

百 卷 本

世界全史

主编 史仲文 胡晓林

中国国际广播出版社

世界近代后期 艺术史

欧阳周 编著

中国国际广播出版社

内 容 提 要

本书主要介绍世界近代后期这一历史时期内、绘画、雕塑、建筑和工艺、音乐、舞蹈、戏剧及书法等艺术门类的基本发展脉络,并对各艺术形式的主要艺术流派和成绩卓著的艺术大师,进行了重点介绍。

目 录

世界近代后期艺术史

一、概 述	1
二、绘 画	5
1. 欧洲新古典主义画派和浪漫主义画派	6
2. 欧洲现实主义绘画的兴盛	17
3. 中国文人画的发展和太平天国绘画	24
4. 世界其他国家的绘画	33
三、雕 塑	41
1. 法国雕塑的繁荣和各流派的兴衰	42
2. 世界其他国家的雕塑	50
3. 中国的雕塑艺术	56
四、建筑和工艺	62
1. 欧洲建筑艺术的兴替和嬗变	63
2. 世界其他国家的建筑艺术	71
3. 中国建筑艺术的发展	74
4. 世界工艺美术的发展	83
五、音 乐	92
1. 欧洲浪漫主义乐派的兴盛及其艺术成就	92
2. 近代浪漫主义歌剧和民族乐派	101

3. 中国音乐的发展和嬗变	111
4. 世界其他各国的音乐	117
六、舞 蹈	127
1. 欧美浪漫主义芭蕾艺术	128
2. 世界各国的民族、民间舞蹈	137
3. 中国的舞蹈艺术	143
七、戏 剧	150
1. 欧洲浪漫主义戏剧的兴衰及其艺术成就	150
2. 欧洲现实主义戏剧的兴盛及其艺术成就	158
3. 世界其他国家的戏剧	165
4. 中国话剧的兴起	172
八、中国戏曲和曲艺	179
1. 昆曲的衰微和以京剧为代表的地方大戏的形成和发展	179
2. 地方小戏的兴盛及其艺术特色	188
3. 少数民族戏曲的繁荣	193
4. 与资产阶级政治运动相适应的戏曲改良运动	197
5. 曲艺的发展及其向现代曲艺的转化	203
九、中国书法	210
1. 碑学的兴盛及其原因	210
2. 著名书法家及其作品的艺术特色	217
3. 篆刻的艺术成就	221

一、概 述

世界近代后期这一特定的历史时期，无论就西方和世界范围而言，还是就中国而言，都是处于大动荡、大变革、大转折、大演变的时代。西方资本主义由发展、确立到巩固，工业革命的胜利；亚洲、非洲、拉丁美洲和大洋洲反对殖民主义、争取民族解放和国家独立的斗争风起云涌，此起彼伏；中国沦于半封建半殖民地后，全国范围的反帝反封建斗争一浪高过一浪，到 1911 年，终于推翻了统治数千年之久的封建专制制度。经济基础和上层建筑的变革，必然给艺术带来新的因素，促使艺术也要相应地进行变革。艺术是时代的一面镜子，是各派政治力量和思想意识形态斗争的晴雨表，它形象生动地反映这一时代的风貌，跳动着这一时代的脉搏。从艺术本身的发展看，欧洲上承文艺复兴时期的艺术，下启现代主义和社会主义现实主义的艺术；在中国和其他殖民地半殖民地国家，上承本民族的古典传统艺术，同时吸收、融合西方艺术的精华，下启现代艺术。它们均处于一个过渡性的新旧交替期，在艺术发展史上占有重要的地位。

在欧洲 18 世纪末到 19 世纪 70 年代，艺术领域里经历了新古典主义、浪漫主义和批判现实主义三个主要流派相互斗争、递衍嬗变的过程。

18 世纪末到 19 世纪前半期的新古典主义艺术，崇尚古希

腊罗马的美学传统,讲究主题严峻,形式规范,轻视个性特征和感情,大多选用古代题材。在绘画、雕塑和建筑等艺术领域,新古典主义取得了重大的成就,首先开创了艺术的新时代——大众艺术的时代。到了19世纪中叶,由于新古典主义艺术过份追求形式上的虚饰和规范,失去了艺术表现自然生命的力量,因而必然会成为一种僵死的学院式的教条,不得不受到浪漫主义和现实主义浪潮的冲击,陷入孤立和衰退的境地。

在资产阶级革命的推动中,19世纪上半期浪漫主义成为风靡全欧而占据主导地位的艺术思潮和流派。它是法国大革命和欧洲民族民主运动的产物,反映了资产阶级上升时期对个性解放的追求。许多资产阶级的艺术家,一方面在政治上反对封建专制制度,在艺术上反对束缚创作发展的桎梏——新古典主义;另一方面又对资产阶级革命成功后的现实感到失望,企图从想象和幻想中找出解决新的社会问题的“药方”,于是纷纷倾向于浪漫主义。其中一部分艺术家,站在没落贵族的立场上美化中世纪宗法式社会,攻击资本主义,这是消极浪漫主义的一派,但它一直是处于不为人们所重视的末流;另一部分艺术家崇尚自由解放精神,既否定封建社会的黑暗统治,也抨击资本主义的罪恶现实,将理想寄予未来,这是积极浪漫主义的一派,始终是这一时期欧洲艺术的主流,在各门艺术中均取得了令人瞩目的成就。

19世纪中期现实主义登上了欧洲艺坛,并且继浪漫主义之后成为主导的艺术思潮和流派。这股潮流因它对现实秩序的强烈批判而被后人称为批判现实主义。批判现实主义是资本主义社会矛盾深刻化和明朗化在艺术上的反映,是社会主义诞生前现实主义发展的最高阶段。其作品勇于触及敏感的社会问题,以现实主义的态度扩大了真实反映现实的生活面,揭露和批判了

封建制度和资本主义社会的种种罪恶，塑造了形形色色具有典型意义的人物形象，从而揭示了社会生活的某些本质方面。有的作品还对劳动人民的悲惨遭遇深表同情。在艺术上，善于选取典型的生活现象，再现典型环境中的典型人物，丰富了艺术技巧和手法，增强了艺术感染力。批判现实主义艺术家大都属于中小资产阶级，他们世界观的核心是资产阶级的人道主义和个人主义。批判现实主义的成就主要体现在绘画、雕塑和戏剧上。

在中国，由于资本主义的发展和资产阶级的登上政治舞台，以及西方资本主义文化的输入，给艺术领域带来了新的因素。一定的文化（当然包括艺术）是一定社会的政治和经济在观念形态上的反映。在这一时期，有反映帝国主义在政治上经济上统治或半统治中国的帝国主义文化，有反映半封建政治和半封建经济的半封建文化，也有反映新政治和新经济，替新政治、新经济服务的新文化。70余年间中国艺术发展的基本特点，就是紧密联系现实的政治斗争，资产阶级新艺术的兴起和它对帝国主义和封建主义艺术的斗争。资产阶级艺术在继承和发扬中国民族艺术传统、吸收、融合西方现代艺术上做了许多工作，于19世纪后期到20世纪初曾给中国艺坛带来一度繁荣的景象。但与资产阶级在政治上的软弱性一样，他们在文化上也是软弱的。随着辛亥革命的失败，资产阶级的新艺术也日益走上了衰落的道路。而真正彻底的反帝反封建艺术的旗帜，直到1919年“五四”以后，尤其是1921年中国共产党的成立以后，才为无产阶级高高地举起，然而尽管如此，资产阶级艺术在中国近代所起的进步作用，则是应给予充分的肯定的。

亚、非、拉美等殖民地半殖民地国家的情况与中国大体相同，也存在着帝国主义艺术（或称殖民主义艺术）、封建或半封建

艺术和民族传统艺术、资产阶级民主主义新艺术。反对帝国主义和封建主义艺术,保护和发展本民族的传统艺术,创立适应新时代需要的新艺术,就成了这些国家艺术领域斗争的焦点。

英国诗人雪莱说过:“诗人和哲学家、画家、雕刻家、音乐家一样,在一定意义上他们是时代的创造者,在另一种意义上他们又是他们时代的创造物。”^① 在这一时期,在艺坛上涌现了一大批杰出的艺术家,在绘画上有安格尔、籍里柯、德拉克洛瓦、杜米埃、米勒、库贝尔、布留洛夫、伊凡诺夫、任颐、吴昌硕等;在雕塑上有卡洛瓦、普拉狄尔、丹热、吕德、巴里、卡尔波、普劳尔特、达鲁、夏普等;在音乐上有韦柏、舒伯特、柏辽兹、门德尔松、舒曼、肖邦、李斯特、梅森、福斯特、沈心工、李叔同等;在舞蹈上有布农维尔、塔莉奥妮、格丽西、博扎克娅等;在戏剧上有塔尔玛、拉歇尔、吉恩、欧文、德弗里恩特、莫恰洛夫、史迁普金、萨道夫斯基、勒梅特尔、萨尔维尼、罗西等;中国戏曲有程长庚、张二奎、余三胜、谭鑫培、汪桂芬、孙菊仙等;中国书法和篆刻有何绍基、张裕钊、赵之谦、翁同和、吴大澂、刘熙载、钱松、黄士陵等。他们都以自己卓越的创作和表演,反映了这一时代的风貌,表达了人民的心声,丰富了艺术的宝库,推动着艺术的发展和繁荣,为人类文明作出了不可磨灭的贡献!

^① 转引自卢喜庆《中国近代美学思想史》,华东师范大学出版社1991年版,第3页。

二、绘 画

19 世纪的上、中期和鸦片战争以后的中国清代末年,是民族斗争和阶级斗争激烈与深入的时代,绘画艺术受到当时政治、经济、宗教、思想等各种因素的影响,表现出错综复杂的状况。以欧洲来说,法国成了当时绘画艺术发展的中心,各种流派此消彼长,演化嬗变,出现了争奇斗艳、异彩纷呈的繁荣兴盛局面;先是新古典主义绘画的兴起,继之以浪漫主义绘画,再继之以现实主义绘画,印象主义绘画也初露端貌。这些流派在一段时间里成为法国画坛的主导,出现了一大批卓有成就的画家,如安格尔、籍里柯、德拉克洛瓦、杜米埃、米勒、库尔贝等,他们以自己独具特色的绘画创作丰富了世界文化的宝藏。受法国影响,各流派在欧洲各国的长消兴衰各有不同,但总的趋势大体上与法国还是同步的,也涌现了一批个性鲜明的画家。在世界其他国家,民族传统绘画艺术和外来绘画艺术的相互渗透和融合,使画坛呈现出崭新的面貌。中国晚清的文人画有了新的发展,出现了上海画派和岭南画派,其中上海画派的任颐、吴昌硕起到了继往开来的作用,对中国近、现代画坛产生了深远的影响。而富有革命精神的太平天国绘画,为绘画艺术的发展开拓了新的天地。

1. 欧洲新古典主义画派和浪漫主义画派

(1) 新古典主义画派

新古典主义画派,指的是18世纪后期至19世纪中叶,在欧洲各国兴起的绘画流派。它力求恢复古典绘画(主要是古希腊罗马绘画)的传统,强烈追求古典式的宁静凝重和考古式的精确,大量从古代神话传说中选取严峻的题材,与衰落的巴洛克、罗可可绘画相对立,代表着一股借复古以开今的潮流,同时也标志着一种新的美学观念的诞生。如同罗可可绘画的中心在法国一样,新古典主义画派中心也在法国。该画派是伴随着法国资产阶级革命的酝酿和爆发而发生和发展起来的,是一种与启蒙运动和理性主义相适应的绘画潮流。他们对古典绘画的赞美,并不是一种复古思想在作祟,而是为了借古喻今,古为今用,借古希腊罗马的英雄主义,迸出现实斗争的激情。这就有如法国资产阶级的先进思想家们的赞美古代共和制,只是为了否定现存的封建专制统治一样。马克思曾对这种情况作过极为精辟的论述:“他们战战兢兢地请出亡灵来给他们帮助,借用他们的名字、战斗的口号和衣服,以便穿着这种久受崇敬的服装,用这种借来的语言,演出世界历史的新场面。”^①所以,不难看出,在法国兴起新古典主义美术运动(其中以绘画为主导),是完全符合资产阶级革命的需要。新古典主义画派可分为前后两期:前期以路易·大卫为代表,还包括大卫的得意弟子席拉尔,德国的门格斯、考夫曼,英国的维斯特,俄国的布留洛夫、伊凡洛夫等,一般称为

^① 马克思:《路易·波拿巴的雾月十八日》,《马克思恩格斯选集》第1卷(下),人民出版社1976年版,第603页。

“革命的古典主义画派”；后期以安格尔为代表，在艺术上达到了新古典主义画派的顶峰，但在思想上脱离现实，追求纯艺术，已经成为资产阶级革命后因循守旧的艺术了，一般称为“新古典主义学院派”。限于历史分期，这里着重介绍新古典主义画派最后也是最有成就的绘画大师安格尔。

多米尼克·安格尔(1780—1867)，生于法国蒙托邦。其父约瑟夫·安格尔是蒙托邦皇家美术院院士。自幼喜爱绘画和音乐。1791年进入图卢兹学院学习美术，1797年到巴黎进入法国皇家美术学院路易·大卫画室学习，1801年以《阿伽门农的使者》一画获罗马大奖。1824年展出《路易十三的誓愿》(为蒙托邦教堂绘制)，受到官方赞扬，翌年被选为皇家美术院院士。以后两次去意大利悉心研究古典美术。1835—1841年任罗马的法兰西学院院长。1841年归国后，名声大振，任巴黎艺术学院教授多年，成为学院派领袖。在他82岁(1863)高龄时，蒙托邦赠予他黄金桂冠。关于对安格尔的评价，正如《西方美术发展史》的作者所说：“自他去世后，在关于他和他的艺术的评价的浩繁著作中，或极力吹捧，或全盘否定，褒贬不一，议论纷纷，持中庸之见者也不乏其人。其根本的原因是因为艺术家本人就是法国绘画史上一个最复杂最矛盾的混合物。他是大卫的学生和崇拜者，但他所坚持的新古典主义的艺术却与大卫相去甚远；他是浪漫主义的仇敌，但他本身却包含着浪漫主义的气质，只不过是他的浪漫主义与众不同，并常用古典主义标榜自己；他反对写实主义，但他却对自然作着不懈的探索；安格尔的名字好像已成了资产阶级大革命后最保守的代名词，但他自己却是一个勤奋不息，并有所创造

的艺术大师。”^① 安格尔对革命毫无兴趣，他的绘画可算是一种唯美的古典主义，在艺术形式上强调塑造性和完整性，崇尚严整的古典形式美，尤以拉斐尔为典范，重理性而轻情感，重素描而轻色彩，与当时新兴的籍里柯、德拉克洛瓦为代表的浪漫主义画派尖锐对立。安格尔和德拉克洛瓦关于线条和色彩究竟哪一个是绘画主角的争论，构成了新古典主义画派和浪漫主义画派在技法上的分歧要点之一。安格尔的作品显示出严谨而深厚的素描功力，线条柔和、准确、洗炼，尤长于肖像画，所画女子裸体更是精彩绝伦。代表作有《荷马礼赞》、《皇座上的拿破仑一世》、《爱神与费梯达》、《贝尔登肖像》、《莫瓦铁雪夫肖像》、《土耳其浴室》、《浴女》、《泉》等。

18世纪中叶，英国皇家美术学院成为英国新古典主义绘画的重要阵地，担任院长的弗里德里克·雷顿(1830—1896)为其领袖。他曾长期在罗马、米兰、佛罗伦萨等地学习文艺复兴绘画大师的作品，以古代神话、文学、圣经和文艺复兴时期意大利生活为其创作题材，其严谨优雅的古典画风深得英国女王的青睐，首次在皇家美术学院展出的《圣母》一画，即为女王购去，不久被封为爵士。代表作有《蒲赛克出浴》、《被囚禁的安德列马克》等。

俄国新古典主义绘画的代表人物是布留洛夫和伊凡诺夫。

卡尔·巴甫洛维奇·布留洛夫(1799—1852)，生于彼得堡一个装饰雕刻师的家庭，从小受到父亲严格的艺术教育，9岁被送到皇家美术学院幼儿班学习。1819年，他的初作《纳尔齐斯》一画显示了他非凡的才气。1822年因学习成绩优异而获公费出国深造，来到意大利。他崇拜文艺复兴时期大师们的作品，曾以

^① 刘汝醴、张少侠：《西方美术发展史》(二)，人民美术出版社1990年版，第222页。

三年时间临摹拉斐尔的壁画《雅典学院》。他早期的作品《意大利的早晨》、《意大利的中午》、《女骑士》等，以古典美为准则，把生活中的美加以理想化，表现技巧已相当卓越。他最成功的作品是《庞培城的末日》，曾携带此画游历欧洲，获得很大声誉。1836年回到俄国，被聘为皇家美术学院教授。其代表作还有《土耳其妇女》、《君士坦丁堡的甜水》、《自画像》、《考古学家朗奇的肖像》等。

亚历山大·伊凡诺夫(1806—1858)，生于彼得堡，父亲是学院派历史画家。11岁时入皇家美术学院幼儿班。幼年和青年时代，经历了1812年的卫国战争和1825年的十二月党人起义，深受当时进步思想的感染。1827年，他展出了当时轰动彼得堡的名作《约瑟夫在狱中为犯人详梦》，获大金质奖章，并准予公费出国留学。他1831年赴意大利，直到1857年才返回祖国。1831—1834年，完成油画《阿波罗及其心爱的小神》；1835年，又画完了《基督显圣》。这两幅画寄到彼得堡后，大受欢迎。后一幅画可说是布留洛夫《庞培城的末日》的姊妹篇，使他获得院士的称号。其代表作品还有《普赖阿姆向阿奇立斯恳求海克脱的尸体》、《阿比叶瓦大道的落日》等。

新古典主义绘画被19世纪的学院派视为典范，长期居正统地位。然而，由于它对远古和异国的热烈憧憬以及可能性的倾向，又使它构成为浪漫主义绘画的先驱。

(2) 浪漫主义画派

浪漫主义画派是19世纪前期在法国继新古典主义画派之后而兴起的一个绘画流派。“浪漫主义”(Romanticism)一词，来源于一种文学形式——“传奇”(Romans，西方用以称呼长篇小

说),可见它最早出现于文学领域。19世纪30年代,正当共和与王政在法国激烈搏斗的紧张时刻,浪漫主义的高潮应运而生。作家雨果在他的剧本《克伦威尔》的序言中,阐明了浪漫主义的纲领和主张,使这篇序言获得了“浪漫主义运动宣言”的美誉。1830年,雨果的又一剧本《欧尔那尼》上演期间,发生了浪漫主义与新古典主义的大论战,更推动浪漫主义艺术的发展。浪漫主义绘画与整个浪漫主义运动思潮是一致的。它的形成,同样是与各社会阶层对资产阶级革命的失望,对“自由、平等、博爱”的希望幻灭,以及对当时的社会制度不满是紧相联系的。浪漫主义画派肯定人的精神世界的价值,争取个性解放,特别关注在资本主义制度下受压抑的个性和人权,表现在创作上就是强调艺术家的主观性和独创性,注重对人的精神世界的表达和对个性的描绘,用多种多样的个性美来替代唯一的“理想美”,这是对新古典主义一种最彻底的反抗。它否定现实,反抗资本主义社会,但却看不清未来的前途;有时展望未来,常常把希望寄托于空想的世界,寄托于遥远的国家、时代和远离现代的生活方式上,有时又回顾过去,对古老的中世纪生活方式依依不舍。这种状况之所以产生,是有它的历史根源的;因为资产阶级革命是不可能真正实现“自由、平等、博爱”的,而无产阶级革命运动又尚未成熟。

作为新古典主义画派的对立面,浪漫主义画派在创作方法上反对新古典主义者那种冰冷的理性描写和公式公、概念化的画风,鄙视古希腊、罗马的艺术规范和法则,强调表现人的丰富多彩的个性特征,多从现实生活、文学名著和民间传说中选择惊人的事件作为题材,运用想象与夸张进行无拘束的描绘,构图以动荡变化取胜,色彩丰富、强烈,色调饱满、明朗,洋溢着激越的感情。浪漫主义画派虽然活动的时间不长,但它曾多方面地给予

了绘画和其他艺术以巨大而经常是有益的影响，它的优秀传统曾经培育了 19 世纪后半叶乃至 20 世纪许多先进艺术家的创作。

浪漫主义绘画一般可分为三个时期：第一个时期是先浪漫主义，以英国的科曾斯、克罗姆、格廷、康斯特布尔、泰纳、弗塞利、布莱克、帕尔默、斯塔布斯，法国的普吕东，意大利的皮纳内西，德国的卡斯腾斯、奥托、弗里德里希，西班牙的戈雅等为其代表；第二个时期为浪漫主义盛期，主要代表人物为籍里柯和被称为“带着满身血污、冲进美术厅堂的一头狮子”的德拉克洛瓦；第三个时期为浪漫主义后期，这时，浪漫主义绘画像海浪退潮那样，逐渐地减弱了，主要画家有意大利的卡尔内瓦利、英国的斯科特，德国的列塞尔等。这里主要介绍戈雅、籍里科和德拉克洛瓦这三位最有成就的浪漫主义画家。

弗兰切斯科·约瑟·德·戈雅(1746—1828)，生于西班牙阿拉冈省萨拉戈沙城附近的芬德托尔斯村。从小在僧侣办的学校学习，学画圣像画。14 岁入卢桑——马丁内斯画室学画。18 岁到马德里，后随一队西班牙斗牛士前往直意大利，刻苦学习文艺复兴时期的古典绘画艺术，1771 年在意大利帕尔玛艺术学院的竞赛获二等奖。同年返回祖国，开始在故乡教堂画壁画。1776 年进入马德里的巴尔夫拉皇家织造厂，担任绘制壁毯草图的工作。1780 年，他成为皇家美术学院院士，后被正式任命为宫廷画家。作为浪漫主义画派的先驱，戈雅的创作生涯可分成三个时期：早期(1808 前)，为苦闷呐喊时期。他最早为织造厂设计的壁毯草图，气氛轻松，色调明快，多描绘节日与游乐场面，以后开始涉及社会问题，逐渐由轻松转向严肃的思考。进入 90 年代，受法国大革命和启蒙主义学说影响，开始对西班牙的腐朽制度表示愤怒

和不满,由彷徨转向呐喊,其代表作品有《疯人院》、《穿衣的玛哈》、《裸体的玛哈》、《查理四世一家》和铜版组画《加普里乔斯》。中期(1808—1814),为热情战斗期。他坚定地站在人民的立场,反对拿破仑军队的入侵,揭露西班牙上层的屈辱投降,以极大的热情讴歌了战斗中的人民,代表作有《1808年5月2日的起义》、《1808年5月3日夜枪杀起义者》和第二部大型铜版组画《战争的灾难》。这些不朽的名作,真实地记录了西班牙人民可歌可泣的斗争和流血的场面,愤怒地控诉了贵族投降派的卖国行径。后期(1814年后),为憧憬希望时期。当时正处于斐迪南七世复辟年代,人民重新陷于深重的苦难之中,他创作的《巨人》、《来自黑暗中的光明》、《抱水罐的姑娘》等,寄托了对未来的希望。此外,还绘有素描组画《囚犯们》、壁画《聋子之家》12幅、铜版组画《迪斯巴拉提斯》等。戈雅的绘画艺术不但为浪漫主义绘画开辟了道路,同时也给批判现实主义绘画提供了有益的启示。

底奥多尔·籍里柯(1791—1824),生于法国鲁昂,幼年随全家迁往巴黎,1808年从画马名家韦尔内学画。1810年入盖兰画室,与德拉克洛瓦相识,常去卢佛尔博物馆临摹古代大师的名作。从青年时代起他对马和赛马很感兴趣,常用速写出色地抓住马在运动中的姿态,他得金质奖章的《轻骑兵军官》就是在21岁时画的。1814年展出《受伤的重骑兵》。1817年创作了第一批动物石版画。他在1818年春夏之交创作、于1819年在国家沙龙(法国的艺术展览会)上展出的《梅杜萨之筏》,被看成是浪漫主义绘画的重要代表作,标志着浪漫主义画派的真正形成。这幅画引起了美术界和舆论界的热烈论战,它所反映的是法国巡洋战舰梅杜萨号在非洲海岸触礁沉没的事件。1816年7月,载有400余人的梅杜萨号,因政府任用对航海一窍不通的贵族为船长而