

中央美术学院 规划教材

李辰 著

A History of Western
Ancient Mural Painting
西方古代壁画史

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

J218.6/7

2007

中央美术学院规划教材

A History of Western
Ancient Mural Painting
西方古代壁画史

李辰 著

图书在版编目 (CIP) 数据

西方古代壁画史 / 李辰著. —北京: 北京大学出版社, 2007.10

(中央美术学院规划教材)

ISBN 978-7-301-12249-5

I. 西… II. 李… III. 壁画—绘画史—西方国家—古代—教材 IV. J218.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 080744 号

书 名: 西方古代壁画史

著作责任者: 李辰 著

责任编辑: 谭燕

书籍设计: 王子源

标准书号: ISBN 978-7-301-12249-5/J · 0169

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962 编辑部 62752025

印 刷 者: 北京恒信邦和彩色印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

720mm×1020mm 16 开本 11.25 印张 196 千字

2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷

定 价: 52.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024; 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

中央美术学院规划教材
编审委员会

编审委员会

主 任 潘公凯

副主任 谭 平

编 委 (按姓氏笔画排序)

丁一林 尹吉男 王 敏 田黎明

吕品昌 吕品晶 吕胜中 许 平

苏新平 诸 迪 高天雄 曹 力

隋建国 谭 平 潘公凯 戴士和

工作小组

组 长 许 平

副组长 杨建华

组 员 蒋桂婕 梁丽莎 田婷婷

目 录

总序	前言	6
		8
引言	最初的杰作——在历史之前 (公元前 14000 年—公元前 9500 年)	10
第一章 —— 源头	(公元前 8000 年—公元前 4 世纪) 第一节 渴望不朽 ——古埃及墓室壁画 第二节 王权的艺术 ——两河流域宫殿壁画浮雕艺术 第三节 传说中的先民 ——克里特与伊特鲁里亚壁画 一、轻快的自然主义——爱琴文明 二、神秘的墓中欢宴——伊特鲁里亚墓室壁画	17 31 41 41 45
第二章 —— 人的艺术	(公元前 5 世纪—公元 4 世纪) 第一节 理性与诗情 ——希腊浮雕艺术 第二节 艺术的扩展 ——希腊化时期浮雕壁画艺术 第三节 宏伟即罗马 ——罗马时期壁画浮雕艺术	51 56 63

第三章
——彼岸的世界
——中世纪基督教壁画艺术
(6世纪—14世纪前后)

第一节	宗教的胜利与神圣的艺术 ——拜占庭壁画艺术	73
第二节	精神的火焰 ——从罗马式到哥特式艺术	84
第三节	国际哥特式与乔托的方式	95
	一、国际哥特式	95
	二、乔托的方式	102

第四章
——视觉的幻象
——文艺复兴前半期
(15世纪前后)

第一节	对深度和空间的征服 ——佛罗伦萨	111
第二节	艺术的融合 ——在北方	128

第五章
——壁画的繁荣与衰落
——文艺复兴后半期
(16世纪前后)

第一节	世界的中心 ——罗马	139
第二节	颜色的质感 ——威尼斯	155
第三节	艺术的传播 ——意大利以外的地方	167

参考书目	180
------	-----

总序

教材建设是高等艺术教育最重要的学术内容之一。

教材作为教学过程中传授课程内容、掌握知识要领的文本依据，具有延续经验传统和重构知识体系的双重使命。艺术教育的基本规律决定了它具有结构开放、风格差异、强调直观、类型多样等多种特性，是一种严肃而艰难的专业建设。尽管如此，规划和编撰一套高起点、高标准、高质量的专业教材，仍然是中央美术学院长期以来始终不渝的工作目标。

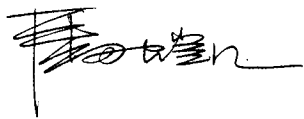
我国的美术教育正在经历一场深刻的变化。传统的现实主义造型艺术教育正在逐渐向覆盖美术、设计、建筑、新媒体等多学科的综合型“大美术”教育转换；原来学院相对封闭、单一的学术环境正在转变为开放、多元、国际化的学术平台；一段时间内以对西方文化引进、吸收和消化为主的文化建设也在转变为具有明显主体意识特征的积极的文化建设。在这样的转变中，中央美术学院原有的教学经验与传统经受了考验和变革，原有的学科体系有了更全面、更理性的发展，原有的教学用书已不能适应新的教学需要，及时地总结和编撰新的规划教材，已成为当务之急。

中央美术学院作为中国美术教育最高学府，建校以来始终坚持积极应对社会发展与文化建设需要、创建新中国最高成就的美术教育事业的办学方针，坚持高标准、高质量的人才培养目标。本次教材编写，在原有教学传统的基础上，吸收了最新的教学改革成果，力求反映新的时代条件下人才培养

的目标与要求，反映“大美术”教育的学科系统性、发展性。根据美术院校教学用书类型多样、层次丰富和风格差异的特征，本套教材分为理论类、技术类与（工作室）教学法三个系列。理论类教材主要汇集美院各院系开设的概论、艺术史与专业史、创作理论与方法等基础理论课程的教学内容；技法类教材主要汇集各专业的基础技法与创作技能训练内容；（工作室）教学法则以各专业工作室为单元，总结不同专业、不同艺术风格的工作室教学体系与创作方法，集中体现美院工作室教学体系下的优良教学传统与改革探索。

这套规划教材计划近百种，将在今后五年内陆续完成。但是，在任何情况下，我们都不应忘记，教材的完成只是一种过程的记录，它只意味着一种改革与尝试的开始而不是终结。当代教育家怀特海（Alfred North Whitehead）曾说：“教育只有一种教材，那就是生活的一切方面。”（《现代西方资产阶级教育思想流派论著选》，人民教育出版社1980年版，第116页）关联着社会发展和改革实践的艺术生活永远是最生动、有效的教材，追求这种实践的持续和完美，才是我们真正长久的教材建设目标。

中央美术学院院长、教授

2007年5月

前言

当我们面对一幅依附于环境的优秀壁画作品时，总是能强烈地体会到其中蕴藏着的生命力与美感，也可以读出另外一个重要的因素——理性。毫无疑问，艺术家自身才华的展现永远是首要的，好的艺术感觉不断使我们有所突破和前进，但艺术家同样需要依赖其所掌握的艺术规律与法则来创造辉煌的艺术作品，理性则有助于我们掌握艺术规律和艺术风格（包括民族风格、时代风格、风格流派和艺术家的个人风格）。

所以艺术学习首先是一个实践的过程，经验的积累至关重要。我们可以通过大量的学习实践活动获得艺术的进步。在我们壁画专业的学习实践过程中，除了一般的美术基础课程外，还会涉及传统壁画的诸多技法和创作方式。多年的教学与实践经验证明，这需要我们的学生对传统有更多的了解和体会。虽然学生们还会学习一些美术史类的共同课，但无论是从理论上还是从形式技巧上，它们对于如何看待一件壁画作品是远远不够的。不同的民族、不同的地域、不同的客观自然条件以及不同的情感倾向，使每个时代的艺术风格乃至每件作品具有不同的象征意义和复杂含义。一件壁画作品，它的社会背景是怎样的？它所处时代的艺术背景如何？作品的委托人是谁？创作目的是什么？画家是如何选择作品内容的？形式语言的选择与内容的关系是怎样的？材质、技法语言的继承与发展是怎样的？作品与建筑构成了怎样的关系？解答这些问题，理清这些问题的关系，将有助于我们总结历史、学习大师的作品、掌握艺术规律。我们也正是常常在向前辈大师的作品学习的过程中，恍然之间有所体会、有所发现和突破。而增进对传统的了解和热爱也经常是成为一个壁画家和大型绘画艺术家所必备的修养和条件，有助于其掌握艺术规律与法则。

这本书是为美术院校壁画专业的学生所写的,我首先选择西方古代壁画史是因为在世界各个古代文明体系中,只有中国和西欧文明从未间断过,其他的古文明都有不同程度的断裂、偏向,甚至消亡。后来的西方视觉艺术,形成了一个系统、理性、完整的体系和发展历程,而我们中国的美院教学模式基本来源于此。正因如此,我从西方壁画入手,在方式上相对成熟和容易。在学生已学习过美术史共同课的前提下,我从欧洲艺术的起源——史前岩画谈起,直到文艺复兴运动结束。在各个章节中,我以作品为中心,按年代简述时代背景、艺术背景以及时代风格的传播,在分析主要作品时,简单介绍创作者的背景、作品与建筑的关系、作品的内容、形式语言的表达、材料技法的采用及其发展变化、作品的风格与时代特性以及与之相关联的其他作品,等等。每一节还附有重要的专有名词的解释或材料与技法的说明,并在每章的最后附有作业。在艺术作品图片的选择上,以适合壁画教学实践为主,在选用大量名作的基础上还选择了一些不太著名但在某一方面有着重要品质和代表性的优秀作品。在叙述的过程中,我发现,给艺术史和艺术风格断代是异常困难的,有时显得不甚合理,更何况许多历史事件的发生年代甚至历史事件本身是不确定或充满争议的。事实上,艺术史的时代分割常常是为了理清历史发展的脉络和叙述的方便。在这种情况下,我尽量采用约定俗成的艺术史断代方法。在行文上,我尽量使用简洁、清楚、明白的语言进行叙述。

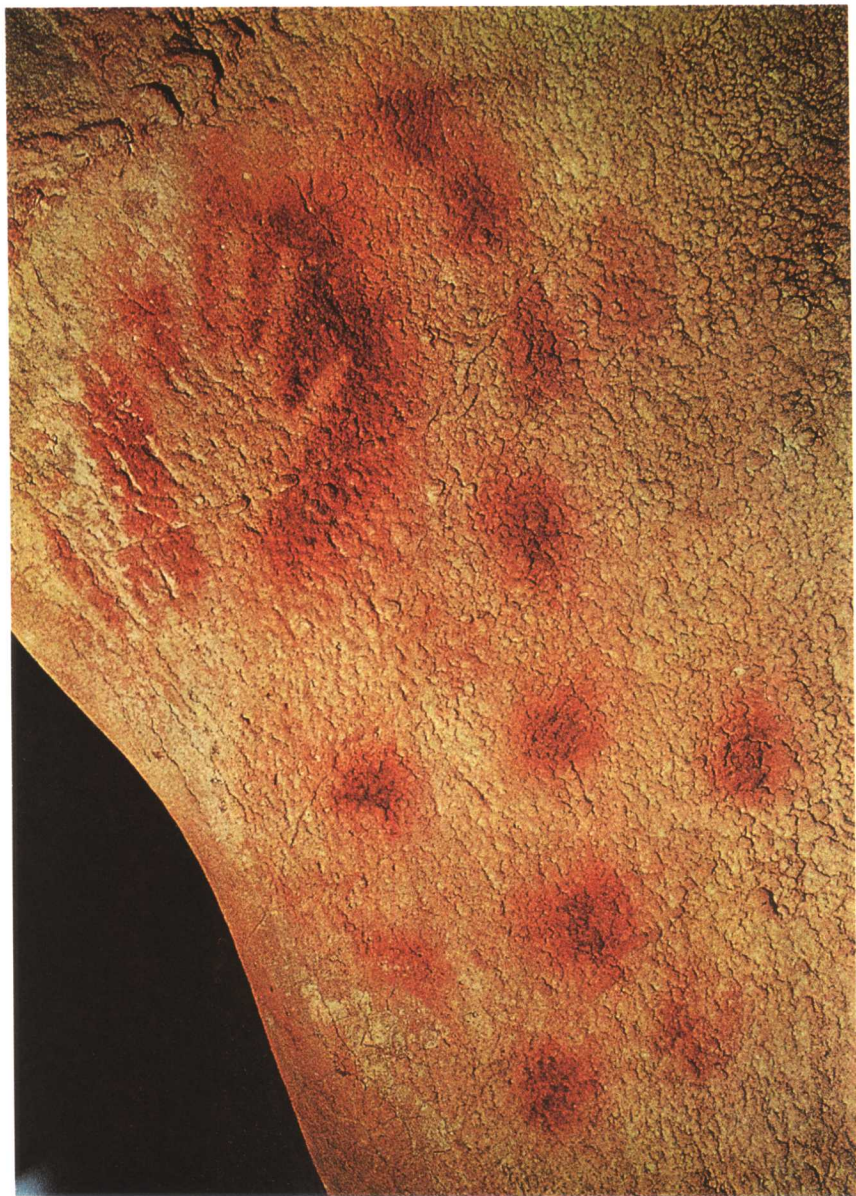
在几年的授课过程中,教学模式慢慢成熟,作为一个壁画艺术的实践者和教授者,我能够更真切地贴近作品与创作者,能够更实际地面对学生的需求,紧紧围绕作品进行分析。但我并非理论家,在理性的分析方面还有许多欠缺的地方,工作中的困难、压力和理论知识的欠缺可想而知。本书所涉及的西方古代壁画史只是壁画课程的一部分,还有东方壁画史、现代壁画史等内容并未展开。要想进一步推进工作,既需要勇气和毅力,更需要专家的指教。使这些年的讲义成为一本书,这即是我的初衷和目的。让我们在图片和文字中,沿着西方壁画发展的历史,在典范的引导下,展开对墙上艺术的研究之旅。

引言

最初的杰作——

在历史之前

(公元前14000年—公元前9500年)

图例 引-1,《手模的印记》,卡斯蒂洛洞穴岩画,西班牙桑坦德地区,公元前 40000 年

在出现文字、形成有组织的社会之前的数十万年间,人类经历了一个漫长而孤独的时期。漫漫长夜中,人们生活在各自没有什么联络的部落中,终

日与动物、植物为伴。因为没有文字，人类几乎没有留下什么记录。今天的学者们只能笼统地把这一时期称为史前时代或石器时代。

一个软粘土上的指纹（图例引-1），一组平行的或直角的线条，成为我们与史前人“联络”的仅存的重要信息。史前人以此将人与其他有生命的形式区别开来，证明自己之所以为人类，证明自己的存在、自己的领地以及对世界的征服。

岩画几乎存在于世界各地。在欧洲近现代，被猎人和嬉戏的儿童戏剧性地发现的法国西南部和西班牙北部地区的大量精彩的史前岩画，便是了解史前人的珍贵作品。这些岩画大约出现在公元前 14000 年至公元前 9500 年，这一时期也被历史学家命名为马格德林文化时期。

法国的拉斯科洞穴（图例引-2）和西班牙的阿尔塔米拉洞穴的岩画是马德格林文化时

图例引-2，法国，拉斯科洞穴内景，公元前 15000—公元前 10000 年

期最著名的岩画。同其他的史前岩画或原始部落岩画相比，马德格林岩画是比较进步、比较成熟的自然主义或称现实主义的艺术形式。岩画内容全部是猎人们与之朝夕相伴、赖以

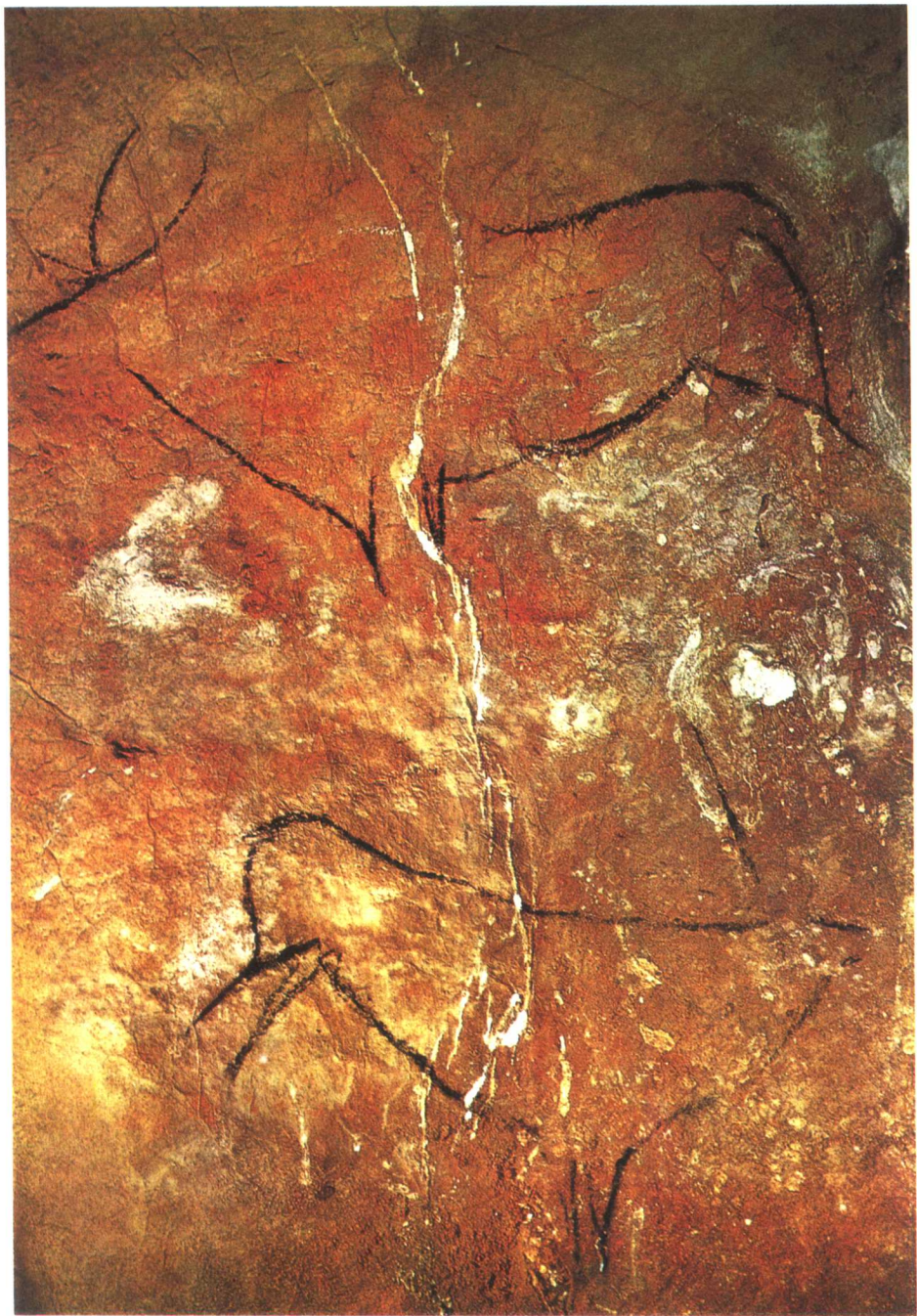

图例引-3
《野牛》
阿尔塔米拉洞穴岩画
西班牙
桑坦德地区
公元前 15000—公元前 10000 年

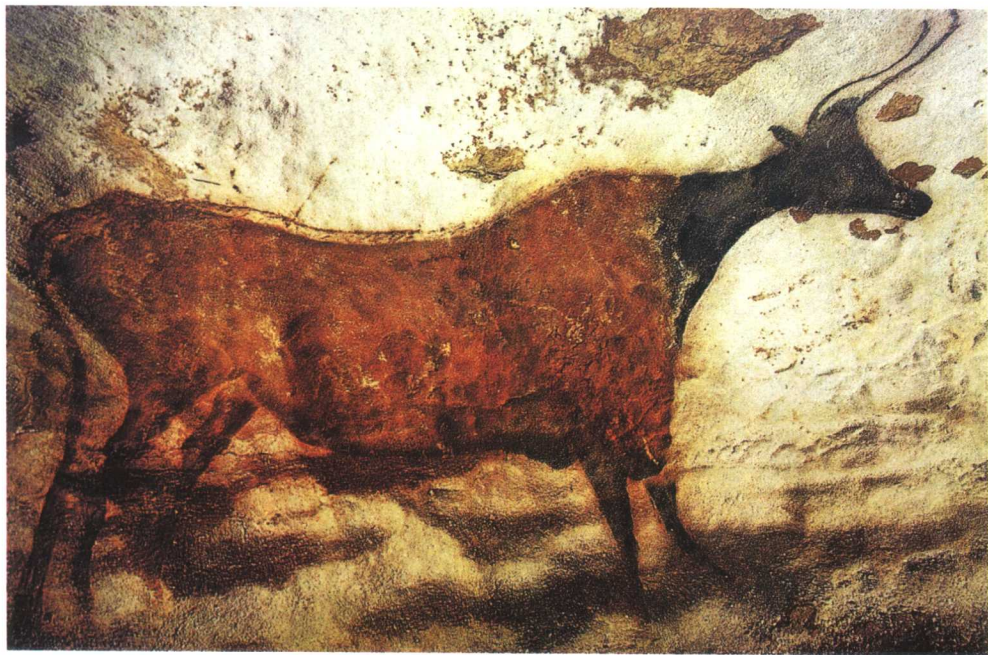
图例引-4
《中箭的马》
拉斯科洞穴岩画
法国
公元前 15000—公元前 10000 年

生存的动物，较多的是各种野牛（图例引-3）、马（图例引-4）、驯鹿（图例引-5）、羊、鱼和鸟，散布在岩洞各处，没有明显的布局。有时，这些动物一个紧挨着一个。有的地方重叠着画了好几层，大的洞穴会有成百上千处绘画和雕刻，有的会高达几米。它们的线条大胆生动、轮廓分明具体、形象充分而近乎完美，以至于几度被人怀疑为赝品。比如《鹿的线条》生动而又简练至极的线条，与毕加索的作品有异曲同工之美。当然，人类从史前时代起就不缺乏抽象思维能力，《手模的印记》就是在岩石上用手做模版所喷涂的标记和一些点状标记。这样的标记，即是史前人艺术灵感的反映，也许是一个记号，也许是一个图解。

图例引-5,《鹿的线条》,奇蒙内斯洞穴岩画,西班牙,桑坦德地区,公元前15000—公元前10000年

原始人狩猎时仔细地观察着动物，当他回到栖息的洞穴后，在微弱的火光下，凭记忆描绘它们。他全心全意，尽可能描画得更像。如果他画了一头野牛，那他一定认为那就是野牛的化身，而不仅仅是模仿，然后在岩壁之下举行仪式。这是一个咒语，一个巫术，原始人企图通过这一举动，使自身获得某种神秘的力量，以左右或治服猎物，或者从猎物身上获得力量。这种愿望异常强烈，对所描绘的对象的真实感的追求不断增加。我们只要看看那些野牛（图例引-6）、野象是多么地生动，多么富于张力，就能感受到祖先们栖身于自然界并企图征服自然界的愿望是多么地强烈。这些绘画是人类最初的“艺术杰作”，而原始人则认为这是某种有效的“巫术”——举着火把，穿过狭窄的洞穴，进入深而幽暗的山腹，火光闪烁中，那散布各处的野兽是如此地神秘，如此有层次、有量感、有张力，又自由自在、无拘无束，给人以巨大的精神震撼——原始人渴望成为自然的主宰，并认定他们已获得了某种征服自然的神力。

图例引-6

《牛》

拉斯科洞穴岩画

法国

公元前 15000—公元前 10000 年

材料与技巧:

原始人点着火把，用坚硬的燧石工具在岩壁上刻出轮廓，然后用颜料粉调和水或动物脂肪，涂抹在干燥的轮廓里。颜料用石头或土研磨出来——红色是氧化铁，蓝色是氧化锰，黄色是铁的化合物，黑色可以从动物骨头和木炭中提取，白色可以从土中得到。除了用手或颜料块外，原始人还用了羽毛、兽毛或植物纤维扎成的毛笔和毛刷、棍子，还用兽骨制的管子像今天的喷枪一样吹喷出颜色，或用兽皮做成模版、渲染、擦涂颜色以及刻线、画线、留白等种种技巧，以丰富微妙的层次变化表现野兽的皮毛、体量感和真实感。为了充分而生动、清楚而完整地表现其形体和动作，这些动物的身体从头至尾都被表现成正侧面，而两只犄角则通常被描绘为正面的样子。今天看到的岩画已经在岁月的作用下和岩石融合在一起，这种质感效果不是人工能够刻意制造的。

第一章 源头——早期古代壁画艺术

(公元前3000年—公元前4世纪)

图例 1-1，吉萨金字塔，巨大并安静地矗立着的金字塔今天成了永恒的代表词

人类在对大自然的长久的依赖、畏惧、争斗与纠缠中缓慢地成长。大约在公元前 10000 年以后，人们开始从狩猎游牧的生活中安定下来，定居在固定的土地上，从事耕种，之后慢慢形成了村庄、城市，并建立了国家。国家出现了，社会组织机构健全了，行政管理也就显示出其重要性。人们管理河流水道，构筑防御工事，资源被大量集中地开发和利用，文字被发明并被充分运用，社会发展迅速。

现在，人类崇拜的是自己创造的诸神，而不再对物化的东西有太多的恐