

人类童年的艺术

宋红雨◎著

原始艺术

湖南美术出版社

人类童年的艺术

原始艺术

宋红雨◎著

人类童年的艺术

原始艺术

宋红雨◎著

岭南美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

人类童年的艺术——原始艺术 / 宋红雨编著. —广州:
岭南美术出版社, 2003. 5

(永恒的美)

ISBN 7-5362-2713-2

I. 人... II. 宋... III. 原始艺术—鉴赏—世界
IV. J110.92

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第036217号

策 划: 吴克群 孙海婴

主 编: 张晓凌

责任编辑: 孙海婴 林 怡

装帧设计: 广州费厄艺术设计有限公司

责任校对: 廖国华 梁文欣

责任技编: 谢 芸

人类童年的艺术 —— 原始艺术

出版、总发行: 岭南美术出版社

(广州市水荫路11号9、10楼 邮编: 510075)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 南海市彩印制本厂

版 次: 2003年5月第一版

2003年5月第一次印刷

开 本: 889mm×1194 mm 1/32 印张: 3.5

印 数: 1-3000册

ISBN 7-5362-2713-2

定价: 25.00元

宋红雨

1970年出生于湖南衡山。1992年毕业于中央美术学院民间美术系。1992年至1995年任教于北京服装学院附中。1997年中央美术学院民间美术研究室硕士研究生毕业。现任北京师范大学美术系讲师。主要论文有《论符》、《民间美术中的女性崇拜》等。论文曾发表于中国艺术核心期刊《美术观察》、《美术》、《江苏画刊》、《装饰》和《中国日报》、《文艺报》、《中国文化报》等报纸刊物。油画、国画作品数次参加国内外大展，并被选入《中国当代油画精神景观·十年精神史》、《记忆与忘却》等专著。

《圆雕裸女》

奥瑞纳文化期 石雕 高5cm 法国格里马底洞窟

圆雕裸女采用了几何形体块概括的手法，造型古拙。头部没有细节刻画，只注重乳房、腹部的塑造，显示出旺盛的生殖力，反映了原始人对女性生殖的崇拜。

目录

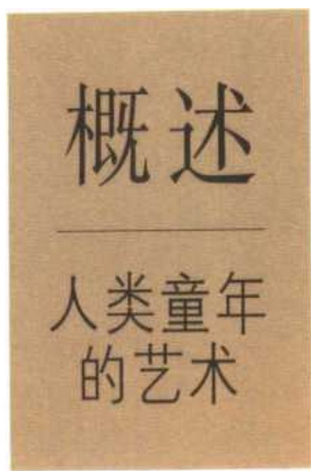
概述◎人类童年的艺术

1

对话

14

什么是“原始艺术”？	15
原始人为什么创造艺术？	22
何谓“万物有灵”的宇宙观？	30
你相信“自然崇拜”吗？	42
你知道“生殖崇拜”吗？	54
中华民族为何被称作“龙的传人”？	66
什么是鬼魂？你知道祖先崇拜的由来吗？	76
陶器是如何发明的？	87
巫术与原始艺术有何关系？	95
原始艺术有哪些审美特征？	101
原始社会文化艺术综合年表	106

当人类进入新千年的时候，人们在遐想未来和回顾过去。遐想未来时总是充满信心；而回顾过去，则少不了引以自豪，但有些事，也未必如我们想象的那样有清晰的记载。就像我这里要谈论的原始艺术，由于年代的久远而蒙上了一层神秘的面纱，可越是这样我们越是充满好奇。幸而聪明的人类越来越认识到原始艺术的价值。通过考古发现、考古研究为我们了解原始艺术提供了很多资料。到今天，我们还能不断从电视、报纸上看到史前文物被发掘的报道。这对于我们这些想打开原始艺术宝库的人来说，自然是感觉无比的兴奋。

自从有了人类，就有了艺术。原始人的进化史也是原始艺术的发展史。为此，我将随着原始人进化的历史对原始艺术发展的历程作些简要的说明。

一、大约是在三百多万年前，在地球上出现了真正意义上的人，这个时期属于早期直立猿人阶段。这个阶段没有发现什么艺术遗迹。他们仅仅能够制造粗糙简单的石器工具。直到二三十万年前，人类才进入智人阶段，当人类进化到能够近似现代人那样完全用两足直立行走时，便进入晚期直立人（猿人）阶段。他们能够制造较为进步的石器，不过造型很简单。但从中隐约可见原始人对比例、均衡、对称、形状、线条之美开始注意。值得称颂的是火的发现和利用，使原始人能够在漆黑、潮湿的山洞里居住，为后来的洞穴绘画提供了条件。考古学上

把这一时期称为旧石器时代早期。

二、在距今五万年前的早期智人时期，人类社会出现了母系氏族萌芽。这个阶段的人类已具有与现代人更接近的特征，他们已能制作多种形式的石器，除了原始的石斧，还出现了尖状器、刮削器。虽然还不能称之为真正的艺术品，但是在审美因素上增添了一些色彩感和装饰意向，具有一种原始的美感，可以说是播下了原始艺术的种子。更加有意义的是此时的人类发明了人工取火。这个时期被称为旧石器时代中期。

三、大约从五万年前开始到一万五千年前，人类处于旧石器时代晚期。这一时期是我们需要了解的重要时期，因为从此时开始，原始艺术抒写了最辉煌的篇章。这个阶段的人类已基本与现代人相似，进入了母系氏族社会。在文化上有较高的发展，生产工具有了进一步的加工。在漫长的劳作中，人们逐渐学会按不同的使用功能去制造形态不同的工具，出现了切削石刀和各种各样小巧的雕刻器具，还有骨针、骨锥、鱼叉和投矛。由于长期劳动与生活的积累，面对大自然中许多无法解释的现象，在意识形态方面产生了“万物有灵”的宇宙观、巫术、自然崇拜、生殖崇拜、图腾崇拜、鬼魂崇拜、祖先崇拜、灵物和偶像崇拜等等。随着这些宗教意识的产生，我们的始祖的精神追求——艺术创作活动出现了。也就是说，直到这一时期，人类才创造出相对独立的真正意义上的艺术品。他们创造了绘画和雕刻艺术，包括专门制作的丰富多样的装饰品。这些就是我们下面要详细谈论的在四万年至三万年以前的法国“奥瑞纳文化”、“索鲁特文化”和“马格德林文化”遗物中能见到的。这些作品在艺术上具有惊人的艺术技巧和真正美的形式，同时也很清楚地反映了当时的社会现实，是形象化的史前历史教材。

欧洲“奥瑞纳文化”的洞窟绘画有法国拉·费拉西洞中的在石灰石板上画的野兽头部，平达里和卡斯提里奥洞中的古象，丰·的·高麦洞的古象和野牛，拉斯科洞的鹿、马、牛和人，西班牙柏期·麦尔洞的斑马等。雕刻作品以法国格里马底洞窟的《圆雕裸女》，洛塞尔洞窟的《持角杯

《持角杯的“维纳斯”》

奥瑞纳文化期 石灰石 高44cm 法国洛塞尔洞窟

现存最早的雕塑作品。浮雕是在一块石板上刻着一位右手拿着牛角杯的裸妇。裸妇的乳房、腹部和臀部都表现得异常丰满。人类学家认为她在主持某种丰产巫术祭礼。

的“维纳斯”)以及奥地利的《威冷道夫“维纳斯”》为主要代表。

“索鲁特文化”的艺术遗迹以洛塞尔洞的浮雕牧马和野兽为代表。“马格德林文化”的洞窟绘画有：法国丰·的·高麦洞的《吃草的驯鹿图》、尼奥洞的《群牛、马和驯鹿图》、拉斯科洞窟的《野牛和马图》、都瓦·弗里尔洞的化装成牛和鹿的《人物图》，而西班牙桑坦德尔附近阿尔塔米拉洞的《野牛图》最为著名。雕刻方面的代表作品有：法国劳底特洞的骨刻群鹿涉水图，马特兰洞中骨角指挥棒上的浮雕群马、马头和兽角野牛雕像，都克·德奥都波洞窟的浮雕狮子、野牛和线刻古象，梅里雅洞的骨片浮雕群鹿，还有布拉珊普出土的圆雕少女像。

上面谈及的艺术作品以狩猎为主要题材，几乎全是与原始人朝夕相处的野兽。原始人把野兽作为表现对象，应该说原始人类并不是有意识地进行艺术创作，而是通过描绘这些东西来表现他们猎获野兽的愿望。质言之，这些艺术品是带有巫术性质的，这是由原始人靠狩猎生存决定的，从画面上我们可看到野兽身上插着长矛和箭。另外还有少量的女性人物作品，反映了当时“知母不知父”的母系氏族社会对女性的崇拜。

从艺术特征上看，早期欧洲的“奥瑞纳文化”作品，造型粗略，比较简单、原始。仅在岩壁上描画一些轮廓线，可能是用手指沾着泥画出来的。雕塑作品《裸女》的造型短粗，突出了丰满的乳房、腹部和健壮的大腿，而头部几乎没有刻画，显得很古拙，体现了原始人对女性生殖的崇拜。而在后期的“马格德林文化”中展示了更加让我们为之惊叹的艺术作品。他们的手法出奇地娴熟，能正确地把握动物的形态动作，刻画的动物由先前的静态发展为表现出它们的动态，甚至能够表达出动物的精神面貌。在色彩上，用红、黄、褐、黑、白颜色进行明暗晕染，使形象产生体积感和层次感，有些作品竟然包含了初步的透视法和构图法。

必须指出的是，在中国至今还没有发现过可以与欧洲相媲美的旧石器时代艺术品，只有一些在兽骨和鹿角上刻纹的图案，刻纹后还染上了颜色，可以说明旧石器时代晚期

《威冷道夫“维纳斯”》

奥瑞纳文化期 石灰石 高11cm 奥地利维也纳自然史博物馆

这件雕塑全身用赭石粉末涂成。头发呈波浪型，雕刻较为精细。最为突出的是丰满硕大的乳房、腹部和臀部，面容和四肢被异常地简化。这是对女性繁殖生育能力的赞美和祈求。

中国人已掌握了简单的图案构图规律以及对色彩的运用。中国旧石器时代晚期人们除了制作工具时显示出的朦胧的原始美感外，还有一些专门制作的装饰品，可以称得上是真正的艺术品。^①

四、大约在一万五千年前至一万年人类进入了中石器时代。这一时期的石器普遍变小了，体型细小的石器被称为细石器，中石器时代有时也被称为“细石器时代”。人们用压制法修制细石器，制成比以前更多更为精巧有效的镶嵌复合工具，把细小的石片安装上木制或骨制的把柄。中石器时代技术发展的重要标志是弓箭的发明。弓箭的发明，促进了渔猎经济的发展。由于冰河逐渐消退，气候转暖，原始人类不再适宜在洞窟生活。因此到了中石器时代后很少发现有洞窟艺术，在绘画上取而代之的是大量的岩画。这些岩画以叙事性的狩猎和战斗的场面为内容，把人的活动作为中心题材，具有进步意义。在造型上，多为单色平涂出来的图案化的剪影形象。

五、大约在五千年前，人类处于考古学上的新石器时代。这一时期社会经济的发展又有了巨大的进步，人口的迅速增加，出现了许多长期定居并且有相当规模的氏族部落聚居的村落，母系氏族社会发展到了繁荣时期。这一时期的生产力有了较大的发展，集中体现在四个方面：一是在生产工具上使用磨制石器；二是广泛制造陶器；三是农业的出现；四是畜牧业的产生。人类从单纯依靠大自然采集天然产物，过渡到利用自然界，通过生产劳动获得产品，不能不说是一个巨大的进步。在艺术创作上，原始人在陶器和建筑上显示出他们的卓越才能。

陶器的产生是人类社会进入新石器时代的一个基本特征。制陶业的重要性，还在于它是人类按自己的设想用人力去改变天然物质的开端。在发掘的大量新石器时代的陶器中，我们注意到这些单色素陶和用红、黑、白等颜色绘制的彩陶，虽然装饰纹样仅仅是由一些三角、平行、交叉、

① 杨泓，《美术考古半世纪》。

《莱斯皮格“维纳斯”》

旧石器时代 象牙 高14.7cm
法国上加罗纳的莱斯皮格

这件涂有黑色的雕塑与其他的“原始维纳斯”一样，有着过分夸张的女性特征，身体各部分概括成浑圆状，特别是胸部和臀部，超常的比例给人强烈的印象。

曲线、带状旋涡等简单的几何纹图案组合而成,但其外部造型的简洁、流畅、大方,使陶器成为对称、均衡、粗犷、质朴美的实用性和艺术性完美结合的统一体。

我国新石器时代仰韶文化遗址出土的大量彩陶,显示了当时造型艺术的成就。当时人们用类似毛笔的工具作为画笔,把研磨过的赤铁矿和氧化锰当颜料。陶器上的彩绘少部分为图画,大部分是图案。彩绘图画中有着衣的人物,有在草地上奔跑的鹿、水中游动的鱼、空中飞翔的野禽、田间伸肢欲跃的青蛙、口衔着鱼的长尾水鸟等等,色彩鲜明,形象生动,具有写实的风格。陕西半坡和姜寨出土的一些彩陶盆上的神秘的人面图像,很可能是史前巫师的头像。人面纹盆由神秘人面、鱼、网组合的图画,可称为真正的原始绘画作品,表达了人们企求渔获丰盛的愿望,是与原始巫术密切相关的艺术品。

不过大部分的彩陶花纹是通过概括的手法进一步图案化的。彩绘中的图案主要有植物花纹和几何线条纹。仰韶文化彩陶上的植物花纹图案,说明了当时农业的发展,人们对植物进行观察和了解,然后以艺术的形式表现出来。几何形花纹图案由直线、斜线、直角三角形、圆点和折波形线条组成,有的几何形纹是从鱼的形象、飞鸟的形象演变而成。以上可以看出原始人的绘画艺术是由具体到概括,从写实形似到写意神似的发展过程。

我国新石器时代的陶塑品具有相当的水平,有圆雕和浮雕。仰韶文化有各种陶塑的鸟兽、壁虎和人面像。陶器器盖上的把纽或腹壁上的把手常常被塑成鸟头或人面的形状,既巧妙又美观。在陕西华县柳子镇出土的一件鹰头面形的

《手印与斑点》

奥瑞纳文化期 洞窟壁画 法国帕斯·麦尔洞窟

岩壁上的手印是阴型手印,是用吹喷的方法把红色赭石粉吹到用手覆盖的岩壁上留下的。手印周围如同星座一样旋转着红色的斑点。本图中不能看到岩壁的下方描绘着小的马、野牛及一部分猛犸象等。

