

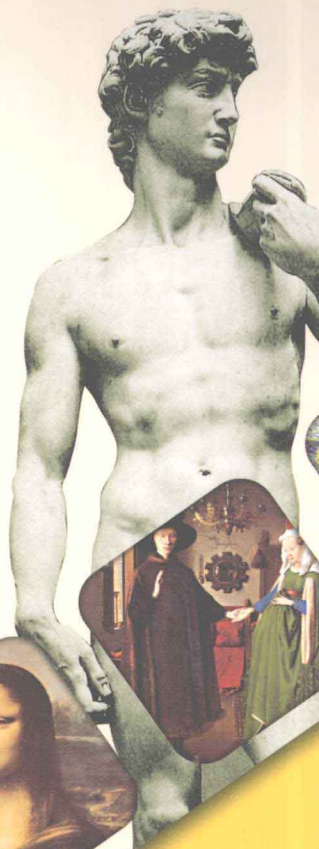
艺术史

世界美术

王小岩◎编著

中国文史出版社

将历史依托于人物，把知识付诸于故事，
带你畅游历史长河，认识世界上最顶级的艺术大师，
品味世界上最经典的艺术作品，
在纵观艺术史的同时，耳听八方，了解彼时的世界大事。
一部与众不同的艺术史，带你一窥灿烂辉煌的世界文明……

石◎编著

世界美术 简史

中国文史出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

世界美术简史 / 王小岩编著. -- 北京 : 中国
文史出版社, 2013.12

ISBN 978-7-5034-4518-7

I. ①世… II. ①王… III. ①美术史-世界
IV. ①J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 286567 号

责任编辑: 马合省 蔡晓欧

封面设计: 浩典道·学

出版发行: 中国文史出版社

网 址: www.chinawenshi.net

社 址: 北京市西城区太平桥大街 23 号 邮编: 100811

电 话: 010-66173572 66168268 66192736 (发行部)

传 真: 010-66192703

印 装: 廊坊市海涛印刷有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 1/16

印 张: 28.75 字数: 730 千字

版 次: 2014 年 2 月北京第 1 版

印 次: 2014 年 2 月北京第 1 次印刷

定 价: 58.00 元

文史版图书, 版权所有, 侵权必究。

文史版图书, 印装错误可与发行部联系退换。

艺术初曙——基督教前时代 / 003

图腾崇拜引导美术诞生 / 004
早期人类的手印 / 005
拉斯科洞窟壁画 / 006
阿尔塔米拉——奔腾的野牛 / 008
持角的维纳斯 / 009
祭祀的偶像：维林多夫母神 / 010
地中海诸岛的巨石文化 / 012
彩陶的出现：实用之美 / 013
富有动感的彩陶女神像 / 014
古埃及绘画：三种样式表现美 / 016
拉赫荷特普夫妇像 / 017
神秘的埃及金字塔与狮身人面像 / 018
古埃及的官僚雕像 / 020
穿着裤式短裙的士兵 / 021
阿门哈特三世与他的狮身人面像 / 022
倾国倾城的涅菲尔蒂 / 023
美丽的女乐师 / 024
图坦卡蒙陵墓 / 026
拉美西斯一世墓壁画 / 028
越来越高大的埃及室外法老像 / 029
塞奈狄姆在天国耕田图 / 030
“死者之书”上的插图 / 031
进入希腊化时代的神殿浮雕 / 032

独立的美索不达米亚塔地美术 / 034
巴比伦王国的世界奇迹：空中花园 / 035
迈锡尼时代的狮头酒杯 / 036
荷马时期的赫拉克勒斯与萨提洛斯 / 037
太阳神阿波罗像 / 038
古风时期着衣女像 / 040
濒死的战士：从古风时期到古典时期的过渡 / 041
古典时期的雷神宙斯雕像 / 042
伟大的考古发现：里切亚青铜雕像 / 044
维纳斯的诞生：希腊古典时期初期的浮雕 / 045
体育运动之神：米隆的《掷铁饼者》 / 046
坡力克利特的“持矛者像” / 047
全裸体的《克尼多斯维纳斯》 / 048
宏伟的建筑：帕提农神庙的装饰 / 050
希腊化时期的胜利女神像 / 051
希腊化时期的维纳斯 / 052
自杀的高卢人 / 054
“断臂美神”维纳斯 / 055
断臂之美 / 056
莱辛讨论《拉奥孔》的痛苦表现 / 057
古希腊建筑：三种柱式风格 / 058
古希腊的壁画和瓶画 / 060
古罗马壁画：四种庞贝风格 / 061
镶嵌画《伊苏斯之战》 / 062
《捧着祖先头像的罗马人》 / 063

《奥古斯都全身像》/ 064
从剧场到圆形竞技场 / 065
征服者的凯旋门 / 066
图拉真纪念柱：浮雕记录历史 / 068
伊特鲁里亚人的《母狼》/ 069
神庙建筑的新典范：罗马万神庙 / 070
精美的应用美术 / 071
阿多普兰特尼的婚礼 / 072
波斯：艺术的花园 / 073
非洲的雕刻艺术：寻找自己的美 / 074
阿育王狮子柱头 / 076
阿育王石柱 / 077
帕尔卡姆药叉像 / 078
古印度美术最高成就：桑奇塔门雕刻 / 079
精美壮观的桑奇浮雕《王室出巡》/ 080
逗小鸟的树神 / 081
神秘的蛇王与王后 / 082
两位王妃、一个卫兵和一个骑象者 / 084
佛教影响到印度的艺术：佛陀说法 / 085

诸神荣耀——黑暗的中世纪 / 087

早期基督教美术 / 088
巴西利卡式教堂建筑 / 089
圣塞南教堂：通往朝圣之路 / 090
摩赛克修道院里的圣彼埃尔教堂 / 091
比萨大教堂的综合建筑 / 092
哥特式艺术——中世纪艺术的顶点 / 093
教堂的装饰：彩色玻璃窗 / 094
写进雨果小说的建筑：巴黎圣母院 / 095
早期英国风格的坎特伯雷大教堂 / 096
夏特尔多大教堂：哥特式建筑的百科全书 / 097
两个礼拜堂：走向不同的风格 / 098
精美的手抄本绘画 / 099
构图奇特的独角兽墙毡 / 100
匠心独运的镶嵌画 / 101
哥特式雕塑 / 102
从石棺雕塑开始：中世纪早期雕塑 / 103
石头“圣经”：罗马式雕塑 / 104

野蛮人的雕塑：哥特式雕塑 / 105
法国哥特式雕塑 / 106
其他国家的哥特式雕塑 / 107
中世纪最大的教堂：米兰大教堂 / 108
德国哥特式：怪物雕塑 / 109
马摩拉普拉姆的浮雕与雕塑 / 110
海岸神庙：为南方石凿神庙提供范例 / 111
朱罗铜雕 / 112
舞王湿婆 / 113
凯沙瓦神庙与马杜赖神庙 / 114
北印度的佛教雕塑 / 115
四面毗湿奴 / 116
北印度后笈多时代的神庙演变 / 117
柬埔寨的吴哥窟 / 118
日本飞鸟时代的法隆寺 / 119
伊斯兰世界：清真寺 / 120
玛雅金字塔 / 121

发现人性——文艺复兴时代 / 123

文艺复兴时代的美术精神 / 124
乔托与文艺复兴前期的绘画 / 125
佛罗伦萨洗礼堂门饰之争 / 126
出身金工之门的吉贝尔蒂 / 127
马萨乔发展乔托的艺术之路 / 128
工作到80岁的多那太罗 / 129
埋头于拜占庭艺术的杜乔 / 130
马尔蒂尼与锡耶纳画派 / 131
世纪的美术中心佛罗伦萨 / 132
建筑传统的革新者：勃鲁奈勒斯基 / 133
佛罗伦萨市中心的大伞 / 134
从有顶柱廊到有柱回廊 / 135
文艺复兴的全才阿尔贝蒂 / 136
醉心透视学的画家乌切洛 / 137
天使的兄弟安日利科 / 138

- 思凡的修士飞利浦·利比 / 139
金匠出身的波提切利 / 140
意蕴深刻的《春》 / 141
私生子达·芬奇 / 142
达·芬奇新的艺术表达方法 / 143
达·芬奇的巨作《最后的晚餐》 / 144
蒙娜丽莎的微笑 / 145
达·芬奇的绘画论：艺术的珍贵遗产 / 146
一生孤僻的米开朗琪罗 / 147
难以逾越的米开朗琪罗 / 148
米开朗琪罗成名作《哀悼基督》 / 149
大卫和摩西：米开朗琪罗对艺术的执著 / 150
西斯廷教堂的《创世纪》 / 151
震撼世人的《末日审判》 / 152
为美第奇家族创作的《思想者》与《力行者》 / 153
“画圣”拉斐尔 / 154
拉斐尔《美丽的女园丁》 / 155
梵蒂冈宫壁画：圣体争辩 / 156
雅典学院 / 157
拉斐尔成就最高的圣母像：西斯廷圣母像 / 158
拉斐尔与米开朗琪罗的竞争 / 159
建造圣彼得大教堂的曲折过程 / 160
影响北意大利文艺复兴的威尼斯画派 / 161
33岁的大师乔尔乔内 / 162
无人匹敌的画家提香 / 163
奠定提香声誉的《圣母升天》 / 164
险些夭折的《利未家的宴会》 / 165
凡·艾克兄弟奠定佛兰德斯美术 / 166
世纪的结婚照：阿尔诺芬尼夫妇像 / 167
勃鲁盖尔是一位农民画家 / 168
西方版画家的典范——丢勒 / 169
德国画家荷尔拜因 / 170
生活在西班牙的希腊人格列柯 / 171
法国微型画家富开 / 172
日本本土艺术大和绘 / 173
- 宫廷奇葩——巴洛克时代 / 175**
- 教会与国家的反击：巴洛克艺术风格 / 176
卡拉契兄弟创建欧洲艺术学院 / 177
桀骜不驯的卡拉瓦乔 / 178
《圣母之死》：卡拉瓦乔对抗传统 / 179
海盗的肖像 / 180
受宠的贝尼尼 / 181
圣德列萨祭坛上的圣德列萨 / 182
宛如仙境的《乌尔班八世的颂赞》 / 183
宏大的《伊洛纳底乌斯的荣光》 / 184
精力过人的绘画大师鲁本斯 / 185
“巴洛克风格”的经典 / 186
以绘画实现政治外交的作品 / 187
鲁本斯画了很多妻子的像 / 188
凡·代克与英王肖像 / 189
豆王的宴饮 / 190
里贝拉的写实杰作：《圣埃格尼丝》 / 192
安于寂寞生活的苏巴朗 / 193
委拉斯贵支过度操劳致死 / 194
令教皇英诺森十世心悸的肖像 / 195
《镜中的维纳斯》：委拉斯贵支唯一的女裸体画 / 196
纪念布列达投降的画作 / 197
宛如照片的《宫娥》 / 198
牟利罗：塞维利亚的拉斐尔 / 200
描绘儿童的精品《吃葡萄和甜瓜的少年》 / 201
荷兰肖像画大师哈尔斯 / 202
哈尔斯的肖像名作 / 203
磨坊主的儿子伦勃朗 / 204
伦勃朗破产了 / 205
十六名军官的《夜巡》 / 206
维米尔抒情诗般的市民生活画 / 207
雷斯达尔的《林中水塘》 / 208
专画林间小道的霍贝玛 / 209
荷兰画派的小画家们 / 210
《圣尼古拉节前夕》 / 211
装饰家庭的静物画 / 212
充满装饰性的《花神的节日》 / 214
西蒙笔下的《希望、爱情与美的受扼》 / 215
几乎被遗忘的拉图尔 / 216
《农民的午餐》中的苦难描绘 / 217
普桑观察事物的两种方法 / 218

《抢劫萨宾妇女》：普桑的成名作 / 219
《阿卡迪亚的牧人》：普桑的代表作 / 220
《克娄巴特拉女王登岸塔尔苏斯》 / 222
寓意抽象的《博爱》 / 223
日本的浮世绘 / 224

风起云涌——洛可可时代 / 227

国王情妇领导的洛可可艺术 / 228
受聘彼得堡的法尔康涅 / 229
肖像雕刻家乌桐 / 230
敏感的色彩诗人瓦多 / 231
独具一格的《到西苔岛去》 / 232
布歇作品中轻浮的欢乐 / 233
纳蒂叶的“神话肖像”画 / 234
用色粉笔绘制肖像画的拉都尔 / 235
夏尔丹：洛可可时代的明星 / 236
夏尔丹与色粉画的发展 / 237
说教式画家格罗兹 / 238
艺术运用到公共设施：英国的公园建筑 / 239
惠斯勒眼中唯一的大画家荷加斯 / 240
喜爱儿童题材的雷诺兹 / 241
风景画先驱之一庚斯保罗 / 242
妇女肖像画家罗姆奈 / 243
英国皇家女院士考夫曼 / 244
饮誉英国的美洲画家韦斯特 / 245
威尔逊的风景画 / 246
摩尔兰喜欢乡下风光 / 247
水彩画在英国盛行 / 248
古典派水彩画家柯岑斯 / 249
受到英国王室宠遇的水彩画家桑德比 / 250
俄国：艺术从失落开始 / 251
拉斯特列里的《彼得一世胸像》 / 252
默默无闻死去的苏宾 / 253
流放西伯利亚的伊凡·尼基丁 / 254
不受美术学院欢迎的罗柯托夫 / 255
列维茨基如何讨女皇喜欢 / 256
历史画家洛森柯 / 257
叶尔米涅夫的作品：真正的人民样式艺术 / 258

不安分的哥雅 / 259
查理四世全家像 / 260
晚年流落异乡的哥雅 / 261

双峰对峙——从古典主义到浪漫主义 / 263

古典主义与新古典主义 / 264
大革命时代的画家大卫 / 265
高贵静穆的《贺拉斯兄弟之誓》 / 266
最伟大的“政治性”绘画：《马拉之死》 / 267
华丽与高贵：《拿破仑一世加冕大典》 / 268
玛丽皇后的画家密友维瑞·勒布伦 / 270
普吕东笔下的约瑟芬皇后 / 271
排斥异己的热拉尔 / 272
浪漫主义对艺术的解放 / 273
贴近生活的写实主义 / 274
一炮而红的格罗 / 275
最后一位古典主义的坚守者安格尔 / 276
安格尔与浴女题材 / 278
清高绝俗的《泉》 / 279
安格尔的贵妇肖像 / 280
柳特的《马赛曲》 / 281
历史悲剧的见证《梅杜萨之筏》 / 282
绘画的屠杀：德拉克洛瓦 / 283
令人伤感的《萨丹那帕路斯之死》 / 284
浪漫主义的开山之作《自由引导人民》 / 285
枫丹白露巴比松画派 / 286
德拉克洛瓦的北非之旅 / 288
裁缝的儿子卢梭 / 289
巴比松画派的灵魂人物柯罗 / 290
秀美的《孟特芳丹的回忆》 / 291
伟大的农民画家米勒 / 292
米勒的代表作《拾穗者》 / 293
革命的写实主义者库尔贝 / 294
库尔贝的现实主义道路 / 295

“现实主义”的标志——库尔贝《我的画室》/ 296
杜米埃的政治讽刺画 / 297
杜米埃的油画《三等车厢》/ 298
库尔贝和杜米埃拒绝拿破仑三世的勋章 / 300
摄影在悄悄改变艺术 / 301
泰纳：英国风景画的开辟者 / 302
康斯特布尔幽静的《乡村小径》/ 303
拉斐尔前派协会的感悟 / 304
罗赛蒂《贝娅塔·贝娅特丽丝》/ 305
布朗不朽之作：《告别英国》/ 306
充满文学意味的《四月之爱》/ 307
密莱伤感的《盲女》/ 308
罗马尼亚民族画家：格列高莱斯库 / 309
伊凡诺夫三百张习作只为一画 / 310
俄国的海景画家艾瓦佐夫斯基 / 311
菲多托夫的讽刺性油画 / 312
巡回展览画家协会 / 314
讽刺风俗画家别罗夫 / 315
《女家庭教师来到商人家中》瞬间的场景 / 316
克拉姆斯柯依 巡回展览协会的实际领导人 / 317
列宾的一生 / 318
《意外归来》：家庭的戏剧 / 319
《伏尔加河上的纤夫》：历史的沉痛诉说 / 320
苏里柯夫回到故乡西伯利亚 / 322
《近卫军临刑的早晨》/ 323
用爱修建的坟墓：泰姬陵 / 324
鸟居清长：日本浮世绘的新形式 / 325
擅长描绘女性的喜多川歌麿 / 326
特朗布尔的《邦克希尔大会战》/ 327
蒙特与美国田园风俗画 / 328

色彩迷离——印象主义开始的时代 / 331

印象主义到后印象主义 / 332
麦尼埃的《锻工》：表现底层人民的作品 / 333
巴黎公社成员达鲁 / 334
考不上美术学院的罗丹 / 335
沉思的《思想者》/ 336
形态各异的《加莱市的义民》/ 337

遭到抨击的巴尔扎克像 / 338
罗丹优秀的学生 / 339
孩子涂鸦般的画展 / 340
打破禁忌的《草地上的午餐》/ 341
马奈的《奥林匹亚》：再次引起争论 / 342
局外人德加 / 343
雷诺阿否认自己是一个革新者 / 344
调和之作《沐浴的女子》/ 345
捕捉阳光的变化《日出·印象》/ 346
最彻底的印象派画家莫奈 / 347
最后的巨作《睡莲》/ 348
对点彩派失去信心的毕沙罗 / 349
印象派风景画大师西斯莱 / 350
其他印象派画家 / 351
《在大碗岛上一个星期日下午》的展出 / 352
“现代艺术之父”塞尚 / 353
新印象主义与色彩风格理论 / 354
自杀的凡·高 / 355
凡·高的自画像 / 356
高更与凡·高争吵的悲剧 / 358
从业余画家开始的高更 / 359
高更与塞律希埃的会谈 / 360
处于西方绘画转型期的高更 / 361
来自美国的惠斯勒 / 362
世纪末的莎乐美《舞者的复仇》/ 363
自学成才的门采尔 / 364
蒙卡奇的《死牢》/ 365

流派纷呈——20 世纪初 / 367

野兽派的由来 / 368
追求个人感受的马蒂斯 / 369
毕加索从非洲雕塑上获得灵感 / 370
《亚威龙的少女们》的影响 / 372
关税员卢梭与原始主义 / 373
乔治·卢奥的《戴荆冠的基督像》/ 374
鲁迅最喜爱的女艺术家柯勒惠支 / 376
在德国四处漫游的蒙克 / 377
勃拉克与立体主义 / 378

抽搐的《呐喊》 / 380
诗人马里奈蒂的宣言 / 381
被杀害的画家波丘尼 / 382
康定斯基的色彩追求 / 384
《一条系带狗的动态》的运动态 / 385
达达主义：一只摇动的木马 / 386
马尔克《蓝马》 / 387
表现主义的鬼才——柯柯施卡 / 388
第一座立体主义雕塑《吉他》 / 389
巴拉从未来主义走进抽象主义 / 390
回到古典主义雕塑的马约尔 / 392
波丘尼的《城市的兴起》 / 393
被反复讨论的达利 / 394
意象丰富的《内战的预兆》 / 395
布列东两次发表超现实主义宣言 / 396
象征主义画家夏凡纳 / 397
俄国的至上主义 / 398
谢洛夫与《少女和桃子》 / 400
马列维奇《白底上的黑色方块》 / 402
画格子和线条的蒙德里安 / 403
杜桑给《蒙娜丽莎》画上胡须 / 404
最难理解的雕塑 / 406
最令人震惊的雕塑《泉》 / 407
影响现代艺术的建筑者之家 / 408
日本漫画业的繁荣 / 409
刘易斯与旋涡画派 / 410
七人派展示加拿大的风景 / 412
构成主义运动 / 413
赖特与流水别墅 / 414
给人焦虑感的《街道》 / 416
会“变色”的克利 / 417

自我主张——第二次世界大战之后 / 419

杜布菲与“原生艺术” / 420
备受争论的垃圾箱画派 / 421
“杰作”艺术的沉浮 / 422
波洛克把画布铺在地板上作画 / 423
现代艺术的集成：军械库展览 / 424

关注自己的女性艺术家卡洛 / 425
热衷于雕刻创作的亨利·摩尔 / 426
布朗库西《空中之鸟》：耐人想象 / 427
奥基芙的创作激发性灵 / 428
《没有绝对腐败之理》的“震惊”效果 / 429
德库宁的半具像行动绘画 / 430
用艺术表现偶发事件 / 431
有着浮雕效果的硬边绘画 / 432
需要记录的大地艺术 / 433
戴维·史密斯：美国雕塑的新时代 / 434
贾柯梅蒂：最瘦的孩子 / 435
客观逼真的照相写实主义 / 436
从俗开始的波普艺术 / 437
艺术的讽刺意味：沃霍尔《二十个玛丽莲》 / 438
波普风格 / 439
如何对一只死兔子解释绘画 / 440
普普主义的美国化艺术精神 / 441
欧普主义：精心计算的视觉艺术 / 442
弗朗西斯·培根：《人体的研习》 / 443
纽曼与“大色域绘画” / 444
具有民族特色的德国新表现主义 / 445
小画廊办大事 / 446
美丽与痛苦并存的“悬丝”系列 / 447
引起居民敌意的雕塑《倾斜的圆弧》 / 448
朱蒂·芝加哥的《晚宴》与女性主义艺术 / 449
需要身体力行的艺术 / 450
用电脑制作图片：艺术新手段的崛起 / 451

No.1

艺术初曙——

基督教前时代

- 原始艺术的本能，是把纯粹的抽象作为在迷惘和不确定的世界万物中，获得慰藉的唯一可能去追求的。
- 美术的起源是伴随着人类文明的脚步烙印在了历史的长河中。在远古黝黑的岩洞中，人们用鲜艳的色彩把受伤的野牛刻在了壁上——美术在这里是人类对自然界和生活现实的模仿与记录。
- 从旧石器时代开始，原始人类留存下来的洞窟壁画、岩壁浮雕和各种小雕像谱写了人类最早的美术篇章。
- 几千年来美术的发展与演变，在人类的艺术史上，给人类的精神宝库留下了大量的绘画、雕刻、建筑艺术等传世佳作，产生了许多成就卓著、恒时名世的美术大师，为人类精神文明的发展和繁荣做出了不可磨灭的贡献。

● 法国拉斯卡克斯壁画《野牛》

>>> 图腾

图腾一词来源于印第安语“totem”，意思为“它的亲属”，“它的标记”。原始人认为本氏族人都源于某种特定的物种，于是某种动、植物便成了这个民族最古老的祖先。

“totem”的第二个意思是“标志”，即起到某种标志作用。它具有团结群体、密切血缘关系、维系社会组织和互相区别的职能。同时通过图腾标志，得到图腾的认同，受到图腾的保护。原始绘画多具有图腾性质。

拓展阅读：

《中国图腾文化》何星亮
《西方美术史》马晓林

◎ 关键词：旧石器时代 壁画 原始信仰

图腾崇拜引导美术诞生

旧石器时代美术的发现，是近代考古的重大成果之一。这个重大发现与儿童密切相关。

1870年，西班牙侯爵索托拉带着心爱的女儿去阿尔塔米拉山洞探险。侯爵要去那里寻找化石，而他五岁的女儿对化石不感兴趣，但洞穴顶处栩栩如生的野牛图案却吸引了她的注意力，从此，壁画上古老而精美的图景被小女孩手上微弱的烛光带进了现代人类的视野。

这些壁画是旧石器时代人类的杰作，最早的完成于25000年前。虽然，我们不能得知这些壁画具体的作者是谁，但我们可以确定的是，史前人类的壁画与他们的原始信仰密切相关。

与此类似，1912年，孔特拜冈三个幼小的儿子穿过图克道朵尔洞狭窄的孔道，深入到洞穴的最里层，发现了旧石器时代的艺术。这三兄弟在1914年又发现一个岩洞，于是这个岩洞就被叫为“三兄弟洞”。有趣的是，许多重要的洞窟，都是由儿童发现的。

旧石器时代的美术不断发掘出来，渐渐显现旧石器时代美术的初步面貌。随之而来的问题是，这些美术作品产生于什么年代，分布在多长的历史断代中。旧石器时代的美术，我们通常称之为旧石器时代晚期的美术。在这之前，人类所制造的器具，是实用的工具，虽然离绘画雕刻只差一步，却是质的差别。

公元前30000~前14000年是史前艺术的开端时期，壁画、雕刻、圆雕、浮雕都已经初具规模。这个时期的代表文化是奥瑞纳文化和帕里高底文化。举世闻名的维林多夫的维纳斯，就属于这个时期的石灰石雕像。素有“旧石器时代的卢浮宫”之称的拉斯科洞，是这个文化期的代表。

马格德林文化期，在公元前14000~前9500年之间，是旧石器艺术的鼎盛时期。前面所提到的西班牙的阿尔塔米拉洞穴中，就有这个文化阶段的遗迹。

旧石器时代的洞窟壁画，主要分布在法国南部和西班牙北部地区，在空间上相对集中。而器具艺术要比洞窟壁画艺术分布得广一些，因为器具能移动，洞窟壁画要受到地理条件限制。

旧石器艺术中有许多动物形象，因为当时的人们以狩猎为生，因此对动物产生了极大的兴趣，于是，他们仔细观察并精细地画下来，把这些图像用于宗教和巫术仪式。原始人希望通过画在洞穴深处的壁画来帮助他们捕得这些猎物。在这些动物形象上，会发现一些特意加上的矛、陷阱或罗网，表示动物已被制服。

● 旧石器时代的马和手形壁画

>>> 人类的指纹

指纹就是表皮上突起的纹线。虽然指纹人人皆有,但各不相同。指纹一般有以下类型:有同心圆或螺旋形纹线,像水中漩涡的,叫斗形纹;有的纹线是一边开口的,像簸箕似的,叫箕形纹;有的纹线像弓一样,叫弓线纹。

各人的指纹除形状不同之外,纹线的多少、长短、粗细等也有差别。即使是父子、母女、孪生兄弟或姐妹,指纹也没有完全相同的。此外,指纹的形状特征也是终生固定不变的。

拓展阅读:

《指纹的科学》赵向欣
《佛教的手印》

中国社会科学出版社

◎ 关键词: 阳纹手印 阴纹手印 描画手印

早期人类的手印

在一些动物图像上或是动物图像的附近,可以看到一些加盖的手印。手印在旧石器艺术中象征某种神奇的力量,其中的含义复杂而特殊。手印比模仿造型出现得早,并一直存在,经常在洞窟艺术中出现。印制手印有三种方式。一是用手蘸上颜料,然后印在壁上,一般会用红色或黑色两种颜色,这种手印叫做阳纹手印。二是把手压在壁上,再往壁上刷颜料,当把手移来时,就形成了一个空白手印,这种手印叫阴纹手印。三是描画的手印,用颜料画成手的形状。

在阿尔塔米拉洞穴中,就有阳纹和阴纹的红色手印。派契迈尔洞内,在一匹画满了圆点的马的上方,印着一个阴纹手印,像一个符咒,似乎要控制所画的动物。在现代的原始部落中,仍有印制手印的习俗。巫术活动,不仅表达人控制动物的愿望,还象征着人的力量,因为手是人体器官中运动幅度最广且最灵活的。还有一些解释是,手印可以消灾除病,或者是举行某种神秘仪式时的程序。

在洞穴壁画中,手印大多数是左手手印,可能是史前人类也以右手为主。在加尔加洞穴中,很多是阴纹手印。原始人类将左手按在墙壁上,右手拿着骨管喷色,如果右手灵活、劲大,喷涂会很方便。参照现代原始部落的一些情形,在举行巫术

的过程中,也以印左手手印为多。

阳文手印中,多数用红色颜料;阴纹手印中,多数用黑色颜料。很多手印残缺不全,难以查证具体的原因,但从现代原始部落的情况来看,有这样几种情况:一种是出于偶然情况造成手指伤残,例如冻伤、得病或事故。另一种是故意截去一部分手指,目的是驱魔防病,或是防止死神的报复,也可能是成年礼的一个程序。

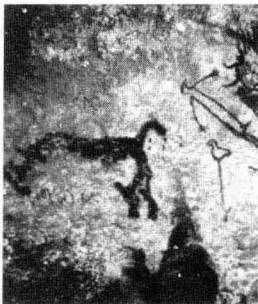
手印散见于各地的洞穴壁画之中,法国的加尔加洞和派契迈尔洞、西班牙境内的洞穴,是手印集中的洞穴。尤其是加尔加洞,手印的数量和种类都很多,形成与其他洞穴不同的风貌。

除了这些有意喷涂的手印图案,有些手印的纹路是无意中留在上面的,就像动物无意留下的爪痕一样。洞壁潮湿,壁面松软,人和野兽有可能在行动时留下痕迹,这些痕迹和喷涂在壁上的手印没有关系,不像手印那样含有特殊的意义。

手印的出现,证明人类从很早就开始运用颜料。与动物形象放在一起的手印,含有掌握动物命运,希望能够捕获动物的含义。绘制动物形象是为了用于巫术,在巫术仪式中喷涂手印代表人的控制力量,制服难于对付而期望获得的猎物,显示史前人类最早的征服自然的愿望和增强自身力量的方式。

◎ 关键词：法国 史前艺术 开端 野牛

拉斯科洞窟壁画

● 拉斯科洞窟壁画

>>> 冯德高姆洞窟

冯德高姆洞窟位于法国多尔多涅省埃泽镇附近布恩河谷的一个洞窟，1901年被发现。该洞有一条高而窄的地下通道和几条侧通道，在主要通道中，有一幅大壁画，上面绘有五只巨象、九只野牛和野马、驯鹿等。其中多色彩画“驯鹿图”堪称杰作。线雕中有野兽攻击马群图。

总的说来，该洞窟中多色彩壁画特别多，显得十分富丽。这些壁画大多数是马格德林文化早期和中期的作品，有些可能更早一些。

拓展阅读：

《史前艺术史》岑家梧

《西洋美术概论》陈之佛

法国的拉斯科洞，被誉为“史前的卢浮宫”，洞内有丰富的旧石器时代的绘画和雕刻。这些作品的创作时间是在公元前14000~前13500年之间，属于奥瑞纳·帕里高底文化期的代表，正如前文所说，这个文化期是史前艺术的开端时期。拉斯科洞中作品的创作时间已接近奥瑞纳·帕里高底文化的尾声。早在旧石器时代，拉斯科洞口就已经坍塌，因此洞中壁画能保持鲜艳的光泽。1940年9月1日，一群出外游玩的学生发现了这个洞窟，使它能够重见天日，并引来众多游人观光，洞内原有的壁画受到损害。现在法国政府已经关闭原洞，制作了一个相同尺寸的复制品供游人欣赏。

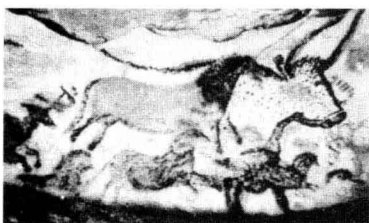
拉斯科洞窟，位于法国的道尔道尼省，被列为史前艺术的六大洞窟之一。在道尔道尼省境内，除了拉斯科洞，冯德高姆洞和康巴莱洞也都被列入史前艺术的六大洞窟。

拉斯科洞是一个大洞，绘画遗迹集中在三个地方，分别是主厅和两个画廊。拉斯科洞的主厅，又被称为牛厅。刚一进入主厅，就能看到对面洞壁上的大牛。这是主厅中最著名的壁画。两头野牛一前一后错落排列，壁上有一个隆坎，两头野牛仿佛站在地平面上，前一头野牛昂首前奔，后一头低头前冲，姿态各不相同。观看主厅左壁的壁画，依次可以看到用黑色画成的马头，用红色画成的马背。

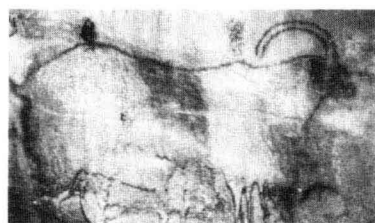
主厅左壁上有特色的一幅是一个原始人类想象出来的动物——怪兽。它有犀牛的身体，藏羚的头，有两角，肩部有个肉瘤，腰部下垂。轮廓由粗黑线勾勒而成。尾、足和前半身涂了黑色。背部用彩色块面来修饰。与之相临的，是六匹小马长幅，有的站着，有的小跑，黑色勾勒轮廓。大牛在小马长幅旁边，长约13英尺，前腿、角用黑色涂满，头部和肩部饰有黑点，表示动物皮毛上的花纹。在这头大牛的形体内部画着一匹9英尺长的大马，制作时间比牛晚。五只小母鹿的图画紧接着大牛，有四只被涂成红色和棕色，第五只用黑色绘成。这幅图的另一边又是一头大牛，用鹿群来填补两头野牛之间的空白，这种排列方式是拉斯科洞的特色。

在两个画廊中，动物形象除了有野牛、小马和鹿，还有“中国马”。这种马形体雄壮，腰身肥大，腿短而瘦劲，很像中国画所画的马。另外还有阿尔卑斯野山羊、野驴等等。

拉斯科洞中，动物形象种类繁多，姿态各异、制作技法丰富。各阶段的图画排列有序，似乎经过精心的构图，一次性完成。这在所发现的众多

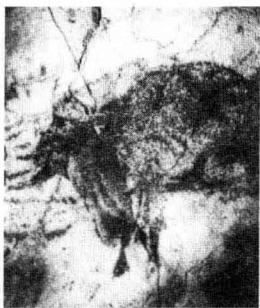

● 法国拉斯科洞窟壁画

● 法国康纳克洞窟壁画《山羊》

洞穴中是独一无二的。经考察，实际上，拉斯科洞中的壁画是分三个阶段画上去的。主厅中的五只小母鹿，画得比较僵直，应是第一阶段的作品。而“中国马”是第二阶段的代表作品。那些用黑颜色画的大型动物属于第三阶段的作品，这些线刻画是最精彩的。

● 阿尔塔米拉野牛壁画

>>> 《阿尔塔米拉野牛》

巨石的声音从昏暗恐怖
的洞穴深处传来

狂野散乱的目光和饥饿
的手指

你纷乱的脚步惊醒密林
中一只隐伏的投枪

在怯懦、苍白的呼号中
你遍布赭色和黑色的灵
光闪动

奔跑！奔跑！！奔
跑！！！！

大地战栗，树叶疯长
一线刺破黎明的闪电
和原野上无边际的绿色
让你喷出疲倦的昏睡
你睡熟了，在黑暗的内部
直到，地球也忘记了自
己转过了多少世纪

一个可爱的小女孩
轻轻地唤醒了你
——阿尔塔米拉的野牛

拓展阅读：

《西洋美术史纲要》倪貽德
《世界美术名作鉴赏字典》
浙江文艺出版社

◎ 关键词：西班牙 马利亚 彩绘壁画 阿尔塔米拉

阿尔塔米拉——奔腾的野牛

阿尔塔米拉洞穴位于西班牙北部的坎塔布里亚海岸线一带。这个洞穴就是被索托拉侯爵的女儿马利亚发现的。当时的马利亚只有五岁，随父亲去发掘现场玩，在离洞30英尺处，她发现了画在洞顶的野牛。那时，史前艺术只不过刚刚走入专家们的研究领域，并且还没有发现规模很大的史前艺术群。只是零星地发现骨块上的线刻。最早关于洞穴壁画的记载出现在1864年，因此，在1870年，索托拉将这些图画定为旧石器时代的作品时，多数人不相信。

但是，阿尔塔米拉杰出的艺术成就注定不能被湮没。随着大量洞穴壁画被发现，在1902年，法国考古杂志发表文章为阿尔塔米拉洞穴证明，这才结束了人们的怀疑，人们开始赞叹原始人类的才智。洞穴中的壁画也被复制下来，然后出版。

阿尔塔米拉山洞，位于山梯粒纳，是西班牙北海岸史前艺术荟萃的地方。最早被发现洞顶壁画的地方，现在被称为画厅。画厅左室的天顶上，集中着巨型的彩绘壁画。壁画中，以野牛形象为主体。有奔跑的野牛，用黑色画成，长约五英尺。有站着的欧洲野牛，前半身的轮廓线用石凿刻得很深，其余部分的线刻较轻，野牛的皮毛用细黑线排列着画出。另一头站着的欧洲野牛，身上有多种颜色，画在一块天然突起的岩石上。还有一幅野牛图，俗称“垂死挣扎的野牛”，它把腿蜷缩在腹下，犄角刻线很深，腹背部用颜料勾勒。被看做群牛之首的是一头昂首长吟的母牛。它的整个轮廓用重色勾勒，借助岩石突起的部位构成牛背的曲线。阿尔塔米拉洞穴中的野牛，形状、画法各不相同，有行走着的，有奔跑的，有站着的，有躺着的，有回首侧卧的，有坐着的，各种各样的野牛姿态汇集在这里。动物都是用红色和赭色两种颜色画成，外部勾画着轮廓线。

与其他洞穴不同，阿尔塔米拉洞穴中的壁画不光是用线刻。洞穴中的壁画先用线刻打上轮廓，再用颜料来上色。在其他洞穴，线刻就可以用来单独作画，但在阿尔塔米拉洞穴，线刻只是作为草稿。线刻和涂绘并用的方法，是阿尔塔米拉洞的显著特征。

阿尔塔米拉洞穴不光绘制手法复杂，而且善于利用洞穴内的凸凹不平制作图画。把天然突起的部位作为动物的身躯，使动物看起来更有立体感。

阿尔塔米拉洞穴的天顶壁画，有很高的艺术价值，因此，西方人把它比作“史前的西斯廷教堂”。比喻阿尔塔米拉洞穴天顶的壁画就像米开朗琪罗为西斯廷教堂所作的天顶画和祭坛画那样，有极高的价值。