

世界历史百科
SHIJI LISHI BAIKE

留存心灵的痕迹

—世界绘画史

上

李剑桥 竭宝峰◎主编

辽海出版社

世界历史百科之十八

留存心灵的痕迹——

世界绘画史

(上册)

李剑桥 竭宝峰 主编

辽海出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

留存心灵的痕迹：世界绘画史/李剑桥 竭宝峰主编. —沈阳：辽海出版社，2008.4

(世界历史百科丛书：18)

ISBN 978 - 7 - 80711 - 988 - 3

I. 留… II. ①李… ②竭… III. 绘画史—世界—通俗读物 IV. J209.1 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 032087 号

辽海出版社

(沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮政编码：110001)

北京海德伟业印务有限公司印刷

开本：787 × 1092 毫米 1/32 印张：190 字数：2800 千字
2008 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

责任编辑：徐桂秋

定价：1300.00 元 (全 48 册)

目 录

史前绘画

绘画艺术的起源	/1/
欧洲石器时代的绘画	/4/

古代绘画

古代西亚绘画	/10/
古代埃及绘画	/15/
古代希腊绘画	/22/
古代罗马绘画	/29/
古代印度绘画	/34/
古代日本的绘画艺术	/35/

欧洲中世纪绘画

初期基督教绘画	/37/
拜占庭绘画	/40/
蛮族绘画艺术	/45/
罗马式绘画艺术	/48/
哥特式绘画艺术	/50/

欧洲文艺复兴时期的绘画

意大利文艺复兴时期的绘画	/53/
尼德兰文艺复兴时期的绘画	/74/
德国文艺复兴时期的绘画	/79/
法国文艺复兴时期的绘画	/84/
西班牙文艺复兴时期的绘画	/86/

17 世纪欧洲绘画

17 世纪意大利绘画	/90/
17 世纪佛兰德斯绘画	/98/
17 世纪荷兰绘画	/104/
17 世纪西班牙绘画	/114/
17 世纪法国绘画	/123/

18 世纪欧洲绘画

18 世纪法国绘画	/130/
18 世纪英国绘画	/136/
18 世纪意大利绘画	/143/
18 世纪西班牙绘画	/146/
13 世纪至 18 世纪的日本绘画	/149/
意大利绘画与塞冈提尼	/154/
瑞典最优秀的画家佐恩	/156/
比利时最伟大的艺术家麦尼埃	/157/
美国绘画	/157/

19 世纪时期的绘画艺术

19 世纪法国绘画	/161/
19 世纪英国绘画	/198/
19 世纪德国绘画	/206/
19 世纪俄罗斯绘画	/212/

20 世纪现代绘画

西方现代绘画艺术	/221/
20 世纪苏联绘画	/244/
日本近现代绘画	/247/

史前绘画

绘画艺术的起源

在法国西南部和西班牙北部的洞窟里，至今还奇迹般地遗留着一幅幅精美的绘画。受伤的野牛、飞奔的鹿群、粗壮的猛犸、机灵的山羊、丰富多彩，各具形态。考古学家利用放射性碳素测试法科学地判断出，这些优秀的艺术品出自于距今数万年前的克鲁马农人之手。数万年之前，尚处于蒙昧状态中的人类如何创造了这样动人的艺术品？对于这个问题。自从研究原始社会的艺术以来，就众说纷纭，莫衷一是。

围绕这个问题，许多西方学者进行了探讨和研究，提出了种种假说。归纳起来主要有以下几种：如装饰说，宗教说，游戏说，劳动实践说等。

关于艺术起源于装饰说，即认为艺术是导源于人类固有的爱美观念和审美性。我们知道，凡旧石器时代的洞窟壁画全部是描绘在洞窟深处的，有的洞窟低矮之处须卧地弯腰，而有的洞窟天井之上需要叠人架物。而当时的人类都住在距离洞口不远的地方，日光能够直接和间接照射到的地方，决不住在洞窟的深处。因为洞窟深处极其阴暗潮湿，即使白天也伸手不见五指，如点火照明势必烟雾弥漫，

何况还时有塌方之忧。其次，洞窟内的壁画，除了极少数之外，其余大都被重叠地画在一起，根本无法起到装饰作用。同时，即使是原始人类的文身和最原始的“装饰品”，也首先是它的实用价值，而不是出于一种单纯的外表美的追求。实际上，人类的审美性是自然和艺术一道培养而来的，就是说审美观点是人们在生产劳动的过程中，不断地领会了自然固有的完善、比例、和谐等因素以后，逐渐培养和发展起来的。因此审美性并不是艺术的根源，倒是自然和艺术一道培养起人的审美观念并使之得到发展。

关于艺术起源于宗教之说，即认为艺术是宗教的附庸，只是到了后来才逐渐开始独立的。这一学说，现在看来很难成立。根据考古学的鉴定，我们知道最早的艺术品出自于旧石器时代晚期的奥瑞纳文化期。而真正的宗教观点是在原始社会终结并过渡到阶级社会以后，才逐渐占据统治地位。在人类活动的早期，即使处于蒙昧状态的宗教也不存在。

关于艺术起源于游戏说，即认为艺术是原始人类狩猎之余的一种游戏的冲动。这一说法，也很难经得起推敲。我们知道，原始社会人类的生产能力极其低下，人们的一切活动的目的就是为了生存，有很强的功利性。最初的艺术品是产生于人类刚刚控制了第一种自然力——火以后，这时候的人类为了生存而尽最大努力来觅取食物，如果这些洞窟壁画，没有现实的目的，原始人决不会花费如此大的力气来愉悦一下自己的眼睛，游戏说未免太摩登。

到今天为止，最有说服力的说法是劳动实践说，即劳动创造了人类，也创造了包括美术在内的一切文化艺术。

首先，人类的生产劳动是艺术产生的一个最重要、最根本的先决条件。

人类的劳动实践不仅使人类在支配自然方面根本脱离了动物界，也使人类在体质结构方面发展成和猿类完全不同的人体体质。恩格斯的“劳动创造了人本身”，非常精辟地阐明了劳动在人类发展过程中的伟大作用。可以说是劳动创造了世界，也创造了最初的艺术品。

艺术的产生是在旧石器时代的晚期——奥瑞纳文化期。此时，人类的每天生活都包含着与野兽生和死的搏斗。这些动物在他们脑海里留下了极其深刻的印象，从现存的洞窟壁画作品中可以看出他们因此而产生的异常发达的观察和记忆能力。然而，到了农耕民族和游牧民族时，虽然在文化上高于狩猎民族，可是在造型艺术方面却要相差很多。原因不难理解，那就是原始社会发展到农耕和游牧时代，在劳动中并不需要像狩猎时代那样对野兽那样完全的观察和记忆能力，在这方面当然就有所衰退，因此写实能力也就比较落后了。这从一个侧面反映出劳动在艺术发展过程中的巨大作用。实际上，构成狩猎民族造型艺术的根本条件有两种：一是对所表现对象敏锐和正确的观察记忆能力；二是在制作过程中。所运用的运动器官和感觉器官的相应发展。观察的深入和技艺的巧妙是原始生活中必不可少的两种特质。而这两种特质的完善，离不开生产劳动。

其次，原始社会的人类为了生存的需要而决定了原始艺术的产生。在原始社会，生存的需要是第一位的，我们只需从当时艺术品的题材中就可以清楚地看到。在旧石器时代晚期，人类尚未农耕和游牧，靠采集和狩猎来维持生

活。以动物之肉作为主食。因而当时人类所关心的就是捕获野兽和他们的繁殖。因而，在当时所表现的全是捕食动物的形象。学者们认为，对于原始人来说，他们将所描绘的动物形象看作现实动物的化身，由于生产力低下，原始人希望凭借一种“咒术”来实现杀死动物的目的。它们是一种“巫术”，一种祈求狩猎丰收的“仪式”。应该看到，它们决不是无目的的游戏，它有着严肃的目的，有着很强的功利性。

不可否认，艺术起源时的艺术创造与功利有关，在艺术开创之始就带有很强的功利性；也许正如人类的起源过程中，存在着一个“亦人亦猿”的过渡环节一样，在艺术起源的过程中，也存在着一个既非实用品，也非艺术品，或既是实用品，又是艺术品的过渡环节，用黑格尔的话说就是所谓“艺术前的艺术”。

欧洲石器时代的绘画

欧洲旧石器时代的绘画

考古学上通常把史前文化划分为四个阶段：旧石器时代，相当于地质上的更新世；中石器时代，现代地质时代的开始；新石器时代，大约在公元前6千年；金属时代，即青铜时代和铁器时代。

旧石器时代经过了从前175万年到前1万年之间的一个极其漫长的时期，它是人类文化最古时期，又可分为早、中、晚三期。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。而史前时代的绘画艺术作品大约产生于旧石器时代晚期的奥瑞纳文化期。

一般来说，旧石器时代晚期分为三个主要文化期，即奥瑞纳时期（前3万年至前2.5万年）、索鲁特时期（前2.5万年至前2万年）和玛格特林时期（前2万年至前1.2万年）。在这三个时期的遗址里，发现了相当丰富的绘画艺术作品，主要分为两类：一类是洞窟壁画；一类是在石头、兽骨或兽角上的彩画、线刻画和浮雕，其中以线刻画为主要特色。

旧石器时代的绘画作品分布在极其广阔的地域。但无论是质量和数量都以法国南部和西班牙北部为最。由于此地区被称为法兰克——卡塔布尼亚地区，因而，有人称旧石器时代的美术为“法兰克——卡塔布尼亚美术”。

1. 洞窟壁画

欧洲的洞窟壁画主要集中在法国南部和西班牙北部的卡塔布尼亚。

一般来说，可以将此期的洞窟壁画分为两个发展阶段：即奥瑞纳的萌芽期和玛格特林的繁盛期。其主要洞窟有拉斯科、勒公巴拉、柏梅尔、尼奥、三兄弟、勒波特、阿尔太米拉和平达尔等。索鲁特文化期由于是旧石器时代最寒冷的时期，绘画作品极为少见。

在奥瑞纳文化期，西班牙卡斯提里奥洞的古象，法国丰·的·高麦洞的古象和野牛，法国拉科斯洞的鹿、马、牛和人可为代表作品。

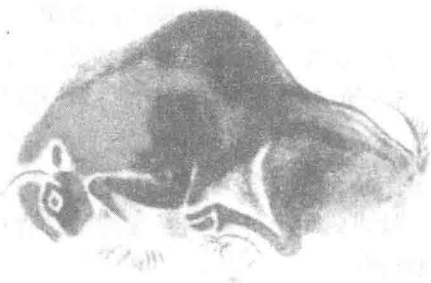
玛格特林文化期是旧石器艺术的登峰造极时期。在这一时期，法国拉科斯洞的野牛和马图，丰·的·高麦洞的

吃草驯鹿图，西班牙阿尔泰米拉洞的野牛、鹿和猪等等可为代表作品。

旧石器时代人类最早的壁画美术作品，其内容主要以动物为主，最常见的是野牛。动物形象之所以成为旧石器时代艺术的代表，是因为旧石器时代是原始人的渔猎时代。艺术不可避免的要与渔猎有关。

在这些原始艺术中，欧洲野牛则代表了那个时期的艺术高峰。比如，阿尔太米拉洞窟壁画，在其入口左侧被称为画厅的洞窟里，计有 15 头欧洲野牛，3 头普通野牛，3 头母鹿，2 匹马和 1 只狼。而其中的一个《受伤的野牛》代表了那个时代在绘画上的最高成就。

《受伤的野牛》旧石器时代

2. 线刻画

在玛格特林时期，原始绘画的另一类，在石头、兽骨或兽角上的彩画、线刻画，其中以线刻画为主要特色的小美术品达到了就时代来说的

《渡河的鹿群》旧石器时代

完善地步。此期的线刻画，一般都是描绘狩猎对象的野牛和驯鹿。骨片线刻画《渡河的鹿群》是这一时期的代表作

品。它发现于法国罗尔狄洞，是刻在驯鹿角上的线刻画。几匹鹿不仅形象酷似，而且对躯体上的器官和关节等，都做了细致的刻画。特别是驯鹿奔驰的姿态，以及惊慌顾盼的神情。更表现得生动真切。在画面的空隙处填充了一些跳跃的蛙鱼，不仅表明了鹿在涉水，还增加了画面的动荡气氛。

欧洲中石器时代的绘画

中石器时代，艺术发生了很大的变化，由于冰河期结束，气候转暖，绘画艺术由洞窟转向露天岩壁，岩画成为中石器时代的主要艺术门类。

《拉文特岩画》中石器时代

中石器时代的美术被称为过渡时期的美术。中石器时代是人类向新石器时代过渡的时代，从这个时代的文化遗址中出土的石器来看，在制作技术上属于从打制向磨制过渡时期，但总的看来，仍以打制为主。弓箭的发明和使用，是此一时期技术发展的重要标志。

此时的狩猎经济得到了发展，人们开始掌握驯化动物的技术。而妇女的采集生产实践，开始向人工种植和栽培转变。这为新石器时代畜牧经济和农业经济的发展打下了基础。

这一时期的主要绘画门类是岩画。旧石器时代的洞窟

壁画和骨刻画，一般都描绘狩猎的动物，到了中石器时代，随着弓箭的发明和部落与部落之间的战争，在岩画上开始出现弓箭射杀猎物 and 战争的场面。

中石器时代的岩画分布很广，欧洲北部、伊比利亚半岛地区、中亚地区和中央亚洲地区都有分布。此时的岩画在表现方式上，由写实转向抽象；在表现内容上，由对动物的描绘转向对人的描绘，以表现人类活动的情节性绘画为主。

伊比利亚地区的拉文特岩画是中石器时代岩画艺术的杰出代表。

拉文特岩画位于西班牙东部的地中海沿岸，岩画被画在露天的石灰质山岩的隐蔽处，以彩绘为主，刻画很少见到；内容以人物为主。有狩猎场面、战争场面、反映当时妇女生活的场面，此外还有描写处死敌人首领和部族成员的行刑场面、舞蹈场面和收获场面。在具体表现上，人物被表现成剪影效果，以拉长的四肢和夸张的动作强调动势，但忽略细节刻画。构图具有浓厚的生活气息。

欧洲新石器时代的绘画

新石器时代大约从公元前6千年至公元前3千年止。这个时代狩猎发展成畜牧，采集发展成农耕，人类文明取得长足进步。这个时期的文化特点主要表现在以下五个方面：一是磨制石器的出现；二是种植经济的发展；三是畜牧业的发展；四是陶器的发明；五是人类构屋而居。

此期的主要绘画艺术是彩陶绘画或称为彩陶艺术。

陶器的产生，在人类文明的演进中，有着不可忽视的重要意义。首先它是人类按照自己的设想创造实物的重大

成果，其次，它显示了巨大的经济意义，说明了农耕时代的到来和进步。对于艺术而言，它为装饰艺术的产生提供了必要的条件。随着陶器的产生，彩陶装饰绘画也逐渐产生出来。

欧洲新石器时代的陶器艺术大体可以分为三个时期：早期，以单色陶器为主，陶壁多呈红色；装饰有简单的刻线纹样。中期，多彩纹样的陶器发达，色彩以红白黑为主；图案多为直线纹和曲线纹。晚期，彩纹陶器逐渐消失，代之而起的是结绳纹样的陶器。

陶器的装饰纹样的发展也可以分为两个时期：第一期，主要是以线刻装饰的陶器为主；纹样有螺旋纹、十字纹等等；第二期，主要以彩绘为主开始是用红黄白颜料在烧好的陶器上描绘螺旋纹，蛇形纹以及编制纹等，后来，主要是在经过磨制的陶器上描绘红色纹样。

彩陶艺术是新石器时代的主要绘画艺术，它和旧石器时代的艺术相比，是一种全新的艺术，它显示了早期人类对生活美的追求。

古代绘画

古代西亚绘画

两河流域是指在亚洲西部纵贯今伊拉克境内的幼发拉底河和底格里斯河之间的地区，古希腊人称它为“美索不达米亚”。意即两河之间的地区。这里是人类文明的发祥地之一。

从公元前 3000 年左右，这个地区逐渐出现了一些奴隶制国家，到公元前 538 年这一地区被波斯征服为止，前后有近 3 千年的历史。这一地区在绘画上曾有重大的成就。由于战乱和洪水侵袭，古代文明大多被毁，但从考古发掘的文物中，仍可以看出这一地区古代美术的深厚造诣和民族特色。

两河流域的艺术背景

1. 两河流域的古代史是一部战争史

美索不达米亚是个富饶广阔的平原。半圆形的陆地，它的东北部为亚美尼亚与伊朗高原的群山所环绕，西方与叙利亚草原、阿拉伯沙漠接壤，波斯湾位于两河入海的南方，所以又有人称它为“星月平原”。由于它没有自然的屏障阻挡来自北部和东部山区的入侵者，也无法阻挡来自贫瘠的叙利亚和阿拉伯高原的游牧民族的干扰，历年战争比

较频繁。

在地理上，这里喜怒无常的河流对农业灌溉毫无价值，却经常泛滥成灾。两河流域从地理上自然被分为不同的两部分，下游是巴比伦地区，系冲积平原，河床平坦，土地肥沃，物产丰富，经济繁荣。上游是亚述高原，土壤贫瘠，游牧部落习俗粗野残暴，善于狩猎，他们不断向平原地区迁移、侵扰，造成这块无险可守的土地连年战争不断。这块富裕的星月平原对于和平的漫游者和敌对的人侵者都是畅通无阻的。所以两河流域的历史是一部战争史，也是一部各民族互相渗透、互相征战和互相融化的民族发展史。这里的王朝不断更迭，先后经历了苏美尔人的乌尔王朝、拉伽什王朝、阿卡德王朝、巴比伦王朝、亚述王朝、新巴比伦王朝和波斯帝国的统治时期。在这一系列王朝的盛衰过程中，形成了四种杰出的文化：苏美尔文化、亚述文化、伽勒底文化、波斯的阿契美尼德文化。

早在公元前 4000 年左右，美索不达米亚就出现了定居的农业民族，到公元前 3500 年苏美尔人从中亚经伊朗迁徙到此，建立了最早的城市。从此，这一地区先后出现了许多奴隶制国家，直到公元前 538 年被并入波斯帝国为止。在美术史上，一般把这一地区的历史大致划分为四个时期：

苏美尔—阿卡德王朝时期（公元前 3500 年—公元前 2000 年）

巴比伦时期（公元前 1900 年—公元前 1600 年）

亚述时期（公元前 1000 年—公元前 612 年）

新巴比伦时期（公元前 612 年—公元前 539 年）

2. 两河流域的绘画艺术与宗教紧密相联