

丁宁——主编
张敢 李云——编著

外国美术简史

A Brief
History of
Foreign Art

北京大学艺术学院教授、博导
北京大学十佳教师、艺术知名学者
教育部美术类专业教指委副主任委员

丁宁 主编

一本好读的西方美术入门读物

中央美术学院
北京大学艺术学院
清华大学美术学院
美术学院研究名家
联手打造

上海人民美术出版社

外国美术简史

丁宁——主编

张敢 李云——编著

上海人民美术出版社

A Brief History of Foreign Art

图书在版编目(CIP)数据

外国美术简史/张敢, 李云编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2020. 1

(中国艺术通识名师精品课)

ISBN 978-7-5586-1421-7

I. ①外... II. ①张... ②李... III. ①美术史-国外
IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第217141号

中国艺术通识名师精品课

外国美术简史

主 编: 丁 宁

编 著: 张 敢 李 云

策 划: 孙 铭

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

流程编辑: 孙 铭

封面设计: 棱角视觉

版式设计: 朱庆荧

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海中华商务联合印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 18.5印张

版 次: 2020年1月第1版

印 次: 2020年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-1421-7

定 价: 88.00元

丁宁

北京大学艺术学院教授，博导；兼任中国美协理事、中国美协策展委员会副主任、北京国际双年展策划委员，教育部美术类专业教学指导委员会副主任委员，上海美术学院特聘教授等。1988年获北京师范大学文学博士，曾任中国美院美术史论系教授、系主任。1993—1994年在英国埃塞克斯大学美术史论系从事博士后研究，1998年为哈佛大学美术系高级访问学者。曾获霍英东教育基金会第五届全国高校青年教师奖（研究类）一等奖、希腊奥纳西斯基金会最高研究基金、德国ZKM研究基金、美国盖蒂研究基金、哈佛大学意大利文艺复兴研究中心研究资助、美国泰拉基金会（欧洲）客座讲授项目、首届“中国美术奖·理论评论奖”、北京大学十佳教师称号，以及国务院颁发的政府特殊津贴等。曾在英国、美国、韩国、印度、爱尔兰、希腊、越南、加拿大、挪威、德国、日本、法国、克罗地亚以及中国香港、中国台湾等地讲学。

张敢

毕业于中央美术学院美术史系，现为清华大学美术学院艺术史论系教授，清华大学美术学院当代艺术研究所所长，中国美术家协会美术理论委员会秘书长。主要从事外国美术史的教学和研究工作。出版著作有《绘画的胜利？美国的胜利？——美国抽象表现主义绘画研究》《19世纪欧洲美术》（下卷）《外国美术史简编》《意大利壁画修复》（合作主编）《艺用解剖》（译著）《华盛顿国家画廊》等。代表性论文《威廉·莫里斯及其美学思想初探》等数十篇。

李云

浙江工业大学教师，清华大学美术学院博士毕业，曾任《装饰》杂志编辑、栏目主持。主要研究外国美术史与设计史，对美国现代主义美术有专门研究。在核心期刊上发表论文与译文30余篇。

外国美术简史

丁宁——主编
张敢 李云——编著

A Brief History of Foreign Art

上海人民美术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

外国美术简史/张敢, 李云编著. —上海: 上海人民美术出版社, 2020. 1

(中国艺术通识名师精品课)

ISBN 978-7-5586-1421-7

I. ①外... II. ①张... ②李... III. ①美术史-国外
IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第217141号

中国艺术通识名师精品课

外国美术简史

主 编: 丁 宁

编 著: 张 敢 李 云

策 划: 孙 铭

责任编辑: 姚宏翔

统 筹: 丁 雯

流程编辑: 孙 铭

封面设计: 棱角视觉

版式设计: 朱庆荧

技术编辑: 季 卫

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路672弄33号 邮编: 200040)

印 刷: 上海中华商务联合印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16 18.5印张

版 次: 2020年1月第1版

印 次: 2020年1月第1次

书 号: ISBN 978-7-5586-1421-7

定 价: 88.00元

序言

在这一变化特别驳杂而又迅捷的时代里，人们常常可以感受到一种暗中涌动着的物质主义的迷茫情结，因而，对于走向“诗与远方”的艺术的存在，有些人就有了一种莫名的、不自觉的隔阂、疏离甚或回避。不过，这并非不可改变。当我们频频自觉地接触艺术本身后，它就不再是外烁的，而可能逐渐内化为我们内心世界的一部分，也就是真正走向“诗与远方”。

当然，我们需要亲验的应当是赋予我们以高峰体验（peak experience）的艺术杰作。否则，也有可能徘徊在艺术精神之外的地方。尤其是如今形形色色借“娱乐至上”或“惟新”为名行世的艺术，可能常常红极一时，但是，却并非都是值得称道的，其中有太多浅薄、低俗、反智和无的放矢的东西，与真正的艺术旨归其实相去甚远。它们既不可能久久留存在人们的记忆中，也不会艺术史上激起任何有影响力的涟漪。倒是如果不予清理、修正或抵制，一时或会让人铸成无可救药的蹩脚趣味，即当年德国哲人黑格尔所谓的“癖性”。

意大利美学家克罗齐（Benedetto Croce）说过一句非常值得反复思考的经验之谈：“要了解但丁，我们就必须把自己提升到但丁的水平……”无疑，只有在最高艺术的熏陶中，才能养成纯正而又高雅的趣味和眼光，

同时实现自身精神的真正提升。这也正是我们为什么要亲近经典艺术以及具有深刻意义的杰作的根本原因。

因而，何谓“经典”和“杰作”，如何接近与理悟“经典”和“杰作”，并以此为真实的参照和范本去实现新的创造高度——这类问题显然还是一种思之弥新的课题。尤其是在中国经济正迅速崛起，面向国际社会大家庭或人类命运共同体，日渐成为一个令人瞩目的大国、强国的当下，怎样的文化气度和艺术格局才与之相称或相得益彰，就成了一个特别现实的课题。回望曾经的汉唐开放气象和几乎不可逾越的高度，再想想如今泱泱十几亿人对世界应该有怎样的卓越贡献，我们就不能不感受到一种沉甸甸的担当。

最为理想的，当然就是艺术与生活的和谐融合，这是我们应该为之不懈追求的方向！在伟大的艺术面前，俄罗斯大作家陀思妥耶夫斯基曾经坦承，自己愿意成为“美的奴隶”，因为“美可以拯救世界”！另一位俄罗斯大作家屠格涅夫在德国柏林终于亲睹古希腊的雕塑时，曾经由衷地感慨：“我多么幸运，我没有在饱享此番眼福之前死去，我看到了所有的一切！”让艺术，尤其是美的艺术，成为我们生活的有机组成部分，这是最美好不过的。与此同时，也并非所有人都需亲手创造艺术。除了成为艺术家的那极小一部分人之外，更多的人，无论是从事与艺术相关行业的人（如教育者、博物馆从业人员、文化行政管理人员等），还是从事与艺术相关甚少的职业的人（这应该是为数更为众多的人群），都是要以享受艺术为旨归的。要做到这一点就不能浅尝辄止、附会风雅而已，而是有必要不断提升自己的艺术修养水准，增加有关艺术的理论、历史知识，提升用文字加以深刻阐述的能力。只有这样，那些能够激赏伟大艺术的人才会成为推动艺术创造的受众，让艺术家协力缔造新的“期待视野”！与此同时，正是在人们一次次地穿行在伟大艺术的时间长廊里并得到沧浪泱泱的高峰体验时，文化和艺术的创造力才可以获得滋养和激发。所以，归根结底，与伟大艺术联系在一起的生活，是一种有意义的、令人心仪的境界。

我们相信，无论是艺术院校中的莘莘学子，抑或是会对艺术念兹在兹的普通读者，都可以从艺术（尤其是伟大的艺术）中得到滋润心灵的雨露，尤其是在有一套相对系统的丛书予以导引的情况下，就能事半功倍。

这套丛书的推出正是基于以上的出发点。首先，丛书的内容范围涉及艺术美学、艺术概论、美术心理学、中国美术简史、外国美术简史、中国画论导读、外国画论导读、美术鉴赏、中国书法艺术鉴赏、中国书画鉴赏以及美术专业论文写作等。这是关于艺术的一个颇为基本的知识系统，基于此，读者可以进一步深化，并延伸到艺术的诸多其他方面。其次，它力图融入国内外最新的学术成果，以给人耳目一新的印象。再次，它体例上则尽可能脉络清晰，语言尽量精练。这样，把读者的期待放在首位，就会拉近本套丛书与读者的距离。相信作者们的良苦用心会获得读者或多或少的共鸣。

艺术，自然是一个开放的大话题。我们这套丛书只是一个引子而已。
是为序。

丁宁

2017年8月9日深夜写于爱丁堡大学

目录

CONTENTS

序言 /003

第一章

史前美术 /011

第一节 /013

旧石器时代美术

第二节 /017

新石器时代美术

第二章

古代两河流域的美术 /021

第一节 /024

苏美尔人的美术

第二节 /029

阿卡德人的美术

第三节 /031

巴比伦和马里美术

第四节 /033

亚述美术

第五节 /036

新巴比伦美术

第六节 /037

赫梯和埃兰美术

第七节 /038

波斯美术

第三章

古埃及美术 /041

第一节 /044
早期王朝美术

第二节 /046
古王国美术

第三节 /052
中王国美术

第四节 /055
新王国美术

第四章

爱琴美术与古希腊美术 /063

第一节 /065
爱琴美术

第二节 /069
古希腊美术

第五章

伊特鲁里亚与古罗马美术 /093

第一节 /095
伊特鲁里亚美术

第二节 /097
古罗马美术

第六章

早期基督教与拜占庭美术 /115

第一节 /118
早期基督教美术

第二节 /121
拜占庭美术

第七章

中世纪美术 /127

第一节 /129

早期中世纪美术

第二节 /135

罗马式美术

第三节 /139

哥特式美术

第八章

意大利文艺复兴美术 /155

第一节 /157

早期文艺复兴美术

第二节 /169

盛期文艺复兴美术

第三节 /178

样式主义美术与其他潮流

第九章

北欧文艺复兴美术 /185

第一节 /187

佛兰德斯文艺复兴美术

第二节 /193

德国文艺复兴美术

第十章

巴洛克和洛可可美术 /199

第一节 /201

巴洛克美术

第二节 /215

洛可可美术

第十一章

19 世纪欧洲和美国美术 /223

第一节 /225

新古典主义美术

第二节 /230

浪漫主义美术

第三节 /239

现实主义和印象主义

第四节 /246

后印象主义、象征主义和新艺术运动

第十二章

20 世纪欧洲和美国美术 /259

第一节 /261

第一次世界大战之前的美术

第二节 /274

两次世界大战之间的美术

第三节 /282

1945 年以来的美术

参考文献 /295

第一章

史前美术

史

前时期是指有文字记载之前的人类历史阶段。由于世界各地文化发展的不均衡，史前时期结束的时间也不尽相同，比如在西亚，史前时期结束于约公元前 3100 年，而澳大利亚和波利尼西亚等地的一些土著部落，在几个世纪前仍然停留在原始阶段。我们讲述的内容将以那些较早进入文明社会的地区的美术为主。

由于史前时期人类制造工具和武器的主要原料为石头，因此学者们将这个时期称为“石器时代（Stone Age）”。根据石器制作的不同方式和特点，一般分为两个阶段：旧石器时代（Paleolithic Period 或 Old Stone Age）和新石器时代（Neolithic Period 或 New Stone Age）。¹其中，旧石器时代又被分为早、中、晚三期。

在大约 25 万年前，人类已经能够制造出形状规则的石斧和手斧，有的甚至形状趋于对称。这意味着在制造工具的过程中，人类开始意识到形式与功能之间的关系，向艺术创造迈出了第一步。在法国南部的一处旧石器时代中期的墓葬中发掘出类似纪念碑的物品，说明人类已经开始制造具有纪念性、巫术性或其他非实用性的物品，这是向艺术创造迈出的第二步。但是，由于旧石器时代绝大多数人类制品早已湮没在时间的长河里，我们已经无法知道艺术诞生的确切时间。

1 在旧石器时代和新石器时代之间还有一个中石器时代（Mesolithic Period 或 Middle Stone Age），其代表性的工具是细石器，比如一些装有柄的小型石器。中石器时代起于约公元前 8000 年，止于约公元前 2700 年，通常特指西北欧的一个发展阶段，而在此之外的地区则没有发现在时间上与中石器时代直接对应的物件，所以这个术语并不用于反映世界人类文化演进序列。

第一节 旧石器时代美术

一般认为，在距今约4万年前，也就是旧石器时代晚期，艺术由现代人类的直系祖先——晚期智人发明出来。旧石器时代的艺术可以分为两大类型：一类是小型雕刻品，另一类是洞窟壁上的大型壁画、雕刻及浮雕。这些作品在地中海沿岸各地和欧亚大陆及非洲少数地区都有发现，尤其在东欧和西班牙、法国部分地区，有大量古代艺术品的遗存，为我们探索人类祖先的生活和信仰提供了宝贵依据。

在德国霍伦施泰因-施塔德尔（Hohlenstein-Stadel）的一个洞窟中发现的象牙小雕像《狮人》（图1-1）是已知最早的雕刻作品之一，其年代约为公元前30000年。雕像近30厘米高，用猛犸象牙雕刻而成，表现了一个长着猫科动物头颅的人物。那位古代的艺术家到底是想表现一个戴着动物面具参加某种神秘仪式的人，还是表现一个想象中的半人半兽的生物，就像古代西亚和埃及人经常表现的那样？我们无从得知。不过，可以肯定的是，这件作品对其雕刻者来讲是非常重要的，因为用当时的工具来雕刻这样一件作品是项非常复杂而艰巨的工作，而制作它的那位原始艺术家一定有着丰富的想象力和高超的技艺。

裸体的妇女形象和动物形象是旧石器时代晚期作品中经常表现的题