

THE
COMPLETE WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

中外美术·设计史论(上)

ART DESIGN
中国美术·设计分类全集

【艺术理论卷】

辽宁美术出版社

LIAONING FINE ARTS PUBLISHING HOUSE

中国美术·设计分类全集

中外美术·设计史论（上）

THE COMPLETE
WORKS OF CHINESE
ART DESIGN CLASSIFICATION

[艺术理论卷]

■ 辽宁美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

中国美术·设计史论集. 上 / 张道森等编著. — 沈阳: 辽宁美术出版社, 2013. 3
ISBN 978-7-5314-5351-2

I. ①中… II. ①张… III. ①美术史—中国 IV. ①J120.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第046034号

出 版 者: 辽宁美术出版社

地 址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发 行 者: 辽宁美术出版社

印 刷 者: 沈阳新华印刷厂

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 29.5

字 数: 750千字

出版时间: 2013年3月第1版

印刷时间: 2013年3月第1次印刷

责任编辑: 苍晓东 李 彤 申虹霓 郭 丹 方 伟

技术编辑: 鲁 浪 徐 杰 霍 磊

责任校对: 张亚迪 徐丽娟 黄 鲲

ISBN 978-7-5314-5351-2

定 价: 135.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

序言

美术理论 (Fine Art Theory) 是对于美术实践的科学总结。其广义指美术史、美术基础理论和美术批评,而学术界通常取其狭义,即指美术基础理论。它以美术创作、欣赏、美术家和作品,以及美术同社会、生活、自然的关系为研究对象。美术原理如美术本质论、美术特征论、美术发生学、美术形态学、美术社会学、美术心理学和美术哲学等,是美术理论研究的中心任务和主要内容。另外,总结、研究美术作品的材料、工具、制作技术和方法以及广义的美术理论自身,亦是美术理论研究的任务。

虽然美术观念与美术活动是同生共存的,但是美术观念上升为理论形态,则迟于美术实践。这是因为,一方面,早期人类的抽象思维能力还比较差;另一方面,理论的表达和记述也只有在相应而必须的文字出现以后才有可能产生。中国传统美术理论的出现可以上溯到先秦诸子的著作中,如孔子的“绘事后素”、庄子的“解衣磅礴”、韩非的“画犬马最难”等。在先秦百工技艺之书《考工记》中关于工艺和建筑方面的论述,已见出美术理论的萌芽。但这些理论都非专门论述。4世纪以后,以东晋顾恺之的“传神”“迁想妙得”和南齐谢赫的“六法”,以及南陈姚最的“心师造化”为代表的理论,奠定了中国美术(绘画)理论的基石。此后,唐代张彦远对绘画笔法、构思、功能及书画同源等多方面的论述,及张璪提出的“外师造化,中得心源”的理论等,都在各自特定的历史条件下,继承前人的理论而发展了以书画为主的中国美术理论。

西方美术理论可溯源于古希腊哲学。毕达格拉斯学派已开始寻找形式背后的数学关系,苏格拉底、柏拉图和亚里士多德对雕刻和绘画都有论述。特别是亚里士多德的艺术模仿说对后世欧洲的美术理论产生了极为深远的影响。欧洲文艺复兴使美术理论更多地汲取自然科学中的营养,并得到了长足的发展。通过当时的阿尔贝蒂、达·芬奇,后来的荷加斯、狄德罗、莱辛、黑格尔,以及近代的库尔贝、泰纳、罗丹等,西方美术理论不断得到完善化和系统化。20世纪以来,随着中西美术交流和文化相互影响的加强,中西美术理论也相互产生影响,出现一定程度的相互吸收和融合现象。然而,与此同时,在理论上所表现的差异增大和多元化倾向也更加明显。

这套《中外美术·设计史论(上)》分为《中外美术对比发展史》《中国美术欣赏》《外国美术欣赏》。本套丛书是在理论形态上、哲学基础上、社会学意义上关注中西方美术理论的各自发展脉络及相互产生的影响,同时,探讨在理论上所表现的差异和多元化倾向。

总目录 / CONTENTS

The Complete-works

Chinese of
Design art Classifi-
cation
Art
Design
of Works

第一篇

中外美术对比发展史 / 张道森 著

第二篇

中国美术欣赏 / 卞秉利 晁方方 编著

第三篇

外国美术欣赏 / 刘伟冬 王惠彬 王 辛 编著

Preface

Fine art theory is the scientific summary of the fine art practice. In a broad sense, it refers to the fine art history, the fundamental fine art theory and the fine art criticism. And in the academic circle, it refers to the fundamental fine art theory in a narrow sense. It studies the fine art creation, appreciation, artists and their works, and relationship between fine art and society, life and nature. The Fine art theories, such as fine art essence theory, fine art feature theory, fine art embryology, fine art morphology, fine art sociology, fine art psychology and fine art philosophy, are the central tasks and main contents of the fine art theoretical study. Moreover, summarizing and studying materials, tools, manufacturing techniques and methods of fine art works and fine art theory itself from the general sense are also the task of fine art theory study.

Even though fine art concept and fine art activity can not be separated, turning fine art concept into theory is later than fine art practice, because on the one hand, early humans' abstract thinking abilities were still weak, and on the other hand, expression and records of theory become possible only after corresponding written language appeared. The appearance of Chinese traditional fine art theory can be traced back to the works of the pre-Qin philosophers, for example, Confucius' "making improvement on the basis of solid foundation", Zhuang Zhou's "freedom from restriction" and Han Fei's "horses are the most difficult to paint". In a pre-Qin book about techniques and skills for many jobs named *Kao Gong Ji*, discussions about arts and crafts and architecture demonstrate embryo for fine art theory. But all these theories are not discussed for special purpose. After the 4th century, Theories of Gu Kaizhi's "lifelikeness" "imagination" in Eastern Jin dynasty, Xie He's "six principles" in the Southern Qi Dynasty and Yao Zui's "understanding natural laws with one's heart" in the Southern Chen Dynasty laid foundation of the Chinese fine art (painting) theory. Thereafter, Zhang Yanyuan in Tang Dynasty discussed painting techniques, conception, function and the same origin of calligraphy and painting and some other ideas. And Zhang Zao put forward the theory of getting inspiration not only from the nature but also from human instinct. Under the given

historical conditions, all these theories inherit predecessors' theories and develop Chinese fine art theory with calligraphy and painting as its core.

Western fine art theory originated from ancient Greek philosophy. Pythagoras school of thought began to seek for the mathematical relationship hidden in forms. Socrates, Plato and Aristotle all had some discussions about carving and painting. Aristotle's theory of art imitation had a great impact on European fine art theory later on. European Renaissance helped fine art theory to learn more from natural science and made fine art theory develop rapidly. Thanks to the efforts and achievements of Alberti and Da Vinci in Renaissance, Hogarth, Diderot, Lessing and Hegel at later time, Courbet, Tyner and Rodin in modern time, western fine art theories have been improved and systemized continuously. Since 20th century, with the increase of the mutual communication and influence between Chinese and western fine art, Chinese and western fine art theories have mutual impacts as well, and mutual absorptions and integrations appear to some extent. However, in the meantime, differences in theory become greater and the inclination of diversification becomes more evident, too.

This series of books *Fine Art Theory* have five sets of books. Chinese and Foreign Fine Art-Collection of History of Design Theory (volume one) is one of them, including Chinese and Foreign Fine Arts Contrast History, Appreciation of Chinese Art, Appreciation of Foreign Art. This series of books pay attention to the respective sequence of development and mutual influence of Chinese and western fine art theory from the perspectives of theoretical ideology, philosophical foundation and sociology. Meanwhile, these books discuss the differences and the inclination of diversification displayed in theory.

第一篇/ 中外美术对比发展史

The Complete-
works

Chinese of
Design art Classifi-
cation

Art
Design

of Works
Complete

著/张道森

目录 contents

序
序言

— 第一章 原始时期美术

011

概述 / 011

第一节 欧洲旧石器时代远古美术 / 012

第二节 中国史前美术 / 016

第三节 非洲、拉丁美洲、印度远古美术 / 020

— 第二章 奴隶社会美术

023

概述 / 023

第一节 两河流域美术 / 024

第二节 古代埃及美术 / 026

第三节 中国奴隶社会美术 / 031

第四节 古爱琴海、古希腊美术 / 036

第五节 古代罗马美术 / 043

— 第三章 宗教美术

047

概述 / 047

第一节 印度佛教美术 / 048

第二节 东南亚、日本佛教美术 / 052

第三节 基督教美术 / 055

第四节 中国佛教美术 / 060

第五节 伊斯兰教美术 / 073

— 第四章 中国封建社会前期美术 欧洲文艺复兴早期美术

079

第一节 中国秦汉雕塑与绘画 / 079

第二节 中国魏晋、南北朝时期美术 / 083

第三节 中国隋唐、五代时期美术 / 086

第四节 欧洲文艺复兴美术 / 094

— 第五章 中国宋元时期美术 欧洲17~19世纪美术

105

第一节 中国宋元时期美术 / 105

第二节 欧洲17~19世纪美术 / 117

— 第六章 中国明清时期美术
英国、俄罗斯美术

141

- 第一节 中国明清时期美术 / 141
- 第二节 英国美术 / 154
- 第三节 俄罗斯美术 / 157

— 第七章 美国、日本、中国近现代美术
西方现代派美术

161

- 第一节 美国美术 / 161
- 第二节 日本美术 / 164
- 第三节 中国近现代美术 / 166
- 第四节 西方现代派美术 / 178

世界美术史大事纪年表

186

序言

PREFACE

人类美术史的发展不是某个或某几个所谓优秀民族的事,也不能说是某几个民族优秀文化影响的现象。在通往美术文化的进程中,各个民族都有独特的贡献。这是因为美术本是意识载体的原因,意识活动的重量并不以孰先孰后成正比,远古人类最早想到用石块当工具或是研究今天看来极为简单的钻木取火,与机器工业的生产或宇宙飞船的研制都同样是人类意识活动的伟大创举。所以人类美术文化对于全人类来说呈现的是相互依赖、共同促进的现象。因此我们还是尽可能的整体地了解美术文化为好,只有不局部才能不片面,不片面才能有利于比较,有比较才能更有利于分析探究问题,才能使我们在立足时代发展的观点上明白更多的道理。中国的古代美术是人类文明的重要组成部分,如果不是将中国传统美术放到人类文明发展的大背景去考察,对中国本身的美术历史也很难真正有深入透彻的理解,只有扩大我们的视野,才能更好地认识中国美术的固有价值,才能阐述我们先民对整个人类的巨大贡献。

对世界美术的对比研究是很有意思也是很吸引人的一件事情,也是极为重要的科研课题。大家知道,人类是分别在世界若干不同的地区先后跨进文明的门槛,而又在不同的状态下向前发展,美术文化紧密联系着人类社会其他因素产生消亡,再产生再消亡,生生不息,构成美术文明的缤纷现象。这些现象逐渐产生、聚合,互动、互制,推动着美术文明的形成与发展。正是这些不断和多彩的现象证明了美术文明发展的进程,绝不是简单直线的。人类美术的历史又与其他文化史一样或说更明显地表现为多有曲折,甚至倒退。有不少美术文明,最后竟归于中断和淹没。相当多的了不起的美术创举,在时间的长流中消失了,不少是后世难以企及的,高不可攀的高峰。各种特定条件下会产生不同的美术,时过境迁各自无法替代。但美术发展、美术产生是有共同规律的。近代的美术其实有着古远的源头,传统中的美术有着当代的意义,历史上许多杰作具有永恒魅力。

当然人类美术如此之浩瀚,仅靠这本小册子是无法办得到的。所以本书只能扼要地考察人类自远古至今美术文化的现象。尽量涉及各重要地区或国家。主要美术现象公正地得到看待。本书不去详述各民族美术的历史,只把最高音响连起来,走马观花地了解一下,我们想这样也会对不少人有很大益处的。本书的一贯目的就是让学生既了解到各主要人类社会和美术文化的独特成就,又了解其局限,并让学生关心当代问题。特定的文化背景被认为是重要的,美术现象连接着一定文化、社会结构以及特定的经济、宗教等关系,它不是孤立的现象。

以如此思路来考察人类美术,我们看到的是人类在远古时代的艺术,从内容到形式都有极大的共同性倾向,使用的材料也有很多类形,这是因为原始人类的社会活动,生存方式以及求取生存的手段大体雷同的原因。意识形态是建立在人类的现实活动基础上的。原始的绘画不管是在洞窟中的,还是岩壁上的,尽都是表现了与狩猎有关的内容,除了赖以生存的动物和人类对自己的描绘外别无其他。显着古朴、稚拙、粗犷的风格。

进入阶级社会之始,世界上由于地域、政治体制、宗教等文化背景的不同,便出现了不同的艺术审美思辨,也就出现了不同的艺术形式(造型语言)。在众多的民族艺术发展中,主要有两条差异明显,对人类文化发展影响最大的线路:一、是产生在专制奴隶制社会中的,以中国为代表的东方型艺术。这种艺术创作极大地受宗教与权力的控制。为体现神秘的想入非非的某种精神而出现。掩盖了人对自身以及对生活的了解及感受,把造型语言纳入到神明的对应中,以标示神的至高无上,中国商周的青铜文化,古埃及的神庙及金字塔便是有力的见证,于是艺术形式的表现性得到了肯定,意趣追寻成了造型语言的目标,其后又由于封建社会文化发展中很大程度地适应了这种艺术观,这种艺术便得到了发展和更进一步的完善。二、是以古希腊为源,在欧洲得到发展的艺术审美观念,它产生于古希腊的民主奴隶制。艺术之初便为表现群体意识肯定人类自身的价值而出现,艺术创造从属于人文主义,以人的理想美为要求塑造神明或人类自己,于是造型艺术便努力地从客观对象中寻找美、揭示美,以社会生活的理想为出发点,艺术家为了达到如此目的,便认真研究物体体现的最基本表现形式,他们认为物质的普遍属性中存在着最高的审美理想,艺术作为一种传播思想的符号就要揭示客观事物中的最理想的成分。客观事物中人是完美的,于是人体美得到了最高的肯定与赞扬。于是古希腊人发现了物体中的秩序、比例、对称、节奏等“数”的关系,“模仿说”成了主要发展的原则,这种原则经过欧洲文艺复兴的进一步肯定,并得到了发展。

中西绘画的审美特征区别是十分明显的,中国画的审美基点在于“意味”,西方绘画的基点从属于“再现”,中国绘画追求形象之外的意,线条与超然的色彩更能充分表达主观情感,成为东方美术造型的主要手法。欧洲人致力于物象自然属性的研究,造型艺术便充分利用了自然科学,借助明暗规律光与色的关系,空间、体积、结构、运动的表现成为主要造型依据。中国审美的本质在于尚意、领悟,对真正的理解是物体对应人情思后“升华了的真实”,西方

的审美本质是尚形的,他们认为造型艺术的认识必须是由感性到理性的认识。而理性认识必须有明确的定义,审美必须有客观依据,有准确的概念,推斥了东方的“领悟性”,重视自然给人的美感及生活体验的功用。

中国绘画美学不以结构严谨的逻辑体系为基础,不专门研究自然的本质属性,认为事物可以认识,但并不需要用清楚的概念标示,为了追求永恒与升华。某种定义是不必要的,只可意会不可言传“意足不求颜色似”,如山水画讲究意境讲究“澄怀味道”、“有无相成,虚实相生,灵气往来,无画处皆成妙境”,画面上用大面积的空白,大块的墨线与墨块,多视域的构图处理,成为东方人理解到有相辅相成的艺术创造中的宇宙和谐实体。欧洲人认为“世界万物之所以千差万别就在于它们各自都具有不同的数量关系。雕塑绘画等艺术的美在于‘数的和谐与比例’。一切造型艺术要依靠于对数据关系恰如其分地把握”如此自然最完美的比例节奏结构成了重要依据,完美的古希腊雕塑来自理想中比例的和谐与完美,神庙的建筑来自几何形体的和谐统一,艺术美成了这种和谐与人感知的理想契合。于是对人体精妙的比例节奏的提炼与表现成了艺术家致力的方向。与中国“度物象取其真”的真是不一样的。中国是感知的真,西方是自然属性的真;中国是情感意味中的真,西方是客观条件的真。西方绘画美学认为艺术创作必须上升到理智,这样才能把握事物中的或然与必然规律,并把它表现在一个艺术形象中,使之成为客观的摹本,尽管中世纪基督教把艺术美的本来属性看作是上帝的光辉。但仍指出“美涉及无功利的一切”(托马斯)。这便是欧洲绘画中追求体积、空间、焦点透视等向自然科学靠近的原因。中国古典美术以绘画为代表。它的艺术特点说明了中国艺术首先是重表现性的。比较西方美术的再现性倾向,它更重精神意念的表述,从而改变着客观自然现象中的物理因素。中国绘画讲究“艺匠经营”,重神似,超象外。即把描绘物体当作艺术家本人思维情感的媒体来看待。通过艺术语言,借助客体与艺术家对应(修养、思想)产生的情感再现出来,借艺术手段再造的境界纳入到一个艺术的意境范围。(与自然有连接又不同的意境)最后结果使表现的物象能充分表述艺术家的主观意识为目的。所以表现笔墨之中的物体、色彩等关系常常是极大程度地改变了客观自然,而带有很多的主观成分。“艺匠”的加工以主观为依据,与西方美术重视体积、焦点透视、色彩的物理关系等有带有自然科学倾向的做法不同,是两种不同的真实观的表现。中国魏晋时期和欧洲文艺复兴时期都是美术美学的重要时期。魏晋是中国绘画美学完整确立体系的时期,封建文

人、知识分子把自己的世界观带入绘画美学思辨,道、释观念进一步的渗入,绘画理论著述出现。在人物方面,顾恺之提出了“传神论”,山水画方面、宗炳和王微要求写出山水性情,提出山水创作必须用心境体悟自然背后的理,“应目会心,神超理得”,《画山水序》绘画美学指导思路从此明确起来,尤其是南朝谢赫著的《古画品录》更标志了中国绘画美学的成熟,“气韵生动”成了中国绘画的最高要求,成为唐宋以后文人画产生发展的主要美学论点,若说宋代前人物画还重“以形写神”的话,宋元后的山水花鸟,便真的向着“以神统形”的方向进展了,“天机迥高,思与神合,不拘常法,笔简形具”的写意作风。戒俗超脱、清逸澹泊的笔情墨韵,以形似之外求其画的美学思想随着封建文化的强化而完整确立,直到明清以降为“独抒性灵不拘格套”的艺术形式,成了东方艺术的真实观、审美观的一贯要求。

欧洲文艺复兴时期,是西方美术自然真实观重要的形成时期,人们在反神权的同时更注重于现实的客观性,以及艺术向自然科学方面的靠拢,达·芬奇作为坚实的人文主义者,一代艺术巨匠,更强调“画家要做自然的儿子”。他和同时代的很多人一样,共同致力于用自然科学对待艺术美学上的思考,肯定自然的真实性和自然美是艺术的依据,他的“镜子说”是古希腊“摹仿说”的延续,文艺复兴时期大师的作品都极力与现实接近,反对超然与神圣的脱俗,认识到美感是从主观心灵的和谐与对象本身合乎比例相交融时产生出来的,他们从科学法则中寻求艺术美,不懈地研究解剖、比例、透视与光影等自然属性的美的方面,其后巴洛克艺术更从现实发现了变化与运动的美,人性的美,卡拉瓦乔、伦勃朗从日常生活中表现“无情的真实”,古典主义的“真实即美的根本”,18世纪启蒙主义者狄德罗提出“自然是艺术的第一个模特”,要求艺术家把自然真实表现给人们,直到19世纪俄国车尔尼雪夫斯基强调的生活,别林斯基强调的典型性,都是这条线路中的发展与推进。

21世纪以后,东西方文化交流相互影响越来越明显,而且成为必然。欧洲油画在中国扎根成长,东方艺术为西方美术发展提供了条件,互相吸收,互相作用。21世纪新的科技文明的发展,对人类文化与民族传统,人的生存方式都起着重大的作用。但美术的发展规律告诉我们,多元仍然是其基本存在形式,适应社会的不断创新仍然是其存在规律。

张道森

2005.3.8于杭州

原始时期美术

本章要点

- 欧洲远古美术
- 中国史前美术
- 非洲、拉丁美洲远古美术
- 印度远古美术

概 述

约3500万年前，地球上出现了最早的猿类，它们是人类和现代类人猿的共同祖先。经过千百万年漫长的演化，古猿学会了使用工具和直立行走，并逐渐产生了语言，形成了最早的原始人类。距今170万年左右人类知道了用火，50万年前后人类掌握了人工取火技能，告别了茹毛饮血的时代。到了距今约5万年的时候，随着晚期智人的出现，人类种族开始形成。在旧石器时代的早、中期，人类第一个社会组织形式血缘家族出现了，到旧石器晚期原始人学会了建造房屋，并形成了氏族公社。新石器时代约从1万年前开始，这一时期生产工具的重要特征是磨光石器的广泛使用，金属器也开始出现，原始人在这一时期开始制造陶器。在原始社会末期，氏族公社的公共财产逐渐变为私有，原始社会逐步向奴隶社会过渡。

人类史前文明最长的一个时代，是以代表当时能力水平的石器来命名的，考古学把几万年甚至几十万年前被人们丢弃的成千上万件石制工具粗略地分成三类：被称为前旧石器时代、中旧石器时代、后旧石器时代。正是在这个后旧石器时代时期，出现了用骨骼或象牙做成的装饰，人类居住的洞穴的墙壁上也出现了绘画，还有人和动物雕刻。这是人类在漫长的劳动过程中即在长期生存的抗争中，产生了抽象思维即意识形态的结果，也是产生艺术的条件。

已知人类最早的艺术产生在约3万年前后的旧石器时代后期，从遗留下的人类最早的造型艺术表明，那些

作品已属于意识的一种表述手段，它包涵着远古人的审美思维与思想，体现着人类自身以及人与自然的相互关系。它是远古人类求取生存的心理表现，是其后代人类文化发展的先导及萌芽，对人类文明史的发展有着重要的意义及作用，那些最早的美术作品不但有强烈的美感，而且能使后代人从中思索美术创作与人类社会永久的相互关系。

人类文明史的黎明是淡远的、模糊不清的。新的考古发现往往纠正了过去的问题，而又引发了新的疑点，无论用哪一种方法，我们都很难敲开艺术起源这一命题的硬核。且不论考古学所能掌握的资料在数量上、质量上、时间上、空间上的极其有限性，以及这些有限资料在现代文明知识结构中的难以解读性；人类学家对近现代一些原始部落或土著的考察，也难以复活数百万年前生活在宇宙洪荒中的原始部族的状况，在那遥远的数百万年前古代人艰辛漫长的生存抗争中的现状及心理，今天的我们是很难窥测到的。它的空间性、民族性是在久远漫长的文化情境中逐步形成的，这种情况归根结底受到原始先民生产力状况及其生存的自然环境的外部制约，以及原始思维和原始行为特殊心境的内部制约。

人类远古时生活在一个完全开放的大同世界的人文情境中，既没有国界的域限，也无所谓民族的概念。换言之，原始美术可以说成是一种世界性的艺术，其中包容了分化成为各种民族艺术的可能性，而不是某一种民族艺术的最早雏形。原始社会的艺术活动是一种社会的或集体的功能，而不是个人的功能。它是全体成年的成

员共同劳动的成果,是整个社会共同举行的巫术仪式的成果,是整个部落共同举行的生存抗争活动的成果。对比看后代艺术则相反,后代艺术主要的而且不可避免地是个人主义的。但古代总是向我们显示出一个群体的精神和生活现象。地球上不同地区的原始人群所遗留的古代美术,有着很大的共同性,就是因为原始人的生活方式与现代生活方式近似的原因,如石器、狩猎、图腾、装饰、巫术、岩画等。

古代美术还是一个混浊的意识体系,它包含着远古人的含混认识,这个体系中各种自然现象如:太阳、月亮、风、雷、山、水以及各种具有图腾意味或非图腾意味的植物、动物,乃至祖先、英雄的认识互渗互化,交缠交织,难解难分。由于原始思维的“原逻辑”状态告诉我们,原始人之所以创造出如此众多的神灵并举行如此频繁而盛大的巫术祭仪,决不仅仅是为信神而为之。对虚幻的神灵的信仰,总是有着十分切身的现实目的,尤其是促进动物与人口的繁殖。这便是原始艺术含载精神的根本所在。

距今3万年左右的早期的人类已经掌握了绘画、雕刻和雕塑等技术。最早的绘画是遗留在欧洲南部洞窟中的壁画。那些壁画大都画在人们居住的洞壁上,内容主要是当时人们赖以生存的大型动物。

雕刻则以鹿角、骨头、象牙或石头为材料,题材通常是人物或动物,在欧洲奥瑞纳——梭鲁特期文化遗址发现了刻在骨、角、石上的图案。从比利牛斯山到顿河的广大地区,发现了一些用石灰石、泥灰岩等软质石料雕刻而成的妇女圆雕像,一般仅有几寸长,躯体较长,女性标志特别突出。在前苏联顿河骨村发现的两个用象牙刻的女人像是较为典型的代表。这些女性雕像,反映了母系氏族公社对女性祖先的崇拜。在非洲的尼罗河流域的新石器时代遗址,发现了象牙的妇女雕像和黏土塑像,还有用象牙刻的兽头。在美洲的北极地带,发现了公元初年用象牙雕成的海兽、鱼类等形象。加拿大梅尔维尔半岛出土的象牙雕像,有一位裸体男子将孩子举在自己头上,这可能是古代爱斯基摩人的作品。

远古美术中还有一种明显的遗物被称作“巨石文化”,那是古人用巨石建造的遗迹。

昼夜的交替、季节的变更、变幻无常的天气、汹涌咆哮的洪水、地动山摇的地震以及生老病死等现象,古代人是无法理解的,于是日月星辰、山川草木、飞禽走兽等也成为人们崇拜的对象及视觉造型的内容。对自己的身体构造、思维活动,原始人也无法正确认识。尤其对梦境的不理解,使人们产生了灵魂观念,旧石器时代中期,人们就将工具和兽骨葬在死者身旁,供其灵魂使用。到旧石器时代晚期,原始人又产生图腾崇拜,认为

一个氏族的一切成员来自一定的动、植物,因此对其加以崇拜。偶像崇拜在原始艺术中随处可见。

古代美术在美洲、非洲、欧洲、亚洲等地都有遗迹分布,洞窟壁画以欧洲南部为主,彩陶以黄河流域的中国为主,岩画和雕塑则遍布世界各地,其他还有活动艺术及巨石艺术等。

第一节 欧洲旧石器时代远古美术

美术考古证明,欧洲早期活动的人种叫尼兰德特人,他们至少生活在50万年前。他们是欧洲人最早的祖先。可是尽管它提供了关于最早的欧洲人的许多信息,却不能解答关于他们的起源和组成的疑问。最早的欧洲人是一种“直立人”,他们是从更早的、大约200万年前的非洲人进化而来的。学术界普遍认为,某些直立人人种在100万年前走出非洲,进入中东和欧洲。在欧洲大部分地区,前旧石器时代向中旧石器时代的转变大约发生在20万年前,而中旧石器时代向后旧石器时代进化则发生在4万年前。石器时代的人类经历了两次生物转变,它们大致与制作工具的阶段变化相对应,曾经生活在石器时代75%的时间里,大约在中旧石器时代开始时,在欧洲尼兰德特智人即最早的“智慧人类”。一些人类学家推测最早的尼兰德特人是吃人的。进化中从吃人到按照某种仪式埋葬死者显示着一个可喜的变化,它说明尼兰德特人已经开始对诸如社会角色“人”作为单独个体等抽象概念有了一定理解,并且懂得用某种寄托的方式来表达情感,他们已经会制造多种工具。可是4万年前还是有些不可思议的事情发生了,在冰川时代生存了10万年的尼兰德特人突然消失了,此后在后旧石器时代开始的时候,尼兰德特智人被另一个人种即欧洲的克罗马农人(克鲁马努人)所代替,克罗马农人可谓是发明家,只用石头、鹿角和骨头就制造出100多种刮刀、凿子、打眼儿器等工具。这些改进不仅出于实用考虑,而且式样看起来也很美观,说明克罗马农人的审美感也越来越强。克罗马农人成为已知欧洲最早留下艺术痕迹的人类。

一、旧石器时代

旧石器时代经过了一个极其漫长的时期,它的早期占了绝大部分的时间,而晚期只是开始于最后的冰河期。当时,由于寒冷气候的侵袭,人类居住在洞穴之中,正是在那时遗留下了至今还能见到的狩猎时代的绘画和雕刻品。

旧石器时代的美术分布在极其广阔的地域,但主要而集中的是以法国南部和西班牙北部为最。当时的美术