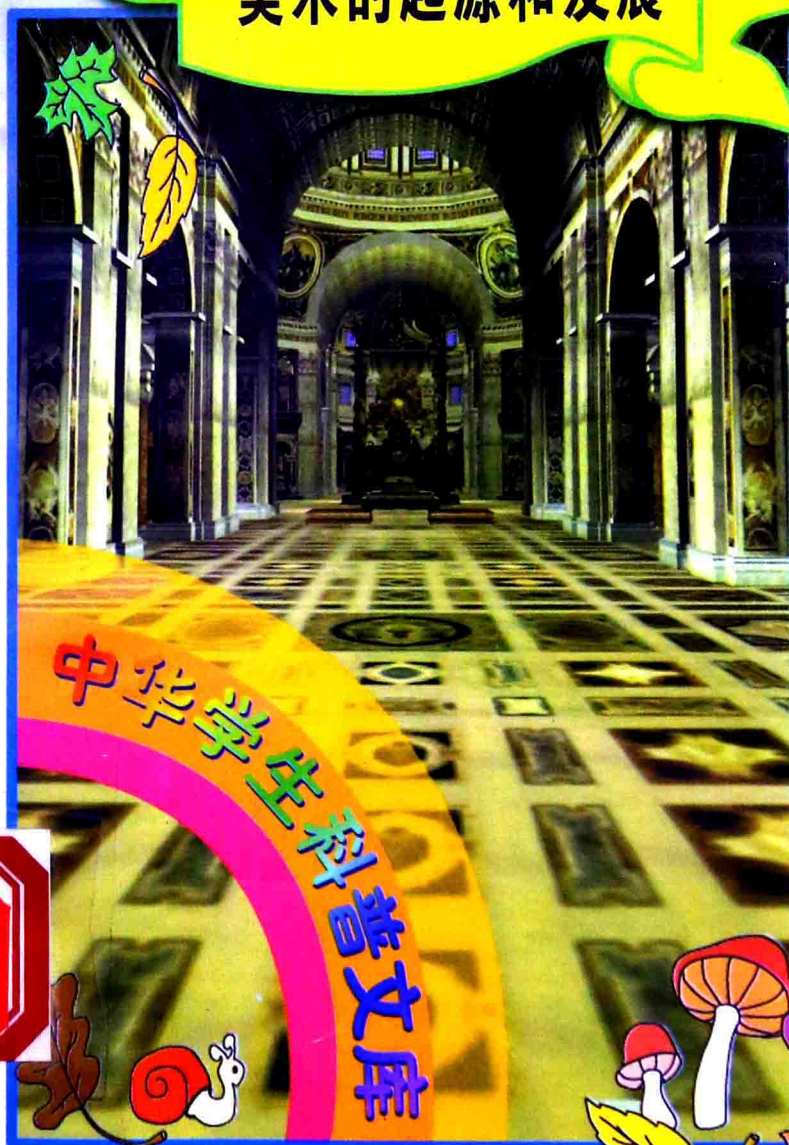

美术的起源和发展

中华学生
科普文库

中华学生科普文库

(50)

美术的起源和发展

江苏工业学院图书馆
藏书章

刘以林
李湘云

新世界出版社

图书在版编目(CIP)数据

美术的起源和发展/刘以林主编. - 北京:新世界出版社, 1998.4

(中华学生科普文库; 50/刘以林主编)

ISBN 7-80005-417-9

I. 美… II. 刘… III. 美术史-世界-普及读物 IV. J110.9-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 09283 号

中华学生科普文库 (50)美术的起源和发展

主编:刘以林

责任编辑:杨 彬 廖旭和 邵 东

封面设计:北京蓝格艺术公司

出版发行:新世界出版社

社址:中国北京百万庄路 24 号 **邮码:**100037

经销:新华书店北京发行所

印刷:保定大丰彩印厂

开本:32 **印张:**425 **印数:**6000

版次:1998 年 4 月北京第 1 版第 1 次印刷

ISBN 7-80005-417-9/G.126

定价:500.00 元(全 100 册)

《中华学生科普文库》编委会

- 主编** 刘以林 北京组稿中心总编辑
- 编委** 张 平 中国人民解放军总医院医学博士
- 袁曙宏 北京大学法学博士
- 冯晓林 北京师范大学教育史学博士
- 毕 诚 中央教育科学研究所生物化学博士
- 陶东风 北京师范大学文学博士
- 胡世凯 哈佛大学法学院博士后
- 杨 易 北京大学数学博士
- 祁述裕 北京大学文学博士
- 张同道 北京师范大学艺术美学博士
- 周泽汪 中国人民大学经济学博士
- 章启群 北京大学哲学博士

总 序

世界从蒙昧到明丽，科学关照的光辉几乎没终止过任何瞬间，一切模糊而不可能的场景，都极可能在科学的轻轻一点之下变得顺从、有序、飘逸而稳定。风送来精确和愉悦的气息，一个与智慧和灵感际遇的成果很可能转眼之间就以质感的方式来到人间。它在现实中矗立着，标明今天对于昨天的胜利；或者它宣布，一个科学的伟人已徐徐到来或骤然显现了。

在人类的黎明，或我们的知识所能知道的过去那些日子，我们确实可以看到科学在广博而漫长的区域经历了艰难与失败，但更以改变一切的举足轻重的力量推动了历史，卓然无匹地建立了一座座一望无际的光辉丰碑。信心、激情、热望与无限的快乐是这些丰碑中任何一座丰碑所暗示给我们的生活指向，使我们笃信勤奋、刻苦、热爱生活、深思高举是我们每个人所应该做的；与此同时，我们更加看到了科学本身深深的魅力，人文的或自然的，科学家的或某个具体事物的，如一

面垂天可鉴的镜子，我们因为要前进和向上，就无可回避地要站在它的面前梳理自己的理性和情感，并在它映照的深邃蕴含里汲取智慧与力量，从而使我们的创造性更加有所依凭，更加因为积累的丰厚而显得强劲可靠。伟大的、人所共知的科学家牛顿曾经说过一句人所共知的话，他的一切成就都是因为“站在巨人的肩膀上”的缘故，这是一个伟大心灵的谦逊，但更是一道人生智慧的风景，是牛顿在告诉我们，科学领域所既有的东西，我们应该知道的那一切，那就是“巨人的肩膀”，我们要“知道应该站上去”。为此，我们编委会和全体作者几十人，就自己的视野所能达到的、本世纪前有关科学的所有的一切，竭尽全能编撰了这套《中华学生科普文库》，期望学生的阅读世界能因此更多地渗入科学智慧的内容，也期望老师们能够关注这些科学本身所具有的普遍而非常的事物。

科学的魅力来源于它对人类发展根本上的推动，它的光荣是永远的。

刘以林

1998年3月，北京永定路121室

目 录

美术的童年

无意的发现	(1)
石雕与骨雕	(3)
中国美术之源的陶塑	(5)
巨石和迷宫	(7)

希腊的裸体雕像

男性运动员	(11)
失败的高卢人	(13)
群雕《拉奥孔》	(15)
断臂维纳斯	(17)

神秘的哥特式

盛产石灰石的法兰西岛	(21)
尖顶拱形与花玻璃	(24)

欧洲大教堂	(26)
哥特式绘画	(28)

中国画崛起

画人从画佛开始	(31)
顾恺之画女史	(32)
宰相画家阎立本	(34)
“画圣”吴道子诞生	(36)
“三家山水”与“二米”	(38)
“马一角”与“夏半边”	(40)
皇帝画花鸟	(43)

意大利的辉煌

文艺复兴运动	(45)
乔托拉开帷幕	(47)
维纳斯走下神坛	(48)
达·芬奇的“神秘微笑”	(51)
米开朗基罗雕《大卫》	(56)
“画家的王子”拉斐尔	(60)
威尼斯出个大画家提香	(63)

从巴洛克到罗可可

“畸形珍珠”巴洛克	(67)
-----------------	------

巴洛克大师鲁本斯	(69)
画皇族又画侏儒的委拉斯开兹	(72)
华托与罗可可	(74)
伦勃朗与荷兰小画	(77)

四大高僧离经叛道

和尚作画成风	(81)
长寿石涛	(82)
装哑的八大山人	(84)
一身兼二职的弘仁	(87)
寡言的髡残	(88)

“扬州八怪”支撑绘画江山

“八怪”有几人	(91)
八怪画风	(93)
公开的挑战	(97)

欧洲美术群英荟萃

聋子戈雅	(100)
安格尔画长背大宫女	(102)
中国人喜欢的米勒	(103)
巡回画派的列宾	(105)

罗丹给石头以思想	(107)
----------------	-------

世界画坛流派纷呈

《印象——日出》	(110)
苹果·向日葵·后印象派	(112)
立体派与毕加索	(115)

中国画技法吐故纳新

西洋画的冲击波	(118)
齐白石属传统派	(120)
徐悲鸿与融和派	(121)
从传统走向融和的张大千	(123)

美术的童年

无意的发现

美术起源于何时？最早的作品是什么？创造这些作品的人是谁？一系列的问题使 19 世纪以前的美术史家和考古学家陷入困惑之中。

然而，令人不可思议的是，一切奥秘却被几个孩子在无意中揭开了。

上个世纪末，有一位研究古代文化史的西班牙学者，叫桑图拉，他经常在桑坦德省的一个叫阿尔太米的洞穴附近收集化石。1879 年的一天，他正专心致志地发掘地下古遗物，4 岁的女儿玛丽亚却悄悄爬进了一个洞中去玩耍。

黑暗中，玛丽亚划亮了一根火柴，并朝四周

看了看。突然，她大叫起来：“爸爸，牛！牛！”闻声而来的桑图拉看见洞顶和墙壁上画满了动物。于是，这批举世闻名的旧石器时代的大型壁画，就这么被一个小女孩发现了。

人类发展到 20 世纪时，史前洞穴中的美术作品被不断发现。

1940 年 9 月 12 日，在法国，几个男孩带着他们的小狗出外游玩。他们在法国南部蒙蒂尼亚附近的布扎尔河岸边奔跑，嬉闹。忽然，前面出现了一个大树洞。孩子中最大的一个决定下洞去冒险。他的唯一收获便是看到了一些奇怪的画。

事后，新闻记者追问他们，让他们描述在洞穴发现画的经过。他们只说：“一言难尽。总之，就连一大群印第安野人跳的战舞，也赶不上它。”

这个被发现的洞穴又长又宽，大厅和隧道的洞壁、洞顶都画满了画。有各种颜色的驯鹿、野牛和奔跑的野马。此洞穴又称拉斯科洞穴。

在这个洞穴被发现后不久，著名的“三兄弟洞”也被偶然发现。

一天，3 个少年划着自制的小船，来到奥多伯特的勒图克洞口，无意中发现了大画廊和两只泥塑的野牛。

牛的颈部和鬃毛上留下了指痕，而且还显得很潮湿，好像刚做好的一般。为了纪念这3个孩子的功绩，这个史前洞穴被命名为“三兄弟洞”。

由于孩子们的发现，美术史最早追溯到史前人类时期。第一部美术作品便是洞穴壁画。

石雕与骨雕

为了打发无聊难过的漫漫冬季，远古人除了用手指在较软的崖壁上乱涂乱画外，还开始在洞内随处可见的石块、骨头和兽角等东西上乱画。所不同的是，他们不能再用手指，而必须以锋利的石头或骨头作为工具，才能留下印迹。于是，远古的雕刻便出现了。

正因为是消遣的游戏，所以，这些雕刻都相当简单，体积也小。它们可以装在身上或拿在手中玩赏。

本世纪，美国一位著名的历史学家亚历山大·马沙克开始在显微镜下研究历史。他对3万多年前旧石器时代的骨器刻纹进行了重新研究，得

出结论说，原始的雕刻作品大多是原始人记录季节变换的符号。

马沙克研究的作品之一是一件较清晰的刻器。在这个刻器上，刻有一对青蛙的脚，另一端是一个带角的山羊头和3朵盛开的鲜花。雕刻器的另一面有1只牛头，正张着嘴巴，伸出舌头，大声地吼叫。

在1909年的时候，人们从奥地利的维林多府发现了一只用石灰石雕成的女裸像。裸像上特别肥大的乳房下垂着，骨盆夸张性地发达。而那个微微前伸的头部却没有一点雕饰。

之后，这样的女裸雕像被陆续发现，高度通常是5~10厘米。有的用石灰石雕刻，有的是猛犸的牙骨。

女裸雕像的发现对马沙克的理论多少造成一些冲击。

1931年后，人们又发现了一大批动物雕像和粗糙的神人同形雕像。其中有一件小马雕像，长2英寸半，用长毛象的牙刻成，被评价为公元前3万年冰河时期最了不起的雕刻作品。

中国美术之源的陶塑

三兄弟洞穴中发现的两只泥塑野牛可以作证，几乎与壁画同时出现的美术作品是泥塑。

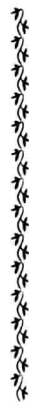
远古时代的泥塑作品在现代已不多见，不过在泥塑基础上发展而来的陶塑，却是中国美术的最早发现。

中国的陶器是中国古人献给人类文明的一颗艺术明珠。由于陶器上都塑有图案，所以又叫彩陶。

最早的陶塑只是在普通陶制品上绘有红、黑、白等颜色图案。这红、黑、白三色不用来画花朵或人头，而是一道红，一道黑，一道白，交叉排列，简单又美丽。

渐渐地，彩陶上的花纹开始变了，变成一些简单的动物，如狗、鸟和青蛙等等。动物们都呈现出活泼、纯朴和天真的模样，展示了生气勃勃的人类童年氛围。

图案陶塑之后，便有了造型陶器，如鸟型陶

器、鱼型陶器等等。其中最著名的有两个：一是陶猪；一是三足器。到了氏族部落出现剩余财产时，人和打仗的场面也成为陶塑的内容。

青海大通县上孙家寨出土的“舞蹈纹彩陶盆”就是远古泥塑的杰作。

这是一个十分出名的彩陶盆，口径 29 厘米，腹径 28 厘米，底径 10 厘米，高 14 厘米。它的唇部与内外壁都涂有彩纹。内彩非常特殊，在内壁的腹部画有 4 条平行的圈带纹，口沿上也画了一道圈带纹。

上下两组圈带纹饰之间，画了 3 幅相同的 5 人一组的舞蹈画面。舞蹈者手拉手，脸朝着同一方向，排列整齐。每个舞蹈者的头上，都系着像小辫子一样的带子，摆动富有节奏。两条腿略有弯曲，摆出踏歌的姿势。

3 幅画面用 8 条下垂的内心弧线间隔开来。这些下垂的弧线，令人想到杨柳在春风中摇摆，那 4 条环腹的圈带纹，给人以湖边水波潋潋之感。

中国陶塑的杰出之作，就是秦始皇兵马俑。

秦俑占地两万平方米，比一个大广场还大。陶塑的兵马与真的高矮胖瘦相同，被埋在 6 米深

的地下坑道里。

现在公开展出的一号坑，东西长 230 米，南北宽 62 米，6000 多名武士并列排成队，面向东方，组成由战车、步兵共同编成的方阵。

二号坑，东西长 124 米，南北宽 98 米，地面上排着 1000 多件兵马俑。这个方阵由战士、骑兵、弩兵、步兵组成，是混合编组的。

三号坑较小，面积只有 520 平方米。坑的正中是一辆战车，坑的周围站着 68 个武士俑，组成一个令人感到壁垒森严的阵容。

武士俑平均高度 1.8 米，陶马与真马的体形差不多。这么大的陶塑，前所未有，堪称奇迹。

巨石和迷宫

话说到了新石器时代的时候，我们的祖先忽然对建筑发生了兴趣，创造出许多艺术作品令现代人惊叹不已。

最早让后人不解的古建筑，叫“文化石”。实际上，就是用巨大石块垒砌起来的建筑物。有