

21世纪
美术教育丛书

全新
版

美术教育丛书

ERSHIYI SHIJI MEISHU JIAOYU CONGSHU

外国美术史纲要

陈洛加
编著

美术

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

21 世纪

美术教育丛书

外国美术史纲要

陈洛加 编著

西南师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

外国美术史纲要 / 陈洛加编著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2006.4

ISBN 7-5621-1163-4

I. 外… II. 陈… III. 美术史—外国

IV. J110.09

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第027568号

外国美术史纲要

编著者: 陈洛加

责任编辑: 王 煤 文沛霖

封面设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南大学校内

邮 编: 400715

经 销: 新华书店

制 版: 重庆市海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷: 重庆大学建大印刷厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 16

字 数: 399千字

版 次: 2006年8月第2版

印 次: 2006年8月第1次印刷

书 号: ISBN 7-5621-1163-4/J·25

定 价: 24.00元

总序

西南师范大学出版社出版的全新版《21世纪美术教育丛书》，有《中国美术史纲要》《素描》《色彩》《艺术概论》《速写》《中国画色彩艺术》《现代西方设计概论》《美术摄影》等30多个品种。这套丛书几年前已开始分别以教材的形式出版，有的已再版数次，销路颇畅，读者反映颇佳。

全新版的作者队伍来自清华大学美术学院、中国美术学院、西南大学美术学院、四川美术学院、南京师范大学艺术学院、华南师范大学美术系等全国十几所艺术院校，撰稿人都是身在教学第一线，对所写学科有多年的教学经验，有长期的学术积累。其中有博士生导师、教授、中青年业务骨干。因此，每一种教材都有很强的实用性，同时具有较高的学术价值。

这套教材有几个突出特点：

一是它的前瞻性。从科目设置到撰文，都着眼于面向21世纪。设计在目前越来越显示出其重要性。为适应形势需要，本套教材设置了设计类的科目就有七种，即《现代西方设计概论》《应用美术》《设计基础》《现代居室装饰画技法》《装饰：材料与技术》《室内环境设计》《时尚居室设计》，占全套教材的1/5强。这里只是要说明全书的策划者所具有的前瞻性的思想意识。在撰文过程中，所有的作者都力求融合新知识、新思路，使自己的著作对读者有新启示。有些作者是由欧美留学归国的，或数次出访欧美的，他们直接吸纳了西方文化。暂时没有机会出国的作者，在当今信息十分发达、很容易获取新知识的条件下，他们也都努力吸取西方文化中有益的东西，使自己的著作具有一副新的面孔。这些都是为了追赶世界潮流，与世界接轨，以适应改革开放的需要。

二是它的系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目，这套教材几乎都关照到了。从基础训练的素描、速写、色彩、设计，到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法、建筑等，应有尽有，而每一种教材也都力求完整系统，以使读者对该教材首先把握住总体，在这个前提下，再为读者提供本专业的具体知识。

三是它的可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。该套教材深入浅出，通俗易懂，可赏可读，已成为其突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概论、美术史等理论性很强的专题，读者也不会觉得诘屈聱牙，难以卒读，而是朗朗上口，余味颇浓。再加上设计装帧的现代意识，书中图文并茂，印刷精美，很富有吸引力。

当然，这套教材也同其他教材一样，并不是十全十美的，也存在一些不足，需要再版时改进。这套教材，已不仅仅是西南大学一家的事情，在某种意义上说，它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情，因为它的使用面已经覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信，在参与编写单位的支持下，在撰稿专家的共同努力下，在整个美术界专家的同人的共同关怀下，这套教材一定会越来越完美。

应出版社之邀，写了上述一些看法，是为序。供广大读者参考。

首都师范大学美术系教授、博士生导师李福顺

序言

一部美术史既是社会历史发展的形象化记录，也是人类不同视觉方式的展现。它将历史性地解释和叙述世界美术的变迁和发展，探讨艺术同社会历史和其他文化现象的关系，阐释艺术风格流派同人的审美心理发展的关系，记述并品评艺术家的创作和作品。

外国美术史原包括除中国以外的世界美术史，但从我国目前的研究状况和掌握的资料等实际情况出发，本书仅以欧洲美术史为主要线索。

一部外国美术史上下数千年，涉及各种艺术思想、众多的风格流派以及国名、地名、人名，怎样才能有限的时间里取得良好的学习效果呢？把握大的线索和趋势，从历史唯物主义的角度和审美的高度，以一种开放的态度去品评艺术家和艺术现象是学习的关键。以西方美术史为例，纵观西方美术的整个发展历程，我们可将它划分为两个大的阶段去把握。从古希腊到19世纪中叶法国印象派的产生为第一阶段。这一阶段的西方艺术以模仿写实为主流，可称之为传统西方艺术。其中古典艺术的影响尤为深远，从中可以看到古典艺术发展的三个高潮：古希腊罗马时期、意大利文艺复兴时期、19世纪的欧洲。第二阶段则包括从19世纪下半叶的后印象派开始，至现当代的西方艺术。它花样翻新，面貌多样，总的趋势是突破了客观模写自然的传统艺术观，走向主观精神的表现，建立了全新的艺术观念，形成了一个开放的、多元化的艺术局面，这个阶段我们称之为西方现代艺术。

如果我们将视点从“古典和模仿写实”的角度移向“表现性”的角度去审视西方艺术发展，就会看到原始时代艺术、欧洲中世纪艺术和西方现代艺术都带有较强烈的表现特征，艺术家不是纯客观地再现自然，而是在创作中加入了更多的主观情感因素，这同样是非常感人的。

常常有人不理解达·芬奇的“蒙娜·丽莎”为什么是世界名作，认为今天的人完全能够画出比她更好的画来。这种看法正是缺少历史唯物主义态度的表现。“蒙娜·丽莎”之所以为世界名作，是因为就文艺复兴时代而言，她不但在技巧上是科学绘画方法的总结，

也是文艺复兴时期人们审美理想的集中体现，是那个时代思想和技巧的高峰。

针对以上一些问题，本书在编写中突出了下面几个特点。

第一、基本按照历史的发展线索叙述各时代各国的美术发展变化，但不严守年代顺序，而是将艺术发展归纳为风格、流派、样式、民族四个方面进行阐述。力求层次分明，线索清晰。

第二、强调对美术作品的鉴赏。在介绍艺术家和风格流派的同时，本书把一些有代表性的作品一一作了分析，偏重从审美的角度去赏析作品。如果将这些名作分析单独抽取出来，可以成为一本美术鉴赏集。在我看来，学习美术史不仅要了解艺术发展的过程，记住一些艺术流派和作品，更重要的是培养和提高我们的艺术鉴赏能力。

第三、现代艺术占有较大的比重。今天已是20世纪末，西方现代艺术虽发展百余年，但我国对它的介绍和了解还相当有限，把西方现代艺术简单地斥责为颓废没落而不予理睬的现象还十分普遍。西方现代艺术存在百余年而经久不衰，肯定有其存在的价值和合理性。可以说它是西方现代哲学、现代工业社会、现代人的心理和精神发展的必然产物，只要我们站在正确的立场上，取其精华、弃其糟粕，通过它了解西方人的艺术观和价值观，了解西方现代艺术的新思想、新角度、新材料和新手法，无疑对中国美术的发展与拓展我们的思维和视野大有裨益。

考虑到知识的系统性和广泛的实用性，本书涉猎面较广。对于美术自考生，凡大纲上没有的内容均不作要求，考试也不涉及，如第三章中的法国文艺复兴，第四章中的18世纪意大利艺术等。请自学考试者注意。

为了方便自学者，本书在最后还附有思考题、主要参考书目、学习方法和答题技巧、自测题及答案等内容。

目 录

序 言

第一章 人类童年时代的艺术	
——原始及古代艺术	001
第一节 原始艺术	001
一、旧石器时代的艺术	001
1. 洞窟艺术 2. 器物艺术	
3. 艺术起源的假说 4. 艺术起源学说简介	
二、新石器时代的艺术	006
1. 巨石建筑 2. 杰里科文化 3. 沙达尔·胡又克文化	
第二节 古代埃及艺术	006
一、古代埃及的历史与艺术	007
1. 早期王国时期的艺术 2. 古王国时期的艺术	
3. 中王国时期的艺术 4. 新王国时期的艺术	
5. 后期王国时期 6. 托勒密王朝时期	
二、埃及艺术的特点	013
第三节 古代两河流域艺术	013
一、苏美尔—阿卡德时期的艺术	014
二、巴比伦时期的艺术	015
三、亚述帝国时期的艺术	015
四、新巴比伦时期的艺术	016
五、古代波斯艺术	017

第四节	古代印度艺术	018
	一、印度早期文明	018
	二、印度古代佛教艺术	019
第五节	爱琴文明及古代希腊艺术	021
	一、爱琴文明	021
	1. 克里特岛 2. 迈锡尼 3. 基格拉迪群岛	
	二、古代希腊艺术	023
	1. 几何风格时期 2. 古风时期 3. 古典时期 4. 希腊化时期	
第六节	古代罗马艺术	038
	一、王政时期的艺术	038
	二、共和时期的艺术	040
	三、罗马帝国时期的艺术	040
	1. 建筑 2. 雕刻 3. 绘画	

第二章 神权下的艺术世界

	——中世纪艺术	045
--	---------	-----

第一节	欧洲中世纪艺术	045
	一、早期基督教艺术	046
	二、拜占庭艺术	047
	三、早期中古艺术	049
	四、罗马式艺术	051
	五、歌特式艺术	053
	1. 建筑 2. 雕刻	
第二节	伊斯兰教艺术	055
第三节	佛教艺术	060

第三章 理性与科学的时代

	——欧洲文艺复兴时期的艺术	063
--	---------------	-----

第一节	意大利文艺复兴时期的艺术	063
	一、意大利文艺复兴艺术的开端	064
	二、早期文艺复兴艺术	066

三、盛期文艺复兴艺术	074
1. 罗马及中部意大利艺术	
2. 威尼斯画派和北意大利艺术	
四、晚期文艺复兴艺术	089
第二节 尼德兰及法国文艺复兴时期的艺术	091
一、文艺复兴时期尼德兰艺术	091
1. 15世纪尼德兰艺术	
2. 15世纪末至16世纪尼德兰艺术	
二、文艺复兴时期德国艺术	096
三、文艺复兴时期法国艺术	101
第四章 辉煌多姿的艺术景象	
——17、18世纪欧洲艺术	103
第一节 17、18世纪意大利艺术	103
一、发扬古典美的卡拉奇及其追随者	104
二、卡拉瓦乔的写实艺术	105
三、巴洛克雕塑大师贝尔尼尼	106
第二节 17世纪法兰德斯艺术	108
第三节 17世纪荷兰艺术	110
一、重要画家介绍	111
二、荷兰小画派画家	113
第四节 17、18世纪西班牙艺术	115
一、17世纪西班牙艺术	115
二、18世纪西班牙画家戈雅的艺术	119
第五节 17、18世纪法国艺术	121
一、17世纪法国艺术	121
二、18世纪法国艺术	123
1. 罗可可艺术	
2. 启蒙运动时代的艺术家	
第五章 流派纷呈的时代	
——19世纪以法国为中心的艺术运动	127
第一节 新古典主义艺术	127
一、新古典主义的美学特征	128
二、新古典主义时期的艺术家	128

第二节	浪漫主义艺术	133
	一、浪漫主义的美学特征	133
	二、浪漫主义艺术家	133
第三节	现实主义艺术	139
	一、现实主义的美学特征	139
	二、巴比松画派	139
	三、现实主义画家库尔贝和杜米埃	143
第四节	印象主义艺术	146
	一、印象主义	147
	1. 印象派的产生	
	2. 印象派的基本特点	
	3. 主要印象派画家介绍	
	二、新印象主义	157
	三、后印象主义	158
第五节	19世纪下半叶的雕塑艺术	165

第六章 不同国度的艺术旨趣

	——18、19世纪法国以外的欧美艺术	169
第一节	18、19世纪英国艺术	169
	一、18世纪英国艺术	169
	二、19世纪英国艺术	170
	1. 英国浪漫主义艺术家	
	2. 英国风景画家	
	3. 拉斐尔前派	
	4. 两位美国艺术家	
第二节	18、19世纪俄罗斯艺术	177
	一、18世纪以前的俄罗斯艺术	177
	二、19世纪俄罗斯艺术	177
	1. 19世纪上半叶的艺术	
	2. 19世纪下半叶的艺术	
第三节	18世纪至20世纪初的美国艺术	185
	一、早期美国艺术	185
	二、19世纪美国艺术	185
	1. 哈德逊河画派	
	2. 19世纪下半叶的美国艺术	
	三、20世纪初的美国艺术	188
	1. “八人团”	
	2. 军械库展览	

第七章 寻求新的艺术规范

——19世纪末至20世纪末的西方现代艺术

189

第一节 19世纪末的现代艺术趋势

189

一、象征主义

190

二、纳比派

191

三、新艺术运动

192

第二节 20世纪上半叶的西方现代艺术

194

一、艺术观念的转变

194

1. 从模仿再现走向主观精神的表现 2. 放弃了统一的绝对美的标准

3. 强调艺术的审美功能和纯视觉性 4. 艺术价值在于发现和创造

二、20世纪上半叶主要现代艺术流派

196

1. 野兽派 2. 立体派 3. 未来派 4. 表现派 5. 达达派

6. 超现实主义 7. 风格派 8. 20世纪雕塑名家

第三节 20世纪下半叶的西方现代艺术

215

一、20世纪下半叶西方现代艺术的主要趋势

216

1. 艺术走向过程 2. 艺术走向生活

二、20世纪下半叶的主要艺术倾向和流派

218

1. 抽象表现主义 2. 色场绘画 3. 波普艺术 4. 欧普艺术

5. 极少艺术 6. 偶发艺术与行为艺术 7. 观念艺术

8. 大地艺术 9. 超级写实主义

附 录

229

复习思考题

229

参考书目

232

外国美术史学习方法及答题技巧

234

外国美术史自测题

237

答案

241

插图索引

242

第一章

人类童年时代的艺术

——原始及古代艺术

第一节 原始艺术

人类文字出现以前的年代，称为史前，这是一个持续约数百万年的十分漫长的人类黎明时期。它混沌、迷茫，笼罩着猜不透的谜，使一代代智者学人困惑茫然。根据人类生产力的发展，我们把这混沌的史前时代分为旧石器时代和新石器时代。旧石器时代是人类狩猎和采集的时代，它包括早、中、晚三期，新石器时代是人类农耕和畜牧的时代。依据迄今为止的大量考古发掘成果和科学的碳14测定，使我们得知人类最初的艺术活动产生于旧石器时代晚期，即距今30000至10000年之间。欧洲大陆的旧石器时代美术主要包括洞窟壁画和小型器物艺术。新石器时代的欧洲没有产生出能同旧石器时代媲美的绘画和雕刻，主要艺术遗迹是巨石建筑。20世纪60年代以来，在土耳其、巴勒斯坦一带又发现了不少新石器时代人类的建筑和雕刻遗迹。

这些令人赞叹的原始先民留下的各种遗迹，今天已被人们视为颇具审美意义的艺术品，纳入了广义的艺术中。不过这些史前艺术同今天文明人的艺术是不能完全等同的，因为二者有着不同的内涵。史前艺术是原始先民们出于实用和功利的目的创造出来的，它们并不是，或许原始人也不曾把它们视为我们今天所称的艺术。今天之所以称其为艺术，一是基于它们都是经过人类的加工创造，带有创造痕迹的物品这一理由；二是因为这些作品中不同程度地包含了原始人类的审美动机。

一、旧石器时代的艺术（距今约30000~10000年）

19世纪以前，人们始终认为欧洲最早的艺术始于古希腊。直至19世纪下半叶由于一次意外的发现，才改变了人们的这一看法。

1879年夏天，一位名叫索特乌拉(M. de Sautuol)的西班牙工程师，带着4岁的小女儿来到西班牙北部桑坦德山区的阿尔塔米拉洞收集化石。女儿对父亲的工作不感兴趣，独自在洞中探寻玩耍。她发现一个很低矮的洞口，径直爬了进去。当她划亮火柴，一只瞪着两眼的公牛突然出现在她的面前，吓得小姑娘大叫起来。举世闻名的史前洞窟壁画就这样被发现了。

此后，人们经过一系列考古发掘，又发现了分布于比利牛斯山脉另一侧法国南部的许

多原始洞窟壁画和其他原始艺术品。于是人们在考古史上把法国南部和西班牙北部这一地区，称为“法兰科—康塔布连”美术圈。人们根据不同的时间和遗物，又把旧石器时代晚期美术的发展分为三个文化期：奥瑞纳（Aurignacian）、梭鲁特（Solutrean）和马格德林（Magdalenian）。其中奥瑞纳时期和马格德林时期留下的史前艺术遗迹最丰富。旧石器时代晚期的艺术主要包括两大类：洞窟艺术和器物艺术。

1. 洞窟艺术

洞窟艺术主要指分布于法国南部和西班牙北部地区的洞穴壁画。这些壁画以表现动物为主要内容，其手法写实、线条简练、形象生动，有简单的明暗描绘，色彩多呈黑红色、黑褐色，表现出自然而粗犷的风格，显示了相当高的写实能力。

洞窟艺术中最具有代表性的是西班牙北部的阿尔塔米拉洞和法国南部的拉斯科洞。

阿尔塔米拉洞（Altamira）

这是西班牙工程师索特乌拉及其女儿于1879年发现的一座长约300米的大洞，位于西班牙北部山区，著名的史前洞窟壁画便绘于主洞顶部。它是一块长约14米，宽约9米，绘有20

图1-1 拉斯科洞窟画

余只栩栩如生的史前动物形象的洞壁，包括野牛、野猪、母鹿、马和狼等。它们姿态生动自然，或奔跑，或静立，或受伤倒地，其中最著名的是“受伤的野牛”这个形象。这只野牛主要用红褐色渲染而成，有明暗的变化，它虽已受伤，仍做着最后的挣扎，显示出动物的力量和威严，给人留下深刻的印象。这些线条流畅、生动写实的作品竟然出自15 000年前的原始人类之手，实在

令人难以置信。

人们还发现，这些动物形象的轮廓全是用尖硬的燧石刻画出来的，但令人疑惑不解的是，所有的动物都被重重叠叠、杂乱无章地绘在墙上，它们身上或身旁印有手印，或标有箭头。为什么会如此呢？今天较合理的解释是：这些画不是出于娱乐或游戏的目的，而是一种祈求狩猎成功的仪式所留下的痕迹。原始人相信，通过仪式给动物画上标枪，按上手印，就能获得真正的猎物。

拉斯科洞（Lascaux）

位于法国南部蒙底涅的拉斯科洞，是于1940年被几个少年偶然发现的。此洞包括三个较大的洞和连接洞的长通道，洞顶和岩壁上画着大量的野马、鹿、牛等原始动物的形象（图1-1）。它们大概出自距今约30000~14000年之间的数代原始人类之手，壁画往往用红黑两色渲染出明暗和体积，姿态充满粗犷生动的节奏感。拉斯科壁画尤其引人注目的是出现了人类的形象，他们都把自己装扮成动物的样子，头上戴着动物面具，或束着动物头饰和尾饰出现在动物群中。这在史前壁画中相当罕见。

除法国南部和西班牙北部以外，在瑞士、比利时、意大利等国境内也有类似的洞窟壁画被发现。

2. 器物艺术

器物艺术主要指原始人类绘刻于牛角、骨头或石头上的雕刻作品，经过加工装饰的工具和其他一些用品。这些物品中最具代表性的是女性小雕像，它反映了处于母系氏族社会阶段的人类对母性的崇拜，对部落生存繁衍的关注。这些小型的器物艺术几乎遍布欧洲大陆，比洞窟壁画分布更广。

石维纳斯（图1-2）

这是出土于奥地利维也纳附近维林多夫的小型女性石雕像，由石灰石雕刻而成，高11厘米。雕像肥胖矮小，一头团成圈形的卷发，面部看不到五官。细弱的双臂放在硕大的乳房上，臀部和腹部丰满而突起。双腿短小，未雕出脚部，也没有其他更多的细节。整件雕像象征着旺盛的生育力，是这类女性形象中最有特色也最令人难忘的雕像。女人怀孕生育，对旧石器时代的原始先民来说是不可思议的奇迹，一个部落能否壮大和生存下去就取决于这种奇迹。先民心目中理想的权威女性形象，并非亭亭玉立的少女，而是最具有女性生育特征的母神，于是今人戏谑地称它为“石维纳斯”。类似的雕像人们在欧洲各地先后发掘出来，体积都很小，可能是供原始人随身携带的护身符。这件作品大约制作于25000~20000年前。

手持牛角的妇女

又名叫“劳塞尔的维纳斯”，因发现于法国南部的劳塞尔(Lausel)洞而得名。这是一件石头浮雕，高46厘米，同“石维纳斯”有许多相似之处。她右手持一只牛角，左手放在腹部上，头侧向牛角，长发垂在肩上。她的脸模糊不清，未作刻画，宽臀大腹，双腿细瘦，乳房巨大。很有可能她是当时的氏族头领，正主持一项巫术仪式，祈祷猎物丰盛、氏族繁荣。尽管这些雕像并不是出于游戏或审美的目的，但我们仍然能从中感受到原始人类对生活的敏锐观察和热爱。这件雕刻大约产生于40000~30000年前。

驯鹿渡河

这是一件刻于牛肩胛骨上的著名史前线刻艺术作品，长约24厘米，发现于法国南部的洛尔台(Lorthet)洞。骨面上刻着三头驯鹿正涉水渡河，四条游鱼则穿梭于鹿腿之间，借以

图1-2 石维纳斯

表现出水的存在。这真是一件构思新颖的作品。画面上的鹿和鱼刻画得非常生动，手法写实，这也是旧石器时代晚期艺术的共同特征。

3. 艺术起源的假说

上面介绍的那些奇特丰富的旧石器时代晚期艺术品，引出了人们许多深切的思考。为什么它们都恰好产生于旧石器时代晚期，都主要分布于比利牛斯山麓，都深藏在幽暗的洞穴之中呢？那些壁画上的手印和箭头又意味着什么？是什么样的社会因素和心理动力促使原始先民去进行艺术创造的呢？

学者们经过了大量的分析研究，提出了许多推断和假说。20世纪以来，西方最有势力的艺术起源学说就是巫术说。

距今约30000年前，地球正经历着它的最后一次冰河期。这时千里冰封、万物萧索、大地沉睡，为了逃避严寒和恶劣的自然环境，原始人类纷纷从平原、森林移居到山地洞穴中去生活。

生存条件的突变，动植物的大量死亡，使人类的生活变得异常艰难。过去无忧无虑享受大自然慷慨赐予的原始先民，第一次意识到人类自身力量的有限和微弱，感觉到大自然在主宰着宇宙万物。于是原始人类企图借助于这种想象中的超自然力去补充自身力量的不足，这就是巫术活动产生的原因。

巫术活动是人类最早祈求保佑和获得更多食物(这时人类主要的食物就是野兽)的一种仪式。原始人相信，制作或绘制出某个自然对象的偶像，然后加上手印或箭头从心理和精神上占有它，那就意味着你确实能占有那真实的对象。他们相信在施行了这些巫术活动后，狩猎会有好运气，猎物会在巫术的控制下臣服于人类。于是他们在深暗黝黑的洞穴中举行这样的巫术活动，就像在大地母亲的肚腹中，这样似乎更具有魔力。原始先民通过敏锐的观察和丰富的联想，根据洞穴石壁天然起伏的表面或纹路，努力模仿自然对象，描绘出生动精妙、洋溢着生命力的动物形象。

这些洞窟壁画没有固定的方向性，有时在同一个地方重叠描画着几种动物形象，看来它的确不在于欣赏。这些重叠画着动物的地方被视为特别具有巫术效力之处，第一幅画在施行巫术后可能获得了预期的效果，以后便将此处反复加以使用。

大量考古学和人类学的材料向我们表明，史前人的确经历过一个巫术统治的时代，巫术观念和活动曾渗透到人类生产生活的各个方面。这种巫术活动的心理不难理解，可以说它至今仍残留在我们的生活中。比如当你憎恨某个人时，你可能会撕碎他的照片，用狠毒的语言诅咒他，以此得到某种精神上的宽慰和快感。

人类借助想象的超自然力量，通过绘画、雕刻、符号、语言等在心理上战胜对方，从而产生了艺术，这就是巫术说对艺术起源的解释。

4. 艺术起源学说简介

自古以来，人们对艺术起源问题就产生了兴趣并进行过广泛的探讨，形成了多种艺术起源的理论。这些理论从各个不同侧面阐述了艺术起源的推动力，这对学术研究无疑大有好处，不过在有些理论中至今很难用某种唯一的理论，完全令人信服地彻底阐明艺术发生的原因。艺术起源是一个十分复杂的问题，它必须以人类起源为前提，这实际上是发生学美学问题。下面就几种有影响的艺术起源理论作一介绍。

模仿说

认为艺术起源于人类对自然的模仿，这也是关于艺术起源的最古老的理论，古希腊先

哲中流行的观点。苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等人都持这一看法。亚里士多德曾说过：“人从孩提的时候起就有模仿的本能，人们从模仿作品中总是得到快感。”不过模仿说有它明显的不足之处。在这里，“模仿”一词实际的涵义是模拟、复制，与“再现”意义相似。它只能被认为是艺术创作过程中的一种手段或方法而已，很难将它作为艺术创作的动因。尽管我们能够在史前动物壁画中找到模仿现实的痕迹，却很难在精美的石器和抽象化的陶器图案中找到模仿的根据。况且，“模仿的冲动”为什么必然导致艺术创作而不是其他活动呢？这些都是用模仿论无法回答的问题。

劳动说

“艺术起源于劳动”这一观点拥有众多的支持者，也是我国解放以后最流行的艺术起源观点。它的主要理论依据来自俄国的普列汉诺夫和马克思、恩格斯的一些论述。

普列汉诺夫在《论艺术》中提出著名的命题：“劳动先于艺术”，“人最初是从功利观点来观察事物和现象，只是后来才站到审美观点上来看待他们。”^①实际上普列汉诺夫的命题只是说明了艺术与劳动的密切关系，审美与实用的先后次序，而未道出审美和艺术是如何发生的。

恩格斯在《劳动在从猿到人转变过程中的作用》一文中指出，“劳动是整个人类生活的第一基本条件，劳动是从制造工具开始的。”^②恩格斯的论述主要说明了劳动为艺术的产生准备了前提条件。艺术，尤其是造型艺术，它是一种人工制品，需要有熟练的技巧。正如恩格斯所说，艺术的产生是以人的手由于劳动而达到高度完善为前提的。但艺术起源在更多的情况下是指社会学意义和心理学意义上的推动力，也就是指原始人类最初的创作动机究竟是什么。事实上，要在这个意义上探索艺术与劳动的关系仍是一个难题。

游戏说

游戏说最初由德国美学家莱辛提出，为席勒所发展，它也是艺术起源理论中较有影响的学说。

席勒认为，人有感性冲动和理性冲动，二者是矛盾分裂的。人要成为具有完美人性的人，就必须把二者结合起来，游戏冲动不是动物精力过剩式的纯粹体力的发泄，而是创造力的自由表现。游戏的根本特点是自由活动，使人的感情和理性达到统一。审美就是游戏，艺术起源于游戏。

游戏说看到审美和艺术是一种感性和理性的自由和谐活动，有娱乐性。但它的错误在于把审美活动和艺术创造视为脱离社会劳动实践的纯娱乐性的游戏，看不到游戏和艺术的根本差别，因而无法正确解释审美实质和艺术起源。

巫术说

认为艺术起源于原始巫术活动，这是西方有关艺术起源的最有势力的理论。首创这一理论的人是英国著名人类学家爱德华·泰勒，此外还有弗雷泽等人。巫术说指出，原始人认为万物有灵，为了控制自然和祈求自然的恩赐，普遍进行巫术活动。巫术又分模仿巫术和交感巫术。前者的依据是，认为通过模仿活动就可以产生自己所希望达到的任何效果。如模仿描绘某一对象且占有这一模仿对象，便等同于占有了真实的对象。交感巫术则认为，巫术施行者可以利用某人接触过的任何东西，来对此人施加影响。无论何种巫术活动，都要借助绘画、偶像、假面、雕刻和模仿性舞蹈等手段，而这些手段毕竟同实际生产有所不同，它们多少带有想象和创造的成分。尽管

①《普列汉诺夫美学论文集》人民出版社，1983年，第395页。

②《马克思恩格斯选集》第3卷，第513页。

它们最初都同巫术活动完全融为一体，但在今天看来，它们都可归于艺术形态范畴。

二、新石器时代的艺术（距今约10000~5000年）

从旧石器时代过渡到新石器时代，这是人类历史上的一次重大革命。人类从狩猎和采集的动荡生活，走向了农耕时代的定居生活。虽然新石器时代人类仍然主要以石头为工具和武器，但这种新生活同时也带来了许多新发明和新的手工艺品。如果说旧石器时代是一个以绘画和雕刻为中心的模仿性艺术时代，那么新石器时代就是一个以制陶和建筑为中心的实用美术的时代。

今天我们所能了解到的新石器时代的艺术情况，大半得自原始人类当时的居住遗物。遗憾的是我们至今没有发现新石器时代足以同旧石器时代媲美的绘画和雕刻，已发现的欧洲新石器时代的其他遗物也相当有限。然而在亚洲西部，20世纪以来我们却发现了许多新石器时代的艺术遗迹。

1. 巨石建筑

欧洲新石器时代的美术成就主要是巨石建筑。所谓巨石建筑，就是原始人类用重达数吨的巨石垒建成的石门、石廊、石台等等遗迹。它在英国、法国、德国、意大利、丹麦和瑞典等国家都有所发现。人们推断，它大约是出于某种宗教目的而兴建的纪念性建筑，英语称为Megalith(巨石)。其中最著名的有英国南部索尔兹伯里平原上的巨石圈，被称为Stonehenge(悬石)。它由一些巨大沉重的石头等距离围成两个石圈(一个内圈和一个外圈)，石头之间横架着石条，圈中间放着一块类似祭坛的石头。有人认为这些石头是经过精确的推算而排列成的，很可能是为举行神圣的宗教活动而建。

在法国布列塔尼省发现的巨石行列绵延3000米，曾被当地人奉为神迹。这些巨石最重者竟达30余吨。据人们推断，这是原始人类举行宗教仪式的场所，或许是一种生殖崇拜。

2. 杰里科文化

在今天巴勒斯坦的杰里科(Jericho)，经考古发掘发现了约产生于公元前7000年左右的骷髅雕刻。这实际上是一些死人头骨，经修整后涂上一层彩色石膏，眼睛用贝壳镶嵌，塑造得相当细腻。这些头被放置在房内的地上，作为对自己祖先的崇拜。

3. 沙达尔·胡又克文化

1961年以来在土耳其境内发现了新石器时代的城市遗迹，称为沙达尔·胡又克(Catal Hüyük)文化，约产生于公元前6000年。城市中的房屋是用砖和木材建造的，还有宗教性的神庙。墙上绘有打猎的绘画，画中的动物形象较之旧石器时代更简洁和更规则化。最令人吃惊的是墙上还绘有城市图，其中有方块形的房屋，圆柱形的火山口。可以说它既是风景画也是人类最早的地图。

新石器时代之后出现了金石并用的时代和金属时代，社会生产力不断提高，阶级社会逐步形成，文字出现，人类开始过渡到文明时代。

第二节 古代埃及艺术

我们通常认为人类进入文明时代是从文字发明开始的，迄今已有5000多年历史。人类文明的初期在东西半球不同生存环境中，形成了尼罗河流域、两河流域、印度河流域、黄