

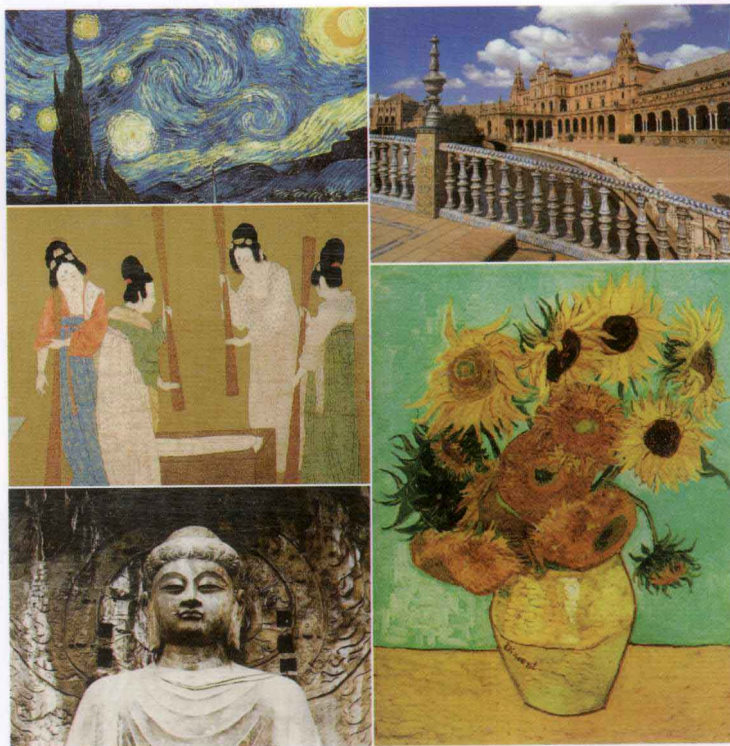
创意设计系列教材

艺术鉴赏

YISHU JIANSHANG

主 编 韩久海

副主编 史宝莉 于 砚 范希琴

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

创意设计系列教材

艺术鉴赏

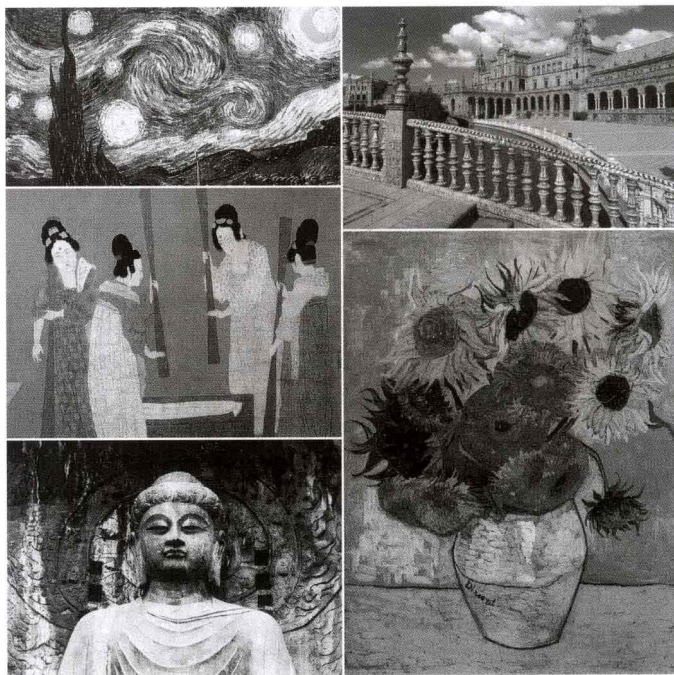
YISHU JIANSHANG

主 编 韩久海

副主编 史宝莉 于 砚 范希琴

参 编 苏 涛 周振昆 王 烨

陈奕瑾 高 燕

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术鉴赏 / 韩久海主编. —北京: 北京师范大学出版社, 2012.5

ISBN 978-7-303-14339-9

I. ①艺… II. ①韩… III. ①艺术—鉴赏—高等教育—教材 IV. ①J05

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第067275号

营销中心电话 010-58802755 58800035
北师大出版社职业教育分社网 <http://zjfs.bnup.com.cn>
电子信箱 bsdzyjy@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn
北京新街口外大街19号
邮政编码: 100875

印刷: 北京市易丰印刷有限责任公司
经销: 全国新华书店
开本: 210 mm × 285 mm
印张: 16.5
字数: 450千字
版次: 2012年6月第1版
印次: 2012年6月第1次印刷
定价: 50.00元(含光盘)

策划编辑: 周光明 李克 责任编辑: 李克
美术编辑: 高霞 装帧设计: 天泽润
责任校对: 李菡 责任印制: 吕少波

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

艺术有两大部分,即大自然的艺术和人类自己创造的艺术。大自然的艺术是美妙神圣的,也是人类产生灵感、创造艺术的源泉。自从大自然诞生出人类,人们便一边享受着大自然赋予的美,一边向大自然学习并创造着自己带有人性的美。自从人类打制出精美的石器、绘制出神秘的洞穴壁画、烧制出美丽的彩陶,就已经超越了大自然的范畴,进入了原始社会。而后随着社会的发展,人们不断地发现新材料、创造出新的手段和技术,这时美丽的绘画、神圣的雕塑、精巧的工艺品、宏伟的建筑、瑰丽的园林逐步地、不断地涌现到人们的生活中。虽然人类社会屡遭自然灾害、瘟疫、战乱的践踏,但是,人类依然在坚强地生存和发展着。

是什么力量支撑着人们的生命、抚慰着人类的灵魂呢?是艺术。人类对美好生活的向往,对美的事物的追求,对情感宣泄的需要,巧妙地回避或战胜灾祸,乃至寻求治愈精神创伤的良方,这一切,只能通过艺术的方式和对美术的创造才能实现。可见,艺术对人类社会的存在和发展、对人类的现实生活是多么重要。本书正是着眼于艺术的这种功用编写而成的,目的是希望学习艺术的学子们认识到自己未来职业的神圣使命,熟悉艺术工作者真正的职责,为人类精神世界的解放贡献自己的力量。

就广义的“艺术”而言,它的含义更加宽泛,它是用不同手段来反映自然和社会,表现人类情感的一门人文学科。艺术作为一种文化现象,它满足着人们的主观与情感的需求,包罗了美术、音乐、诗歌、舞蹈、戏剧、电影、书法等。而在狭义方面,它特指艺术范畴中的“美术”部分,美术品可以更完好、更长久地加以保存,通过视觉的传达,更为直接地给人形象化的内容和感受,而本书也正是针对这个方向加以编写的。本书共15章,200多个小节,融汇了东西方从古至今数百件各具特色的美术作品,并对其加以介绍和品评,图文并茂,内容力求轻松、准确。

为了便于学习,一方面,本书中的美术作品按照不同种类加以区分,同时兼顾了以可考证的作者来分类的方法;另一方面本书所介绍的艺术品根据地域的变化,是自西向东逐层推进的。当然,由于我们选择了从西方美术向东方美术进行地域推进的方法,所以各章节的顺序并不是按照内容的大小,而是按照地域推移的先后来安排顺序的。这样做也是为了不偏不倚地尽可能涵盖整个从北非、地中海到远东亚的整体艺术风格走向,从中展示艺术作为全人类的独特行为现象是如何在各个地域间、民族间和国家间水乳交融、互相渗透和互相影响的。

值得注意的是,东方艺术的介绍中虽然以中国文化艺术为主,但对于古典世界的中国来说,无论是大一统的帝国,还是乱世的诸侯争霸时代,华夏大地上的国家都是以不同的面貌出现于世的。因而,在华夏大地上古代艺术在不同时期所代表的不仅仅是当代国家意义上的中国艺术,它更代表着整个远东艺术的风貌,所以阅读者不能仅仅将其局限在当代狭义视角下的中国国家艺术,应时刻谨记在古代的中国大地上文化和民族的国际性意义。

本书主编:韩久海(天津城市职业学院),副主编:史宝莉(天津城市职业学院)、于砚(天津理工大学)、范希琴(天津师范大学),参编:苏涛(天津城市职业学院)、周振昆(天津市中德职业技术学院)、王烨(天津师范大学)、陈奕瑾(中国地质大学(武汉))、高燕(淮安信息职业技术学院)。

编者

2012年6月

第一章 原始时期	(001)
1.1 西方	(001)
1.1.1 阿尔塔米拉洞穴壁画	(002)
1.1.2 拉斯科洞穴壁画	(003)
1.1.3 维林多夫母神像	(004)
1.1.4 莫尔戈斯岛的女性偶像	(004)
1.1.5 巨石阵	(005)
1.2 东方	(005)
1.2.1 人面鱼纹彩陶盆	(006)
1.2.2 鹳鱼石斧图彩陶缸	(007)
1.2.3 玉龙	(007)
1.2.4 青铜纵目面具	(008)

西方部分

第二章 上古时期	(010)
2.1 古埃及艺术	(011)
2.1.1 著名建筑	(011)
2.1.2 埃及墓室壁画与象形文字	(014)
2.1.3 雕塑	(017)
2.2 古风时期与古典早期雕塑	(019)
2.2.1 早期雕像	(019)
2.2.2 《克里提俄斯少年》	(020)
2.2.3 《母狼》	(020)
2.2.4 《凡依的阿波罗》	(021)
2.3 古典中晚期与希腊化时期雕塑	(022)
2.3.1 《持矛者》与《掷铁饼者》	(022)
2.3.2 《命运三女神》	(023)
2.3.3 《尼多斯的阿弗洛狄忒》	(024)
2.3.4 《赫尔墨斯和小酒神》	(024)
2.3.5 《休息的赫拉克勒斯》	(025)
2.3.6 《萨摩色雷斯岛的胜利女神》	(026)
2.3.7 《米罗岛的维纳斯》	(026)

2.3.8 《拉奥孔》	(027)
2.4 古罗马时期雕塑	(028)
2.4.1 《奥古斯都像》	(028)
2.4.2 《马卡斯·奥勒留斯骑马像》	(029)
2.4.3 《弗拉维安王朝的少女肖像》	(029)
2.4.4 《君士坦丁头像》	(030)
2.5 著名建筑	(030)
2.5.1 克里特岛的克诺索斯宫殿废墟	(030)
2.5.2 雅典帕提侬神庙	(031)
2.5.3 罗马万神庙	(032)
2.5.4 罗马竞技场	(033)
2.6 绘画	(034)
2.6.1 《公牛之舞》	(034)
2.6.2 《哈蒂斯诱拐珀尔塞福涅》	(035)
2.6.3 《采花的少女》	(036)
2.7 工艺品	(037)
2.7.1 华菲奥的金杯	(037)
2.7.2 古希腊陶器风格	(037)
2.7.3 希腊东方式双耳细颈瓶	(037)
2.7.4 绘有埃阿斯与阿喀琉斯下棋的希腊黑绘式陶器	(038)
2.7.5 绘有重装士兵的陶杯的希腊红绘式陶器	(038)

第三章 中世纪中前期	(040)
3.1 建筑	(041)
3.1.1 圣索菲亚大教堂	(041)
3.1.2 比萨大教堂	(042)
3.1.3 圣乔万尼洗礼堂	(044)
3.1.4 巴黎圣母院	(045)
3.1.5 沙特尔大教堂	(046)
3.2 雕塑	(047)
3.2.1 《哈巴维约三联雕像》	(047)
3.2.2 《伊菲革涅亚的牺牲》	(047)

3.2.3 《逃往埃及》	(049)	5.2.1 华托	(097)
3.2.4 夏特尔多大教堂门侧柱雕像群	(050)	5.2.2 布歇	(098)
3.2.5 《圣母往见》	(050)	5.2.3 洛可可装潢	(099)
3.2.6 《圣母之死》	(050)	5.3 新古典	(101)
3.2.7 《埃克哈德与乌塔夫妇像》	(051)	5.3.1 达维特	(101)
3.3 绘画	(052)	5.3.2 安格尔	(103)
3.3.1 《最后的审判》	(052)	5.3.3 卡诺瓦	(104)
3.3.2 《弗拉基米尔圣母像》	(053)	5.4 浪漫主义	(105)
3.3.3 《缔造者圣父上帝》	(053)	5.4.1 戈雅	(105)
3.3.4 《圣特里尼塔的圣母像》	(054)	5.4.2 席里柯	(107)
3.3.5 彩色玻璃画	(055)	5.4.3 德拉克洛瓦	(107)
第四章 文艺复兴时期	(056)	5.4.4 透纳	(109)
4.1 绘画	(057)	5.4.5 康斯坦布尔	(110)
4.1.1 乔托	(057)	5.4.6 浪漫主义雕塑	(111)
4.1.2 马萨乔	(058)	5.5 写实主义	(113)
4.1.3 波提切利	(060)	5.5.1 米勒	(113)
4.1.4 达·芬奇	(062)	5.5.2 库尔贝	(115)
4.1.5 米开朗基罗的绘画作品	(064)	5.5.3 杜米埃	(115)
4.1.6 拉斐尔	(066)	5.5.4 克拉姆斯柯依	(116)
4.1.7 贝里尼	(069)	5.5.5 列宾	(117)
4.1.8 乔尔乔内	(070)	5.5.6 列维坦	(118)
4.1.9 提香	(071)	第六章 西方现代美术	(120)
4.1.10 凡·埃克	(071)	6.1 绘画	(121)
4.1.11 丢勒	(072)	6.1.1 马奈	(121)
4.1.12 小荷尔拜因	(073)	6.1.2 莫奈	(122)
4.1.13 埃尔·格列柯	(074)	6.1.3 雷诺阿	(123)
4.2 雕塑	(075)	6.1.4 德加	(124)
4.2.1 多纳泰罗	(075)	6.1.5 塞尚	(125)
4.2.2 米开朗基罗的雕塑作品	(076)	6.1.6 梵·高	(126)
4.3 建筑	(080)	6.1.7 高更	(127)
4.3.1 佛罗伦萨大教堂	(080)	6.1.8 修拉	(128)
4.3.2 圣彼得大教堂	(081)	6.1.9 毕加索	(128)
第五章 近代时期	(084)	6.1.10 马蒂斯	(130)
5.1 巴洛克	(084)	6.1.11 蒙克	(132)
5.1.1 鲁本斯	(084)	6.1.12 克利姆特	(132)
5.1.2 伦勃朗	(087)	6.1.13 蒙德里安	(133)
5.1.3 卡拉瓦乔	(089)	6.1.14 波洛克	(134)
5.1.4 委拉斯凯兹	(090)	6.1.15 杜尚	(135)
5.1.5 贝尼尼的雕塑	(090)	6.1.16 达利	(136)
5.1.6 建筑	(093)	6.2 雕塑	(138)
5.2 洛可可	(097)	6.2.1 罗丹	(138)
		6.2.2 布德尔	(140)

6.2.3 波丘尼	(140)
6.2.4 亨利·摩尔	(141)

东方部分

第七章 伊斯兰艺术	(144)
7.1 伊斯兰建筑	(145)
7.1.1 麦加卡巴神龛	(145)
7.1.2 圆顶清真寺	(146)
7.1.3 西班牙阿尔罕布拉宫	(147)
7.1.4 泰姬·玛哈尔陵	(148)
7.2 伊斯兰书法	(149)
7.2.1 库法体	(150)
7.2.2 纳斯赫体	(151)
7.2.3 苏勒斯体	(151)
7.2.4 迪瓦尼体	(151)
7.2.5 卢格阿体	(152)
7.2.6 中国体	(152)
7.2.7 波斯体	(152)
7.3 伊斯兰图案装饰艺术	(153)
第八章 南亚宗教建筑	(155)
8.1 宰堵波与石窟	(155)
8.2 凯拉萨神庙	(156)
8.3 吴哥窟	(158)
8.4 仰光大金寺	(159)
8.5 婆罗浮屠	(161)
第九章 中国先秦美术	(163)
9.1 工艺品	(163)
9.1.1 饕餮乳丁纹方鼎	(163)
9.1.2 大禾人面纹方鼎	(164)
9.1.3 后母戊鼎	(164)
9.1.4 四羊方尊	(165)
9.1.5 武王征商簋	(165)
9.1.6 采桑宴乐射猎攻战纹铜壶	(165)
9.1.7 蟠虺纹铜尊盘	(166)
9.2 雕塑	(166)
9.2.1 妇好墓玉人	(166)
9.2.2 猛虎食人卣	(167)
9.2.3 错金银猛虎噬鹿铜器座	(167)
9.3 绘画	(168)
9.3.1 《人物龙凤帛画》	(168)

9.3.2 《人物御龙帛画》	(169)
----------------------	-------

第十章 中国秦汉美术

10.1 绘画	(170)
10.1.1 汉代画像石	(170)
10.1.2 汉代墓室壁画	(172)
10.1.3 “T”字形旌幡帛画	(172)
10.2 雕塑	(174)
10.2.1 秦代兵马俑	(174)
10.2.2 霍去病墓石刻	(175)
10.2.3 马踏飞燕	(176)
10.3 工艺品	(176)
10.3.1 青瓷	(176)
10.3.2 长信宫灯	(176)

第十一章 魏晋南北朝与隋唐美术

11.1 绘画	(179)
11.1.1 人物画	(179)
11.1.2 青绿山水与水墨山水	(186)
11.1.3 韩干画马	(188)
11.2 建筑	(189)
11.2.1 克孜尔石窟	(189)
11.2.2 敦煌石窟	(189)
11.2.3 大雁塔和小雁塔	(191)
11.2.4 布达拉宫	(191)
11.3 雕塑	(193)
11.3.1 敦煌莫高窟造像	(193)
11.3.2 龙门奉先寺造像	(195)
11.4 工艺品	(196)
11.4.1 莲花尊	(196)
11.4.2 黄釉乐舞扁壶	(196)
11.4.3 三彩胡人牵骆驼俑	(197)
11.4.4 唐三彩马	(198)
11.4.5 花鸟人物螺钿镜	(198)

第十二章 中国五代宋元美术

12.1 绘画	(201)
12.1.1 人物画	(201)
12.1.2 五代山水画	(204)
12.1.3 宋代山水画	(207)
12.1.4 赵孟頫的元代士大夫绘画	(211)
12.1.5 元代山水画	(212)
12.1.6 张择端的宋代风俗画	(214)

12.1.7 花鸟画	(214)	13.4 工艺品	(242)
12.2 建筑	(218)	13.4.1 明清瓷器	(242)
12.2.1 晋祠圣母殿	(218)	13.4.2 宣德炉	(244)
12.2.2 独乐寺观音阁	(220)	13.4.3 明式家具	(244)
12.3 宋元瓷器	(221)		
12.3.1 汝窑	(222)	第十四章 中国近现代美术	(246)
12.3.2 宋代官窑	(222)	14.1 绘画	(246)
第十三章 中国明清美术	(224)	14.1.1 近代上海画派	(246)
13.1 中国画	(224)	14.1.2 现代国画	(247)
13.1.1 戴进的浙派院体	(224)	14.2 雕塑	(248)
13.1.2 吴派四家	(225)	14.2.1 天津泥人张	(248)
13.1.3 明代后期	(228)	14.2.2 无锡惠山泥人	(249)
13.1.4 明末华亭董其昌	(230)	14.2.3 广东石湾陶塑	(249)
13.1.5 清“四僧”	(231)	第十五章 日本艺术	(250)
13.1.6 扬州八怪之郑燮	(234)	15.1 建筑	(250)
13.2 版画与年画	(236)	15.1.1 法隆寺	(250)
13.2.1 明清版画	(236)	15.1.2 松本城	(251)
13.2.2 杨柳青年画	(238)	15.2 浮世绘	(252)
13.2.3 桃花坞年画	(238)	15.3 工艺品	(254)
13.2.4 杨家埠年画	(238)	15.3.1 折扇	(254)
13.3 建筑	(239)	15.3.2 唐刀与日本刀	(254)
13.3.1 明长城	(239)	15.3.3 甲冑	(255)
13.3.2 明清故宫	(239)	参考文献	(256)
13.3.3 苏州园林	(241)		

第一章 原始时期

教学目标

本章将西方和东方两个地域的人类原始艺术合并在一起加以介绍与探讨，通过对原始艺术品的品评和欣赏来对东西方原始艺术的整体加以概括。

能力培养

通过本章的学习，使学生对原始时期东西方美术的经典作品有比较详尽的了解，从而掌握原始艺术造型和创意的基本思路。

知识重点

洞穴壁画、石刻、巨石阵、陶器、玉雕、青铜面具。

1.1 西方

奥瑞纳文化（Aurignacian Civilization）：是欧洲旧石器时代晚期文化。因最初发现于法国南部加龙河上游图卢兹附近的奥瑞纳克山洞而得名，分布在欧洲的大部分地区，在西亚的许多遗址中也有类似的遗存，年代约距今3.4万—2.9万年，其创造者是属于晚期智人的克罗马农人和格里马第人。奥瑞纳文化石器主要是用石叶制成的，有端刮器、吻状刮削器和各式雕刻器等。骨器有底端带缺口的尖状器（装柄使用）及骨针和骨锥；装饰品有穿孔兽牙和贝壳；艺术品发达，包括刻有简单动物形象的小石头，在骨片和象牙上雕刻的动物及小型的动物泥

塑、女性雕像等。在西欧的一些石灰岩洞穴中，还发现了该文化末期数以百计的绘画和雕刻作品，法国西南部拉斯科洞穴中的野马和野牛壁画，便是这时期壁画的代表作。当时人死后进行埋葬，用红土对遗体进行染色。

基克拉迪文明（Cycladic Civilization）：早于克里特岛文明、雅典文明，但对该文明的研究直到近15年才在希腊确立，因此相关资料相比于后来两者来说鲜见于历史书中。一般考古界将它归于爱琴文明，但相比它之后的文明，基克拉迪文明的艺术品更显得古老和原始，基克拉迪群岛也很可能就是希腊文化的发源地。

基克拉迪群岛位于爱琴海南部，基克拉迪文明没有文字。在基克拉迪完善的社会系统中，水手是非常重要的一群人。他们往来于爱

琴海诸多岛屿之间，驾驶着当时最发达的船，运送矿产。他们的这些技术一直流传下来，现在的考古发现证明，米诺斯文明初期的航海技术都是跟随基克拉迪人而来。在法国历史学家布罗代尔的《地中海考古》中，这个文明只是被提到：“样式不是人们心目中纯正的爱琴海风格。”而如今对于基克拉迪先民的聚居地遗址、坟墓的发掘已经大大突破了这种观念，将爱琴海艺术的历史上溯了上千年，基克拉迪文明比克里特文明要早200年左右。

1.1.1 阿尔塔米拉洞穴壁画

阿尔塔米拉洞穴（Altamira）遗址位于西班牙北部坎塔布利亚自治区的桑蒂利亚纳·德耳马尔附近西面约30公里的地方。该洞穴长约270米，深邃而曲折。150多幅壁画集中在长18米、宽9米的入口处，为公元前3万—前1万年左右旧石器时代晚期的古人绘画遗迹，被称为“马格德林文化”。洞内有史前人睡觉的地方及烧烤食物、生火取暖的灶灶，灶底余烬痕迹清

晰可辨。

洞顶和洞壁多是简单风景草图和分散的动物画像，如野牛、野马、野猪、猛犸、山羊、赤鹿等，多以写实、粗犷和重彩手法，刻画原始人熟悉的动物形象，有站、有跑、有卧、有叫，千姿百态，栩栩如生（见图1-1-1、图1-1-2）。壁画颜料取于矿物质、炭灰、动物血和土壤，掺和动物油脂，以红、黑、紫为主，色彩浓重，艳丽夺目，达到史前艺术高峰，具有很高的历史和艺术价值。洞底有一条隆起的岩石，上铺帆布，供参观者仰卧观赏崖顶壁画。壁画上的一些动物形象十分高大，例如一头鹿身長2.2米。它们体现出的自然主义风格 and 不同动物各自独有的特点以及第二性特征令人惊讶。尤其突出的是作者细腻的笔法和用赭石、红、黄、黑等有限的颜色画出了各种各样的动物的鬃毛，又巧妙利用岩洞内凹凸不平的墙壁表现动物的形态，产生了惊人的艺术效果。

图 1-1-1 阿尔塔米拉洞穴壁画（1）

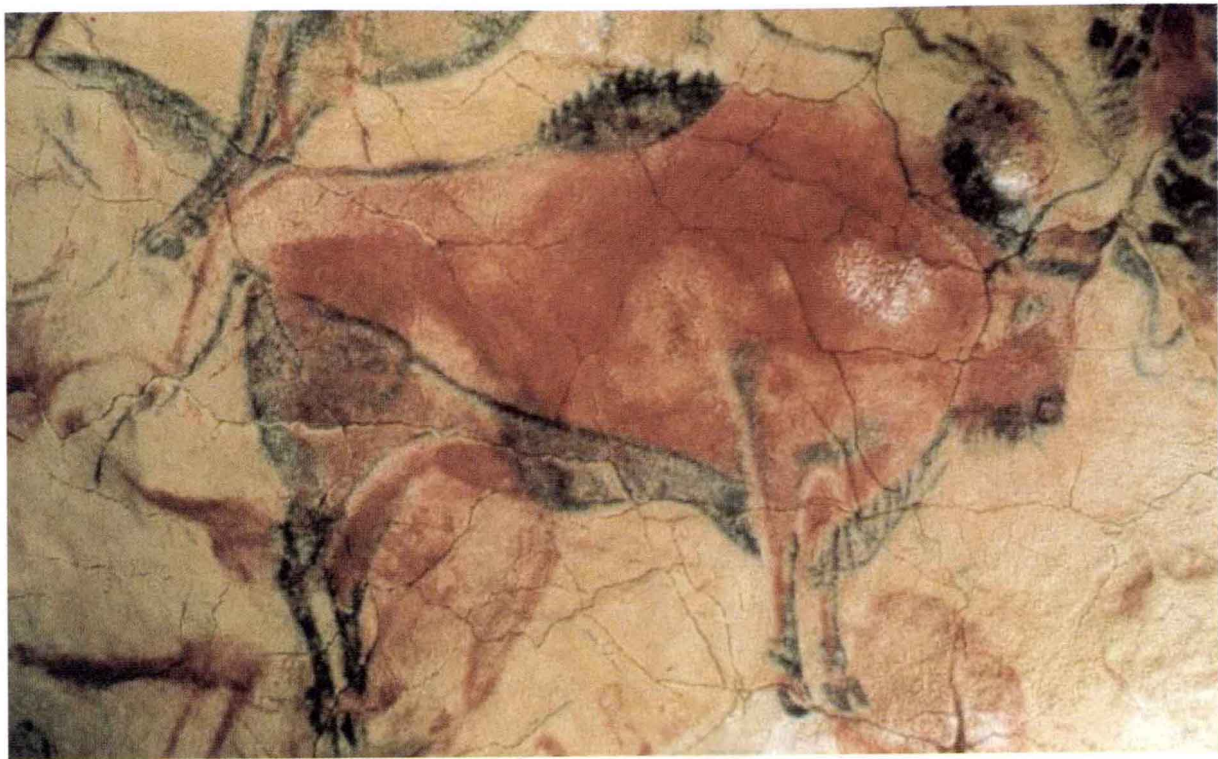

图 1-1-2 阿尔塔米拉洞穴壁画 (2)

1.1.2 拉斯科洞穴壁画

拉斯科洞穴 (Lascaux), 位于法国韦泽尔峡谷附近的多尔多涅省蒙特涅克村。洞穴石壁上绘有近2000幅动物、人类和抽象外形的绘画和蚀刻图案, 洞穴中的壁画为旧石器时期所作, 至今已有1.5万—1.7万年历史, 其精美程度有“史前西斯廷”之称。

拉斯科洞穴内壁画约有100多幅, 保存得较好。其中以马最多, 还有牛、驯鹿、洞熊、

狼、鸟等动物, 也有一些想象的动物和人像 (见图1-1-3、图1-1-4)、而唯一的人物形象就是一个被野牛撞倒在地的人。壁画画面大小不一, 长的约5.5米, 短的有1米左右。画面大多是粗线条的轮廓画剪影, 即在黑线轮廓内用红、黑、褐色渲染出动物的体积和重量, 形象生动, 色彩明快, 富有生气。最引人注目的一幅是一头被刺破胸膛的牛将猎手顶倒在地的构图。洞内还有一些用尖利工具勾划的浅刻画。洞窟壁画为马格德林文化期的作品。

根据对拉斯科岩洞绘画布局的研究发现,

图 1-1-3 拉斯科洞穴内壁画 (1)

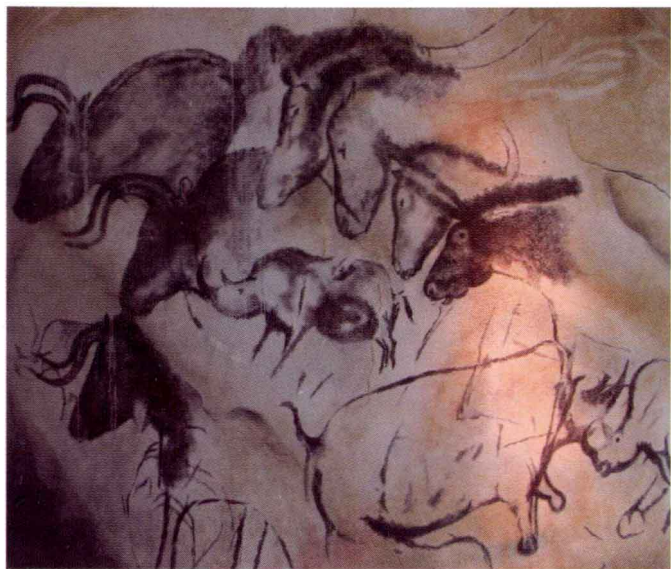

图 1-1-4 拉斯科洞穴内壁画 (2)

凡是对人类有威胁的动物,如虎、豹、豺、狼等,大都绘制在朝外的岩壁上,而温顺的牛、马、鹿等,大都绘制在朝里的岩壁上。这说明这些壁画有一定的宗教禁忌的含义,大概通过这些图来表达当时的人们对自然力量的恐惧感和理解。

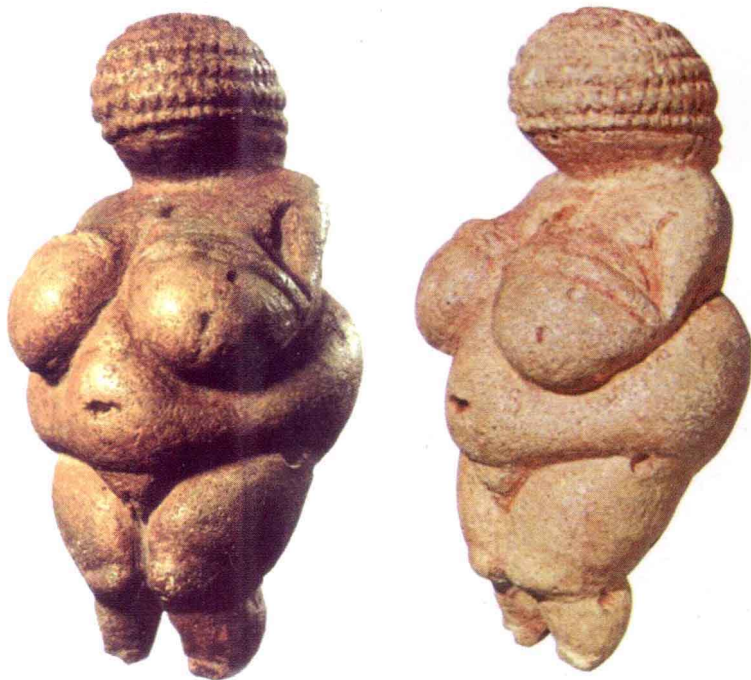

图 1-1-5 维林多夫母神像

1.1.3 维林多夫母神像

维林多夫母神像(见图1-1-5),也叫维林多夫的维纳斯,为石灰石圆雕,高约10厘米,宽5厘米,发现于欧洲的奥地利摩拉维亚的维林多夫山洞中,是旧石器时代晚期欧洲奥瑞纳文化时期的作品,距今约3万年。原始艺术家造此女像时有意夸张和强调了女性的特征,是符合原始人的理想追求的。因为在原始社会部落中,只有那些最肥胖、最强壮的女性能生育,能有力量抚养后代,能避免被饿死,所以肥胖是富足、力量和称心如意的象征,它是一种特殊魅力。女像的整体近似球形的造型,也可以使人联想到一种象征原始生命的卵形圣石。

从雕像的立体造型特点来看,它由许多大小不等的球形体所组成,这些球状体又都服从于蛋形石块原来形态的大轮廓。各种球状体依据人体各部分的生理特征有序地组合成统一的人体,给人的视觉印象是整体、单纯、厚重、体积感强。由此可见,原始雕刻家已会使用雕刻语言,并有形象的想象力和创造力,从而开创了雕塑艺术的历史。

1.1.4 莫尔戈斯岛的女性偶像

莫尔戈斯岛的女性偶像(见图1-1-6、图1-1-7)属于基克拉迪文化青铜时代的早期作品,这样的人体雕像应该是膜拜的对象,因为它们大多从坟墓中被发现,而且女性的雕像多于男性的雕像。女性在古希腊文化和社会生活中占有非常重要的地位。在基克拉迪群岛考古时,科学家们发现众多的雕像中,女性形象占据着主导地位。

雕像采用了瘦长扁平的造型,同时突出了性别特征。早期雕像通

图 1-1-6 莫尔戈斯
岛女性偶像 (1)

图 1-1-7 莫尔戈斯岛
女性偶像 (2)

常具备长颈、圆润的腹部和四肢、宽臀和明显的性征；后期则有着更为统一和更为抽象的造型，即竖琴形的额头、交叠于腹部的双臂以及通过切割形成的两腿和阴部。由于基克拉迪群岛在当时的主要自然资源是各类金属矿石，所以这些人偶雕像的眉眼、毛发等其他身体细节由矿石提取的染料来描绘表现，高度从几厘米到1.5米不等。这些人偶雕像的作用主要是被用于供奉和祭祀，人们用人像代替自己，为神祇服务，而且也开始塑造神像。

1.1.5 巨石阵

除洞穴壁画、雕像之外，还有西方其他很多古代文明的遗迹是我们需要注意和了解的，其中以英国的远古巨石阵最为著名。除了这一遗迹以外，没有更多制造者的信息，巨石阵也因此成为了考古界一直未解开的谜团。

巨石阵 (Stonehenge, 见图1-1-8)，公元前4000—前2000年建造，位于距英国伦敦120多

图 1-1-8 冬季的巨石阵

公里的一个小村庄阿姆斯伯里，占地大约11公顷，主要是由许多整块的蓝砂岩组成，每块约重50吨。它的主轴线、通往石柱的古道和夏至日早晨初升的太阳，在同一条线上；另外，其中还有两块石头的连线指向冬至日落的方向。科学家们推测巨石阵很可能是古代祭祀的场所或是人们用来计算日期的日历。

整个巨石阵的结构是由环状列石及环状沟所组成，环状沟的直径将近100米，在距离巨石阵入口处外侧约30米的地方，有一块被称为“席尔”的石头单独立在地上，如果从环状沟向这块石头望去，刚好是夏至当天太阳升起的位置，因此部分的学者认为古代民族用巨石阵来记录太阳的运行。

1.2 东方

仰韶文化：包括了半坡类型、马家窑类型等多种原始文化形式，仰韶文化的名称来源于其第一个发掘地——河南省三门峡市渑池的仰韶村遗址。它是中国黄河中游地区重要的新石器时代文化，持续时间大约在公元前5000—前3000年，分布在黄河中游从今天的甘肃省到河南省之间。截止到今天在中国已发现上千处仰韶文化的遗址，其中以陕西省最多，是仰韶文化的中心。仰韶文化是我国新石器时代彩陶最丰盛繁华的时期，它位于黄河中游地区，遍及河南、山西、陕西、甘肃、河北、宁夏等地。

仰韶文化的制陶工艺相当成熟，器物规整精美，多为细泥红陶和夹砂红陶，灰陶与黑陶较为少见。其装饰以彩绘为主，于器物上绘精美彩色花纹，反映了当时人们生活的部分内容及艺术创作的聪明才智。另外还有磨光、拍印等装饰手法。造型的种类有杯、钵、碗、盆、罐、瓮、孟、瓶、甗、釜、灶、鼎、器盖和器座等，最为突出的是双耳尖底瓶，线条流畅、匀称，极具艺术美感。由于时间跨度与分布地域的不同，仰韶文化必须分类加以区别，主要有半坡类型和庙底沟类型。

红山文化：以辽河流域中辽河支流西拉沐沦河、老哈河、大凌河为中心，分布面积达20万平方公里，距今五六千年左右，延续时间达2000年之久。红山文化的社会形态初期处于母系氏族社会的全盛时期，主要社会结构是以女性血缘群体为纽带的部落集团，晚期逐渐向父系氏族过渡。经济形态以农业为主，兼以牧、渔、猎并存。它的遗存以独具特征的彩陶与之字型纹陶器共存、且兼有细石器的新石器时代文化。

红山文化年代为公元前4000—前3000年。红山文化的居民主要从事农业，还饲养猪、牛、羊等家畜，兼事渔猎，细石器工具发达，还有磨制和打制的双孔石刀、石耜、有肩石锄、石磨盘、石磨棒和石镞等。陶器以压印和篦点的之字形纹陶和彩陶为特色，种类有罐、盆、瓮、无底筒形器等。彩陶多饰涡纹、三角纹、鳞形纹和平行线纹，已出现结构进步的双火膛连室陶窑。玉雕工艺水平较高，玉器有猪龙形缶、玉龟、玉鸟、兽形玉、勾云形玉佩、箍形器、棒形玉等。还发现相当多的冶铜用坩埚残片，说明冶铜业已经产生。房子为方形半地穴式，分为大型与小型。

古蜀文明：是指从远古时期到春秋早期，产生于我国今天的四川地区（包括四川省和重庆市等地），是不同于中原文明却又与中原文明有着千丝万缕关系的古文明。目前留存的遗址主要有成都金沙遗址、广汉三星堆遗址等。

三星堆遗址是一处距今5000—3000年左右的古蜀文化遗址，面积达12平方公里，是中国20世纪重大的考古发现之一。自20世纪20年代至今，中外考古学家对其进行了大量的考古发掘和专题研究，发现了城墙遗址和大量精美文物。三星堆遗址及文物的发现，有力地证明了三四千年前古蜀国的存在和中华文明起源的多元性。三星堆文化最强盛时，东达鄂（湖北）西地区，不过中心仍然在成都平原，川东长江沿岸和鄂西地区的势力很弱。此时的鄂西，一支以使用尖底杯和圜底釜为代表的文化发展壮大，他们盛行占卜，这就是早期的巴人。渐渐地，巴人将三星堆的势力挤出了鄂西地区。在三星堆文化末期，不知何故，巴人突然放弃了鄂西这块生长已久的故土，沿长江举族西迁，占据了川东地区。

1.2.1 人面鱼纹彩陶盆

1955年在陕西省西安市半坡村新石器时代遗址出土了7件绘有人面纹的陶器（见图1-2-1），除了5件是器物残片之外，另外两件保存较为完整，人面鱼纹彩陶盆就是其中之一，它是作为儿童瓮棺的棺盖使用的。这件人面鱼纹彩陶盆，距今大约5000—7000年，属于半坡文化产物。盆高16.5厘米，口径39.8厘米，彩陶是在

图 1-2-1 人面鱼纹彩陶盆

陶器表面以红、黑、赭、白等色作画后烧成，彩画永不掉落。此盆由细泥红陶制成，敞口卷唇，盆内壁用黑彩绘出两组对称的人面鱼纹。在器物内壁，用黑彩绘出对称的人面纹和鱼纹各一组。人面呈圆形，双眼眯成“一”字形，鼻子为“上”形。头顶上三角形发髻高耸，额头一边涂成黑色，另一边涂成黑色半圆，呈弯镰形，可能与当时的纹面习俗相关。尤为奇特的是，人面的嘴里衔着两条鱼，人面两侧耳部也有两条小鱼簇拥着。

1.2.2 鹤鱼石斧图彩陶缸

1978年考古工作者在阎村进行调查时，发现当地村民在菜地里挖出了11座以红陶缸为葬具的瓮棺葬，鹤鱼石斧图彩陶缸（见图1-2-2）便是其中的一件。刚出土时，陶缸完全破损，经能工巧匠精心修复，这件原始艺术的瑰宝才得以呈现于世人面前。其距今约有6000年的历史，属于仰韶文化产物。彩陶缸为红陶砂质，高47厘米，口径32.7厘米，底径19.5厘米。器

图 1-2-2 鹤鱼石斧图彩陶缸

腹外壁的一侧就是著名的鹤鱼石斧图，图高37厘米，宽44厘米，约占缸体表面积的一半，画面真实生动、色彩和谐、古朴优美，极富意境，是迄今我国发现最早、面积最大的一幅彩陶画。

1.2.3 玉龙

红山文化玉龙（见图1-2-3）曾有“中华第一龙”的称誉，是红山文化产物，距今约5000年。玉龙通高26厘米，墨绿色，体卷曲，平面形状如一“C”字，龙体横截面为椭圆形，直径2.3~2.9厘米。龙首较短小，吻前伸，略上撇，嘴紧闭，鼻端截平，端面近椭圆形，以对称的两个圆洞作为鼻孔。值得注意的是，玉龙形象带有浓重的幻想色彩，已经显示出成熟龙形的诸多因素。龙体正中有一个小穿孔，以穿绳悬挂，若穿绳悬起，龙的首尾正好呈向下的水平状态，可见孔的位置经过了精密选择。整个龙体恰如一条即将出水的巨龙，正翻腾而起，气势雄浑。

玉龙以一整块玉料圆雕而成，细部还运用了浮雕、浅浮雕等手法，通体琢磨，较为光洁，这都代表了当时琢玉工艺的发展水平。其造型独特，工艺精湛，圆润流利，生气勃勃。玉龙身上负载的神秘意味，更为它平添一层美感。

图 1-2-3 玉龙

1.2.4 青铜纵目面具

1986年，四川广汉三星堆遗址两个商代祭祀坑出土了数十件青铜纵目人像及面具。它们是距今3000—5000年左右的古蜀文化产物，它们或两眼角向上翘，如同竖眼一般，或眼球向外突出（见图1-2-4）。如二号坑发现的这些件青铜人面像中的一件，阔眉大眼，眉尖上挑，眉宽6.5~7厘米。双眼斜长，眼球极度夸张，直径13.5厘米，凸出眼眶16.5厘米。前端略呈菱形，中部还有一圈镯似的箍，宽2.8厘米，眼球中空。鹰钩鼻，大嘴，两嘴角上翘接近耳根。双耳极大，耳尖向斜上方伸出，似桃尖，额中部有一个10.4厘米×5.8厘米的方孔，通高65厘

米、宽138厘米、厚0.5~0.8厘米。据《简报》作者推测，这个面像可能是附在某个建筑物或图腾柱上的。这件青铜人面像那向外长长凸出的眼球，与史书里有关蚕丛“纵目”的记载较为吻合。

古文献记载蜀人始祖蚕丛的形象特征即为“其目纵”。在中国上古神话中，还有一个人面蛇身、掌控天地明晦的天神烛龙，其形象特征是“直目正乘”，也就是“直眼球”。纵目面具的造像依据很可能与古史所记述的蚕丛和烛龙的形象有关。同坑出土的青铜戴冠纵目面具或许与“烛龙”神话有更密切地联系。

图 1-2-4 青铜纵目面具

【课后作业】

1. 小组讨论东西方原始艺术在造型风格上的异同各是什么。
2. 根据西方原始艺术风格进行一次小小创意练习。
3. 根据东方原始艺术风格进行一次小小创意练习。

西方部分

