

★高等教育“十二五”全国规划教材 / 中国重点美术学院系列教材 · 西安美术学院

西方美术史

马晓琳 主编

人民美术出版社

高等教育“十二五”全国规划教材
中国重点美术学院系列教材·西安美术学院

西方美术史

主 编：马晓琳

人民美術出版社

中国重点美术学院系列教材·西安美术学院 编写专家委员会名单

主任: 王胜利 朱恪孝
副主任: 王 晓 孙黎明 赵万东 郭线庐
          韩宝生 贺荣敏 贺 丹
委员: 李 青 石 村 姜怡翔 潘晓东
          杨 锋 陈云岗 任焕斌 彭 程
          吴 昊 张 莉 赵 农 赵 健
          彭 德 周晓陆

图书在版编目(CIP)数据
西方美术史 / 马晓琳主编. -- 北京: 人民美术出版社, 2012.4

中国重点美术学院系列教材
ISBN 978-7-102-05857-3
I. ①西... II. ①马... III. ①美术史 - 西方国家 - 高等学校 - 教材 IV. ①J110.9
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 062771 号

策 划: 王 远
主 编: 马晓琳

中国重点美术学院系列教材·西安美术学院

西方美术史

出 版: 人民美术出版社
地 址: 北京北总布胡同 32 号 100735
网 址: www.renmei.com.cn
电 话: 艺术教育编辑部: 010-65122581
          010-65232191
          发行部: 010-65252847
          010-65593332
          邮购部: 010-65229381

责任编辑: 王 远 赵军平
封面设计: 王 可
版式设计: 王 远 赵军平
责任校对: 马晓婷
责任印制: 赵 丹
制版印刷: 北京启恒印刷有限公司
经 销: 人民美术出版社
2012 年 7 月 第 1 版 第 1 次印刷
开 本: 889 毫米 × 1194 毫米 1/16
印 张: 13
印 数: 0001-3000 册
ISBN 978-7-102-05857-3
定 价: 45.00 元

版权所有 侵权必究
如有印装质量问题, 请与我社联系调换

总序

肇始于 20 世纪初的五四新文化运动，在中国教育界积极引入西方先进的思想体系，形成现代的教育理念。这次运动涉及范围之广，不仅撼动了中国文化的基石——语言文字的基础，引起汉语拼音和简化字的变革，而且对于中国传统艺术教育和创作都带来极大的冲击。刘海粟、徐悲鸿、林风眠等一批文化艺术改革的先驱者通过引入西法，并以自身的艺术实践力图变革中国传统艺术，致使中国画坛创作的题材、流派以及艺术教育模式均发生了巨大的变革。

新中国的艺术教育最初完全建立在苏联模式基础上，它的优点在于有了系统的教学体系、完备的教育理念和专门培养艺术创作人才的专业教材，在中国艺术教育史上第一次形成全国统一、规范、规模化的人才培养机制，但它的不足，也在于仍然固守学院式专业教育。

国家改革开放以来，中国的艺术教育再一次面临新的变革，随着文化产业的日趋繁荣，艺术教育不只针对专业创作人员，培养专业画家，更多地是培养具有一定艺术素养的应用型人才。就像传统的耳提面命、师授徒习、私塾式的教育模式无法适应大规模产业化人才培养的需要一样，多年一贯制的学院式人才培养模式同样制约了创意产业发展的广度与深度，这其中，艺术教育教材的创新不足与规模过小的问题尤显突出，艺术教育教材的同质化、地域化现状远远滞后于艺术与设计教育市场迅速增长的需求，越来越影响艺术教育的健康发展。

人民美术出版社，作为新中国成立后第一个国家级美术专业出版机构，近年来顺应时代的要求，在广泛调研的基础上，聚集了全国各地艺术院校的专家学者，共同组建了艺术教育专家委员会，力图打造一批新型的具有系统性、实用性、前瞻性、示范性的艺术教育教材。内容涵盖传统的造型艺术、艺术设计以及新兴的动漫、游戏、新媒体等学科，而且从理论到实践全面辐射艺术与设计的各个领域与层面。

这批教材的作者均为一线教师，他们中很多人不仅是长期从事艺术教育的专家、教授、院系领导，而且多年坚持艺术与设计实践不辍，他们既是教育家，也是艺术家、设计家，这样深厚的专业基础为本套教材的撰写一变传统教材的纸上谈兵，提供了更加丰富全面的资讯、更加高屋建瓴的教学理念，使艺术与设计实践更加契合的经验——本套教材也因此呈现出不同寻常的活力。

希望本套教材的出版能够适应新时代的需求，推动国内艺术教育的变革，促使学院式教学与科研得以跃进式的发展，并且以此为国家催生、储备新型的人才群体——我们将努力打造符合国家“十二五”教育发展纲要的精品示范性教材，这项工作长期的，也是人民美术出版社的出版宗旨所追求的。

谨以此序感谢所有与人民美术出版社共同努力的艺术教育工作者！

中国美术出版总社 社长
人民美术出版社

目 录

第一章 史前艺术 /1

知识链接：旧石器时代晚期四个主要的文化期 /1

第一节 洞穴艺术 /2

- 一、欧洲洞穴壁画主要遗址分布 /2
- 二、人类最初的图像 /2

- 1. 西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画 /2

知识链接：洞穴壁画的风格类型 /2

- 2. 法国拉斯科洞穴壁画 /3

第二节 雕刻和巨石建筑 /4

- 一、雕刻——最初的艺术表达方式 /4
- 二、石器时代的维纳斯雕像 /4
  - 1. 《维伦多夫的维纳斯》/4
  - 2. 《持角杯的女子》/5
- 三、纪念性巨石建筑 /6

艺术词汇 /6

名词解释 /6

思考题 /6

第二章 古代埃及艺术 /7

第一节 古埃及艺术的分期 /8

- 一、以永生为终极目的的古埃及艺术 /8

- 二、古代埃及的重要艺术类型 /8

知识链接：古代埃及的重要艺术类型 /8

- 1. 金字塔 /8

知识链接：金字塔的演进 /8

- 2. 巨石雕像 /8

- 3. 神庙 /9

- 4. 方尖碑 /9

- 5. 壁画 /9

- 三、古埃及艺术的风格特征 /10

知识链接：埃及艺术基本特征和基本法则 /10

- 四、古埃及艺术的几个主要时期 /10

知识链接：古埃及艺术的分期 /10

第二节 早王朝及古王国时期的美术 /11

- 一、建筑 /11

- 二、雕塑 /11

第三节 中王国与新王国时期的美术 /13

- 一、埃及陵墓与神庙建筑 /13

- 二、神庙的崛起 /13

- 三、阿玛尔纳艺术 /15

- 四、浮雕与壁画 /15

知识链接：浮雕及壁画的特征 /15

艺术词汇 /16

名词解释 /16

思考题 /16

第三章 古代两河流域艺术 /17

知识链接：两河流域美术的分期 /17

第一节 苏美尔—阿卡德美术 /18

- 一、建筑 /18
- 二、雕刻 /18

第二节 古巴比伦美术 /20

第三节 亚述美术 /21

- 一、建筑 /21
- 二、浮雕 /22

第四节 新巴比伦美术 /23

艺术词汇 /24
名词解释 /24
思考题 /24

第四章 爱琴艺术 /25

第一节 米诺斯艺术 /26

- 一、神秘的克里特 /26
  - 二、米诺斯艺术的历史背景 /26
- 知识链接：克里特文明的历史分期 /26
- 三、双斧迷宫——克诺索斯宫 /26
  - 四、壁画：一种女性趣味的反映 /28
- 知识链接：米诺斯壁画遗址 /28
- 五、雕刻及陶器艺术 /30
- 知识链接：彩陶装饰的两种倾向 /30

第二节 迈锡尼艺术 /31

- 一、迈锡尼“英雄的时代” /31
- 二、以卫城为特色的防御建筑 /31
- 三、“多金的迈锡尼”的金属工艺品 /32

艺术词汇 /34
名词解释 /34
思考题 /34

第五章 古代希腊艺术 /35

第一节 希腊艺术的诞生 /36

- 一、自然环境因素与开放的生活方式 /36
- 二、民主政治观念的巨变 /36
- 三、展示人体力与美的体育竞技 /36
- 四、人神合一 /36

第二节 希腊视觉艺术的序曲 /37

- 一、希腊艺术的分期 /37
- 知识链接：古代希腊艺术风格的分期 /37
- 二、荷马时期的多利安人 /37
  - 三、古希腊装饰性的陶器艺术 /37
- 知识链接：古希腊陶瓶绘画的分期 /38
- 四、希腊陶器艺术的四种风格 /38
1. 几何风格 /38
  2. 东方风格 /39
  3. 黑像式风格 /39

4. 红像式风格 /40

第三节 古代希腊建筑 /40

一、雅典卫城——希腊人的精神象征 /40

二、三种柱式 /41

1. 多利克柱式 /41

2. 爱奥尼亚柱式 /41

3. 科林斯柱式 /42

知识链接：希腊神庙三种柱式 /42

三、帕特农神庙——“希腊的希腊” /43

四、伊列克底翁神庙和雅典娜·尼开胜利女神庙 /44

第四节 古代希腊雕塑的发展 /44

一、古风时期的雕塑 /44

二、古典时期的雕塑 /46

1. 米隆与《掷铁饼者》 /46

2. 伟大的菲迪亚斯 /47

3. 波利克里特与《持矛者》 /48

4. 雕像情感描述的两种新倾向 /48

三、希腊化时期的雕塑 /50

艺术词汇 /52

名词解释 /52

思考题 /52

第六章 古代罗马艺术 /53

第一节 艺术的中转站——埃特鲁斯坎艺术 /54

知识链接：埃特鲁斯坎的两种坟墓造型 /54

一、墓葬建筑 /54

二、墓室壁画 /55

三、雕刻和工艺 /55

第二节 罗马的公共性建筑艺术 /57

一、罗马美术的主要时期 /57

知识链接：古代罗马美术的分期 /57

二、罗马人对建筑学的贡献 /57

知识链接：罗马对建筑学的主要贡献 /57

三、帝国精神的再现——纪念性和庆典性建筑 /58

四、逸乐的追求——竞技场和浴场 /61

第三节 罗马的雕像与浮雕 /62

一、罗马的肖像雕刻——个性的特征 /62

二、浮雕雕刻——事件的特征 /65

第四节 庞培室内装饰壁画 /65

一、镶嵌样式或砖石样式 /65

二、建筑样式 /66

三、装潢样式 /66

知识链接：庞培室内装饰壁画的四种样式 /66

四、幻想建筑样式或复合式 /67

艺术词汇 /68

名词解释 /68

思考题 /68

第七章 中世纪艺术 /69

第一节 感知圣灵的时代 /70

一、历史背景 /70

1. 社会变化 /70

2. 基督教的兴起 /70

二、象征主义的信仰艺术 /70

知识链接：中世纪艺术的类型 /70

知识链接：基督教艺术的特征 /71

第二节 早期基督教艺术 /71

- 一、受迫害的“地下”宗教活动 /71
- 二、蓬勃扩展的教堂 /73

第三节 拜占庭艺术 /74

- 一、几度兴衰的帝国艺术 /74
    1. 早期拜占庭艺术 /74
    2. 6世纪—8世纪的第一盛期 /75
    3. 9世纪—12世纪的第二盛期 /75
    4. 13世纪—1453年的第三盛期 /76
  - 二、金碧辉煌与神谕君权 /77
    1. 镶嵌画 /77
    2. 圣像画 /77

知识链接：圣像画创作的基本原则 /77

知识链接：圣像画创作的基本技法 /77
  3. 建筑 /78
- 三、见证社会繁华的手工艺品 /79
    1. 金银制品 /79
    2. 象牙雕刻 /79

2. 北方哥特式艺术 /92

3. 晚期哥特式艺术 /93

艺术词汇 /93

名词解释 /94

思考题 /94

第四节 西欧中世纪初期至罗曼艺术 /80

- 一、西欧中世纪初期的艺术 /80
    1. 爱尔兰艺术 /80
    2. 盎格鲁—撒克逊艺术 /81
    3. 维京艺术 /81
    4. 加洛林艺术 /82

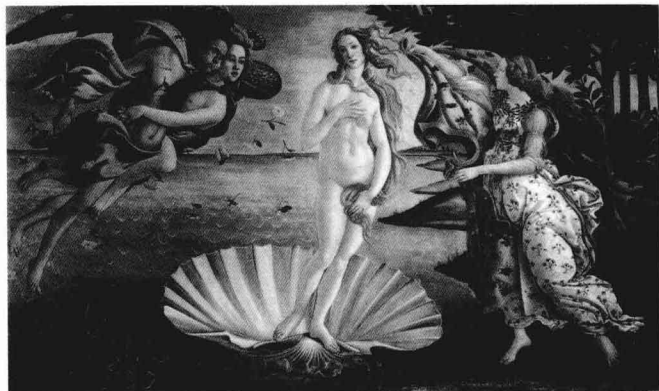
知识链接：西欧中世纪初期的艺术类型 /83
  5. 奥托艺术 /83
- 三、罗曼艺术 /84
    1. 建筑 /84

知识链接：罗曼建筑风格的地方特点 /85
  2. 绘画 /85
  3. 雕塑 /86

第五节 哥特式艺术 /87

- 一、哥特式建筑与雕刻 /87
    1. 哥特式建筑 /87

知识链接：哥特式建筑的结构特征 /87
  2. 哥特式雕刻 /88
- 二、彩绘玻璃、手抄本插画和早期哥特式绘画 /90
- 知识链接：哥特式绘画风格 /90
1. 彩绘玻璃 /90
- 知识链接：哥特式彩绘玻璃的分类 /90
2. 手抄本插画 /90
  3. 早期哥特式绘画 /91
- 三、国际哥特风格、北方哥特式及晚期哥特式艺术 /92
    1. 国际哥特风格 /92

第八章 文艺复兴时期的艺术 /95

第一节 确立人和艺术的重要地位 /96

- 一、社会背景及人文主义 /96
  - 二、对艺术法则和技法的探索创新 /96
- 知识链接：对透视法的探索进程 /96
- 三、意大利文艺复兴时期艺术的影响 /97

第二节 雕刻与建筑 /98

- 一、初期的雕刻与建筑 /98
  1. 天堂之门和多纳泰罗 /98
  2. 布鲁内莱斯基 /100
- 二、盛期的建筑 /101

第三节 早期意大利文艺复兴的绘画 /103

- 一、马萨乔风格 /103
- 二、第二风格 /105

第四节 文艺复兴盛期 /107

- 一、敏锐观察的眼睛——莱奥纳多·达·芬奇 /107
- 二、以人体表现生与死——米开朗琪罗 /109
- 三、荣华而全面的天才——拉斐尔 /112

第五节 威尼斯画派 /114

- 一、乔凡尼·贝里尼 /114
- 二、乔尔乔内 /115

三、提香 /116

第六节 矫饰主义 /117

- 一、背景与特征 /117
- 二、托斯卡纳地区 /117
- 三、威尼斯及西班牙 /120
- 四、矫饰主义雕塑与建筑 /122

第七节 北方文艺复兴的艺术 /122

- 一、尼德兰的晚期哥特式艺术及文艺复兴 /122
  1. 晚期哥特艺术 /123
  2. 尼德兰文艺复兴 /125

- 二、德国文艺复兴艺术 /128
- 三、法国文艺复兴艺术 /131

艺术词汇 /133

名词解释 /134

思考题 /134

1. 叛逆传统的卡拉瓦乔 /140

2. 主要作品分析 /141

四、女画家阿特米西亚·简提莱斯基 /142

第三节 西班牙美术 /143

- 一、西班牙的反宗教改革艺术 /143
- 二、里贝拉与苏巴朗 /143
- 三、委拉斯凯兹——从风俗画家到宫廷画家 /144
  1. 委拉斯凯兹的绘画风格 /144
  2. 生活与创作的三个阶段 /144

知识链接：委拉斯凯兹的绘画风格 /146

知识链接：委拉斯凯兹生活与创作的三个阶段 /146

第四节 佛兰德斯艺术 /146

- 一、佛兰德斯绘画的复兴 /146
- 二、画家之王——鲁本斯 /147
  1. 典型的巴洛克绘画风格 /147
  2. 主要作品分析 /147
- 三、肖像画家安东尼·凡·代克 /148
- 四、雅各布·约尔丹斯 /149

第五节 荷兰艺术 /150

- 一、17世纪荷兰的繁荣与市民艺术的崛起 /150
- 二、哈尔斯的单人像与群体肖像画 /150
- 三、再现北方本土精神与平民性的伦勃朗 /152
  1. 伦勃朗创作生涯的四个时期 /152
  2. 伦勃朗绘画的超越性 /153
- 四、体现“自然的精神之光”的维米尔 /154
- 五、对自然与人文的描绘——风景画、静物画 /155

第六节 法国古典主义美术 /156

- 一、法国艺术的兴起 /156
- 二、古典主义画家普桑与洛兰 /156
- 三、烛光人物画家——拉图尔 /157
- 四、表现平民生活的勒南兄弟 /157

艺术词汇 /158

名词解释 /158

思考题 /158

第九章 17世纪艺术 /135

第一节 巴洛克的时代 /136

- 一、巴洛克的时代特色 /136
  - 二、巴洛克的赞助环境与风格特质 /136
- 知识链接：巴洛克风格 /137

第二节 巴洛克在意大利 /137

- 一、贝尼尼——“你为罗马而生，罗马因你而存” /137
- 二、波伦亚美术学院的产生与卡拉齐 /139
- 三、卡拉瓦乔的革命——颠覆性的黑暗写实主义 /140

第十章 18 世纪艺术 /159

第一节 洛可可风格 /160

一、18 世纪欧洲的时代特色以及女性的潜在影响 /160
二、洛可可艺术的渊源——“视我所窥，永是东方” /160

- 三、洛可可的视觉形式 /161
1. 洛可可的定义及艺术特征 /161
  2. 洛可可的绘画特色 /162
  3. 洛可可的工艺与雕刻特色 /162

知识链接：洛可可艺术 /163

四、追逐欢乐、追逐爱情的洛可可绘画 /164

第二节 启蒙主义运动的绘画代表 /165

- 一、夏尔丹绘画高贵质朴的特性 /165
二、18 世纪英国美术 /167

艺术词汇 /168

名词解释 /168

思考题 /168

第十一章 19 世纪艺术 /169

第一节 新古典主义 /170

- 一、对古典的追寻 /170
1. 考古学思想的传播 /170

2. 温克尔曼《古代艺术史》的里程碑意义 /170
- 二、新古典主义与大卫 /170
- 三、学院派艺术的代表安格尔 /171
- 四、新古典主义的雕刻家卡诺瓦 /172
- 五、学院制度下的女艺术家 /172

第二节 浪漫主义艺术 /173

- 一、浪漫主义的渊源与艺术特征 /173
- 二、浪漫主义画家格罗、席里柯与德拉克洛瓦 /174
- 三、浪漫主义艺术的发展 /175
1. 英国浪漫主义美术 /175
  2. 德国浪漫主义美术 /176
  3. 美国浪漫主义美术 /176
- 四、英国拉斐尔前派的创新与复古 /176

第三节 19 世纪中叶法国的写实主义 /177

- 一、写实主义的产生 /177
- 二、巴比松画派 /177
- 三、现实主义画家杜米埃与库尔贝 /178
- 四、写实主义雕塑的革新者——罗丹 /179

第四节 印象主义美术 /180

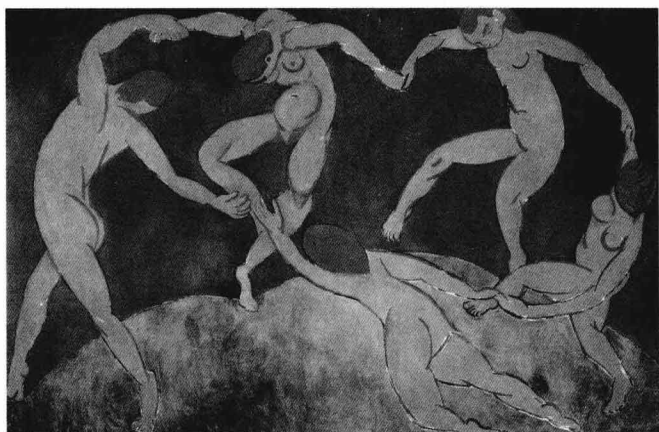
- 一、印象主义的诞生 /180
- 知识链接：印象画派的成员 /180
- 二、印象主义绘画题材 /180
1. 以现实生活为主题 /180
  2. 以忙碌的城市与安静的乡村为背景 /180
  3. 家庭提供了真实生活的另一个题材 /180
- 三、马奈——连接过去与未来 /181
- 四、莫奈——表现瞬间的光影 /181
- 五、印象主义的其他画家 /182
- 六、印象派的女大师 /183

第五节 新印象主义与后印象主义 /184

- 一、新印象主义 /184
- 二、后印象主义 /184
1. 塞尚的艺术实践和理论 /184
  2. 表现主义之父文森特·凡·高 /185
  3. 保罗·高更的绘画 /186

第六节 1900 年前后的艺术 /186

- 一、象征主义 /186
- 二、新艺术 /187
- 艺术词汇 /188
- 名词解释 /188
- 思考题 /188

第十二章 20 世纪艺术 /189

- 一、野兽主义 /190
- 二、立体主义 /190
- 三、未来主义 /192
- 四、表现主义 /192
  - 1. 桥社 /192
  - 2. 青骑士 /192
  - 3. 柯勒惠支 /193
- 五、巴黎派 /193
- 六、构成主义和风格派 /193
  - 1. 构成主义 /193
  - 2. 风格派 /193
- 七、达达主义 /193
- 八、超现实主义 /194
- 九、战后美国现代艺术 /194
  - 1. 抽象表现主义 /194
  - 2. 波普艺术 /194
  - 3. 从极少主义到“新绘画” /194
- 艺术词汇 /196
- 名词解释 /196
- 参考书目 /196
- 相关网络资源 /197

后记

第一章 史前艺术

我点燃一支小蜡烛，
让烛光照亮黑沉沉、空荡荡的巨大洞穴。
我们探索，我们询问，
幽深的洞穴没有回音，
谁会向我们揭示洞穴深处的秘密？

——房龙《艺术》

知识链接：旧石器时代晚期四个主要的文化期

奥瑞纳文化

佩里戈尔文化

梭鲁特文化

马格德林文化

让我们穿梭时间的隧道退回到史前去寻觅西方艺术的渊源，冰河时期的欧洲大陆已拉开了人类艺术的序曲。距今 35000 年前，冰封雪盖的欧洲陆地上生活着穴居在岩石洞穴的先民，正是这些洞穴人早已开始绘制图画，制作雕刻，完成了人类最早的绘画和雕塑，展示了没有文明史的艺术。这些艺术品已呈现出相当精致的风貌，由此可见，当时的艺术已经经过了一段很长时间的演进。

史前艺术是指人类还没有发明文字，或者是历史上没有文字记载之前所创造的人类先民的艺术。史前时代分旧石器时代、中石器时代、新石器时代。迄今为止，欧洲最早的美术作品出现在旧石器时代晚期，约 2.5 万—3 万年前。旧石器时代晚期传统上划分为四个主要的文化期：奥瑞纳文化、佩里戈尔文化、梭鲁特文化、马格德林文化。这些分期的名称，是以第一次发现这一时期的美术遗存的地址或洞穴名称命名的。目前发现的史前艺术遗存主要集中在欧洲的几个地区，大致可分为两类：洞穴艺术和小型雕塑。

第一节 洞穴艺术

一、欧洲洞穴壁画主要遗址分布

洞穴艺术是指涂绘在岩洞深处石壁上的绘画，也包括在那里所发现的浮雕等。旧石器时代的洞穴艺术分布范围相对集中。西班牙北部和法国南部地区是欧洲大陆史前艺术最重要的发源地，美术史上称为**法兰西—坎塔布里连文化圈**。西班牙南部、意大利半岛南部和西西里也发现一些有壁画的岩洞。

最主要的洞穴壁画有法国拉斯科洞穴壁画、法国尼欧洞穴壁画、西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画和法国三兄弟洞穴壁画等。

群牛 法国尼欧洞穴壁画

二、人类最初的图像

人类史前图像以洞穴壁画最引人注目。它开始于公元前 22000 年—公元前 18000 年的梭鲁特时期。

旧石器时代晚期是史前洞穴壁画最重要的发展时期，在所有存有壁画的洞穴中，80%的壁画属于这个时期的作品。**拉斯科洞穴壁画**是在这个时期绘制的，阿尔塔米拉洞穴的作品也是在这个时期完成的。这两个最精彩的洞穴壁画作品分别被誉为史前艺术的“卢浮宫”与“西斯廷教堂”。

1. 西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画

西班牙北部有三个主要的存有洞穴壁画的遗址，绘制时间为公元前 16000 年—公元前 9000 年的旧石器时代晚期，属于马格德林文化期。阿尔塔米拉洞穴壁画创作题材主要集中在野牛身上。洞穴长约 270 米，深邃而

野牛 西班牙阿尔塔米拉洞穴

曲折。洞顶上涂绘着 15 头巨大的野牛，一些有野马的动物图像散布在洞顶四周。这个动物群像以及绘在洞壁上的野牛、野猪、驯鹿及其他动物的组合并不是自然中的动物的正常聚集。图画中没有风景，也没有地平线，只有动物。动物无论是受伤的还是奔跑的，姿态都十分真实生动，多以写实、粗犷和重彩手法刻画。绘画方式可能是先在岩壁上刻出简单而准确的轮廓，然后再用一根管子将颜料吹到岩壁上去。壁画颜料是用矿物质、炭灰、土、动物血掺和动物油脂制成的，以浓重的黄、红、黑、褐色为主。阿尔塔米拉洞穴壁画在色彩表现上取得了重要的技术进步。绘制者运用“明暗表现法”，在一个动物的身体上使用多达三种颜料。描绘动物实际比例的准确性更为进步。阿尔塔米拉洞穴壁画在绘画技术发

知识链接：洞穴壁画的风格类型

洞穴壁画根据风格大致可分为两类：

1. 奥瑞纳文化洞穴壁画

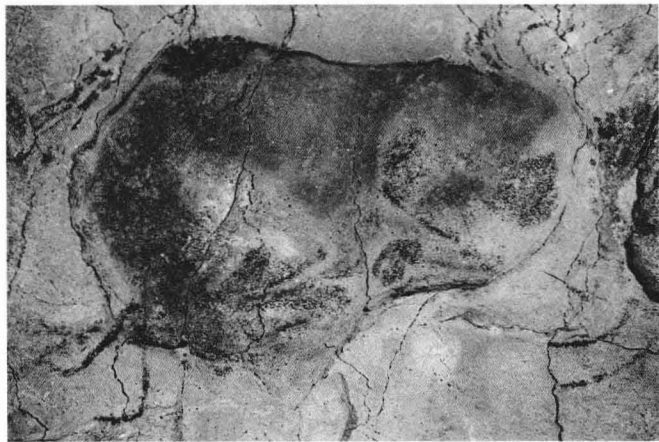
有法国马耳奇洞穴中的《野牛》，西班牙的奇米内亚斯洞穴的《鹿》，西班牙的卡斯帝洛洞穴的《山羊》等。风格特点：动物几乎呈侧面，半侧面的很少。植物几乎没有。描绘动物选择其最特征的形态，动物形象简练而真实。

2. 马格德林文化洞穴壁画

有西班牙阿尔塔米拉洞穴的《受伤的野牛》。风格特点：描绘巨大的草食动物，野牛和鹿最多。绘制技术更为先进，运用多种手法表现动物硕大的体积和沉重的量感，气势雄厚壮观。

展上的另一个进步是，大多数动物图像画在天然凸出的岩石面壁上，使用“前缩法透视”的技巧，增强了壁画的幻觉感。多种颜料的运用和利用凸出的岩石面来完成动物构图的方式，使阿尔塔米拉洞穴壁画独具特色。

其中最重要的是《受伤的野牛》，以动感流畅的线

受伤的野牛 西班牙阿尔塔米拉洞穴

条刻画形体硕大的野牛，体现出厚实雄壮的体积感和量感。垂死的野牛充满着凝神迎战的悲壮气势，绘制者赋予其虽死犹生、纪念碑式的生命永恒意义。这些野牛形象充分显示出旧石器时代人类有能力使图像表现概念化，并且已具有利用洞穴空间设计来展开绘画的一套法则。阿尔塔米拉洞穴在旧石器时代很具有代表性。西方人称它为“史前的西斯廷教堂”。

2. 法国拉斯科洞穴壁画

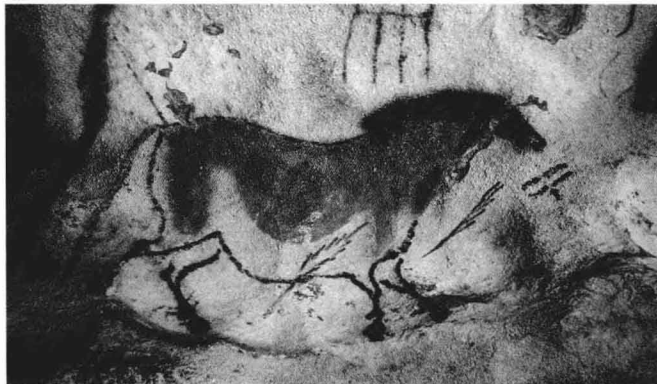
拉斯科洞穴属于奥瑞纳文化期，它由一条长长的、宽窄不等的通道组成。洞穴图像主题限定在三个基本方面：动物、人类的再现和符号。这些壁画没有描绘洞穴

群马 法国拉斯科洞穴

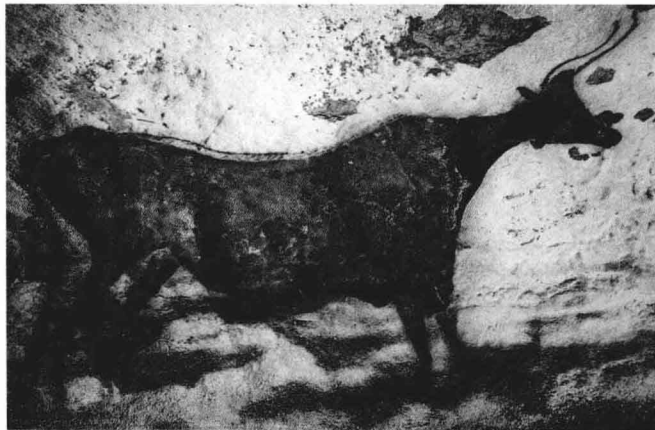
外部的风景，也没有描绘那个时代的任何植物。动物在这里最为显眼，它们不但被形象地描绘，而且总是比其他绘画实体更加巨大。在这些动物种类中，马占有总数的四分之一，其次是野牛、野羊，驯鹿和长毛象比较稀少。拉斯科洞穴中有 600 个动物的图形，还有一些半人半兽的形象，显示着史前时期人与兽极为密切的联系。其中有一个外形不规则的圆厅最为壮观，洞顶画有 65 头大型动物形象，粗放简略的黑色线条勾勒出野马、野牛、驯鹿富有动态特征的轮廓。

洞内右壁绘有一匹别具特色的马，马的身体呈褐色，头部的鬃毛呈深褐色，整体色彩非常协调。马的蹄部、关节部、腹部和头部用黑色线条勾勒而成，线条娴熟流畅，洋溢着浓厚的东方韵味。这匹马因与中国汉代的雕塑马的造型相似而得名“中国马”。

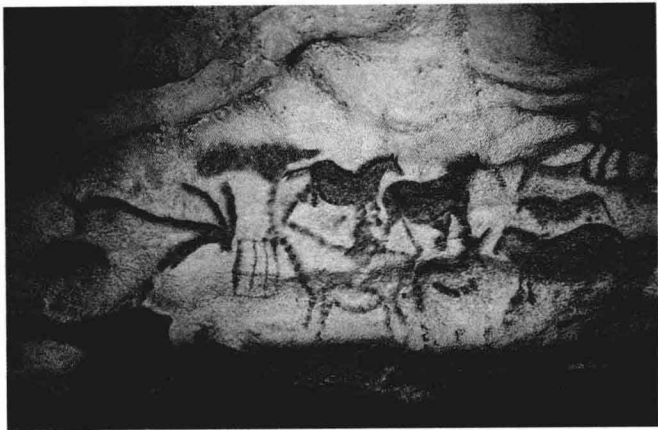

中国马 法国拉斯科洞穴

在洞内左壁描绘着一头巨大的野牛，它的躯干用黑色画成，而眼睛则是褐色的。绘制者采用了阴影晕色的方法，使这幅无与伦比的野牛图像产生出很强的立体感和真实感。在黑牛的下面，还有四头巨大的黄色的牛和两头红色的牛，最长的约五米以上。

野牛 法国拉斯科洞穴

群兽 法国拉斯科洞穴

拉斯科洞穴壁画里有些动物身上带着箭，图像上还有重叠的影子，好像各种动物被画了几次，或者是一前一后，有好几只。看来，史前艺术家并不注重构图的效果，这一定是和他们特定的功利目的有关系。拉斯科洞穴由于数量和题材的丰富居洞穴艺术之首，所以被誉为“史前的卢浮宫”。

第二节 雕刻和巨石建筑

一、雕刻——最初的艺术表达方式

人类身体的形状最初是以雕塑的形式出现的。雕刻艺术萌发于人类的工具制造，出现的时间早于洞穴壁画。早期的人类创造了石头和象牙小雕像，大多为可以携带的小型动物和女性裸体雕像，有圆雕和浮雕两种形式。现存史前时期的雕塑艺术品大约有一万多件，雕像形态完美，静中寓动，浓缩了当时的生活，反映了雕塑在旧石器时代的重要性。雕刻艺术与洞穴壁画一样传达着史前人类的宗教信仰。

在法国西南部马耳奇洞穴生活的马格德林人雕刻了一百多个人头侧面像，每一个都富有个性特点，因此给人以一种肖像的印象。史前人类还利用兽角、兽骨制造了大量小巧的雕刻品。

德国的福格尔赫德遗址发现了用象牙制作的极小的猛犸和马。其中一件牙雕小马像制作得如整个旧石器时代晚期所能发现的那些艺术品一样精致。

牙雕小马 出土于福格尔赫德

二、石器时代的维纳斯雕像

旧石器时代雕塑最著名的创新是女性雕像，最早的年代大约在公元前 25000 年。这些雕像分布在欧洲大部分地区及西伯利亚之间，大多发现于洞穴内和山顶上，用黏土、象牙或石灰石制作。这些雕像常常没有面部特征和足部，所注重表现的是女性的性别特征，通常被称为维纳斯。这些形如护身符的女性裸体雕像，有的很小，可以随身携带和握取，下肢呈锥形。这些雕像显示出史前人类对形式更加关注。由于对女性生育属性的极端强调，女性裸体雕像被视为具有魔力功能的母神，作为丰产的象征来予以表现。尽管这些雕像看起来并不是现实视野中的女性形象，但是它们表达了当时人们的精神信仰。

1. 《维伦多夫的维纳斯》

《维伦多夫的维纳斯》是旧石器时代最著名的石灰石女性裸体雕像，1908 年由一位考古学家在奥地利的维伦多夫镇附近发掘而得名。这是一尊很小的女性裸体雕像，高约 11.1 厘米，并涂有红色。雕像现今考证的较为确切的年代为公元前 24000 年—公元前 22000 年，属于旧石器时代晚期奥瑞纳文化的作品。雕像由于古老而夸张的女性形体特征被确立为史前艺术的偶像，代表着生育之神。

这尊小圆雕是以软质石灰石刻成的，头部均匀地被七圈辫状的卷发整个覆盖着，头发被精心雕刻，无面孔的形象更进一步加强了她的神秘感和无名的气氛。裸体是这个雕像的一大特色，宽大的骨盆、滚圆丰满的双乳和隆起的腹部，极度展示着女性丰肥的生育能力。具有神奇魅力的雕像《维伦多夫的维纳斯》不是自然主义的表现方式。整个雕像由各种球状体组成，尺寸虽小，但

维伦多夫的维纳斯

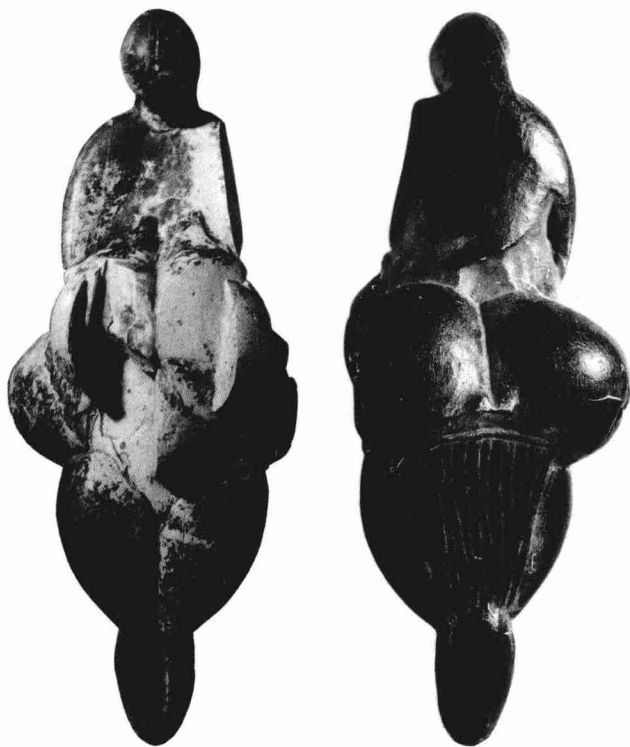
洛塞尔的维纳斯

饱满而有力的形态，显示了纪念碑式的气度，给人以整体而单纯、厚重而强烈的视觉印象。《维伦多夫的维纳斯》除了强调母性生育因素，还蕴含着生命生存的寓意，反映了史前母性偶像具有神奇权利的观念。

2. 《持角杯的女子》

1911年，在距法国拉斯科洞穴不远的洛塞尔岩洞里，发现了几个形状不同的裸体浮雕人像，其中以浮雕《持角杯的女子》最为杰出。由于发现于法国洛塞尔，这个浮雕又被称为《洛塞尔的维纳斯》。在一块不规则的石块上，雕刻着一位女子右手庄重地托着一只牛角、左手搭在稍微隆起的腹部上的形象。女子的面部及足部没有刻出来，披肩长发从左肩绕过。乳房像布袋一样悬挂在胸前，腹部和臀部宽厚肥硕。这件浮雕的年代约为公元前20000年—公元前18000年，属于奥瑞纳文化期，高43厘米。从女子的动作姿态上看，她似乎在主持一项巫术仪式，手中托举的角器寄托着神秘和繁育的象征，显示了更深层的观念意图。

旧石器时代女性雕像还有其他一些类型，风格略有不同。这类雕像的身躯拉长，头与大腿缩小，整个造型

莱斯皮格维纳斯（正反面）

斯通亨治巨石栏

呈菱形，更加强调女性的基本性特征。如法国莱斯皮格裸体女像，高约 15 厘米。这类可随身带的小型女雕像似乎可以插在土地上或一种底座上。雕像成群地被发掘，或守护，或摆设，几乎均与生活所在地点密切相关。我们无法得知它们的确切含义，但它们的艺术语言体现了当时非常重要的意义。

三、纪念性巨石建筑

新石器时代（约公元前 7500 年）的到来，新的气候形态改变了人类以狩猎为主的部落生活方式。人类使用着新式的磨光石器，在富庶的地方建立起村落。坚固的房屋代替了游牧先祖们的洞穴，生活形态的变化使人类逐渐发展着一种更有组织的宗教和公众仪式。这时期产生了一种宏伟的造型艺术形式——**巨石建筑**。巨石建筑是一种用巨大的石块垒成的宗教性纪念物，包括石柱、石栏、石台等形式。巨石建筑也被称为巨石结构或巨石碑。产生这些巨石结构的文化称为巨石文化。巨石文化在世界上分布很广，具有各种各样的形态。它标志着一种新的成就，它所显示的永久性 & 神圣意味成为人类最早的具有抽象美的纪念碑。

最著名的有法国布列塔尼省的卡纳克石柱群。石柱群以线形排列，长达三公里，共有三千多块巨石，分外壮观。这些竖起的巨大石块，显示出人类丰富的想象力和神秘的精神世界。史前纪念碑显然不是为了现实中的活人而建造的，对于石柱用途的解释，有的认为是作为宗教仪式的场所，有的认为是纪念亡者，有的认为是界石。

以大块石头围成的石栏以英国南部的**斯通亨治**巨石栏最为著名。“Stonehenge”在英语中意为“吊起来的石头”，建于新石器时代晚期（约公元前 3000 年—公元前 2000 年）。这个环形的巨石建筑由三圈竖立的石块构成，以中心的石栏祭台作为圆心，最外的石栏以 30

块等距离的直立巨石围合而成。竖立的巨石高达 4 米，上面覆盖着巨石横梁，体现了基本的建筑结构原则。巨石栏如两个同一中心的圆圈向外扩展，并且有非常精确的指向。斯通亨治或许是举行宗教仪式的场所，是教堂与神殿的雏形，或许有天文观象的功用，与太阳崇拜有关。这个精心设计的巨大巨石结构如同一个有超自然力量的魔环一般，矗立在英格兰的荒原上，为我们留下了对远古无限的遐想与追思。

艺术词汇：

史前艺术 (Prehistoric Art)

马格德林文化 (Magdalenian)

洞穴人 (Caveman)

洞穴艺术 (Cave painting)

拉斯科洞穴壁画 (Lascaux Cave Painting)

阿尔塔米拉洞穴壁画 (Altamira Cave Painting)

雕像 (Statue)

母神 (Goddess)

《维伦多夫的维纳斯》 (Venus of Willendorf)

巨石栏 (Stonehenge)

魔法的 (Magical)

象征 (Symbol)

名词解释：

阿尔塔米拉洞穴壁画

拉斯科洞穴壁画

《维伦多夫的维纳斯》

巨石栏

思考题：

1. 洞穴壁画的艺术特色有哪些？

2. 分析旧石器时代的维纳斯雕像的造型变化和艺术象征。