

天津人民美术出版社

世界美术全集

原始与古代美术

YUANSHI YU GUDAI MEISHU

1

世界美术全集①

原始与古代美术

出版发行：天津人民美术出版社

发行人：刘建平

地 址：天津市和平区马场道 150 号

电 话：3280587 3280485

邮 编：300050

经 销：新华书店天津发行所

地 址：天津市民权门外东丽区徐庄子对面

电 话：6320208

邮 编：300240

制 版：深圳兴裕印刷制版有限公司

印 刷：深圳当纳利旭日印刷有限公司

出版日期：1996 年 12 月第 1 版

1996 年 12 月第 1 次印刷

开 本：787mm×1092mm 1/48

印 数：0001—3000

书 号：ISBN7—5305—0622—6
J · 0622

定 价：72 元

世界美术全集

顾问：(以姓氏笔划为序)

王 琦

李天祥

邵大箴

奚静之

责任编辑：薛 强

姚重庆

刘 欣

张宝林

图片摄影：冯炜烈

装帧设计：张歌明

技术编辑：靳立华

郑福生

总 序

王 琦

在社会主义精神文明建设中,不可忽视审美教育的作用。早在“五四”时期,我们的先贤便提出以美育代宗教,主张大家多听些好音乐,多看些好图画,以培养人们的高尚情操。只有人民群众的精神境界提高了,腐朽没落的文化垃圾才不会有它的市场。一种健康向上的文化素养绝不是天生的,要靠我们多做这方面的工作,要把人类创造的精神财富——诗歌、戏曲、音乐、美术,大量介绍给人民大众,让他们从其中去吸取精神力量。我在青年时代便渴望能吸收一些世界文化的营养,日本出版的《世界美术全集》共有 38 卷,我无力一次全部购买,只好一本一本地零星收购,直到“七七事变”也未收购齐全。抗战 8 年以后,才又从上海的旧书肆中把它补齐。到后来,日本的出版商已先后发行了好几种不同版本的《世界美术全集》,而且内容愈来愈丰富,印刷也愈来愈精美,我真钦佩于他们对文化艺术事业的热心与投入。同时,我也多么渴望我们的国家出版机构能有自己

编印的具有中国特色的《世界美术全集》问世。因为外国的出版印刷条件虽好,但在编辑方针上总不能代替我们的观点和对材料的选择与评价。何况当前限于我们的经济条件,那样全面的完整的高质量印刷条件的《世界美术全集》的出版,一时是难于实现的。天津人民美术出版社出版袖珍本《世界美术全集》,是一个非常及时的难能可贵的创举,它的出版,正适合于我国现有的条件与国情,相信定会受到美术界和广大读者的热烈欢迎。

全集共有 10 册,它能系统地简明扼要地介绍世界各国在各个历史时期的重要美术作品,其中包括原始、古代;欧洲中世纪;欧洲文艺复兴;巴洛克、罗可可;古典主义、浪漫主义;现实主义;印象主义;西方现代;中国古代绘画(上、下)。收集的作品主要是绘画和雕塑,除一般为大家所熟悉的作品以外,还收录了一些过去鲜为人知但却在美术史上具有一定价值的作品,以扩大读者的视野。在目前,像这样小巧精致的袖珍本《世界美术全集》的问世,由于体积缩小,价格便宜,图文并茂,通俗易懂,适应于我国更大范围的读者的需求,它对推广美术知识,普及审美教育,提高广大人民群众的美术欣赏水平和文化素养,都将产生积极的作用。

1996 年 6 月 16 日于北京

世界原始、古代美术

陈瑞林

经历了千百万年的历史演变,人类终于从动物界脱离出来,大约距今300多万年,世界各地有了原始人类的活动。工具制作是原始人类脱离动物的重要标志。原始工具虽然简陋,却已显示出许多审美因素,制造工具的过程也为创作艺术作品做出了技巧的准备。

迄今所知欧洲最早的绘画和雕塑艺术作品出现在旧石器时代的晚期,距今大约2.5万年至3万年或更早一些。欧洲各地都曾发现旧石器时代的洞窟艺术。尤其是在西班牙、法国、意大利发现的许多洞窟艺术十分有名。最早的洞窟壁画发现于前苏联的乌拉尔地区。像西班牙的阿尔塔米拉洞窟、法国的拉斯科洞窟、三兄弟洞窟都是这一时期洞窟艺术的重要代表。旧石器时代洞窟艺术一般被看成巫术活动的产物,原始人类利用图画或雕刻企图达到控制狩猎对象或增殖动物资源和人类自身繁衍的目的。旧石器时代艺术的题材以动物为主,还绘制了大量的人物形象。人物的描绘常常用面具遮脸,或者画出人身兽面的形象,有些可能是巫师作法时模

样的描绘，如阿尔塔米拉洞窟用红色颜料涂抹出来的大型动物形象、拉斯科洞窟中的猎野牛的人、三兄弟洞窟中跳舞的巫师等。在许多洞窟还可以清楚地看到壁画和雕塑有矛戳箭射的痕迹，证明当时是作为巫术仪式上的用途。有的动物和人的形象画在代表大地母亲的生殖器的岩壁的孔隙处，这是为了促进生殖和繁衍。原始人类多聚居在洞窟的进口处，而绘画和雕刻则常常绘制在洞窟深处，这意味着巫术仪式是在大地母腹中进行。在法国的洛塞尔洞窟发现具有特殊意味的浮雕人像，女像均为丰乳肥臀的裸体，手上执物。以持角的女像最为有名，被有人称为“持角的维纳斯”。

旧石器时代晚期欧洲各地还发现一些用各种材料如骨、角、石块制作的小型艺术品，被称为“器具艺术”。器具艺术分布范围广泛，在德国、奥地利、捷克、斯洛伐克、波兰和前苏联的许多地区都有发现。器具艺术中最有名的是在西欧、北欧和西伯利亚许多地方出土的小型女人体雕像。雕像的共同特征是强调女性的性器官特征，这些小型雕塑作品当是原始人类作为增殖种族的偶像而制作、在巫术仪式上使用。有人认为是生殖女神像，因此称为“维纳斯”。在奥地利的威连多夫发现的“维纳斯”，用一块卵形石灰石刻乳房、臀部、腹股丰肥，手臂细小，没有刻出五官，头发却细致地刻成小卷。在法国发现一个少女头像，可能是一个残体，五官稍作刻画，神情跃然。还有雕成圆柱体的女性裸体像挂上一对乳房，有的还刻成钥匙的形状。到了距今一万年的中石器时代和距今约五六千年的新石器时代，在欧

洲各地出现了画在洞窟外的崖壁上的岩画，欧洲北部还有“岩石艺术”和被称为“巨石文化”的艺术。制作陶器是人类文明的重要标志，陶器的造型和装饰是新石器时代重要的美术现象。彩陶的发源地并不在欧洲大陆，而是最早出现在小亚细亚以东的地区，距今约 6 千年时传入欧洲南部地中海沿岸一带，再向北扩展开来。此时在遥远的东方，中国大陆的彩陶艺术也正绽开艳丽的花朵。

埃及是世界文明古国，距今约五六千年以前在尼罗河流域就建立起强大的王朝，出现了技巧水平相当高超的雕塑和绘画作品。作为法老王的陵墓的著名的埃及金字塔，出现在距今约 4 千多年的古王国时代，被誉为“世界的奇迹”。陵墓建筑的发展促进了雕塑艺术的发展。如这一时期的代表作品《哈夫拉法老像》用岩石雕刻而成。法老端坐在宝座之上，后面有一只神鹰在保护他。《拉赫特普王子和妻子奈菲尔特像》是分开的两座着色的石灰岩雕像，王子和他的妻子的眼珠用透明的石英石镶嵌。女像衣袍开领很低，露出丰满、富有弹性的胸部和双肩，紧裹在衣袍里的乳房线条优美柔软。《书记像》盘腿而坐，左手拿着纸草卷，右手拿着笔似乎正在书写，表现了一位忠于职守的文职人员形象。木雕《村长像》再现了一位结实粗壮的中等阶层人物的形象。他那肥胖的体态、骄傲的神情，生动地反映出这一阶层生活的富有和满足。这一时期还有不少浮雕和绘画作品，表现生活的内容极其广泛，如庆功典礼、宗教仪式、建造陵墓、制作木乃伊、雕琢

石像、屠宰牲畜,还有葬礼、宴会、造船、驾舟、牧羊、捕鹅、播种、收割、纺织、制陶、酿酒、舞蹈、杂耍等等。有一幅墓室壁画《鸭群图》显示出精妙的写实能力,堪称古埃及绘画艺术的杰出之作。

到距今约 3000 多年、4000 年的新王国时期,埃及的雕塑艺术得到了进一步发展。雕塑从墓室里解放出来,出现了许多独立的雕像。这些雕出各代法老像和人面狮身像的巨石雕刻,迄今依然屹立在茫茫沙漠之中。在距今约 3000 多年的新王国时期,统治者大力兴建大型的陵墓建筑,这一时期有了许多精美的雕塑和绘画作品。如著名的雕塑杰作《奈菲尔提蒂王后像》,便出现在这个时代。尤其是近代发掘出来的图坦阿蒙法老坟墓里大量精美的艺术品,更是金碧辉煌、光彩夺目。到距今约 2000 多年时,埃及王国逐渐走向衰落,直至最终灭亡。但是古代埃及的美术,却与古代美索不达米亚和古代爱琴海的美术互相交流互相影响,在世界美术的历史上留下了光辉的篇章。

早在 3000 多年以前,生活在欧洲南部巴尔干半岛和爱琴海诸岛上的民族,就在文化艺术领域取得了巨大的成就,被称作“爱琴海文化”。公元前 1000 多年前,希腊文明崛起,古希腊文明是欧洲文明的摇篮。古代希腊人从事农业、手工业和航海等生产活动,他们的文化在周围的小亚细亚、爱琴海诸岛、黑海沿岸和意大利南部开花结果。古希腊的城邦国家体制和自由民的生产劳动,使得古希腊的文化艺术灿烂辉煌。古希腊艺术家创造

了许多至今仍然令人赞叹不已的美术作品。

公元前5世纪至公元前4世纪是希腊美术的全盛时期,建筑、雕塑、绘画都取得了巨大的成就。希腊城邦社会注重开展公众活动,人们在露天的广场上进行政治和宗教的集会,以及各种商业、体育和娱乐活动。公共建筑主要以神庙、剧场、竞技场等最有特色,尤其是神庙建筑作为城邦的重要活动中心,最能体现古希腊建筑艺术的风貌。帕特依神庙位于雅典卫城的中心,是希腊建筑艺术的代表之作。神庙供奉雅典的保护神、智慧女神、战神雅典娜。神庙用坚硬的大理石建造,建筑样式采用浑厚朴实的多利亚柱式,并采用了伊奥利亚柱式的某些因素,造型坚实雄伟。神庙内层柱廊上端有长160米、高1米的浮雕带,表现4年举行一次的向雅典娜献新衣的盛典的游行场面。东西两面山墙上的高浮雕,描述雅典娜从大神宙斯的头中诞生和雅典娜与海神波塞东争做雅典保护神的神话传说内容。92块围绕神庙周围的回檐浮雕板,表现神话传说中的战争故事,以歌颂希腊人的胜利。在经受了历史上的多次破坏以后,残存的帕特依神庙至今仍然耸立在希腊的蓝天日照之下,不少雕刻作品被运往英国,收藏在伦敦大英博物馆。

雕刻是古希腊美术最具魅力的部分,古希腊人对于人体具有特殊的审美感情,希腊雕刻大量表现健壮优美的男女人体。从公元前490年开始,希腊艺术进入古典时期,这一时期的希腊雕刻以具有强健的体魄、昂

扬的精神和古典优美的造型的人像,取得前所未有的巨大成就。《卢多维奇宝座》是古典时期较早的一件浮雕名作,宝座正面浮雕是美神阿芙洛狄德从海中诞生的情景。两边的浮雕分别是一个身披斗篷的妇女正在焚香献祭、一个裸体少女正坐着吹笛。浮雕摆脱了希腊艺术早期的模样,充满了生动的情趣。米隆是古典时期较早的一位具有代表意义的雕刻家,但是他的作品大都没有保存下来,著名的《掷铁饼者》是他所作青铜雕像的罗马摹制品。到公元前5世纪希腊艺术的黄金时代,出现了伟大的希腊雕刻家菲迪亚斯,他以制作富丽堂皇的雅典娜神像和宙斯神像而著称。他一生最重要的成就是领导帕特依神庙雕刻的创作。帕特依神庙建筑和雕刻是希腊艺术达到高峰的象征,在古代西方人便将其誉为“雅典的王冠”。

到公元前4世纪,希腊艺术进入了古典时期的后期阶段,以往那种庄严崇高、均衡和谐的理想化风格逐渐被更加世俗化、更具个性化的表现所取代。这一时期出现了斯科帕斯、普拉克西特列斯和利西波斯3位杰出的雕刻家。斯科帕斯主要活动于公元前4世纪的中上期,现存比较完整斯科帕斯的作品当数位于小亚细亚的摩索拉斯陵墓的一些壁带浮雕,残存的部分收藏在英国大英博物馆。雅典的雕刻家普拉克西特列斯活动于公元前4世纪中期,他的雕刻艺术具有优美典雅的风格,与斯科帕斯雄浑激烈的艺术风格形成鲜明的对比。他的著名作品《克尼德的阿芙洛狄德》罗马时期的摹制品现存梵蒂冈博物馆。利西波斯是希腊古典时期的最后一位

伟大的雕刻家。根据记载他是一位多产的艺术家的，但是迄今尚未发现他的作品真迹。有几件裸体男子像是他的青铜原作的大理石摹制品，最有名的当推《刮汗污的运动员》，另一件相传他所作的是《赫拉克利斯》。利西波斯具有多方面的成就，他是联系希腊雕刻古典时期和希腊化时期的重要艺术家。

公元前 323 年至公元前 1 世纪是所谓“希腊化时期”，控制了希腊本土的马其顿王亚历山大大帝在建立了横跨欧亚非的庞大帝国以后，希腊的文化艺术得到了广泛的传播。这一时期雕刻艺术的重心移到了小亚细亚的西部和爱琴海的部分岛屿，艺术风格愈来愈世俗化。现存巴黎卢浮尔宫的《萨莫色雷斯的尼开女神像》便是这一时期的重要作品。雕刻只存身体和双翅，但是尼开女神的飒爽英姿依然生动地表现出来。这是希腊雕刻表现胜利女神尼开的一件杰作。另一件举世闻名的作品便是那被人们称为“断臂的维纳斯”的《米洛斯的阿芙洛狄德》。这件大理石雕刻高 2.04 米，表现了优美、高雅的女性形象。雕像上半身为裸体，下半身围着长裙，身材修长，体形丰满，仪容秀丽，虽然失去的双臂已经无法复原令人遗憾，但是残缺的雕像依然给人带来无限的美感。在当时，制作裸体的美神像成为风尚，人们要求美术品不只是作为崇拜的偶像，而且是能满足对于美的享受。

位于小亚细亚的帕加马王国是希腊化时期重要的艺术中心。帕加马

最壮观的建筑是为了纪念战胜高卢人的功绩而建造的宙斯祭坛,祭坛的装饰壁带显示出当时最辉煌的艺术成就,堪与帕特依神庙的雕刻相媲美。此外这一时期雕刻作品的一些大理石摹制品,如《垂死的高卢人》、《自杀的高卢人》,都是用纯熟的写实手法刻画出来的悲剧性形象。《拉奥孔》是希腊化时期最后一件重要的雕刻作品,雕刻群像在写实技巧方面达到了相当高的水平,却缺少丰富的艺术内涵和崇高庄严的精神力量,反映出希腊雕刻经过了长期的发展以后,艺术生命已经趋于衰竭。

希腊的建筑和雕刻艺术灿烂辉煌,事实上绘画的历史更早,由于作品保留下来的极少,只能从陶瓶上的装饰绘画来了解当时绘画艺术的面貌。希腊陶瓶典雅别致的造型、优美的装饰纹样和多彩多姿的黑绘陶、红绘陶艺术,到今天依然放射出光彩。

古罗马的美术是为奴隶主贵族政治服务的艺术。古罗马社会与希腊的城邦制度不同,贵族掌握政权,社会的阶级分化十分严重。罗马帝国在征服了各个希腊属地以后,从公元前1世纪到公元2世纪成为欧洲最强大的国家。罗马帝国庞大的军事机器要求艺术创作要为统治者服务、为巩固奴隶制度服务。罗马人注重实用,不像希腊人那样富于幻想。神庙建筑逐渐被为满足贵族享乐生活需要的城市设施和表彰战功的纪念性建筑所取代。罗马的雕塑艺术受到希腊雕塑艺术的影响,随着贵族统治者个人意识的增强,罗马的雕塑作品越来越具有世俗化、个性化的特点。罗马艺术追

目 录

原始

威连多夫的维纳斯	1
阿尔塔米拉洞的受伤的野牛	2
拉兹朴古的维纳斯	3
尼欧洞的野牛	4
阿尔塔米拉洞顶的野牛	5
拉斯科洞的野牛	6
布拉珊普的少女头像	7
洛塞尔的持角的维纳斯	8
拉斯科洞的大黑牛	9
劳底特的驯鹿与鱼	10
拉斯科洞的 5 只鹿头	11
科纳克洞的鹿与山羊	12
拉斯科洞的中箭的野马	13
拉斯科洞的牛、马与鹿	14—15
阿杜拉洞的线刻人物	16
佩希梅尔洞的猛犸象与牛	17
拉斯科洞的雕刻马头	18
佩希梅尔洞的马与手形	19
阿尔利的长颈鹿	20
巨堡的狩猎人群	21

美伊提宇的骆驼与古代的提非纳古文字

.....	22
丹斯麦塔克的有瘢痕的圆头人物	23
夫尤克的丰饶女神	24
帕尔达尔的麋鹿与舟	25
圆锥形罐	26
努威恩苏利亚的跳舞裸女	27

两河流域

彩瓶	28
公牛	29
地母神像	30
纳拉姆辛凯旋碑	31
乌尔城的皇家和平画板	32
秃鹰之碑	33
古狄亚王像	34
尼尼微头像	35
古狄亚像	36
男子像	37
苏美人雕像	38
古狄亚像	39
人牛与仲裁的女神	40

奉献牺牲图	41
汉莫拉比石碑	42
萨尔贡宫殿的双翅牛神	43
伊德利米王坐像	44
露营	45
海上运输	46
狮子柱头	47
守护精灵	48
远征埃及	49
乌莱河之战	50
亚述班尼伯王的庆功宴	51
袭击奴比亚人的母狮	52
猎狮图	53
猎狮图	54—55
受伤的牝狮	56—57
受伤的雄狮	58—59
波斯军的弓箭手	60
大流士一世宫殿阶梯侧壁浮雕	61
伊什塔尔神门	62
海格力士及安提欧科斯一世像	63

纳美尔王征服三角洲	64
赤色陶壶	65
卡特普夫妻像	66
鹅群图	67
狮身人面像	68
廷臣赫西拉像	69
拉赫特普王子和妻子奈菲尔特像	70
安克哈夫王子像	71
门考拉王和二女神像	72
门考拉夫妻像	73
色坎姆一卡像	74
村长像	75
乌塞卡夫王	76
洗大口瓶的佣人	77
村长之妻	78
书记像	79
宴会的准备	80
拉赫卡与梅珊克	81
某书记像	82
酿造啤酒的女人	83
矮子塞尼布和家人像	84
乌尔·库维像	85

埃及

搬运供品的侍女	86	征服亚洲人的图坦阿蒙王	108
但尼斯的人面狮身像	87	阿玛娜公主的躯体雕像	109
戴活动假发的女人头像	88	公主头像	110
跳舞的矮人	89	图坦阿蒙王的御座(靠背部分)	111
荷尔王的灵魂像	90	宴乐图	112
搬运供物的行列	91	索贝克耶铁布石碑	113
伴有河中供物的两男人	92	斯孟克卡拉王像	114
行进中的士兵	93	图坦阿蒙王的黄金面罩	115
王像头部	94	审判图	116
奈菲尔提蒂王后像	95	拉姆塞斯二世巨像	117
抱着尼芙鲁拉公主的森姆特	96	鱼	118
霍伦赫普王陵墓壁画	97	抚爱幼儿的阿赫纳顿王	119
沼泽之鸭	98	拉姆塞斯三世的小方尖碑	120
有鱼池的庭园	99	讽刺画	121
彭特西长一行	100	僧侣荷里像	122
捧着供品台的阿赫纳顿王	101	拉姆塞斯二世神殿浮雕	123
阿赫纳顿王巨像	102	秃鹰图	124
国王的头部像	103	卡洛玛玛王妃立像	125
阿迈诺菲斯三世头像	104	弹奏竖琴的女人	126
跪着的杜德摩西三世	105	宇宙之创造	127
小麦收割图	106	色索斯特里士三世头像	128
用纸草茎互打的男子	107	伊利加底更宁立像	129