

百 卷 本

世界全史

主 编 史 仲 文 胡 晓 林

中国 国际 广播 出版 社

世界近代前期 艺术史

刘士文 王宪洪 著

中国国际广播出版社

内 容 提 要

公元 15 世纪至 16 世纪中叶,欧亚大陆出现了资本主义生产关系,“文艺复兴”运动的深入发展,开辟了世界近代史的新纪元。本书即以这一断代为背景,并在继承前人成果,吸取新的研究资料的基础上,对于意大利、尼德兰、德国、西班牙、法国、英国等文艺复兴艺术,明代八朝的中国传统艺术,日本的世俗美术,印度的莫卧儿王朝艺术,以及印加帝国艺术和贝宁艺术等等,都进行了整体性、学术性的文化思考和史学阐述,客观地反映出改革开放以来艺术史学最新的科研水准。全书史论结合且以史为主,内容丰富且格调清新,文字生动且立论公允,是一部集学术性、可读性于一身的艺术史学专著。

目 录

世界近代前期艺术史

一、概 述	1
1. 世界近代前期艺术发展的进程	1
2. 世界近代前期的艺术成就	3
3. 世界近代前期艺术的基本特征	16
二、“文艺复兴三杰”和欧洲美术	20
1. “艺坛三杰”和意大利美术	22
2. 尼德兰文艺复兴美术	61
3. 德国文艺复兴美术	67
4. 法国和西班牙文艺复兴美术	72
三、莎士比亚与文艺复兴戏剧	77
1. 意大利文艺复兴戏剧	77
2. 西班牙文艺复兴戏剧	86
3. 英国文艺复兴戏剧	95
四、中国明代八朝艺术	114
1. 明代八朝的书法艺术	115
2. 明代八朝的绘画艺术	122
3. 民间雕塑和工艺美术	148

4. 明代八朝的建筑艺术	157
5. 戏曲艺术的高度发展	162
6. 朱载堉及其“十二平均律”	169
五、世界近代前期其他民族的艺术风采	172
1. 日本的绘画和建筑艺术	172
2. 印度的世俗美术	174
3. 贝宁的青铜雕刻艺术	175
4. 印加帝国的建筑艺术	176
六、文艺复兴艺术和明代八朝艺术的比较	177
1. 艺术个性的比较	177
2. 艺术成就的比较	179
3. 创作体制的比较	181
4. 艺术法则的比较	183
5. 艺术精神的比较	184

一、概 述

公元 15 世纪至 16 世纪中叶,欧亚大陆出现了资本主义的生产关系,南欧和中欧的人文主义运动已成燎原之势,及至 17 世纪中叶资产阶级革命的开始,人类社会历史发展的新纪元已被开通。公元 1453 年至 1600 年前后,正是文艺复兴运动高潮叠起的年代,一些国家的市民阶层,相继打起了“文艺复兴”和“人文主义”的旗帜,唤醒人们展开了讨伐宗教神学和封建制度的社会斗争,激荡出许多惊天动地的英雄业绩。此时,东方的一些封建帝国均已呈现出衰落之势,反抗封建宗法关系的思想文化浪潮也是此伏彼起,汇入了世界近代前期社会变革的滚滚洪流,冲击着封建主义中央集权制度的社会基础。资本主义生产关系的出现,人文主义运动和早期民主意识的觉醒,标志着人类社会已经步入了质变性的历史转折关头。在这个伟大的历史时代,具有革新精神的文化艺术巨匠层出不穷,反映世俗情感的艺术杰作大量涌现,形成了人类历史上一个光芒四射的艺术时代。

1. 世界近代前期艺术发展的进程

世界近代前期艺术的形成,缘于意大利的文艺复兴运动。意大利是地中海北岸、欧洲南部的亚平宁半岛上的一个沿

海国家。这里是欧亚非三大洲的交通枢纽。公元12至13世纪，十字军远征疏通了地中海沿岸各国的贸易通道，意大利凭借着自然地理条件的优越，操纵了西欧与东方的贸易往来。佛罗伦萨、威尼斯等滨海城市涌现出大量的工场手工业作坊，形成了为数众多的市民阶层，反映新型生产关系的市民世俗文化也开始生成。城市的兴起，工商业的繁荣，推动着资本主义原始积累的增长。这种注重物质利益和个人价值的社会力量，显然是对宗教禁欲主义和封建贵族制度的反叛，招致了宗教势力和封建王朝的疯狂围剿，从而激发了市民阶层更为强烈的反抗。进入14世纪后，意大利出现了独立的城市共和国，并成为历史上第一个反抗封建制度的战斗堡垒。在强大的敌对势力面前，新兴的资产阶级并不懦弱，他们借助古希腊罗马文化中的人文主义内容，打起了“古典文化再生”的旗号，热情地传播以人性反对神性、以人道反对神道、以人权反对神权，肯定人的价值、肯定世俗生活、肯定私有财产，追求人身自由和个性解放的人文主义思想，掀起了风起云涌的文艺复兴运动，推动着自然科学、社会科学、文化艺术等社会领域涌现出成批的“巨人”以及背叛上帝、蔑视王权、宣扬民主、歌颂自由的累累硕果来，荡涤了以神为中心的黑暗世界，将欧洲推进到历史发展的重大转折关头，跨入了近代社会发展的崭新阶段。因此，文艺复兴运动的实质，并不是所谓“古典文化的再生”，而是反抗封建制度、宣扬民主精神的资产阶级新文化的新生。

在这个急剧变革、巨人如潮和热衷于创造的火热年代里，意大利、尼德兰、德国、西班牙、法国、英国等地的艺术家们，经过了各自的发育阶段，迎来了16世纪中叶前后的文艺复兴艺术的全新高涨。达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、提香、丢勒、莎士比亚等

艺术大师,运用现实主义的创作法则,尽情地宏扬人的价值和民主思想,揭露了中世纪的腐朽和没落,宣告了宗教统治和贵族制度的破败,展现了资本主义前夜各种社会力量的冲突,昭示了个性解放和人身自由、砸烂封建枷锁和神权桎梏的迫切,创造出前所未有的建筑、绘画、雕塑、戏剧等人间奇迹来,进而又深深地推动着文艺复兴运动的传播和发展。16世纪末,文艺复兴艺术出现了衰退现象,经过了一个低落的时期,便转向了巴洛克艺术。

在西方社会急剧变革之时,亚洲各民族也出现了不同程度的手工业发展和资本主义生产关系的萌芽。繁荣的城市经济和市民阶层的活跃,加速了民间艺术和世俗美术的发展。但东方国家仍维系着日益衰落的封建制度,艺术家们在古老传统的基础上进行着不懈地探索,民间艺术以绝对的优势空前繁盛起来,皇家艺术则在中央集权的指挥棒下,产生出类似宫廷建筑那样的惊世之作。这种状况在明清之际的中国最为典型,深受中国文化影响的日本则进入了世俗美术的时代,古老的印度王国也从中世纪的偶像崇拜转向了人间世界。及至整个人类,在三大文化圈的领地上,都吹荡着艺术创造的新风,取得了不同凡响的艺术成就。

2. 世界近代前期的艺术成就

公元15世纪中叶至16世纪末,整个艺术世界硕果累累,欧洲的文艺复兴艺术,中国的明代艺术、日本的世俗美术、印度的莫卧儿王朝艺术、非洲的贝宁艺术,美洲的印加艺术,都取得了划时代的成就。文艺复兴盛期的艺术,集中表现在绘画、雕塑、建筑和戏剧方面。在地域上以意大利、尼德兰、德国、西班牙、法国

和英国最为突出。明代艺术的成就,重在书法、绘画、雕塑、建筑和戏剧方面。日本和印度在绘画上别开生面,贝宁的青铜雕刻精妙绝伦,印加的建筑艺术独树一帜。

(1)意大利文艺复兴美术

意大利是文艺复兴的发祥地,其发端可上溯到 13 至 14 世纪之交。到了 15 世纪,便进入了文艺复兴美术的早期阶段,佛罗伦萨是当时美术创作的大本营。乔托、多那泰罗、波提切利等几代艺术家主导的佛罗伦萨画派所创立的现实主义美学原则,决定了意大利艺术发展的道路。佛罗伦萨大教堂的建成,被称为“文艺复兴艺术的报春花”,标志着文艺复兴美术史的开始。

公元 15 世纪末至 16 世纪中叶,是意大利文艺复兴运动的全盛时期。此时,罗马在政治、经济、文化的发展上,取代了佛罗伦萨的中心地位。教皇为了重新确立基督世界的统治地位,挥金重建罗马,引来大量的文化艺术人才,形成了罗马画派,达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔便是杰出的代表。

达·芬奇(1452—1519 年)是文艺复兴时期最卓越的科学巨匠和艺术大师。早年曾在佛罗伦萨委罗基奥的工场学习绘画雕刻,并热衷于科学研究。他的早期作品,有与老师合作的《基督受礼》和独自完成的《天使领报》等。1482 年来到米兰为米兰大公服务达 20 年之久,创作了《岩间圣母》、《最后的晚餐》等不朽之作。1503 年又回到佛罗伦萨,在 1503 至 1506 年间完成了《蒙娜丽莎》的创作。1506 年再次来到米兰,创作了《丽达》、《圣安娜》等一些作品。1516 年,达·芬奇迫于动乱和冷落而迁居法国,以宫廷画家的身份从事绘画和科学研究直至去世。他的创作以博大精深、富有哲理、擅长内心刻画而超出群伦,那幅“永恒的

微笑”，公认为是绘画史上的最高成就。

米开朗基罗(1475—1564年)是继之而起的又一位艺术大师，擅长雕塑和绘画。少年时代曾在“梅迪奇花园”接受艺术训练。公元1501至1504年的佛罗伦萨创作的《大卫》雕像，表现出超凡脱俗的艺术气质。1508至1512年间，他接受教皇朱诺二世的委托，创作了西斯庭礼拜堂的天顶画《创世纪》，又显示出绘画上的天赋。在朱诺二世陵墓中的《摩西》雕像，也和《大卫》一样，成为人们心目中拯救民族、摆脱苦难的英雄化身。1534至1541年创作祭坛画《最后的审判》，是米开朗基罗晚年的重要作品，表现出艺术家对人生的总结和对当时社会的裁判。他那具有宏伟壮丽的创作形式和雄浑豪放的艺术风格，被誉为市民英雄的创造者，其成就为人类所罕见。

拉斐尔(1483—1520年)出生于布里亚，早期在佩鲁吉诺的工场学习。其画作洋溢着明快的色彩、柔和的光线和优雅的节奏感。公元1508年，他应友人之邀来到罗马，开始创作生涯。他为梵蒂冈绘制的《雅典学院》、《巴尔纳斯山》和《圣典辩论》等壁画，表现出一个人文主义者对于真理和幸福的执着追求，并奠定了在罗马画坛的地位。他是描绘女性形象的大师，《西斯庭圣母》是其代表作，所作圣母即有贵族气质又富有世俗情感。他以优美的诗化的绘画语言展现出人文主义的社会理想，这种模式成为以后学院派古典主义崇奉的标准之一。

威尼斯画派，是意大利文艺复兴美术最后一段华丽的乐章。威尼斯是15世纪地中海沿岸最大的商业中心，实行贵族共和制政体，呈现出一派繁华的世俗生活气氛。威尼斯画派的美术题材在15世纪后半期由宗教转向了世俗，尤以人体和美丽的自然风光为主，极富享乐主义情调。其代表以乔尔乔内和提香最为著

名。

(2) 尼德兰文艺复兴美术

尼德兰在中世纪末期已成为文艺复兴美术的一方沃土,其地域包括现在的荷兰、比利时、卢森堡和法国东北部的一些地区。由于地理条件优越、手工业发达、商业繁荣,资本主义因素发展较快,促进了文化艺术的兴旺,尼德兰画派得以形成并取得了辉煌的成就。罗伯特·康宾和扬·凡·埃克是这一画派的主要奠基人。及至15世纪中叶到16世纪末,罗吉尔·凡·德尔·维登(1399—1464年)的宗教画和肖像画,德尔克·波茨(约1415—1475年)、雨果·凡·德尔·高斯(约1440—1484年)的祭坛画和宗教画,希罗尼穆斯·博斯(约1450—1516年)的独特绘画语言,昆丁·马苏斯(约1465—1530年)的风俗画,约阿希姆·帕提尼尔(约1485—1524年)的风景画,彼得·勃鲁盖尔(约1525—1569年)那充满激情的战斗画卷,都作出了划时代的贡献。

(3) 德国文艺复兴美术

公元15世纪至16世纪,德国经济有了明显的发展,手工业工场日渐增多,资本主义生产关系已经萌芽,但封建经济仍然根深蒂固,教皇、主教、上层僧侣的势力也很顽强。因此,阶级矛盾异常尖锐,反抗教会的斗争成为社会斗争的焦点。在社会斗争的风暴中,德国的文艺复兴艺术从兴起达到了极盛时期。

德国文艺复兴艺术兴起于15世纪,康拉德·维茨(约1410—1445年)的宗教画、马丁·盛高厄(约1450—1491年)的祭坛画,都表现出画家对生活环境和社会生活的关切,反映出他

们肯定生活、肯定人生、歌颂大自然的人文主义倾向。

革命斗争高涨以后,阿尔布雷希特·丢勒(1471—1528年)的肖像画和版画,吕内瓦尔德(约1475—1528年)的祭坛画,老卢卡斯·克拉纳赫(1472—1553年)的宗教画、神画及肖像画和风景画,小汉斯·贺尔拜因(约1497—1543年)的壁画、肖像画、祭坛画以及图书插页,蒂尔曼·里门施奈德(约1455—1531年)、亚当·克拉夫特(约1455—1509年)和汉斯·维滕(约1485—?)的雕刻作品等,都是有力的美术武器。

(4) 西班牙文艺复兴美术

深受意大利和尼德兰的影响,15世纪以来,西班牙文艺复兴运动也随之兴起。早期的美术家有费尔列尔·巴索、哈依姆·乌格特、哈依姆·费尔列尔等。

公元16世纪上半期,查理五世号召全力学习意大利,不少西班牙画家便来到意大利学习,意大利画家也有来西班牙供职的。这一时期,西班牙比较开放,人文主义思想活跃起来。当时,绘画艺术的代表有彼德罗·贝鲁盖特、阿连赫·费尔南德斯和华内斯,雕刻家有小阿劳索·贝鲁盖特。但是,西班牙的宗教和封建势力仍很顽强,腓力二世执意把美术作为巩固王权的工具,致使意大利的人文主义思想未能扎根,1556年后便进了保守期。这一时期,著名的宫廷画家有桑切斯·科埃里奥(约1531—1588年)和巴道哈·克鲁斯(1551—1608年)。他们的作品端庄华丽,只是内心刻画明显不足。意大利样式主义艺术在西班牙颇有影响,其代表首推路易斯·英拉莱斯(1510—1586年),画作强调外形,并带有浓重的神秘主义色彩。另有地方画派,埃尔·格列柯(1541—1614年)是其著名代表。格列柯是一个内心充满

矛盾的画家，他厌恶上层社会但又难以接近下层人民。他笔下的事务是一个变形了的世界，流露出他那苦恼的情感。其代表作有《奥尔加斯伯爵的下葬》、《吹火的孩子》、《把商贩赶出圣殿》、《圣母升天》、《圣莫里斯的殉教》和肖像画《伊罗姆·德·库埃瓦斯肖像》等。

16 世纪下半叶至 17 世纪初，地方画派中也出现了一些反映现实生活的画家。其中，巴伦西亚画派的法·里巴尔达，塞维利亚画派的老埃尔连拉和法·巴切柯等人的创作实践，为 17 世纪西班牙美术的黄金时代开了先河。

(5) 法国文艺复兴美术

法国是哥特艺术的故乡，这里有着热爱艺术的传统。15 世纪时，国家处于破裂境地，但人们深爱着意大利的文艺复兴美术，并能继承和结合民族传统，将两种艺术的素养熔为一炉，创作出杰出的雕塑和绘画艺术来。

吕特(1350—1406 年)是勃艮第一带最出色的雕刻家，深入的心理刻画使他成为 15 世纪现实主义艺术潮流的主要代表。柯隆波(1431—1512 年)是图尔地区的优秀雕塑家，《圣乔治屠龙》等力作具有高度的表现力和人物形象的完美特征。

古戎(1510—1572 年)和彼隆(1534—1590 年)是建筑雕塑的杰出代表。他们的作品极富装饰趣味，并与建筑的线条合谐统一。古戎为卢浮宫创作的《女像柱》、《带鹿的狄安娜》和巴黎圣洁者喷泉的《仙女》浮雕，以及彼隆的《基督下架》等浮雕作品，造型精美、线条典雅，均属上乘之作，表现出意大利古典题材与法国传统的完美结合。

富盖(1420—1480 年)以手抄本插图和教堂玻璃画在图尔

独树一帜。所作《祈祷书》和《默伦双联祭坛画》丰富了法国艺术的表现技巧；《圣母子》标志着法国趣味向古典主义的发展，《查理七世》和《德于格尔森像》又展示出他的多种表现才能。

枫丹白露画派的优秀代表有罗索和普里马蒂乔、古赞父子、长隆、让·克洛埃父子等人。其作品表现出他们的卓越才能，对17世纪艺术产生了深刻的影响。

(6) 莎士比亚与文艺复兴戏剧

公元15世纪下半叶，以人文主义精神为本质特征的欧洲戏剧也同文艺复兴美术一样，呈现出高度繁荣的盛况，成为继古希腊戏剧之后的第二个表演艺术的高峰。这一时期的戏剧繁荣，以意大利为先导、英国和西班牙为主流；意大利的马基雅维利，西班牙的鲁埃达和维加、英国的马洛、莎士比亚和琼森等著名艺术家都作出了卓越贡献。

16世纪的意大利，人文主义的喜剧、悲剧、田园剧大量涌现，排除了宗教戏剧对于表演艺术的垄断，从而成为文艺复兴戏剧的先导。马基雅维利(1469—1527年)是当时著名的政治活动家和剧作家。公元1520年，他创作的《曼德拉草根》是第一部用意大利文写成的喜剧作品，剧作谴责了以金钱为基础的家庭关系，揭露了教会的虚伪和堕落，歌颂了人的智慧和爱情，宣扬了人文主义的人生观。1515年，特里西诺(1478—1550年)的《索福尼丝巴》，是意大利第一部悲剧作品，主人公索福尼丝巴为了维护自己的名誉而服毒自杀，宣扬了爱国主义和个性解放的人文精神，被誉为文艺复兴戏剧的第一部典范悲剧。塔索(1545—1595年)创作的《阿明达》是田园剧的典型代表。剧作讴歌了牧人阿明达和山林水泽女神西尔维亚的爱情，表达了人文主义的

理想追求。但是,意大利的喜剧、悲剧和田园剧大都脱离民间而供少数人欣赏,只有源于民间的即兴喜剧才深受民众欢迎。剧中包含着尖锐的社会讽刺和强烈的民主思想。16世纪初,即兴喜剧已在许多地方出现,到了这一世纪的中叶便出现了高度发展的盛况。

西班牙戏剧以民族传统和世俗精神为基本特色,剧作积极反映尖锐复杂的社会矛盾和阶级斗争,歌颂人民的爱国思想和英雄气概,鼓舞人们奔赴战斗的生活、追求自由幸福的人权,具有高度的现实主义精神和鲜明的民族色彩。被誉为西班牙民族戏剧奠基人的鲁埃达(约1505—1565年),以其优秀的插曲剧、幕间剧和喜剧创作,极大地推动了民族戏剧的发展,并且形成了特有的表演风格和流行的程式。

公元16世纪中叶至17世纪20年代,西班牙戏剧进入了黄金时代。其成就表现在世俗戏剧的空前繁荣上面。继鲁埃达之后,维加等人也勃然崛起,将西班牙文艺复兴戏剧推向了高潮。维加(1562—1635年)的剧作计有1800余部,但传世的不足1/3。其内容可分为袍剑剧、宗教剧、牧歌剧、神话剧、古典历史剧、骑士剧、意大利情节剧、外国历史剧、本国历史剧等9种类型,其中反抗暴政、伸张正义、崇尚忠诚、维护秩序等思想见解,构成了他的戏剧主题。维加的创作活动,把正在繁荣的西班牙民族戏剧推向了成熟的高峰,形成了黄金时期的一大戏剧流派。

英国的文艺复兴戏剧,经历了3个不同的发展阶段,涌现出莎士比亚这样的艺术天才和大量优秀的剧作,从15世纪末到16世纪70年代,是英国文艺复兴戏剧的第一阶段。1485年,都铎王朝的建立,结束了国内长期战乱的局面。统治集团采取了较为开明的政策,人文主义思想得到了广泛的传播。剧作家们运用

中世纪的奇迹剧、道德剧和插曲剧等形式，大力宣扬人文主义的思想内容和社会理想。著名的插曲剧作家黑伍德(1497—1580年)，善于运用社会讽刺来表现民主精神，《四个P的戏》是这类题材中的优秀代表。

英国的第一部喜剧，是1553年尤德尔创作的《拉尔夫·劳伊斯特·道伊斯特》，表现了一个吹牛的骑士向一位富孀求婚而败于一位商人手下的情景，宣告了新生力量战胜腐朽势力的必然趋势。1561年，萨克威尔(1536—1608年)和诺顿(1532—1584年)合作的《高勃达克》，是英国的第一部悲剧。题材出自中世纪的英国历史，描写两个王子争夺王位、互相残杀而导致内战的情节，剧中运用的无韵诗体语言，成为英国文艺复兴戏剧广泛采用的语言形式。

从16世纪70年代到1616年，是英国文艺复兴戏剧高度发展的鼎盛时期。1588年，英国击溃了西班牙的“无敌舰队”赢得了海上霸权的胜利，民族精神空前高涨，戏剧也随之昌盛起来。公元1590年前后，英国涌现出一大批职业剧作家，其中以所谓“大学才子”最为有名。黎里、格林、皮尔、马洛等人的创作成就产生了强大的影响，并为莎士比亚的创作铺平了道路。

莎士比亚(1546—1616年)的剧作，代表了文艺复兴戏剧的最高成就。作品中展现了人文主义思想，题材涉及到当时所有的重大社会问题。他的戏剧语言极富个性化，无论喜剧、悲剧、还是历史剧，都具有复杂曲折的矛盾冲突和生动精微的细节刻画，既悲喜交融又充满哲理，更善于展现人的精神世界，成功地塑造出亨利五世、福斯泰夫、威尼斯商人、雷特、罗密欧与朱莉叶、哈姆雷特、李尔王、奥赛罗和苔斯狄蒙娜等一大批经典性的舞台艺术形象。

琼森(1572—1637年)是另一位著名剧作家,在莎士比亚去世后,他便成了英国剧坛的盟主,留有剧作18部。

公元1616年,莎士比亚逝世后,英国的人文主义戏剧步入了衰落时期。

(7)明代八朝的中国艺苑

公元15世纪中叶至16世纪末,日益衰微的明代帝国在内忧外患之际,又延续了景泰、天顺、成化、弘治、正德、嘉靖、隆庆、万历共8个王朝。它们仍未放松对皇室建筑的拓展,在京师和全国各地涌现出大量的宏伟建筑和优美的园林,显示出建筑艺术所特有的皇家气派和贵族风气。文人雅士们无法忍受封建专制的残酷迫害,纷纷脱离宫廷而与民间艺术往来,从事着书法、绘画和戏剧方面的创作活动,使宋元以来的文人艺术达到了成熟的程度。由于手工业和商业的繁荣,民间戏剧、雕塑和工艺美术都获得了高度发展,与文人艺术共同形成了反抗封建压迫、争取人身自由的强劲潮流,成就了文明古国富饶多姿的艺术奇观。

八朝的书法艺术,以“吴门四才子”、晚明大草书家群和董其昌的成就最高。在“吴门四才子”中,祝允明,文征明的书艺最隆。与祝允明同代的顾璘在所著《国宝新编》中称赞他:“书学精士,自《急就》以及虞、赵上下数千年变体,罔不得其结构,若羲、献、真、行,怀素狂草,尤臻笔好。”可见其成就之高。文征明遍学古人,行书和小楷最精,书名远播海内外,师从者甚众。博学多才的徐渭极富创造精神,所作大草对后世产生了深远的影响。明袁宏道《中郎集》盛赞其书神说:“不论书法而论书神,诚八法之散圣,字林之侠客也。”董其昌是继元代赵孟頫之后影响最大的一位书家,以卓越的学行和书画并重于世,书风富有古淡、散逸、清苍