

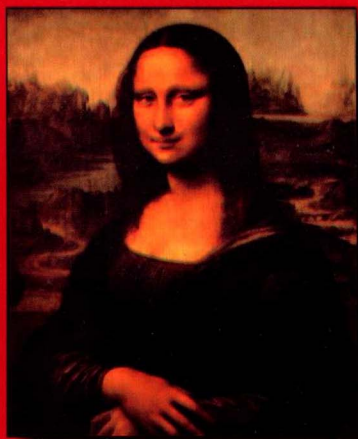
世界艺术史话

Shijie yishu shihua

世界

美术经典

上

辽海出版社

1113141

世界美术经典

(上册)

邢春如 编著

淮阴师院图书馆 1113141

辽海出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界艺术史话. 12/邢春如主编. —沈阳: 辽海出版社,
2007. 5

ISBN 978 - 7 - 80711 - 697 - 4

I. 世… II. 邢… III. 艺术史—世界—青少年读物
IV. J110.9 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 072558 号

目 录

《拉斯科洞窟壁画》	(1)
《犹大之吻》	(9)
《蒙娜丽莎》	(17)
《雅典学院》	(24)
《夜巡》	(31)
《马拉之死》	(39)
《梅杜萨之筏》	(46)
《向日葵》	(53)
《伏尔加河上的纤夫》	(61)
《格尔尼卡》	(69)
《阿尔诺芬尼夫妇像》	(76)
《蒙娜丽莎》	(83)
《沉睡的维纳斯》	(93)
《西斯廷圣母》	(101)
《浴后的苏珊娜》	(109)
《吉卜赛女郎》	(118)
《宫娥》	(125)
《夜巡》	(134)

《裸体的玛哈》	(141)
《马拉之死》	(149)
《梅杜萨之筏》	(157)
《三等车厢》	(165)
《拾穗者》	(172)
《吹笛少年》	(180)
《梦》	(187)
《记忆的永恒》	(195)

《拉斯科洞窟壁画》

“洞窟艺术”

恩格斯说：“有了人，我们就开始有了历史。”

很久以前，人类为了生存和发展，不断开发自己的头脑和发达自己的双手，在漫长的岁月里不仅创造了维持生存的物质财富，也创造了丰富生活的精神财富——绘画、雕塑、音乐和舞蹈。

美术作品究竟从什么时候产生的呢？我们认为它是与人类同时产生的。人类脱离一般动物的标志是人能靠自己双手劳动来维持生存，最早制造的劳动工具从广义上讲就属于美术作品，因为它包含着人类的智慧和创造。但是我们现在论及的美术作品是从旧石器时代开始的。原始人类留存下来的洞窟壁画、岩壁浮雕和各种小雕像谱写了人类最早的美术篇章。

真正意义上的美术作品产生于旧石器时代的晚期——奥瑞纳文化期。旧石器时代指公元前 100 万年到两万年之间，公元 3 万年前属奥瑞纳文化期，公元 25000 年前属索鲁特文化期，公元 20000 年前属马格德林文化期。

由于当时冰雪覆盖大地，为避寒原始人类都居住在洞穴中。他们就在岩石壁上作画，所以在远古的洞穴中留存下他们的绘画和雕刻创造。这就是最早的艺术创作，称为“洞窟艺术”。

令今人不可思议的是，原始人为什么要画画呢？是否也像我们现代人一样为装饰、美化居住环境呢？或者是为了欣赏？原始人没有现代人那么多空闲时间去欣赏艺术，他们作画都是为了生存的实用。他们画动物目的在于识别动物而去猎获动物。

有专家认为，可能是原始人出猎前，为了保证打猎成功而举行狩猎仪式，这种仪式是一种巫术。我们在画中动物的身上发现画有投掷器的箭头，类似长矛。由此推想，可能原始人认为，如果他们只要画出所要猎获的动物的画来，而且可能是用投枪和石斧击打着画，真实的动物也同样会屈服于他们的威力。

因此，原始人视绘画为魔力，相信画什么就能征服什么。据说，有一位现代画家去一个原始部落画画，画了他们的动物，他们很难过。因为他们认为那表示：你们把它带走了，我们怎么生活呢？

发现拉斯科洞窟

世界上最著名的原始洞窟壁画是西班牙北部阿尔塔米拉洞窟壁画和法国西南部的拉斯科洞窟壁画。

1940年是史前艺术史研究的重要年代，因为在这一年，发现了法国拉斯科洞窟。带有美丽壁画的拉斯科洞窟位于法国西南部佩里戈尔地区的蒙蒂尼亚克城，在该城区周围有很多的史前遗址。

1940年9月12日，法国西南部道尔多尼州乡村的3个儿童带着狗在追捉野兔。就在他们快要追上的时候，突然野

兔不见了，紧追的狗也不见了。孩子们在附近找了好一会儿，这才发现兔和狗跑进一个洞口极其隐蔽的山洞。

拉斯科洞窟顶上所绘的牛马

3个孩子互相看了一眼，他们不能让一下午的努力白费呀，于是决定3个人一起到洞里把野兔给逮回来。洞窟的入口仅有80多厘米宽，当时洞口被一些落叶遮盖起来。他们带着电筒和绳索进入洞内，沿洞口往下是几乎与地面垂直的山洞，最后可以看到一些历史遗迹及一些乱石堆。

走着走着，他们发现这个长长的、宽狭不等的通道就像一个原始人庞大的画廊。走到里面，发现其中有一个外形不规则的圆厅最为壮观，洞顶画有65头大型动物形象，有从2米到3米长的野马、野牛、鹿，有4头巨大公牛，最长的约

5 米以上，真是惊世的杰作。

隐藏了 20000 多年的拉斯科洞窟壁画就这样和世人见面了。

“史前卢浮宫”

拉斯科洞窟在偶然中被发现后，专家们在随后的几周内开展了大规模的发掘活动。

洞的入口及山洞内被拓宽到了几米，发掘活动使带有绘画图案的洞窟重见天日，这些带有动物形象的图案大多绘制在洞顶或是墙壁上。洞窟内的岩画奇异非凡，打猎场面包括了约 100 种动物形象，描绘细致，色彩丰富，栩栩如生。它被誉为“史前卢浮宫”。

拉斯科洞窟重要的绘画遗迹均集中于主厅和两个主要洞道中。主厅面积为 138 平方米，洞壁上许多动物形象呈水平排列状。厅中入口对面一块崩裂的壁面上，绘有长达 5 米的大野牛，由黑线勾出轮廓，头、腿和腹部的下沿也涂有黑色。尤其是野牛的头部代表着拉斯科洞线描的最高成就。

其他还有马、母鹿、棕熊和怪兽等。在洞窟入口对面左侧的中轴画廊，其左右两壁绘有牛、马、野驴和母鹿、野山羊等。

“中国马”位于右壁，以黑色勾出轮廓，棕色和黑色涂染。马的腰身肥大，腿短且瘦劲，表现风格与主厅的绘画迥然不同。

在靠近主厅的一条洞道中，动物形象多为线刻，尤以侧端井状坑坑壁上的“人与欧洲野牛争斗”最为突出。

从主厅和中轴画廊的绘画形象看，每个阶段的绘画均排列有序，很少出现叠压，图像与图像之间似乎有着某种呼应关系，很像是史前人在刻绘之前曾做过统一构思和布局。

专家考据分析，认为这个洞窟中各种形象属于 14 种相互继承的风格。其主要图像又归属 3 个阶段：早期主要为单色线描，以主厅中的两头大野牛为代表；中期用黑色勾轮廓，红、棕色涂染，以“中国马”为代表；晚期主要用黑色绘制，以中轴画廊左壁的大黑牛为代表。上述 3 个阶段均属于奥瑞纳—佩里戈尔文化圈。拉斯科洞窟壁画是研究旧石器时代艺术发展的重要例证。

1940 年 12 月 27 日，拉斯科洞窟被法国当局设为重点文物保护单位。此时，有关部门为了防止大批游人的涌入，在洞口设立了保护栏杆。1948 年，拉斯科洞窟正式对外开放。

拉斯科洞窟中白色的方解石质墙壁上绘有的精美的彩色壁画令人叹为观止，这些壁画很好地反映了旧石器时代的古代人类文明。当时人们已经懂得了巧妙利用岩壁天然的起伏来绘制狩猎的情景以及他们部族的人物画像。

为了保护拉斯科洞窟内的壁画，法国当局于 1985 年在洞内安装了空调，以排除灰尘，使洞内温度保持在 14 摄氏度左右，并且维持一定的湿度。此外，当地的科学家在经过几年的考察研究以后，收集了大量关于如何保护拉斯科洞窟的资料，采取了一系列的措施来尽可能地在保证洞窟原始风貌的同时，来保存拉斯科洞窟。其中这些保护方法主要是通过保持拉斯科洞窟内温度、湿度以及二氧化碳含量的稳定，

来防止洞内壁画发生化学反应而遭到侵蚀。

神秘的洞窟艺术

除了法国的拉斯科洞窟，至今已经在西班牙、法国、意大利等地发现了许多洞窟艺术遗址，其中较为著名的有：西班牙的阿尔塔米拉、埃尔卡斯蒂约；法国孔巴雷莱、科隆比耶；意大利的阿道拉等。它们主要分布在以法国南部和西班牙北部为中心的地区，广延到地中海沿岸和北部地区。

西班牙阿尔塔米拉洞窟画。

这些原始画家，技艺相当精湛，绘画功底在今天看来仍具有较高的艺术造诣。

原始绘画中所描绘的题材主要以野牛、马、鹿等动物为主。但是也出现了一些令人百思不得其解的事物。

1912年，有人在西南非洲的纳米比亚的布兰德比尔格山上，在原始的描绘动物的壁画中，发现了一幅描绘白人贵妇的原始岩画。贵妇身穿短袖套衫和紧绷臀部的马裤，戴着手套，系着吊袜带，着便鞋。她身边站着的一位男子，戴着非常复杂的面具和头盔。

在被考古学家确定为真品的法国卢萨克史前壁画中，人物穿着夹克衫。

澳大利亚阿纳姆高地岩画的人物，甚至穿着宇宙服，戴着装有类似天线，有观察小孔的头盔，宇宙服上有明显的拉链。

泰国南部攀牙府的岩画上出现了头戴头盔、身背呼吸过滤器，腰系电筒，着背带裤的机器人。

凡此种种，人们不禁要问：是现代入受着人类先民在天之灵的启示，缝制了这样的衣饰，还是某种神奇的力量使我们的祖先跨越时空，在赤身裸体的蛮荒时代，充分想像了几千年上万年以后子孙的服饰？

这些令人迷惑不解的史前遗迹对认为人类文明是一个从低级向高级逐渐向前、向上发展和进化的传统观点无疑是一个严峻的挑战。1977 年考古学家雷内诺尔伯根指出，面对我们无法解释的诸多遗址、遗物，我们就应该以一种全新的方式来探索人类的文明史了。

1998 年，有学者根据考古学家和人类学家关于人类直立行走的研究，确定现今人类形成于 400 万年前，而地球诞生于 45 亿年以前。世界万物都是从无到有，从有到无，生生灭灭的。地球上的高等物种及其智慧很可能也是从无到有，从有到无，生生灭灭的。

据测算，大约 20 亿年前，地球上存在过高度文明的生物，由于地球大灾变以及亿万年的自然变迁，使这些文明成为残存物。也有古生物学家推论：地球大约在 5 亿年前、3.

5 亿年前、2.3 亿年前、1 亿年前以及最后在 6500 万年前，经历了毁灭性大灾变，使当时创造的文明毁灭殆尽。每次文明中又会出现断裂。在延续至今的这次文明和上一次文明之间的断层大约发生在公元前 12000 年至公元前 10000 年。

与是否存在星外文明一样，是否存在地球的几度文明也是迄今为止的考古手段和技术无法确证的，为此，研究者之间的旷日持久的论战亦可想而知。

《犹大之吻》

意大利绘画的转机

13 世纪的意大利是欧洲文艺复兴的春鸟，它在文学上的伟大代表是诗人但丁和小说家薄伽丘，在绘画领域里的伟大代表则是乔托。因此，在文艺复兴史上，乔托与但丁齐名，而且乔托在但丁的著名诗篇《神曲》里得到赞扬，说他超越了他的老师契马布埃，声誉高过其师。薄伽丘则在《十日谈》中评价乔托说：“他生而具有超群的想像力，凡自然界的森罗万象，他无一不能运用他的妙笔画得惟妙惟肖，令见者几疑是物的真体。”

乔托为何能得到如此高的评价呢？这要从 13 世纪以前的意大利绘画说起。

13 世纪以前，意大利的绘画一直在拜占庭艺术的控制之下。所谓拜占庭艺术，是一种受罗马拜占庭帝国影响而产生的艺术风格，它的特点是高度的程序化，色彩艳丽而人物僵硬，重装饰而鄙视造型，距离真实非常遥远。特别表现在宗教画上，人被“神化”，而神又被僵化，人物没有个性，形象呆滞僵直。这种情况从契马布埃开始，逐渐有所转变，但是真正使意大利绘画摆脱拜占庭定型式的宗教画风的是乔托。

契马布埃是乔托的老师，而乔托又是怎样摆脱老师给他的影响的呢？艺术传记家瓦萨利说，这是“上帝的恩赐”。

拜占庭的艺术作品风格比较僵硬死板

乔托曾去罗马游历，看到很多古代的遗迹，显然他有很强的观察力和领悟力，他重新发现了透视法，将近 1000 年以后，乔托是第一个在平面空间上画出有深度空间的画家，他强化力度，走向自然主义。他在 1290 年所画的“耶稣受难”，已呈现他的激进画风，画中悬挂的是实实在在有血有肉的痛苦人物，不再是轻飘飘的灵体。

乔托突破了拜占庭艺术的僵化形式，赋予人物高度的自然与立体感。当乔托刚开始走向自然主义之际，并没有完全

脱离拜占庭风格，他还是使用了拜占庭艺术中那些带有象征与暗示性的图像。但是乔托的天才，使他从拜占庭艺术出发以后，很快就脱离拜占庭艺术。

乔托开始根据真实对象检验画作，在物象轮廓上加强一些色调浓淡的变化，来突显阴影，他要制造出他所看到的雕刻那般明暗显著的效果。虽然光和空间都没办法成熟地浑融在画中，但他终究是跨出了艺术史上的一大步。

从此以后，他的作品一再呈现他自然主义的画风。颜色、质感不断在演化，光与影更成熟地柔和搭配，建筑物、器物、甚至人物的衣衫垂落、布料皱折，都越来越立体真实。此外，人物脸庞开始富有表情。他甚至尝试让壁画空间跟教堂建筑空间连贯一致，这种尝试对后世影响是非常深远的。

乔托一生主要绘制教堂内的壁画，他的作品在罗马、佛罗伦萨、帕多瓦等地的教堂内都有。这些壁画尽管都是描绘圣经里的故事，如《圣芳济的生涯》、《施洗约翰的生涯》、《基督传》、《圣母的生平》、《逃往埃及》等等，但乔托已开始从构图上尽量采用活的人物和真实的世界，对绘画素材已具有人文主义精神的理解方法。人文主义思想在乔托所生活的年代已经萌生，但还未形成一种思想运动。人们开始从信仰神转变为信仰自己、尊重人性和人生的价值。

背叛之吻

《犹大之吻》是乔托最有代表性的圣经历史画杰作之一，是欧洲文艺复兴初期的绘画杰作。

乔托的湿壁画《滥杀无辜》

据圣经传说，耶稣的12个门徒中，有一个加略人犹大，他去见祭司长，说：“如果我把耶稣交给你们，你们愿意给我什么？”祭司长就拿了30块银钱给他。从那时候起，犹大就开始找机会要出卖耶稣。

无酵节的第一天，门徒依照耶稣的吩咐，去安排逾越节的晚餐。傍晚，耶稣跟12个门徒坐席。在用饭的时候，耶稣说：“我告诉你们，你们当中有一个人要出卖我。”门徒都非常的忧愁，一个一个地问他：“主啊，不是我吧？”耶稣回