

高职高专规划教材
Gaozhi Gaozhuan Guihua Jiaocai

Yishu
Sheji
Jianlun

艺术设计简论

(环境艺术设计专业适用)

中国美术学院艺术设计职业技术学院

张君 编著



中国建筑工业出版社
China Architecture & Building Press

高职高专规划教材

艺术设计简论

(环境艺术设计专业适用)

中国美术学院艺术设计职业技术学院

张 君 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术设计简论(环境艺术设计专业适用)/张君编著.

—北京:中国建筑工业出版社,2004

高职高专规划教材

ISBN 7-112-06628-X

I. 艺... II. 张... III. 环境设计—高等学校:技术
学校—教材 IV. TU-856

中国版本图书馆CIP数据核字(2004)第053130号

本书为环境艺术设计专业高职高专规划教材,以建筑设计为主要线索,概括地叙述了从最早的洞窟绘画到当今的实验艺术设计的发展历程,探讨历代的绘画、雕刻、建筑、器物的发展,将不同类别的文化、艺术及哲学思想连贯在一起,给人一种整体的时代观念,力图从宏观的角度演绎人类艺术设计的发展史。

* * *

责任编辑:朱首明 陈 桦

责任设计:孙 梅

责任校对:刘玉英

高职高专规划教材

艺术设计简论

(环境艺术设计专业适用)

中国美术学院艺术设计职业技术学院

张 君 编著

中国建筑工业出版社出版(北京西郊百万庄)

新华书店总店科技发行所发行

北京建筑工业印刷厂印刷

*

开本:787×1092毫米 1/16 印张:7¼ 字数:190千字

2004年9月第一版 2004年9月第一次印刷

印数:1—3,000册 定价:33.00元

ISBN 7-112-06628-X

TU·5784(12582)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址:<http://www.china-abp.com.cn>

网上书店:<http://www.china-building.com.cn>

前言

从事设计专业的理论教学工作已近8年,有感于设计专业强调技能而轻理论修养的教育方式,虽使学生拥有一定的专业技能,看似符合工商业社会对于功利实用的要求,却已在无形中日益剥除了学生的创造力和成为未来设计师的必要素质。作为环境艺术设计系的学生,不仅要熟悉中外建筑设计史论,同时还要加深文化艺术修养,开阔视野,增强专业发展的后劲。通过对古今中外艺术设计的欣赏、分析、比较与借鉴,可以获取广泛有益的启迪与灵感,避免“计无所出,创意枯竭”的困境和“言必称希腊”、“坐井观天”的片面性、狭隘性错误。

建筑作为缔造空间的艺术,它凝结了人类历史一点一滴的情感、审美、追求,凝结了人类历史中的每一个片段,默默地传给一代代后人,作为艺术的总汇,建筑当之无愧。本书以建筑设计为主要线索,概括地叙述了从最早的洞窟绘画到当今的实验艺术设计的发展历程,探讨历代的绘画、雕刻、建筑、器物的发展,将不同类别的文化、艺术及哲学思想连贯在一起,给人一种整体性的时代观念,力图从宏观的角度演绎人类艺术设计的发展史。

建筑作为“大艺术”、“大设计”,对其他各种专业设计都有直接或间接的影响,例如哥特式、洛可可式的家具设计都是由相同风格的建筑设计直接影响而来的。格罗皮乌斯在《包豪斯宣言》中甚至称“建筑是一切造型艺术的最终目标”。因此,即使不是建筑专业的学生,“结识”了建筑这门“大朋友”式的设计,也可能会对其自身专业设计获益良多。

目 录

第一章 从蒙昧到有序	1	第一节 黑暗的一千年	49
第一节 我们最早的祖先	1	第二节 封建的一千年	53
第二节 史前人的艺术	1	第六章 辉煌与没落	69
第二章 文明初始	6	第一节 胜利的人文主义	69
第一节 华夏意匠	6	第二节 没落的封建王朝	79
第二节 神奇的尼罗河	9	第七章 新旧大碰撞	96
第三节 两河之间的土地	13	第一节 洋风东渐	96
第四节 浩瀚的印度河	15	第二节 印象主义	96
第三章 邦国之争	19	第三节 工艺美术运动	97
第一节 华夏争霸	19	第四节 新艺术运动	99
第二节 传奇的城邦	31	第五节 装饰艺术运动	101
第三节 帝国时代	35	第八章 设计时代	102
第四节 艺术的花园	37	第一节 决战传统	102
第四章 瞻望世界	39	第二节 现代主义	105
第一节 原始与现代	39	第三节 包豪斯	108
第二节 神秘的新大陆	40	第四节 商业竞争	110
第三节 因地制宜	43	第五节 后现代主义	113
第四节 精益求精	44	第六节 晚期现代主义	116
第五节 吸收与包容	46	参考文献	120
第五章 战斗与融合	49		

第一章 从蒙昧到有序

第一节 我们最早的祖先

最初，我们栖息其上的这颗行星，是一个由燃烧着的物体构成的巨大球体。渐渐地，在几百万年的时间长河里，它的表面披上了一层薄薄的岩石。这些没有生命的坚固的花岗岩，经雨水的不断冲刷，日积月累，受到磨损。最后，阳光穿过云层，照临大地，分布在这颗小小行星上的一些小水坑扩展成了东西两半球的大海洋。于是，有一天，奇迹出现了，产生了生命，第一个有生命的细胞漂浮在海上。在数百万年的时间里，这种有生命的细胞的某些习性得到了发展，使它顺利地在这个荒凉的地球上生存了下来。渐渐出现了植物、鱼类，到两栖动物、爬行动物，再到鸟和哺乳动物，人是最后出现在地球上的，但却是最先用智力征服自然力的动物。最早的人类在漫长的生物进化过程当中，学会了使用前肢捕捉猎物，他们常常成群结队地外出活动，还学会了用奇特的呼噜声对危险发出警告，经过亿万年后，他们开始用喉音进行交谈。人类最初的祖先是一种非常丑陋的哺乳动物，他很矮小，酷暑与严冬使他的皮肤变成黑褐色。他的头、臂、腿和大部分躯体，都覆盖着一层又粗又长的毛发。他的手看起来好像猴掌，手指纤细，但是有力。他的前额很低，颞骨犹如把利齿当作刀叉的野兽的牙床。他赤身露体，住在莽莽林海的潮湿阴暗处，白天，他四处寻觅可食之物，当夜幕降临大地时，他便将妻子儿女藏在树穴中

或一些大圆石后面，因为他的周围到处是残暴凶猛的野兽。夏天，人类受到烈日的曝晒；冬季，幼儿往往在他的怀抱中冻僵而死。在那个世界上充满了恐惧和不幸，生活是非常困苦的。

第二节 史前人的艺术

史前期是旧石器时代、中石器时代和新石器时代的总称。史前期的人类不懂得什么是时间，但他们已掌握了季节的交替。冰川期的到来使人类濒于毁灭，于是聪明人解决了威胁他们生存的四个问题。首先，人们必须用衣服裹体，否则就会冻死，于是他们学会了如何捕捉大熊和鬣狗，用它们的皮给自己和家人做外套；其次是住房，人们把野兽从温暖的家中赶出去，将山洞据为己有；再次，有一个绝顶聪明的人想出了利用火的主意；最后，人们发现肉类弄熟以后比生吃的味道好得多，于是他们就做起熟食来了。这样又过了千万年，只有脑子最灵活的人活了下来。他们必须日日夜夜与饥饿和寒冷作斗争，这就迫使他们发明了工具，他们学会了将石块磨成斧头，学会了制造锤子。他们不得不为漫长的冬日储存大量食物，他们发现泥土可以制成大大小小的钵头和罐子，在阳光下晒干待用。

一、石器的魔力

每个民族，都必须使用手边现成的材料，这就像埃及人能修建举世瞩目的金字塔，希腊人擅长大理石雕刻，北美印第安人聚落在崖石上开凿住屋……对史前期人类

而言,石头无疑是取之最为便利,用之最为长久的材料。人类的文化最早是写在石头上的,人类的设计最早也是从石头上开始的。以石器进行生产的整个历史时期称为“石器时代”,因打击与磨制的不同又划分为旧石器时代与新石器时代。欧洲旧石器时代遗存极为丰富,较典型的是阿布维利文化,是用燧石结核打制的手斧,一端打制成尖刀状,另一端保留结核的钝圆部分,以便手握;另一种较进步的是140万年前的阿舍利文化,是一种比早期砍砸器的刃部更长、更直、更为锐利,并可两面使用的手斧。在我国,首先发现的早期类型直立人的代表是距今约170万年的云南元谋人。距今80万年的陕西蓝田人采用捶击法加工石器,距今约50万年前的北京人的小型石器趋于精致,山西丁村人石器有少量开始第二步修整加工。旧石器时代晚期,石器普遍经过第二步加工,器型变小,因此有细石器之称。人们用压制法修整石器,能制造更为精巧实用的镶嵌复合工具。旧石器时代晚期之前,虽然缺乏人类对于形象的模仿表现的证据,但实用的工具制作和改进,已经显示了许多审美因素。如手斧的几何化造型、对称感,刃口的细小修饰以及刻痕,都不无初级的装饰价值,而且制造工具的过程也为创作艺术作品准备了造型的技巧。弓箭的发明是石器技术的一大进步。

在阿尔卑斯山以北,普遍存在一种以巨大石块构筑的建筑物,其壁面多有几何装饰,这种艺术被称为巨石文化,是人类史前创造的文化类型之一,在世界许多地方都有分布。其中,以大块石头围成,分布在爱尔兰和英国,其中,以英国南部的“斯通亨奇”最为著名。“斯通亨奇”又被称作“史前大石桌”(图1-1),它在等距离的直立巨石上,搁上巨石横梁,以中间的石祭台作为圆心,共有3圈竖立的石块构成圆圈,它

与太阳崇拜有关,是举行宗教仪式的场所。巨石文化还包括同时期的巨型石刻人像和巨石神庙的小型雕刻神像。前者多为按石头原来的形状,稍加凿刻而成,造型古怪;后者多为女性人体像,强调生殖器官,是举行生殖崇拜仪式中供奉的神像。

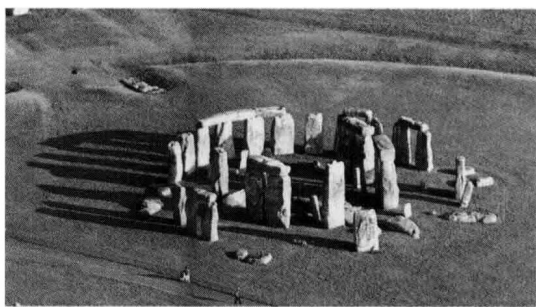


图1-1 “斯通亨奇”巨石文化

二、串饰为美

人类恐怕早就发现,动物界雄性往往比雌性漂亮,这触动了史前人的痛处,他想使用人工的饰物,弥补自己的缺点,于是就把一串彩色贝壳、或石头、或打磨光滑的驯鹿角,插在头发上、耳朵上或鼻子上。史前初期的男人在寻找食物时,死亡率很高,女人当时不太重要。手镯、项圈、小饰物等奢侈品及其他种种装饰品,都是为部族中的男人准备的,而且只有男人能用。欧洲旧石器时代遗址发现了一些被考古学家称作“护符”的佩饰,这种护符一端有孔,用于系佩,如法国勒·查菲特洞穴出土的刻有两只母鹿形象的骨片,拉·玛德伦岩棚发现的一片雕有一只长满软毛的长毛象的骨雕残片等。

在我国,最具代表性的是山顶洞遗址出土的141件饰物,其中多为穿孔兽牙,其次为石珠、鱼骨、蛤壳等,有的饰物还用赤铁矿粉涂染成红色,是迄今发现的最早的染色饰品。据推测这些饰物是用皮条穿成串,或佩于衣服或系于颈、臂作为装饰品。这些大小不等的牙齿同相应大小的石珠、

骨管等穿缀在一起，揭示了装饰艺术中相互联系的节奏感和变化统一的形式美法则。这些被打死动物不能满足实用需要的部分可以作为史前人力量、勇气和灵巧的象征，满足他们显示自己征服自然力量的欲望。山顶洞遗址还出土了一枚骨针，微弯，表面光滑，针孔细小，针尖锐利，是一件实用的缝纫工具，说明距今约两万年前山顶洞人已能用兽皮缝制衣服了。从那一串串简陋、原始的项饰中，我们看到的不仅是服装和项饰本身的存在，更看到了其中包蕴着的来自人类心灵深处的那种对美的追求和冲动。

三、原始巫风

如果你害怕你的敌人，你就用泥捏成那个人，在他全身扎针，你盼望着他很快很痛苦地死去。猎手在出去寻找猎物之前，往往沉溺于这种把戏。农业知识极其贫乏的史前人，是个靠打猎为生的游牧人，如果他猎不到一只野兽，他就要挨饿，他的老婆孩子也要挨饿，问题就这样简单。因此，他的全部人生哲学、宗教观念，都围着野兽转。有人认为，艺术诞生于宗教，我们从非洲，特别是南太平洋初民的生活考察中，了解到几乎所有种族，都在某一发展阶段相信巫术，而把某种动植物或自然现象当作祖宗的“图腾崇拜”的现象标志着人类的创造活动步入了一个新的阶段。

西班牙的阿尔塔米拉山洞，法国的拉斯科洞窟都发现了距今几万年的史前人岩画，这是至今人们看到的世界上最早的绘画。形象是野牛、驯鹿和野马等，艺术水平极高（图1-2），历经数万年，依然色彩鲜艳，动态十足，线条优美，具有强烈的视觉冲击力。有的野兽轮廓中有一个红色箭头精确地出现在心脏部位，有的岩画还有用利器戳过的痕迹，许多动物都集中地画在特定的壁面上，大概认为这些壁面具有魔

力，各种形象常常相互重叠在一起，可能它们像真实动物一样，一次“杀死”就得重新再画。洞居人日常生活在洞口，而绘画和雕刻常常绘制在洞窟深处，意味着狩猎巫术仪式本身是在大地母腹中进行。人们常常是依赖石壁上天然的隆突缝隙作为造型基础，在洞口透进的光线照射下，或在洞深处

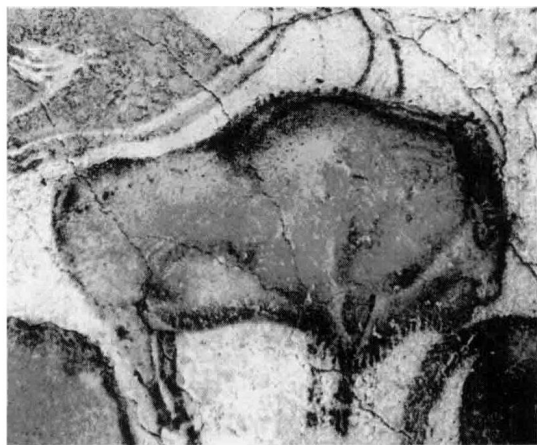


图1-2 史前人岩画

摇曳的火光中，凹凸不平的石块看起来非常像洞居者日常接触的动物形象。有些图形显然出自一人之手，证明这些洞中绘制的各种图形是少数专门人（可能是巫师）所作。这些石窟壁画，没有一幅是朝阳能让路人看到的，那是原始人认为占有一个图画对象就意味着他有一种神秘的权力去占有那个真实的对象，这种近似宗教的相信巫术的情绪，暗含了一种类似巫术的潜意识。《威兰多夫的维纳斯》有着祈愿繁衍的巫术意味，把女性特征夸张得无以复加，有着肥大的乳房和突出的骨盆，从那微曲的膝盖可以看出史前人对人体结构有了一定的了解和表现能力。法国前3万年的《持角杯的女巫》（图1-3）是旧石器时代晚期的遗物，这个女性一手持牛角，一手置腹部，可能是正在主持着一种巫术的活动或是祝愿氏族昌盛。被称为“维伦多夫的维纳斯”的小型



图1-3 持角杯的女巫

女性石雕像的出现也与史前人祈愿繁衍的巫术意味相联系。

在中国，有记载的史前岩画多达二十余处，以阴山、黑山、沧源、花山岩画最有代表性，内容有实体图像、符号，图形及少数文字，有生产和生活场景，也有直接反映精神心态的崇拜图像和祭礼图像。其中，内蒙古阴山山脉、贺兰山北部、乌兰察布高原等地的岩画，作品数量多达数万幅，是北方草原上规模宏大的岩画群。宁夏贺兰山岩画，以类人面形的图像最为突出，形象古怪，面目各异，是原始宗教崇拜的神灵图像，同时也反映出当时人们的装饰欲望和使用面具的习俗。云南沧源岩画，能表现出当时人们各种生产生活的活动场面。如描写狩猎的，有的猎人身旁有狗相随，说明当时狗已被驯养；舞蹈有手拉手的圆圈舞，亦有手持牛角的围猎舞和手持盾牌的战争舞。广西南明县花山崖画为目前国内已知的规模最大的岩画。画面绝大多数是人物，而且基本上是一种姿势，双手向上伸张，双脚向下开，似作舞蹈。同样的图形反复出现，密密麻麻地布满了数千平方米的崖面。岩画

大都发现在江水拐弯的悬崖峭壁上，从这个位置看，最大的功能应当是镇水，因为水患是左江沿岸最大的自然灾害，作画在于镇水，表现出先民对自己力量的觉醒。

有用手指蘸着颜料绘制的，某些较大的图形也可能是使用羽毛或其他工具涂刷的。表现手法古拙独特，画人物大都不表现五官，只通过四肢位置以表现动作、体态和感情。中国岩画在构思上天真纯朴，反映出人类童年时代某种幼稚的想像和美好的愿望。许多岩画往往是一些相互不关联的个别图像，没有近大远小的透视关系，画面采用垂直投影画法，视线与对象最富特征的面保持垂直，追求物体的正面显示。在塑造平面图形时，很善于抓住物像的基本形，物体的结构简化到不能再简的程度。没有细节刻画，大都不画五官，在这些粗制的图形中，却能描绘出生活的真实，显示出活跃的生命力。

人类绘画一直为摹写和再现客观自然而努力，尤其是西方绘画。20世纪前夕，写实绘画开始怀疑、徘徊和探索，具有写生和写意传统的东方绘画和原始艺术给西方绘画的发展注入了新生剂。让我们来欣赏几幅原始绘画杰作：西班牙阿尔玛加洞内壁画《奔驰的马车》（图1-4）是最早的表现主义作品，为了表现速度，反映视觉残留影像，给马多画了两倍的腿；非洲撒哈拉沙漠纳杰尔山崖画《马车》中的车仅画侧面一轮，四条缰绳，两条马尾，表示双马驾车；另一幅《对话人物》中男女二人打着手势表现了声音；西班牙阿尔尼阿洞窟壁画中《采蜜女人和蜜蜂》，纯化形体，夸张特征，表现出淳朴的野性和返朴归真的情趣。中国古岩画中的动物群多无固定视点，无远近也无比例，可能是因为古代民族活动地域辽阔，在大自然中无控制地迁移。

原始人为了生存主要关心的是饮食和生殖，我国汉代许慎《说文解字》中“美者，大羊为美也”揭示了古人的审美心理。因此，原始绘画一般都代表特定的含义，如射猎图——巫术心理，圆舞图——祭祀太阳，庆功图——吉祥图等。

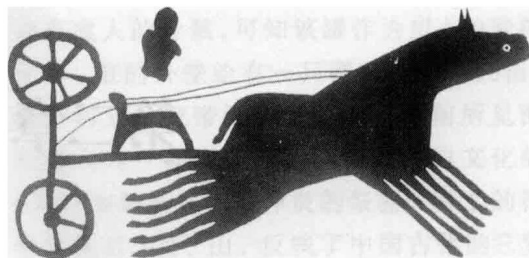


图1-4 奔驰的马车

第二章 文明初始

历史发展到5000年前的“新石器时代”，人类开始了定居生活，中国现已发现的最早的人工建筑遗址——浙江余姚河姆渡是柱、梁、枋、板齐全的干阑式建筑，大量运用榫卯结构。原始村落西安半坡村遗址已有分隔成几个房间的房屋，建筑方法为木骨泥墙。这时，除了石器的进一步加工磨光，牙、骨、竹、木、皮工艺的进一步发展外，又出现了一种崭新的工艺形式——陶工艺。陶器的产生是新石器时代的标志，在人类文明史上有着划时代的意义。陶器的发明和使用，意味着人类由野蛮状态进入到文明社会。

第一节 华夏意匠

在最早的主要文明中，有四个发生在肥沃的河谷：伊拉克的底格里斯河和幼发拉底河，埃及的尼罗河，巴基斯坦和印度的印度河，中国北部的黄河。黄河是华夏民族的发源地，那时黄河地区温暖而潮湿，犀牛与大象奔跑在广阔的原野。原始人类居住在干阑式或木架腾空的木草屋里，穿着围裙和披肩，过着定居的生活。

神农氏是传说中的炎帝。炎帝是中国的太阳神，又说他是农业之神，教民耕种，他还是医药之神，相传神农尝百草，创医学，并死于试尝的毒草药。黄帝是传说中中华民族的始祖，他生性灵活，能说会道，道德情操高尚，他联合炎帝，打败蚩尤的入侵，成为部落联盟的首领，即“黄帝”。相传黄帝时期有许多创造和发明，如养蚕、舟

车、文字、音律、算术、医学等。历史上尧、舜、夏、商、周，都是黄帝的后裔，故称“轩辕后裔”，“炎黄子孙”。尧帝，德高望重，严肃恭谨，光照四方，上下分明，能团结族人，使邦族之间团结如一家，和睦相处。他为人简朴，吃粗米饭，喝野菜汤，自然得到人民的爱戴。尧到年老时，对舜进行了长期的考察，最后才放心地禅让舜为部落联盟军事首长继承人。舜知人善任选用能人，把各项工作都做得很好，开创了上古时期政通人和的局面。

一、彩陶时代

古有传说“神农耕而作陶”，足以代表先民审美能力和灵巧制作能力的便是彩陶。彩陶是指新石器时代产生的绘有红、褐色纹样的陶器，最早距今约6000年左右，绵延整个新石器时代，史称“彩陶时代”。以黄河中游仰韶文化彩陶和黄河上游马家窑文化彩陶最著名，其中仰韶文化以西安半坡和河南庙底沟彩陶艺术成就最高。半坡彩陶装饰以几何纹为主，如带纹、三角纹、平行线纹、折线纹等，而最具特点的是形象生动、结构新奇的人物和动物纹饰。如《人面鱼纹彩陶盆》，既似水中捕鱼的形象表现，又似乎具有严肃的原始巫术礼仪和图腾含义。庙底沟彩陶以碗、盆为多，一般是大口曲壁，口径大于底径，也大于高，平底。碗多直口，盆多折缘，敦厚大方。这种奇巧的造型产生了容量大，端用方便和器型线条劲挺秀美的双重效果。其纹样装饰在物体的主要观赏部分，即在日常使用中与人的视线容易接触的部位：口缘部和上腹部，



图2-1 舞蹈纹彩陶盆

图案构成采取带式连续,适合四周观赏。庙底沟彩陶的装饰还采用了虚实相间,“计白当黑”的平面设计规律。

马家窑文化彩陶有马家窑式、半山式和马厂式。马家窑型彩陶多内外满饰纹样,称作“内彩”,纹样以生动并有旋律的曲线构成流畅痛快的旋纹。《舞蹈纹彩陶盆》(图2-1)是其典型的代表作。半山型彩陶造型更接近球形,矮胖、敦厚,以长颈小口双耳宽肩罐与小口折缘宽肩罐最有特点。其颈部为弦纹和锯齿纹,腹部装饰多以连弧纹或垂帐纹收尾。马厂型彩陶造型向高耸发展,瘦俏粗犷。纹样以旋涡纹、四大圈纹、人体蛙纹、卷曲纹、回纹为多。

《网纹船形彩陶壶》(图2-2)不仅模拟船的形状,还在两侧画出鱼网纹,让人联想起仰韶文化先民划船撒网的劳动情景。《猪面纹细颈彩陶瓶》身上,用抽象手法绘出了猪面纹,扁平宽大的鼻子以及眼睛、面颊变化成几何形图案,给憨厚、笨拙的猪增添了几分神秘色彩,让人琢磨不已。《人头形器口彩陶瓶》是把人体造型与实用器皿融为一体的艺术精品,器口做成人头形,头顶开孔,以便注水或倒水。齐耳短发,两眼细长,小嘴尖颌,两耳皆穿孔,如孕妇的丰满身躯,又像妇女穿着艳丽、宽敞的花衣裳。《彩绘鹳鱼石斧图彩陶缸》(图2-3)出土时,内

装有成人的骨骼,可知该罐作为成人的瓮棺使用。缸的外壁绘有一只鹳叼着一条大鱼,鹳前树立一把带柄石斧,这是目前所见面积最大的一幅史前彩陶画。大汶口文化的《刻符陶尊》是享祭神灵的祭器,身上的符号象征日、月、山,反映了中国古代的三界世界观。

彩陶是原始艺术情感最真挚、最单纯、最直率的表现,它集中了整个氏族、部落群体的智慧和创造力,有着深厚的历史文明

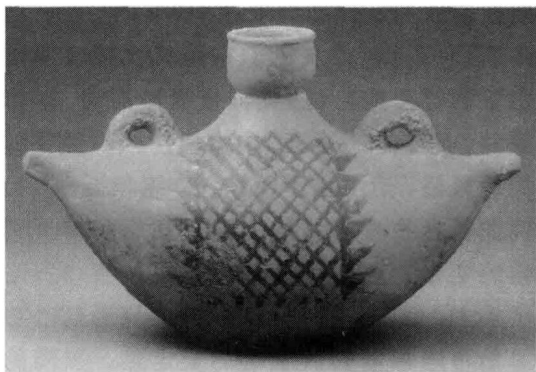


图2-2 网纹船形彩陶壶



图2-3 彩绘鹳鱼石斧图彩陶缸

积淀。它丰满不臃肿，单纯不单调，在适用与审美上达到完美的统一。

二、龙山黑陶

新石器时代陶器品类是丰富的，除彩陶外还有大量的灰陶、黑陶、白陶、印纹硬陶等，它们都是原始文化的产物，其中以黑陶最具特色。

新石器时代末期发展到父系氏族公社，贫富分化严重，出现了私有制。山东龙山文化距今约4000年，通过封窑，渗水、渗炭，使铁素还原，烧造温度达1000℃左右，把陶胎烧成黑色或灰色。在器皿成型技术上由手制过渡到轮制，使器壁薄厚均匀、形体规整，提高生产速度。龙山黑陶一改低矮敦实的风格，造型趋于简洁、单纯和挺秀，比例加长，在垂直结构上注重直线和转折结构的变化，破直为曲、藏曲于直，将口部略微扩大，使杯口更适合喝水，而底缘的外移显然可增加器物放置时的安定感。黑陶的装饰以弦纹、堆贴、镂孔为主，而利用轮制特长产生的弦纹最有代表性。黑陶中最知名的是胎薄、漆黑光亮的标准黑陶——蛋壳陶，壁厚仅0.5~1mm。

三、神秘文化

谈到神秘文化，大家不会感到陌生。从埃及金字塔到玛雅文化的的确确存在许多世人难解之谜。而在四五千年前的华夏民族，也有着今人无法解释的谜。

1. 良渚神徽

原始社会玉石不分，玉器的用途有三：一是装饰，如玦为耳饰，璜为项饰，玉管为佩饰等；二是防腐；三是祭物。玉琮是中国古代最早出现的玉器之一，它与玉璧、玉圭、玉璋、玉璜、玉琥被称为六种玉礼器，古人谓之“六瑞”。

良渚位于浙江余姚，在良渚文化中，最富有特征的是玉琮，而最具神秘色彩的便是刻在玉琮上的神人兽面纹，在几乎所有

玉琮上，都刻有繁简不一的神人兽面纹，史称良渚神徽（图2-4），是距今5000年前东方大地上最早的氏族识别标识。玉琮的整体特征是外方内圆，一般为正方体，中部有一孔，外表分成几节，每节都饰有人面或兽面纹，为多层次的浅浮雕兽面纹，兽面周围饰有精细的复杂阴线。



图2-4 良渚神徽

关于玉琮最早出现时的用途，考古界至今尚未统一认识。有人认为是古代纺织机器上的零件，有人说它是古建筑缩影，日本考古学者中则有人认为玉琮是窥测天文的窥管……但目前大多学者认为，这可能是良渚先民用来通天地的法器。他们以天神地祇祖先三位一体作为崇拜对象，神人表示日月即天神，地祇以老虎来表示，图腾、祖先的象征物是鸟。日月、雌雄、阴阳这些对立统一、天人合一的宇宙观，成为中国传统文化的核心。良渚先民所创造的文化辉煌一时，但之后，这一地区的文化却突然消声匿迹了，这已成为江、浙、沪新石器时代考古学界的共同之谜。

2. 双凤朝阳

新石器时代的工艺美术朴实无华，长江流域河姆渡文化和黄河流域大汶口文化都具有华夏民族童年艺术的光辉，位于浙江宁波近郊的河姆渡也以日月禾苗雌雄双鸟三位一体作为崇拜对象，著名的双凤朝

阳雕花骨器是河姆渡文化的象征。约7000年前的河姆渡村遗址(图2-5)是原始社会干阑式建筑最典型的代表,所谓干阑式建筑,即木架腾空的木草屋。河姆渡村紧靠在河湖边上,先把木桩打入地上,作为房屋的地基,再用大小梁承托悬空的地板,整个木构建筑由几千根干阑横竖结合而成,板与板之间采用榫卯衔接技术,接口处不见通缝。上层住人,防潮防野兽;下层饲养家畜。人们已脱离“巢居”的生活方式,过着比较固定的“筑土构木”的定居生活,过去在北方发现的房屋遗址多是木骨泥墙,而在江南发现的大片木构建筑,是我国已知最早的干阑式建筑群。7000年前就有如此巧妙的营造术,在世界建筑史上堪称绝作。

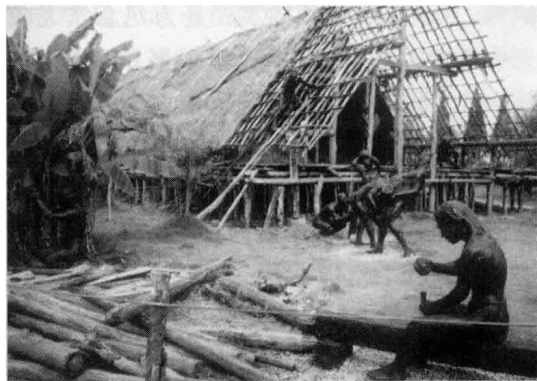


图2-5 河姆渡村遗址

四、天人合一

相传15000年前的中华先祖伏羲氏制太极八卦图,以“—”为阳,“--”为阴,绘制成象征天、地、雷、风、水、火、山、泽八种自然现象的乾、坤、震、巽、坎、离、艮、兑八种图形。以黑白首尾相接的双关相互形和最单纯之黑白两色代表宇宙“阴阳”两极,巧妙运用永动不息的S形曲线构成中心的太极,以示万物负阴而抱阳,从而生成天地、化育万物之道。阴阳两极围绕一个中心回旋,形成一虚一实、有无相生、左右相顾,前后上下相随的一种核心运动。太极图中

这个双关相互形“通乎阴阳”的鱼形纹饰,面积相等、形状相同、方向颠倒、黑白不同,反映了我国古代人类对自然的认识,即永恒运动、周而复始、生生不息的宇宙法则。

西方文化从柏拉图开始,一直是讲主客二分的,于是在西方美学中突出的特点是“以个体为美”,强调形象性、生动性、新颖性,与西方人的这种审美趣味不同的是,中国传统美学更强调的是主客统一的“整体意识”,认为万事万物都是一个和谐统一的整体,都遵循同一个本质规律,因而中国古代的艺术家始终致力于“以整体为美”的创作,将天、地、人、艺术、道德看作一个生气勃勃的有机整体,把人的情感赋予物的形式,借物抒情,“以形写意”,“形神兼备”。

在这种“天人合一”的整体的世界观与“物我同一”的审美观念的观照下,中国的造型艺术表现形式不重“写实”重“传神”,不重“再现”,重“表现”,注重表现整体造型的气势,而不是对客观对象事无巨细的全盘描绘。

第二节 神奇的尼罗河

埃及位于非洲东北部,是最早步入人类文明的古国之一,在一二万年前,古埃及人已生活在尼罗河两岸的高地上,过着采集、狩猎的氏族部落生活。公元前5000年左右,他们向尼罗河谷地移居,向定居农业过渡。尼罗河两岸的沙漠阻挡了外来的影响,古埃及世代完全按既定法规和先辈风范办事,在艺术上非常尊重传统,这使得埃及艺术风格在3000年时间里没有发生变化,也使持“新胜于旧”观念的现代人很难设想一种绵延数千年而相对稳定的文化传统。埃及经历了几十个王朝的更叠,公元前525年,埃及被波斯帝国征服,沦为波斯的一个行省,丧失了独立,古埃及的历史以

此为标志宣告结束。

古埃及的历史是完全借助于其得天独厚的自然环境和泛神论的宗教信仰而发展的。埃及人视之为生命的尼罗河,是埃及辉煌文化的源泉,所以,史学家们常把古埃及文明称作“尼罗河文明”。

古埃及艺术的一般特点是:建筑体量巨大,宏伟壮观,具有强烈的崇高感;雕刻朴素写实,整体性强,有观念化、概念化和程式化的倾向,表现方法遵守正面律;绘画线条流畅优美,色彩丰富,人物表现采用正、侧面混合法,具有鲜明的风格和独特的感染力。

一、沙漠石山

尼罗河规则性的泛滥,令古埃及人感到不可思议;而冬去春来,日升日落,星辰运转的自然现象,对古埃及人来说亦无法解释,他们相信其背后皆有神灵的存在。他们崇拜、信仰众多神灵,相信人自出生时就有灵魂,相信人能永生。他们信仰太阳神,相信人也会像太阳那样,在日落之后又有日出,人必然死而复活。死后只要尸体不腐朽,并不断供给所需一切,灵魂就会永存于死者遗体中,而在另一个世界继续生存。因此他们将死者制成“木乃伊”,以等待复活的机会。为了保护木乃伊,便产生了安全、坚固的各种类型和规模的陵墓——金字塔,同时将死者日常的生活用品放置其中,以便在另一个世界里享用。

体量巨大、巍峨壮观的3座大型金字塔被称为世界七大奇迹之一。其中胡夫金字塔是80多座屹立在尼罗河略沙漠中最高的一座,高达146.4m。距今已有4500年历史,是法国在1889年建起埃菲尔铁塔之前世界上最高的建筑。这座金字塔的底面积除以两倍的塔高刚好是著名的圆周率 $\pi=3.14159$,穿过这座金字塔的子午线正好把大陆和海洋分成相等的两半……这座灰白色

的人工大山,以蔚蓝天空为背景,屹立在一望无际的黄色沙漠上。在这座由230万块重2.5t的巨石砌成的金字塔走道里,由于没有经过风化,石块之间砌筑得严丝合缝,在今天仍连刀片都插不进去。与中世纪基督教的陵墓不同,金字塔内部设计得与死者生前一模一样,是一场“故作镇定”的游戏,是“不灭”和“再生”的宗教信念和“为了来世”的观念的体现。金字塔的入口在北面离地17m高处,通过长甬道与上、中、下三墓室相连,地下墓室可能是存放殉葬品之处。但无论如何设置巧妙机关,都逃不过洗劫,在金字塔修成后1000年内,几乎所有墓穴都被盗窃一空。

《狮身人面像》(图2-6)是金字塔的守护神,它又叫大斯芬克斯,是为纪念法老哈夫拉所建,是人头、狮身、牛尾、鹰翅的人兽合体,至今还伴随着许多神秘的传说。方尖碑是古埃及崇拜太阳的纪念碑,常成对地竖立在神庙的入口处,由完整的巨石雕刻而成,其断面呈正方形,上小下大,顶部为金字塔形,常镀合金。高度不等,已知最高者达50余米,一般细长比例大致为10:1,方尖碑至今仍是最完美的纪念碑的建筑形式。

中王国时期,埃及首都迁到了底比斯,

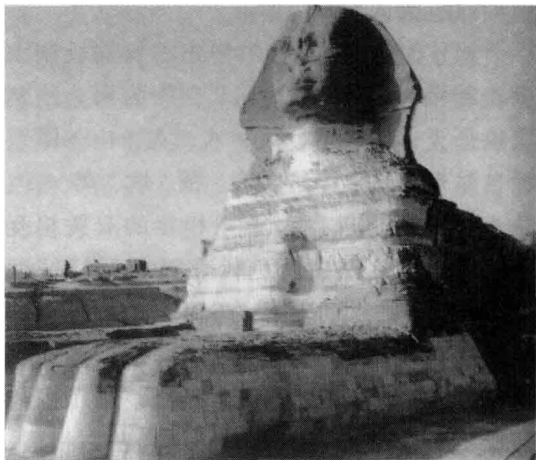


图2-6 狮身人面像

狭窄的峡谷,陡峭的悬崖,已不适合建沙漠中的山峰——金字塔,法老强迫臣民在山岩上开凿石窟来建陵墓。巨大的神庙代替了金字塔,神代替了人——法老。陵墓建筑出现了背靠悬崖峭壁的倾向,并出现了坡式台阶。为了防止盗墓,法老们把自己埋在悬崖深处颇为简陋的墓室中,而把精力用于外面的神庙建造。对埃及人来说,神庙是有生命的,神庙墙壁上的浮雕和象形文字刻画着各种仪式。法老相信他们死后都能复活,获得永生,轮流受人崇拜。所以,在君主死后,重任就落到祭祀身上。他们要日复一日、年复一年地重复古老的仪式,这样才能使法老、诸神、社会和埃及“地久天长,直到永恒”。在最强大的新王国时期,建造了规模最大的卡纳克和鲁克索神庙,是供奉主神太阳神阿蒙的神殿,距今5000多年。位于卡纳克的阿蒙神庙是规模最大的一个建筑群,在中王国一个小神庙旧址上开始扩建,历经六七代法老,近1000多年的时间才告完成。大殿密排着134根大柱,中间两排12根柱高21m。所有柱子、梁枋刻满彩色阴刻浮雕。殿内石柱高耸入云,仅以中部与两旁屋面高差所形成的高侧窗采光,光线阴暗,形成法老所需要的神秘压抑的气氛。柱子的发明使用是古埃及的伟大功绩之一,它直接影响了希腊的建筑形式及以后的西方建筑。

二、永恒之谜

古埃及永恒不变的艺术原则体现在绘画与雕像上最为显著。埃及全国的人,都以万物不变这一假想;作为生活基础,埃及艺术家是在为永恒工作,他们所表现的是社会性。神就是神,君主就是君主,老百姓就是老百姓,一切安排都很简单,很周到。古埃及人的面部表情,全然没有人世间的喜怒哀乐,赞同或不满。他们的眼睛,永远直视前方,说他们眼神发呆,是不公平的,他

们是在凝视什么东西,远在凡夫俗子的视野之外。他们的艺术还有记录作用,强调秩序感和完整性,他们从最具有特性的角度去表现人:头部侧面,眼睛正面,上半身正面,腿、胳膊、脚侧面,叫做“侧面律”(图2-7)。



图2-7 侧面律

古埃及绘画更多地出现于墓室内,多表现法老及其家族的个人生活,虽表现丰富的内容而不显得杂乱,人物的大小依据所谓的等级比例、社会地位。目前已知最早的壁画是在一座墓室中发现的,画面中心是6只大船,船周围和其他空白处有很多人和动物。右下方两个搏斗着的武士,一人头朝下,说明被打败;左下方是一名战胜者,他手举棍棒,押着3名俘虏。尼巴蒙陵墓壁画中人物大小依据等级比例,一家人站在纸莎草苇编制的小船上,左边的岸上长着植物,画面洋溢着生命的气息,艺术家甚至注意表现水下的生物。

用以记录绘画中人物名字的是最终被法国语言学家商博良破译的象形文字。据估计,埃及一座塔庙中的象形文字每天从早抄到晚,20年也抄不完。

现藏于伦敦博物馆的一张被英国士兵

发现的3000年前埃及第比斯的寻人广告是国外迄今发现的最早的广告，这是一张文字广告，内容是奴隶主悬赏一个金币捉拿奴隶西姆。

古埃及雕塑偏重于紧密结构、严实的形体，具有力度和几何图形般清晰的特点。人物五官由固定的比例确定，眼睛的刻画多有眼珠而无瞳仁，目光茫然，无所定视。相貌与真人相像，但不突出个性特征，以各等级的一般特性为标准。如法老要威严、神圣，不能带有世俗情感；皇亲贵族要富裕、满足；官职人员要认真负责、驯服听话等等。《哈夫拉法老像》用闪长岩雕刻而成，他端坐王座，头部后面有一只神鹰伸开双翼包着他的头，象征神的保护。《书记像》表现了一个盘腿而坐，左手拿着纸草卷，右手似拿着笔在书写的忠心耿耿、一丝不苟的文职人员形象。《米塞里努斯国王和卡墨勒纳蒂王后像》（图2-8）相当注意人体解剖



图2-8 米塞里努斯国王和卡墨勒纳蒂王后像

学特征，这对立像外形肃穆，取正面姿势，这是皇族雕像的范式，不过塑像还是表现出了热情和生命的活力，王后对国王的触摸充满温柔、爱恋之情。木雕《村长像》是一个现实主义杰作，再现了一个粗壮结实、矮胖敦厚的中等阶级的监工，他肥胖的身体、骄傲的神情，反映了这一等级生活的富裕和满足。《奈费尔提蒂王后头像》表现了一位美丽而又骄横的王后，令人惊奇的是，这尊头颅重大的雕像没有任何底座，头部的全部重量都由直径细小的脖颈支撑，这些大胆的处理，在埃及美术史上是绝无仅有的一例。

三、巧夺天工

古埃及的实用艺术注重装饰性表现，强调精神上的作用，大量作品是为死者能在来世继续“享用”而存在，所以明显地表现出一种静穆而冷峻的情调。

《黄金王棺》（图2-9）是迄今为止已发现的惟一未遭盗掘的图坦卡蒙木乃伊而做的其中一层棺材，按国王本人相貌创作，显示着不可一世的威严气质。公元前1350年，通过妻子得到王位的图坦卡蒙死时只有18岁。图坦哈蒙的金棺的基本形状为人形，长约180cm，耗纯金200余公斤，局部以珠宝翡翠点缀，装饰性极强，国王额部的蛇形装饰，既是埃及人崇拜的神灵，又是王权的象征，体现威严的假胡子，双手交叉，紧握权杖，不可一世，又是保护死者在阴间平安再生、来日复活的象征。图坦哈蒙的宝座为木制，嵌以金箔，四条腿做成神牛蹄形状，扶手是两个头戴双重王冠的鹰翼蛇身神像，扶手前有两个狮子头，靠背用金片打制而成，椅背上精美的浮雕画表现了法老温和舒适地坐在宝座里，他的妻子端着一杯饮料，温柔多情地送到丈夫的面前。

古埃及的“黑顶陶器”造型单纯简练，黑红两色对比强烈，器型外部线条自然流