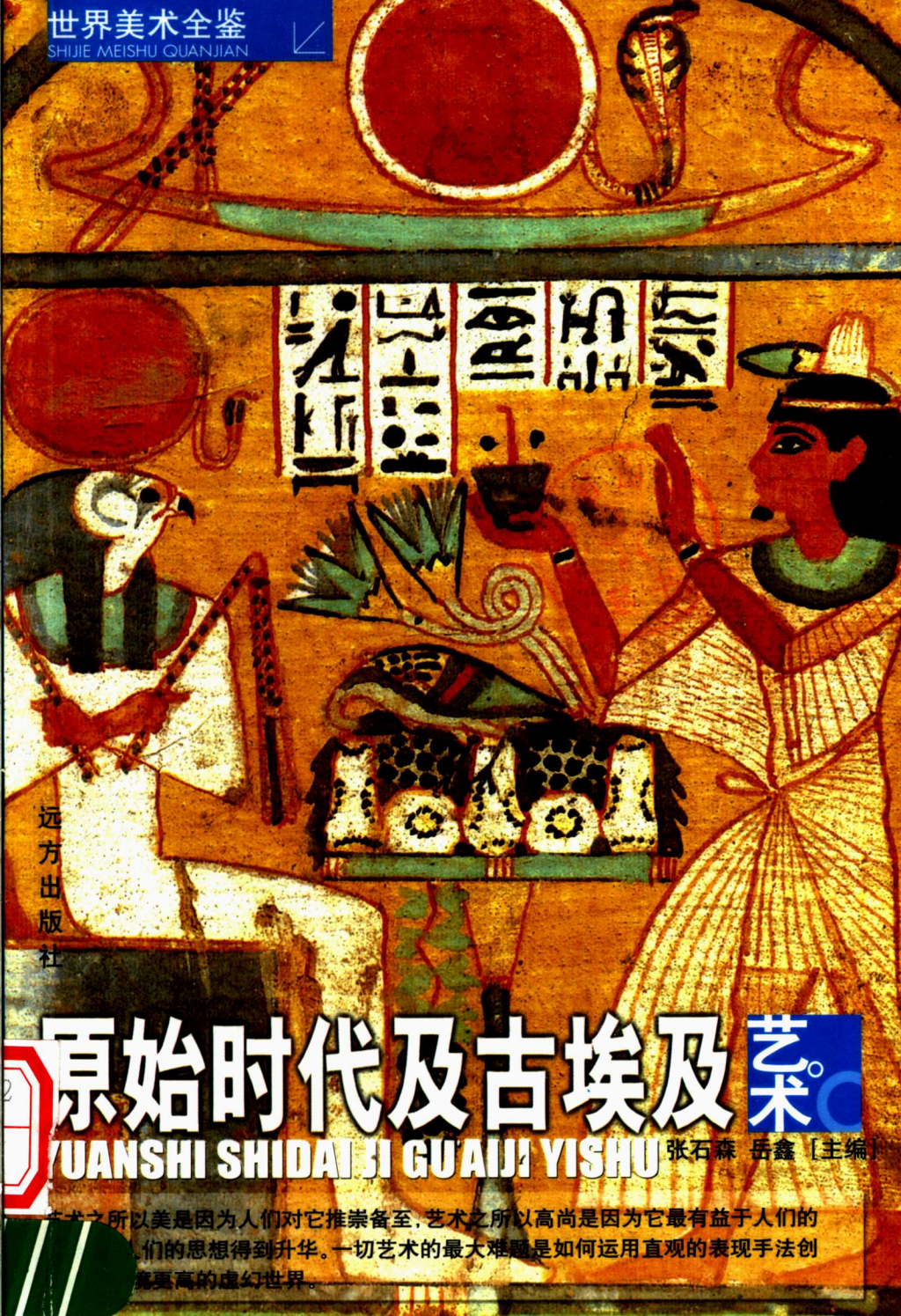

世界美术全鉴
SHIJI MEISHU QUANJIAN

远方出版社

原始时代及古埃及艺术

YUANSHI SHIDAI JI GUGAIJI YISHU 张石森 岳鑫 [主编]

艺术之所以美是因为人们对它推崇备至,艺术之所以高尚是因为它最有益于人们的思想得到升华。一切艺术的最大难题是如何运用直观的表现手法创造最高的虚幻世界。

世界美术全鉴

原始时代及古埃及艺术

张石森 岳鑫 主编

远方出版社

图书在版编目(CIP)数据

原始时代及古埃及艺术/张石森等编. - 呼和浩特: 远方出版社,
2005.11

(世界美术全鉴/张石森等主编)

ISBN 7-80723-082-7

I.原... II.张... III.原始美术-世界 IV.J110.92

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 129098 号

世界美术全鉴

主 编 张石森等
出版发行 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编 010010
经 销 新华书店
印 刷 三河市灵山红旗印刷厂
开 本 850×1168 1/32
字 数 1900 千字
印 张 168
版 次 2006 年 1 月第 1 版
印 次 2006 年 1 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 7-80723-082-7/G·52

定 价 540.00 元(全 18 册)

远方版图书, 版权所有, 侵权必究。

远方版图书, 印装错误请与印刷厂退换。

目 录

第一章 原始美术	(1)
一、旧石器时代美术	(1)
二、中石器和新石器时代美术	(20)
第二章 古代埃及美术	(39)
一、古王国时期美术	(42)
二、中王国时期美术	(58)
三、新王国时期美术	(60)
第三章 古代两河流域及古代波斯美术	(89)
一、苏美尔——阿卡德美术	(89)
二、巴比伦王国与亚述帝国美术	(97)
三、新巴比伦王国美术	(103)
四、波斯美术	(110)
第四章 非洲黑人美术	(135)
一、非洲岩画	(135)
二、诺克、伊费和贝宁艺术	(154)
三、非洲民族雕刻	(173)
四、非洲面具	(177)
第五章 美洲美术	(185)
一、墨西哥美术	(188)
二、玛雅美术	(203)
三、安第斯美术	(217)

第一章 原始美术

人类社会的发展历史，大约已经历了三百万年左右，而原始社会是人类历史上的第一个阶段，也是最漫长的一个阶段。原始社会包括了相当于距今三百万年到公元前4000至3000年的整个史前的时期。

艺术品伴随着人类生存与发展，从最原始的工具制作就已开始了。在两百多万年以前的中非和东非就出现了手工操作技术，它代表着人类征服自然的开端，当时就有把卵石敲掉部分表层形成锋口做成工具的例子。然而，从遥远时代留下来的艺术品仍难以判定时期，并且还只是作为工具制作出现的。所以，真正艺术史幕布的升起，也就是迄今所知人类所创造的有价值的造型艺术产生于旧石器时代晚期，即距今30,000至10,000多年之间。在考古学断定的前后相连的奥瑞纳文化、梭鲁特文化和马格德林文化的遗址中，发现了丰富多彩的雕刻和岩画作品，这可谓是人类最早的真实艺术品。这些艺术品表明从旧石器时代后期开始，人类已经把美术发展到一种惊人的水平。

一、旧石器时代美术

按考古学的分期并以发现地命名，我们把早期的原始美术分为：

奥瑞纳时期，最早的发现地在法国上加龙的奥瑞纳村附近，距今有30,000到20,000年。

梭鲁特时期，最早的发现地在法国里昂北马孔城附近的梭鲁特村，时间是公元前20,000年左右。

马格德林时期，最早的发现地在法国的多尔多涅河一带的马格德林地区，时间是公元前14,000年到公元前10,000年间。

旧石器时代的艺术品主要有女裸雕刻、洞窟壁画和石膏装饰。

持牛角杯的女子像 旧石器时代 法国洛塞尔 浮雕

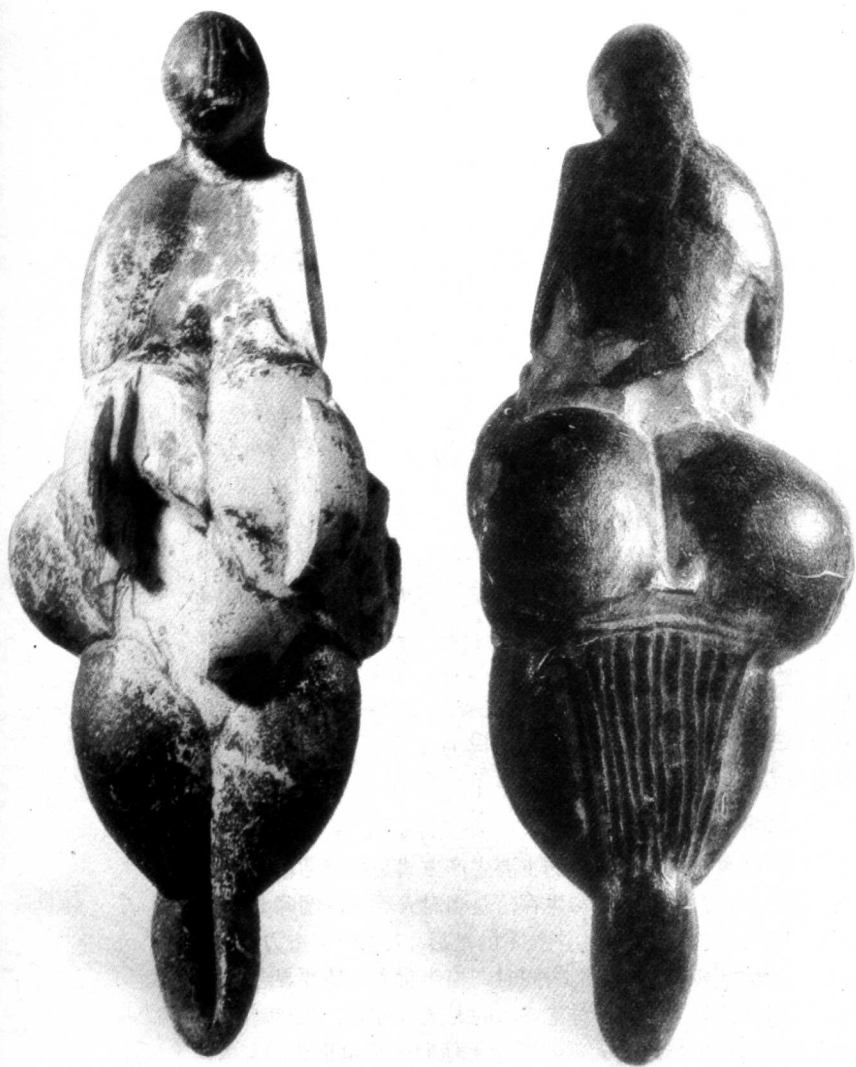
维伦道夫的维纳斯 旧石器时代 奥地利 圆雕

1. 女裸雕刻

以石为料制成的工具是原始人类生存进化最重要的，甚至惟一的证明。后代人类所谓的“造型”观念，是从打磨工具的进化中产生的。雕刻，可以说是在工具的制造过程中，在朦胧的美感意识支配下创造出来的超实用性作品。工具的制造因不同实际需要而必须有直曲交叉、对应平衡、长矛尖角、盾牌圆宽、弧斧方锤……到了他们产生借助超自然力的巫术观念之时，便期望手中雕凿的工具本身能有征服动物的力量，于是，工具和武器之上，有了各类动物浮雕，进而有了立体雕刻动物，又有了人物。

在奥瑞纳时期出现的一些圆雕、浮雕、骨刻等虽然有些粗糙，但它们十分惹人注目，因为这是人类最早的艺术品，这些作品如同是历史的见证人，向我们描绘了那个茹毛饮血时代的一些情况。在法国洛塞尔出土的持牛角杯的女子像刻在一块石片上，这个女子一手持牛角，另一手置于腹部，头部是侧面的，其形象尽管十分简略，但却把人物的动态和女性形体的美表现出来了。一些学者们认为这件浮雕作品可能与原始时代的祭祀有关，这个妇女正在主持着一个准备狩猎的仪式。同样在洛塞尔出土的浮雕猎人，也是最早描绘人的艺术品，证明原始时代的艺术家在这时已经能够运用线条、比例来刻画他们观察到的人和事物了。

在奥地利的维伦道夫出土的一件很摩登的妇女圆雕像，高11厘米，石灰石制成，有人把它称之为“维伦道夫的维纳斯”。这件圆雕大约创作于公元前25,000年到20,000年之间。雕像的整个形体造型主要强调女性的生理特征，丰满的乳房，绷紧的腹部，硕大的臀部，显然是超出常态而进行的刻意夸张和处理。相反，雕像的面部和四肢的刻画却非常简略，只是头发被刻成卷曲状。这种有意识的主观变形，使女裸雕像的主题意味和功能指向非常明确。虽然雕刻手法还嫌稚拙僵笨，材质也显粗糙斑驳，但是那种团块状的浑厚感，却明显地突出了其成熟、健壮而充满活力的体态，表现出人类母性生殖力的旺盛与生命

莱斯皮格的维纳斯 旧石器时代 法国 圆雕

力的顽强。这尊著名的女裸雕像距今至少有 30,000 多年的历史，是世界上发现最早的雕像之一。

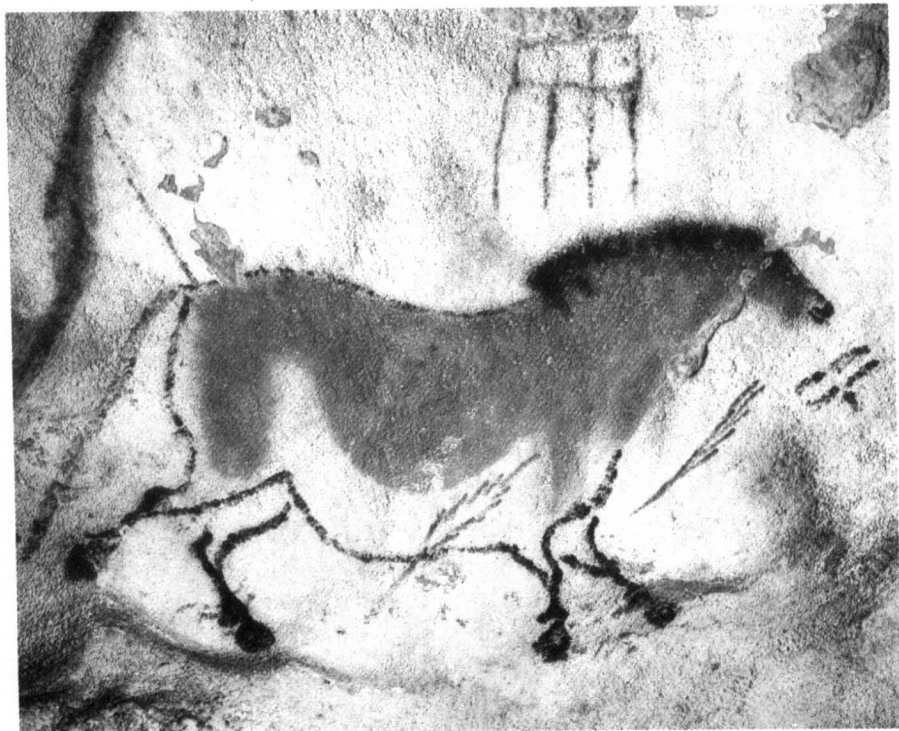
旧石器时代表现女性裸体的雕刻作品，还有被称为“莱斯皮格的维纳斯”的圆雕，它发现于法国上加罗纳的莱斯皮格，是象牙质地的，高 15 厘米。它的造型特征不仅显得更为夸张与随意，而且着重于强调概念化和抽象性。从背面看去，硕大的臀部被刻制得浑圆丰满而又真实生动，正面的乳房虽然已崩裂，但仍可见其完整时的充盈和富弹性的质感，头部被简约为符号化的圆球，小巧而玲珑，下肢被概括为曲线圆润而对称的体块，成为祈祷仪式中实用的把柄或楔状底座。这件作品对女体性征的高度抽象与概括，表明人类对女裸雕像的观念蕴含，不仅在巫术祭祀过程中，而且在制作过程中也具有更为集中与明确的生命意识，其间不乏颇为精纯的美感意识。

从这些早期的美术品来看，有两点值得注意：一是在原始艺术中雕刻先于绘画，这可能是由于雕刻与石器工具更加接近，人们掌握雕刻的技艺要比绘画的手段早；二是女性的形象多，说明在当时社会发展阶段，妇女占有特殊的地位。

2. 洞窟壁画

旧石器时代晚期，人类的主要生产方式是狩猎活动。靠猎获动物以求得自身的温饱与生存，是当时人类非常明确的生产目的。但由于生产工具和生产技术的落后，人类除了奋力拼搏，以极大的牺牲换取生存可能的同时，相伴而生的精神观念，便是对凶猛野兽的诅咒和对狩猎成功的渴望。可见，在幽暗而深邃的天然洞穴中，原始人将岩壁涂上他们所希望猎获的野兽，显然不是出于审美的追求，而是具有生产意识的活动。有的壁画中表现箭簇刺穿野牛的情节，便能清晰地证明人类绘制这种壁画的动机。因此，可以认为壁画的出现是伴随着人类的精神需要和生产活动而同步发生的具有明确功利目的的现象。

正是出于这种功利原因，旧石器时代的洞窟壁画表现了与人类生产活动密切相关的题材。一种是人类在狩猎生产中祈求捕获并赖以生存的动物，如野牛、马、山羊和鹿等。另一种是

拉斯科野马

旧石器时代 法国
多尔多涅拉斯科洞窟
洞窟壁画

人类最为惧怕并被其诅咒的，威胁人类自身生存的凶猛野兽，如长毛象、熊、狼和犀牛等。再就是一些小型动物如鱼、鸟等，还有一些功用不明的抽象图形和拓印的手痕等等，但不是主要内容。可见，原始人类以极大的精力在阴暗的洞壁上描述这些与他们的生产活动和生存行为密切相关的对象，不是简单的摹仿和随意的游戏活动，也不单单是纯粹的巫术行为，而是一种非常严肃和神圣的原始生产活动，是人类对物质生产和自身生存在精神意识上的形象化反映。

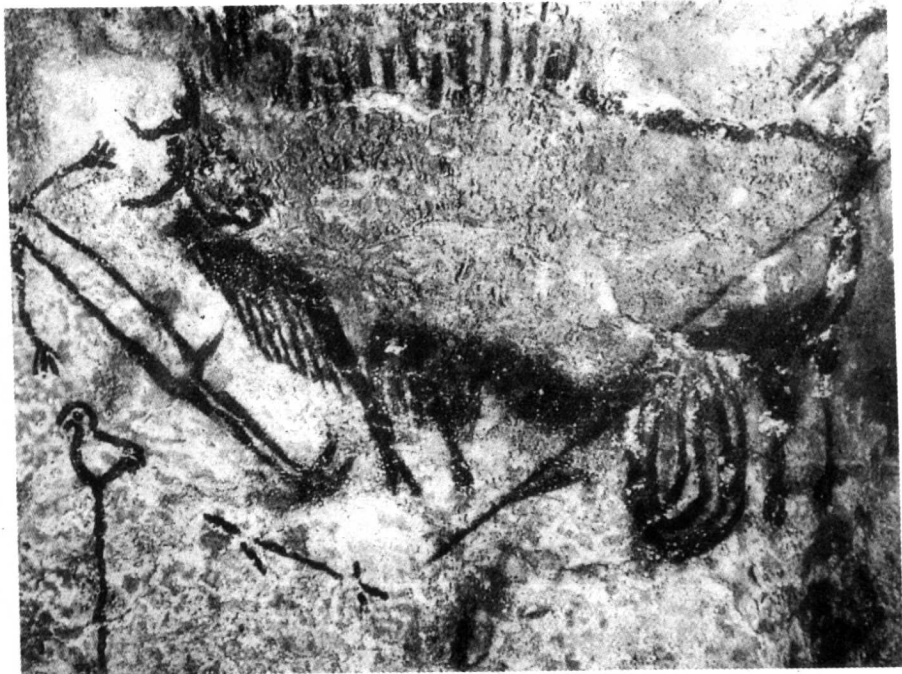
旧石器时代洞窟壁画的表现手段主要有两种形式。一种是刻线雕制。刻线雕制的壁画大多是利用洞窟壁面凸起与凹陷的自然状态，确定刻画对象的轮廓和结构，像浮雕一样给人一种厚重与真实之感。这里有必要指出的是，原始人如果没有对形

一只马与三头牛

法国 多尔多涅
拉斯科洞窟
旧石器时代晚期
洞窟壁画

体把握的观念意识，是不能以自觉的造型手段利用壁面的自然状态的。另一种表现手段是勾线涂绘。这种形式在洞窟壁画中最为多见，先是以线条勾勒出动物的形象，然后以淋漓酣畅的色彩敷着其上，由于壁面起伏不平，色彩在其上流动自如，凹面沉积，凸面清淡，形成十分微妙的色彩关系和明暗变化。原始人对线条的领悟似乎非常敏感，洞窟壁画中描绘动物形象的线条都表现得富有特征和活力，尽管壁面不甚平整和形象造型硕大，但其挥洒自如的线条，整体气势和流动感觉都真实地再现了动物自身的气质和精神，尤其对野牛、马和山羊的描绘更为生动。再者，不论雕制还是涂绘的壁画，在构图上都表现出一种随意性，动物与动物之间很少有情节上的密切联系，似乎

受伤的野牛

法国 多尔多涅
拉斯科洞窟
旧石器时代晚期
洞窟壁画

只是各自不同的动态和情势的表现。但这些单体的动物形象常常是以数十只或好几种组合在一起，不仅生动异常，而且气势庞大，尤其在阴暗的洞穴中，更具有慑人的气魄和野性的魅力。

旧石器时代晚期洞窟壁画的遗迹主要分布在法国西南部和西班牙北部。在地理上这里被称作“弗兰科—坎塔布连”地区。据考证，早在3万多年前就有一支克罗马农人活动在这里。那些描绘在阴暗潮湿的洞穴中的壁画就出自他们之手。由于地理变化，这些发生于数万年前的艺术遗存被封闭在真空之中，壁画表面被石灰岩与水结成的胶状薄膜罩住，所以至今仍保持着初始面貌。在西班牙北部最为著名的洞窟是阿尔塔米拉洞窟，在法国西南部最为著名的洞窟是拉斯科洞窟，其他还有冯·德高姆洞窟、康巴莱洞窟、尼奥洞窟和三兄弟洞窟，这些洞窟曾被法国考古学家布吕叶称为史前艺术的六大洞窟。

众多洞窟中，要以法国的拉斯科洞和西班牙的阿尔塔米拉

主厅群牛图

法国 多尔多涅
拉斯科洞窟
旧石器时代晚期
洞窟壁画

洞的规模最大、水平最高。

拉斯科洞窟 拉斯科洞窟位于法国多尔多涅省蒙蒂尼亚克镇附近的韦泽尔河谷，是1940年四个男孩在寻找一条狗时偶然发现的。由于洞口在旧石器时期就已崩塌而被封死，因此在发现以前未曾受到人为的破坏，自然力的侵蚀也减小了许多。洞中遗存有保存完好、颇为丰富的旧石器时代的壁画和雕刻，为此被人们称为“史前卢浮宫”。洞窟分为主洞、内洞、边洞以及联系三洞的通道。洞顶及通道两侧的岩壁上布满了极其优美的动物雕像、素描及彩绘。彩绘是在浅色的底色上，以深浅不同的黄色、红色、褐色以及黑色构成的。被描绘的对象主要是动物，如马、牛、鹿、猛犸以及犀牛、山羊等，约有百余只，奔逐驰跃、生机勃勃，场面气势宏大。

拉斯科洞窟中最富代表性的作品是绘在主厅的长达5米的《大野牛图》，野牛全身以黑线勾勒轮廓——仅眼睛周围施以褐色，并用晕色方法完成，在厚实凝重中呈现出很强的体积感与真实感，难怪当这个洞窟最早被孩子们发现时，孩子们吓得惊叫不

阿尔塔米拉野牛

旧石器时代

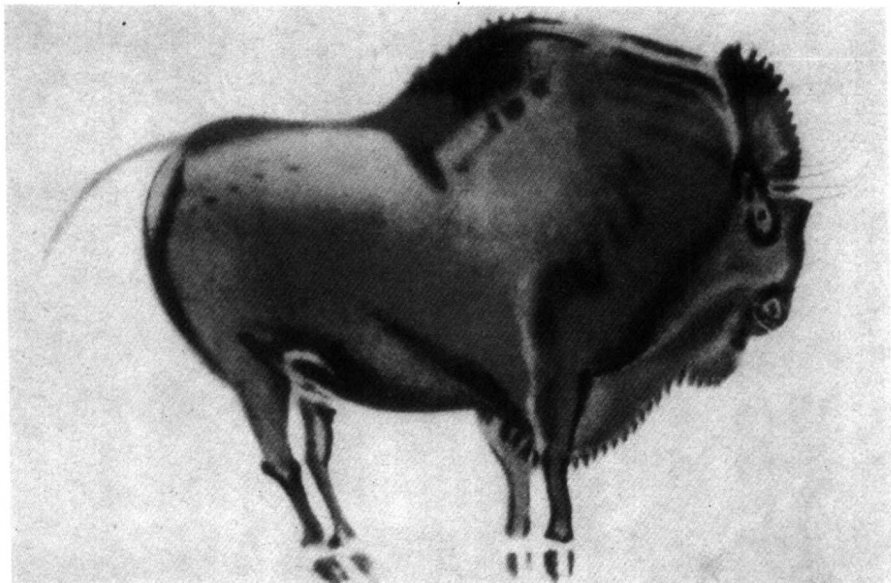
西班牙北部桑坦德

阿尔塔米拉洞窟

洞窟壁画

已。另外，拉斯科洞窟中的牛、马和鹿的形象多被描绘成母子或怀孕的情节，也说明远古人类祈求自身繁衍以维持生存的生命观念。还有的壁画具有一定的情节记事性，如《人与牛》，表现了狩猎中同伴牺牲的场面，人倒卧在地，牛也身负重伤，刻画得颇为悲壮。可见，拉斯科洞窟的壁画不仅展示了人类生产的生动情境，也表现了人类生产过程中的观念意识。

阿尔塔米拉洞窟 阿尔塔米拉洞窟位于西班牙北部的桑坦德以东15公里的一个叫山梯拉纳的地方。1868年被一位追逐猎物的猎人首先发现，后在1872年因小孩子偶然发现了绘有二十多种动物的“公牛大厅”而被人们知晓。可以说，它是保存有史前洞壁艺术的最著名的一个洞窟。洞口处有一个长道，道的两壁上有许多彩绘。再向深处去，左边出现一个大厅，洞口很低，须匍匐进去，这就是被称为“公牛大厅”的地方。大多数

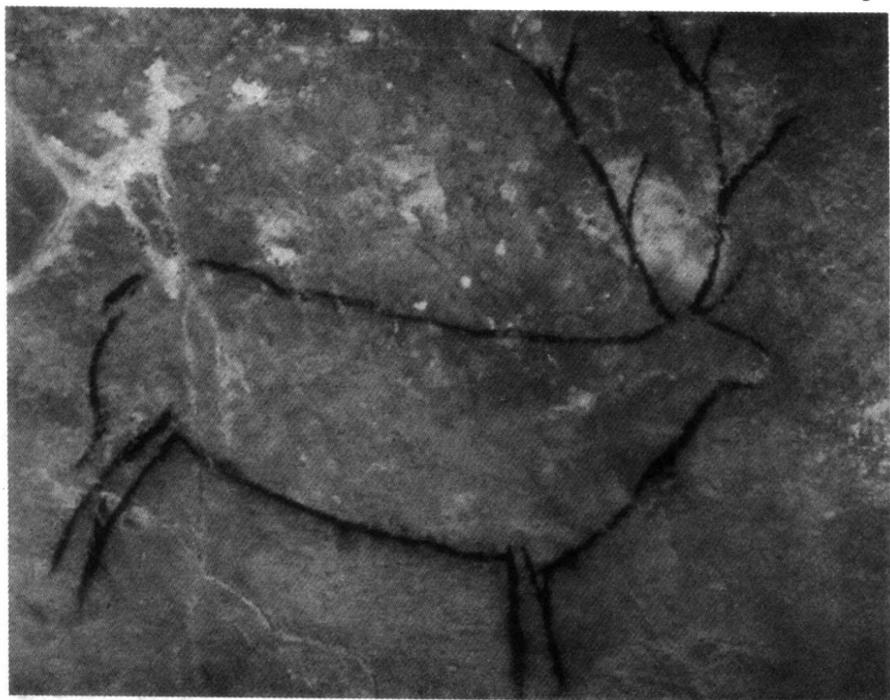

阿尔塔米拉野牛摹本

旧石器时代晚期

大型彩绘壁画就集中于该洞的天顶上。其中一大幅多彩画长约14米，包含有二十多种动物图像，有欧洲野牛、母鹿、野马和狼。在这些动物图像中，尤以表现种种姿态的野牛形象最为生动，它们或卧、或站或倦曲作挣扎状。最突出的是人们常常举出的“受伤的野牛”一幅。野牛受伤后在蜷缩中奋力挣扎的紧张情势，被一条张缓紧弛，贯通整个牛背的曲线，表现得生动自然。瞪大的眼睛，抵触的牛角和抽搐的双蹄，充满着紧张与绝望，同时页透溢着一种不羁的野性和内在的力量。其他如站立、倒卧、奔跑、行走、昂首的野牛形象——也被刻画得神态生动，充满灵性。难怪当阿尔塔米拉洞窟壁画被发现时，人们根本不相信会是几万年以前人类祖先留下的遗迹，而在陆续被发掘的考古实证面前，才在32年后的1902年公认它是人类的祖先所为。

洞中的壁画通常是以黑色勾勒出轮廓，或全部涂以黑色或红色。也有一些多彩画是先以线雕拓出轮廓，然后再敷以色彩。动物图像的尺寸一般很大，长度常在1.2米到2.1米之间，少数

山羊

西班牙桑坦德
阿尔塔米拉洞窟
旧石器时代晚期
洞窟壁画

几个精彩之作，如野牛和母鹿则更大一些。与拉斯科洞窟相比，这些壁画显然比较工整精致，在风格上也较为统一。

在一些大型动物形象之间，常夹杂着一些小型的线刻画，描绘对象多为动物的头部、带面具的人头像或线形结构的符号。此外在洞深的一些地方，还可见到若干线刻及绘画，有阴文和阳文的红色掌痕、红色船形纹、圆点、动物形象和记号一类的杂乱涂划，它们可能具有某种宗教意义。在其他地方还有大约六十多处的画迹。

尼奥洞窟 位于法国达拉逊附近的维·达·苏斯河畔。刚进洞口处是非常狭窄的隧道，逐渐前行便可见到一个洞厅，约呈圆形。洞壁上绘满了野牛、野马、赤鹿、山羊等动物。地面那些砂质的黏土上还刻有鱼、野牛等动物。洞深处的右壁上有对负伤野牛的描绘。旁边周围还有圈、点以及棍棒形状的纹样。