

視覺藝術概論

之四

李美蓉 (本文作者為紐約州立大學藝術碩士)

第二章：藝術的社會起源

第一節：史前社會的藝術

人類與天俱有視覺創造力，因此人類史上的不同時期，不同類型的社會，都有其獨特、創造性的視覺形像。此外，每一個社會類型的成員，對具有高度視覺創造力的人，也都特別推崇。

古代的社會，藉其遺留的視覺藝術透露當時的社會情況。考古學家或史學家更藉其留存的視覺藝術來連結或架構往昔的許多古代社會。由此可知，古代的藝術之完成是先於藝術概念的存在，它是社會性的。大多數的藝術史家相信，史前藝術之所以被認為是藝術的創始者，是因為當時的藝術家能夠描繪出捕食的野獸、或賴以為生的動物之形像與特徵。

由於一般人常會將原始藝術與史前藝術混淆，因此在談論史前藝術之前；必須先釐清何謂原始社會，何謂史前社會，並比較二者之異同後，較易深入討論史前藝術。

人類學家慣以「非西方的」(Non-Western)、「非資本主義的」(Noncapitalist)、「先工業的」(Preindustrial) 和「先文字的」(Preliterate) 來形容藝術史家所

謂的「原始」(Primitive) 社會。原始社會意指「部落」(Tribal)，也就是包括今日所指的非洲部落和大洋洲 (Oceanian) 部落，它是由一群人以共同的語言和文化生存於其佔有的特殊地區。而史前社會雖也具有有一些「先文字」社會的條件，但它卻是由一群以群聚狩獵或逐水草而居的人，所形成的社會。

當然，在同屬於先文字社會的條件下，部落和史前群聚狩獵的群體間也有許多共同點；他們都沒有書寫的語言，屬小規模的社會，成員之間的關係密切而熟稔。在藝術方面，它們的製作過程與最後成果都具有相同的重要性。製作過程是一種神秘的、儀式的、社會的活動，此活動常由許多人共同參與，藝術與生活交織成一體。藝術與非藝術也無明顯的區別性，藝術均屬於社會的，是群體共同參與、製造的，表現出廣泛的信仰；排除西方民生資本主義社會的個人主義，及相當個人化的自我表現。

根據學者的理論，史前時期分為沙特匹若(Chatelperronian)文化、奧瑞納(Aurignacian)文化、格

雷夫特(Gravettian)文化、格魯特(Solutrean)文化、馬格達林(Magdalenian)文化等五個時期。在藝術方面，事實上「史前藝術」是一個很曖昧的字眼。它開始於人類以「手」製作物體，而結束於何時呢？在不同的區域有不同的結束時期。例如東地中海區(eastern Mediterranean)約於西元前三千年就結束了，而北極愛斯基摩(Eskimos)却至十九世紀時才結束。(註1)如果我們以地理學或氣候來分界，它應包括冰河時期末期和現代氣候週期的開始。不過，以工具的使用來論，它的藝術起源於西元八千年之前，也就是屬舊石器時代。

舊石器時代的藝術，無法確定其起源及分佈地區；只能以目前所發現的遺跡來研究。美洲及大西洋區尚未發現史前藝術，在亞洲則僅限於貝加爾湖(Lake Baikal) (註2) 發現的少數裝飾物屬之。非洲則可看到成千的史前濕壁畫畫作，及岩石上的雕刻。非洲從阿特拉斯(Atlas)到霍格爾(Hoggar)，從霍格爾到蘇丹(Sudan)，以及羅得西亞(Rhodesia)和現代的南非也發現到

註釋：

1 Treasures of Prehistoric Art
(見參考書目3) P.25

2 貝加爾湖：西伯利亞南境之一淡水湖，是世界最深的湖。

洞穴的壁上，雕鑿或描繪了許多象、長頸鹿、狩獵者、舞者的圖像，然而這些洞穴畫也不能斷言是最早的史前藝術。在歐洲的南法及北西班牙地區所發現的史前藝術，同樣的，也不能讓我們說西歐是史前藝術中心。總之，史前藝術因為起源甚早，分佈又廣，誰也不敢輕下論斷，或肯定地說，將不會在近東、中國、西伯利亞或非洲發現更多或更早期的史前藝術。

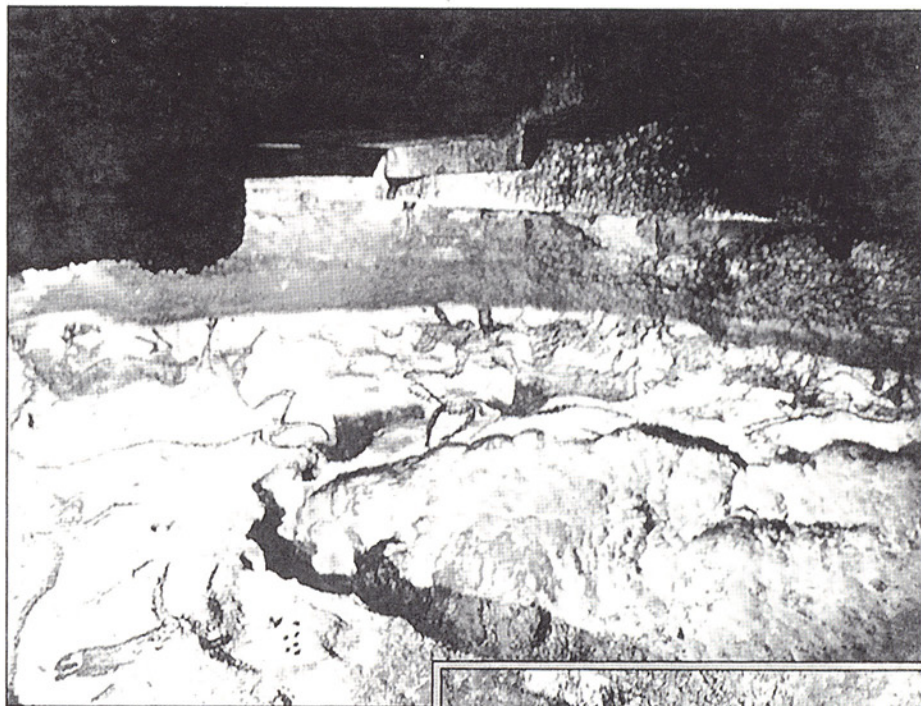
從目前已出土的史前藝術，我們發現在西歐法蘭西—坎塔布連(Franco-Cantabrian)地區的史前藝術有兩大特色：即它們大多以片斷的骨頭或軟的石頭為材料，來做裝飾物；另一就是有些作品是儲存在洞穴裏。也就是說，史前人類在複雜的宗教制度下，使他們以象徵的，有時是寫實主義的，或驚人的抽象方式，在洞穴的壁上或器具上做裝飾的描繪或雕刻。而從描繪、雕刻的對象，也發現他們對易毀亡之物，發揮了相當的創造性的行為。

史前藝術經過長時期的發展，仍保留以在製工具、動物形像及不同的幾何符號來呈現。目前發現最早期的史前藝術是以手指或工具在大地上描繪象徵性符號，或以手在洞穴的壁上印上手印。狩獵者／藝術家時常藉穴壁的輪廓或裂縫引發刺激、聯想，再以雕鑿或繪畫的方式來完成其意象。當前發現的史前

藝術，以歐洲大冰原逐漸北移的冰河時期末期之作最為豐盛。在當時，人類以驚人的表現能力描繪其在逐牧草而居及狩獵生活中，賴以為生的動物形像。

從南法的拉斯科(Lascaux)深洞穴道內的壁上，史前時代人們所繪的動物形象，可以看出他們是藉與動物直接接觸及仔細觀察後，以

獨特的風格描繪大小不同的動物。從動物那自然、生動的姿勢，有若快速感光(high-speed)的攝影鏡頭，由此亦可發覺他們具有特殊的視覺記憶。而描繪圖像所用的材料，則是以有色的泥土混合動物油脂而成。此外，洞穴畫中，那長達十八呎的公牛圖像（圖1）（圖2）；似乎影射出史前人類在酷苛的生存

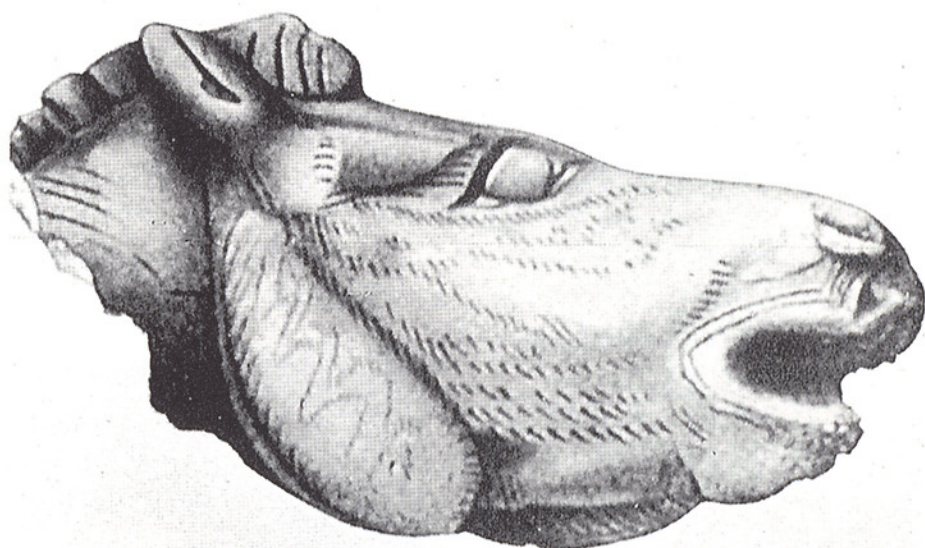
▲圖1公牛群像 南法，拉斯科洞穴畫
15000~10000 B.C.

▲圖2公牛群像（局部） 南法，拉斯科洞穴畫
15000~10000 B.C.

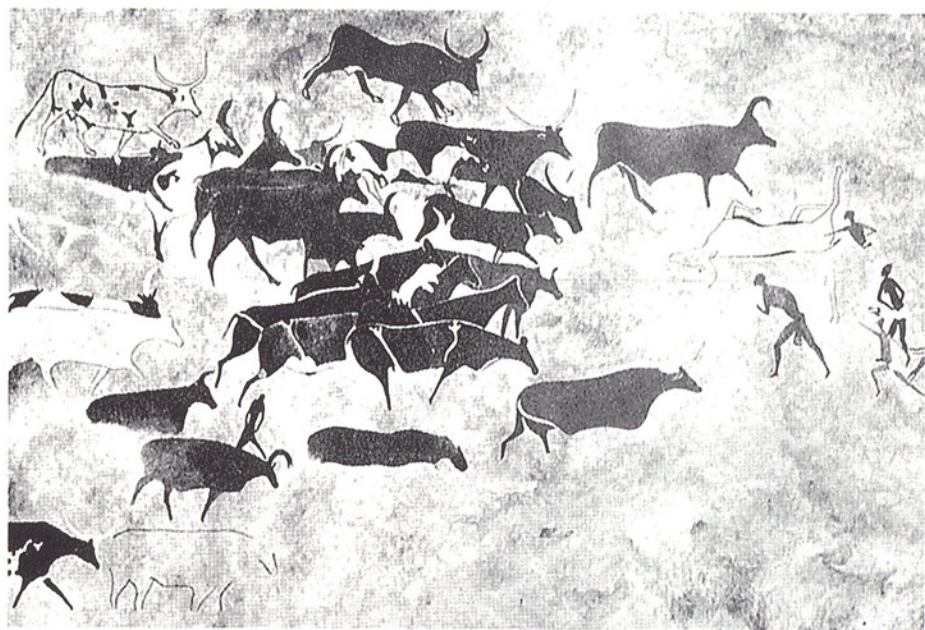
環境中，常藉創造動物的形像來獲取生存的信心。至於人像的描繪，却很少見；且都比描繪動物更簡化或抽象化的形式來表達。有時動物的圖像也帶有幾何的或象徵的符號。此洞穴畫，幾乎可說都是一種神秘的、或儀式的藝術；可能是與一種面對無法控制或瞭解的力量，感到無助或企圖強烈抗爭以求生存之事有關。在當時，狩獵者毫無疑問的就是藝術家，同時藝術家的另一個角色就是狩獵者。

除了洞穴畫外，在歐洲發現的史前遺跡中，也有一些如手般大小的小雕刻作品。這些小雕像(Miniature Sculpture)的表現形式，相當自然主義式，也就是雕刻者必定是以細膩的觀察力和情感，配合技巧來完成作品。如「史前嘶鳴的馬頭像」(Head of Neighing Prehistoric Horse)作(圖3)，即可窺知一二。但從整體而言，史前雕刻比史前繪畫較無獨特的風格，它與人像畫的手法相似，常是一種抽象形式的表現。其有若在北非撒哈拉沙漠中心區的塔西利-恩-阿耶(Tassili-n-Ajjer)發現的許多表面繪有無數圖像的大岩石，其上的人群與動物圖像都是以平塗手法及半抽象的風格來表現一樣。(註3)(圖4)。不過，塔西利-恩-阿耶的大岩石畫的內容就是他們多采的生活之描繪，且群像構圖洗練，人物與動物之生動姿態，具有相當高的特質。

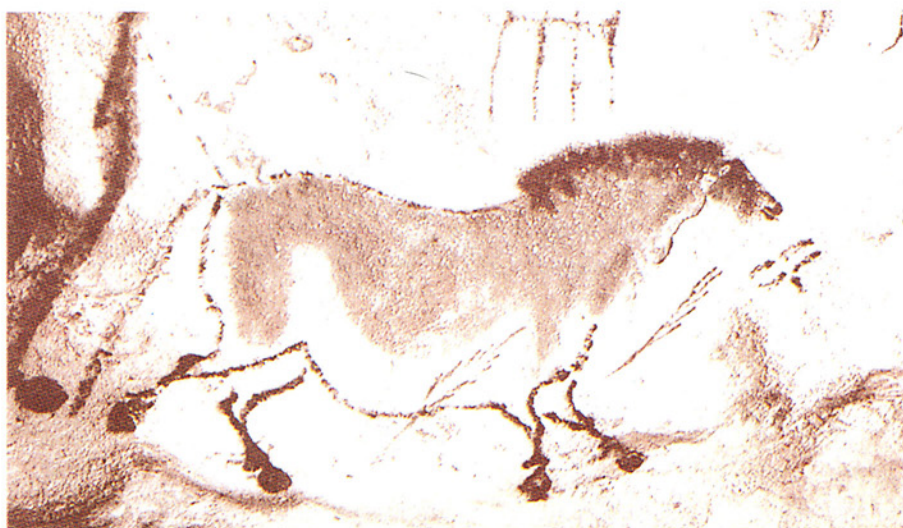
276 HEAD OF NEIGHING PREHISTORIC HORSE. Le Mas d'Azil, Ariège, France. c. 30,000-10,000 B.C. Bone relief. Museum of National Antiquities, Yvelines, France.

▲圖3 史前嘶鳴的馬頭像 骨雕(浮雕)30000-10000 B.C 現藏於法國 伊夫林(Yvelines)國立古物博物館 (Museum of Antiquities)

▲圖4 多色牛群像(局部) 塔西利-恩-阿耶岩石約4000 B.C.

3 塔西利-恩-阿耶的岩石畫，製作年代約於西元前四千年左右。

▲圖5 中國馬 南法·拉斯科洞穴畫(局部)

▲圖6 被刺箭的毛象 法國 尼歐洞(Niaux) 15000-13000 B.C.

此發現，不但是藝術史，就是社會史上也是一重大的發現。因為，從此遺跡的出土，人類瞭解到撒哈拉地區尚未形成沙漠，於新石器時代時，以狩獵及逐牧草而居的人，曾在此居留過。史前藝術的內容，讓人類考古學家們能夠探討當時的人類生活情景與環境狀況。

綜括目前已出土的史前遺跡，在西方發現的史前藝術，都在強調二次元素，以豐潤整體表現；而東方發現的史前作品，則大多為小型的三度空間作品，也就是小雕像。洞穴畫的共同特色有那些呢？圖像以馬、野牛、公牛、毛象、鹿、野生羊、擬人化形像、人、食肉動物……等為主，魚很少出現，鳥則幾乎尚未被發現。且由洞穴畫內容，很少出現當時常被捕為食的馴鹿圖像一例，及描繪受傷或被擡刺武器的動物圖像，(圖 5.6) 僅佔所有出土作品的百分之十五，得知史前藝術表現內容，並非是一種對被捕獵的動物產生同情而描繪下來；是依該動物對當時人類的重要性來決定。因此，洞穴畫的中心角色大多是馬和牛，即使在當時多變的氣候與動物種類繁多的情況下，他們的藝術內容，也以前述對他們具有重要性的動物為主，內容幾乎不變。動物身上附加的幾何圖案的圖式，也只有三、四種類型，似乎是暗示陷阱之意。

在表現形式上，無論洞穴畫或

參考書目：

1 TRIFORMS:by Duane Preble with Sarah Preble,Harper and Row, Publishers,Ins 1878

2 The Encyclopedia of Visual Art Vol No.1,by Encyclopaedia Britannica International,LTD. London, 1983

小雕像之動物或人的身體的比例佔大部份，頭部很小。如出土最多的維納斯像，無論在何地區出土，都具有共同的特色：即它們都以群像的情況，於史前人類曾居住過的地方被發掘。雕像表面都經過洗練的手法修飾過，且有常被觸摸的痕跡出現。形體則省略手、腳的特徵，強調胸部、腹部、臀部來給予人一種巨碩、豐腴的特殊美感；性的特徵僅以簡單的符號刻畫性器官的象徵。從上述諸現象，可知當時人類已確認「家」的重要性，以及生命延續的重要。

材料方面，繪畫大多是在洞穴的壁上或大岩石上，以有色泥土混合動物油脂來描繪；小雕像除了以片斷的骨頭來淺雕外，大多以石頭、岩石、小石粒或凍石（因水或風雨侵蝕後，而變圓的大石頭）為材料。泥土與石頭都是來自同一世界的根源，象徵同樣力量的不同形式的相同材料，對史前人類而言，它們都具有相當巨大的神秘力量，是幸運、多產、治療病痛的象徵物。

在技法方面，似乎每一處的遺跡均以一種方式來表現。也就是說是一種長期持續性的風格。如岩石上浮雕刻痕，有些地區出土的作品都是淺雕、或都是深雕（圖9）；洞穴畫則某些地區會有黑色輪廓綫的出現，或淺雕飾帶等。由此證明當時社會的穩定性。

在表現特性上，都在暗示史前

藝術具有一股不可思議的魔力或宗教的重要性。它們被要求，須具有社會認同的偉大力量。也就是說，藝術對他們而言，並非是一種純裝飾的呈現，而是具有高度的延續社會生命的重要性。

由於史前社會史資料的缺乏，人類只有從其藝術，來瞭解創作者的精神；看創作者如何完美、概念化地實現他們的信條；及如何掌握三度空間的物體形像，進而轉化為其所強調的二次元化的形式。他們以表意文字（象形文字）的方式，不斷地創造意象。從其發展及持續的時間，也看出當時社會的和諧性。史前藝術呈現出一不可破滅的

宗教和藝術傳統，如此持續了二萬年，這種現象是永不會再出現的。

▲圖7 威南道夫的維納斯 奧地利，威南道夫(Willendorf)約30000-25000 B.C.

▲圖8 萊斯模古的維納斯 法國，萊斯模古(Le-sougue)約20000-18000 B.C.

▲圖9 洛塞爾的維納斯 法國 洛塞爾(Lausse)約20000-18000 B.C.

3 Treasures of Prehistoric Art. by Andr'e Leroi-Gourhan, Editors: Patricia Egan and Alice Roberts. Published in association with Editors d'

Art Lucien Mazenod, Paris Publisher. All right reserved by Hcarry N. Abrams, Inc., N.Y.

4 Visual Imagination. 1987 by Prentice-Hall, Inc. A Division of Simon & Schuster, Englewood Cliffs, New Jersey