

XIFANG MEISHU ZUOPIN XINSHANG

普通高校通识教育丛书

西方美术作品欣赏

◇ 周绍斌 编著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS

浙江大学出版社

周绍斌 编著

普通高等教育丛书

XIFANG MEISHU ZUOPIN XINSHANG

西方美术作品欣赏

图书在版编目(CIP)数据

西方美术作品欣赏 / 周绍斌编著. —杭州: 浙江大学出版社, 2006. 6

(普通高校通识教育丛书 / 徐辉等主编)

ISBN 7-308-04719-9

I. 西... II. 周... III. 美术—鉴赏—西方国家—高等学校—教材 IV. J051

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 037544 号

西方美术作品欣赏

周绍斌 编著

责任编辑 刘依群 陈晓菲

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州市天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(E-mail: zupress@mail. hz. zj. cn)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 浙江大学出版社电脑排版中心

印 刷 杭州长命印刷有限公司

开 本 787mm×960mm 1/16

印 张 18.25

彩 插 8

字 数 318 千

版 印 次 2006 年 6 月第 1 版 2006 年 9 月第 2 次印刷

书 号 ISBN 7-308-04719-9/J·113

定 价 30.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571)88072522

普通高校通识教育丛书

总主编 徐 辉 (浙江师范大学)
林正范 (杭州师范学院)
马大康 (温州师范学院)
费君清 (绍兴文理学院)
姚成荣 (湖州师范学院)

编 委 王 辉 (浙江师范大学)	丁东澜 (杭州师范学院)
丁金昌 (温州师范学院)	王建力 (绍兴文理学院)
胡璋剑 (湖州师范学院)	郑祥福 (浙江师范大学)
陈红儿 (浙江师范大学)	颜立成 (杭州师范学院)
张焕镇 (温州师范学院)	沈红卫 (绍兴文理学院)
张传峰 (湖州师范学院)	

序

高等学校人才培养模式改革涉及的核心课题之一,是构建符合现代社会理念并能体现科技进步水平的教学知识体系。理想的大学教学知识体系应具有时代性、先进性、学术性和適切性,并且具体体现在能够展现上述先进理念与特征的教材体系与课程内容之中。

综观当今世界,高校本科教育越来越重视受教育者的身心素质的培养和基础知识技能的掌握,这已成为高等院校教育教学改革与发展的主要趋势之一。通识教育由于重视科学精神与人文精神的培养,重视人的发展的全面性,重视知识的交叉、广博与综合,因而越来越受到高等院校管理者、教师和学生的重视。尤其在我国,自20世纪90年代初以来,高等院校在“文化素质教育”思想的指导下,在本科人才培养模式、课程体系、教材内容、专业建设等方面进行了大量的创新,以纠正长期以来我国本科教学过早专门化和过分专门化的倾向。

浙江师范大学、杭州师范学院、温州师范学院、绍兴文理学院和湖州师范学院是浙江省以教师教育为主要特色的多科性高等院校。多年来,五院校坚持党的教育方针,坚决走改革创新之路,认真落实“育人为本”、“学术强校”的办学理念,大力推广教育部倡导的大学生文化素质教育改革工作,并在办学体制、课程设置、教育科研和研究生培养等方面开展了广泛的校际合作,取得了良好效果。《普通高校通识教育丛书》的出版,旨在发挥五院校的综合学术优势,进一步推动五院校的校际协作和浙江省高等院校本科教学的改革,探索培养更多素质优、知识广、能力强的大学生的有效途径,从而为浙江省高等教育事业发展作出积极的贡献。

徐 辉

2005年5月于浙师大初阳湖畔

目 录

第一章 远古人类的神秘创造

- 原始社会的美术…………… 1
- 一 远古狩猎者的生动记录——旧石器时代的洞窟壁画…………… 1
- 二 母性崇拜的神秘祭物——旧石器时代的女裸雕像…………… 4
- 三 生命与自然精神的凝化——新石器时代的巨石建筑…………… 6

第二章 人神同构的艺术典范

- 古希腊雕塑与建筑艺术…………… 9
- 一 优雅与庄重的古典之美——古风时期的雕塑艺术…………… 9
- 二 高尚风度与英雄气节的塑造——古典时期的雕塑艺术 …… 13
- 三 悲壮、激情与圣洁之躯——希腊化时期的雕塑艺术…………… 17
- 四 神圣的建筑格局与柱式——古希腊的神庙建筑艺术 …… 21

第三章 帝国气度的真实写照

- 古代罗马的雕塑与建筑艺术 …… 24
- 一 自然、写实与个性的典范——古罗马的肖像雕塑艺术…………… 24
- 二 记载帝国历史的不朽丰碑——古罗马的纪念性雕塑艺术 …… 29
- 三 贵族生活的刻意营造——古罗马的公共性建筑艺术 …… 32

第四章 宗教文化的理性空间

- 中世纪的基督教艺术 …… 37
- 一 神权与皇权的联姻——拜占廷帝国的美术 …… 37
- 二 灵魂与上帝的通道——罗马式教堂的艺术 …… 42
- 三 天国世界的脊肋——哥特式教堂的艺术 …… 46

第五章 人文主义的艺术变革

- 意大利文艺复兴早期的美术 52
- 一 高扬人文精神的革命——文艺复兴美术概论 52
- 二 宗教艺术的历史解构——佛罗伦萨画派的艺术 53
- 三 个性化绘画风格的探求——其他画家与地方画派的艺术 ... 58
- 四 人文精神与科学理性的统一——早期重要雕塑家的艺术 ... 64

第六章 产生巨匠的伟大时代

- 意大利文艺复兴盛期的美术 68
- 一 理性的造型语言——达·芬奇的绘画艺术 68
- 二 史诗般的英雄气魄——米开朗基罗的艺术 71
- 三 优美与温情的典范——拉斐尔的绘画艺术 78
- 四 浪漫世界与理想情怀——威尼斯画派的艺术 83

第七章 世俗精神的朴实描述

- 北欧文艺复兴时期的美术 91
- 一 宗教情感的艺术化解——尼德兰画派与凡·爱克兄弟
的艺术 91
- 二 农民生活的质朴表现——尼德兰画家勃鲁盖尔与博斯
的艺术 95
- 三 寻找深邃的理性与思想——德国文艺复兴时期的美术 100

第八章 古典艺术的历史传承

- 法国古典主义美术 106
- 一 理性的艺术语言——法国古典主义的绘画艺术 106
- 二 新古典的思想精神——达维特的革命古典主义艺术 112
- 三 理想范式的创造——安格尔的学院古典主义艺术 115

第九章 理想精神的激情表现

- 巴洛克艺术与罗可可艺术 119
- 一 运动中的综合创造——巴洛克风格与贝尼尼的艺术 119
- 二 激情而浪漫的色彩——佛兰德斯画家鲁本斯的艺术 124
- 三 艳情与奢华——法国的罗可可绘画艺术 129

第十章 浪漫王国的绚丽风采

- 浪漫主义美术…………… 134
- 一 对残暴与腐朽发出的怒吼——浪漫主义先驱戈雅
的艺术…………… 134
- 二 在生命与革命中迸发的激情——法国的浪漫主义艺术…… 141
- 三 爱情、思想与正义的艺术伟力——雕塑巨匠罗丹的艺术 … 148

第十一章 写实自然的生动笔触

- 现实主义美术…………… 154
- 一 宗教精神与世俗情境的转换——意大利的现实主义艺术
…………… 154
- 二 真实而深刻的现实写照——西班牙的现实主义艺术…… 157
- 三 赞美生活与自然的画卷——荷兰的现实主义艺术…………… 162

第十二章 思考社会的严肃主题

- 批判现实主义美术…………… 171
- 一 启蒙思想与崇尚平凡——法国的启蒙主义艺术…………… 171
- 二 揭露与批评的檄文——俄罗斯的批判现实主义艺术…… 182
- 三 生活与自然的理性思考——英国的风俗画与风景画
艺术…………… 189

第十三章 光色效应的视觉感受

- 印象主义、新印象主义与后印象主义美术 …… 195
- 一 光与色的交响曲——印象主义美术…………… 195
- 二 点与彩的理性组合——新印象主义美术…………… 203
- 三 走进内在真实——后印象主义美术…………… 206

第十四章 瑰丽奇特的多元视角

- 现代主义艺术之一…………… 215
- 一 揖别传统美术——现代主义美术概述…………… 215
- 二 塑造力量与激情——现代雕塑艺术…………… 216
- 三 抽象、自然与原始——布朗库西与亨利·摩尔的雕塑
艺术…………… 222

四 唯美的色彩与装饰——纳比派与分离派的艺术·····	225
第十五章 反叛传统的艺术革命	
——现代主义艺术之二·····	231
一 色彩冲击与笔触激情——野兽主义艺术·····	231
二 发自内心的生命呐喊——表现主义艺术·····	235
三 经验视觉的解放——立体主义与未来主义艺术·····	240
第十六章 现代语言的述说形态	
——现代主义艺术之三·····	247
一 色彩与线条的交响曲——抽象主义与抽象表现主义 艺术·····	247
二 视幻与简约的探索——光效应艺术与最少派艺术·····	254
三 梦的呓语与呈现——超现实主义艺术·····	259
四 乱真的艺术魔幻——照相写实主义艺术·····	264
第十七章 侵入生活的流行艺术	
——后现代主义艺术·····	268
一 现成品的转义——达达主义艺术·····	268
二 流行文化的利用——波普艺术·····	272
三 理性与行为的诠释——观念艺术与身体艺术·····	276
四 人与自然的对话——大地艺术·····	279
参考书目 ·····	285
后 记 ·····	286

第一章

远古人类的神秘创造

——原始社会的美术

一 远古狩猎者的生动记录——旧石器时代的洞窟壁画

漫长的原始社会分为旧石器时代、中石器时代和新石器时代以及金石并用时代。其中旧石器时代的历史最为漫长,大约有 300 多万年时间。迄今为止,人们发现的能够称得上最早的“艺术”,是产生在大约 3 万年前旧石器时代晚期的洞窟壁画,以及小型雕像。这些原始遗迹被称为“史前艺术”或“艺术前的艺术”^①。

旧石器时代晚期,活动在欧洲大陆的克鲁马农人在幽暗的洞窟里涂绘或刻制了不少壁画。这些壁画遗迹主要分布在法国西南部和西班牙北部地区。这些距今大约有 15000 年左右的遗存,由于地理环境的变化被巧妙地封闭在由石灰与水结成的胶状薄膜中,至今仍保持着当时的面貌。

法国西南部的拉斯科洞窟壁画的题材范围广,数量多,幅面大,被西方学者称为“史前的卢浮宫”。拉斯科洞窟由主厅、洞穴和洞室组成。原始人在洞窟内绘制了很多体积硕大、气势夺人的野牛、驯鹿、野马、棕熊、野羊、野驴、怪兽和一些抽象图形,几乎布满了整个洞壁的四周和天顶。最富代表性的是绘在主厅的《大野牛图》(图 1-1)。野牛全身以黑线勾勒和涂绘轮廓,仅眼睛周围施以褐色。整幅画用晕色方法完成,在厚实而凝重中呈现出野牛的体积感与真实性。《野牛与人》(图 1-2)是拉斯科洞窟里再现狩猎生产活动的

图 1-1 《大野牛图》
拉斯科洞窟

^①参阅邓福星:《艺术前的艺术》,山东文艺出版社 1987 年版,第 2-5 页。

重要壁画。画面表现的是人与野牛之间殊死较量的场面。狩猎者向野牛射出了箭镞,凶猛的野牛身负重伤,血流如注,但还是拼力向狩猎者冲去。其惊心动魄的场面,既表现了野牛作为自然力量的强大,也表现了狩猎者在与自然抗争中的无畏与牺牲。壁画中再现的原始社会里人类与自然之间的关系是非常真实的。另外,拉斯科洞窟壁画

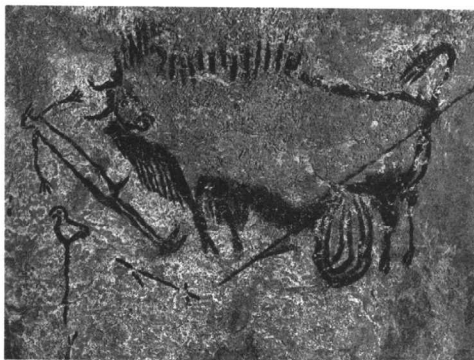

图 1-2 《野牛与人》 拉斯科洞窟

中有许多地方是在不同时期先后叠加与重复描绘的,最早的据考证可以上溯到旧石器时代中期。较早的图形多为不是很清楚的线条,后来叠加上去的形象才变得比较明确。从绘制手法上看,拉斯科洞窟壁画先是以浓重而粗犷的黑线勾出轮廓图形,然后以红、黑、褐等几种颜色渲染出形象的体积与结构。由于运用了叠加的技法,壁画的浑厚度和体积感显得非常自然、朴实和真切。

西班牙的阿尔塔米拉洞窟由主洞和侧洞组成,深达 300 多米。宽敞的四壁和洞顶画满了大量的野牛、野马、野鹿和野猪以及其他动物形象。最引人注目的是主洞顶部,在长 18 米,宽 9 米的面积内,绘制了以野牛为主的 20 多种姿态各异的动物形象。原始人将他们祈求猎获的对象,以硕大明确的造型,浑朴厚重的色彩,粗放狂野的线条,随意无序的布局,或刻画,或涂抹,或勾勒,或渲染,生动而丰富地再现了远古生灵的悍猛神态和粗犷动态。其中《受伤的野牛》(图 1-3)是保存完整而有代表性的壁画局部。画面表现的是野牛受伤后在剧痛中垂死挣扎的情景。绘者通过野牛拱起的脊背所形成的

图 1-3 《受伤的野牛》 阿尔塔米拉洞窟

富有张力的曲线,表现了野牛在痛苦挣扎中所迸发出的内在力量。圆瞪的双眼,抵触的牛角,拱起的脊梁,透溢出不甘死亡的神情。抽搐的四肢,蜷缩的腹部,团缩的身躯,也再现了野牛无助的状态。绘者对野牛在垂死前的状态与动势,观察得非常细微,也表现得十分精致。从现存画迹分析,阿尔塔米拉洞窟壁

画以天然的矿物质颜料作画,以赭红色和黑褐色为主,间以黄色和紫色。作画的工具有可能是用野兽皮毛制作成的“笔”,也有可能是用野兽骨头做成的“喷管”。不管怎样,其绘画的手法是多种的,有绘制的线条,有刻画痕迹,也有平整的涂抹,还有均匀的喷涂。壁画酣畅淋漓,生动异常,其神秘莫测,不可揣度之感,令现代人扼腕赞叹。难怪当阿尔塔米拉洞窟壁画在1879年被发现时,人们根本不相信这会是几万年以前人类祖先留下的遗迹;直到1902年人们才公认它是人类祖先留下的不朽创造。

从艺术上分析,旧石器时代洞窟壁画的表现手段主要有两种形式。一种是刻线雕制,这种壁画大多是利用洞窟壁面凸起与凹陷的自然状态,确定刻画对象的轮廓和结构,像浮雕一样给人一种厚重与真实之感。另一种表现手段是勾线涂绘,这种形式在洞窟壁画中最为多见。绘者先是用线条勾勒出动物的形象,然后以酣畅淋漓的色彩敷着其上。由于壁面起伏不平,色彩在其上流动自如,凹面厚重,凸面清淡,形成十分微妙的色彩关系和明暗变化。原始人对线条的领悟似乎非常敏感,洞窟壁画中描绘动物形象的线条都表现得富有特征和活力。尽管壁面不甚平整和形象造型硕大,但其挥洒自如的线条,整体气势和流动感,都真实地再现了动物自身的气质和精神。再者,不论雕制还是涂绘的壁画,在构图上还表现出一种随意性。动物与动物之间很少有情节上的密切联系,似乎只是各自不同的动态和情势的表现。但这些单体的动物形象常常是数十只或好几种动物组合在一起,不仅生动有致,而且气势庞大,尤其在阴暗的洞穴中,更具有摄人魂魄和野性十足的原始魅力。

原始人描绘洞窟壁画的目的是什么呢?人们绘制凶猛的野兽,不是出于审美的需要,而是出于生产与生存的需要。壁画中表现狩猎者以箭镞刺穿野牛脊背的情节,证明了人类绘制这种壁画的动机。原始壁画是伴随着人类的精神需要和生产活动同步发生的,具有明确的功利目的,因此,洞窟壁画的题材表现的也主要是与人类生产活动密切相关的内容。要么是人类在狩猎生产中祈求捕获并赖以生存的动物,如野牛、马、山羊和鹿等;要么是人类最为惧怕并被其诅咒的,威胁人类自身生存的凶猛野兽,如长毛象、熊、狼和犀牛等。原始人在阴暗的洞壁上描绘这些对象,不是随意的游戏,而是非常严肃的活动,是人类对物质生产和自身生存在精神意识上的形象化反映和观念性行为。

数万年以前人类在洞窟中涂抹的痕迹,是人类童年时期对自然世界的观察。准确的造型技术和生动的表现能力,是现今人们不可思议的艺术课题。壁画中体现出的在战胜自然面前人类的牺牲精神和无畏状态,是远古人类在生命与生存面前的理性思考和实践行为,也是现今人们非常珍贵的人文主题。它说明远古艺术是与原始人类的生产与生活、生命与生存状态紧密联系

在一起的;狩猎前的祈祷和祭礼、演练和宣誓,是生产活动与生命行为不可缺少的过程。这些洞窟壁画给我们的现代启示是,在人类认识自然、改造自然、战胜自然、征服自然过程中,人永远是主动的,因为人是有意识的动物。

二 母性崇拜的神秘祭物——旧石器时代的女裸雕像

旧石器时代晚期,在原始人类中还流传着一种以女性裸体雕像为内容的史前艺术。它分布比较广泛,在地中海周围、大西洋沿岸和西伯利亚平原乃至整个欧亚大陆几乎都有所发现。这些小型女性裸体雕像的尺寸一般都不大,材质也比较粗糙,多为石灰石材料,造型奇特而又神秘。硕大的乳房、肥大的臀部、隆起的腹部,以及明显的女性生殖器官。这种小型女性裸体雕像出现得比较早,大约在3万年前的旧石器时代晚期,是史前艺术中非常重要的现象。

《维伦多夫的维纳斯》(图1-4)是在奥地利南部维也纳附近的维伦多夫洞出土的女裸雕像,高11厘米,宽5厘米,用一整块石灰石材料雕制而成。在整个形体塑造中,原始人采用变形的手法,以概念化、抽象化的球体结构,将女裸形象紧缩成浑朴而自然的团块状,并夸张地强调了女人丰腴的乳房和臀部,以及宽大的腰腹部位,表现出鲜明的母性特征。而雕像的面部和四肢的刻画却非常简略,头发被刻成卷曲状,五官十分模糊。这种有意识的主观变形、局部夸张和对比表现,使女裸雕像的主题意味和功能指向非常明确。虽然雕刻手法稚拙僵笨,材质粗糙不整,但是那种团块状的浑厚感和体积性,却明显地塑造了一个成熟、健壮而充满活力的女性体态,表现了人类远古母性生殖力的旺盛与生命力的顽强。据考证这尊女裸雕像距今至少有3万多年的历史,是世界上发现最早的史前雕像之一。

图1-4 《维伦多夫的维纳斯》
奥地利维也纳

《执牛角的女神》(图1-5)是在法国西南部多尔多涅地区劳塞尔岩窟出土的一件浮雕,高46厘米。这件浮雕以粗放而流畅、概括而又充满韵律的线条,在略为平整的岩壁上雕凿出一个正面女人体的生动形象,堪称原始雕塑中人体艺术的典范。如同其他女裸雕像一样,它强调了女性硕大而丰满的乳房,宽阔而结实的臀部,圆润而富弹力的腹部,以及女性长长的头发。更富意

味的是这件女裸雕像的左手轻轻抚摸着隆起的腹部,右手则高高擎着一只象征雄性的牛角。这种姿势似乎是在暗示着一个生命正在形成、孕育和生长,在为这个生命的存在与诞生而进行庄重的祈祷。这件雕像直接明确、庄严神圣地表现了人类的祖先祈求生命延续的观念意识。

图 1-5 《执牛角的女神》

法国劳塞尔

如何探寻女裸雕像的成因?如何认识这些裸体女性雕像的功用与价值?这是我们理解史前雕塑艺术的关键。首先,原始人对生产有两方面的需求,一是人类生活的物质生产;二是人类存在的生命生产。如果说物质生产是人类为维持个体生命而进行的最基本的生产方式,那么生命种性的繁衍,则是个体生命对整个人类生存得以延续而进行的更为伟大而神圣的生产。在混沌而迷蒙的远古社会,洪荒、瘟疫、猛兽、山火等自然灾害,时时将人类的祖先逼近濒临灭绝的边缘。人类求生的欲望,除了取决于狩猎和采集等生产方式,更寄托在人类对自身的繁衍与壮大上。同时,由于生产工具与生产技术的落后,人类从事狩猎生产和采集活动,也往往依靠人数众多的协同性劳动。所以,人类对自身种性的繁衍,是出于对自然生态的奋力抗争,出于对生命存在的物质需求。其间的一切创造,包括女裸雕像的出现,都被原始人视为人类生命与生存过程的组成部分。其次,在原始思维中,一切事物都是具有灵性的。整个自然与生命世界都是在灵性的主导下神秘地存在、发展并延续着。原始人解释不了“人为什么能够生产?人为什么会再生人?”这种神奇的自然现象,只好通过模仿能够产生人的生命的母体形象,来阐释或者敬畏自然与神灵的力量。原始人制作这些小型女裸雕塑并不是为了赏玩或审美,而是出于人类生命存在中的一件非常严肃而神圣的事情——生殖。他们对“母性与生殖”这种现象没有逻辑与科学的思维,只是充满了恐惧、惊奇或激动。当女性在进行生产时,他们就把雕像插在地上,用来祈求和保佑生命的降临。“生命在原始人的心目中不是抽象的,而是与最生动、直观的经验联系在一起。女人能生育,这是最明显的事实。原始人在对女性形体的刻画中,生动地再现了原始人对生命的渴望,以及他们对生命的崇拜、疑惑、希冀、乞求,洋溢着极其强烈的生命激情。”^①可见,人类直观自身生命的繁衍,对生殖现象认识的最初起点,就是出自对母性

① 孙振华:《生命·神祇·时空》,浙江美术学院出版社 1990 年版,第 11 页。

的神圣崇拜与敬畏。原始社会首先以母系氏族而结成社会集群,也恰恰基于人类对母性的崇拜与对生殖的神化这种精神观念之上。出现在这个特定的时空背景下的女裸雕像,既物化着人类祈求自身生命繁衍的生命意识,也凝聚着人类自我观照与自我表现的精神。后人将其赋予爱与美的理性蕴含,称其为“史前的维纳斯”,显然是出于对人体艺术原初范例的历史追溯。而实质上女裸雕像的本质意念,是人类童年时期对母性的偶像崇拜,对生命存在的自我祈求与灵魂呼唤,具有明确的原始巫术与生命生产的意义。

三 生命与自然精神的凝化——新石器时代的巨石建筑

在新石器时代晚期,欧洲大陆曾经出现过一种以巨大的天然石块结构而成的建筑艺术,被称作“巨石结构”。欧洲大陆至今还有许多这类巨石建筑。它们有的是由上百块独立的巨石排成的像部落一样的石阵,有的是由三块平板的石头搭成的像墓冢一样的石室,还有由几十块大小不等的巨石围成的像祭坛一样的石栏。这些由巨石构建的建筑是部落精神的纪念碑,还是安息灵魂的寄栖地?是测算天文的日晷,还是祭祀天神的圣地?人们一直在破解着远古人类何以构筑这样神秘莫测的巨石艺术。虽众说纷纭,没有定论,但不可否认的是,当人们站在由巨大石块结构而成的“艺术”前时,确实会感受到强烈震撼。这种震撼,一方面来自原始自然伟力的冲击,另一方面来自人类童年渴求生命永恒的呼唤。任何人也挥不去这自然天性与生命本性的艺术情结和精神凝化,因为它诱导着人们在自然与永恒、宇宙与灵魂之间寻找生命存在的答案,在人类童年的原始创造力上生发回归自然与生命本真的欲望。

巨石结构的表现形式与种类很多,其中最有代表性的是石柱、石阵、石室和石栏等。

石柱是由巨大而细长的单块天然巨石竖立而成,作为墓地的纪念标志,在空旷的原野上,表现出一种庄重、岿然和独立的生命意义和自然观念。

由多块天然巨石或多个石柱结构而成的巨石群落,也叫石阵。石阵规模庞大,气势磅礴,恢宏肃穆,透溢出一种超越自然与永恒生命的群体精神和宗教情结。在法国布列塔尼的卡纳克地区就保存着一处由 2730 多块天然石柱聚合而成的巨石群落(图 1-6)。在静寂的大地上巨大的石柱极为壮观

图 1-6 巨石群落 法国卡纳克

地排成十几行,绵延达3公里左右,其中有的石柱高达20多米,最重的竟有37吨左右。沉重而突兀的石柱蕴藉着自然的生命伟力和永恒精神。当远处如血的残阳斜射着这片沉寂的灵魂寄生地时,会令人滋生出一种生命与自然整合的神圣和崇高感。

石室则由多块大小不等的巨石搭构而成。一般是在几块竖立的石柱上面,横置一块阔大而平整的石板,形成一个巨大的结构空间。如在英国康瓦尔郡保存的石室结构(图1-7)就是比较有代表性的巨石建筑。有的石室周围还用矮小的石柱围列起来。还有的石室是密封式结构,由无数的巨石垒砌而成,形若宫殿,在开口处有

图1-7 石室结构 英国康瓦尔

一个也是由巨石搭构的长长的墓道。人们在石室里曾经发现过残留的尸骨和祭祀品,从而证明这种石室是新石器时代的墓室建筑。它原是被埋在土里的,只是岁月久远才显露于地表。石室往往呈群落状地连在一起,体现了欧洲丧葬习俗以集体坟墓和家族坟墓为形式的传统观念。原始人将生命的最后归宿寄托于巨石结构,不仅仅是因为石质材料的坚实牢固,还因为其中蕴含着原始宗教对巨石的一种自然崇拜观念。如若不然,墓室周围何以耸立着静穆的石柱行列?

图1-8 “斯通亨治”石栏 英国威尔特郡

石栏是由石柱围构而成的巨石群落。有的石栏还由多个门式巨石圈围而成。这种巨石建筑变化更为丰富,内涵也更为神秘,显示出远古人类宗教祭典场面的威严感和震慑力。最典型的石栏结构是位于英国南部威尔特郡索尔兹伯里平原上的“斯通亨治”石栏(图1-8)。“斯通亨治”意为“吊起的石头”。这个石栏结构的正中平置着一块巨大的长而平直的石板,大概是祭典时置放祭祀用品的台

面。以这块石板为中心围有四圈石栏,第一圈石栏呈马蹄形布构,开口向东,由一圈低矮的石柱围列而成;第二圈石栏由五组门形结构的三石碑单立组成,也呈马蹄形排列,高达 23 英尺,是石栏中的主体结构;第三圈石栏也是由较低矮的单柱石环列,离主体结构稍远;第四圈石栏是由环形的门式结构的巨大石碑群连接组成,没有开口,石柱多达 30 根,直径为 105 英尺。“斯通亨治”石栏建于公元前 1800 年至前 1400 年左右。可以想见,这样规模巨大的建筑结构,在生产力极为低下的原始社会,人们是以何等顽强的力量建构它的。

巨石结构不仅以其独特的表现形式展示出原始艺术的非凡魅力,同时也透溢出这种巨石文化所具有的宗教理性功能。从宗教意义来说,巨石文化一方面表现了原始人对自然伟力的崇拜精神,另一方面也内蕴着他们祈求生命永恒的观念。在巨石结构中,自然与生命的互维精神,正是原始宗教赋予天然石材的理性功能和观念象征。不同形式的巨石结构所营造和渲染的空间氛围,都具有一种超越自然与永恒生命的感觉。所以,天然巨石完全可以作为原始宗教的某种精神象征而成为原始人顶礼膜拜的圣物。另外,巨石文化也表现出人类对自然现象的探索精神和科学意识。据观测和研究,英国的“斯通亨治”石栏具有某些天象观测与季节计时的科学功能。每逢夏至之日,石栏正中的平面与石栏正东的开口处,其直线方位正指向太阳升起的位置。巨石结构的这种科学功能表明原始人已具有相对独立的科学意识,即人对宇宙世界更为主动的自觉认识。尽管这种认识和宗教精神紧密相连,但毕竟在狂热的宗教崇拜之中已露出了些许理性的光环。这正是人类进入文明社会前的鲜明征兆。

巨石群落为人类铭刻下了生命存在与灵魂不朽的记录。一个个由巨石搭构的神秘的墓穴、墓冢、墓室,是人类灵魂与生命的安歇之处,使人类在与自然的交融中得到永恒的精神寄托;那些石栏建筑则是原始人为人类祈祷生命永存的祭坛,是人类与自然冥冥对话的空间,是灵魂与宇宙精神频频往来的处所。巨石建筑是人类生命与自然祈求和谐存在的象征,它是人类精神的丰碑,也是自然理性的象征。

思考题

1. 如何认识史前艺术与原始人类的生产、生活、生殖、生命之间的关系?
2. 原始人类的生殖崇拜与母性意识是如何在女裸雕像艺术上得到体现的?
3. 巨石结构是怎样表现人类生命意识与自然永恒存在之间的艺术精神的?

