

历史文脉系列

简明西方 艺术史

JIANMING
XIFANG
YISHU SHI

魏建新◎编著

最好读的艺术读本！ 系统了解西方艺术史

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

北京工业大学出版社

013068127

历史文脉系列

J110.9

122

简明西方 艺术史

JIANMING
XIFANG
YISHU SHI

彩色插图

魏建新◎编著

北航

C1675704

J110.9

122

北京工业大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

简明西方艺术史 / 魏建新编著 . — 北京 : 北京工业大学出版社, 2013.9

(历史文脉系列)

ISBN 978-7-5639-3618-2

I . ① 简… II . ① 魏… III . ① 西方艺术—艺术史
IV . ① J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 166922 号

简明西方艺术史

编 著: 魏建新

责任编辑: 郑 华 王轶杰

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: 310 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 978-7-5639-3618-2

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

这部艺术史记录了西方艺术从起源直至现代的发展演变，面向所有感到有必要去探索艺术世界的人，努力使用简洁准确的词语，对繁多的专有名词、时间、风格作明确划分，排出顺序。本书全面介绍了西方的建筑、雕塑、绘画、工艺美术等造型艺术，对构成特定时代特定文艺思潮的音乐与文学艺术也稍有涉猎，并突出了各个时期最主要的艺术成就和最杰出的艺术家。在展示各个艺术流派产生的历史背景、社会、宗教等原因时，更是一击中的，言简意赅。对代表作的描绘客观、准确，尤能使读者抓住要害而直抵核心。

本书以大量闻名遐迩的艺术作品为基础，按照时间顺序进行排列，并采用集中概括的方式，这种办法使人面对各种各样的艺术史实，可以有清晰的理解和独立的论断。艺术品不应仅仅作为孤立的、丰富博物馆的文化展品而出现，它的存在与产生它的社会和时代有关。因此，这部艺术史努力把艺术品投入具体的环境背景之中。不过，艺术品的复杂性使人不可能仅运用严格的科学分析的办法就可以了事。艺术家在反映和模仿，同时也在创造，从中产生其作品的各种意义。虽然我们丝毫不应该夸口说已经剖析了所有的材料，但我们的分析会帮助读者更好地把握住其内涵。

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，使得这部著作处处闪现着灵动与厚重。通过它，可以引领我们追寻和感受西方艺术先贤的智慧。

由于时间仓促，加之水平所限，本书缺陷和错漏之处难免，诚望批评指正。

西方古代艺术 001

- 一、旧石器时代造型艺术.....002
- 二、美索不达米亚艺术.....009
- 三、古埃及艺术.....016
- 四、古希腊艺术.....026
- 五、古罗马艺术.....068

西方中世纪艺术 079

- 一、中世纪早期基督教艺术.....080
- 二、中世纪拜占庭艺术.....091
- 三、中世纪“蛮族”艺术.....104
- 四、中世纪罗马式艺术.....109
- 五、中世纪哥特式艺术.....121
- 六、中世纪欧洲音乐艺术.....136

文艺复兴时期的艺术 151

- 一、意大利文艺复兴时期的艺术.....152
- 二、德国文艺复兴时期的艺术.....200

三、英国文艺复兴时期的艺术.....	210
四、法国文艺复兴时期的艺术.....	218
五、西班牙文艺复兴时期的艺术.....	225

17、18 世纪西方艺术 235

一、意大利艺术.....	236
二、佛兰德斯艺术.....	237
三、荷兰艺术.....	238
四、西班牙艺术.....	240
五、法国艺术.....	242
六、英国艺术.....	244
七、俄罗斯艺术.....	245

19 世纪西方艺术 247

一、文学历程.....	248
二、绘画艺术.....	285
三、建筑艺术.....	300
四、雕塑艺术.....	305
五、音乐艺术.....	309

20 世纪西方艺术

323

- 一、20 世纪艺术的形成..... 324
- 二、南欧先锋艺术..... 327
- 三、德国表现主义..... 347
- 四、现代抽象艺术..... 354
- 五、现代建筑艺术..... 360
- 六、现代工业设计..... 369
- 七、现代雕塑艺术..... 372
- 八、现代绘画艺术..... 379

西方古代艺术

西方古代艺术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，在绘画（岩洞壁画）、建筑和雕塑等这些人类童年时期的艺术创作中，最早的作品距今已有3万多年的历史了。

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，如法国和西班牙的洞窟雕刻和壁画成就最为突出。此外，美索不达米亚、古埃及、古希腊和古罗马的建筑、雕塑、陶器等，与洞窟艺术一道构成了西方古代艺术一道亮丽的风景。

一、旧石器时代造型艺术

欧洲的旧石器时代晚期，即从距今3万多年至1万年左右，在前后相继的奥瑞纳文化、梭鲁特文化和马格德林文化的遗址里，出现了丰富多彩的雕刻和绘画，它们是迄今所知人类最早真正的艺术品。其作者是当时的克罗马农人，有的考古学家称这些擅长于艺术的人为“旧石器时代的希腊人”。

人类的审美意识，从很早的时候起就已经随着劳动生产而出现了。在欧洲发现的距今二三十万年的阿舍利手斧，打制得两边对称、重心集中，使用时符合力学原理。距今1.9万年至1.8万年的梭鲁特桂叶形尖状器，采用压制法制作，既周正又锋利，器身薄得半透明，也可以说是很好的实用工艺品。这些制作精美的石器反映出当时人类对于物体造型的认识已经达到一定的程度。人类在劳动中体会到了节奏和韵律，这种感受成为产生艺术和谐感的重要因素。人类经过长期的观察和想象，终于创造了艺术。将旧石器时代的造型艺术归纳起来，可以分为雕刻和绘画两大类。除此之外，值得一提的还有巨石建筑艺术。

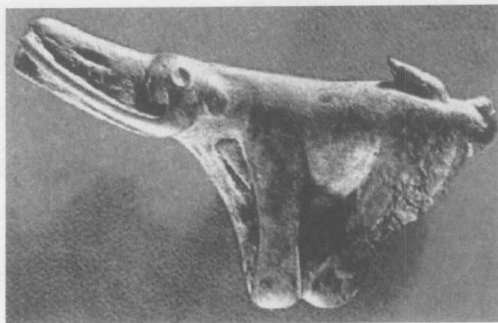
（一）雕刻艺术

雕刻是艺术品中数量最多的。其中一类是使用雕刻器在质地软的石板、骨和角等材料上用线条刻画。刻画的野兽有野牛、马、驯鹿、赤鹿、山羊、猛犸象、熊、羚羊、狮、犀牛和狐等。人物形象有妇女和男人，还有一些人的手印和有特定含义的符号。后者内容很复杂，有些还无法解释，其中一些显然是代表女人和男人的性器官。线刻作品早在奥瑞纳初期即已出现，年代可追溯到3万多年前，是已知最早的艺术作品。

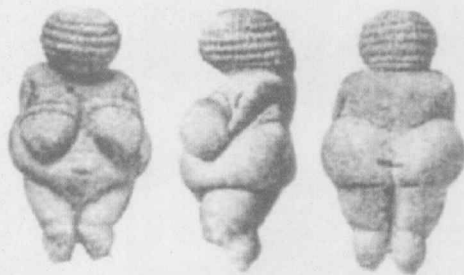
雕刻中的第二类包括浮雕、立雕和透雕。当时有许多精美的动物小雕像，而尤以妇女小雕像为最著名，考古学家常称它们为“维纳斯”，即古罗马人心目中

的“美和爱之神”。这种小像可能是当时母系社会的偶像，它们体态丰满，有特别肥大的乳房、臀部、腹部和大腿，阴部也采用夸张的手法加以渲染。它们多赤身裸体、面目不清，有的用头发把整个或部分脸部掩盖，不刻眼睛和口、鼻；有的两腿合并成粗锥形；有的像棒状物，只在中上部垂下两个大乳房。制作小像的原料有晶体滑石、石灰岩、象牙和骨头等。在法国洛塞勒岩棚发现的妇女小像，左手捂着肚子，右臂举起盛水的角杯，被认为是奥瑞纳晚期的作品。雕刻艺术还用来装饰象牙、骨、角制作的武器或工具，如“指挥棒”和投矛器。雕刻的内容是野牛、马、山羊等动物，这类作品在马格德林文化期很流行。

马格德林文化的猛犸雕像

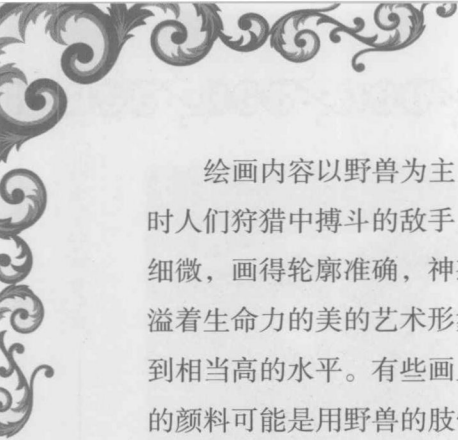

奥瑞纳文化的妇女小雕像

雕刻中的塑像作品发现较少，大概是由于用泥土等原料制作不易保存的缘故。这类作品中，著名的有发现于比利牛斯山脉的蒂多杜贝尔洞的两具野牛。它们一牝一牡，比例精确，用黏土塑成，每具长约0.6米。在捷克斯洛伐克的摩拉维亚地区的布吕恩地点发现的塑像是用骨粉和泥土混合制成的，并像陶器那样用火烧过。

（二）绘画艺术

在论及史前时代的时候，造型艺术遗品——岩画应该是首要的，岩画产生于文字之前，犹如文字记载，是人类历史非常重要的资料。这里所说的岩画，是指那些在未经人工修整的自然洞窟、崖壁岩阴、天井岩床，或单个的巨石上进行绘、刻、雕制而成的艺术品，即所谓岩石艺术。在岩画中，又把刻绘在洞窟深处的叫作洞窟艺术，把刻绘在岩阴处的叫作岩阴艺术。岩画通常使用彩绘、刻、浮雕三种制作技法，而通常又把使用刻与雕两种技法的称作岩面雕刻，它们被统称为岩画。

绘画内容以野兽为主，如野牛、猛犸象、马、披毛犀、鹿等。这些动物是当时人们狩猎中搏斗的敌手，是赖以生存的食物来源，因此画家们十分熟悉，观察细微，画得轮廓准确，神态逼真，还染有红、黄、褐、黑等多种颜色，不少是洋溢着生命力的美的艺术形象。从制作技巧上看，他们对于工具材料的运用，已达到相当高的水平。有些画上的颜料是用木炭、矿物粉末混合动物脂肪制成的。有的颜料可能是用野兽的肢骨吹喷到墙上去，和现代壁画家用“喷枪”喷洒丙烯颜料相仿。

法国韦泽尔峡谷洞穴群

法国拉斯科洞窟中的动物壁画是人类美术史上最早的绘画记录，距今已有 1.5 万年左右。壁画忠实地记录了世界各个文明发源地的政治、经济、宗教、哲学、文化、科学的总体面貌和变化，以及许多民族盛衰消长和相互影响的历史。壁画伴随着人类灿烂的文明历程，留下了一页页辉煌的篇章。

拉斯科洞窟位于法国多尔多涅省蒙尼克镇附近，是韦泽尔河谷中的一座洞窟。韦泽尔峡谷包括 147 个旧石器时代的史前遗址和 25 个内有壁画的洞穴。这里无论是从民族学、人类学还是美学角度来看，都非常令人感兴趣，因为这里的壁画，特别是 1940 年发现的拉斯科洞岩壁画，对研究人类史前艺术史有着非常重要的意义。壁画中的打猎场面有约 100 种动物形象，描绘细致，色彩丰富，栩栩如生。1979 年韦泽尔峡谷洞穴群与史前遗迹被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。

1940 年，法国西南部多尔多涅省乡村的三个儿童带着狗在追捉野兔。突然野兔不见了，紧追的狗也不见了。经过搜寻孩子们这才发现兔和狗跑进了一个山洞，他们带着电筒和绳索也进入洞里，结果发现了一个庞大的原始人画廊。它由一条长长的、宽狭不等的通道组成，其中有一个外形不规则的圆厅最为壮观，洞顶画有 65 头大型动物形象，有 2 ~ 3 米长的野马、野牛、鹿，有 4 头巨大的公牛，最长的约 5 米以上，堪称惊世的杰作。这就是同阿尔塔米拉洞齐名的拉斯科

洞窟壁画。它被誉为“史前的卢浮宫”。

拉斯科洞窟崖壁画给人的印象是线条粗犷、气势磅礴、动态强烈，与西班牙阿尔塔米拉洞穴的静态恰好形成对比。画面已经初显构图意识，比如：前洞的6只大牛组成圆圈，朝一个方向奔跑，一匹马跌落陷阱的画也是如此。此外，符号也被大量使用，如一种被理解为陷阱的符号。法国哥摩洞窟也有许多符号，其中以房屋形的符号最为引人注目，而且往往画在动物的身上。

在拉斯科洞里一个井状坑底部一块突出的岩石上，画着一著名的人类古老场景：一头野牛正冲向一个鸟人，鸟人附近有一只鸟站立在枝头，野牛身上则已被一枝矛刺穿，腹下流出大量的肠子，但还在拼命地挣扎着向人冲去。图中的人物很值得注意，其形态被图案化了，长着鸟头或是戴着鸟冠，右手握着顶端呈钩状的工具，可能是矛棒或标枪，双手各生长着四个指头，脚下还残留着矛棒的断片，和野牛组合在一起，似乎受了伤的样子。该鸟人有人认为是伪装成动物的猎人，有人认为是巫师正在为祈求狩猎的丰收施行巫术。猎人伪装成动物以便狩猎时接近猎物的做法在我国少数民族中至今仍有使用，如鄂伦春族戴的狍头帽。学者们认为该画可能是在表现某种观念，或者有某种纪念性目的。类似的画例不仅在其他洞窟岩画中可以找到，稍后时代的非洲岩画中也可以找到。

拉斯科洞窟壁画的马中，最令人瞩目的是所谓的“中国马”，其因形体颇似中国的蒙古马种而得名。画中的马正处于怀孕期，这与祈求增殖的观念有关。马的造型轮廓分明，线条流畅，比例适当。制作时巧妙地利用岩石的高低变化与雕画结合，尽管是采用单色平涂，却取得了立体效果，有一定的体积感。在色彩的处理方面也有其独到之处，大面积的马身着明亮的黄色，马鬃涂黑色，形成明快的对比。就艺术上的成就而论，把该画列为杰作应是没有异议的，并应想到原始艺术家是在粗笨的打制石器、简陋的油脂燃烧物照明的条件下完成该画的。

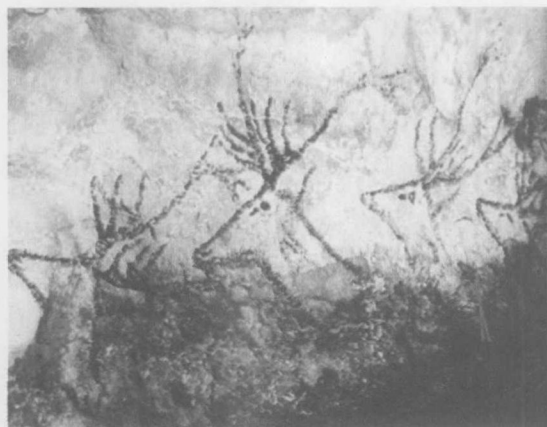
拉斯科洞窟壁画中有游泳的鹿群。洞穴艺术家们的制作方法有敲琢法、凿刻法、磨制法、涂绘等，涂绘

法国拉斯科洞窟岩画：野牛、猎人、鸟头

法国拉斯科洞窟崖岩画：中国马

法国拉斯科洞窟壁画：游泳的鹿群

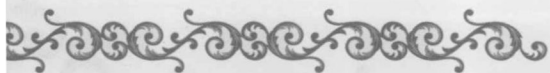
使用的是矿物颜料。他们常常用有色的土和石头研磨成粉末状，然后用水调剂成液态或膏状的颜料，少见地用红色、黄色和更多的黑色点染出鹿群的轮廓。

拉斯科洞穴壁画，由1.5万年前的原始人涂抹在法国西南部多尔多涅省附近拉斯科岩洞内壁上，是旧石器时期岩画的代表之一，在艺术史的美术领域上占有重要地位。

西班牙阿尔塔米拉洞窟岩画也很著名。阿尔塔米拉洞窟位于西班牙桑坦德省，是史前人类活动遗址。旧石器时代的奥瑞纳期、梭鲁特期和马格德林期先后有人类生活聚居在此。发现的大多数石器和特别著名的巨大洞穴里赭石上的壁画，红黑色调，描绘出各种野生动物的形象——野

牛、马、鹿和野猪等，可追溯到马格德林期，即旧石器时代的晚期。1985年该洞窟被列入世界遗产名录。

该洞窟长约270米，深邃而曲折。150多幅壁画集中在长18米、宽9米的入口处，为公元前3万年到公元前1万年左右旧石器时代晚期的古人绘画遗迹。洞内有史前人睡觉的地方及烧烤食物、生火取暖的石灶，灶底余烬痕迹清晰可辨。洞顶和洞壁多是简单风景草图和分散的动物画像，如野牛、野马、野猪、猛犸、山羊、赤鹿等，多以写实、粗犷和重彩手法，刻画原始人熟悉的动物形象，有站、有跑、有卧、有叫，千姿百态，栩栩如生。壁画颜料取于矿物质、炭灰、动物血和土壤，掺和动物油脂，以红、黑、紫为主，色彩浓重，艳丽夺目，达到史前艺术高峰，具有很高的历史和艺术价值。窟底有一条隆起的岩石，上铺帆

布，供参观者仰卧观赏崖壁画。

马格德林初期，岩洞中央大厅被装饰一新，壁画上的一些动物形象十分高大，例如一头身长 2.2 米的鹿。它们体现出自然主义风格和不同动物各自独有的特点以及第二性特征令人惊讶。尤其突出的是作者细腻的笔法和用赭石、红、黄、黑等有限的颜色画出了各种各样的动物的鬃毛，又巧妙利用岩洞内凹凸不平的墙壁表现动物的形态，产生出惊人的艺术效果。

现在洞外不远处有洞窟艺术博物馆，为两层楼房建筑，分洞窟壁画馆和考古陈列馆两部分，考古陈列馆内展出附近地区出土的动植物化石及各种石器、陶器、铁器和青铜器等珍贵历史文物。

对于欧洲旧石器时代的洞穴艺术，目前除少数可以根据地层和动物的属种来判断时代外，多数只能通过艺术风格的对比来决定其早晚。关于作品的含义和当时人类的创作意图，学者们虽然有各种解释，但许多是含糊不清的和不可靠的。对旧石器时代艺术进行深入研究，仍然是史前学的一个有意义的课题。

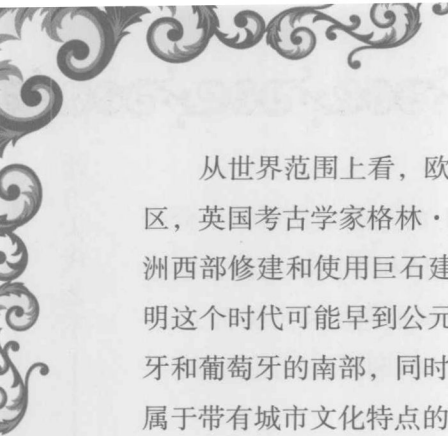
（三）古代巨石建筑艺术

从地中海诸岛到大西洋沿岸地区，都有一些粗制的巨大石块的纪念物，这些巨石有的高达 20 多米，重有百吨，有的排列长达 3000 多米。千百年来，这些巨石建筑物一直以其神秘的作用和抽象的建筑魅力感染着人们，被历史学家和人类学家称为“巨石建筑”、“巨石碑”或“巨石文化”、“大石文化”。这些巨石建筑从类型上可分为墓石、独石、列石、石圈、石座、石台

和金字塔形建筑等，其种类不但丰富，而且形状、功能、性质等也不尽相同。

西班牙阿尔塔米拉洞窟岩画

从世界范围上看，欧洲西部是“巨石文化”出现较早并且分布较为集中的地区，英国考古学家格林·丹尼尔在其《欧洲西部的巨石建筑者》一书中认为，欧洲西部修建和使用巨石建筑是从公元前 3500 年左右开始的，后来碳-14 数据表明这个时代可能早到公元前 5000 年左右。欧洲早期的巨石遗存主要分布于西班牙和葡萄牙的南部，同时还在这一地区发现有当地最早的筑有堡垒的村庄，它们属于带有城市文化特点的居住遗址。

在公元前 2000 多年时，巨石文化沿大西洋海岸向北传播到欧洲北部的英伦诸岛和丹麦、比利时、德国北部以及意大利等地区。这一时期的巨石建筑大致主要有三种类型，即“门希尔式”（独石）、“多尔门式”（墓石或石棚）和“克罗姆列克式”（石圆圈）等。其中最为著名的环状列石类建筑可以英格兰南部索尔兹伯里平原的斯通亨吉和杜灵威环石墙为代表，有人认为它们是与天象测时和原始宗教崇拜有关的祭祀性巨石建筑。

在欧洲西北的原野上，有一些奇形怪状的石圈，是用几十吨重的巨石砌成。从空中往下看，它们是大圈套着小圈的一组同心圆，据考证建于公元前 10 世纪。有人认为它们是斗兽场、烈士陵园，也有人认为是天文观测站，但至今尚无定论，仍是个谜。

公元前 2300 多年时，游牧的塞姆族人从西部叙利亚草原地区东迁至美索不达米亚的苏美尔地区，在两河流域留下了西亚地区最早的大石遗迹，如在底格里斯河岸发现的“胜利石柱”和方锥体大石碑，其上刻有人物形象和“阿卡德文字”（古代亚述人及巴比伦人使用的文字）。

巨石建筑在世界其他地方也有分布。事实上，从欧洲到西亚、中亚，再到

欧洲西北原野上的巨石建筑

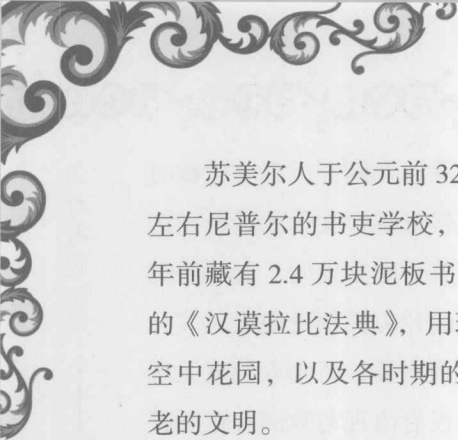

南亚和东南亚，基本构成了一条巨石文化的传播走廊。欧、亚两洲巨石文化在时空方面表现出的这种关联性质，其中既可能有民族的直接迁徙、文化的融合和传播，也可能是观念意识形态的间接传播，甚至可能存在各自独立发明、起源的类同性。但无论是直接传播还是间接影响，欧亚大石文化的相似性都反映出其文化所具有的共同客观条件，即相同的物质环境和共同的精神需要，否则人们就无法解释为什么在中国黄河、长江流域的大部分原始文化中没有出现与欧洲和亚洲其他地区相类似的大石文化遗迹。

二、美索不达米亚艺术

美索不达米亚艺术，是指公元前 3000 到公元前 331 年出现于西亚底格里斯河和幼发拉底河流域一带（即今伊拉克、叙利亚、土耳其、约旦、巴勒斯坦一带和伊朗西部）的艺术。底格里斯和幼发拉底两河流域古代文明，是人类历史上最古老的文明之一。古希腊人把两河流域叫作美索不达米亚，意思是“两河之间的地方”。美索不达米亚又分两个部分，南边叫巴比伦尼亚，北边叫亚述。两河流域文明时代最早的居民是苏美尔人。他们在公元前 4000 年以前就来到了这里。两河流域的最初文明就是他们建立的。属于塞姆语系的阿卡德人、巴比伦人（阿摩列利人）、亚述人以及迦勒底人，继承和发展了苏美尔人的成就，使两河流域的文明成为人类文明史上重要的一页。

由于美索不达米亚地处平原，而且周围缺少天然屏障，所以在几千年的历史中有多个民族在此经历了接触、入侵、融合的过程，苏美尔人、阿卡德人、阿摩利人、亚述人、埃兰人、喀西特人、胡里安人、迦勒底人等其他民族先后进入美索不达米亚，他们先经历了史前的欧贝德，早期的乌鲁克、苏美尔和阿卡德时代、古提王朝，新苏美尔时期的拉格什第二王朝、乌鲁克和乌尔第三王朝，后来又建立起先进的古巴比伦、庞大的亚述帝国。迦勒底人建立的新巴比伦将美索不达米亚古文明推向鼎盛时期。但随着波斯人和希腊人的先后崛起和征服，已经辉煌了几千年的文字和城市逐步荒废，接着渐渐为沙尘掩埋，最后被人们所遗忘。直到 19 世纪中期，伴随考古发掘的开始和亚述学的兴起，越来越多的实物出土，同时楔形文字逐渐被破解，尘封了 18 个世纪的美索不达米亚古文明才慢慢呈现在当今世人面前。

苏美尔人于公元前 3200 年左右发明了楔形文字。除此之外，公元前 2100 年左右尼普尔的书吏学校，三四千年前苏美尔人和巴比伦人的文学作品，2600 多年前藏有 2.4 万块泥板书的亚述巴尼拔图书馆，前言和后记及 282 条条文构成的《汉谟拉比法典》，用琉璃砖装饰的新巴比伦城和传说中的巴别塔及巴比伦空中花园，以及各时期的雕塑和艺术品，这些成就都属于美索不达米亚这个古老的文明。

美索不达米亚艺术的特点是：各种艺术风格互相掺杂，多种渊源汇集，造型艺术绚丽多彩。传世艺术品有圆雕、浮雕、陶器、乐器和贵金属工艺品，以及巨大的神庙和宫殿遗址。

（一）文字和语言

起源和发展于美索不达米亚的文字，由于其外形有些像钉子或楔子，所以被称为楔形文字。出于记账和商业的需要，大约于公元前 3500 年，在苏美尔的乌鲁克产生了最早的楔形文字雏形。受材料资源的限制，使用芦苇笔在泥土板上按压是楔形文字的主要书写方式，金属或石材仅用于镌刻祭神文字或皇家铭文。可能由于泥土板上的书写方式不便于象形符号的描刻，雏形的象形文字逐渐于公元前 3000 年左右演化成楔形文字，并同时发展出拼音规则。最早的字母表中有

700 ~ 800 个字符，到公元前 1750 年，音节表中的功能性字符大大减少，最少的字母表只剩 70 ~ 80 个字符。

苏美尔人发明的楔形文字，除被苏美尔语使用外，还被不同语族的多种语言所使用，如闪米特语族的阿卡德语和埃伯拉语、叙利亚境内的胡里安语、印欧语系的赫梯语、伊朗的埃兰语和古波斯语及小亚细亚和乌拉尔图的语言，楔形文字泥板上还零星出现阿摩利语和喀西特语。

公元前 3200 年的乌鲁克文字，左边刻得深的是数字 4，右边的象形符号代表物品。

