

The Artistic Ape

Three Million Years of Art
Desmond Morris

裸猿的艺术

三百万年人类艺术史

「英」德斯蒙德·莫里斯 著
赵成清 鲁凯 译

中国友谊出版公司

创美工厂

The Artistic Ape

Three Million Years of Art

裸猿的艺术

三百万年人类艺术史

[英] 德斯蒙德·莫里斯 著

赵成清 鲁凯 译

图书在版编目 (C I P) 数据

裸猿的艺术 / (英) 德斯蒙德·莫里斯著 ; 赵成清, 鲁凯译. — 北京 : 中国友谊出版公司, 2016.9

书名原文: Artistic Ape

ISBN 978-7-5057-3824-9

I. ①裸… II. ①德… ②赵… ③鲁… III. ①艺术史—世界 IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第202334号

THE ARTISTIC APE: THREE MILLION YEARS OF ART

Copyright © 2013 Red Lemon Press Limited

Text copyright © 2013 Desmond Morris

Desmond Morris archive material © 2013 Desmond Morris

First published in Great Britain by Red Lemon Press Limited

All rights reserved.

Simplified Chinese rights arranged through CA-LINK International LLC (www.ca-link.com)

著作权合同登记号 图字: 01-2016-6817 号

书名 裸猿的艺术

著者 [英] 德斯蒙德·莫里斯

译者 赵成清 鲁凯

出版 中国友谊出版公司

发行 中国友谊出版公司

经销 新华书店

印刷 北京中科印刷有限公司

规格 787×1092毫米 16开

20.5印张 351千字

版次 2017年5月第1版

印次 2017年5月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5057-3824-9

定价 128.00元

地址 北京市朝阳区西坝河南里17号楼

邮编 100028

电话 (010) 64668676

版权所有, 翻版必究

如发现印装质量问题, 请与承印厂联系退换

目录 | CONTENTS

感言	4	第 8 章 传统艺术	130
前言	5	从圣坛到沙龙	
第 1 章 引言	8	第 9 章 现代艺术	174
何为艺术?		摄影艺术之后	
第 2 章 艺术的起源	14	第 10 章 民间艺术	218
艺术中的人类学		有教养世界中的粗朴艺术	
第 3 章 非人类的艺术	22	第 11 章 艺术的角色	254
来自动物的草图与绘画		创造力的九种形态	
第 4 章 儿童艺术	48	第 12 章 艺术的法则	276
艺术冲动的个体演变		从平凡通往卓越之路	
第 5 章 史前艺术	60		
从狩猎采集者到最早的农耕者		书目	305
第 6 章 部落艺术	98	图片出处	311
部落社会面面观		译后记	320
第 7 章 古代艺术	110		
文明艺术的诞生			

The Artistic Ape

Three Million Years of Art

裸猿的艺术

三百万年人类艺术史

[英] 德斯蒙德·莫里斯 著

赵成清 鲁凯 译

中国友谊出版公司

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

图书在版编目 (C I P) 数据

裸猿的艺术 / (英) 德斯蒙德·莫里斯著 ; 赵成清, 鲁凯译. — 北京 : 中国友谊出版公司, 2016.9

书名原文: Artistic Ape

ISBN 978-7-5057-3824-9

I. ①裸… II. ①德… ②赵… ③鲁… III. ①艺术史—世界 IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第202334号

THE ARTISTIC APE: THREE MILLION YEARS OF ART

Copyright © 2013 Red Lemon Press Limited

Text copyright © 2013 Desmond Morris

Desmond Morris archive material © 2013 Desmond Morris

First published in Great Britain by Red Lemon Press Limited

All rights reserved.

Simplified Chinese rights arranged through CA-LINK International LLC (www.ca-link.com)

著作权合同登记号 图字: 01-2016-6817 号

书名 裸猿的艺术

著者 [英] 德斯蒙德·莫里斯

译者 赵成清 鲁凯

出版 中国友谊出版公司

发行 中国友谊出版公司

经销 新华书店

印刷 北京中科印刷有限公司

规格 787×1092毫米 16开

20.5印张 351千字

版次 2017年5月第1版

印次 2017年5月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5057-3824-9

定价 128.00元

地址 北京市朝阳区西坝河南里17号楼

邮编 100028

电话 (010) 64668676

版权所有, 翻版必究

如发现印装质量问题, 请与承印厂联系退换

目录 | CONTENTS

感言	4	第 8 章 传统艺术	130
前言	5	从圣坛到沙龙	
第 1 章 引言	8	第 9 章 现代艺术	174
何为艺术?		摄影艺术之后	
第 2 章 艺术的起源	14	第 10 章 民间艺术	218
艺术中的人类学		有教养世界中的粗朴艺术	
第 3 章 非人类的艺术	22	第 11 章 艺术的角色	254
来自动物的草图与绘画		创造力的九种形态	
第 4 章 儿童艺术	48	第 12 章 艺术的法则	276
艺术冲动的个体演变		从平凡通往卓越之路	
第 5 章 史前艺术	60		
从狩猎采集者到最早的农耕者		书目	305
第 6 章 部落艺术	98	图片出处	311
部落社会面面观		译后记	320
第 7 章 古代艺术	110		
文明艺术的诞生			

感言 | Acknowledgements

关于本书，我非常感谢我的妻子雷蒙娜的鼎力相助。同时也十分感激为本书贡献自己聪明才智的智囊团，尤其是希尔克·柏宁科、玛蒂娜·查理斯、简·华克、利亚·格尔曼、乔·康纳、卡蒂·昆腾、凯特·曼宁、萨拉·本顿、亚历山大·高博和詹森·纽曼。此外，我真诚地向那些对本书某些领域提出独到见解的人们致以极高的敬意：大卫·爱登堡、保罗·巴恩、罗伯特·白俊克、詹姆斯·邦福德、理查德·道金斯、艾伦·迪克纳亚克、朱莉安·郝旭丽、瓦索斯·卡拉吉奥吉斯、达蒙·拉斯洛、朱莉·劳森、希尔瓦诺·莱维、罗娜·瓦斯登、詹姆斯·马约尔、李·米勒、安德烈·莫里、赫尔伯特·雷德、米歇尔·雷米、彼得·罗宾逊和大卫·西尔维斯特。

最后，我也深深感谢那些和我相识多年的艺术家们，和他们在一起讨论艺术本质的时候，他们往往都能让我灵光乍现：杰克尔·阿德勒、斯文·柏林、弗朗西斯·培根、约翰·布拉特比、亚历山大·考尔德、理查德·哈密尔顿、芭芭拉·豪尔沃斯、约翰·莱瑟姆、莫文·莱维、LS.劳力、康罗伊·马多克斯、奥斯卡·梅勒、爱德华·麦尚、琼·梅尔、亨利·摩尔、西德尼·诺兰、维克多·帕斯莫尔、罗兰·潘洛斯、瓦尔特·普洱、威廉斯科特、威廉·特纳布尔和苏格兰·威尔逊，等等。

前言 | Foreword

德斯蒙德·莫里斯 (Desmond Morris) 于 85 岁之际开始撰写的《裸猿的艺术》一书，是莫里斯在艺术和科学领域长达六十多年辛勤研究与智慧的结晶，它被视作莫里斯最具代表性的作品。莫里斯的足迹遍布全球，访问考察了一百多个国家，获取了人类艺术形式的第一手资料，并亲身经历了书中所述的诸多场景。他在岩洞中手握马卡潘斯盖之石，那是三百万年前人类的珍藏。他实地访问了书中《部落艺术》和《民间艺术》章节中所述的诸多文明，也以广受推崇的超现实主义画家的身份，拜访了很多在《现代艺术》一章中所出现的艺术家。

德斯蒙德·莫里斯将人类行为学方面的深厚学识和源自艺术家直觉的个人理解相结合，向我们讲述了一个关于人类艺术如何演进的故事，此外还生动有趣地分析了人类在艺术方面做出的努力。在我们熟悉的上千种艺术品中，有超过 300 件在书中都有所论述。从书中，我们能在更为广阔的时间和空间里重新审视我们的文明和社会。最后，作者通过定义和分析，提出了八种关于艺术的一般法则。

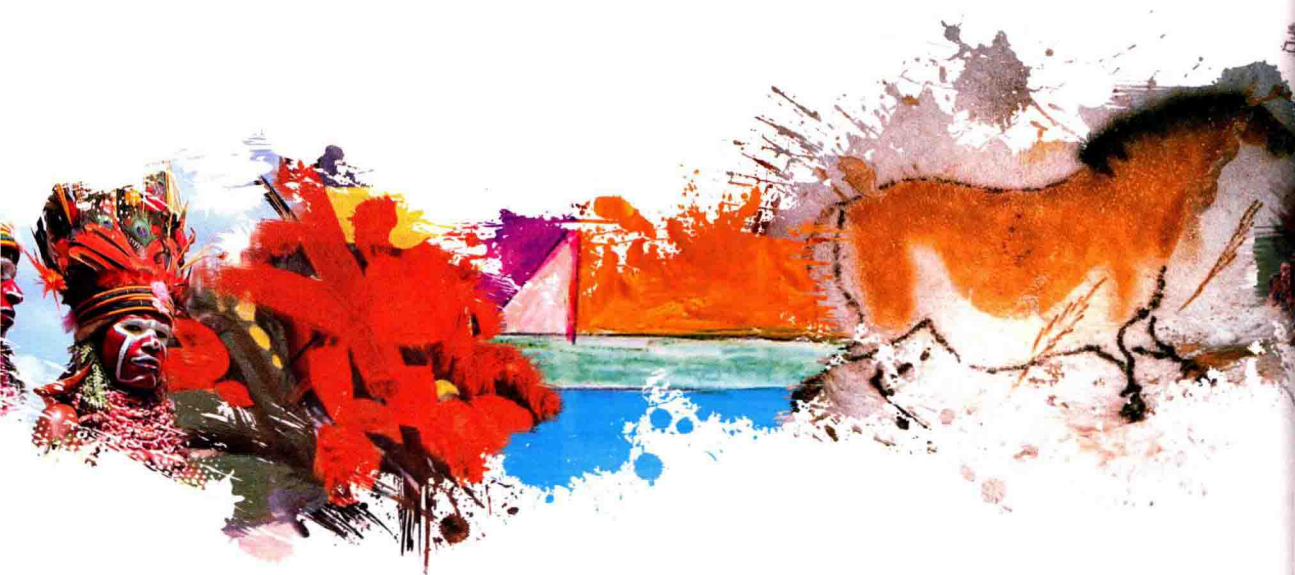
《裸猿的艺术》是一本相当深刻的著作。它的作者是一位扎根于学术界的科学家，后来他成为一位著名的电视主持人，同时，他又是一位长期活跃于艺术界的超现实主义画家，他的作品在世界范围内被展出和珍藏。

玛蒂娜·查理斯

2013 年于伦敦

1 Introduction

引言

Introduction

引言

何为艺术？

在我过去的著作中，我已经关注过人类同其他动物在某些方面的相似性的问题。我审视了在现代社会中仍然存在的我们人类的原始行为模式和态度：我们的性与养育行为、我们的衣食住行，以及游戏和斗争。在审视这些行为时，我有意忽略了我们生活中与其他动物不同的方面。但是现在我想重点关注那些能够证明我们是独一无二的生物的方式中的一种——艺术。

对我来说，在所有能够将我们同其他生物区分开的活动中，艺术的演变是最迷人的一种。过去，这种演变被证明是非常难以定义的，尤其是对那些研究艺术的专家来说。在大多数时候，这些专家都与他们的研究领域站得太近，从而难以清醒地把艺术看作一种人类行为的一般模式。他们将艺术行为的许多方面撇开，结果给出了一些非常狭隘的对艺术的定义。然后他们又为了什么是艺术、什么不是这些问题吵得不可开交。

这些困惑源于这样一个事实，即美学专业的学生往往缺乏关于人类生物学和进化的知识。因此，他们无法看到艺术冲动是如何在我们远祖的部落社会中第一次崭露头角，同样他们也无法看到在今天，这种冲动是如何开出令人惊叹的艳丽花朵，在我们的周

艺术冲动在我们远祖的部落社会中第一次崭露头角。

莎士比亚告诉我们，艺术就是让我们能够把灰暗的现实变成美妙非凡的东西。

围处处绽放。只有当我们首先考察并了解到艺术的这些生物学根源，我们才能充分领会这些高级的艺术表达形式的微妙之处和细致差别，这也正是我在这本书中极力想要表达的东西。

首先，之前人们所提出的常见的艺术定义是什么？这简直有数百种之多，不过它们中的大部分都是毫无实际意义的。有一种将艺术定义为“制作事物以取悦眼睛”，另一种则认为艺术是“智慧的创造性操作”。还有一种认为艺术是“由人类创造出来并呼应其审美意识的一切”。1606年，莎士比亚给了我们第一个有用的定义，他借李尔王之口说艺术就是“化腐朽为神奇”。换句话说，艺术就是一个转化的过程。莎士比亚告诉我们，艺术就是让我们能够把灰暗的现实变成美妙非凡的东西。

在18世纪，歌德认为“最好的艺术是恰到好处”。1814年，约翰·济慈补充说“艺术至善之处在于化干戈为玉帛”，伊丽莎白·巴雷特·勃朗宁问道：“艺术不就是更广、更高一层的生活吗？”他们三个都强调了艺术能改善事物的品质，使其成为更有力的生活体验这一事实。从这些定义中我们能够开始看到一点共识，也就是说艺术是能放大日常生活的东西。法国艺术家让·弗朗索瓦·米勒使得这一点更加明确，他说：“艺术就是兴高远之志”。1864年福楼拜的评论更具戏剧性，他说：“人的一生就一场是悲哀的表演……丑陋、沉重并复杂。除了能驱散负担和痛苦，艺术别无他用。”几十年后，奥斯卡·王尔德得出了他的论断，即“艺术的高明之处就是把残缺之材运用得炉火纯青”。

迈入20世纪，艺术评论家克莱夫·贝尔告诉我们，艺术是一种“我们借以摆脱现实与麻醉自己”的手段。艾伦·纳亚克表达了同样的想法，但她更清醒，她说：“艺术可以被称为一种创造不凡的实例。”

总结以上观点，艺术可以看作是这样一种人类活动：它让你单调乏味的生活变得有趣并以此作为对你的奖赏。它让庸常变得不凡，为空虚增添愉悦。同样的，它也使得平淡转为热烈，让陈腐变得优雅。

数千年来，我们的祖先使用艺术作为其他活动的附属物。我们的工具、武器、服装和建筑都不仅是满足实用的需求，对于其有效功能来说，它们显得要复杂得多。这样的精心制作使之脱颖而出，从而使它们显得要重要得多。它们的视觉强度，所包含的技艺以及在它们身上所花费的时间，都为其增加了一圈意义非凡的光晕。

直到1803年，本雅明·贡斯当抛出了那句著名的话语：“为艺术而艺术。”

这种理念指出：只有抛弃一切束缚并臻于自由，艺术才真正能成为艺术。这走向了一个极端，它意味着一座基督教的圣像是一件毫无意义的艺术品，因为有宗教信息附着其上。即使这件圣像制作很精美，但是作为一件艺术品它却比不上一张毫无宗教或政治意义的风景画。这种理论已经影响了许多现代艺术思想。

作为一件艺术品，一辆锃亮的法拉利比不上一座平常的雕像。如果一个人想要对人类艺术获得一种应有的观点，即把人类艺术作为一种根深蒂固的、源远流长的关注，那么这种态度就是不可取的。

鉴于以上讨论，我有必要为这项人类独有的、能将我们同其他物种区别开来的活动提出自己的定义。我们同其他物种的区别主要表现在三个方面——对艺术的追求、对科学的追求和对宗教的追求。其他“更高级的活动”，如政治和商业活动，事实上仍然跳不出满足基本动物需求的范畴，同时它们也是在追求这三个关键的目标。

我对艺术、科学和宗教的定义如下：

艺术即化平凡为卓越

——为的是娱乐大脑。

科学即化繁为简

——为的是证明我们的存在。

宗教即变不可信为可信

——为的是减弱对死亡的恐惧。

在接下来的文字中，我将试图展现人类非同一般的进化历程如何推动着艺术的发展，使它从一个渺小的羞涩的开端演变成关于人类生存三种最伟大的追索之一。为了更易于把握这一宏大的课题，我将把我的论述局限在视觉艺术的框架中。尽管如此，一些我必须说明的基本原则同样适用于音乐、戏剧、舞蹈、说书、诗歌等艺术，同样还有更加模糊的艺术形式，例如香料制造。

在对 300 万年的视觉艺术进行一段轻松愉快的旅程之后，从史前到后现代，我都将提供足够的例子来考量所有人类艺术都会采用的八个基本原则。在这里我预先为那些不可避免的疏漏致歉。例如，由于这一领域的丰富性，我需要一千本

百科全书才能完全囊括人类艺术的所有知识。我要做的就是，通过呈现所选取例子的平衡来组织材料，用这样经过压缩的形式来使其言之有理，而且我尽可能地避免使用那些过于专业的艺术史和艺术理论术语。

2 The Roots of Art 艺术的起源

