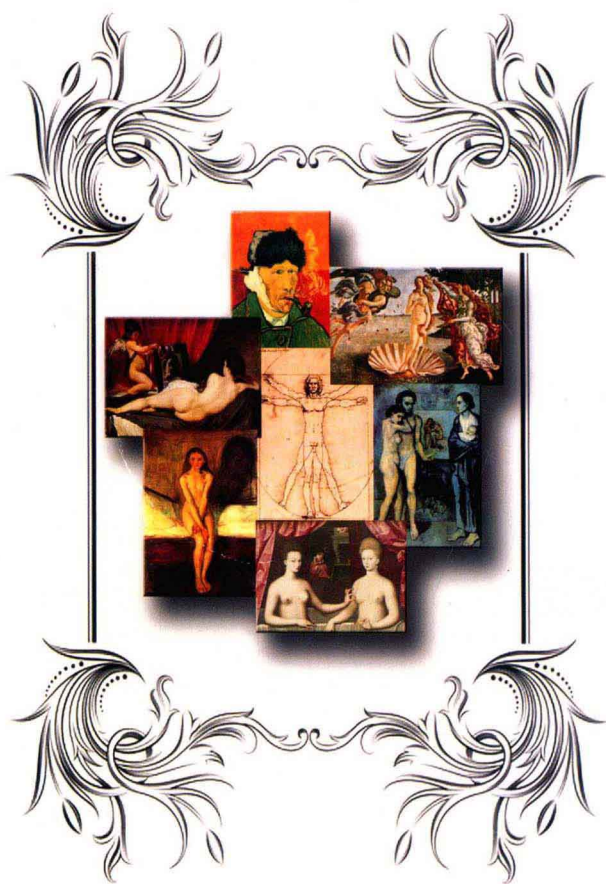

WAIGUOMEISHUSHILUN

外国美术史论

梁永峰 张道森 著

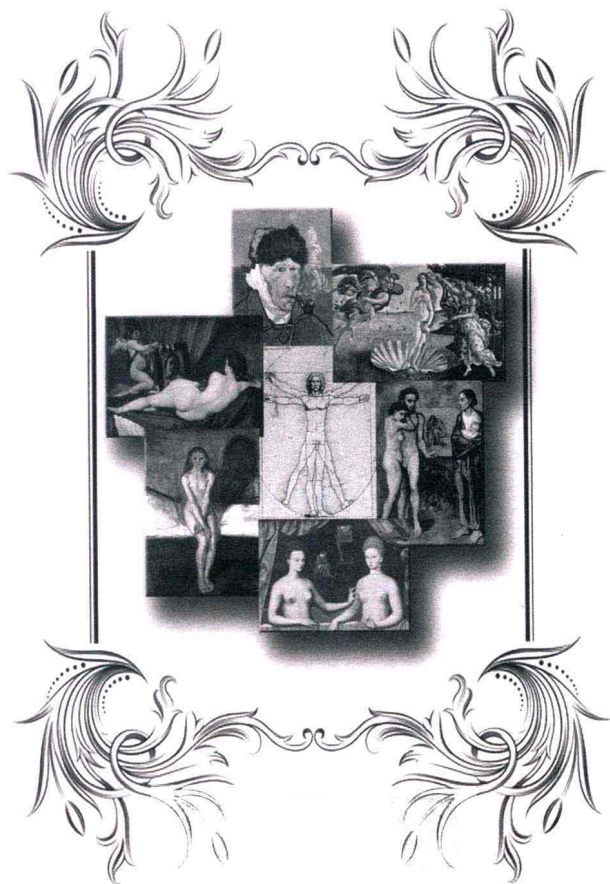

西泠印社 出版社

WAIGUOMEISHUSHILUN

外国美术史论

梁永峰 张道森 著

西泠印社 出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

外国美术史论 / 梁永峰, 张道森著. -- 杭州 :
西泠印社出版社, 2012.3

ISBN 978-7-5508-0422-7

I. ①外… II. ①梁… ②张… III. ①美术史—国外
IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第045739号

外国美术史论

梁永峰
张道森 著

出品人: 江 吟

责任编辑: 吴宜阒 王立嘉

责任出版: 李 兵

装帧设计: 梁永峰

出版发行: 西泠印社出版社

地 址: 杭州市西湖文化广场32号5楼

邮 编: 310014

电 话: 0571-87243279

制 版: 杭州世博图文制作有限公司

印 刷: 杭州半山印刷有限公司

开 本: 787×1092 1/16

印 张: 12

字 数: 250 千

印 数: 2000

书 号: ISBN 978-7-5508-0422-7

版 次: 2012年3月第1版 第1次印刷

定 价: 36.00 元

前言

美术文化是人类文明的重要组成部分。在美术文化的进程中,各个民族在不同历史时期都有独特的贡献。远古人类最早用石块当工具或是看来极为简单的钻木取火,与我们今天宇宙飞船的研制是同样的伟大创举。美术文化对于全人类来说,呈现的是相互依赖、共同促进的现象。美术以一种视觉语言,站在历史的各个角度向我们展示着真实可观的情景,诉说着人类历史的发展进程和整体人文脉络。那些丰富多彩的图画、形象各异的雕塑、建筑、生活器皿等,不但给我们带来美的愉悦,还给我们的思绪插上翱翔的翅膀,使我们穿越时空与历史对话。

你可以从最原始的石器中了解到我们的祖先是如何在劳动中释放出精神与智慧;你可以从秦代兵马俑的神态中窥见华夏文明在两千年前就放射出的耀眼光芒;你还可以站在奇迹般的金字塔下遥望当年宗教强权政治的威严,在万里长城或帝王宫殿前看到战争的残酷与人民创造的高超的建筑艺术,在达·芬奇的名画中将读出文艺复兴时期人文主义的思想,在中国古典山水画中领会中国古典哲理的深奥……

这是个神奇而又美妙的世界,这是缪斯留给人间的一笔最为珍贵的宝藏,这是一座人类文明智慧的宝库。我们每个人都有分享这份财富(艺术文化)的权利。美术本来就是物质生活与精神生活的一部分,尤其是进入信息时代的今天,乘着数字化的翅膀,艺术大量的进入寻常人的视野,美术从神圣的殿堂走向了国民大众的生活。诸如建筑、服装、生活器具、交通工具等等,都体现着美术的参与。人类社会离不开美术,因此人们需要认识美术、了解世界各民族创造的美术文化。人们需要在艺术的天地里恢复心理平衡与精神和谐,通过对艺术与美的追求,提高人的价值,达到个性的发展,实现人格的完善。美术文化知识的普及与提高对于大众来讲,比以往任何时候都显得更加重要。

人类是分别在世界若干不同的地区先后跨进文明的门槛,而又在不同的状态下向前发展。美术文化紧密联系着人类社会其他因素产生与发展,生生不息,构成美术文明的缤纷现象。这些现象逐渐产生、聚合,互动、互制,推动着美术文明的形成与发展。正是这些不断创造和多采的现象,证明了美术文明发展的进程绝不是简单直线的。

人类美术的历史又与其他文化史一样,明显地表现为时有曲折,甚至倒退。有不少美术文明,最后竟归于中断和湮灭。相当多的了不起的美术创举,在时间的长流中消失了,不少是后世难以企及的,高不可攀的山峰。各种特定条件下会产生不同的美术,时过境迁,各自无法替代。但美术发展、美术产生是有共同规律的。近世的美术其实有

着古远的源头,传统中的美术有着当代的意义,历史上许多杰作具有永恒魅力。

面对人类如此浩瀚之美术文化,仅靠这本小册子是无法充分展现的。所以本书只能扼要地考察人类自远古至今美术文化的现象,尽量涉及各重要地区或国家,力求公正看待主要美术现象。本书不去详述各民族美术的历史,只把最高音响串连起来。本书的目的是既了解各主要美术文化的独特成就,又了解其局限。特定的文化背景被认为是重要的,美术现象联结着一定文化、社会结构以及特定的经济、宗教等关系,它不是孤立的现象。

美术史既非美术考古,也有别于美术原理,更不同于美术鉴赏与评论。它既要联系社会文化对美术现象进行分析研究,又要对规律进行理论思辨;它史中包含着论,却不是论中带史。美术史不能是一家之言,把权威或某个人的论点作为信条是不可取的。但只重材料的精选罗列也是不可取的,要能够塑造一种学术场景,能给读者思考的条件及空间。

美术史联系着多种学科,对于研究者来讲,需要一定的相关知识。历史上的任何美术现象都与特定的历史文化相联系,其发展变化都关联着一定的社会条件。美术家是个体的,同时也具有群体性的一面,社会作用于个体,个体又影响社会。优秀的美术作品不可能不体现一定的社会观念。尤其那些对社会影响大的美术现象,对于错综复杂的社会文化的联系分析是决不可忽视的,这需要我们努力养成的美术史治学态度。

美术史是以纵向把握为主的,大多沿用历史分期。然而,美术现象有其自身的发展规律,它的发展沿革有承先启后的多方位的相互关系;不少时候,一种观念常常会跨过历史分期而推进。为了使读者很好地认识美术发展及审美的普遍规律与特殊规律,整体把握、具体分析尤其显得必要。

美术史虽然是研究历史上的美术现象,但不能孤立地去看,世界各民族的文化及美术不能割裂开来。如原始美术是世界性的,应该着眼整个人类远古生存及意识去分析。尽管本书展示的是外国的美术现象,但应联系我国美术发展去研究。

由于时代的不同,人们对历史的看法不会是固定不变的,所以美术史也是一个不断发现,处于动态中的过程。美术史研究不可避免地带有个性,它与研究者的专业知识,专业能力,以及必备的社会学、哲学、美学、历史学、美术学、宗教学等知识的积淀及治学态度直接相关。如何将这一严肃的工作做得理想一点,我们深感责任重大,并感到有很大压力。我们愿意付出自己的努力,为美术史学做出一点微薄的贡献。但囿于能力,缺点在所难免,为此我们殷切希望同仁们给予批评指教。

张道森

2012年正月于杭州

目 录

第一章 原始时期美术	(1)
概述	(1)
第一节 欧洲远古美术	(3)
一、旧石器时代	(3)
二、中石器时代美术	(9)
三、新石器时代美术	(10)
第二节 非洲远古岩画、拉丁美洲远古美术	(11)
一、非洲远古岩画	(11)
二、拉丁美洲远古美术	(14)
第二章 两河流域、地中海区域美术	(17)
概述	(17)
第一节 两河流域美术	(18)
一、苏美尔—阿卡德美术	(19)
二、巴比伦美术	(20)
三、亚述美术	(21)
四、新巴比伦美术	(22)
第二节 古代埃及美术	(22)
一、前王朝美术	(24)
二、古王国美术	(24)
三、中王国美术	(27)
四、新王国美术	(27)
第三节 古代希腊美术	(29)
一、古代爱琴海美术	(29)
二、古希腊美术	(33)
第四节 古代罗马美术	(40)
一、伊特拉里亚美术	(40)
二、古代罗马美术	(41)
第三章 印度佛教 基督教 伊斯兰教美术	(47)
概述	(47)

第一节 古代印度美术	(53)
一、印度远古美术	(53)
二、印度佛教美术	(55)
三、印度教美术	(65)
第二节 东南亚佛教美术	(68)
一、柬埔寨吴哥寺	(68)
二、缅甸大金塔	(69)
三、印度尼西亚婆罗浮屠	(69)
四、泰国佛教美术	(70)
第三节 基督教美术	(71)
一、早期基督教美术	(72)
二、拜占庭美术	(72)
三、罗马式美术	(74)
四、哥特式美术	(75)
第四节 中亚伊斯兰教美术	(77)
一、伊斯兰清真寺建筑	(82)
二、伊斯兰的陵墓及其他建筑	(85)
三、工艺美术	(87)
第四章 意大利、尼德兰美术	(90)
第一节 意大利文艺复兴美术	(90)
第二节 尼德兰美术	(99)
第五章 欧洲 17 至 19 世纪美术	(103)
第一节 意大利 17、18 世纪美术	(103)
一、学院派	(103)
二、卡拉瓦乔主义	(104)
三、巴洛克艺术	(106)
第二节 佛兰德斯、荷兰美术	(108)
一、佛兰德斯美术	(108)
二、荷兰美术	(110)
第三节 德国美术	(116)
一、德国文艺复兴	(116)
二、16 世纪丢勒、荷尔拜因	(117)
三、德国 18、19 世纪美术	(118)
第四节 西班牙美术	(119)
一、西班牙文艺复兴	(119)

二、17 世纪西班牙美术	(121)
三、西班牙浪漫主义先驱——戈雅	(123)
第六章 法国美术	(125)
一、法国文艺复兴美术	(125)
二、法国 17 世纪宫廷内外古典主义	(126)
三、18 世纪罗可可与第三等级艺术	(128)
四、17、18 世纪法国雕塑与建筑	(130)
五、新古典主义美术	(131)
六、法国浪漫主义美术	(134)
七、现实主义美术	(136)
八、巴比松画派	(137)
九、批判现实主义	(140)
十、印象主义	(141)
十一、后印象主义	(145)
第七章 英国、俄罗斯美术	(148)
第一节 英国美术	(148)
一、英国 18 世纪绘画	(148)
二、英国浪漫主义绘画	(149)
三、英国风景画	(150)
四、拉斐尔前派	(151)
第二节 俄罗斯美术	(154)
第八章 美国、日本、现代派美术	(160)
第一节 美国美术	(160)
一、美国绘画	(160)
二、美国建筑	(165)
第二节 日本美术	(166)
一、日本佛教美术	(167)
二、15 世纪以后绘画	(169)
三、浮世绘美术	(170)
第三节 西方现代派美术	(172)
一、现代派美术	(172)
二、西方后现主义美术	(182)

第一章 原始时期美术

概 述

人类艺术的起源一直是一个古老而有趣的话题,也是一个难解而神秘的谜。原始人类遗留下了惊人的洞窟壁画、岩画、雕塑以及工具和装饰品等。那些早期美术,制作形式上既古朴又稚拙,既有趣又优美。风格多样,题材广泛,造型简练而且生动,显示了原始人生活的状况,表现了他们对生活的理想与追求,也表现了他们情感的敬畏与愉悦。

人类在地球上生存,经过了一个漫长的历史过程。已知大约在两百万年前,非洲人就已有了使用工具的迹象,在 170 多万年前后,中国云南的元谋人已经学会了用火。

人类祖先由于生存的需要学会了使用工具。最早的工具由天然的石块、木棒发展到能够自己制造,于是产生了审美萌芽;早期人类在生存的抗争中理性与感性意识发展,产生了艺术。

现已知人类最早留存下来的艺术,约在 3 万年前的旧石器时代。遗留下的人类最早的造型艺术表明,那些作品已属于意识的一种表述手段,它包涵着远古人的审美思维与巫术思想,体现着人类自身以及人与自然的相互关系。它是远古人求取生存的心理表现,是其后代人类文化发展的先导及萌芽,对人类文明史的发展有着重要的意义及作用。那些最早的美术作品不但有强烈的美感,而且能使后代人从中思索美术创作与人类社会永久的相互关系。

人类史前文明是延续最长的一个时代,是以代表当时能力水平的石器来命名的。考古学把几万年甚至几十万年前人们被丢弃的成千上万件石制工具粗略地分成三类:被称为“前旧石器时代”、“中旧石器时代”、“后旧石器时代”。正是在这个后旧石器时代时期,出现了用骨骼或象牙做成的装饰,人类居住的洞穴的墙壁上也出现了绘画,还有人和动物雕刻。这是人类在漫长的劳动过程中即在长期生存的抗争中,产生了抽象思维即意识形态的结果,也是产生艺术的条件。

人类艺术史的黎明是淡远的、模糊不清的。新的考古发现往往纠正了过去的问题,而又引发了新的疑点。因而我们有理由推测,在我们见到的那些非常惊人的远古艺术之前,

可能还有过其他造型艺术。

原始美术形式表明,地球上不同地区的原始人群所遗留的古代美术,有着很大的共性,这是因为原始人的生活方式及社会方式近似,如石器、狩猎、图腾、巫术、岩画等。进入阶级社会以后,由于地域、民族风尚、文化、道德、宗教诸问题的差异,艺术特点便有了很大的差别。

世界上人类社会的发展是不平衡的,直至 20 世纪初有的民族仍然还保持着原始社会形态,艺术史主要是根据文化发展进行选择并编排的。

古代美术在美洲、非洲、欧洲、亚洲等地都有遗迹分布,洞窟壁画以欧洲南部为主,岩画和雕塑则遍布世界各地,其他还有活动艺术及巨石艺术等。

人类远古时生活在一个完全开放的大同世界中,既没有国界的域限,也无所谓民族的概念。换言之,原始美术可以说成是一种世界性的艺术,其中包容了分化成为各种民族艺术的可能性,而不是某一种民族艺术的最早雏形。原始社会的艺术活动是一种社会的或集体的功能,而不是个人的功能。它是全体成年的成员共同劳动的成果,是整个社会共同举行的巫术仪式的成果,是整个部落共同举行的生存抗争活动的成果。对比看后代艺术则相反。后代艺术主要的而且不可避免地是个人主义的,而古代总是向我们显示出一个群体的精神和生活现象。

古代美术还是一个混浊的意识体系,它包含着远古人的含混认识。这个体系中,各种自然现象如太阳、月亮、风、雷、山、水以及各种具有图腾意味或非图腾意味的植物、动物,乃至祖先、英雄的认识,互渗互化,交缠交织,难解难分。由于原始思维的“原逻辑”状态告诉我们,原始人之所以创造出如此众多的神灵并举行如此频繁而盛大的巫术祭仪,决不仅仅是为信神而为之。对虚幻的神灵的信仰,总是有着十分切身的现实目的。尤其是促进动物与人口的繁殖。这便是原始艺术含载精神的根本所在。

距今 3 万年左右的早期的人类,已经掌握了绘画、雕刻和雕塑等技术。最早的绘画是遗留在欧洲南部洞窟中的壁画。那些壁画大都画在人们居住的洞壁上,内容主要是当时人们赖以生存的大型动物。雕刻则以鹿角、骨头、象牙或石头为材料,题材通常是人物或动物。在欧洲奥瑞纳梭鲁特期文化遗址,发现了刻在骨、角、石上的图案。在比利牛斯山到顿河的广大地区,发现了一些用石灰石、泥灰岩等软质石料雕刻而成的妇女圆雕像,一般仅有几寸长,躯体较长,女性标志特别突出。在苏联顿河骨村发现的两个用象牙刻的女人像,是较为典型的代表。这些女性雕像,反映了母系氏族公社对女性祖先的崇拜。在非洲的尼罗河流域的新石器时代遗址,发现了妇女的象牙雕像和粘土塑像,还有用象牙刻的兽头。在美洲的北极地带,发现了公元初年用象牙雕成的海兽、鱼类等形象。加拿大梅尔维尔半岛出土的象牙雕像,有一位裸体男子将孩子举在自己头上,这可能是古代爱斯基摩人的作品。

第一节 欧洲远古美术

美术考古证明,欧洲早期活动的人种叫尼兰德特人,他们至少生活在 50 万年前,是欧洲人最早的祖先。尽管它提供了关于最早的欧洲人的许多信息,这一发现却不能解答关于他们的起源和组成的疑问。最早的欧洲人是一种“直立人”,他们是从更早的、大约 200 万年前的非洲人进化而来的。学术界普遍认为,某些直立人人种在 100 万年前走出非洲,进入中东和欧洲。在欧洲大部分地区,前旧石器时代向中旧石器时代的转变大约发生在 20 万年前,而中旧石器时代向后旧石器时代进化则发生在 4 万年前。石器时代的人类经历了两次生物转变,它们大致与制作工具的阶段变化相对应,曾经生活在石器时代 75% 的时间里。大约在中旧石器时代开始,在欧洲和近东进化为尼兰德特智人即最早的“智慧人类”。一些人类学家推测,最早的尼兰德特人是吃人的。进化中从吃人到按照某种仪式埋葬死者,显示着一个可喜的变化,它说明尼兰德特人已经开始对诸如社会角色“人”作为单独个体等抽象概念有了一定理解,并且懂得用某种寄托的方式来表达情感,他们已经会制造多种工具。可是 4 万年前还是有些不可思议的事情发生在了,在冰川时代生存了 10 万年的尼兰德特人突然消失了。此后在后旧石器时代开始的时候,尼兰德特智人被另一个人种,即欧洲的克罗马农人(克鲁马努人)所代替。克罗马农人可谓是发明家,只用石头、鹿角和骨头就制造出 100 多种刮刀、凿子、打眼儿器等工具。这些改进不仅出于实用考虑,而且式样看起来也很美观,说明克鲁马努人的审美感也越来越强。克罗马农人成为已知欧洲最早留下艺术痕迹的人类。

一、旧石器时代

旧石器时代经过了一个极其漫长的时期,它的早期占了绝大部分的时间,而晚期只是开始于最后的冰河期。当时,由于寒冷气候的侵袭,人类居住在洞穴之中,正是在那里遗留下了至今还能见到的狩猎时代的绘画和雕刻品。

旧石器时代的美术分布在极其广阔的地域,但主要而集中的的是以法国南部和西班牙北部为最。当时的美术大致可分为三个不同的种类:洞窟壁画、雕刻和美术饰品。

欧洲旧石器时代美术的分期大致分为三个时期:(1)奥瑞纳文化期,约始于 5 万年前后。(2)索鲁特文化期,约始于两万 5 千年前后。(3)马格德林文化期,约始于两万年前后。

旧石器时代的晚期,人类还不懂得农耕和畜牧,主要靠狩猎来维持生活。因为要以动

物之肉作为生存之主食,所以,当时人类所关心的就是对野兽的捕获和它们的繁殖,因此,在当时表现的全是捕食动物的形象。画面上有的动物被表现得丰满成熟,是可供食用的最理想的形象;还有的动物被表现的是怀孕在身的形象,是关心动物的繁衍,以便能捕之不尽,食之不绝。另一方面,先民们最关心的还有种群的繁衍问题。由于生存能力的低下,环境以及自然灾害对生命的侵袭,疾病对生命的威胁,当时的人种繁衍成了重要问题。由于要争取种群繁衍的心理欲望,驱使他们采取某种动机,从人像中突出刻画生殖器官的做法便能秀出这一点。

旧石器时代的美术基本上受着一种原始宗教观念支配的。那是在人类生产能力低下的情况下,为了获得食物、求得生存的一种欲望意识的表现。对于他们来说,描绘的动物形象就是现实动物的分身。由于生产力的低下,他们希望借助一种所谓的“巫术”来实现杀死现实动物之目的,因此,在各类美术品中表现最多的就是那些意欲捕获的动物形象。贯穿旧石器时代美术的特征是,形象单独、彼此孤立,无构图意识,即使所谓群像也不具情节的描写。那时,人类不是凭借感觉来直接描绘对象,而是靠记忆作画。作为记忆中的形象是那些每天都与之搏斗的动物;作为记忆形象的特点来说,是从过去的诸印象中选择最有意义的、最具本质特征的某些姿态和形状。所以,在某些作品中,只着重头部的描写,而省略其余,而鹿和马一般都被描写为疾走、飞跑的动态。

1. 洞窟壁画

欧洲旧石器时代晚期远古洞窟壁画美术,主要集中在地中海北岸的阿尔卑斯山之中,发现在法国南部与西班牙北部古代人住过的洞窟中。

这些洞窟壁画一般都画在岩洞深处阳光照不到的地方,作画人往往要采取仰卧姿势或站在同伴的肩上,在石灯的照明下工作。他们可能先用泥在岩壁上画出轮廓,再用红色或黄色的矿石颜料涂抹。壁画上有奔驰的马、受惊的鹿、神气的猛犸象、狂怒的野猫皆生动逼真。在法国的尼奥山洞内,有一幅几万年前的野牛中箭图。野牛是用红、黑两色画在岩壁上,前腿呈跪倒状,利箭刺进它的身躯。

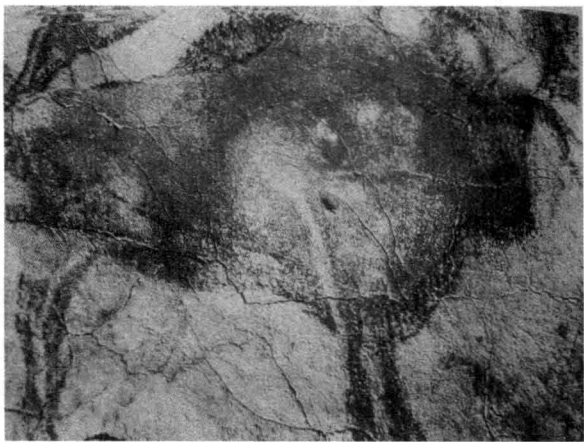

图 1-1 欧洲旧石器时代晚期洞窟壁画

远古洞窟壁画的主要艺术特征是:创作动机是为了祈求狩猎的成功,与当时的巫术相联系。反映的是远古狩猎文化现象;内容描绘的是一些大型动物,与当时人的狩猎生活有关;表现手法以勾线为主,生动而写实;色彩多以红、

黑、黄为主;工具是毛皮、藓苔、骨管等,颜料使用的是矿物质颜料以及兽脂和兽血。(图1-1)

1879年在西班牙的阿尔塔米拉洞窟发现了远古壁画。但是当时并未被人们所认识,20年后,即1901年才被学术界证实它们出自于旧石器时代晚期的克罗马农人之手。随后,又陆续有新的洞窟壁画不断地发现。1940年法国拉斯科洞被发现,1991年发现高斯克爾洞,还有另外一些原始人洞窟(至今已发现200多个),使古代人洞窟壁画艺术部分地呈现在现代人面前。洞窟壁画的题材直接关联原始人的生活现实。这些洞窟中画的几乎都是各类动物。其中最常见的是人们赖以食的大型哺乳动物,如驯鹿、长毛象、犀牛、野牛、猛犸象等等,至于那些易于捕获或无利害相关的鱼、鸟类及人物的描绘极其稀少。除了动物形象,植物则完全没有。

这些洞窟中的动物的形象,大都是重叠地被画在一个地方,而且一般画在洞窟的里边黑暗的地方。很明显画这些壁画并不是为了观赏。画面给人以紊乱的感觉,丝毫不具装饰效果。画面也不存在构图的意识,所有的壁画都没有一定的水平和垂直的方向,各个形象或直立、或倾斜、或倒置,有很大随意性。另外早期洞窟壁画各个动物都被描绘得很大,有的甚至与该动物等身大小或更大。

早期洞窟壁画在造型特点上,动物几乎都被画成侧面的,半侧面的很少见,正面的则完全没有。这种现象是作为记忆形象的结果,而不是实物的模写。同时,作为记忆的特点,是选择对象最具特征的形态,所以,这些动物形象显得十分生动,简练真实。在描绘技法上,一般是用单色一笔画出动物的外轮廓,一些局部也略呈复笔。比如西班牙拉斯科洞窟中的鹿,整个线条相当简练,而形体却表现得十分生动而真实。那起伏的背部、丰腴的臀部、凸起的腹部和前伸的颈部,以及那些杂而不乱、伸缩有致的犄角,显得栩栩如生。也有的是在轮廓线内用黑、红、黄等色的颜料平涂或全部铺满圆点及线条,法国的马尔苏洞窟中的《野牛》即用此法画成。它的躯体部分用褐色平涂,而头部和身上的斑点是用黑色画成的,在某种程度上体现了一种形式美。到了旧石器时代的后期,人类已具有较高的劳动技巧和活动能力,生存文化发展到了一个新的程度,工具制作更加精美。鱼叉、投枪器的出现标志着复合工具和复合武器的发明,大量的动物遗骨证明了狩猎技能的提高。同时,冰河渐退,气候转暖,人们的活动范围扩大了。此期动物画形体完整、偏大。作画时,往往先在岩壁上刻出轮廓,然后再施以红、黑、白、黄等色。大部分动物不用线条,表面喷涂颜料,体现了另一种风格。其中主要洞窟有:阿尔塔米拉洞、拉斯科洞、高斯克爾洞、三兄弟洞、勒公巴拉洞、枯梅尔洞、勒波特洞等。

法国的拉斯科洞穴、高斯克爾洞穴和西班牙的阿尔塔米拉洞穴中发现的雄伟壁画,为我们了解早期人类提供了重要的线索。按照“国际岩石艺术委员会”主席让·克·罗蒂的说法,早期人类“和我们一样复杂,也有宗教感情和艺术感觉”。但是这些线索还不充分,这些

原始人类提出的大量疑问还没有答案,他们的后代日后在欧洲各地修建了悬石和其他宏伟的纪念碑。

阿尔塔米拉洞:1879年发现,该洞窟长约270米,深邃而曲折,壁画集中在长18米、宽9米入口处,为公元前3万至前1万年左右旧石器时代晚期的古人绘画遗迹。洞内有史前人睡觉的地方及烧烤食物、生火取暖的石灶。洞内壁画多是动物画像,有站、有跑、有卧、有叫,千姿百态,栩栩如生。如野牛、野马、野猪、猛犸等。技法写实、粗犷,重彩。壁画颜料取于矿物质、炭灰、动物血和土壤,用动物油脂掺和,以红、黑、紫为主,色彩浓重,艳丽夺目,具有很高的历史和艺术价值。

画的边缘都有线条状的刻痕,沿刻痕是黑色的线条。这让人们猜测,万余年前这洞窟里的主人是先用坚硬锋利的石器在岩石上刻出动物的轮廓,然后用黑色勾后再用颜料着色的。这个洞顶共有岩画30多幅,风格基本相同。由于这个洞窟的岩画都绘制在宽大的洞顶上,人们送给它一个“大顶窟”的名字。又由于洞顶上的岩画色彩艳丽,人们也称它为“多彩窟”。(图1-2)

图1-2 阿尔塔米拉洞窟远古壁画

拉斯科洞:1940年发现,位于法国南部道尔道尼省,洞内描绘有大量的野牛、野马、驯鹿等动物,有“史前西斯廷”之称。全洞分主洞、后洞、边洞3部分和一条长长的、宽狭不等的通道组成。洞穴的入口处仅有80多厘米宽,发现时洞口逐渐脱落的岩石将洞口堵塞起来。在冰川时代,拉斯科洞穴内的石灰岩发生了重结晶而转变成方解石,并且岩石的表面覆有一层难融性的粘土层,这些变化使得岩洞得到了很好的保护。因此,岩洞中的壁画,都被完好的保存了下来。

拉斯科洞穴内壁画约有100多幅,保存较好。其中以马最多,还有牛、驯鹿、洞熊、狼、鸟等,也有一些想像的动物和人像。而唯一的人物形象就是一个被野牛撞倒在地的人。画面大小不一,长者约5.5米,短的有1米左右。画面大多是粗线条的轮廓画剪影,即在黑线轮廓内用红、黑、褐色渲染出动物的体积和重量,形象生动,色彩明快,富有生气。最引人注目的一幅是一头被刺破胸膛的牛将猎手顶倒在地上的构图。洞内还有一些用尖利工具勾划的浅刻画。洞窟壁画为马格德林文化期的作品。

这些壁画很好的反映了穴居的原始人类生活的情景,当时人们已经懂得了巧妙利用岩壁天然的起伏来绘制狩猎的情景。根据对拉斯科岩洞绘画布局的研究发现,凡是对人类

有威胁的动物大都绘制在朝外的岩壁上,而温顺的牛、马、鹿等,大都绘制在朝里的岩壁上。这说明,这些壁画有一定的宗教禁忌的含义。(图 1-3)

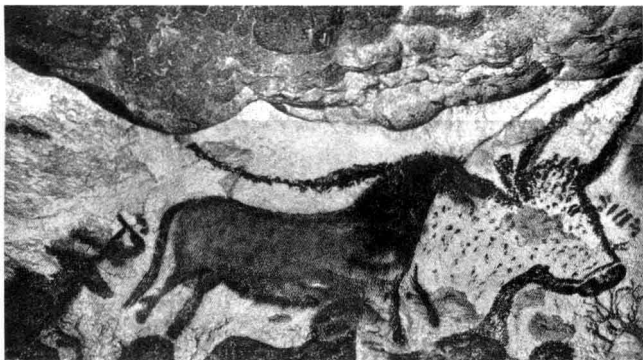

图 1-3 法国的拉斯科洞壁画

高斯克爾洞:在法國馬賽東南海岸一處懸崖的底部,有一個 9 英尺寬、3 英尺高,只能通過一個人的洞口。這是一個狹窄的地下通道入口,它一直向上蜿蜒到岩

壁的内部。这个洞口位于地中海海平面以下 110 英尺深的海水中,这是一个阴森可怕的洞穴,洞穴进深大约有 180 英尺,有一半被水覆盖,露出水面的另一半布满了巨大的、古老的钟乳石和石笋。有个名叫亨利·高斯克爾的职业潜水员 1985 年发现了这个洞。此后的几年里,高斯克爾又先后三次进洞探险,但是直到 1991 年 7 月再次潜水进洞时,他才发现了洞壁上封存了数万年的地下古人留下的壁画。其中最令人激动的是一些自冰川时代以来就在欧洲灭绝了的野兽的绘画。亨利·高斯克爾得到了最高的奖励,这个洞就以他的名字命名为“高斯克爾”洞。放射性碳确定年代被追溯到了 2.7 万年以前,作者是一群早期现代人,即通常所说的克鲁马努人。这正是最后一次冰川时代中冰河作用的顶峰时期,世界上大量的水被冻成冰河,以至于地中海要比今天低 360 英尺,使它的海岸线在距离这个洞口 7 英里的地方。这些画都是相当随意的,只有一些简单的轮廓,有的是用手指在当时很软的石灰洞壁上画出来的。

2. 雕刻

迄今为止发现的原始雕刻大多为小型动物雕刻,但在很多欧洲国家都出土了一大批圆雕和浮雕女裸体雕像。这些女性雕像的共同特征是夸张女性的生理特点,突出表现女性的乳房、腹部、大腿等,体现出原始时期人们对于母性生殖的崇拜,被人们称之为原始的维纳斯。

发现在奥地利维伦多夫地区的《母神雕像》,雕像身高 11 厘米,距今约 3 万年左右。这是旧石器时代晚期属于奥瑞纳文化期的作品,雕像的体积虽然很小,但以肥胖、成熟而有力的形态,显示了宏伟的纪念碑式的气度。

雕像的头部被绳纹式的卷发所覆盖,面目五官不清。细弱的双臂下垂被双乳排挤在两侧,硕大的乳房从胸前垂挂对称式地压在腹部,粗壮的大腿向下逐渐变细连接小腿,足部省略。这种造型很可能是作为神灵偶像,插在松软土地上以供崇拜。

原始艺术家造此女像有意夸张和强调了女性的特征,是符合原始人的理想追求的。因

为在原始社会的部落中,只有那些最肥胖、最强壮的女性能生育,能有力量抚养后代,能避免被饿死,所以肥胖是富足、力量和称心如意的象征,它是一种特殊魅力。女像的整体近似球形的造型,也可以使人联想到一种象征原始生命的蛋形圣石。

从母神的造型特点来看,它由许多大小不等的球形体积所组成,这些球状体积又都服从于蛋形石块原来形态的大轮廓。各种球状体依据人体各部分的生理特征有序地组合成统一的人体,给人的视觉印象是:整体,单纯,厚重,体积感很强。由此可见原始雕刻家已会使用雕刻语言,并有形象的想像力和创造力,从而开创了雕塑艺术的历史。

与此时期稍晚或差不多时间的作品还发现有近千件女性雕像,如发现于法国的《持角杯的女人像》,捷克斯洛伐克摩拉维亚地区发现的《女性雕像》等。这些表现母性为主的雕像,制作方法是强调女性的生殖特点,省略其他部位的刻划,如突出表现着硕大而夸张的乳房、臀部及腹部。它表现了母系社会人们对母性和生殖的崇拜,以及远古人类繁殖观念的体现。(图 1-4、1-5)

图 1-4 法国猛犸骨雕人头像

图 1-5 奥地利维伦多夫的母神雕像

二、中石器时代美术

从旧石器时代到新石器时代,有一个过渡阶段,称为中石器时代,大约在 15000 年以前。这个时代文化的主要特点:(1)出现了细石器;(2)弓箭的发明;(3)有了动物驯养;(4)有了定居和农业。不过,采集与狩猎还继续发挥着它的作用。所以旧石器时代的美术在某种程度上还以不同的形式存在着,同样形成了一个新、旧石器时代的过渡期。那时候,欧洲大陆气候逐渐转暖,人们开始走出洞穴,构屋而住。同时,由于弓箭的发明和使用,不再惧怕猛兽的袭击。尤其是开始了农作物的种植,生产能力不断提高,人类已成为大自然的主人。这些状况都在绘画上得到了一定的反映。

由于冰河期消失、气候转暖,人们从黑暗的洞窟中走了出来。在新的自然环境中,人类终于逐渐脱离了经过数十万年之久的采集狩猎生活,开始进入了以磨制石器和定居为特征的新石器时代。一部分人留在当地形成了阿修尔文化,他们遗留下了在卵石上用线刻划的动物或人物。一部分人追随北移的动物向北迁移,在德国北部那维亚半岛留下了北方文化。北方岩画分写实与抽象

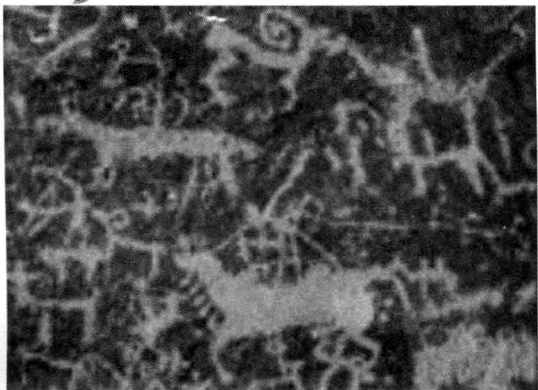

图 1-6 远古崖画

两大类风格。写实风格属于渔猎部落人的作品,表现了与实物同样大小的动物形象,以线刻为主,极为写实。抽象风格属于农牧民的作品,他们把动物简化为抽象的符号。另外一部分人向南留下了在西班牙拉文特地区的大量露天岩画,拉文特岩画尤为突出,以人物为主并开始有了劳动场面的描写。(图 1-6、图 1-7)

中石器时代的绘画的特征是:由洞窟壁画转为露天岩壁。随着人们狩猎工具的进步,对大自然征服力的增强,动物形象在绘画中逐渐减少并失去原始的野性,而人类活动开始成为绘画描绘的主要对象。人物表现为剪影效果,四肢夸张,强调动势,形体较小。

图 1-7 远古崖画复制图