

艺术眼

世界艺术

原来可以这样看

[法]伊莎贝尔·格罗里奥 - 代苏歇 (Isabelle Glorieux-Desouche) 著 林珍妮 译

联合推荐

邵大箴

中央美术学院教授

张子康

今日美术馆馆长

金韵蓉

著名儿童心理教育家

奚静之

清华大学美术学院教授

李祝捷

彩翼儿童美术馆联合创始人

中信出版社 CHINA CITIC PRESS

世界艺术

原来可以
这样看

Comment parler des
arts premiers
aux enfants

[法] 伊莎贝尔·格罗里奥-代苏歇 著 林珍妮 译

中信出版社
北京

图书在版编目(CIP)数据

世界艺术原来可以这样看/(法)格罗里奥-代苏歇著;林珍妮译. — 北京:中信出版社,2012.9

书名原文:Comment parler des arts premiers aux enfants

ISBN 978-7-5086-3416-6

I. 世… II. ①格… ②林… III. 艺术教育—家庭教育 IV. ①G78 ②J-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第148305号

Comment parler des arts premiers aux enfants by Isabelle Glorieux-Desouche

© 2006, Le baron Perché

30, rue Jacob, 75006 Paris

Tous droits réservés

Simplified Chinese edition © 2012 by China CITIC Press

ALL RIGHTS RESERVED.

本书仅限于中国大陆地区发行销售

世界艺术原来可以这样看

SHIJIE YISHU YUANLAI KEYI ZHEYANG KAN

著 者: [法]伊莎贝尔·格罗里奥-代苏歇

译 者: 林珍妮

策划推广: 中信出版社(China CITIC Press)

出版发行: 中信出版集团股份有限公司(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)
(CITIC Publishing Group)

承印者: 中国电影出版社印刷厂

开 本: 889mm×1194mm 1/24 印 张: 8.5 字 数: 135千字

版 次: 2012年9月第1版 印 次: 2012年9月第1次印刷

京权图字: 01-2011-0706 广告经营许可证: 京朝工商广字第8087号

书 号: ISBN 978-7-5086-3416-6/G·826

定 价: 35.00元

版权所有·侵权必究

凡购本社图书,如有缺页、倒页、脱页,由发行公司负责退换。 服务热线: 010-84849555
投稿邮箱: author@citicpub.com 服务传真: 010-84849000

推荐语 Recommendation

人们，特别是儿童和少年，接触经典艺术最大的障碍来自心理的恐惧，似乎那些大师的作品高不可攀。克服心理障碍最好的办法就是让他们直接去感受，去与作品、作者对话。怎样去感受和对话，“艺术眼”系列丛书用深入浅出的语言向我们做出了解释，帮助我们揭开经典作品的面纱，走近大师们创造的艺术境界，从而得到知识的补充、修养的提高和心灵的净化。

中央美术学院教授 邵大箴

历代大师们创造的艺术品，我们都是可以看懂的，不那么高深莫测。怎样去有效地观看、饶有兴味地去品尝，听听专家们的指导十分有益。在这方面，“艺术眼”系列丛书给我们提供了十分方便的条件，是家长和孩子的好读物。

清华大学美术学院教授 奚静之

美术馆并不只是容纳艺术品的空间，它还是艺术品的家，更可以是儿童艺术教育的独特场所。如何引导孩子走进美术馆感受艺术的魅力呢？“艺术眼”系列书用几十幅经典画作，针对不同的年龄段，引导小朋友们在欣赏画作时获得更多的感受与新发现。

今日美术馆馆长 张子康

越来越多的家长逐渐意识到，孩子们未来的幸福并不与他们拥有多少财富成正比，而是能否在恰如其分的爱之中成长，我们要从小悉心培养孩子的情商！孩子们的教育也不应该是知识的灌输，而在于激发孩子对周围世界的好奇心，不断鼓励孩子探索未知的领域。“艺术眼”系列书，从小在孩子们的心中埋下一颗美的种子，有一天条件合适时就会发芽，并收获那份美好！

彩翼儿童美术馆联合创始人 李祝捷

前言 Preface

近年来，非洲艺术、美洲艺术、亚洲艺术和大洋洲艺术引起公众越来越多的兴趣。每年，世界各地举办了大量颇具规模、旨在介绍这些地域艺术的展览，而与此相关的科普类书籍也越来越多。私立博物馆与公立博物馆逐渐改变了以往的状况，它们都更新了展览的内容，以便吸引越来越多的参观者。正如法国巴黎的凯·布朗利博物馆开幕时指出的那样，增添了展示异国艺术品为参观者提供了更广阔的视野。长期以来人们往往拒绝这些艺术，而现在已表示出对它们的认可。

然而这些文明并不能很容易被理解，它们离西方文化太遥远，无法溯源到已知的宗教和神话。没有阅读指南，人们就会茫然失措，感觉难以理解，更不知道该如何向孩子们讲解它们。

不管你对它们已知多少，这本书的目的就是帮助你理解非洲艺术、美洲艺术、亚洲艺术、大洋洲的艺术，理解他们的文明与我们的文明共通之处，以便我们能更好地摆脱偏见。不管是知识渊博的收藏家，还是刚刚接触这些地区艺术的爱好者们，都能在本书中找到好办法和好建议，懂得如何引导孩子们了解它们。

本书回答了孩子们提出的最常见也最难以解答的问题，这样你就不会被孩子们的提问难倒。我们就是为了使你对这些主题有一定的知识基础，但又不用阅读大量书籍，就能感受到非洲面具或亚洲木偶的造型美与创造性。

不要把这本书看作一本专家撰写的书，也不要把它看作百科全书，我们提供的民俗学和历史学资料帮助你们了解我们给予评论的艺术作品的美学知识。所选作品数量非常有限，这是令人扼腕叹息的事。我们应该介绍更为多样的艺术，要想粗略了解亚、非、美、大洋洲的艺术特征，30份作品太少了！

如果本书能使你产生想要更为深入地了解四大洲艺术的想法，那么我们的目的就达到了。

目录 Contents

前言

VI

第一部分 概述

名词解释

002

从昨天到今天：西方的目光有所改变
是艺术还是手工艺？

011

027

几个阅读关键

039

理解作品之前

040

面对作品

045

以下说法都出于成见

051

第二部分 作品赏析

如何阅读作品赏析？

056

01.《尤皮克人的面具》（美国）

060

02.《夸夸嘉夸族会变化的面具》（加拿大）

064

03.《努马基基长衣》(美国)	068
04.《奥尔梅克的巨石头像》(墨西哥)	072
05.《阿兹台克-米斯特克胸饰》(墨西哥)	076
06.《泰罗那胸饰》(哥伦比亚)	080
07.《蒙杜鲁库的头颅》(巴西)	084
08.《巴加的带肩面具宁巴》(几内亚共和国)	088
09.《杰内-杰诺的雕像》(马里)	092
10.《多贡夫妇》(马里)	096
11.《塞努佛的德布尔雕像》(科特迪瓦)	100
12.《贝宁青铜饰板》(尼日利亚)	104
13.《巴姆国王恩桑古的满都·耶内宝座》(喀麦隆)	108
14.《“方”族人形圣骨盒》(加蓬)	112
15.《刚果双头犬》(刚果民主共和国)	116
16.《普努·奥居依面具》(加蓬和刚果民主共和国)	120
17.《提居马的姆巴拉枕头》(刚果民主共和国)	124
18.《蒙古跳神舞面具》(蒙古)	128
19.《苗族妇女节日服装》(中国)	132
20.《具足盔甲》(日本)	136
21.《达雅耳环》(印度尼西亚和马来西亚)	140
22.《尼亚斯岛的祖先像》(印度尼西亚)	144
23.《爪哇皮影人偶哈努曼》(印度尼西亚)	148
24.《本地绘画》(澳大利亚)	152
25.《伊曼人的伊翁雕像》(巴布亚新几内亚)	156
26.《新爱尔兰岛马拉刚仪式用雕像》(巴布亚新几内亚)	160
27.《马勒库拉带头饰的面具》(瓦努阿图)	164
28.《马克萨斯群岛木制棍棒》(马克萨斯群岛)	168
29.《夏威夷的羽毛头像》(美国)	172
30.《复活节岛石像》(智利)	176
要想了解更多	180
书中图片版权	191

第一
部分

概述

名词解释

什么叫早期艺术？

这是首先要解答的问题，因为我们当中大多数人并不确切知道早期艺术的含义。一般认为早期艺术就是所有非欧洲地区的传统艺术，也就是非洲、美洲、亚洲、大洋洲的艺术，即来自传统社会，一般是工业革命前产生的艺术品，包括雕塑、面具、乐器、纺织品、首饰、建筑等。

为什么叫早期艺术？

这个词出现在20世纪60年代，是法国近10年来的常用语，用以代替“原始艺术”。他们认为“原始艺术”这个词含有贬义。“早期艺术”为艺术商人、作家、记者和某些研究者所使用，目的在于尊重传统的真实性。作为人类艺术表达的基础，早期艺术应该是没有受到外界影响的艺术形态。“早期艺术”包含有“出色、独特”的意思，但和“原始的”一样，“早期艺术”也有不妥之处，没有具体的含义，“早期的”指“原来的”、“从前的”、“祖先的、祖宗的”，因此就是比其他艺术更早出现的艺术形态，这就否定了艺术的活力，但以此就以为早期艺术一定先于欧洲艺术是错误的。所有艺术并不存在优劣和先后的关系。

“原始艺术”的贬义性表现在哪里？

“原始艺术”这一说法很不完美。大家会以为这艺术是不完善

的、简陋的、古老落后的，甚至是初级的，出自不文明的人类之手。其实根本不是这样的。

19世纪末，“原始艺术”主要指相对于文艺复兴时期而言的中世纪艺术。广义来说，“原始艺术”也指非西方艺术。“原始艺术”与“哥特式”和“印象派”两个词一样，本来都具有贬义。如今对内行收藏家来说，用“意大利和弗拉芒的原始艺术”来形容中世纪的绘画不再有一丁点儿的否定意味。这也说明随着时间的流逝，词句的含义会发生变化的。然而，用“原始绘画”指代中世纪艺术，专家们仍会认为具有贬义。

以前，人们认为非洲和大洋洲不可能产生任何艺术，几乎到了20世纪，非洲和大洋洲的艺术才依次逐渐进入了“原始艺术”的范畴，但仍是基于“极少创造性”的或“不发展”的、“不完美”的或“不太完美”的看法。“原始艺术”往往具有嗜古的、殖民主义的色彩，与西方艺术相比是不完美的艺术。研究者、商人、收藏家们都极力寻找不带任何价值评判标准的词，但至今仍未找到满意的词语。也许想要找到某一个词语来概括非洲、美洲、亚洲和大洋洲艺术根本就是一种无法实现的事！

有没有别的叫法？

西方曾用几个词提到这四个洲的艺术。直到1920年，西方人用的一直都是“原始艺术”或“黑人艺术”，和非洲的、大洋洲的叫法没有区别。有时人们还会用“因纽特人的艺术”或“哥伦布发现新大陆以前的艺术”！大家认为“黑人艺术”不含贬义，因为黑人是常用的词，把它和艺术连在一起是全新而大胆的说法，黑人艺术指非洲艺术，后来用“原始艺术”取代了它。再后来出现了其他词，如野蛮艺术、神奇艺术、远方艺术、早期艺术等，每个词都想表达得更准确、不含歧视成分。如今，除了“早期艺术”和“原始艺术”用得最久，其他名称还有“种族艺术”和“部落艺术。”

那么它们今天叫什么？早期艺术还是原始艺术？

人们的看法分歧很大，还没找到一个令大家都满意的词。早期艺术和原始艺术这两个词往往被放在一起使用。例如画廊或杂志为了提高这些地域艺术的价值就会使用这两个名词。最近几年“早期艺术”进入词典，然而科学委员会很少使用或几乎不使用它，委员会宁可使用“非西方文明的艺术”或“非欧洲地区的艺术”。这几个大洲当中许多人不喜欢被这样划分。最正确的词是“非洲艺术”、“美洲艺术”、“亚洲艺术”、“大洋洲艺术”，它们更能反映这四个洲艺术文化的多样性。但这几个词读起来与写起来都太长。比如你想象一下，如此一来这本书的书名就成了“怎样给孩子们讲解非洲艺术、美洲艺术、亚洲艺术、大洋洲艺术”了！尽管使用“早期艺术”更倾向于让人不正确地相信四个大洲的艺术具有相同的文化背景，我们在这里使用的“早期艺术”是广为公众所熟知的词语。为了充分了解非欧洲艺术的多样性，可能的话我们更喜欢按照某洲、某国或某国人来划分艺术。

能把四个大洲的所有艺术作品都看作“早期艺术”吗？

不行，大家一定不希望只用一个词来概括四个大洲的艺术或把它们一起陈列在同一个博物馆里。很明显，事实上这取决于国家，取决于藏品的架构，也就是博物馆展示特有的脉络。

黑非洲（一般指撒哈拉以南的非洲地区）和大洋洲的造型作品常常放在一起展示。也许因为黑非洲和大洋洲的艺术品进入博物馆之前，古埃及的藏品早就作为藏品频繁出现在各地博物馆，或与“早期艺术”无关的博物馆里展览，它们并不属于“原始艺术”，而且有些长久以来就被看作重要艺术，甚至是已经消失的艺术也如此。中国当代还有很多少数民族的作品保留着早期艺术的特征（参见作品赏析第19节）。因此，“早期艺术展览”差不多等于“非洲或大洋洲艺术展览”而不是“亚洲古代艺术或哥伦布发现新大陆之前的古代艺术展览”，但这条界线也不是一成不变的。

如今，欧洲艺术品似乎远离了“原始艺术”或“早期艺术”，甚至包括以前被认为是欧洲原始艺术的古代欧洲艺术，但有时古代欧洲艺术也与其他各大洲作品展示在同一范围内，并没有区别。最近发现的“早期艺术”，归根到底是否就是那些被认为很难与“西方艺术”相提并论的艺术呢？

阿兹台克艺术 (L'art aztèque) 属于早期艺术吗？

有些人认为阿兹台克艺术和其他哥伦布发现新大陆之前诸如中美洲和南美洲的奥尔梅克、玛雅、印加地区的艺术一样，都不属于早期艺术。这些地区的考古发现都是一些失落的文明，比如书法、具有永久性意义的建筑等发明。如此高度发展的文明怎能简单地划归到“原始艺术”中呢？

如果由于这些地区人们落后的技术（不使用轮子）和野蛮的习俗（用活人做祭品）而仓促地判断他们不属于文明人，是很遗憾的事。19世纪人们把哥伦布发现新大陆之前的艺术品都认为是“早期艺术”：当时它们只被艺术史学家视为古代物品（虽然有使用价值，但并没有意识到任何美学价值），也不被认为是古代文物（也就是具有全球影响力，能解答艺术起源的问题），因此完全没有被看作艺术品。人们往往将这些文明归于民俗学的范畴。1920年，超现实主义者们才给予这些艺术品以应有的评价。这就是人们认为阿兹台克艺术与早期艺术（大洋洲和非洲艺术）接近的成因之一。不久前，人们才认识到阿兹台克艺术具有考古宝藏的价值，这些艺术品开始出现在西方和远东的拍卖会上。

埃及艺术属于早期艺术吗？

既是又不是。自从西方人在18世纪（更多地是在19世纪），发现埃及艺术后，埃及文化很快就被公认为“重要文化”。虽然法国的埃及文化学者商博良（Champollion）凭着罗塞塔石碑辨认

出了象形文字，然而他在1826年想让卢浮宫博物馆承认它是埃及文物时碰到了困难：他只好向大家说明，当时被认为是西方艺术来源的希腊艺术本身就来自埃及艺术。由此埃及文字才赢得了高贵文字的称号，而埃及文物从那时起在享有盛誉的艺术博物馆里被神圣化。

20世纪末出现了类似的争论：美洲、非洲、亚洲和大洋洲的艺术该不该进入卢浮宫？这个问题表明艺术的划分随着时代的变迁而不断变化。

如今，埃及文物常常形成独立实体，在某些博物馆里具有自己的体系。20世纪初，它们有时被认为类似黑非洲文物，有时又被认为类似大洋洲文物。如今巴黎的达珀尔博物馆（le musée de Dapper）有时会在撒哈拉与南非艺术品旁展出埃及艺术作品。它在伦敦举办了名为“非洲及与非洲大陆相关的艺术”的大型展览，其中就包括埃及文物。

那亚洲艺术呢？

事实上，我们的博物馆经常单独展示以前被人们称为“伟大文明”的文物，也就是那些来自信奉广为人知的宗教（如印度教、佛教等）的地区的文明，以及那些遗落了的考古学文明，而它们的影响已经扩展到了更为辽阔的土地上。20世纪初，当人们发现非洲和大洋洲艺术的美学价值时，“伟大的”远东文明早已被认为是比古希腊和古埃及文明更胜一筹的文明。1850年，亚洲作品仍被当作部族的、原始的艺术，刚刚开始作为藏品进入博物馆（参见作品赏析第22节，尼亚斯岛的祖先像）。

有些书或有些博物馆把亚洲艺术列入早期艺术，有些则不会。大部分时候，只有那些不是很知名的古代亚洲艺术才会跟早期艺术联系起来。为什么亚洲艺术就不能被视为一个整体呢？本书里介绍的一种日本头盔通常就不属于早期艺术或原始艺术。在法国，亚洲原始艺术往往指的是乡村文化和少数民族文化、民间宗教文化、口头流传的传统文化、仍旧存在的人种的文明。

四个大洲艺术的共同点是什么？

只有一个共同点：它们都不是欧洲的艺术。这说法太宽泛而且粗略，我们还要考虑多种因素：社会的部落组织、口头传说、缺少文字记载、与西方以前的殖民关系、传世文物（不是出土文物），然而有些国家是王国制度（作品赏析第12节的贝宁王国）或帝国制度（马里），有些发明了文字（玛雅），有些则早就失传了（奥尔梅克，现在的墨西哥），有些艺术发源于很难进入的地方（如巴布亚新几内亚的山区），避开了西方殖民的影响。最终，有些地域的艺术为人所知只因为考古发现（美洲的梅索、非洲的尼日利亚和马里），这些地区的艺术直到20世纪甚至20世纪晚期才为人们所知。

参观早期艺术的博物馆就能粗略了解全世界的人民吗？

不是的。不是所有人都能创造出视觉艺术和造型艺术：例如巴布亚新几内亚约有800个种族，在博物馆里却没有800种有区别的可视艺术。

有些艺术创造（美国纳瓦霍的沙地绘画）只是昙花一现，有些艺术虽然确实是重要的作品，如巨型作品（复活岛的雕刻，多贡的建筑）、人体艺术（人体绘画、文身、皮肤划痕等）、舞蹈、音乐等，但它们不容易被展出。因此今天的博物馆需要通过摄影作品、纪录片和录音作为补充。

早期艺术产生在什么时期？

具体时期并不是确定作品是否属于早期艺术的标准。例如有人并不了解艺术品创作的时间，甚至以为非洲或大洋洲的艺术是近期创作出来的。

每个洲都有古代造型艺术和近代造型艺术。因此并没有明确的时间限定哪些作品属于“早期艺术”。在非西方国家被证明是需要艺术技巧或手工艺进行加工的作品，我们就可以认为它符合这一身份。只要是需要艺术手法而产生的物品（或遗迹），或不在西方国家生产的而被证明的手工艺品，我们就可以认为它符合这一身份。

早期艺术是否一直有生命力？

从某种意义上讲是有的。如果我们认为有些社会为了仪式或传统的需要而继续使用和创造这些物品，这些早期艺术就具有生命力。也就是说，这样的社会既尊重祖先留下的传统，又没有与现代世界脱节：例如穿塑料的海滨鞋就和阿马索尼亚地区的印第安舞者戴面具一样，都是仪式的需要！这是文化杂交（混合）的结果。

但从另一种意义上讲是没有的。当我们认为某些存在了很长时间的社會正在消亡的时候，其艺术的生命力也即将消失了。由于他们皈依了新的宗教（伊斯兰教、基督教），原来信奉的宗教活动所需的雕刻品也失去了作用。

还有的社会由于被殖民化、西方化、城市化，或抛弃了一些使人感到困难或痛苦的传统（如在巴加、几内亚的某些入教仪式）而发生深刻变化的时候。

“艺术家”这一纯粹的西方概念现在已经被越来越多的地区所认同，由它产生的现代艺术比祖先艺术、传统艺术、仪式艺术更接近当今世界的艺术创造。

在巴黎或纽约展出的塞内加尔乌斯曼索的雕刻已没有了仪式的作用。后来加入全球化进程中的发展中国家的艺术家作品便负有反映更城市化、更多元混合的新社会的历史使命。这些创造