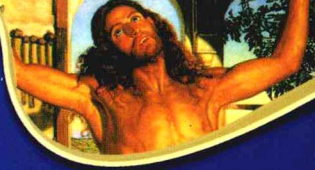

World 世界艺术鉴赏

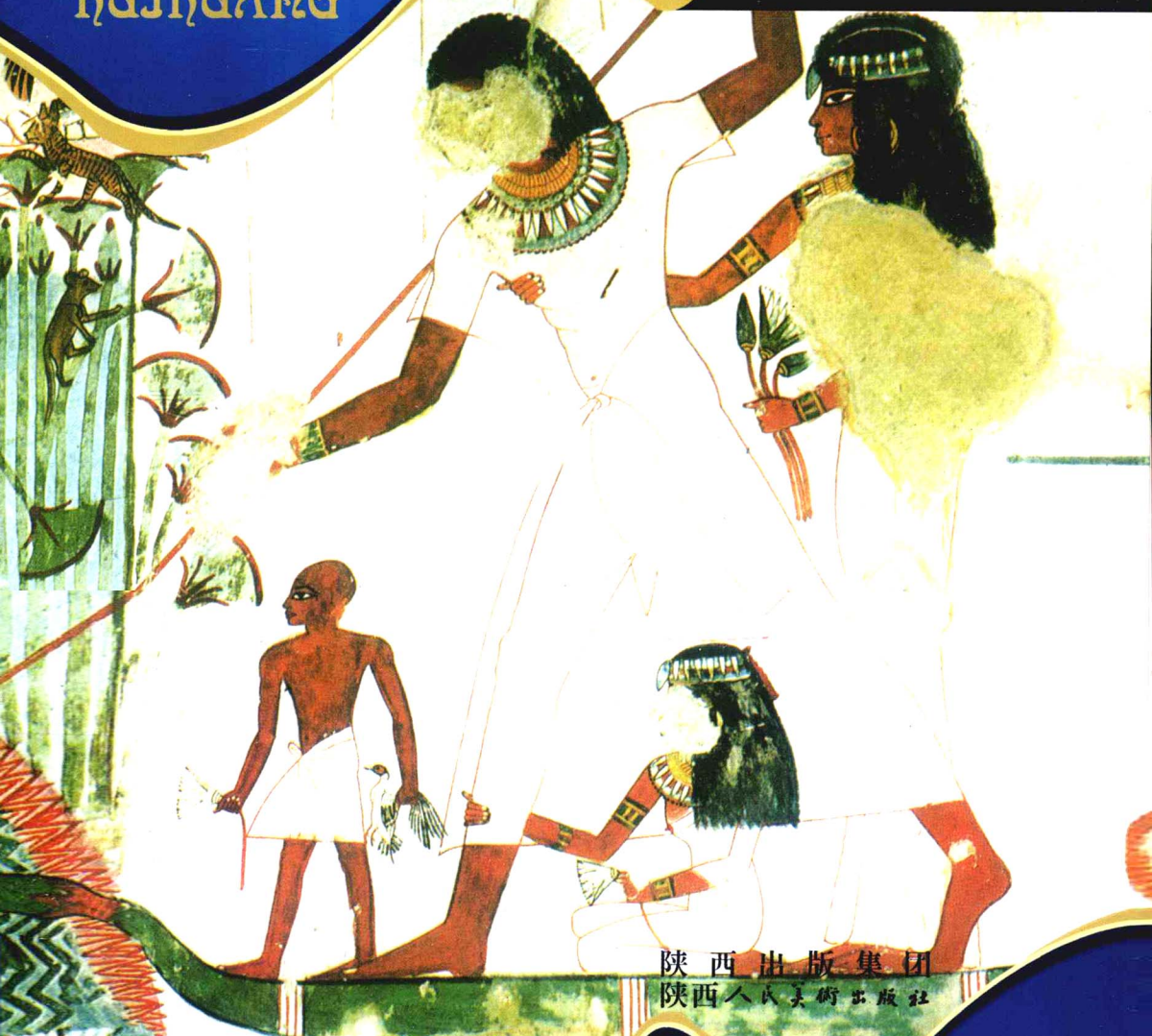

曾经的辉煌

古文明艺术精品

CENGJING DE
HUIHUANG

杨超◎编著

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

World 世界艺术鉴赏

曾经的辉煌

古文明艺术精品

杨超◎编著

陕西出版集团
陕西人民美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

曾经的辉煌：古文明艺术精品 / 杨超编著. —西安：陕西
人民美术出版社，2011.4
(世界艺术鉴赏)
ISBN 978-7-5368-2504-8

I. ①曾… II. ①杨… III. ①绘画—鉴赏—世界—古代
IV. ①J205.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第228629号

曾经的辉煌：古文明艺术精品

杨超 编著

陕西出版集团 出版发行
陕西人民美术出版社

出版人：李晓明

新华书店经销

三河市华新科达彩色印刷有限公司印刷
700毫米×1000毫米 16开本 12印张 200千字
2011年4月第1版 2011年4月第1次印刷

印数：1-8000

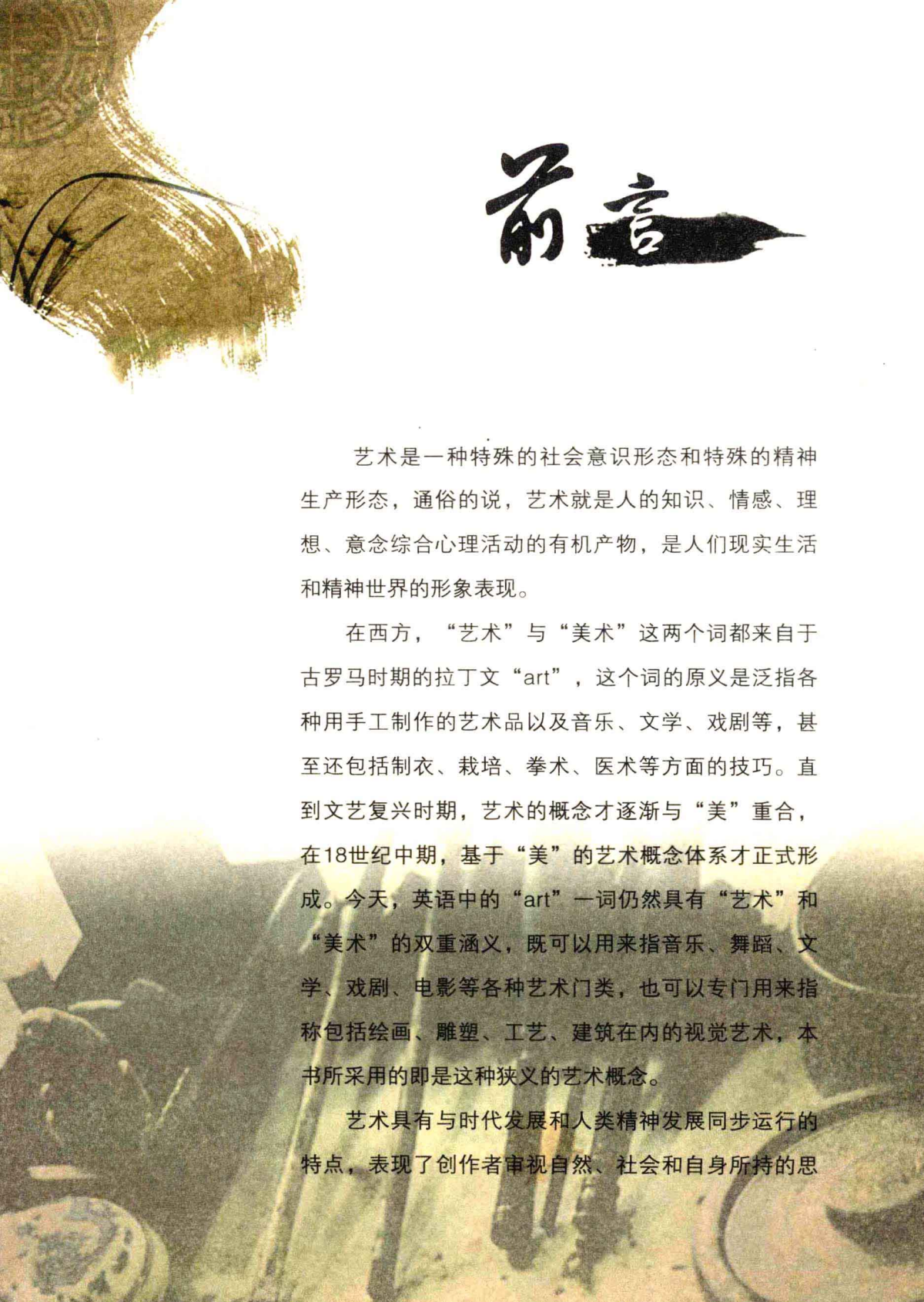
ISBN 978-7-5368-2504-8

定价：28.80元

地址：西安市北大街147号 邮编：710003

<http://www.msccbs.cn>

发行部电话：029-87262491 传真：029-87265112
版权所有·请勿擅用本书制作各类出版物·违者必究

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——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。

目录

世界艺术鉴赏

第一章 欧洲原始美术 / 1

第一节 欧洲旧石器时代美术 / 2

第二节 欧洲中石器和新石器时代美术 / 19

第二章 古代埃及美术 / 35

第一节 古王国时期美术 / 37

第二节 中王国和新王国时期美术 / 48

第三章 古代两河流域美术 / 63

第一节 苏美尔——阿卡德美术 / 64

第二节 巴比伦王国与亚述帝国美术 / 69

第三节 新巴比伦王国美术 / 74

第四章 古代希腊美术 / 77

第一节 爱琴文化时期 / 79

第二节 荷马时期和古风时期 / 88

第三节 古典时期 / 96

第四节 希腊化时期 / 105

目录

世界艺术鉴赏

第五章 古罗马美术 / 111

第一节 伊特拉里亚美术 / 113

第二节 罗马建筑 / 115

第三节 罗马雕刻 / 121

第四节 罗马绘画 / 126

第六章 欧洲中世纪美术 / 133

第一节 早期基督教美术 / 134

第二节 拜占庭美术 / 140

第三节 蛮族与加洛林美术 / 153

第四节 罗马式美术 / 158

第五节 哥特式美术 / 167

第一章

欧洲原始美术

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300万年到公元前4000~3000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30000~10000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。

第一节 欧洲旧石器时代美术

按考古学的分期并以发现地命名，欧洲的早期原始美术分为：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30000到20000年的梭鲁特时期，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20000年左右。

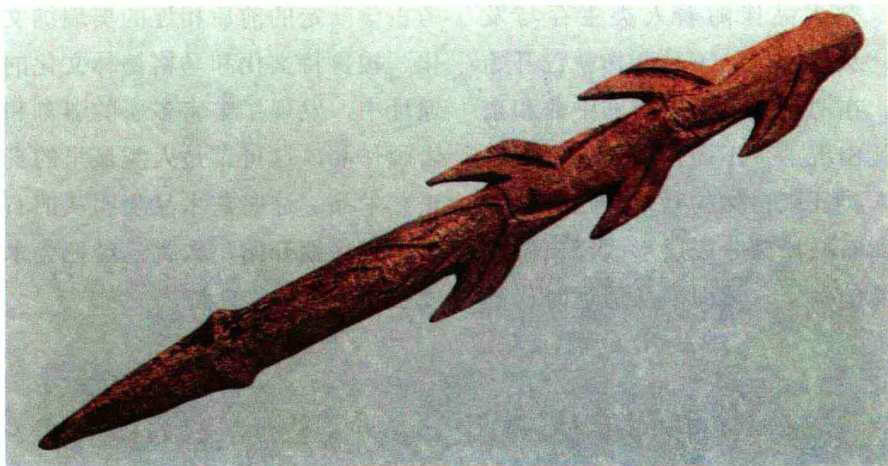
马格德林时期，最早的发现地在法国的多尔多涅河一带的马格德林地区，时间是公元前14000年到公

元前10000年之间。

旧石器时代的艺术品主要有女裸雕刻、洞窟壁画和石骨装饰。

一、雕刻

以石为料制成的工具是原始人类生存进化最重要的，甚至唯一的证明。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

【鹿角鱼叉】 法国 公元前 12000年 长13cm 布朗托姆博物馆

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，这些作品如同历史的见证，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25000年到20000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。

「维伦道夫的维纳斯」 奥地利 高1.1厘米 石灰石 维也纳自然历史博物馆

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硬，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力的顽强。这尊著名的女裸雕像距今至少有30000年的历史，是世界上所发现的最早的雕像之一。

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，是由猛犸象牙制成的，高14.7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

【手持牛角杯的女性浮雕】 法国罗塞尔 高44cm 波尔多阿申廷博物馆

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。这件作品对女性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。

【原始皮肤的维纳斯（肖曲）】 法国 高14.7cm 巴黎人类学博物馆

二、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，便是对凶猛野兽的畏惧、崇拜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为的动物，如野牛、马、山羊和鹿等；另一种是人类最为惧怕的、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，此外还

【撒哈拉沙漠岩画水彩画】

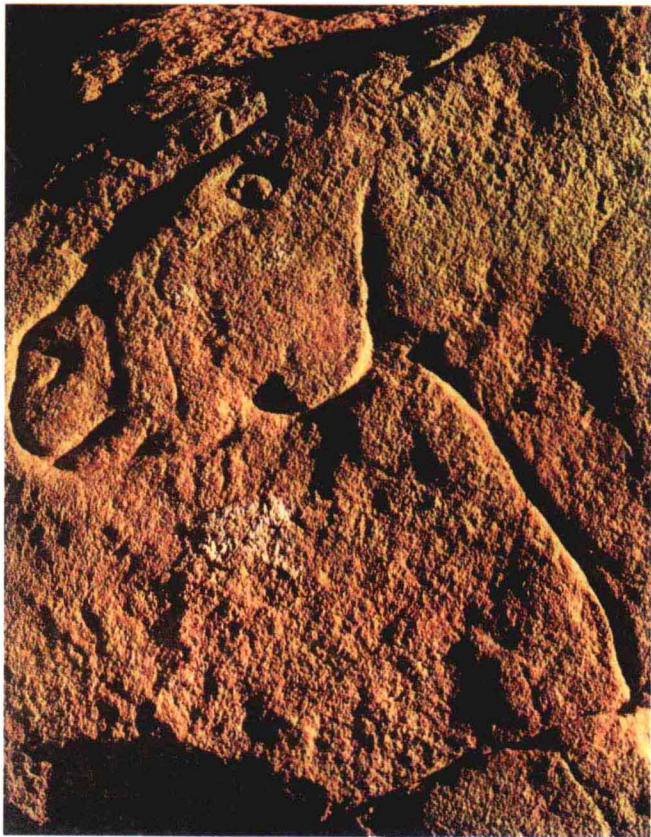

有一些功用不明的抽象图形和拓印的手痕，但不是洞穴壁画的主要内容。可见，原始人类以极大的精力在阴暗的洞壁上描述这些与他们的生产活动和生存行为密切相关的对象，不是简单的摹仿和随意的游戏活动，也不单单是纯粹的巫术行为，而是一种非常严肃和神圣的原始生产活动，是人类对物质生产和自身生存在精神意识上的形象化反映。

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

【刻线马（局部）】 法国 长25cm 法国国家古代文化博物馆

【拉斯科洞壁画】 法国 长约200cm

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、马和山羊的描绘极为生动。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，在阴暗的洞穴中，更具有慑人的气魄和野性的魅力。

欧洲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，这些产生于

数万年前的艺术遗存被封闭在与外界隔绝的空间之中，壁画表面被石灰岩与水结成的胶状薄膜覆盖，所以至今仍保持着初始的面貌。

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洞的规

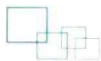
模最大、水平最高。

1. 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年时，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，自然力的侵蚀也不大。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，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。

《拉斯科野马》 法国 多尔多涅的拉斯科洞穴 约公元前20000年 壁画

【人野牛图】 法国拉斯科洞 长约500cm

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，孩子们发现这个洞窟时，曾被它吓得惊叫不已。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，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。