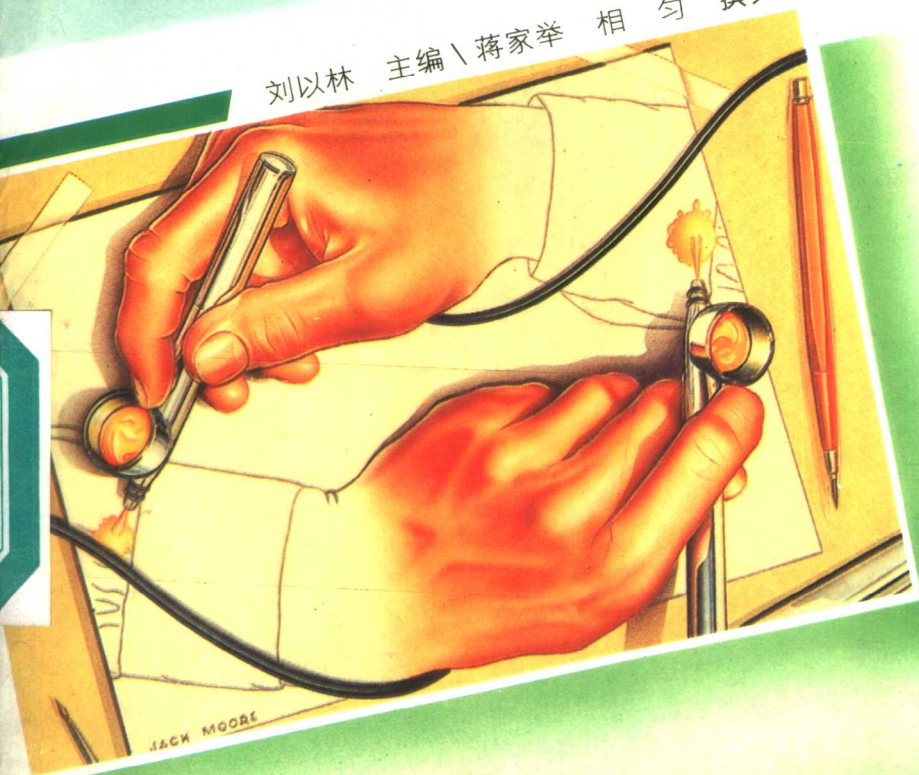

中\小\学\课\堂\学\习\新\广\角

美术演义

刘以林 主编\蒋家举 相 匀 撰文

华语教学出版社

美 术 演 义

刘以林
冯晓林
蒋家举
相 匀

主 编

撰 文

华语教学出版社

(京)新登字 134 号

总 策 划 张金方
特约编辑
责任编辑 蔡希勤
封面设计 文 等

美术演义

刘以林 冯晓林 主编
蒋家举 相 匀 撰文

*

©华语教学出版社出版
(中国北京百万庄路 24 号)

邮政编码 100037

北京密云胶印厂印刷

新华书店北京发行所发行

1995 年(大 32 开)第一版

印张:9 字数:180 千 印数:10000

ISBN 7-80052-483-3/H · 580

定价:11.00 元

《中小学课堂学习新广角》编委会

- 顾问** 王炳照 国务院学位评定委员会教育组委员、北京师范大学教育系教授、博士生导师
冯忠良 教育心理学专家、学习法专家、北京师范大学心理学系教授、博士生导师
阎金铎 全国教育学会物理教育研究会会长、北京师范大学教育科学研究所所长、物理系教授
- 主编** 刘以林 北京组稿中心总编辑
冯晓林 国家课程教材研究所教育史博士
- 编委** 毕 诚 中央教育科学研究所教育史学博士
周泽旺 中国科学院遗传所生物化学博士
于 浩 北京师范大学物理化学博士
雒三桂 中国人民大学文学博士
杨 易 北京大学数学博士
吴龙辉 湖南师范大学文献学博士
陈光炬 北京师范大学化学博士
王贵元 北京语言学院语言学博士
陈勇勤 中国人民大学历史学博士
张同道 北京师范大学艺术美学博士
赵 力 中央美术学院美术博士

目 录

第一回 绘画起源难做最后定论 美术童年谱写第一乐章

..... (1)

原始土人只会像孩子那样模仿。有人说美术产生于游戏。巨石之谜难解开。金字塔是外星人的帐篷吗？米诺斯迷宫进去别想出来。孟姜女的丈夫修长城时累死了。

第二回 希腊雕刻尽情赞美人体 中国壁画竭力具陈百态

..... (24)

希腊雕刻刻的是裸体人像。拉奥孔被巨蟒缠身痛苦不堪。断臂维纳斯差一点引起了一场战争。敦煌莫高窟的真相。中国的画像石也是一门艺术，不容忽视。三个英雄分两只桃。

第三回 维纳斯流溢千古美韵 哥特式飞升九天圣境

..... (45)

维纳斯的故乡在哪儿？站着的维纳斯躺下来了。维纳

斯的旁边又多出了几个人。维纳斯诞生了几次？阴森神秘的哥特式。欧洲盛行建哥特式教堂。哥特式教堂上有哥特式雕塑。

第四回 肖像仕女画大师图写真形 山水花鸟图画家描抒意境

..... (67)

画人从画佛开始。顾恺之画女史。人物像变得肥胖起来。宰相画帝王。百代画圣是吴道子。又贵又美的仕女们。大诗人变成了大画家。好江南出了一批好画家。“马一角”和“夏半边”。花香鸟鸣的花鸟画。

第五回 文艺复兴众画家垒筑历史高峰 佛罗伦萨三杰才执掌时代牛耳

..... (94)

意大利大放光彩。三巨匠脱颖而出。百岁的提香得了鼠疫。丢勒的妻子在街头卖版画。蒙娜·丽莎的微笑永远是个谜。米开朗基罗的墓碑上刻的是“大卫”。拉斐尔爱圣母。

第六回 巴洛克至罗可可迎合贵族性好 荷兰派与现实画摹写民众生活

..... (119)

巴洛克本是一颗畸形的珍珠。鲁本斯给皇太后画像。

艺术家们说贝尼尼刻的是“非驴非马”的东西。委拉斯开兹身在宫廷心在外。伦勃朗的画有多少？圣田变成了农妇。街上流行罗可可。

第七回 四大高僧离经叛道 扬州八怪承前启后

..... (144)

反清复明的四和尚。石涛和尚的画是江南第一。八大山人装疯作傻逃避迫害。名家兼领袖的弘仁。扬州八怪有几人？郑板桥的兰竹是一叶值千金，郑板桥的字叫“六分半”。为何没有“苏州八怪”。

第八回 革命风云卷起艺术思潮 蓝天碧海滋养绘画群英

..... (169)

西班牙出了个爱武斗的大画家。大宫女的背部太长。米勒的拾穗者们都累了。列宾和纤夫交朋友。罗丹让石头出思想。无名画家办展览会竟办出了名。莫奈说伦敦的雾是有颜色的。马奈不承认自己是印象派。

第九回 现代世界画坛日新月异 近日中国技法吐故纳新

..... (196)

塞尚的苹果是优质苹果。凡高的向日葵快烧起来了。

两个画家吵架，凡高割去了耳朵。高更是个“半土人”。中国画没有绝种。同是大家路不同。齐白石不画白虾画墨虾。徐悲鸿的马忘了戴缰绳。

第十回 工艺设计闪烁动人图案 城市雕塑矗立不朽杰作 (224)

唐三彩里有几彩？2000多块薄玉串成的金缕玉衣。银餐具在古罗马时就有。法兰西一世的盐罐是金子做的。路易十四有收藏床的爱好。人民英雄纪念碑在北京城的中轴线上。

附 录：

1. 中国古代建筑简介 (253)
2. 外国著名美术家一览表 (259)
3. 中国第一所皇家绘画学院简介 (262)
4. 清代书画作伪情况 (265)
5. 当代欧美雕塑掠影 (268)

第一回 绘画起源难做最后定论 美术童年谱写第一乐章

原始土人只会像孩子那样模仿。有人说美术产生于游戏。巨石之谜难解开。金字塔是外星人的帐篷吗？米诺斯迷宫进去别想出来。孟姜女的丈夫修长城时累死了。

天下的事情，往往就是这般有趣：你越是处心积虑，孜孜以求，要得到某种东西，越是得不到手；相反，越是漫不经心，有时倒能送上门来。这可真是应了一句古话：“有心栽花花不活，无心插柳柳成荫。”

翻开美术史，存留到今天的最早的几处原始时代的壁画，都是孩子们在无意中发现的，确实让日夜在野外挖掘的考古学家们惊讶不小，也惭愧不小。现在，就让我们从这无意的发现开始谈起。

且说，上个世纪末，有一位研究古代文化史的西班牙学者，叫桑图拉。他有一个收藏研究化石的癖好。从 1875 年起，就经

常到桑坦德省的一个叫阿尔太米拉的洞穴附近收集化石。四年时间，他发现了不少动物的骨头和石器工具。可是，就是没有发现黝黑的石洞中画有壁画。

1879年11月的一天，桑图拉又像往常一样，专心致志地发掘地下古遗物。可是，跟在他身边的四岁小女儿玛丽亚，对他的工作一点也不感兴趣。她趁父亲不留神，悄悄地爬进了一个低矮的洞口。

黑暗中，她划亮了一根火柴，点亮了蜡烛。这时，她突然大叫起来：“爸爸，牛！牛！”借着亮光，桑图拉才看见洞顶和墙壁上画满了许多动物。这批举世闻名的旧石器时代的大型壁画，就这么，被一个小女孩发现了。

桑图拉甬说多兴奋，他想自己将成为被载入史册的人了。可是，他不敢断定这些画是不是原始人留下的，于是，他花钱请西班牙马德里大学的一位地质学教授判断。彼拉教授对阿尔太米拉洞穴的圣境也惊讶不已。他肯定，绝对是旧石器时代的原始先民们的杰作。

1880年，桑图拉在一本小册子里，复制了这些图画。他又聘请几位地质学家帮忙，把小册子正式发表，然后，交给里斯本的一个国际性的学术组织。

这个组织里的专家都是一些酸溜溜的家伙，哪里把名不见经传的桑图拉放在眼中。两个西班牙专家和一个外国专家，对这些画看都没看一眼，就往地上一扔，说：“沽名钓誉的家伙，出几个钱，找几个三流的画家，随便抹几笔来冒充！”

桑图拉当然不服气，岂由你几个人就能否定画的价值！他把小册子到处发行。广泛征求艺术家们意见。后来，一个同情他的画家说：“画不是伪作。但是，年代没那么久远。它最早也

只能是公元前 26 年到 19 年间的作品。当时，一群过路的罗马士兵，在这一带山脉中游逛，没事的时候，随便涂划的。”

就这样，1888 年，桑图拉带着遗憾去世了。那位同情他的地质学家也在 5 年后死去。壁画的原始性就作个问号丢下了。一直到本世纪初，科学的光辉照亮人们的思想，才相信这些画是先人们留下的。

这个洞穴非常大，有几十英尺长。它的顶上，就是著名的“大壁画”。上面画的 20 多只动物形象，就跟真的一模一样，难怪小玛丽亚吓得惊叫。

用红色、黑色、黄色和暗红色画出的野牛、野猪、野鹿可神了，姿态万千。有的正在奔跑，有的受伤卧倒，有的被猎人追赶陷入了绝境，非常动人。

动物的形象是用什么颜料画的呢？那时当然没有画笔，没有乳胶，更没有画布。都是古人从地上捡起一块尖硬的小石头，或者一根结实的树枝，往洞里潮湿的地方一划，随便完成的。然后，再用各种色线勾画。

平坦的地方好画，凹凸不平的地方画起来就不容易了。还要注意高低连接处。没想到，高低不平的壁面反而使画有一种立体感，增加了动物形态的生动性、真实性。

史前洞穴中最精彩的一个还没给你说呢，要问是哪一个，就是大名鼎鼎的拉斯科洞穴。它的发现，也与一个有趣的故事联系在一起：

1940 年 9 月 12 日，是个星期天。

天是湛蓝的，云是淡淡的，风是柔和的。几个男孩子，带着他们心爱的小狗出外游玩。

他们在法国南部蒙蒂尼亚附近的布扎尔河岸上，奔跑，大

叫。忽然，前面出现了一个大树洞。最大的男孩叫拉维特，他主张下去冒险。

这时，一位老妇人出现在他的身旁。老妇人说：“孩子们，这里可好玩了。洞穴是30年前的一棵大树被龙卷风连根拔起来后留下的。”她又夸张地说：“这个洞好长好长，一直能通到靠近拉斯科山的一个小别墅。”

几个小男子汉好奇心更强了，一定要探个究竟。让他们大失所望，老妇人骗了他们。洞穴根本没有通到别墅。但是，看到一些奇怪的画，他们又高兴了。事后，新闻记者追问他们，让他们描述在洞穴中发现的经过，他们只说：“一言难尽，总之，我们的快乐无法形容。就连一大群印第安野人跳的战舞，也赶不上它。”

这个洞穴确实漂亮，而且，又长又宽。大厅和隧道的洞壁、洞顶都画满了画，180米长的大厅里，有红色的、黑色的、黄色的、白色的驯鹿、野牛和奔跑的野马。

还有，著名的三兄弟洞也是偶然发现的：

一天，三个少年划着自制的小船，来到奥多伯特的勒图克洞口处，无意中发现了大画廊和两只泥塑的野牛。

牛的颈部和鬃毛上留下了指痕，而且，还显得很潮湿，好像刚做好的一般。为了纪念这三个孩子的功绩，就取名为三兄弟洞。

人类社会越是向前发展，对于自己的过去就认识得越深刻、越清楚。现代科学的知识与先进的设备，使不管多久远的历史遗迹照样能探明得很清楚。

但是，又一个问题，就是原始人为什么绘画？这个谜一直未能解开。所以，不同的时代，人们都要探讨这个问题。这是

一个精神问题。原始人要是活着的话，问问他就明白了，可是，已是历史的陈迹。就让人们一直争论至今，苦恼至今。

你说是原始人孩子般的模仿本能，他说是精力过剩无聊时做的游戏，第三人又说是巫术，作为祈祷时的咒符，还有的认为是为了当时的某一具体实用目的。

让我们听听他们是怎么说的。

先讲讲摹仿派。

人类的童年，就像一个孩子一样：单纯、顽皮、天真烂漫，看到什么就想学什么，这就是摹仿。

要是你不理解这一点，我告诉你，摹仿可以学到知识，摹仿还可以得到快感，不信我举例给你看：

尸首和可怕的或者凶猛的动物形象，本身会使人非常难过、恐惧。但是，经过画家的手，画得维妙维肖，不但不怕，还想多看几眼，有一种让人愉快的感觉。一只凶猛的狮子，当它张开大口，吼声震天向你扑过来时，你肯定吓得魂不附体，到处躲藏，可是，在一幅画上看到这种情景，你肯定会津津有味地评价，说：“哟，这幅画真生动！”

所以，艺术就是人们摹仿才产生的。而且，几千年以前的人就这么认为了。

离我们很远的一个国家叫古希腊，早在几千年前那里的美术就很繁荣了，人们离不了美术，富人欣赏画，穷人也欣赏画，所以，好多人都能看出画的好坏，对画进行很内行的评价。当然喽，最著名的只有两个人，一个叫亚里士多德，一个叫柏拉图，所有的希腊人都以他们为骄傲。

他们两人在欣赏画的时候，不约而同地说：“艺术的起源是从摹仿来的！”两位大人物一开口，跟着应和的人就络绎不绝。

他们还为了证明判断正确，举出一大堆事例。

科拉斯洞内画着一批非人非兽，但又似人似兽的形象。人物的身上没有披兽皮，戴兽冠，但是，戴上动物面具，装扮成老虎呀，羊呀，鹿呀，蹦蹦跳跳，学做动物的动作，看上去其乐无穷。

阿尔太米拉洞穴里画着一只受伤的野牛，由于伤势沉重，四足卧地，无法再站起来。可是，它在挣扎中显示出的力量，仍布满全身。野牛的头低垂，怒视前方，似乎用双角抵御着继续刺来的标枪。野牛身上所特有的野性和威力，一般的现代人，很难体会得那么深刻和敏锐。

对原始人来说，野牛、野猪、野鹿，既是他们狩猎中的敌手，又是他们赖以生存的食物。他们怕它袭击，经常全神贯注地去警戒它，有时候也欣赏它。既想征服它，又希望和它一样勇猛有力。这幅画就是人们对动物的摹仿。

可以用来证明艺术起源于摹仿例子多得很。

最早被发现的完整的女裸雕像《拿角杯的女性像》。女裸像体态丰满，造型质朴，她的右手持着一个角杯，杯中装着祭品，一场祭祀活动的内容就被展现出来了。

阿尔及利亚的一处崖壁上，留下了原始人狩猎的场面。一群男子在追赶野兽，他们一手持弓，一手拿箭。有的弓拉得满满的正待射出，有的两腿跨开飞奔向前。人物活灵活现，动作幅度很大。

于是，人们得出这样的理论：

在原始人很幼稚的幻想里，包含有这样一种成份——模仿自然可以使人类有力量去控制它，同时，也可以促使人类日后去寻求正确的科学途径，征服自然。就好比一个三四岁的孩子，

看到天上燕子飞过，自己就站在板凳上往下跳，然后，伸开双臂，做出飞翔的姿态。

就在这种原始的情感中，推动了美术活动。后来，人们逐渐地把摹仿当成美术活动了。

要论起摹仿来，中国的彩陶艺术家可称得上是一流高手。青海大通县上孙家寨出土的“舞蹈纹彩陶盆”就是历史的杰作。

这是一只十分出名的彩陶盆，口径 29 厘米，腹径 28 厘米，底径 10 厘米，高 14 厘米。它的唇部与内外壁都涂有彩纹。内彩非常特殊，在内壁的腹部画有 4 条平行的圈带纹，口沿上也画了一道圈带纹。

上下两组圈带纹饰之间，画了 3 幅相同的五人一组的舞蹈画面。舞蹈者手拉手，脸向同一方向，排列整齐。每个舞蹈者的头上，都系着像小辫子一样的带子，摆动富有节奏。两条腿略有弯曲，摆出踏歌的姿势。

3 幅画面用 8 条下垂的内心弧线间隔开来。这些下垂的弧线，令人想到杨柳在春风中摇摆，那 4 条环腹的圈带纹，给人以湖边水波潋滟之感。好像在歌唱，生活多美好！风景多美丽！我们多么幸福！

看到先民们在这湖光山色、明媚阳光里跳舞唱歌，十分的开心惬意。

再加上半盆清水，舞蹈者的身影倒映在清清的水面上，水的晃动，使柳枝摆动，更是维妙维肖地摹仿出了充满诗情画意的生活。

可是，有人并不同意美术是从摹仿中产生的。他们说：“美术只不过是先民们的一种游戏活动。”

他们也用许许多多美术作品来证明自己的正确。

野蛮人用什么来宣布他们和动物界相脱离了呢？最简单的一点，就是动物只知道吃喝睡，但是，人却懂得对外观的喜悦，懂得装饰和游戏。这就是哲学家和历史学家们常说的一句话：“当人类的心灵和道德的潜力被开发以后，他们就不再像动物那样，被动地等待自然的选择和任凭自然的淘汰了。”

我们用简单的话说，就是人们逐渐认识自然，了解自然规律，并且慢慢地驾驭了自然之后，就享受到了快乐。此外，他们还在创造的游戏坦率地表现内心的愉悦。这种游戏后来就变成了艺术。

有人开始想象了，在很早的时候，原始的祖先们，在吃饱了、穿暖了之后，干什么？要么睡大觉，要么做游戏。

就比如一头雄狮，当它填饱肚皮后，就用过剩的精力吼叫，声音震荡在空旷的沙漠。要么，在广袤的沙漠上狂奔，它会感到很舒服。同样，昆虫在天空飞舞，鸟儿在树枝上鸣啭，都是生命力过剩时做的游戏。

我们的祖先比动物会找乐子。旧石器时代的雕刻与绘画，就有很多是他们游戏的时候画出来的。

为什么在没事干的时候喜欢画画呢？主要因为，那时候的人消遣的事情少。假若像现在，有电视看，有收音机听，有书看，还有各种户外活动，绝对不可能都喜欢画画了。

他们刚刚学会用火，主要靠打猎捕鱼为生。一年当中，闲季占去四分之三。在如此漫长日子里，没有火，没有劳动，他们不得不躲在阴暗潮湿的洞穴中，饱食终日，无所事事。闲得无聊了，就在周围的岩壁上，或用一小块野兽骨头片作画取乐，或用洞内的石灰石雕像。平时，除了人，就与野兽、鱼类打交

道最多，所以，画上的内容也大部分是这些东西。

另外，女性也是原始人最感兴趣的话题。但是，他们画的女性多是裸体的、肥胖的、夸张的，尤其凸出乳房与臀部，以求得到性的满足。他们在这种游戏式的艺术活动中，享受到了无穷的樂趣。

今天，一种三万年前奥瑞文化时期的美术，全部用弯曲、交叉或平行的线，人们称为“通心粉”。原始人在闲暇的时候，用手指在较软的崖壁上乱涂乱画，线条象蜘蛛网似的，纵横交错。画的或者是动物的头，或者是动物的脚，或者画一个侧面，没有任何讲究。他们就靠无用的涂抹，打发了无聊难挨的漫漫冬季。

正因为是消遣的游戏，所以，原始美术中用石头、骨头和兽角之类作出的浮雕，刻划都相当简单，体积也较小。它们可以装在身上或拿在手中玩赏。

这种雕像，欧洲最多，而且，绝大部分是女裸像。现在，已经发现了 60 多个形体夸张的裸女。她们身体特别长，女性的标志尤为突出，面部几乎不加雕刻。高度通常在 5 至 10 厘米，很少有超过 15 厘米的。她们有的用石灰石雕刻，也有少数是猛犸的牙骨。最伟大的，就是 1909 年从奥地利的维林多府发现的，用石灰石雕成的女裸像。

这是一个非常肥满的女裸像，特别肥大的乳房下垂着，骨盆过分发达，女性的特征被极度夸张。与之相反，那个微微前伸的头部，却一点也没加雕饰。

与这个相似的，还有三个女性裸像的浮雕，其中一个年轻的姑娘，另外两个是妊娠的妇女。这显然也是原始人游戏时留下的。