

高宝宁◎主编

世界 美术史

美术，是人类生命现象中人性的集中体现，是人类灵魂和精神世界的窗口，是人类想象力和创造力的充分发挥。

电子科技大学出版社

世界美术史

高宝宁 主编

电子科技大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界美术史 / 高宝宁 主编. — 成都 : 电子科技大学出版社, 2016. 8

ISBN 978-7-5647-2697-3

I. ①世… II. ①高… III. ①美术史—世界 IV.

① J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 175819 号

世界美术史

高宝宁 主编

出 版: 电子科技大学出版社 (成都市一环路东一段 159 号电子信息产业大厦 邮编: 610051)

策划编辑: 谭炜麟

责任编辑: 谭炜麟

主 页: www.uestcp.com.cn

电子邮箱: uestcp@uestcp.com.cn

发 行: 新华书店经销

印 刷: 三河市京兰印务有限公司

成品尺寸: 185mm×260mm 印张 18 字数 400 千字

版 次: 2017 年 7 月第一版

印 次: 2017 年 7 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5647-2697-3

定 价: 45.00 元

■ 版权所有 侵权必究 ■

- ◆ 本社发行部电话: 028-83202463; 本社邮购电话: 028-83201495。
- ◆ 本书如有缺页、破损、装订错误, 请寄回印刷厂调换。

前言

PREFACE

美术,是人类生命现象中人性的集中体现,是人类灵魂和精神世界的窗口,是人类想象力和创造力的充分发挥。因此,它不是对我们所生存的物质世界的复制和翻版,而是人类创造的一个基于现实却又相对独立于物质世界的精神世界,是人类历史精神世界发展过程的信息物质载体和有效纪录,也是人类对物质世界的心灵感悟和对未来世界的理想和希望。它与宗教、哲学、科学、道德等共同成为人类精神需求和活动的主要内容。

西方美术在人类文明发展的长河中占有显著的位置。几千年来,西方美术的发展与演变在人类的精神宝库中留下了大量的绘画、雕塑、建筑艺术等领域的传世佳作,产生了许多成就卓著、享誉全球的美术大师,为人类的精神文明的发展和繁荣做出了不可磨灭的贡献。

本书是针对本、专科生的艺术设计教学而编纂的,是为那些想了解世界美术的发展脉络、美术与设计的内在联系,及当代设计中诸多文脉现象的读者提供一个参考的框架。

一本美术简史应该怎样写,或者说在有限的篇幅中怎样才能展现一幅完整真实的美术画卷,这是作者不得不思考并需要解决的问题。首先,选取那些最重要的美术现象、美术家及其作品,凭借各具代表性的作品,由点及面,揭示出蕴涵在作品中的各个时代的审美精神;其次,美术的本质意义在于它能记录人类的生命状态并表达人类的生命意志,美术史向我们展示的是人类已经走过的生命历程。作者力求对各个时代富有代表性的美术现象和作品进行分析。再次,要让美术史著作具有诗化的语言、华美的文采。

本书在编写过程中,借鉴、参考和引用了国内外的相关成果,在此谨对这些成果的著作人表示最诚挚的谢意和敬意。由于编写时间仓促,书中难免存在不妥和错误之处,恳请广大专家、同行和读者们批评指正。

作者

2016年7月

目 录

CONTENTS

第一章 绪 论	1
第一节 美术的基本问题	1
第二节 中西方美术比较	2
第二章 原始美术	7
第一节 旧石器时代美术	7
第二节 中石器和新石器时代美术	9
第三章 古代埃及、两河流域美术	11
第一节 古代埃及美术	11
第二节 古代两河流域美术	18
第四章 古代希腊、古代罗马美术	26
第一节 爱琴海文明	26
第二节 古代希腊美术	29
第三节 古代罗马美术	45
第五章 古代、近现代中国美术	57
第一节 上古时期美术	57
第二节 中古时期美术	59
第三节 近现代美术	67
第六章 欧洲中世纪、文艺复兴时期的美术	70
第一节 欧洲中世纪美术	70
第二节 意大利文艺复兴时期美术	78
第三节 文艺复兴时期尼德兰美术	102

第四节	文艺复兴时期德国美术	109
第五节	文艺复兴时期法国美术	113
第六节	文艺复兴时期西班牙美术	120
第七章	17、18 世纪欧洲美术	130
第一节	巴洛克美术	130
第二节	意大利学院派与巴洛克风格	139
第三节	荷兰美术	141
第四节	佛兰德斯美术	145
第五节	法国美术	151
第六节	英国美术	166
第八章	19 世纪欧洲美术(上)	171
第一节	新古典主义	171
第二节	浪漫主义	182
第三节	现实主义	192
第九章	19 世纪欧洲美术(中)	201
第一节	印象主义	201
第二节	新印象主义	206
第三节	后印象主义	211
第四节	象征主义	219
第五节	新艺术运动	224
第十章	19 世纪欧洲美术(下)	227
第一节	19 世纪英国美术	227
第二节	19 世纪德国、奥地利和瑞士美术	235
第三节	19 世纪俄罗斯美术	237
第四节	19 世纪欧洲雕塑	248
第十一章	20 世纪西方美术	252
第一节	现代主义	252
第二节	后现代主义	270
第三节	奥地利绘画	275
第四节	20 世纪现代雕塑	279

第一章 绪 论

第一节 美术的基本问题

“美术”一词始见于欧洲 17 世纪,近代日本以汉字意译,五四运动前后传入中国。美术以视觉欣赏为主,与语言艺术、音响艺术、表演艺术一样,都属于社会意识形态之一。它既具有社会意识形态和艺术的一般规律,又具有造型艺术的特殊规律。美术也称造型艺术或视觉艺术,它是运用一定的物质材料,通过造型手段,创造出具有一定空间和审美价值的视觉形象的艺术。

一、美术的分类

传统的方法将美术分为四类:绘画、雕塑、工艺美术和建筑艺术,其中绘画与雕塑称为纯艺术或观赏性艺术,工艺美术与建筑艺术称为实用艺术。广义的美术是在原有四类基础之上加上书法与摄影,共分为六类。比较现代的分类方法也将艺术分为四类:绘画、雕塑、平面设计、空间设计。其中,前两者属于纯艺术,后两者属于实用艺术;绘画与平面设计主要研究“形”,属于平面艺术,雕塑与空间设计主要研究“容”,属于空间艺术。事实上,由于美术形态的发展日新月异,很多具有后现代艺术特征的装置艺术、概念艺术、大地艺术已经很难归属于四大艺术门类了,有的美术形态甚至突破了空间、视觉、静态等美术特征,演变成了综合艺术,但是人们仍习惯性地将它们归入四大美术范畴之中。

绘画是运用一定的物质材料,通过线条、明暗、色彩、形象、构图等造型手段在平面上塑造表现形象,以表达审美感受的艺术形式。绘画具有平面性、瞬间性、静止性、生动性、多样性等特征。雕塑是使用一定的物质材料,通过雕、刻、塑、铸、锻等手段创造出可视、可触的立体形象,以表达审美感受的艺术形式。雕塑有立体性、质感、量感、恒久性、象征性等特征。平面设计与空间设计统称为设计艺术或艺术设计,都是近些年才发展起来的新兴学科,是艺术与技术的统一体,是社会大工业生产的必然产物。为了满足人们日益增长的物质与精神需求,小到一张名片与机器零件,大到飞机、航母与城市环境规划,都需要设计。艺术设计反映了一个国家的生产力水平与该国民的物质文化生活水平,是社会文明的标志。

美术的各个门类又包括很多种类,以绘画为例,从描绘题材看,分为肖像画、风景画、静物画、风俗画、历史画等;从表现形式和功能看,分为宣传画、年画、漫画、连环画、组画、插图等;从技法和材料看,分为中国画、油画、版画、水彩画、水粉画、素描、速写等。单就

版画而言,又可分为木刻、石版画、铜版画、丝网版画等。

二、审美教育

欣赏世界美术佳作是美育的重要途径之一。美育即审美教育,属于美学范畴。它是培养“全面发展的人”所不可缺少的教育环节。美术欣赏不仅可使人心情舒畅、视觉愉悦,而且美术欣赏过程中所产生的感觉与理解、感情与认识相统一的精神活动必将起到潜移默化的美育作用,从而育养人们的美好心灵、陶冶人们的高尚情操、提升人们的审美境界。

荷兰抽象绘画大师蒙德里安指出:“进步的人性必须将真与美带回生活,让真与美成为现实。然后生活本身,成了真与美。生活也成了艺术与宗教。然后,艺术和宗教变得多余。”教育家蔡元培曾提出“以美育代宗教说”,并在其著名演说《我之欧战观》中,把欧洲诸强强盛的原因归结为“科学”与“美术”之发达。他认为在当时的“科学万能时代”,为了文化的健全发展,在提倡科学的同时,必须提倡“美术”。

科学家钱学森爱好艺术,经常听音乐会,看美术展览。按照他的“大成智慧”教育理念,人的智慧包括量智和性智两大部分。科技为量智,美术为性智;前者讲究逻辑思维,后者讲究形象思维;一客观,一主观,一冷一热,只有对接教育方出大成智慧。由此可见,世界经典美术作品欣赏不但是艺术爱好者的精神需求,更是广大理工科学子的必备素养。

第二节 中西方美术的比较

《易经》“圣人立象以尽意”与毕达哥拉斯“美是数的和谐”,奠定了中“象”西“数”的审美世界。中国美术以“象”为手段,以“易、道”思想为核心,围绕“道器”“阴阳”“意象”等主要命题辩证发展。西方美术(以欧洲美术为主)以“数”为手段,以“人性”捭阖为核心,围绕“人神”“启蒙”“个性”等主要命题渐次展开。

一、中国美术

(一)史前美术

《尚书·序》载:三皇时代的书称为“坟”,五帝时代的书称为“典”,“坟”讲大道,“典”讲常道。“坟”的繁体字由“土”和“賁”构成,可见主要以土石为载体。三坟五典是中国的“无字天书”,诞生于文字尚未出现的史前时期,濮阳西水坡出土的仰韶文化时期的蚌塑龙虎地画堪为其代表作,图像中体现的阴阳五行思想与天文历法信息,既是大道,又是常道,在农耕文明发端时期,有着无比重要的意义与价值。

(二)先秦美术

先秦美术主要以青铜、陶瓷、丝织品、玉石、漆器等艺术为主体的工艺美术作品,这是

一个“制器尚道”的时代。华夏祖先根据对卦象的观察设计了生活器物,根据《离》象,“作结绳而为网罟,以佃以渔”;根据《益》象,“斫木为耜,揉木为耒”;根据《乾》《坤》之象,设计“衣裳”而天下治;根据《涣》象,“剡木为舟,剡木为楫”;根据《随》象,“服牛乘马(车辆),引重致远”;根据《小过》象,“断木为杵,掘地为臼”;根据《睽》象,“弦木为弧,剡木为矢”;根据《大壮》象,设计“宫室,上栋下宇,以待风雨”。

(三)秦汉美术

秦汉美术的突出特点就是“勾心灵囿”。“灵囿”为中国最早的园林艺术。有人说:中国建筑与雕刻大大落后于西方,因为古希腊的建筑直到今日仍巍然屹立,雕刻直到今日仍精美绝伦,而中国秦汉时的建筑早已灰飞烟灭。这和中国传统文化思想密不可分,易学认为,阳宅要用阳材,如窑炉烧制的“砖”或吸取太阳精华的“木”;阴宅多取阴材,如未经人间烟火的“土”和采自地下或深山的“石”,所以这一时期中国美术的经典名作多在地下。

(四)魏晋至隋唐美术

魏晋之前,中国没有专门的美术家,只有各种匠人;魏晋之后,中国美术家层出不穷,璨若群星。这与艺术家可以“穷神变、测幽微”,并“与六籍同功”的杰出作品息息相关。顾恺之的“悟对通神”说、王弼的“得意忘象”说、宗炳的“含道应物”说、谢赫的“气韵生动”说,都对艺术家地位的提高起到了推波助澜的作用。

(五)五代两宋绘画

五代两宋时期的美术是中国美术的高峰。五代的“徐黄异体”、山水画“南北两宗”、文人画的出现、院体画的繁荣,共同构成了这个时代艺术世界的主旋律。

(六)元明清美术

由于元朝统治时期统治黑暗,元代隐居不仕的文人大量增加,他们寄情山林,书画自娱,因此文人画大行其道,一直影响到清代。

(七)近现代美术

1840年清朝国门被打开之后,受西方文化影响,国画作品一反过去崇尚远离现实、淡泊雅致、含蓄蕴藉的画风,开始关注生活、设色浓艳、画风热烈。延安文艺座谈会上毛泽东同志提出“百花齐放、百家争鸣”的方针后,艺术变革浪潮此起彼伏。时至今日,中国美术已发展成为“满汉全席”,世界各种流派、风格、主义的“美味佳肴”在中国都已司空见惯。

二、西方美术

(一)石器时代图像的发现

在原始社会,人类宛如刚刚分娩的婴儿,懵懵懂懂,对一切事物充满了好奇与恐惧,其艺术作品不受任何科学规律与数理的约束,多带有一种图腾崇拜或泛灵意识。

(二) 埃及和两河流域艺术

古埃及和两河流域文明时期,皆为专制奴隶制社会,人性受到压制。美术有着浓厚的宗教、神秘意识与法则、专权的味道,从两河塔庙、阿卡德人雕刻、汉谟拉比法典、金字塔、古埃及神庙、正面人像中都能见其一斑。

(三) 古希腊、罗马时代美术

古希腊、古罗马文明处于民主奴隶制社会,他们相信人神同体,美术表现着人类的意志及理想。他们痴迷于数字、几何、比例,开始对健美的体魄进行写生、研究,其建筑、雕刻的艺术水准连现代人都难以超越。

(四) 中世纪时期的美术

这一时期的人类虽然对自然和自我有了粗浅认识,但仍不能用科学解释很多自然的恩惠和灾难,只好创造一个万能的“神”。长达千年的中世纪,基督教的力量压抑束囿着尚未走向成年的西方美术。

(五) 文艺复兴时期的美术

这一时期,美术逐步走向成熟,艺术家运用解剖、透视等科学手段表现世界,人类社会进入了崇尚科学技术、崇尚人文精神、追求人性解放的阶段。比如拉斐尔的圣母玛利亚已不再是冷冰冰的神的形象,而仿佛是活生生的邻家美少女。

(六) 从巴洛克到现实主义

哥白尼“日心说”、开普勒“三大定律”、伽利略“天文望远镜”、威廉·哈维“心血运动论”、牛顿“万有引力定律”……一次次光芒四射的科学发现引发了宗教、政治、艺术界的一场场革命。法国逐渐成为世界艺术中心,独领风骚数百年,哲学家笛卡尔的“我思故我在”成为这个时代的主流声音。

(七) 现代主义艺术大势

19世纪末,印象派艺术家开始走出画室,捕捉新鲜生动的瞬间光色。追求个性的现代主义大幕徐徐展开,各种主义、流派异彩纷呈。

(八) 后现代主义艺术流变

20世纪,现象学、存在主义、分析哲学、科学哲学、结构主义、解构主义、心理学等不断涌现,传统艺术的评判标准、表现形式、本体语言开始消解,“人人都是艺术家”,人类进入了视觉爆炸的读图时代

三、中西方美术异同

中国有“立象尽意、得意忘象”的传统,造型艺术从来不走极端,“妙在似于不似之间”,“外师造化,中得心源”,既不可能走到逼真自然的严格写实,也不可能走到纯主观的抽象表现。这种对造型艺术形式的中庸状态选择,与中国文化的整体背景和艺术理念相一致。西方的艺术家既有科学、理性的传统,又有民主、个性的传统,因此造型艺术作品

既不乏写实、具象之极的名作，又不乏或几何，或随机的抽象之极的名作。

“美通善”是中国美学的核心精神。“美通真”是西方美学的核心精神。唐代张彦远的《历代名画记》曰：“夫画者：成教化，助人伦，穷神变，测幽微，与六籍同功，四时并运。”足见中国绘画有教人向善的功用。西方自古重视秩序、法则、尺度、比例等，毕达哥拉斯声称“一切艺术都产生于数”。西方每一次科学的进步都引领了一次艺术的飞跃，几何学引领了古希腊艺术的飞跃，透视学、解剖学引领了文艺复兴艺术的飞跃，色彩学、光学引领了印象主义艺术的飞跃。

中国土木建筑易朽，雕塑不及希腊发达，最值得自豪的是笔墨载道的书画艺术。书画之笔墨、雕刻之凸凹、建筑之榫卯、诗词之平仄，皆阴阳之变化也。中国艺术所表现的境界特征根基于中华民族的基本哲学，即《易经》的“一阴一阳谓之道”。西洋艺术的主要基础在希腊，希腊艺术成就最高的是建筑与雕刻。形式严整的希腊建筑呈现了毕达哥拉斯数量和谐的宇宙观。柏拉图的“理念说”和亚里士多德的“形式因”，皆崇尚“和谐、秩序、比例、平衡”，模仿自然几乎成为西方艺术理论的基础。

从绘画来看，西洋画重写实、中国画重写意，西洋画重造型、中国画重神韵，西洋画偏科学、中国画偏艺术，西洋画偏视觉享受、中国画偏心理感受。因此，国画重传统修养，西画重写生造化（见图 1.1 和图 1.2）。陈洪绶认为国画潜心师古方可大成，《玉几山房画外录》说：“今人不师古人，恃数句举业馊丁，或细小浮名，便挥笔作画，笔墨不暇责也，形似亦不可比拟，哀哉！”达·芬奇称“绘画是自然的孙子”，“画家的作为应当像镜子”，“镜子为画家的老师”。

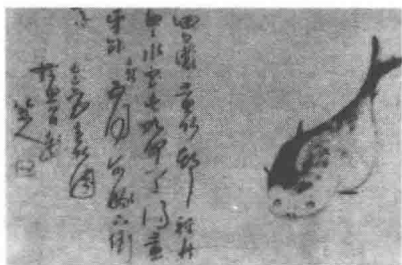

图1.1 鱼（朱奎，清代）

图1.2 鲟鱼（库尔贝，法国）

清代画家邹一桂的《小山画谱》对西洋画的评价是：“西洋人善勾股法，故其绘画于阴阳、远近不差锱黍。所画人物、屋树皆有日影。其所用颜色与笔与中华绝异，布影由阔而狭，以三角量之，画宫室于墙壁，令人几欲走进。学者能参用一二，亦具醒法。但笔法全无，虽工亦匠，故不入画品。”

据《国朝画征录》载，意大利传教士利玛窦（1552—1610）在我国南都所画《天主像》“神气圆满，鲜丽可爱”，他批评中国画“只能画阳面，故无凹凸；吾国兼画阴阳，故四面皆圆满也。凡人正面则明，而侧处即暗，染其暗处稍黑，斯正面明者，显而凸矣”。

丁皋《传真心领》（又名《写真秘诀》）诠释了中国画的技法秘奥：“夫西洋景者，大都取象于坤，其法贯乎阴也。宜方宜曲，宜暗宜深，总不出外宽内窄之形，争横竖于一线。以

故数层千里，染深穴隙而成；彝鼎图书，推重影阴而现，可以从心采取，随意安排，借弯曲而成透漏，染重浊而愈玲珑。用刻划线影之工，自可得远近浅深之致矣。夫传真一事，取象于乾，其理显于阳也。如圆如拱，如动如神。天下之人面宇虽同，部位五官，千形万态，辉光生动，变化不穷。总禀清轻浑元之气，团结而成。于此而欲肖其神，又岂徒刻划穴隙之所能尽者乎？”

西学重“数”，可使艺术化为科学；国学重“象”，可使科学化为艺术。西人信仰宗教，化神为人；国人敬天法祖，人杰即神。西人尚“异”，国人尚“常”。中国自古重道轻器，常亦是道。《艺概》云：“常语易，奇语难，此诗之初关也；常语难，奇语易，此诗之重关也。”

第二章 原始美术

原始美术包括洞窟壁画、岩画、雕刻、建筑等,它们在世界各地都有发现,分别属于旧石器时代、中石器时代和新石器时代。其中,年代最早、最有典型意义的一部分是在欧洲西南部法兰西—坎塔布连地区的发现物。这些早期的可称得上美术作品的,大约出现在旧石器时代的后期或晚期,距今也有 30 000 年到 10 000 年时间。

第一节 旧石器时代美术

按考古学的分期并以发现地命名,我们把早期的原始美术分为三个时期:①奥瑞纳时期,最早的发现地在法国上加龙的奥瑞纳村附近,距今有 30 000 到 20 000 年;②梭鲁特时期,最早的发现地在法国里昂北马孔城附近的梭鲁特村,时间是公元前 20 000 年左右;③马格德林时期,最早的发现地在法国的多尔多涅河一带的马格德林地区,时间是公元前 14 000 年到公元前 10 000 年之间。

一、雕刻品

在奥瑞纳时期出现的一些圆雕、浮雕、骨刻等虽然有些粗糙,但十分惹人注目。这些作品如同是历史的见证人,向我们描绘了那个茹毛饮血时代的一些情况。在法国洛塞尔出土的持牛角杯的女子像刻在一块石片上(图 2.1),这个女子一手持牛角,另一手置于腹部,头部是侧面的,形象尽管十分简略,但能把人物的动态和女性形体的美表现出来了。在奥地利的维伦多夫出土的一件很摩登的妇女圆雕像(图 2.2),高 11 厘米,石灰石制成,大约创作于公元前 25 000 年到 20 000 年之间。该作品不重视表现面部而着重表现了女性的特征,雕刻得十分细致。她有优美的卷发,丰满的乳房,硕大的臀部和柔软的腹部,这是一个十分健壮的能繁衍后代生儿育女的母亲的形象。从这些早期的美术品来看,有两点值得注意:一是在原始艺术中雕刻先于绘画,这可能是由于雕刻与石器工具更加接近,人们掌握雕刻的技艺要比绘画的手段早;二是女性的形象多,说明在当时社会发展阶段,妇女占有特殊的地位。

在法国洛尔泰山洞发掘的一件大象骨上雕刻着鹿群,技艺巧妙,表现了原始艺术家既写实又浪漫的才能。图像为正在渡河的群鹿,为了表现河水,作者巧妙地在鹿群的下部刻出一些正在水中翔游的鲑鱼,由于群鹿涉水惊动了它们,这些鱼儿不安地上下翻动着。

图2.1 持牛角杯的女子

图2.2 维伦多夫的维纳斯

二、洞窟壁画

原始绘画最重要的发展阶段是旧石器晚期的马格德林时期。在法国多尔多涅地区发现了一系列山洞,其中以拉斯科山洞(图 2.3)最为著名。这个山洞是在 1940 年由几个孩子偶然发现的。山洞很大,并且曲折蜿蜒,洞内有 100 多幅着色的线刻壁画,画着各式各样原始时代的动物,有野马、野牛、野山羊、北方鹿、洞熊等。这些画主要用黄、红、黑三种颜色画成,大多画在没有光线照明的深处。这个洞的壁画完成的年代不是一个时期,大约是在公元前 15 000—公元前 10 000 年间。拉斯科洞壁画上的动物给人总的印象是写实、活泼、生动、豪放,那些奔驰的马、跳跃的牛、温顺的鹿,个个栩栩如生。绘制壁画的方法是先刻上轮廓线,再在上面涂上混合着动物油脂或血的矿物质颜料。在一些野牛的颈处往往可见投枪(木棍状),表明这些动物正在受到猎人的围捕。原始的艺术家们之所以这样画,除有符咒魔法的作用外,恐怕也有传授经验于后代的想法。

图2.3 野马和野牛

图2.4 野牛

在西班牙地区也有不少原始艺术遗迹,其中北部的坎塔布连地区的洞窟艺术尤为著名。阿尔塔米拉山洞是举世闻名的,洞顶上的野牛群画得极为生动,那只受伤的野牛虽

然倒在地上,但还是想挣扎着站起来,头部和前腿正在用劲,眼睛里流露出悲伤的目光。那只咆哮的野牛做悲壮长鸣状,身子同时惊恐地跳跃着。在这幅野牛图(图 2.4)里,每个野牛的动态、表情被描绘得惟妙惟肖。这些原始艺术家肯定对野牛做过极仔细地观察和解剖。它们的比例和皮毛的质感都表现得十分出色。

从已发现的原始时代洞窟壁画看,它们的时间比较集中,题材也比较单一。当世界上的最后一次冰河时期结束,大地开始转暖的时候,马格德林的文化突然中止了。这时,人们从洞窟中走出来,开始发展农业和畜牧业,于是狩猎题材不再是他们唯一的主题,洞窟也不再是他们唯一作画的地方。

第二节 中石器和新石器时代美术

一、岩画

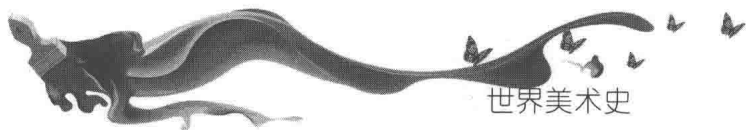
中石器时代在欧洲最有代表性的是法国阿齐利文化和西班牙黎凡特地区的文化。阿齐利文化给人留下的突出印象是出现了装饰和图案性艺术手法,在一些彩色鲜艳的小卵石上,画有各式各样的几何图形。在西班牙东部的黎凡特地区发现了一些露天的岩画。这些岩画令人感兴趣的是出现了以人为主题的壁画,这在以前还是少见的。这说明此时艺术和现实生活更加密切,绘画开始表现离开山洞的人们大规模的狩猎和采集活动。其中一幅描绘猎野山羊的岩画,生动地描写了三个猎人正用弓箭围捕一只山羊的情景。画面上的人物形象虽然有点简单,但他们射箭的动态却十分逼真生动。其中两个人正在引弓怒射,还有一个人把箭射完后正在掉头逃跑。这幅作品的构图已经十分完整,人和人、人和动物之间有着密切的关系,构成了一定的情节。

新石器时代的岩画同样注意描写人的活动。在西班牙中部发现的一幅描绘氏族之间战争的图画,表明原始公有制正在解体,各部落间为了各自的财产利益展开了激烈冲突。从这幅画上可以看到,这个时期对人物的描绘还是相当幼稚的,远远不如对动物描绘得那样生动,有血有肉,这大概由于原始艺术家们对自身的观察远不如对动物观察得那么细致。

二、彩陶和巨石建筑

新石器时代是母系社会全盛时代,这时农牧业得到进一步的发展,出现了纺织业和陶制造业,一些精美的陶制艺术品在世界许多国家都有发现。在乌克兰出土的一件彩陶小口罐(约前 3000 年)上面饰有花草的几何形图案。在西亚苏兹地区出土的一件彩陶器上画着变形的狗、山羊、火烈鸟,它同样有着几何图形的美。

在新石器和金石并用的时代,建筑艺术得到发展。这时除了出现一系列城堡和湖上村落建筑外,巨石建筑最令人瞩目。巨石建筑始于中石器时代,基本上有三种形式:单石,即人们常说的门西尔,大约就是后来纪念碑建筑的原型;石棚,也叫作石桌或多尔门,

这是陵墓建筑的开端；石栏，这是教堂建筑的雏形。巨石建筑在世界各地都有发现（包括中国），它们证明人类社会已发展到有组织的集体劳动阶段，因为这无论如何是几个人办不到的事情。英国南部索尔兹伯里的巨石栏（图 2.5）可能是祭祀太阳神的最早神庙，它由一道高低不平的石林和石门包围，中间是一个巨大的石板，顶上还架着一块石头，显得神圣庄严。

图2.5 巨石栏

在石器时代以后，由于生产力的发展，人类进入了红铜和青铜时代。这时，在西亚和北非逐渐开始出现了奴隶制国家。原始社会结束了，人类又进入了新文明阶段。

第三章 古代埃及、两河流域美术

第一节 古代埃及美术

埃及是世界上几个文明古国之一,有着悠久的历史和文化。公元前 10 000 年左右,埃及就有了人类居住。大约在公元前 6000 年,埃及进入了新石器时代。在公元前 4000 年的后半期,埃及的原始公社制度逐渐解体,开始进入阶级社会。从公元前 3000 多年开始,埃及就形成了统一的奴隶制国家。尼罗河是埃及的母亲河,河水定期泛滥,形成了富裕的三角洲,为埃及的农业发展提供了得天独厚的条件,从而也促成了古代埃及文明的发展。正因为如此,人们把埃及看成了尼罗河的“礼物”。

古代埃及的美术举世闻名,其特点有以下五个方面:①当时是奴隶制社会,所以艺术主要是为法老和奴隶主服务,成为宣扬他们权威的工具。法老(即国王)自称是太阳神之子,他有着支配一切的权力。当时的艺术风格具有庄严肃穆、永恒宏大的特点,这与对法老的歌颂有关。②古代埃及人在建筑上的贡献很大,埃及的法老和贵族都不惜花费大量的金钱和人力来建造宏大的陵墓和豪华的宫殿,尤以为法老所建的金字塔(陵墓)驰名;③在雕刻方面,人物肖像富有个性特色,比较写实;④绘画题材广泛,有世俗的生活,也有花鸟鱼虫和山水林木,画面色彩鲜艳,线条活泼富有变化;⑤富有装饰性,古埃及的艺术有着几何图形的美(例如金字塔、浮雕等),给人留下典雅庄重、简洁明快的印象。

一、早王国时期

在公元前 3500 年—公元前 3100 年,尼罗河流域出现了地域不大、人口不多的众多小国 40 多个。约公元前 3100 年,上埃及海拉克奥波利斯城的国王纳美尔征服了其他王国,建立了古代埃及史上的第一王朝,建都孟菲斯。不过,直到第二王朝末期,上下埃及才最后完成统一。著名的纳美尔石板,就是为纪念征战胜利而制作的。

这是一块两面刻满精美浮雕的调色板。在其正面中间的画面中,有两个象征上下埃及的交颈怪兽,颈部交叉而形成的凹陷部分,原本是用来放置埃及人为化妆眼部而特意调配的油膏的。画面的每一个元素都有特定含义。上排画面中,带着下埃及国王红色低冠的纳美尔王,在 4 个联邦的旗帜的先导下,前往视察被斩首的 10 名敌人的尸体。石板的底栏描绘象征国王的公牛,用

图3.1 纳美尔石板