

Art Past
Art
Present

世界艺术史丛书

〔美〕大卫·S·威尔金斯 (David S. Wilkins)

〔美〕伯纳德·舒尔茨 (Bernard Schultzs)

〔美〕凯瑟琳·M·林嘉琳 (Katheryn M. Lindurff)

著

培生艺术史 史前和古代艺术

陆豪——译
张坚——审校

重庆大学出版社

非外借

培生艺术史
培生艺术史
培生艺术史

ANCIENT ART

SHIJIE YISHUSHI CONGSHU

世界艺术史丛书

大卫·G.威尔金斯 (David G. Wilkins)

伯纳德·舒尔茨 (Bernard Schultz)

凯瑟琳·M.林嘉琳 (Katheryn M. Linduff)

著

Pearson History of Art:
Prehistoric
and
Ancient Art

培生艺术史： 史前和古代艺术

张 陆
坚 豪
— —
审 译
校 者

重庆大学
出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

培生艺术史：史前和古代艺术 / (美) 大卫·G. 威尔金斯 (David G. Wilkins), (美) 伯纳德·舒尔茨 (Bernard Schultz), (美) 凯瑟琳·M. 林嘉琳 (Katheryn M. Linduff) 著; 陆豪译. — 重庆: 重庆大学出版社, 2018. 10

(世界艺术史丛书)

书名原文: Art Past, Art Present. 6th Edition

ISBN 978-7-5689-0809-2

I. ①培… II. ①大… ②伯… ③凯… ④陆… III. ①艺术史—世界—古代 IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2017) 第245254号

世界艺术史丛书

培生艺术史：史前和古代艺术

PEISHENG YISHUSHI: SHIQIAN HE GUDAI YISHU

[美] 大卫·G. 威尔金斯 (David G. Wilkins)

[美] 伯纳德·舒尔茨 (Bernard Schultz) 著

[美] 凯瑟琳·M. 林嘉琳 (Katheryn M. Linduff)

陆豪译

张坚审校

策划编辑: 席远航

责任编辑: 席远航 书籍设计: 原豆设计

责任校对: 张红梅 责任印制: 张策

重庆大学出版社出版发行

出版人: 易树平

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆新金雅迪艺术印刷有限公司印刷

开本: 720mm×1000mm 1/16 印张: 15.25 字数: 231千

2018年10月第1版 2018年10月第1次印刷

ISBN 978-7-5689-0809-2 定价: 99.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书, 违者必究

史前和古代艺术

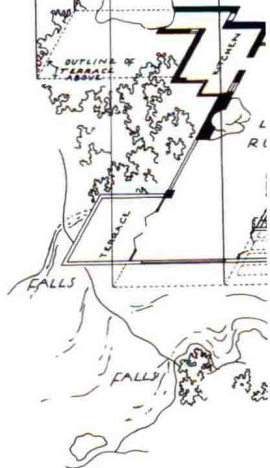
公众把雕塑《云门》称作『大豆子』，这个雕塑重达110吨，并且在现场建造过程中耗费了大量的人力。建造这一雕塑总共花费了2.3亿美元。

图 1.1 安尼施·卡普尔，《云门》，2004年。不锈钢材质，长20米。美国，芝加哥，千禧公园。芝加哥市政府委托制作

CONTENTS

目 录

2. 史前艺术

PREHISTORIC
ART

史前艺术 / 46

旧石器时代 / 47

旧石器时代绘画的发现 / 47

旧石器时代的艺术 / 48

新石器时代 / 52

新石器时代的艺术与建筑 / 52

史前艺术和史前艺术家 / 60

相关知识点 / 61

相关主题 / 62

3. 古代艺术

古代艺术导论 / 70

历史 / 74

古代社会中的艺术 / 75

艺术的过去 / 艺术的现在 / 77

古代艺术家 / 77

相关知识点 / 79

相关主题 / 80

苏美尔艺术 / 86

古埃及艺术 / 92

历史 / 94

宗教 / 97

古埃及艺术 / 99

埃及艺术家 / 101

古埃及艺术：纳尔迈王石板画 / 103

ANCIENT ART

埃及金字塔 / 105

埃及神庙 / 112

相关技术 / 117

埃及墓室绘画与涂色浮雕 / 120

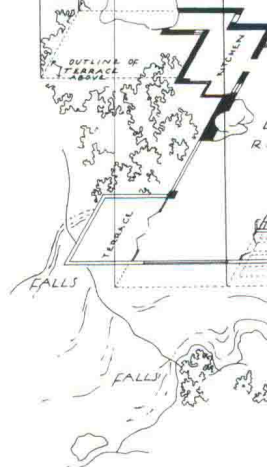
相关技术 / 123

印度河流域文明 / 124

爱琴海艺术：米诺斯文明和迈锡尼文明 / 128

古代中国：商朝 / 137

相关技术 / 139

亚述艺术与早期的波斯艺术 / 141

中美洲：奥尔梅克人 / 146

伊特鲁里亚艺术 / 152

古希腊艺术 / 156

历史 / 158

知识分子与科学活动 / 164

宗教 / 164

古希腊艺术 / 165

古希腊艺术家 / 167

希腊陶瓶绘画 / 168

希腊雕塑的发展 / 172

相关技术 / 178

相关技术 / 183

艺术的过去 / 艺术的现在 / 186

希腊多利克建筑风格 / 188

相关技术 / 190

雅典，帕特农神庙 / 191

人名索引 / 201

词汇表 / 207

参考文献 / 217

图片版权声明 / 223

Experiencing Art

1. 艺术的体验

公共艺术因庞大的受众群体及其自身的多样性，时常会诱发争议；当承担其开销的纳税人对用财政税收购买的公共艺术作品怀有怨愤之情时，情况可能会变得略微复杂。然而，有一件作品赢得了赞许，那就是安尼施·卡普尔（Anish Kapoor）（1954— ）设计的《云门》（*Cloud Gate*）。这件作品受芝加哥市政府的委托而设计，这一体积庞大、高度抛光的抽象雕塑坐落于芝加哥市商业中心街区与密歇根湖畔之间的千禧公园（图1.1），它深受芝加哥市民的喜爱，已经成为这座城市的一个新地标。

这件作品的拱形结构把抽象的特点发挥到了极致，但却不是一件孤立作品。城市的天际线、公园四周的树木以及周边熙攘的人群无不映照在镜面的表面上。当你围绕着它游览观光时，《云门》弯曲的表面会使都市风景变得抽象扭曲，在视觉上把城市的风景转移到了云层的上方，观者的目光会先从城市转向雕塑，再转向自然，最后折返回城市之景。这座雕塑十分庞大，观者可以在拱形的通道下方行走。在那里，隆起的半球状造型会把映入其中的观众的倒影向上拉伸，创造出复杂抽象的景象。人群中的孩子们可以在其中乐此不疲地寻找着颠倒的自己。如果一件公共艺术作品的用途是通过融入广大的社会阶层来对生活进行美化，那么《云门》就是一件成功且令人满意的作品。

体验艺术 | Experiencing Art

我们幻想一下——你和一位朋友正在一座美术馆里享受着美好的午后时光。当你步入展厅，欣赏绘画与雕塑时，一个暗房的入口闯进了你的视野。出于好奇，你走进其中并迎来了影像艺术的初次体验（图1.2）。

立刻引起你注意的是那些列队行进中的男子，他们正搬运着一个由白色织物包裹的尸体。此刻，你会想到那些在电视新闻中出现的中东的送葬队伍，黑暗的录像室内，你坐在一张长椅上，驻足观看。

你对人物动作的最初设想会随着录像的播放而得以证实。相比海岸贫瘠、岩石频凸的背景，送葬队伍与一群身着黑色衣物在沙堆中采拾东西的女子形成鲜明对比。你会发现，她们身上的黑色罩袍大多是伊斯兰教国家女性的着装，你意识到她们的手在沙土中挖掘出了一座坟墓。音量的渐增使音轨发生颤动，强化了送葬与挖掘的节奏。就在葬礼现场外，一个孩童用小石子堆成了一座坟堆。

你的所见会迫使你问道：为什么送葬与送葬者构建的残酷现实会被当作艺术品进行展示呢？为什么性别会制约人物的动作表现？在美术馆里，观看录像艺术与观看绘画和雕塑的体验区别在何处？录像中的各个元素——动作、着装与场景、摄影角度与声音的变化——彼此之间的联系是什么？这段录像所呈现的与你曾出席的葬礼又有何不同呢？

当你和朋友开始更多地关注影像跳动的节奏时，火焰与尘埃却突然笼罩了这片荒凉之地，录像结束了。

图 1.2 施琳·奈莎，剧照取自电影《通道》，2001年。35 毫米电影剧照，时长为 11 分钟 40 秒

灯光亮起，你们会在脑海中寻索一些词汇，以便可以准确表达出这最后几分钟的体验。尽管录像讲述的故事不言自明，但你还是感觉到图像、声音与事件蕴含了某种深刻寓意。很显然，位于入口墙面处的作品标题引起了你的注意：《通道》（*Passage*）。

现在，你的情感和思绪会开始自我组织，生成初始的反应。你意识到录像的视听成分已被简化为基本要素，你也会意识到，虽然不同的葬礼仪式有不同的文化背景，但彼此通常会有一类共同的超然主题：生命的轮回——出生、死亡以及对于重生的信念。伴随着这些极具象征性的内容，你得到了一类与轮回有关的艺术解读。你由此窥视了一位艺术家的视野：感受到一种独特的世界观，以及在这种世界观影响下人类艺术体验的不同强度。

同这件影像作品的巧遇会对你继续产生影响，事后你通过网络搜索发现其作者施琳·奈莎（Shirin Neshat）出生于伊朗，她在1979年遭到放逐，近年来在纽约工作。当她于1990年重返伊朗时，发现故乡已被1979年的伊斯兰革命彻底改造。与祖国的疏远驱使奈莎采用摄影与影像媒介的手段去探索流亡者的心理状态。她是否能找到一种方式来表达：活在他处且永无归属意味着什么；她在伊朗和西方世界感知到的相互矛盾的伊斯兰教观念，可否使她提出一种见解？奈莎曾说：

我们这群生活在“中间”地带的人优劣见半。优势在于能够接触全新的文化，对我而言，自由源自身处美国。而劣势当然就是无论身在何处，你都将永远无法再次体验身处“中心”或“家”的感觉。

当谈到她的作品，奈莎说：

我是一位艺术家，而非一名激进主义分子。我没有目的。我创作作品，仅仅是为了促成一次交流，而这就是……对于人们，我在制造一种非常简单的体验，使人们能够在最为丰富的情感层面，获得最为真实的触动，而非沉重的政治主张。

当你读到艺术家这段陈述时，词语的“对话”映入你的眼帘：在影像与声音

的作用下，作品《通道》会吸引你，并在意识之旅的征途上引导着你。奈莎使你成为文化交流的参与者，而你也因此变得敏感，从直觉层面上理解艺术交流上的语言，尝试去探索一个人生众多的不解之谜。

施琳·奈莎的作品《通道》利用了时下主流的电子通信媒介，它属于我们这个时代。如果这类媒介不符合我们对艺术的一贯预想，那么，它可能会致使我们审视自己的预先期待，以及艺术在塑造我们世界观时的作用。然而，奈莎向我们证明，艺术如何跨越时间与文化进行交流，艺术是如何提出能触动我们体验的核心话题的。

如何体验艺术

当你在画廊或美术馆——抑或当你在街道行走——偶遇一件陌生的作品时，你会以提问的方式与之交流。为了把作品当成视觉表达或历史体验——或是两者皆有，你可以从以下的一个或多个问题着手。

- 这件作品是否传达出特殊的情感与感受？它表达的内容（expressive content）是什么？
- 它属于一种清晰可辨的艺术传统吗？它与某种特殊的历史风格（historical style）有关吗？
- 艺术家是谁，以及艺术家个人的态度是否影响了作品的创作？作品是否表达了一种个人风格（individual style）？
- 对作品进行的视觉研究与分析能够告诉我们什么？形式分析（formal analysis）能起到多大的作用？
- 作品的视觉要素是如何安排的？它的组成（composition）是什么？

- 构成作品的材料是什么？**媒介**（medium）是什么？
- 艺术家（们）如何使用这些材料？又使用了什么**技术**（techniques）？
- 是否有人委托艺术家来创作，或支付作品费用？谁是**赞助者**（patrons）？
- 为什么创作这件作品？作品达到了什么意图？最初被创作时，又具有什么**功能**（function）？
- 作品是否为特定场所创作，以及艺术家是否为了这些特定场所调整过作品构成？艺术家是否使用了固定**搭配**（collocation）？
- 作品的主题是什么，又描绘了什么？作品的**图像志**（iconography）和**图像学**（iconology）是什么？
- 作品能够告诉我们其所诞生时代的理念、信仰或态度是什么吗？它的**历史意义**（historical significance）和**历史背景**（historical context）是什么？在过去抑或当下，作品的受众是谁？
- 作为受众的一员，我们也可以问自己：你为这件作品带来了什么？你的个人经历及经验如何影响你对这件作品的反应？你个人的反应又是什么？

这些问题并非一个全面而完整的清单，也未必适用于每件艺术作品。每个问题中的重要概念都以**粗体**标注出来，这些术语属于专业词汇，有助于共享艺术品观念。