

人物变形图谱

——从原始艺术到现代艺术

胡雨心 编绘 上海文艺出版社

RENWU BIANXING TUPU

CONG

YUANSHEYISHU

DAO

XIANDAIYISHU

人物变形图谱 · 从原始艺术到现代艺术 胡雨心 编绘 · 上海文艺出版社

(沪) 新登字 103 号

责任编辑: 孟 涛

封面设计: 周艳梅

人 物 变 型 图 谱

——从原始艺术到现代艺术

胡雨心 编绘

上海文艺出版社出版、发行

(上海绍兴路74号)

新华书店经销 上海美术印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 13 插页 2 图、文 203 页

1995 年 12 月第 1 版 1995 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1-3,000 册

ISBN7-5321-1267-5/J·91 定价: 27.00 元

前言

1906年，西班牙著名画家毕加索正处在创作的旺盛时期。可当他以凄凉悲哀的蓝色调和粉红的玫瑰色调度过他那“蓝色时期”与“玫瑰时期”后，他那支从不知疲倦的笔面对画布却突然变得犹豫、彷徨起来。他不是不喜欢他惯用的青蓝色和玫瑰色，也不是不喜欢他亚威农街的邻居们，这些邻居常是他笔下的人物。他的犹豫、彷徨是由他自己的眼睛引起的——“我不偏信我见到的一切。我按我所想的一切作画，而不是我所见的一切作画。”毕加索欲用笔把他的内心世界表现出来，可又一时难以找到最理想的手段。他想挣脱传统绘画章法的束缚，可又不知新的章法该是什么样的原理。

某天，他与他的画友们闲聊。画家马蒂斯带来一尊黑色的木雕像，被毕加索一眼发现，拿在手里左右把玩，欣赏个没完。整整一个晚上他没再说一句话，始终端详着、思索着手里的这尊木雕像。马蒂斯告诉他，木雕像是从一家旧货铺买来的，是非洲黑人原始木雕像的复制品，它的原件要比这大得多。马蒂斯见毕加索如此喜欢它，便慷慨地送给了他。

第二天，人们发现毕加索把自己关在画室里，面对这尊非洲木雕像一张又一张地在纸上画着同一构思的女人像：女人的脸上只长有一只眼睛，鼻子长得出奇，竟与嘴巴连成一体，一缕头发披在肩上……，全然失去了他以往画人像的写实风格。

这尊非洲木雕像犹如新艺术的神灵，拨开了毕加索创作路上的迷雾，清晰地向他指出，到原始艺术中去寻找灵感，寻找新的表现方法，创造新的绘画风格。

恰巧，第二年春天，巴黎特罗卡特罗宫人类学博物馆举办了一次非洲、大洋洲、美洲的面具展览。毕加索兴致勃勃参观了展览。事后他回忆起这次不寻常的参观时说：“那些面具并不是任何雕塑品，根本不是，那是一种神奇的东西，是一种具有魔法和咒术力量的神物。……我长时间地盯着它，终于慢慢地明白过来，某种深刻的转变降临到我的头上。”

那天参观完毕回到画室，毕加索即定做了一幅2米多高的画框，钉上画布，然后一连几天他在画布上涂抹着深深浅浅的各种色块，渐渐地呈现出五个奇特的裸

女人像,她们个个生得丑陋无比,与非洲面具的神奇形象相差无几。据说她们的原型都是画家所在街道亚威农街上的妓女。她们的人体被毕加索的画笔无情打碎,进行了重新结构,她们的脸部不再是她们原貌的再现,而是一种符号的象征,眼睛、鼻子同时以侧面和正面出现。在色彩运用上也显得格外的大胆奔放,脸部用红、绿色,躯体用生赭、粉红和蓝、灰、红褐色结合在一起。人体的几何形变化,改变固定的统一的视点,把无数个瞬间的一瞥都置入一个画面,抛弃自古以来的明暗法和立体描绘,一切正像毕加索自己所说的,“我按我所想的一切作画”。这幅后来被题为《亚威农少女》的油画开创了一代新画风——为毕加索的立体主义画派奠定了基础。这一年他刚满26岁。

我们清晰地看到,毕加索的成功可以毫不夸张地说,是得益于非洲原始艺术的启迪。20世纪初,马蒂斯、米罗、达利、摩尔等一批现代派画家雕塑家的成功,也可以这么说是与非洲黑人原始艺术的启迪、借鉴分不开的。从这一点来说,我们非常感谢人类学家的不断探索与努力。从17世纪起,人类学家沿着人类成长的历史,跨洋过海,到非洲大陆探险,到太平洋诸岛寻觅人类足迹,他们不仅探寻到人类成长的足迹,同时也给文明发达地区的艺术家带回了新的创作灵感——原始艺术稚拙、古朴、粗犷的艺术风格及渗透着原始人类思维的神秘色彩。

原始艺术,一般分为两种。

一是指在古代文明国家(如中国、埃及、希腊、墨西哥等国)从史前遗址中出土发现的文物。另一是指现今仍生活在非洲、大洋洲及美洲等地区的与现代文明隔绝的土著人创造的原始文化艺术。

研究人员又把史前原始艺术分作洞穴艺术和器物艺术。洞穴艺术主要指原始人类遗留在洞壁上的岩画。器物艺术则主要指出土的生活用品、工具、殉葬品等文物。这些器物除了其本身造型具有艺术价值外,器物上刻画精美图案(人物、动物及各种几何图形)也极富魅力。

从已发现的大量史前洞穴岩画来考察,早期的岩画内容一般以动物为主,如牦牛、野马、大象等。这些动物或奔驰,或倒毙在地,生动地反映了原始人的狩猎生活。在岩画中出现人类自身形象,是直到史前一万四千年左右的事。在中国新疆、甘肃、云南、福建、广西等地发现有大量的岩画,其人物造型夸张无比,作画者想突出什么便夸张地突出什么。如新疆康家石门子发现的岩画,一般男性形象都被画得高大健壮,特别是勃起的男性阴茎夸张到难以想象的地步,反映了原始人类对繁育子孙的强烈愿望,同时也说明在这个时期,男性已成为社会的主要力量,故而他们的形象显得那么的高大魁梧。在该处还发现一幅高达2米的双头人体像,他似乎是“领袖”的化身,故而比正常人要多一个脑袋。这种高度的抽象夸张,反映了人类的抽象思维能力在这一阶段已发达到相当成熟阶段了。

当原始人在岩石上用简单的线条表现其生活及所想要表现的内容时,他们自

然还会以木、石为材料或削或雕，加工成奇特的人物造型，借以表达他们对某种观念的崇拜与向往。如在法国南部多尔多涅洛塞尔洞穴石壁上发现一尊女性浮雕像，其人物造型巧妙地利用了石壁自然的凹凸面，雕出了女性的丰乳、腹部及性器官，突出表现了原始人对性及生命延续的强烈愿望。女性像的右手还托着一只月牙形的牛角，据推测这是丰收的象征，更说明了原始人对富裕生活的渴望心理。另有一尊高仅 11 厘米的石雕女像《维连多尔的维纳斯》，造型更是无比奇特有趣，全身几乎是由若干个球体组成的，头部是无表情的球体，双乳及腹部也是由球体组成。显然这是原始人利用一块蛋形卵石加工雕刻而成的。这尊女像所表达的意念和象征也是非常清楚的——生命与性，故而发现者将其命名为《维连多尔的维纳斯》。这尊“维纳斯”的体形虽然是由若干球体所组成，但组合得竟是那么和谐、匀称，富有几何体积的对称美。可见，原始人在创造实践中，已经对抽象美具有了相当的认识。据考古学家记载，这尊女像出土时，身上还留有显然是特意涂抹上的红土，这种红土在原始人的眼里是血和生命的象征。史前原始艺术的线条、球体、色彩及抽象性概括运用得如此完美不能不使人为之叹服。

19 世纪，“人类学”研究的发展，促使更多的科学家远渡重洋去非洲、大洋洲及太平洋诸岛国去探索研究现代原始部落土著人的生活及他们的文化、习俗。他们探寻的结果往往给现代文明社会带回许多原始土著人的生活用品及各种木雕、石刻、陶器等现代原始艺术品。仅以雕刻作品为例，大致可分四种类型：神像、面具、人物雕刻及各种生活用具。

神像，是专供人们在宗教仪式上使用的偶像，它们虽然被雕刻成人形，但往往被夸张得相当怪异。如“雨神”的双乳被夸张得丰满巨大，而四肢却瘦弱异常，它既是人类生命乳汁的象征，也是主宰庄稼、牲畜等一切生命体繁殖生长的神灵。它的变形完全寄托着人类对生活和生命的期望与渴求。

面具，在原始宗教仪式上凡参加者无不戴上含有一定象征意义的面具。他们相信，只要戴上它，他们便化为面具所代表的神或其他特定的角色。这些面具一般被雕刻得相当夸张变形，却又保持着对称、和谐的构图，粗犷中不失精美，夸张中不失神秘的肃穆感。

人物雕刻，大都是为纪念祖先或死者而作，也有些是宗教仪式上供儿童戏耍的木偶。这些人物木雕刀法简练大胆，造型夸张变形，却又不失人物的神情动态，富有生活情趣和肃穆的宗教气氛。

至于大量的生活用具，无论是杯盘钵，还是饰品挂件，造型敦厚朴实，图案粗犷奔放，色彩明亮艳丽，反映了现代原始部落人类崇尚自然的审美心理。

这些现代原始艺术的发现与流入欧洲，触发了众多不甘因循守旧前卫艺术家的灵感。他们发现，与他们生活在同一时代的“原始艺术家”的创作完全不受任何理性的约束，他们只根据自己对大自然最直接的感性经验，运用他们所能利用的

材料和手段进行最直率的表现。这种创作观念与现代前卫艺术家企图扬弃既定文化传统中反自然的方法并尝试创造新艺术的时候，两者不谋而合。故而当毕加索面对黑人原始艺术时是那么的神往那么的兴奋，那是因为他从原始艺术中不仅发现了新的创作灵感，同时也为寻找到新的表现手段而感到高兴。他作为“现代艺术之父”为20世纪造就了一批现代艺术家，如马蒂斯、摩尔、米罗、达利等。他们的作品对人物形象的处理，一般都采用了原始艺术的夸张变形风格。如，英国现代雕塑家亨利·摩尔曾创作一件与真人一般大小的作品《皇帝与王妃》，两个并坐在一起的人物被摩尔处理得奇形怪状，但细细品味，却不难发现，两个被变了形的人物身上蕴藏着可怕的冷漠与凛然的威力。这正是与原始雕刻艺术所共有的特征——内在的神秘魅力来自外在的极度夸张与变形。西班牙画家胡安·米罗的《丑角盛会》一图，几乎与史前岩画一模一样，他笔下的人物既抽象又清晰可见，既带有自然的稚拙风格，又包含着画家丰富的想象。人们曾把米罗称作：“身在文明社会而保持着原始人的灵魂”。这完全是毫不夸张的比喻。

经济的高度发展，必然带来文化艺术的繁荣。我国目前的社会主义经济改革正处在蓬勃发展时期，人们对现代艺术审美观念已逐渐开始慢慢适应。经过富丽堂皇的追求之后，人们对来自大自然的一切产生了浓厚的兴趣，木质、贝类佩件替代了往日昂贵的金件，原始木纹、粗犷石壁进入了寻常百姓家的厅室，宽松的休闲类衣着取代了往日的贵族气服饰……人们对大自然的原始美产生了亲密的情感，此时此刻，我们意识到，作为美术家、装潢艺术家、工艺美术家，也应该到大自然中去汲取创作灵感，为人们的生活添上更美的更富生活气息的文化氛围。我们编绘这本《人物变形图谱》的用意也就是这么点，从原始艺术中汲取质朴的美感，从现代艺术中发掘深刻的内涵。如果这点能被广大读者所理解，这本图谱资料能被大家所参考并利用，那将是我们十分高兴的事情。

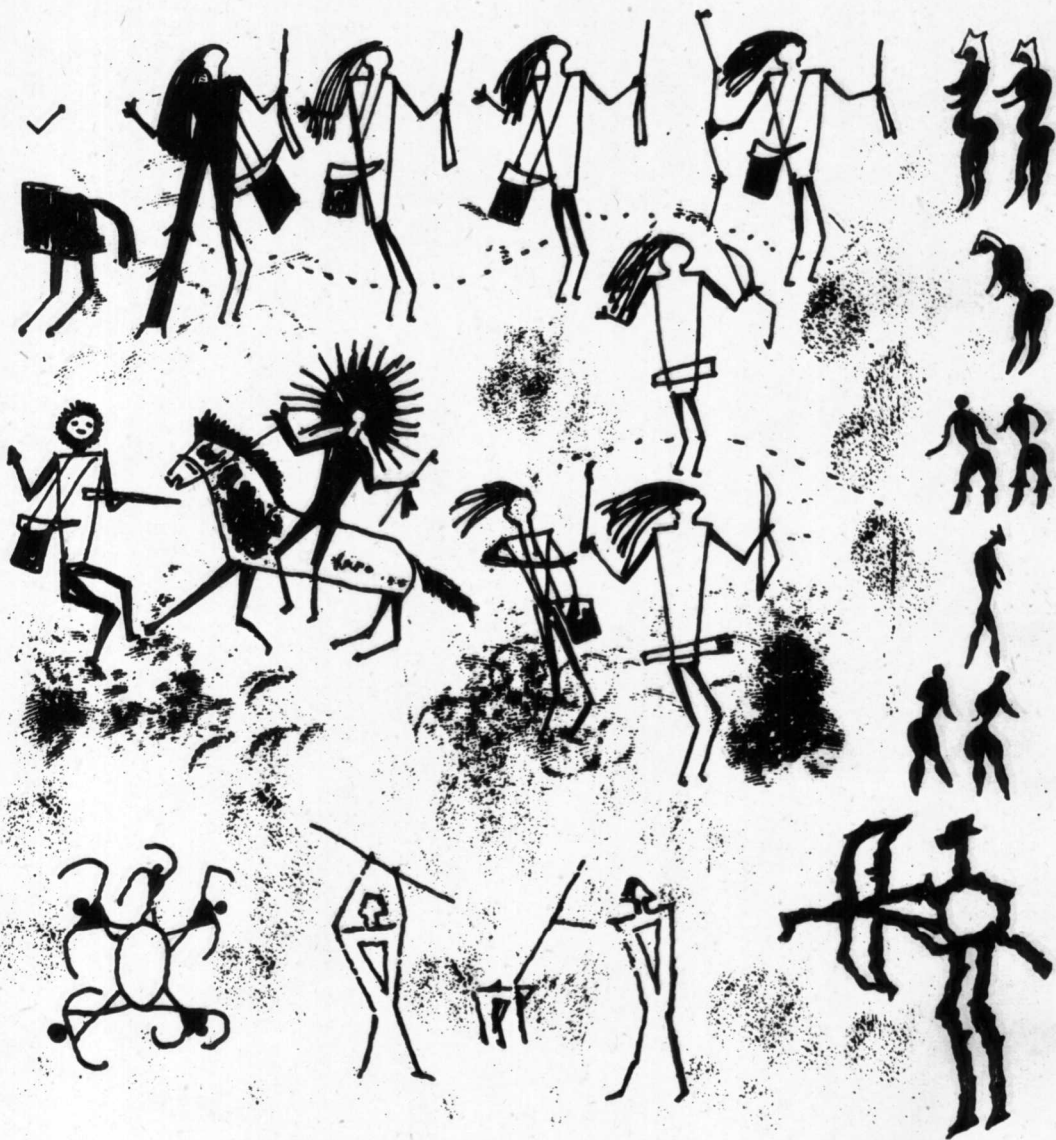
目 录

前 言	1
非洲原始岩画.....	1
大洋洲原始岩画树皮画.....	12
亚洲中国原始岩画.....	26
欧洲原始岩画.....	33
欧洲原始人物石雕.....	35
欧洲瓶画.....	41
大洋洲原始人像面具人物雕像.....	45
非洲原始人像面具人物雕像.....	79
现代雕塑.....	124
现代绘画.....	154
编后记.....	199

非洲原始岩画

上 驱 魔 (岩画) 西撒哈拉恩阿哲高原
下 战 士 (岩画) 南非斯托姆山

狩猎图（岩画） 非洲西撒哈拉

猎人·追击 (岩画) 南非

左上 兽面人身像 (岩画) 非洲马坦杜山
 右上 牧人与家畜 (岩画) 非洲西撒哈拉
 右下 坐着的男女 (岩画) 非洲西撒哈拉

放 牧 (岩画) 非洲思阿哲高原

狩猎图（岩画） 非洲西撒哈拉

上 搏斗 (岩画) 南非
 左下 中箭的野兽 (岩画)
 右下 射手 (岩画) 利比亚

布兰德山上的妇女（石窟岩画） 非洲布德兰山

上 捕鱼图 (岩画) 南非
下 围象图