

70 余位大师
319 幅作品
其中 38 幅彩版

姚宏翔 著

THE STORY OF ART

— THE WEST ART BEFORE POST-IMPRESSIONISM

艺术的故事

— 从史前到后印象派的西方艺术

上海人民出版社

藝

THE STORY OF ART

—THE WEST ART BEFORE POST-IMPRESSIONISM

艺术的故事

——从史前到后印象派的西方艺术

姚宏翔 著

上海人民出版社

18779

责任编辑 顾兆敏

封面装帧 卢卫

艺术的故事

——从史前到后印象派的西方艺术

姚宏翔 著

世纪出版集团

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54 号 邮政编码 200020)

新华书店上海发行所经销 上海天马印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 11.5 插页 11 字数 271,000

1999 年 7 月第 1 版 2000 年 1 月第 2 次印刷

印数 4,001—9,100

ISBN 7-208-03146-0/J·27

定价 25.00 元

THE STORY OF ART

— THE WEST ART BEFORE POST-IMPRESSIONISM

THE STORY OF ART

— THE WEST ART BEFORE POST-IM.

THE STO

— THE

THE STORY OF ART

— THE WEST ART

THE STORY OF ART

— THE WEST ART BE

PRESSIONISM

RY OF ART

WEST ART BEFORE POST-IMPRESSIONISM

T

BEFORE POST-IMPRESSIONISM

FORE POST-IMPRESSIONISM

目 录

- 第一章 史前艺术的明珠····· 1
——原始人类的艺术
阿尔塔米拉岩画 拉斯科岩画 维伦多夫维纳斯
- 第二章 永生的渴望····· 7
——古代埃及西亚艺术
金字塔与埃及艺术 艺术异端 美索不达米亚艺术
- 第三章 艺术的神话····· 17
——古代希腊艺术
绘画 雕塑 建筑
- 第四章 征服者的艺术····· 37
——古代罗马艺术
绘画 雕塑 建筑
- 第五章 教堂里的缪斯····· 49
——中世纪艺术
早期基督教艺术 拜占庭艺术 西欧蛮族艺术 罗马式与哥特式艺术
- 第六章 觉醒与复兴····· 62
——文艺复兴早期佛罗伦萨画派
乔托 马萨乔 多纳泰罗 布鲁内莱斯基 波提切利

第七章	文艺复兴三大师·····	81
	——文艺复兴盛期的艺术	
	达·芬奇 米开朗基罗 拉斐尔	
第八章	乐园里的缪斯·····	101
	——文艺复兴晚期威尼斯画派	
	乔尔乔内 提香 委罗奈斯 丁托列托	
第九章	北方的呼应·····	112
	——欧洲其他地区的文艺复兴艺术	
	凡·埃克 博斯 勃吕盖尔 丢勒 荷尔拜因 格列柯	
第十章	激情洋溢的年代·····	133
	——17世纪的巴洛克艺术	
	卡拉瓦乔 贝尼尼 鲁本斯 委拉斯凯兹	
第十一章	自然的镜子·····	157
	——17世纪荷兰画派	
	哈尔斯 伦勃朗 维米尔 雷斯达尔 霍贝玛	
第十二章	理性与奢华·····	175
	——古典主义艺术	
	拉·图尔 勒南兄弟 普桑 华多 布歇 夏尔丹 乌东	
第十三章	艺术与革命·····	195
	——新古典主义艺术	
	大卫 格罗 安格尔	
第十四章	奔放的色彩·····	216
	——浪漫主义艺术	
	席里柯 德拉克罗瓦 哥雅	
第十五章	自然与生活·····	236
	——现实主义艺术	
	罗梭 柯罗 米勒 库尔贝 杜米埃	

第十六章	欧洲雕塑三大师	263
	——19世纪法国雕塑艺术	
	罗丹 马约尔 布德尔	
第十七章	风靡欧陆	281
	——19世纪英国绘画	
	透纳 康斯太勃 惠斯勒 萨金特	
第十八章	美即生活	300
	——19世纪俄罗斯巡回画派	
	克拉姆斯柯依 列宾 苏里科夫 列维坦	
第十九章	光与色的世界	321
	——印象派绘画	
	马奈 莫奈 雷诺阿 德加	
第二十章	现代艺术的先驱	341
	——后印象派绘画	
	塞尚 凡高 高更	

第一章 史前艺术的明珠

——原始人类的艺术

阿尔塔米拉岩画

拉斯科岩画

维伦多夫维纳斯

阿尔塔米拉岩画(The Cave of Altamira):艺术史上充满了奇迹,人类童年期最重要的艺术品种——岩画的发现,就是一个让人惊讶的美丽神奇的故事。

1879年,一位名叫德索托拉的西班牙侯爵,为摆脱名利场上的喧嚣,决定带上心爱的女儿,去自然界寻找人生片刻的宁静。他们来到西班牙北部坎塔布里奇山区的阿尔塔米拉山洞探

1. 阿尔塔米拉穴顶的野牛

险。父亲寻找他的化石,而四岁的女儿对化石毫无兴趣,独自在这神秘的山洞里探险。一个低矮潮湿的黑乎乎洞口吸引了她,于是她举着蜡烛往里走去,借着明亮的烛光,她探索着这个神秘的山洞的一切。突然,一群雄健的野牛和野马向她奔腾而来(图1),吓得她惊叫起来,当闻声赶来的父亲注视着女儿看到的一切时,他意识到

一个伟大的发现诞生了。他感到，这些驻足在洞顶上的马、牛、猛犸或许是迄今从未发现过的史前野蛮人的绘画。

侯爵回到马德里后，就马上向国人宣布了他们父女的重大发现。而令人意外的是，一心想博得举国喝彩和尊敬的侯爵，遭到的却是辱骂和斥责。到洞穴现场考察的教授们一致认为，史前的野蛮人，无论如何画不出如此精美的作品。人们猜测，这些画会不会是这位好大喜功的侯爵，为了把自己装扮成伟大的考古学家，花钱雇佣马德里的画家在洞里画成的？

当然，也有人相信侯爵，他们认为，现代人的绘画，不可能取得如此不同寻常的效果。山洞的壁画形象，是由刻入石内的线条组成的，表面涂上神秘的红色、蓝色，这种色彩，是现代人可望不可及的。当然，人们当时不会明白，这种色彩是万年时轮之笔绘就的，它们是历经万年风雨后氧化而成的色彩。

争论不可避免地进行，直到20年以后，即1901年，学术界才明确地证实，该岩画出自旧石器时代的克鲁马农人之手。随后，史前人的洞穴壁画又不断地被人发现。

这些洞穴壁画的布局非常奇特，在人们发现的一系列洞穴壁画中，没有一幅是朝阳的。史前人都是凭借火把的光照把它们画在岩洞的最深处，然后通过一条不大的过道，来到外面较为宽敞的前洞。考古学家发现，前洞往往能找到一些人类能够食用的动物遗骨和一些磨光的石头，由此推断，前洞是史前人日常居住的场所，而由过道相连的里洞，则是史前人类的画室。

那么，这些神秘的画室缘何得以存在呢？换句话说人类艺术是如何诞生的呢？在严酷的史前时代，人类的生存都时刻面临着危机，要说他们是为了自娱自乐，或表现自我而进行艺术创作，那不免让人感到不可思议。有人认为，艺术可能起源于宗教，也就是说，这些神秘的画室，是举行宗教巫术仪式的地方。

人们从现代社会留存的部落初民中发现，几乎所有的民族在原初阶段都相信巫术。就像我们在美国电影里看到的印地安巫婆，如果她希望你的敌人死去，她就用泥捏成那个人，并在他身上扎针念咒，盼望他痛苦地死去。在对自然世界的探索能力尚十分低下的史前社会，人类普遍存在着这种人生信仰。一个游牧人，依靠打猎维持生计，如果他猎不到野牛、野马、野鹿、野猪，他就要挨饿。因此，他的全部人生哲学、宗教观念，一切的一切都围着野兽转。这些留存在岩壁上的千古图像，也许正是人类的祖先在祈求上天赐给他美食时，不经意中留给我们的吧？！

拉斯科岩画(The Cave of Lascaux)：在迄今发现的史前岩画中，位于风景宜人的法国多尔多涅的奥亚尔河畔的拉斯科洞穴岩画是最为出色的(图2)。令人惊异的是，与阿尔塔米拉岩画相似，这一史前人类的艺术宝藏，是1940年由当地的几个孩童在游戏时偶然发现的。这不禁令人遐想：人类的童年与童年的人是否存在着某种难以说清的感应？

2. 拉斯科山洞

拉斯科岩画用赤、黑、褐、黄等色绘制，至今仍保存完好，而其色彩更由于历经万年的风雨而产生非同凡响的效果。整个洞穴由主洞、边洞及内洞组成，三洞之间由通道连接。描画的动物有马、牛、鹿、猛犸、猫、犀牛、山羊等共100种以上，其中以马和牛最多(图3)；它们被画在洞穴的岩壁上，

3. 拉斯科洞穴的马饰带

绘画手法写实,场面气势宏大,令观者感叹不已。

拉斯科岩画距今大约有 15000 年左右,画面的表现手法丰富多采,形体大小不一的动物,各具神采。有的动物有数米之巨,而小的仅仅寸余,整个画面在零乱中显示出一定的秩序,颇得天趣之妙。

在所画的动物中,尤以马最为出色。在一幅画有牛马鹿的岩画中,所画的马长度 280 厘米,马的体积感通过多种不同的颜色和变化的色调来表现,显得雄健无比。它采用了一种“风刮”的手法,将粉状的颜料放入空管之中,然后吹到潮湿的岩石上去。此外,又在马的腿部勾上深色的线,更加突出了马的健硕有力。人们进入内洞,还会发现在右壁有一别具一格的马,它的身体呈黄褐色,而头部的鬃毛却是用深褐色画就的,马的固有色异常协调。尤其在蹄部、关节部、腹部和头部等部位,是用黑色线条勾勒而成,手法非常娴熟,洋溢着浓厚的东方韵味。

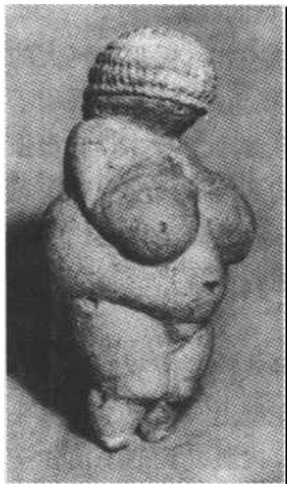
这种手法,在众多的洞穴岩画中是难得一见的。

在内洞右壁描画的另一幅引人注目的杰作,就是那巨大的黑牛。它的躯干用黑色画成,而眼睛则是褐色的,绘画者采用了阴影晕色的方法,整幅作品显得平而不板,大而不空,具有很强的立体感和真实感。在黑牛的下层,我们还能隐约发现四头黄色的牛和两头红色的牛,我们由此可以推断,这幅无以伦比的黑牛,所包含的高超的手法,也许是史前人通过几代人的努力才得以完善的。

在拉斯科岩画中,我们还发现了一种戏剧性情节,这真令观者惊叹不已。在洞穴的最深处竖坑的左壁上,出现了一个斗牛的场面。在一头怒气冲冲、腹部中枪、内脏外流的牛前,一个猎人行将倒毙,在他的脚边,有一个带钩的小棒,另外还有一根顶端呈鸟形的投枪器。从这种激烈的狩猎场面中,我们不难窥见史前人类的生活状况,也许正是为了纪念死者的不屈不挠的顽强斗志,同伴们才把他们亲历的惊心动魄的场面画在岩石上;以勉励自己在那荒蛮的世界里继续生存下去。值得一提的是,在岩画中表现人类自身,尤其是带有一定情节的作品,非常罕见。这组作品是迄今为止发现的最早描绘人类自身形象的作品。

维伦多夫维纳斯 (Venus of Willendorf): 从 1840 年左右开始,考古学家不断地发掘出史前人类的一些小件美术品,有圆雕裸女像和动物雕像,还有石头、兽骨上的彩画、线刻画。这些作品刻画生动,浑然天成,显示出史前人类不凡的艺术创造力。尤其出色的是 1909 年从奥地利维伦多夫发现的石雕女裸体,后人将它称作“维伦多夫的维纳斯”(图 4)。

提起维纳斯,人们也许会自然地联想起波提切利笔下那位姿态优雅、精美绝伦的维纳斯,而很难与眼前这件粗犷、简陋的雕像相联系。而当我们细细品味它时,就会发现其中不同凡

4. 维伦多夫维纳斯

响的美学价值，从而体会到后人冠以它“维纳斯”美名的高妙之处。

这个石雕裸女丰满无比，巨硕的乳房下垂着，骨盆与阴部均发达异常，女性的特征被毫无顾忌地夸张着；而微微前倾的头部，却未加任何修饰。这种驾轻就熟，浑然天趣的艺术手法，即使是当代的艺术大师也感到望尘莫及。从那略微弯曲的膝盖上，我们可以看出当时的雕刻家对人体结构已有一定的了解和表现能力。而丰肥的形象，则是作者刻意的夸张。在同一区域，人们还发现了一种

形体瘦弱的裸女雕像，但乳房和小腹等女性特征却同样刻画得异常夸张。也许这是史前人类对女性的一种崇拜，同时，也是当时人们对人类繁衍生息的一种祈祷。

随着考古学的发展，越来越多的史前艺术遗迹被人们发现。然而，直到今天，人们仍难以在史前艺术和当今文明之间建立起某种明晰的联系。这些神秘的艺术，不仅为史学家提供了一个永恒的课题，也为当代人揣摩祖先生活提供了一个遐想的空间。

第二章 永生的渴望

——古代埃及西亚艺术

金字塔与埃及艺术
艺术异端
美索不达米亚艺术

金字塔与埃及艺术(Pyramid and Egyptian Art):埃及艺术是一种相对独立的艺术。地跨尼罗河两岸的古代埃及在地形上与周围地区隔绝,在这样一个自给自足的社会中,埃及人创造了古代灿烂的人类文明。可以说,没有任何一个其他民族,具有如此持久、独特的艺术传统。回顾历史,许多优秀的民族在令人赏心悦目的缪斯花园里来去匆匆,其艺坛盛世仅有一两个世纪而已。而埃及人却奇迹般地在持续 5000 年的文明中,不断地创造出第一流的艺术作品。

埃及艺术也是现代艺术能够追溯到的最古老的源头。尽管我们发现了欧洲的岩画,北美的印第安人艺术,但我们很难在这种奇特的艺术与当今艺术之间建立起某种联系。然而,埃及艺术却通过希腊艺术、罗马艺术,将其影响扩展到今日。希腊人早期的艺术作品告诉我们,埃及人是希腊艺术的启蒙老师。

谁来告诉我们古老的埃及文

5. 基萨大金字塔

明，讲述古埃及艺术的故事呢？那无疑是矗立在沙漠之中的雄伟、肃穆而神秘的金字塔(图5)。历经千年风霜的金字塔群，就像一个长生的历史老人，雄踞在历史的地平线上，告诉我们古代埃及艺术的诞生、发展和传播。为我们展现尼罗河古老的往昔的繁荣。

古代的埃及，是一个人人以为可以长生不死的国度。他们有一种奇怪的信仰，认为人的肉体一旦消亡，其灵魂就会离去，到处流浪，这就是轮回转生。灵魂在轮回转生途中，若积德行善，就会再次回到肉体，重新复活过来。于是，人人都得在活着的时候为自己的来世做某种准备。而作为一国之君的国王们，更是把这种活动推向极点，他们为自己的“来世”构筑了一座座金字塔。

6. 门考拉王及王后

金字塔是国王们“来世”的宫殿。坚固的石料，巨大的三角形结构，这是一种最能体现稳定性和持久性的形式。塔外通常有一所小庙，供僧侣在此举行丧礼；庙内四壁饰以浮雕或壁画，有一扇通向斗室的石碑“假门”，斗室里储存着大量祭品——供国王们在另一个世界里享受。而做成木乃伊的尸体，则存放在地窖中。这种被精心保存的木乃伊，就是为了让国王们能够顺利地转世复活。

然而，国王们认为，仅有遗体保存还远远不够。为保证能永远地生存下去，他们还叫来雕刻家，用坚硬的花岗石雕成头像，以保存他们的真像。于是，雕刻家在当时埃及人眼

里,就成了“使人永生的人”。尽管他们雕刻的国王们最终没有能够再生,但他们的作品却使我们得以目睹这些君主的尊容(图6)。由于宗教信仰上的原因,这些被神化的君王有时也被雕成人兽合一的形象,最出名的就是卡夫利王的纪念像——“司芬克司”,一座高达20米的人面狮身像(图7)。

7. 人面狮身像

在这些坟墓中,考古学家还发现了许多浮雕和壁画。而这些艺术品也不仅仅是一种装饰。它们更多地被赋予宗教的色彩。因为这些作品深藏在幽暗的墓穴之中,它们除了升天的灵魂外,

一般人是难以看见的。在上古时代,统治者在死后往往让自己的奴仆陪葬,让他们跟随死者进入冥界,继续为自己服务。这种残酷的习俗,在中国的历史上也是不难找到有关记载的。到后来,也许奴隶主们觉得这是一种生产资源的巨大浪费,他们改变做法,把仆役和侍臣的图像画入墓穴,以此种方式让仆役们陪伴其进入另一个世界。从某种意义上说,艺术推动了人类文明的进步。

8. 佐塞王首相供桌前的浮雕

古代埃及的艺术风格独特,特征鲜明。而且由于这个民族在长达几千年的历史中一直尊重传统,在艺术创作中形成了一些程