

陕西出版基金资助项目

西洋近代美术史

钱君匋 著

中国

现代出版家论著丛书

主编 郝振省

北京大学出版社

陕西出版基金资助项目

西洋近代美术史

钱君匋
著

西北大学出版社

现代出版家论著丛书

主编 郝振省

图书在版编目 (CIP) 数据

西洋近代美术史 / 钱君匋著. — 西安: 西北大学出版社, 2019.3

(中国现代出版家论著丛书 / 郝振省主编)

ISBN 978-7-5604-4317-1

I. ①西… II. ①钱… III. ①美术史-西方国家-近代 IV. ①J110.94

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第048053号

中国现代出版家论著丛书

西洋近代美术史

钱君匋 著

出版发行: 西北大学出版社

地 址: 西安市太白北路229号 邮 编: 710069

网 址: <http://nwupress.nwu.edu.cn> 邮 箱: xdpress@nwu.edu.cn

电 话: 029-88302590

经 销: 全国新华书店

印 装: 陕西博文印务有限责任公司

开 本: 890毫米×1240毫米 1/32

印 张: 2

字 数: 47千字

版 次: 2019年3月第1版 2019年3月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5604-4317-1

定 价: 22.00元

如有印装质量问题, 请与西北大学出版社联系调换。

电话: 029-88302966

版权所有 侵权必究

作者简介

钱君陶(1907—1998)，祖籍浙江省海宁，浙江省桐乡县人。名玉堂、锦堂，字君陶，号豫堂、禹堂、午斋，室名无倦苦斋、新罗钱君陶山馆、抱华精舍。1925年毕业于上海艺术师范学校，从丰子恺学习西洋画，并自学书法、篆刻、国画。擅装帧美术及篆刻、书法。1948年于上海举行个人书画篆刻作品。自二十年代起，钱君匋即蜚声于书籍装帧界，鲁迅、茅盾、巴金、陈望道、郭沫若等大家的著作，其书籍装帧大部分出自他的手笔。

曾任开明书店编辑、万叶书店总编辑，1949年后任人民音乐出版社、上海音乐出版社副总编辑，西泠印社副社长，上海文艺出版社编审、上海市政协委员等职。

他既是鲁迅先生的学生，装帧艺术的开拓者，也是中国当代一位诗、书、画、印熔于一身的艺术家。创作有《长征印谱》《君匋刻长跋巨印选》《鲁迅印谱》《钱君陶印存》《钱君陶书籍装帧艺术选》等数十卷。

编辑说明

钱君匋是我国现代著名的美术装帧家、书画家，这两册薄薄的《西洋古代美术史》《西洋近代美术史》是他于1946年在永祥印书馆出版的普及性图书。

70多年前的出版界，多为民间机构，学术自由，介绍和翻译外来文明，意在通过对比，借以促进我国学术界进步。但因当时没有统一规范，学术术语和国名、人名、地名等译名与今天不一致，难免阅读不便。如若通改今名及现代语词，则将失其原作旧日整体风貌及时代特点，更失去重版致敬前辈业绩之现实意义。

为了解决这一两难问题，编辑故采取折中办法：对于历史上重要国家、地名，美术史上重要流派、画家、雕塑家、作品等，在书中原有译名第一次出现处或在其重点介绍处后加括注，注明现在比较规范的译名以对比帮助阅读，其余不变动，尽量保持作品原有面貌。

总 序

“中国现代出版家论著丛书”，选集张元济等中国现代出版拓荒者14人之代表性作品19部，展示他们为中国现代出版奠基所作出的拓荒性成就和贡献。这套书由策划到编辑出版已有近六个年头了，遴选搜寻作品颇费周折，繁简转化及符合现今阅读习惯之编辑加工亦费时较多。经过多方努力，现在终于要问世了，作为该书的主编，我确实有责任用心地写几句话，对作者、编者和读者有个交代。尽管自己在这个领域里并不是特别有话语权。

首先想要交代的是这套选集编辑出版的背景是什么，必要性在哪里？很可能不少读者朋友，看到这些论著者的名字：张元济、王云五、陆费逵、钱君匋、邹韬奋、叶圣陶等会产生一种错觉：是不是又在“炒冷饭”，又在“朝三暮四”或者“朝四暮三”？如此而然，对作者则是一种失敬，对读者则完全是一种损失，就会让笔者为编者感到羞愧。而事情恰恰相反，西北大学出版社的同仁们用心是良苦的，选编的角度是精准的，是很注意“供给侧改革”的。就实际生活而言，对待任何事物，怕的就是“一叶障目，不见泰山”，怕的就是浮光掠

影，道听途说；怕的就是想当然，而不尽然。对待出版物亦是这样，更是这样。确实不少整理性出版物、资料性出版物，属于少投入、多产出的克隆性出版；属于既保险、又赚线的懒人哲学？而这套论著确有它独到的价值。论著者不是那种“两耳不闻窗外事，闭门只读圣贤书”的出版家，而是关注中华民族命运，焦急民族发展困境的一批进步知识分子。他们面对着国家的积贫积弱，民众的一盘散沙，生活的饥寒交迫，列强的大举入侵，和“道德人心”的传统文化与知识体系不能拯救中国的危局，在西学东渐，重塑知识体系的过程中，固守着民族优秀文化的品格，秉承“为国难而牺牲，为文化而奋斗”的使命，整理国故，传承经典，评介新知，昌明教育，开启民智，发表了一系列的论著，为我们国家和民族的现代出版文化事业进行了拓荒性奠基。如果再往历史的深层追溯，不难看出，他们身上所体现的代表中国传统知识分子心胸与志向的使命追求，正如北宋思想家张载所倡言的：“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”。我们为中华民族这些前仆后继、生生不息的思想家们肃然起敬。以张元济等为代表的民国进步出版家们，作为现代出版文化的拓荒奠基者，其实就是一位忧国忧民的思想大家、文化大家。挖掘、整理、选萃他们的出版文化思想，其实就是我们今天继承和弘扬优秀传统文化的必然之举，也是为新时代实现古今会通、中西结合的创造性转化与创新性发展提供借鉴的必须之举。

不仅如此，这套论著丛书的出版价值还在于作者是民国时期我们这个国家和民族最有代表性的一个文化群体，一批立足于出版的文化大家和思想大家；14位民国出版家的19部作品中，有相当部分未曾出版，具有重要的填补史料空白的性

质，对于这个领域的研究者、耕耘者都是一笔十分重要的文化财富之集聚。通过对拓荒和奠基了中国现代出版事业的这些出版家部分重要作品的刊布，让我们了解这些出版家所特有的文化理念、文化视野、人文情怀，反思现在出版人对经济效益的过度追求，而忘记出版人的文化使命与精神追求等等现象。

之所以愿意出任该套论著丛书的主编还有一层考虑在里面。这些现代出版事业拓荒奠基的出版家们，其实也是一批彪炳于史册的编辑名家与编辑大家。他们几乎都有编辑方面的极深造诣与杰出成就。作为中国编辑学会的会长，也特别想从中寻觅和探究一位伟大的编辑家，他的作派应该是怎样的一种风格。张元济先生的《校史随笔》其实就是他编辑史学图书的原态轨迹；王云五的《新目录学的一角落》其实就是编辑工作的一方面集大成之结果；邹韬奋的《经历》中，就包含着他从事编辑工作的心血智慧；张静庐的《在出版界二十年》也不乏他的编辑职业之体验；陆费逵的《教育文存》、章锡琛的《〈文史通义〉选注》、周振甫的《诗词例话》等都有着他们作为一代编辑家的风采与灼见；赵家璧的三部论著中有两部干脆就是讲编辑故事的，一部是《编辑忆旧》，一部是《编辑生涯忆鲁迅》，其实鲁迅也是一位伟大的编辑家。只要你能认真地读进去，你就会发现一位职业编辑做到极致就会成为一位学者或名家，进而成为大思想家、大文化家，编辑最有条件成为思想家、文化家。“近水楼台先得月，就看识月不识月”。我们的编辑同仁难道不应该从中得到启发吗？难道我们不应该为自己编辑职业的神圣性而感到由衷的自豪与骄傲吗？

这套丛书真正读进去的话，容易使人联想到正是这一批民国时期我国现代出版事业的拓荒者和奠基者，现代出版文化的

开创者与建树者，为西学东渐，为文明传承，作出了巨大的历史性贡献。他们昌明教育、开启民智的出版努力，他们所举办的现代书、报、刊社及其载体实际上成为马克思主义向中国传输的重要通道，成为中西文化发展交融的重要枢纽，成为当时的中国先进知识分子寻求和探究救国、救民真理的重要精神园地。甚至现代出版事业的快速发展与现代出版文化的初步形成，乃是中国共产党成立、诞生的重要思想文化渊源。一些早期共产党人就是在他们旗下的出版企业担任编辑出版工作的，有的还是他们所在出版单位的作者或签约作者。更多的早期共产党人正是受到他们的感染和影响，出书、办报、办刊而走上职业革命道路的。从这个意义上讲，我们对民国出版家及其拓荒性论著的价值重视还很不够。而这套论著丛书恰恰可以对这个问题有所补救，我们为什么不认真一读呢？

是为序。

郝振省

2018.3.20

目 录

总序	郝振省 (1)
----------	---------

第一章 近代美术	1
----------------	---

一、写实派与自然派	1
-----------------	---

(一) 泰纳与英吉利自然派	1
---------------------	---

(二) 巴比仲派的兴起	2
-------------------	---

(三) 米勒 柯培 杜米哀	4
---------------------	---

二、新理想派	8
--------------	---

(一) 拉斐尔前派	8
-----------------	---

(二) 十九世纪法兰西的新理想派	10
------------------------	----

三、印象派	12
-------------	----

(一) 印象派的兴起	12
------------------	----

(二) 新印象派	15
----------------	----

(三) 后期印象派	16
-----------------	----

四、各国近代美术	18
----------------	----

(一) 德意志的写实派与理想派	18
-----------------------	----

(二) 意大利 西班牙 比利时	20
(三) 荷兰及斯堪的纳维亚半岛	22
(四) 俄罗斯	24
(五) 英吉利与亚美利加	26
(六) 法兰西	28
第二章 现代美术	30
一、现代的建筑及雕刻	30
(一) 现代建筑	30
(二) 现代雕刻	33
二、现代的工艺美术	35
(一) 现代法兰西的工艺美术	35
(二) 北欧现代的工艺美术	37
三、新兴美术的诸相	40
(一) 立体派 未来派	40
(二) 表现派 抽象派	42
(三) 新兴的雕刻	45

第一章 近代美术

一、写实派与自然派

（一）泰纳与英吉利自然派

英吉利的绘画，一如其国民性，最为稳健，至十九世纪，仍不失其独立的地位。当法兰西画风，风靡于西欧时，而英国仍不为其所转移。在西欧各国，到十九世纪后半期始行抬头的自然主义，在英国却于十九世纪之初，已有这种倾向。即用自然主义的写生，在风景画开新面目的泰纳与孔司坦保。近代现实派与自然派的进路，可以说实在是由这二人开拓的。

英国是多浓雾的国家，空气日光，刻刻变化，故除油绘素描之外，又流行一种水彩画。这也是自然的要求。自一八〇五年，设立“国立水彩画家协会”以来，英国的水彩画，就获得了独特的地位而开展。孔司坦保、泰纳、波宁顿三人，便是这时期中的英国水彩画家的三杰，留给后世画坛许多的贡献。

孔司坦保（John Constable, 1776—1837. 编者注：今译“康斯太博”）常住伦敦，终生研究风景画。其画风在英国并不流行，倒受法兰西人的欢迎。一八二四年，法兰西画界大可纪

念的展览会里所陈列的孔司坦保的风景画，曾给巴黎青年画家们以极大的感动。在祖国埋没了才能的他，到海峡彼岸，却大得欢迎。其作风注重光线作用的色彩的表现，故轮廓常因光线而朦胧，但见明亮的光与清新的色。又不事物象的精细的描写，而注重情调的写出，为近代以情调胜的风景画的鼻祖。

泰纳（William Turner, 1775—1851）是艺术批评家罗斯金（Ruskin）所崇拜的人，最长于光线色彩情调的表现。例如杰作“老舰推美利尔”中所表现的广阔的海，与地平线的朦胧的浓雾，最为泰纳的特色。他的那大胆的浓雾的描写，颇有影响于马南后期的作品。

波宁顿（Richard Parkes Bonington, 1801—1828）将他那短促的生涯，大部分消磨在法兰西。他时常和法兰西画家们往来，留给法兰西的风景画家许多贡献。

上述三个风景画家，虽然都是出于英吉利的，但却成了法兰西人的好指导。

（二）巴比仲派的兴起

一八三〇年顷，法兰西有一班青年画家，受了英国风景画家的新刺激，在丰登勃罗（Fontainebleau. 编者注：今译“枫丹白露”）的森林附近的巴比仲（Barbizon. 编者注：今译“巴比松”）村住下，开始去领略大自然的风光了。这地方，有绿荫芳草，有清脆的啼鸟，是一处富于自然美的离现世的桃源。他们日夕与这样的山水亲近，遂启发前人未尝见的美蕴。这班画家，就是立在近代自然派绘画前线的田园风景画家密开勒，于葛，可洛，卢梭，托罗葛用，米勒，以及陀辟尼，提亚司，调不垒等，即美术史上所谓巴比仲派。

在这些作家中，可洛，卢梭，米勒三人，更使人注目。

可洛（Camille Corot, 1796—1875）最初好写叙述情诗的风景画，后来才从事质直的写生。他画过许多林妖们欣然漫舞于池沼边的风景画。在善于用那优美的牧歌一般的调子，表出黎明的爽朗，白昼的沉郁，黄昏的幽静的他的质地里，大概原有着对于理想画的挚爱的吧！但在另一面，他也是和那纯朴的性格相称的质直的写生画家。总括一句，就是极其保守的一面和极其进取的一面。他是同时具备的。这大概是早年曾就学于官学派画家，及游学罗马时所受的古典的影响所致的吧！然而他一生所写的无论那一幅画，都像他自己一样，又纯粹，又素朴，而又分明。

卢梭（Theodore Rousseau, 1812—1867）和可洛的趣味与性格，异常不同。假如可洛可以称为叙情诗人，那么卢梭就可以称为叙事诗人。可洛爱写枝条细瘦绿叶透明的树木，而卢梭则赞美有着耸节的顽强如石的干子，和长着又黑又厚的叶子的乔木。故可洛的风景中的朝、夕、云、雾、树木枝叶，均有轻快柔润的感觉，全体如梦如影，然而卢梭则用逆的光线，把树木的感觉力强的表现出来。在卢梭看来，树木乃是英雄。用了古典主义大卫赞美英雄时候一样的心情，他用来赞美树木的雄武。在他，树木是充满着美的精力的肉体一般的。恰如古典主义作家们感到肉体的魅力和弹力似的，卢梭感到了树木的美。故其所写树木，都具有神秘的人格，都是有力的生命的发现，这是为其他画家所不能企及的。可洛的澄明，卢梭的强固，两者都可说是出于对于自然的质直的不加修饰的感受性。

调不垒（Jules Dupré, 1821—1889）颇得卢梭的树木描

写的手法，喜写自然界的剧的景色，画面甚为活动。托罗蔼用（Constantin Troyon, 1810—1865）以描写风景中的家畜著名，杰作《赴耕的牝牛》表现最华丽最有力。他可说是近代动物画的先驱者了。此外如陀辟尼（Charles F. Danbigny, 1817—1878）、提亚司（Marsiss Dias 1808—1879）等，亦为巴比仲派作家中较著名的人物，均有作品传世。

（三）米勒 柯倍 杜米哀

时代渐向民众而开展了。在十九世纪中叶，即有代替贵族的罗曼谛克的艺术，而要表现“为民众而艺术”的三个画家出世。这就是本节所要叙述的米勒，柯倍与杜米哀。近代绘画的democracy的倾向，实开端于这三人。

米勒（Jean F. Millet, 1814—1875）如前所述，也是巴比仲派的大领袖之一，对于自然的描写，更为忠实，更为深进。他生于农家，幼时与弟妹等，助父耕作至勤。然因其心中持有不可抑制的“美”的憧憬，终于至巴黎为画家。在巴黎一连十二年，境遇十分困苦，又遭丧妻的悲哀，一时颇感失望，三十四岁再娶，始又鼓起勇气，热衷制作。其初期作品，大都为生活所迫，描写罗可可式的小画，后天才猝发，乃放弃这种妥协生活，而趋向于幼时所尝经验的农民与田园的local poem的表现。然而他的农民画，不是愚民贱民的法兰西风俗画，也不是如贵族子弟穿上牧羊衣服的那一类的古法兰西浮世风俗画，乃是真实的劳动者，满足于辛苦的劳动，一心与田园同化，赞美田园和自己的情形。这大概是受了他祖母的“要为永远而描画的”教训所致吧。

一八四八年，由“筛谷的人”，他明白地宣言了此后自

己所该走的路，而同时也下了不再作迎合公众的作品的决心。于是他就从认为生活浅薄，矛盾的巴黎，迁居到离巴黎不远的风景优美的巴比仲村，加入卢梭、提亚司等所组织的集团。在那和平的村落，他绘成许多描写农民生活的大作品。《播种者》《拾穗》《晚钟》，及最明示民主主义和劳动赞美主义的《倚锄的男子》等，都是他逃出巴黎后的杰作。可是这些作品，在当时都被人目为社会主义的制作，无人收买，幸有一班难得的朋友如卢梭、提亚司辈，皆不出真名，以自己的钱，来购买他的作品，帮助他勉强维持一家的生计，使他的心得有慰藉。

一八六七年，巴黎举行大展览会，卢梭为评判部主任，米勒的《拾穗》《晚钟》等，都获得了一等奖，他在美术界的地位，忽被高举。然而幸运之来，未免太迟了吧！他坎坷一生的肉体，已经衰弱，卢梭去世后不久，他也丢下他心爱的家而长逝。

他逝世后数十年，忽然受人崇拜，画价亦大增。例如《晚钟》，初价仅一千法郎，后被美国人出五十五万三千法郎买去；更由法兰西人出七十五万法郎赎回本国。又如《拾穗》一幅，据说他生前因贫困而卖去，价极低微；死后数年，即被美国人出数千百倍的高价买入。其他名作有《春季》《虹》《母》《洗濯女》《屠豚》《死神与拾薪者》等。

他是精神极伟大的艺术家，与贫苦奋斗，与眼疾奋斗，坎坷一生，直至死后受人的理解与尊崇。他真是十九世纪艺术上的一位大英雄。

柯倍（Gustave Courbet, 1819—1877. 编者注：今译“库尔贝”）是阿耳难的豪富的农家子。父亲叫他到巴黎学习法律，

他却把法律抛弃，改习自己所爱好的美术。指导他，启发他的，就是卢佛尔美术馆里的诸大家。其中尤其使他爱好的，是荷兰的画家们。他观察到荷兰画家们忠实地描写着“他们所生活着的时代”这一端，惹起了异常的兴趣。他好像对于应为新时代负担重要使命的明了的预感，此时就已觉醒。一八七四年的荷兰旅行的企图，便是确证他这样的心情的事实。

所以柯倍所走的路，与巴比仲派的人们，全然相异，然也不外乎是米勒的现实主义的更彻底的人。唯其范围，不限于农民生活，凡人物、风景、风俗、动物，他都描写。且受赛拉克拉的影响，以如燃的色彩，描写自然的实景。他的建设近代的Realism（写实主义）的功绩，实不能埋没。他尝说：“绘画系视觉艺术，只能与眼所能见的事物，发生关系。”他反对浪漫主义，正如浪漫主义之反对古典主义，同具一心。

他有壮健的体格，容貌，与顽强的精神，自负而又明敏，生活放诞不羁，不让人，不屈服。而且又系当时有力的社会主义者，主张民权革命。因此，他在艺术上，亦依据唯物主义的态度，来倡导Realism。

米勒因思想的要求，描写农夫与耕野，描写祈祷的人，休息的人，感谢的人，含着忧郁之泪而劳动的人；柯倍则喜从外部，描写下层社会与职工的生活，表现汗与力，与自然挑战的苦愤，不平与要求。一个是表现稳静的宗教思想的画；一个是表现奋斗的努力的物质的画。可是二人的出发点，同是democracy与Humamity（人道）。

当拿破仑三世在位时，柯倍在政治界和美术界都招当局者之忌。政界不满意他作画的题材，美术界责他不保全意大利美术的正统。可是从一八五八年的弗兰克孚德（编者注：今译“法