

The Western Fine Art Preliminaries

李行远 著

art

西方 美术

初学

永远的维纳斯
是谁拨动爱琴海的琴弦
伊特鲁斯坎的先行者
所向披靡的哥特式艺术
天才辈出的文艺复兴盛期
巴洛克建筑
野兽派和马蒂斯
波普艺术
超级写实主义
后现代主义

The Western Fine Art Preliminaries

李行远 著

西方 美术

广东人民出版社

‘图书在版编目 (CIP) 数据

西方美术初步 / 李行远著. —广州: 广东人民出版社,
2004.4

(初步系列)

ISBN7-218-04406-9

I. 西… II. 李… III. 美术史—西方国家
IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 008805 号

责任编辑	余小华
封面设计	张力平
装帧设计	张力平
责任技编	黎碧霞
出版发行	广东人民出版社
印 刷	广东省肇庆市科建印刷有限公司
开 本	787 毫米×1092 毫米 1/16
印 张	26
插 页	3
字 数	340 千字
版 次	2004 年 4 月第 1 版 2004 年 4 月第 1 次印刷
印 数	3000 册
书 号	ISBN7-218-04406-9/J·170
定 价	43.00 元

如发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印公司联系调换。

目 录

第一章 人之黎明

- 原始社会 (1)
- 石头砸出来的属人世界 (3)
- 永远的维纳斯 (4)
- 深穴深深深几许 (5)
- 岩壁上人性的印痕 (7)
- 大地上的擎天之举 (8)

第二章 文明初曦

- 古代西亚 (11)
- 杰里科和查塔尔·胡尤克 (12)
- 美索不达米亚 (13)
- 波斯雄姿 (23)

第三章 追求永生

- 古代埃及 (25)
- 宏伟的建筑奇观 (27)
- 雕塑的建筑感 (32)
- 奇异的视角 (37)

第四章 美的自由飞翔

- 古代希腊 (41)
- 是谁拨动爱琴海的琴弦 (42)
- 陶瓶上美丽的图画 (50)
- 植根于理想的雕塑艺术之花 (55)
- 充满理性的建筑 (64)
- 镶嵌, 然而生动 (69)

第五章 宏伟的辉煌

——古代罗马 (71)

伊特鲁斯坎的先行者 (72)

讲求实用的建筑 (77)

帝王的雕塑 (83)

火山灰下的绘画 (86)

第六章 天路历程

——中世纪 (91)

颠沛流离的早期基督教艺术 (92)

金色的拜占庭 (95)

北欧的艺术之花 (102)

罗马式时代 (107)

所向披靡的哥特式艺术 (114)

第七章 人性飞扬

——文艺复兴 (121)

先驱的足迹 (122)

意大利早期文艺复兴 (130)

15世纪的尼德兰 (144)

天才辈出的文艺复兴盛期 (149)

样式主义和16世纪晚期的意大利艺术 (169)

16世纪北欧的绘画 (178)

第八章 热情奔放异彩纷呈

——17世纪和18世纪 (195)

17世纪的巴洛克艺术 (196)

巴洛克建筑 (232)

18世纪的艺术 (235)

第九章 变革的时代, 纷呈的流派

——19世纪 (251)

新古典主义 (252)

浪漫主义·····	(260)
写实主义·····	(278)
印象派·····	(295)
“新艺术”和象征主义·····	(305)
后印象派·····	(313)
第十章 现代的降临	
——20世纪·····	(325)
野兽派和马蒂斯·····	(326)
表现主义·····	(331)
立体派和毕加索·····	(339)
未来派·····	(343)
抽象艺术·····	(344)
“达达”与杜尚·····	(349)
形而上画派和超现实主义·····	(351)
美国现代艺术的兴起和抽象表现主义·····	(358)
墨西哥壁画运动·····	(370)
20世纪前半期的雕塑·····	(373)
战后欧洲的几位著名艺术家·····	(378)
波普艺术·····	(381)
欧普艺术和极少主义·····	(388)
超级写实主义·····	(390)
环境艺术·····	(392)
观念艺术·····	(394)
20世纪的建筑·····	(397)
后现代主义·····	(403)
参考书目 ·····	(408)
后 记 ·····	(410)

第一章 人之黎明

——原始社会

为什么，如果这短暂的生命可以安详地
以一株月桂的形式度过，比所有绿色都要
暗淡些，每一片叶子的边缘上都有
细小的波浪（像轻风的微笑）——：那么为什么
非得要做人——还要既逃避命运，
又仍然渴望命运？……

——〔奥〕里尔克《杜伊诺哀歌·第九首》

我们的讲述要从原始时代开始。

这是人类混沌未开的黎明时分。

原始时代的美术即所谓“史前艺术”，从编年史的意义上来说，就是指人类在进入文明社会以前、有文字记载以前的历史时代的美术。当然，谁敢说“史前”就是一个恰当的词呢？当时虽然没有文字，但劳动工具和经由人改变其自然形态的物件业已脱颖而出——留给今人的就是那些破碎的陶片、已经模糊不清的山岩上的图画，那些留有先人居住痕迹的废墟——这些物质遗存本身就是包含有丰富历史信息的资料，就包容了先人文化中的秘密。问题在于对于研究者和学习者来说，如何准确地去“阅读”和“解答”这些非文字资料，怎样去探询其中的奥秘。

如今人们对于到博物馆去欣赏人类在不同地区、不同年代创造出来的美术作品早就习以为常，他们可能对这些陈列在宽敞的展厅里、前面贴有说明标签的艺术品已不会有所惊异，并很少去怀想它们所置身的原生生态环境及其最初在人类生活中的功用。

对于原始时代的美术作品，只有各地留存下来的洞穴壁画，才比较完好地让人们了解到其原初形态及让人有现场感（当然，世界上一些著名的洞穴壁画出于保护的缘由已不对一般人开放）。由此我们可以设想并且知道，产生于人类原始公社阶段的史前美术作品，在含义上与我们今天的美术作品是不一样的。

当生存尚未获得基本保障的原始人用坚硬的石头雕刻出人自身的形象，或是在隐秘的山洞里画下他们熟悉的动物的时候，其实他们很可能并没有我们今天这种意义上的“美术”的概念，这里就涉及到艺术起源的问题。

关于艺术的起源，学者们的观点从来就不是也不可能是统一的。“模仿说”、“游戏说”、“劳动说”、“巫术说”……学者们根据共同的物证，也会得出不同的结论。在各种各样的学说面前，大概较为明智的态度是不偏执于某一种说法，或许这是艺术起源答案本身的多元性所决定的，很难导源于单一的因素。

人类的活动通过某种形式体现出审美价值，后代的人通过它们来了解人类艺术的萌芽和发展历程。今天的人们之所以把那些也许是原始人生存斗争中必不可少的内容之一的产物当作美术品来研究，其出发点无不以今天的审美认识为依据：它是独立于自然之外的人类创造物；它所具有的形象化特质；它程度不同地包含了原始人类的审美动机和体现出人的创作技巧；它能够让人产生审美的感受。

人们了解和研究原始社会的美术不妨通过三条途径。第一是考古学意义上的，就是对史前的美术遗迹、遗物进行分析和研究，阐释其功能、意义等问题；第二是对世界上现存的原始部落的美术现象的分析研究，以获得某些旁证材料；第三是通过对儿童艺术心理学的研究，也就是从发生学的角度来探讨艺术的产生。

石头砸出来的属人世界

石器时代，人类尚未发现金属，石头制作的工具或武器是与他们的生活最为密切的器具。依年代为序，石器时代可分为三个阶段：

旧石器时代，时间为距今约300万年至10000年；

中石器时代，时间为距今约12000年至10000年；

新石器时代，距今约10000年至3000年（近东在9000年前出现，而在欧洲的西北部地区则迟至公元前3000年才出现）。

旧石器时代的人们依靠狩猎和采集生活，群居在山洞或沿岩石搭建的窝棚里，在他们的居所，还发现有使用灶具的痕迹。这时候虽然书写的发明还渺无印迹，但人们已学会用雕刻的方法来记事。语言也产生了，尽管这经历了漫长的时间。

沧海桑田，可能人们永远也难以弄清人类的艺术活动产生于何时，目前人们所能见到最早的造型艺术品是旧石器时代晚期（约30000年前）的雕刻。

永远的维纳斯

在法国发现的浮雕《洛赛尔的维纳斯》(Venus of Laussel, 图1)和在奥地利发现的圆雕《威林多夫的维纳斯》(Venus of Willendorf, 图2)是今天人们发现的旧石器时代的最为著名的雕塑作品。其制作年代大概都在公元前30000—前15000年之间。虽然二者一为浮雕，一为圆雕，但共同之处是突出了女性的生理特征。

图1

这些雕像是用来做什么的?学者们都同意她们一定与原始的巫术或宗教有关。像《威林多夫的维纳斯》，有着硕大的乳房和臀部，细小的手臂和粗壮的大腿，现实中大概难以见到如此比例的人物，雕刻者肯定是在强调其生殖和哺育功能。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、狩猎丰产的功用。

类似这种女性的形象在欧洲的很多地区都有发现，学者们以古代罗马爱与美神“维纳斯”的名字来为这些雕像命名，前面冠以发现地之名。于是，我们就能在博物馆里看到各种维纳斯：有石头的、有象牙的；有些形象更为简练，雕像的身躯简化到只是一根石棒，上面挂着两个乳房。

动物的形象也是旧石器时代的主要题材，较为常见的有野马、野牛等。在法国发现的一块驯

鹿角，制作年代约在11000—9000年前，上面刻有一头回眸四顾的野牛（Bison with turned head，图3），手法写实、生动，与风格化、抽象化的人类形象形成鲜明的对照。

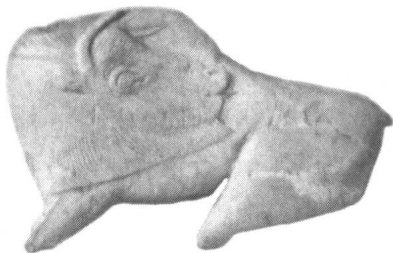

图3

洞穴深深深几许

旧石器时代的洞穴艺术在从欧洲东部到南部的广大地区均有发现，尤以今天法国和西班牙的某些地区最为丰富。

今天人们看到的洞穴艺术最杰出的范例是画在洞穴深处岩壁上的动物形象。这些绘有动物形象的洞穴，地点一般非常隐秘，而且看来不适于人类居住。研究者推测这些洞穴是举行原始宗教仪式的场所，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，人类创作的艺术作品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。

19—20世纪最为著名的洞穴艺术的发现是法国多尔多涅地区的拉斯科洞穴（Lascaux）和西班牙北部的阿尔塔米拉（Altamira）洞穴。前者的年代可追溯到公元前14000—前10000年，后者的年代稍为晚些，约在公元前12000—前10000年。

这些洞穴的发现都非常偶然，它们向今天的人们展示了一个奇妙的世界。拉斯科洞穴因其“大厅”壁面丰富的动物形象（图4）而被誉为“史前的西斯庭教堂”；阿尔塔米拉用红土涂画的各种不同形态的野牛（图5）以蕴含的情感因素令人难忘。

绘制洞穴壁画所用的是取之于动、植物或矿物质做成的天然色料。拉斯科洞穴壁画的色彩有褐、黑、黄和红等几种。原始艺术家在绘制图像的时候，先勾出动物的轮廓，然后再填上各种色彩。在洞穴里人们还发现了一些中空的骨管，内里有色料的痕迹，可以认

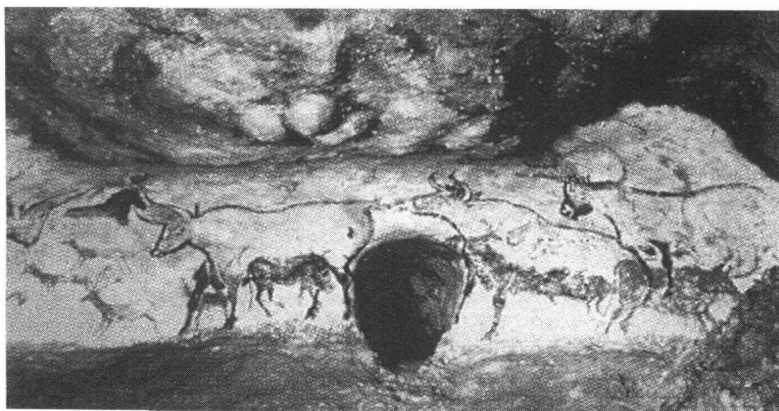

图4

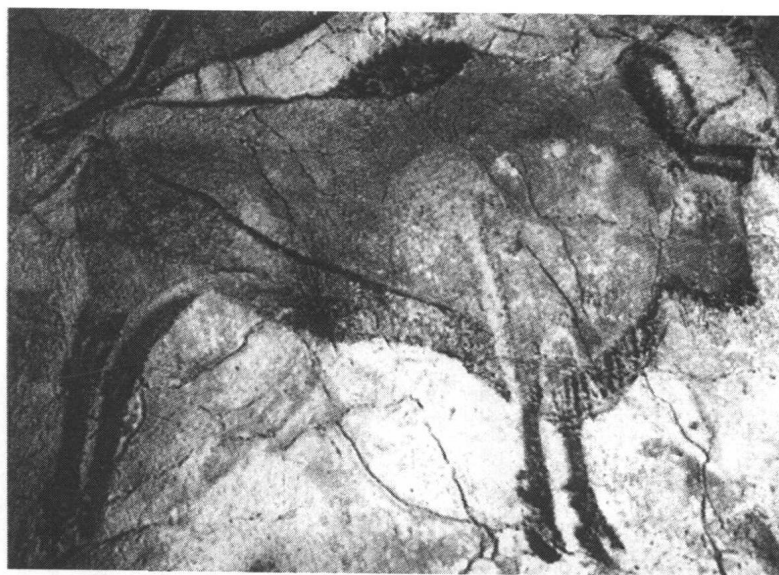

图5

为这些是原始艺术家用来喷涂色彩的工具。他们把碾碎的色料装填进去，然后用口吹到岩壁上，给画好轮廓的形象填上色彩。

到了中石器时代，出现了弓箭等细小石器，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。公元前8000年左右冰河期的结束和气候的变化，给人类生活造成了很大的影响，这是这一历史阶段非常重要的事件。

岩壁上人性的印痕

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。中石器时代的岩画有刻在岩壁上和用色彩画在岩壁上的两种。

中石器时代的岩画题材丰富、风格多样，所描绘的有动物、人物、战争、狩猎及其他日常生活场景；在文字产生以前，还有许多岩画类似记事符号，比如画下了当时原始人所食用的食物品类等。

西班牙黎凡特（Levant）岩画，是形象的原始人生存斗争的记录。生活场景涉及农桑、狩猎、舞蹈（图6）等，人物描绘已经能够鲜明地表达出男女特征。中、新石器时代岩画中饶有兴味的人物刻画是旧石器时代岩画所缺乏的，从中可以窥见当时人类活动的丰富性。学者们仍在探究岩画的意义，巫术和记事当是这些岩画最基本的功用，可能还有我们至今无法解答的深层原因。然而岩画中体现出来的造型意识和概括能力常让今天学美术的人赞赏不已。

图6

大地上的擎天之举

新石器时代的人们使用磨光石器，有了定居的生活和农业，并且学会了制陶。生产和生活质量都发生了巨大的变化。此时期出现的新样式的艺术遗存，以在今天的不列颠、法国、西班牙、意大利等地发现的纪念性巨石结构为主要代表。这些巨石遗存可以看作是建筑的基本形式，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。

大体上来说，新石器时代的巨石结构有三种形式：

第一种是门希尔式（menhirs，图7），指矗立在地面上的独块巨石，它们在地面上排列成行，有的地方可多达数千块，有的石块

图7

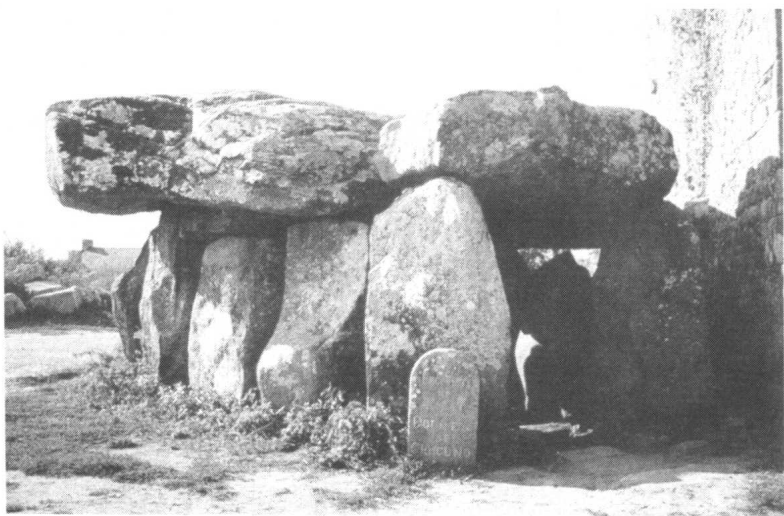

图8

上刻有人物或动物的形象。

第二种是多尔门式(dolmens, 图8), 由两块或者更多的直立石块上面横放着另一块石头组成, 像是石头垒起的巨型石桌。据考证, 多尔门式最初的功用是坟墓, 后来演化成狭长的过廊和厅室, 有些内部还装饰有雕刻和图样, 这可视作建筑中最早的柱楣结构。

最后一种是 Cromlech 式(cromlechs), 意即为石圈。石圈结构尤以英格兰南部索尔兹伯里的巨石圈“斯通亨治”(Stonehenge,

图9

图9)最为著名。这个大约建于公元前2000—前1800年的巨石圈,是门希尔式和多尔门式的复合结构,直径约30米。岁月苍茫,巨石圈曾引发了古往今来无数骚人墨客浪漫的想象,目前所知对其最早的记载见于12世纪初林肯教堂一位神父写的英国史。斯通亨治耸立在平原之上,周围望不见高山,巨石圈像得之于天外来客巨人的手笔。在12世纪的著作中,人们对这一古迹的最初解释亦是将其当作魔法师的作品。面对这一超越当时生产力水平的巨型构建,后代的学者有从葬礼祭坛、天文观测场所去想象、探究其功用,至今尚未有明确的答案。

艺术可以说是构成人类区别于动物的一个重要环节,伟大的德国思想家席勒曾经赞叹只有人类才有艺术。原始时代的艺术遗存体现了原始人类思维的深刻和奇异的创造力,记载了人类精神生活的伟大历程,是人类历史的黎明时分最为重要的遗产。

第二章 文明初曦

——古代西亚

我像流水不由自主地来到宇宙，
不知何来，也不知何由；

像荒漠之风不由自主地飘去，
不知何往，也不能停留。

——〔伊朗〕海亚姆《鲁拜集》

