

彩色人文历史
Colourful Humanistic History
History of Art

吴晶 著

希望出版社

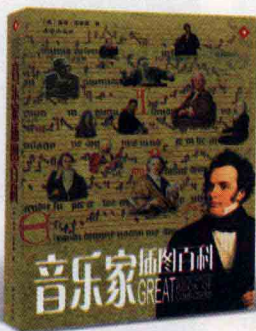
艺术的历史

Illustrated Book
插图百科系列

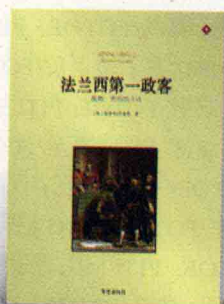
开启音乐殿堂之门，用眼睛享受音乐盛宴

百科全书式的插图文本，记录更全面的音乐家和乐器信息

Illustrated Biography
插图版人物传记系列

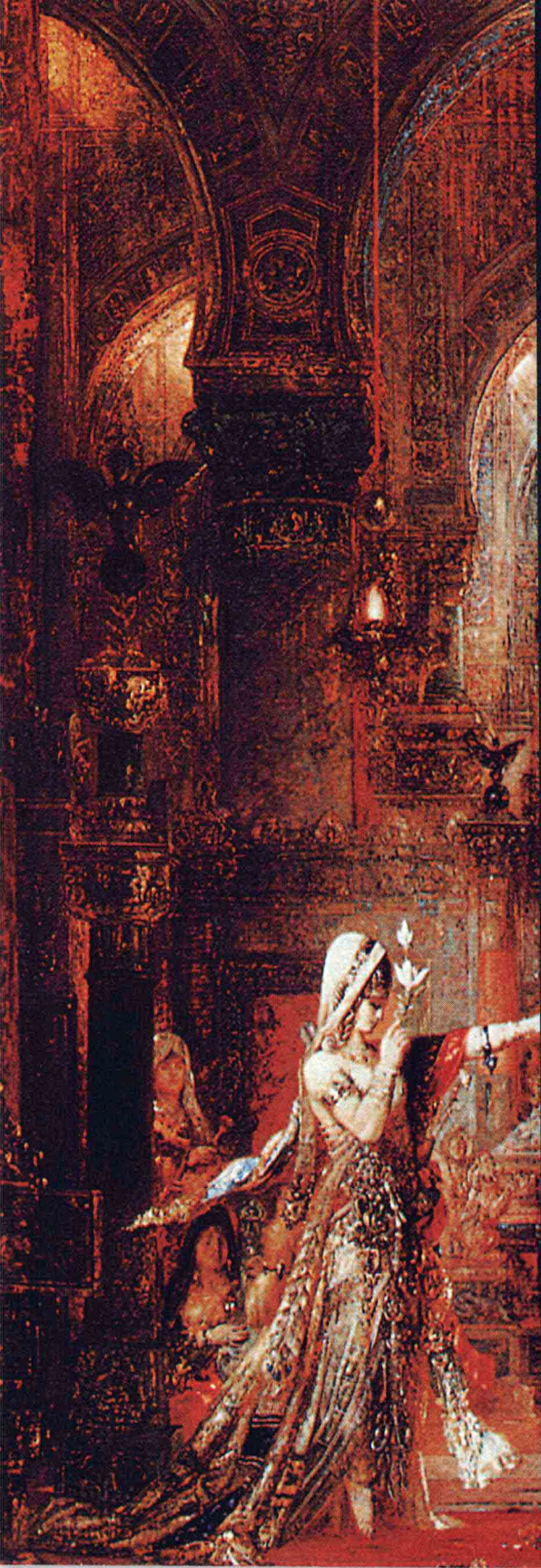
文学大师视野中的人类命运

艺术的历史

HISTORY OF ART

CONTENTS

目录

前言..... 7

第一章 史前艺术长廊

远古雕塑师..... 10

贺兰山的“维纳斯”..... 12

洞穴里的原始涂鸦..... 14

艺术还是巫术..... 16

渔人与农夫..... 18

印第安世界..... 20

第二章 来自上古的奇迹

献给神的杰作..... 24

异彩闪耀尼罗河畔..... 26

凝固的两河雕塑..... 28

爱琴海之风..... 30

北欧青铜时代..... 32

第三章 古希腊与罗马的辉煌

全盛期的希腊..... 36

神像走向四方..... 38

光影里的希腊绘画..... 40

罗马艺术滥觞..... 42

来自死者的写实肖像..... 44

被掩埋的庞贝风格..... 46

奥林匹斯来的佛陀..... 48

第四章 蒙昧的中世纪

罗马的继承者..... 52

海盗风格之美..... 54

蛮族艺术闪光·····	56
伊斯兰之光·····	58
印度的黄金时代·····	60
盛唐气象·····	62
东方拂起和风·····	64

第五章 文艺复兴浪潮

拉开帷幕的大师们·····	68
文艺复兴三杰·····	70
迟来的威尼斯之春·····	72
北欧泛起涟漪·····	74
美洲的“希腊和罗马”·····	76
从水墨画到“黄金艺术”·····	78
中国工艺的巅峰·····	80
遗落的火光·····	82

第六章 巴洛克时代

疲劳的意大利巨人·····	86
平民时代到来·····	88
奢华的装饰美·····	90
“玩世不恭”浮世绘·····	92
高卢雄鸡特立独行·····	94

第七章 间歌期的18世纪

洛可可法国·····	98
波澜不兴的意大利·····	100
画家斗士戈雅·····	102
“约翰牛”崛起·····	104
中国流行风·····	106
日本工艺的灵光·····	108

第八章 19世纪的法国新天地

让古典美融入自然·····	112
“浪漫主义雄狮”·····	114
沉重的真实·····	116
打开印象主义天窗·····	118
燃烧生命的凡·高·····	120
神秘的象征王国·····	122

第九章 艺术的全民盛宴

自然的崇拜者·····	126
无奈的辉煌·····	128
英伦三岛新浪潮·····	130
佛兰德斯余波·····	132
维也纳的“分离”·····	134
瑞士死亡艺术·····	136
中欧艺术举步维艰·····	138
风情万种细密画·····	140
新艺术的前奏·····	142

第十章 觉醒的俄罗斯大地

悠悠千年宗教画·····	146
让艺术面向生活·····	148
现实主义“纤夫”·····	150
冰雪王国解冻·····	152
革新与反叛先锋·····	154

第十一章 不做欧洲学徒的美国

欧洲散落的花朵·····	158
追寻乡土气息·····	160
印象派“三执政”·····	162
强韧的印象主义·····	164
“丑陋的使徒”·····	166
本土艺术的高峰·····	168
捕捉光影的人们·····	170
装饰艺术巡礼·····	172

第十二章 当代世界异彩纷呈

色彩的暴力·····	176
光怪陆离的立体派·····	178
蓝色骑士·····	180
梦幻中的超现实主义·····	182
双重性现代雕塑·····	184
发现非洲之美·····	186
孤寂千年的大洋洲·····	188
恶作剧“达达”·····	190

彩色人文历史

艺术的历史

HISTORY OF

吴晶 著

ART

希望出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术的历史 / 吴晶著. —太原: 希望出版社, 2007. 10

(彩色人文历史)

ISBN 978-7-5379-3978-2

I. 艺... II. 吴... III. 美术史—世界 IV. J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第094226号

Copyright © 2008 Anno Domini Media Co. Ltd., Guangzhou

广州公元传播有限公司

All rights reserved

所有权利保留

图片提供: www.fotobee.com

艺术的历史

作者 / 吴 晶

责任编辑 / 薛蔚原

特约编辑 / 龚 灿

装帧设计 / 唐 薇

技术编辑 / 谢昌华

出版发行 / 希望出版社

经 销 / 新华书店

制 作 / ◆ 广州公元传播有限公司

印 刷 / 广州伟龙印刷制版有限公司

规 格 / 760 × 1020mm 1/16 12印张 120千字

版 次 / 2008年9月第1版第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5379-3978-2

定 价 / 35.00元

咨询电话: 020-38865309

艺术之神几乎是伴随着人类来到这个世界上的，它从一开始就代表了不朽与执著。当史前人类用笨拙的石头作为捕猎利器和日常工具的时候，他们惊喜地发现，这些坚硬的岩石可以长久地保留神秘的灵感与美丽的形象。于是人们开始在岩石上作画，继而浮雕，继而雕塑。这些创作需要耗费大量的时间和精力，但也正因为繁琐复杂，当时的人们完全有理由相信，它们将是永恒的象征。

从史前艺术大师们的初次尝试开始，艺术传承到今天已经有3万多年的久远历史。早期的艺术常被用来象征生与死的交替，神秘莫测的古埃及人与两河流域的人们把画像和雕塑作为死者最后的灵魂归宿。直到以爱美著称的古希腊人开始用自己的方式来创造心目中的女神，于是出现了维纳斯、狄安娜。从那时起，艺术从不朽的死亡升华为永恒的美。这一精神，以后自然被罗马人忠实地继承下来。

人们常用“光荣属于希腊，伟大属于罗马”这样的谚语来缅怀那一段辉煌灿烂的岁月，此后艺术曾一度沉沦于中世纪的黑暗之中，直到文艺复兴的曙光重新唤醒人们的创造力。同一时期，在伟大而古老的亚洲，

在神秘遥远的美洲和非洲，人们同样创造出了鬼斧神工

般的艺术杰作。当欧洲还处于中世纪的蒙昧年代时，阿拉伯—伊斯兰艺术的兴盛和东亚各国焕发出来的艺术光芒已然普照大地，并且直到今天仍令人赞叹不已。

文艺复兴的历史大变革之后，艺术再次经历了两个世纪的平缓发展。新大陆的发现转移了人们的注意力，他们关注的是物质财富的积累，艺术只不过是取悦宫廷贵族的狭窄口味。从亚洲到美洲，艺术本身也不过是在继承前辈大师的基础上缓慢地挪动脚步。当然，爱美的人们还想到了一系列用艺术来装点日常生活的办法，从一颗史前时代细心打磨出来的珠子到巴洛克式的豪华座椅，一个善于制作精美工艺品的匠人甚至比艺术大师更受到同时代人的推崇。经过历史长河的洗礼，我们不得不承认，从艺术价值上而言，许多看似玩物的工艺品确实是难得的瑰宝，喜好中国瓷器的太阳王路易十四与欣赏克尼多斯维纳斯的古希腊人有着同样高超的鉴赏力。

19世纪，艺术再一次登上另一个高峰。西方艺术的潮流席卷全球，随之而来的是世界各民族艺术的空前繁荣。历史走到今天，反传统的种种现代派艺术方兴未艾，尽管人们一时还看不清它的走向——是19世纪第三次高峰的延续？还是独树一帜的崭新时代？本书正是要带领读者，从3万年前蒙昧的史前时代出发，穿越时间的长河，一直来到20世纪的当代艺术世界，去细心领会和感悟艺术的无穷魅力。

前言

INTRODUCTION

◀ 意大利威尼斯派画家巴蒂斯塔·提埃波罗创作的《阿波罗与达芙妮》，描绘了达芙妮为躲避太阳神阿波罗的追逐，奔跑时变成月桂树的情景。

▲ 西班牙卡斯特里翁地区的古代岩画，描绘的是正在狂奔的鹿。

史前 艺术长廊

史前时代的艺术，最初以各式各样的洞穴壁画、岩画、雕像的形式出现。食不果腹的原始人在雕塑和岩画上倾注了大量的时间和精力，用最简单的情感和梦想描绘着他们的世界，那些作品散发着来自远古时代的神秘气息。

无论是雕塑还是绘画，史前人类的艺术创作活动都是对生命和繁衍最直接的渴求，是献给神灵的巫术与祭祀活动，是为了获取更多的食物，更是为了种族生生不息地延续。人们对此达成了完全一致的见解：这些前辈大师们是抱着与自然界作斗争的功利性目的来创作他们的艺术品的。然而，艺术的女神正是从这里诞生。

雕塑是人类最早的艺术痕迹，甚至可能比洞穴绘画还要早一些，从已出土的一系列圆雕和浮雕人物来看确实如此。为了表达对女性和美的敬意，史学家也把远古雕像称之为“原始维纳斯”。

远古雕塑师

ANCIENT SCULPTURES

◀ 位于法国迈因—卢瓦尔省巴涅的石桌坟，是法国最大的史前巨石石冢。巨石雕刻反映了早期先民的艺术审美诉求。

◀ 位于英格兰索尔兹伯里平原上的史前巨石阵，是属于新石器时代的一个部落遗址。

持角杯的女巫 在法国劳塞尔岩廊里，集中了好几个不同形状的裸体浮雕人像，大约4个为女性，1个为男性。其中一个女性雕像便是著名的“持角杯的女巫”——右手托着一只牛角，左手搭在稍微隆起的腹部；披肩的长发缠绕着她的左肩，乳房与臀部非常肥硕；其面部没有被雕刻出来，双脚也模糊不清。她显然是在主持一场巫术仪式，也许是祈祷族人狩猎满载而归，也许是在祝愿氏族昌盛繁荣。其他一系列原始维纳斯雕像也是如此，丰满得略显夸张的性器官，简洁到几乎没有面部五官。最重要的是雕像的足部都被塑造成楔形，可以方便插在地上。很明显，这样设计正是为了满足祭祀时的需要。

维林多夫维纳斯 原始维纳斯雕像夸张的性器官特征是完全符合当时原始人的审美追求的，在物质生产极为低效的原始社会，只有强壮丰满的女性可以保证顺利地生养繁殖下一代，所以肥硕就是财富、力量的象征，对原始人来说具有独特的性魅力。无独有偶的是，史前人以一种鹅卵形的石头——“蛋形圣石”来象征神圣的生命，它与整体近

似球形的维林多夫维纳斯雕像相互呼应，而这绝不仅仅是一种巧合。

维林多夫维纳斯雕像的整体造型看上去几乎是由一系列大大小小的球形组成的，而这些球状组合在体积和形状上大体遵循“蛋形圣石”原来的轮廓。它们根据人体的生理结构和谐统一地组成完整的形象，带给人稳定、可靠的感觉。这种几近于成熟的雕刻语言在这些原始雕刻家的简陋工具下被应用得娴熟自如，他们是后世雕刻艺术当之无愧的先驱者。

流浪艺人

杰出的史前艺术家来自哪里？谜底到今天已经揭晓：第一个与现代欧洲白种人相似的人种于公元前3万—前1.5万年间出现在欧洲部分地区、俄罗斯南部和近东地区，其时正值公元前4万年开始的大冰期末期，他们不断向各地迁移流浪。从具有这种种族特征的原始人遗骸可以得知，他们广泛地散居在从西班牙到亚洲这一广袤的条状地带。整个欧洲也正是在这段时期，产生了许多丰满的女性雕像，即“原始维纳斯”雕像。

►制作于距今约4000年前的奥地利魏兰顿的维纳斯，这可能是已知最早的人类雕像。维纳斯在过去一直被认为是多育的象征。

旧石器艺术分期

在欧洲旧石器时代晚期，艺术品层出不穷。西方学者根据放射性同位素的鉴定，把这个时期的文化艺术划分成莫斯特期、帕里果特期、格拉维特期、奥瑞纳期、马格德林期和梭鲁特累期。这些分期的名称，自然是以第

一次发现这一时期的美术文物的地址或洞穴名称命名的。遗憾的是，到了新石器时期，由于人们忙于打造精巧的新石器工具，反而没有什么像样的雕塑作品被创造出来。

贺兰山的“维纳斯”

在距今3万多年前的史前时代，以夸张的女性形象作为艺术题材似乎并非西方人的专利。艺术创作从一开始就跨越了地理的界限，在遥远的东方，人们也惊奇地发现了“东方维纳斯”的美。

▼贺兰山岩画“太阳神”，其头部有放射形线条，面部呈圆形，重环双眼长睫毛。

大麦地岩画 位于中国宁夏回族自治区卫宁北山的大麦地岩画，长期以来都被湮没在人迹罕至的荒山中。这一岩画区规模之大，几乎令人难以置信，在方圆15平方千米的区域内发现了2137幅岩画，其密集度在全世界而言是最高的。早期作品属于距今两三万年前的旧石器时代晚期，多数作品属于距今1万年之久的新石器时代。当时聚集在这里的史前人是怀着一种多么强烈的热情，花费数百万至数千年的时间 and 精力，在岩石上创造出如此惊世之作的啊。

恢宏壮阔的场面是大麦地岩画最典型的特征之一，譬如许多人聚在一起围猎，或是在神圣宝塔周围祭拜。被考古学家们命名为“游牧长卷”的大麦地最大的一组岩画，长达9米，高约1.2米。在这组巨幅岩画中，原始人细心地绘制了近百个图形，描绘了游牧、狩猎和舞蹈等各种场景，详细展现了原始人丰富多彩的生活。在这些生活场景之外，还描绘有大量动物和许多抽象的符号。从内容上显然可以看出，这些岩画的创作年代相距甚远，在最晚期甚至出现了反映佛教的图像。大麦地岩画中出现有各种动物，诸如羊、牛、鹿、马、虎和狗等，其中羊的形象出现最多，许多较为抽象的图形也带有羊角等装饰形象。这从一个侧面反映了当时人们对羊的崇拜，说明羊在人们的日常生活中具有重要作用。

各式浮雕技术 大麦地岩画中最具艺术及考古学意义的，就是被称为

▲ 中国内蒙古阴山岩画，描绘了远古部落战争冲突中的戈击及骑射场景。

▶ 鱼纹盆，中国陕西西安半坡遗址出土。这是属于6000多年前的文明遗物。

“岩画维纳斯”的女性裸体雕像，虽名为岩画，实际上是一种石雕。它在红砂岩面上敲凿而成，雕像形体矮小丰满，有较明显的面部五官，乳房饱满肥硕，腹部隆起，双臂和双脚都非常细弱。单从造型上看，大麦地女性雕像与旧石器时代晚期欧洲女性雕像有着相同的典型特征，与“奥瑞纳维纳斯”、“曼顿维纳斯”、法国“劳塞尔维纳斯”造型类似。不同的是，大麦地岩雕的浮雕技术是用敲凿方法在岩面上雕琢成平面图像，造像轮廓较为模糊，缺乏层次感；法国“劳塞尔维纳斯”是浅浮雕，在创作时先用线刻法在岩面上雕刻成图像，造像轮廓分明，层次感更为清晰。

水沟洞见证

史前岩石浮雕的创作，必须建立在熟练使用石器工具的基础之上，当时的人们常使用坚硬锋利的燧石工具来完成岩石上的敲凿和线刻。欧洲马格德林文化期的浮雕就用了许多精巧的几何形状石器工具，如可以嵌入骨头和鹿角的雕刻器、凿刻

石刀、石钻等。宁夏水沟洞遗址先后出土了超过4万件的文物，其中绝大多数是石制品，并呈现出独特的东西方文化类型共生的现象。这些石制品大致有两大类：一类属于欧洲旧石器时代莫斯特文化和奥瑞纳文化类型，代表物是大量石叶与石叶工具、尖状器、圆头刮削器等；另一种石制品则继承了中国华北旧石器时代的小石器传统，代表物有雕刻器等。在贺兰山与大麦地岩画带之间的鸽子山遗址出土的距今约12700年的石器，多以各种颜色的燧石为主要原料，而燧石器工具正是各大洲史前人类制作岩画的首选之物。

这正说明，中国大麦地史前岩画维纳斯与欧洲奥地利“奥瑞纳维纳斯”、法国“劳塞尔维纳斯”，在产生年代、雕琢材料、图像形态上有惊人的相似之处。不论在哪个角落，某一历史时期中史前人类在思维发展、生产及工艺水平、艺术才能上几乎是同时从一条起跑线上出发的。

洞穴里的原始涂鸦

PRIMITIVE SCRIBBLE IN CAVES

小女孩的大发现

1875年，工程师马塞利诺·德·梭杜瓦尔带着4岁的小女儿玛丽亚来到距离西班牙桑坦德省约30千米远的阿尔塔米拉洞穴附近收集化石。当工程师正专心致志埋头工作时，玛丽亚独自一人去寻找好玩的地方，不经意间闯进了一个低矮的洞穴。好奇的玛丽亚点燃一支蜡烛，抬起头时突然发现一头怒目圆睁的公牛瞪着自己，一时吓得大叫起来。就这样，举世闻名的史前洞穴壁画被发现了。

▼在西班牙北部发现的描绘人物的洞穴壁画，是中石器时代的艺术遗留。

“受伤的野牛”

位于阿尔塔米拉洞穴的岩石壁画，可以说是现已发现的人类历史上最早、最著名的美术作品之一，距今两万年之久。壁画描绘的主要对象是各种动物，如野牛、野猪、鹿与狼。从现在残留的画迹看来，这些壁画是先勾线后涂色，色彩以赭红与黑为主，都是天然矿物颜料，可能是用动物的脂肪和血调和而成。所用的绘画工具可能是用兽毛制成的。

▲法国多尔多涅克罗马努人的岩洞壁画，是距今约两万年史前时代的医生和巫师的混合形象。这是最古老的人类医术岩洞壁画。

今天人们见到的原始绘画，题材大多取自于动物，描绘人们捕猎野兽的场景也是一个经久不衰的题材。这些绘画遗迹散布于世界各地，史前人类似乎相信这些作品能起到震慑猛兽的神秘作用。有意思的是，近代的艺术大师们如卢梭、毕加索等人也热切地从这些质朴的画作中汲取新的创作源泉。

最早的颜料

远古时代的先人们把动物骨骼中的油脂灌进容器里，加热后再倒入研碎的暗红色铁矿石粉末搅拌均匀，这样就生产出了世界上第一批油画颜料。当需要使用之时，只需把这些深红色的膏状物小心地填入空心的细芦苇秆，我们的画师就算准备好了他的作画工具。

最为人称道的《受伤的野牛》位于主洞的顶部，也就是玛丽亚所看到的。可惜当时西班牙政府对此并没有予以足够重视，有人认为它只不过是古罗马帝国时期的过路军人信手涂鸦之作，还有人竟诬蔑梭杜乌尔为了沽名钓誉而暗中雇佣马德里画家伪造了这幅壁画。因为壁画中的形象太过生动，没有人相信原始人能创作出如此精湛之作。梭杜乌尔被世人当作欺世盗名之辈，直到其去世12年后才由法国教士布吕歇尔证实了这幅壁画的真实性。

“史前的卢浮宫” 史前洞穴壁画大多集中在法国南部和西班牙北部，一小部分靠近意大利。1940年发现的另一“幅”大名鼎鼎的史前壁画杰作——拉斯科洞穴壁画，位于法国比勒高省的多尔多涅，是由4个法国少年无意中发现的。

拉斯科动物壁画之丰富，超过了同一时期任何其他洞穴的壁画，因而被认为是旧石器时代艺术的巅峰之作。西方学者们风趣地称其为“史前的卢浮宫”。就其史前艺术的考古价值来看，可以认为是又一次的“地理大发现”。用壁画发现者自己的话讲，真是“一言难尽，总之我们的快乐无法形容。就连一大群印第安人跳的战舞，也比不上它”。

手印图画

在洞穴绘画中经常可以看到手印图形，常见的有3种形式。第一种是阳纹手印，就是在手掌涂上红色和黑色颜料，然后直接印在壁上的印纹。这是创作起来最为便捷的一种。第二种是阴文手印，创作时需要将手贴在石壁上，然后往壁上喷涂颜色，手移开之后便会留下一个中空的轮廓。第三种则相对复杂，直接用颜料画成手的形状。

手印的出现甚至还要早于模仿造型，人们创作手印可能意在模仿猛兽留在地上的爪印。这些手印一般都出现在动物图像周围，说明它并非是一种随意性的行为，而是具有极为丰富的内涵，很有可能是巫术中控制力量的体现。当然人们对手印还有其他一些解释，如把手印在石壁上可以带给人勇猛的力量，驱除疾病；也有可能是某种神秘仪式的记录或原始神灵的象征。遗留下来的手印中，总是阴纹多、阳纹少，左手多、右手少，这大概是为了制作方便上的考虑。