

十二五艺术设计基础教材

FOREIGN
CRAFT
ART
HISTORY

外国
工艺

艺术史

魏华 ● 主编
刘莉莉 ● 副主编

中国传媒大学 出版社

十二五艺术设计基础教材

FOREIGN
CRAFT
ART
HISTORY

外国
工艺

艺术史

魏华 主编
刘莉莉 周熹 副主编

中国传媒大学 出版社

图书在版编目(CIP)数据

外国工艺美术史/魏华主编.——北京:中国传媒大学出版社,2013.8
ISBN 978-7-5657-0747-6

I. ①外… II. ①魏… III. ①工艺美术史—国外—高等学校—教材
IV. ①J509.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 154253 号

外国工艺美术史

主 编 魏 华
副 主 编 刘莉莉 周 熹
责任编辑 黄松毅
责任印制 曹 辉
封面设计 拓美设计
出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编:100024
电 话 86-10-65450528 65450532 传真:65779405
网 址 <http://www.cucp.com.cn>
经 销 全国新华书店

印 刷 北京彩蝶印刷有限公司
开 本 787×1092mm 1/16
印 张 17.25
版 次 2013 年 11 月第 1 版 2013 年 11 月第 1 次印刷
书 号 978-7-5657-0747-6/J·0747 定 价 42.00 元

版权所有 翻印必究 印装错误 负责调换

前 言

本书按照外国工艺美术的历史发展脉络编写,内容涉及自原始社会至20世纪初期外国工艺美术的发展状况。其中,对以地中海文明为源头的欧洲工艺美术的发展过程,做了较为详尽而系统的论述。同时也对古代大洋洲、美洲、非洲、埃及、两河流域、波斯、印度、日本、伊斯兰等地区工艺美术的发展及艺术风格做了全面的介绍和详细的阐述。书中重点阐述了陶器、金属、雕刻、染织、玉石、家具、漆器、瓷器等方面的内容,也涉及建筑工艺及平面设计等方面的内容。着重阐述了各个历史发展阶段乃至不同地区工艺美术发展的特点,介绍和分析了重要的设计师和代表性工艺美术作品。

全书共分九章,内容包括原始时期工艺美术(第一章)、古代埃及工艺美术(第二章)、古代两河流域及波斯工艺美术(第三章)、古代希腊罗马工艺美术(第四章)、欧洲中世纪工艺美术(第五章)、欧洲文艺复兴时期工艺美术(第六章)、欧洲17-18世纪工艺美术(第七章)、西方近代工艺美术(第八章)、亚洲工艺美术(第九章)。

本书针对设计类和美术类专业学生的学习特点,在每章开头部分为概述,从自然环境、地理位置、宗教信仰、历史文化等方面做简要介绍,并对本章内容作概括论述。每章最后有小结,准确而概括地对本章内容做简要而有条理的总结。每章后面列出思考题与本章内容相关的延伸阅读书目,便于读者的理解与学习。本书精选并配置了随文插图,以便读者对照阅览,直观地接触更为丰富的信息,从而对外国工艺美术的发展有更为全面的了解,是本书文本内容的补充。

本教材由多所高校长期从事一线教学工作的教师编写。第一、二章由郑州轻工业学院教师刘莉莉编写;第三章、第八章(除第八章的第一节、

第二节第一部分建筑工艺外)由长江师范学院教师周熹编写;第四、五章由安阳工学院教师苟晓琛编写,第六、七章由安阳师范学院教师杜凤霞编写,第八章的第一节、第二节第一部分建筑工艺部分、第九章第二节的二漆工艺、三金属工艺、四染织工艺部分由安阳师范学院教师朱曼编写,第九章(除第九章第二节的二漆工艺、三金属工艺、四染织工艺部分外)由郑州轻工业学院教师魏华编写,最后由魏华、刘莉莉、周熹进行全书的审阅、修改、统编和定稿。

本书可供高等学校艺术设计、工艺美术、美术等专业师生使用,也可供成人教育、专升本教育及广大美术爱好者使用。

受编者水平与时间的限制,书中难免存在疏漏和不妥之处,真诚希望专家、同行和读者赐教指正,以期进一步修改完善。

编者

2013年2月25日

目录

CONTENTS

第 1 章 原始时期工艺美术	001
概 述	001
第一节 旧石器时代工艺美术	002
第二节 中石器、新石器时代工艺美术	011
本章小结	026
第 2 章 古代埃及工艺美术	029
概 述	029
第一节 陶器	030
第二节 玻璃工艺	034
第三节 木工艺	037
第四节 金属珠宝工艺	041
第五节 雕刻工艺	047
本章小结	053
第 3 章 古代两河流域及波斯工艺美术	056
概 述	056
第一节 古代两河流域工艺美术	056
第二节 古代波斯工艺美术	067
本章小结	085
第 4 章 古代希腊罗马工艺美术	088
概 述	088
第一节 古代希腊工艺美术	090
第二节 古代罗马工艺美术	104
本章小结	113
第 5 章 欧洲中世纪工艺美术	115
概 述	115
第一节 早期基督教工艺美术	115
第二节 拜占庭工艺美术	121

第三节	罗马式工艺美术	131
第四节	哥特式工艺美术	136
	本章小结	142
第⑤章	欧洲文艺复兴时期工艺美术	144
	概 述	144
	第一节 陶工艺	145
	第二节 金属工艺	151
	第三节 染织工艺	155
	第四节 家具工艺	158
	第五节 玻璃工艺	162
	第六节 牙玉雕刻	165
	本章小结	168
第⑦章	欧洲17-18世纪工艺美术	172
	概 述	172
	第一节 巴洛克工艺美术	173
	第二节 洛可可工艺美术	182
	第三节 新古典主义工艺美术	188
	本章小结	198
第⑧章	西方近代工艺美术	200
	概 述	200
	第一节 工艺美术运动时期工艺美术	201
	第二节 新艺术运动时期工艺美术	215
	第三节 包豪斯时期工艺美术	226
	本章小结	236
第⑨章	亚洲工艺美术	239
	概 述	239
	第一节 印度工艺美术	240
	第二节 古代日本工艺美术	246
	第三节 伊斯兰工艺美术	258
	本章小结	268

第 1 章

原始时期工艺美术

概述

原始时期大致可以分为旧石器时代、中石器时代和新石器时代三个时期：

旧石器时代为距今约250万年到距今约1万年的时间，又分为旧石器时代早期、中期和晚期，大体上分别相当于人类体质进化的能人和直立人阶段、早期智人阶段、晚期智人阶段。

旧石器时代的人类经济活动，主要是采摘果实、狩猎或捕捞获取食物。当时人们群居在山洞里或部分群居在树上，以一些植物的果实、坚果和根茎为食物，同时集体捕猎野兽、捕捞河湖中的鱼虾来维持生活。在山洞中的遗迹和遗物，已留下了很多，但树居生活却很难留下什么遗迹。从古代的文献中，依稀可以寻觅到远古时代树居和采集的影子。从旧石器时代晚期到中石器时代，人类的生活特点就是洞居或巢居，采集和狩猎。

在旧石器时代早期和中期，人们通过血缘关系维持着家族内部的关系。在血缘家族内部，婚姻按照辈分来划分，同一辈分的人互为夫妻。而在不同辈分之间则不通婚。这样一个家族就是一个社会集团和生产单位。内部两性有分工，男性狩猎，女性进行采集和抚育小孩。

到了旧石器时代晚期，随着生产力的发展，人类转入了相对的定居生活。人口逐渐增多，同时认识到家族内部同辈之间近亲婚姻对人类体质的危害，原始人群为氏族公社所取代，同时形成了族外婚制。互相通婚的两个氏族就形成了部落。一个氏族的成员必须和另一氏族的成员通婚。在这种情况下，人们只知其母不知其父，氏族的世系只能按母系计算，所以叫做母系氏族社会。

中石器时代为距今约15000到10000或8000年之间，以石片石器和细石器为代表工具，石器已小型化。旧石器时代和新石器时代之间为人类物质文化发展过渡性阶段。是直接取之于自然的攫取性经济高涨，并孕育向生产性经济转化的时期。这一时期细石器被大量使用；广泛使用弓箭；已知驯狗；在一些地方还发现了独木舟和木桨。

新石器时代始于距今8000年前的人类原始(母系)氏族的繁荣时期。以磨制的石斧、石铤、石凿和石铲，琢制的磨盘和打制的石锤、石片、石器为主要工具。

新石器时代母系氏族达到了全盛。婚姻制度由群婚转向对偶婚，形成了比较确定的夫妻关系。在氏族内部，除个人常用的工具外，所有的财产归集体公有。有威望的年长妇女担任首

领,氏族的最高权力机关是氏族议事会,参加者是全体的成年男女,享有平等的表决权。每个氏族都有自己的名称、共同信仰和领地。当氏族内部的成员受到外人伤害,全族会为他复仇。在新石器时代,产生了农业和畜牧业,磨光石器流行,并发明了陶器。

世界各地在新时期时代的发展道路很不相同。有的地方在农业产生后的很长一段时期里没有陶器,因而被称为前陶新石器时代或无陶新石器时代;有的地方在1万多年以前就已出现陶器,却迟迟没有农业的痕迹,甚至磨制石器也很不发达。

第一节 旧石器时代工艺美术

工艺美术的产生与人类的进化是同步的,人类为了生存和发展,在漫长的劳动岁月中,原始先民双手得到开发的同时,头脑也日渐发达起来。他们在创造维持生存的物质财富的同时,也创作了丰富的精神财富。人类脱离一般动物的标志是人类能够依靠双手劳动来维持生存,最早制造的劳动工具从广义上来讲就属于工艺美术的范畴。从旧石器时代起,原始人类留存下来的石器、雕刻、岩石上的绘画,就开始谱写了人类工艺美术发展最早的篇章。

在旧石器时代早期的一些石制工具上,我们可以看出人类对形式的最初探索。比较旧石器时代早期及晚期的石制工具,石斧两边缘明显的由不规则起伏变为有规律的对称,平面由粗糙变得光滑,再晚些时期的石矛表现出了恰到好处的比例关系。这种制作工具并非处于审美上的纯精神活动的需要,只是为了生存,不是纯艺术品。但从他们平整对称的石制工具上,表现出现代文明人艺术所具有的某些最基本的形式规律,创造美的形式的最初过程,而石斧、石刀、石矛则是人类最早的工艺美术作品。

史前“艺术”最高成就的代表是距今2万年到4万年前的洞穴壁画和原始雕塑。尤其是前者,它们主要集中在欧洲、非洲和西亚各地,其中尤以分布在西班牙北部和法国南部的阿尔塔米拉洞穴壁画、拉斯科洞穴壁画、三兄弟洞穴壁画最为著名。

旧石器时代的文化在世界范围内分布广泛。由于地域和时代不同,以及发展的不平衡性,各地区的文化面貌存在着相当大的差异。

旧石器时代晚期的艺术是人类艺术发展史中最古老的艺术。从迄今考古发现的遗迹来看,主要集中于欧洲,其他地区像非洲、大洋洲也有发现。专家们根据在法国和西班牙北部所发现的遗存,对欧洲旧石器时代晚期的文化,作了如下的分期:奥瑞纳文化、梭鲁特文化和马格德林文化。

奥瑞纳文化期,得名于加隆尼的奥瑞纳克。它的特征是很精致的燧石器和艺术的迅速发展,各种艺术形式如壁画、线刻、浮雕、圆雕都已初具规模。

梭鲁特文化期,得名于萨翁奈洛瓦尔的梭鲁特这一地方。其特点是高质量和优美的石器,有些像剃刀一样的石片,虽未经过磨制,但其薄锐完全可以同新石器时代最好的成品相媲美。

马格德林文化期,得名于拉·马德兰纳。这是旧石器艺术达到登峰造极的时期。洞穴壁画已经相当成熟,骨器制作的手工艺也非常突出。这时马和驯鹿已经衰减,红鹿进入欧洲。石器较小,有大量骨制的鱼叉、矛头、针等被发现。

以上时期艺术的创造者主要是随冰河的移动由北向南迁徙的克罗马农人。克罗马农人属于晚期智人,即在解剖上与现代人一致的人类。他们身材魁梧高大,面部宽阔,脑容量达1600毫升,超过现代人的平均值,其智力也和现代人相似。这些人以狩猎为生,主要猎取猛犸、野马以及驯鹿、野牛和欧洲古牛。他们在造型、图绘方面所具有的能力,在史前没有能够超越他们的后继者。正是他们留下的遗迹,为那些被遗骨和残片所困惑在黑暗中的学者专家们带来了曙光。

旧石器时代工艺美术,有不尽相同的分类方法,在这里我们采用其中比较简明、实用的一种,即分为岩画艺术和雕刻艺术两类。所谓岩画艺术,就是在溶洞里和岩壁上用涂画、雕刻和堆塑的方法制作的动物形象、人像、手掌印及其他图样。而雕刻艺术则是指用石、骨、泥等材料刻画的小型作品,大多为工具、武器和巫术法器。它们可以被随身携带、移动。

一、岩画

岩画是指在岩穴、石崖壁面和独立岩石上的彩画、线刻、浮雕的总称。岩石,自从远古时代起,就不断地被人类使用,作为劳动工具及日常用品。岩石同时也是世界上最早的绘画材料,古人在岩石上磨刻和涂画,来描绘人类的生活,以及他们的想象和愿望,这就是岩画。岩画中的各种图像,构成了文字发明以前,原始人类最早的“文献”。岩画不仅涉及原始人类的经济、社会和生活,同时,还作为人类的精神产品,以艺术语言打动人心。

荒古人类遗留在岩石上的画面,最早的据说已有四万年的历史,绵延至现代的原始部族仍有制作,今天被人们发现的岩画遍及世界五大洲,150多个国家和地区,主要集中在分布于欧洲、非洲、亚洲的印度和中国。

欧洲岩画集中分布于地中海沿岸等地区,在洞窟、岩石遮蔽处、露天崖壁上较多。大致可分为两个时期,早期是始于旧石器时代,一直延续到中石器时代,属于狩猎艺术,主要出现在洞窟中,岩画的中心是在法国的南部和西班牙北部的法兰克—坎塔布利连地区。另外,在意大利、罗马尼亚、葡萄牙和乌拉尔的卡罗瓦洞窟也发现有岩画。晚期是由从事复杂经济活动的人群所创造,从中石器时代开始一直延续到有文字的历史时期。也有人称其为混合经济社会的岩画艺术,主要以露天石刻为主,遍布许多欧洲国家,其中心点位于欧洲南部伊北利亚半岛、法国南部、阿尔卑斯山区、意大利南部和斯堪的纳维亚半岛诸国。

史前欧洲岩画所表现的内容非常丰富:有以表现动物为主的,如猛犸象、驯鹿、披毛犀、野马、野牛等动物;有表现史前人类捕猎状况的,有的反映史前人类文化生活,甚至有的反映史前人类战斗情节。它们大多是狩猎民和畜牧民所作,而有关采集、农耕民的岩画不多。狩猎民、畜牧民喜爱随着野兽的行踪变化、新发现的绿油油的草原而迁徙,相对来说农耕民的乡土

观念更强。可见，史前岩画反映了狩猎民、农耕民两种不同的生活方式。

在壁画的轮廓和主要的部位，都以简朴遒劲的线条来勾画，并用鲜明的红色、黄色和黑色的矿物颜料，调以动物油脂涂抹而成。那些豪放粗犷的线条、饱满明快的色彩、准确分明的结构和威武雄壮的野性形象，使人神往，至今仍显示着巨大的艺术魅力。

其中最突出的原始洞窟壁画是西班牙北部阿尔塔米拉（西班牙语：Cueva de Altamira）洞窟壁画和法国西南部的拉斯科（Lascaux）洞窟壁画。

（一）西班牙北部阿尔塔米拉洞窟壁画

1879年在西班牙北部桑坦德市的阿尔塔米拉洞穴内发现了旧石器时代晚期壁画。欧洲旧石器时代洞窟崖壁画最显著的特点是：（1）写实的大型动物形象；（2）形象之间没有相互的联系；（3）各种抽象的符号。这些特征在西班牙阿尔塔米拉洞窟崖壁画中体现得最为鲜明。洞穴长270米，大部分壁画分布在长18米的侧洞的顶和壁上，为公元前3万年到公元前1万年左右旧石器时代晚期的古人绘画遗迹，称“马格德林文化”。内容主要是涂有红、黑、紫色的成群野牛，还有野猪、野马和赤鹿等，总数达150多只。这些动物形象描画得细腻生动，栩栩如生。洞中还有镌刻的人物形象及手的轮廓图形等。在洞穴前部，发现了旧石器时代晚期文化的遗物，为确定岩画的年代提供了证据。一般认为，壁画内容可能与原始人祈求狩猎成功的巫术活动有关。阿尔塔米拉洞窟壁画轮廓线比较细，而且有明暗向背的粗细浓淡变化，与色彩渲染结合紧密，通过动态表现动物身体的结构，明暗起伏较为丰富，感情也较细腻，但却不如拉斯科洞窟壁画那样奔放有力。

图 1-1 西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画

最突出的是长约2米的《受伤的野牛》（图1-1）。它刻画了野牛在受伤之后的蜷缩，准确有力地表现了动物的结构和动态。它的身躯卷缩成一团，外轮廓被处理为稳定的三角形状。而在细节方面，诸如抽搐的四蹄、甩动的尾部、斜刺如剑的双角、直竖的耳朵，都采用寓动于静的手法，把野牛处于生命的最后时刻的特点表现得惟妙惟肖。野牛被画在主洞的窟顶上，显然是先勾线后涂色的，色彩以赭红与黑为主，还带有黄和紫，有的是天然矿物颜料。在绘制前，颜料是用动物的脂肪和血调和过的。当时所用的“画笔”可能是苔藓类植物，

或者是兽毛。野牛形象充分显示出史前猎人对于动物所具有的精熟的解剖学知识。这幅画从简单的轮廓到多种色调的运用，在绘画技巧上是一大进步。这幅《受伤的野牛》的制作时间，距今至少有2万年以上了，它属于旧石器时代的晚期阶段，即马格德林文化期的中期。

洞窟中除了一些非常写实的动物作品之外，还有许多抽象的图形。在大壁画中的动物形

象的旁边有许多的划道和图形符号,有用浓重的红色画出来的,并且相当大。这种抽象的符号和图形同样存在于欧洲所有的旧石器时代的洞窟壁画中,可能都是体现原始人类企图征服野兽的愿望,与狩猎的巫术有关。人类最初感觉到外部世界的物体和根据它们外表所创造的图像之间存在着一种超自然的关系,认为这些由他们自己制作出来的人和动物的“形象”会发挥神奇的魔力。所以,原始艺术家创作这些壁画的意图,和他们创造工具的意图从本质上讲并没有什么区别,不是为了“赏心悦目地欣赏”,而是为了帮助他们维持自身的生存、促进种族的繁衍。

(二) 法国西南部拉斯科(Lascaux)洞窟壁画

1940年发现于法国西南部道尔多尼州蒙尼克镇附近,距今已有1.5万年左右。拉斯科洞窟由一条长长的、宽狭不等的通道组成,其中有一个外形不规则的圆厅最为壮观,洞顶画有65头大型动物形象,有从2米到3米长的野马、野牛、鹿,有4头巨大公牛,最长的约5米以上,真是惊世的杰作。它被誉为“史前的卢浮宫”。

拉斯科洞窟崖壁画给人的印象是线条粗犷、气势磅礴、动态强烈,与西班牙阿尔塔米拉洞穴的静态恰好形成对比。画面已经初显构图意识,比如前洞的6头大牛,组成圆圈,朝一个方向奔跑;一匹马跌落陷阱的画也是如此。此外,符号也被大量使用。

在拉斯科洞里一个井状坑底部一块突出的岩石上,画着一幅著名的人类活动场景:一头野牛正冲向一个鸟人,鸟人附近有一只鸟站立在枝头,野牛身上则已被一枝矛刺穿,腹下流出大量的肠子,但还在拼命地挣扎,向人冲去(图1-2)。图中的人物很值得注意,其形态被图案化了,长着鸟头或是戴着鸟冠,右手握着顶端呈钩状的工具,可能是矛棒或标枪,双手各生长着四个指头,脚下还残留着矛棒的断片,和野牛组合在一起,似乎受了伤的样子。该鸟人有人认为是伪装成动物的猎人,有人认为是巫师正在为祈求狩猎的丰收施行巫术。猎人伪装成动物以便狩猎时接近猎物的做法在我国少数民族中至今仍在使用,如鄂伦春族戴的狍头帽。学者们认为该画可能是在表现某种观念,或者有某种纪念性目的。类似的画例不仅在其他洞窟岩画中可以找到,在稍后时代的非洲岩画中可以找到。

拉斯科洞窟壁画的马中,最令人瞩目的是所谓的“中国马”(图1-3),其因形体颇似中国的蒙

图 1-2 法国拉斯科洞窟壁画

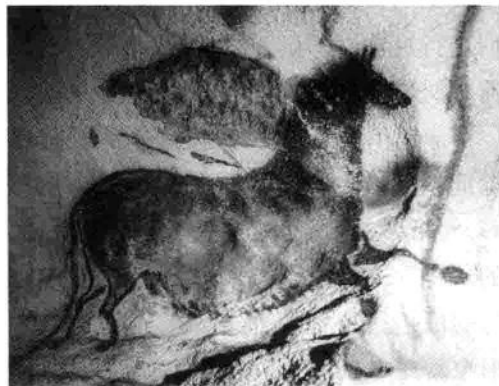

图 1-3 法国拉斯科洞窟壁画

古马种而得名。画中的马正处于怀孕期,这与祈求增殖的观念有关;马的造型轮廓分明,线条流畅,比例适当;制作时巧妙地利用岩石的高低变化而与雕画结合,尽管是采用单色平涂,却取得了立体效果,有一定的体积感;在色彩的处理方面也有其独到之处,大面积的马身着明亮的黄色,马鬃涂黑色,形成明快的对比。就艺术上的成就而论,把该画列为杰作应是没有异议的;更何况原始艺术家是在粗笨的打制石器、简陋的油脂燃烧物照明的条件下完成该画的。

(三) 法国哥摩洞窟岩画

法国哥摩(Font de Gaume)洞窟岩画,位于法国多尔多涅地区的彼尼山谷,于1901年发现。洞口朝向山谷的侧面,洞形狭长,由主要洞口、边洞口、长廊、主要画廊、旁侧画廊与小型野牛厅组成,岩画距洞口65米处开始。

哥摩洞窟岩画的题材是动物和人物,以动物为主,野牛和长毛象为多。但也有许多人的形象:一种只是个头部,可能表现的是面具;另一种则只是躯体。岩画并不是同一时期完成的。年代距今约1.2万年到1.4万年之间,大抵上和康巴里勒斯洞窟岩画的年代相近。

哥摩洞窟岩画的特点,并不仅是在技术方面,而且在表现力度与动物的神态上,都可与阿尔塔米拉洞窟岩画相比美。窟内最好的画是一系列的彩色野牛,先用棕红色打底子,再用黑色加以渲染,为了强调,还在牛角、脊背、眼睛等处进行刻凿。这些用多种技巧所创造的生动的艺术形象,使哥摩洞窟成为拥有许多杰出动物画的画廊,如果能把它原来的色彩保存下来的话,那将是一个无可比拟的画廊。

哥摩洞窟岩画有一处利用岩石凹面,经光线照射形成暗部,以表现动物的躯干。各个洞窟的岩画中都有各式各样的符号,法国拉斯科洞有被理解为陷阱的符号,法国哥摩洞窟也有许多符号,其中房屋形的符号最为引人瞩目,而且往往画在动物的身上。

(四) 法国康巴里勒斯洞窟岩刻

1901年发现的康巴里勒斯(Combarelles)洞窟,位于法国西南部的多尔多涅地区,距离哥摩洞窟只有几里路。它是由两个低下去的画廊组成,左边的画廊中保存有重要的岩刻。足有数百个线刻的形象互相混杂在一起,要把它们明确地分辨开来,却不是一件容易的事。不过当人们进行过认真的研究之后,发现这些线刻是充满了生命力的艺术品,其中有的动物形象是冰河时期最好的岩刻。洞窟中绝大部分的作品是属于马德林文化期的。

康巴里勒斯洞窟岩刻共有46匹躯体完整的大型动物,其中有精彩的穴熊、驯鹿、马等等。除此以外,还有动物的头部,和难以辨认出具体形象的线刻,其中一幅母狮的线刻就非常精彩,也非常写实。也有少数十分平庸的人物线刻,以及女性裸体躯干的简略图。当然从文化史的角度看,人物形象更为重要。不过这里也和其他洞窟岩画一样,人物的头部往往是变形的,有的像是猴头,也可能是戴着动物的面具,想来原因之一,可能是因为原始人不愿意把自身的形象暴露在外,避免被别人施加巫术会对自己不利。

康巴里勒斯洞窟的窟形狭长,长约230米,宽约2米,窟内十分潮湿,不可能曾是人类居

住过的地方,那么创作岩画的目的既不是为了装饰,更不可能是单凭个人兴趣爱好,推测既然当时只有少数人才能进入这样狭窄的洞穴,有可能是由各部落推举出来的人,为巫术仪式活动的目的而创作了这些岩画。

(五) 法国三兄弟洞窟岩画

1914年,由彼哥恩和他的三个孩子一起发现的三兄弟(Les Trois Freres)洞窟,为法国南部比利牛斯山地区两个最大的洞窟岩画点之一。为了纪念发现者取名为三兄弟洞,中文按法文的意思译过来,也就称之为三兄弟洞窟。

走进洞的底部,这里地势深陷,出现一个“圣殿”,主要的岩画都集中在这里。岩壁十分陡峭,那些互相覆盖的线雕就刻在这峭壁上,雕刻得很深,在浅色的石壁的衬托下,产生浮雕的效果。岩画的一部分可以定为奥瑞纳文化期,另一部分可以定为马德林文化期。

在这个洞的“圣殿”里,有两个半人半兽的特殊形象,其中一个跟随在奔跑的鹿与野牛之后,手中拿着一个长形物,一头插在嘴里,可能是在吹一只长笛。另一个半人半兽的形象是画在13米高的岩壁上,头上戴着枝丫错落的鹿角,两耳直竖,双目圆睁,长长的胡须拖甩在胸前,酷似动物的前爪并拢举起,而人类的双腿却向前迈步,男性的生殖器逆向标明出来。这个形象被解析为巫师,是冰河时代的艺术中最为奇特的造型,也是马德林文化期的一个焦点。有学者认为这个形象可能是个大神,是动物的主宰,由他支配着狩猎与丰收等大事情。此外,在动物之间,还穿插有一些人物的脸。

二、雕刻

雕刻是旧石器时代工艺美术作品中数量最多的。根据它们表现形式的不同,主要分为四大类:使用雕刻器在质地软的石板、骨和角等材料上用线条刻画;浮雕、立雕和透雕;用来装饰象牙、骨、角制作的武器或工具;人体装饰物。

(一) 线刻

刻画的野兽有野牛、马、驯鹿、赤鹿、山羊、猛犸象、熊、羚羊、狮、犀牛和狐等;人物形象有妇女和男人,还有一些人的手印和有特定含义的符号。其中一些显然是代表女人和男人的性器官,还有一些内容很复杂,现在仍无法解释。线刻作品早在奥瑞纳初期即已出现,年代可追溯到3万多年前,是已知最早的艺术作品。

线刻动物形象,即用针状石器刻出线条来表现出的动物形象,大多被雕于石、骨、角片等材料上面。如出土于瑞士的一件骨器上的线雕(图1-4),表现的是正在吃草的驯鹿,它生动地刻画了正在低头觅食的驯鹿怡然安详的姿态。现藏大英博物馆的鹿角雕刻《两只驯鹿》(图1-5),出土于法国的布尔尼圭。作品巧妙地利用了鹿角的自然形态,雕刻以两只驯鹿,造型浑然一体,生动自然,显示了原始人类非凡的艺术创造才能。

图 1-4 瑞士骨雕驯鹿

图 1-5 法国鹿角雕刻

在热尼埃遗址出土的一块宽 7.6 厘米的石片上，刻有欧洲野牛，用线生动流畅，蹄子结构刻得颇为准确。出土于法国劳尔泰洞中的用驯鹿角制作的骨杖也是一件非常出色的线刻作品，上面刻满图画，全长 24 厘米。若将其展开，便可以看到一幅精彩的场景：三只驯鹿缓步行于水中，几尾鲑鱼穿梭于鹿腿之间，最后一只驯鹿警惕地回顾后方，画面就此断掉。显然作者是借助于穿梭的鱼来虚写河流，并成功地刻画了最后那只驯鹿回首警惕的表情。这表明当时的创作者已具备了充分的观察和表现能力及技巧。

（二）浮雕、立雕和透雕

在对旧石器时代艺术的研究中，艺术评论家们普遍认为艺术的起源与早期人类的日常生活和巫术信仰有关。现在发现的大量远古时代壁画和雕刻作品中，动物形象占有很大的比例，这大概是那时人类对狩猎生活的描述，或许也表达了人们对富足生活的向往。而人的形象在当时的艺术作品中也很常见，有一些表现人与动物的搏斗，还有很多则被认为是体现了旧石器时代的巫术信仰和渴望种族兴旺的生殖崇拜。

这种人物小像可能是当时母系氏族社会的偶像。它们体态丰满，有特别肥大的乳房、臀部、腹部和大腿，阴部也采用夸张的手法加以渲染。它们多赤身裸体、面目不清，有的用头发把整个或部分脸部掩盖，不刻眼睛和口、鼻；有的两腿合并成粗锥形；有的像棒状物，只在中上部垂下两个大乳房。制作小像的原料有晶体滑石、石灰岩、象牙和骨头等。

人体雕刻中占主要地位的是女性雕像，通常被称为旧石器时代晚期的“维纳斯”像或女神像。这些雕像大多把女性的特征加以夸张、突出。这在很大程度上说明妇女在当时的社会

生活和社会观念中的重要地位,也可能实际上表明了母系氏族崇拜仪式的产生。

发现最早的雕像是奥地利的《维林多夫母神》(图1-6)和法国鲁塞尔(Russell)石壁浮雕《手持角杯的裸女》(图1-7)。

《维林多夫母神》为一尊妇女小圆雕,属于奥瑞纳时期的作品。它被发现于奥地利摩拉维亚的威冷道夫洞中,距今已有3万多年的时间了。这尊小圆雕是以软质石灰石刻成的,她的头部与四肢雕凿得十分笼统,脸部特征没有刻出来,但头发却被均匀地成卷状地排列在整个头部。雕像高约10厘米,宽5厘米。胸部突出,腹部宽大,腰腿粗壮,女性特征被强调得极其夸张。人们推测它很可能是当时母系氏族社会崇拜的偶像,表达了早期人类渴望种族繁衍的愿望。同时,它也是旧石器时代母权制社会观念的反映。另一方面,这种小雕像或许与当时的巫术活动有一定关系。

图1-6 维林多夫母神

《手持角杯的裸女》为法国鲁塞尔岩廊石壁浮雕,也是奥瑞纳时期的作品。这位女子右手托着一只角状器,左手搭在稍为隆起的腹上,披肩长发绕在左肩,袋状的双乳悬挂在胸前,腹部和臀部宽厚肥硕,面部简略未作刻画,粗壮的大腿往下细小而至于虚无。从形象动作的姿态特征中,人们猜想这位女子正在主持一项巫术仪式,祈祷猎物丰收和部族昌盛、安康。也有人认为她手中托举的角器是人类繁殖的吉祥物,表明她那母性的潜力不再隐藏在自己的身体内,而是寄托于神秘的象征——兽角。

图1-7 手持角杯的裸女

《布拉桑波尼女神像》雕像被发现于法国的布拉桑波尼的帕普洞,是一件高3.7厘米的象牙小雕像。只有头部、眉弓和鼻梁很清晰,但没有嘴部。颈修长,发披肩,前额似有齐齐的刘海,侧面看去,宛若少女。《孟顿之裸女》是一件由黄色半透明的滑石雕刻的头、体俱全的雕像。头部为椭圆形,乳房和臀部都非常肥硕。另外,出土于法国的《西瓦维纳斯》是一件造型独特的雕塑作品。一女子跪在地上,臀部翘起,似生孩子的姿势。其腰部通圆,腹部鼓出,上下肢皆短而粗,手和头短缺不见。

雕刻艺术是人类生活的形象记录,原始人制作雕像绝不可能是有意识的艺术活动,更不可能有明确的审美观念,完全是出于功利的目的:通过制作“母神”形象和吉祥物角器来祈求

种族的昌盛。尽管如此，原始艺术家还是在某种朦胧的审美意识驱使下，出于人类艺术创造的本能和敏感，找到了表达目的合适手段，把自己的理想通过对客观事物形象的把握和结合而传达了出来。

雕刻中的塑像作品发现较少，大概是由于用泥土等原料制作不易保存的缘故。这类作品中，著名的有发现于比利牛斯山脉的蒂多杜贝尔洞的两具野牛。它们一牝一牡，比例精确，用黏土塑成，每具长约60厘米。在捷克斯洛伐克的摩拉维亚地区的布吕恩地点发现的塑像，是用骨粉和泥土混合制成的，并像陶器那样用火烧过。

作为动物形象的单独雕刻，其中不少只雕刻动物头部。如马特兰洞的骨刻马头，雕刻得很精致，准确且生动。从它那张开的嘴巴似乎可以听到它的嘶鸣。在莫纳斯特和埃斯波拉圭斯有鹿头雕刻出土。雕成动物全身的作品也有发现，在德国的沃盖尔黑德洞发掘出一件牙雕小马，长4.8厘米，在小马的臀部刻有几何图形。可惜的是，马的腿部已缺损。在法国蒙代斯班洞中还发现有用泥土堆塑成的熊，可能是为巫术而制作的。

（三）用于装饰实用器物的雕刻

雕刻艺术还用来装饰象牙、骨、角制作的武器或工具，如“指挥棒”和投矛器。雕刻的内容是野牛、马、山羊等动物。这类作品在马格德林文化期很流行。

这一时期出现了很多动物形象的雕刻，有的是作为对实用器物的装饰而出现的，有的是对动物的单独雕刻，还有的则是在石、骨、角片上的线刻。用于装饰实用器物的雕刻，最初多在骨刀、角叉、石刀、象牙器具等物的把柄上，后来发展到连棒、杖等武器的末端也加以装饰。

如法国马达齐尔洞窟出土的一件投矛器柄，是用一块驯鹿的肩胛骨雕刻而成的一只小羚羊，它精巧地利用了驯鹿肩胛骨的扇形结构，塑造出生动活泼的小羚羊的形象。这类雕塑还有瑞士出土的刀背部被雕成一麋牛头形的骨刀，比利牛斯一带出土的刀背部雕有马头或野猪头形的骨刀等等。

（四）人体装饰物

人体装饰物主要是指在那些被磨制的兽骨、兽角、兽齿、石珠等物上钻孔打眼，使之穿成串圈，系于胸前、颈、腕等处的饰品。在我国峙峪遗址发现的以石墨为材料的饰品，磨制光滑，呈椭圆形，中间钻有孔眼。在北京周口店山顶洞遗址出土的有带孔的石珠、石坠、海蚶壳，以及用鸵鸟蛋皮和鸟骨制成的扁形珠等等。这些饰品色泽泛红，很可能是被赤铁矿染过色。在欧洲也有这一类饰物被发现，考古学家们称之为“护符”。如法国冯·德高姆洞出土的刻有麋牛和人像的骨片护符；圣·玛塞尔洞的两件骨刻：一件刻有奔驰的动物，另一件刻有三个同心圆和一个鱼骨形纹样。这些饰物都钻有孔眼且上面刻有动物或几何纹饰，想必是挂在身上装饰或派作其他实用，也许二者兼而有之。