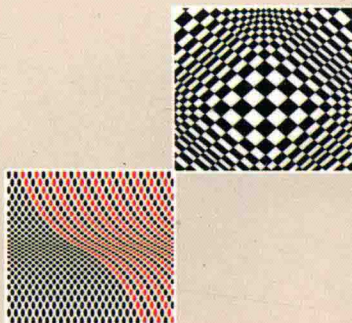

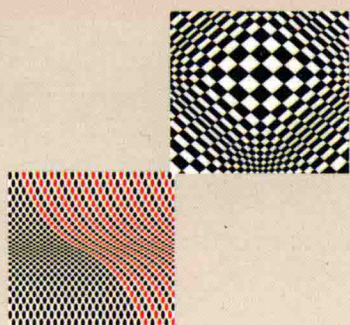
21 世纪精品规划教材系列

外国美术史

WAI GUO MEI SHU SHI

主编◎赵宇 闫萍 梁玉清

延边大学出版社

21 世纪精品规划教材系列

外国美术史

主 编 赵 宇 闫 萍 梁玉清

延边大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

外国美术史 / 赵宇, 闫萍, 梁玉清主编. — 延吉 : 延边大学出版社, 2017. 3

ISBN 978—7—5688—1881—0

I. ①外… II. ①赵… III. ①美术史—外国 IV.
①J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 039105 号

外国美术史

主编: 赵 宇 闫 萍 梁玉清

责任编辑: 李东哲

封面设计: 可可工作室

出版发行: 延边大学出版社

社址: 吉林省延吉市公园路 977 号 邮编: 133002

网址: <http://www.ydcbs.com>

E-mail: ydcbs@ydcbs.com

电话: 0433—2732435

传真: 0433—2732434

发行部电话: 0433—2732442

传真: 0433—2733266

印刷: 三河市德辉印务有限公司

开本: 787×1092 毫米 1/16

印张: 23

字数: 559 千字

版次: 2017 年 3 月第 1 版

印次: 2017 年 3 月第 1 次

ISBN 978—7—5688—1881—0

定价: 65.00 元

前言

美术具有与时代发展和人类精神发展同步运行的特点,表现了创作者审视自然、社会和自身所持的思维观点,表现了自然和社会所透露的主观化情绪。美术对经济文化,特别是对人类的思想产生了很大的影响,一部美术史既是社会历史可视发展的形象化记录,又是人类审美情感的充分展现。其鲜活的视觉形象和直观的呈现特性,展示了高于自然美的发展过程,也展示了历史在升华过程中。从这个意义上来说,美术史就是人类精神、文化的印记。

本书以外国美术,主要是欧洲美术的发展为主要线索。欧洲美术在人类文明发展的长河中占有显著的位置。几千年来,欧洲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。本书从艺术的起源开始,以介绍国外艺术数千年发展的风格及演变和各个阶段的艺术成就为重点,沿着人类绘画发展的脉络,对史前美术、古埃及美术、中世纪美术、文艺复兴美术、巴洛克与洛可可美术、古典绘画、印象派绘画、俄罗斯绘画和现代美术进行一一解析。概述各个时期风貌,描述艺术创作、艺术流派、艺术风格,介绍艺术作品、艺术家,总结艺术成就与特点。结合不同地区和国家社会的、宗教的、政治的、文化的背景,突出展示了从史前到现代外国多彩的美术现象和丰硕的美术成果。与读者一同从远古走到今天,一同领略人类文化艺术宝库的丰富和璀璨,一同进行一次艺术的时空之旅,在人类文明所创造的伟大精神世界中畅游。通过对外国美术的品读去了解西方人的艺术观和价值观,了解西方现代艺术的新思想、新角度、新材料和新手法,这对中国美术的发展与拓展我们的思维和视野无疑大有裨益。考虑到艺术的门类是随着社会发展、科技的进步等影响而不断扩大的,而且,艺术这个名词用于不同时期和不同地方,所指事物也大不相同。因此,本教材所包含的范围以绘画、雕塑为主,个别时代涉及建筑和工艺美术。

本书在编写过程中,充分吸纳了以往各版本的美术史著作的特点,内容结合了其他有关西方美术的资料以及本人对西方美术史学的感悟与体会。并收集了大量的图片资料,试图努力做到体系的完整性与叙述的简明性相统一。把突出美术史的知识与阐明美术史发展的脉络相结合,把艺术史的宏观概述与画家、画派的具体分析相结合,力争为有限的学时与丰

富的美术史内容的结合提供一个富有内涵的简明教科书。可作为高等学校美术学、艺术设计等专业的外国美术史课程的教材,也可作为相关从业人员及美术爱好者的参考书和普及读物,为读者认识人类创造力在美术领域的辉煌体现提供便捷的路径。本教材由哈尔滨师范大学传媒学院教师赵宇、梁玉清、哈尔滨师范大学美术学院教师林立及平顶山学院艺术设计学院教师闫萍合作完成,赵宇进行总体方案策划、具体组织、写作该书第一至四章及配全书图片;梁玉清写作该书第五至六章;林立编写该书第七章;闫萍编写该书第八至九章。由于时间仓促,加之水平所限,缺陷和错漏之处在所难免,真诚期待各界学人批评指正,同时也欢迎大家提出宝贵意见,我会认真研究,再版时加以修改,使本书日臻完美。

编者

2017年2月

目 录

第一章 欧洲史前艺术	(1)
第一节 欧洲史前绘画	(1)
第二节 欧洲史前雕刻	(4)
第三节 欧洲史前巨石建筑	(5)
第二章 古代美术	(8)
第一节 古代两河流域美术	(8)
第二节 古代埃及美术	(19)
第三节 爱琴美术、古代希腊美术	(32)
第四节 古代罗马美术	(51)
第三章 欧洲中世纪美术	(62)
第一节 早期基督教美术	(63)
第二节 拜占庭美术	(64)
第三节 蛮族艺术与加洛林文艺复兴美术	(68)
第四节 罗马式美术	(70)
第五节 哥特式美术	(74)
第四章 欧洲文艺复兴时期美术	(82)
第一节 意大利文艺复兴时期美术	(82)
第二节 西欧各国文艺复兴时期美术	(109)
第三节 样式主义	(129)
第五章 17 世纪欧洲美术	(132)
第一节 古典主义美术	(132)
第二节 巴洛克艺术	(138)
第三节 现实主义美术	(152)
第六章 18 世纪的西方美术	(174)
第一节 洛可可美术	(174)
第二节 写实主义绘画	(183)

第三节 英国画派	(188)
第七章 19 世纪西方美术	(194)
第一节 新古典主义美术	(194)
第二节 浪漫主义美术	(205)
第三节 英国浪漫主义风景画	(217)
第四节 现实主义美术	(221)
第五节 印象主义、新印象主义和后印象主义	(244)
第六节 拉斐尔前派	(274)
第七节 象征主义美术	(279)
第八章 西方现代主义美术	(283)
第一节 野兽主义	(283)
第二节 表现主义	(291)
第三节 立体主义	(302)
第四节 未来主义	(307)
第五节 形而上画派	(311)
第六节 巴黎画派	(312)
第七节 维也纳分离派	(318)
第八节 抽象主义	(320)
第九节 达达主义	(325)
第十节 超现实主义	(328)
第十一节 抽象表现主义	(334)
第九章 后现代主义美术	(338)
第一节 建筑艺术的新生	(338)
第二节 波普艺术	(347)
第三节 观念艺术	(350)
第四节 照相写实主义	(352)
第五节 大地艺术	(353)
第六节 新表现主义	(356)
参考文献	(359)

第一章 欧洲史前艺术

原始美术产生于何时,很难说清楚具体的年代。我们普遍认为从距今3万多年至1万年左右的旧石器时代晚期就出现了人类艺术的胚胎。原始人类为了自身的生存和发展,不断与自然环境作斗争,不仅创造了维持生存的物质财富,也创造了丰富的精神财富——绘画雕刻、建筑和音乐、舞蹈等。

第一节 欧洲史前绘画

一、洞窟壁画

远古时期的气候非常寒冷,整个地球被冰雪覆盖,只有极少数耐寒的动物生存下来,人类也混居期间,与饥饿与寒冷做斗争。为了躲避寒冷,原始人类群居在洞穴中。为了庆祝狩猎的丰收、祈求上天的保佑,他们在洞窟内部绘制大量的原始动物形象(野牛、野马、野猪、猛犸等)(如图1-1-1),生动、逼真地描绘出这些动物受伤的情景以祈求下一次狩猎的成功。

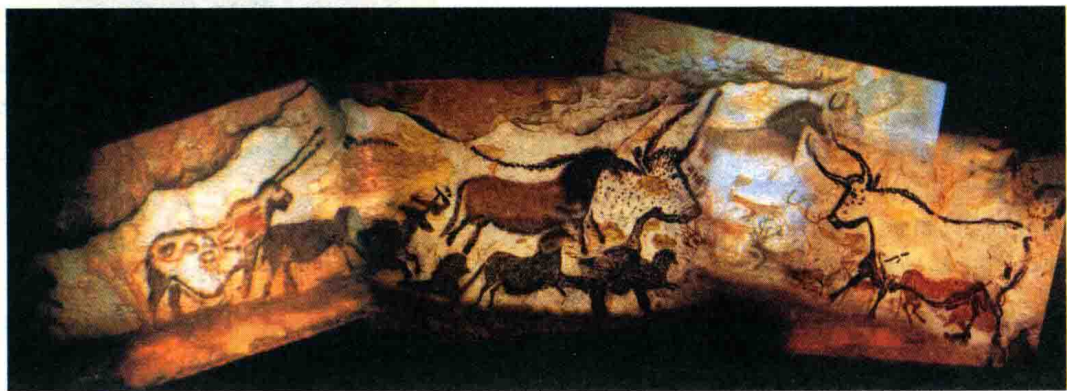

图 1-1-1

迄今为止,人类发现的史前洞窟艺术多集中在欧洲,其中法国南部和西班牙北部地区尤为丰富,著名的史前洞窟有西班牙的阿尔塔米拉洞窟和法国的拉斯科洞窟。人们在这些幽深曲折、蜿蜒百米的洞穴空间里发现了令人震撼的史前人类绘画。这些史前作者们将自己所见的身边的世界作为创作内容,其中最常见的是动物题材,偶尔也有人形或是一些带有特定寓意的抽象符号,它们向今天的人们展示了一个奇妙的世界。

位于西班牙北部的阿尔塔米拉洞窟是保存史前绘画最著名的洞窟之一,有着世界上最精美的多色彩洞穴壁画。整个洞窟绵延270米,由主洞和侧洞组成。在这个山洞里,原始艺术家为了营造出逼真的环绕立体效果,在洞顶和壁面上画满了红色、黑色、黄色和深红色的野牛、野马、野

鹿等动物(如图 1-1-2)。这些动物呈现出多种动态,有的在奔跑,有的好像受了伤,有的处于惊慌失措的状态中,好像正在被追赶。画面整体显得生动逼真、栩栩如生。

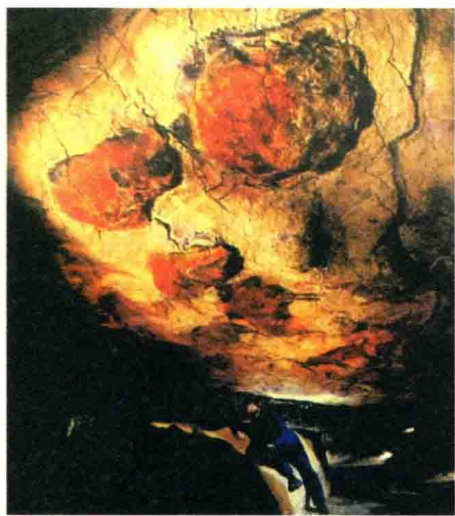

图 1-1-2

的队伍中还夹杂着一些驯鹿、野马或野猪,它们都是旧石器时代的人所渴望得到的猎物。岩画着以红、黑、紫三色,原始野牛、猛犸、驯鹿以及人物形象栩栩如生,与原始人之生活、始初的宗教信仰和法术意象不无关联。

拉斯科洞窟位于法国西南部,因洞中的绘画和雕刻的数量及材料种类丰富、制作方法多样,被誉为“史前的卢浮宫”。它宏大的主洞以及通道的岩壁遗留有为数众多、极为优美的动物素描及彩绘。这些图画完成于公元前 1 万 5 千年至公元前 1 万年间,画的几乎全是哺乳动物,如野马、野牛、驯鹿、棕熊等,甚至还有一头犀牛。这些动物动态自然,有的形只影单,有的成群结队,都处于激昂的奔跑状态(如图 1-1-4),给人以线条粗犷、动态强烈、生动豪放、气势磅礴的印象,与西班牙阿尔塔米拉洞穴的静态恰好形成对比。尽管当时可用的颜料有限,这些作品依旧令人过目不忘。这些史前作者们非常关注动物的生理解剖结构,将动物们的形体结构描绘的较为严谨,并注意利用窟壁上的凹凸和裂纹来表现动物身体的某个部位及伤痕等,只是在体积感上较之阿尔塔米拉洞窟壁画略逊一筹。也许是为了尽量展现对象完整的样子,动物的身体和头展现的是侧影,而两直角、两只眼、四条腿却仿佛又是正面观察的结果。形态各异,生动逼真,令人赞叹不已。在拉斯科洞窟牛厅入口

阿尔塔米拉洞窟中最著名的岩画是位于狭长的“公牛大厅”顶部长达 15 米的群兽图。岩壁上,一队由 15 头巨大野牛组成的兽群浩荡而过,这些野牛形象绘制的非常精美,动作、表情被描绘得惟妙惟肖。所有的动物中以《受伤的野牛》(如图 1-1-3)最为突出,它长达近两米,蜷缩在地上低头怒视前方,头部和前腿正在用劲,想挣扎着站起来,凶猛和野性表现得十分逼真。这头牛主要以红、黄、黑等颜料画出,色彩热烈、线条奔放,充分体现出原始艺术家丰富的想象力和高度的概括能力,被公认为世界美术史上原始绘画的代表作。这些壁画的布局很讲究,聪明的原始人巧妙地借助岩壁凹凸不平的效果构成动物的体积感,取得了惊人的表现效果。这些原始艺术家肯定对野牛做过极仔细的观察和解剖,它们的比例和皮毛的质感都表现得十分出色。行进

图 1-1-3

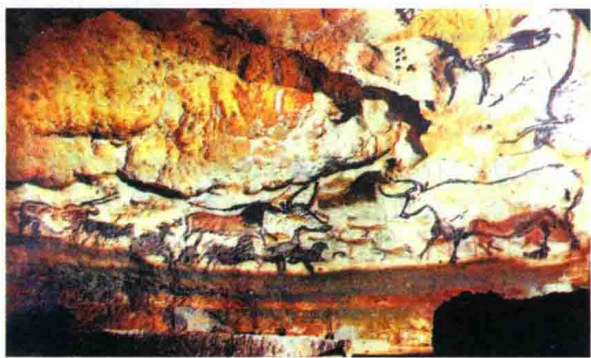

图 1-1-4

对面一块迸裂的窟壁上,绘有一头长达5米的大野牛(如图1-1-5)。它以黑线勾勒出轮廓,造型准确、色彩厚重,线条粗健有力,气势宏大、气吞山河。

我们已发现的这些史前洞窟绘画的内容以野兽为主,大小皆与原形等身,有野牛、野马、驯鹿、野猪、猛犸、山羊等等。这些动物是当时人们狩猎中搏斗的敌手,是他们赖以生存的食物来源,因此画家们对它们十分熟悉。他们观察细微,巧妙地捕捉住了动物的基本特点,将这些动物形象刻画得相当准确,神态生动、逼真,同时许多动物身躯由于利用洞壁上天然的突起部位而显示出一定的体积感。表现手法多是先勾线后涂色,色彩有棕色、红色、黄色、褐色、蓝色、紫色、黑色等多种颜色,这些绘画的颜料来自矿物质、炭灰(兽骨焚烧后的骨头灰)和泥土,这些物质与油脂、动物血混合之后,就很容易在石壁上着色了。这些画是由

图 1-1-5

棍棒、羽毛、苔藓、手指或动物毛皮蘸色作画,或采用吹喷技法,造成一种晕化效果,以加强形象的体积感。从制作技巧上看,这些原始先民们对于工具材料的运用已达到相当高的水平,只是借用了他们手边能够得到的一些普通材料,但却创造出了即使在今天看来仍然无与伦比的视觉效果。尽管那时候人类对美一无所知,但这些原始、质朴、真挚的人性表达,使人们仿佛亲见一个个古老的生命复苏醒来。

最壮观的史前的洞窟壁画通常都是在洞窟深处的幽暗处,这可不是为了美化环境而作的,因为这里并不适合人类居住。原始人都是从实用角度出发来进行生产和生活的。在一些野牛的颈处往往可见投枪,表明这些动物正在受到猎人的围捕。他们认为一旦能将凶猛的野兽射中,将它们垂死挣扎的状态逼真的描绘出来,那么这些场景在现实生活中就真的会发生。研究者推测这些洞窟壁画是原始人出于生产需要而进行的一种巫术仪式,不存在供鉴赏的目的,有着实用和功利的一面,人们在这里祈求狩猎和采集能有丰饶的成果。从这一意义上来说,史前时期的艺术与宗教有着密切的联系,这种情况一直到17世纪都在西方社会中存在。

二、岩画

岩画一般指露天岩壁上的绘画作品,包括那些凹进去的岩石遮蔽处的绘画,在旧石器时代已经出现。岩画的分布有世界性,现今发现有岩画的国家和地区多达100多个。在亚洲,印度中部中石器时代的岩画是非常出色的。中世纪初期,随着冰河时期的结束,大地回春,人类的生产和生活方式也发生了相应的变化。人们进行狩猎、采集的劳动工具不断进步,游牧的生活也逐渐出现了走向定居的趋向。在欧洲,中石器时代只产生很少的艺术,而且类型也比较简单,唯有西班牙地中海沿岸拉文特地区的叙事性岩画十分出众。拉文特岩画题材丰富、风格多样,注重构图的完整与变化和内容上的戏剧性。多为彩色描绘,画面一般不超过80厘米。所描绘的有动物、人物、战争、狩猎及其他日常生活场景,极富激情和韵律,幽默感十足。拉文特岩画显现出写实性或抽象性、叙事性或象征性、娱乐性或实用性等表现特征,如有许多岩画类似记事符号(画下了当时原始人所食用品类等)。充分反映出人类在旧石器时代的阶段,在社会组织、生活方式及思维能力诸方面的变化过程,从中可以窥见当时人类活动的丰富性。

中石器时代岩画艺术最大的特点是开始描写人,这种以人为主题的壁画,这在以前还是少见

的。而且画中人物各个精力充沛,动作极度夸张,人物和动物常混杂在一起,画面内容及构图比较复杂,有些人物的描绘甚至已经能够鲜明地表达出男女特征。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。

第二节 欧洲史前雕刻

在欧洲发现的最早的雕塑,出自洞穴艺术和器具艺术之中。这些原始雕塑大多数为精美的小型动物雕像。在少数的人像雕刻中,裸体女性雕像占主要地位,被考古学家们称为“维纳斯”。这些史前“维纳斯”多以石头或象牙为材料雕制而成,高度在10厘米上下,可能是当时母系社会的神祇。这些女性雕像与生殖力有关的部分被极度夸张,她们体态丰满,腰身宽大,乳房、腹部和大腿丰腴温润,强调夸张女性的生理特点。这些雕像赤身裸体、面目不清,与人类的自然形体相差很远,体现出原始时期人们对于母性和生殖的崇拜。在法国发现的浮雕《持角的维纳斯》和在奥地利发现的圆雕《维林多夫的维纳斯》是旧石器时代最为著名的雕塑作品。

图 1-2-1

《维林多夫的维纳斯》(如图1-2-1)是一个石灰岩的女性小雕像,大约创作于公元前24000年。它外形古怪,面部模糊,头部覆盖着整齐的发卷,有着丰硕的乳房、臃肿的下腹、深凹的肚脐、宽大的臀部、肉感的膝盖,以及结实的大腿,这是一个十分健壮的能繁衍后代生儿育女的母亲的形象,显然与“丰饶”、“繁衍”紧密相关。雕刻者在刻意强调她的生殖和哺育功能,因为这是能够培育出强壮后代、保障族群繁衍不熄的能力,几乎可以肯定这是一个祈求上天赐予多多繁衍的

牲礼。

法国鲁塞尔岩廊石壁浮雕《手持角杯的维纳斯》(如图 1-2-2)是在略微平整的岩壁上雕琢出的一个正面女性人体的生动形象。这尊浮雕高 46cm,粗放流畅,概括而又充满韵律,在造型上与维林道夫的维纳斯有异曲同工之妙,脸部五官虽已无法辨认,但女性的生理特征十分突出:乳房肥大、臀部宽阔而结实、腹部圆润而富弹力。雕刻者可能把它视为人类繁殖力的象征,这种情况在小型雕塑中十分常见。关于这位女子右手托角状器的形象姿态,后来的人们猜想她是个女神,正在主持一项祭祀仪式,或是祈祷猎物丰收和部族昌盛,或是象征人类繁殖生生不息。

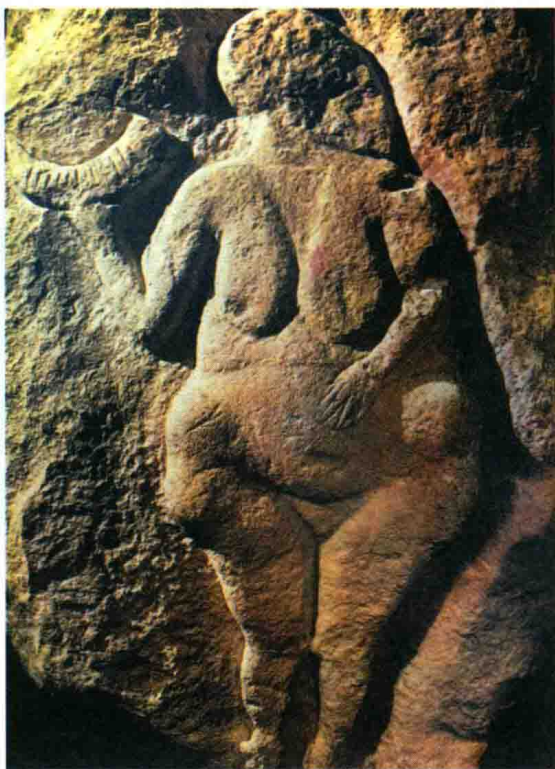

图 1-2-2

类似这种女性的形象在欧洲的很多地区均有发现,学者们将这类雕像归于丰饶女神之列,认为她们具有祈愿部落人丁兴旺、狩猎丰产的功能。夸张的形体造型强调了女性特征,这是符合原始人的理想追求的。在原始社会的部落中,只有那些最肥胖、最强壮的女性能生育,能有力量抚养后代,能避免被饿死,所以肥胖是富足、力量和称心如意的象征,它是一种特殊魅力。

第三节 欧洲史前巨石建筑

大约四千年前,在新时期时代晚期,逐渐过渡到青铜时代,定居的生活和农业使人类的生产和生活都发生了巨大的变化。此时期出现的建筑艺术得到发展,出现了新样式的艺术遗存,规模巨大的巨石建筑先后出现在地平线上。这些用巨大的保持自然状态的岩石块垒筑起来的建筑物,其功用与石构的居住场所有所不同,学者们倾向于认为它们与远古的宗教信仰有密切的关联,有些应该还具有天文学上的意义。这种非常近似建筑的大地上的遗迹被史学家称为巨石结构、巨石建筑、巨石碑,也是原始艺术的重要遗迹。它们在今天的在英国、法国、德国、意大利、丹

麦和瑞士等国均有发现,从类型上可分为墓石、独石、列石、石圈、石条和金字塔形建筑等,不但种类丰富,而且形状、功能、性质等也不尽相同。它们有的高达 70 多英尺,重有百吨,有的排列长达两英里,形式上极为壮观,后人推断这些巨石结构可能是和当时的丧葬风俗及原始宗教有密切关系。在生产力极其低下的原始社会人类缺乏各种知识,对自然现象与社会现象还都无法理解,在大自然的威力面前无力抗衡,于是便产生了对超自然神秘力量的崇拜。他们想尽办法取悦神明,求得庇护,以求得风调雨顺、灵魂安适,于是出现了各种形式的纪念性建筑。

在欧洲西北的原野上,有一些奇形怪状的石圈,是用几十吨重的巨石砌成,从空中往下看,它们是大圈套着小圈的一组同心圆,像得之于天外来客巨人的手笔,据考证建于公元前 19 世纪,这

图 1-3-1

就是最著名的史前巨石建筑——斯通亨治巨石阵(如图 1-3-1)。斯通亨治巨石阵和许多远古的艺术作品一样呈圆形布局,由 247 整块巨石构成,内外两圈,石圈直径 30.4 米,置放成一种有序的空间(如图 1-3-2)。这些高度约 6 米的巨石像柱子一般矗立着,围成一种庄严肃穆的空间。柱子的顶端横驾长短不一的石条,形同栅栏,这种柱梁结构在后来的西方建筑中经常使用。部分经过雕琢、磨制,如巨石柱上的楣石并不是纯粹的长方形,而是为了配合巨石圈的曲度,琢磨成弯曲的形状,而且为了能好好的接合在巨石上,以十分惊人的精确性表达出匀称、统一的概念,如此浩大的工程让现代的科学都叹为观止。它们呈现了雄伟的造型美,反映出史前人类惊人的创造力。

图 1-3-2

巨石阵宏伟壮观、气势恢宏,其构成的单块石头的重量就有 30—40 吨,碳 14 测得的数据表明斯通亨治巨石阵的修建先后经历了 2000 年的时间,它们证明人类社会已发展到有组织的集体劳动阶段。这一超越当时生产力水平的巨型构建,仍然使许多学者猜不透它们的用途。巨石建筑的建造不仅需要大量从事搬运和施工的劳动力,而且还需要类似建筑师、工程师的技术人员来从事设计和统筹。除此之外,这样巨大的工程还必须有个具有绝对权力的领袖来号召、集结和命令大家服从安排。如此巨大、构思智巧的建筑是如何建成的,令人百思不得其解,即便在今天,要找到、运输和竖起这些巨石也是需要精心筹划的。对于这个巨石阵的用途,现今还没有明确的定论,据推测,类似于后世修建的祭坛和神庙,主要用于祭祀。通过研究发现,英国斯通亨治巨石阵蕴含着具有较为精密的天文知识,它在建筑设计上利用了特定的日照角度,东面两块立石的空间与靠近壕沟另一块多构成的直线正好对准夏至日出的方位。在巨石阵建成以来的 4000 年里,每年夏至的清晨,站在石阵的正中心,就可以看到太阳正好从“踵石”上升起;而每到冬至,则可以看到太阳从“踵石”那儿落下。这说明,早期人类的某些建筑具有实用和宗教两个方面的意义。千百年来,这些巨石建筑物一直以其神秘的作用和抽象的建筑魅力感染着人们。

思考题:

1. 史前绘画艺术的基本特征有哪些?
2. 史前艺术的三种形式分别有什么特征?请举例说明。

第二章 古代美术

第一节 古代两河流域美术

两河流域文明又称美索不达米亚文明,是西亚最早的文明,也是世界最早的文明发源地。古代西亚包括今天的伊朗、伊拉克、土耳其、叙利亚、黎巴嫩、巴勒斯坦和以色列的广大地区,其中心是位于伊拉克境内的两河流域。美索不达米亚,在希腊语中意为“两条河之间的地方”,是幼发拉底河和底格里斯河之间的一块气候湿润的肥沃平原(如图 2-1-1)。在这里,河水带来的丰厚的积淀物形成了广阔富饶的冲积平原,为农业灌溉提供了天然条件。尽管气候恶劣,但是这里的居民很早就学会了农耕,学会了如何使土地丰产。发达的农业,给这里带来一派生机,使它和尼罗河一样,成为古代文化艺术的摇篮。

两河流域诸国不同于独处于北非的古代埃及,它们大多建在开阔的平原上。由于周围缺少天然屏障,它易攻难守。而且财富和农业资源使两河流域成为了一个让人梦寐以求的宝地,其薄弱的天然防御壁垒,使得这里很容易引发政治动荡。几千年来它始终战火纷争不断,成为兵家必争之地。不同于古埃及的单一民族统治,美索不达米亚平原上曾经建立过许多国家,不同民族、不同宗教、不同帝国如走马灯似的改朝换代,统治权轮番控制在不同民族的手中。即使是现在,那片亚述帝国的故土——伊拉克依然还处在战乱

图 2-1-1

之中。不同民族不断变换使得古代西亚的艺术杂乱纷呈,没有形成稳定的、有直接和长远影响的建筑传统,各种建筑文化常常杂糅在一起。这里洪水经常泛滥,常年战乱,硝烟不断,对建筑物的破坏极大,加上建筑材料的耐久性差,所以古代建筑物少有留存,只能从遗迹中稍作了解。

美索不达米亚的历史并未以直线方式发展,从公元前 3000 年开始,先后有好几个城邦国家或多或少地统治着相当大的一块地域,一些十分重要的王朝不时诞生,先后经历了苏美尔人、巴比伦人、亚述人、波斯人等不同民族统治。

一、苏美尔美术

在两河流域地区第一个建立起真正文明的是苏美尔人。早在公元前 4000 年左右,苏美尔人就已在美索不达米亚定居了千百年,并且建立起一个繁荣的城邦社会。这个古代族群所创立的政治、宗教、经济、艺术和建筑文明的传统,在近东地区形成了世界上最早的文明。有组织的灌溉

农业养育了这里的苏美尔先民居民,农业的稳定使食品生产有了盈余,这促进了生产劳动的分工,也促成了统治阶层的出现,与此同时也产生了城市。苏美尔人是第一个不仅留下人工制品,也留下了文字的民族,他们创下了许多“第一”,如第一个车轮、第一个梨和第一件青铜制品。苏美尔人的艺术类型主要表现在建筑、雕刻、绘画和工艺美术等方面。

(一)建筑与雕刻

苏美尔文化属于新石器时代向初期奴隶制社会的过渡时期,在两河中下游曾出现了许多古代城市,从这些遗址中,发现了苏美尔人的建筑、雕刻及工艺美术制品。

1. 建筑

古代西亚地处两河流域河水泛滥淤积而成的冲击平原,没有可供建筑使用的石料和木头,所以当地人常常利用土坯、砖、芦苇来建造房子。美索不达米亚实在不像是文明可以诞生的地方,

图 2-1-2

这里没有可供建筑使用的石料和木材,没有宝石或者贵重金属可以输出。事实上,这里除了大片大片的泥浆之外,没有别的。所以,当古埃及人用取之不尽的石材建设陵墓、神庙、纪念碑时,美索不达米亚人只能用黏土。人们把黏土和捣碎的草杆掺和在一起,加水、制模,接下来是重要工程,会用炉子焙烧,而如果只是一般的建筑,就在太阳下晒干,这样原始的黏土砖就制成了。

两河流域地区夏季炎热多雨,冬季有北面山区吹来的寒风,气候潮湿。而用泥土制作的房子虽然容易建造,但显然也容易被毁坏。频繁的暴雨对土坯建筑的破坏严重,特

别是当洪水来临时的破坏力更是惊人,所以建筑防水就成了美索不达米亚人的一项重要任务。古代西亚的王宫和庙宇等建筑大多建造在一个广阔高大的有阶梯的土台上,并在台基的外表面贴砖或用琉璃饰面来避免水患和潮湿带来的侵蚀。但建筑还是会被摧毁。事实上,洪水过后,房子可能会被冲成只剩一个土堆。于是人们就在土堆上再盖一层,久而久之,一层层退台式的建筑就形成了。而泥土建筑很难长久保存,所以西亚地区的古代建筑损毁严重(如图 2-1-2)。

独特地理条件的限制使得西亚建筑在饰面技术上成就显著。为了防止暴雨和洪水对墙面的侵蚀,古代西亚人先后采取了陶钉、沥青、石片与贝壳以及琉璃进行墙面装饰。不同的材料使用了不同的表现手法和构造措施,同时,又富有所需要的艺术表现力。大约在公元前 3000 年,两河流域的人们在烧制砖坯的时候发明了色泽美丽、防水性极佳的琉璃砖。使用这种琉璃砖进行墙面装饰,既能保证建筑物的美观,又能保护墙体不受风沙和雨水的冲击。而且无需像石片和贝壳那样全靠在自然界采集,因此,逐渐成为了这个地区重要的饰面材料,这种饰面材料的生命力很强,得到了迅速的推广,形成了当地很稳定的传统。

图 2-1-3

琉璃砖的色彩主要是深蓝、浅蓝、白色、黄色、黑色,题材大多是程式化的动物、植物或其他纹饰。它们色彩绚丽、轮廓分明,装饰性很强。构图图案化、不作写实背景、不表现空间,少数题材反复使用,完全符合琉璃砖大量模制的生产特点和小块拼镶的施工工艺。最著名的一个例子就是现藏于伦敦大英博物馆的新巴比伦城的伊什塔尔门(如图 2-1-3)。

两河流域建筑具有明显的世俗化倾向,重视神庙和宫殿的建筑,与埃及浓厚的宗教特征区别明显。埃及人重视来世,把陵墓看作是灵魂永驻之所,所以对陵墓的建筑极感兴趣。而两河流域的人民宗教观念相对淡薄,他们不相信来世,重视今生,感兴趣的是君王在尘世上的荣耀,把神庙和宫殿看作是他们礼拜和享乐之地。因此,不重视陵墓也没有留下太多宗教建筑。

图 2-1-4

在建筑方面,苏美尔人创造了最令人震撼的建筑——塔庙,用于宗教、管理和服务的建筑群,代表着城市统治者的财富、声望和稳固的地位,同时也是对神的礼赞。苏美尔人把神庙高筑在一个平台上,被称为“基库拉塔”的高台的外表由泥砖和沥青加固,大约高达 40—50 米,在宽阔的平原上俨然一座座山峦,这个平台使神庙更为突出显眼。台基通常有好几层,呈阶梯状金字塔结构,外部还有这倾斜宽阔的步行台阶,顶部坐落有神庙或圣殿,人造的山峦给神祇和人类的沟通提供了特定的空间(如图 2-1-4)。神庙体系总是位于城市的中心,每个城邦几乎都以神庙为中心,方圆 20 公里的居民都可以看到它。

目前还有迹可循的神庙建筑是乌尔山岳台,它采用夯土结构,内部为实心土坯,外面贴有一层焙烧过的面砖。台体共分三层,约高出平地 12 米,乌尔的神庙就建筑在这个人造的不很规则的土制台基上,气势十分壮观。它的基座四周用扶壁加固,约高出平地 12 米,中间有阶梯,直通高台上的神庙。各级平台皆由火砖贴面,每一层砖的颜色不同。神庙的外墙上粉刷着明亮的白色,因此人们称它为“白庙”。白色,象征太阳,这种颜色最为高贵,因为它是神的颜色。塔庙可经外面的台阶拾级而上,直达顶端。这座建于公元前 22 世纪至公元前 21 世纪期间的神庙主要用作祭祀,也可以利用它来观察天象,瞭望洪水。

2. 雕刻

雕刻是苏美尔人艺术中不可忽略的重要部分。苏美尔人制作的雕像尺寸不大,造型比较程式化,多被置于宗教场所,分别代表神祇、祭司、祈祷者。它们造型古拙、富有天趣,制作这些雕像可能完全是处于宗教的目的。在阿施努那的阿布神庙的地窖里,完好地保存着一批圆雕人像(如图 2-1-5)。

它们大小不一,服装各异,全部用白色石膏石雕制而成(这是一种软性的容易雕琢的大理石)。身体上部被塑造成圆锥形,头部为锥顶,下部则呈圆柱形或高圆锥形。每个雕像

图 2-1-5