

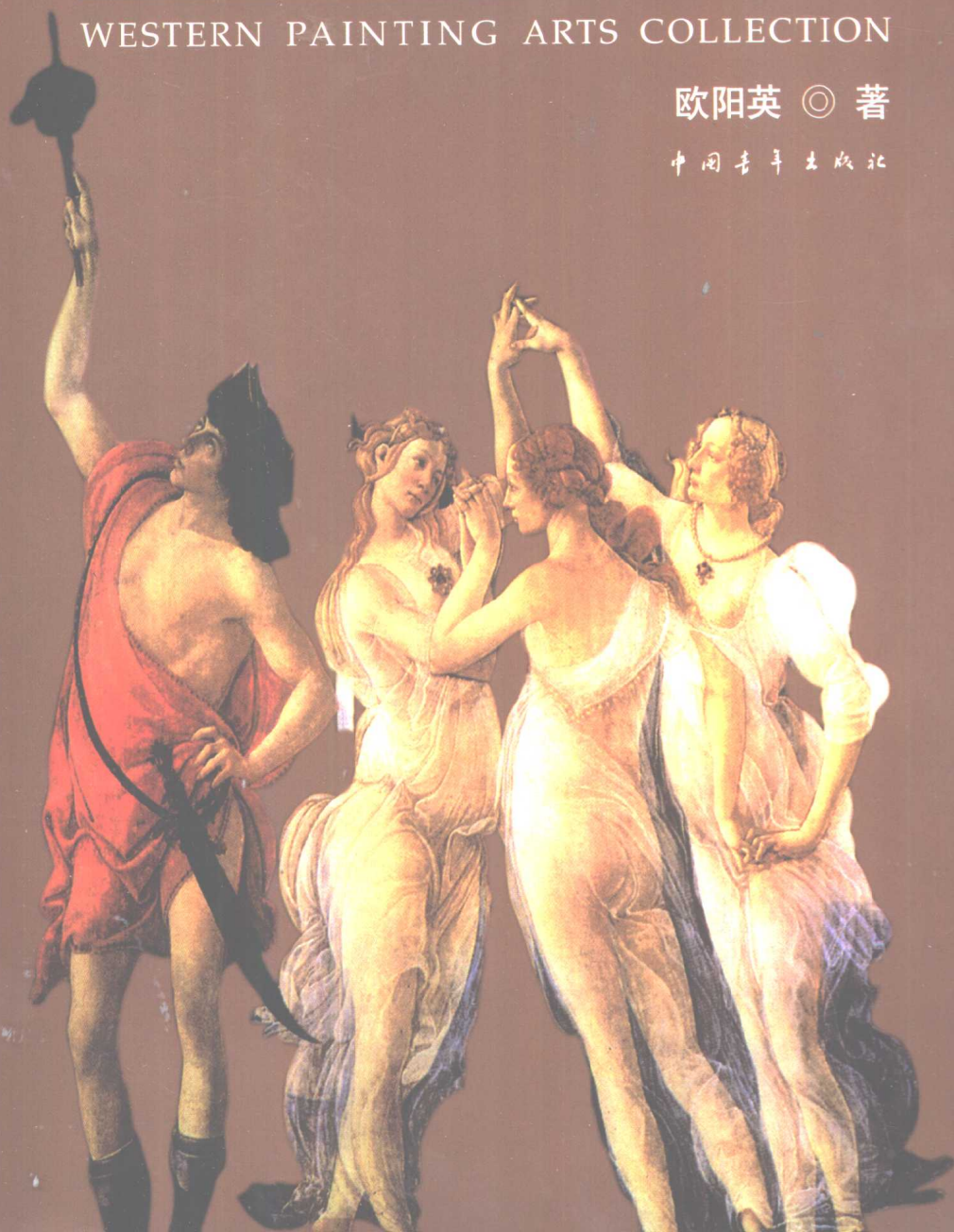

西方绘画艺术金库

WESTERN PAINTING ARTS COLLECTION

欧阳英 © 著

中国青年出版社

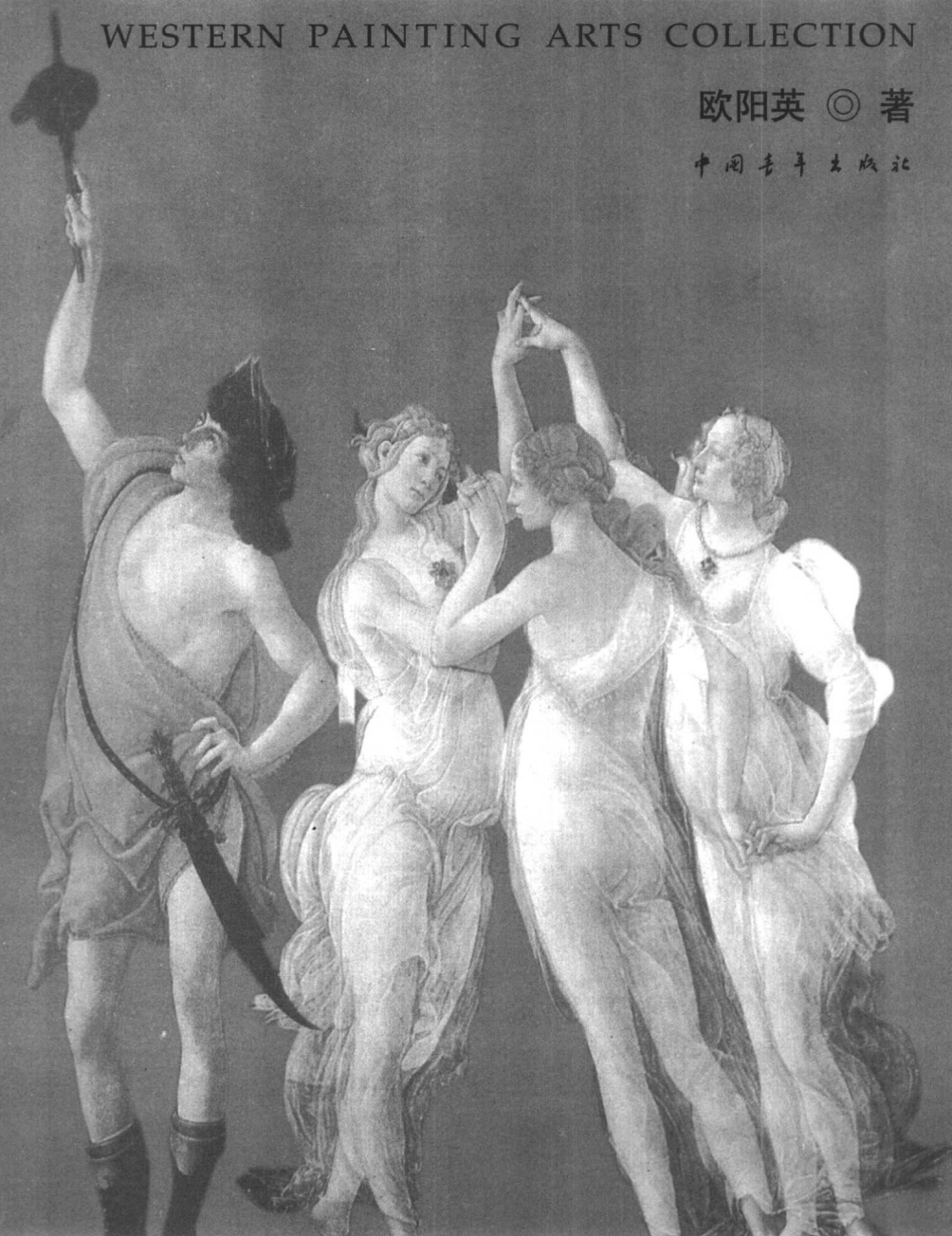

西方绘画艺术金库

WESTERN PAINTING ARTS COLLECTION

欧阳英 © 著

中国青年出版社

(京) 新登字 083 号

图书在版编目 (CIP) 数据

责任编辑: 周 平

装帧设计: 颜 雷

西方绘画艺术金库/欧阳英著. —北京: 中国青年出版社, 2000
(西方艺术金库丛书)

ISBN 7-5006-3427-7

I. 西… II. 欧… III. 绘画-作品-鉴赏-西方国家 IV. J205

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 40745 号

2000/03

*

中国青年出版社出版 发行

社址: 北京东四 12 条 21 号 邮政编码: 100708
山东高唐印刷责任有限公司印刷 新华书店经销

*

850×1168 1/18 22.5 印张 10.5 印张彩插 150 千字
2000 年 10 月北京第 1 版 2000 年 10 月山东第 1 次印刷
印数 1—5,000 册 定价: 46.00 元

目录

I 古代及中世纪绘画

公牛图 史前绘画 (12)

斗牛士 爱琴绘画 (14)

埃阿斯与阿喀琉斯下棋 埃克塞基亚斯(Execias) (16)

拉庇泰人与肯陶洛斯 “铸造画家”(The“foundry Painter”) (18)

狄俄尼索斯秘仪图 罗马绘画 (20)

少年像 (22)

饼和鱼的奇事 拜占庭绘画 (24)

查士丁尼皇帝与侍从 (26)

神圣三位一体 鲁勃廖夫(Andrei Rublev) (28)

圣乔治 罗马式绘画 (30)

善良的撒玛利亚人 哥特式绘画 (32)

卢彻来圣母 [意] 杜乔(Duccio di Buoninsegna) (34)

约敬避居荒郊 [意] 乔托(Giotto di Bondone) (36)

八月 [尼德兰] 林堡兄弟(Limbourg Brothers 或 Limburg Brothers) (38)

II 文艺复兴绘画

纳税金 [意] 马萨乔(Masaccio) (46)

圣罗马诺之战 [意] 乌切洛(Paolo Uccello) (48)

圣母子与二天使 [意] 利比(Fra Filippo Lippi) (50)

圣母领报 [意] 安哲利科(Fra Angelico) (52)

鞭笞基督	〔意〕 弗朗西斯卡(Piero della Francesca)	(54)
基督交给圣彼得钥匙	〔意〕 佩鲁基诺(Pietro Perugino)	(56)
维纳斯的诞生	〔意〕 波提切利(Sandro Botticelli)	(58)
死亡的基督	〔意〕 曼特尼亚(Andrea Mantegna)	(60)
圣扎卡里亚祭坛画:圣母子与圣徒	〔意〕 贝利尼(Giovanni Bellini)	(62)
最后晚餐	〔意〕 达·芬奇(Leonardo da Vinci)	(64)
蒙娜·丽莎		(66)
创造亚当	〔意〕 米开朗琪罗(Michelangelo Buonarroti)	(68)
末日审判		(70)
雅典学派	〔意〕 拉斐尔(Raphael)	(72)
宝座中的圣母		(74)
巴尔达萨雷·卡斯蒂里奥内		(76)
哈匹圣母	〔意〕 萨尔托(Andrea del Sarto)	(78)
宙斯与伊娥	〔意〕 柯勒乔(Correggio)	(80)
入睡的维纳斯	〔意〕 乔尔乔涅(Giorgione)	(82)
天上的爱与人间的爱	〔意〕 提香(Titian)	(84)
戴荆冠的基督		(86)
利未家宴	〔意〕 韦罗涅塞(Paolo Veronese)	(88)
最后晚餐	〔意〕 丁托列托(Tintoretto)	(90)
下十字架	〔意〕 罗索(Rosso Fiorentino)	(92)
暴露奢侈	〔意〕 布龙齐诺(Agnolo Bronzino)	(94)
长颈圣母	〔意〕 帕米贾尼诺(Parmigianino)	(96)
阿诺尔菲尼夫妇的婚礼	〔意〕 凡·爱克(Jan van Eyck)	(98)
下十字架	〔尼德兰〕 韦登(Rogier van der Weyden)	(100)

-
- 波尔蒂纳里祭坛画:牧人来拜〔尼德兰〕胡斯(Hugo van der Goes) (102)
-
- 人间乐园〔尼德兰〕博斯(Hieronymus Bosch) (104)
-
- 一月(亦名:雪中猎人)〔尼德兰〕勃鲁盖尔(Pieter Bruegel the Elder) (106)
-
- 农民舞蹈 (108)
-
- 启示录:四骑士〔德〕丢勒(Albrecht Dürer) (110)
-
- 四使徒 (112)
-
- 伊森海姆祭坛画:基督受难〔德〕格吕内瓦尔德(Matthias Grünewald) (114)
-
- 风景里的维纳斯〔德〕克拉纳赫(Lucas Cranach the Elder) (116)
-
- 鹿特丹的伊拉斯谟像〔英〕霍尔拜因(Hans Holbein the Younger) (118)
-
- 哀悼基督〔法〕卡尔东(Enguerrand Quarton) (120)
-
- 默伦的圣母〔法〕富凯(Jean Fouquet) (122)
-
- 弗朗索瓦一世〔法〕克卢埃(Jean Clouet the Elder) (124)
-
- 狩猎的狄安娜〔法〕枫丹白露派画家(School Of Fontainebleau) (126)
-
- 奥尔加斯伯爵的葬礼〔西班牙〕埃尔·格列柯(El Greco) (128)
-

17 世纪和 18 世纪绘画

-
- 维纳斯与安喀塞斯〔意〕卡拉齐(Annibale Carracci) (134)
-
- 黎明〔意〕雷尼(Guido Reni) (136)
-
- 黎明〔意〕圭尔奇诺(Guercino) (138)
-
- 召唤圣马太〔意〕卡拉瓦乔(Michelangelo Merisi da Caravaggio) (140)
-
- 圣母之死 (142)
-
- 农家〔法〕路易·勒南(Louis Le Nain) (144)
-
- 圣伊雷娜照料圣塞巴斯蒂昂
- 〔法〕乔治·德·拉图尔(Georges de La Tour) (146)
-

-
- 阿卡迪亚的牧人〔法〕普桑(Nicolas Poussin) (148)
-
- 福西翁的安葬 (150)
-
- 圣乌尔苏拉登船〔法〕洛连(Claude Lorraine) (152)
-
- 黎塞留三面像〔法〕尚帕涅(Philippe de Champaigne) (154)
-
- 路易十四〔法〕里戈(Hyacinthe Rigaud) (156)
-
- 有伊莎贝拉·勃兰特相伴的自画像
〔佛兰德斯〕鲁本斯(Peter Paul Rubens) (158)
-
- 抢劫琉喀普斯的女儿 (160)
-
- 查理一世猎装像〔佛兰德斯〕凡·戴克(Anthony van Dyck) (162)
-
- 吉卜赛少女〔荷〕哈尔斯(Frans Hals) (164)
-
- 夜巡〔荷〕伦勃朗(Rembrandt Harmensz·van Rijn) (166)
-
- 在肯武德的自画像 (168)
-
- 在窗口读信的少女〔荷〕弗美尔(Jan Vermeer) (170)
-
- 代尔夫特风光 (172)
-
- 庭院〔荷〕霍赫(Pieter de Hooch) (174)
-
- 犹太人墓地〔荷〕雷斯达尔(Jacob van Ruisdael) (176)
-
- 静物〔荷〕卡尔夫(Willem Kalf) (178)
-
- 圣巴多罗买殉教〔西〕里贝拉(José de Ribera) (180)
-
- 瞻仰圣波拿文都拉的遗容〔西〕苏巴朗(Francisco Zurbarán) (182)
-
- 宫娥〔西〕委拉士开兹(Diego Velázquez) (184)
-
- 教皇英诺森十世 (186)
-
- 清静受孕〔西〕牟利罗(Bartolomé Esteban Murillo) (188)
-
- 发舟基西拉岛〔法〕华托(Jean-Antoine Watteau) (190)
-
- 宫女〔法〕布歇(François Boucher) (192)
-

蓬巴杜夫人

〔法〕莫里斯-康坦·德·拉图尔(Maurice-Quentin De La Tour) (194)

餐前祈祷〔法〕夏尔丹(Jean-Baptiste Siméon Chardin) (196)

时髦婚姻:婚后不久〔英〕贺加斯(William Hogarth) (198)

扮成悲剧女神的萨拉·西登斯〔英〕雷诺兹(Joshua Reynolds) (200)

萨拉·西登斯夫人〔英〕庚斯博罗(Thomas Gainsborough) (202)

IV 近代绘画

荷拉斯三兄弟的宣誓〔法〕达维德(Jacques-Louis David) (208)

加冕式 (210)

诱拐普绪喀〔法〕普吕东(Pierre-Paul Prud'hon) (212)

拿破仑在阿尔科尔桥〔法〕格罗(Antoine-Jean Gros) (214)

大宫女〔法〕安格尔(Jean-Auguste-Dominique Ingres) (216)

帕格尼尼像 (218)

裸体的玛哈〔西〕戈雅(Francisco de Goya) (220)

1808年5月3日的屠杀 (222)

墨杜萨之筏〔法〕热里柯(Théodore Géricault) (224)

萨尔丹拿帕勒斯之死〔法〕德拉克洛瓦(Eugène Delacroix) (226)

自由引导着人民 (228)

干草车〔英〕康斯特布尔(John Constable) (230)

海难后的黎明〔英〕透纳(Joseph Mallord William Turner) (232)

山上的十字架〔德〕弗里德里希(Caspar David Friedrich) (234)

奥南的葬礼〔法〕库尔贝(Gustave Courbet) (236)

画室 (238)

- 莫特枫丹的回忆〔法〕柯罗(Jean-Baptiste-Camille Corot) (240)
- 三等车厢〔法〕杜米埃(Honore Daumier) (242)
- 晚祷〔法〕米勒(Jean-François Millet) (244)
- 落日时分的枫丹白露森林出口〔法〕卢梭(Theodore Rousseau) (246)
- 奥波特沃兹的水闸〔法〕杜比尼(Charles-François Daubigny) (248)
- 作曲家穆索尔斯基〔俄〕列宾(Ilya Yefimovich Repin) (250)
- 近卫军临刑的早晨〔俄〕苏里柯夫(Vasili Ivanovich Surikov) (252)
- 维纳斯的诞生〔法〕卡巴内尔(Alexandre Cabanel) (254)
- 独眼巨人〔法〕雷东(Odilon Redon) (256)
- 科菲图亚王与女乞丐〔英〕伯恩-琼斯(Edward Coley Burne-Jones) (258)
- 草地上的午餐〔法〕马奈(Edouard Manet) (260)
- 吹笛少年 (262)
- 日出印象〔法〕莫奈(Claude Monet) (264)
- 灿烂阳光中的卢昂大教堂 (266)
- 阳光中的裸女〔法〕雷诺阿(Pierre-Auguste Renoir) (268)
- 苦艾酒〔法〕德加(Edgar Degas) (270)
- 花满枝头的树〔法〕毕沙罗(Camille Pissarro) (272)
- 白衣女郎〔美〕惠斯勒(James Abbot McNeill Whistler) (274)
- 戈特罗夫人〔美〕萨金特(John Singer Sargent) (276)
- 大碗岛的星期天下午〔法〕修拉(Georges Seurat) (278)
- 玩牌者〔法〕塞尚(Paul Cézanne) (280)
- 有苹果和橙子的静物 (282)
- 万福马利亚〔法〕高更(Paul Gauguin) (284)
- 夜晚的咖啡馆〔荷〕凡·高(Vincent van Gogh) (286)

加谢医生 (288)

女性的三个阶段〔奥〕克利姆特(Gustav Klimt) (290)

悲嚎〔挪威〕蒙克(Edvard Munch) (292)

梦〔法〕卢梭(Henri Rousseau) (294)

逆光的裸女〔法〕勃纳尔(Pierre Bonnard) (296)

V 20 世纪绘画

红色的和谐〔法〕马蒂斯(Henri Matisse) (302)

粉红色的女人体 (304)

老国王〔法〕鲁奥(Georges Rouault) (306)

最后晚餐〔德〕诺尔德(Emil Nolde) (308)

天蓝〔俄〕康定斯基(Wassily Kandinsky) (310)

离去〔德〕贝克曼(Max Beckmann) (312)

阿维尼翁的少女〔西〕毕加索(Pablo Picasso) (314)

格尔尼卡 (316)

葡萄牙人〔法〕布拉克(Georges Braque) (318)

三妇人〔法〕莱热(Frnannd Léger) (320)

街灯〔意〕巴拉(Giacomo Balla) (322)

第二号下楼梯的裸女〔法〕杜尚(Marcel Duchamp) (324)

构图 2 号:蓝与红的构图〔荷〕蒙德里安(Piet Mondrian) (326)

躺着的女人体〔意〕莫迪里阿尼(Amedeo Modigliani) (328)

生日〔俄〕夏加尔(Marc Chagall) (330)

环绕着鱼〔瑞士〕克利(Paul Klee) (332)

记忆的持久性〔西〕达里(Salvador Dali) (334)

受威胁的谋杀者〔比〕马格里特(René Magritte) (336)

丑角的狂欢〔西〕米罗(Joan Miró) (338)

肥沃的土地〔墨西哥〕里维拉(Diego Rivera) (340)

深夜不眠者〔美〕霍珀(Edward Hopper) (342)

拖拉机手的晚餐

〔前苏联〕普拉斯托夫(Arkady Alexandrovich Plastov) (344)

蓝杆〔美〕波洛克(Jackson pollock) (346)

玛丽琳〔美〕沃霍尔(Andy Warhol) (348)

琳达〔美〕克洛斯(Chuck Close) (350)

大角二号〔匈〕瓦萨列里(Victor Vasarely) (352)

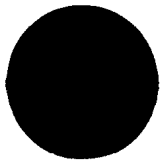

三幅男人背部的习作〔英〕培根(Francis Bacon) (354)

美术家与模特儿〔法〕巴尔丢斯(Balthus) (356)

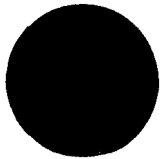

古代及中世纪绘画

绘画的历史,从已知的作品推算,实在是十分久远,旧石器时代就有人从事绘画活动了。在西班牙的阿尔塔米拉、法国的拉斯科等地的洞穴里,我们能看到大约公元前1.5万年到公元前1万年间创作的洞穴壁画,这是迄今发现的年代最早的绘画作品。洞穴壁画大多数都是描绘与原始人生活有密切关系的动物形象。野牛等的形体特征和运动状态,往往准确生动得令人惊叹不已,这显示了原始人中间的“画家”敏锐的观察力和卓越的表现力。当然这些人类最初的绘画作品还有许多粗糙的地方,如有的缺乏明确的构图意识。由于阿尔塔米拉、拉斯科等洞穴里的壁画处在很幽闭的地方,一般情况下难以观赏和发现,再加上有些动物身上还有被长矛和棍棒等戳刺击打的痕迹,以及其它一些迹象,许多人相信这些画是用于巫术的,目的是帮助原始人更好地获取猎物。这情况类似我国民间的做法,剪个纸人,写上所恨者的名字,请巫师念咒,乞求该人一命呜呼。中石器时代和新石器时代,绘画中出现了描绘成群结队活动的人物形象,虽然细节并不怎么精确,但整体感觉却是活灵活现的。史前时期绘画的一些特点,也留存在某些迄今仍在原始状态的部落的绘画中。

进入有文字的时代后,在古老的文明发源地,都产生了自身独特的美术。西方文明的滥觞是古希腊。古希腊之前还有段爱琴文化时期(约公元前3000—前1100年)。爱琴的绘画成果,主要集中在克里特的壁画上。出现在这些壁画上的,不论是人物和动物,还是植物和图案,大多具有轻灵优美、舒畅自在的效果,显示出一种乐天的精神。

古希腊文化,是继爱琴文化之后,出现在欧洲的十分辉煌的文化,它在自然科学、人文科学和文艺领域取得的丰硕成果,深深影响了西方和世界的文化。关注人生和自然的古希腊人,在美术的天地里,培育出与古埃及等东方国家美术迥异的绚丽花朵,并替欧洲的美术指明了一条独自发展的道路,罗马人和文艺复兴时期的欧洲人,都是循着希腊人的方向前进的。今天,谈及欧洲或西方美术与东方美术的不同,往往是跟希腊人确立的这种美术相比的。古希腊的美术,流传下来的作品基本上是雕塑和建筑方面的,当时享有盛名的画家,后人只能凭文字记载想像他们魅人的创作。不过,还有一个能让人窥视古希腊绘画面目的窗口,这就是所谓的瓶画(vase painting),即绘在陶制器皿上的图画。公元前8

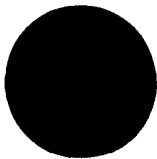

世纪的狄普隆墓地的陶瓶，虽已显示出瓶画艺术动人的面貌，但它的繁盛期还得说是在古风时期（约公元前 650 年—约公元前 480 年）。瓶画主要可分为两类，一类是黑绘，另一类是红绘。想要区分这两类瓶画并不难，简而言之，黑绘瓶画上的图像是黑色的，红绘瓶画上的图像是赤褐色的。在不少没有留下姓名的瓶画家之外，也有一些人的姓名传了下来，如黑绘名家埃克塞基亚斯（活跃于公元前 6 世纪下半叶）、普斯亚克斯（活跃于公元前 6 世纪下半叶）；红绘名家欧弗罗尼奥斯（活跃于约公元前 520—约公元前 500 年）等，这是迄今为止，在我们叙述的绘画历史中，首次出现的创作者个人的姓名。进入古典时期（约公元前 480 年—公元前 323 年），还出现了一种白底彩绘瓶画，绰号“阿喀琉斯画家”的作品代表了这种瓶画的风貌。从黑绘到红绘，再到白底彩绘，反映出古希腊画家的追求，其中的发展变化，充分体现着他们把绘画看成是一面镜子，要复现自然的形态，使观画者注视画出来的图像时，觉得跟真实的事物和景象相似。这种模仿自然，再现对象的态度和方式，成为古希腊美术的基本特点之一，对此后欧洲及西方绘画的发展，产生了极其深远的影响。古希腊绘画与古代东方绘画相互映照，共同构成丰富多彩的艺术景观。

继希腊而兴起的罗马与由众多面积不大的独立城邦构成的古代希腊世界不同，是个真正意义上的大国，这个大国的文化深受古希腊文化的影响，同时又具有自身鲜明的特点。罗马的雕塑艺术，整体而言，不如古希腊，但它的绘画，以其广泛的探索，

显示出不亚于希腊瓶画的价值和魅力。正如古希腊美术之前有爱琴美术，罗马美术之前也有个埃特鲁里亚美术（顺便说一句，有些国内的著译者，不解西语的词形变化，把埃特鲁里亚人称为埃特鲁斯坎人，把他们的美术称作埃特鲁斯坎美术。本书中，遇到类似的人地名等情况，均加以订正，尽管有的误用出现在权威的辞书中，也不再遵从）。埃特鲁里亚人的绘画主要是墓室壁画，明快活泼的画面洋溢着浓厚的生活气息。

罗马人留给我们的，大多也还是壁画，它们多出自庞贝和赫库兰尼姆这两座曾被火山爆发埋没的城市。从公元前 1 世纪到公元 1 世纪的罗马壁画上，人们发现了形形色色的事物。神话的形象、现实的人物、建筑物、花园、器皿、果实，全都被罗马画家活灵活现地留在了壁面上。西方绘画的错觉性效果首次得到了充分的展示，二维的平面变成了三维的空间，人与物全都具有立体的效果和可信的质感，一切都令观者恍若面对真实的景象。画出来的世界，真能欺骗人的眼睛了，而不仅仅是传说的故事。喜欢探究自然奥秘的西方人，在绘画的领域内，证实了他们在这方面的能力。形体的比例和结构，对象的色彩和调子，全源于观察和研究自然。《花园景色》中的草地仿佛能走进，去，《桃子与玻璃罐》上的器皿仿佛能敲出声响，《赫丘利与忒勒福斯》和《狄俄尼索斯秘仪图》里的人物仿佛能抱住。这一系列壁画，在体现出罗马人出色的写实功力的同时，也开拓出西方绘画的一些样式，如风景画、静物画等。肖像画的出现，似乎也要归功于罗马的画家。2 世纪的法尤姆木板画，就是标准的肖像画，从不同的男女面

孔和神态以及体积和质感的刻画上,反映出与壁画相似的追求,即力求似真。罗马人在绘画上的另一种尝试是镶嵌画,后来的拜占庭美术家,发扬光大了这一画种。

罗马帝国时期发生的最重大的变化,应该说是基督教的出现。它取代了古希腊罗马的原有信仰,上帝从此成为西方世界的至高无上的神,宙斯、阿波罗、维纳斯之类的神,被当作异端的偶像,推下了神坛。从313年君士坦丁大帝宣布基督教合法起,在一千多年间,基督教的巨大影响也体现在美术领域,使西方的美术呈现出与古希腊罗马时期不同的新气象。

中世纪的西方美术,大体上说就是基督教的美术。怎么划分,史家的看法不尽相同,如早期基督教美术和拜占庭美术,有些人就把它划在中世纪之外。早期基督教的绘画没有什么突出的成就,真正使基督教绘画大放光彩的时期,是东罗马帝国时期,东罗马帝国也称拜占庭帝国,它的美术一般就称为拜占庭美术。拜占庭美术的成就体现在建筑和绘画上,在大量的基督教教堂内,从天花板到四壁,布满了宣传宗教观念的镶嵌画,这些镶嵌画以清晰的形象,装饰的构图,鲜艳的色彩,营造出一种无比壮丽辉煌的景象。从大量的镶嵌画上,不难感觉到拜占庭画家的目标和手法,都与古希腊罗马画家拉开了距离。拜占庭画家注重的是传达精神和观念的东西。他们并不想模仿自然的形态,而只想用极为明确清楚的方式,告诉观者什么是应当知道的,什么是应当相信的,什么是应当礼拜的,为此,他们排除了会影响人们体会宗教真理的五光十色的物质世界的因素,尽量用虚构的庄严图像强调精神上的

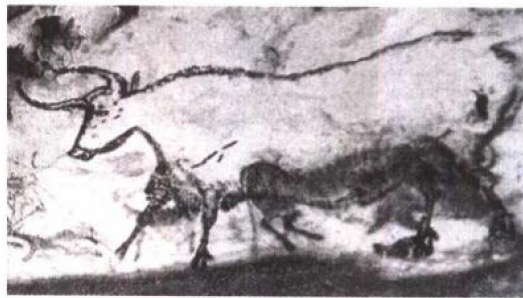
感染力,东方绘画中常见的平面性、装饰性、形象等级制等特征,也在这里出现了。除去镶嵌画,拜占庭绘画的另一类主要作品,就是画在木板上的圣像画。东正教地区的画家在这个领域,做出了重大贡献,俄国的鲁勃廖夫(1360年—1430年)就是这类画家的代表。

继早期中世纪美术(黑暗时代、加洛林王朝、鄂图王朝的美术)之后,欧洲迎来了罗马式和哥特式美术的时期,在10世纪到15世纪的数百年间,基督教的美术获得了惊人的成就,当然这中间也包括绘画。罗马式时期的绘画,以宗教典籍的插图为代表,这些由无名作者画在手抄本上的小型绘画,充满了富于情趣的装饰形象和生动的变形手法。哥特式时期独创的绘画样式,是与伟大的哥特式教堂结合在一起的彩色玻璃窗画,装饰美感强烈的彩色玻璃窗上的图像,在光线照射下,焕发出神奇瑰丽的光彩,把圣洁的宗教场所烘托得超凡脱俗,洋溢着一派无比辉煌的气氛。

在哥特式时期最后一阶段,在意大利等地,出现了一批画家,如契马布埃(约1240—1302年)、杜乔(约1255—约1318年)、乔托(约1267—1337年)、马尔蒂尼(约1284—1344年)和洛伦采蒂兄弟(两人可能都死于1348年)等。他们的作品,虽然仍保持着中世纪绘画的特征,但或多或少地又透露出对现实生活的关注和对生动起初刻画的兴趣,这一新的变化,显示着时代要变了,文艺复兴的绘画不久将会出现。意大利之外,如著名的林堡兄弟(三人均死于1416年)绘画,也有类似新旧交织的特点。

公牛图

史前绘画 约公元前 13000 年 岩画 尺寸不详
法国多尔多涅省

今天，我们知道的人类美术的最早成果，是旧石器时代晚期的雕刻和绘画。在这批珍贵的美术遗迹中，西班牙的阿尔塔米拉洞穴、法国的拉斯科洞穴、三兄弟洞穴、封—德—哥姆洞穴的绘画都是令人难忘的。

这些令人难忘的洞穴壁画与我们相会并没有多久。1879 年，西班牙人马塞利诺·德绍图奥拉带着他的小女儿，进入西班牙北部桑坦德附近的阿尔塔米拉洞穴采集标本，他的小女儿玛丽亚偶然走进一个低矮的“房间”，意外地发现了其中的壁画；接着，在 1901 年，法国人步日耶在法国多尔多涅省，发现封—德—哥姆洞穴的壁画；1916 年，三位少年在法国阿列日省，发现三兄弟洞穴的绘画，这个洞的名称就是用来表彰他们的；1940 年，还是在法国多尔多涅省，还是一些少年，似乎重演了发现阿尔塔米拉洞穴壁画的一幕。他们中领头少年的狗钻进了一个洞，这少年也跟了进去，他的手电筒照亮了白色石灰石壁上的图画，这是壮观的动物行列。归来后，他们向校长讲述了所见的奇观，校长亲自证实后，给那位大

名鼎鼎的步日耶拍去电报，后者赶来研究，把它称为最伟大的洞穴壁画遗迹之一。

我们看到的这个表现公牛形象的图景，是拉斯科洞穴里著名的公牛厅左侧壁面上的绘画。在拉斯科，如同在其它洞穴，绘画的题材大多是与原始人生活息息相关的动物。正由于在日常的狩猎活动中，经常与野生的动物接触，他们十分熟悉这些动物的形状和动态，他们中间的“画家”才能如此栩栩如生地表现动物的形象。只用很简略的线条，这位“画家”就勾勒出野牛的壮硕躯体，以及它们正在活动的状态，看着它们，真会觉得它们有生命，也许在冲突中，会跑下岩石的壁面，把我们撞倒。

这些 1.5 万年前诞生的绘画，竟然这么富于艺术表现力，实在令人惊异。艺术不同于科学，似乎很难说有所谓的进步。现代许多大画家，深深倾心原始的艺术，也从一个侧面证实了这一点。

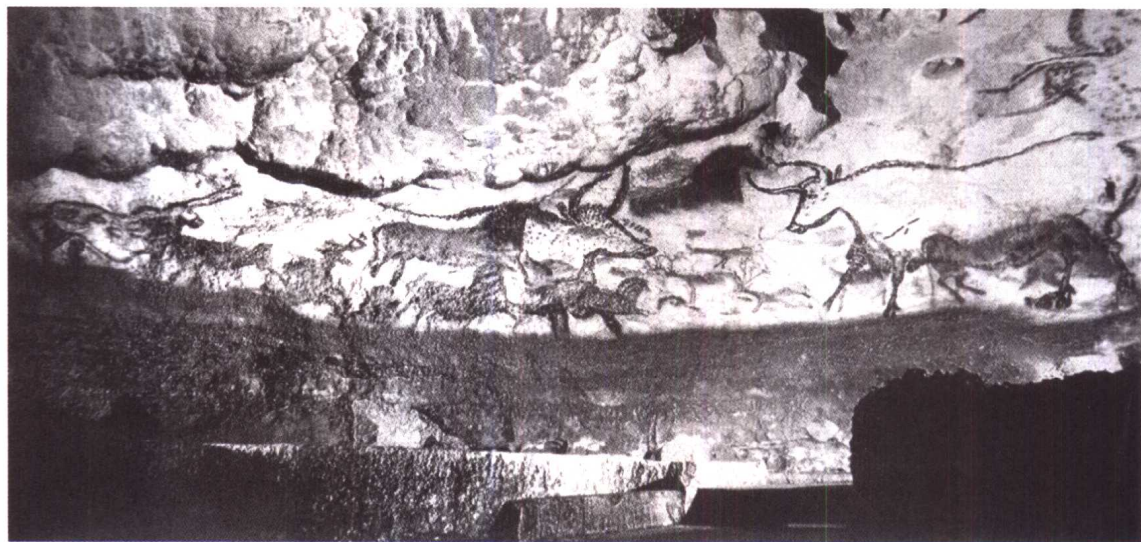
原始人创作这样的绘画，目的何在？有种看法认为是用于巫术，以便原始人更好地获取生活中必需的食物。当然，也有其它的看法，这里就不一一列举了。

只用很简略的线条,这位“画家”就勾勒出野牛的壮硕躯体,以及它们正在活动的状态,看着它们,真会觉得它们有生命,也许在冲突中,会跑下岩石的壁面,把我们撞倒。

史前绘画
公牛图

斗牛士

爱琴绘画 约公元前 1500 年 壁画 高(包括上方边饰)62 厘米
伊拉克利翁考古博物馆

爱琴美术，是希腊美术这个伟大现象的一个源头，但它本身的光辉，并不会被后起的希腊美术掩盖住，因为那是独特的、迷人的。无论是基克拉泽斯时期的雕像，还是米诺斯时期的绘画、雕塑、建筑，都有其它美术无法替代的特色和魅力。

米诺斯文明在整个爱琴世界是十分突出的，它的美术同样如此。而在它的美术中，绘画显得更加有光彩。在克里特岛诺萨斯城中的米诺斯王宫里，王后大厅的装饰壁画是那么轻快优美，这在整个古代都是罕见的。同样，俗称《巴黎妇人》(约公元前 1600 年)的壁画细部，也有不同一般的艺术魅力。

《斗牛士》这幅壁画，与《巴黎妇人》一样，也是米诺斯王宫里的作品，在全部米诺斯绘画中，称得上是鲜明反映米诺斯美术特色的杰作。

这幅壁画，题目为《斗牛士》，但它表现的并非我们常见的西班牙斗牛士的情景。画面上的一切，没有一丝一毫紧张的感觉和血腥的气息，这是一个仪式上的表演，一种没有真正搏斗的场面。一名表演者在公

牛背上跃起，那优美的动作显示出高超的技艺。站在两侧束紧腰带的两位少女，同样是表演的运动员，左侧的这位用手抓住牛角，神态轻松，右侧的就更是如此了。公牛是神圣的动物，在米诺斯人的宗教生活里，这样的表演是有意味的，在希腊传说中少男少女献祭弥诺陶洛斯的故事，就是它的一个回声。

从表现手法上看，这幅画相当成功。画面以巨大的公牛为中心安排了一个横长的画面，中央深棕肤色的男孩与两边浅黄肤色的少女，有节奏地配置在公牛上方和两侧。公牛整个身体的处理，显示出强烈的装饰意味：头与尾，前腿与后腿，以一种明确的对称方式出现。这种处理方式，在人物，在四周的边饰上，都体现了出来。表演者跃起的动作，公牛奔腾的动作，是以流畅的细线条传达出来。这样流动的节奏，再加上细长的形体，淡雅明快的色调，以及边饰上那些像鱼般游动的装饰纹样，把轻巧、欢快、明朗的情调渲染得分外浓烈，一种热爱生命和生活的精神自然而然从中流溢出来，这恰恰是米诺斯绘画最迷人的所在。