

THRILLING ART

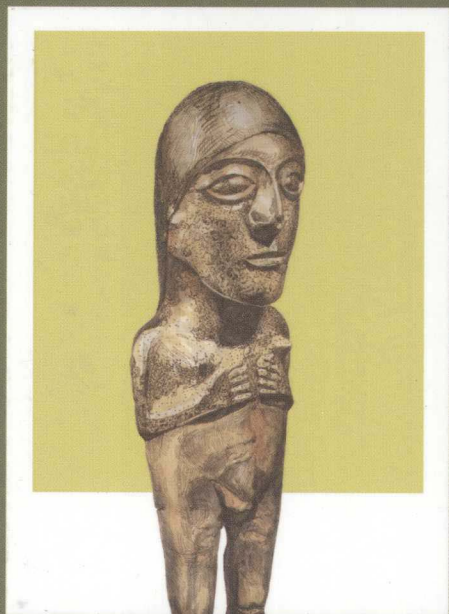
震撼的美术

美洲美术

主编/谭平 副主编/诸迪 王其钧 编著/王其钧

沙漠的痕迹

中央美院学者带你穿越时空
一起走进辉煌的世界艺术殿堂

THRILLING ART

震撼的美术

美洲美术

沙漠的痕迹

主编/谭平 副主编/诸迪 王其钧

编著/王其钧

图书在版编目(CIP)数据

淡漠的痕迹——美洲美术/王其钧编著.—重庆:重庆出版社,2010.5

ISBN 978-7-229-02365-2

I. ①淡… II. ①王… III. ①艺术史-美洲 IV. ①J170.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第099248号

淡漠的痕迹——美洲美术

DANMO DE HENJI——MEIZHOU MEISHU

王其钧 编著

出版人:罗小卫

策划:喻杨 郭宜 王其钧

责任编辑:喻杨 郑文武 夏添

特约编辑:陈刚

责任校对:何建云

装帧设计:刘薇 李秀云 刘尚

重庆出版集团

重庆出版社 出版

重庆长江二路205号 邮政编码:400016 <http://www.cqph.com>

重庆华林天美印务有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL:fxchu@cqph.com 邮购电话:023-68809452

全国新华书店经销

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:16.25 字数:269千

2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷

印数:1-4000

ISBN 978-7-229-02365-2

定价:45.00元

如有印装质量问题,请向本集团图书发行有限公司调换:023-68706683

版权所有 侵权必究

郑重声明:未经作者许可,不得使用本书文字、绘图及照片,以免引起版权纠纷

《震撼的美术》丛书编委会

- 主 编 谭 平 教授 中央美术学院副院长
- 副主编 诸 迪 副教授 中央美术学院院长助理、城市设计学院院长
王其钧 中央美术学院聘外籍专家
- 编 委 (以下排名按姓氏笔画为序)
- 王少军 教授 中央美术学院雕塑系
- 刘金贵 副教授 中央美术学院中国画院工笔画教研室主任
- 张 元 教授 中央美术学院油画系材料艺术工作室主任
- 张 鹏 副研究员 中央美术学院美术研究杂志社
- 张宝玮 教授 中央美术学院建筑学院
- 张所家 副教授 中央美术学院设计学院
- 郑 岩 教授 中央美术学院人文学院
- 曹 力 教授 中央美术学院壁画系主任
- 滕 菲 教授 中央美术学院设计学院首饰研究室主任

前

FOREWORD

从事与美术有关的职业,在当代社会,尤其在中国,是被许多人看不上眼的。当孩子考大学时,数理化或者文科的功课都不行了,有些家长就想到让孩子去学美术。其实,美术水平的高低在人类社会中始终是一个文明发展水平高低的重要标志。而且,美术也是人类文明中较为难以掌握的一种学科。没有一定的美术天赋,再加上后天不具备吃苦好学的精神,是肯定不能成为优秀艺术家的。

从我们身边的物质世界来看,哪一样东西离得开美术?我们开的汽车,需要优美的造型;我们住的房子,要有舒适的空间;我们吃的食物,要有好的包装;我

们穿的衣服,更是要有好的形式。不仅是衣食住行,就连我们天天用的钞票,也需要有人进行图案设计。总之一句话,人类的生活离不开美术。

可能也有人会争辩说,我们的生活离不开每一个行业。不过,当你去博物馆的时候,当你去翻阅人类文明史的时候,你就会豁然发现,如果将贸易、金融、语言等人们认为热门、重要的专业和艺术相比较,它们在重要性的排列顺序上都大大落到了美术之后。即便是将来,人们从各种更加丰富的媒体资讯中所看到的、印象最为深刻的仍然会是美术。

将美术与其他社会专业这样比较,并不是说社会上的其他行业都不重要,我要强调的只是美术对于人类文明进步的重要促进作用远远大于平常人的想象!尽管在每天的新闻联播或主流的媒体中并没有对美术予以特殊推崇,但是回头去看历史,即使是看距现在三十年前的改革开放初期的视觉资料,对你最为刺激的就是为

什么当时的中国人只穿灰色的衣服?—这就是美术! 美术的表现最直接地反映了整个社会。

中国目前的社会经济在高速发展,但是我们在自主知识产权的拥有方面还处于一个相当低的水平,这其中就包括美术专业的整体水平。几乎世界上所有的国家在经济处于三十年连续不断增长的背景下,都涌现出过一些本国的著名建筑师以及一些被世界同行所推崇的优秀建筑作品。翻开外国人编写的世界建筑史,除了中国的长城、故宫等古代作品外,当代建筑还是零。不过在今后编写的世界建筑史中,肯定有两个中国建筑作品会被收入。那就是中央电视台新楼(设计者为瑞梅·库哈斯Rem Koolhaas)和鸟巢(设计者为赫尔佐格和德梅隆Herzog & De Meuron)。但可惜的是这两栋建筑的设计者也都是西方人,尽管媒体在宣传时都尽量回避提及设计者是谁,但是历史是清晰的。

中国的美术在历史上曾经辉煌过,但是现在,我们还是有些落后。知己知彼,才能百战不

殆。这就是我主持编写这套《震撼的美术》的原因。简言之,目的是为了给更多的读者普及一般性的美术知识,增强美术教育的基础知识。对于世界上其他国家和地区的美术运动的介绍与评论应该是中立的、不带有极强的个人观点的。但是历史是由后人来写的,因此要写一本完全忠实于美术史发展过程、不带有任何个人主观偏见的书是完全不可能的。因此我只能说是尽量让自己做到客观公正。

美术发展史又是和社会历史的发展彼此相依的。到目前为止,国内的美术史书籍基本都是与社会史脱节的所谓纯美术史图书,即使有的美术史图书涉及到一些社会史的内容,也只是只言片语的提及。但是社会史是美术发展的重要背景,有时还是主要的决定因素,因此在编写这套书时,我坚持将美术的发展放到社会政治、经济、商业发展的大环境中来介绍、分析。这种横向的历史关联互述,也会使读者易于产生

阅读兴趣。

此套丛书共十三册,分别介绍了古埃及、古希腊、古罗马、美洲、印度、哥特、文艺复兴、法兰西、俄罗斯、新古典主义、现代主义、后现代主义和当代潮流。这些分册所包含的内容,基本概述了外国美术史的最主要发展历程。

我相信随着中国经济的不断发展、社会的不断进步,中国

的美术水准,包括艺术设计、建筑设计,都会相应地有所提高。而只有美术水平提高了,国民的创新意识才会进一步增强,经济发展才有可能得到更多的附加值。

谭 平

于中央美术学院

目 录

前 言

概 述..... 1

第一章 披着黄金的南美洲..... 7

第一节 黄金渊的起源..... 7

第二节 安第斯山区的美术..... 32

第三节 “世界中心”的神秘建筑..... 50

第二章 耀眼的明珠——中美洲..... 65

第一节 寻找丛林中的文明..... 65

第二节 玛雅文明的见证..... 90

第三节 丛林中的大教堂..... 136

第三章 血腥的墨西哥谷地..... 157

第一节 中美洲文明的延续..... 157

第二节 血祭之城..... 182

第四章 北美大国的崛起..... 193

第一节 北美土著艺术..... 193

第二节 美国艺术的萌芽..... 200

后 记..... 248

参考书目..... 250

选图索引..... 251

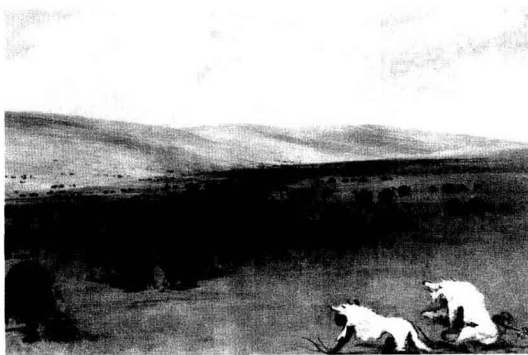

概述

大约在16世纪“美洲”(America)这个名称才出现,虽然早在1492年最先发现美洲这片土地的人是著名的航海家哥伦布(Columbus),但直到此时这块大陆还没有名称。1492年哥伦布发现了美洲,但哥伦布并不认为他发现的是美洲,而是一直认为他找到的是亚洲南部的印度而已。正是由于欧洲地区的人们在享有高度的文明之后,才发现这一几乎被世界遗忘的广阔大陆。所以,人们才称哥伦布发现的美洲为“新大陆”。其实美洲早在公元前900年左右,初期的文明已经形成,不过早期的美洲文明主要集中

在南美洲的安第斯(Andes)山区和中美洲。

15世纪以前,美洲的原住居民是印第安人。大约在一万多年以前,原古人从亚洲蒙古利亚迁入美洲,进入美洲后,成为美洲主要居民的印第安人,并继续由北向南发展,到了公元15世纪,整个美洲已布满了印第安人的后裔。此外,还有一些从太平洋各岛迁

正在捕猎的印第安人

图中两名印第安人身披白色狼皮,企图接近美洲野牛群并将其捕获。野牛是一种极凶残的动物,而印第安人却敢于与野牛较量,表现出他们具有勇者无惧的英雄气概。

印第安武士石像

印第安人的雕刻技艺十分发达，不管是木雕作品还是石雕作品都别具风格。图为一尊大型的武士雕像。雕像由一块巨石雕凿而成，虽然整体形象是个大概，但身体各部分却明晰可见。做工细腻，整体上显得自然流畅、风格质朴。

居而来的人也被认为是美洲最早的原住民。生存在不同地区的印第安人，由于地域、气候以及生活方式的不同，他们的文明发展也很不平衡，其中的分支玛雅（Maya）人、阿兹特克（Aztec）人、印加（Inca）人分别创造出了美洲文明的较高水平（阿兹特克人和印加人也都是印第安人中的一种，玛雅地区的印第安人统称为玛雅人），史学上以他们创造的三大文明，即玛雅文明、阿兹特克文明、印加文明为美洲古文明的代表。

因此美洲的艺术也以这三个文明时期为其发展的巅峰所取得的成就也最大。玛雅文明被人们看做是美洲印第安文明的文化摇篮及突出代表，尤其是在美术方面取得的巨大成就，对美洲大陆其他文化的发展影响很大，玛雅人在美洲美术史中的地位就像是希腊人在欧洲文明中的地位一样，具有重要的原创性。而已经形成成熟的金字塔式政治统治体系以及拥有较高经济、文化发展水平的印加人，他们在南美洲创造了组织严谨的社会管理体系、大型的水利工程、四通八达的印加道路网，以及巨石砌造的建筑和高

度的文明，这些都把美洲古典文化推向了发展的高潮。而阿兹特克人则以其血腥的杀人祭祀礼和面积广阔的祭祀广场和祭祀建筑而闻名。

印加文明的辉煌让人们记住

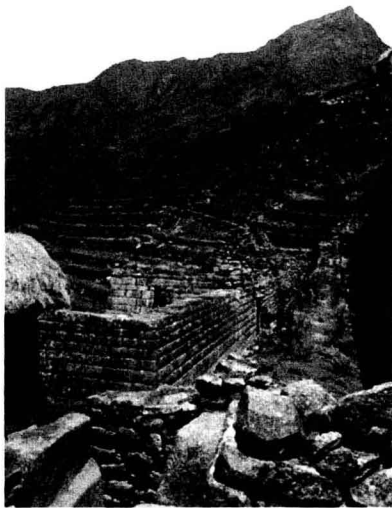
美洲文明概述	
约公元前1000年—公元900年	中美洲的玛雅文明发展，直至约公元900年开始走向衰落
公元前1200年—公元1500年	中美洲的文明发展，由奥尔梅克文明揭开中美洲文明的序幕，随后玛雅文明主导中美洲，其间血腥的阿兹特克文明经历从繁盛到衰落
约公元前1000年—公元1500年	印加在南美洲太平洋沿岸地区发展为强大的帝国

了南美洲的安第斯山，奥尔梅克（Olmec）文明揭开了中美洲序幕，而玛雅文明和阿兹特克文明将中美洲文明推向了巅峰，北美洲则在很长一段时间内都默默无闻，直到北美洲经历了众多殖民者的统治后，迎来美利坚合众国（The United States of America）的崛起。虽然美洲各地区有着不同的地理、自然环境和文化发展，但是这些地区还是存在一些共同的特征，它们之间最大的共同点就是都曾有着自然性宗教信仰。古代美洲的文明也非常发达，而且表现出了丰富的多样性，而高水平的农业是古代美洲各种文明繁荣昌盛的基础。古代美洲除了发达的农业之外，在制陶、纺织、装饰和手工制作等方面也很发达，其成就主要集中在中美洲和南美洲。

由于美洲各地区的地理环境的不同，所以每个地区的文明在具有一定共性的基础上也具有独特的一面。南美洲的安第斯山脉中部地理位置和生态环境就非同寻常，安第斯山脉中部地区的地势陡峭，也正处于整个山脉高度最大的一段，因此由高原和深谷相间构成。就生存方面来讲，生活在山脚的人们靠狩猎和农业为生，生活在山腰的人们靠种土豆和一些谷物生存，而生活在山顶的人们却只能靠牲畜业为生。同在一个地区，由于所处的海拔的不同，造成的生存条件也有着很大的差异。

大约在公元前 6500 年，南美洲的安第斯山区就已经出现了农业。到了公元前 2000 年，安第斯山区以北的地区也开始出现了以种植玉米为主的农业社会。直到 13 世纪印加帝国兴盛时期，虽然玉米等主要的农作物产品已经可以满足人们的需要，但是捕鱼和狩猎在南美洲安第斯地区印第安人的生活中，仍旧占据着重要地位。

奥尔梅克巨石头像

在每处奥尔梅克文化遗址中，几乎都会有巨石头像，这已经成为奥尔梅克艺术的重要标志，这些头像的造型往往都很相似。图中的这个头像戴着简洁的头盔，五官刻画精细，大眼、宽鼻、厚嘴唇。据推测可能是王子和显贵们的肖像。

梯田

安第斯山区的自然条件十分恶劣，对农业生产相当不利。不过，在此地居住的印加人却找到了很好的解决办法，他们将荒废的陡峭山坡开垦成梯田，并设计出了引水、排水系统，使农业生产量得到了保障。

科潘赛球场地

坐落在洪都拉斯的科潘赛球场是玛雅文明的一个重要遗址。在当时的中美洲，球类活动并不是一项单纯的体育运动，而是一项庄严的宗教仪式。球员一般由贵族担任，以失败者的死亡而结束，是一项非常激烈、残忍的运动。

中美洲的文明主要产生于尤卡坦半岛(Peninsula of Yucatan)、危地马拉(Guatemala)、洪都拉斯(Honduras)和墨西哥(Mexico)谷地，中美洲的文明可分为两种，一种是“热带雨林文明”，另一种是“湖上的文明”。“热带雨林文明”所指的就是中美地区的玛雅文明。之所以称其为热带雨林文明，是因为玛雅文明区西临太平洋、东濒大西洋的墨西哥湾和加勒比海，北部是突出的尤卡坦半岛。正处在热带雨林区，玛雅文明区与南美的安第斯山区一样有着丰富多彩的地理环境和生态环境。玛雅地区由南向北依次可分为：高山、低地和平原三部分，而文明的发展顺序也是按高到低产生的，玛雅最早的农业文明就产生于高山地区，而低地是玛雅文明的发展中心，平

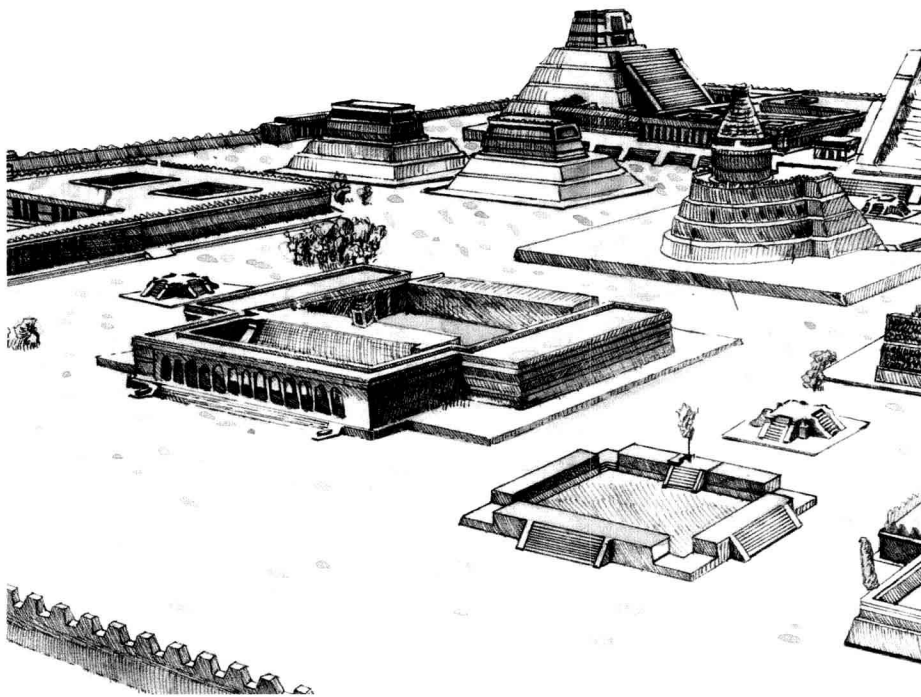

原则是玛雅文明走向鼎盛继而衰落的地方。

所谓的“湖上的文明”指的是阿兹特克文明，此名也是根据阿兹特克文明的所在地而获得的，因为阿兹特克文明主要分布在墨西哥的高原盆地地区，其中心城

阿兹特克帝国首都复原图

阿兹特克人认为他们的首都是帝国的中心，更是全世界的中心位置所在，因此其建筑规模十分庞大、雄伟。图为位于首都中心的宗教圣地，其布局规划清晰，祭坛、神殿、贵族学校等都在这个区域。

市特诺奇蒂特兰位于特斯科可湖旁的区域，并借助周围的湖水灌溉农田，捕食鱼类等，所以阿兹特克文明也可称为“湖上的文明”。不管是丛林中的中美文明，还是山区的南美文明，在15世纪以后，由于欧洲人的到来，而打破了美洲社会发展原有的平衡，美洲本土各种繁荣的文明发展也随之结束。接下来整个美洲的原著民被蜂拥而至的欧洲移民代替，其社会从氏族为基础的帝国直接跨越到近现代的殖民社会历史时期。

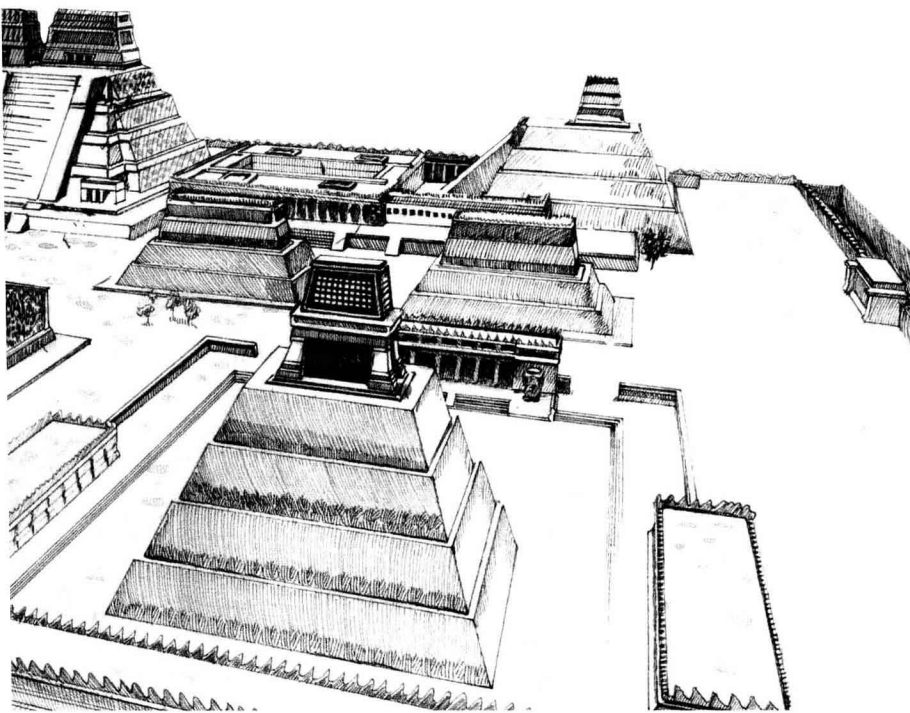
可以说，整个美洲的文明发展主要集中在中美和南美地区。虽然美洲文明的发展相较于其他文明要晚得多，而且其社会发展也为殖民者的涌入而呈现跳跃式，几乎从原始社会状态一跃

哥伦布画像

在1492年，哥伦布第一次登上新大陆之后，当地的土著们创造的灿烂文化才开始被外部世界的人们发现，使美洲和世界其他地方合二为一。同时，也使有关地建东西半球的概念逐渐在人们中形成。

而到近现代发展状态，但就其原著民来说，其古代文明的发展却是至15世纪戛然而止的。美洲，这块被世界文明所遗忘的区域，在十五世纪哥伦布发现新大陆以后，才赶上人类文明发展的脚步。

博南帕克壁画

考古学家在玛雅文明遗址中发现了一些色彩鲜艳、内容丰富的壁画装饰。其中以博南帕克壁画最为著名。在这些壁画中，有表现国王威严形象的，也有反映人祭活动的，还有描绘战争场景的，壁画的场面往往都散发着一一种庄严、神圣的气息，完全看不到安宁与平和。虽然图中的这幅壁画描绘的是身着盛装的人们迎接率军征讨的国王凯旋的热闹场面，但在其背后却暗示出玛雅人尚武好战的残忍一面。

美洲的玛雅文明、阿兹特克文明和印加文明并不是整个美洲文明的全部代表。美洲大陆疆域辽阔，地形复杂，自然环境多样，而且由众多文明区域组成。而玛雅、阿兹特克和印加三个文明，无疑是美洲古代文明最主要和最突出的代表。

按发展时间顺序，玛雅文明早于阿兹特克文明，阿兹特克文明又早于印加文明，且印加文明

是欧洲外来文明时代来临之前，最后一个伟大的美洲本土文明。处于中美洲的玛雅文明与阿兹特克文明虽然共同起源于奥尔梅克文明，但是由于它们在地理环境、民族和宗教信仰等方面的不同，使

它们在文明发展上又有着自己独特的一面。

尽管美洲不同文明的文化艺术风格是多种多样的，但是其中大部分都具有很强的装饰性和理想性，在造型上具有抽象的变形特征。也正是因为这一点，一种高度的写实与自然主义风格存在其中，就如万绿丛中一点红，显得那样特别，那样引人注目。

美洲虎瓮

在玛雅文化中，许多动物都被人们赋予了特别的含义，人们对这些动物也都充满了崇拜之情。美洲虎是美洲大陆上最强大且最凶猛的动物，因此人们便用其象征权力、地位与战争。同时，在一些祭祀活动中，美洲虎形象的祭器也十分常见。

第一章 披着黄金的南美洲

第一节 黄金洲的起源

南美洲的文化起源。安第斯山脉中部的太平洋沿岸地区和玻利维亚高原区,是南美洲的文化发祥地,虽然早从公元前 8000 年这里已经有人类活动的迹象,但最早出现在这里的文明是从约公元前 1200 年左右出现的查文(Chavin)文化开始的。查文文化的很多传统及生活特征,都成为了之后不同文明所共同具有的特征。公元前 2000 年左右在安第斯山区就已经出现了村落,而且有一些村落的规

模相当大。居住在安第斯山脉中段沿海地区的人以捕鱼业为主,这里是世界上最富饶的海域之一,而内陆的人们则主要从事农业和狩猎,不同地区根据生活区域的不同所选择的生存方式也有所不同。生活在高原上的人们,已经开始饲养羊驼和无峰驼,人们利用羊驼的毛混合棉花制作一些纺织品,在这些纺织品中,人们还编制出象征人或动物的图案,这些图案往往都带有宗教意义,安第斯高原地区的纺织

南美洲的起源	
公元前1200年—公元600年	查文文明揭开了南美洲的开端，因宗教需要建立了“U”形神庙纳卡斯文明的巨画地图
公元前200年—公元1500年	莫切人利用刻有标记的泥砖建造了太阳金字塔和月亮金字塔，以及奇穆文化的“昌昌”古城
公元1400年—公元1600年	南美洲出现了印加帝国，以农业为主的印加帝国有着金字塔式的国家管理模式

业也是南美洲纺织业的起始点。

安第斯山区早期文明之间发展水平的差异在公元前1200年发生了变化，一套统一的文化使安第斯山区中各个地区的文化差别逐渐缩小。这种文化之所以能够使安第斯山区统一，是因为整个

安第斯山区生活的人们都接受了同一种宗教信仰，并且还还把地处高原的查文德旺塔定为宗教信仰的主要祭祀仪式中心。这种文化就是人们所熟知的“查文文化”。早在公元前2500年前后，生活在安第斯山区的人们出于共同的信仰兴建了供奉神灵的宗教建筑，南美洲出现了最早的金字塔式宗教建筑。据说在查文文化遗址中有一个石碑上刻画有执行酷刑和用活人献祭的场面，因此人们推断人祭的祭祀方式从查文文明时期就已经开始形成传统。

南美洲最早出现城镇的地区是查文德旺塔和它附近的一些宗教仪式中心，因为这些宗教仪式中心的周围也往往是人口最密集的生活区。由于安第斯山区有丰富的金、银、铜等矿产，所以生活在山区的人们有很多人都是技术高超的手工匠，他们最擅长的就是利用黄金、白银或铜及一些合金制作造型优美的首饰或祭祀器皿。随着生活在安第斯山区的人们不断改进纺织技术，查文文明时期的纺织业也有着突飞猛进的发展，其产品越来越精致。

石雕雕刻

查文文明时期的查文人即古印第安人，他们常会用玄武石或砂石的方形石板制成石碑，并在石碑上饰以生动活泼的人物形象以及曲线变化复杂的浅浮雕图案。这些图案比例匀称，线条清晰流畅，彰显出查文人在石刻技艺上的突出成就。

