品大量涌现，尤以晚期的洞窟雕刻和壁画成就最为突出。

一、欧洲史前时代的洞窟壁画

一般来说，旧石器时代晚期分为三个主要文化期，即奥瑞纳时期（公元前3万年—前2.5万年）、梭鲁特时期（公元前2.5万年—前2万年）和玛格德林时期（公元前2万年—前1.2万年）。在这三个时期的遗址里，发现了相当丰富的绘画艺术作品。

经科学测定，目前已知的最早的人类绘画是由克罗马农人于1.5万年前创作的。他们在最后一次冰河时期（第四冰期）集中居住在比利牛斯山脉和阿尔卑斯山脉所形成的天然屏障，即弗兰科—坎塔布连地区（今法国南部和西班牙北部），借岩洞以避寒，设陷阱以捕兽。由于严酷的气候条件、肉食猛兽的随时袭击以及食物短缺造成的不满与渴望，他们在困境中终日拼搏，同时将良好的愿望诉诸石壁上。那些采用凿刻、涂绘和堆塑等手法制作的动物形象、人像、手印及其他纹样的洞窟壁画，一方面作为祈求狩猎丰收的、具有巫术性质的“祭坛画”，另一方面也反映出当时人类从事狩猎活动的重要特征。

（一）欧洲洞窟壁画的发现

19世纪下半叶以来，欧洲众多考古学家纷纷对弗兰科—坎塔布连地区进行考察和发掘，从而使沉寂数万年的史前“画廊”重见天日。如1870年（一说1879年）发现的阿尔塔米拉洞、1878年发现的夏波特洞、1894年发现的摩兹洞、1896年发现的帕尔隆帕尔洞、1901年发现的康巴莱洞和丰德高姆洞、1906年发现的尼奥洞、1912年发现的奥多伯特的勒图克洞、1914年发现的三兄弟洞、1940年发现的拉斯科洞等。这些洞窟的壁画既勾画出从奥瑞纳文化期到玛格德林文化期史前艺术发展的大体轮廓，又体现出原始艺术家的表现手法由概念化

向定型化逐渐过渡的轨迹。

史前洞窟壁画中最重要的主题是动物，而且往往是作为狩猎对象的动物。常见的有欧洲野牛、野马、驯鹿、猛犸、野山羊等。在描绘手法上，早期较为原始，轮廓模糊，线条粗拙，色彩单调。后期随着认识的深化和技巧的成熟，艺术形象越加精细、写实，色彩复杂多样，构图中叙述性的意向越来越显著，如鹿的惊恐、马的奔跑、猛犸的挣扎、野猪的狂怒等，都刻画得栩栩如生，以其独特的自然气氛传达出原始人类的生活习俗和精神情绪。法国考古学家亨利·布吕叶经过详细研究，曾将洞窟艺术的形象所表现的各种风格类型列成一个年表，认为早期风格的代表是拉·格雷兹洞窟中的简单轮廓画和谢赖盖克洞窟中的马的形象；中期风格类型的代表是拉斯科的方形岩画；后期风格类型的代表是泰雅洞窟中的动物形象。壁画中所用的颜料为矿物质，如红色是铁的氧化物，蓝色是锰的氧化物，黄色和橙色是铁的碳酸化合物，黑色则是由烧焦的长毛象的象骨研制而成的。这些颜料调以兽脂和兽血，通过草、藓苔、手指或动物毛皮蘸色作画，或采用吹喷技法，造成一种晕化效果，以加强形象的体积感。

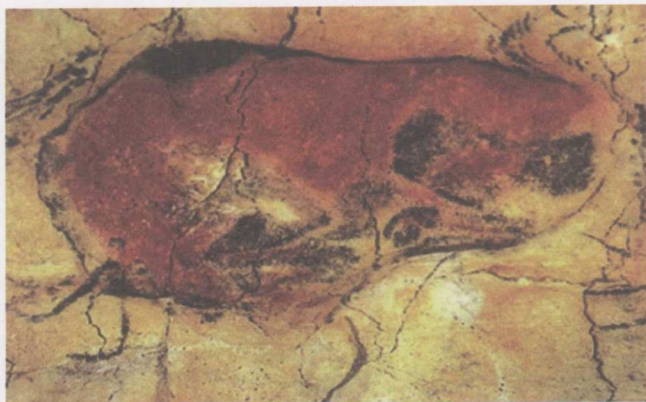
（二）阿尔塔米拉洞窟及绘画

阿尔塔米拉洞窟是保存史前绘画最著名的洞窟之一，它位于西班牙北部桑坦德以东约 30 千米处，发现者是来自桑坦德的工程师索图拉。整个洞窟长约 270 米，主要壁画集中在长 18 米的“画厅”左室的天顶上，计有 15 头野牛、3 头野猪、3 只母鹿、2 匹马和 1 只狼。表现手法多是先勾线后涂色，色彩以赭红与黑为主，还有部分黄和紫。这些动物形象刻画得相当准确，且具有不同的

西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画《野牛》

阿尔塔米拉洞窟的壁画《受伤的野牛》

神态，同时许多动物身躯由于利用洞壁上天然的突起部位而显示出一定的体积感。所有动物中以《受伤的野牛》最为突出。它虽已受伤卧地，但其怒目而视的神态及挣扎弓起的躯体上，仍充满着野性的力量。

这头牛主要以红、黄、黑等颜料画出，色彩热烈，线条奔放自如，充分体现出原始艺术家丰富的想象力和高度的概括能力，被公认为世界美术史上原始绘画的代表作。

阿尔塔米拉天顶壁画以其独特的艺术价值，被西方人誉之为“史前的西斯廷教堂”。该洞窟其他部位的画迹还有 60 余处，包括阴文和阳文的红色手印、线刻人物、符号以及被称为“意大利面条画”的纵横交错的指痕等。另外，从洞窟壁画的“叠压关系”上可以看出奥瑞纳、梭鲁特、马格德林各文化期所呈现的不同的风格特征。

（三）拉斯科洞窟及绘画

拉斯科洞窟位于法国西南部的多尔多涅，发现者是来自蒙蒂尼克的 4 位少年。因洞中的绘画和雕刻的数量及题材种类丰富，制作方法多样，故被誉为“史前的卢浮宫”。该洞窟较为庞大，重要绘画遗迹皆集中于主厅和两个主要洞道中。主厅又称牛厅，面积为 138 平方米，窟壁上所描绘的野牛、驯鹿、棕熊、怪兽等动物，动态自然，形体结构较为严谨，并注意利用窟壁上的凹凸和裂纹来表现动物身体的某个部位及伤痕等，只是在体积感上较之阿尔塔米拉洞窟壁画略逊一筹。

在厅中入口对面一块迸裂的窟壁上，绘有一头长达 5 米的大野牛，以黑线勾出轮廓头、腿和腹部的下沿。造型准确色彩厚重，线条粗健有力，神态刻画得非常生动。洞窟入口对面的左侧是中轴画廊，其左右两壁绘有牛、马、母鹿、野驴

和野山羊等，尤其是画于右壁的《野马》，由黑色勾线，棕色和黑色涂染。马的形体雄壮，腰身肥大，腿短且瘦劲，与主厅的绘画风格迥然不同。在靠近主厅的一条通道中，动物形象多为线刻，其中最引人注目的是绘于侧端井状坑岩石上的《人与野牛的争斗》，表现了受伤而垂死反扑的野牛和仰卧在地的鸟头猎人。这个人类最古老的“悲剧场景”，可能记述着一次狩猎的过程，鸟头则是猎人带的面具。

拉斯科洞窟壁画《野马》

从主厅和中轴画廊的绘画形象看，每个阶段的绘画均排列有序，很少出现叠压。据法国考古学家亨利·布吕叶的分析，该洞窟的各种形象属于14种相互继承的风格。其主要图像又归属于奥瑞纳、佩里戈底文化期中的3个阶段：早期主要为单色线描，以主厅中的2头大野牛为代表；中期用黑色勾出轮廓，红、棕色填绘，以“野马”为代表；晚期主要刷黑色绘制，以中轴画廊左壁的大黑牛为代表。这些有血有肉、具有现实主义精神内涵的动物形象，都能在自然中找到它们的真实依据，它是原始人类敏锐地把握客观本质的结果。拉斯科洞窟壁画是研究旧石器时代艺术发展的重要例证。

（四）洞窟壁画的特色与演变

洞窟壁画中的人物形象较之野牛、猛犸等动物的数量相对较少，这些形象大都刻画简单而怪异，既不像器具艺术中表现得那样准确，又没有与动物形象同步发展成精美的多色形象。其中较为著名的有三兄弟洞内踏歌起舞的鹿角巫师、弹奏“音乐的弓”的术士以及拉斯科洞中的鸟头猎人等。法国洛塞尔岩窟的人像浮雕《持角的维纳斯》，也可视为介于雕刻和壁画之间的壁面雕刻画。至于洞窟壁画上出现的各种类型的几何图形，与人物形象一样也被认为是表示巫术力量的符号。如无意或有意留下的划痕、起标志作用的记号、对几何形实物（工具、茅

舍、栅栏等)的模仿、具有特殊含义的抽象符号、用于装饰的规则纹样等,这些几何图形无论是出于杀戮巫术,或是秘密仪式,还是某种难以推测的目的,绝大部分都应该说是适应着原始的实用性或宗教性而产生的。

随着冰河时期的结束,大地回春,人类的生活方式也发生了相应的变化。昔日身居洞窟的人类有的滞留原地,在新的环境条件下创造出阿齐尔文化;有的追随北撤的动物进入森林,留下北欧文化的林间岩画;还有的南游至伊比利亚半岛地中海沿岸,创造出勒文特岩画。尤其后两者的岩画,以其写实性或抽象性、叙事性或象征性、娱乐性或实用性等表现特征,充分反映出人类在旧石器时代的阶段,在社会组织、生活方式及思维能力诸方面的变化过程。

二、欧洲史前时代的雕塑

在欧洲发现的最早的雕塑,出自洞穴艺术和器具艺术之中。欧洲洞穴艺术主要集中在法国南部和西班牙北部,属于旧石器时代晚期(公元前3万年—前1万年)。洞穴艺术中存在着一类人体浮雕,它们通常被雕凿在露天的岩窟中。法国洛塞尔岩窟的《持角的维纳斯》,脸部五官虽已无法辨认,但女性的生理特征十分突出:乳房肥大,臀部丰满。雕刻者可能把它视为人类繁殖力的象征,这种情况在小型雕塑中十分常见。

从时间上讲,小型雕塑艺术要比洞穴绘画更为古老。维纳斯像多以石头或象牙为材料雕制而成,高度在10厘米上下,雕像上那些与女性生殖力有关的部分被极度夸张,像乳房、胸腹部等,

法国浮雕《持角的维纳斯》

而其余部分则大为简化。奥地利《维林多夫的维纳斯》，头部只覆盖着整齐的小发卷，没有其他任何特征。而胸、腹及臀部却异常丰满，可能表示怀孕。法国《莱斯普克的维纳斯》比前者更为夸张，它已近于抽象化，由一些不甚规则的几何体构成的身体产生了一种抽象的形式美感。

马格德林时期的洞窟深处有一些黏土质浮雕，这些浮雕由于比较难以保存，而较少遗留下来。数量极少的这类作品中，以法国的基库·道贝巴尔洞窟发现的黏土浮雕《猛犸》最为出色。这件作品表现了两只猛犸在即将交配前兴奋的面面，两只猛犸激烈运动的形体被表现得非常准确。这件浮雕是高浮雕，因而形象突出，具有了较强的体积感和重量感。

在欧洲非常广大的区域内还发现了数量丰富的小型圆雕，较多的是女雕像和动物雕像。它们属于器具艺术，即原始人类在日常器具上所创造的艺术形式，或是用于日常生活用途的艺术品。

旧石器时代的雕刻不仅有人物和动物的描写，还有人头像的表现。在法国朗德帕善洞发现的象牙女头像，高仅 3.7 厘米。这件奥瑞纳时期的小头像，眉眼和鼻子雕琢得很俊俏，头发编成小辫覆披秀项，面颊丰腴，俨然是一位妙龄少女。它可能只是一座全身像的残部，但其面孔刻画之精到，不亚于任何同时代动物雕刻和绘画的成就。

除雕刻之外，陶器的产生是新石器时代的标志。它不仅是一种实用器皿，而且也是一种艺术创作，这是由它造型的艺术素质和器壁上用以装饰的图案花纹所决定的。

古希腊美术

古希腊的地理范围主要是指现在的整个爱琴海地区，包括希腊半岛、小亚细亚西部沿海地区、爱琴海诸岛及南部的克里特岛。

古希腊美术史通常分为荷马时期、古风时期、古典时期和希腊化时期。尽管各个时期发展水平及侧重点不尽相同，但是却各具特色。几乎每个阶段都有让人惊叹的艺术品出现。在文艺复兴时期甚至更早时间内，就有包括罗马在内的很多地方开始推崇希腊艺术，并在本国艺术中接受希腊艺术的影响。直到18世纪之前，人们在谈古希腊艺术时，还经常把古罗马艺术和古希腊艺术混为一谈。一方面可以看出当时大部分人还并不了解古希腊艺术，另一方面也可从侧面看出古希腊艺术对古罗马艺术的影响之深。随着古希腊神庙和雕像不断被发现，人们才开始认识古希腊艺术，才开始了解古希腊艺术，也第一次明白古希腊才是古典艺术的真正诞生地。古希腊艺术真正被世人所接受之后，便在世界各地广为流传。在希腊及其周边国家、地中海东岸、小亚细亚、北美洲、西西里岛、意大利南部等，几乎在世界各地都能见到古希腊艺术品。古希腊艺术从产生的那一天起就在整个西方美术发展史中占有了重要地位，直到今天，古希腊的艺术还一直保持着昔日的光彩。

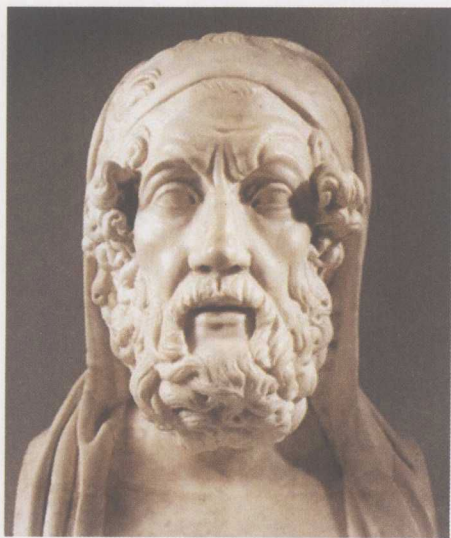

一、荷马时期的古希腊美术

荷马时期（公元前12世纪—前8世纪）是迈锡尼文明（古希腊的青铜时代文明）衰落后，古希腊的黑暗时期，只留下了一部重要文献——荷马史诗，因而得名。荷马时期为神话形成期，也是造型艺术的萌芽时期。荷马时期最早的造型艺术作品是几何纹风格的陶瓶，造型简朴，大小不一，用于敬神和陪葬。这一时期陪葬用的小雕像也是几何形的，因此，这一时期又被称为“几何风格时期”。

荷马，相传是生活在公元前9世纪至公元前8世纪的一位盲人，他将流传于公元前12世纪至公元前8世纪几百年间的希腊民间神话传说，整理成两部著作：《伊里昂纪》和《奥德修纪》。

这时，希腊半岛的人民继承和发展了原始人积累的习俗及对世界的想象，他

荷马

们的文化远不及深受古埃及和两河流域影响的海岛上的爱琴文化成熟。盲人诗人荷马把几百年以至上千年来广泛流传的关于天地起源、历史未来、人生向往的民间传说、歌谣等整理成两部不朽的文艺作品，也就是这两部作品为后来希腊美术的发展方向奠定了基调，成了希腊美术取之不尽的素材和源泉。

早期的陶器称为原始几何陶，几何陶中最常见的有陶罐和陶杯。古希腊几何陶中陶罐和陶杯的形状基本由迈锡尼式陶器衍化而来，为快速轮盘制作。前