

范梦 著

DONGFANGMEISHUSHIHUA

东方美术史话

黑色人种的艺术摇篮
汉穆拉比子孙的造化物
安拉主宰一切人与神的嬉戏
白头山下的古老民族
“日出之国”的艺术花絮
新大陆的奇观
汪洋大海的“人间天堂”

● DONGFANGMEISHUSHIHUA

东方 美术史话

范梦 著 ● 中国青年出版社

(京)新登字 083 号

图书在版编目(CIP)数据

东方美术史话/范梦著.-北京:中国青年出版社,1996.12

ISBN 7-5006-2175-2

I. 东…

II. 范…

III. 美术史-东方国家

IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 23622 号

社址:北京东四 12 条 21 号 邮政编码:100708

中国青年出版社印刷厂印刷 新华书店经销

*

787×1092 1/32 14.5 印张 8 插页 230 千字

1996 年 12 月北京第 1 版 1996 年 12 月北京第 1 次印刷

印数 1—8000 册 定价 20.40 元

前言

中国以外的人类文化不仅限于西方,横跨四洋五洲的广阔地域到处都有人类文化的足迹及其美术的创造,西方只是一部分而已,尽管这一部分可能是丰富发达的,甚至在一定历史时期处于领先地位。

我们认识任何事物不能局限于一隅,而应上下左右、经纬纵横地全面观察和分析。盲目是无知的表现,偏见是祸根的暖窖。近百年来,我们有些人对西方文化或拒之门外或盲目崇拜,中间一直有一条偏见的祸根在起作用。

我们人类生活的地球不允许你“偏”,偏过了头就会走到另一边。你觉得西方好,往西走过了头,又会回到东方来。看中国印刷的世界地图,我总觉得西班牙离巴西很远,一个在最西边,一个在最东头。其实,那是印地图的人把大西洋截成了两半,以“我”为中心给中国人看而造成的错觉;若看地球仪就立刻得知,两个国家在狭长的大西洋两岸相距甚近,尤其在科学技术高度发达的今天,只是空中几小时或海上几天的路程。所以,只有立体地认识客观世界才不会产生偏见,因为客观世界本身就是立体的。

在我们生活着的这个立体的“地球村”，到处都有人类文化遗迹和美术创造。除了西方以外，还有非洲各地、埃及、两河、波斯、中亚、印度、东南亚、东亚、拉丁美洲、大洋洲等各地域的各色人种和民族，都创造了丰富多采、璀璨绚丽的文化及其美术。作为东方最大民族的中国人，除了了解本民族的美术外，如果仅把西方美术作为外国、乃至世界的全部，而把亚、非、美、大四洲丢在一边不看，未免过分偏了一点。如果说过去是由于封闭和科学不发达造成了难以避免的狭窄和偏见，在今天可把世界的一切尽收眼底的时代，已到了应该全方位整体地看世界的时候了。

就美术而论，了解了中国，还应该了解外国的，或说世界的，而世界是由西方和东方两大部分组成的。迟轲同志曾通过中国青年出版社向读者介绍过西方的美术；今天，我想通过该社再向读者介绍另一半——东方的美术，以使读者对世界美术能有一个大概的全面了解，这就是我写这本《东方美术史话》的原因所在。

所以，这本《东方美术史话》可以算是迟轲《西方美术史话》的姊妹卷。本书把西方以外各地域、国家、民族的美术现象（不包括中国），尽量给予简明扼要的介绍。希望广大读者通过对这两本《美术史话》的阅读，初步了解世界美术的基本面貌，逐渐建立一个不带偏见的全球美术观。当然，还更需要阅读和了解中国美术，这是不在话下的事。

为了让读者能喜欢本书，笔者尽量在体例与文风上求得与《西方美术史话》一书的大体一致，给每个章节一个较生动

醒目的标题,内容以知识性为主,让可读性贯穿始终,对趣味性作适当的穿插。当然,两书会有一定的差异,因为东、西方文化及其美术本身的差异性是相当大的。西方文化及其美术比较单一,自古希腊起的2000多年来,有一条清晰的发展线。而东方就不同了,本书所指的“东方”是一个泛义的概念,涵盖着“西方”(欧洲)以外的世界全部,因而头绪纷繁,异彩纷呈。按说本书也应包括中国美术在内,因为中国是东方大国,又是文明古国,作为炎黄子孙,理应对中华民族的美术全貌有更深入的了解,但正因为如此,便有有关中国美术发展史的各种类型的专著,因而本书没有列入。

由于我国对东方美术的研究一直没有真正展开,东方国家与民族又那么多,文化及其美术现象极其复杂,所以本书主要注重横向的面的介绍,更深入系统的研究和介绍有待于未来。

中国青年出版社的责编、美编,对有关美术史类书籍的插图安排都非常得体,能充分利用版面把图印得大一些,很能满足读者的阅读欲望。某些美术史类书常用附图形式,即把图集中起来放到正文前面或后面,结果是方便了排版,忙坏了读者,看一段文字再往后边找一幅图。本书能让画面紧紧追随着文字的叙述,采取图文同步的插图形式,这是我非常赞同的。自从有了电视,人们为什么对广播的兴趣大大减弱了?主要是因为电视能做到视听同步,形象配合着语言文字所同时产生的感染力,要比单纯的语言文字强得多。我相信,多数读者也都喜欢画面配合着文字一起行进的插图形式。

目 录

第一章 黑色人种的艺术摇篮

——非洲美术

- 一 用“形”、“体”迈出文明的第一步 2
- 二 贡于埃及, 学于埃及 10
- 三 “伊甸园”中的生存竞争 17
- 四 抽象与写实的双重风格 28

第二章 在金字塔的国度里

——古代埃及美术

- 一 倾国倾民, 仅为一人 41
- 二 用形象把你引向古代 51
- 三 人的造像, 神的精神 64
- 四 “图画字”最准确 74
- 五 都城宏伟, 神庙生辉 81

六	既为今朝,也为来世	87
七	千年不熄的灯塔火光	97

第三章 汉穆拉比子孙的造化物

——古代两河美术

一	小石碑,大价值	103
二	最大的城市,最高的塔	109
三	从台庙到空中花园	115
四	丝绸之路上的工艺师	120
五	狮子与牛“跑”遍两河	126
六	两座古都,两大奇观	133

第四章 游牧民族的骄傲

——波斯与中亚美术

一	壮观的王宫,高高的崖碑	141
二	宫廷生活的表白方式	147
三	中亚古城多丰姿	156
四	丝路中途荟古风	160
五	佛陀东行的中转站	166

第五章 安拉主宰一切

——伊斯兰美术

一	聪明的阿拉伯人	173
二	绕道前行施才华	177

三 清真寺——智慧的晶体	185
四 与中国书法作比较	191

第六章 人与神的嬉戏

——印度宗教美术

一 善于造神的民族	198
二 人像、精灵、佛像	205
三 在马蹄形山崖中	216
四 神灵之间寻找伙伴	225
五 再现民族秉性	233
六 静池前卧睡的白“仙女”	244
七 人间生活的暖流	250

第七章 释迦牟尼的足迹

——东南亚美术

一 万塔城与金塔市	261
二 处处染指于佛陀	268
三 灿烂的吴哥	276
四 中印文化的余波	286
五 辉煌的婆罗浮屠	291
六 圣山上的“美女”	299

第八章 白头山下的古老民族

——朝鲜美术

一 白头山下的古老民族	306
-------------------	-----

二	“龙、虎、雀、武”到处有	309
三	工艺与高丽瓷器	314
四	以石为料,独具风采	318
五	民族画家	323

第九章 “日出之国”的艺圃花絮

——日本美术

一	太阳最早出来的地方	328
二	离佛祖最远,与释迦最亲	334
三	佛画的足迹	342
四	绘卷与绘草纸	348
五	向中国“拿来”	354
六	惟日本独有	359
七	纯日本情趣	363
八	“浮华世界”的画	368

第十章 新大陆的奇观

——拉丁美洲印第安人美术

一	红种人的三大文明区	378
二	与埃及媲美	382
三	生活与生命的赞歌	391
四	“审判结果:死刑”	400
五	一叶刀片插不进	406
六	只有在高空才能看到的“画”	411
七	你看是否像“天外来客”	415

第十一章 汪洋大海的“人间天堂”

——大洋洲美术

一	人类爱美的天性	422
二	不只是为了除妖镇魔	427
三	奇特的岩画与树皮画	431
四	生活处处有艺术	435
五	神秘的海岛石像	442
后 记		452

第一章

黑色人种的艺术摇篮

——非洲美术

蓝天烈日下的茫茫撒哈拉，无垠沙漠起伏耀眼。从脚下到天边，穷目极视，没有人烟，没有一丝生命的迹象，哪里会有艺术？然而，确凿的历史遗物告诉我们：这里曾是人类文明最早的繁荣发祥地——埃及的先师。

茂密的赤道森林酷热无比，万木争日，千鸟栖息；空旷的热带草原，水流千里，百兽徜徉。由于大自然的丰厚恩赐，即使人类现已翱翔太空、踏步月球，这里仍生活着一些没有文字、地球上最缓进的原始部落群。可是，遗传学家和古人类学家研究证明，此处很可能是《圣经》中描述的亚当、夏娃的故

乡,人类及其文明的伊甸园。^①

为什么干燥的沙漠、酷热的森林和狭窄的河谷成了人类和文明的最早发祥地?原因有二:一是当年的撒哈拉并不是一片无边沙漠,而是处处有绿洲沃土,很适宜于人类生息繁衍;二是森林草原既适于万物生长,更适于万物竞争,人类就是在万物的生存竞争中通过自然选择而超越万物,成为依附自然又改造自然,并管理万物的生灵。

何以证明非洲在人类文明史中的早生而不是晚进呢?最好的明证便是古代非洲人在这块大陆上到处都有的“形”与“体”。

一 用“形”、“体”迈出文明的第一步

公元 20 世纪 50 年代初,法国军队在阿尔及利亚撒哈拉沙漠山岭的哈吉拉马希塞拉断崖下,为了拍摄效果满意的照片,把岩画中十分壮观的大象涂上了一层新油彩。一些士兵

为了游戏取乐,竟用机关枪扫射附近雷特埃特——塔列布的巨大蝎子浮雕壁画,把整幅壁画打得布满窟窿。在另外一个叫贝尼夫的地方,许多雕刻的墙帽石,甚至雕刻本身的石块,都被拿下来当作建筑材料用。这群无知而傲然自得的法国士兵十分蔑视这群风化多年的陈旧岩画雕刻,然而,恰恰就是这

^① 亚当、夏娃是基督教《圣经》之“旧约全书”中上帝创造的第一对人间男女。伊甸园是亚当、夏娃生活过的乐园。二位后来因偷吃了智慧之果(又称禁果),被上帝派来的天使赶出,来到人间。

群“形”与“体”最确凿无疑地证明非洲具有悠久的历史 and 古老的文明。

欧洲人过去十分瞧不起非洲及生活在这片土地上的黑人,以为除了埃及,这里不过是无文字、少文化、低文明的落后人种生活的晚进大陆。直至 19 世纪末,西方还存在着一种普遍的看法,认为无文字的民族就是无文化的民族,这是一种很大的偏见。

马里的一位黑人口头传说专家哈姆帕持·巴在一篇《逼真的传说》文章中,开首引证他的老师蒂·博卡尔的话说:“知识是人类的一盏明灯,是我们祖先在认识方面的全部遗产。”这句精辟的格言是不会有人反对的,然而赞同者中的大部分人首先想到的“知识”可能只是文字写成的书本,如果这样,与原意尚有不小距离。博卡尔及其弟子所认为的“知识方面的全部遗产”,应由书面文字与口头传说两部分组成,因为当时较少有文字民族的非洲,口头传说具有与书面同等的人类价值。

我要再补充另外一个不可忽视的方面,即由黑人祖先创造的美术形体——岩画、雕刻、巨石群、陶器、手工艺品等,同样具有重要价值。许多人因不甚了解非洲美术而把它忽略在“知识”之外,其实,美术形体同样是点燃黑非洲人类知识明灯的热量基因。若与出现很晚、数量较少的书面文字比较起来,这些丰富无比的美术形体可以算作是非洲大陆黑色人种为走向文明所迈出的第一步。

一两万年以前的远古时代,最后一次冰川期尚未消退,地球上的大部分土地覆盖着冰雪冻土的时候,惟有非洲温润潮

湿,四季常青,是当时最适宜于人类和万物生存繁衍之地,比现在的非洲要繁荣得多,当然这不是指现代社会的汽车、高楼和工商贸易,而是指人类与自然亲密共存、和谐相处所创造的自然原始繁荣。现在世界上最大的撒哈拉大沙漠,那时到处是溪流绿草,牛驼成群。西北非的阿特拉斯山上白雪皑皑,山下却绿树成阴、鸟语花香。滔滔尼罗河下游虽是满地沼泽、芦苇丛生,中上游的断崖河谷里却是狮虎追逐着羊鹿,山坡丛林间人类猎击着动物。纵贯南北的东非高地,从非洲之角到赞比西河,皮肤黝黑的男男女女都为生存在忙碌着:男的制工具,挖陷阱,围捕野牛;女的编筐篮,削木棒,采集野果。就这样,当北方静悄悄的欧亚大陆上的早期人类还在“数九寒天”下畏缩着、挣扎着、期待着的时刻,赤道南北非洲大陆上的人类生活,就已如此热闹非凡、蒸蒸日上,即将临近文明社会的门槛了。

用什么证明非洲文明的起步呢?除了属于晚期石器时代^①的各类精巧复杂的生产劳动工具,便要算是以岩画为代表的各类史前美术作品了。最早的岩画大约出现在距今8000—9000年的时期。当时非洲各地生活着一种巨大的古生野水牛,通称“大野牛”,它们对史前非洲人的生存构成了很大的威胁。人在与它们的斗争中边熟悉、边驯服,经过几千年的搏斗,凶猛的野牛终于在人的智慧面前败北,它们本身在非洲绝迹了,山崖岩壁间却留下了许多大野牛的造型(图1)。

^① 欧亚各国史学家对原始社会的分期,一般分为旧、中、新石器三个时代;但非洲史学家(北非、埃及除外)多以早、中、晚期石器时代来划分。

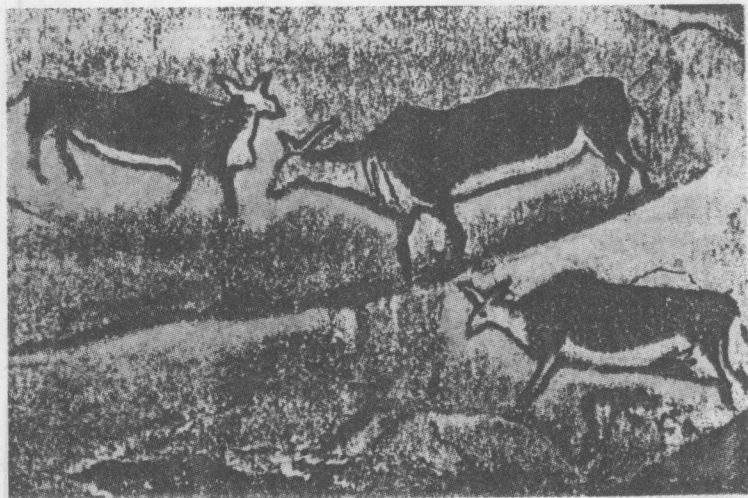

图1 大野牛

距今 6000 年前左右,岩画中开始出现体小角直的公牛形象,这种以纯陆地为生的半野生动物是否为野性水牛驯化而来,已不得而知,而二者在史前岩画中的衔接似乎说明了这一点。这种体小的公牛形体长着短而坚实的角,有的还像竖琴般有着微微的曲线。

虽然史书上说马是由喜克索人从亚洲带入非洲的,但喜克索人侵占埃及还不到 4000 年,而马在非洲岩画中几乎是与公牛同时出现的,由于马是一种十分驯服而敏捷的动物,岩画中多有人骑马追杀征战的场景。骆驼是现在非洲沙漠的重要交通工具,但它也与马一样,不是非洲本地种。史书上说:约距现在 2500 年前左右,骆驼是由波斯人征服北非时传入的。但非洲岩画中比此早许多年就已出现了骆驼形象。可见动物

与人类一样,迁移与定居总要有一段过程,而不是随朝代更迭般一次性完成的。

归结起来,非洲史前岩画分四个时期:一、大野牛期;二、公牛期;三、马期;四、骆驼期。这四个时期的名称只是一种代号,其实,岩画的内容丰富极了,与人类有关的动物,如大象、犀牛、羚羊、长颈鹿、斑驴、狮子……都在各地岩画中大量出现,当然也有各种姿态的人物,但大都处于次要位置。

除了埃及,非洲大部分民族原先是无文字的,但这并不意味着他们无文化和低文明。非洲人几千年来主要的信息传递手段是视听,即声音和形象,因此,非洲的民族语言及其口头传说极为丰富,而非洲的美术形体同样是含义丰富、种类繁多的。

岩画,又称岩石艺术,包括刻画和绘画两种。在两者同时存在的地方,刻画要早于绘画。刻画是用尖角石斧、石凿打击岩壁,使之成为凹槽线纹,有V形或U形,深度从几毫米到2—3厘米不等。有些刻画位于上百米高的陡峭崖壁上,而且画面很大,在撒哈拉杰拉特干河谷岩壁上刻画的一头大象有4.5米长,一头犀牛刻画竟长达7.5米,除了技巧与体力以外,没有勇敢精神和灵活的动作是不可能完成这类巨幅岩画的。当年是用怎样的方法把人悬挂到高空崖壁间从事巨画创作的,今天还没有令人可信的解释。

岩画中的绘画,有的是先刻画、后涂绘,有的直接涂抹多种颜色,也有不少是单色的。由于人类的认识与表现能力的局限,不论哪一类,当时主要是追求外轮廓形象,好像剪影剪