

● 凡·高(1853-1890)

荷兰画家，19世纪末后期印象派代表人物之一，也是现代艺术中最具悲剧色彩的画家。在其短暂的生命里所留下的伟大作品，直到去世之后才逐渐被人们所认识。

● 伊里亚·叶菲莫维奇·列宾(1844-1930)

俄国19世纪后期到20世纪上半叶最伟大的画家，他把俄罗斯现实主义绘画艺术发展到高峰。

视觉地图

历史地呈现各个时代不同地域的审美图景

VISION MAP

(全彩文图藏本)

白莹 编著

● 莱昂纳多·达·芬奇(1452-1519)

他是一位思想深邃、学识渊博、多才多艺的艺术大师、科学巨匠、文艺理论家、大哲学家、诗人、音乐家、工程师和发明家。整个欧洲文艺复兴时期最杰出的代表人物之一。后代的学者称誉他为“文艺复兴时代最完美的代表”。

纵横对话 文化书丛

● 吴道子(约685-785)

唐代画家，又名道玄，阳翟（今河南禹县）人。他是中国山水画的祖师，被后人尊称为“画圣”，素有“吴带当风”的美誉。民间画塑匠人称他为“祖师”，道教中人更尊之为“吴道真君”，“吴真人”。

白莹 编著

视觉地图

历史地呈现各个时代不同地域的审美图景

- VISION MAP -
(全彩文图藏本)

重庆出版集团 重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

视觉地图 / 白莹 编著. —重庆: 重庆出版社, 2007. 6
ISBN 978-7-5366-8726-4

I. 视 ... II. 白 ... III. ① 美术—作品综合集—世界 ② 美术—艺术—欣赏—世界 IV. J111 J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 054849 号

视觉地图

SHI JUE DI TU

白莹 编著

出版人: 罗小卫

策划: 刘太亨 陈慧

责任编辑: 李盛强

责任校对: 廖应碧

装帧设计: 日日新文化

重庆出版社
重庆出版集团 出版

重庆长江二路 205 号 邮编: 400016 <http://www.cqph.com>

重庆裕城电脑制版输出中心制版

重庆长虹印务有限公司印刷

(重庆市长江一路 69 号 邮编: 400014)

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL: fxchu@cqph.com 邮购电话: 023-68809452

全国新华书店经销

开本: 787mm × 1092mm 1/16 印张: 23.5 字数: 476 千

2007 年 6 月第 1 版 2007 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1—10 000

书号: ISBN 978-7-5366-8726-4

定价: 68.00 元

如有印装质量问题, 请向本集团图书发行有限公司调换: 023-68809955 转 8005

版权所有, 侵权必究

前言

我忍不住设想这样的场景,如果不把欧洲、亚洲、美洲乃至非洲的艺术发展史各自独立地记叙,而是把它们铺展到地图上,让地球在时间的长河中任意转动,不顺从时光逝去的方向,只是伸出随便的一只手,按阅读的需要翻动,这将产生何等美妙的视觉场景。对艺术史的记叙,即使不摆脱时序,不摒弃早已习惯的断代划分,而是让各大文明体系中的视觉事实在同一历史时段相互对视,我们会发现各种文化体系中艺术形式主旨间的暧昧与陌生。如果这一对视不是在书本里,而是发生在历史的事实中,欧洲、亚洲和美洲等文明体系各自独有的视觉审美系统便不会保持得如此之久,也不会遗存下如此丰盛的视觉大餐。

正是在此书中,我们为无数的大餐布设了记述的桌面,这桌面是各个历史时期的横切面,而桌面上放置的是同一时代欧、亚、美、非各大洲的视觉影像。我们试图完成这样的直观比较,在把欧洲文艺复兴的艺术观点和艺术作品展开的同时,也把相同时代中国、日本、印度及美洲的艺术观和艺术作品铺展开来,从而呈现出同一时代不同地域间视觉艺术的差异。此书的篇幅,不允许我们过多地去探寻导致这种差异的文化因素,但这并不妨碍我们从各自不同的作品中,发现植根于其间的独特的生命景象,和对人类自身、自然和社会的深切体悟。就此而言,该书不仅是视觉艺术的,而且是各文化形态中人类生命图景的直观比较。这种比较不仅仅在艺术主题,不仅仅在“物象”与人类“生命图景”的关系,它甚至悄然躲藏在那些不朽画幅的色彩和光影间。

但是,该书对比较的重视,并没有降低对艺术史发展线索的梳理。在该书在编写过程中,我们始终贯穿着两个基本的信念:一是既能清晰地展示某一文化形态中不同时代视觉艺术的传承与变革,又能准确地闪耀出那些终其一生都在影响和改变人类审美视觉的艺术巨匠,正是这些璀璨夺目的艺术大师串接成了光芒四射的艺术长河。二是在编写结构上,既适当运用文化比较学的有效方法,同时又回避了这一方法一直以来必须依从的理论阐释所导致的阅读难度,而是将比较学的方法变得更直观、更平易。书中大量穿插的与叙述直接相关的图片,在叙述和视觉两方面对同一时代不同地域的视觉艺术进行比较呈现,充分展示了不同文明体系中的艺术作品,在题材内容、表现手法,以及对自然、社会和人的关注的主题差异,从而揭示出不同文化体系中的视觉艺术的独立与共存。

这是一部试图澄清个人审美视觉的基本读物,是一部较为完备地绘制出自视觉艺术出现以来各大洲美学图景的现代读本。经由这部书,你也许可以俯瞰到人类视觉艺术的发展全貌,也经由这部书,你也许可以悄然地接触到无数艺术大师的心灵秘景。

编著者

2007年5月20日

目录

CONTENTS >>>

前 言	1
-----------	---

第一编 世界上古视觉艺术

第一章 史前视觉艺术

第一节 石器时代视觉艺术	4
第二节 欧洲视觉艺术	6
第三节 亚洲视觉艺术	10
第四节 非洲视觉艺术	16
第五节 大洋洲视觉艺术	18
第六节 美洲视觉艺术	19

第二编 文明形成时期的视觉艺术

第一章 早期文明时期的视觉艺术

第一节 欧洲古文明艺术	24
第二节 亚洲古文明艺术	26
第三节 非洲古文明艺术	32

第二章 古典文明时期的视觉艺术

第一节 欧洲古典文明时期视觉艺术	38
第二节 亚洲古典文明时期视觉艺术	46
第三节 美洲古典文明时期视觉艺术	58

第三编 中世纪与过渡时期的视觉艺术

第一章 中世纪时期视觉艺术

第一节 欧洲中世纪时期视觉艺术	64
第二节 亚洲中世纪时期视觉艺术	72
第三节 美洲中世纪时期视觉艺术	92
第四节 非洲中世纪时期视觉艺术	97

第二章 15—16 世纪视觉艺术

第一节 欧洲 15—16 世纪视觉艺术	102
第二节 亚洲 15—16 世纪视觉艺术	126
第三节 美洲 15—16 世纪视觉艺术	139
第四节 非洲 15—16 世纪视觉艺术	141

第四编 近现代视觉艺术

第一章 17—18 世纪视觉艺术

第一节 欧洲 17—18 世纪视觉艺术	148
第二节 亚洲 17—18 世纪视觉艺术	187

第二章 19 世纪视觉艺术

第一节 欧洲 19 世纪视觉艺术	210
第二节 美洲 19 世纪视觉艺术	254
第三节 亚洲 19 世纪视觉艺术	261

第三章 20 世纪 80 年代之前的视觉艺术

第一节 欧洲 20 世纪 80 年代之前的视觉艺术	276
第二节 美洲 20 世纪 80 年代之前的视觉艺术	311
第三节 亚洲 20 世纪 80 年代之前的视觉艺术	332

附：20 世纪 80 年代后的主流视觉艺术	353
-----------------------------	-----

第一编 世界上古视觉艺术

(约3万年—公元前2世纪)

当年轮印上岁月的痕迹，逝去的历史也只能幻化成追忆。在当前的境遇下，我们要寻求视觉艺术的发展轨迹，就必须摆脱人类自身对物的审美或唯美之感受与执著，因为这种感受与执著其实更像是一种“类宗教”的神圣与感生说辞，只有在此之后，我们的评判才有可能做到“客观性”。并且，我们的研究强调的是艺术的功能与意义，而非是物原初所具备的自主性的“美”的力量。这是因为真正艺术史的幕布升起是在旧石器时代晚期，而这个时期的艺术品更大的意义是具有宗教或巫术的启发意义，或者是简单地作为劳动工具的功用，而非透露着艺术形态学中的审美态势。

(中国) 公元前 3300—前 2250 年 玉兽面纹琮

驯鹿
中石器时代
(挪威)

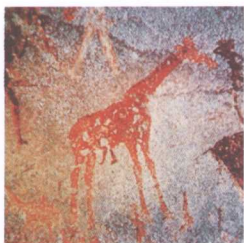
《阿尔塔米拉野牛》洞穴壁画
约公元前 25000 年
(西班牙)

《受伤的野牛》洞窟壁画
约公元前 25000 年
(西班牙)

《拉斯科野牛》洞穴壁画
约公元前 25000 年
(法国)

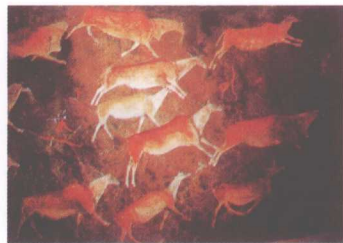
长颈鹿岩画
石器时代后期
(津巴布韦)

双角女神岩画
约公元前 4500—前 2000 年
(阿尔及利亚)

撒哈拉沙漠岩画
石器时代后期
(撒哈拉)

爱尔兰羚羊和猎人岩画
石器时代后期
(南非)

● 美洲视觉艺术

至今被人们发现的史前岩画遍及世界五大洲，但它在美洲出现较晚，色彩以鲜艳夺目的红色为主，较多描绘当地常见的动物，如红褐色美洲驼。另外，在迄今为止所发现的岩画中，各式各样的手也是当时美洲居民较多表现的题材。

阿根廷·洛斯马诺斯岩画
距今 1000—10000 年以前
(阿根廷)

洛斯马诺斯“手洞”壁画
约公元前 20000 年
(澳大利亚)

史前视觉艺术

SHIQIANSHIJIUEYISHU

① 中国山西：中国迄今发现最早的旧石器时代遗存——山西芮城西侯度遗址便发掘于此。

②（太湖流域）良渚文化：距今5300—4200年，以品种多样、造型精美的玉器闻名于世。

③ 中国内蒙古：红山文化，距今五六千年左右，因首次发现于内蒙古自治区赤峰红山后而得名，其遗存中发现了中国最早的玉龙。

④ 中国山东：大汶口文化，约为公元前4300—前2500年，主要分布在山东省及江苏省北部地区，手工艺发达，是中国新石器时代晚期重要遗存之一。此处后续的龙山文化，约公元前2900年—前2100年，以黑陶制品最为引人注目。

⑤ 中国河南：仰韶文化，距今约5000—6000年，1921年首次在河南渑池县仰韶村发现，主要分布于黄河中下游一带，陶器艺术突出，故又称彩陶文化。

论及艺术的起源是一个非常复杂的问题。艺术的起源是一个漫长的发展过程，而不是一个突变的契机，它的产生以人类的起源为根本前提。原始艺术并不像现在的艺术那样具有独立性，它混同于非艺术的人类活动，即生存与繁衍，因此不能将原始艺术作为一种特殊的精神创造与人类其他的创造活动区分开来。

在史前时期，人类的认识水平相对低下，逻辑思维能力不发达，因此其心理特点多停留在表象阶段，同时又赋予这些具象事物以超现实的含义。他们对幻想世界的信任程度甚至超过了对经验世界的信任。在他们看来，自然界的一切事物——山川草木、鸟兽鱼虫都是有灵的，人与自然之间存在着某种神秘的联系，并受

⑥ 中国甘肃：马家窑文化，年代约为公元前 3300—前 2050 年，因最先发现于甘肃临洮马家窑而得名，其彩陶制作工艺成熟，数量繁盛。

⑦ 印度博帕尔市：今印度中央邦首府，以它为中心的、半径为 100 英里的范围内，留存着大量印度史前岩画。

⑧ 日本佐世保：在佐世保郊外的泉福寺洞穴内，曾发现世界上已知最早的陶器残片，其中带有豆粒纹。

⑨ 英国南部勃尔兹伯里平原：伫立于此的“斯通亨治”圆形巨石栏，是新石器时期欧洲巨石建筑的代表性建筑。

⑩ 法国拉斯科洞窟位于法国多尔多涅省埃泽镇附近，是欧洲史前壁画最为著名的遗迹之一，被誉为“史前的卢浮宫”。

⑪ 西班牙阿尔塔米拉洞窟：位于西班牙塔布利亚自治区境内，它是与法国拉斯科洞窟齐名的举世闻名的史前壁画艺术遗址。

⑫ 奥地利：发现于奥地利维林多夫山洞中的“维林多夫的维纳斯”，被公认为人类最早创造的雕刻艺术精品。

⑬ 澳大利亚卡卡杜国家公园：保存着罕见的澳大利亚原始生态系统，并以大量史前岩壁艺术闻名世界。

⑭ 阿杰尔高原：北非撒哈拉沙漠中部高原，拥有大量史前壁画，被世界名国学者公认为“世界上最大的一个史前艺术博物馆”。

⑮ 纳米比亚：非洲史前岩画主要分布区之一，拥有南部非洲最为著名的岩画《白妇人》。

⑯ 阿根廷：阿根廷的洛斯马诺斯岩画是南美洲早期人类社会文化的见证。

着某种操控力量的牵引。原始人类凭借着这种信念，而幻想可以通过某种手段来发挥对自然的影响力，企图用模仿或制造类似特征事物的方式，来达到征服或其他所期望的目的。如在洞穴岩壁上所表现的那些凶猛高大的野兽，或是过度突出性征，象征多育的女人体雕像。

原始人类用与现代人相同的眼睛来看，却用截然不同的意识来感知。以现代人的视角对原始艺术的种种臆想性推断，使我们无法得知原始艺术的本质性内涵。因此，本书中抛弃了原始艺术的原生性意义，而仅仅以一种客观的态度，来叙述石器时代视觉艺术的客观形态。

石器时代 视觉艺术 Episode I

女性裸像 旧石器时代

史前时代艺术中的女性形象无疑是多产的象征，图为女性裸体雕刻，注重对女性腹部的拉长刻画，臀部后翘，没有头部，腿部刻画简略，是举行生殖崇拜仪式中供奉所用的神像。原始社会生产力低下，人们的生产率很低，而女性天生的生产能力是原始人类对自然懵懂崇拜的一个方面。

野牛、鸟头人物、犀牛等 旧石器时代 法国拉斯科

在欧洲，旧石器时代美术主要以洞窟壁画和小型雕塑为主。图为法国拉斯科洞窟壁画中的人物形象，人物头戴鸟形面具，旁边绘一被箭射出肠子的野牛和鸟形的拄杖，这可能是史前人类的一种神秘的巫术祭祀仪式或者表现的是现实中的一个真实狩猎场面。图中野牛与真实形象等大甚至超过真实的尺寸，这与当时生产力低下，人们对自然猛兽存在未知的恐惧崇拜有关。

艺术的起源是一个非常复杂的问题，它是一个漫长的发展过程，而不是一个突变的契点，它的产生以人类的起源为根本前提。探讨原始艺术的发生，实质上就是探索早期人类为什么创造以及怎样创造了艺术的问题。

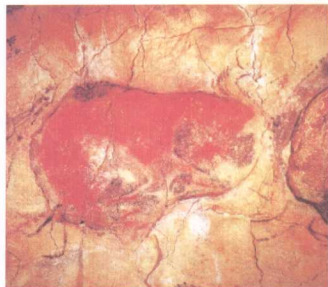
原始艺术包括绘画、雕塑和音乐、舞蹈等等，但它并不像后来直至现在的艺术那样具有独立性，它混同于非艺术的人类活动，即生存与繁衍，因此不能将原始艺术作为一种特殊的精神创造与人类其他的创造活动区分开来。实用的劳动工具与艺术作品有着共同的渊源——能够满足人的欲望，使人愉悦而被称为美。对于一个饥饿的人而言，食物就是美。大量的考古成果和碳14的科学测定表明，迄今被发现的人类最早的艺术遗迹产生于旧石器时代晚期，包括洞窟壁画、岩画、雕塑、建筑等，大多数现已发现的美术作品集中在欧洲。

有什么影像能像原始美术作品那样，引发人们如此之多的联想？鲁迅先生曾说：“‘为艺术而艺术’，原始人画着玩玩的。这种解释未免过于‘摩登’，因为原始人没有19世纪的文艺家那么有闲。”原始美术作品的创作，必定包含了一定的缘由。德国著名艺术史家格罗塞认为，原始艺术作品所具有的特征与原始民族的生活方式，特别是生产活动密切相关。他指出：生产事业是一切文化形式的命题。如原始绘画的题材由动物装饰变迁到植物装饰，就是原始人类的生产活动从狩猎变迁到农耕的象征。

在史前时期，人类的认识

水平相对低下,逻辑思维能力不发达,因此其心理特点多停留在表象阶段,同时又赋予这些具象事物以超现实的含义。他们对幻想世界的信任程度甚至超过了对经验世界的信任。在他们看来,自然界的一切事物——山川草木、鸟兽鱼虫都是有灵的,人与自然之间存在着某种神秘的联系,并受着某种操控力量的牵引。原始人类凭借着这种信念,而幻想可以通过某种手段来发挥对自然的影响力。企图用模仿或制造类似特征事物的方式,来达到征服自然或其他所期望的目的。如在洞穴岩壁上所表现的那些凶猛高大的野兽;或是过度突出性征,如象征多育的夸张女人体雕像。

原始人类用与现代人相同的眼睛来看,却用截然不同的意识来感知。以现代人的视角对原始艺术的种种臆想性推断,使我们无法得知原始艺术的本质性内涵。因此,本书中抛弃了原始艺术的原生性意义,而仅仅以一种客观的态度,来叙述石器时代视觉艺术的客观形态。

受伤的野牛

西班牙阿尔塔米拉洞窟岩画

原始居民在幽暗深邃的洞穴中所绘制的壁画,透露出明显的主观意识,如对凶猛野兽的诅咒和对狩猎成功的渴望。图中野牛受伤后在蜷缩中奋力挣扎的紧张情势,被一条张缓紧弛、贯通整个牛背的曲线,表现得生动自然。

野牛

旧石器时代

拉斯卡克斯

史前人类洞窟

壁画中的野兽形象,一般是在先画出轮廓线的基础上,再涂以颜色绘成。野兽造型轮廓准确、姿态浑厚粗犷,具有原始的野性,岩壁天然的凹凸起伏使野兽厚重的体积感得以显现,更添壁画的真实性。图为拉斯卡克斯壁画中的野牛形象。史前人类的壁画多绘制于洞窟深处,有学者猜测它意味着狩猎巫术等仪式其本身是在大地母腹中进行。

欧洲视觉艺术 Episode II

■ 维林多夫的维纳斯

约公元前25000—前20000年

这是人类雕刻史上最早的人体圆雕作品之一。它夸张了女性的臀部和乳房，对头部、面部的雕刻全部用小卷纹代替。从整体上说，在史前人类的雕刻中，以女性形象居多，而对女性的描绘都遵循忽略面部刻画，过度强调乳房、臀部等生殖器官刻画的原则，充分体现史前人类对母性生殖的崇拜。此雕塑由石灰石刻成，肚脐的洞为天然洞孔。圆雕尺寸较小，可随身携带。

■ 大野牛图

拉斯科洞穴壁画

分布在法国拉斯科洞窟洞顶及通道两侧的壁画，描绘了各种奔逐驰跃的动物形象，场面气势宏大，充满生机。尤其是绘在主厅的长达5米的《大野牛图》，野牛全身以黑线勾勒轮廓，仅眼睛周围施以褐色，并用晕色方法完成，在厚实凝重中呈现出很强的体积感与真实感。

迄今所知，欧洲最早的美术作品出现在旧石器时代晚期的前段，距今约2.5万—3万年前。当时地球处在玉木冰河期，冰雪覆盖着大地，为了避寒，原始人类都居住在洞穴中，并在这些幽深的洞穴中留存下了他们的绘画和雕刻创造。

雕塑被认为是人类最早的艺术痕迹，这种艺术形式的出现早于洞穴壁画，在地中海周围、大西洋沿岸直至西伯利亚平原的整个欧亚大陆广为流传。其主要表现题材是裸体女性，雕像强调夸张女性的生殖器官，突出表现女性的乳房、臀部、腹部、大腿的丰满。这些女性雕像是人类第一次直观自身，并稚拙地表现自身的创造性活动。而动物形象的雕刻，多是作为实用器物的装饰出现，也有对动物的单独雕刻，以及在石、骨、角片上的线刻。

旧石器时代人类的主要生产方式是狩猎，原始人类以极大的精力，在阴暗的洞壁上描绘着这些与他们生产活动和生存行为密切相关的对象。这些洞窟壁画表现内容多以体形高大的动物为主，小型动物如鱼、鸟等甚少，此外，还有拓印的手痕和一些功用不名的抽象图案。其手法生动写实，主要

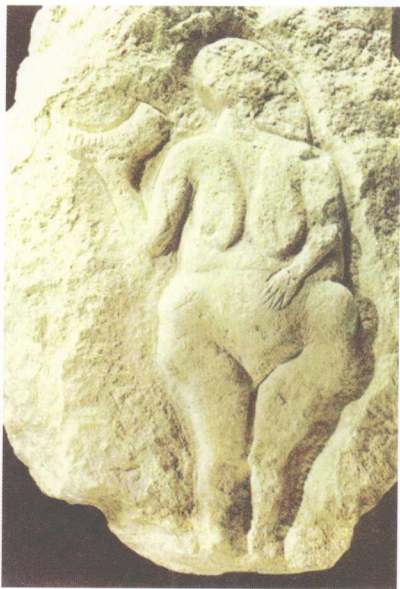

有刻线雕制与勾线涂绘两种表现形式。前者利用凹凸不平的壁面,刻画出浮雕般厚重的轮廓和结构;后者则是在勾画出的形象上涂色,这种形式在洞窟壁画中最为多见。由于壁面的起伏不平,色彩在其上或深或浅,形成微妙的色彩关系与明暗变化。

最早发现洞窟壁画的地方是欧洲的西南部与中部,相对集中于法国南部和西班牙北部地区,地理上称作弗兰科—坎塔布连。大约在3万多年前,有一支克罗马侬人生活在那里,这些洞窟壁画就出自他们之手。其中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。此外还有梵德高姆洞窟、康巴莱洞窟、尼奥洞窟和三兄弟洞窟,这些洞窟曾被法国考古学家布吕叶称为史前艺术的六大洞窟。

欧洲旧石器时代在先后经历了奥瑞纳文化、佩里戈尔文化、梭鲁特文化、马格德林文化4个文化期之后,大约在1万多年前进入了中石器时代。这一时期最为重要的艺术现象是岩画。

由于冰河的消退,气候逐渐转暖,中石器时代的绘画由洞窟转移到露天岩壁。随着人类狩猎工具的进步,对大自然的征服力的增强,以及新的生产方式,如种植业与畜

手持角杯的裸女

法国鲁塞尔岩廊石壁浮雕

《手持角杯的裸女》被视为史前人类最早创造的雕刻艺术精品之一,也是目前发现的最早最完整的人像浮雕。雕像中的女性面部和足部的刻画十分模糊,着重突现出女性性征的部位:巨大的乳房、臀部和隆起的腹部。

古老的石器时代用品

在漫长的石器时代,各大洲的先民由于生存条件的不同而发展出具有各自特色的艺术形式,如图中的瓦纹尖底陶钵、燧石石斧等体现着古老的农业及畜牧业文明;刻有精致的小羚羊雕饰的投枪器,则属于一位狩猎者。而抽象人像与牙骨工艺品,则体现出神秘的原始巫术气息。

牙骨工艺品

尖底陶钵

燧石石斧

抽象人像

投枪器

驯鹿 比约拉 挪威

从旧石器时代向中石器时代过渡，在石器制作上表现为出现了三角形、梯形等几何形制的石器；在美术上，则表现为岩画的大量出现。与旧石器美术相比，随着环境的变暖，大量动物的迁徙，中石器美术刻画从洞窟转向露天岩刻，题材中大型动物野兽的形象日渐减少。图中岩壁线刻为驯鹿形象，驯鹿自旧石器时代就在人们的生活中占重要地位，但却一直很少得到以绘画的形式展现，这与驯鹿性情温和易捕杀，被认为无须通过巫术祈祷就能获得有关。

牧业的出现，动物形象在绘画中逐渐减少，而人类活动开始成为绘画的主要对象。

综观整个欧洲岩画，由于地理位置与气候的差异，不同地区的岩画都呈现出不同的艺术特征。在欧洲南部的地中海地区，岩画不仅分布广泛，其产生也较早，主要集中在伊比利亚半岛和亚平宁半岛区域，尤其是在西班牙列文特地区，至今在此处已发现40多处岩画遗迹。而欧洲北部气候转暖较晚，岩画的产生也较迟，但其分布范围却更为广阔，整个斯堪的纳维亚半岛的挪威、瑞典、芬兰以及俄罗斯北部的奥涅加湖畔和白海沿岸都广布着中石器时期的露天岩画。

在岩画的表现内容上，南欧岩画中将群体的人作为描绘的重点，人的形象处理得充满活力，在部分作品中，甚至有对人体细部、姿态以及表情的着力表现。而北欧岩画主要以被捕获的动物为主，人物居于次要地位，主要是因为北欧岩画多为狩猎民族所作。而从北欧岩画分布的具体方位来看，凡是有岩画的地方，多是动物出没之地。

在进入新石器时代后，整个欧洲岩画的表现形式发生了巨大的变化，风格上带有抽象化和符号化的倾向。如南欧伊比利亚半岛的岩画，不仅形象难以辨认，在现实中也难找到其对应的视觉原型。与此同时，巨石建筑作为新的艺术形式的代表，取代了旧石器时代的洞穴壁画和小型雕塑。这种建筑形式用重达数吨的巨石垒成，其形

拓印的手痕

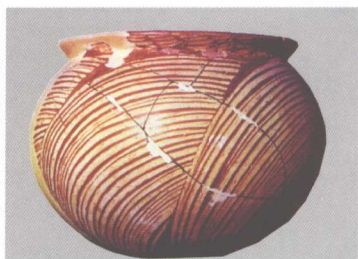
旧石器时期，人们已学会用动物兽血、皮毛以及植物混合来调制矿物质颜料，并用以绘制壁画。图为洞窟壁画中的手印，手印在世界各地均有绘制，大都出现在象、野牛等动物形象之间，与巫术仪式有关。图中手印应为将手覆于岩壁上，然后制作者嘴含颜料，直接喷于手及周围绘制而成。

式包括石柱、石门、石栏和石台等,它们在欧洲各地均有发现。其所具有的沉重而又巨大的体量感,给人在视觉和精神上造成一种压抑和震撼,最具代表性的作品是英国南部的圆形巨石栏“斯通亨治”。而关于巨石建筑的用途至今仍是谜。有人认为它是重要的祭祀中心,并且有测算历法的用途;也有人认为它是用于对太阳和月亮等天体的观测。

欧洲最早的陶器是旧石器时代晚期马格德林文化遗址出土的野牛和熊的陶塑。到了新石器时代,人类逐渐由渔猎转向耕作,过着以农业为主的定居生活,陶器制造也随之发展起来。陶器出现以后,欧洲南部主要有印纹陶文化,即以压印痕迹的连续性作为装饰,而多瑙河流域则为在陶面上勾画出凹形图案的线纹陶文化。这些地区在进入铜石并用时代后,出现了彩陶文化。这些画在陶面上的彩绘图形与画在洞窟与崖壁上的壁画完全不同。它不是具象的动物或人物,而是抽象的图案花纹。而东欧较北地区在新石器时代则流行小窝篦纹陶文化。

“斯通亨治”巨石建筑 新石器时代

巨石建筑是新石器时代的艺术样式之一,其大体上分为石圈、石柱、巨石坟墓和神庙四种类型,它们不用灰浆黏合,而由石块直接堆砌而成。图为英国南部的斯通亨治巨石阵。它以中间石祭台为中心,周边由三圈竖立的石块构成圆,每两块竖石上搭一横梁,外围设有壕沟,最高巨石达23英尺。此种巨石结构在西欧各地多有分布,对于其功能推测,学者众说不一,以此巨石结构可能为举行宗教仪式的场所的说法居多。

球形陶罐 新石器时代

它出土于塞浦路斯。此产自南欧的球形陶罐,宽口圆腹,成组排列的线条交错装饰,使器物整体富有韵律感和节奏感。恩格斯说过,“陶器都是由于用黏土涂在编制或木制的容器上而产生的”。由此我们可以推知,器身几何纹饰装饰性的发展,经历了由编织木条在器身留下印痕向人们学习模仿制作线刻印痕过渡的一个过程。

双耳陶罐 新石器时代

此陶器出土于地中海沿岸。器身纹饰由黑、白、红三种颜色组成的几何纹饰,色彩鲜明,是新石器时期彩陶制作的精品。从新石器陶绘纹饰我们可以看出,新石器时代随着农业和养畜业的出现,以“祈求丰产”为目的的具有狩猎巫术性质的动物形象很少出现,随着代之而起的是抽象的花纹、几何纹等。可以说,欧洲石器时代艺术中装饰纹样的转变,反映了人类征服自然的漫长过程。

亚洲视觉艺术

Episode III

裸体女像 新石器时代

史前时代的雕刻尤以女性裸体雕像最为突出，图中强调女性生殖器官的刻画，突出的圆腹、肥硕的腿部和臀部，这充分体现了古代先民女性生殖崇拜观念。原始先民对很多自然现象不能给出解释，他们将土地孕育万物与女性的生殖生产相互联系，把女性祖先当作农神加以祭拜，以此祈求人丁的旺盛和农产的丰收，这种观念在欧、亚、非等的原始艺术中均有体现。

中国视觉艺术

总的来看，东方文明的起步要比西方早得多。当旧石器时代晚期的氏族聚落广泛分布在黄河、长江流域的时候，欧洲大陆还很少有原始人群的活动。而在中石器时代，氏族集团的迁徙流动性很强。在不同的地域但自然环境相似的条件，采集和狩猎的技术与经验得以广泛地交流与传播，因而无论欧洲还是美洲、大洋洲，打制石器表现出强烈的一致性，普遍盛行几何形细石器，而亚洲更多地流行不规则的石片石器。但中国史前艺术的重要特色集中体现在7000年至4000年前新石器时代的玉器和陶器上，其发源地点主要分布在黄河与长江流域，而在淮河、辽河与珠江流域也有丰富的文化遗迹。

1961年，在迄今发现最早的中国旧石器时代遗存——山西芮城西侯度遗址，出土了距今180万年的古人类制造和使用的石器。这些与人类化石同时出土的打制石器，是人类最早的工具，原始人类在打制石器过程中，逐步培养起造型技能。石器形式由不固定的形式进步为固定的，由不整齐的进

几何纹陶壶 马家窑文化

陶器的出现代表着社会形态的趋于成熟，同时也是日常生活器物更为丰富的表现。中国新石器时期所涌现出的大量陶器，其形制与纹饰因时间与地区文化的差异而呈现出不同的特征，图为马家窑文化的几何纹陶壶，器表的几何抽象装饰，体现出对称和等分的审美观点。

步为整齐的,由非对称的进步为对称的。中国很多史前玉器的形状就因袭了这些劳动工具的形式,如大汶口文化和崧泽文化出土的玉铲和玉斧。这些由劳动工具脱胎出来的礼器祭品表现了劳动工具与艺术作品的联系。

在中国新石器时代玉文化中,以太湖流域良渚文化、辽河流域红山文化出土的玉器最为引人注目。良渚文化玉器种类较多,典型的有玉琮、玉璧、玉钺、三叉形玉器及成串玉项饰等,玉器以体型较大,厚重严谨,对称均衡为特征,并以浅浮雕的装饰手法见长。与良渚玉器相比,红山文化则多以动物形玉器和圆形玉器为特色,典型器有玉龙、玉兽形饰、玉箍形器等。此外,新石器时代玉器除祭天祀地、陪葬殓尸等几种用途外,还有辟邪,象征着权力、财富、贵贱等作用。

恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中提出,“在许多地方,也许是一切地方,陶器的制造都是由于在编制的或木制的容器上涂上黏土使之能够耐火而产生的”。中国是世界上最早生产陶器的地区之一,在漫长的史前时代,陶器形

▲ 玉兽面纹琮 良渚文化

琮被认为是早期进行巫术祭祀活动时所用的一种法器,一般由氏族首领占有。每逢大型祭祀,首领便用以祭祀天地、沟通神灵。玉琮中空外实,方圆一体,显现了原始先民“天地合一”的原始思维模式。壁上兽面刻画简练、面目狰狞,对原始人类认识物我合一、人神杂陈的世界,起着分辨善恶的作用。

▲ 庙底沟 彩陶花瓣纹盆

图为仰韶文化庙底沟类型的典型器物,绘黑彩,纹饰以圆点和弧边三角相连缀,形成花瓣式连续纹带,纹理优美,线条简洁流畅,风格秀丽,装饰效果强烈。

▲ 三鱼纹彩陶盆 新石器时代

仰韶文化半坡类型,红陶,陕西西安半坡出土。盆沿饰一周宽带纹,器腹部外壁绘三条张嘴露齿的鱼,唇部翘起,虽未画水,但是给人以鱼在水中吸水吐气、向前游动的印象。鱼纹简洁而生动。

▲ 舞蹈纹彩陶盆 新石器时代

马家窑文化,青海大通县上孙家寨马家窑文化遗址出土;黄陶。盆内壁绘五人一组的三队舞蹈者手舞足蹈,所有人物有头饰和尾饰,表明他们正在操演某种原始的祭祀活动。这种纹饰既具象又概括,介于绘饰之间,有很强的表现力。