高等院校美术与设计理论系列教材

外国美术史

WAIGUO MEISHU SHI

主 编 李丕宇 马延岳

人民员街出版社

图书在版编目(CIP)数据

外国美术史 / 李丕宇 马延岳主编 .—北京:人民美术出版社, 2010.8(2022.2 重印)

(高等院校美术与设计理论系列教材)

ISBN 978-7-102-05089-8

I. ①外··· Ⅲ. ①李··· ②马··· Ⅲ. ①美术史—外国—高等教育 Ⅳ. ① J110-9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 144885号

高等院校美术专业系列教材编辑委员会

主 任: 张志民

副主任: (按姓氏笔画)

毛岱宗 孔新苗 马立华 徐 正

委 员: (按姓氏笔画)

马延岳 王永国 王绍波 王春生 任世忠何丽宋 磊 张利 张跃李平李广平李丕宇李作义周赤舟 胡国锋赵平唐鸣岳高峰常勇韩菊生

秘书长: 李新峰

主编:李丕宇马延岳作者:(按章节顺序排名)

冉利强 李丕宇 董 宇 马延岳 孔 笛 邱丽君 黎 洵

高等院校美术专业系列教材

外国美术史

WAIGUO MEISHUSHI

出版:人民美術出版社

(北京市朝阳区东三环南路甲3号 100022)

网 址: www.renmei.com.cn 发行部: 010-67517602 网购部: 010-67517743

著 者: 李丕宇 马延岳

责任编辑:教富斌版式设计:陈林

封面设计:北京仕华永利文化有限公司

责任校对:黄 薇 责任印制:胡雨竹

制 版:朝花制版中心

印 刷:北京印刷集团有限责任公司

经 销:全国新华书店

开 本:787毫米×1092毫米 1/16

印 张:16.5 字 数:218千

版 次:2010年8月 第1版

印 次:2022年2月 第4次印刷

印 数:9001-11000册

ISBN 978-7-102-05089-8-01

定 价:69.00元

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题影响阅读,请与我社联系调换。

高等院校美术与设计理论系列教材

外国美术史

WAIGUO MEISHU SHI

第一章 世界史前美术	三、中王国时期的美术29
第一节 欧洲史前美术2	四、新王国时期的美术31
一、旧石器时代美术 2	五、后期王朝的美术33
二、中石器时代美术 4	第二节 古代西亚美术34
三、新石器时代美术 5	一、苏美尔—阿卡德时期的美术34
第二节 非洲史前美术6	二、古巴比伦时期的美术37
一、非洲岩画 6	三、赫梯王国时期的美术37
二、诺克美术 8	四、新亚述帝国时期的美术38
三、萨奥美术 8	五、新巴比伦王国的美术39
四、非洲部落美术 9	第三节 古代波斯美术40
第三节 亚洲史前美术10	一、埃兰古国时期的美术41
一、西亚史前美术10	二、米底时期的美术41
二、印度史前美术12	三、波斯帝国的美术42
三、东亚史前美术13	四、塞琉西王朝时期的美术43
四、东南亚史前美术14	五、帕提亚王国的美术44
第四节 美洲史前美术14	六、新波斯帝国的美术45
一、爱斯基摩人史前美术14	第四节 古代印第安美术46
二、北美印第安人史前美术15	一、墨西哥地区的印第安美术47
三、墨西哥和中美洲史前美术16	二、玛雅地区的印第安美术52
四、南美洲史前美术18	三、安第斯山区的印第安美术56
第五节 大洋洲史前美术20	思考题60
一、澳大利亚史前美术20	
二、美拉尼西亚史前美术21	第三章 古代希腊罗马美术
三、密克罗尼西亚史前美术21	第一节 爱琴美术62
四、波利尼西亚史前美术22	一、克里特美术62
思考题24	二、迈锡尼美术64
	第二节 古希腊美术66
第二章 古代东方美术	一、荷马和古风时期的美术66
第一节 古代埃及美术26	二、古典时期的美术69
一、早王国时期的美术26	三、希腊化时期的美术74
二、古王国时期的美术27	第三节 古罗马美术77

一、伊特鲁里亚美术77	一、尼德兰文艺复兴美术 134
二、罗马共和时期的美术78	二、德国文艺复兴美术 138
三、罗马帝国时期的美术80	第三节 西南欧的文艺复兴美术 140
思考题84	一、法国文艺复兴美术 140
	二、西班牙文艺复兴美术 142
第四章 世界宗教美术	思考题144
第一节 欧洲基督教美术86	
一、早期基督教美术86	第六章 欧洲17世纪至18世纪美术
二、拜占庭美术87	第一节 巴洛克美术 146
三、"蛮族"国家的美术89	一、意大利巴洛克美术 146
四、罗马式美术90	二、佛兰德斯巴洛克美术 147
五、哥特式美术92	第二节 卡拉瓦乔主义美术 ············ 149
第二节 南亚和东南亚的佛教美术95	一、意大利卡拉瓦乔主义美术 149
一、印度的佛教美术 ··················95	二、法国的卡拉瓦乔主义美术 150
二、东南亚的佛教美术99	三、西班牙的卡拉瓦乔主义美术 151
第三节 南亚和东南亚印度教美术 103	第三节 古典主义美术 154
一、印度的印度教美术 ·············· 103	
二、东南亚的印度教美术 107	二、法国古典主义美术 155
第四节 阿拉伯世界的伊斯兰美术 109	三、英国古典主义美术 160
一、伊斯兰建筑艺术 ··················· 109	第四节 罗可可美术 ······· 161
二、细密画艺术 111	第五节 市民美术 164
三、伊斯兰装饰艺术 114	一、荷兰画派 ······· 164
思考题 116	二、英、法市民美术 167
110 AV 4 VIZ	思考题 170
放工术 55测量 + 15 似 + 1	170 29 ES
第五章 欧洲文艺复兴美术	Mr. L. + . PL-+4 o III (**) + . D.
第一节 意大利文艺复兴美术 118	第七章 欧美19世纪美术
一、意大利文艺复兴萌芽期美术 119	第一节 新古典主义美术 172
二、意大利文艺复兴早期美术 120	一、法国的新古典主义美术 172
三、意大利文艺复兴盛期美术 124	二、其他国家的新古典主义美术 175
四、威尼斯画派 131	第二节 浪漫主义美术 176
第二节 北欧的文艺复兴美术 134	一、法国的浪漫主义美术 177

第三章	节	各国风景画艺术	180	八、	巴黎画派	212
_	٠,	英国风景画派	180	第二节	后现代主义美术	213
_	<u> </u>	法国巴比松画派	181	→、	抽象表现主义美术	213
Ξ	Ξ,	美国哈得逊河画派	182	二、	波普艺术	215
D	四、	俄罗斯风景画派	182	三、	光效应艺术	216
第四章	节	现实主义美术	183	四、	环境艺术	216
_	- 、	法国的现实主义美术	183	五、	行为艺术	217
_	<u> </u>	德国的现实主义美术	185	六、	照相写实主义美术	217
Ξ	Ξ,	俄罗斯的现实主义美术	186	七、	极少主义艺术	218
<u>p</u>	四、	其他国家的现实主义美术	187	八、	观念艺术	218
第五章	节	印象主义和后印象主义美术	188	第三节	20世纪写实主义美术	219
_	→、	法国的印象主义美术	189		思考题	224
=	<u>_</u> ,	法国的新印象主义美术	190	简明世界	早美术史年表	225
Ξ	Ξ,	英美等国的印象主义美术	191	学习参考	考书目	257
D	四、	法国的后印象主义美术	192			
第六章	节	象征主义和世纪末艺术	194	后记 …		258
_	- 、	法国的象征主义美术	194			
_	_,	德语地区的象征主义美术	195			
Ξ	Ξ,	其他国家的象征主义美术	197			
D	四、	欧洲"新艺术运动"	198			
		思考题	200			
第八章	欧	美20世纪美术				
第一□	节	现代主义美术	202			
_	٠,	野兽主义美术	202			
=		立体主义美术	203			
Ξ	Ξ,	表现主义美术	205			
<u>p</u>	四、	未来主义美术	206			
E	E.	达达主义美术	207			
Ž	₹′	超现实主义美术	208			

二、其他国家的浪漫主义美术 …… 178 七、抽象主义美术 … 210

外国美术史

第一章 世界史前美术

第一节	欧洲史前美术
→ 、	旧石器时代美术 2
二、	中石器时代美术
三、	新石器时代美术
第二节	非洲史前美术 6
→,	非洲岩画 6
=,	诺克美术
三、	萨奥美术
四、	非洲部落美术
第三节	亚洲史前美术10
— ,	西亚史前美术10
=,	印度史前美术12
三、	东亚史前美术13
四、	东南亚史前美术14
第四节	美洲史前美术14
一、	爱斯基摩人史前美术14
=,	北美印第安人史前美术15
三、	墨西哥和中美洲史前美术16
四、	南美洲史前美术18
第五节	大洋洲史前美术20
→,	澳大利亚史前美术20
<u> </u>	美拉尼西亚史前美术21
三、	密克罗尼西亚史前美术21
四、	波利尼西亚史前美术22
	思考题24

第一章 世界史前美术

史前人类的演进,大约经历了300万年的时间。至公元前4000年前后,在人类早期文明的主要活动区域,已先后产生了成熟的文字。人类在文字发明以前的美术被称为史前美术,它是伴随着最原始的工具制作而逐渐萌发并缓慢发展的。遗存至今的史前美术遗物分属旧石器时代、中石器时代和新石器时代,包括绘画、雕刻、陶器、建筑等。值得注意的是,世界各地的史前美术开始和结束的时间不尽相同。据现有资料考证,非洲的史前美术开始得最早,甚至可以追溯到距今约175万年;早在公元前3000年前后,现在的西亚和埃及所处的部分地区就已经结束了史前美术时期;而非洲布须曼人、美洲爱斯基摩人和大洋洲部分土著民族等,近代以来仍处于原始部落阶段,他们的艺术仍属史前美术的组成部分。

第一节 欧洲史前美术

欧洲是史前美术发现比较丰富、分布相对集中、艺术水平较高、研究比较充分的地区,欧洲的史前美术包括洞窟壁画、岩画、雕刻、建筑、陶器等,分属旧石器、中石器、新石器三个时代。迄今发现的欧洲最早的美术作品产生于旧石器时代晚期,距今约3-2.5万年前。

一、旧石器时代美术

欧洲旧石器时代的美术最早发现于欧洲的西南部与中部,相对集中于法国南部和西班牙北部地区,地理上称作法兰克—坎塔布连

地区。这里是欧洲旧石器时代晚期艺术的策源地。此外,在比利时、德国、俄罗斯和意大利等地也零星分布着旧石器时代晚期的美术。欧洲旧石器时代晚期的美术。欧洲旧石器时代晚期的美术以雕刻和洞窟壁画为主要表现形式。

1. 雕刻

欧洲旧石器时代的雕刻艺术出现的时间比洞穴壁画要早,雕刻作品包括器物雕刻和岩壁浮雕。迄今为止发现的欧洲旧石器

图1-1《驯鹿和鲑鱼》,约公元前10000年,驯鹿角,长16厘米,法国洛尔泰洞出土

图1-2《回头的野牛》、约公元前15000年至前 10000年, 驯鹿角, 长10.2厘米, 法国马德伦出土

图1-4《维伦多夫的维纳斯》,约公元前30000年至 前25000年,石灰石,高11厘米,奥地利维伦多夫 出土, 维也纳自然历史博物馆藏

图1-5《持角杯的维纳斯》,浮雕,约公元前20000 年,高46厘米,法国劳塞尔出土,波尔多阿申庭博 物馆藏

时代晚期的器物雕刻作品数量很多,大多为小型动物和女性裸体雕 像,分为浮雕和圆雕两种形式。

器物浮雕是在动物的骨板、骨棒或角等材料上制作的器用雕刻 品,多依附于投矛器、装饰棒等器物工具之上,绝大多数为野牛、

马、鹿、山羊、猛犸象等狩猎对象的 形象,大多制作于公元前20000年至前 10000年之间。法国洛尔泰洞窟出土的 《驯鹿和鲑鱼》(图1-1)便是典型的 作品,刻于骨板上的驯鹿及其腿间的鲑 鱼形象,造型生动简练,动态自然,其 中还有两个内有单点的菱形符号。法国 多尔多涅地区马德伦出土的《回头的野 牛》(图1-2),是刻在投矛器上的装 饰浮雕精品,野牛传神的回头动势给人 留下深刻的印象。在法国阿齐尔洞窟中 发现的驯鹿骨刻投矛器《小羚羊》(图 1-3),也是一件优秀的作品,小羚羊 厘米, 法国阿齐尔出土

图1-3《小羚羊》,投矛器,约公元前 15000年至前10000年, 驯鹿骨, 通高26.9

的形象被设计为机警回首、注视上翘的尾巴尖, 神态灵动。法国布鲁 尼柯地区发现的驯鹿角刻《跃马》,器物完整,技艺精湛。

欧洲史前美术圆雕形式的动物小雕像在西欧很少见,在中欧、 南欧以及俄罗斯则出土很多。除了动物小雕像以外, 圆雕裸体女像尤 为突出,俗称"史前维纳斯",它们几乎都是母系社会生殖崇拜的产 物,因此也被称为"母神雕像"。在奥地利维伦多夫发现的石雕《维 伦多夫的维纳斯》(图1-4),约作于公元前30000年至前25000年 之间,雕像高11厘米,具有较强的体量感。规整的发卷遮住了原本应 该有五官的面部, 乳房、臀部、大腿等女性生理特征被夸张强化。年 代稍晚一些的法国莱斯皮格洞出土的几件女雕像,呈现出更为几何化 的风格,双足并拢呈尖状圆形,乳房与臀部的变形也极为夸张。意大 利格利马尔洞的裸体女像也是非常重要的作品。另外, 法国布拉桑普 洞的一件象牙圆雕女性头像也引人注目,它高3.4厘米,面部仅凸出眉 弓和鼻子,头发雕琢成网格状。

欧洲的岩壁浮雕主要集中于现今法国西南部的夏朗和多尔多涅省 地区,形象一般为女性和雌性动物。其中发现于法国劳塞尔的《持角 杯的维纳斯》(图1-5)最为著名,约制作于公元前20000年,通高 46厘米, 左手按腹、右臂举起手持角杯, 身躯肥硕, 女性特征明显, 也是生殖崇拜的产物。

2. 洞窟壁画

欧洲旧石器时代晚期的洞窟壁画大多集中在法国南部和西班牙北部,少部分邻近意大利。这些壁画大都绘制在比较隐蔽的洞穴深处的岩壁或洞顶,动物形象最常见,手法写实,富有生机,也有少量的人物形象,兼有一些抽象图形,但绝少有对植物的描绘。壁画以红、黄、黑、褐等多种矿物颜色绘制。欧洲旧石器时代晚期的洞窟壁画分布在100余处洞窟中,其中以法国多尔多涅省的拉斯科洞窟壁画(图1-6)和年代稍晚的西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画最为著名。

拉斯科洞发现于1940年,由当时著名的史前艺术学者H.布勒伊进行考察。全洞由主洞、后洞、边洞和连接三洞的通道组成。动物形象大多集中于主洞顶与主要通道两侧,大约绘制于公元前30000年至公元前20000年之间。主洞有"公牛大厅"之称,以5米多长的巨大野牛形象而闻名。此外,《领袖的牺牲》和《中国马》(图1-7)等画面,也是迄今发现的人类早期绘画中极为生动的作品。拉斯科洞窟的壁画作品可分为四层,以牛和马的数量占优势,绘画风格粗犷、拙扑,形象生动。拉斯科洞窟壁画因其丰富多彩,宏伟壮丽,被誉为"史前的卢浮官"。

阿尔塔米拉洞位于伊比利亚半岛上的坎塔布连地区,1870年被西班牙学者M.De 绍托拉发现并考证。全洞有欧洲野牛、大牡鹿等150多个动物形象,采用勾线、彩绘和线刻相结合的方式创造出来。最突出的是各种姿势的野牛,数量占绝对优势,或奔或立或卧或蜷曲作挣扎状,其中《受伤的野牛》(图1-8)最精彩。许多形象利用石壁上天然的裂痕、凸起或纹理,再加以适度的刻画,使这些部位更接近于动物的形体结构。该洞窟的壁画大约绘制于公元前20000年至前15000年之间,图像叠压、覆盖最多可达五至六层,绘画风格较之拉斯科洞窟壁画更加细致成熟,是旧石器时代晚期具有代表性的遗迹之一,代表了欧洲史前美术的一个高峰,被称为"史前的西斯廷教堂"。

二、中石器时代美术

中石器时代的欧洲气候转暖,绘画由洞窟转到露天岩壁。在这一时期,曾经备受关注的动物形象在艺术中减弱了原始的野性,以人类活动为主要内容的艺术面貌渐渐开始形成。同时,原本以写实为主的艺术风格出现了抽象化和符号化的倾向。

欧洲中石器时代的美术以露天岩画为主,主要分布于西班牙东部的黎凡特地区和北欧渔猎民地区,其中黎凡特岩画最具代表性。科学断定黎凡特岩画的创作时期介于公元前10000年至前3000年之间。岩画中除了手法写实的动物形象之外,还出现了众多的人物形象,女

图1-6 法国拉斯科洞窟壁画,约公元前30000年至前20000年

图1-7《中国马》,约公元前20000年,长152厘米,法国拉斯科洞

图1-8《受伤的野牛》,约公元前15000年,西班牙阿尔塔米拉洞窟

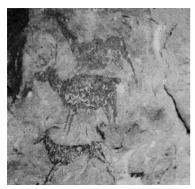

图1-9《鹿和山羊》,约公元前10000年至前6000 年,西班牙东部黎凡特地区

子形象很少,男子几乎都持有弓箭,在狩猎、战争、舞蹈等场面中出现。岩画不注重细节刻画,多为样式化的剪影人物,动作夸张,四肢被拉长。黎凡特的约40处岩画遗迹中数以千计的岩画形象,分布在约70块岩面之上,人物大小不超过30厘米,动物尺寸不超过75厘米,一律用单色绘制,红色居多,黑、白两色稀少,呈剪影式形象。《鹿和山羊》(图1-9)是剪影式动物形象的代表。

三、新石器时代美术

欧洲新石器时代的美术以巨石建筑成就最高。公元前5000年至前4000年,巨石建筑盛行于地中海一带,后由伊比利亚半岛经法国西部与北部传至英国和爱尔兰,后来巨石文化迅速消失(图1-10)。巨石建筑一般是用重达数吨的巨石垒成的。它包括单独的石柱、排成一列或数列或环状的列石以及埋葬死者的石棚。

卡尔纳克石柱群(图1-11)是位于法国布列塔尼的最著名的列石遗迹,共分三群,总数约3000多块,排列长达3公里,最大的石块重37吨。对这些列石的作用有几种猜测:界石、纪念碑、宗教仪式场所、男性崇拜等。

"斯通亨奇"(图1-12)是位于英格兰南部的最典型的环状列石遗迹。"斯通亨奇"在古代英语中的意思是"吊起来的石头"。它始建于新石器时代晚期,历时约1000年,用于宗教崇拜或天文观测。在原料采制、运输及构筑方面都显示了高超的技术水平。现存的石环遗迹,直径30.4米,在竖立的柱石上架上横梁石块使整个圆圈联成一体.形同栅栏,是欧洲最宏伟的巨石建筑遗迹。

图1-10 巨石阵建筑遗址, 爱尔兰, 约公元前4000年

图1-11 卡尔纳克石柱群,法国布列塔尼

图1-12"斯通亨奇"环状列石,英格兰南部,始建于新石器时代晚期

欧洲新石器时代的美术还有陶器、雕塑、岩画等。在乌克兰出土了一件装饰有花草纹样的小口彩陶罐,在罗马尼亚库库泰尼出土的彩陶壶(图1-13),纹样与底色的空间分割大胆和谐,流畅的涡状纹富有动感。名为《史前思想者》的蹲坐男子像(图1-14),双手托腮,形体造型概括精炼,富有体量感,是一件雕像杰作。北欧岩画多属样式化的岩刻,"伊比利亚图式美术"的岩画多为解读困难的抽象图形。

第二节 非洲史前美术

非洲有人类最早的史前建筑遗迹——非洲坦桑尼亚奥杜韦峡谷的一段"围墙",由英国考古学家L.S.B.利基于20世纪30年代发现,据测定建筑第一层的建造年代距今约175万年。但是,迄今所发现的非洲史前艺术遗迹大部分则是公元前9000年以后的作品,以岩画艺术著称。同时,非洲的史前艺术分布广、延续时间长。公元元年前后在西非地区出现的陶塑艺术,甚至至今依然存在的非洲部落艺术,仍可看成是非洲史前艺术的延续。

一、非洲岩画

非洲岩画包括岩刻、岩绘两种,大多属于新石器时代,几乎遍布非洲各地。闻名于世的岩画集中于北非的撒哈拉和南非的津巴布韦,这里的作品遗迹数量多、质量高,延续时间长。

1. 撒哈拉岩画

撒哈拉岩画最集中的地方是阿杰尔高原,它有世界上最丰富的岩刻和岩绘。大体分为四个时期:大野牛时期、饲养公牛时期、马时期、骆驼时期。时间跨度从公元前9000年至公元2世纪。

大野牛时期(约公元前9000年至前6000年,也称猎人时期),此时期岩画主要分布在非洲北部,图像以个体为主,手法写实。一般都是深线的岩刻,岩绘很少,形象一般都接近或超过原大,有时高达七八米。岩画中除了大野牛等动物形象外,人物形象很少,在造型上具有"带状"、"线状"及"粗腿"等特征。作品有《两只长颈鹿和两头大象》、《公牛和戴驴头面具的男人》等。

饲养公牛时期(约公元前3500年至前1500年,也称牧人时期),此时期岩画题材技法多样,色彩丰富。画中动物形象写实,牛的形象丰富多彩,已具家畜特征。还出现了一些被称作"圣公绵羊"的图像,公绵羊头有光盘、颈有圈饰。岩画中人物形体修长,体态舒展,典型作品有《牛与猎人》(图1-15)、《家务劳动》等。

图1-13 彩陶壶,新石器时代,高41.7厘米,罗马尼亚库库泰尼出土

图1-14《史前思想者》,新石器时代,欧洲

图1-15《牛与猎人》,撒哈拉岩刻,约公元前3500 年至前1500年

马时期(约公元前1500年至公元2世纪),分马拉战车、骑马图像、图像明显程式化三个阶段。这一时期新的风格在岩画中形成,取代了牧人时代的风格化特征。题材也主要表现人的活动——战争、狩猎等,如《马拉二轮战车、动物及猎人》、《射手的搏斗》、《双角女神》等。

骆驼时期(公元2世纪),骆驼日益取代马而成为岩刻的主体形象,最初风格写实,后来逐渐向简单粗糙的程式化过渡,如作品《骆驼》等。

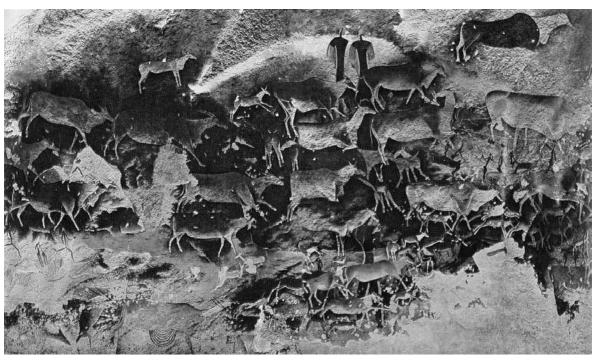
2. 布须曼岩画

南非岩画主要分布在津巴布韦、赞比亚和西南非洲等地,各地岩画作品十万多幅。岩画的主题是捕猎、放牧、舞蹈、战斗等,主要是用于巫术仪式。动物形象写实,人物夸张变形,眼、鼻等细部一般不作描绘,戴动物面具或伪装成动物的人物形象引人注目。在赞比西河与林波波河之间的地区,还出现了描绘树木的岩画。各地岩画的演变并不同步,但大体趋势是由线到面,由单色到多色。

南非布须曼岩画中的岩刻多为中石器时代的作品,而岩绘大都属于新石器时代晚期,约在公元前4000年以后。

布须曼岩刻分布在南非的奥兰治自由邦的西部、德兰士瓦省西部、西格里夸兰、开普省西北部和纳米比亚。作品刻在平原地带的岩石上。早期的岩刻运用细而浅的线条,后来线条变宽,进而出现凹雕手法。岩刻中,早期主要是大型动物形象,犀牛、羚羊最为常见,手

图1-16《羚羊及其他》,布须曼岩画,南非纳塔耳 恩德德玛

法写实;晚期以人物形象为主,大多采取夸张手法,形体修长,动势大,概括性强。此外,还有一些植物等。

布须曼岩绘主要分布在岩刻区域以东的山冈丘陵地带的洞穴和山谷岩壁上。早期岩绘只有黑、白两色。晚期色彩较丰富,出现了布须曼人擅长的多色重叠画法。如《布须曼人捕鱼》等。此时期,从任意角度描绘动物形象的透视画法,是布须曼岩画艺术特有的风格。南非纳塔尔的岩绘《羚羊及其他》(图1-16),在造型、色彩、明暗,尤其是正面、背面的形象透视等方面,都达到了布须曼美术的最高峰,大体属于布须曼岩画的晚期作品。布须曼岩绘也擅长表现人的活动,如《围猎大象》、《戴面具的舞蹈女》等。

二、诺克美术

1944年,在尼日利亚中部诺克村附近的杰马,英国考古学家B.法格发现了一件完整的赤陶头像,以及一些赤陶雕像残片和动物雕像,年代在公元前700年至公元400年间,属于石器时代和铁器时代的过渡时期。后来探明诺克遗址的中心在尼日利亚的扎里亚地区。

诺克美术是现今居住在尼日利亚地区的黑人部族的祖先特别是约鲁巴人的祖先创造的。在诺克美术中,赤陶雕像和头像是西非乃至整个非洲最古老的雕刻遗物,已经达到了非常成熟的程度,奠定了非洲大陆雕刻艺术的基本雏形(图1-17)。据有些迹象推测,在诺克时代,还有木雕与赤陶雕刻同时存在,但目前还没有发现青铜雕刻。

诺克雕刻在总体造型上具有单纯、质朴的特征。雕刻大都为男性雕像,还有一些动物造型,其中有大象头像和蹲坐的猿猴雕像等。诺克赤陶人像和人头像雕刻手法自由多样,塑、刻、钻孔等手法并用,对头部各个部分的处理形式独具特色。例如,雕像五官都钻孔,有只用深孔表示的耳朵,也有夸张超长的耳朵。但对眼与眉的表现较为固定,眉毛都呈两条弧线,圆形的深孔作为眼瞳,眼睛呈倒三角形。虽然手法固定,但其中的线条和块面分割也有微妙的变化。如拉格斯出土的《赤陶头像》(图1-18)面部结构概括洗练,神态生动,具有一定的代表性。另外,诺克雕刻还具有夸张变形、上大下小的特点。这种手法不仅用于头像,也用于全身像,例如,额头占半个脸,颜面部分短小,头部占全身的1/2甚至3/4,躯干和腿部比例很小,如《跪着的人像》。

三、萨奥美术

公元8世纪以前,古代西非的乍得湖盆地就已居住着农业部落萨奥人。考古证明,"萨奥文化"已进入铁器时代,它的早期美术遗存集中出现于8世纪至10世纪。在20世纪30年代就开始发掘整理出的考古材料中,得到了大量的陶土制品,许多铜、铁物件,以及石、骨、

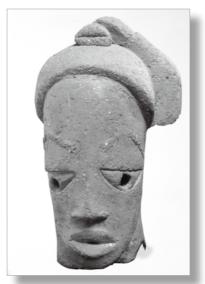

图1-17《赤陶头像》公元前700年至公元400年,诺

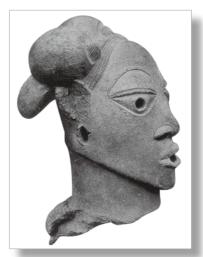

图1-18《赤陶头像》,公元前700年至公元400年,诺克文化,拉格斯出土,尼日利亚国立博物馆藏

角等制品。

萨奥文化被称为"陶土文化",出土有大量的赤陶雕像、陶土造像外,还有陶土建造的谷仓、炉灶、厨具、纱锭、渔网坠、玩具、装饰品,以及埋葬死者用的大型陶土罐等。

萨奥的雕塑种类多样,有人物雕像也有动物造像,还有很多拟兽形的人物造像和拟人形的动物造像。萨奥雕塑在手法多样、程式化造型方面,与诺克雕塑相似,但萨奥雕塑又有变形明显和比例特征非自然化的独特之处,有些雕像的整体形状概括抽象,如《圆柱形头像》、《球形头像》。面部比例也不似诺克雕塑的"上大下小",而是相反的"上小下大",几乎没有前额,鼻眼挤在一起,嘴巴和下巴奇大。如《风格化的头像》(图1-19)。另外,萨奥雕塑体现了祖先崇拜和神话崇拜的观念,如《崇拜为神的祖先像》。

诺克和萨奥文化是我们今天所知道的非洲地区史前文化的最后代表,他们的雕塑成就和造型特点,奠定了后世西非地区雕塑的基础。随后发展起来的西部非洲的伊费美术、贝宁美术,已不属于史前时期美术的范围,而是奴隶制城邦王国时期的美术代表。但是,非洲的史前美术在目前的许多部族的民间艺术中,仍然延续着。

四、非洲部落美术

这里的非洲部落美术主要是指热带非洲(西非、中非)诸民族的 部落传统木雕,它包括与宗教观念和仪式有关的雕像与面具,还包括 渗透着宗教观念而雕刻的日常用具。中非雕刻包括加蓬和刚果地区的 部落雕刻,总体特征是形象怪诞、恐怖。西非的雕刻趋于写实,北部干旱地区的雕刻程式化和几何线条风格明显。

根据研究推测,早在公元前3世纪以后,撒哈拉以南的西非黑人部族就创造了众多的木雕艺术。由于气候原因和白蚁等生物的破坏,非洲原始木雕没有留存下来。现存的木雕中,年代最久的也不过200年。但是,非洲部落木雕的史前传统不可否认。

非洲木雕风格存在着很大的差异,这与原始民族的生活与宗教巫术密不可分,木雕就是祖先或神祇的化身。同样,具有日常功能的雕刻用具上的纹样和形象,其最重要的目的不是装饰美化,而是渗透着宗教观念,暗示着祖先或各种神祇的存在,把生活场所营造成一个神力无所不在的空间,以便更好地接触和感受神力。这种观念在原始部族中很流行。

虽然非洲木雕的种类和风格丰富多样,但有着共同的特点:稚 拙、纯朴、粗犷、表现力强。非洲雕像还有一个明显的造型特征就是 它的圆柱形。受此制约,非洲雕像几乎都是头部垂直夸张,两臂紧贴

图1-19《风格化的头像》,赤陶,8世纪至9世纪,萨奥文化,乍得塔格村出土

身体,甚至省去双臂,双脚平踏地面。对形象多样化的体块处理使形象趋向抽象,情节性少却极富象征性。雕像不合比例,从上往下缩小,所以显得形象怪异。

非洲面具产生于史前时代,一般用于祖先图腾崇拜、祈祷巫术等仪式。非洲面具主要流行在西非,而东非地区,除马孔德人外,其他族几乎不使用面具。西非马里最大的部族班巴拉人,把羚羊视为他们

的祖先崇拜图腾,代表作有用于仪式的"契瓦拉"羚羊面具顶饰(图 1-20)。除了仪式面具,非洲还有用于辟邪、惩罚、防火和娱乐等日常生活的面具,如非洲巴库巴人的舞蹈面具。面具主要用木料制成,有时也有金属或骨质的。此外,头发、羽毛、兽毛、兽皮、贝壳、牙齿、树枝、草茎等,也常常作为面具的附加物。

第三节 亚洲史前美术

亚洲大陆幅员辽阔,是人类文明重要的发源地之一。约在公元前7000年,西亚两河流域及其周围地区,人类开始种植小麦、大麦,并饲养山羊和绵羊。其后西亚的农业文化扩展到了北非和欧洲。约在公元前5000年至前4000年,东亚的黄河、长江流域和南亚的印度河流域先后出现了种植谷物和水稻的农业中心,并饲养家畜。因此,在西亚、波斯、印度、东南亚和东亚等地区均具有重要的史前文化和史前文明遗址。

图1-20 "契瓦拉" 羚羊面具顶饰,木雕,班巴拉族,马里

一、西亚史前美术

在西亚地区,即今伊朗的扎格罗斯山脉以西至爱琴海之间的地带,也就是今天的伊拉克、叙利亚、土 耳其、约旦、巴勒斯坦一带,还包括伊朗西部的苏萨地区,发现了许多石器时代的艺术遗物。

在叙利亚西南部戈兰高地贝雷克哈特一拉姆遗址所发现的卵石小雕像,具有女性形象特征,刻有划定头部和手臂边界的凹痕,距今约23万年,可视为西亚旧石器时代美术的代表。

以发掘地命名的"纳吐夫美术"多为雕刻品,如凯巴拉的骨制镰柄上的动物头像、乌姆祖韦提奈出土的无头羚羊雕像、艾因塞赫里出土的爱神像、卡里姆沙希尔遗址的黏土小雕像等。这些都是西亚中石器时代美术的代表。

西亚地区新石器时代美术遗存很多,成就突出,以陶器、雕塑、印章为主。

1. 陶器

在安纳托利亚地区发掘出距今大约8600年以前的古老陶器。其后的哈希拉遗址(公元前5700年至前5000年)彩陶和小陶塑像亦很精美,彩陶器在白底上绘有红色几何线纹。

在地中海东岸地区的今约旦西部的耶利哥遗址(公元前7000年前后)出土有印纹陶、刻纹陶和彩绘陶,以及陶土动物像。到公元前4000年至前3000年间的加苏勒文化时期,人们已普遍学会了制陶和烧制陶俑等。

在两河流域伊拉克的哈苏那文化(公元前5800年至前5500年)中的陶器,造型简单,呈浅黄色,有的表面带有光泽,有的绘制或雕刻了几何纹样,如《人兽纹陶盘》。随后的萨马拉陶器(公元前5000年)

图1-21《彩绘陶盆》,约公元前6000年,伊拉克萨 马拉

图1-22《苏萨深钵》,彩陶,约公元前4000年,高 28.5 厘米,伊朗苏萨地区出土

图1-23《灰泥头骨像》,约公元前7000年,约旦西 部耶利哥出土

已装饰着鸟、鱼等动物和人物图画(图1-21)。哈拉夫文化(公元前5000年至前4300年)的轮制陶瓶上已有象征意义的装饰题材,如公牛头、双斧、马耳他十字架。两河流域下游的制陶中心在欧贝德文化(公元前4300年至前3500年)时期,留下了以黑色几何纹为装饰纹样的陶器和陶偶像。

在伊朗地区,北部的杰尔莫早在公元前6500年前后就已有陶器,但以波斯湾北部苏萨山区、泰佩一锡亚勒克地区大陶器生产最著名(公元前3500年前后)。有些陶瓶形体高大,最大有0.5米高,纹饰以风格粗犷的水鸟、狗、野山羊和鱼等动物、人物的侧影形象和几何纹样为主,连续形成富有韵律和节奏的饰带,陶瓶的边缘常常带有转角,如《苏萨深钵》(图1-22)。

2. 建筑和雕塑

约旦西部的耶利哥遗址(公元前7000年前后)已是发达的"村落"遗址,有高大的石头城墙和堡垒性建筑,在中心区建有神庙类房屋。在这类建筑中出土有《灰泥头骨像》(图1-23),它是用石膏填塑的、眼睛用贝壳镶嵌的人头骨,脸部塑造细腻,可能用于祖先崇拜。

土耳其的胡尤克遗址(公元前6000年前后)已是有规划的"城镇",发现有神庙以及灰泥浮雕、小雕像、壁画等作品。神庙的灰泥浮雕,有些着色,题材为动物或女神,高度在2米至4米。许多女神像

双臂上举,两脚翘起作生育状, 但生的是牛或公羊。小雕像多为 女性,男性很少,陶制或石雕, 有坐有立,双手托乳或置于明 部,可能是生殖女神或丰饶女子, 可能是生殖女神或丰饶女子, 位图1-24),也有少女与两头 女性像,较有代表性的是两头年 女性像,较有代表性的是两头本年 像。另有牛、豹等动物雕像。秃 画有反映打猎、城市及豹、秃 重 食人等内容,其中的城市壁画或 许是人类最早的地图。

图1-24《胡尤克的丰饶女神》,约公元前5750年, 土耳其胡尤克遗迹出土

3. 印章

迄今所知的最早的圆柱印章发现于伊朗的洛雷斯坦和苏萨两个地区,约在公元前4000年前后。苏萨印章可能受到鲁里斯坦地区印章的影响,印章雕刻内容与彩陶装饰内容完全不同,而与伊朗最早的神话

和宗教传说有关,主要形象是拟人化有角状头饰的山羊与巨鲛或狮子搭着头颈。到公元前3000年前后,两河流域也出现了圆柱印章。

二、印度史前美术

南亚也被称为印度次大陆,印度史前美术即指南亚史前美术。 印度史前美术主要集中在新石器时代(约公元前6000年至前3500年)、印度河文明时代(约公元前2350年至前1750年)。

印度新石器时代的岩画艺术分布极广,主要集中在印度中央邦和北方邦。最著名的岩画群是中央邦的皮姆贝德卡山地岩画群和北方邦的坎普尔山区岩画群,时间从公元前5500年前后向后延续。题材随时间推移从描绘动物、畜牧到狩猎、战争、舞蹈等场面(图1-25)。约公元前4500年印度次大陆出现彩陶,并彩绘花纹。印度河文明时代的红底黑纹陶器上描绘了各种动植物花纹和几何形图案。

古代印度文明发祥于印度河流域,印度河文明产生于青铜时代,当时社会正处于由农耕文明向奴隶制城邦转变的过渡时期,拥有发达的农业、手工业和商业。印度河文明的美术以建筑、雕塑最为著名,陶器和方形印章也很有特色。巴基斯坦信德省的摩亨佐达罗遗址与旁遮普省哈拉帕遗址,是印度河文明时代的两座著名城市遗址(图1-26)。城市规划规整,布局一般分为西侧高丘上的城堡区和东侧地势较低的居民区。城堡区可能是统治者的驻地,集中了官邸、谷仓、神庙、公共浴池等大型建筑。遗址出土了母神、祭司、舞女、公牛等小雕像。摩亨佐达罗出土的赤陶母神是丰产、生殖繁衍的象征,约作于公元前2300年,高约10厘米,眼睛贴塑,头饰高耸,细腰丰乳,装饰品繁多。少量石雕为男性小雕像,以哈拉帕出土的《舞蹈的男性躯干》和红褐色石雕《男性躯干》(图1-27)为代表(约公元前2100年),它们可能用于男性生殖崇拜。还出土有少量同时代的青铜像,

印度河文明时代之后,印度历史进入吠陀时代(约公元前1800年至前600年)和列国时代(公元前600年至前322年)。这两个时期是印度奴隶制城邦国家形成、征战和向奴隶制帝国发展的时期,也是统一的印度文化的形成时期。尽管目前尚未发现这两个时代值得一提的艺术遗存,但在这两

以《裸体舞女》最有代表性。

图1-25《牛》印度博帕尔皮姆贝德卡

图1-26 摩亨佐达罗遗址,公元前2000年

图1-27《男性躯干》,红砂石雕,公元前2100年,高9.2厘米,哈拉帕出土,新德里国立博物馆

图1-28《遮光器土偶》,绳纹后期,日本青森县出土

个时期先后形成了婆罗门教、种性制度、佛教和耆那教等,奠定了印度宗教艺术的基础。

三、东亚史前美术

东亚是亚洲大陆最重要的文明区域之一,在这里诞生了以文明古国——中国为代表的人类早期文明。本小节所谓的东亚史前美术主要是指中国大陆之外的日本和朝鲜半岛的史前美术。

1. 日本史前美术

日本史前美术主要包括先陶器文化、绳纹文化两个时期的美术。陶器和陶俑最著名。

先陶器文化 属旧石器晚期文化,产生于约公元前10000年以前。大约在15000年前,日本的原始人类开始制作土器。在九州泉福寺发现的最迟制作于10800年前豆粒纹陶器,被认为是世界上已知最早的陶器。

绳纹文化 处于新石器时代,产生于约公元前10000年至前300年,范围遍及日本全境,因陶器上多有绳纹而得名。绳纹土器是在制成的土器上用绳状的黏土条盘绕成各种花纹图案,或刻压篦梳状纹样,然后通过低温烧制而成的。其中的火焰形土器,地方特色浓郁,在亚洲独树一帜。出土于新泻县的《火焰形土器》是最有代表性的一件。绳纹土器的器形、花纹在不同时期和不同地区具有不同的特色,值得注意的是在绳纹文化晚期,日本西部则是以无纹陶器为代表。

绳纹时期用于祭祀礼仪的陶俑小雕像,在日本被称为土偶,它们几乎全是用于繁衍崇拜的女性像,被称为"绳纹维纳斯"。早期为石像,中后期为土偶。绳纹后期出现了心形土偶、枭形土偶。到绳纹晚期,土偶开始全身装饰纹样,特别是由青森县、宫城县等地出土的一种眼部造型独特的土偶,被称为《遮光器土偶》(图1-28),其头、胸、腹各部位都装饰着各种豪华的纹饰。

2. 朝鲜半岛史前美术

朝鲜半岛的史前美术主要在新石器时代有明显成就,陶器、巨石建筑较著名。

在朝鲜半岛的店村和头流峰的山洞中发掘出旧石器时代中期的 兽骨,上面刻有人面及虎、鱼、鸟等动物形象。在石壮里遗址有属于 20000年前的旧石器时代晚期的狗、龟、熊等动物石雕。

朝鲜半岛西海岸新石器时代(公元前5000年至前1000年)的典型美术遗物主要为篦纹陶器,早期多为素陶,有的口沿或上部也有隆线纹、压印纹。中期是篦纹陶的鼎盛时期,器型、纹饰种类增多,有压纹、刻画纹、螺旋纹、点线波浪纹等。晚期,除篦纹外,出现了雷

纹、绳纹和彩绘,代表性遗址有首尔市岩寺洞等。公元前11世纪至前300年,普遍流行素面平底陶器、少量黑陶、抛光的赤陶和彩陶。

庆尚南道的盘龟台岩画是青铜器时代的美术遗迹。岩壁上以线刻方式刻有鹿、虎、野猪等陆地动物和 鲸、海豚、海龟等海洋动物的形象,另外还刻有渔网和船,生动地体现了狩猎捕鱼的生存方式。

朝鲜半岛南部是亚洲东北部地区巨石建筑最密集的地方,各地石桌状墓标和立石纪念物遍布,居昌、 和顺、江华的史前巨石墓遗址是突出代表。

四、东南亚史前美术

越南的史前美术,主要发生在中石器时代的和平文化(公元前8000年至前4000年)、新石器时代的 北山文化(公元前7000年至前5000年)、青铜时代的东山文化(公元前4世纪至公元2世纪)时期。在发 现的北山文化时期的石器和陶器上,石器器表刻有粗犷的人面和其他图案纹饰,陶器器表则以绳纹、篦齿 纹、橄榄纹和水波纹作为装饰纹样。

印度尼西亚的中石器时代美术,有在苏拉威西岛上发现的属于约5000年前的壁画残片。约从公元前3000年进入新石器时代之后,印度尼西亚的陶器多从东亚大陆传入,陶器多为素面,也有使用刻画、压印、剔刺等纹饰的陶器。公元前1000年至公元1世纪初的青铜器多有纹饰,常以重环纹、三角纹、连续涡纹、鸟纹、鱼纹、人形纹、船纹等作为装饰纹样。

马来西亚的"画洞"后壁发现有赭石绘的史前壁画,绘制粗糙,内容为丧船、舞人等殡葬仪式活动,刻制年代距今2300年前后。

泰国的史前美术始于班清文化时期,在乌隆府安芬县班清村发现的彩陶,浅色器表上多用红色描绘 涡纹、弧线纹、树叶花草纹等纹样,器形以罐类为主。发现的黑陶、白陶,多数刻画纹饰,年代在公元前 3600年至公元前500年之间。

缅甸掸邦高原西部的巴德哈林洞发现有新石器时代的洞穴壁画,以赤铁矿颜料画成,内容有野牛、 鹿、象、野猪、鱼等动物形象,也有人类的掌印,还有太阳从两座山之间升起的图像。

菲律宾新石器时代的遗存,有位于吕宋岛东北部的迪莫利特和拉尔洛的几处贝丘遗址,发现有大量陶 片和陶器,其纹饰多为压印的圆圈纹和刻画的涡纹、长方格纹、点线纹等。在早期铁器时代的卡拉奈文化 遗址出土的陶器上均有红色陶衣,多以三角纹、菱形纹、涡纹等刻画手法作为装饰纹样。

第四节 美洲史前美术

在1492年哥伦布到达之前,美洲大地上只有印第安人和爱斯基摩人。人类学一般认为,他们的祖先是经过两次较大的迁徙,通过白令海峡进入美洲的蒙古人种。大约在公元前15000年之前,移民群已经遍布南北美洲大陆。这之后到公元前2000年,在今墨西哥、中美洲和南美洲安第斯山区形成了较发达的石器时代文化,并且在公元前7000年至前4000年发展出原始农业,开始种植玉米、豆类等作物。美洲史前美术是由遍布北美洲、中美洲、南美洲的印第安人和分布在北极圈附近的爱斯基摩人的众多部落创造、由众多传统融合而成的极为丰富多彩的艺术。

一、爱斯基摩人史前美术

爱斯基摩人生活在加拿大北部边缘森林线以北、阿拉斯加北缘及北极群岛、哈得逊湾内的岛屿沿岸。

其史前美术的发达地区是沿北极圈的沿海地带和岛屿。爱斯基摩人擅长在海象牙上做精细的线刻,他们用 骨、牙、角、木、石等材料创造的各种雕刻品和装饰品独具特色。

爱斯基摩早期的史前美术分为奥克维克(也称"古白令海早期")、古白令海、伊皮乌塔克、多塞特 四种风格,约始于公元前1000年。奥克维克风格的象牙雕刻有人物和动物,人物大多尖头、长鼻,而动

物形象丰富多变。有一种被称作"带翼工艺品"的象牙雕刻风格独特. 它的图案繁多、线条多变,有不连贯的或点状的线条、辐射的线条,以 及各种圆形、椭圆形图案。古白令海风格在爱斯基摩史前美术中成就突 出,雕刻图案盛行曲线构图,较熟练地运用圆形、椭圆形;晚期时体形 较大的人物圆雕、动物雕刻得到发展。伊皮乌塔克风格的象牙浮雕图案 一般为动物面部, 霍普角墓葬中的一组象牙雕刻面具是其中的精品(图 1-29)。多塞特风格的雕刻有骨雕和象牙雕的人像和动物像,人像的面 部宽圆、嘴大鼻平; 动物像一般小而写实, 也有程式化作品。鹿角与木 质的多人头、多人面雕刻也极具特色。

爱斯基摩中期的史前美术约开始于公元500年,以普努克风格为代 表。雕刻图案中除了圆形线、曲线极少,而代之以直线。一些粗制的陶器 斯加霍普角墓葬出土 却用曲线装饰。一些鲸鱼、海豹等动物形象写实,人物雕刻则呈现风格化,其中一尊怀孕女像较为出色。

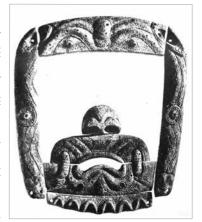

图1-29 象牙雕刻面具, 伊皮乌塔克文化, 美国阿拉

阿拉斯加南部和西南部的史前美术中,牙雕少,有人头像和小像;骨雕技艺高,有动物像、人头像和人

像,装饰图案简单,仅有一些直线、圆圈和点;洞窟岩画较多,绘有人物、动物、几何纹样和一些线条。

二、北美印第安人史前美术

从公元前2000年到公元18世纪,北美(这里仅指今加拿大和美国地区)印第安人的各种美术品均属于 无史料记载的史前期。

北美印第安雕刻主要用木、石、骨、贝等材料,一件加利福尼亚出土的写实的蟾蜍或蝌蚪雕塑,被认 为是公元前4000年前的作品。一组闻名的"马拉科夫"石雕头像,制作粗糙,时代被定为更新世晚期。另 外, 北美各处还散见各种岩刻和岩绘。

西北岸美术有风格多样、极富表现力的雕塑, 以木雕最为发达,体现在著名的图腾柱和面具上。图腾 柱高达30-45英尺,上面刻有人、动物和海怪等,形象样式化,施以色彩,强调对称与均衡,形成各种复 合形式。面具艺术样式种类较多,有人形、牛形、鹿形等面具,一种双重面具很有特色。海达人和特林吉 特人的木雕彩绘最为细致。壁画和兽皮画大多描绘动物、图腾、纹章或具有神话意义的图像。

西南部美术有编织、陶器和沙画等,制陶尤为发达。北美印第安人 制陶主要由女性负责。阿纳萨齐文化的编篮者阶段有红褐和灰黑色的粗 糙陶器, 饰以曲线纹: 普埃布洛阶段以器表上白底黑绘的几何图案最具 代表性,其崖壁房屋遗址在原始建筑中别具一格,被称为"普埃布洛建 筑样式", 地下圣地"基瓦"还有巨幅史前壁画。霍霍卡姆文化产生了 北美西南地区最早的彩陶,并有陶制、石制人像(图1-30),陶器底部 塑有动物和人的形象,以女像为多,还有鸟兽形的石制容器。莫戈永文 化最繁荣期的陶器被称为"明布利斯陶器",陶绘以古拙生动的线描和

图1-30《合抱容器的男子》,石雕,约6世纪至9世 纪,霍霍卡姆文化,美国亚利桑那州出土

富有装饰性的平涂为主,白底黑绘最为常见,晚期彩陶纹饰繁多精美,有几何纹样、风格化的动物纹和人物形象,有时还有情节性的场面,是北美印第安彩陶艺术的优秀代表。

东部多树地区流行由土墙围绕的巨大土墩建筑,有几何形土墩和有蛇、鸟、豹等形象土墩,遗物中有陶器、雕刻等。阿迪纳文化以石制的人形弯曲烟斗最有名,还有两面刻有动物和几何曲

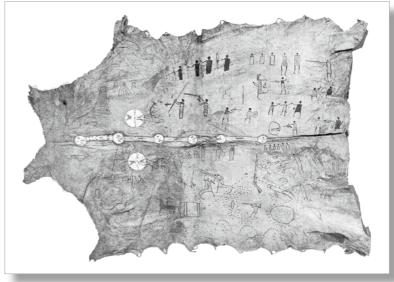

图1-31《战斗图》, 兽皮画, 美国印第安人, 哥本哈根国立博物馆藏

线的小石牌、四足的兽形陶器,年代为公元前1000年至前300年。霍普韦尔文化的土墩建筑广为人知,动物形石雕烟斗、云母石蛇和彩绘小陶像是重要的作品,年代为公元前300年至公元700年。密西西比文化的神殿土墩多呈金字塔形,在伊利诺伊州的卡霍基亚的一个土墩地基,与埃及胡夫金字塔相仿。雕刻品中的跪妇像最出色,人形或动物形的烟斗形式更加丰富,坐、跪、蹲姿的男女石像一般不超过60厘米,肯塔基的一件石雕面具,简朴狭长,很具代表性。

中部大平原美术中雕塑相对较少,盛行以美洲野牛皮为主要基底的兽皮画。兽皮画在北部、中部最为发达,多描绘战斗与狩猎的场面(图1-31)。男子多绘有情节性的写实形象,女子多绘几何图案。南部陶器精致,饰麦曲纹,附有动物肖像把手,石、陶烟斗普遍,作曲肘状并有肖像装饰。

三、墨西哥和中美洲史前美术

墨西哥和中美洲是印第安文化的发达地区,这里的史前美术分为 古印第安和前古典两个时期。大约在公元前7000年至前4000年,今 天的墨西哥、中美洲和南美洲的秘鲁地区开始进入原始农业时代,公 元前2000年以后史前文明进入了重要的发展期。

古印第安时期(公元前20000年至前2000年)属原始游猎民族期,迄今所发现的美术遗物尚不多。在墨西哥的阿马波拉牧场发现的骨质、石制的雕刻品,制作年代应在12000年以前。约公元前2500年,墨西哥和中美洲在大量石质器皿的基础上制作出最早的陶器。

前古典时期(公元前2000年至公元200年)墨西哥和中美洲地区进入史前文明大发展时期,同时也是原始公社制的繁荣期,在多个地域出现了富有成就的史前美术。

图1-32《巨石人头像》,玄武岩,约公元前1000 年-前800年,高167 厘米,墨西哥国立人类学博物 馆癖

墨西哥中央高原的艺术(公元前2000年至前100年) 约公元前1500年,墨西哥、中美洲的制陶技术趋向成熟。约公元前1000年,墨西哥中央高原盆地部落处于新石器时代发达期,素陶器和小雕像是造型艺术的代表。陶器或雕或绘,装饰简单,有平行线、圆形和条纹等几何纹样。小陶俑一般为女性裸体,常有装饰,或坐或立,造型有些程式化。墨西哥高原上现存最早的石头建筑《库伊库伊尔科金字塔》是一座四层相叠的圆形祭坛。

奥尔梅克美术(公元前1200年至前300年) 约公元前1200年, 在墨西哥湾沿海平原出现了高度成熟的"中美洲文明之母"——奥尔梅克文化,到公元前300年走向消亡。奥尔梅克人的高超艺术突出体现在石雕、玉雕、制陶和恢宏的神庙建筑上,它对以后的印第安艺术产生了深远的影响,也影响到了著名的玛雅艺术。

奥尔梅克艺术中成就最突出的是《巨石人头像》(图1-32),

它们形体巨大,用整块的玄武岩雕成,相貌特征典型——鼻子扁平,嘴唇肥厚,眼睛扁圆,头戴宽边饰有花纹的头盔(据说这是神圣的球戏中的一种装扮),具有强烈的写实性,可能是领袖的雕像,或是球戏后被斩首的选手头像。最大的头像重达20吨,高约2.3米左右。另外,被称为"豹人"或"豹娃"的半人半豹神像、以猫科动物及其面部

图1-33《虎面》,绿石,公元前1000年前后,高10厘米,墨西哥国立博物馆藏

为题材的玉雕、玉面具等,都是奥尔梅克的代表作品(图1-33、图 1-34)。另外,由近500个磨制石斧平铺成的美洲豹头大型镶嵌也值得一提。

奥尔梅克早期陶器均为手制,表面一般没有装饰。随着制陶技术的进步,出现了刻有美洲豹等动物形象的黑陶。特拉提尔科是其制陶中心,常见平底马镫形手柄的陶壶和有刻纹的陶瓶,还有动物形和人形陶器。陶俑造型多样,写实基础上有所变形,粗腿短臂、嘴巴微张是其基本形象特征,有抱子的女性、戴面具的巫师和球戏的男子等。

奥尔梅克人的建筑艺术高超,拉本塔金字塔是当时中美洲最大的 祭坛建筑,其底部长120米、宽70米,高32米,侧面刻有浮雕。

奥尔梅克的浮雕艺术还表现在他们的巨石碑上, 凸雕与线刻结合, 具有装饰性。

图1-34《猫科动物人面的胸饰》,蛇纹石,公元前850年至公元150年,高约15厘米,墨西哥国立博物馆藏

前古典期的玛雅美术 玛雅文明最早可追溯到公元前2500年前后。前古典时期的玛雅美术最大的贡献在于建筑,另有陶器和陶俑。公元前300年,祭坛建筑开始出现。蒂卡尔是玛雅最古老和最大的宗教中心,约自公元前200年起,蒂卡尔开始兴建神殿建筑,这里有玛雅最早的金字塔和精致的木雕门楣。华哈克腾神庙金字塔以陡峭、高耸为特色。公元前50年至公元150年,蒂卡尔的圣域建筑已形成了由大神殿、石雕等组成的完备格局。蒂卡尔的建筑浮雕系用灰浆依附在石壁上雕塑而成,其形象主要是人面。

四、南美洲史前美术

南美洲的安第斯山区高原是世界上古老的农业文明摇篮之一,也是 南美洲文化最重要的中心。这里的文明进程约与中美洲同步而稍晚。

南美洲的早期美术遗物,有位于秘鲁南部距今10000年前的岩雕,雕有羊群、持弓箭的人和沿海古生物图像,还有巴西、乌拉圭的至少9000年前的陶制鸟形器和刻有图案的陶片、鹅卵石及石雕,以及厄瓜多尔的公元前2500年以前的单色装饰的陶器、小型雕刻品、特殊造型的女人小像和纺织品等。

大约在公元前1200年至公元500年间(相当于中美洲的前古典时期),这个地区就具有辉煌的史前艺术。安第斯山地区史前美术早期以查文文化为中心,到公元前300年,各地摆脱了查文风格的影响,形成了多个具有地方风格特点的文明类型,在建筑、雕刻、制陶、纺织品和金属制品等方面都达到了很高的水平,流行着与墨西哥、中美洲史前美术中相类似的建筑格局、器物形状以及猫科动物装饰图案。

查文美术(公元前1200年至前300年) 有规模宏大的神庙、宫室建筑和雕刻、陶器等。它们起源于中央安第斯和北安第斯的山岳地区,以秘鲁北部高原地区查文·德万塔尔的宗教遗址为中心,最盛时期扩展到北部、中部和南部沿海地区。

查文文化遗址中许多线条清晰、图案多样的石塔,被誉为"建筑学上的纪念碑"。数量众多的石筑神殿建筑引人注目。神殿内外有很多浮雕圆柱和石像,雕刻主题是查文猫(豹)和鱼、鹰等动物。在海岸地带的塞琴遗址,一个方形泥土神殿的周围,嵌有88块浮雕石板,雕刻着战旗、战鼓和武士形象,土墙上还雕绘着鱼、豹等动物。

查文美术有以马镫形或短颈式为特征的橙红色和黑褐色陶器(图 1-35),以浅浮雕装饰。后期的陶器造型较为细巧,还有彩绘,也有动物造型的器物。北部沿海则有富有特色的"库斯科风格"的陶器。

查文石雕和彩陶艺术的表现主题比较集中,大都是类似于奥尔梅克文化的猫科动物图案和同心圆纹,单独绘刻的双环圆圈形纹样象征

图1-35 马镫形陶器,高20厘米,公元前1000年至 前200年,查文文化,秘鲁北海岸出土

图1-36 帕拉卡斯织品,秘鲁伊卡省帕拉卡斯半岛出土,利马国立人类考古学博物馆藏

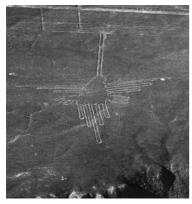

图1-37 《长嘴蜂鸟》纳斯卡巨画,约公元前3世纪,秘鲁纳斯卡谷地

图1-38《猴子》,纳斯卡地画,约公元前3世纪,秘鲁纳斯卡谷地

美洲豹,有时在神兽身上还夹杂着鱼、鸟等形象。查文风格的雕塑主要是石板浮雕,圆雕很少,少量有动物头和美洲豹形的研钵例外。用阴线镂刻着兽头人像的巨大的拉蒙底石碑,线条细密,图案和形象精确而繁复,人物头戴比身体高数倍的蛇形羽冠。

查文遗址中还出土有小型金制装饰品,如金片、耳环、胸饰等。

帕拉卡斯美术(公元前1100年至前200年) 秘鲁南海岸的帕拉卡斯文化中,用来包裹逝者的"帕拉卡斯织品"最为著名(图1-36),曾有"世界纺织品的奇迹"之美称。织品由白格与偏暗的刺绣方格交错组成,做工精细、图案复杂、色彩丰富,艺术装饰感强。织品图案为各种怪诞的神话人物、猫科动物、蛇、鸟等形象。其代表作是一件长约10英尺、宽3英尺的织品,制作耗时约30年。

帕拉卡斯的彩陶大多是烧成后涂色,色彩艳丽,造型多样,也有 马镫形陶器。

纳斯卡美术(公元前300年至公元600年) 在秘鲁南海岸的纳斯卡艺术风格出现在帕拉卡斯艺术风格之后,以烧制考究、装饰色彩极为丰富的多彩陶器而著名,最常见的陶器是双注口提梁陶壶和敞口钵等。早期阶段,器表饰以复合式猫科动物或其他动植物纹样,造型古朴,有些陶器上釉多达10次。晚期陶绘色彩多达11种,色彩绚烂,器表布满各种样式化图案。另有大量的动物像生陶器,想象力丰富。纳斯卡的织物图案成就与陶器相仿。

纳斯卡南部圣何塞一塞罗斯草原上的地面巨画(图1-37、图 1-38),以深度约1米的壕沟组成各种几何图形或动植物形象。图像 一般有几百平方米大,最大的占地长约5公里。据分析,巨画奇迹可 能作于公元前3世纪,具有某种天文学意义。

莫奇卡美术(公元200年至公元700年) 北海岸的莫奇卡文化, 也称早期奇穆文化。莫奇卡文化的最大成就是陶器,以造型自然生动 取胜,分为塑陶和绘陶两类。塑陶以各种写实的人物、动物或事物形 象为主,其中具有肖像特征的人像壶很有特色。绘陶以白底黑褐色的 各种生活和战斗图像而著称。马镫形壶是主要的陶器器型,莫奇卡人 认为马镫形是先人的形状。

莫奇卡的金字塔群是美洲最大的泥砖结构的建筑群的杰作,其中有塔基高18米、座宽136米、长228米的太阳庙。最高的"金字塔"高23米,坐落于整个基座的南部,边长103米。莫奇卡的绘画和雕刻很丰富,体现在建筑壁画、浮雕和彩陶纹样上,还发现少量宝石雕刻、带镶饰的木雕工艺品和纺织品残片。莫奇卡人还是杰出的金银制品工艺师,有用镀铜、金银镶嵌等技术制作的耳、鼻、头等饰物和假面具。

第五节 大洋洲史前美术

大洋洲通常指澳洲大陆、塔斯马尼亚岛和太平洋中包括美拉尼西亚、密克罗尼西亚、波利尼西亚三大群岛在内的大洋洲诸岛屿。大洋洲的史前美术除澳大利亚的旧石器时代美术外,基本以新石器时代的史前美术为主。直到20世纪中期,大洋洲的有些原始民族仍然停留在新石器时代的生活状态。大洋洲的史前美术主要是雕刻、绘画等,这些美术作品的使用与制作都与宗教信仰有关。

雕刻包括骨、木、石等各种材料制成的祖先像、神像、面具、 法器,以及建筑和独木舟等器具上的圆雕、透雕和浮雕等。绘画包括 岩画、树皮画、各种建筑上的彩绘图像以及几何纹的人体纹身等。除 波利尼西亚外,大部分地区有较多的陶器出现,其中年代约在公元前 1500年至公元元年前后的拉皮塔文化,以带有各种花纹的夹砂陶器著 称,其器形多样,纹饰以按压的"V"形和齿形花纹为主,图案多为 带状几何纹。需要注意的是,大洋洲每一地域的原始造型风格与样式 各有特色。

一、澳大利亚史前美术

澳大利亚的石器时代是从距今大约40000年开始的,一直延续到300多年前。澳洲大陆和塔斯马尼亚岛长期在旧石器时代晚期或中石器文化阶段,其新石器时代的史前美术相对要少。

除塔斯马尼亚外,澳大利亚的史前洞穴岩画是世界最大最丰富的史前艺术宝库之一,太平洋诸岛上的岩画数量并不多。澳大利亚的库纳尔达等洞穴岩画,距今已有两万余年。澳大利亚岩画分岩绘和岩刻两种,几乎分布于全境,以澳洲大陆北部和西部的岩画最为精彩(图1-39)。

北部地区岩画风格写实,形象繁杂,主要描绘的题材是"雨神"

和用黑、白线描绘的精灵,也有一些剪影式的蛇、鳄、鸟等动物形象及圆形图案(图1-40)。金伯利岩画是较为突出的代表。阿纳姆地是澳大利亚岩绘分布比较集中、具有代表性的作品群,仿佛透视一般的"X"线绘样式最为突出。

南部地区多为圆、涡卷、波状线等几何纹样。

澳大利亚的雕刻有祖先像、图腾动物雕像、墓标雕像,前两者都在祭祀后接着

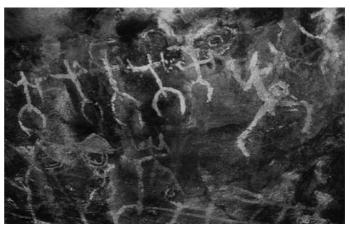

图1-39 澳大利亚新南威尔士的岩画

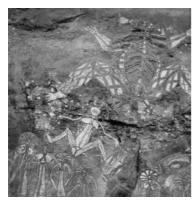

图1-40《人与动物》澳大利亚北部

图1-41 "玛朗庚"像,彩绘木雕,高106厘米,新爱尔兰岛,巴黎私人藏

被毁坏,墓标雕像则是用树干雕绘成的象征性形象。还有一种雕刻有 线状图案,具有巫术力量的长卵形石板或木板,称为"珠灵卡",也 很有特色。

二、美拉尼西亚史前美术

美拉尼西亚群岛直到19世纪仍处于新石器时代,美术作品以木雕、树皮画最有特色。美拉尼西亚的神像柱、独木舟装饰、装饰板、徽章、植物纤维树皮面具、椰子壳头像等造型艺术由石、木、纤维等材料制作,木雕在其中占重要地位。仪式雕刻最为著名,祖先像或神像大小不一,小有5-8厘米高,大如真人,人种特征明显,鼻阔唇厚,曲臂蹲踞,涂绘着红、白、黄、黑等色。刻在羊齿类植物树干上的大型雕像,为大洋洲艺术的精品。此外,美拉尼西亚美术除了巨石纪念物、环状列石、祭祀场等,还有许多岩刻和岩绘,内容为人物、鱼、鸟、几何形纹样等,还有大量的手形图像。

新几内亚是美拉尼西亚艺术成果丰富的地区,这里有岩刻、面具、祖先像、盾板、乐器雕刻、陶器、树皮画、精灵堂建筑装饰绘画等艺术。雕刻作品以木雕为主,流行旋涡形透雕,有巨石纪念碑式雕像和各种纹样的雕绘人像、面具和木制器具等雕绘作品。这些雕绘的各种程式化的形象,反映了部族神话、宗教仪式、精灵崇拜、祖先崇拜等主题。雕刻中时常出现神鸟的形象,或者独体,或者为小型人像和面具的组成要件。

塞皮库地区是著名的土著艺术宝库和有名的制陶地。新爱尔兰岛以 "玛朗庚"木刻浮雕著名,用于祭祖、殡葬礼仪和纪念逝者的木刻雕 像和面具独具风格(图1-41)。新不列颠岛以植物纤维面具、大型树 皮布面具为特色。阿默勒尔蒂以用人像和鳄鱼等造型主题装饰的木制 容器而著名。它们和所罗门群岛的造型手法相似,兼有写实手法与几 何纹抽象手法。

三、密克罗尼西亚史前美术

密克罗尼西亚群岛在公元前2000年前后就有人居住,与大洋洲 其他地区相比,这里各群岛居民的历史长期独自发展,土地资源不丰 厚,美术作品造型简单,艺术性不足。

这里的祭祀木雕人像,小的高20厘米左右,大如真人,其中加 罗林群岛努克罗岛上的精灵像较为著名。努克罗岛上的木雕人像不做 细部处理,只重视大的形体结构,身体为圆筒形,头部为蛋形,不雕 出五官。除木雕外,其他材料的美术品中,人物和动物形象很少见, 但在雅普岛上动物雕像较为多见,特别是巨石圆形钱币非常有名。另 外,加罗林群岛有大洋洲最宏伟的巨石建筑。密克罗尼西亚群岛中仅 有几个岛屿上的居民能烧制陶器,其中帛璃岛上的陶制油灯比较有特色,边缘上有坐着的女性。马绍尔群岛的席织艺术在密克罗尼西亚最好,纹饰有宝石形、三角形和锯齿形。

四、波利尼西亚史前美术

约公元前1000年至18世纪末,波利尼西亚群岛处于新石器时代。 土著民留下了许多艺术品,雕刻最为著名,石、木、骨、牙、珊瑚、 贝壳和植物纤维是其基本材料,大量用于祭祀的人像、神像和鸟类雕 像等,大都描绘的是祖先形象或祖先与某种神圣动物的共同体。波利 尼西亚诸岛中还流行一种被称为"梯基"的石制小型神像。塔希提岛 的几何形浮雕也较为著名。

波利尼西亚岩画数量较多,但成就不高,多半刻在海边的岩石上,多以剪影式的人物形象为主,还有动物和一些几何纹样。人物大都呈双腿叉开的正面形象,头部用圆圈表示,已趋于程式化。新西兰超过90%的岩画分布在南岛。复活节岛、马克萨斯群岛、夏威夷诸岛以及新西兰毛利人的美术尤为突出。

复活节岛美术 最引人注目的是巨石人像(图1-42),它们成组 矗立在海边,属于新石器时代的美术遗迹。全岛约有350多个放置石像的石坛,600余个巨像,其中至少有150个是未完成品。石像分属两个时期;前期约始于公元700年,石像为中、小型,制作较粗糙,大可等身,尚未定型,面向大海;后期约1000年至1700年,石像巨大,像高3-20米不等,最重达80多吨,形象大多显著定型。几乎所有的石像在拉诺·拉拉库山地以凝灰岩制成,石像造型基本相同:半身,头部约占2/5,狭而扁平,额高鼻直,眉弓凸出,耳朵位置高而细长,神态庄严神秘。一般认为这些石雕像表现的是酋长或部族神的形象(图1-43)。石像制成后要安装白色的眼睛。复活节岛的石雕艺术具有自身特征,但抱手的半胸像在波利尼西亚的其他岛屿上也可见到,它总体上仍属于波利尼西亚的巨石文化圈。复活节岛上的岩画遗

址,目前已发现1000多个,主要有三类题材: 鸟 人、人面像、特种鸟类——乌黑的燕鸥。

马克萨斯群岛美术 约14世纪至19世纪初,处于新石器时代,雕刻艺术成就比较突出。以石刻人像为主,石像大多为神像,还有氏族酋长或祭司等人物,由暗红色火山凝灰岩雕琢而成,表情冷漠肃穆,或立或坐,短粗结实而无颈,两臂弯曲,双手捧住,腹部凸出,平均高度约0.9米,最高约2.6米,当地人称"塔卡伊"。除人像外,还有狗形或

图1-42 巨石人像, 1000年至1700年, 智利复活节岛

图1-43 巨石人像, 1000年至1700年, 智利复活节岛

半人半兽形的雕刻。石像在形象、大小、制作技术和风格上与复活节岛石雕像迥然不同。木雕的人像、独木舟、高跷脚凳等,以及骨雕,都显示出高超的艺术水平。它们同石雕一样,经历了从写实经风格化到抽象化的演变过程。其中一种由人的头盖骨形象演化而来的高度形式化的几何纹样浮雕占据主导地位。文身术也占有突出位置,布满全身呈对称形式的螺旋形纹样,显示出人的年龄和社会地位。

夏威夷诸岛美术 夏威夷岛上的主要艺术品有岩刻、祖先雕像、仪仗柱和用雕刻稠密的几何形图案装饰的家庭用具、画有复杂图案的彩绘树皮织物、精巧的编席、独具特色的淡绿色陶器和翡翠垂饰等。岩刻样式普遍是人物双臂横展、自肘部下垂,两腿叉开、自膝部收拢。神像雕刻发达,有巨型木雕像、"梯基"等小神像,现仅存三尊的战神像是当时最流行的题材。祖先雕像具有很强的雕塑意味,形象不成比例,在写实造型上常常出现一些怪异的成分,用直的交叉线和以圆圈为主的密集的几何形花纹来装饰,其中的代表作是鲁鲁土岛的汤加罗河神像。这种祖先崇拜物带有对男性生殖器和图腾的象征意义的强调。

新西兰岛美术 在波利尼西亚群岛中,毛利人最擅长建筑和编织,以新西兰岛的毛利人艺术为典型代表,尤以雕刻和壁画著称。新西兰岛约10世纪至19世纪前半叶,处于新石器时代。毛利人的雕刻在原始艺术中独具特色,木雕、石雕、骨雕、建筑部件常用曲线、螺旋形和严格的几何形纹饰,形成不同的构图单元,几乎完全布满表面(图1-44)。最精致的雕刻品是圆柱形的祖先神像和刻绘着人像、几何图形的独木舟。以"S"形身体和鸟头纹样为特征的"玛纳雅"与

图1-44 木雕过梁,毛利人艺术,新西兰

蹲式祖先人像是毛利人雕刻中两个重要的主题。祖先神像的手普遍被 刻成鸟爪,这与鸟形的灵魂信仰有关。毛利人还流行文身术,文身图 案由直线形向曲线形发展。毛利人的壁画大多表现鸟首人身、全身披 羽的羽人和鱼的形象,最为典型的坎特伯雷省南部弗伦奇曼谷地石灰 岩洞穴内的壁画,主要描绘了羽人飞翔、舞蹈等多种姿态。

思考题

1. 名词解释:

母神雕像 维伦多夫的维纳斯 拉斯科洞窟壁画 阿尔塔米拉洞窟壁画 黎凡特岩画 "斯通亨奇" 撒哈拉岩画 诺克雕塑 萨奥雕塑 印度河文明 绳纹土器 复活节岛巨石人像 奥尔梅克美术 查文美术 纳斯卡巨画

2. 简答题:

简述欧洲史前美术的分期及各期的代表性艺术作品。 简述非洲撒哈拉岩画的分期和主要特点。 简述西亚耶利哥遗址或胡尤克遗址的主要美术成就。 简述印度河文明中主要文明遗址的美术成就。 简述南美洲史前美术的不同类型及其主要成就。 简述大洋洲复活节岛或毛利人的主要美术成就。

3. 论述题:

对比分析欧洲洞穴壁画和露天岩画的不同之处。 对比分析西非诺克和萨奥赤陶塑像的异同。 试分析墨西哥奥尔梅克美术的主要成就及其影响。