

高等院校美术理论系列教材

外国美术简史

潘耀昌等 编著

上海人民美術出版社

高 等 院 校 美 术 理 论 系 列 教 材
外 国 美 术 简 史

潘耀昌 季晓蕙 钟 鸣 编著

上海人民美术出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

外国美术简史 / 潘耀昌等编著. - 上海: 上海人民美术出版社, 2005.8

ISBN 7-5322-4213-7

I.外... II.潘... III.美术史-外国-高等学校-教材 IV.J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 062272 号

外国美术简史

著 者: 潘耀昌 季晓蕙 钟 鸣

策划编辑: 王 远

责任编辑: 王 远

封面设计: 曹田泉

版式设计: 毛 溪

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路 672 弄 33 号)

开 本: 787 × 1050 1/16 12.5 印张

印 刷: 上海市印刷十厂有限公司

版 次: 2005 年 8 月第 1 版

印 次: 2005 年 8 月第 1 次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 7-5322-4213-7/G · 173

定 价: 39.00 元

序

近几年来，全国美术和设计类大学招生考试不断升温，考生人数增幅很大，一时间十分热闹。每年春季，各类媒体也会大量报道其中过程和细节，众说纷纭。我们对这种现象基本上持肯定态度，理由很简单，只要引导的方式对，的确是当今学子们就业和创业的发展方向。

随着我国现代化发展的过程，不仅美育成为大学生的人文素质建设的一大课题，而且用美的形态和应用技术丰富和提升我国人民大众的生活质量也是必然趋势。绝大多数美术院系培养学生的方向，可能越来越多的是应用型人才，而不是架上绘画或纯艺术创作人才了，这种变化带来的教学思路的调整也就是必然的了。出版社为教学服务是天职之一，而面对这种变化，首先就想到了教材的变革与调整。大学美术和设计专业在培养应用型人才的教学中，实用类、应用技术类学科内容和知识范畴成为课程的中心部分，大多数学生在校期间也会花费相当多的时间在这些内容上。为此，学校院系调整师资配置，调整课程安排，甚至调整办学模式来适合学科的发展。我社也积极配合出版了一批应用型的各门类基础教材，以满足调整的需要，其中不少教材受到学校老师和同学们的认可和好评，形成了一定的影响力。

但是，我们又和一批高校的教师和作者共同想到教材的另一个课题：美术院校的高等教育和职业教育仅仅是为了培养一批批“匠人”吗？高等教育和职业教育有什么区别呢？回答也是明确的，高等教育培养人才应该走设计师之路，开创培养有创意和创新能力的专业技术人才之路。那么高等院校的四年本科学习里，理论类和史论类的内容就绝对不能缺少，而且肯定应该是知识架构中的骨干课程。如果是偏重了应用和实践课程，忽视了理论基础的学习，是很危险的。

针对这种调整，上海人民美术出版社决定拿出两套理论类教材，充实我社的教材体系。一套《高等院校美术理论系列教材》，主要围绕美术传统基础理论进行编写；一套《高等院校设计理论系列教材》，主要围绕艺术设计类基础理论进行编写。两套教材构思一致，完全按照国家教育部教学大纲要求制定选题和课程。在策划和组稿中，我社充分注意到编纂要把知识点和学习重点的论述和安排放在首位，同时，根据现代学生的阅读习惯，把教材的可读性和图版资料互动的形式结合起来，力争以最好的图书形态克服以往理论类图书呆板的面孔，使这两套教材成为满足我们追求完美教学目的的帮手，以证明我们正在努力着。

我们期待着各位老师和学生同仁们给予支持，也给予我们批评指正。

上海人民美术出版社 社长

目 录

序 言

-
- 第一章 原始时代 6**
欧亚大陆：旧石器时代 / 中石器时代 / 新石器时代 其余各洲：非洲 / 美洲 / 澳洲
- 第二章 早期文明 15**
美索不达米亚 / 古埃及 / 古印度 / 商周 / 玛雅和印加
- 第三章 古代希腊 25**
古风时期 / 古典时期 / 希腊化时期
- 第四章 古代罗马 34**
伊特鲁斯坎 / 共和时期 / 帝国时期
- 第五章 佛教美术 43**
阿育王和佛教美术 / 贵霜时代的犍陀罗和马图拉 / 笈多时代的佛像和阿旃陀石窟
- 第六章 基督教美术 50**
早期基督教 / 拜占庭 / 早期中世纪 / 罗马式 / 哥特式
- 第七章 印度教美术 60**
印度本土 / 东南亚
- 第八章 伊斯兰教美术 67**
建筑 / 绘画与装饰图案
- 第九章 文艺复兴 73**
意大利 / 尼德兰 / 德国 / 法国、西班牙、英国
- 第十章 17、18 世纪的欧洲 85**
意大利和西班牙的巴洛克 / 佛兰德斯和荷兰的巴洛克 / 法国和英国的巴洛克 / 法国的洛可可 / 其他国家的洛可可
- 第十一章 桃山、江户时代的日本美术 105**
桃山、江户时代 / 浮世绘
- 第十二章 19 世纪的欧美 112**
新古典主义 / 浪漫主义 / 现实主义 / 印象主义
- 第十三章 二战前西方现代主义 131**
19、20 世纪之交 / 第一次世界大战之前 / 两次大战之间
- 第十四章 俄罗斯的现代美术 159**
十月革命前 / 苏联时期 / 过渡时期的苏联和俄罗斯
- 第十五章 二战后西方现代主义 170**
抽象表现主义 / 1960 年以后的综合艺术：波普美术、照相现实主义、欧普美术、活动艺术、环境艺术、偶发艺术、极少艺术、概念艺术
- 第十六章 后现代主义 180**
新表现主义 / 博伊于斯和贫乏艺术 / 新现实主义 / 后现代建筑和解构主义 / 公共艺术
- 第十七章 世界美术展望 192**
- 附录一、二 俄罗斯莫斯科大学 2000 年美术史教学提纲**
- 附录三 内地出版世界美术史和外国美术史、常见的英文版世界美术史参考书目**

第一章 原始时代

第一章 原始时代

原始美术系人类原始社会的美术。原始社会主要指人类历史的史前(The Pre-historic)部分,通常指阶级出现之前的社会,也是文字出现之前的社会,是人类发展最早的阶段。如果以生产工具的使用和相应的生产方式为社会发展的时间坐标,那么,原始美术正处在旧石器时代末期至早期金属时代,包括从渔猎到早期畜牧和农耕的文化阶段。从这个意义上说,原始美术还可以包含发展水平近似于史前人类的近代遗存的原始部落或谓土著居民(The Primitives)的美术。

从目前来看,在欧亚大陆,史前美术的调查和研究在整个史前美术史中最为发达。这里的史前美术作品大致可分为两种类型:岩壁美术和器具美术。岩壁美术主要是涂绘或刻划在岩洞、石壁上的绘画作品,还包括洞穴里发现的浮雕作品。器具美术则以小型雕塑作品为主。此外,在非洲、美洲、澳洲等地,也发现有史前美术的遗存,并有不少相关的著述问世。

由于史前考古学的材料大多是零星的片断,它们之间存在大片空白,要把当时的文化发生、发展、传播和融合的脉络描述出来几乎是不可能的,而史前美术的材料则更缺乏,要描述史前美术发展演变的完整图画,恐怕不是当前美术史力所能及的事。这里有无数难解之谜,史料不足的部分,只能在一定程度上,借助对近代原始部落的研究和对儿童心理的研究,通过推理与想像予以补充。

第一节 欧亚大陆

一 旧石器时代

从发生学角度来看,人类造型能力的发展是与工具制造的进程同步的,就今天意义所说的美术而言,人类最早的美术大约出现在旧石器时代的晚期,多发现于欧洲的西部与中部。那里克罗马农人(Cro-Magnons)的美术品,不仅产生的年代最早,被研究的历史最长,而且艺术价值也最高,距今大约3.5万至1万年左右。法国南部和西班牙北部地区,美术史上称为弗兰克-坎塔布连(Franco-Cantabrian),是目前发现的旧石器时代晚期欧洲大陆洞穴壁画最集中的地方。在这些丰富多彩的洞穴壁画中,以法国南部的拉斯科(Lascaux)和西班牙北部的阿尔塔米拉(Altamira)的壁画最为精彩。

图 1-1 “史前的卢浮宫”拉斯科洞

旧石器时代,法国。拉斯科洞是欧洲旧石器时代洞窟中规模最大的一个,洞内地形复杂,壁画集中在主厅和两个主要通道中。主厅又被称为“牛厅”,以巨大的野牛形象著称。1940年,四个少年到蒙蒂尼·莱·康特附近的山岳中游玩时发现了它。

图 1-2 中国马

马格德林时期,长约150厘米,拉斯科洞,法国。这匹马的造型颇似蒙古品种,画法也近似中国传统绘画的写意技法,故得名。马的腹部隆起可能表示它已怀孕,类似这样的动物造型通常与企盼增殖的巫术观念有关,而画面上飞来的枪矛和格状图形则与狩猎巫术相关。

图 1-3 “史前的西斯廷教堂”阿尔塔米拉洞

旧石器时代,西班牙。1879年一个叫玛利亚的小女孩发现了它,洞窟的延伸长度超过270米,洞内的路径曲折,侧洞中分布着很多壁画。其最著名的“画厅”顶面布满了堪称旧石器时代最出色的彩色壁画。比如这只野猪,长约160厘米,阿尔塔米拉洞是唯一绘有野猪图形的岩洞。

拉斯科洞中包含着丰富的绘画和雕刻作品，其数量和题材种类超过阿尔塔米拉洞，被誉为“史前的卢浮宫”。拉斯科洞由一个宏大的主洞厅和几条曲折幽深的洞道组成。壁画的年代大约在1.5万年前，题材多为各种类型的动物形象，如公牛、野马和鹿等，此外还有伪装着的人物形象和抽象的符号。壁画绘制在浅色的岩壁上，以粗放、简约的线条勾勒出动物富于动态的侧影轮廓。

阿尔塔米拉洞穴壁画的创作年代比拉斯科晚一些，在艺术上更为成熟。在其入口左侧被称为画厅的洞穴里，所画的动物主要是野牛，此外还有鹿、马和狼等。原始画家运用线刻、勾线、涂绘等方法，以醒目的红、紫、黑色作基调，准确地勾出野牛的外形，同时又巧妙地利用岩洞石壁的自然起伏来突出野牛身躯的体积感，因此洞顶的那些野牛具有很强的艺术感染力，有一种强劲的生命律动。《受伤的野牛》(A Wounded Bison)代表了那个时代在绘画上的最高成就。由于许多画集中在顶部，西方人将阿尔塔米拉誉为“史前的西斯廷教堂”，足见阿尔塔米拉洞穴壁画的高度艺术价值。

在这些洞穴壁画中，动物的形象始终占据主导地位，这与当时人的生活状况密切相关。此外，其他著名的洞穴还有三兄弟洞、梵德高姆洞、康巴奈洞、尼奥洞等。

史前艺术家使用的颜料有从木炭等材料中提取的黑色，从氧化铁中提取的各种红色，以及取自矿物的黄、褐等颜色，将它们与水调和后染在岩壁上，能使壁画色泽经久不褪。

考古学家认为，人类最早的美术遗存是雕刻。雕刻艺术萌发于工具的制造，其出现的时间比洞穴壁画更早。迄今为止发现的旧石器时代的雕刻作品为数不少，主要发现于欧洲西南部与中部旧石器时代的洞穴之中，其形式为浮雕和小型雕塑。

为数不多的一些岩壁浮雕，以表现女性裸体和动物为主。其中保存最完整的一件是法国罗塞尔(Laussel)遗址中的《持角的维纳斯》(Woman Holding a Bison Horn)。而欧洲那些著名的“母神维纳斯”小雕像，大致属于公元前30000年至前20000年的作品，这时洞穴壁画才刚萌芽。这些雕像多以石头或象牙为材料雕制而成，高10厘米上下，雕像上那些与女性生殖力有关的部分被极度夸张，像乳房、胸腹部等，其余部分则大为简化。奥地利《维林多夫的维纳斯》(Venus of Willendorf)，头部只覆盖着整齐的小发卷，没有其他任何特征。而胸、腹及臀部却异常丰满，可能表示怀孕。雕刻者或许把它视为人类繁殖力的象征，这种情况在小型雕塑中是常见的。还有一些纺锤形的女雕像，其对称的几何造型清晰地展现出人类在旧石器时代就开始运用几何学原理，理性地表现客观对象了。

在史前人物雕像中，男性雕像所占比例极少。值得注意的是，在德国、俄国曾发现过一些男性的史前雕刻头像，如《猫首人像》(Human with Feline Head)

考古学通常把史前文化分为四个阶段：

1. 旧石器时代，相当于地质上的更新世，持续了几十万年，这段时间还可以划分为早期、中期、晚期三个阶段；
2. 中石器时代，是现代地质时代的开始，或称为全新世，这时期的社会尚包含旧石器时代晚期的痕迹；
3. 新石器时代，与种植种子的文化有关，大致上始于公元前6000年，其最后阶段开始使用铜，铜石并用，这时与早期青铜时代融合；
4. 金属时代，即青铜时代(约公元前3000至前2000年)和铁器时代(公元前1000年)，从这时起，人类历史上伟大的文明开始了。

图1-4 “意大利空心画”
奥瑞纳时期，阿尔塔米拉洞，西班牙。

图1-5 受伤的野牛
旧石器时代，阿尔塔米拉洞，西班牙。

图1-6 两只鹿

线刻。夏芳德洞，法国。1834年由法国人布劳伊莱发现，是第一件被发现的旧石器时代艺术品。

其面部特征介于人与动物之间，不免让人想起戴动物面具的人像，同西欧岩洞壁画中伪装着的猎人的造型有某些相似之处。

圆雕形式的动物雕像在西欧很少见，但在中欧、东欧有较多发现，常表现猫科动物，和熊、马、犀牛等。发现数量最多的地方是俄国。这些动物雕像是用质地较软的岩石刻成的，没有雕刻头部。有意思的是，在西欧洞穴美术中，也有相当多的无头动物。

二 中石器时代

大约距今1万年，欧洲冰河期结束，气候转暖而湿润，原始人类走出了黑暗的洞穴，开始从流动的狩猎经济向稳定的农业经济过渡，这一过渡时期被称为中石器时代。

中石器时代美术发生了很大变化，绘画艺术由洞穴转向露天岩壁，岩画成为这个时代的主要美术门类。中石器时代美术的代表是列文特地区和北欧原始猎人留下的岩画。

列文特岩画位于西班牙东部地中海沿岸地区，画在露天的石灰质山岩的隐蔽处，一般采用单色涂绘法，而很少运用刻划法，色调多为红色，黑色很少用，白色几乎不用；内容以人物为主，动物形象已退居次要地位，标志着人类自我意识的觉醒。岩画的尺寸一般不大，动物形象多不超过75厘米，人物形象一般不超过30厘米。绘画题材中出现最多的是原始人类各种有组织的活动场面。随着弓箭的发明和使用，在狩猎和部族之间的战争中，弓箭手的形象几乎总是画面的主角。岩画中出现了许多狩猎和战争的画面，还有描写处死敌人首领或部族成员的行刑场面，以及反映当时妇女生活、狂欢舞会和丰收庆典等场景。这时岩画的作者已不再满足于描绘孤立的动物或个别的人物，他们开始理解纷繁复杂的生活，尝试通过有意识的构图，运用丰富的线、形、色来叙述日常生活中有意义的片断，岩画因而具备了明确的叙事性和情节性。画面的形象表现与旧石器时代洞穴壁画中那些栩栩如生的造型不同，大多因袭前人，有风格化倾向，而且偏重于想像、象征的观念，离生动的写实精神较远。人物被表现成剪影效果，以拉长的肢体和夸张的动作强调动势，忽略细节刻画，构图有浓厚的生活气息。

在北欧，挪威、瑞典、芬兰以及俄罗斯北部奥涅加湖畔和白海沿岸等地，分布着很多露天岩画，它们或刻划或用颜色涂绘在崖壁上。从时间上看，北欧岩画风格的演变，似乎存在着从渔猎民的写实风格向农耕民和牧畜民的抽象风格发展的过程。写实的作品多见于斯堪的纳维亚半岛北部，抽象的作品多见于该岛南部。北欧的岩画以刻划为主，虽分布广阔，但多数画的样式和主题的处理大同小异。岩

图1-7 维林多夫的维纳斯

约公元前30000—前25000年，石灰岩，高11厘米，现藏维也纳自然史博物馆。维纳斯是罗马神话对希腊爱神阿芙洛狄特的称呼，该神主管一切生命的繁衍事宜。这个雕像是1909年在奥地利维林多夫的铁路施工中发现的，由于造型特别强调女性特征，人们推测她是史前时代的生殖女神像，故用欧洲著名的神话人物给她命名，或者称其为“母神”。

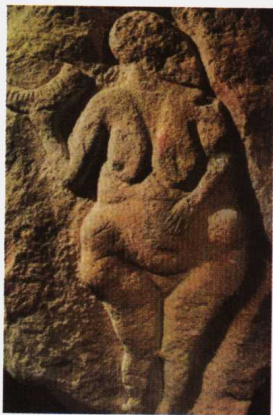

图1-8 持角的维纳斯

约公元前20000—前18000年，石板，高44厘米，劳塞尔出土，现藏波尔多阿申延博物馆。

画素材大多取自原始猎人熟悉的渔猎生活，以栖居在山林水泽中形体较大的动物为主，如驯鹿、麋、鱼和鸟等，偶尔也有船和人的形象。在挪威北部发现较多最早的非常写实的岩画，形象多与实物等大。有人称之为“印象主义”，因为这些岩画刻画了瞬间生动的形象，不仅造型准确而且极富生命力，如活泼的驯鹿，警惕地注视着周围动静的麋，正在吃草的熊，在波涛间游动的鲸等。看来，这些岩画多数为捕获猎物的祈求而作，具有吸引猎物并控制它们的巫术意味。

三 新石器时代

经过中石器时代这段过渡后，欧亚大陆各地先后进入了新石器时代和青铜器时代。这是原始社会的最后阶段。随着气候变化，在欧亚大陆出现了复杂的生活环境。新石器时代的人类在适应地方自然条件发展的过程中，他们的文化发展也开始走上了不同道路。因此，与旧石器文化和中石器文化相比，新石器时代的文化要复杂得多。

欧洲中石器时代一些主要文化区域的岩画一直延续到新石器时代以后，成为新石器时代美术的代表。这些岩画的形象属于概念造型，向着抽象化、几何化和象征性发展，反映出新石器时代岩画的共同特性。

在广袤的亚洲地区，特别是中亚和中央亚洲，也发现了许多岩画，它们的年代分布很广，大致从中石器时代，经新石器时代，到金属时代直至近代。属于新石器时代的岩画为数不少，它们是亚洲新石器时代美术的代表之一。

中亚的岩画主要分布在天山、准噶尔、帕米尔—阿赖地区。该地区最古老的岩画要数沙赫特洞穴中的作品了。这些岩画的主要形象是公牛、野猪、熊、“伪装”人或类似人形的动物，基本采用刻划或敲打的方法造型。

中央亚洲的岩画同中亚的岩画一样，没有被全部发现和充分研究。中央亚洲岩画主要分布在萨彦岭—阿尔泰山高原，最古老的岩画，大概是蒙古阿尔泰的霍伊特—采克尔、阿古伊洞穴中的壁画了。这些岩画是用各种赭色调子的颜料画成的，分布在洞穴深处的壁上和顶上。这里有用颜料涂绘的动物轮廓，其中有公牛、山羊、很像鸵鸟的鸟类，有象牙般獠牙的动物。岩画的风格和技术使人想起西欧旧石器时期的艺术。

中国是世界上岩画最丰富的国家之一，也是世界上最早发现岩画记录的国家，但真正的研究却起步较迟，近几十年来才取得了较为突出的进展。中国目前发现最早的岩画，大约始于新石器时代早期或更早，距今约1万年左右，分布地区很广，除了与中亚和中央亚洲毗邻的地区外，还有西藏、四川、贵州、云南、广西、台湾、福建、江苏等地，题材丰富多彩，包括人、动物、日

图 1-9 猫首人像

约公元前 30000 年，象牙，高 28 厘米，德国霍伦斯坦因—斯塔德尔洞（Hohlenstein-Stadel）出土，现藏乌尔姆博物馆。从现有证据来看，人类创造力的爆发大约始于旧石器时代末期，约公元前 30000 年。在南非的玛卡潘斯加特（Makapansgat）也发现了大约公元前 30000 年的人面鹅卵石。

图 1-10 阿里艾日省的莱·特洛亚·弗莱尔洞

又名“三兄弟洞”。这个洞于 1914 年被彼得三兄弟发现而得名。三兄弟洞出土的该投石器雕刻装饰，巧妙运用鹿角侧枝的分叉，塑造了两个嬉戏、打斗的动物，形态似野山羊，高 6 厘米，现藏巴黎人类学博物馆。令人生趣的巧合是，许多像阿尔塔米拉、拉斯科这样重要的洞窟，首先都是由儿童发现的。阿尔塔米拉洞是西班牙学者绍图拉的女儿在发掘现场玩耍时无意发现的，而拉斯科洞则是几个孩子在郊游中偶然发现的。

图 1-11 马与手印

马长约 160 厘米，派契迈尔洞，法国。阴绘手印在欧洲史前壁画中出现较早，一般单独呈现，在此图中与马的形象组合，更显出它的巫术意义。

图 1-12 五个弓手

中石器时代，列文特岩画，西班牙。有人认为这是祭祀上的舞蹈，而不管怎样解释，这幅画与其他战争场面的画一样，证实了当时的社会已有体魄强健的军人并形成了较严密的军事组织。

图 1-13 驯鹿

北欧中石器时代，长 180 厘米，挪威。

图 1-14 船与动物

北欧青铜时代，岩刻，高约 100 厘米，瑞典。

月星辰、房屋、武器、神祇、符号、手足印迹、人面、兽蹄印迹、车辆、帐篷等，多方面地反映了猎牧人的狩猎、放牧、战争、舞蹈、祭祀、生殖崇拜等物质与精神生活。造型手段多种多样，包括敲凿刻划、勾描涂绘等。

在南亚和东亚，分别以印度河流域和黄河流域为核心地区，从新石器时代起，形成了两种不同特色的东方文化。在南亚次大陆，古印度地区的岩画另具特色。自 1880 年在印度北部首次发现史前岩画以来，印度岩画的研究已有不短的历史。印度史前岩画分布很广，形象地记录了古印度文化的历史面貌，颇能反映当地居民的生活方式和民族特色。

从黄河流域发展起来的中国文化，在以后数千年的历史中没有中断过，一直保持着清晰的发展脉络，不但对周围地区的文化有重要影响，而且在整个东方文明乃至世界文明中都具有不可忽视的地位。中国新石器时期的美术，除了岩画之外，还有陶器，在世界史前陶器中占有重要一席。黄河上游的马家窑文化、黄河中游的仰韶文化，黄河下游的大汶口文化、龙山文化，还有长江流域的大溪文化、屈家岭文化，太湖平原和杭州湾地区的河姆渡文化、马家浜文化、良渚文化都发现了新石器时代精美的陶器。中国的黑陶和彩陶，最为人称道，距今至少已有八千年。

在欧亚大陆发现了大量新石器时代的陶器。这些陶器造型优美，表面装饰着花样繁多的图案，其中占主导地位的是抽象化的几何纹样。这些装饰纹样活泼、富于变化，同时又不失内在的统一性，与陶器形制配合得十分默契。这表明当时的工匠通过不断的生产实践和艺术活动，学会了运用圆、直线、曲线、之字形等线条，逐渐掌握了关于对称、节奏、均衡、齐整等形式的审美要素，同时具备了一定的概括能力，能够把生活中经常接触到的事物的形象简化成抽象的图案。

与欧洲毗邻的西亚地区，步入新石器时代的时间更早一些，约公元前 8000 至前 7000 年，这里的文化艺术，对后来欧亚地区的新石器时代文化也有较重要的影响。处在富庶地区的居民，由于财富不断积累，招引了外族的觊觎和入侵，出于安全考虑，他们或者集中居住在城墙之内，或者把住房紧密连接在一起，从而形成了人类最早的“城镇”。这些“城镇”中最有名的是巴勒斯坦南部约旦河谷的耶利哥 (Jericho)，和土耳其安纳托利亚 (Anatolia) 高原的沙塔尔休于 (Catal Huyuk)。耶利哥残存城墙的最高部分达 366 厘米，厚 198 厘米，在《圣经·约书亚记》中提到过这道坚固的城墙。在耶利哥的土坯房里还发现有用头盖骨为骨架塑成的死者石膏复原头像。沙塔尔休于的“城镇”是由鳞次栉比的房屋构成的，中间没有过道，外围没有门窗，唯一的交通工具就是楼顶上的梯子。这种易守难攻的建筑群，虽然不太方便，却有可靠的防卫功能。沙塔尔休于的神庙中还残存有壁画，其中

一幅画有房屋和远山，可能是至今为止所发现的人类历史上最早的风景画。

装饰艺术和制陶工艺是新石器时代各地美术最为突出的共同特征。几乎到处都可见到人们在日常生活用品上所施加的装饰。其中最多见的是各种形制的陶器以及上面的装饰。不过，陶器形状以及器身上的装饰，各地有着自己独特的面貌，因而被考古学家视为一种文化的标志。

新石器时代欧亚许多地方还出现了一些与丧葬或崇拜某种神秘力量有关的巨石结构，它们的功能与其说是建筑，不如说是用巨石垒成的雕塑。其中最著名的是英国斯通亨治（Stonehenge）（意即“吊起来的石头”）的巨石圈，根据天文学知识和计算机测算，大约兴建于公元前1680年。粗大的石柱原先还顶着沉重的横梁。在当时的技术条件下修筑如此规模的巨石结构，难度不言而喻，人们一定付出了艰辛的劳动，从另一个侧面看，也反映出巨石圈的重要性。至于它确切的功能至今仍是个谜，从现在掌握的线索来看，这里多半是举行某种重大宗教礼拜活动的场所。

第二节 其余各洲

一 非洲

地域辽阔的非洲大陆居住着众多历史、文化背景截然不同的民族和部落，他们创造的岩石美术是非洲最古老的一种造型美术。在非洲北部著名美术遗存——撒哈拉岩刻和岩绘美术中，早期的作品大致与西班牙列文特岩画同时，有的或许还要早一些，但大部分作品属于较晚的新石器时代。撒哈拉中部的阿杰尔高原是各国学者公认的世界上最大的一个史前艺术博物馆。那里的岩画图像，小至几厘米，大到6米。图像是用各种土质颜料绘制成的，其中有褐色、红色、淡绿色和黄色，还发现有白色和天蓝色。这种天蓝色是史前岩画中极其罕见的一种颜色。岩画内容主要是原始畜牧部族的各种生活场景，有些复杂的活动场面，往往是用数幅连续的画面来表现的。人物及各种动物形象也刻画得很精彩，不但基本的外形特征

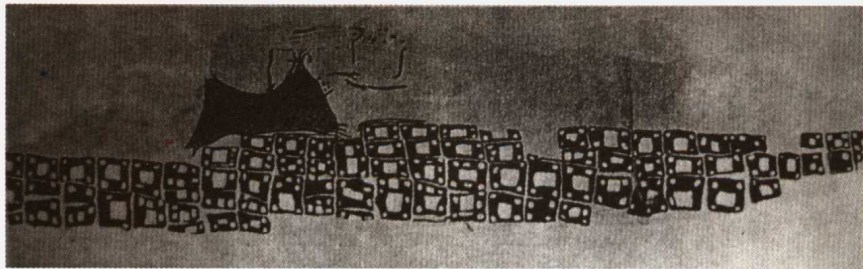

图 1-15 人面纹图

新石器时代，岩刻，内蒙古自治区磴口县。

图 1-16 陶壶

新石器时代，高41.7厘米，罗马尼亚库库泰尼出土。

图 1-17 沙塔尔休于神庙中的风景画

约公元前6200年，壁画，沙塔尔休于，土耳其。这是沙塔尔休于几千年来唯一独特的纯粹风景画。

图 1-18 斯通亨治巨石圈

新石器时代至青铜时代初期，约公元前 2550 年—前 1600 年，索尔兹伯里，英国。圆圈直径 29.6 米。高约 7.32 米。

图 1-19 双角女神

约公元前 4500—前 2000 年，牧人时期，岩绘，阿尔及利亚，撒哈拉。

图 1-20 布须曼人和白人的战斗

岩绘，开普省，南非。

明确，而且还初步具备了立体感。

南部非洲的布须曼岩画美术也分为岩刻和岩绘两种，属于新石器时代初期。早期的布须曼岩刻的动物轮廓是在岩石上用细线条凿出浅而窄的阴线形成的。随着时间的推移，这种岩刻图像不断被风化侵蚀，大部分已逐渐消失。后来出现的线刻画，轮廓线条宽而深，动物形象十分清楚。还创造了在动物轮廓内雕琢出或磨出一片凹面的表现技法，刻面平整、光滑美观。晚期的岩刻技法更趋完善，那时的布须曼人已能够在—块岩刻上同时运用细线条和粗线条雕刻动物，并能利用刻面和岩面的对比，创造不同情趣的艺术效果。布须曼岩绘中的动物和人物形象，肢体细长，画面整个基调轻快、稚气、富于幽默感。动作夸张和概括性强是其代表性风格之一。

二 美洲

古代美洲美术同非洲的一样，其价值从 20 世纪初开始受到普遍重视，为世人瞩目。北美的爱斯基摩美术、印第安美术、南美安第斯山区的印加美术代表了古代美洲美术的突出成就。爱斯基摩的原始美术主要是用骨、海象牙和偶尔用漂木刻成的物件。印第安美术有陶器、雕刻品、面具等。兴盛于墨西哥湾沿岸的奥尔梅克文化（Olmec）最早可追溯至公元前 1300 年，被誉为“中美洲文化之母”，亦被看作是其后墨西哥及玛雅地区美术的共同渊源。奥尔梅克人以其独特的巨石头像而闻名于世。迄今发现的 16 座巨石头像以整块的玄武岩雕刻而成，都戴有半圆头盔，面庞饱满，鼻宽唇厚，深锁双眉。如在圣洛伦索（San Lorenzo）考古遗址的巨石头像，其中最大一个高达 3.5 米，重约十余吨。安第斯山区的印加美术除了陶器和雕刻以外，最著名、最奇特的是纳斯卡谷地巨大的线形地画（Nasca Lines）。这幅巨画“画”在 250 平方公里的贫瘠土地上，实际上是以深度约 1 米的壕沟组成各种几何图形，每个图形内分别作成蜥蜴、章鱼、蜘蛛、长爪狗、鹰等动物以及仙人掌等植物的图像。这些图像都非常庞大，如一只大鹏鸟就身长 200 米，翼长 50 米。因此人们很难在地上发现它们，只有坐飞机从高处才能发现，或者在早晨登上附近山岗，在朝阳下才能清晰地看到它们，但随着太阳升起，它们又悄然消失了。看来巨画的设计师还深通光学和阳光照射的路径。关于地画的目的存在种种争议，莫衷一是。

三 澳洲

澳洲，或称大洋洲，包括澳大利亚，新西兰，新几内亚岛，以及太平洋中的美拉尼西亚、密克罗尼西亚和波利尼西亚三大岛群。大洋洲的广阔区域与亚洲、非洲、美洲大陆存在着一种悠久的历史联系，这一地区的美术呈现出多种文化交融的复杂面貌。这里的原始美术除了图腾柱等各种雕刻、树皮画、岩画以外，还有洞穴壁画。上世纪60年代初在澳洲陆续发现了史前洞穴壁画，据考证距今已有2万多年。如果所定年代确凿，这些壁画可以与西南欧的洞穴壁画媲美。而蔚为大观的是在太平洋复活节岛上的一群巨大石雕。在这个荒凉的面积不过118平方公里的小岛上，有600多座神秘的巨石像。关于它们的作者众说纷纭，这更增添了其神奇的魅力。这些巨石像都是用整块巨石雕成的，一般高4至5米，重4至5吨，最高的达9.8米，最重的达82吨。它们的形体处理得非常简练、概括，以巨大的体量征服了周围的空间，具有一种震慑力量和神秘感。

原始美术的发现展现出—个过去被遗忘了的世界。由于发现得很迟，只是到了20世纪，原始美术才对美术创作，主要是现代主义，产生了深远的影响。在日益异化的西方社会里，许多艺术家，如高更、亨利·卢梭、毕加索、马蒂斯、布朗库西等，力图摆脱传统艺术的影响，摆脱现代文明的熏染，返璞归真，转而向刚刚引起重视的原始美术求助，从中寻找情感的共鸣和精神的寄托。他们在原始美术的形式中，追寻人类童年时代纯真的美感，在原始人的幻想和神秘的情趣中，探索艺术的真谛。这恐怕是西方现代美术普遍发生的一种对时代的逆反心理。鉴于以上种种原因，现代人追寻原始美术的热潮经久不衰，席卷全球。现在有许多艺术家，从史前的美术和早期文明的美术中汲取灵感，从非洲、大洋洲、美洲等地原始民族的美术和各地民间美术中求得启迪，以激发自己的思维，促进自己的美术创造，已成为一种时尚。

图1-21 奥尔梅克巨石头像

约公元前1000年，玄武岩，高182厘米，韦拉克鲁斯州圣洛伦索遗址出土，墨西哥，现藏韦拉克鲁斯大学图书馆。

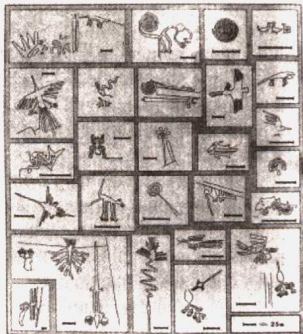

图1-22 被称为“世界第八奇迹”的纳斯卡谷地巨画示意图

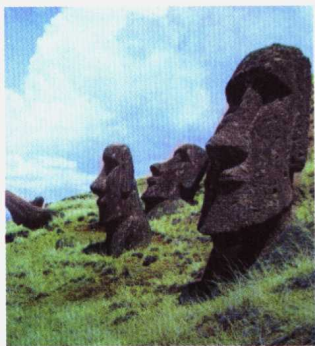

图1-23 巨石人头

5—17世纪，凝灰岩，复活节岛，大洋洲。

课后思考题

简述旧石器时代晚期美术的风格及主要作品。

请结合具体作品谈谈新石器时代各地美术最突出的共同特征。

第二章 早期文明

第二章 早期文明

大约从公元前3500年左右开始，人类社会早期农业文明崛起了。这个阶段处于青铜时代和铁器时代，其社会特征是阶级的出现和早期国家的形成。经历了新石器时代生产方式由狩猎采集向农耕畜牧过渡之后，土地肥沃、适宜于农业生产的大河流域便不断吸引着新居民的移入。随着人口密度的增长，居民们相互间形成了一种更密切的社会关系。他们开掘沟渠灌溉田地，冶炼金属改进农具，高效地组织生产。生产力的发展，农业技术的改进，为人类提供了足够的食物，同时也使大型的城邦乃至国家得以形成。于是，人类的文明便发展起来。西亚的底格里斯河和幼发拉底河共同孕育了两河流域文明，即美索不达米亚文明，北非的尼罗河灌溉出古埃及文明，南亚的印度河滋润着古印度文明，伟大的黄河哺育了华夏文明。此外，时间上较后些，在遥远的美洲大陆还出现了神秘的玛雅文明。

第一节 美索不达米亚

两河流域，古希腊人称之为“美索不达米亚”（Mesopotamia），意为“两条河之间的土地”。公元前4000年左右，苏美尔人（Sumer）迁徙至此建立起最早的城市，迎来了人类文明的第一缕曙光。至公元前3000年，苏美尔人已逐渐发展成包括乌鲁克（Uruk）在内的十多个城邦，他们有着相同的语言和文化并在城中供奉着各自的庇护神，这些神祇受到城中所有人的信奉。苏美尔人的城邦彼此独立又相互征战，兵戈不绝。而外部入侵者争夺两河流域富庶地区的战争也不时有发生，并造成了民族的迁移，美索不达米亚的主人因此不断变换，于是这里早期文明的居民创造了灿烂的苏美尔文化、亚述文化、迦勒底文化以及波斯人的阿契美尼德文化，包括著名的苏美尔美术、阿卡德王朝美术、古地亚美术、巴比伦美术、喜特美术、亚述美术、新巴比伦美术和波斯美术。

在早期文明出现之际，这里的美术已经与宗教紧密相连。独特的

图 2-1 白庙和吉库拉塔（塔庙）

乌鲁克，伊拉克。约公元前3200—前3000年。自公元前4000年中叶起，美索不达米亚就有了庙宇，它们并非为了公众的膜拜而建，事实上惟有祭司或身兼祭司身份的国王才能进入，而吉库拉塔则更被尊为用以引领祭司接近神的圣山。

图 2-2 苏美尔祭祀者群像

公元前2700—前2500年。大理石，最高者约76.3厘米。伊拉克博物馆和芝加哥大学东方研究所藏。苏美尔人相信，每个雕像都有它自己的生命。神祇透过其神像再现，而以永恒的敬仰姿态站立在其前方的凡夫雕像亦复如是。

图 2-3 阿卡德国王头像

尼尼微，约公元前2300—前2200年。青铜，高30.5厘米。巴格达博物馆。

图 2-4 古地亚坐像

拉伽什，约公元前 2190—前 2065 年。闪长岩，高约 73.7 厘米。巴黎卢浮宫藏。古地亚追随阿卡德的传统，为自己树立了许多与人等身的雕像，然而雕像所展现的王权观念却非常不同。古地亚将自己塑造成专司灌溉与生产的宁吉苏雨神（Ningirsu）的仆人，大力扩建神庙并埋藏下许多记载祭祀活动的楔形文碑。

图 2-5 汉穆拉比法典碑浮雕

巴比伦，约公元前 1792—前 1750 年。闪长岩，高 71 厘米。巴黎卢浮宫。

是，尽管有苏美尔人、阿卡德人（Akkad）、古提人（Guti）等的不断变迁，却没有引起宗教的变异，盖因这里的宗教已形成一种统一的传统，其基础是对自然力量的崇拜和由此演化出来的神话。

在这文明的早期阶段，美术与宗教、政治就有了千丝万缕的联系，苏美尔美术也不例外。修筑在城市中心地带的塔庙作为庇护神在人间的居所，自然成了最重要的建筑，称为“吉库拉塔”（Ziggurat）。最早的塔庙遗址位于乌鲁克城，建在由泥土垒起的大台基之上，如同阶梯状的金字塔，在其外围有盘旋而上的台阶通向神殿。

苏美尔的人物雕像也多用于宗教活动。它们的体形近似圆筒，双手紧握而捧于胸前，眼睛圆睁，神情平静，表现了对神无限的敬畏与崇拜，也暗暗流露出对突如其来的洪水泛滥与外族入侵的恐惧。

苏美尔的装饰工艺同样成就斐然，留下了大量的精美器物。在乌尔城（Ur）皇陵中发现的一架牛头竖琴富丽而别致：琴箱上的牛头以木材、金箔与天青石塑成；下方的镶板用贝壳嵌入，精细地描绘出四幅画面，隐晦而神秘。

约公元前 2300 年，操闪米特语的阿卡德人在国王萨尔贡（Sargon）的率领下征服了苏美尔诸邦，建立起统一的中央集权国家。他的孙子纳拉姆辛（Naramsin）同样热衷于攻城掠土、拓展疆域。他们似乎在用征战强化自己领袖与征服者的身份，而非仅仅是神的奴仆。阿卡德王国国王把崇拜自然力与崇拜动物的宗教活动视作最神圣的国家仪式，在这过程中，他作为古代专制统治者也被神化了。尼尼微（Nineveh）的一尊国王青铜头像有着梳理整齐的头发的自然卷曲的长须，深邃的眼窝再现了君主昔日的威严。纳拉姆辛的形象则出现在一块以庆祝征服邻近部落为主题的石碑上。他身躯伟岸，如神一般高高在上，宣告着阿卡德人的又一次胜利。

然而，只过了 100 多年，这个显赫一时的王国却在蛮族古提人手中土崩瓦解了。在这动乱的灰烬之中，唯有苏美尔城邦拉伽什（Lagash）仍保持独立。它的统治者古地亚（Gudea）使苏美尔文化得以复兴，史称“新苏美尔时代”。古地亚有许多雕像传世，它们将苏美尔的装饰趣味与阿卡德的粗犷风格融合到了一起。

两河流域的动荡局面在古巴比伦国王汉穆拉比（Hammurabi）即位后获得了短暂的平静。汉穆拉比创建了人类历史上最早的成文法典，文字刻在一块石碑上，这就是著名的汉穆拉比法典碑。石碑顶端有浅浮雕，描绘这位具有半神地位、祭司兼国王身份的君主站在圣山顶端领受太阳神赐予的律法。浅浮雕下方镌刻着这部现存最古老的法典。古巴比伦灭亡后的 1000 年，这片富饶的土地又先后为赫梯人与亚述人所征服。