

世界历史百科
SHIJI LISHI BAIKE

生活生产的升华 ——工艺美术史

上

李剑桥 竭宝峰◎主编

辽海出版社

世界历史百科之二十

生活生产的升华——

工 艺 美 术 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

生活生产的升华：工艺美术史/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：20)

ISBN 978 - 7 - 80711 - 988 - 3

I. 生… II. ①李… ②竭… III. 工艺美术史—世界—通俗读物 IV. J509.1 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 032085 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

古代美术

原始美术	/1/
两河流域美术	/23/
埃及美术	/34/
爱琴美术	/60/
罗马美术	/71/

中世纪美术

初期基督教美术	/96/
拜占廷美术	/105/
罗马式美术	/115/

哥特式美术	/127/
伊斯兰美术	/139/
早期美洲美术	/150/

文艺复兴时期工艺美术

陶工艺	/165/
玻璃工艺	/169/
金属工艺	/172/
染织工艺	/177/
木工艺	/180/

巴洛克时期工艺美术

染织工艺	/186/
木工艺	/189/
玻璃工艺	/196/
陶工艺	/199/

罗可可时期工艺美术

染织工艺	/204/

陶瓷工艺 ..... /207/

木工艺 ..... /212/

新古典主义时期工艺美术

陶瓷工艺 ..... /218/

染织工艺 ..... /222/

金属工艺 ..... /224/

玻璃工艺 ..... /228/

古代美术

原始美术

原始社会是人类社会发展的第一阶段，它开始于从猿发展为人的原始群落时期，经过旧石器时代、新石器时代（注）和初期金属时代，直到由于阶级的出现而进入奴隶制社会为止。历经数十万年的漫长岁月，人类在征服自然的劳动中，逐渐摆脱动物性的蒙昧，创造着丰富的社会文明，从而使“人”这个名词，不再仅仅是一个生物学概念，而且具有社会和文化的含义，成为值得自豪的伟大称号。

研究原始美术的主要依据，一是地球上一些古老文明地区史前遗址中的出土文物，一是现今尚存于非洲、澳洲和美洲的个别与现代文明完全隔绝的原始民族中的

文化。这两方面材料在时间上相距数十万年，但是，第一，它们都出现于生产力极不发达的条件之下；第二，它们都是在人类的认识能力、思维能力处于十分幼稚的情况下被创造出来的。因此，一般说来，很难把它们的审美目的和功利目的严格地区分出来。在生活和斗争中产生的艺术表现形态，主要是劳动工具的创造和基于原始巫术的仪式、道具之类，人类的审美意识就是他们在创造活动中逐步领会和把握自然界固有的完善、和谐、美好中发展起来的。

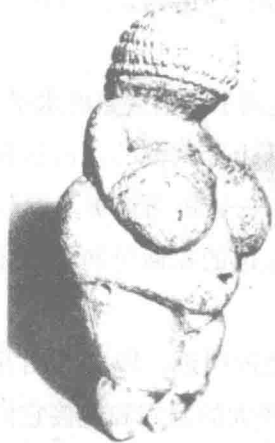
旧石器时代的美术

欧洲的旧石器时代，相当于地质学分期中第四纪之更新统。造型艺术的出现，当在旧石器时代后期，即维林冰期过去之后，历史上称为奥瑞涅文化期（Aurignacian）时，时间在公元前3万至前24000年；而在马格德林文化期（Magdalenian），即公元前18000年至前11000年时，达到高潮。史学家将这一时期的遗物分为两类：洞穴艺术和器物艺术。前者指洞穴中的壁画，后者指一些可以携带的石制和骨制工具上的装饰。它们的创造者是随冰河的移动由北向南迁徙着的克罗马农人（Cro-Magnonman）。

在奥瑞涅文化期和随后的索鲁特文化期（Solutre-

an), 已经出现了用色彩和线条表现的绘画; 用石头、骨、角或牙雕制的圆雕或浮雕; 以及泥土堆塑的作品。虽然在不少遗址中常常混杂着后来的不同文化期的遗物, 但其表现能力的发展和提高, 都有着显著的线索。一般认为, 最有代表性的作品是女性雕像, 它反映处于母系氏族社会阶段, 人类对母性的崇拜。最著名的遗物有出土于奥地利维林道夫地方的“母神”雕像, 它突出表现

维林道夫的母神

维也纳人文博物馆

乳房和臀部的丰满硕大, 以赞美和祈求优势的繁殖能力和生育能力, 以致面容和四肢都被异常地简化。显然, 在氏族部落群体中, 一个健壮而强大的母性领袖是至关重要的。属于同类性质的作品, 在欧洲相当广阔的地区均有所发现。如法国的列斯普根和格里马底两地发现的石雕女像, 具有夸张为几何形体块的倾向, 而布桑波依

和苏联格格里诺的牙雕女像则比较写实。还有法国罗赛尔洞出土的浮雕《持角杯的女像》躯体的表现与维林道

夫的《母神》有相似的夸张，右手持一牛角形物，究竟是号角还是角杯尚不能肯定。至于动物形象的表现，有法国蒙黛斯班洞穴中用泥土堆塑的熊，从它周围残留的纷乱足迹来看，可能是为举行有关猎熊的巫术而制作的。夏伦特洞中的野猪浮雕，形象已较生动。在壁画方面，早期的制作有尼奥克斯洞穴中的猛犸，芳特·高姆洞中的野牛，都是以粗放稚拙的线条描出动物的侧面形象。在加尔加斯洞中，有用圆点来装饰身体的马，并且留有原始人的手印。

到了马格德林期，洞穴壁画达到了相当成熟的水平，有壁画的洞穴大量发现于比利牛斯山脉两侧的法国和西班牙境内，考古上称为“法兰科——康塔布连美术圈”。其中，规模最大、水平最高的是法国的拉斯科和西班牙的阿尔塔米拉。

拉斯科洞穴位于法国南部蒙底涅附近，1940年由几名少年偶然发现，全洞包括3个较大的洞穴和连接它们的通道。洞顶和大部分通道两侧的岩壁上，画着大量牦牛、野马、冰鹿等原始时代的动物，奔逐驰跃，生机盎然。从画法和风格来看，可能出自好几代人之手，最早的属于距今达3万年的奥瑞涅晚期，这时的作品以勾勒轮廓为主，画幅较小，线条也比较零乱，所画动物不甚

强调表现动势。大量的作品属于马格德林期，即制作于公元前 14000 年左右。画家以准确而简洁的线条画出有各种动态的动物的侧面像，有的用红、黑两色，渲染出明暗和体积，气势磅礴，奔驰跳跃的姿态充满了生动有力的节奏。拉斯科洞

野牛

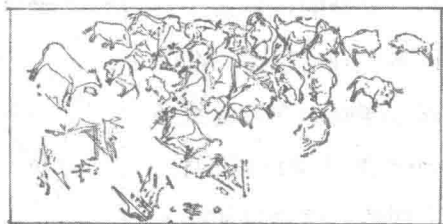
法国拉斯科洞穴

穴壁画中已经出现人物自身的形象，在一幅纪念一位酋长的牺牲的画面上，画着被负伤的野牛角牴而亡的酋长形象，他头顶上束有发辫、臀部有尾饰，与我国青海上孙家寨出土舞蹈纹彩陶盆中的人物形象非常相似。

尼奥克斯洞穴的猛犸图

阿尔塔米拉洞穴位于西班牙北部的桑坦德尔，1868 年被一位追逐猎物的猎人发现，由当地领主苏道拉爵士加以发掘和研究。他在地下发现了为数甚多的原始石器、骨制器和烧火的灰烬、兽骨之类。到 1872 年，由于一个女孩子的发现，而找到了画有 20 多只各种动物形象的

阿尔塔米拉洞穴壁画摹写图

“公牛大厅”。这个所谓“大厅”是一处宽约 18 米，广约 9 米的大洞穴，洞顶上画有各种动物，而尤以各种姿态的野牛形象最为生动。与拉斯科相比，这些壁画显然比较工整精致，而且风格比较统一。最典型的是人们常

受伤的野牛 西班牙阿尔塔

米拉洞穴

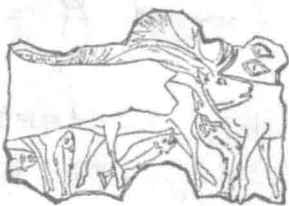
常举出的《受伤的野牛》，它以黑、红和白色渲染，间以线条，把野牛躯体的起伏结构表现得准确生动。其余如伫立、怒吼、屈跪等各种姿态，均栩栩如生，跃然壁上。像这样高度成熟的作品竟然出自 14000 年至 10000

年前的原始人类之手，似乎是令人难以置信的事。因此，苏道拉的发现一直受到考古界的怀疑，直到1901年拉·牟特发现康巴莱勒和芳特·高姆两座史前洞穴的壁画，才证实了阿尔塔米拉的伟大价值。1902年的《人类学年鉴》上发表了《怀疑论者的忏悔》一文，终于为行将谢世的苏道拉爵士恢复了名誉。

除了拉斯科与阿尔塔米拉之外，在瑞士、比利时，意大利等国境内，也发现有类似的洞穴壁画，由于风格相近，也都归入法兰科-康塔布连美术圈之内。

器物艺术的分布似较壁画更为广泛。西欧方面，如瑞士凯斯莱绥洞发现的刻在骨器上的线雕图画《吃草的冰鹿》，那低头觅食的姿态悠然自得。法国罗尔台特洞出土的一件牛肩胛骨上刻的

冰鹿过河

《冰鹿过河》，借助于在鹿腿间穿行的游鱼来表示水的存在，实在是非常大胆的奇思巧构。东欧方面，在捷克斯洛伐克和俄国南部，也有许多用几何化风格的线条装饰的器物 and 洞穴壁画的发现，因为它与法国西南部格拉福特文化风格相似，故通常称之为“东方格拉福特文化”。

欧洲旧石器时代文化的最后阶段，是距今1万至7

千年的阿志里期，也有人把这个时期称为“中石器时代”。此时的造型艺术，表现出抽象化和符号化的倾向，内容也转向人类自身，出现了很多构图宏大的围猎、骑射、格斗的场面。之所以会出现这种转变，是由于这时欧洲大陆气候转暖，冰河期的原始猛兽已经很少，人类

兰利达的狩猎图

征服自然的力量大大提高，弓箭、梭镖等先进工具被普遍采用，人们也离开了幽暗的洞穴，在山坡和平原营室集居。画在岩壁上的

的这个时期的壁画，正是反映了人类取得优势地位、成为自然的主人，那种充满自豪感的颂歌。位于西班牙东海岸一带的勒望特、兰利达和卡蒂克斯等处，近年来不断发现这个时期的岩面画，它不再是单个形象无计划的集聚，而是如同上图的“狩猎”场面那样依照一定情节精心安排的完整构图。画中人物以线状、纺锤状或带状的几何化手法，表现出奔跑、跳跃等各种姿态，十分生动。画中涉及的题材也十分广泛，蜘蛛、蜜蜂这一类的小昆虫也都入画。西班牙岩面画的风格南下，越过直布

罗陀海峡，也出现于非洲。从北非的撒哈拉沙漠到南端的罗得西亚均有发现，它们中间的源流关系目前尚有争议，但无论如何，它是属于和法兰科—康塔布连美术圈毫无关系的另一个系统的美术。

这一时期岩面画中抽象化和符号化倾向的出现，预示着新石器时代抽象图案的即将兴起，阿志里洞穴中的彩绘砾石便是一个明显的标志。不过对于这些砾石的用途，至今还是一个谜。目前至少存在着3种不同的解释，有人认为是一种巫术或占卜的工具；也有人认为是原始人记事的符

阿志里彩绘砾石

号，具有文字的雏形；还有人提出一种假设，认为这是人类最早的货币，用于取代物物交换的一种中间品。

旧石器时代美术作品中大量表现各种动物的形象，正是原始社会狩猎经济的反映。由于生产力的低下，人们的狩猎活动常常要冒很大的风险，为了祈求胜利，传授技术，而产生了作为原始宗教的巫术和艺术。在这些幽暗低矮的洞穴里，匍伏着原始的“艺术家”们，借着燃烧油脂和树木的火光，艰难地雕凿着、涂画着，只有认识到自己的劳作关系到狩猎的成败，关系到部族的存

亡，他们才能这样虔诚、这样认真地去从事这种我们今日称之为“造型艺术”的活动。鲁迅先生说：“画在西班牙亚勒太米拉（今译阿尔塔米拉—编者）洞里的野牛，是有名的原始人的遗迹，许多艺术史家说：这正是‘为艺术而艺术’，原始人画着玩的。但这解释未免过于‘摩登’，因为原始人没有 19 世纪的文艺家那么有闲，他的画一只牛，是有缘故的，为的是关于野牛，或者猎取野牛，禁咒野牛的事。”这样看来，原始艺术的动机和意义，不外乎如下几方面：

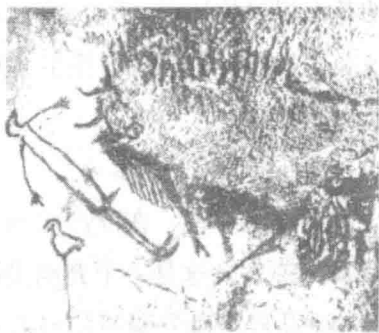
1. 巫术作用：为了祈求狩猎的胜利，尤其是较难对付的大动物，人们在洞中举行仪式，把将要狩猎的对象画在壁上，对着这模拟的目标奔腾跳跃，投掷武器，以求得精神上的征服，原始的音乐和舞蹈，也这样同时产生。这一点，从多数洞穴中都只画难以捕捉的凶猛动物如野牛、猛犸等等，很少见到兔、鼠之类容易获取的小动物，就可以证明。

2. 启蒙作用：年轻的男子进入成年，部落举行启蒙仪式（Initiationritual）以传授生产和生活的知识，这在今日的许多原始部落中仍然存在。在举行仪式的场所，常常有图画和装扮成鬼神的人，通过巫术或其它方式，向年轻一代传授技术，原始壁画中那些在要害部位标有

箭头或其它记号的图画，显然是具有这种目的的。拉斯科洞穴壁画中还有披着鹿皮的直立人，以笛声引诱牡鹿进入伏击圈的画面，亦属此类。

3. 记事作用：最典型的代表是拉斯科洞穴中所画“阵亡的猎手”，图中画着一头腹部被长矛刺中的野牛，凶猛地抵向面前的猎手，猎手猝不及防，倒地阵亡，身边抛落着他的权杖，杖上的小鸟，可能是这个部落的图腾（Totem），左下方的犀牛和尾部的六个

领袖的牺牲 法国拉斯科洞穴

短划，可能说明牺牲者生前的战绩，也可能表示事件发生的日期。

4. 图腾作用：图腾崇拜（Totemism）至今在某些原始部落中仍然存在。他们以某种自然形象作为自己部落的图腾，相信它的神秘力量可以保佑部落的生存，因而把它的图形画在自己的住所、用具甚至身体上。

此外，在许多器物上发现的线刻图画，也有一部分并不属于图腾标记，而是有一定装饰和美化作用的，因