

西洋美术图史

300图

上册

XIYANG
MEISHU TUSHI

J1-174C2

〔日本〕富永惣一主编

中山公男、高阶秀二解说

王振华 吴晓农

蒋志学 蒋淑均 译

穆家麒 校

西洋美术图史

上 册

人民美术出版社 1990·北京

史前美术

人类美术的最初发现始于旧石器时代后期，即所谓的“驯鹿时代”。自从在法国和西班牙的交界，法兰克·坎塔布连地区发现阿尔塔米拉洞穴以来，又陆陆续续发现了不少史前期的洞穴。那些被认为最古老的绘画和雕刻显然是人类的遗产。这些洞穴艺术不消说都是根据念咒的意图而制作出来的。洞穴壁画描绘的几乎都是一些驯鹿、麋、长毛象、象、野牛、马等野生动物，雕刻类也同样以动物形象居多数，即使是表现人体的雕刻也都是些夸张了性特征的女性塑像。这完全证明那个时代的造型艺术是与史前期人的生存至上——食物和性紧密地联系在一起的。我们从今天所能了解到的原始部落的生活状况和原始人的思考方法，或从洞穴艺术遗留下来的矛、箭等不难推测出史前期人把这些绘画或雕刻视为一种象征，并期望通过这些象征前举行一定的仪式去达到狩猎丰收和子孙繁荣的目的。“驯鹿时代”正值第四冰川期的衰退初期，也就是漫长的冬天过去春天即将来临，野生动物开始大摇大摆地出没在欧洲大草原的时期。当时，史前期人依然过着最原始的狩猎采集生活。就在他们企图用一种什么方式去左右这种生活的时候产生了念咒，产生了表现；不，似乎应该说是先有了表现，而这种表现发展到足以能使象征的意义具有生动感时，才有可能产生念咒的思考方式。实际上这些雕刻和壁画并不是凭空产生的，它与人类把一条简单的线条逐步发展成复杂的图形，从高低不平的岩面和岩石上的斑痕发现某种相似体，并不断地尝试用自己的双手去再现这种相似体所作的努力分不开的。拉什科、阿尔塔米拉和尼奥尔的洞穴壁画，和从这些洞穴里发现的女性塑像，正是史前期人所作的这种努力的结晶。在这些作品中普遍含有两种倾向，一是为达到图式化表现所做的努力，一是为达到写实目的所做的努力。例如，《洛塞尔的维纳斯》虽然力求写实，但在造型方面却缺乏成熟。相比之下，《维连德尔富的维纳斯》和《莱斯珀古的维纳斯》则在造型上突出了局部和整体的统一。同样，拉什科的壁画虽然具有强烈的生动感，而且再现出的生动形象是无与伦比的，但在完整性方面都不如阿尔塔米拉的动物。

阿尔塔米拉的艺术不同于拉什科的艺术，他们喜欢用丰富的轮廓线去勾画静止的动物形象。从多尔多涅地区的拉·马德伦洞穴出土雕刻在驯鹿角上的野牛，虽然是典型的图式化作品，但仍不失栩栩如生的强健感。至于尼奥尔洞穴，艺术家不是只描绘那种捉摸不定的动物前半身就置之不顾了，而采取先画好一个完整的轮廓线，再继续用写实的方法去描绘局部特征，而完成一个完整的图象。因此这里的作品往往落入公式化，既没有拉什科的生命力，也不具备阿尔塔米拉的静态感。法兰克·坎塔布连的美术则局限于表现动物和女性塑像，相比之下，西班牙莱万特地区的岩壁雕刻着重表现人物，特别是表现群像的作品居多。有趣的是这里刻画的人物形象、猎人、与敌人搏斗的战士、劳动的男人等，似乎都是为了突出人物的动态而把他们用图案式夸张的身躯向运动方向描绘得长得出奇。这里采用的是一种既不是写实的也不是图案化的另一种原理，似乎可以说是一种表现主义的原理。

从中石器时代到新石器时代，冰川期在急速变动。随着冰川在欧洲中部的消失，栖息在寒带的野生动物不断向北方移动。据说曾经生活在法兰克·坎塔布连地区至欧洲中部一带的人，为了追随北去的动物也在不断的北移。于是，北欧的史前期艺术与莱万特美术在形式上发展了它所独具的特征。

另外，非洲也是中石器时代以后的一个丰富的史前期艺术宝库。北非以塔西里的遗址为中心，南非以所谓的布希曼族的栖息地带为中心的地带，发现了许多史前期美术遗迹和史后期的美术遗迹。

这些美术作品当然也与史前期人或原始部落的族有关念咒的思考方法有着密切的联系。如果把史前期美术说成是起源于简单的念咒，那将与那些曾经错误地把史前期美术说成是本能的模仿一样，势必会导致对人类最古老的遗产做出错误的评价。造型虽然对实现念咒的愿望起到重要的促进作用，如果追溯到它的根源，这里却包含着人类自我表现的意愿、装饰的本能、游戏的本能等人类最根本的欲望。我们不应该忘记，人类就是在完成造型的这样一个过程中，客观地认识了事物，并且又从客观认识的事物中必然学会了思考问题。

旧石器时代以后，用绘画和雕塑表现动物和人体的艺术形式突然从欧洲消失，从此进入了所谓的巨石文化时代。乍看起来，这似乎象

是一种艺术上的倒退。其实不然，这是由于这个时期人类在另一种欲望的促使下，不得不走向另一条造型的道路。巨石文化不但显示了人类对宗教信仰的萌芽，同时也标志着人类对自然力的抗拒和逐渐向纪念性的建筑的发展。于是从这个时期开始，抽象图案得到了发展。抽象概念的发现，标志着有一个有别于模仿和写实的另一种新原理的产生。

目 录

史前美术

- 1 手拿角杯的女人
- 2 维连多尔夫的女像
- 3 布拉桑布依的少女
- 4 莱斯珀古的女像
- 5 野牛和马 罗克多塞尔浮雕
- 6 回首的野牛 标枪头的装饰
- 7 奔驰的牛 拉什科壁画
- 8 马 拉什科壁画
- 9 野牛 阿尔塔米拉壁画
- 10 野牛 阿尔塔米拉壁画
- 11 马 尼奥尔壁画
- 12 猎人 莱万特壁画
- 13 基维克的墓石刻画
- 14 牛 塔西里壁画
- 15 牛的放牧 塔西里壁画
- 16 白色贵妇人 塔西里壁画
- 17 劳动的人们 布希曼壁画
- 18 巨大石柱群 威尔特沙
- 19 多尔曼遗迹 卡尔纳克
- 20 多尔曼的线刻

埃及美术

- 21 库夫王的金字塔和司芬克斯
- 22 卢克索的神殿
- 23 哈特谢布斯特女王葬祭殿
- 24 卡夫拉王坐像
- 25 拉赫特普和富雷特坐像

- 26 书记坐像
- 27 村长之像
- 28 端贡品女人像
- 29 拉莫塞坟墓的浮雕
- 30 纳菲提蒂胸像
- 31 鸭子 梅多姆坟墓壁画
- 32 捕鸟 特拜出土壁画
- 33 无果树下的妇人
乌塞尔赫特坟墓壁画

美索不达米亚美术

- 34 乌尔的旗徽
- 35 埃比·伊尔坐像
- 36 古德亚的头部
- 37 汉谟拉比法典碑
- 38 萨尔贡二世王城城门
- 39 猎狮图浮雕
- 40 伊舒塔门

希腊美术

- 41 克诺索斯宫殿遗迹
- 42 持蛇女神
- 43 “巴黎姑娘”
- 44 狮子门
- 45 黄金面罩
- 46 几何图案的大瓶
- 47 曼蒂克罗斯的阿波罗
- 48 “奥塞尔的妇女”
- 49 赫拉女神像

- 50 库罗斯头部
- 51 阿喀琉斯和埃阿斯
- 52 持圆盘的青年
- 53 阿克罗波利斯的科丽
- 54 名为克洛伊索斯的库罗斯
- 55 阿里斯蒂翁的墓碑
- 56 摔跤的年轻人
- 57 倒下的战士
- 58 克利蒂奥斯的少年
- 59 阿波罗 宙斯神殿西山墙雕刻
- 60 德尔斐的驭者
- 61 巴特农神殿西侧正面
- 62 巴特农神殿西面列柱和浮雕带
- 63 青年骑士 巴特农浮雕带部分
- 64 阿喀琉斯 红绘式陶罐
- 65 少女与其双亲 墓碑浮雕
- 66 逗耍狄奥尼索斯的赫尔美斯
- 67 亚马戎之战 牟索留斯陵墓浮雕
- 68 埃古斯像
- 69 亚历山大石棺 (部分)
- 70 萨莫德拉克的胜利女神
- 71 神与巨人之战 培格蒙祭坛浮雕带
- 72 拳斗者
- 73 丰饶的维纳斯

罗马美术

- 74 罗马竞技场 (科洛塞姆)
- 75 奥古斯都像
- 76 图拉真凯旋柱浮雕 (部分)
- 77 卡拉卡拉皇帝胸像
- 78 君士坦丁凯旋门

79 秘密宗教仪式之屋壁画

80 摘花的宁芙

初期基督教和拜占廷美术

81 地下墓室壁画

82 善良的牧人

83 圣母大教堂的镶嵌画

84 罗萨诺福音书的微型画

85 圣维塔莱教堂内部

86 圣维塔莱教堂镶嵌画

87 格加拉·布拉希德亚小教堂镶嵌画

88 圣维塔莱教堂柱顶装饰

89 马克西米主教座

90 圣特博里纳利·因库拉瑟

91 圣索菲亚大教堂（内部）

92 米克里·米特洛波里

93 圣马可大教堂

94 切法卢大教堂天顶画

95 奈尔吉教堂壁画

96 天使长米开尔

97 巴拉·多洛

98 亚琛大教堂

99 克尔斯福音书的花体字

100 圣马可像（《阿达福音书》的微型画）

罗马内斯克美术·哥特式美术

101 圣马利亚·抹大拉教堂（内部）

102 圣马利亚·抹大拉教堂（前庭大门山墙的雕塑）

103 夏娃

104 圣沙凡教堂天花板壁画

105 圣佛亚坐像

106 以撒的牺牲（圣则诺教堂青铜门局部）

- 107 星的坠落(《圣塞威尔的启示录》彩饰画)
- 108 万能者基督(圣克勒门教堂壁画)
- 109 比萨大教堂和钟塔
- 110 夏特尔教堂的西边正面
- 111 犹太的王和王后(夏特尔教堂圆柱雕像)
- 112 圣母(夏特尔教堂色玻璃镶嵌窗)
- 113 亚眠大教堂(内部)
- 114 《圣路易王的赞美诗》微型画
- 115 微笑的天使(兰斯大教堂雕塑)
- 116 摩西井 克劳斯·史鲁特
- 117 贝里伯爵的美好时光 林堡兄弟
- 118 布鲁日市政厅
- 119 亚威农的圣母哀悼基督
- 120 基督受刑 奇马布埃

意大利文艺复兴初期的美术

- 121 佛罗伦萨大教堂 布鲁奈列斯奇
- 122 圣母新教堂 阿尔贝蒂
- 123 梅迪奇官邸 米凯洛佐
- 124 洗礼堂门扉“天国之门” 基贝尔蒂
- 125 尼科罗·达·乌察诺像 多纳太罗
- 126 圣歌坛浮雕 鲁卡·德拉·罗比亚
- 127 柯列奥尼将军的骑马像 委罗基奥
- 128 妇人胸像 塞蒂尼亚诺
- 129 犹大之吻 乔托
- 130 庄严的圣母 马尔蒂尼
- 131 亚当和夏娃被逐出乐园 马萨乔
- 132 纳税钱 马萨乔
- 133 圣罗马诺之战 乌切洛
- 134 最后的晚餐 卡斯塔尼奥
- 135 受胎告知 安其里柯

- 136 圣母子 菲利普·利比
137 春 波提切利
138 三贤的礼拜 波提切利
139 君士坦丁大帝的胜利 弗朗切斯卡
140 哀悼基督 曼特尼亚

意大利文艺复兴盛期

- 141 小教堂 布拉曼特
142 圣彼得大教堂圆顶 米开朗基罗
143 长方形会堂 帕拉狄奥
144 大卫 米开朗基罗
145 哀悼基督 米开朗基罗
146 最后的晚餐 列奥纳多·达·芬奇
147 圣安娜 列奥纳多·达·芬奇
148 创造亚当 米开朗基罗
149 末日审判 米开朗基罗
150 金翅雀的圣母 拉斐尔
151 雅典学院 拉斐尔
152 阿尔比埃的圣母 萨托
153 宗教的寓意 乔凡尼·贝利尼
154 圣女乌苏拉的梦 卡帕乔
155 暴风雨 乔尔乔内
156 天上的爱与人间的爱 提香
157 圣母升天 提香
158 基督受刑 丁托列托
159 利未家的宴会 委罗奈斯
160 睡美神安提俄珀 柯雷乔

J1-17V1C2

图 1

1 拿角杯的女人

这是通过于南努的发掘从多尔多涅地区的洛塞尔洞穴发现的作品。手里拿着野牛角。角杯在遥远的古代世界里往往是丰饶的象征，因此在这里大概也是性或丰饶猎物的象征。史前期艺术所表现的对象几乎都是动物，人物形象极少。而且所表现的人体绝大部分是女性像。由此可知，人类对这些题材的关心，正反映了史前期人的两个最基本的愿望，一是性和食物，一是维护种族和个体。这幅作品大概是作为一种念咒对象使用的。突出表现了乳房和腹部等部位的人像虽然还十分幼稚拙劣，但表现出了强烈的写实意志。在浮雕上残留着好象涂过红赭石的痕迹。作品虽小，却真实地反映出史前期人类对生命抱有的强烈感情。有的学者推测这是索留托雷后期的作品。

奥里尼亚克期，石灰石，高45.7厘米，洛塞尔出土，
法国波尔多博物馆

法兰克·坎塔布连美术

以法国西南部的多尔多涅为中心的地区，以比利牛斯山脉为中心的法国南部和西班牙北部，统称为法兰克·坎塔布连地区。在这个地区先后发现了大小80余处史前期洞穴。绘制在洞顶和壁面上的绘画和出土的雕塑使这里成为史前期美术的重要宝库。人们通常把它称作为法兰克·坎塔布连美术。

2 维连多尔夫的女像

全身由若干个球体组成。放在乳房上的两手几乎看不出来，头部只能看见象征头发的花纹，无表情的面部被还原为球体。这种被夸张了的乳房和腹部的体积，正说明这样的塑像与祈祷分娩的咒语有着密切的关系。我们可以认为人类渴望维护种族的愿望蕴藏在这个象征性的塑像里。更可以想象到这是具有从分娩生命力到狩猎和采集丰收的愿望。把女性像还原为若干个球体的创作才能，充分说明这个时期的艺术家已对几何体积的美、对稳定和对称有了认识。作品是用石灰岩作成，全身似乎涂抹过红土，留有痕迹。这种红颜色对于史前期时代的人来说，就是血的象征，因此也就是生命的象征。

（奥里尼亚克期，石灰岩，高11厘米，维连多尔夫出土，维也纳自然史博物馆）

洞穴艺术的年代

法兰克·坎塔布连的洞穴艺术被认为是所谓的旧石器时代后期，即公元前40000年至12000年期间的产物。洞穴壁画的表面被地下水浸蚀逐渐形成一层石灰皮膜，因此通过石灰层的研究即可考证出作品的年代。这些年来已进入使用放射性同位素等方法来考证作品的年代。尽管如此，不同学者考证的年代仍存在着相当大的差别。

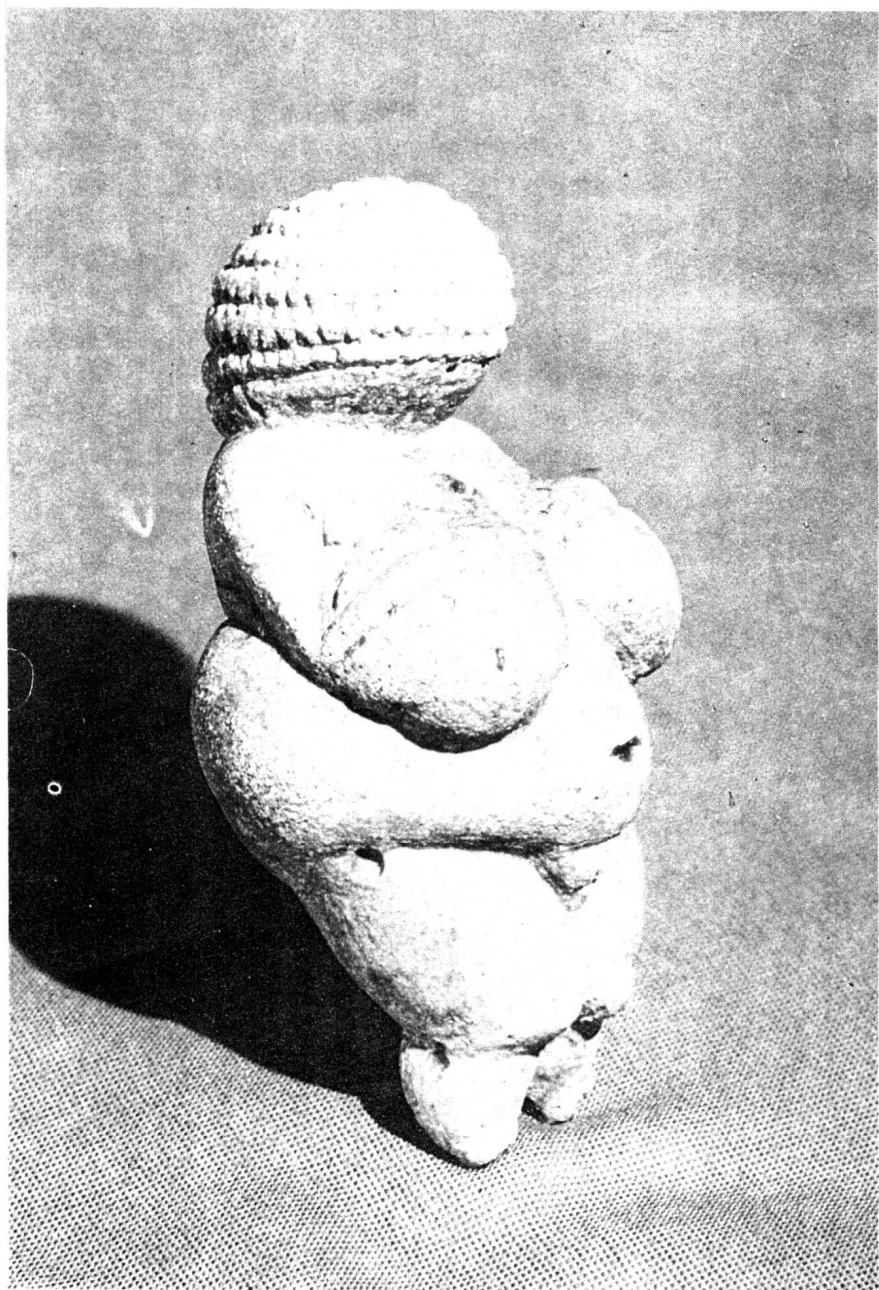

图 2

图 3

3 布拉桑布依的少女

根据美国的一些人类学者说，刚出现在地球上的旧石器时代的萨比恩斯人（Homo Sapiens），头部短小、颧骨突出、额头低斜，如果拿当时最漂亮的少女比较，而今天的丑姑娘们的头部就好似天鹅一般了。但是从布拉桑布依出土的这个少女的头像却如天鹅般的安详，就连头发也象今天的少女那样编垂着。谁也说不清作品是根据想象作了加工呢，还是真实的写照，但她确实表现出了一个史前期漂亮少女的典型形象。虽然作品的眼睛几乎看不出来，嘴唇也没有，但与《维连多尔夫的维纳斯》比较，已相当接近人的面貌。史前期艺术，一方面是根据造型形态的发现，另一方面是对写实或类似的发现，而为以后的漫长艺术史奠定了基础。

（奥里尼亚克，象牙，高3.5厘米，法国圣日尔曼昂莱国立古代博物馆）

驯鹿时代

旧石器时代后期处于第四冰川期的衰退期，正值从欧洲南部至中部形成大草原，野生动物开始疾驰的时期。洞穴壁画虽绘有各种动物，但由于多数是表现这种有特征动物——驯鹿，因此这个时期又被称作为“驯鹿时代”。这正是现代人类，即所谓的萨比恩斯取代所谓的尼安得塔尔人（Neanderthal）而登场的时代。

4 莱斯珀古的女像

因从奥托·加龙努县的莱斯珀古出土。这件作品比起《维连多尔夫的女像》更清楚地反映出史前期艺术对美的认识。为了达到祈祷丰饶的念咒目的，作品不仅夸张地表现了乳房、臀部和阴部，还突出地反映了艺术家追求圆弧或球体造型的意志。作为曲线或球体的变奏，整个作品构成一个上下左右均为对称的菱形。把一切部位都还原为单纯的圆弧或球体的想法，以及为了保持整体统一而采取的对称作法。即使是出自一种潜在意识，但我们似乎也应该把它视为史前期艺术家，为了使现实的形象符合一定的规律，而在造型上所作的创造性努力。我们从这个作品上能清楚地看到最古老的艺术家——扎金和布朗坤的雕塑风格。

（奥里尼亚克时期，象牙，高14.7厘米，莱斯珀古出土，法国圣日尔曼昂莱国立古代博物馆）

念 咒

所谓感应的魔术，产生于人类对自然界的一种把正常情况下毫不相干的现象视为相互有着联系的主观解释。为了在客观实际中实现主观的预想结果，于是就要选定一个象征，并对这个象征举行一定的仪式。例如，画一个动物的图象象征动物，通过用枪去扎这个象征的动物，希望并相信能在实际狩猎中得到主观上预想的结果。