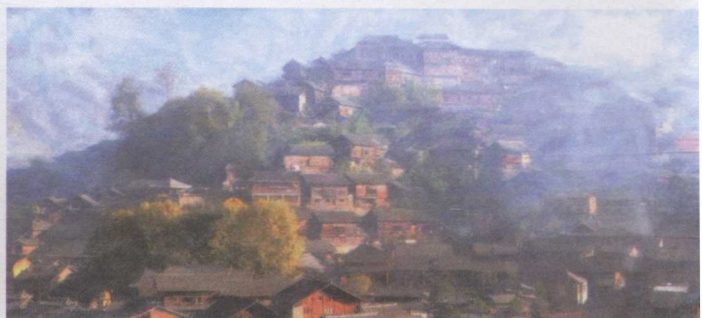
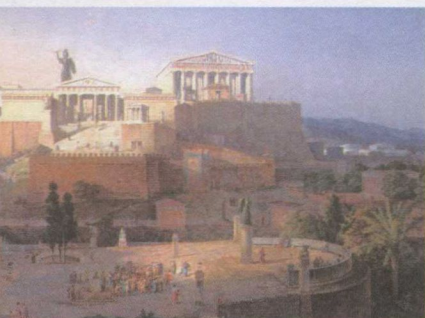

第一章

绘画艺术

开启孩子多彩的心灵

穴居时代的古老“壁画”

孩子，当你听到“画画”这个词时，一定会感到十分兴奋吧！记得在你很小的时候，才刚刚学会拿笔，就热衷于到处乱涂乱画了。

那时候的你特别淘气，总是喜欢不分场合、不分地点，随时随地地进行自由“创作”。比如家里刚刚粉刷一新的墙壁，或是刚刚铺好的地板，甚至是昂贵的家具和雪白的被单，只要你有“灵感”，就会在上面留下自己的“杰作”。等你再

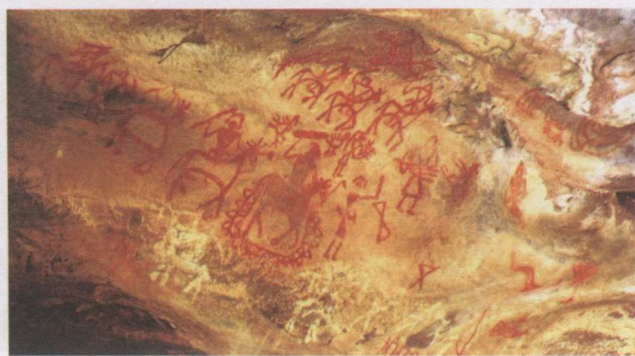
长大一些，“作画”范围也会扩大到家庭以外的其他场所，比如幼儿园的课桌、黑板、墙壁等。

对于你从小表现出的“绘画才能”，爸爸妈妈既感到欣喜，又感到苦恼。欣喜的是：“画画”能够锻炼你的动手能力，培养你的想象力和创造力；苦恼的是：到处乱涂乱画总会把屋子弄得乱七八糟的，而且也不卫生。

不过，现在爸爸妈妈已经想明白了。绘画是人的一种天性，如果一个孩子手里拿着一支笔，他肯定会忍不住想要画点什么。哪怕他正在上课、做作业或者课间休息，只要身边有笔和纸，他就会在上面乱涂乱画——即使他并不懂得什么绘画技巧，画出来的兔子就像小猫，画出来的小猫就像一块奶酪，可是他仍然兴高采烈地画着。

我想你一定知道，许多小动物都已经学会了人类的本领。比如，小狗能够模仿人类做算术题，猴子能够像人类一样“走路”。但是它们一定无法学习人类绘画这种形象思维的创作方式。的确，绘画是人类独有的能力，就算是浑身毛茸茸的原始人也懂得如何运用这种能力。

在几万年以前的远古时代，人类还没有房子，只能居住在山洞里。那时候也没有笔和纸，于是鹿角、象牙等动物的骨骼，就成了他们的“画笔”；而山洞的岩壁、洞顶以及巨大的岩石，就成了他们的“天然画板”。这些原始人类的“绘画作品”，便是人类最古老的画了，也是人类绘画史上最久远、最光辉的一页！

那时候的颜色也十分有限，尽管聪明的原始人利用有色黏土和动物油脂，创造发明了最早的“颜料”，不过也只有红、黄两种颜色。后来，人们在狩猎丰收之余，又想到用木炭和动物的血液来画画。动物的血液在刚涂上去时是红色的，不久便变为深红色，甚至暗褐色，这就是时间流逝沉淀下来的印记。

原始人类的“绘画作品”，经历了数万年岁月的磨砺，仍能令人从中窥见在那段遥远而朴素的历史中绽放出的艺术之花。

也许你现在很想知道：原始人类都在岩壁或者洞顶上画了些什么呢？

这的确很难想象，因为你可以随意地画出一只猫、一棵树、一座房子、一辆汽车、一艘轮船或者一架飞机。可是，对于那时候的人类来说，我们看见的很多东西，他们都从来没有见过，就算他们的想象力再丰富，也无法画出他们从来没有见过的东西吧？因此，在他们的笔下，各种各样的动物就成了主角。我们可以从那些岩壁上，发现远古时代的各种动物，也可以想象到曾经繁华与喧闹的远古世界！

如果将来有机会，爸爸妈妈可以带你去远古的洞穴里看一看。在那些洞穴的岩壁上，可能会画着一只身材魁梧、正在悠闲散步的长毛象。这种史前巨象早已经灭绝了，人们只能通过它们的化石拼凑出巨大的骨架，想象它们当时的风采。然而，借助岩洞石壁上呈现出来的长毛象的各种造型、各种生活状态的图画，我们能够更直观地了解这种曾经称霸四方的庞然大物——它们的外形与现在的大象相似，

不过耳朵要小一些，身材要高大一些。最显著的特点，就是它们浑身都长着很长的毛，就像裹着一件厚实而暖和的毛大衣一样。长毛能够起到保暖的作用，让长毛象能够安全地度过严寒的冬季。

和长毛象相伴的动物，还有凶悍的美洲野牛。这种野牛长着长长的角，脾气特别暴躁。我想你一定在“动物世界”里看见过它，肯定还记得它那充满斗志、蓄意挑衅的霸道模样。

除了长毛象和美洲野牛，岩洞壁画上最常见的动物还有长角鹿、驯鹿、熊和狼等，它们在那些岩洞上奔跑了数万年之久。

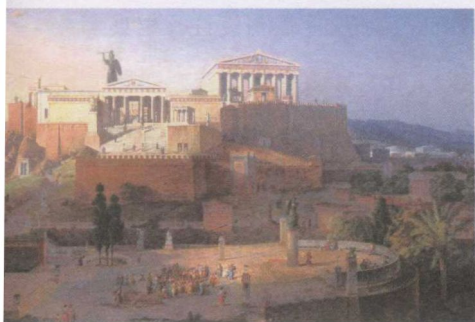

远古时代的人类，常常受到饥饿、寒冷以及野兽的威胁。他们对付野兽的“武器”，只有木棒或者石头。你也可以想象一下，人们与凶猛的野兽搏斗时，需要多大的勇气？他们之所以用木炭、尖石在幽暗的洞穴里画下了这些图案，难道是受那些难忘的生死攸关的体验的促使？他们如此费尽心力，难道只是想为后人留下一段生活记录，或者想为后人讲述一个故事？又或者，淳朴善良的原始人类相信神灵的存在，他们作画只是为了祈求得到神灵的保佑？

我们暂时还不能断定，远古时代的人类为何要在岩壁上作画。不过，我们也应该感到庆幸。尽管经过了漫长岁月的洗礼，那些留在幽暗洞穴里的古老“壁画”，仍然完好如初地保存在那里！它们就像某个电影画面一样，将几万年前的远古旧事定格在那里，向人们呈现远古时代的生活场景。虽然这些“壁画”的作者早已离开了人世，我们也不可能知道他们的名字，可是他们留下的伟大作品，却成为人类绘画史上最光辉的一页！

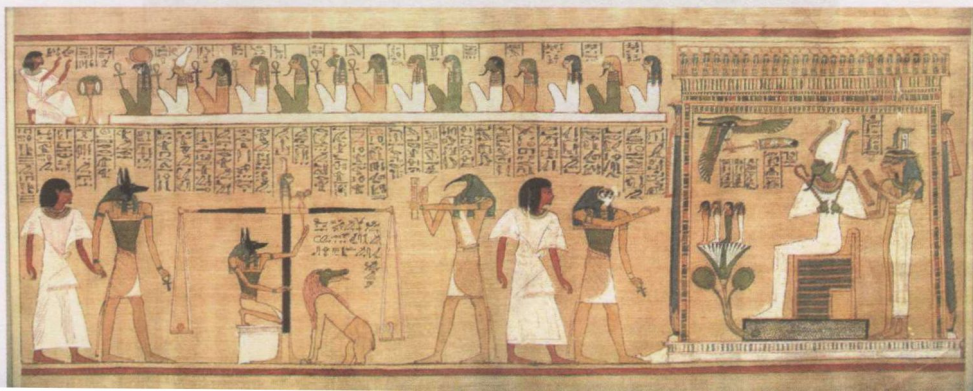

古埃及的壁画和瓶画

孩子，你知道吗？早在古埃及王国的时候，古埃及人就已经把浮雕和壁画作为古埃及陵墓装饰中主要的组成部分，从而奠定了古埃及壁画的基础。因为浮雕与壁画两者之间在表现形式上没有严格的区别，所以常常被研究者统称为浮雕壁画。在这些古老的艺术手法中，有一些就被一直延续承传下来，慢慢形成了埃及古老艺术的独特风格。

这种风格一般都是用水平线把画面划分成横带状，然后在一条直线上安排人物。创作者往往依着人物的尊卑、远近的不同来表现形象大与小，平面的构图看上去排列得井然有序；还有呢，就是画面内容的叙述性总是比较详尽、注重细节，常常在精微的描绘中，把绘画的写实性与变形的装饰效果相互结合起来，并且还常常

把象形文字也同时应用在画面里，所以古埃及的壁画既保持着文字的可读性，也具有绘画的可视性。

阿蒙神有一句箴言是这样说的：“大水灌溉之处即为埃及，埃芳提尼之居于此而饮其水，此乃埃及人是也。”的确是这样的，对于古埃及人而言，可以说埃及就是尼罗河的赠礼，因为那是一块完整而又封闭的独立的绿洲，古埃及人早在7000年前，就已经开始在这块土地上辛勤耕作了。

在公元前27世纪，埃及确立了以法老为首的中央专政政体。法老就是国王，法老作为太阳神与尼罗河神的化身，活着的时候在人间是王，死了以后在阴间还是统治者。古代的埃及人相信人生是不灭的，他们认为人在死后还可以复生，所以古埃及人总是把他们的尸体妥善地保存好，并且在坟墓中还要维持着正常的生活供养。

古代的埃及人认为，只要把死者的生平都描绘在他死后的墓壁上，那么他的生命就不至于切断；只要把他生活中的一切需要都描绘在墓壁上，生命在死后的供养才算有了切实的保证。所以为了维持死者的正常生活，古埃及人就在死去的人的墓中进行大量的艺术创作，用石头雕刻成死去的人的样子，还要把人间的故事都画在墓壁上，就这样，诞生了埃及的雕刻与绘画艺术。

孩子，如果你有机会到埃及旅游，那么在古埃及的很多墓壁上，你就能看到那些法老和贵族一生自传式的绘画。比如，曾经派遣了大规模的商业船队远渡叙利亚的第五王朝的法老萨乌勒，就在他坟墓的墙壁上详细地描绘了这支装备非常齐全、声势浩大的船队开往亚洲的很多情形。而在很多大臣的坟墓的墙壁上，也都清楚地描绘着他们生平中那些主要的重大事件，比如视察自己的领地、监察督促农耕，以及私人手工作坊大规模的忙碌场景。

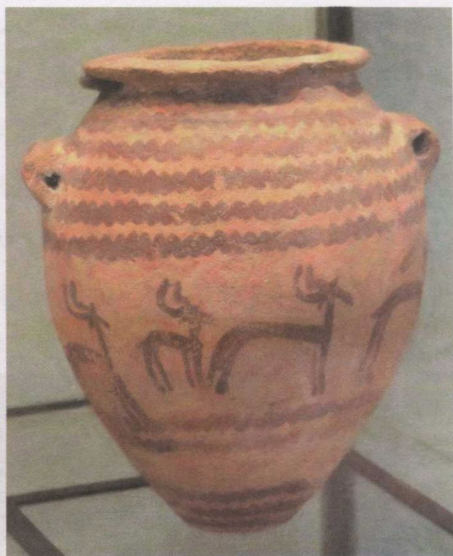
古埃及的那些显贵和富豪们大多都相信，他们生前所拥有的那些财富，都能在造型艺术描绘中，通过魔法经文和咒语转移到自己死后的世界中去。比如，在第四王朝的祭司长的坟墓的墙壁上，就描画着他生前所拥有的大批牲畜：那些带角的大畜之类一共有1055头，那些带角的小畜之类一共有3029头。其中不带角的牲畜，仅驴子就有760头。而第六王朝的一个大臣，在他的坟墓的墓壁上则描绘着无数的天鹅和鸽子，还有大量的鹅与鸭子。在他的坟墓的铭文中，都详细地记载了这些牲畜的具体数目。

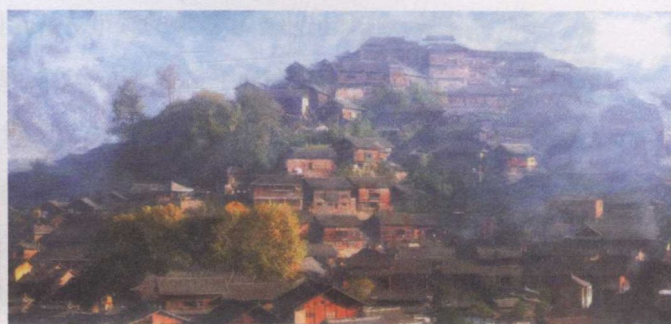
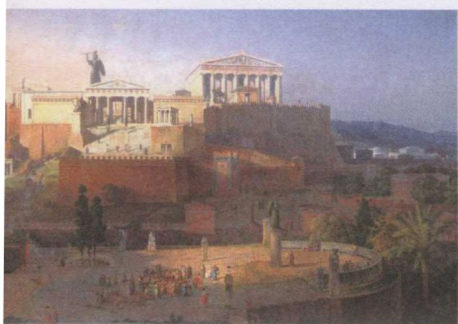
由此可见，古埃及人的墓葬“生活”，真是充满了勃勃的生气。比如，在底比斯贵族美那的坟墓墓壁的画中，有上流社会的贵族们驾着小舟荡漾在芦苇深处进行渔猎的画卷。在画面上，各式各样的小鸟在空中自由自在地飞翔，美丽的鱼儿在

水中欢快地相互嬉戏、游乐，场面十分的热闹、活泼。还有一个底比斯贵族的坟墓墓壁上的图画，则是一幅描绘宴乐中喜庆场景的画卷。画面上身披薄纱的奏乐少女体态是那么的婀娜，真是风姿绰约。

还不止这些呢！在古老的埃及，还出现了瓶画艺术。瓶画，顾名思义，就是画在瓶子上的画。古埃及的瓶画，就是古埃及人把图画绘制在陶质的器皿上，这是一种非常实用的绘画艺术。

古埃及的瓶画是描绘在陶器上的一种装饰画，与陶器一起流传下来。瓶画是物品的实用性与装饰性相结合的绘画产物，是实用的工艺品和绘画相结合的一种艺术样式。这种风格的古老积淀，在一定程度上影响了希腊的绘画风貌。

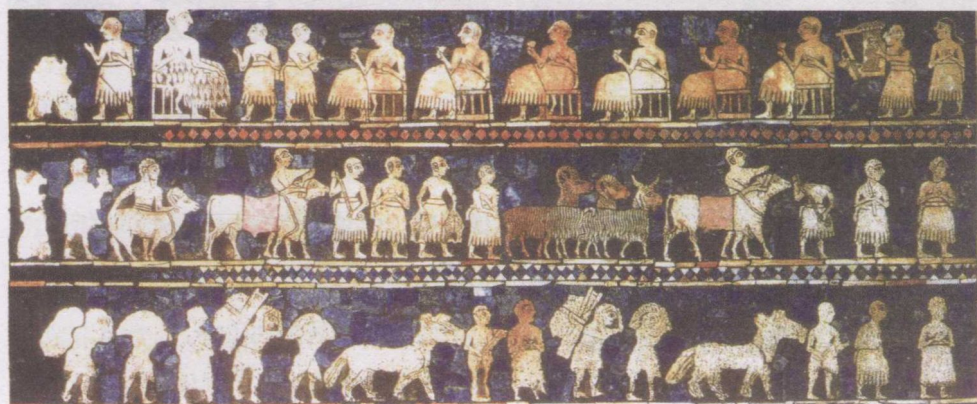

两河流域的绘画新技巧

孩子，你了解两河流域的文化发源吗？所谓的两河流域，指的是贯穿现在的伊拉克境内的幼发拉底河与底格里斯河之间的那片神奇的地域。说它神奇，是因为两河流域是人类文明的又一个发祥地，古希腊人把它称为“美索不达米亚”，意思是“两条河之间的地区”。

在公元前4000年左右，两河流域出现了定居的、以农业为主的民族。到了大约公元前3500年的时候，苏美尔人就从中亚，也就是亚洲的中部地区，经过伊朗迁

徙到了两河流域，在那里建立起最早的城市。从这以后，这个地区先后出现了许多奴隶制国家，一直到公元前538年之后，这一地区被并入了波斯帝国。

在历史上，人们大致把两河流域的人类文明分为四个时期，一是约公元前3000年至约公元前2000年，这一时期被称为“苏美尔-阿卡德时期”；二是约公元前1894年至约公元前1595年的“巴比伦时期”；三是约公元前1000年至公元前612年的“亚述时期”；四是公元前626年至公元前538年的“新巴比伦时期”。

在最早的“苏美尔-阿卡德”时期，由于宗教在社会的生活中起着主要的作用，宗教活动对艺术也产生了非常深刻的影响，无论是在建筑、雕刻方面，还是绘画、工艺美术方面，都取得了独特的成就。在绘画方面，现存的苏美尔绘画的代表作，是在乌尔城出土的军旗——刷着沥青的木板上，人们用各种各样的漂亮的贝壳、美丽的碧绿石，还有石灰石，镶嵌成一幅幅激烈的战争与欢庆胜利的场面。

画面一共分为三层，是根据故事的情节一步步地发展而逐步展开的。那些活灵活现的人物、动物还有各种器物，都被安排得有条不紊。人物形象有侧面的，有正身的，还有的侧足而立。整个画面有点像浮雕，但是整体看上去似乎更倾向于平面的描绘。画面的色彩对比鲜明，在四周的边缘以及各层之间，都是用几何形状进行装饰的，视觉中就像一幅幅美丽的挂毯，有着浓厚的装饰性美感。

在约公元前1894年至约公元前1595年的“巴比伦时期”，巴比伦人在文化上

基本继承了苏美尔人-阿卡德人的传统，这一时期最为著名的是汉穆拉比的法典石碑。巴比伦王汉穆拉比，肃立在太阳神的宝座前，口授他著名的法典，整个场面充满宗教的严肃与虔诚。人们把汉穆拉比法典的内容刻在了黑色的玄武岩石碑上，上部是浮雕，下部是文字。可惜的是，迄今为止，人们所能发现的那些保存下来的巴比伦美术作品为数极少。

约公元前1595年，庞大的巴比伦被喀西特人所灭亡。在此之后的600年，两河地区的文化基本上处于一个退化时期，因为野蛮的喀西特人创造不出任何杰出的艺术作品。但就是在这个时期，也就是公元前10世纪前后，在底格里斯河上游的亚述高原，却渐渐地兴起了一个民族——闪米特人，史称亚述人。

“亚述时期”在约公元前1000年至公元前612年，亚述人崇尚武功，性格极为彪悍，他们在连年的对外战争中，征服了两河地区的所有部族，成为战无不胜的亚述帝国。亚述人的艺术是突然出现的，缺乏本民族艺术形成的根基与发展。尽管它的成熟在两河流域是空前的，随着亚述的灭亡，亚述艺术也神秘的销声匿迹了。

亚述人受苏美尔人的文化影响，却缺少苏美尔人对宗教的虔诚。其建筑艺术仅见于豪华富丽的宫殿，而浮雕也是极尽奢华，用大量高达2米的大理石浮雕来记载历代亚述王的重大事件，极为写实地表现那些惊心动魄的战争与狩猎时激烈的动势和紧张的气氛。尤其是对人与狮的厮杀、狮子中箭后在咆哮中抽搐的刻画，更是扣

人心弦。在众多强壮的人体写实中，反衬了亚述艺术家已经具有成熟的构图能力，也有了一定的透视感。

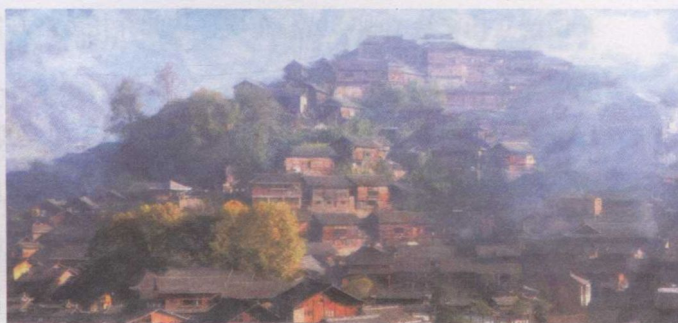
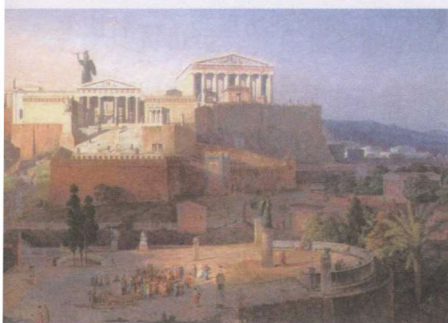
只是很多学者都在为一个问题感到疑惑，这个问题就是：亚述艺术到底是由某些艺术家所独创的呢，还是由那些被征服的民族在通力合作中完成的呢？它究竟是怎样在忽然间就达到了如此高超的写实水平的？这真是一个有待解开的谜，孩子，你将来有兴致去探索这个奥秘吗？

从公元前626年一直到公元前538年的近百年，被称作为“新巴比伦时期”。新巴比伦王国也称为迦勒底王国，大致的位置处在古代的美索不达米亚南部，是居住在两河流域南部迦勒底人的首领——那波勃来萨所建，不过百年即为波斯帝国所灭亡。然而新巴比伦王国在短短的时间里，建造了两河流域中最为豪华的都城。

新巴比伦的艺术成就是非常突出的，以庞大、豪华和富有装饰性而著称于世，集中体现在巴比伦城中的那些精美建筑上。新巴比伦王国的遗址，在沙漠中埋藏了上千年。19世纪末，考古学家在它的遗址挖掘了10年，才终于完成了发掘工作。希腊著名的历史学家希罗多

德说，巴比伦城辉煌的宏伟建筑，几乎超过任何一座伟大的城市。而汉穆拉比时代的古巴比伦王国的遗址，至今还被埋在18米深的地下。但是在新巴比伦的艺术中，却看不到亚述艺术中所蕴含着的那种强悍的生命力。

乔托与文艺复兴前期的绘画

在意大利文艺复兴时期，有一位杰出的开创者，这位优秀的雕刻家、画家和建筑师被誉为“欧洲绘画之父”，孩子，你知道这个人是谁吗？他就是乔托。

乔托出生在佛罗伦萨附近一个叫作韦斯皮亚诺的村落，父亲是一位贫苦的农民。乔托的性格开朗活泼，为人机智幽默。他很小的时候就经常到山上放羊，他总是在羊儿吃草的时候，用石头啊小木棍什么的，没完没了地在地上写写画画。他尤其喜欢画那些美丽的山山水水、日出日落的自然景物，或是由他放牧的那些活泼可爱的小山羊。直到有一天，画家契马布埃偶然路过这里时，无意中看见这个牧羊的孩子，正蹲在地上专注地画啊画，发觉他不仅很有绘画天赋，还有那么一股子对绘画少有的执着，便热心地鼓励他到佛罗伦萨跟着自己学画。于是慈爱的父

亲便把乔托交给了画家契马布埃，从此乔托就在画家契马布埃的画坊里当了一名快乐的学徒和帮工。

乔托的进步可真快，他的素描在构图上总是那样的单纯、简洁，在单纯中却不失严肃的美，而这渐渐地成为乔托的绘画特点。从古今著名画家的优秀作品中，乔托孜孜以求地汲取着大量的养分。然而他并不喜欢宗教美术中那种僵硬的拜占庭的绘画风格，他认为圣母和耶稣也是有血有肉的人，所以他在绘画中弥补了中世纪绘画所缺乏的艺术生命力。他创作的宗教作品总是充满了浓郁的生活气息，加强了画面中人物的肌理和阴影，使画面富有很强的立体感。他将平板的金色或蓝色背景，变为透视画法的自然风景，使人耳目一新。乔托的画获得了宗教界的喜爱，使他名声大噪，被誉为“欧洲绘画之父”。

乔托在巴多瓦阿累那教堂用了三年时间，以圣母和基督的生平事迹为内容创作了一组壁画，一共绘有37幅连环画，分布在教堂的左、中、右三面墙上。这些壁画被后人誉为“14世纪意大利艺术的重要纪念碑”，这座教堂也因此成为世界上最重要的艺术宝库之一。其中最著名的四幅是：《金门之会》《逃亡埃及》《犹大之吻》和《哀悼基督》，而后面的两幅，则是乔托最有名的杰作。

可以说，乔托是圣弗朗西斯教派的历史画家。圣弗朗西斯教派以克苦自卑、同情弱者为主旨，是由基督教的圣徒圣法兰西创立的。那是中古时期人类发现一线曙光，黑暗时代告终的时代，那个时代诞生了但丁、培根、托马斯·阿奎那。在那个时候宗教神圣的传说、壮丽的仪式，以及圣徒的行述、圣经的记载，都是对于人类的心灵博爱与亲近的表现。圣法兰西使宗教成为大众亲切的安慰。他说圣母是慈母，耶稣是娇儿，就像世间的慈母爱子一样。他希望人们对宗教充满着无边的爱而皈依信奉，成为人精神上的主宰。圣法兰西的仁慈与博爱赋予乔托新的艺术灵感，他的壁画应此而生，成为震慑人心的全新艺术。

乔托还为佛罗伦萨大教堂设计了钟楼，佛罗伦萨共和国政府于当年授予他“艺术大师”的称号。乔托在艺术上所开创的人文主义思想，以及写实主义表现手法，都为绘画的发展奠定了基础。现代美术师家贝朗逊这样评价乔托的作品：

“绘画之有热情的流露，生命的自白，与神明的皈依者，自乔托始。这也是文艺复兴绘画所共有的精神。”乔托被视为文艺复兴时代的先驱，成为佛罗伦萨画派的始祖，影响意大利的绘画艺术长达一个世纪之久。

孩子，你对文艺复兴时期的情况是否了解呢？文艺复兴时期指的是从14世纪到16世纪，欧洲新兴资产阶级思想和文化运动，是欧洲文化艺术发展历史上的一个重要的时期。文艺复兴的原意，是借文学与艺术的复兴，提出人道主义——就是以人为本，尊重人、关怀人的世界观。这种世界观是在对古代文艺的重新发掘之后得以建立的。是于14世纪，由众多的思想家、文学家和科学家，从古文献中发现了来自

