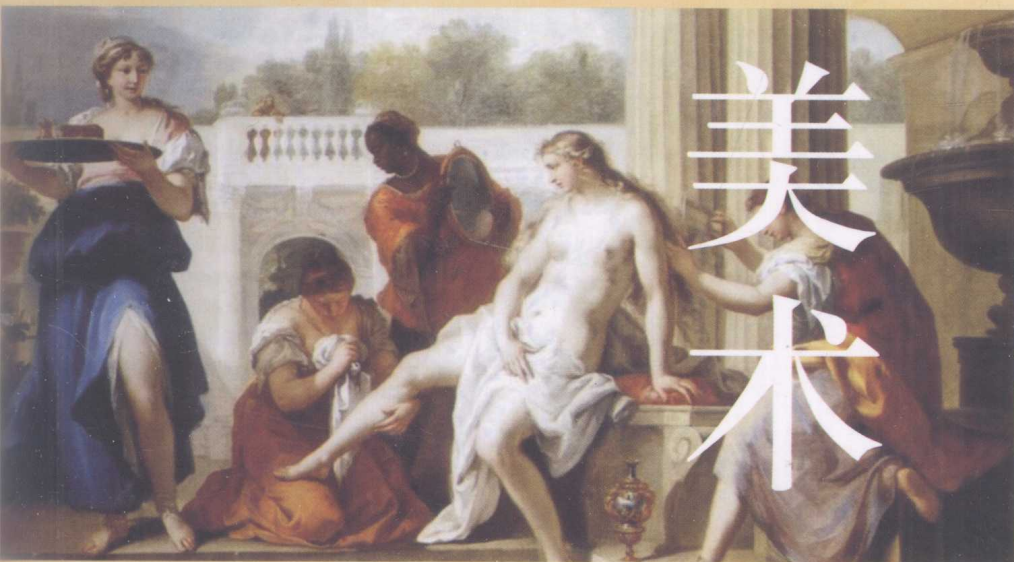

西方

美术

史

李倍雷◎著

重庆大学出版社

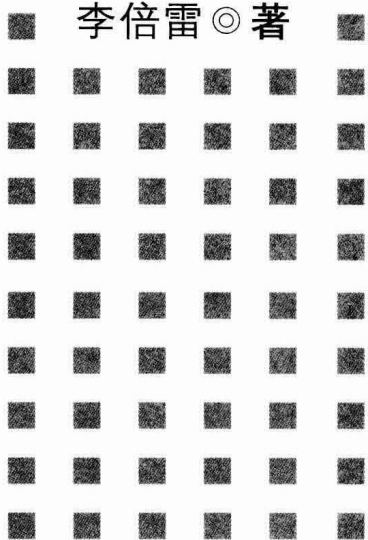
<http://www.cqup.com.cn>

西方

美术

史

李倍雷◎著

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方美术史/李倍雷著.—重庆:重庆大学出版社,
2010.1

ISBN 978-7-5624-4861-7

I.西... II.李... III.美术史—西方国家 IV.J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第063426号

西方美术史

李倍雷 著

责任编辑:张菱芷 版式设计:张菱芷

责任校对:任卓惠 责任印制:赵晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鸽盛

社址:重庆市沙坪坝正街174号重庆大学(A区)内

邮编:400030

电话:(023) 65102378 65105781

传真:(023) 65103686 65105565

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆升光电力印务有限公司印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:20.75 字数:305千

2010年1月第1版 2010年1月第1次印刷

印数:1-3 000

ISBN 978-7-5624-4861-7 定价:38.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书,违者必究

序

研究历史是一门大学问,可以了解过去,并从现象中探讨其本质,进一步认识发展的规律。对于艺术的过去,在人类的整个历史中不过是很小的一部分,即使如此,我们知道的并不多。它之所以重要,是因为代表着人的一种精神的创造,说明了人之为人的本质,并非只是为了吃穿住等对于生命的维系,从而表现出“人的本质力量”和“人的需要的丰富性”。艺术是文化的重要组成部分,不同时代的艺术展示着文化的风采和功用,也标志着一个民族的文明程度。

这种文明的程度是从许多历史资料中作出的判断。当人们的认识对历史之链还没有连接起来,只是星星点点,最容易产生猜测,甚至造成研究者认识的片面,往往会得出不符合历史事实的判断。譬如说,我国过去研究艺术史的人较少,田野考古发掘起步也较晚,在西方就出现了一种“中国文化西来说”,好像中华民族在历史上没有任何创造,都是从西方传来的。我们有的人也鹦鹉学舌,散布这种论调。晚近一个世纪的科学研究证明,事实全非如此。中国人在历史上的创造,不论在哪一方面都不比别人差,并且有许多都是遥遥领先的,当然也包括艺术在内。

谈到艺术的历史,中国人的艺术思维和艺术实践确实有许多独到之处。譬如古代的造物思想和画论,特别是对于自然的和谐以及人文精神,处处都表现得非常精到。发展到现今的社会,人们的眼界开阔了,接触的东西更多了,为什么不去了解别国、别地人的思考与实践呢?唯物辩证法告诉我们,不论做什么事,了解别人越多,更能深刻地认识自己。

所以说,我以为中国人研究外国的艺术史,与外国人不同:外国人是了解自己,我们则是认识别人。这就要靠比较,在比较中鉴别,在比较中加深认识。但是,比较并非是简单地比是非、比好坏、比长短;而是要将视野放宽,放到当时的社会中进行考察,找出各自的特点和优异之处。试想,即使在同一时期,人们处在不同的环境中,怎么会产生同样的艺术呢?为了有助于艺术史的思考,我们不妨举出历史两头的例子加以说明,一头是原始艺术,另一头是现代的。

众所周知,西方人的洞穴壁画很有特色,不但给人以成熟感,并且历史久远,早到旧石器时代晚期,说明那是狩猎生活的反映。我国旧石器时代的遗物发现很少,到目前为止只有两段雕刻花纹的兽骨。一件是河北兴隆县出土的一段鹿角,上面刻满了颇有规律的几何形纹,距今约 13000 年。另一件是北京山顶洞人制作的鹿角棒。裴文中在《中国石器时代的文化》中说:“我们在山顶洞中,曾经发现一段鹿角表面用石器刮平,后来经过摩擦和使用,表面很光亮,上面好像还刻有花纹。但因为受了侵蚀,已经看不清究竟是什么花纹。”从那模糊的图像看,也可能是几何形纹。为此,我们不妨作两种推测,一是中国的旧石器时代艺术未及更多地发现,有待于未来的考古发掘;各地已发现的原始岩画还未能测定它的绝对年代,不能妄加论断。二是仅就两件旧石器时代的鹿角发表评论,为时过早,更不能论定它在艺术上的高低。如果将来我们发现的旧石器时代的艺术品多了,而且是以几何形花纹为主,也并非落后于西方,恰恰证明了中国人在那时不是以狩猎取得的肉食为主,而是以采集或种植的植物果实(包括谷物)为主要食品。生活资料不但影响着人的体质和生活方式,也关系着劳动方式和文化发展。关于此,普列汉诺夫在《没有地址的信》中已经论述得很清楚。

另一头是现代。有所谓“前卫艺术”者,也称“现代派”,都认为产生于 19 世纪末叶,不过是一种历史现象。考其实质,早在史前的石器时代已经出现。它要表现一种观念,一种情绪,这种观念和情绪只是一种思想和意念,并非是自然界的

实在物；它存在于脑子里，是看不见、摸不着的。譬如中国哲学中“太极图”之表现阴阳，音乐中贝多芬之表现“命运的敲门声”。用图形和声音表现抽象的观念古已有之，并非是近现代才有的。因为这也是人类反映思想、交流认识的一种方式，不是现代人所独创。

再如“现代主义”和“后现代主义”，这是由西方“工业革命”所引起的两种思潮，以至影响到他们的艺术；后者是对前者的反思，表现西方人在人文思想方面的进步。中国不存在这个过程，但需要将传统的人文精神注入新的活力，使其健康发展，也是应该借鉴西方的。

历史的长流水不断，不论中国还是西方，研究它的流向和异同并且进行比较，是很有意义的。现代社会，人类的频繁交往已感到地球变小了。经济的一体化、政治的多元化和文化的多样化显得非常热闹。“和而不同”与“博大包容”的思想将会使我们更加健壮。回顾过去，我们虽也有几本介绍外国美术的著作，然而就需要而论，显得太简单、太单薄了。倍雷君有志于兹，新修了一部《西方美术史》，是值得欢迎的。

倍雷君曾长期躬行于西方绘画，谙于个中三昧；他又曾攻读艺术学博士；不但具备了宏观看艺术的眼光，并且在美术上有了自己的见解，是非常难得的，也是非常可贵的。毋庸讳言，不论在什么时代，人们的知识总会有局限性，真理是一步一步走向完美的。对于史论家的要求，不是苛求他面面俱到、句句真理，而是看他的思维是否贴近现实，在观念上的维新，用现代人的眼光观照历史，使我们得到借鉴，受到启迪。这是本书的长处，著者是在与读者讨论问题，而不是冰冷的训育。我希望任何理论都不要装腔作势，理论在于说理，而不是吓唬人。我赞赏倍雷君的刻苦坚强精神，在美术史论的研究上不停地进取。我虽老骥伏枥，愿与君共勉。

张道一

2009年11月12日于苏大艺术学院

目 录

第一章 史前的文明：冰河时期美术 / 001

第一节 伟大发现：洞穴壁画 / 002

第二节 崇拜生命：史前雕刻 / 005

第三节 走出洞穴：史前建筑 / 006

小 结 / 007

第二章 文明的流汇：早期文明美术 / 008

第一节 两河文明：美索不达米亚美术 / 009

第二节 尼罗河文明：古埃及美术 / 013

第三节 爱琴海文明：海岛美术 / 019

小 结 / 023

第三章 经典的尺度：古希腊罗马美术 / 024

第一节 神殿庙宇：古希腊建筑艺术 / 025

第二节 人体的力量：古希腊雕刻艺术 / 030

第三节 模仿之初：古希腊绘画艺术 / 039

第四节 券拱奇迹：古罗马建筑 / 046

第五节 走向个性：古罗马雕塑 / 050

第六节 发现三维：古罗马绘画 / 058

小 结 / 062

第四章 神性的统治：中世纪美术 / 063

第一节 宗教与世俗：拜占庭美术(5—15世纪) / 064

- 第二节 民族的混合:加洛林文艺复兴(8—10世纪) / 070
- 第三节 宗教的热情:罗曼式美术(11—12世纪) / 074
- 第四节 升腾的灵魂:哥特式美术(13—15世纪) / 081
- 小 结 / 100

第五章 人性的自觉:文艺复兴美术 / 101

- 第一节 人的觉醒:乔托时代 / 101
- 第二节 征服空间:文艺复兴绘画 / 110
- 第三节 继承与发展:文艺复兴雕刻 / 126
- 第四节 创造辉煌:文艺复兴建筑 / 129
- 第五节 北方的文艺复兴 / 133
- 小 结 / 140

第六章 多元的时代:17至18世纪美术 / 141

- 第一节 华丽的矫情:样式主义 / 142
- 第二节 建立法则:学院派与古典主义 / 145
- 第三节 面向生活:写实主义风格 / 158
- 第四节 生命的律动:巴洛克风格 / 167
- 第五节 尊崇客体:自然主义 / 179
- 第六节 精致的巧饰:罗可可风格 / 187
- 小 结 / 197

第七章 最后的传统:19世纪美术 / 198

- 第一节 再现精致:新古典主义 / 198
- 第二节 激越的激情:浪漫主义 / 201
- 第三节 忧郁的浪漫:拉斐尔前派 / 207
- 第四节 平民话语:写实主义 / 210
- 第五节 光与色的合奏:印象主义画派 / 230
- 第六节 科学的理性:新印象派 / 242
- 第七节 悄然的背离:后印象绘画 / 245
- 第八节 世纪末的情绪:象征主义 / 251
- 小 结 / 255

第八章 喧闹的世纪:现代与后现代艺术 / 256

上篇 标新立异:现代艺术 / 257

- 第一节 得意忘形:野兽画派 / 257
- 第二节 观念的出场:立体主义画派 / 261
- 第三节 偶然的游戏:达达主义画派 / 270
- 第四节 机器与速度:未来主义画派 / 274
- 第五节 颠覆的形象:抽象表现主义画派 / 279
- 第六节 表达纯粹:新造型主义画派 / 285
- 第七节 梦幻的潜意识:超现实画派 / 287
- 第八节 其他现代艺术画家 / 293

下篇 解构的时代:后现代艺术 / 298

- 第一节 消解深度:波普艺术 / 299
- 第二节 身体语言:行为艺术 / 305
- 第三节 新的载体:装置艺术 / 308
- 第四节 超越传统:大地艺术 / 310
- 第五节 回到形象:新表现派 / 313

小 结 / 316

参考文献 / 317

后 记 / 319

第一章 史前的文明:冰河时期美术

“有了人,我们就开始有了历史。”^[1]始前时期没有文字,却留下了绘画,这是史前冰河时期人类向自然世界证明自己存在的一种特殊方式,同时也是记录了史前人类历史活动的始端。这些绘画记录,虽然没有文字记录得详细和准确,也给我们留下了众多难以解释的谜,同时也给我们留下更多的想象和思考的空间,让我们去推测和感受这些绘画活动和它们的意义。比如,史前的这种壁画或雕塑是不是一种“艺术”的行为?根据所画的内容,我们可以据此推测,或许更可能是一种与狩猎、巫术和祭奠活动紧密相关的史前人类的主要生存方式和主要生活内容,它也表明人类开始要主宰他们赖以生存的这个自然世界。史前洞穴壁画所显示的史前人类的意义大体如此。这也是远古人类为什么要按上自己的手印存留在自然世界中(图 1-1),恐怕是要证明作为人类的手的解放并发出要征服自然世界的信号。大约在 4 万年以前,出现了一种叫“尼安德特人”^[2],他们可能是最早移居到美洲和澳洲的史前人类群,过着游牧般的生活。后来又有一种叫“克鲁马农人”^[3]活动在欧洲,他们在西欧的岩洞中图绘了令今天现代人感到惊奇的壁画。美丽的造型与直观的色彩感觉,以至于今天我们不能不把这些壁画作为艺术品来看待。艺术,作为人类行为首次的一种有意识的活动,它与史前人类的基本生存——狩猎与繁殖几乎是同时而行。但是,是以狩猎与繁殖为基础背景的有意识的活动。可以推测,这些岩洞遗存下来的壁画以及雕塑等图像,是史前人类将狩猎、繁殖以及巫术、祭奠活动作为第一次有意识的视觉体验。所以,岩洞里的壁画和雕塑等遗存不仅仅显示了它的史料价值与史学意义,同时也显示了它的艺术价值。美术历史的黎明从此开始。

图 1-1
《阴性手印》 勒·派契迈尔洞
(距今 3 万—2 万年) 法国

[1]恩格斯.自然辩证法[M].北京:人民出版社,1962:16.

[2]尼安德特人以 1856 年在德国的尼安德河的尼安德河谷发现而命名。

[3]克鲁马农人以 1868 年在法国西南克鲁马农岩洞发现而命名。

第一节 伟大发现：洞穴壁画

到目前为止,欧洲考古学家已经发现了二百多个岩洞,在这些岩洞中,我们看到了史前时期的人类留下的绘画遗迹。其中洞内的壁画以野牛最多,姿态多样:俯卧、站立、咀嚼、行走、奔跑、吼叫、惊恐,等等,表现出兽类的各种动态。有些绘画使用了具有强烈动感的线条来表明某些动物的头部或四肢的运动状态与方位。或是出于偶然,或许是史前人类有意识地利用岩壁的凹凸,使动物具有了某种“三维”的视觉效果。当然一切结论都有待于进一步深入地研究。总之,这些洞穴壁画有太多令今天人们浮想联翩的假设与猜想。但至少有一点可以肯定,我们今天已经把这些洞穴壁画当作艺术来对待。

洞内的壁画体现出了史前时期的绘画艺术及绘画水平。还处于冰河时期的欧洲古人类,因为天气寒冷使他们身居在岩洞里,过着追捕野兽的生活。这种生活条件使史前人最为关注的就是提供给他们生存的各种兽类。观察捕获以及屠宰各种兽类成为他们的主要生活方式与息息相关的生活内容,长期以来培养了他们对各种兽类的敏锐观察能力以及对兽类外形特征模仿能力,对兽类的屠宰或许也使得他们熟悉了兽类的骨骼肌肉等内在结构,从而在某种程度上强化了他们对各种兽类的模仿能力,使古老的史前壁画具有一定的写实性。“支配这一艺术的准则与其说是来自先决的密码,毋宁说是来自创造的天性,它的发展被视为生命一般,至关重要。”^[1]他们的“创造”与史前人类狩猎有关,他们为寻找猎物,必须不断地迁徙;他们敬奉猎物的来源,必须有一定的巫术活动和祭奠仪式,也就是说与史前人类的生存、生命息息相关。在这样的背景下,史前人类体验了自己的视觉经验。

在这些被发现的洞穴壁画中,有两处被人类学家和艺术史学家公认为是最好的洞穴壁画。西班牙阿尔塔米拉(Altamira)洞穴壁画,被西方学者比喻为“史前的西斯廷教堂”;20世纪初期发现的法

[1]雅克·德比奇,等.西方艺术史[M].徐庆平,译.海口:海南出版社,2002:3.

国拉斯科(Lascaux)洞窟壁画,是目前发现的最大的、较为完整的史前壁画洞窟。

据说它们都是欧洲史前的叫做克鲁马农的人类“创作”的,距今在3万—1.2万年之间。第一件史前绘画于1879年在西班牙北部的阿尔塔米拉岩洞发现,洞内荟萃了史前灿烂的壁画遗迹,^[1]其绘画的动物以野牛最多,姿态各异。其中,《受伤的野牛》是世界公认的名作,野牛受伤后蜷缩着整个身体,奄奄一息,头颅低垂,动态与神情表现得恰到好处,传递出了野牛痛苦和微弱的呼吸。壁画的涂色有明暗层次,表现了一定的体积和结构,脊背用线条勾勒其外形,线条一直延伸至牛尾,头部的两只牛角用流畅的线条画出,与牛背的线条正好呼应。

法国南部拉斯科岩洞的发现,使欧洲整个考古工作达到了高潮,岩洞里遗存了距今2万—1.5万年时期的壁画。其入口处比较宽敞,如同一个大厅,其洞壁上画有许多的野牛行走,故称为“牛厅”(图1-2)。洞的深处则是狭窄的通道直到洞室,通道的左右洞

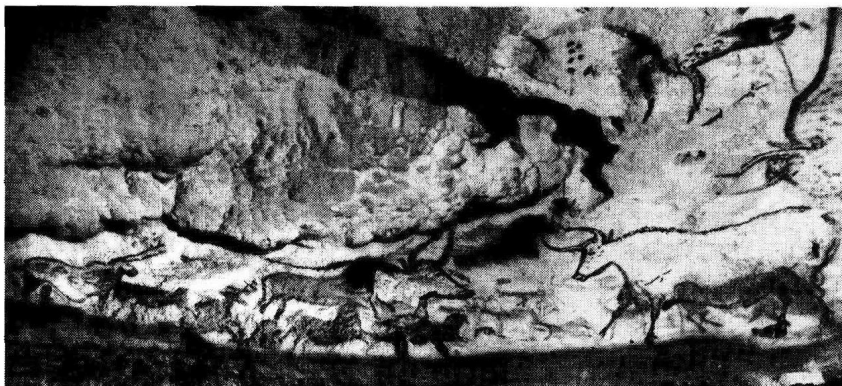

图 1-2
法国拉斯科岩洞壁画大厅
(距今 1.6 万—1.4 万年)
石灰石

壁上画满了壁画,几乎都是与史前人类生活极为相关的动物,其中以马和牛最多。所描绘的场景基本上都是在运动状态之中,奔跑、跳跃、咀嚼食物等以及在绝境中面对史前猎手的绝望神情,这些洞穴壁画被欧洲史学者认为是最精美的且保留最完整的史前文化遗存。有的壁画甚至在今天看来还带有某种情节,譬如《野牛、人与鸟》(图1-3),这明显是一场人与兽的激烈搏斗的描述,野牛用它那锋利的兽角将迎面而来的猎人击倒在地,猎人脚旁的横线可能是他的武器,身边的鸟可能是猎人的收获物,猎人与武器等的处理还

[1]阿尔塔米拉山洞壁画直到20世纪初才被确定属于史前洞穴的绘画。

图 1-3
法国拉斯科岩洞 《野牛、人与鸟》

图 1-4
法国拉斯科岩洞 《黑色公牛》

图 1-5
法国阿尔代什山谷肖维洞 《狮子
与犀牛》(距今 2.5 万—1.7 万年)

处于比较符号化的描绘中。而野牛画法却远比人物具有更多的绘画性,已经完全脱离了符号性。野牛用力进攻猎人的动态与神情刻画如此成功,牛毛与牛尾全部立起,将力量集中到头部的角上。这也许是野牛的最后一击,因为它的尾部明显地受到了重创,一只长矛深深地扎进了野牛的体内,从尾部进从腹部出,腹部似乎还露出了野牛的肠子。这确实是令人赞叹的情节描绘。同样,该岩洞的《黑色公牛》也记录了史前人类与狩猎的关系(图 1-4)。在这些绘画中,我们看到了线的运用和用色的平涂法,欧洲历史学家也认同这种画法是拉斯科壁画的两种基本方法。比如上面的例子中,《野牛、人与鸟》基本上采用线描为主的画法,而《黑色公牛》用色基本上是以平涂为主,但也用线处理了某些部位的轮廓。这种平涂加轮廓的画法表明了绘画语言的一种进步。欧洲历史学家认为线的运用比平涂要晚,尽管拉斯科岩洞的壁画在使用平涂法和构线法的结合还不太成熟,但却开启了绘画范式的先河。

与拉斯科岩洞几乎同一时期的法国南部的另一些岩洞,却运用了明暗浓淡的画法表现动物的体积或结构,绘画技法相当成熟。数量最多的是南部的阿尔代什山谷的肖维山洞(Chauvet Cave),绵延 500 多米长的天然石室的石壁上有两百多种动物的形象,如《狮子与犀牛》(图 1-5)。图中,狮子头部用较匀称的线条勾出,犀牛的用线则比较粗犷,局部用黑色涂染。在这里,我们看到了一种有意识的表现明暗体积的视觉体验了。

西方学术界有一种推论,认为史前洞穴壁画是史前专门的“画家”所为,而不是猎人。法国卢浮宫博物馆前总馆长、艺术史学家热尔曼·巴赞认为,“史前人类艺术家是一些‘术士’,其图像具有巫咒的功效。”^[1]尽管这一推论至今难以得到印证,但是

[1]热尔曼·巴赞.艺术史——史前至现代[M].上海:上海人民美术出版社,1989:10.

有一点似乎可以肯定,在绘制壁画的史前时代开始了初步的分工。我们从绘壁画的绘制技术和壁画所用的材料中可以清楚地看到这一点——壁画的绘制技术并非一般史前人所能绘制,它出自于专业绘制人员之手,对于捕捉动物的形态和使用木炭棒勾勒黑色轮廓以及运用如赭石色、黄色、棕色、红色等矿物颜料,这些矿物颜料还必须用动物脂肪处理成一种专门用于绘画的颜料,还会制作和使用羽毛或欧洲蕨类植物作为“画笔”的绘画工具,这些都需要一定的社会分工才能完成。更何况这一时期出现的雕刻,更需要一种专门的雕刻工具且必须是用较硬的物质做成,如石头、兽骨、驯鹿角甚至是象牙等。这种推论有一定的道理,不然精美的雕刻如何能够完成。

第二节 崇拜生命:史前雕刻

西方考古学家发现了史前为数不多的人物和动物雕刻,类似于今天所说的圆雕与浮雕。人物雕刻多为女性裸体,突出和夸张的生殖部位明显地体现了人类对生殖的崇拜。狩猎是维持生命的基本前提,生命的延续以繁衍后代为基本前提,这也许是史前人类对生命理解的最本质意义。

奥地利维伦道夫(Willendorf)发现的雕像《维伦道夫的维纳斯》,可能在很大程度上体现了这一意义(图1-6)。该雕像是目前发现的最古老的人体雕塑,比法国的拉斯科洞穴壁画还早8千—1万年。这是一个无法确定身份的女性裸体,一般认为是史前人类对自身延续生命的一种企望,这是一个泛化了的女性,没有五官,雕塑的特征让你忘记她的形象和个性,记住的是硕大的乳房和腹部以及宽大的盆骨和清晰的阴部。雕塑通过对性的力量的展示,体现了史前人类对生存繁殖的崇拜。从雕塑的造型看,浑圆的体积拥有了实际视觉的体量和对空间的占有,这二者的关系正好是雕塑语言的本质特征。我们从任何一个角度去观看《维伦道夫的维纳斯》,都会获得一个完整的实际体量和空间,完成了雕塑语言的独立性,这在当时已经是非常了不起的一件事情。因此从造型的品质分析,除了对渴望生命延续的泛指意义以外,同时赋予了雕像一定的美学性质。

图1-6
奥地利《维伦道夫的维纳斯》
奥瑞纳时期 石灰石

图 1-7
法国拉塞尔 多尔多涅省
《持牛角的女人像》
(距今 2.2 万—1.9 万年)

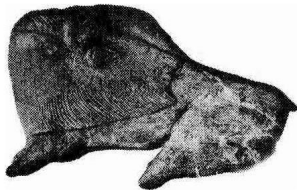

图 1-8
多尔多涅马德伦岩洞中
《回眸的野牛》
(距今 2 万—1.5 万年)

法国拉塞尔(Laussel)发现的一个浮雕女性像《持牛角的女人像》(图 1-7),具有同样的意义和品质,证明了生命繁殖的意义和美学的品质。因此,在造型上也是不表现五官,而将重点放在硕大的乳房和臀部,所不同的是,多了一个右手所持的新月形的牛角,牛角也是生殖力量的显现,牛角上刻出的十三道凹痕可能是代表月亮的周期。当然,这也是母系社会显示女性为主角的一个特征。除此之外,发现的其他一些女性裸雕,均是以乳房为重点塑造对象,其他部位基本隐去,都是为了反映性的神秘力量和繁殖生命的愿望。从社会学与人类学的角度看,还有在母系社会中强调女性为主体的意识。

西方考古学家所发现的动物雕塑作品,如发现于法国的多尔多涅马德伦岩洞中的《回眸的野牛》(图 1-8),是一件大约完成于 2 万—1.5 万年前的动物雕刻,显然是史前人类遗留在岩洞中的“作品”。用驯鹿角雕制成的野牛,这大概是欧洲史前人类雕刻中最为精美的动物雕刻作品。该雕刻兼有圆雕与浮雕两种形式,就整体而言是一件圆雕作品,回眸的头利用材料本身巧妙地作了浮雕处理,使其不能轻易地察觉这一雕塑语言的变化,从而塑造了十分整体的效果。它的用途也许与岩洞中壁画一样,是为了企盼狩猎的成功。

第三节 走出洞穴:史前建筑

冰河时代(Ice Age)的严寒气候逐渐转暖,有许多动物正在消失甚至绝迹,狩猎作为人类生存的唯一途径已经不可能再继续下去。远古人类由此开始采取驯养和种植谷物等生产方式以补充狩猎的不足。随着时间的推移,远古人类放弃了游牧的生活,习惯了定居。公元前 6000 年左右,人类开始由旧石器时代进入了新石器时代。

远古人类从洞穴中出来“安居乐业”,必然要建造自己的居住场所。从今天发现的原始“建筑”遗址中,我们看到了史前的建筑,同时也证明了史前人类建筑的才能。最著名的巨石结构“建筑”遗迹是英格兰的《斯通亨奇巨石圈》(Stonehenge)和《索尔兹伯里石圈》(Salisbury),但作为这些巨石圈的作用,至今无法作

出确切解释,它们或许是用作祭祀的圣坛,或许是丧葬的场所,再或许是观测天象的地方,也可能是史前人类作为一个群体小社会的居处场所。在西方学者中,说法各异,不过一般比较倾向于圣坛。《索尔兹伯里石圈》的设计巧妙而神秘(图 1-9)。据说,每年夏季,外围的两个同心圆恰好与太阳的直射路径相一致,表明了新石器时代的人们对一年四季的季节变化和更替有了较为深入的认识。当然美术史更关心的是,巨石圈的完美性与对称性,以及在没有任何现代机械设备的情况下,如何将这些巨大的石块树立起来成为同心圆的梁柱结构,又如何将巨石横置在梁柱上,这都是建筑学上的技术问题。

图 1-9

《巨石阵》 英格兰索尔兹伯平原
(前 2750—前 1350) 高 4.10 米,
直径 29.6 米

小 结

冰河时期艺术,体现了与史前人类狩猎生活密切相关的思想和信仰。我们可以清楚地看到洞穴壁画和雕刻,这些视觉形象被史前人类当作理解世界的源泉,尽管迄今我们尚不清楚是因为信仰的虔诚激发了图像的产生,还是对世界认知的图像原本意义催化了信仰,总之,它们反映了史前人类首先从对自然的认识为起点。故此,这些图像本身是非常重要的与非常有意义的。然而冰河时期的结束与人类进入新石器时代,远古人类走出洞穴,似乎它们与洞穴再也不发生联系了。同样狩猎时期的迁徙生活,意味着所居的洞穴被遗弃,使洞穴壁画成为孤立的现象。作为与洞穴关系不密切的雕塑和建筑,很难说它们也是否是孤立的现象。我们从埃及、古希腊和古罗马的雕塑、建筑中看到,雕塑和建筑远比绘画要成熟。但是西方历史学家也难以断定冰河时期结束后,是否有一部分远古人类向南迁移,成为西亚人的远祖,这些都是没有解决的问题。我们只有推测,对实际空间占有的建筑与雕刻的三维形态,一部分是出于人类的天性,一部分是出于生存的必需,前者尤其是雕塑,后者尤其是建筑。

第二章 文明的流汇：早期文明美术

冰河时期结束，远古人类经过漫长时期的定居并逐渐适应驯养与耕种的生活，人类进入了农业时代。在世界的版图上，西亚是最早出现城市的地方。而西亚最早城市的兴起是两河流域间最富饶的美索不达米亚，这个地区处于今天伊拉克的底格里斯河(Tigris)与幼法拉底河(Euphrates)的两河之间。与此同时，尼罗河(Nile)流域的埃及以同样的方式建立了自己的城邦，尔后成为王国。大约在公元前 3200 年左右，美索不达米亚的苏美尔地区的人们发明了文字——楔形文字，稍后在尼罗河地区的古埃及也发明了文字——象形文字。

美索不达米亚是一个地处欧、亚、非三大陆的交通要塞，故常年战争频繁，同时也就成为不断地变换统治者的地区。长期的战争从另一个侧面促使各民族的交往和不同文化的融合。公元前 3200 年—前 2000 年的“苏美尔时代”，苏美尔人统治着两河下游（即南部地区）富饶的地区。大约到了公元前 2320 年，苏美尔人被上游的阿卡德人打败，这个阿卡德族的首领萨尔贡(Sargon)一直打到波斯湾。据说，他用海水清洗了自己的利剑，以示战争结束。直到公元前 2130 年，苏美尔人又重新获得独立。大约公元前 2000 年苏美尔时代结束，逐渐被古巴比伦取而代之一直延续到约公元前 1600 年，后来被加喜特人与赫梯人击败，公元前 1595 年赫梯人最后摧毁了古巴比伦城。以后亚述人、迦勒底人、波斯人、塞琉西人都曾统治过美索不达米亚地区，以亚述统治美索不达米亚南部地区时间最长，大约延续了 6 个世纪。到辛那赫里布（前 705—前 681）亚述征服西亚地区达到了顶峰。迦勒底人在巴比伦建立帝国，史称新巴比伦。最后希腊和罗马人接替了波斯人的统治。不同民族的统治，决定了美索不达米亚的文化是多种民族文化构成的性质。

古埃及的文化正好与美索不达米亚相反，由于古埃及长期的稳定与安宁，现存古埃及的雕刻与绘画中微笑的表情印证了这一点。古埃及文明以尼罗河为中心，被希腊历史学家西罗多德称为“尼罗