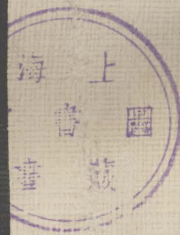

陳之佛編

西洋美術概論

現代書局印行

● 陳之佛 編 ●

西洋美術概論

現代書局印行

上海图书馆藏书

A541 212 0009 0663B

序言

關於西洋美術的著述，雖亦屢見於中國的出版界，然大都是側重於專門方面的，祇適於專門家的閱讀。到底美術不是專門家的美術，一般人也應該明瞭這美術，享樂這美術。高深的論著，自不免難使一般人去親近。

自西洋美術輸入中國，在這十數年來，似乎也頗使人注意。美術學校中有西洋美術科的設置，自不消說；就是中小學的藝術科也添了西洋畫等的教課，西洋美術在中國確已呈普遍的現象了。

但是，學西洋美術的人，是否全能了解西洋美術上的情形？尤其現代西洋美術流派的複雜，在初學西洋美術者，或一般愛好西洋美術者，究竟西洋美術是什麼一回事，或許還找不到頭緒。就爲着要使初學西洋美術的

人而明瞭西洋美術的情形；不是專門研究西洋美術的人而亦使得點西洋美術的常識，這是編述此書的本來的目的。

本書內容：自上古以至現代的西洋美術變遷的狀況作系統的敘述，並隨時插入關於美術上的趣聞，美術家的逸事等藉以引起讀者的興趣；每章之前附有主要作家的作品，使讀者得明瞭每個作家的特色，以及各時代表現形式的不同。

本書是依據相良德三氏的西洋美術史，略加增刪而編成的。故亦可作美術史讀。

一九三三年十月 編者

目次

緒論	一
第一章 原始時代的美術	九
原始時代——青銅時代	
第二章 埃及的美術	二五
埃及藝術的發端——金字塔——彫刻——繪畫——斯芬克斯——奧別列斯克——巴比倫與亞西利亞的藝術	
第三章 希臘的美術	三七
希臘古美術品的發掘——希臘的建築與彫刻——希臘的繪畫	
第四章 羅馬的美術	四九

西洋美術概論

二

羅馬初期的藝術——羅馬的建築——彫刻——比桑丁藝術的發動

第五章 基督教時代的藝術…………… 五

初期基督教的美術——基督教的建築與裝飾的勃興——比桑丁的藝術

——羅馬納斯克藝術——哥德克藝術

第六章 文藝復興與意大利…………… 七

文藝復興的萌發——初期的建築・彫刻・繪畫——意大利文藝復興末

期的美術

第七章 西班牙的美術…………… 107

十五世紀以前的西班牙——西班牙興盛時期的繪畫

第八章 荷蘭的美術…………… 117

弗來米希派的繪畫——達希派的繪畫——荷蘭的風景畫

第九章 德意志的美術…………… 135

德意志的彫刻與繪畫

第十章 法蘭西與英吉利的美術……………一四三

路易時代的美術——十八世紀英吉利的美術——法蘭西大革命與藝術的轉變

第十一章 十九世紀歐羅巴的美術……………一五五

古典主義的美術——浪漫派的勃興——巴比宋派——拉斐爾前派的興起——理想派的繪畫——寫實主義的繪畫——印象派的興起——外光派——新印象派——後期印象派——彫刻的新轉變

第十二章 現代的美術……………一七七

野獸派——立體派——未來派——描象派——表現派

西洋美術概論

圖版目次

靜物……………洛德

女子像……………羅蘭珊

第一章插圖

野牛一……………西班牙阿爾特米拉洞壁畫

野牛二……………西班牙阿爾特米拉洞壁畫

第二章

埃及繪畫……………十八王朝之作品

金字塔與斯芬克斯

第三章

維那斯

拉奧孔及其子

第四章

羅馬的判提溫

君士但丁凱旋門

可列塞姆

奧古斯都斯像

第五章

聖索菲亞寺

聖馬爾可寺

比撒大寺及斜塔

米蘭大寺

第六章

洗禮堂銅扉彫刻的一部	基柏爾提
受胎告知（天使及聖母部份）	多奈的羅
聖母子像	喬托
天使	安基列可
維那斯的誕生	波提拆利
春	波提拆利
原野之舞	曼騰尼
瑪娜麗薩	黎奧拉特
最後的晚餐	黎奧拉特
摩西像	米開朗基羅
大衛像	米開朗基羅
樂園追放	米開朗基羅

馬童奈……………拉斐爾

雅典學派……………拉斐爾

福羅拉……………替喜

野邊的奏樂……………喬喬涅

銀河之舞……………丁托勒多

加奈的結婚……………味洛內則

第七章

太子乘馬像……………佛拉斯開

乞丐……………苗立羅

着衣的馬哈……………谷耶

第八章

婦人像……………范愛克

畫家與其妻……………魯本茲

查理士一世……………梵大克

解剖學教授……………林布蘭

畫家與其妻……………林布蘭

第九章

自畫像……………度拉

伊拉斯莫斯肖像……………和爾拜因

青春之泉……………克拉那哈

第十章

夏……………浦桑

威尼斯……………忒涅

拿破侖的戴冠式……………大衛

第十一章

愛神.....盜格耳

麥杜薩之筏.....基利珂

拾穗.....米勒

破柴.....米勒

頭飾.....柯洛

素描.....柯洛

三等客車.....多米哀

但丁之夢.....洛賽諦

絨氈圖案.....莫理斯

戲波.....鮑克林

相搏.....柯拔

奧林比亞·····	馬內
荷蘭之一港·····	摩內
理髮·····	呂諾阿
浴後化妝·····	呂諾阿
舞女·····	台加斯
結髮·····	台加斯
母親的肖像·····	許斯勒
靜物·····	賽尙
浴婦·····	賽尙
塔希提島的女子·····	高更
自畫像·····	梵高
刈草人·····	梵高

巴爾扎克像.....羅丹

黃銅時代.....羅丹

第十二章

詩人與神女.....盧梭

肖像.....馬諦斯

白衣女.....馬諦斯

人體之動的形體.....卡拉

赤與黑.....康定斯基

露台之桌.....畢卡索

青馬之塔.....馬克

母與子.....唐更

跪着的女子.....萊姆布魯克

洛德

靜物

羅蘭珊

女子像

西洋美術概論

緒論

園圃裏種下了小小的種子，經過了多少時間，就從種子抽出青芽來了，不多時，葉也生出來了，莖也伸出來了。然後在其頂上忽然開花了，而且是很大的花。爲什麼從那樣小小的種子會開出這麼大的花來呢？這是生命的祕密。把這個仔細想想，我們的心裏，似乎會起一種感動。

這就是藝術的心意。

如果我們看空中閃着的星光，岸邊打着的波浪，大地上的一高一低的山勢，也會發生藝術的心意的。或者看到放在桌子上的三四個蘋果，一隻茶壺，或者偶然走到都市僻巷，像這類的事情，也是能够引起我們的藝術的心意的。

藝術的心意——就是這樣的。這到底說牠是什麼呢？無非是感着一種快意的力；而且是有餘裕的心意。在靜默地觀望的時候，便會起這樣的心意。即使不用眼來看，而用耳來聽音的時候，靜默地聽着的當兒，也一樣的能起藝術的心意。因為靜默地觀望的緣故，所以，雖則看到美麗的花，決不會採來做玩物；把這個賣了罷？這樣實際的事情，也不會去想；像科學者那樣的考究牠究竟有幾片花瓣，雄蕊與雌蕊的狀況是怎樣，是什麼種類，什麼科的植物，這些事情也都不會去研究。自然，實際的事情，學者的研究，也並非是壞事，不過這是與藝術的心意不同而已。

完全藝術的心意與實生活不同。譬如我們讀童話，神話之類的東西，如果從實生活的心意上想來，這裏面的事情，實際上那裏會有這回事，實在是被愚的；然而我們讀童話，神話的時候，決不會想到這些事情是不可思議的，似乎是當然的。這就是藝術的心意所以使然。實在，這等事情，

雖然是說謊，但亦不是說謊；如說不是說謊，亦可說是說謊，全在我們的心意是怎樣——是實生活的心意呢，或者是藝術的心意。所謂「靈魂」，也是這樣的，如果在科學者說來，當然是沒有這回事；但是，從藝術的心意上想來，或許有靈魂這種東西，也未可知。而且一定說是有的也一些都沒有妨礙。

藝術的心意，不但與實生活，學問相違反，有時也有與道德相違背的事情，故常有因此而發生許多煩累的問題的。

不是前面已經說過：藝術的心意，是愉快而且靜默的心意。然而這決不是惘然的，朦朧的；反是當這個時候，我們的心境非常的活動着，而且還是常常潑刺的。因此我們得感着一種力，不知不覺地觸着自然的生命，而去追求真理。但亦並非以理由來探索真理；祇是自己的心感着這個真理而已。換句話來說：這真理是直觀的，而且這是誰都能够做得的。與理由

完全不同，又不要準備，不要智識；祇要有真實的，正真的心，那末，誰都能够感得真理了。這便是藝術所以貴重的一端。總之，藝術的心意是靜默的同時又是活動的。雖然活動着，同時也靜默的。似乎這是矛盾的話，但實際上卻是這樣。這便是因為真實，所以在這當兒，我們就「感着美」了。音，形，色，運動等，無論極其單純的東西，也使我們能够感着美。

如果我們感着美，爲什麼要把牠表現於外，而又非表現不可呢？在實生活的時候，遇到可悲的事情，便要哭泣，有可喜的事情，便會嬉笑——正是和這個一樣。大概藝術之心因爲是活動的緣故罷？所以就表現於外面的。但表現於外，亦有種種方法：以音來表現的就成爲音樂；用色及線來表現就成爲繪畫；用言語文字來表現就成爲文學。這等東西總括之就是所謂藝術。但是，藝術實在還不祇是這幾種，此外如舞蹈，彫刻，建築，戲劇等等，均是藝術。既然具備了一種形作爲藝術品而表現於外之後，人們

見了這個，自然同樣發生藝術的心意。這就是觀者與藝術家之心起共鳴了，其心互相交錯了。藝術不外爲人類之愛，藝術家得以高尚的，喜悅的心意，感化社會上的人們——因此，我們知道藝術已不是個人的東西，而帶着社會的性質來了。

又在另一方面想來，藝術是我們社會的文化之一。人類的智慧，實在是一種不可思議的力，由這力的覺醒，而成爲哲學，成爲科學，成爲道德，如此而構成了像現今的實生活的文化。藝術也是其中之一。所以，藝術興盛的時期，大都別的文化也是發達的。也可說，普通在文化繁榮的方面，一定有很可觀的藝術；在文化繁榮的時代，藝術總是興隆的。藝術與一般的文化，雖不相同，但這兩方面大概終是相攜並進的。因此，在藝術史上，也必須多少有其他的文化採入在裏面。

總之，所謂文化，也有種種的變遷，極其古代的時候的事情，雖然不

十分明白，大概最初完全是爲着國王而有的文化。使國王的心常常愉快，使國王的慾望常常滿足，無論什麼都爲着國王，學者們都爲此費盡心力地去研究，人民雖被徵去了稅金，還不敢說一聲不平，而終身爲他勞動着。這就是：最初的時候，創造文化者，雖然不是國王，但享受文化者，祇是國王而已。至於藝術，也是這樣的，完全爲着國王而作的。尤其像埃及等國，許多人民都爲着國王的藝術一生服役，結果反遭不幸而過慘苦的生活。然而，現在已經不同了，藝術已漸漸是普遍的東西了。我們得自由地去鑑賞繪畫，使我們發生高尚的趣味；我們也得自由地去聽音樂，使我們發生興奮愉悅的心意。照這樣想來，此後的藝術還要比現在更普遍地廣布開來也未可知。因爲現在呢，還有許多地方，不是祇許有錢的人去鑑賞藝術麼？

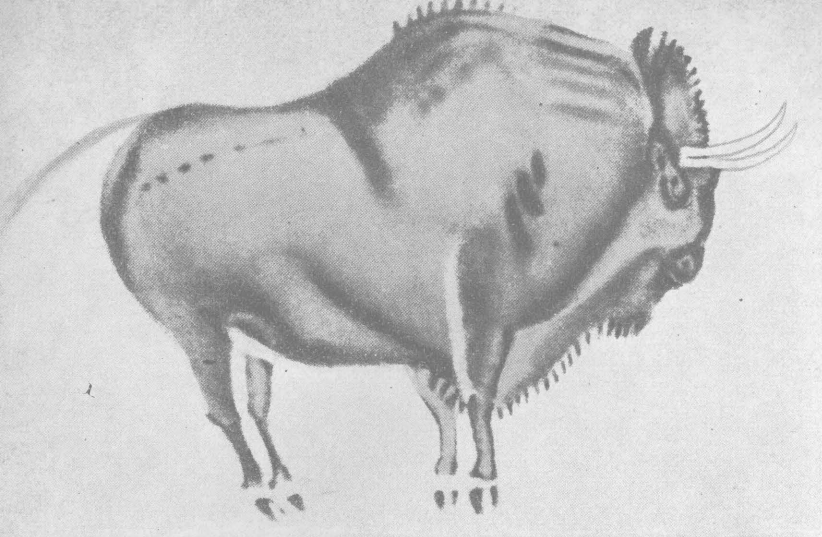
從國王的藝術以至於我們的一般的藝術——這其間，實在還有幾個階

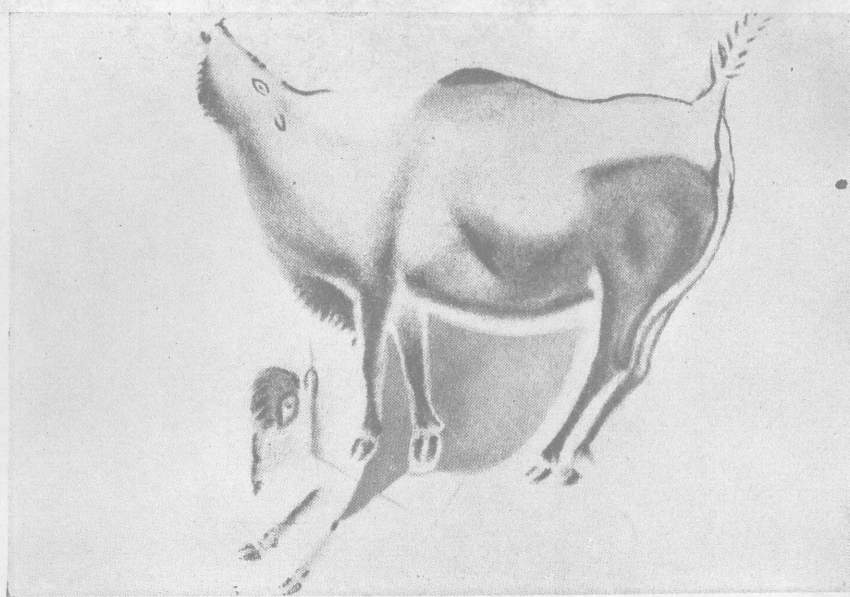
段：就是希臘與羅馬的藝術是市民藝術的時代。其次是教會的藝術。十六世紀便是文藝復興極盛的時代。從此以後就變爲貴族的藝術了。十九世紀可說是富豪的藝術時代。現代呢？現代之事，還是請讀者諸君想想罷！

下面我們就把西洋美術歷來變遷的情形講述一下。

西洋美術概論

西班牙阿爾特米拉洞中的壁畫

西班牙阿爾米拉洞中的壁畫

第一章 原始時代的美術

石器時代——青銅時代

在藝術史上，當然，古代最偉大的藝術要算埃及。埃及以前還有所謂原始時代，這原始時代，是極古的時代，距今約幾萬年以前的事情。在這個時代，據說：法蘭西與英吉利之間還沒有海的，俄羅斯等地方與北極是連續着的。總之那時世界中一切狀況，與現今大不相同。

而且氣候也似乎非常熱。這個證據，由現在英吉利法蘭西那邊發見的象獅河馬等化石而知道的，因為是這等動物祇棲於熱帶地方的緣故。據說：也有約十多丈長的大的蜥蜴，也有像我們在畫上所見過的龍般的可怕

的動物。

人類，當然也有棲息在那裏。大約那時的人類總是赤裸地生活着的罷？或者他們架樹枝作成小屋般的東西住着的也未可知。至於掘土而居的時候，似乎還是稍後的事情。他們是食野獸之肉活着的。牛馬之類的東西，想來一定是很多；但是還不懂畜牧的道理，馬牛還都是野獸，如果他們不是爲着自己的生命，也不會去狩獵的。他們的武器，祇是石和棍棒，即以投石擲棒去殺野獸的。至於弓矢等具的製作，還是一直以後的事情。自從弓矢的發明，人類就漸漸強大了，所謂『人爲萬物之靈』的其實力也就完全發揮了。

總之，那個時候的人類，與他種動物一樣的營着他們的生活，尤其和猿等極相類似。然而，人類的智慧究竟不同，漸漸他們用燧石製斧及小刀了。就從這個小刀開始產生了所謂『彫刻』的藝術。

很熱的時代，大約經過了幾千年。這就叫第四成層前期，此後就是非常寒冷的時代了。歐羅巴中完全被雪掩滅了的，在意大利北部的亞爾帕斯連山等都懸着大冰河。那樣很熱的天氣何故忽然會變成這麼寒冷，其原因也不十分明白。總之，在這時代，象獅河馬等熱帶的動物，已經不能在歐羅巴棲息而移向南方去了。人類也因為不堪其寒，住於洞穴之中，焚火取暖的暖。油燈使用過了的痕跡也有留在那裏。燈油是彷彿就用馴鹿的脂肪的。大約這個時代的人類，以馴鹿當作非常寶貴的動物，食牠的肉，着牠的皮，牠的骨及角則用小刀作成日用的器具。這些用具，還有殘留到現今的如用馴鹿之角做成的小刀柄等，在法蘭西西班牙那邊發掘出來的，牠的表面都有很好的彫刻。

不但是彫刻，還有在洞中的壁面寫着畫。這等畫，以西班牙附近阿爾忒米拉 (Altamira) 山地的洞中所發見的，最有價值。這是距今約五十餘年

前（一八八〇年）的夏天，西班牙的一貴族偶然發見的。洞穴兩傍石壁及頂壁上，寫着大小數百的獸類。當時他見了以爲是真的野獸，着實吃了一驚。仔細看看，才知道是繪畫。用黑炭畫輪廓，赤的黃的顏色塗上身體。又清新，又活潑，這是世界上最古又是最優秀的壁畫。

至於彫刻也不十分注意於技巧，以極簡單的線彫着馬首，馴鹿，魚形等東西。都是活潑地，生動地，現着很美的形。真是想不到會是二三萬年以前的作品；與阿非利加那邊蠻人的彫刻，其表現趣味全不相同。

在這裏我們還有一件不能不想到的事情：這等彫刻，差不多都是動物之形，爲什麼不把其他的東西——譬如早晚所見慣了的人形等來彫刻呢？對於這點，也有些理由的。我們大概也知道麼：小孩們當起初拿到鉛筆作畫的時候，一定不畫人的；這個時候，不是常常把犬，馬等動物之形隨便塗着的麼？野蠻人也和小孩子一樣，所以阿非利加那邊未開化的種族，到

現在還祇知道寫着動物的畫，而從未寫過人形。

畢竟人類智慧未開的時候，所謂『自己』反是不留意的。雖然有『自己』，卻不知道『自己』，自己在做什麼，爲什麼生着的，這等情形，一些都不會想到。如果把藝術的事情參看起來，智慧的秘密，就可了解了。

上面說：寒冷的時代也繼續了幾千年，但到最終的時期，曾經降了大雨，當時竟變成了洪水橫流的世界。自然因爲這個大洪水，動物死了許多，人數也減少了不少；但是，等到大水退出了之後，從此便是不冷也不熱，卻變成了溫和的時代了。這就是現代期的開始。

等到了現代期，也不知道幾千年之後，我們人類的祖先用一種石做成了斧，鉢，耳環之類的東西。這個時代，就叫『石器時代』。漸漸粗雜的陶器的製法也知道了，馬，牛，羊等動物也知道可以飼養了，麥，蔬，玉蜀黍等穀物也耕種起來了——總而言之，智慧已經漸漸地開展而營人類

的生活了。

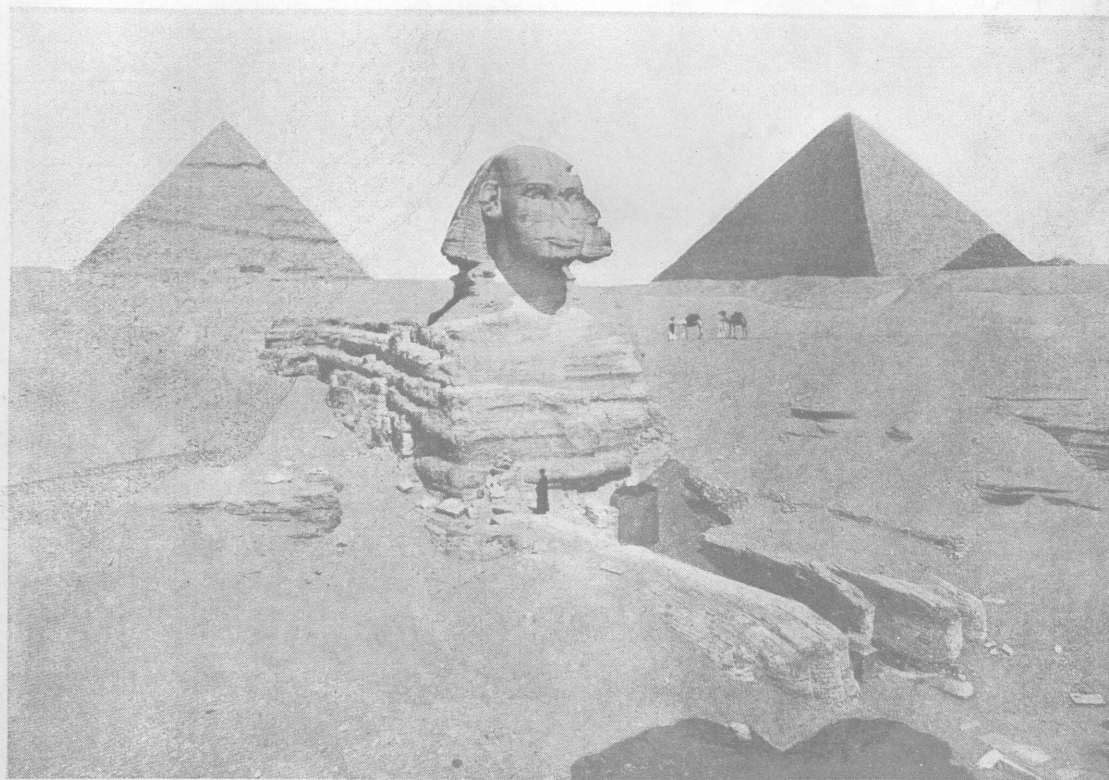
後來更發見了銅，金，錫等物。錫和銅混合之而成青銅，就把這個來做種種用具，從此文化就漸次發達起來。從青銅發明之後，就叫『青銅時代』。這個時代，因為文化進步了，想來藝術當然也有相當的發達；無如到現在還沒有十分好的作品發見，雖然常常從地下掘得劍斧等物，也有模樣等彫着，但是終不見有非常可貴的東西；與第四成層期的彫刻等比較，實在相差遠甚——從此又經過了幾千年到紀元前四十世紀，即距今約六千年前，在地中海岸的埃及，就產生偉大的藝術來了。

十八王朝作品

埃及繪畫

金字塔及斯芬克斯

第二章 埃及的美術

埃及藝術的發端——金字塔——彫刻——繪畫——斯芬

克斯——奧別列斯克——巴比倫與亞西利亞的藝術

埃及的文明，是發端於尼羅河流域的。原來所謂文明者，大都起於大河流域。例如：中國是黃河流域，印度是恆河流域，亞西利亞是幼夫拉脫河。都是距今約四五千年前的事情。大概是大河的流域，有廣大的平原，農產豐富，交通便利，人類的智識也因此得能早於進步的緣故罷！

我們試展開地圖來看：埃及是在阿非利加的東北隅，大部分是沙漠地，南北狹長的國土，其間有河流自南至北直注於地中海。這就是所謂尼羅河。

這尼羅河實在是一條不可思議的河流，每年由六月末起必有洪水的氾濫，直至九月末又退去了。洪水之後，能使他們的土地肥沃，五穀豐盛，所以尼羅河給與埃及農業的利益，確實不小。因此，埃及人對於尼羅河都是非常尊敬，和神一般看待的。故每年當大水的時候，一定有盛大的祭祀的舉行。

在尼羅河的岸上，有一種三角形的東西，散立在那裏。這個東西，在遠處望去彷彿是小山，但是近去一看，卻是用正四方的大石疊成的。這就是世界聞名的金字塔（Pyramid）。金字塔大小不下七十餘，其最大的是在孟斐斯（Memphis）地方的庫佛王（Kufu）所建的一座，有四百八十六呎高，一邊之長七百七十五呎。據說：這是用大石二百數十萬條，在二十年間由十萬人造成的。這真是偉大而永遠的作物，永遠地向着天空與太陽而輝耀着牠的雄偉的氣概，於此，我們亦可追想幾千年前埃及國王的雄心了。

究竟埃及人爲什麼要建造這麼大的金字塔呢？這實在是埋葬死體的場所，就是國王的墳墓。

如果我們從塔的一入口進去看看，那末，暫時在黑暗中經過，馬上有了一條路，這裏便有一極大的房子，房子的正面安置着一石棺，在外面還寫着畫。仔細看來，有關於戰爭的畫，也有狩獵的畫，這都是表示這墓內的國王生前的事蹟。

如說再把石棺之蓋取下來，其中放着的就是「木乃伊」(Mummy)——本來埃及人有一種「不死」與「靈魂復歸」的信仰。他們以爲靈魂離去死體經過了幾百年或幾千年仍是回返於從前的地方的，如果死體到那時還是保存着，那末，靈魂就會立刻進來，人也便得再生了。但是，萬一死體已經腐爛了，魂就無所適從了。因此埃及人以防腐劑塗於死體，再用布層層地包裹着，又恐靈魂歸來的時候，誤入他人的死體，故用顏色描着本人的

顏面以示區別。這就是「木乃伊」。

由石棺的周圍看去，那邊還有青銅的木彫的許多人像。這是國王的侍從。顏面的表現，極其生動，也是不可多得藝術品。除這侍從的彫像之外，還有貓的彫刻，真是無可比類的傑作。其他還有壺，鉢，劍等種種東西，這等都是國王的日用品，大概就是國王生前所愛的物品罷？

以上所述，對於金字塔的大體已經明白了。現在我們且走出金字塔；距塔不遠的地方，又有使我們可驚的怪物看到了：

頭呢？的確是人類，有眼也有口鼻的。然而牠的身體便不同了，彷彿像獅子。並着前足，蹲踞在沙中。這也是石造的大東西，據說有一百六十多呎長。埃及人所作的東西，都是極其偉大的，這是埃及藝術的一特徵。

這個大東西，就叫『斯芬克斯』(Sphinx)，也是世界聞名的。這是想像的一種人面獅身的怪物，當初並不叫做斯芬克斯的；有這斯芬克斯之名，

還是一直以後的事情。

諸君也曾讀過希臘神話麼？

希臘神話中不是說：底比斯 (Thebes) 的近郊有不可思議的怪物，人頭獅身，而且身上還生着羽翼。這怪物蹲踞於路上，每每阻擋行人而令解釋謎語。其謎語曰：「朝用四脚，午用二脚，晚用三脚行走的動物，是什麼東西？」如果行人不能回答，即被殺害；能够解釋，則便自殺。市民被害者不知其數。底比斯自從國王雷雅斯 (Laius) 的橫死以來，其妃左卡斯塔 (Jocasta) 之兄克龍 (Cron) 代主一州，時刻憂慮着怪物的殃人。佈告遠近四方，有能解釋謎語者，願給與王位和左卡斯塔 妃子。於是便有勇士愛特帕斯 (Aedipus) 者出而應徵，去見怪物。他見了怪物即解釋其謎語曰：「這就是人。幼時匍匐而行似四脚，中年立而行用二脚，老後用杖似三脚。」怪物即投壑而死。這個怪物，就是叫做「斯芬克斯」的。

從此經過了幾百年，大約距今二千年以前，希臘人征伐埃及的時候，見到金字塔附近立着人面獅身的怪物的石像，他們以爲與神話中的斯芬克斯無甚差異，於是就叫這個大東西爲斯芬克斯了。

除了金字塔及斯芬克斯等之外，還有很大的石造紀念碑，就叫「奧別列斯克」(Obelisk)，這紀念碑的表面，也施着鳥，獅子，牛，人等種種彫刻。雖然是簡單的，但都以極其精練的技巧彫着非常生動的東西。這種彫着的一切東西，實在就是當時埃及的文字。大凡文字，不論那一國，最初之時總是以繪畫來代替的，等到漸漸發達之後，才有像現今這樣的與繪畫完全不同的東西。

埃及，以後也成立了別的文字，所以識繪畫的文字的人就逐漸減少，結果差不多一人都沒有了。在這裏我們來附加一段有趣的故事罷：當拿破崙征服埃及的時候，無意中掘得了一塊黑花崗石。石的左右兩面寫着繪畫

的文字與希臘文字。其中希臘文字，學者們還能識得，大家知道這是國王所出的佈告文。後來知道這繪畫的文字，也和希臘文字是同樣意義的，於是學者們乃把它精確地研究起來，所以現今對於埃及的繪文字都已識得了，其文法的本源也了解了。從此埃及的歷史便也非常明白了。

我們已經知道埃及的藝術的特長是雄偉宏大，而且又是永遠的。但是，雖然是極其偉大的東西，並沒有什麼不適當的感覺。這是因為一國的藝術，一定非與其國的自然條件相適應不可。埃及的廣大不毛的大沙漠，假如不是這樣偉大的藝術品，決不能與周圍的自然相調和。埃及人能適合這個要領來製作藝術品，正是埃及藝術可貴的一個原因。

那末，像這樣偉大的埃及藝術，究竟是誰所作的呢？可是現在已經明白了。不但金字塔，斯芬克斯等大工事，就是許多彫刻，陶器及其他的美術品，到底出於誰人之手，其人名也不會傳下來。但是，雖未傳名於後

世，其精神倒是三千年後，四千年後，甚至六千年後的傳下來了。從他們的藝術上看來，越古的製品傑作越多。這大概因為建國之初，國民的元氣充足而且正直，快活，所以不注意於小技巧而能作成偉大的藝術品。到底元氣，正直，快活三者，是產生一切偉大的東西的基礎。

上面已敘述了埃及藝術的大概。當時的埃及，固然有了很發達的文化。然這不過祇是限於埃及，而埃及周圍實在還有許多野蠻的種族。這些種族，不知耕田，也不知播種，祇是畜着牛馬等動物逐草地而居的，就是所謂遊牧民。

這等遊牧民，因為垂涎埃及地方的豐腴與文明，屢次來侵犯，每次總要發生激烈的戰爭，埃及方面當然也有戰敗的時候，如果勝了，那末，這等野蠻人，不論男的女的或者是孩童，都作他們的奴隸了，甚至也有一次

降服數十萬人之多的。有時遇到有野心的埃及國王，因為要搜羅奴隸，也有特地興起戰事來的。所有被捕了的奴隸，自朝至晚終日爲他們服役，一有偷惰，刑罰便隨之而來：或者擲了去，或者削去他的鼻子，或者竟燒死他。大金字塔等的工作，大都就是這類奴隸服役的。這等情形，想來真是慘酷！下面我們再來插一段與這個有關係的閒話：

當這時候，在地中海的東岸有所謂腓尼基族和希伯來族者。這兩民族中，腓尼基（Phoenicia）人是很聰敏的，早已知道製造玻璃的方法，而且也擅長於營商與航海。但是希伯來（Hebraic）人則非常忠厚，他們是一信仰心極深的民族，祇知道崇拜着天神埃哈巴的。但在他們的周圍，沒有崇拜一神教的種族，差不多都是信奉多神教的。因為宗教的不同，一般多神教徒就非常虐待希伯來人；虐待倒還不算事，甚至埃哈巴神也要被他們捨棄了。對於這一點，雖然是忠厚的希伯來人，也不能忍受了。因此，大概

在四千年前那個時候，他們因爲不願捨棄埃哈巴神的信仰，大家商議的結果，就移住到埃及去了。

幸而埃及人還不虐待他們，允許他們在那裏居住。於是希伯來人非常快樂，也覺得非常安心而感謝神的保佑了。然而幸福總是難於久長的。埃及自從國王拉美斯（Ramess）登位以後，因爲要防備遊牧民的侵入，就築起城來，這個大工事，就令希伯來人擔負了。希伯來人祇得忍苦服着這個勞役。猶幸出了一位賢者摩西（Mose），於是在紀元前約三百年光景的時候，他就率領他們離去埃及及北歸巴勒斯坦而建國。

從此他們同心協力地開拓土地，又飼起羊來以裕生產。加之出了大關（David）這賢明之王，就漸次成爲隆盛的民族了。這時候也出現了幾位偉大的學者，預言家。作聖書的就是希伯來人。但以後至梭羅門（Solomon）爲國王之時，因建造埃哈巴神殿，過於奢侈，從此國運衰落，終至不能恢

復。

我們所知道的：基督，就是由這希伯來民族出來的。

與埃及同時代，在底格里斯（Tigris）幼夫拉脫（Euphrates）兩河的流域，巴比倫（Babylon）亞西利亞（Assyrian）的藝術也非常興盛。所謂底格里斯，幼夫拉脫者，即是阿剌伯與波斯之間的大河流。這地方的藝術，如彫於黏土板的狩獵的浮彫，戰勝強敵的國王，犬，馬，獅子等動物，其表現都是非常力強而充滿着精神的。對於這等藝術的所以可貴，也就因埃及的藝術是「雄大」，巴比倫，亞西利亞的藝術是「力強」。希臘的藝術是「美」，實在有無限的美。現在我們就來談希臘的藝術罷。

米龍：

維那斯像

拉奧孔及其子

第三章 希臘的美術

希臘古美術品的發掘——希臘的建築與

彫刻——希臘的繪畫

講到希臘，就不得不先談一回荷馬（Homer）的事情：

所謂荷馬者就是紀元前約八百年那時的一位大詩人。他後來盲目了，乘着小船，這邊那邊地渡遍希臘的殖民地，把自己所作的詩在唱着的。他所作的詩呢？就是很聞名的伊里亞特（Iliad）和奧迪賽（Odyssey）兩篇。

從前地中海的東岸有叫推來（Tro）城的，這裏的王子巴里斯（Paris）把希臘的王后赫林（Helen）奪去了。因為這個原因，就發生了推來戰爭——希臘的大將阿加綿農（Agamemnon）攻擊推來城，無論如何終是無法攻

入。後來設了一計：作了一種大木馬，命許多勇士隱匿在裏面。推來方面不知有這樣的計謀，以爲獲得許多珍奇的戰利品了，就把木馬運入城中；不料這晚希臘的勇士們都從木馬出來，在城中放火攻擊，推來就從此被滅亡了。

這推來的滅亡，據說是在紀元年一一八四年。荷馬的那篇伊里亞特，就是咏推來城被圍的事情。還有一篇奧迪賽也是關於這回戰事中的英雄歐利秀斯（Diysses）的故事，是咏歐利秀斯凱旋回希臘的時候，途中遇着暴風，漂流各處，其間所經過的冒險談。讀這兩篇詩，似乎希臘當時已有了相當的文明，而美術品，尤其是工藝品有非常精巧的東西。純金的楯，寶石的箱等之類的工藝品，在詩中都有描寫在那裏。

但是，一直到近年（十九世紀後半）對於伊里亞特及奧迪賽這兩篇詩中所描寫的究竟是否事實，或者竟是詩人的空想，還未證實。就是推來戰

爭，實際上是否有這些事情，也不明白。尤其對於這戰事的描寫中，人與神又混在一起，越是令人疑惑了。其後學者們從各方面研究起來，似乎不是完全是空談，其中一定還有可據的事實。

於是距今六十年前（一八七〇年前）德國人秀利曼（Heinrich Schliemann）——這是住在阿美利加的富豪，他幫助學者們決心發掘推來古城。果然，有推來古城埋在地下，大家都驚喜得不可言狀。從此幾千年的祕密就大白了。但再掘下去其下還有古城，再其下還有六古城埋滅在那裏。

從此大家精神百倍地再讀起伊里亞特及奧迪賽來，又開始發掘而得邁尼錫（Mycenae）及替林斯（Tirins）（一八七六及一八八四年）都是獲得大成功的。黃金製的國王的面，有細密的文樣的金銀壺，繪着魚文的陶器，演技者的壁畫等及其他種種珍貴的東西不可勝數。就此古代希臘的狀況，非常明瞭了。

在荷馬的詩中，推來戰爭的時候，希臘已有很高的文明程度；其實以後研究的結果，知道從這戰爭時代一直以前，距今約五千年前，希臘文明已經很可觀了。因為那時候的藝術作品，如彫着獅子的大石門，宮殿等，也被發掘了。有名的『拉比林司』(Labyrinth)亦是其中之一。所謂『拉比林司』者，就是其構造的方法非常奇特，人一進去了再也尋不到出路的建築物。故亦叫做『迷宮』。

這樣高度的文明，推來戰爭之後，一時似乎衰落了。其實也非衰落，與其說衰落，寧可說是因為北方野蠻人侵入之後，其文化暫時流散於地中海各島罷。荷馬的詩便是在這時代所作的。從此大凡經過了三百年，流散於地中海各島的文化，又集中於希臘了。希臘人的真正偉大的藝術的開始，實在還在從此以後的事情。

本來希臘及意大利地方，出產大理石甚多，差不多到處都有產大理石

的山及礦脈，而且又都是很好的質地，最適用於彫刻。既沒有像埃及花崗石那樣的堅硬，也不如亞西利亞黏土板那樣的過柔。這確是美麗而光澤的東西。希臘人以後能成功了許多莊麗而偉大的建築和彫刻；受大理石之惠實在不少。本來希臘人的思想是非常自由，總是懷着青春活潑的感情。他們不愛模仿而喜歡創造，不是自己所想到的，所感到的，決不製作，因為有這等優良的性質，所以藝術便得非常進步了。不但是藝術，就是學問道德，也非常發達，恐怕自有人類的歷史以來要像這樣的壯麗高雅的時代不可多得呢！

當這個時代，在一直東方有所謂波斯者，是非常強大的一國，時常用武力侵略他國而漸漸擴展他的領土。前面所講過的亞西利亞等國也被征服了。所以一時他們的領土得東至印度，西至地中海，佔有這麼廣大的區域。但是貪得無厭的波斯人，還覺不滿足，率領他們的海軍來侵犯希臘，

於是開始就攻擊雅典（Athene）城了。

在希臘本來有雅典及斯巴達（Sparta）這最優秀的二城。斯巴達方面是非常勇悍的，譬如生了孩子，就要帶到官廳來受檢查；檢查及格了，他的父母就把他養育起來，如果不及格，是弱質的，那就把孩子送給農民了。男孩子一到七歲，就送入學校，受非常嚴厲的教育，但也不是教他們什麼學問，自朝至晚馳逐於山野，或者教他們以擊劍等事情，總之祇注意於戰爭練習罷了。食物呢，也祇有極粗的東西，而且有時甚至不給他們吃。因此，這些孩子們沒有別的方法，祇好往山上捕鳥殺獸來充飢。或者他們盜他人之物來食也不妨的，這大約也是爲着戰爭的預備麼？受過這樣特別教育的斯巴達人，所以勇敢善戰不怕死的了。

雅典方面，正和斯巴達相反，他們都是很自由而快樂的。斯巴達是君主的，這邊是民主政治；斯巴達方面，大凡演講是禁止的，雅典反尊敬辯

論家；貿易也興盛，人民也富裕，還擅於航海，海軍也強大。一方對於文學，美術，建築，音樂及其他學問等也都非常興盛。

前述波斯海軍向雅典城攻來，已到距雅典城約祇十四哩的馬拉遜 (Marathon) 地方了。雅典軍隊前去應戰，結果波斯軍全被敗退。波斯王達留斯大為震怒，這次乃親率七十萬大軍，海陸並進，又向希臘攻來了。這是紀元前四八〇年的事情，希臘方面，以斯巴達人擔任陸軍的防禦，把守脫爾摩不來要轄之地。但是祇有六千人的軍隊，無論他們怎樣勇敢，終當不了幾十萬大軍，遂被波斯軍大敗，甚至將士陣亡幾無一人殘留了。因此，雅典人不得不獨當海陸兩面之敵，經種種策劃，乃令雅典人民不論男女盡上戰艦，預備與波斯海軍作一大決戰。

這戰爭地點是在薩拉密斯 (Salamis) 灣的進口，故稱『薩拉密斯海戰』。雅典方面，用了大將多密斯德克來斯的計策，竟獲大破敵軍。結果波斯王

便逃回本國了。

當時雅典人們的歡欣，自不必說，大詩人品達爾的詠勝利之詩，就在這時代；大戲劇家哀斯克羅斯也爲着描寫戰爭的勞苦作了許多劇本。

自戰勝波斯以後，雅典就成爲希臘的中心。但這都城已爲波斯軍破壞不堪，決非再謀復興不可。恰好戰敗而逃回的七十萬波斯大軍的食糧，軍器，金銀用具等，都遺棄在這裏，雅典獲得這些戰利品，也就不慮窮乏了。

當這個時候，雅典就有大政治家伯里克理斯(Pericles)出來了。他委了自己的友人菲狄亞斯主持復興雅典的事務，而完成了都市計劃，全部都用大理石來構成。從此雅典就變爲極美的都城了。

菲狄亞斯(Phidias B.C. 500—432?)實在是一位無可比類的大建築家，

而且又是大彫刻家。他所設計的建築，在雅典的亞克羅坡利 (Acropolis) 高崗上的派推諾 (Parthenon) 神殿，現在還殘留着。用淨白的大理石，作成優雅美麗並且有力潛在着的形，有莊嚴輕快的感覺，完全具有渾然而調和的特性，這是這建築的優點，也是希臘建築，希臘藝術的特長。

周圍有數十根的石柱並列着，這彷彿是守護內部安置着的神的。所謂神，就是雅典城的守護神，專司學問與工業的雅典女神——在古書中說：這女神像，當時菲狄亞斯是用黃金和象牙作成的，有無可形容的優點，可惜現在已不存了。就是派推諾神殿，也不是完全無缺地殘留着，有崩圯的地方，有破壞的地方，也不過祇有一部分存留着而已。但是，祇這一部分，已可作為建築的模範，所以特地到那邊去研究的人也着實不少。

菲狄亞斯除這神殿之外，還有許多建築和彫刻的傑作，在他的監督之下其門生們所作的東西也不少。門生之中如易克泰那 (Ictinus) 喀力克拉德

(Calliocrates) 等大家甚多。

與菲狄亞斯齊名的還有米龍 (Myron) 和坡力克列托 (Polyclitos) 二大彫刻家。他們三人可稱當時的三大明星。米龍曾經製作投圓盤的青年的大理石彫像，坡力克列托有獨足立着的男子青銅像，都是很有名的作品。

總之，在這時代產生了許多俊邁無比的彫刻品。殘留在現在的作品之中最有名的要算米龍的維那斯 (Venus) ——維那斯是愛和美的女神。由彫像上看來，雖然缺了兩腕，仍是非常美的，有高尙的優雅和溫和的威嚴。這是真美的作品。這彫像大約距今百年前在米羅斯島 (Melos) 偶然掘得的，以後立刻就由法蘭西王以重金購了去。不多時法蘭西與德意志的戰事發生，巴黎將呈危狀的時代，法蘭西恐這珍貴的大理石像被奪，乃把牠安置於金屬製的堅固的箱中而埋藏於地下的。現在在羅弗爾 (Louvres) 美術館當作重寶保存在那裏。

距今約五十年前從奧侖比亞 (Olympia) 掘出的勝利神尼開 (Nike) 像亦是極有名的東西，可惜頭與兩腕都失去了，其衣褶的狀態，的確是自然而美，可作彫刻的模範。一時模仿製作者很不少，但無論如何終不如原作。其次就是柏爾維第耳 (Belvedere) 的「阿普羅」 (Apollo) 了。這是十五世紀在意大利發掘的東西，保存於羅馬的柏爾維第耳美術館。所謂阿普羅者，我們大概都知道麼？這是太陽神，每日御着黃金的馬車，馳驅於空中；又是司音樂與詩以及青年的神。所以現在我們看到這個彫像，不是感得有一種清新的青春力滿充着麼？然而，這也決不是粗暴的力。確是男性的，同時又是輕快的，優雅的力。亦是具有希臘藝術特色的東西。

此外如月神岱雅那 (Diana) 像，美地奇家的維那斯 (Venus de Medici)、黑梅斯 (Hermes) 像等，還有許多傑出的作品。

在這個時代，也不祇是彫刻及建築，各方面的文化，一時都燦然可

觀，實在可說這是今日西洋文明的發源之地。例如：哲學方面，大政治家伯里克理斯的友人梭克拉德斯(Socrates)，確是一位哲聖。他常步行城市，誰都可以對他問答，他就教他以哲學。其門生柏拉多(Plato)，又柏拉多的門人亞里斯度德(Aristotle)，都是前古未有的大學者，後人亦於各方面受他的大感化的。文學家伊索坡，大詩人哈叻特斯·亞那克萊翁及美貌的女詩人薩芳；戲劇家中如前面曾經說及的哀斯克羅斯之外，還有梭福克來斯，稍遲又有厄黎丕第斯，這二人都擅長悲劇；亞利斯德法內斯爲喜劇作家。以上都是很有名的人物。

講到戲劇，下面就來略述一些有趣的事實罷：

這時代的演劇，大概總是在祭日的。沒有屋頂的半圓形的大劇場；能容五萬人之多。當演劇之日，雅典的人們，誰都往觀，祇有奴隸是例外。這時代的奴隸也非常多，雅典人的勞働雜役，一切都由奴隸承擔。他們自

己專是做些高尚的政治，學問，美術等精神的事情。所以有人說雅典文化的所以有這樣的興盛，也許這是一種原因。總之，雅典人在演劇之日，誰都往觀，對於貧乏者，由政府給與費用，就是罪犯在這一天也特許出獄的。等到演劇終了之後，大家出來批評了，於是不論大學者，彫刻家，商人，工人，互相議論起來了。原來這時代的雅典，無論什麼職業的人，都有相當的見識，故有大家互相談論和批評的可能。如果我們也產生在這樣的時代，豈不幸福呢！

德意志音樂家華葛耐爾 (Wagner)，他曾經作了許多有名的歌劇，但他常常羨慕雅典劇場之美，就放着這個念頭而作他的歌劇的。

雅典城的興盛，引起了斯巴達的豔羨，但是斯巴達人自己無力使他們的文化發展，便垂涎雅典城了。於是，薩拉密斯海戰之後，大約五十年光

景的時候，斯巴達就攻雅典城了。這就叫拍羅坡尼細安 (Peloponnesian) 戰爭。這一次，凡在希臘的其餘各都城，也各加入了雅典或斯巴達作戰，所以戰事竟延至二十七年之久。最初是雅典方面比較勝利的。因為他們有高大而堅固的城牆圍着，無論斯巴達軍怎樣的勇敢，終不能攻陷。恰巧雅典城內發生時疫，死人不少，即雅典的中心人物伯里克里斯也於這時逝世了。從此雅典便漸漸衰弱，終被斯巴達降服了。這是紀元前四百年的事情。此後暫時之間，就由斯巴達握希臘政治上的實權；學問與藝術方面，當然仍以雅典為中心的。

但是，戰敗了的雅典人，無論如何總是使不出像伯里克里斯時代那樣的潑刺的元氣，似乎是很沉悶了。因此，藝術受了這個反映，威嚴崇高的氣味，也一變而為優雅綺麗。這是紀元前四百年以後的希臘藝術的一特徵。不過這樣的作風，實在也產生了許多傑出的作品。

彫刻方面第一當然是畢拉克西替爾斯 (Proxiteles)·斯科帕斯 (Scopas) 列西帕斯 (Lysipus) 也是傑出的彫刻家。在十七世紀時掘得的拉奧孔及其二子 (Laocoon and his son) 受神罰的彫像，描寫拉奧孔父子被蛇捲殺時的苦悶狀態，肉體苦痛寫實的表現，這實在達於極點了。這彫像也是這時代的作品。

以前所述全是關於彫刻的，至於畫家的事情還沒有說及，實在希臘也有不少優秀的畫家。其作品雖然到現在差不多沒有殘留了，但是畫家的軼事還有許多留着。其中比較有趣的就在這裏介紹一些罷：

據傳說：希臘最初寫畫的，是一家陶器店的女兒。有一晚，她正坐在房裏，也不知在想什麼，偶然擡起頭來，見壁上有一人影印在那裏，仔細一看，彷彿是日間所親近的男朋友的人影。於是她就起來把壁上人影的輪

廓描下來，再用了墨水塗上。據說這是繪畫的開始。

實際上我們知道希臘最初的畫家，是坡力諾塔斯（Polygnotus B.C. 480—430?）。他曾經寫了許多壁畫，頗使雅典人尊重，而且還贈給他很多的金銀，以酬他的功勞；但是坡力諾塔斯卻而不受。因此雅典人爲他造了一座房子，又當他流浪在外的時候，他有隨便到何處的官廳寄寓的特權。

善克息斯（Zeuxis B.C. 430 頃生存）亦是一流的畫家。「我是要寫永久留傳的畫的」，他曾經這樣說；所以他決不很快地寫畫的。一方他所寫成的東西，也確是傑出的作品。因此他竟成了富人，過着奢侈的生活。很華麗的衣服上繡着自己的姓名，穿了便出入人叢中以示得意。

與善克息斯同時在雅典城內還有一位畫家叫帕累細阿斯（Parrhasius），他也是愛穿那樣奢華的衣服的。他們二人的畫，都很出色，所以常常發生競爭的事情。後來他們各人寫成了畫就請雅典的人們去公評。一次，善克

息斯寫了一幅孩子頭上頂着滿盛葡萄的果子籃，果然，這幅畫因爲葡萄的過於類似實物，鳥雀飛來啄食了。

於是雅典的人們見了，大家都拍手起來，善克息斯他自己也以爲這次決定得勝了。一方，帕累細阿斯默默地立在自己的畫傍，許多人都請他打開包畫的包布，想觀賞他的畫。然而他還是立着不動。

「爲什麼這樣不痛快，快些把這個包打開來怎樣呢？」善克息斯再也忍不住了，他走近帕累細阿斯的身傍說：

「不，這包布就是寫着的東西咧！」帕累細阿斯回答說：

但是善克息斯還是不相信，他便伸手想把牠解開來，

「唉，唉，我敗了，我敗了！」忽然他叫起來了。

「我祇不過能欺鳥雀而已，帕累細阿斯竟能欺我之眼！」善克息斯又

說。

普洛托澤尼 (Protogenes, B. C. 350 頃生存) 也是當時大畫家之一。寫畫非常遲緩，他寫獵人與犬的一幅，竟寫了七年之久。每當寫畫的時候，除蔬菜與水之外，甚麼東西都不吃。「如果食肉飲酒，無論如何手部總要起震慄的，」他這樣說。

人人稱賞他的獵人與犬這幅畫，但是他還不滿足。他說：「還不能使這犬的口中會吹泡沫。」後來他以浸水的海綿向犬的口投了去，恰巧畫中的犬彷彿吹泡了，普洛托澤尼便喜歡得不可言狀。

這畫家居住於羅特島，一次，這島被敵軍包圍，當這很危急的時候，他還是寫他的畫不息，「敵軍總是爲攻羅特島而來的罷！決不是來攻藝術的。」他說着這樣鎮定的話。

普洛托澤尼是紀元前四世紀的人。與他同時代還有一位大畫家亞比利斯 (Apelles)，他是非常勤勉的人，自朝至晚一刻不息的寫着畫。而且又是

謙恭和藹又善聽忠告的。

如果寫成了一幅畫，就把牠陳列起來，他自己便隱在幕內，願聞參觀者的不客氣的批評。一日，有一農人立在亞比里斯的畫前說：「這個！草鞋的穿法很不好。」在普通的畫家，以一農夫在批評他的畫定要發怒了。然而亞比里斯不但不發怒，「真的，草鞋的穿法，農人比我總懂得多咧！」他反是這樣說。他立刻就和他的畫改正了。

亞比里斯曾經訪過在羅特島居住的普洛托澤尼。那時恰巧普洛托澤尼不在家，亞比里斯就在他的桌子上繪了一條直線，馬上走了。不多時，普洛托澤尼回來，看見那條直線，「呀！亞比里斯來過了」，他說。於是他自己也用別的顏色沿那條直線又繪了一條直線。恰好亞比里斯又來訪了，這次，他又在那二條直線之間巧妙地加上了一條。「亞比里斯真是世界第一畫家！」普洛托澤尼見了之後便稱贊他說。以後他們二人就成爲非常親

近的朋友了。

亞比利斯自被亞歷山大大王召去之後，寫了不少王的肖像。其中大王攬雷之畫，最得王的歡心。但他寫亞歷山大與他的愛馬勃賽法洛司的時候，王似乎不很滿意，因為他覺得這匹馬寫得沒有生氣。

恰巧在這個時候，另有一匹馬經過，見到畫中的勃賽法洛司，就高嘶着跑近來了。於是亞比利斯說：「大王，這匹馬的識畫，恐怕比大王還高明些呢！」他對王說了這句話，亞歷山大竟向他敬禮道謝。

斯巴達握希臘的大權，也沒有多久的時期。北方底比斯 (Thebes) 地方得以新興的勢力而竟把斯巴達潰敗。底比斯又被馬其頓 (Macedonia) 征服。馬其頓的國王，就是亞歷山大 (Alexand)。

亞歷山大僅二十歲時便即王位，確是智勇兼備的英雄。他本來是受大

哲學家亞里斯度德 (Aristotle) 的教育的。亞里斯度德在當時差不多已經知道：鯨是屬於獸類，地球是圓的這類事情了。所以他的門生亞歷山大也能成爲這樣的偉人。他登王位不久就把希臘全部征服，而率領三萬五千大軍往征波斯去了。

他先平定了小亞細亞，再攻埃及。尼羅河口亞歷山大里亞 (Alexandria) 港，就是以王之名而定名的。從此他向東征服波斯，伸手便欲取印度，但部下將士，因不堪印度的暑熱，已屢屢歸國了。因此，征伐印度的計劃未能實現，而亞歷山大就在這時在巴比倫病死了。當時還不過三十三歲。

到底一時亞歷山大的領土，東至印度，西有希臘，埃及；但是他雖然取有這樣廣大的領土，也非專是好戰無藝的野心家，他一方仍不忘希臘的文明在扶植他的，這是亞歷山大偉大的所在，其功績確是不小。因爲是如此，所以希臘文明得以傳至波斯，印度，而更移入於中國，亦有波及於

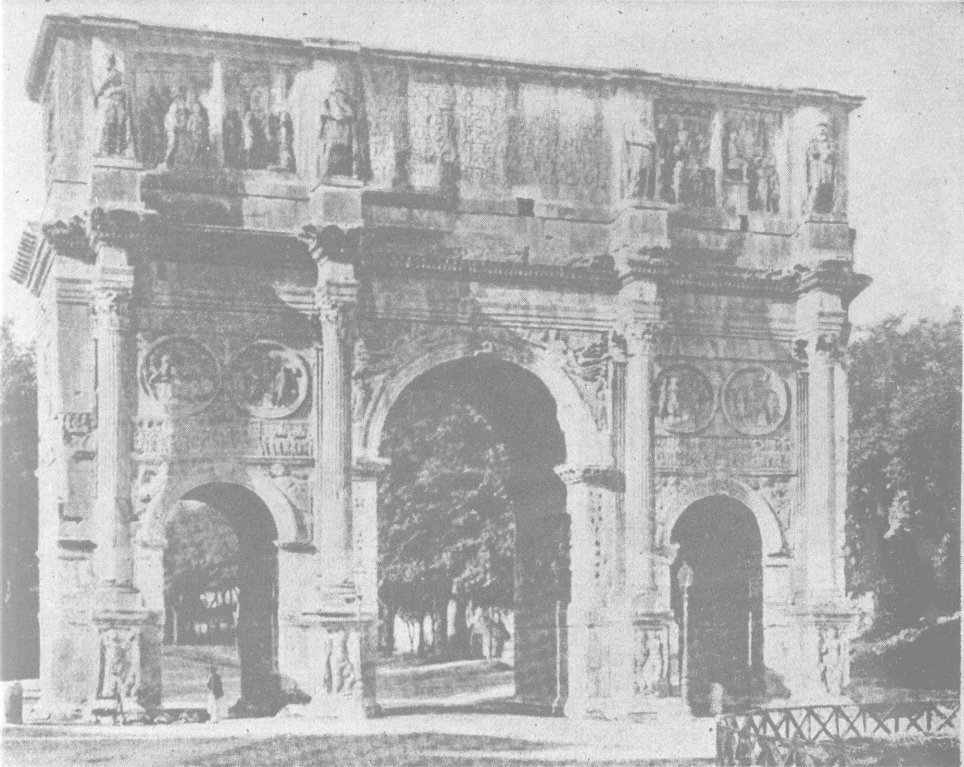
日本的痕跡。一方印度及波斯的文明，也漸漸傳播於地中海沿岸。東西文明的融合，恐也在這時成就的罷？

亞歷山大死後，因為後繼無人，這樣廣大的領土便成爲羣雄割據的狀況。學問與藝術的中心，已逐漸離雅典而移向埃及的亞歷山大里亞及地中海東岸了。但是：藝術等已不如以前那樣的俊邁，亦祇是小規模的，褊急的東西而已。

羅馬

君士但丁凱旋門

羅馬之可列塞姆

奧古斯都斯像

第四章 羅馬的美術

羅馬初期的藝術——羅馬的建築——彫刻——

比桑丁藝術的發動

我們試展開歐羅巴的地圖來看：在多島的地中海的正中，北方有成長靴形的半島，這是意大利。當長靴的脛的地位，有一條河流，叫臺伯河（Tiber）。在這河的上流，大約距今二千八百年的時候，有二赤子被棄在那裏，常由一隻牝狼把自己的乳哺育他們，而且還有一隻啄木鳥也常常帶食物給他們吃的。這二赤子就叫羅姆路及萊姆斯，他們長大起來之後，就在那處建設了羅馬城，羅姆路就做了最初的羅馬王，羅馬之名，據說就是从羅姆路而來的。

這當然是一種傳說。其後羅馬城逐漸強盛起來，早已把立國於意大利的伊特拉斯坎 (Etruscan) 滅亡了。伊特拉斯坎人在那時其文化已有相當進步，所以藝術亦頗發達。到現在還有少數彫刻及繪畫殘留着；羅馬最初的藝術，完全是受伊特拉斯坎人之賜的。

其後羅馬又平定了意大利全土，進取地中海各島。紀元前百五十年光景的時候，阿非利加的北方有大勢力的加達支 (Carthage) 也被滅亡，以西班牙爲屬國，又征服了希臘，頃刻之間，便成爲世界第一強國。於是廢王政而行民主政治，大英雄凱撒 (Caesar) 出更平定現在的法蘭西，荷蘭，德意志那些地方，渡海而在英吉利擴張其勢力，從此羅馬國力更強大了。現今在德國的萊因河岸還有凱撒所築的古城堡殘存着。實在，非但殘留一古城而已，凱撒已在這等地方把羅馬文化的種子播散在那裏了。

羅馬既有了這樣廣大的領土，乃聚集埃及，東方諸國，希臘等世界各國的文化和財寶，尤其是希臘的學問和藝術，羅馬人見了，大為驚喜。於是乘這優勝之勢，漸漸取入希臘的文化，以此為其基礎而創造他們的獨有的文化了。從此詩人佛爾其黎斯，荷拉諦斯；戲劇家坡拉伐斯；哲學家賽納加，等偉人輩出；法律家喀開羅也開始作出完全的法律，所謂羅馬法典者，即在現今還是非常重視的。

羅馬當初既掠奪了不少希臘的彫刻及工藝品，其後一般富豪又各因厭棄了金銀而購買希臘的藝術品。於是便以此等東西作標本，羅馬人就開始研究藝術。一方從希臘移居而來的藝術家們，也在羅馬繼續工作，從此藝術漸漸興盛，便得以藝術品裝飾羅馬都城了。

凱撒死後，其甥奧古斯都 (Augustus) 約在紀元前三十年的時候，做了

羅馬最初的皇帝。從此羅馬藝術的進展達於極點，尤其是建築等差不多也不遜於希臘，殘留在現今的東西還很多。

現在我們就算往羅馬去遊玩罷。

我們先在羅馬的新市街一望，當然，都是新的建築物；但是，一進舊市街，就祇見許多古建築了。屋頂是圓的，窗戶都是環形的。我們要知道：這是羅馬建築的特色。

代表的建築，是皇帝奧古斯都所建的判提温（Partheon），兀立在大空之下，確是極感莊重的東西。雖然沒有像希臘派推諾（Parthenon）那樣的優雅和輕快，但是覺得非常堂皇的。這點上也可說是希臘藝術與羅馬藝術不同的所在。希臘藝術是理想的美，羅馬藝術是現實的美，我們不是這樣感覺着麼？這判提温現在已作為基督教的寺院，屋柱是所謂「可林多（Corinth）式」的，極其裝飾的東西。實在這等柱的樣式是在希臘發達的

(Corinth本是古希臘的都府)。在希臘此外還有所謂『獨利亞式』(Dorian order)及『意奧尼亞式』(Ionian order)。

可林多式的柱的產生，還有一段有趣的故事：據說在某時可林多島死了一少女，她的乳母非常悲痛她，把一籃葡萄供在少女的墓前，籃上還纏着所謂『阿梗撒絲』(Acanthus)的一種蔓草。恰好有一位彫刻家經過此地，見了非常心悅，就立刻把這個照樣地用大理石彫了出來，放在柱上，看來倒也很適當。從此可林多式就漸漸流行了。所以可林多式的柱都是這樣裝飾的。

大概羅馬人都是喜歡洗浴的罷？他們有許多大浴場建造在那裏。浴場所需要的水，有從十里之遙的山間引進來的。這水道現今還有殘留着。其他如道路，橋梁，城壁等大工事，在羅馬也非常多。

他們的浴場，都是大規模的，最有名的叫卡拉卡拉 (Caracalla) 浴場，可容三四千人之多。場內冷熱水俱備，也有遊戲室，也有娛樂室，全部都用白大理石造成的，壁上還施着種種裝飾。而且還有陳列着彫刻及繪畫的大廳堂，正面壁上作着用五色石嵌成花紋的所謂『摩塞意克』 (Mosaic)。大廳堂的前庭還有一池，池中裝着噴泉，還有形狀極美觀的樹木，成排的種在那庭中，極美觀的花壇也砌成在那裏。然而，現在都已完全荒蕪了。

其次羅馬的大建築要算可列塞姆 (Coliseum) 了。所謂可列塞姆者，就是羅馬的鬪技場。是一座橢圓形的大建築物。正中有一舞臺，周圍的座位都是逐漸高起來成着階級形的。說到鬪技，真是可驚的事情：獅子和猛虎的互嚙，猛獸與武士的格鬪，且是極其兇狠的決鬪。當然，人也有被獸嚙死了的，然而大家見了反拍手叫好呢。最後還以數十人分做兩組，非死不甘休地互相斬殺。這樣殘忍的鬪技，在祭日一定舉行的。觀眾之中也有元

老院的議員，也有盛裝的貴婦人，有時皇帝也親臨觀鬪。他們以為在祭日而不觀這樣的鬪技，似乎不能鼓起祭日的興趣的，這也確是奇怪的俗尚。

在羅馬還有許多凱旋門，最著名的是泰塔斯 (Titus) 及君士但丁 (Constantine) 的凱旋門，都是用可林多式的柱及大環門的。此外如皇帝特拉耶諾 (Trajanus) 的紀念碑，很大的公設市場等遺跡，現在還可見到。彫刻的傑作，殘存着的有羅馬第一代皇帝奧古斯都的肖像，現存佛底加博物館，表現着極其威嚴的姿態，在羅馬藝術中確是有數的東西。英雄凱撒像，希臘哲學家亞里斯度德像，也有相當的價值。其他的彫刻，大都多是俗物，無論如何總不及希臘的了。

羅馬實在是非常興盛的一國，也許因為過於興盛的緣故，反使羅馬人日趨於奢侈了——頭髮上撒着金粉，身上塗着香油，集孔雀之舌以作羹，造多種旨酒以適口，諸如此類的窮奢極侈，直可令人咋舌。大凡營着奢侈

生活的人，其心情大都總是墮落的，祇有變相的趣味而缺乏健全的美的觀念；在這時，當然，真正的藝術難於產生了。

羅馬人漸漸趨於奢侈的當初，在東方的伯利恆地方適有救世主基督的產生。這所謂基督，實在就是「施恩澤者」的意義，他的真名是耶穌。他生在極窮的一木匠家，從小就有很深刻的思想，研究猶太古書而悟人生的大道。於是因為要傳他的道，三十歲之時，便出家周遊各城市，在這個時候，得了許多賢弟子，信徒也多起來了。然而當時之人多以為他是邪道惑世，遂被捕於羅馬政府，結果與二大盜同時磔殺於十字架。據說死後第三天又還魂而昇天了。這一天就稱復活節；直到現在還作為基督教的祭日。

基督死後，其教還是不滅，弟子們因為要記錄基督的言行，便作成了一部書，就是所謂新約聖書；基督以前的猶太聖書，就稱舊約聖書。

從此基督的弟子們，散在各國傳佈教道，基督教就漸漸廣佈了。當時到羅馬的是使徒保羅。因為保羅的熱心說教，信者漸多；但一般人總覺還是嫌憎的。此後羅馬皇帝納羅登位了，這是西洋的第一暴君，弑母殺妻，所不爲的。一日，羅馬忽起大火了，淒愴的火焰包圍着城市，燒死了數千市民，真是慘不忍觀。然而他——羅馬皇帝納羅，還悠然自得地彈着豎無琴，眺望火景，唱着他得意的詩歌。

這回的事情，引起了羅馬人民的不平，都是非常憤激，大家以爲這次的大火或者就是納羅所放的也未可知，頗有謀叛的形勢了。納羅聞道有這個情形，便想了種種對付的方法，結果便說：這次的大火是基督教徒所放的；基督教徒竟無辜受了飛來的橫禍，被殺死了不知幾百人。

從此以後，皇帝納羅還是繼續作惡，終於被人民殺死了，皇帝奧古斯都的血統便斷絕了。此後羅馬的皇帝差不多都是平庸無能的君主。但自納

羅以來，對於基督教徒的迫害愈酷，甚至有令猛獸噬殺或活活地燒死了的。但是，迫害愈甚而教徒的信念也愈堅，大家躲在所謂「卡塔可慕」(Catacomb)的窟中在崇奉基督。以後到君士但丁大帝出來，始以基督教爲羅馬的國教，廣佈全國，基督教徒從此就入於幸福的時代了。

君士但丁大帝以後遷都於黑海岸的比桑丁(Byzantium)就是所謂君士但丁堡(Constantinople)。在這裏又發興了別種文化，藝術亦頗發達。但君士但丁死後，羅馬便分爲東羅馬與西羅馬；西羅馬方面，因受日耳曼族等的侵入，即於紀元四七六年滅亡。以後所殘留的祇有東羅馬的君士但丁堡了。

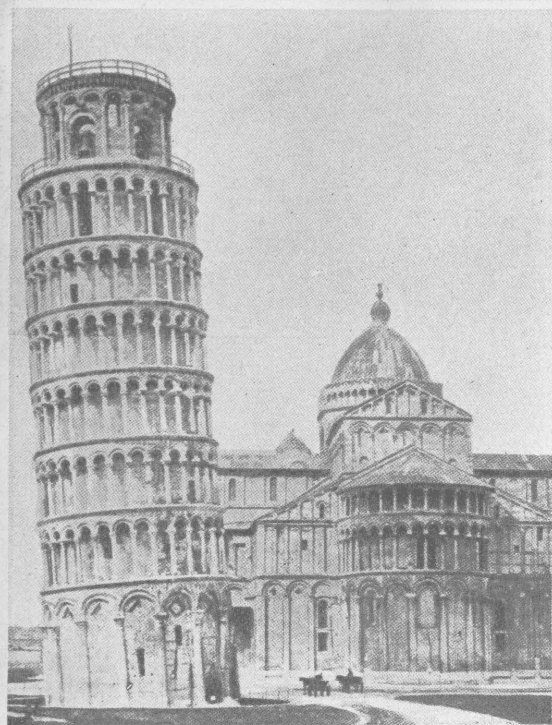
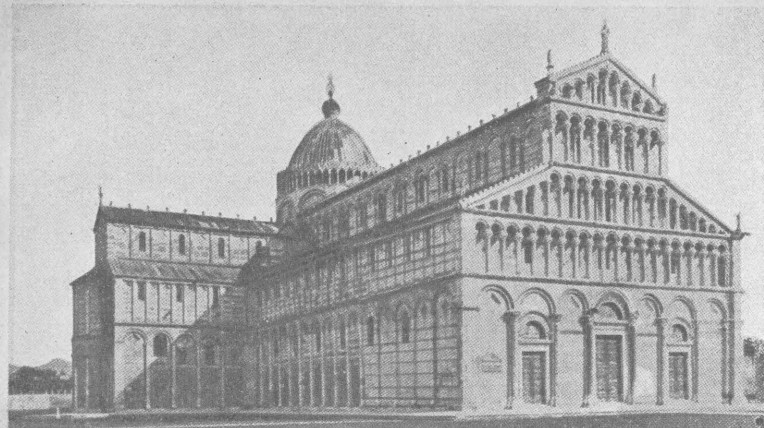

聖索非亞寺

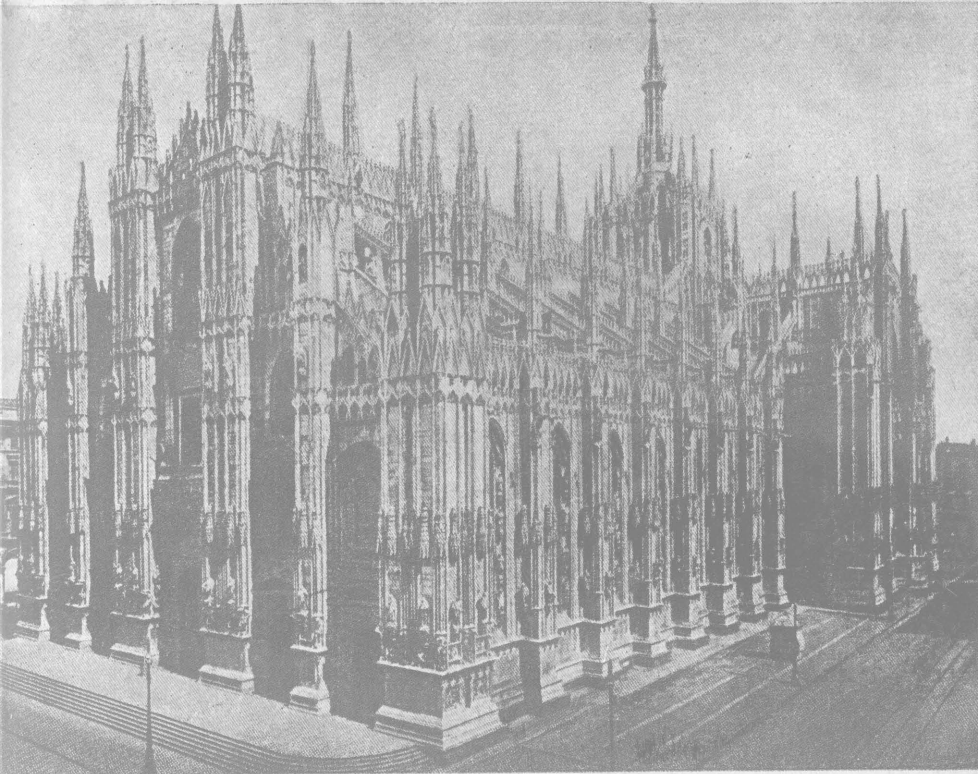

寺可爾馬聖

比撒大寺及斜塔

米蘭大寺

第五章 基督教時代的美術

初期基督教的美術——基督教的建築與裝飾的勃興

——比桑丁的藝術——羅馬納斯克藝術——哥德克藝術

當基督教還未許公開的時代，許多教徒都在所謂「卡塔可幕」的窟中崇奉基督的事情，前面曾經說及。但這卡塔可幕之中，基督教藝術也就在這裏發生他的萌芽了。

「卡塔可幕」是一個長廊般的橫窟。基督教徒就在這裏禮拜基督，在這裏說教，也在這裏埋葬死者。是用大石棺埋葬死體的。這石棺的周圍，大都彫着聖書中的故事。卡塔可幕的內壁上，也彫着這樣的東西。例如摩西的事蹟，預言者達尼爾，帶着迷羊而歸的基督等，都有彫在那裏。雖然

因爲是個暗窟，所彫的東西也不免是很粗而簡單的；但亦非常有趣，而且那些人物，都是穿衣服的，沒有一個有像希臘羅馬藝術上的彫着裸體。大概他們以爲裸體的藝術不恭敬的原故罷？這樣的嫌惡裸體，實在是基督教藝術的一特徵，所以一直到最後終於不見有裸體的東西。

卡塔可幕的壁上，除掉那些東西之外，還彫着魚，鴿，孔雀，心等種種之形。這些都是一種符號。魚是代表基督——集羅馬語「救世主耶穌基督」的第一字便成魚字。鴿示聖靈；孔雀示永久；心示愛。當時基督教徒，因爲是祕密活動的，所以往來相遇就用魚形作爲符號。

然至君士但丁大帝之時，基督教徒得公開的活動，已無躲在卡塔可幕的必要。從此便需要地上禮拜的場所，恰好有一所所謂巴西列加 (Basilica) 的建築物，基督教徒就借用這屋子了。巴西列加是狹長的建築物，其一方有半圓形的講壇，牧師就登這壇說教的。但是，以後總感得借用巴西列加

的許多不便，又另建了新教會堂。這新教會堂的設計，也和巴西列加相類似。到現在教會的建築，還是造成這樣的形式。

從新教會堂建造以後，他們便覺得祇是實用不能滿足，而希望怎樣的加以裝飾了。於是基督教徒乃大用「摩塞意克」(Mosaic)來裝飾教會。摩塞意克這種鑲嵌的裝飾，本來是極其華美的，基督教藝術便也從此由陰鬱的卡塔可幕之中而出現於光明的地上了。

摩塞意克裝飾之最有名的，是在君士但丁堡的聖索非亞(Sophia)寺。這是第六世紀查士丁尼諾(Justinianus)皇帝所建的。一夜，皇帝夢見天使，命建造寺院。這信心極深的皇帝，自然立刻就動工建造了。於是每日用一萬的工人，經二十年之久而造成此寺。據說當時皇帝有時也親到工作場去監督的。這聖索非亞寺實在是極其華麗的寺院，其中央有圓屋頂的正堂，周圍是側室，內部都是用摩塞意克裝飾的。這些鑲嵌出來的畫，差不

多純是聖書中的故事，聖書的傳記等東西。尤其是黃金板之壁施着摩塞意克的地方，光輝燦爛，令人眩目。神壇也是用純金做的，嵌着真珠寶石，華貴已極。屋頂上裝着很大的金十字架，與陽光相映，更覺光耀。當寺院完成之時，查士丁尼諾喜不自勝，「從前猶太王梭羅門爲埃哈巴建造神殿，雖然壯麗；與這寺相較，豈非相形見拙呢！」他曾經這樣地自誇着：

在東羅馬除此寺之外，還造了拉溫那 (Ravenna) 的聖維泰萊 (St. Vitale) 寺等許多寺院，摩塞意克裝飾也因此而更見發達。而聖維泰萊寺的摩塞意克裝飾，現在還殘留着。

東羅馬的藝術上也非祇有摩塞意克。象牙細工，彫金，刺繡，以及羊皮紙上描畫等都是很發達的，而且不論何種作品總有一種特點——複雜而美。這就叫做『比桑丁藝術』 (Byzantine art)。

比桑丁藝術中實在也混着幾分阿剌伯藝術。這是因爲第七，八世紀的時候，常被阿剌伯人侵入所受的影響。但是到比桑丁藝術達於全盛期之後，阿剌伯反受其感化，而且傳至波斯，印度，比桑丁的式樣也流行起來；北方俄羅斯也採取比桑丁藝術而建造比桑丁式的寺院。所以俄羅斯人到以後還是喜歡比桑丁風的文樣的。

歐羅巴各地也多受比桑丁的影響，就如意大利威尼斯 (Venice) 的聖馬爾可 (St. Mark) 寺，完全是比桑丁風的建築。

說到聖馬爾可，就來敘述他的一段故事罷：馬爾可在埃及傳布基督教，當他歸來的途中，在地中海遇了大暴風，船也覆沒了，祇有他一人漂流至一個島上。這時候，忽然出現了一天使，「馬爾可，不要擔憂！你是將來要被威尼斯人崇拜的。」對他這樣說。

以後馬爾可就在這島上死了，天使之言果然不虛，不久便有威尼斯的

人們來收他的死體。當這些人乘船載着死體出發的時候，又遭了暴風，在這十分危急的當兒，出現了聖馬爾可的幻形在保護着這隻船，因此大家得平安地歸到威尼斯。

威尼斯的人們都浮着嬉淚恭迎馬爾可的死體，又計劃他的葬事，大家都說非爲他建造一大寺不可。於是聚集財寶，便造成了一所宏偉壯麗的寺院。這就是聖馬爾可寺。

寺的正面，飾着極其華美的摩塞意克，其上有櫓，櫓之上立着聖馬爾可的彫像。從這下面的大門進去，有大理石，瑪瑙，碧玉的許多大柱。周圍之壁盡是摩塞意克，表現着聖徒天使等之畫。神壇上安置着伸着手在祝福人們的基督像，其下即是聖馬爾可的墓；墓上也是用黃金寶石之類的東西鑲嵌着的。

東羅馬的藝術，大概就是這樣的。那末，西方歐羅巴究竟是怎樣的呢？

紀元五世紀西羅馬帝國滅亡的前後，歐羅巴民族大起移動。當時在歐羅巴已有相當文化程度的，祇是羅馬人；其他盡是野蠻人，這些野蠻人之中，勢力最强的是日耳曼族。但又有所謂方族者，是另一個非常強大的野蠻民族，他們從東方侵來，日耳曼族祇得稍抑其勢而漸漸移向西方。日耳曼族的一分派有叫哥德的，見西羅馬帝國的衰弱，又把它滅亡了。又有法蘭克族住於皋利亞（即現今法蘭西地方）；盎格羅薩遜渡海而占領勃利忒尼亞，盎格羅薩遜島，即是英格蘭，也就是現今所稱的英吉利。這都是日耳曼族的分派。

日耳曼人之外，不料阿刺伯人又侵來了。阿刺伯人又叫薩拉珊 (Sarras) 人。對於這種族，不妨略置數語：

本來薩拉珊人多是營畜牧的生涯或騎着駱駝經商遠方的。距今約千三百年前的事情，抹加 (Mecca) 那個地方，忽然出現了一怪漢，他說：『我是亞拉神之使者，我是受神之命而把神之教來傳布於世界的。亞拉是世界唯一的神，其他的神都是假的……』』

這一個怪漢，實在就是摩罕默德。抹加的人們，聽到他的話之後，都當他是一個瘋子，見了他，大家都怒目而視，終於被他們逐出了。因此，摩罕默德便逃往北方的默德那 (Medina)，這是紀元六二二年的事情。所以摩罕默德教徒到現在還是以這一年作紀元元年的。

猶幸默德那的人們還能聽從摩罕默德的話，於是摩罕默德就在這地起兵了。先攻抹加，繼續而平定阿刺伯全土。摩罕默德是沒有學問的人，由他的弟子們修纂了一部教義，這就叫哥蘭，是摩罕默德教的聖典。

摩罕默德教徒以哥蘭經爲宗教的信條，藉這個勢力，征服了各國。而

且由波斯攻入印度，又遠及於中國。不久阿刺伯人也侵入於東羅馬，立刻就將君士但丁堡陷落了。這時候，東羅馬正發明了火藥，因此得將阿刺伯人擊退。但基督墓所在的耶魯撒冷及其附近各地，已統屬他們的領土了。其西方一隊，又征服了埃及，平定阿非利加的北岸，而攻入西班牙，勢力非常強盛。

這樣的事情，使歐羅巴中非常擾亂，諾曼人又從北方而侵入。然而，忽然法蘭克族中有所謂加羅羅的英雄出現了，他馬上就平定了歐羅巴，紀元八百年時，在羅馬而即神聖羅馬皇帝之位。自西羅馬帝國滅亡以來，到這時總算才有皇帝的出現。

從此歐羅巴也漸漸安定。但加羅羅大帝死後，因其後代三人相爭，便平分了領土。現在法蘭西，德意志，意大利的國境，大概就是那時所劃定的。

當時，皇帝之下有王在治國的。王之下又有貴族，並各各養着許多武士，這就是所謂封建制度。在這種制度之下，自然，王與貴族的勢力甚大，所以武士們在領土之內也無所不爲了。但是，比王與貴族更強的，還有握基督教全權的所謂羅馬教皇。無論王，無論皇帝，見教皇是不能擡頭的。因此，基督教的信仰更爲普遍了。

據說：教皇谷來哥利七世，曾經開除了德王亨利四世的教籍。亨利驚惶萬狀，計無所出，以後求恕於教皇，教皇乃令立雪中三日三夜而始得免。教皇之權力也可想而知了。

關於歷史上的事實大概是如此的，現在又應再談藝術了。

紀元五世紀終自西羅馬帝國滅亡以至加羅羅大帝之時，大約三百年間，沒有特別的藝術的出現，這也並非僅爲歐羅巴中的非常騷擾，而無餘

裕及此；其實基督教的漸漸興盛，以致嫌惡基督教以外的一切東西，也是一個原因。所以當時，以前所信仰的希臘的諸神，羅馬的諸神，非但不信仰，甚至倘使心中偶一念及也覺以為可令人發生憎惡之意的。於是，無論種種神，神殿，都被吐棄，希臘羅馬時代的彫刻，也屢次被毀壞了。這就叫偶像破壞。偶像破壞的結果，希臘時代的優秀的藝術品，可惜多被毀滅。殘留至現今的東西祇此僅少之數，就是這個原因。

到加羅羅大帝之時，歐羅巴中暫得安靜無事，藝術也逐漸興盛了。這時最初所起來的『羅馬納斯克』(Romanesque)——羅馬時代的建築，是含着哥德人趣味的東西。

羅馬納斯克的建築，也以寺院為最多，是圓屋頂而有環形之窗的很高的建築。例如：世界聞名的比撒(Pisa)洗禮堂本寺的斜塔，這是八層高的

建築物，當建築之時，塔的基礎的一部分，不知何故陷入地中，塔也因此而傾斜。建築家用種種方法精密地計算之後，就照這傾斜的狀況造去。雖然在地震極多的意大利，這座塔到現在還斜立在那裏，這不是值得驚嘆的事情麼？

繼羅馬納斯克而起的是哥德（Goth）人的藝術，這就是所謂「哥德克」（Gothic）的建築。哥德克的建築與羅馬納斯克大不相同：屋頂是檜般的成着尖形而高聳天際，窗也不是環形的；是成尖形而都呈着向上進行的調子的。這是哥德克式的一大特徵。哥德克建築也決不劣於希臘羅馬的建築，尤其適於寺院，從遠處望去，建築這寺院的一種虔誠心，似乎在這些形狀上完全現出來了。十二，三世紀的人們，差不多都是一心一意地在思念天神的，所以建造哥德克式的寺院那個時候，也有不要工資而勞動着的

木工，泥匠，也有幫着運水搬泥的老人孩子，也有送食物往工作場的女人，擅長彫刻的人也自願爲寺院而彫刻，擅長繪畫的人也自願爲寺院而作畫。這都是爲着信仰，由一種虔誠心的激發而作爲的。當時的基督教徒沒有一人不是爲着建造哥德克式的寺院而同心協力地去做。

由這樣的情形所完成的寺院，約有二百餘所，如法蘭西的諾得爾·達姆 (Notre Dame) 亞米安 (Amiens)；德意志的開龍 (Cologne)；英吉利的威斯德敏斯 (Westminster)；薩列斯佩利 (Salisbury)；在意大利米蘭 (Milan) 及佛羅稜斯 (Florence) 的大寺等，都是最有名的。

其中米蘭的大寺，自一三八六年動工至一五七七年才告完成，在北意大利哥德克建築中是最被重視的，這寺的全體，盡用白大理石構成，平面形式適成十字形。其中彫刻約有七千之多，據說只是花的彫刻約有千五百種。

從外面望去，祇見許多高聳的尖塔；內部則排列着許多很大的大理石柱，柱上還施着彫刻。正面有光輝奪目的金色的神壇，極其莊麗的花玻璃 (Stained glass) 的窗上都作着基督及其十二使徒的畫，也有聖書中所有的一切事物的畫。看了這些畫，就是不看聖書而基督受難昇天這些事情都可想像了。那種所謂“Stained glass”的花玻璃，正和比桑丁建築上的所謂“Mosaic”的鑲嵌同樣是哥德克寺院的特別裝飾。這種花玻璃的微洩着的五色光彩，實在十分足以喚起人們的信仰心的。

前面曾經說及摩罕默德教徒領佔了基督墓所在的耶魯撒冷的事情。這些地方被他們佔領了之後，遙遠的從歐羅巴到那邊去的基督教徒，屢被迫害殺戮，因此而惹起教徒的憤怒，他們以為非奪回耶魯撒冷，再不能到聖地巡禮。於是羅馬教皇便下命令，發大軍進攻耶魯撒冷。這回的遠征，前

後百七十年共經過了七次。那些武士們，臂上都纏着十字的符號，這就是所謂『十字軍』。第一次十字軍的出發，即把聖地奪回了，這是一〇九九年的事情。他們攻入耶魯撒冷之後，因為歷來的積恨，七日之間竟虐殺了不少的人民，實在是非常殘忍的一回事。

其後耶魯撒冷又被摩罕默德教徒占領，而十字軍又繼續出發了六次，終不得成功。當時也有未到耶魯撒冷而折回的。十字軍中並且還有農民十字軍，俘虜十字軍，少年十字軍等種種。尤其是少年十字軍非常滑稽。『要奪回耶魯撒冷聖地，大概大人終不得成功的了，決非用潔淨無穢的童子不可！』他們這樣說。於是乃聚集了八，九歲至十三，四歲的童男童女約三萬人，彷彿玩具似的都佩着劍出發了。但中途因為乘船，被風吹到埃及，都在那邊賣作了奴隸。

像這樣的十字軍，其結果當然至於失敗。然而，也獲得了一種意想不

到的東西——即阿刺伯以及東羅馬的文化竟被他們帶回來了。

當時的歐羅巴除掉基督教的文化，基督教的生活，此外便沒有什麼。學問一切都是受羅馬教會的支配，祇有適於教會的事情才許成立，沒有一些生氣，也沒有一些精神。所謂煩瑣哲學的，如針尖能立天使幾人等問題，學者之間煞費心力地在討論着。如果有創稍稍新穎的學說者，便目爲異端妖魔，非但盡力排斥，甚至有被燒死了的。

藝術也是這樣。哥德克建築，雖然是很莊麗偉大的，但也祇限於寺院建築而沒有其他的東西。彫刻等也祇爲着教會而作，又受嚴格的限制，非但不准製作裸體的彫像，即使表現聖書中的事情，也非受教會的指揮不可，不能略加自己的思想。真是，藝術已成爲教會的奴隸了！

但是，當時的歐羅巴人因爲已經習慣了這些事情，也不覺什麼。一旦看到阿刺伯的文化，東羅馬的文化，便覺大不相同，這是何等新奇而有生

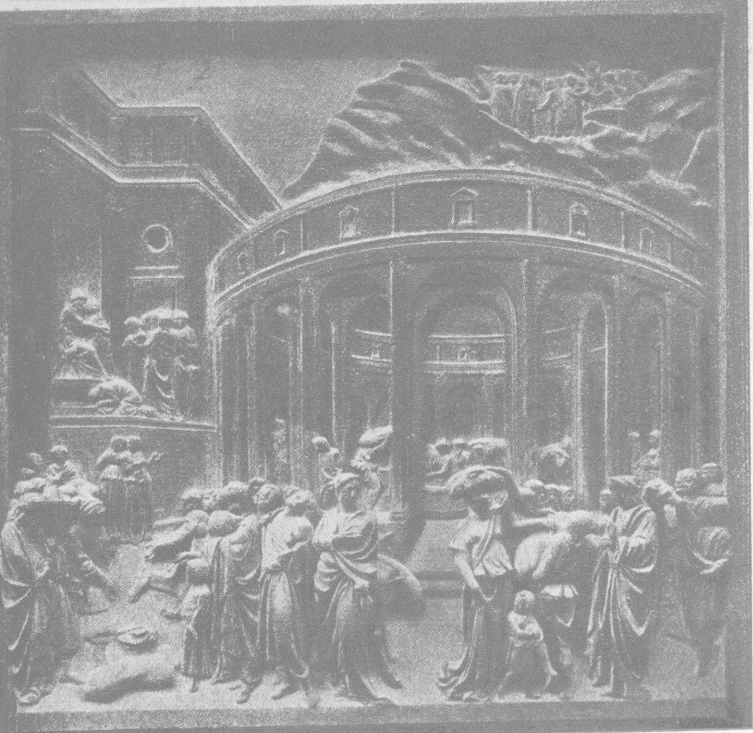
氣的東西！無論學問藝術，都比自己的又好又有興趣。似乎他們也漸漸地解起來了。

因此，同時對於自己的生活，也感得十分寂寞無味了。天天聽着寺院的鐘聲，對着神而祈禱；想想基督受難的情形，而時時現着憂鬱的容顏，似乎這等情形也使他們起了不愉快的思念。原來還有比這樣有趣味有生氣的生活呢！歐羅巴人的心中便這樣地在轉動了。

希臘人的生活！希臘人的藝術！羅馬！這樣的侵入了人人的思想中，也是當然的事情。

從此漸漸取去教會的障蔽，而成爲偉大的「文藝復興」(Renaissance) 時代了。

西洋美術概論

基柏爾提：

洗禮堂銅屏雕刻

部分

多奈的羅：

受胎告知

天使聖母部分

喬托：

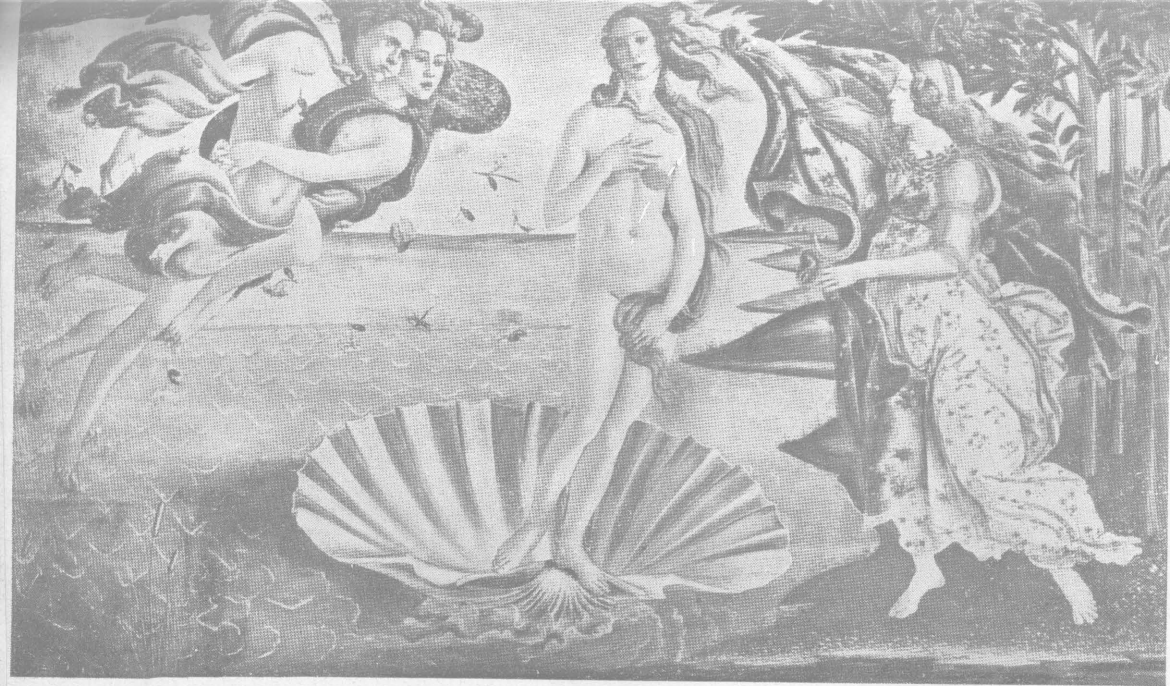
聖母子像

安基列可：

天使

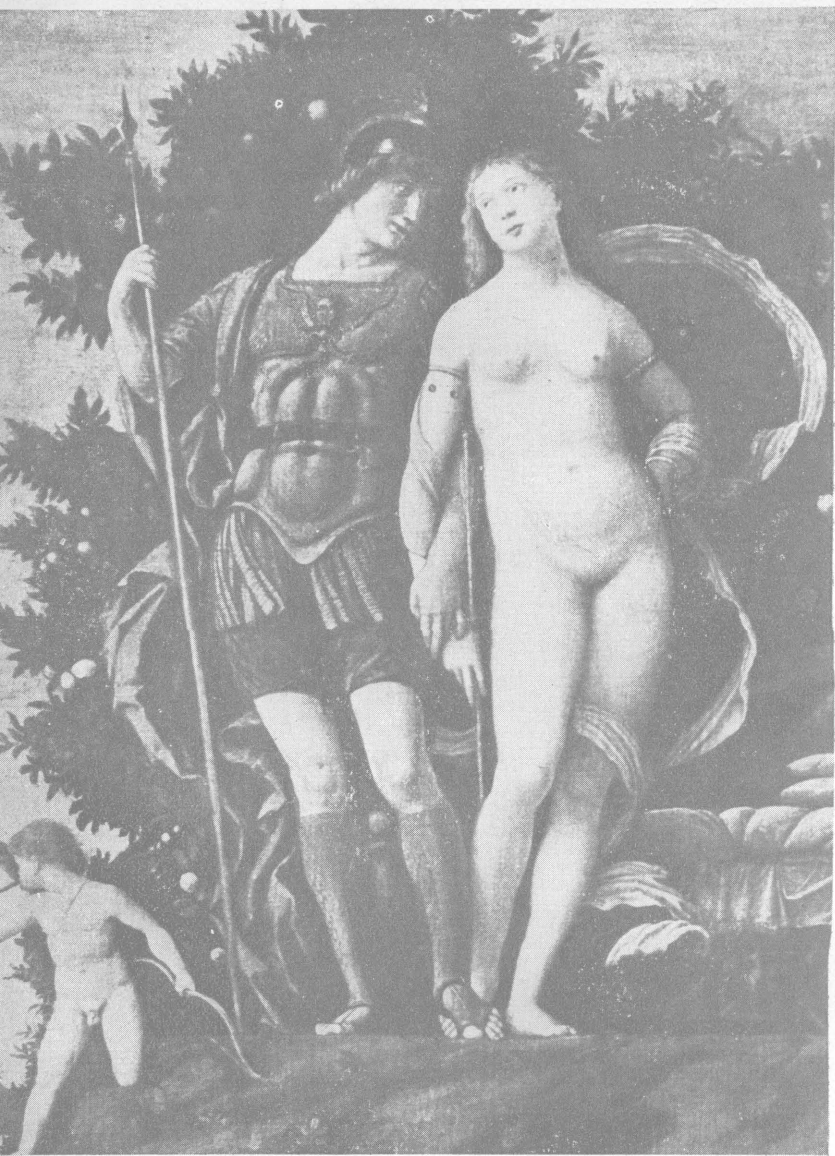

波提拆利：

凡奈斯的誕生

春

曼騰尼：

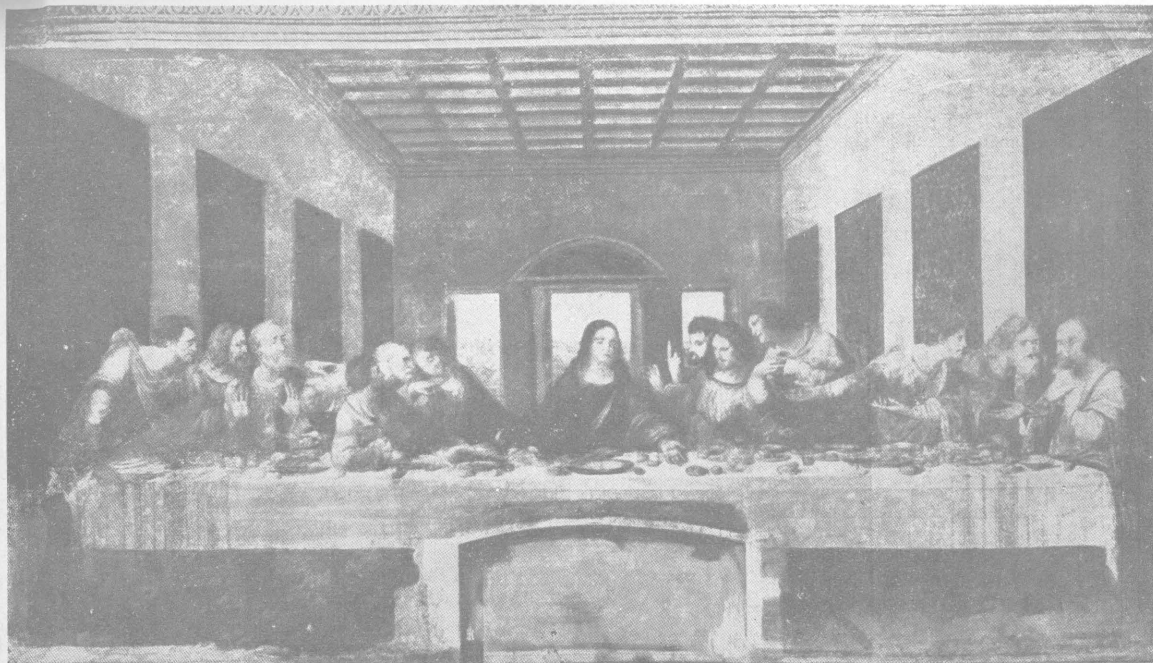
原野之舞

黎奧那特：

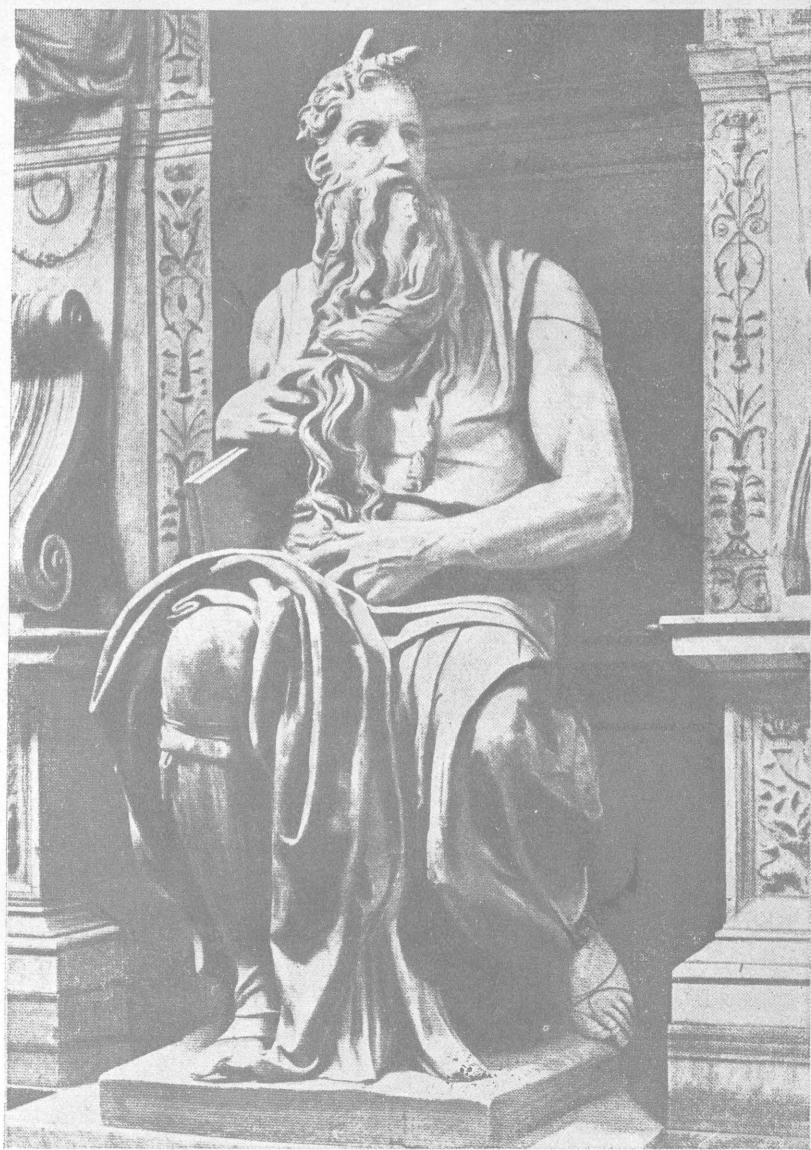
瑪娜麗薩

黎奧那特：

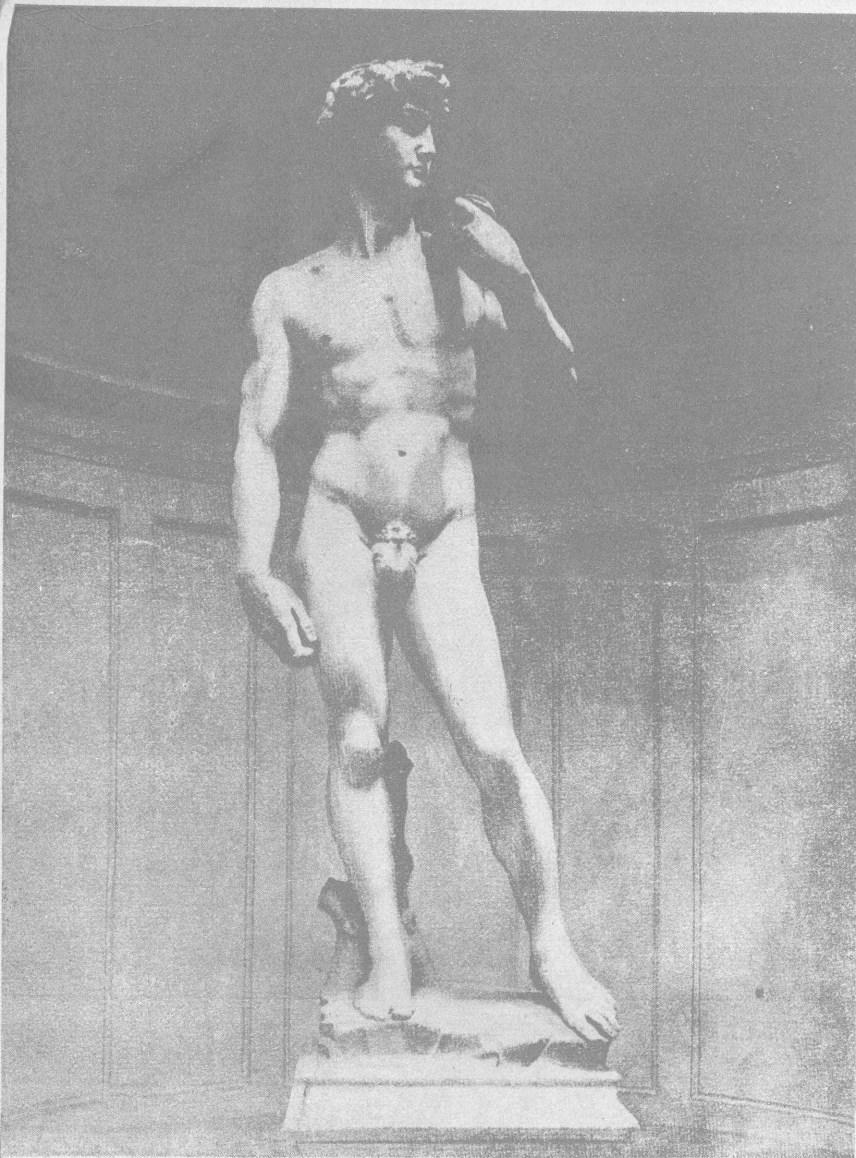
最後之晚餐

米開朗基羅：

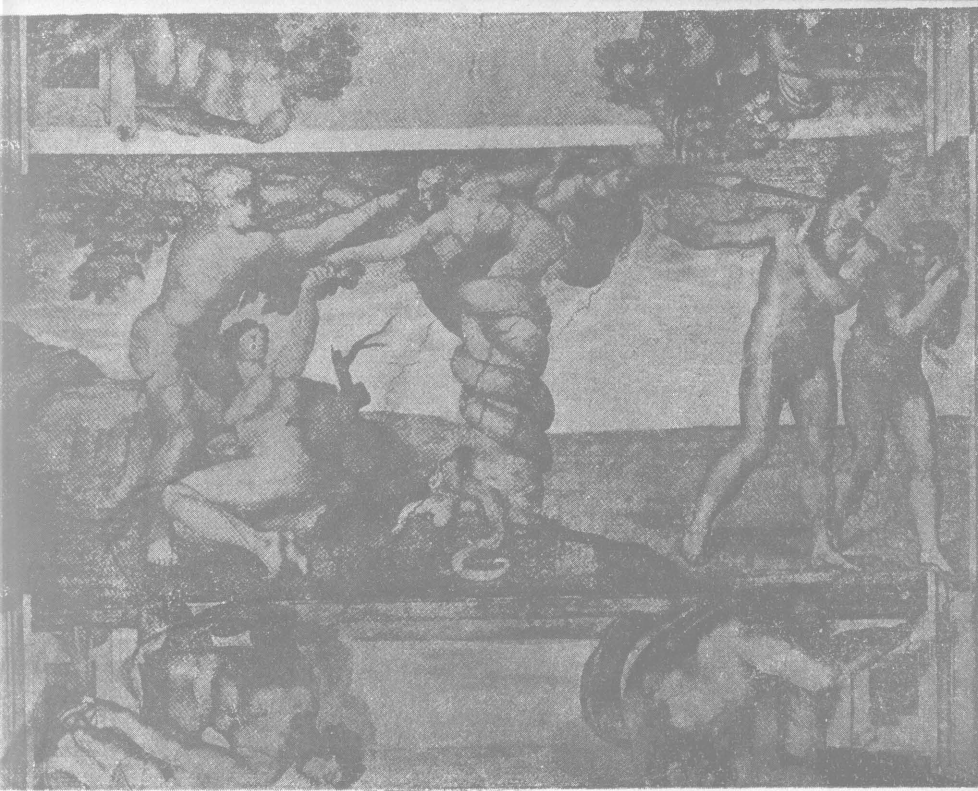
摩西

米開朗基羅：

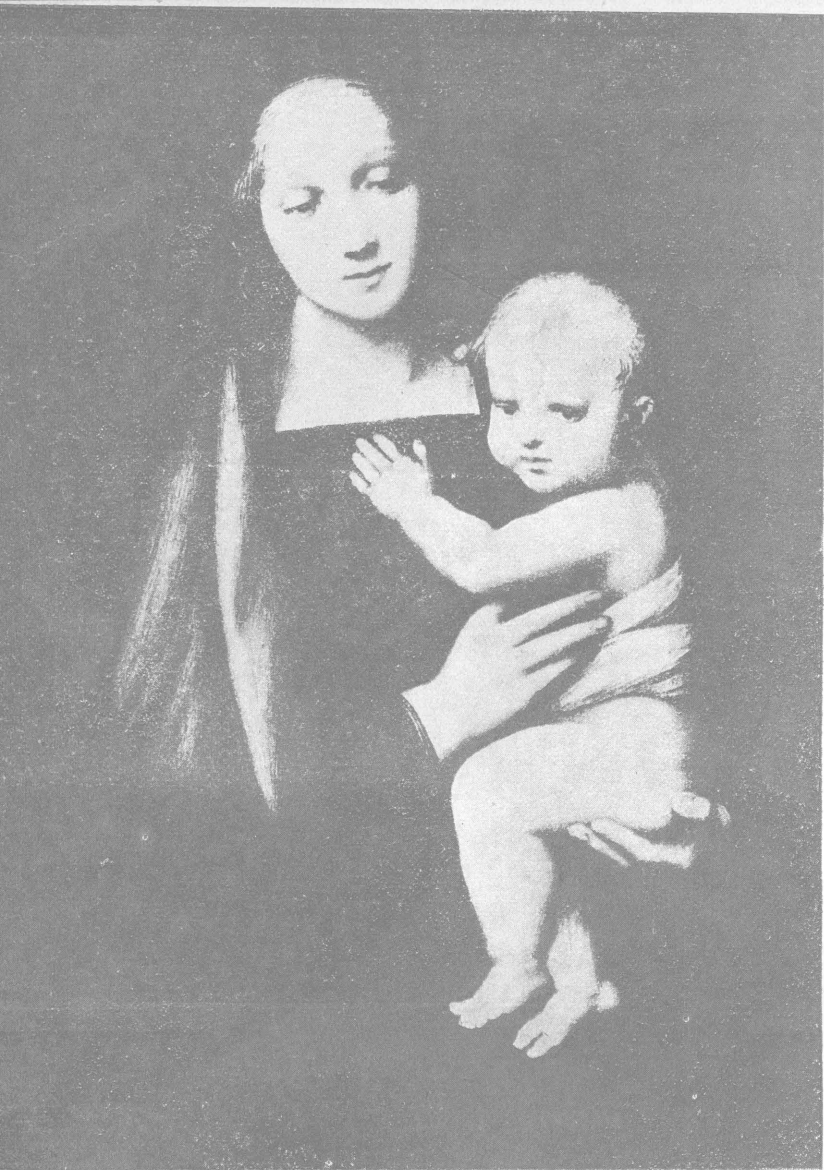
大衛

米開朗基羅：

樂園追放

拉斐爾：

馬童奈

拉斐爾：

雅典學派

替善：

福羅拉

喬喬涅：

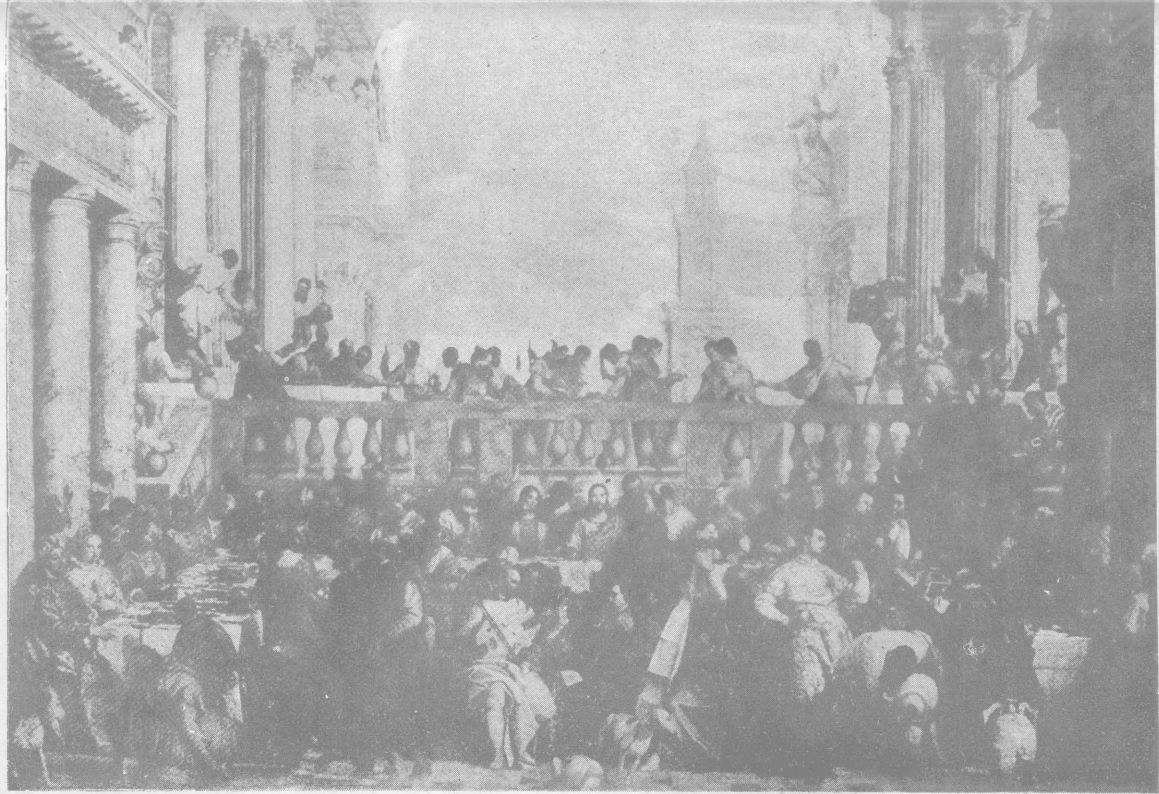
野邊的奏樂
部分

丁托勒多：

銀河之舞

味洛內則：

加奈的結婚

第六章 文藝復興與意大利

文藝復興的萌發——初期的建築，彫刻，

繪畫——意大利文藝復興末期的美術

十三世紀初，意大利有所謂尼可拉·比塞諾（Nicola Pisano 1206—1280）的彫刻家者，他，一天，偶然從地中掘得了古彫刻，看來覺得非常優美而有生氣，似乎與基督敎藝術大不相同。種種考查的結果，他明白了這是希臘時代的作品。

比塞諾大爲驚奇。非但比塞諾，其他意大利的藝術家都驚嘆希臘有這麼美，這麼自由的藝術。從此便有多人注意希臘藝術，也逐漸發掘地下的寶藏，也有人模仿作希臘風的彫刻。卻巧這時東羅馬帝國受土耳其人的侵

入，幾瀕於危，比桑丁的藝術家們多攜了作品往意大利避難。意大利的藝術家，既得見識這等作品，又受他們的指教，這點給予意大利的藝術家的刺激確是不小。

加之，當時意大利正是非常富裕，愛好藝術者也不在少數。佛羅稜斯的美地奇 (Medici) 家等都不惜重金蒐集希臘羅馬的作品，並且保護藝術家。因此，新藝術運動的準備，漸漸地齊全。到十五世紀，便在佛羅稜斯地方，文藝復興的氣運開始發動了。

現在且從建築家布魯涅勒斯科 (Brunellesco) 說起罷：布魯涅勒斯科是佛羅稜斯人，遊學於羅馬，學習判提溫 (Pantheon) 的建築。他在十五世紀初設計了佛羅稜斯的寺院。這寺院的形式，與哥德克，羅馬納斯克不同。當時的人見了，大家都十分欽佩他。

在佛羅稜斯更有不計其數的大藝術家——彫刻家基柏爾提（Giulberti, 1381—1455），多拿的羅（Donatello, 1386—1466）佛洛西奧（Verrocchio, 1435—1488）盧加·得拉·洛俾阿（Luca della Robbia, 1475—1564）等都是當時的大作家。

基柏爾提的名作，是佛羅稜斯洗禮堂的屏的裝飾。用青銅彫着聖書中的事情；『埃意薩克（Isaac）的犧牲』，頗高有崇之感。以後米開朗基羅（Michelangelo）見了，也稱賞他說：『這真是天國之門！』

但是，基柏爾提成功了這樣的傑作，亦並非偶然的。他承受那寺院的屏，正在二十五歲的時候，等到完成當時，已七十五歲了，他一生差不多已犧牲於一屏之上，把他的生命都彫進去了。

多拿的羅當初是從基柏爾提的父親學習鑄金的，到十七歲時便研究希臘羅馬的古代名作。當時所流行的彫刻，大都是裝飾的浮彫；但多拿的羅

能直追真的文藝復興精神的古典主義的本質，同時又踏出由寫生出發的有生氣的現實主義的第一步。故近代彫刻說是出發於多拿的羅的，也不爲過。「大衛」「聖喬奇像」「騎馬像」「受胎告知」等，都是他的代表作。佛洛西奧是多拿的羅的門生。十五世紀後半在佛羅稜斯的彫刻家中最爲著名。

洛俾亞擅長陶土浮彫，主用燒黏土(Terra-cotta)發揮其技術。「聖母」「基督」與「兩天使」等，都是他的傑作。

至於繪畫方面，佛羅稜斯也出了許多大畫家。

十三世紀——就是與尼可拉·比塞諾同時代，有息馬勃(Cimabue, 1240-1302)這畫家，普通叫他作『繪畫之父』的。也有說繪畫是此人開始的。並非從前希臘，羅馬沒有畫家，不過那時的作品已無殘存了。比桑丁

的繪畫雖有少數殘留着，但亦沒有這樣可貴的東西。如此說來，息馬勃真不愧爲「繪畫之父」了。

息馬勃在幼小時已愛好繪畫。據說從比桑丁來的畫家，在一寺中工作着的時候，他總是每天去看的。因此他長大了之後就成爲大畫家了。尤其他能將自然仔細地觀察，而描寫正確的形。從前畫家沒有這樣寫畫的。故息馬勃所作的畫總是生動而有力的東西。

佛羅稜斯的人們也漸漸欽佩息馬勃了。某時，因爲要裝飾寺院的神壇，求畫於息馬勃，幾年之後，他把畫完成了，於是佛羅稜斯的人們都非常喜歡，把這畫由他的畫室運往寺院的時候，大家竟整着隊伍，導旗奏樂地歡送去的。

一天，息馬勃散步郊外，遇着一個牧羊的童子，不知在石上畫着什麼。他近去看看，祇見這童子在作羊的寫生，而且寫的也非常好，息馬勃

很佩服他，就說：「你不要再牧羊了，來做一個畫家怎樣呢？」當然，童子大為贊成，立刻就作為息馬勃的門生了。從此這童子盡力用功，天天祇見他的進步，終於超過了他的先生。

這童子是誰？這就是很有名的大畫家喬托。

喬托 (Giotto, 1267-1337) 其後別了他的先生，旅行意大利；歸佛羅稜斯後，與小說家巴加德奧，詩人但丁友好甚篤。但丁常常稱賞喬托的繪畫，而喬托也尊敬但丁，把他的肖像繪入於大壁畫「樂園」之中。這壁畫距今約八，九十年前出現於佛羅稜斯，現在我們所稱「但丁的肖像」，就是這個。

喬托也繪過幼年基督的畫。他對於阿西西 (Assisi) 的聖法蘭西斯 (St. Francis) 的事情也似乎非常留意。所謂聖法蘭西斯者，是十世紀時候的人，生於門第之家在過很舒適的生活的；後來他感於神的光榮，願捨棄現

世的幸福而出家了。於是他在阿栖栖的山中，嚴守着神的法令，不以貧困爲苦，而過他的充滿着愛和善的生活。據說：他的愛，甚至及於小鳥，草木。他也常常聚着鴿子在說教的。法蘭西斯死後，在阿栖栖爲他建了一寺院，這寺院的壁畫，就是喬托所作的「聖人的行迹」。

喬托是正直的，快活的人。他到老還勤奮地在工作着的。直到五十八歲才放棄了繪事而開始於建築，現在佛羅稜斯所立着的所謂「喬托之塔」的大大理石的建築，就是他的作品。他也做過彫刻；裝飾塔的許多浮彫，都是他自己所彫的。

喬托之後，有僧人畫家夫拉·安基列可。(Fra Anglico, 1387—1455) 所謂「夫拉·安基列可」者，實在就是「天使的兄弟」的意義。他雖然還有別的名字，但現在誰都不叫他的本名了。在西洋常常有這樣的畫家，以後所出的丁托勒多 (Tintoretto) 厄爾·格萊可 (El Greco) 也是這樣的。

安基列可，照他的名字的意義上看來，便知道是一個清淨的，虔敬的人，所以他寫畫的時候，常常寫着禱祈的。他的性情非常溫順。幼時喜歡樹木花草和小鳥。一二十歲便進寺而爲僧人，但這時候的僧人，除奉神之外，還各自在用功別的事情的。有研究說教的僧人，有做農的僧人，有做木工的僧人，有做醫生的僧人，有當教師的僧人，也有做其他事業的，安基列可因爲喜歡繪畫，所以就做了繪畫的僧人。

當時因爲印刷術還是非常幼稚，書籍等大都是抄寫的，安基列可也會做過抄寫寺院的經文的工作；不但抄寫經文，還描寫插畫以及書籍的裝幀。他並不以這等事情爲麻煩，長年月之間不斷地在做他的工作。但是，一天，他見天使的幻形，就繪了所謂『天國的幻想』的這幅大畫。從此以後，安基列可便作了不少天使的畫。

有這樣的話：有一天他正在描寫天使，因疲倦而睡去了。不知何處來

了天使，拿起安基列可的畫筆，把他的畫完全修正好了。

安基列可的畫，確是以純潔之心所成的清淨無垢的東西。所以見了他的畫，便可使我們發生優美溫和的感覺。他到了八十餘歲，還到佛羅稜，羅馬繪成了『星的馬童』及其他的很莊麗的壁畫。

其次是馬薩綽奧 (Tommaso Masaccio, 1401—1428)，可惜他祇有二十八歲而夭折。他與安基列可不同，安基列可是非常純潔的；他是非常銳利的，以銳利的眼光，深刻地研究自然。以後大天才文西也稱賞他說：『喬托以後，僅有此人了！』實在，安基列可的畫是空想的美，馬薩綽奧的作品是現實的真確，兩者在藝術上都是非常切要的。

兼二人之特色而有的畫家，要算夫拉·斐利霸·利皮 (Fra Filippo Lippi, 1406-1469) 了。他的門生波提拆利 (Sandro Baticelli, 1446—1510) 也是很聞名的。同時代又有寫信念極深的畫的波諾紹·哥磋利 (Bonozzo

Gozzoli, 1420—1497)·寫悲哀與熱情的畫的辛約勒利 (Luca Signorelli, 1441—1523)等，都可說是並駕齊驅的一流的大家。

波提拆利他曾寫過基督，聖母，但他也寫希臘神話上的東西。最著名的是愛和美的女神『維那斯 (Venus)的誕生』這一幅畫。春的女神維那斯等遊戲於森林之中的所謂『春』的這幅畫，也是很有名的。當時的人見了這等作品，大家都吃驚了。以為這是過於近似希臘，過於自由奔放的畫。尤其是維那斯等全露着豐麗的肉體，這樣的畫以前還未見過。寫美麗的馬童奈 (Modonna)的人雖然不少，但馬童奈的美，是清的，慎的，充着母愛的。維那斯就不然；雖然同是愛的女神，但非母愛。固執於基督教的人們，對於這等繪畫，似乎覺得是罪惡，自然，他們都吃驚了。

波提拆利的門生，有寫極優雅的畫的菲列比諾·利皮 (Filippino Lippi 1457—1504) 此人與前述的夫拉·斐利霸·利皮是另一人，不可不注意。

他雖寫基督，聖母等宗教畫，也常寫風景畫的。與他同時還有寫優美高尚之畫的基爾蘭特約（Domenico Ghirlandajo, 1449—1494），寫熱烈之畫的曼騰尼（Andrea Mantegna, 1431—1506），其他有所謂柏利尼（Gentile Bellini, 1427—1516）者，他的畫，色彩綺麗優雅，在他的鄉里威尼斯自樹一派，寫肩上附有小翼的小天使最爲得意。

由上面看來，十五世紀的意大利，尤其是佛羅稜斯，實在出了不少大畫家。但是，一到十六世紀，又有更偉大的藝術家出現了，從此就達於文藝復興期的頂點。不過我們要講述這些事情之前，不妨先把文藝復興的意義，大略地來敘述一下。

本來所謂「里耐珊斯」——即文藝復興（Renaissance）者，就是「再新」的意義，希臘羅馬的極繁盛的藝術，到了基督教時代，久已被棄了；

等到十四世紀，十五世紀，再得有一度興盛，故就叫文藝復興。但是，文藝復興的藝術，當然也非完全是希臘羅馬的美術。因為時代的不同，其調子也總是不相同的。祇有藝術的生命，所謂藝術的心意和美是一樣的。就是美的精神是一樣的。希臘羅馬的藝術，喚醒了久已睡眠了的畫家，彫刻家之心，這些畫家，彫刻家，把被喚醒了的藝術的心意，表現於自己的作品。於是，移過了沈寂的長冬般的基督教時代，而轉入於陽春，美麗的鮮花忽然開放了。

當時也不是祇有繪畫與彫刻，與希臘羅馬時代的偉大的藝術在爭雄；哲學，科學也反抗教會而開拓新的途徑了。尤其到十五世紀，比桑丁的學者們，避難來意大利之後，研究希臘的大哲學家，科學家的所著之書，更與他們以良好的機會。科學家柯裴爾尼克（Copernicus）倡地動說，而使世人震驚的就在這時代。所謂地動說者，在基督教的學者們，都說：地

地球是宇宙的中心，不論太陽和月，都圍繞着地球的周圍的。然而，柯裴爾 尼克則反對此說，他說：地球不過是太陽系的一行星，地球是一定迴繞太陽的周圍的。此種學說，到現在雖已誰都不疑，但在那時還是非常新的學說，尤其在羅馬教會，更覺是不可輕視的一大問題。因為聖書上明明寫着地球是宇宙的中心，如果柯裴爾尼克之說是真確的，那末，聖書不是將成爲虛僞的東西了麼？因此，教皇大驚，便下令取銷這學說；但柯裴爾尼克爲着真理，也置之不顧。而凱布萊爾皋利來奧等天文學大家，研究的結果，也都說柯裴爾尼克的學說是真確的，從此羅馬教會自不免稍失其威嚴了。

又在地理學方面，如哥崙布的發見亞美利加，漸漸成立了地形圓之說，而又破壞了羅馬教會的學說。哲學方面，也有愛克哈爾德，楊可勃。裴美等出而倡新學說。文學方面，有作有名的神曲的但丁，有頭腦銳敏的鮑卡諦奧。政治學方面，更有馬查委利，杜馬斯，摩亞等唱新國家論。

至於一般人也逐漸脫離曾被基督教所束縛的單調的，憂悶的生活，而非常傾向於希臘的了。所謂希臘的生活，總而言之，不外自由，身心舒適而已。因為自由，身心舒適，人心便傾向於道德了，傾向於學問了，也傾向於藝術了。所以在希臘，學問既是非常進步，藝術也非常發達，同時也有高尚的道德。尤其他們能把這三者融和着。對於藝術，則美之外而有道德的威嚴，在道德，則威嚴之外同時也有藝術者的優雅，都是渾然地調和着的，這是希臘的特徵。希臘藝術的足以尊重，也可說是全在這些地方。基督教時代的生活，雖然有宗教的威嚴，決無藝術的優雅。要把這點取回之而充實自己的生活，這是文藝復興期的一般的思想。

一到十六世紀，更有比喬托，安基列可，波提拆利等偉大的藝術家出現了。第一個就是黎奧那特。

黎奧那特生於佛羅稜斯附近的文西（Vinci）地方，普通叫他黎奧那特·達·文西（Leonardo Da Vinci, 1452—1519）。他從小就有非常的頭腦，故研究心甚強，而精通各種學問。不論歷史，物理，化學，數學，差不多專攻於斯道的學者還不能與敵。而且又擅音樂，繪畫固不必說，在建築界也是有名的人物。

他的身體非常強壯，力也很大，善乘馬。但一方又是非常優雅，對人和藹可親。像這樣的人，真可說是不可多得的完人了。

黎奧那特的父親，當初是打算叫他研究法律的。因為他的十分熱心於繪畫，就令他到自己的友人佛洛西奧處學習繪畫了。佛洛西奧（Verrocchi 1435—1488）是多拿的羅的門生，擅彫刻，亦是有相當聲名的畫家。黎奧那特受教於佛洛西奧，數年之間，其才能更見進展了。

一天，佛洛西奧適有非急於繪成不可的一幅畫，黎奧那特就替他繪了

一天使。等到繪成之後，這一幅的全部之中，以黎奧那特所繪的天使，最爲出色。從此佛洛西奧再不作畫了。

其後黎奧那特便離佛洛西奧，而往藝術的都城佛羅稜斯去了。他在那邊也曾作詩，也發明樂器，也造塑像，也做道路，橋梁，運河，城砦等的設計。甚至蒸氣機，航空機等事情他都已試過。

然而，他在那時並不放棄繪事，仍是時時出外寫生的。遇到了他所合意描寫的顏面，他就到處跟住他作速寫。他又招呼附近的村人，饗以酒食，講些滑稽的閒話，而作他們的笑顏的速寫。

黎奧那特漸漸成名之後，米蘭公爵 (Duke of Milan) 聽到他的聲名，就召爲宮庭畫家。在這時，他寫了很聞名的「最後的晚餐」。所謂最後的晚餐者，即基督被捕而磔殺於十字架的前晚，與十二弟子共食晚餐的一幅畫。他寫這幅畫經過了兩年之久。就因爲兩年的長時間，米蘭公爵的侍者

怒而催促他了，他便回答說：「如果你能扮曾特做模特兒寫起來，那就立刻完成了。」

所謂曾特者，也是基督的弟子，他是把基督賣於差役的人。所以侍者羞而以後再不催促他了。

其後黎奧那特又離去宮廷，大約二十年之間，旅行意大利中，寫成了種種的畫而歸佛羅稜斯，在那邊寫了所謂『瑪娜麗薩（*Monna-Lisa*）』的女友的肖像。（圖見卷首）這幅肖像畫經過了四年之久才告完成。她那美麗的容顏，伶俐的眉目，沈着的態度，微笑的口邊，女性的神祕已盡量的表現了。故這幅畫現在都稱曰：『藝術之寶』。

但是，那時又有天才豐富的青年藝術家米開朗基羅出現於佛羅稜斯了。於是從前尊敬黎奧那特的人們，差不多都移向米開朗基羅，有的還說：『黎奧那特老悖了！』從此黎奧那特也不堪寂寞，便離意大利而往法

蘭西。那樣的大天才，晚年竟會遭遇這麼孤獨的生活，豈不可憫呢！

壓倒了黎奧那特的米開朗基羅 (Michelangelo, 1475-1564) 於彫刻，繪畫，建築三者都有超人的優秀。他生於北意大利，父親雖然是貴族，但他幼時是託付乳母養育的。乳母家是開石作的，因此，米開朗基羅也就見慣用石彫刻的一切。

他稍稍長大之後，就進了佛羅稜斯的學校。但是，他正和黎奧那特相反，非常不願研究學問，總是時時拿着筆在寫畫或玩着黏土的。這點，他的父親頗不以爲然，似乎也常常被責備的。不過，一方他的畫卻有可驚的進步，他從他的小朋友克刺那哈借了顏料竟繪成了非常好的畫。

克刺那哈 (Cranch, 1472-1553) 是基爾蘭達約的門生。一天，他帶了米開朗基羅到他的先生那裏去，基爾蘭達約一見米開朗基羅就勸他做自

己的門生。少年大喜，不久就由他的父親說妥，從此他就正式的研究繪畫了，這正在十三歲的時候。此後米開朗基羅盡力用功，技術日進。不久，他的先生便說：「我已沒有東西可教米開朗基羅了！」

那個時候，支配佛羅稜斯的美地奇家的羅蘭若（Lorenzo）他是一個美術愛好者，蒐集着許多希臘的彫刻；克刺那哈與米開朗基羅二人，想研究那些彫刻，就到了美地奇家。此後數年之間，作客於美地奇家，而且生活上也是受他的保護的。

但是，不久恩人羅蘭若死了，於是米開朗基羅便到了羅馬，這是他二十四歲的時候。在那邊作了所謂「皮亞塔（Pietà）」的雕像，這是他的處女作，博得了非常好評，因此又被叫回佛羅稜斯來了。佛羅稜斯地方有一塊從百年前留下來的極大的大理石，因為過於大的緣故，誰都無法動手。米開朗基羅歸來之後，他們就把這大理石送了給他，請他彫一種什麼東

西，米開朗基羅也不客氣地承受了。後來他就彫成了一大雕像，這就是很聞名的「大衛 (David)」。這彫像有十八尺高，據說當時用四十工人，費了四日的時間才搬運到城中的。

從此米開朗基羅已成為世界一流的彫刻家了。羅馬教皇朱理亞二世 (Julius II) 招他至羅馬，命造自己的墳墓。米開朗基羅特地到加拉拉大理石山搜集石材，約一年之久，然後把石材運入羅馬，當時王宮的庭中竟堆滿了那些石塊。

石材既運到了，然而，米開朗基羅的惡運，也隨之而來。教皇的近侍因為嫉妬米開朗基羅的功名，便對教皇說：「生前而預造自己的墳墓，似非吉兆……」，教皇聽了他的話，就命停止建造墳墓。米開朗基羅非常憤怒，便離去羅馬。

從此以後，米開朗基羅的生活，頗感窘迫，身體也似乎衰弱了。然

而，他在這時還作了世界唯一的所謂『摩西 (Moses)』的彫像。

米開朗基羅的繪畫，雄大莊嚴，也不遜於彫刻。他以後又在羅馬，受教皇之命而作西斯廷 (Sistine) 禮堂中的大天井畫。這畫於一五〇八年着手，至一五二二年始告完成，繪着二百以上的裸體人物，爲其絕世大作。尤其是『人類創造』『樂園追放』這等部分，其表現的工夫和強力，可說已達於極點了。據說他寫這些天井畫的時候，自朝至晚仰着頭，甚至夜間還點着燭在寫的，所以完成之後致他的頭好久不能彎曲，他的精神，於此可以想見。

前面說過：黎奧那特是曾與米開朗基羅競爭的；現在米開朗基羅又有一個青年的競爭者出現了。這人是誰？這就是天才者拉斐爾。(Raphael, 1483-1520)。年老的黎奧那特他雖然引身自退，獨自去法蘭西了；但米開朗基羅的對於拉斐爾，並不退讓。他們二人相遇之時，常是互相譏諷的。他們二人的感情已壞極了。但是，其實二人還是互相欽佩的。拉斐爾

學了米開朗基羅的力強，米開朗基羅也學着拉斐爾的優美。

米開朗基羅到了晚年，再赴羅馬。他於建築就從此時開始的。聖彼得（St. Peter）寺院——這在現今還是作爲里耐珊斯建築的好模範。

黎奧那特的藝術是：具有大海般的深湛的氣概；米開朗基羅的藝術是：彷彿峻險的高山；拉斐爾的藝術是：彷彿廣闊的，美麗的野原。

下面就來講拉斐爾罷：

拉斐爾生於北意大利的高原，他的母親是非常優雅的女子，父親也是畫家。拉斐爾幼時就喜歡繪畫，到十六歲，便在畫家裴魯其諾（Perugino，1445—1524）處學畫，技術猛進，大受他的先生的贊許。

那個時候，在佛羅稜斯的最偉大的藝術家，自然是黎奧那特·達·文西了。這青年的拉斐爾，雖然聽到黎奧那特的大名，也不在意。後來他告

別了他的先生裴魯其諾到佛羅稜斯；這時他就十分佩服黎奧那特，而且又學習馬撒西奧 (*Masaccio*) 米開朗基羅等偉大的藝術。從此使他的豐富才能更其充實，便絡續繪成了不少的大作。

拉斐爾他是一個非常秀麗的青年，性情也非常溫和，能令人見了肅然起敬的這一類人；可惜他僅有二十七歲的短命。但在這很短促的生涯之中，也繪了約有二百幅的畫，這些畫中尤以聖母像為最多。

最有名的是「西斯廷馬童奈 (*Sistina Madonna*)」1。駕在雲上的馬童奈抱着幼小的基督，其兩側有一老人與一青春女子，這二人都是基督教的殉難者；其下方有二個頑童似的小天使，這兩個孩子，據說是拉斐爾有一天在一麵包店前寫生所得，而添加在這畫上的。

拉斐爾當二十五歲的時候，應羅馬教皇之召，繪了佛底加 (*Vatican*) 宮殿大廳中的以哲學，神學，法律，詩為題材的大鮮畫 (*Fresco*)。其中

『哲學』一幅，又稱『雅典學派』，繪着柏拉多、亞里斯度德、梭克拉德斯等五十餘大學者，能够表出各個人的特徵，這是拉斐爾畫中很費力的一幅。

拉斐爾漸漸富裕之後，他就召集學者作希臘藝術的研究，也曾計劃了羅馬的都市，在過他的幸福的生活的；不幸他繪『基督昇天』這幅畫的時候，中途就死了。他到死是幸福的，沒有黎奧那特，米開朗基羅那樣的不得意的遭遇。所以他的藝術也是圓滿的，調和的。宜其此後數百年間受人尊敬而稱曰『畫聖』；尤其對於他的『馬童奈』，更令人人愛好而有使人陶醉的魔力。

黎奧那特，米開朗基羅，拉斐爾，這三人確是里耐珊斯的三大將。這三人所在的十六世紀，也確是極其光彩煥發的時代。所以他們死後，文藝復興的情勢也漸漸衰下去了。然而，還有許多大藝術家在那裏呢。

與拉斐爾同時有可來喬 (Correggio, 1497—1534)。當時畫家，差不多都到佛羅稜斯羅馬之後而變作風的；但可來喬並不這樣。他沒有受過完全的師教，所以他的畫也得自成一格，描寫現世的樂天的快樂，無論宗教的或神話的題材，都能曲盡嬌態。尤其對於畫上的光暗，更見特色。

還有替善 (Tizian, 1490—1576)，這是威尼斯 (Venice) 派的大畫家。他是卡達來城中的將軍之子，幼時不喜歡讀書，往往跑到城外田野中摘了種種鮮花回來，搾取花汁來寫畫。這頑皮的孩子，致令家庭教師也無法可設。於是還祇有八歲的時候，便送到威尼斯，依他的願望學習繪畫了。

他的先生是柏利尼 (Bellini)。關於柏利尼的事情，前面已約略談及，他是威尼斯派開始的人，常寫色彩非常美麗的一種畫的。本來，誰都知道，威尼斯是水鄉，風景絕佳。威尼斯的畫家能够寫出色彩美麗的畫來，也許就是這個原因？故威尼斯派的色，佛羅稜斯畫家的形，可說是他

們的各自的特長。

替善，當初是嚴守着先生所教的東西而寫畫的，其同學中有喬喬涅（Giorgione, 1478—1510）這一個人，作畫也非常出色，他指導了替善幾次之後，替善就不願從先生而祇聽從喬喬涅的指導了。因此，先生怒而逐出了他們二人，二人也沒別的辦法，祇得寫畫以度生活；可是二人的作品之中以替善的東西批評較好，於是喬喬涅不免又感得悶氣，因為這些事情，二人的感情便也破裂，但不久喬喬涅就死。此後乃替善一人的天下了。

替善用美麗的色彩繪了很多的畫，尤以用金色的調子為最得意，米開朗基羅見了他的色也非常稱許，他說：『對於形上再能注意一點，便可成為世界第一畫家。』當然，他也受羅馬教皇的邀請；而且德意志皇帝加羅羅五世也招了去，所以他曾幾次旅行德意志的。

威尼斯派到了十六世紀末，在替善的周圍還有不少的青年畫家，向新的方面而發展。其中最著名的，第一就是丁托勒多。

丁托勒多（Tintoretto, 1518—1592）他是一家染坊主的兒子，幼時常常喜歡在壁上塗畫，他的父親見了也非常得意，要想懇求替善把自己的兒子作他的門生；無如替善不打算收留，就回復他了。但丁托勒多並不因此而失望。其後他竟完成了不少滿充着精神的大畫，而且兼有米開朗基羅的形與替善的色的特色。他所作的所謂「天國」，是一幅世界最大而有威尼斯派特有的豐麗的色彩的大壁畫。以後英國藝術批評家納斯欽也曾稱許丁托勒多的畫說：「可與米開朗基羅匹敵。」

還有一人，是替善晚年的門生，叫味洛內則（Veronese 1528—1588）他是性情非常熱烈的人，威尼斯的祭禮以及宴會等極其熱鬧的畫寫了不少。尤其擅於用銀色的調子。他的「加奈的結婚」這等畫，可說是十六世

紀的威尼斯的最後的飾物。

味洛內則以後，威尼斯派已漸漸衰落。同時，那樣盛極的意大利的文藝復興，也就在這裏告終了。

一方，對於彫刻究竟還是怎樣呢？米開朗基羅以後，實在已無煊赫的大家了。雖有米開朗基羅的門生，卻爾利尼，巴洛尼亞等人，但終不如繪畫方面那樣的出色。

十七世紀，貝尼尼（Bernini）頗負盛名，故當時所謂貝尼尼風的彫刻，也很流行。同時在威尼斯也有珊梭文等彫刻家；但到十八世紀喀諾華（Canova, 1757—1822）出，一時頗享大名。現在我們所常見的華盛頓，拿破崙的胸像，這原型，就是出於喀諾華之手的。

繪畫方面，一到十七世紀，也全無生氣了。當時出現了自然派與折衷

派，自然派以奈坡里爲根據地，對於寫畫總是精細地觀察自然，非作忠實的寫生不可。可惜這一派的人祇能描寫自然，而忘卻了藝術的本意。折衷派方面，似乎以波倫亞爲根據地的，有喀拉西（Carracci, 1560—1609）等人樹立一派，謂非描寫文藝復興的名作而集其長處不可。其結果所謂繪畫者，也不過是一種死的東西而已，藝術的精神已喪失了。革奇諾（Guercino, 1519—1666）多門尼岐諾（Domenichino, 1581—1641），基多·來尼（Guido Reni, 1575—1642）等畫家，雖也聞名於當時，但其藝術決不如以前的偉大了。從此以後，意大利畫壇便一蹶不振，再不見有大藝術家出現了。

西洋美術概論

苗立羅：

乞丐

佛拉斯開：

太子乘馬像

谷耶：

馬哈

第七章 西班牙的美術

十五世紀以前的西班牙——西班牙興盛時期的

繪畫

前面所講意大利的文藝復興期，實在可說是盛極的時代了。大彫刻家大畫家的產生之多，真是指不勝屈。這確是不可多得的時代，確是可以誇耀人類的智慧的時代！

這樣盛極的意大利的文藝復興，當然不得不波及在歐洲的其他諸國。所以西班牙，荷蘭，法蘭西，德意志等受了影響，其美術也便漸漸興盛。從此藝術也各國分別起來，所謂西班牙藝術，荷蘭藝術等，到現在還是這樣的稱謂。

現在我們就先講西班牙的藝術。

但是，要講西班牙的藝術，還不得不先明瞭文藝復興以前——十四，五世紀以前的西班牙。

前面已經約略說及，在紀元七世紀摩罕默德出現之後，阿刺伯人就立刻強盛起來，而征服了其他各國；侵入於西班牙的時候，正是八世紀之初。當時將軍鐵來克是繞過非洲的北岸用船渡入西班牙的。

鐵來克攻入西班牙之後，就在那地建設摩罕默德教之國，造起了許多摩罕默德教的寺院。其中最有名的是哥爾多巴（Cordova）寺。還建造了阿爾漢布拉（Alhambra）宮殿。這些建築，在摩罕默德教藝術，阿刺伯人的藝術上，實在是最偉大的東西。

哥爾多巴寺院，現今還殘留着。造成的時候是在八世紀之末。這是一所非常奢華的建築，有很高的塔，有美麗的水池，這水池就是摩罕默德教

徒的洗清池。還有很大的禮拜堂，柱之數共有千四百，都是以大理石而施以複雜的彫刻的。水晶的天花板，光耀耀地照着香油的燈。更其是水晶與大理石的互相反射，令人目眩。而且聖壇上都嵌着寶石一類的貴重的東西，其上又放置哥蘭經。

摩罕默德教因爲嫌惡偶像，所以他們的寺院中沒有神像的；非但沒有神像，就是人物的彫刻，人物的繪畫也都沒有。描寫動物不行，彫刻植物也不行，總之畫與彫刻差不多都沒有；但一方，模樣卻是非常發達。以直線曲線組成的所謂幾何學模樣，在當時十分流行，這就叫「阿利比斯克」(Arabesques)。阿利比斯克模樣傳入東羅馬，加了幾分歐羅巴趣味，就成爲比桑丁模樣。保有比桑丁系統的文化的如俄羅斯那邊的地方，現今還有很多這樣的模樣。

阿爾漢布拉宮殿在格拉那達(Granada)，是十二，三世紀之時造成的。

這宮殿建於三千尺高的極大的赤岩之上，也是非常奢華的東西，共有四千的柱，金銀不知其數。據說當時的人們都信以為建造這宮殿，摩罕默德教的僧侶一定用練金術的。

到了十五世紀，西班牙人的勢力忽然強大起來，漸次把阿剌伯人驅逐到阿非利加方面。於是建設了完全歐羅巴風的國家，次第擴張領土，日進富強。一方又因西班牙人的擅長航海，富冒險性，從此他們就在世界中大活動了。

當那個時候，貿易最繁盛的是威尼斯港。他們的貿易以東方為主，從印度買入胡椒，肉桂等物品，運至埃及的亞歷山大利亞，再用船運至意大利的威尼斯，然後再送往歐羅巴各地。可是十五世紀的時候，土耳其人占領亞歷山大利亞，重稅商品，商人不堪其苦；但是因為東方的物品的易於

售賣，他們就想避去土耳其的領土而謀與印度直接交通的計劃了。可崙布的發見亞美利加，就在這個時候（一四九二年）；同時馬基蘭又發見了菲列賓羣島，再西航，經二年而歸西班牙，成功了世界一周的偉業。

當時西班牙得了所謂亞美利加大陸的大殖民地，征服了土人，物產又十分豐富。於是便以菲列賓爲根據地，盡力與東方開始貿易了。現在的西班牙雖然這樣弱小，當時實在是非常強盛的一國。

西班牙美術的興起，也正在這前後的光景。毀壞了摩罕默德教的寺院之後，基督教的寺院就代之而興。但最初是完全模仿意大利的。繪畫也是這樣，在十六世紀時雖有啞者那發累德(Navarrete)及其二三畫家，都是意大利繪畫——尤其是威尼斯派的模寫而已。

祇有厄爾·格萊可(El Greco, 1545?—1614?)這畫家，是非常偉大的。

他以寫宗教畫爲主，極其神秘，能予人以虔敬的感想，這是他的特點。他生於希臘，少時居威尼斯，爲丁托勒多的門生。但不知何時到西班牙，也不知在何時寫成了許多大作，更不明他於何時死去了的。

十七世紀時有所謂佛拉斯開 (Velasquez, 1599—1660) 的大畫家，擅寫上品的畫。他生於塞維爾 (Seville) 的一大商人之家，幼時作畫，已能令人驚歎。二十三歲時至首都馬德里 (Madrid)，名聞於國王，從此就在王宮之中，爲他造起房子，過了一生。在宮中寫了國王的肖像，太子巴爾退 (Balthazar) 的乘馬圖，(圖見卷首) 以及西班牙的大臣將軍等的肖像，已完全當作宮廷畫家了。所謂宮廷畫家者，是專爲國王貴族而寫畫的人，文藝復興期以後，這樣的畫家就有很多了，不但是畫家，所謂宮廷詩人者，也於此時出現了，尤其是英吉利，更出了許多的大家。這等宮廷藝術家受國王貴族的保護，生活愉快而得專心於製作，這是他們的最幸福的一

點。他們與一般人毫無交往，多數人不能見到他們的作品。說過分些，他們是能够迎合國王貴族的意志，就算偉大；實在其中也有不少無可稱道的宮廷畫家。不過佛拉斯開決不是這樣的畫家；他是有豐富的才能的人。因為有豐富的才能才使國王尊敬的。當這個時候，卻巧弗來米希（Flemish）的畫家魯本茲（Rubens）派遣至馬得里地為公使，有一天，他對佛拉斯開說：『畫家非到意大利去看看不可。』因此，佛拉斯開就決心往意大利去了。當他向國王乞假的時候，國王便說：『不是一去不再歸了麼？』說着這樣非常悲傷的話。

比較佛拉斯開稍遲，在塞維爾又出了一位大畫家。就是苗立羅（Mirillo, 1617-1682）。他是一個貧窮的機器工人的兒子，他的境遇與佛拉斯開大不相同。雖然也是從小就喜歡作畫；但是，他差不多買些紙與筆的錢都很為難。而且到十七八歲的時候更不幸而父母雙亡，留着幼妹一人，

又不得不盡養育的責任。於是苗立羅計無所出，不得已乃往人馬雜沓的市場，開始替人寫肖像畫了。路過的人有願寫肖像者，他就把行人的顏面，在二三分鐘之間替他寫成，也可得到五分，一毫錢的酬。這樣的生活，差不多也繼續了三年之久。這時他想到了別種方法：寫了幾百幅的基督以及馬童的畫，預備賣到殖民地去。果然，商人們買了他的許多畫運到亞美利加去了。因為那邊還沒有什麼寺院，但人們已知宗教的必要，故需要這等宗教畫了。

苗立羅積了些金錢，於是先到馬德里地訪問佛拉斯開，佛拉斯開一見苗立羅的才能超羣，就留他在自己家中用功，大約也有三，四年之久。苗立羅因感激他的先生，便說：「如果爲先生的事情，死也甘心！」而佛拉斯開却說：「不，爲我而死是不行的；爲着藝術而不願生倒還可說。」

以後苗立羅歸至故鄉塞維爾，就在那邊寫了不少宗教畫以及「西班牙

的乞丐」等大作。

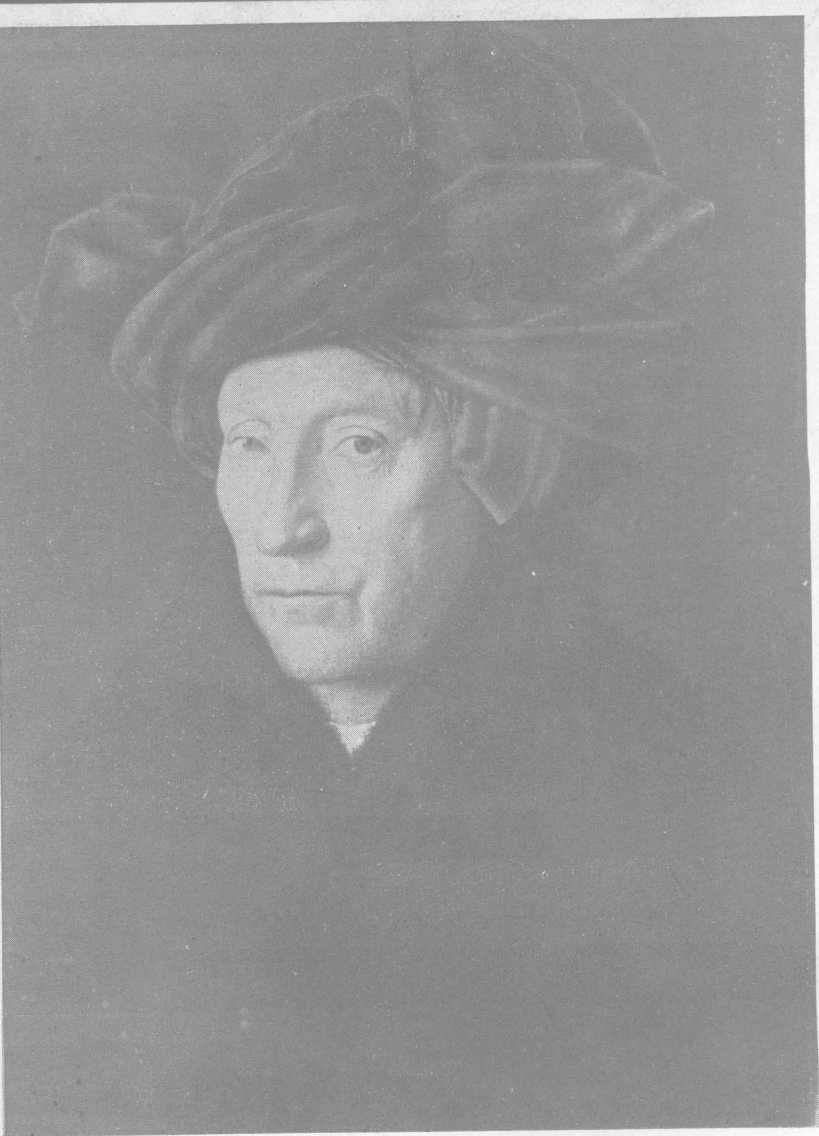
到了十八世紀，西班牙又出了一位大天才谷耶 (Goya, 1746-1828)。他在幼時，喜歡打架，非至出血不止。十七歲時因爲闖了大禍，不容於故鄉，便逃至馬德里；在這地又犯了警章，再逃至意大利。在意大利，得見許多天才的作品，從此他的畫技便大進了。

他實在是非常真實的人，以後他曾寫過西班牙國王的肖像，雖然國王的顏貌非常醜陋，他還是照實的描寫，毫不更改。這等事情在佛拉斯開恐怕做不到，因爲替國王寫像總是要改好看些的。谷耶他遇見自己所喜歡的顏貌的人，常常用手槍嚇住，強令做模特兒，會有這樣的事情。他的作品，例如靠着長椅子而橫臥的女子的肖像二幅：一幅是着衣的，叫「着衣馬哈 (Maja)」，另一幅是裸體的，叫「裸體馬哈」；極能表現西班牙的特色「鬪牛」；「漫遊歐羅巴中的歌女」等等，都是他的傑作。他還擅長

諷刺畫，寫着奇形怪狀的人物；也寫空想的畫如「飛行人」。谷耶真不愧
是特出的天才。

此後，一直到十九世紀，西班牙沒有大藝術家出現。

范愛克：

婦人像

魯本茲：

畫家與其妻

梵大克：

查理士一世

林布蘭：

解剖教授

林布蘭：

第八章 荷蘭的美術

弗來米希派的繪畫——達希派的繪畫——荷蘭的風

景畫家

現今的荷蘭與白耳義地方，在中世紀的時候，稱做尼德蘭（Netherland）。這地方，地勢極低，甚至有比海更低的處所。所謂「尼德蘭」，就是「低地」的意義。我們大家都知道的：荷蘭地方有一種風車，那就是因為土地過低，降雨之後，難於溜水，用大風車之力，把水汲到河海中去

的。

這尼德蘭地方，自十二世紀的時候，已有一種獨特的美術。普通所謂「密尼秋斯（Miniatures）」的極小的小形畫，壁上裝飾的華麗的織物，

刺繡，金銀細工品，花玻璃，以及紋章，圖案，書籍的裝訂與插畫等，這些東西，尼德蘭人都是非常擅長的。

但是，這等東西都是裝飾美術，純正美術的發達還是從十五世紀時方才開始的。因為當時尼德蘭的支配者公爵菲列浦，是非常愛好藝術的人。他造起美術館，圖書館，優待藝術家。受他優待的許多藝術家之中，尤其是范·愛克兄弟兩畫家為當時傑出的人材。

這范·愛克兄弟二大畫家，兄叫范·愛克·赫裴爾德 (Van Eyck Hu-
bert, 1366—1426)、弟叫范·愛克·揚 (Van Eyck Jan, 1368—1441)。二人
作畫都是極其精細的，祇是眼所見到的東西，他們都能極精密地寫出來。
就像寫肖像畫等，其眉毛和頭髮，差不多一根根的可數；毛織的衣服，也
能明晰地辨別，這樣誠實而細密的繪畫，誠是罕見。有時兄弟二人也合作
一畫，例如很聞名的『羊的崇拜』這一幅，就是合作的東西。

范·愛克兄弟，非但祇是聞名的大畫家而已；而且他們還發明了油顏色。以前畫家所寫的都是所謂『鮮畫』（Fresco），是寫在漆壁之上的。當漆未乾時，用溶於水的顏色，趕快地寫上去。意大利大家的畫，無論黎奧那特，米開朗基羅，也都是這樣寫法的。但是這等鮮畫不能緩緩地描寫，未免不便，自油顏色發明之後，便無這等弊病，而且不是祇能寫在壁上；無論是板，無論是布，都可寫得，更覺非常便利了。尤其是油顏色的艷麗，不論怎樣微妙的色都能顯現，我們看范·愛克的畫，就可知道這點。范·愛克的畫上所用赤色最美麗，所謂『范·愛克的赤』，正與『替善的金』，『味洛內則的銀』，同是特殊之色。

自范·愛克發明了油顏色，就馬上輸入意大利，大受那地畫家的歡迎。尤以威尼斯派的畫家，更其喜歡。威尼斯派繪畫的特別綺麗，也許這是一個原因。

范·愛克兄弟出後，尼德蘭的繪畫便日漸興盛了。札克·達來（Jacques Daret, ?—1466）、琴丁·馬西斯（Quintin Massy, s1466—1530）、漢斯·曼林（Hans Memling, 1430—1495）等，都是當時有名的大畫家。其中漢斯·曼林，他是詩人而兼畫家的。琴丁·馬西斯當初是營鐵工生活的，因為他所愛的女子不願嫁給鐵工，而希望一畫家。於是他就奮發作畫，竟成了一個大畫家。

總之，當時的尼德蘭，雖然不及意大利，但也確有與意大利對抗的情勢。這就叫『弗來米希派（Flemish art）』。意大利的美術是描寫美的理想，弗來米希派是描寫現實的——普通都這樣批評着。

弗來米希派，一直到以後還是繼續着；不過到十六世紀又另分一派出來了，這一派就叫『達希派（Dutch art）』。現在我們因為要明白這一派的來歷，下面就講些歷史上的事情罷……

基督教廣布於歐羅巴之後，羅馬教皇的勢力就非常強盛，這些事情，不是在前面曾經說及，被教皇開除教籍的德意志王亨利，因求宥而立雪中三日夜；英吉利王也被開除教籍，貢獻了許多領土於教皇，才得還籍。但是這等教皇之中，也非個個都是偉大的人物。有當過海盜而後做教皇的，也有仗勢作威，在大宴會的席上殺戮反對黨的人們的。教皇的權威益盛，而奢侈的行爲也日漸滋長。於是聚集大量的金銀，建造寺院；建造寺院固然不算壞事，還要造自己所住的宮殿，自己的墳墓，日常飲食起居的奢靡更不必說了。因此，金錢雖多，終是不够他們的揮霍，於是教皇就異想天開，發行所謂贖罪狀的這一種票子。「如果出錢買了票子，無論你有怎樣的罪狀，終能消滅，一定會昇往天國的。」教皇是這樣的宣傳着。這豈非欺人的怪誕！

於是德意志的大學教授馬慶·魯太爾 (Martin Luther, 1483-1546) 他見這種票子，覺得太無意義，全是欺人斂錢。他知道這等事情，實在是背叛基督教的，乃開列九十五條大數羅馬教會之罪。

魯太爾把九十五條的罪狀張貼於大學校門之前，這是一五一七年的事情。教皇見了這個，也爲之一驚。立刻就送去文書革除魯太爾的教籍，但是，偉大的學者究竟與國王等不同。魯太爾不慌不忙地在許多學生之前即把文書燒毀了。許多學生見了這種情形，大家也拍手稱快。

從此，有名的宗教改革者漸次出來了。魯太爾以後，在瑞士有吐温格利，法蘭西有卡爾平，因爲他們熱心宣傳宗教改革的必要，新基督教便得漸次伸長其勢力，信仰者也漸次多起來，不久就與擁戴羅馬教皇的舊教者差不多有同等的勢力了。

於是政治上的戰爭也連續而來。當那個時候，西班牙王兼德意志皇

帝，勢力非常強大，常常與法蘭西的法蘭西斯一世互相嫉視的。德意志皇帝的西班牙王，因為要想覆滅法蘭西，就與教皇訂了同盟而傾向於舊教。法蘭西斯一世也不肯默忍，便傾向於新教。從此戰爭開始，差不多繼續了四十年之久，而始構和罷戰的。

但是，新教徒與舊教徒雙方的心中還是互相嫉視。

尼德蘭也分了新舊兩派。雖然分了兩派，但在十六世紀中葉以前也沒有什麼大事發生。至十六世紀中葉，尼德蘭便爲西班牙王菲列浦二世的領土了。菲列浦二世——前面已經說過：馬基蘭繞世界一週，發見菲列賓羣島，這菲列賓卽由菲列浦二世之名而命名的。又這國王也曾奉佛拉斯開爲宮廷畫家，適在這個時代。我們能把時代常常放在心裏，讀起來一定會更有興味。

西班牙王是舊教徒的大將，尼德蘭的新教徒一時也無法能侵犯他。但

是忽有荷蘭治公維廉者出而運動獨立，當然也不敵西班牙的大軍。當其根據地萊丁（Leiden）市非常危急的時候，維廉就設了一計策，掘斷堤防，使海水流入；一方又把萊丁市築起極厚的城牆，彷彿成了海中的一小島，這樣一來，西班牙軍也覺束手無法。而一方英吉利又來幫助獨立軍，西班牙就放棄萊丁市而先攻英吉利了。

西班牙派遣所謂無敵艦隊的大海軍，向英吉利進攻。其結果竟得了意想不到的失敗。無敵艦隊完全覆滅。從此西班牙的勢力次第衰弱，英吉利就代之而握海上的實權了。

一方，尼德蘭的獨立軍，早已完成了獨立，這即是荷蘭。所以知道，荷蘭是由尼德蘭分離的。產生於荷蘭的藝術的一派——達希派，以後所殘留的尼德蘭的藝術，到這時還是稱做弗來米希派的。

那末，荷蘭獨立之後的弗來米希派究竟是怎樣呢？自十六世紀末出了大畫家魯本茲，從此就非常興盛了。

魯本茲 (Rubens, 1577—1640) 的父親，是尼德蘭的貴族。當獨立戰爭的時候，舉家被難於德意志，即在德意志的一小城生魯本茲。他在幼時就有非常的頭腦，精通各國的語言——弗來米希語當然能說，希臘語，拉丁語，英語，法語，西班牙語，意大利語也無所不通。然而，他尤其喜歡繪畫。因為志望於畫家，就受教於當時的畫家威紐士 (Vanus) 威紐士見魯本茲之畫，常歎為天才。

魯本茲二十三歲時，因其先生勸遊意大利，他就備就駿馬，立刻出發。最初所注意的，便是替善與味洛內則所在的威尼斯城；在那地他充分的研究了威尼斯派的色彩。適在那時名聞於曼都亞侯爵，乃召為宮廷畫家，更派他出使西班牙。

不久，魯本茲仍回意大利；而辭別曼都亞，漫遊羅馬，佛羅稜斯，研究那些天才的繪畫，不幸母病危篤，即整裝歸家。

其後魯本茲充尼德蘭首府布盧都賽爾的宮廷畫家，而住家於安特衛普 (Antwerp)。他在安特衛普建造意大利式的房子，蒐集了很多的美術品，而過奢華的生活。所作「畫家與其妻」一幅，即是他的自畫像。觀此，已可知道當時魯本茲生活的狀況了。他於六十三歲死去，生平很努力作畫，又極迅速，據說他曾於十八日之間完成了八幅大作。所以一生作品不下千八百幅。雖以後也有不少由他自己起稿而令門生們描寫的東西，但其精力已足令人可驚了。

魯本茲也曾到過法蘭西，替皇后寫紀念生涯的一組大畫。現在羅佛爾 (Louvre) 美術館 魯本茲室的許多大壁畫，即是當時的作品。

魯本茲在十七世紀可算是一流的畫家了。門弟子之多，不可勝數。這

許多的門生之中，亦不乏名手，尤以梵·大克爲最有名。

梵·大克 (Van Dyck, 1599—1631) 是一絲商的兒子。幼小時即進魯本茲之門學畫。至十九歲已是一位聞名的畫家了。後從其師的勸告，遊意大利，研究威尼斯派的色彩，約四年後歸安特衛普，乃描寫宗教畫，也寫歷史畫；肖像畫也頗得好評。聲名日振，竟至聞及於國外。卻好那時英吉利的藝術漸漸萌芽，英王查理士一世又是愛好藝術者，因此便迎梵·大克至英吉利爲宮廷畫家了。

梵，大克在倫敦的泰晤士河畔的大邸宅中，過着他的奢華的生活。英王也常常到他那裏遊玩。就因爲國王遊玩的太勤了，大臣貴族也都不進王宮，而來到梵·大克的邸宅。於是查理士王大受議會的反對，梵·大克也受了影響，一時陷於悲慘的境地，不久就死在倫敦。當時還不過三十歲。

魯本茲，梵·大克死後，雖然還有畫家約丹斯（Jordains, 1593—1678），動物畫家法蘭士·斯尼卜爾（Franz Snyder, 1579—1657），寫『農民的酒場』『市場的羣衆』等畫的達微德·騰聶茲（David Teniers, 1610—1690）等，但終比不上他們二人的具有大天才。這些是十七世紀中葉最後的畫家，從此以後，弗來米希派就漸漸消失了。

現在我們要講：另一方面新起的「達希派」（Dutch art）究竟是怎樣呢？新國家的藝術是非常平民的。這當然與意大利之畫不同，與弗來米希派也有些不同。這派最興盛的十七世紀，林布蘭是一員健將。下面就先講林布蘭罷：

林布蘭（Rembrandt, 1607—1669）在十七世紀初，生於萊丁（Leyden）市。正是魯本茲漸漸成名的時代。他是磨坊店的孩子，長大後也暫時入了

大學。當時的萊丁大學在歐羅巴是最有名的，具有新思想的大學者都聚集在這裏。但是，林布蘭並不喜歡其他的學問，雖說入了大學，真是極短的時期，立刻就脫離學校而學畫於拉斯德曼。

林布蘭一方受教於先生；一方自己又直接從「自然」練習。他把萊丁市郊外的風景，自己的父母兄妹等一切便利的畫材來作畫，也覺大有所獲。

因此，到了二十三歲的時候，他移居於亞姆斯特丹(Amsterdam)而更奮發用功。亞姆斯特丹，當那時，實在是荷蘭美術的中心地。在這地他寫了所謂「解剖學教授」的大作，就使人非常欽佩。於是求寫肖像者接踵而來。林布蘭得意之餘，蓄着紅色的短鬚，穿了奢華的衣服，時常在街上踱着。

林布蘭漸漸富裕了。乃造起邸宅，買入東方的珍品以及古美術品等，

陳列裝飾。又娶美貌的薩斯克亞(Saskia)爲妻，真是人間極樂無過於此了。薩斯克亞坐在膝上而舉杯慶祝的「畫家與其妻」，寫這一幅自畫像，就在這時代。

然而，幸福總是不能長久地繼續。他的愛妻薩斯克亞死了，留下了幼小的孩子。因此，林布蘭心緒惡劣，雖有人來求畫，也不過由自己所喜歡的畫畫而已。故此後無論求畫者或買畫者，日益稀少。漸負巨債，終於破產。

從此林布蘭不得已而居住於貧民窟。這時他也娶繼室漢得利克，共同過着貧苦的生活。但是，林布蘭，雖然在這樣的困境中，他還是無憂無慮，處之泰然；他還是靜心地在作畫。有時寫些鋼刻畫(Etching)，有時寫寫孩子，有時也寫貧民窟中的猶太人——這些因荷蘭獨立戰爭而殘廢的跛者盲者流爲乞丐的人。

故林布蘭實在是愛的藝術家；也可說是美的受難者。

他在這樣不幸的境遇中，繼室漢得利克又死了，孩子也死了，而自己又患了目疾。林布蘭竟計無所出。結果於六十二歲的時候，遂與世而長逝。這樣的大天才其葬儀還不如乞丐。死後遺物，不過舊外套一件而已，豈不可憫！

但是，林布蘭死後，聲名大振。遺作中有鋼刻畫二百幅，油畫五百幅，至今還稱爲世界的珍物。

他的畫，多新奇的剎那的情景，有忠實的而且感動極深的表現。肖像畫，風俗畫，風景畫，都有特色；尤以風景的鋼刻畫爲人珍視。他也取用宗教的題材，但他的意識，根本不是宗教的理想主義，而喜歡對於人與自然的瞬間的情緒的觀照。

林布蘭以後，如梵·第·赫爾斯特 (Van der Helst, 1613—1670)，法蘭士·哈爾斯 (Franz Hals, 1580—1666) 等，都是有名的畫家。哈爾斯的肖像畫更其傑出。又瀟灑又多興趣；祇要對方的人一笑，就得立刻捉住他的表情而表現於畫上。這等繪畫，雖然不及意大利美術那樣的堂皇，但覺其有十分懇切的地方。他們無論對於很平常的東西，也能寫成極美的畫的。

這是達希派——荷蘭美術的一特徵。此後寫這類畫的人漸多，所謂揚·斯騰 (Jan Steen 1625—1679) 這畫家，喜寫頑童；梵·第·米爾 (Van der Meer 1632—1675) 寫市民或農人之家；還有愛寫小鳥的，也有專寫花卉野菜等靜物畫的畫家。

十七世紀的荷蘭，又出了許多風景畫大家。其中最傑出者，首推梵·路易斯·凡爾 (Van Ruysdael, 1625—1682)。他常常獨自散步於原野或丘陵，

見有可注意的景色，就立刻努力地寫生。原野中的靜寂的道路，高大的樹木，寒冷的天空，這些都是他最喜歡描寫的東西。

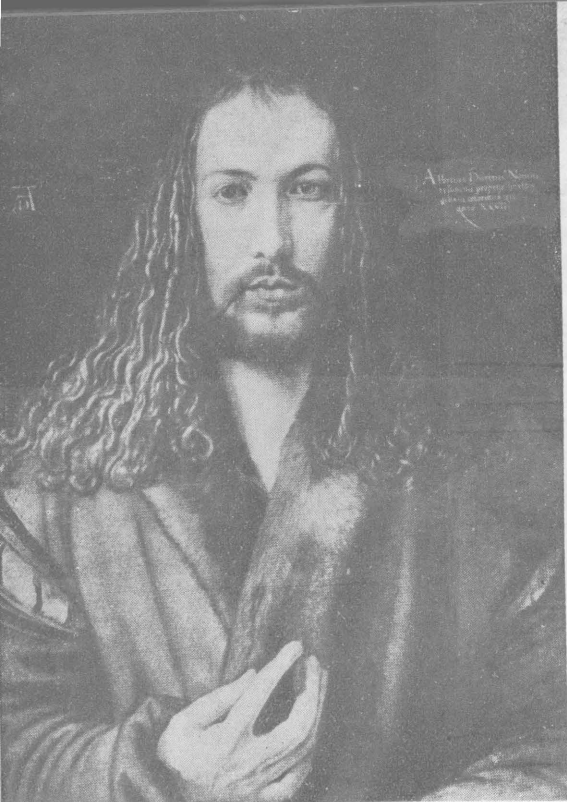
他的門生霍柏麥，(Hobbema, 1638—1709)，也是一個大畫家。但生前人皆不知其名，等到死後才享大名的。他所寫的「水車」「並樹路」等，都覺得有一種清新的美。故他的作品，在現今已認識了真價值，輒有數萬金的代價；但從前一班畫商常常有毀滅他的簽名而代以路易斯台爾的。

其他，有寫高原的牛羊的樸特 (Paul Potter, 1625—1654)；有善寫太陽光的魁普，(Albert Kuyp, 1620—1691)；有善寫海景的梵·第·維爾特 (Van de Velde, 1633—1707)，這許多風景畫家。在意大利雖然也有風景畫，不過完成風景畫的，還是在這時候。也可說風景畫與靜物畫是開始於荷蘭的。

過了十七世紀，荷蘭的美術就急急地衰頹，而無可記述了。

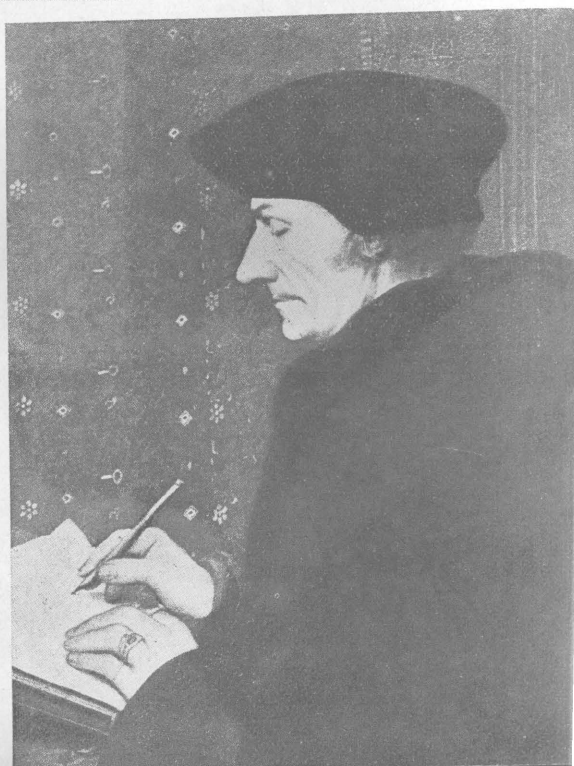
西洋美術概論

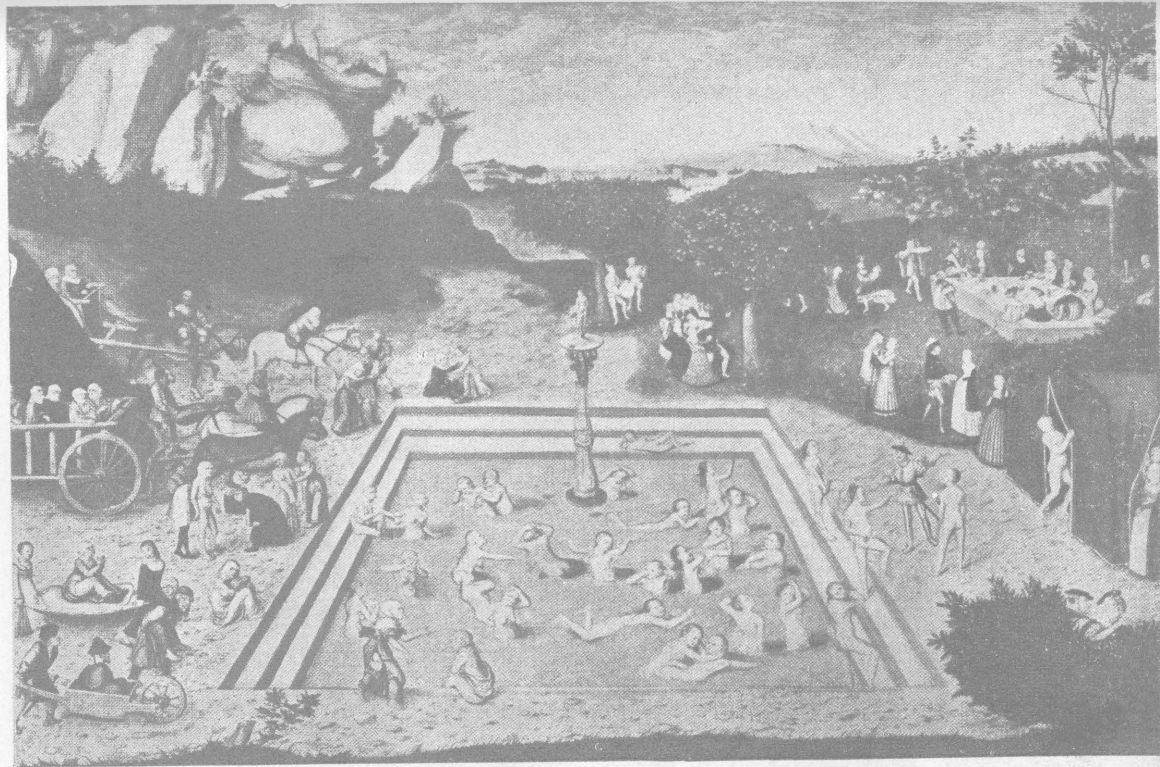
像畫自

和爾拜因

伊拉斯莫斯肖像

克拉那哈：

青春之泉

第九章 德意志的美術

德意志的彫刻與繪畫

雖則同是藝術，但因其所產生之國不同，當然也各異其調子。從自然的狀態，氣候的關係，以及國民性等，就會發生種種不同的情形。意大利的藝術與荷蘭的藝術，他們所不同的地方，前面已經說過；現在我們來談德意志。德意志偏在歐羅巴的北方，是森林極多的國；與綠色的平野，空氣澄明的荷蘭等，大不相同。那邊發生了極其粗野的藝術。然，與其說粗野，寧說是誠實；祇因過於誠實的緣故，就不免似乎粗野了。但這種藝術有非常的強力，這是特點。

德意志從十三世紀那時候起，藝術已漸漸興盛起來，哥德克建築，是最繁榮於德意志的。脫了哥德克的束縛，而出現大天才的，是十五世紀末至十六世紀。就是意大利文藝復興的時代。

德意志的藝術中心地——努尼不爾厄（Nuremberg），出了所謂彼得·菲塞（Peter Vischer），維特·斯圖斯（Veit Stoss）等彫刻家，各以非常的藝術，聞名於當時。在這努尼不爾厄城最顯著的藝術，是木彫，這便是森林之國的特點。說到木彫，德意志在歐羅巴各國中可稱第一了。尤其彼得·菲塞更是傑出的木彫家。

但是，德意志實在還有比這些人更偉大的藝術家在着，就是阿德勒喜特·度拉（Albrecht Dürer, 1471—1528）。他是畫家，又是木彫家，又是詩人，又是思想家，而且還精究機械學。其多才多藝，彷彿意大利的黎奧那特·達·文西。他的畫也非常好，差不多可與黎奧那特，米開朗基羅並

肩。所以有人這樣說：「如果度拉生於意大利，恐怕會成世界唯一的藝術家呢！」其偉大可想而知了。

度拉生於努尼不爾厄的一家鐵店。他的父親信仰心極深而且又是一個誠實的人，天天把神的故事講給兒子們聽的，因為是這樣，所以度拉受了感化，以後在他的作品上也表現出來。一方他又從小受了父親的真誠的感化，故又具有極強的研究心。他也暫在自己的工場裏跟父親練習工事，但在這時候，一有空閑，他便在用功。有時念書，有時弄黏土，有時學畫。尤其是喜歡繪畫，因此，到十五歲時，他便請於父親，到一畫家的地方學習繪畫去了。

在那邊他努力地學習了三年，仍回家來，繼續用功。大約三十幾歲的時候，忽然想到意大利去。現今研究美術的人，多到法蘭西去；那時候的美術家是都到意大利去的。

在意大利他最注意的是威尼斯。度拉就安心住在那裏，而與柏利尼、替善及其他大家相交；但意大利的畫家們，最初都輕視他。等到一見了他作畫，大家就十分欽佩而尊敬他了。

據說，有這樣一回事：柏利尼訪問度拉，「你把寫頭髮的筆給我看！」「度拉就把在手邊的筆遞了給他，柏利尼很驚奇的問道：「你就用這個寫鬢髮的麼？」度拉回答說：「是的。」

柏利尼就用這枝筆試寫試寫；但終寫不到度拉那樣的好。於是度拉拿起筆來就寫，細而長的毛髮自由自在的寫成功了。「真是美麗的毛髮！」柏利尼默不作聲地心裏祇是欽佩。

度拉在威尼斯的畫家那邊研究了色彩，又獲得了解剖學的知識。解剖學在當時的德意志實在還沒人知道。度拉學成了這些，二三年之後就歸故鄉了。

從此他便開始製作。寫成了『道士崇拜』，『聖母』等宗教畫的大作，又寫了不少的肖像。但比較這些東西更有名的，還是他的版畫。版畫中有宗教的，品高的東西，也有怪物等可畏的作品，都是非常的佳作。對於版畫，雖意大利的天才，也不敵度拉。『死與騎士』，『默示錄的四騎士』等，可稱他的傑作中的傑作。

與度拉同時，有叫罕斯·和爾拜因 (Hans Holbein, 1498-1544) 的畫家。生於努尼不爾厄附近的地方。但叫和爾拜因的畫家，實在不止一人，十四世紀時有老和爾拜因，其子叫長和爾拜因。不過現在所講的和爾拜因是最著名的人。

和爾拜因早已跟了他的父親和爾拜因練習繪畫，至十五歲時已成爲有名的畫家了。其後至瑞士的巴塞爾 (Basle) 就暫住在那地。當時的巴塞爾可說是文化的中心地，伊拉斯莫斯 (Erasmus) 等許多學者都聚集着。和爾拜

因在那邊與伊拉斯莫斯友好甚篤，給他寫了許多肖像，也替他寫書中的插畫。

和爾拜因自寫了德文的馬慶·魯太爾的新譯聖書的插畫，聲名更大。大家都稱他爲「新教的畫家」，甚至名聞於外國。

德意志人而寫優雅的「聖母」畫的，也是從這時才有的。

其後和爾拜因由伊拉斯莫斯的介紹至英吉利，受英王查理士八世的歡迎，就召爲宮廷畫家。英吉利人的能感得藝術的美與藝術的可貴，恐怕還是從和爾拜因開始的罷？

度拉，和爾拜因以後，德意志差不多沒有大藝術家出現。雖有克拉那哈 (Lukas Cranach, 1472-1553) 這人，也稱德意志二大畫家之一，但是，終比不上他們二人。他所畫的人物，都是頭大而手與足特別小的。祇是他的表現，富於肉感，能發揮一種特異相的浪漫精神而已。

馬慶·魯太爾的宗教改革以後，德意志的狀況是怎樣呢？要知道：當西班牙，尼德蘭，英吉利等非常擾攘的時候，而德意志反沒有什麼事故。在這昇平的時代，所以度拉，和爾拜因等大家出來了。但是，一到十七世紀，在這地也發生了激烈的宗教戰。

因為戰爭的緣故，德意志的元氣大喪，藝術也完全衰頹了。從此一直到十九世紀，在德意志差不多不見有什麼藝術的產生。

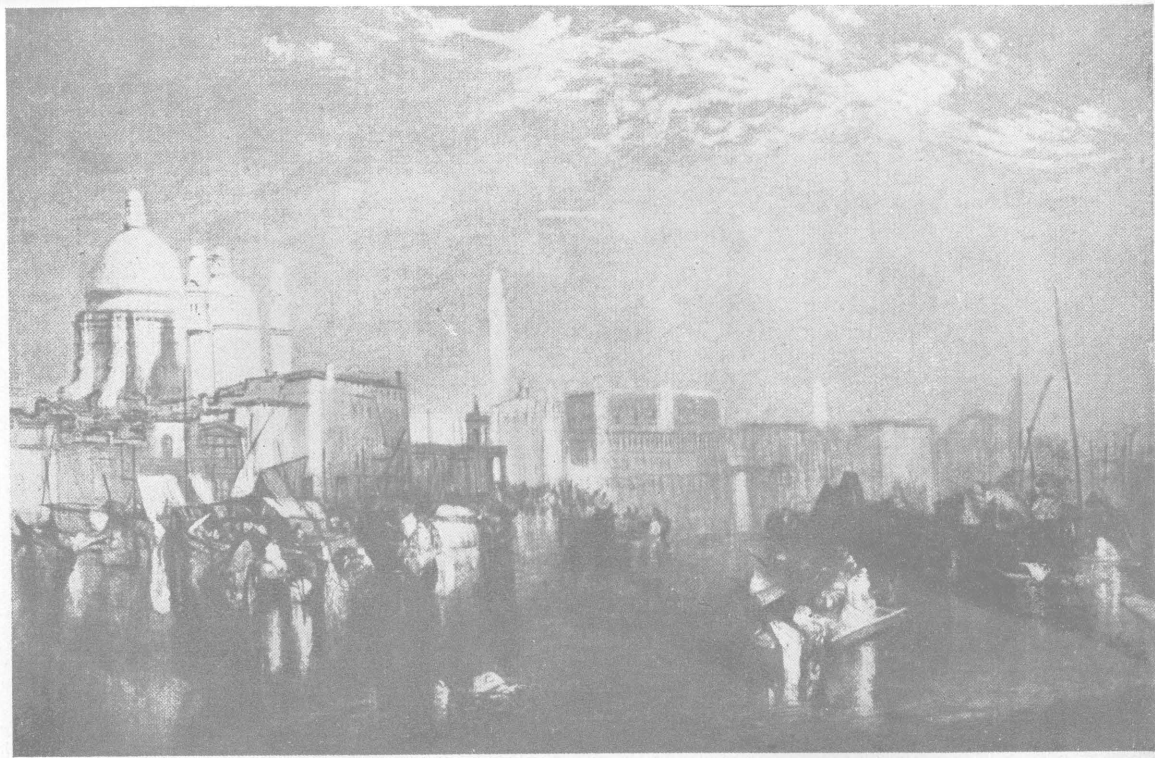
西洋美術概論

浦桑：

夏

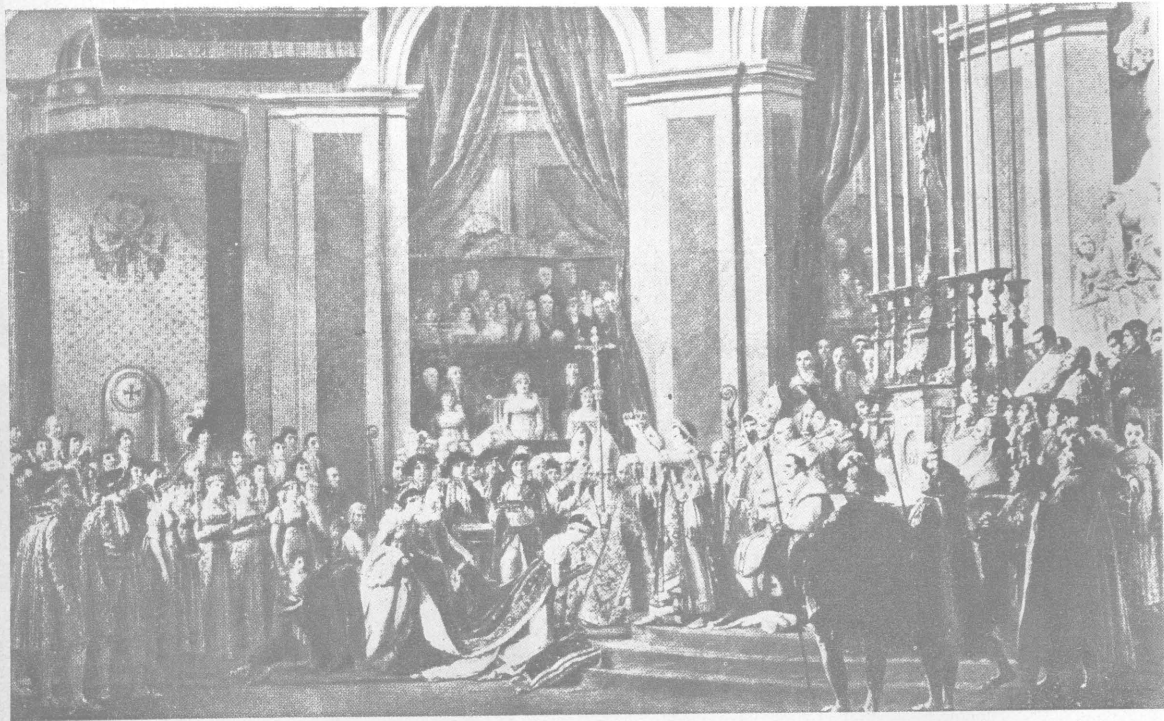

忒涅：

威尼斯

大衛：

拿破侖的戴冠式

第十章 法蘭西與英吉利的美術

路易時代的美術——十八世紀英吉利的美術——法

蘭西大革命與藝術的轉變

以前講過的意大利，西班牙，荷蘭，德意志各國，在十六世紀的時候，他們的藝術雖然都是非常繁盛，一到十七八世紀，似乎又都衰頹了。祇有法蘭西正在發揚藝術的榮光。

本來法蘭西人是很優雅的國民，早已把生活美化了。雖然，也不過貴族以及僧侶們是這樣的。他們無論對於織物，裝飾品等，都是非常講究。從十三，四世紀那時候，摩塞意克 (Mosaic)，花玻璃 (Stained glass) 等已

在製作了。又在十五世紀十六世紀，也有了寫風景畫，動物畫的人。但是，法蘭西特有的藝術的發生，還起自路易十四的時代，就是到了十七世紀之後的事情。

所謂路易十四的時代，非但美術，一般文化都是非常興盛的。這時代，法蘭西雖與西班牙，荷蘭，英吉利等國，時時開戰，但國力終不稍衰，而且割取敵國的領土，國勢反漸富強了。因為國勢的富強，藝術也興盛起來。孔耐爾，拉希諾等大詩人出來了；所謂莫利愛的有名的喜劇作家也出來了；巴黎附近的凡爾賽王宮，也是這時代的建築物。這王宮非常壯麗，經四十餘年之久才造成的。是里耐珊斯 (Renaissance) 式的建築。

里耐珊斯的建築——大概我們還記到罷？最初作里耐珊斯的建築的人，是意大利的布魯涅勒可 (Brunellesco)，他是十五世紀初的人。此後便有布拉曼忒 (Bramante, 1444—1514) 出來，設計羅馬的聖彼得 (St. Peter)

寺。但布拉曼忒正在着手之時死去了，於是米開朗基羅就代他做了這工作。

所以在米開朗基羅的時代，里耐珊斯建築已經非常興盛。非但意大利到處有這種樣式的建築；且也漸漸流入於德意志，法蘭西了。從此便完全把哥德克式的建築壓倒，而改換了新的里耐珊斯樣式。法蘭西的凡爾賽王宮，就是很聞名的里耐珊斯的建築。

路易十四世，因為要裝飾這凡爾賽王宮，就命畫家勒布朗（Charles Lebrun, 1619—1690）寫了許多的畫。勒布朗受了王室的優遇，得盡力於法蘭西的美術。他的作品，對於優美華麗等點，雖然還覺尚未達到完成的境地，但因其廣闊的學識與想像力，在畫面上也頗感莊重豪華。實在可說是路易式美術的先驅者。

不過，當時還有更出色的畫家在着，叫做尼哥拉·浦桑（Nicolas

Poussin, 1594—1665)。他因為要研究意大利的繪畫，就在那邊過了他的一生。他喜歡寫風景，常常寫着森林等的畫。他又是非常真誠的人，平日不修邊幅。一天，羅馬的大僧侶，帶了很多的侍從，來浦桑的畫室，他看畫室中祇有浦桑一人，連使役都沒有。這大僧侶便說：「沒有使役很不方便罷？」浦桑隨口回答說：「像你這樣很多的使者，不討厭罷！」

以後浦桑也曾一度召回本國，得國王的非常優遇的。但是他終覺得拘於形式的宮廷生活的討厭，又逃回意大利了。

浦桑的一生，真是極短的時期居住在法蘭西。但其影響於法蘭西的美術卻是非常重大，他，實在可說是法蘭西美術的鼻祖。

浦桑之外，還有一畫家，也是法蘭西人而長居於意大利的。這人叫做克羅德·羅楞 (Claude Lorraine, 1600—1682)。他是一個農民的兒子，因為境遇不佳，未能受浦桑那樣的教育。故雖同在意大利而旨趣不同。浦桑

常常研究那邊的遺跡；而羅楞則他的眼前祇是光明的太陽那種光的自然。尤其是從暗的北法蘭西而來的羅楞，見了意大利的明快的光，總覺得特別美。所以他的作品多是以光與空氣爲主題的風景畫。

他天天攜了寫生用具在野外步着。見到有可寫的一草一木一石便動手寫生；等到回來，便把這些組成一幅風景畫，當時的風景畫，都是這樣寫法的。像現今般的背着畫箱到外面去作畫，還是十九世紀以後才這樣的。

在路易十四世時，此外還有皮耳·民雅 (Pierre Mignard, 1612—1695) 這肖像畫家。一方，工藝美術也很發達。國立的哥布郎 (Gobelins) 製織所，所出製品，名聞世界。這裏又有椅子桌子等家具以及金屬細工等出品，都是十分精巧，並有一種共通的特色，普通就叫「路易十四世式」。

到十八世紀，路易十四世死而路易十五世繼承王位。在這時代，所謂「羅可可 (Rococo) 式」者就興起了。這些雖然都是非常複雜而且細巧的

裝飾；但當時法蘭西的宮廷生活則非此不可。所以當時的貴族們，都營着豪華華美的生活，祇講究舞蹈，禮儀，社交，舉動的瀟灑，服裝的華麗鮮綉，這些事情。貴夫人等，也自朝至晚專事化粧。乃又招集學者，藝術家，官吏，富豪等於家，談談政治與藝術，便是這樣而過他們的生活的。

描寫這種貴族生活的，有翁團·發托 (Antoine Watteau 1684—1721)。他本來是歌詠十八世紀的一詩人，所以他的畫上也含有詩的情味，處處是優雅的，纖細的，瀟灑的，有顯著的抒情的憂愁的要素。但在可悲的情調之中，豔麗嫵媚，盡量地表現着王朝的畫趣。故發托的藝術，確是貴族藝術的最好的標本。但是，他自己決不是營這樣的生活的人。他生於極貧乏的家中，與飢寒奮鬥而練習繪畫的。他也曾充過廣告店的助手。漸漸成名之後，又患肺病，體弱而不能依自己的思想寫畫。因此，他還是困於生活

的。這樣不幸的人，而能描寫無與倫比的豪華華美的宮廷生活，這也不可謂非怪事。

隔海的英吉利，在這時，藝術也非常興盛。

英吉利在十六世紀的時候，來了德意志的畫家和爾拜因，十七世紀又來了魯本茲與梵·大克，這些事情，前面曾經說及。因為受了這等人的刺激，英吉利的美術就漸漸興起來了。於是，到十八世紀初，便出了何甲斯（William Hogarth, 1697—1764）這畫家。英吉利的美術，可說是從他出後才獨立的。何甲斯之後，又有稜諾爾咨（Joshua Reynolds, 1723—1793）、根茲巴洛（Thomas Gainsborough, 1727—1788）等肖像畫大家。坎斯塔布爾（John Constable, 1776—1887）這風景畫家，也出現於這時。他善於寫『空』。種種變幻的雲，使樹木動搖的風，洩漏於雲間的光——這樣的大自

然的變幻的狀況，他常常以極其真摯的態度來描寫的。

忒涅 (William Turner, 1775—1851) 也是這時代的風景畫家，喜歡寫空與海之景。「戰艦」一幅，表現一艘殘舊的老艦，作最後的出發。那樣明亮而沉寂的黃昏之光與水的感覺，全能表出忒涅的特色。他作畫偏重色彩，不十分注意於形，所以有一次他作風景畫，嫌畫面的一部分過白，會用黑紙剪了形黏上去的。

在十八世紀，此外更有一天才叫做威廉·布來克 (William Blake, 1757—1827)。他到死不知其名。但他實在是有非常的想像力的人。「神的創造人類的時候，究竟是怎樣的？」他常常默默地想着。有時他還獨自的搖動樹木，聽樹葉的聲音，「究竟樹木在說什麼？」他又這樣的想着。因為有這種舉動，所以詠之於詩，有深切而雄大的感覺；寫之於畫，就多神祕的作品。例如：「蚤的靈魂」「空氣」，看這等畫題，便可想見其為人。

但這些作品，都是單純的而寫着正確的形，不是忒涅等的祇重於色，其線上都很有力的。故威廉·布來克實在可稱當時英吉利特出的畫家。

這裏且再講回法蘭西來。法蘭西於路易十五世之後，就是路易十六世時代了。到了這時代，宮廷生活更其奢侈。起居飲食，一器一物，無不窮其奢華。苛徵賦稅，以致民不聊生。雖然當時的工藝，美術，非不繁榮，但這些都是專供國王貴族的享樂，一般國民雖欲一見而亦不可得。這樣的藝術，實際還有什麼可貴，有什麼名譽呢？

而且法蘭西到那時，還說國王之位是神授與的。因此，國王無論如何妄爲，國民終是唯命是從，敢怒而不敢言。然而，十八世紀初，鮑得爾，孟德斯鳩等學者出而主張「王位決不是神所授與的！」如此已驚醒了法蘭西的國民。而盧騷又作民約論，而高唱自由平等，法蘭西人的思想更漸爲

轉變了。

一方，路易王還祇是需要金錢，供其享樂。無如稅金既不敷用，外債又難借到，不得已乃更苛徵賦稅。可是現在國民再不能容忍，而大擾亂就從此開始了。這就是所謂法蘭西大革命。

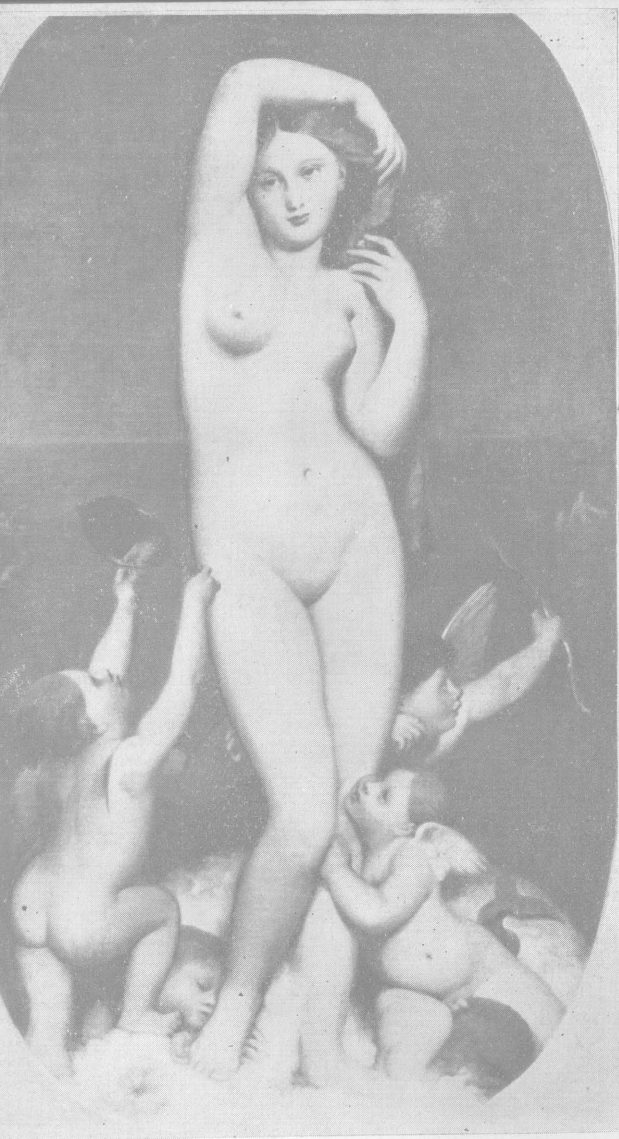
當時丹敦，馬拉，羅伯斯庇爾等革命家起而與王室奮鬥，一般國民當然都已傾向於革命。因此，當初聲勢煊赫的貴族們，也就亡命國外。被捕而殺戮者，也不下數百人。不久路易王與后又被捕，竟處以死刑。國王而被死刑，倒是破天荒的事情。但是，以後三大革命家之間又自相戰爭，可憐鮮血流遍了法蘭西，而尚無寧日；於是英吉利，俄羅斯，澳大利等聯軍攻來了。當這十分危急的時候，而法蘭西突然出現了大英雄拿破崙。

拿破崙的事情，大家都知道；這裏也無須多說了。總之，拿破崙逐出了外國的聯軍，平定內亂而統一法蘭西，就即皇位。從此，一時歐羅巴

各國，都被壓服；而法蘭西就繁榮了新的文化。但在這稍前的時候，拿破崙曾經跨越阿爾帕斯山而征伐意大利，這時，他便把意大利許多繪畫彫刻攜歸於法蘭西；因此，法蘭西的美術館其內容就非常豐富，美術也爲之大興。現今稱法蘭西爲世界美術的中心，實在，可說就是從那時開始的。

當時最著名的畫家爲大衛（David, 1748—1825）。他曾寫拿破崙的事蹟。寫「拿破崙的戴冠式」這一幅，寫了九年之久，是他的最有名的作品。

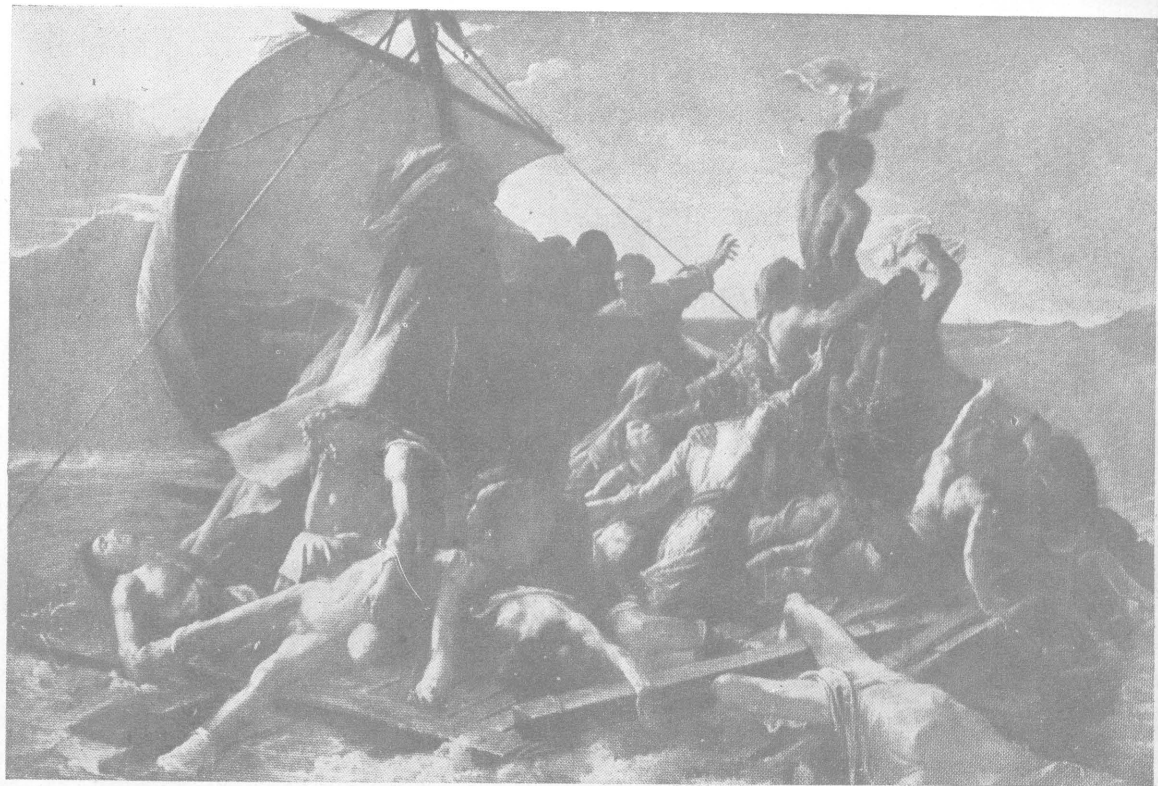
西洋美術概論

盎格爾：

愛神

基利柯：

麥杜薩之筏

米勒：
：

拾穗

米勒：

砍柴

柯洛：

頭飾

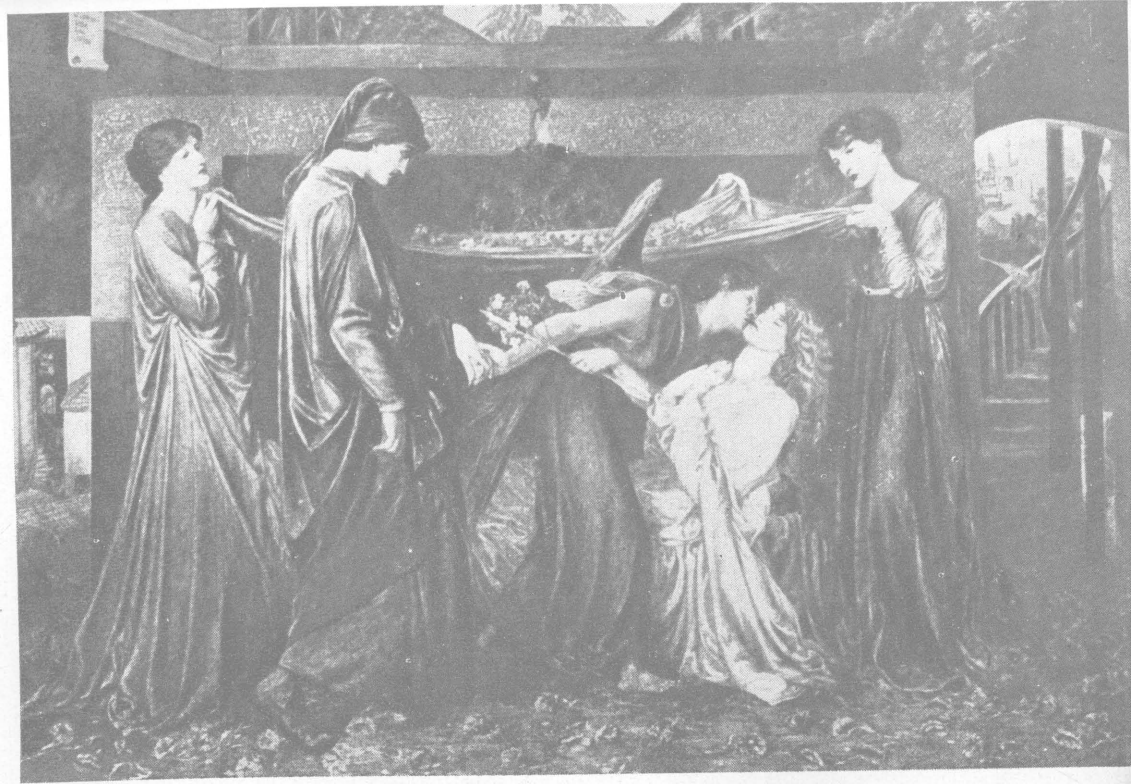
柯洛：

素描

多米哀：

三等客車

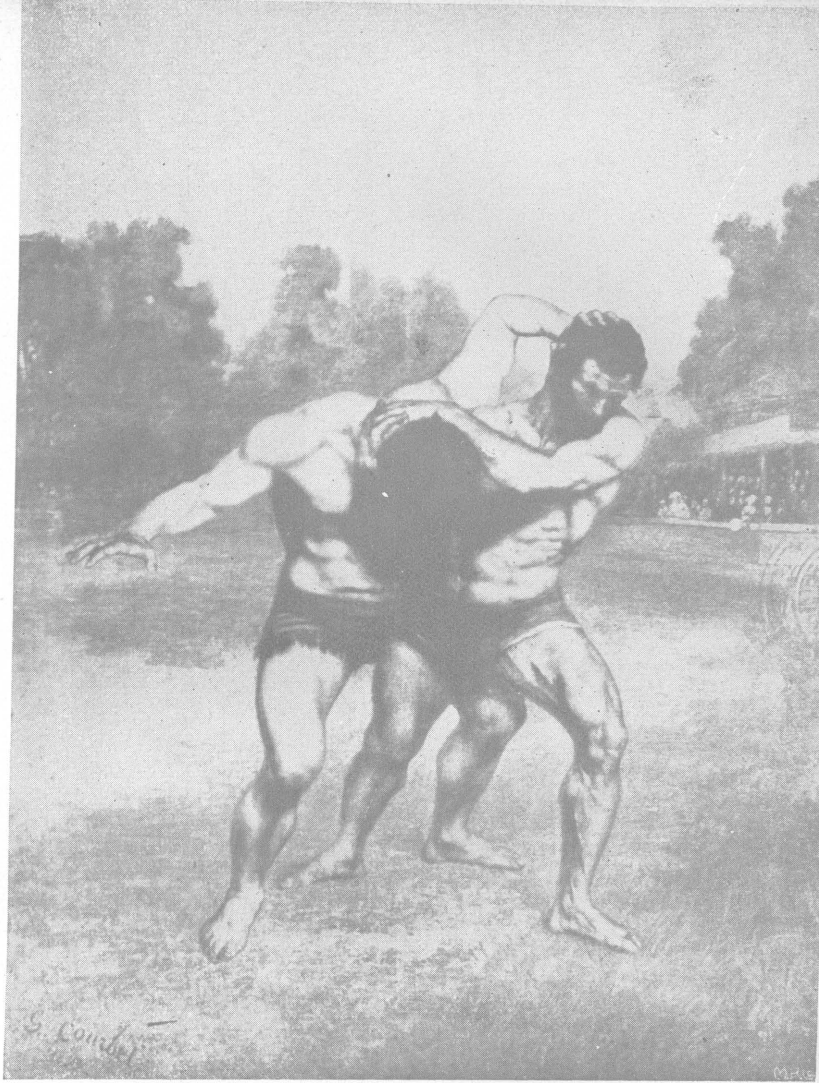

洛賽諦：

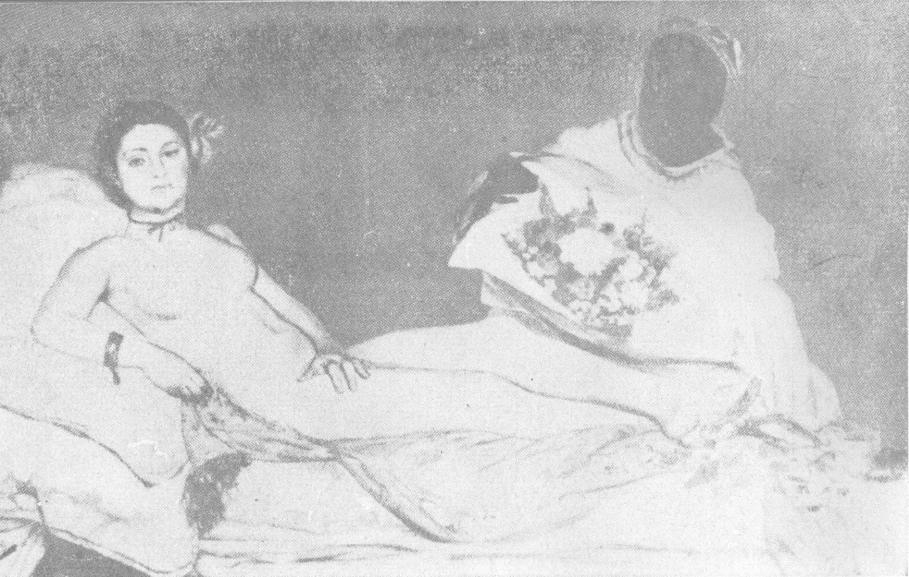
但丁之夢

科拔：

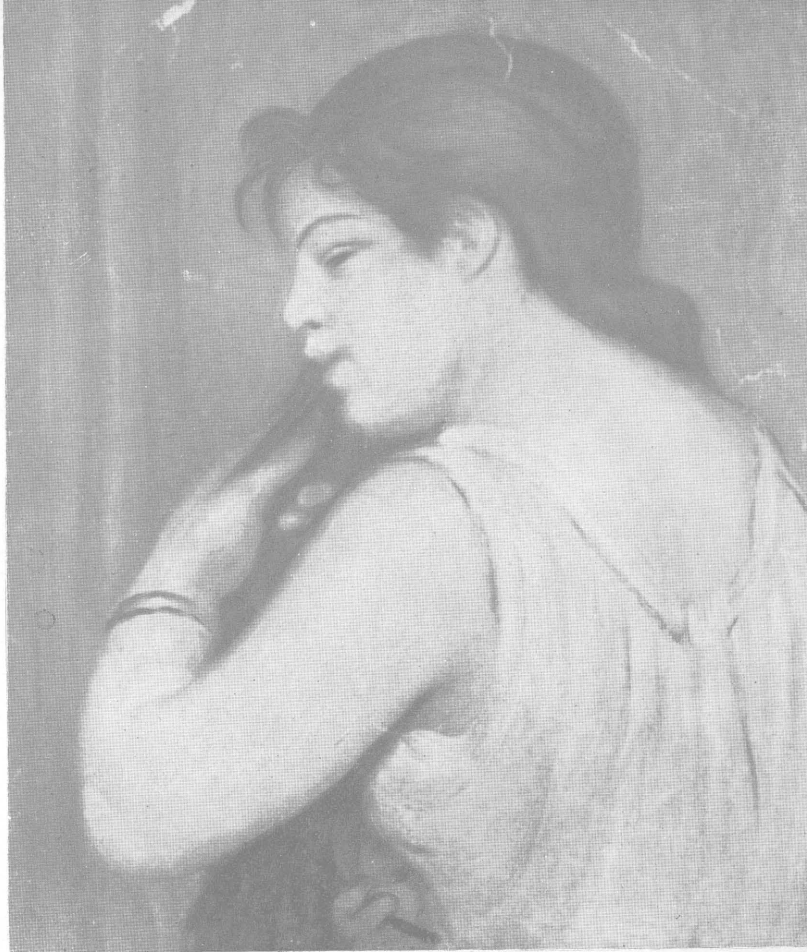
馬內：

奧林比亞

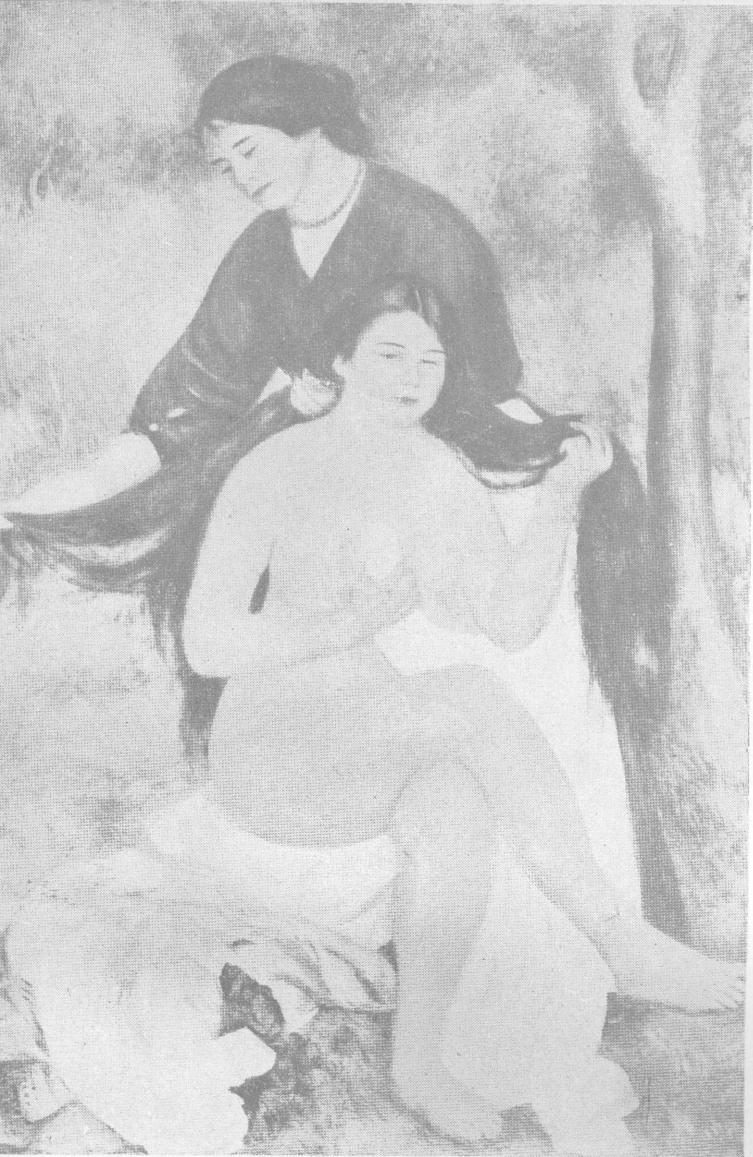

摩內：

荷蘭之一港

呂諾阿：

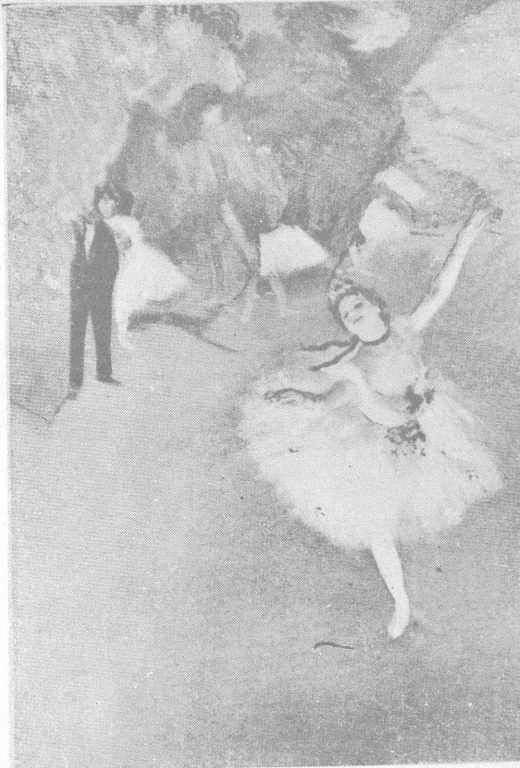
：阿諾

浴後化粧

台加斯：

舞女

台加斯：

結髮

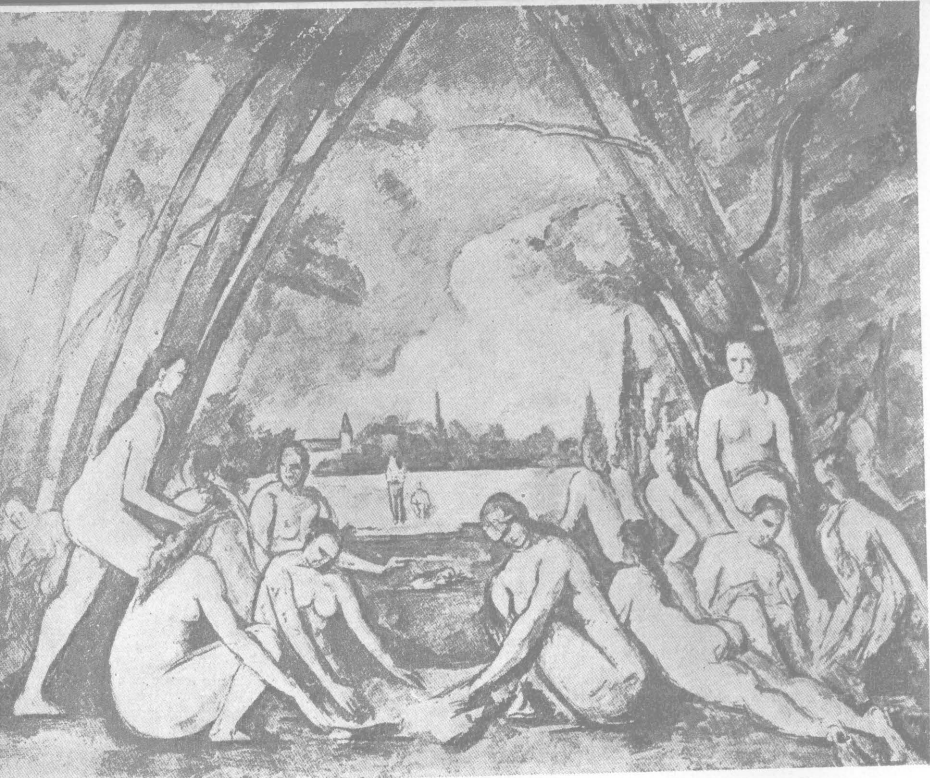
許斯勒：

母親的肖像

賽尙：

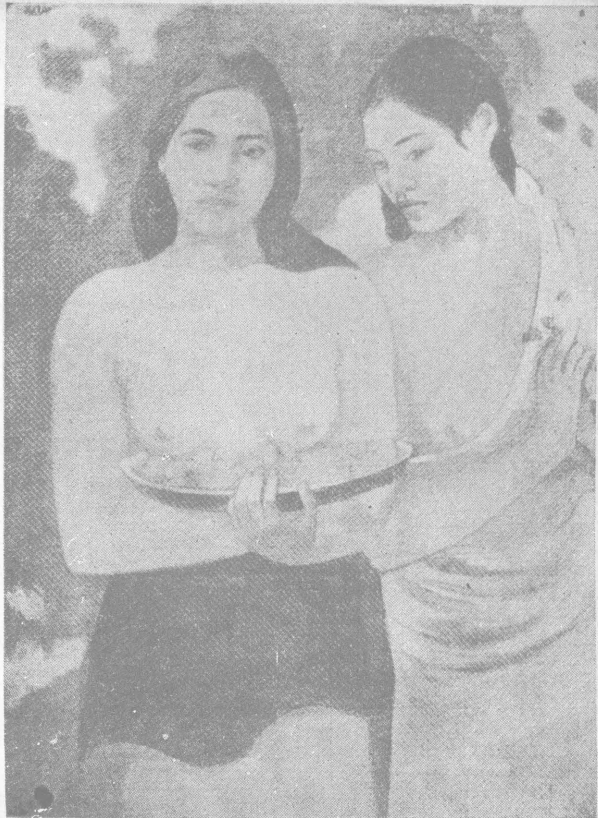
靜物

賽尙：

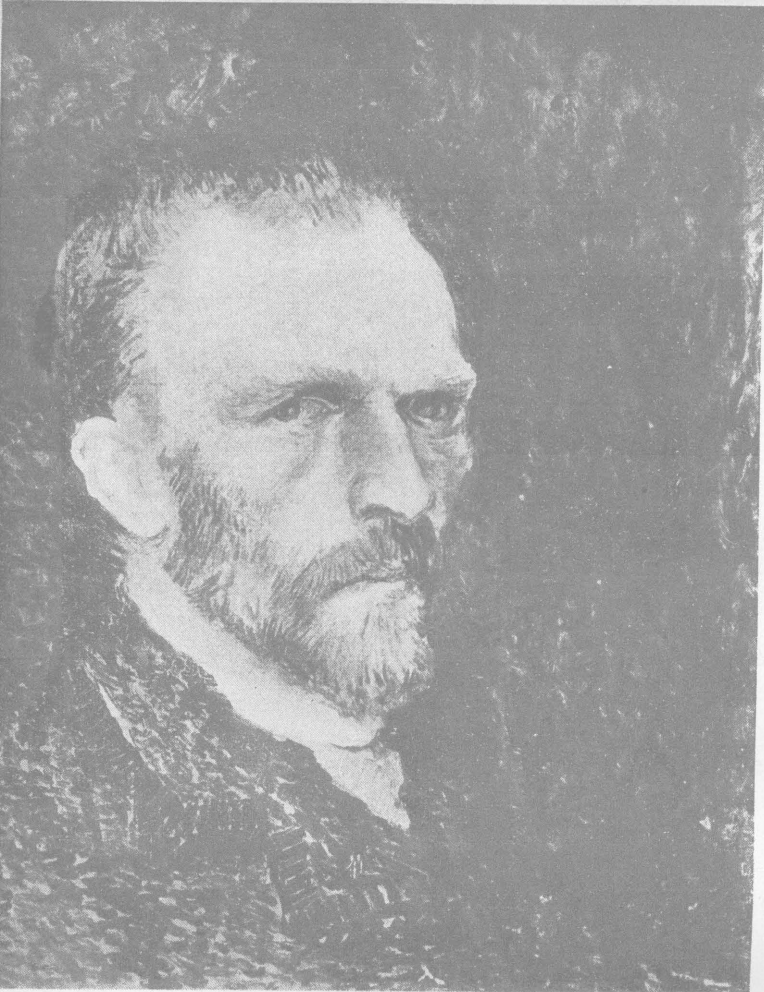
浴婦

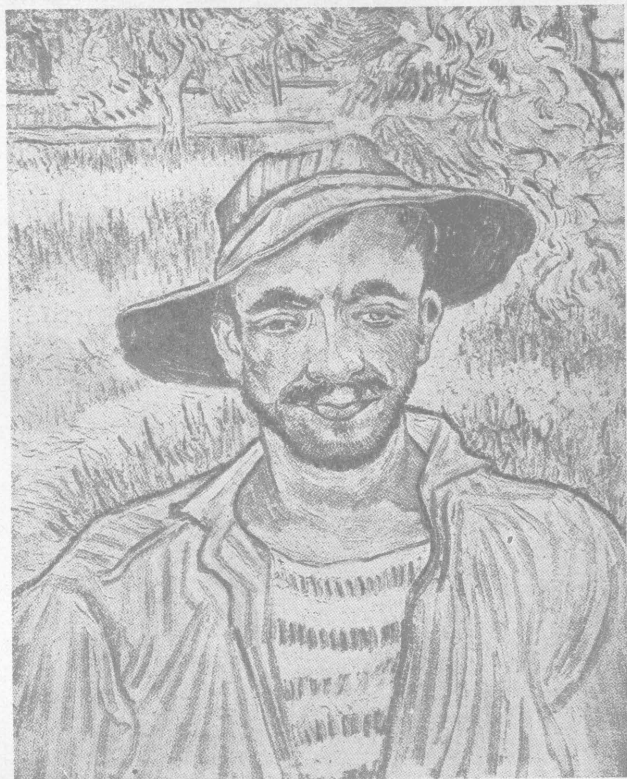
高更：

塔希堤島的女子

梵高：

自畫像

梵高：

刈草人

羅丹：

巴爾札克像

羅丹：

黃銅時代

第十一章 十九世紀歐羅巴的美術

古典主義的美術——浪漫派的勃興——巴比宋派——拉斐爾前派的興起——理想派的繪畫——寫實主義的繪畫——印象派的興起——外光派——新印象派——後期印象派——彫刻的新轉變

拿破崙前後，歐羅巴出了不少的大人物，法蘭西路易十四世時代有大詩人孔耐爾，拉希諾；喜劇作家莫利愛等出現，前面曾經說及。從這時代以來，就叫做「古典主義」的時代。在這稍稍以前，英吉利也出了有名的悲劇作家莎士比亞，西班牙出了滑稽文學家賽爾巴德。十八世紀的德意志，繼承古典主義，而大詩人歌德，希萊格爾出，更風靡了歐羅巴。哲學方面，在十七世紀有史比諾薩，來本尼慈；承其後者為康德。康德是非

常偉大的人物。希臘的柏拉多，亞里斯度德以後，他是唯一的哲學大家了。

總之，自十八世紀至十九世紀，這其間，實在是非常盛大的時代。希臘的全盛期，文藝復興期，差不多也不過如此而已。十八世紀末，德意志又出了批評家溫克爾曼 (Winckelmann)，他於美術方面也唱古典主義。希臘，羅馬的彫刻屢次發掘的，就在這時代。當時詩人來新 (Lessing) 對於藝術運動也十分努力——受這樣的影響而寫古典主義的繪畫的，便是前章之末所說及的大衛。大衛的門生盜格耳 (Jean Dominique Ingres, 1780—1867)，他雖極力主張模仿希臘羅馬的藝術；可是未能持久。反對這一派而起的，就是「浪漫主義」的藝術。

所謂浪漫 (Romantic) 者，現今雖然作種種解釋，在當時也不過「反抗

古典』這一點意味而已。法蘭西的基利珂 (Theodore Gericault, 1791—1824) 與竇拉克洛亞 (Eugene Delacroix, 1798—1863) 可稱浪漫派的首領。基利珂 有『麥杜薩之筏 (The Raft of the Medusa)』一幅畫。這是寫當時麥杜薩 這船沈沒，船客乘筏求救的情形。這畫，題材既新，又有極激烈的感情；與以前的專取希臘神話及聖書中的東西爲題材的大不相同。當時陳列於沙龍展覽會，雖被人指罵，然法蘭西美術 已從此漸向新的方面轉動了。

竇拉克洛亞，更有激烈的感情。他往往取材於但丁，莎士比亞，拜倫 等創作而作畫。他又旅行各地，阿爾帕斯的高峯，埃及的沙漠，色彩豐富的土耳其的風俗，凡是異常的地方，總是他所着眼的。所以他的畫，有詩意，有色彩，有強力，又有威勢，確是男性的藝術。

繼竇拉克洛亞而起的，有寫東方式風景畫的得空 (Decamps, 1803—1860) 與夫洛蒙湯 (Fromentin, 1820—1886) 等人。這些都是浪漫派的畫

家。但浪漫派不僅僅是美術；無論文學，哲學方面，也起同樣的運動。就先在文學方面來說：前面所說及的古典派的歌德，希萊格爾等，實在也很多浪漫的分子。所以盜格耳曾經譏誚他們，說他們那樣的藝術是不行的。然而當時到處人材輩出：萊新，克來斯特，哈內，赫倍爾等，都是德意志浪漫文學的大家。在英吉利也有小說家史各得，詩人雪萊，拜倫。在法蘭西則有大詩人雨果。這些都是浪漫文學的大將。在俄羅斯又有詩人普希金，喜劇作家歌郭里，小說大家屠格涅夫，杜思退益夫斯基，稍遲更有禁慾主義的小說家兼戲劇家托爾斯泰；哲學方面，康德之後，有菲希特，黑格爾以及薛賓哈爾等；此外音樂方面，還有蕭班，秀曼，希德拉溫，裴利奧等名家。

當寶拉克洛亞等浪漫美術正是非常熱烈地發展的時候，不料封騰布羅

(Fontainebleau) 這森林之中而有描寫自然的一羣畫家。因為他們都住在封騰布羅的巴比宋村 (Barbizon)，故叫「巴比宋派」。這是離巴黎不遠的地方。最初在這裏所住的是盧梭 (Théodore Rousseau 1812—1887)，他愛寫森林，他在新的風景畫家中，差不多可說是始祖了。他說：「一草一木，各有其個性，雖同一的東西，無同樣的感覺。」因此，他作畫總是忠實的，精細的；而色彩也非常明快。以前的風景畫，如浦桑，羅楞等作品，彷彿秋天般的冷寂；從此就放出陽春之氣來了。

在巴比宋村，此外還有風景畫家屠伯勒 (Tules Dupre, 1811—1889)，動物畫家特洛永 (Constant Troyon, 1810—1835)，喜歡寫東方風的風景畫的跛者第亞士 (Narcisse Diaz, 1808—1879)，然其中最偉大的要推米勒與柯洛二人。米勒愛寫田園的風景與農人的生活。大概我們也見過：「拾穗」「晚鐘」這兩幅畫？那樣深切而真率的感情，恐非米勒不能表現罷！

米勒 (François Millet, 1814—1875) 他生於貧困的農家。父母都是非常善良的人，他的祖母更是信仰宗教，常常把神的故事講給米勒聽。他幼年助父工作。十八歲時，才開始學畫。不久，他的父親死了，他祇好回家管理家事；但他的母親與祖母，不願犧牲他的天才，而村中的人也知道他可以造就的，便又補助他的費用。於是米勒就往巴黎求學去了。到巴黎後，從德拉洛希 (Paul Delaroche, 1797—1856) 學畫。當時他的同學們，見米勒那樣十足的鄉村氣，大家都在竊笑他。但是，等到米勒動手寫畫，同學們就立刻驚異地拜服在他的手前，誰都不敢再笑了。

米勒在巴黎的時候，作「村婦」一幅之後，聲名漸振。其後一時也因貧困而希望賣畫，作通俗的繪畫。一天，忽聽得有人在譏誚他，他就決心改變；加之久住都會也感乏味，想回到心愛的鄉村。從此便忍着飢寒，專寫農民生活。作「拾穗」「晚鐘」等大傑作的，就在這個時期。

繼米勒之後，描寫田園的人，還有布勒通 (Jules Breton, 1827—1906)、巴斯棠·勒帕日 (Bastien Lepage, 1848—1884) 及其他諸畫家。

柯洛 (Camille Corot, 1796—1875) 生於巴黎的商人家庭。因喜歡繪畫，在二十六歲時才得父親的許可，專學美術。但他的家境富裕，這與米勒不同。初入柏湯 (Victor Bertin, 1775—1825) 的畫室，後遊意大利，約有七年八年之後。自意大利歸後，即遷入巴比宋，而在這裏描寫森林的風景。

柯洛的風景畫，非常清淨明霽，而絕無滯凝的感覺。他並不像盧梭那樣的精密地描寫，是掙其大體而表現於畫上的。他的性情很快活，在森林中寫畫的時候，常常吹着口笛。人亦和藹，人人愛他，他亦愛人。某年的正月，他在村中遇到一乞丐，就給他一個銀幣，才走了五六步，他又回轉頭來說：『今天是正月，再多給點你罷！』便又給了他十個銀幣。據說有這樣的一回事。

當時還有一個大畫家，叫多米哀 (Honoré Daumier, 1808—1879)。他的頭腦很好，所作的畫也是非常的，但其畫竟無人過問，不得已乃繪新聞插畫等度日。以後又不幸而盲了目。這盲目的多米哀，也是受慈愛的柯洛之助的。

正在這時候，在英吉利有所謂「拉斐爾前派」(Pre-Raphaelites)這一派興起，而作新的藝術運動。其中心人物，不外批評家納斯欽 (John Ruskin, 1819—1900)；詩人吉士 (Keats)；畫家洛賽諦 (Dante Gabriel Rossetti, 1828—1882)，韓得 (Holman Hunt, 1827—1910)，彌來斯 (Millais, 1829—1896) 等人。

拉斐爾前派的人們，所謂「美是真實。祇有真實是美。」都在這樣的信條之下在寫畫的。這以前，一般畫家過於尊重拉斐爾，以為作畫無論如

何非模仿拉斐爾不可；加之有些無聊的先生們，又作出一種很難的規則來。描寫人體非這樣不可，描寫顏面也非這樣不可——這樣的拘束着。但是，這樣的寫畫，毫無真實可言，自然，寫不成生動的好畫了。

「這是不行的。非更研究拉斐爾以前的諸畫家不可！」這樣的呼聲的發生，便是拉斐爾前派的開始。

現在先講拉斐爾前派中學識最富的洛賽諦。他雖生於倫敦，實在是意大利一詩人的兒子，因為說是大詩人但丁的後裔，他也常常自鳴得意。所以他也做詩，也寫但丁的畫，他的畫是美而且裝飾的，頗有一種特色。受他的影響的畫家也不在少數。

韓得，彌來斯，也不亞於洛賽諦，都寫真實的畫。韓得幼時是替人家做工的；因為愛好美術，就投身美術界，一方謀生，一方學畫。他是奮鬪而成的畫家。彌來斯在幼年之時已有特出的畫才。他第一次獲得金牌獎，

還祇有九歲，至十七歲，名就大振了。

然，拉斐爾前派的運動，不知何故，未能繼續長久。其後，祇有本準茲 (Burne-Jones, 1833-1898) 這畫家，繼洛賽諦之後，而描寫美麗的繪畫。工藝美術家莫理斯 (William Morris, 1834-1896) 更主張生活藝術化，為當時的一偉大人物。他說：『我們的勞動，我們的工作，一切都非藝術化不可！』因此，便立了美的社會主義的學說。詩人王爾德 (Wilde, 1834-1907) 受其影響，穿了天鵝絨的衣服，胸前插着大葵花，在倫敦市上搖搖擺擺地踱着。作很聞名的戲劇沙樂美 (Salome) 的，就是此人，拉斐爾前派的畫家，此外還有一個叫窩茲 (George Frederick Watts, 1817-1904) 的，寫『希望』這一幅象徵的畫而得名。

英吉利拉斐爾前派的運動，也波及到德意志。當時德意志畫家奧未伯克 (Overbeck, 1865-?) 常常祇寫着意大利風的畫，故意穿着古式的衣服，

蓄着長頭髮。故德意志人都叫這一派的畫家爲「長髮畫家」。

奧未伯克之外，雖有哥尼留(Peter Van Cornelius, 1783—1867)考爾巴哈(Kaulbach, 1850—?)等人，無如他們的畫，似乎沒有綽然有餘的氣分，未見十分出色。但不久，在瑞士出了一位大畫家，叫鮑克林(Arnold Böcklin, 1827—1910)。他的畫是象徵的，又是非常獨特的東西。能令人發生靜寂感的「死島」，寫着人魚海神等的「戲波」等，及其他有名的作品很多。

一方在法蘭西，正有蕭凡奴(Pavis de Chavannes, 1826—1898)這大家，努力地在寫壁畫。當時的法蘭西已經完全改爲共和制。沒有國王，也沒有貴族，雖然有貴族這名義殘留着，已沒有從前那樣優遇畫家，藝術家的實力了。畫家們便因此感得非常困苦，不能掙得金錢，甚至其中也有挨餓而死的人。從此，代貴族而保護美術家生活的，是富翁了。似乎此後的

藝術已漸漸變爲富豪的藝術時代了。不過，富豪究竟是少數；多數人還未能真的享樂藝術。

於是，蕭凡奴乃在各地的大學，博物館等公共建築物，描寫壁畫，使大家都得看到，一般人要享樂藝術，就無須求惠於富豪，這確是一個很好的方法。蕭凡奴，他起初就具有適於寫壁畫的才能，從不寫很小的畫的。「那樣小的東西，並不算畫！」他常常這樣自負的說着。惟其如此，故能寫成偉大的壁畫。他寫畫之時，往往數日間在壁前坐着在思索，等到決定之後，便動手寫了。他所寫的總是有柔輦的色彩，幽靜而和平的東西。「貧漁夫」，「戰爭」，「建國」等許多著名的壁畫，都是他的傑作。

大衛，盎格耳等是「古典派」；寶拉克洛亞是「浪漫派」；蕭凡奴之畫，稱做「理想派」。這全是獨特的，而無可比類的東西。

浪漫的文學，因為過於熱情，過於銳進；加之，似乎又離真實太遠的緣故，就不免倦怠了。於是，左拉，夫羅倍爾起來，乃倡新的所謂「自然主義」。他們總是以事實所有的來描寫，一點不加想像於其間。同時繪畫方面，也起同樣的運動，當時有科拔 (Gustave Courbet, 1819—1878) 這畫家出，主張非把眼所見到的東西來描寫繪畫不可，而「寫實主義」的繪畫就從此開始了。「決不可寫天使等東西，那些東西，那裏會有人見過！」他這樣說。古典派，浪漫派，皆被鄙視，更作劇烈的攻擊。新聞雜誌上，差不多天天有攻擊與辯論的記載。但是，科拔並不膽怯，「爲什麼我的畫都不了解呢！」他祇作這樣的憤慨語。他確是一位大膽不屈的畫家。他那雄大的，男性的氣質，頗似小說家雨果。

與科拔同時，有馬內 (Edouard Manet, 1832—1883) 這畫家，也作寫實主義的繪畫。但是，他實在是「印象派」的開祖。所謂「印象派」者，大

概我們也知道麼？這也是把眼所見到的東西來描寫的；不過，印象派不細察物象，而祇寫瞬間所感到的大體。因為是瞬間的印象，故不注意於細部分，常以極大體而極大膽地表現在畫上。譬如，蘋果是圓而赤的東西，這等由經驗所得的知識，全都不管，祇由眼所見到的印象來描寫。

馬內的畫，當初也被人嘲罵。出品於展覽會，每次落選。然馬內並不畏怯。他與同志的畫家們，還很自信地寫着他們自己的新派畫。以後與天才詩人鮑特萊爾，馬拉梅等友好，從此印象派的畫也漸漸被人認識了。

『印象派』這名義，實在還是從另一畫家摩內 (Claude Monet, 1840—1927) 起因的。當時新派的畫家們，舉行一次展覽會，竟遭社會上很不好的批評。尤其是這新派畫家的首領摩內，更受人譏罵。因為他的作品中有『日出的印象』一幅。於是新聞上便用這『印象』二字，以譏笑的寓意，登了『印象派作家展覽會』的一段記事。然而，摩內雖被人笑罵，他

卻不以爲意，就承認自己的畫爲印象派了。

馬內，摩內之外，印象派畫家還有所謂呂諾阿 (August Renoir, 1814-1920) 的大名家。他常寫風景，更善寫裸體的女性。一種柔滑的皮膚的表現，寫肉感之美，確是無與倫比。他本來是一家裁縫店主的兒子，幼時畫陶器爲業。其後到巴黎研究繪畫，雖然技術大進，祇因是印象派的緣故，也無法賣畫，甚至有窮到不能支付房租而被人下逐客令的時候。當時印象派畫家的遭遇，大都如此；然至今則萬人欽仰，得名垂不朽了。

還有寫「舞女」的畫家台加斯 (Edgar Degas, 1834-1917)。他生於巴黎。父親是銀行家。他曾肄業於官立的美術學校，當初致力於古典畫，後與馬內等交遊而作新的繪畫。所以他雖然不是印象派團體中的一人，卻能與印象派的旨趣相合。平時他常是閉着畫室，所寫的畫，不很願給人看的。甚至說是自己死後要把一切的畫都燒掉牠。是這樣孤癖的一個人。

此外，風景畫家畢薩洛 (Camille Pissarro, 1830—1903)、薛斯力 (Alfred Sisley, 1840—1899)、也是印象派的畫家。這二人，以照着明光的自然，用愉快的調子寫畫，因此著名。以前的畫家，總是不注重野外的光的，此後才有這樣寫法。故以後就稱他們爲「外光派」。

摩利梭 (Berthe Morisot, 1841—1894)、基曼 (Armand Guillaumin 1841—1927)、拉飛利 (Raffaelli, 1850—1924) 等畫家出，印象派便逐漸興盛，差不多已成爲美術的中心勢力了。修勒 (Georges Seurat, 1859—1919)、辛涅克 (Paul Signac, 1863—)，也是印象派的畫家。不過，他們的畫法又不同，都是用五色彩點組成的，看去彷彿像東羅馬的「摩塞意克」，故稱「點畫派」，也稱「新印象派」。描寫新派畫的人漸漸多起來，叫賽尙的這大畫家也出來了。賽尙之事，且留在後面再說；這裏先講當時法蘭西之外，意大利、亞美利加的兩位大畫家。意大利當時，雖然也有不少著名的畫

家，然其中最傑出的，要推賽更丁尼（Giovanni Segantini, 1858—1899）了。他幼時很苦。後入畫學校，又因性情狷介而被除名。於是他奉自然爲師，自己研究，性曠達而愛高原，故所作畫也多高原的風景及田園風味。色彩絢爛，頗與新印象派有類似的地方。許斯勒（James McNeill Whistler, 1834—1903）是亞美利加的惟一的大畫家。他生於亞美利加而僑居於英吉利。二十餘歲時到巴黎，學習印象派的畫法。技術雖然十分進步，終於不得志而至倫敦。到倫敦後，開一次個人作品展覽會，又大被觀衆反對；甚至藝術批評家納斯欽也譏罵他。爲着這件事情，他曾與納斯欽涉訟，爲藝術史上的珍談。他的作品，如「白之音調」「黑與金的夜曲」「夜色」等，雖作者自有其出神入化的妙處，但這些作品，都是當時被人攻擊的焦點。「母親的肖像」一幅，用色構圖，均有獨到處，尤富感情，爲十九世紀的肖像畫中的傑作。

現在我們再來講近代的大家賽尙(Paul Cézanne, 1841—1901)。賽尙是一銀行家的兒子。畢業於法政學校，也暫充銀行的職員。但因喜歡繪畫，就離銀行生活而赴巴黎，寫着印象派的畫。當然那時也與馬內，摩內，呂諾等畫家爲友，祇是賽尙的個性特別強，一些都不受他人的影響。他最愛竇拉克洛亞與科拔的畫，常常盡力地在研究，但他的畫又不類似那兩人；他還是寫他自己的畫。他是富家的子弟，無須賣畫爲生。實在他的畫，批評非常不好，也無出賣的可能；而且一般人都說他在印象派中是最沒用的一人。後來與印象派也漸不相容，謗毀者更多，可是賽尙仍不以爲意。他就回到故鄉，自信地寫着他自己的畫，約經二十年之久。直到晚年，他的畫還使人懷疑。但至現今已承認他爲近世的第一天才了。這一派的畫，就叫『後期印象派』。賽尙，實在是這一派的始祖。

賽尙的性情，非常奇特。他平時常常關在一靜寂的畫室中作畫，不願

被人看到。一幅畫中，如有一些不滿意的地方，便即燒毀。作畫的時候，非待精細觀察之後，決不動手。就是寫一祇蘋果，他也是這樣的來觀察，研究。有時甚至經過很久的時日，直至蘋果的腐爛。因為是這樣，所以他的畫，無論靜物，風景，肖像，都是非常深刻的，非常強力的東西。而開二十世紀新藝術的先導。

與賽尚同時，有一個具有超特的才能的畫家，叫做高更 (Paul Gauguin, 1848—1903)。他本來是巴黎的銀行家，對於美術有非常的興趣，也常寫印象派的畫。其後，因厭惡文明社會而羨慕蠻人生活，便離去繁華的巴黎，到南洋的塔希堤 (Tahiti) 島，而開拓他的新境地。所以他的畫，都是描寫蠻人生活。畫法簡樸，色彩豐麗，能超脫世象而表現他的幻境。這確是一種夢想的藝術，決非凡人所能企及的。

當時，既有夢想的高更；更有熱狂的梵·高(Vincent Van Gogh, 1853—1890)。他不但是熱狂，更有奇特的天才。他是荷蘭一牧師的兒子。曾經做過美術商店的職員，也當過教師，也當過牧師。三十歲以後，才決心寫畫，從此就把周圍所有的事物，不論花草，風景，茶杯，椅子……不絕地作畫；甚至因作畫而廢寢食，這樣熱狂地燃着他作畫的心。不久父死，生活無依，由他的兄弟相邀，就往巴黎。這時，得與賽尚等爲友，畫也更爲進步了。他最愛太陽的光，天天到如火般的陽光之下去寫生，寫成色彩如火一般強烈的畫。然而，他還不滿足巴黎的陽光，他常常想到陽光更強烈的南方去；終於達到目的，到了法蘭西南部的亞爾地方。當然他是高興極了，在更可怕的陽光之下更熱心地作畫。可是作畫的熱與太陽的熱交迫着，竟把他迫瘋了。他於三十五歲的時候，竟因發瘋而割下了自己的耳朵。送入亞爾的腦病院後，病症得漸獲痊。他在那時，仍是興奮地作畫。

不久，又回巴黎，祇因種種煩悶，已把他陷於悲觀的境地，就於三十七歲之時，他用手槍自殺了。他的作品，如『向日葵』『自畫像』『監獄中』『腦病院』等，都是不朽的傑作。

以上，賽尙，高更，梵·高，這三人都是後期印象派的大家。

一方，在彫刻方面，羅丹 (Auguste Rodin, 1840-1917) 這大家出，便與從前的彫刻不同，作着非常力強的東西。試看『巴爾扎克 (Barzac) 像』，這是多麼興奮而偉大的作品。就祇這一個作品，可以窺見羅丹的精神了。他生於巴黎的郊外，家很貧乏，十四歲時開始研究美術；一方還替人描陶畫以謀生。以後專攻彫刻，雖從師學習，祇因他的主觀的強烈的性格，自然不能滿足他的慾望，所以他又絕地研究希臘及其他的古典的傑作；一方更潛心研究人體，終於從思想的主觀的深處表現他的自己的東西。『接

吻」，「思索的人」，「黃銅時代」等，都是他的傑作。當「黃銅時代」這一作品出品於展覽會的時候，因為過於逼真的緣故，審查員懷疑他是從模特兒取型而做成的，拒而不受。於是羅丹乃提出抗議，模特兒正往他處，也就立刻叫回巴黎來以作見證。然而審查員們還說：「這並不是藝術品。」以後羅丹繼續地作成同樣的大作品，方才承認他的。羅丹後來又作了所謂「地獄之門」的大作。十九世紀末以至現代的彫刻家，差不多都受他的感化。羅丹，真不愧為現代的米開朗基羅！

: 梭盧

女神與人詩

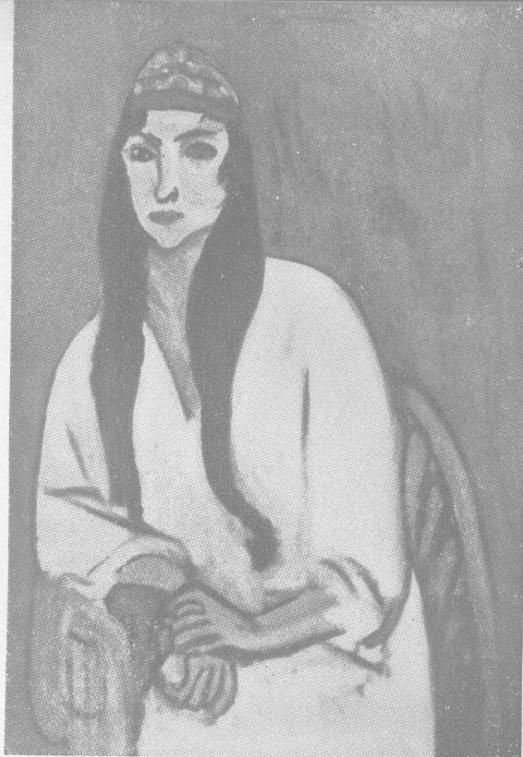

: 斯諦馬

像肖

馬諦斯：

白衣女

卡拉：

人體之動的形體

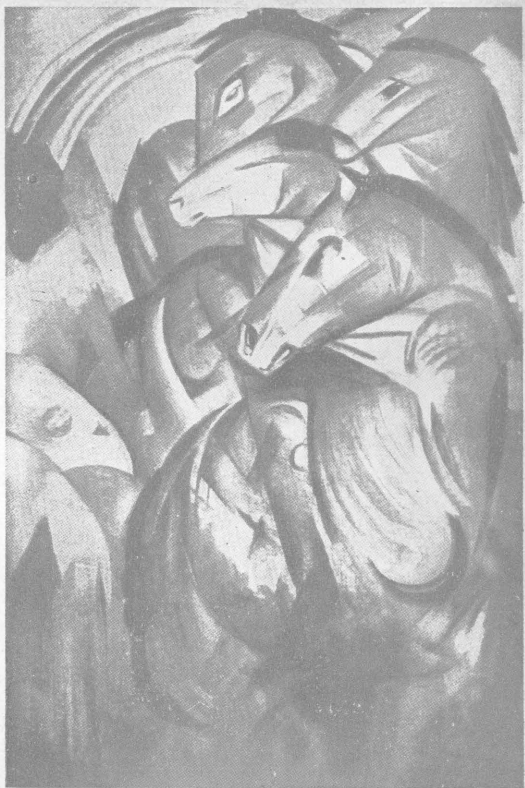

康定斯基：

赤與黑

：克馬

塔之馬青

：索卡畢

桌之台露

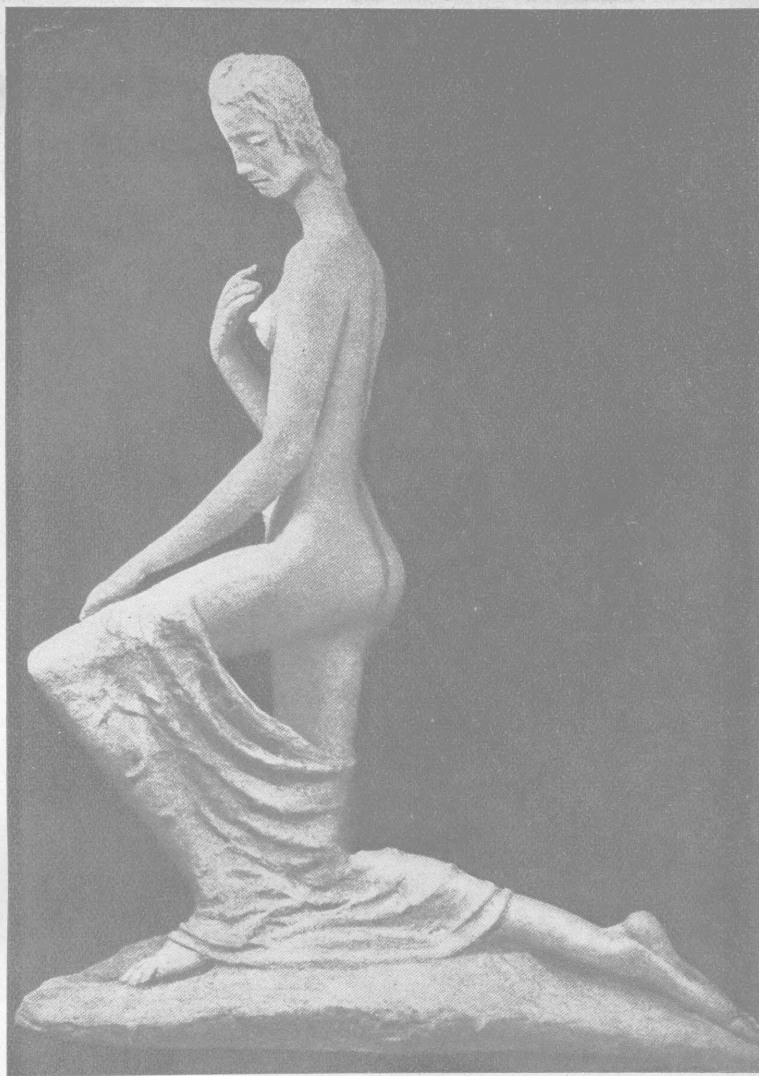
：更唐

子與母

萊姆布魯克：

跪着的女子

第十一章 現代的美術

野獸派——立體派——未來派——描象派——表現派

到了現代，美術還是繼續的興盛。第一在法蘭西方面，有亨利·盧梭 (Henri Rousseau, 1844—1910) 這畫家，寫着兒童一般天真的，快活的畫。盧梭，他開始寫畫，已在四十以後。四十歲的人，當然也不算小。然而，他還與兒童一樣，不失他的天真，這是多麼難得的人呢！他以前也曾投身軍隊到過墨西哥，也當過巴黎稅關的職員，而且也開辦過小文房店。終於棄去一切而做畫家。但一生都在貧困中過他的畫生活的。

盧梭之外，有以強有力的線條，鮮明的色彩，而大膽地寫畫的馬諦斯

(Henri Matisse, 1869—)，具有野性之力的佛拉芒克 (Maurice de Vlaminck 1876—)；善寫簡純而有魅力的筆觸之畫的唐更 (Kees Van Dongen, 1877—)；女畫家洛蘭珊 (Marie Laurencin, 1880—)等。這些都是後期印象派之後，立體派，未來派，表現派之前的過渡時期的畫家。因為他們的畫法，能把後期印象派的畫法更進一步，又粗犷而富野性，故叫『野獸派』。馬諦斯即是這一派的首領。

一方，產生於西班牙的畫家畢卡索 (Pablo Picasso, 1881—)來到巴黎，首倡『立體派』。他是神經非常銳敏，而具有特殊的性格的人，當初是寫印象派之畫的，以後便轉於後期印象派，並寫其他種種傾向的畫，然後乃開始作立體派。與一生不變畫風的賽尙，正是一個反向。那末，所謂『立體派』者究竟是怎樣的東西呢？是把物形一切都單純化之後而再描寫的。『如果寫得過於細微，無論如何總覺得柔弱，而又似乎要破壞的樣子。這

是不行的。來描寫更永久的形罷！』他們這樣說。於是觸於眼簾的一切東西，無論山，無論樹，無論花，無論房子，無論人體，都變成立方體，圓球，圓錐，圓筒。說是這些才是物形的根本，不管別人的懂與不懂，祇照自己的意思來寫畫就是了。所以看這等畫，有時也不懂得到底寫的是什麼。但是，在立體派的畫家說：所以不懂得寫的是什麼者，就是因為與看從前的繪畫同樣態度來看緣故，「這是花的畫呀。這是花瓣，這是葉子……」像這樣的一件一件的東西不懂得是不妨的；祇要能發生花這種東西的感覺就好了。譬如看見一隻陶壺，「這陶壺的形狀真好看！」這樣地在想着；但這時並不要想着這壺之形究竟是怎樣的形。祇是覺得一種立體非常美，這樣就够了。看立體派的畫，也是如此。

最初，立體派雖然祇把眼所見到的物形來單純化而寫畫的；但後來也產生了種種流派，眼所不能見到的東西，倒如：思想，本能，音的感覺

等，寫這樣的畫的人也有了。從此便與以前的藝術大不相同。這也叫「立體派」。

這種畫派，究竟是否偉大的藝術，在現今還是問題。而且與立體派同時，在意大利有馬利南諦 (Phillip Marinetti, 1878-) 這學者，又倡「未來派」。這派的畫家們，不僅僅寫眼所能見的東西，還寫速力。譬如坐着汽車在馬路上疾馳的時候，兩側的房子，似乎會傾斜。正直的東西，一加速力，便覺曲了，現代正是速力的時代，要把曲的巧妙的形表現出來。他們就是以這樣的思想在寫畫的。所以究竟寫的是什麼，又使人不易了解了。這未來派的創始者馬利南諦，實在是非常熱情的人，常常到各地去宣傳：叫作者打破因襲與模仿，不要描寫實在的形體；叫作者探求美的真理，把動的力貫輸於美術。所以他們的畫中，常常寫那種音，運動與光。這確是對於過去的藝術的一大革命。

又在德意志方面，當時也有所謂新美術同盟起來。俄羅斯人康定斯基 (Wassily Kandinsky, 1866—) 以色彩描寫思想與感覺。據他說：赤色有從表面飛出之勢，綠色則有進於深奧之勢，其他諸色，也各有其勢。所以祇用色，能描寫深在內面的力，也能描寫思想及其他的東西。有這等新派的，不絕地起來。

尤其在歐洲戰爭以後，德意志受這等影響，興起了更極端的美術。因為他們戰敗之後，經歷了過於悲慘的遭遇，一般人的興味都傾向於急激的空想與剎那的感覺。因此，在藝術方面，也便有這樣的表現。他們寫畫，完全不注意外象的形似，而是主觀的意力的表現；所以他們要盡力把主觀表出，自己的極強調的意力，表現於畫上，使觀者也起同樣的興奮。這新興於德意志的繪畫，普通就稱「表現派」。

表現派的繪畫是以柏西斯旦 (Max Pechstein, 1881—) 為中心而發展的。

不過，這一派也不僅限於繪畫；無論彫刻，建築，工藝，室內裝飾，甚至於文學，都有表現派的作品。於是表現派便風靡於全德意志，而又波及於他國了。

從此可知表現派決不是狹義的一流派。這等藝術，是否能夠長久繼續，在這時當然還未可逆料。總之藝術是一定逐漸發達的。雖然科學，哲學，也都是這樣。尤其是藝術，此後當更發達罷？

藝術是無止境的。

藝術是永久的事情。

上海圖書館藏書

A541 212 0009 0663B

No. 2009

西洋美術概論

實價一元四角

編著者 陳之佛

發行者 洪雪帆

印刷者 現代印刷公司

出版者 現代書局

總發行所 上海四馬路

現代書局

分店

南京 福州 洛陽 濟南
北平 廈門 開封 成都
廣州 鄭州 九江 汕頭
漢口 重慶 貴陽

版權所有
不准翻印

1934, 4, 20, 初版

1-2000册

3C

