

<<曾经的辉煌>>

图书基本信息

书名：<<曾经的辉煌>>

13位ISBN编号：9787536825048

10位ISBN编号：7536825048

出版时间：2011-4

出版时间：陕西人民美术出版社

作者：杨超

页数：186

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<曾经的辉煌>>

前言

艺术是一种特殊的社会意识形态和特殊的精神生产形态，通俗的说，艺术就是人的知识、情感、理想、意念综合心理活动的有机产物。

是人们现实生活和精神世界的形象表现。

在西方，“艺术”与“美术”这两个词都来自于古罗马时期的拉丁文“art”，这个词的原义是泛指各种用手工制作的艺术品以及音乐、文学、戏剧等，甚至还包括制衣、栽培、拳术、医术等方面的技巧。

直到文艺复兴时期，艺术的概念才逐渐与“美”重合，在18世纪中期。

基于“美”的艺术概念体系才正式形成。

今天，英语中的“art”一词仍然具有“艺术”和“美术”的双重涵义，既可以用来指音乐、舞蹈、文学、戏剧、电影等各种艺术门类，也可以专门用来指称包括绘画、雕塑、工艺、建筑在内的视觉艺术，本书所采用的即是这种狭义的艺术概念。

艺术具有与时代发展和人类精神发展同步运行的特点，表现了创作者审视自然、社会和自身所持的思维观点，表现了自然和社会所透露的主观化情绪。

艺术对经济文化，特别是对人的思想产生了很大的影响，从这个意义上来说，艺术其实就是人类精神、文化的印记。

西方艺术在我国也有着广大的爱好者，但大部分爱好者由于条件所限，往往只停留在对著名作品的欣赏与临摹上，因此本书作者将画家著名作品及一系列相关资料进行了精心编纂，将作品与其创作背景、艺术风格、画家生平等有关资料进行有机的结合，以使本系列丛书既可作为普通读者了解西方绘画艺术、提升自身审美能力的读物，又可作为绘画爱好者临摹学习的辅助教材使用。

本系列丛书将西方艺术从最初的原始时代的岩画、陶塑到现代多姿多彩的艺术表现形式进行了一个系统性的回顾，用图文并茂的形式对西方各个时期的艺术流派及艺术大师、艺术作品进行了全方位的介绍。

全书以人类艺术发展史为脉络，以各时期主要艺术流派为线索，将代表着人类精神世界最高成就的艺术作品，以及创作了它们的那些或流芳百世、或默默无闻的创作者们一一娓娓道来，与读者一同从远古走到今天，一同领略了人类文化艺术宝库的丰富和璀璨，一同进行一次艺术的时空之旅，在人类文明所创造的伟大精神世界中畅游。

<<曾经的辉煌>>

内容概要

本书系统回顾了西方艺术自原始时期的岩画、陶塑直至现代社会多样化的艺术表现形式的发展历程，以人类艺术发展史为脉络，以各时期主要艺术流派为线索，将那些代表着人类精神世界最高成就的艺术作品，以及创作了它们的那些或流芳百世、或默默无闻的创作者们一一娓娓道来，用图文并茂的形式对西方各个时期的艺术流派及艺术大师、艺术作品进行了全方位的介绍。

<<曾经的辉煌>>

书籍目录

- 第一章 欧洲原始美术
 - 第一节 欧洲旧石器时代美术
 - 第二节 欧洲中石器和新石器时代美术
- 第二章 古代埃及美术
 - 第一节 古王国时期美术
 - 第二节 中王国和新王国时期美术
- 第三章 古代两河流域美术
 - 第一节 苏美尔——阿卡德美术
 - 第二节 巴比伦王国与亚述帝国美术
 - 第三节 新巴比伦王国美术
- 第四章 古代希腊美术
 - 第一节 爱琴文化时期
 - 第二节 荷马时期和古风时期
 - 第三节 古典时期
 - 第四节 希腊化时期
- 第五章 古罗马美术
 - 第一节 伊特拉里亚美术
 - 第二节 罗马建筑
 - 第三节 罗马雕刻
 - 第四节 罗马绘画
- 第六章 欧洲中世纪美术
 - 第一节 早期基督教美术
 - 第二节 拜占庭美术
 - 第三节 蛮族与加洛林美术
 - 第四节 罗马式美术
 - 第五节 哥特式美术

<<曾经的辉煌>>

章节摘录

第二节 欧洲中石器和新石器时代美术 一、岩画 人类经过旧石器时代的漫长岁月后，大约在1万多年前开始进入中石器时代。

中石器时代是原始社会由旧石器时代向新石器时代转换的历史时期，其间最为重要的美术现象是岩画艺术。

岩画艺术是原始人类在新的自然生态环境、社会生产方式和思维意识观念中从事的新的精神活动形式。

尽管从功能上它仍然依附于原始巫术或生产记事等实用意义，同旧石器时代的洞窟壁画一样，还不是严格的艺术创造，但在形式特征上所日益显现的造型意识和抽象观念，却昭示着人类的审美精神伴随着社会生产与生活的进步在不断地自觉萌动，并且在精神意识活动中有着顽强的自我表现。

从这个意义来说，岩画比洞窟壁画更具有不容忽略的审美价值。

欧洲岩画艺术的发生与欧亚大陆的地理气候和生态环境变化有着直接的联系。

大约在12万年前，由于地质上的冰河期结束，暖湿气流从地中海和大西洋沿岸向欧洲东北方向徐徐吹来，融化了覆盖在欧亚大陆上几十万年的冰原。

随之，沉睡的生态自然开始发生变化，草木复苏，森林蔓延，食草动物大量繁衍。

人类在温暖的阳光下走出潮湿的洞穴，开始在水草丰茂的湖畔和森林边缘的山坡上结庐而居。

采集成熟的果实使人类产生了种植业，围猎温顺的动物使人类产生了畜牧业。

新的生产方式必然导致人类意识活动的进化。

人类住在幽深阴暗的洞穴中所从事的巫术活动以及依附其上的洞窟壁画，也随着人类生产和生活方式的改变而移到明媚的阳光下和开阔的地面上。

现今发现的原始人类刻制与描绘在阔大而平整的露天岩面上的形象，也就是被称之为岩画的艺术，就是在这种情形下产生的。

充足而明亮的光线、宽阔而平整的岩石、灵活的劳动技能和先进的复合工具，无疑为人类从事这种新的精神活动提供了理想而优越的空间环境和基本条件。

可以说，岩画艺术是人类在新的自然环境和生产条件下，新的精神意识最为直接的形象化反映。

综观整个欧洲岩画，由于地理位置不同和生态自然变化的差异，不同地区的岩画在各自的发展进程中表现出不同的艺术特征，无论在题材内容和形式特征上都具有不尽一致的精神指向和形式表现。

1.南欧岩画 在欧洲南部的地中海地区，岩画不仅分布广泛，而且发生与流行的时间也更为久远。

伊比利亚半岛和亚平宁半岛是南欧岩画分布最为密集的区域。

尤其在西班牙的列文特一带，保存着欧洲岩画艺术中最具代表性的遗存。

至今人们已在这个地区发现了40多处岩画遗迹，有70多块岩面上留有上千幅人物与动物的绘画。

也许由于大西洋和地中海的暖湿气流最先从这里登陆的缘故，早在1万年前的中石器时代之初，列文特地区的原始人类就已经将洞窟壁画转换为露天岩画了，并且一直延续到新石器时代末期，甚至进入到人类文明的全盛时期。

在画法上，列文特岩画只用黑色或红色，均为单色。

极特殊的情况下可以见到两种颜色的使用，但这两种颜色也是在形象的不同部位分开来使用，从不混合。

如人体画成红色，只有腿画成黑色。

另一个显著特点是，对动物和人物的运动状态，特别是快速运动状态表现得淋漓尽致。

同时也有了情节上的构图。

如在一幅狩猎场面的岩画中，有一只狂奔着的动物，只见它四蹄伸展，腾空飞奔，身体向前倾斜，给人以速度疾快、无法遏制以致像是快要失去重心的感觉。

对人物形象的描绘上，同样也是这样充满着动感和速度，并且常常是把群体的人作为描绘的重点。

在列文特岩画中我们常可以看到这样的场面：几十、几百个灵巧的斗士以饱满的力量迅速飞奔。

如加斯德伦省加苏里亚峡谷一个洞的壁上画有一幅巨大的作战场面：一群手执弓箭的战士在追逐着另一群战士。

<<曾经的辉煌>>

画面的右边在进攻，左边在防守。

进攻中的战士跨着大步向前奔驰，并从张紧的弓弦上向敌方射出如雨的箭。

防守一方可见到被箭所伤，缩着身体，忍着疼痛拼死抵抗的战士。

在这些战士前面还有四个射手在顽强地抗击着对方的进攻。

其场面其声势以及那惊人的真实性给人留下难忘的印象。

还有一些作品在对人体细部、姿态甚至表情的表现上达到足以令人惊叹的程度。

还是在加苏里亚峡谷，有一幅描绘两名射手准备将箭射向从高处跳下的山羊的画便是如此：两名射手一动不动、重心放在一只膝上，另一条腿向后伸出，身体前倾迎着小羊，他们紧握弓箭，凝神屏息，等待那决定性的一瞬间——不仅关系野兽的生死，更是关系着自己以及亲人们命运的一瞬间。

从画面看去，有一种此时无声胜有声的感觉。

列文特岩画的最大特点就在于对人的处理态度上，那是在旧石器时代的艺术中所没有的。

人体被画得慎重仔细，并被当作决定事件进程的积极力量，把猎人集体当作故事的主要角色和真正的主人翁。

尽管绝大多数人像充满生机和活力，但还是表现出高度的风格化。

主要是对人体某部分的歪曲或夸张。

如人的身体，经常是太细太长，有时就像一根直的或略为弯曲的棍子，腰部处理得极细小，仿佛被截断了一样。

与这细身点腰形成强烈对比的是那画得仔细且过大的腿和头部。

小腿肚粗且凸出，头画得圆而大。

除了头部其他部位均以细条状代之，通常还画出头部的装饰，但并不影响人体激烈运动状态的表现。

2. 北欧岩画 由于欧洲北部气候转暖较迟，大约在公元前6000多年，这个地区的岩画艺术才伴随着狩猎民族的北移并承袭着洞窟时代的壁画遗风，姗姗来到冰雪裸露的岩面上。

虽然北欧岩画艺术流行稍晚，但分布范围更为广阔和绵长，整个斯堪的纳维亚半岛的挪威、瑞典、芬兰以及俄罗斯北部的奥涅加湖畔和白海沿岸都广布着这个时代的露天岩画。

同时，在时间延续上，北欧同南欧一样，一直绵亘到新石器时代晚期。

在北欧岩画上，无论表现内容还是形式特征，与南欧岩画相比，都具有不同的精神倾向和风格脉络。

从表现内容上看，北欧岩画多为形体较大的动物，比如熊、驯鹿、鲸鱼、麋鹿等等。

与南欧岩画内容比较，人物形象明显居于次要地位，其原因是北欧岩画多为狩猎民族所作，他们是追逐着耐寒动物来到北欧的，还保持和承续着旧石器时代晚期的生产方式。

所以，尽管岩画创作已在露天进行，但洞窟壁画的传统内容还不能马上改变。

北欧岩画出现大型动物形象并居于主导地位的动因不外有二。

一是仍出于旧石器时代的原始巫术意识。

狩猎民族对这些大型动物在意念中具有一种矛盾心理，既想捕获其为赖以生存的食品，又企图安抚这些被宰杀的生灵，以求其宽恕，这是人类对自然与自身的不可解脱的精神困境。

因此，北欧岩画上人类大量刻制被捕获的动物，既是一种祈求占有的方式，又是一种崇拜其魂灵的仪式。

另外，北欧岩画还具有指示的功能，即凡是有岩画的地方，多是这些动物出没之地，从北欧岩画分布的具体方位来看，这种推测令人置信。

可见，岩画的功用是与狩猎民族的生产活动同时发生的一种生产行为，进一步说，它是原始狩猎生产的一种方式，尽管是一种虚幻的精神占有方式，但在原始人眼里，它具有与体力围猎动物同等重要的作用，因而，岩画的巫术功能就显得更为神圣和严肃。

从形式特征来看，北欧岩画明显表现出由承继旧石器时代晚期洞窟壁画的写实性风格，逐渐向抽象装饰意味演化的痕迹。

其问表现出岩画制作者对物象的概括能力和对抽象形式的创造能力。

进入新石器时代后，整个欧洲岩画艺术的表现形式发生了巨大变化，除了内容上表现出晦涩难解外，在形式风格上走进了极为抽象化的符号阶段。

<<曾经的辉煌>>

倘若追溯人类抽象艺术的初始源头，恐怕新石器时代的岩画可当之无愧。

南欧伊比利亚半岛的岩画，不仅形象不易辨读，而且在既往的生活中也难找到相对应的视觉原型

。虽然还可以从最概括化的经验意识中找到抽象符号的大致指意，但其纯粹化的程度已经堪与象形文字相并列。

北欧斯堪的纳维亚半岛的抽象岩画，虽不像南欧抽象岩画那样不易辨识，但在更为规范的刻制中，已显现出表意的符号特征，而与此前不同的是，这种符号式岩画增加了构图意识，表现出具有节奏美感的整齐与统一。

可见，新石器时代的岩画走向符号化，是人类意识观念发展的必然结果，不管其指向是文字还是抽象艺术，都说明人类对客观世界的认识已经到了抽象思维的层面。

· · · · · ·

<<曾经的辉煌>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>