

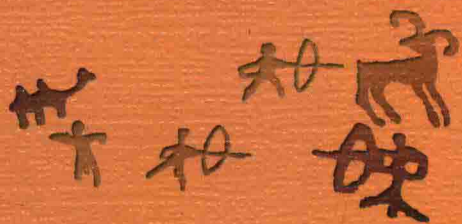
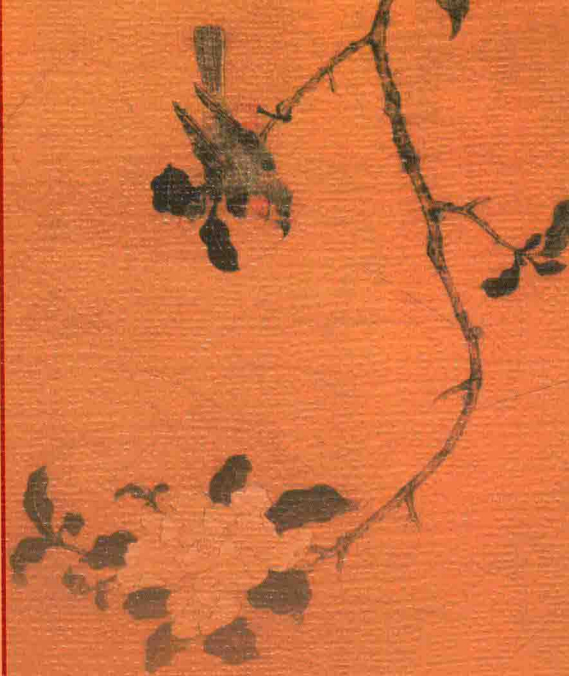
中国美丛书

木菁◎编著

中国
古代
岩画艺术

美

新疆美术摄影出版社
新疆电子音像出版社

中国美丛书

木菁◎编著

中国古代
岩画艺术

美

新疆美术摄影出版社
新疆电子音像出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代岩画艺术美 / 木菁编著. -- 乌鲁木齐:
新疆美术摄影出版社, 2014.11
(中国美丛书)
ISBN 978-7-5469-6027-2

I. ①中… II. ①木… III. ①岩画 - 艺术美学 - 中国
- 古代 IV. ①J201

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 271271 号

选题策划: 于文胜
责任编辑: 王 荣
责任校对: 王 荣
封面设计: 党 红

责任复审: 吴晓霞
责任终审: 于文胜
责任印制: 刘伟煜

丛 书 名 中国美丛书
书 名 中国古代岩画艺术美
编 著 木 菁
出 版 新疆美术摄影出版社
地 址 乌鲁木齐市经济技术开发区科技园路 5 号(邮编 830026)
发 行 全国新华书店
网 购 当当网、京东商城、亚马逊、淘宝网、天猫、读读网、淘宝网·新疆旅游书店
制 版 新疆读读精品网络出版有限公司数字印务中心
印 刷 北京海德伟业印务有限公司
开 本 787 mm × 1 092 mm 1 / 16
印 张 10
字 数 120 千字
版 次 2015 年 4 月第 1 版
印 次 2015 年 4 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5469-6027-2
定 价 20.00 元

网络出版 读读精品出版网(www.dudu-book365.com)

网络书店 淘宝网·新疆旅游书店(<http://shop67841187.taobao.com>)

第一章 生命活动：岩画起源	(1)
原始岩画产生的物质基础	(2)
原始岩画发生的总根源	(3)
初民审美意识的萌生	(4)
原始初民的思维方式	(5)
原始岩画产生的直接动力	(6)
岩画是原始人类的自我表达	(7)
对自然神灵的感受与崇拜	(8)
初民大多凭记忆印象作画	(10)
一种天性自然的情感表达	(11)
岩画与环境不可分割的联系	(12)
岩画环境是有意识的选择	(13)
岩画和特定环境构成的气氛	(14)
第二章 媚神娱人：岩画内容	(17)
中国岩画的内容与表现形式	(18)
中国岩画图案所具有的规则	(21)
岩画作者的绘画动因	(23)
岩画主要有刻与绘两种技术	(24)
用硬质工具凿刻岩石的技法	(25)
常用软质工具蘸颜料涂画	(27)
岩画制作技术与其他因素	(30)
岩画的作画方法有两种	(30)
我国北方岩画的作画功能	(31)

岩画中符号的象征意义	(32)
岩画题材母题分类与特征	(34)
第三章 星罗棋布：岩画分布	(37)
古人对岩画地的选择较严格	(38)
我国各个岩画点的分布特征	(40)
岩画具有明显的地域特征	(44)
东北农林区岩画的画面较小	(46)
内蒙古到处可以发现岩画	(47)
宁夏贺兰山岩画的发现	(49)
青海岩画构图严谨，形象逼真	(50)
甘肃岩画内容十分丰富	(51)
新疆地区最早开展岩画考察	(52)
西藏可能有着许多岩画点	(54)
西南岩画用红色颜料绘制	(55)
东南沿海发现六个岩画点	(57)
探索岩画的精神文化价值	(58)
东北岩画与当地文化的关系	(59)
内蒙古岩画与当地文化的关系	(60)
宁夏岩画与当地文化的关系	(62)
新疆岩画与当地文化的关系	(63)
第四章 稚拙神奇：岩画艺术	(65)
原始岩画诱人的艺术魅力	(66)
岩画是人类自我表达的艺术	(67)
岩画有自己的模式、特征和风格	(68)
岩画具有写实主义的风格	(69)
岩画写实主义特征的掌握	(70)
岩画写实主义夸张的刻画	(72)
岩画具有装饰主义的风格	(74)
岩画都采用平面造型的方法	(75)
岩画的形体均衡与对称特征	(77)
岩画图像和动作的程式化特征	(78)
岩画抽象与写实主义的风格	(79)

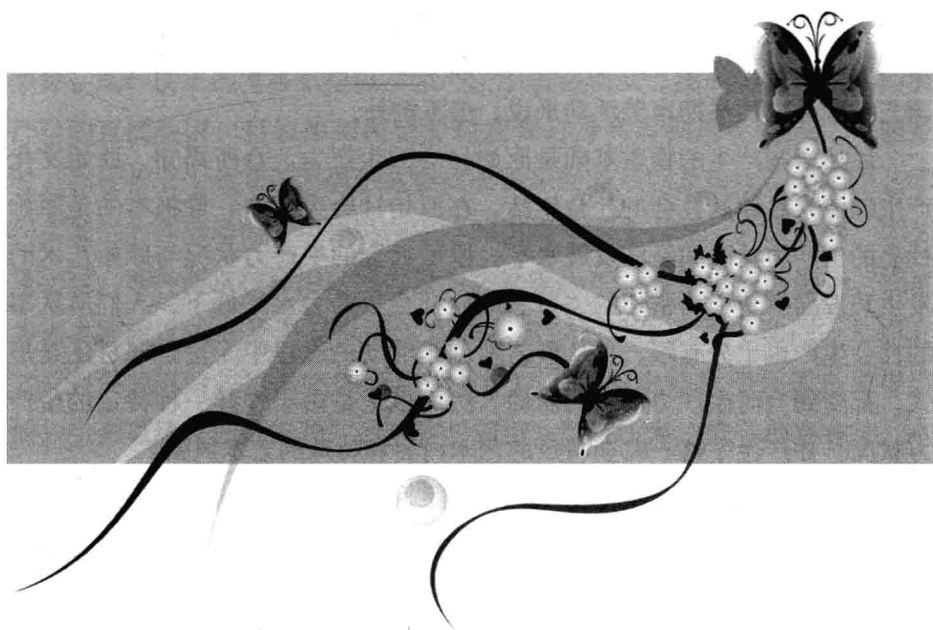

岩画抽象艺术的象征意义	(81)
岩画构图的形象组合	(84)
岩画构图的空间关系	(85)
岩画的构图特别突出节奏感	(86)
岩画原始艺术的现代魅力	(87)
第五章 栩栩如生：岩画欣赏	(91)
牡丹江崖画反映渔猎生活	(92)
大兴安岭崖画与世隔绝	(94)
白岔河岩刻表面平滑	(96)
乌兰察布岩刻表现畜牧	(97)
苏尼特岩刻以动物居多	(98)
阴山岩刻题材内容应有尽有	(99)
阿拉善岩刻图像密集	(100)
海勃湾岩刻崇拜神灵图像	(102)
石嘴山岩刻浪漫神诡	(104)
贺兰口岩刻神秘莫测	(105)
青铜峡岩刻古之幽情	(106)
黑山岩刻情节生动有趣	(107)
祁连山岩刻犹如浮雕	(109)
青海岩刻内容极其丰富	(110)
北疆岩刻的生活气息浓郁	(112)
阿尔泰山岩画内容极其丰富	(114)
呼图壁岩刻的画面最宏大	(115)
哈密岩刻线条纵横交错	(117)
托克逊岩刻饶有情趣	(118)
米泉岩刻表现生殖崇拜	(119)
库鲁克塔格岩刻如悠扬牧歌	(120)
昆仑山岩刻内容很丰富	(122)
和田岩刻造型十分简单	(124)
克孜尔石窟刻画祈求神灵	(125)
鲁日朗卡岩刻造型古朴	(127)
任姆栋岩刻风格相当细致	(127)

- 恰克桑岩画刻划非常精细 (129)
- 珙县崖画用红色颜料涂绘 (131)
- 关岭花江崖画似欲腾飞 (132)
- 开阳画马崖岩画场面壮观 (133)
- 沧源崖画色彩自然稳定 (135)
- 耿马崖画刻划牛头人身 (137)
- 元江它克崖画表现女性 (138)
- 麻栗坡崖画构图奇妙 (139)
- 左江崖壁画气势雄伟 (140)
- 华安岩刻表现原始舞蹈 (142)
- 连云港岩刻祈求丰收 (145)
- 香港岩刻最大最美的岩刻 (147)
- 澳门岩刻表现复杂的图形 (148)
- 珠海岩刻线条繁密离奇 (150)
- 台湾万山岩雕群面貌诡异 (151)

第一章 生命活动：岩画起源

原始岩画产生的物质基础

史前岩画是原始社会生产力、生产关系、早期审美意识、原始思维与原始宗教的综合反映。一定社会条件下的生产力、经济基础和人们的社会实践活动，最终决定了当时的艺术作品和相关的美学思想，这对于史前岩画艺术和人类的早期审美活动来说，也不例外。

原始岩画产生的物质基础是原始社会的生产力。众所周知，原始文化产生的源泉是原始社会的社会生活，在原始社会生活中，最根本的是原始社会的生产力状况和经济发展水平。原始社会的生产力状况与原始艺术的发生和发展有着极为密切的关系。原始社会生产力水平低下，人们所从事的社会生产也十分有限，在从事艺术创作活动的过程中无论是题材还是形式，都受到当时生产力水平的制约，然而也正是由于这样一种特定的生产力状况，才产生了这一时期特定的艺术内容和特殊的艺术风格。

原始社会极其低下的生产力（以打制石器、磨制石器工具为主）、生产关系（原始公有制），极其艰苦恶劣的自然生存环境和原始的以狩猎为主、采集为辅的经济基础，决定了史前初民绘画工具的简陋低下。画笔为尖石器或木炭，颜料为天然的赤铁矿石粉或氧化锰矿石粉与动物油脂、动物血的混合物，并用动物的空心骨制成喷涂颜料用的吹管（相当于现代的喷笔、喷枪）。生产力的低下也同样决定了绘画载体的简单实用，没有纸和画布，就只好表现在洞穴岩壁与露天岩壁这类天然的载体上。由于受艺术技法的限制，原始岩画表现手法趋向简单朴素，多凭记忆作画，不使用透视法，故描绘的动物、人物多为剪影式的侧面像，形成了一种独特的自然原生态的整体风格，并出现了很多生动质朴的优秀作品。例如我国云南沧源岩画，是用木炭、尖锐的石器，配以红、黑、褐等天然矿物质颜料，刻绘在岩洞内壁或露天岩壁上的。

原始岩画发生的总根源

原始岩画发生的总根源就是人类自身的生命活动。从宏观上去审视，原始初民生命活动最重要的两方面就是求生存与求繁衍。当初民同自然斗争时，往往希望用自己特有的想象能力去征服自然，以获得生存的勇气和力量，此时初民的生存欲望以及生产、生活活动就可能成为某些艺术门类产生的直接动因；当原始初民惊异地发现自身具有创造生命的伟大能量时，那种祈求生命繁衍的强烈欲望就成为原始雕刻以及绘画、舞蹈等艺术门类发生的深刻动因；当初民在艰险的困境中无法自拔、无法生存、无法繁衍时，那种祈求神秘的自然力量为之祛灾除难、繁衍生命的愿望，就成为巫术歌舞仪式以及图腾崇拜仪式中艺术因素发生的基本动因。总而言之，在促使原始艺术发生的众多因素中，人类的生命活动无疑是最根本的。生命虽然首先是“种”的生存与繁衍，但是作为“类”的存在物，人的生命活动又绝不仅仅是以自然本能的需要为旨意，它更是“类”的生命活动，即社会性的生命活动。岩画作为初民原始生命意识的显现形式，其创作本身已蕴含了社会主体意识的因子，生殖现象不仅关系到个人的生存，更关系到社会群体的存在和延续。因此，岩画实际上就是初民集体情感活动的表象。

初民审美意识的萌生

初民审美意识的萌生对原始岩画的发展有促进作用。普列汉诺夫在《论艺术》一书中曾说过：“人最初是从功利观点来观察事物和现象，只是后来才站到审美的观点上来看待它们。”低下的生产力和原始的生产活动、社会实践，以及原始人类所具有的原始思维的感性直解性，使处于人类童年时期的初民对世界充满了种种虚幻、神秘的猜测以及对大自然的崇仰心理，这种虔诚的崇仰心理状态，混杂着初民早期萌芽状态的审美意识和审美观念。这种萌芽状态下的早期审美意识和审美观念，源于人类在漫长的生产实践过程中对石、骨制器物外形的千万次推敲和狩猎生活中对动物的视觉印记。在对石器、骨器的长达几十、几百万年的外形加工中，器物外形的尖、薄、光滑以及三角形、圆形、球形、锥形等式样，不仅为初民所熟悉，并比较稳定地储存、积蓄在头脑中，通过一代一代人的积淀，更加丰富地继承下来，形成了最初的形式观念。起初审美的形式观念是和实用性紧密交织在一起的，史前岩画也伴随着或多或少的功利性，只有当出现某种完全失去实用性意义的器物，艺术的审美才可能独立突显出来，因此原始工具的外形培养了初民的形式观念，对以后包括原始岩画在内的造型艺术产生了形式观念上的影响。

此外在惊险、紧张、刺激的狩猎活动中，无数次地面对奔跑着的动物生动优美的形象，给了原始艺术家们强烈的印象与记忆。当人们为了某种巫术的目的去模仿动物形象时，由于是凭记忆作画，无形中对描绘对象非本质特征部分采取了扬弃，突出夸张了它们的本质特点，因此培养、锻炼了原始初民的形象概括能力。但这种早期的审美观念并不像我们今天的审美观念那么纯粹、完善，而是紧密地和当时有限的科学认识、原始宗教观

▲原始岩画

念以及功利目的交织在一起，甚至带有一种接近天真的童心和浪漫主义的诗情。简练而强烈的线条，主观概括和略带夸张的稚拙造型，古朴、大胆的色彩共同构成了史前岩画的神秘美感，在神秘的审美氛围中蕴含着原始的生命冲力。可以说，处于萌芽状态的早期审美意识曾经深深影响过史前岩画的形式美与造型。

原始初民的思维方式

原始的思维方式决定了原始岩画的表现形式。无论是原始艺术的产生，还是原始宗教的出现，都取决于原始初民的思维方式。当代西方的理论家们都极为重视对原始思维方式的研究，他们一般都会把原始思维视为诗性思维。维柯即说：“诗性的智慧，这种异教世界的最初的智慧，一开始就用的玄学不是现在学者们所用的那种理性抽象的玄学，而是一种感觉

到的想象出的玄学，像这些原始人所用的。”原始思维出现于前语言、前逻辑的文化环境中，思维过程没有概念系统和逻辑体系的束缚，它完全建立在原始人类旺盛的生命感受力和幻想力的基础上，通过某种直观表象去领悟或暗示其他的意义，故称之为诗性思维或原始象征思维。万物有灵观念使原始人类认为天地万物都是相互联系的，他们在岩画创制过程中特别注重对这种神秘联系力量的表达，由此使原始岩画更接近人类的现实生活和生命本质。正是这样的原始象征思维，使原始岩画充满诗性，因此，现代艺术家对原始象征思维多有向往之情。处在人类童年时期的史前初民，对象在他们心灵中激起的印象就是它的形象、规定性状，认知主体往往无视事物间的差别与距离，使不同事物相互比附、相互作用，生命互渗而得到心神感应。在互渗的思维中，肖像包含着原型所具有的属性和生命，譬如原始初民制作岩画时刻画出的牛的形象，他们认为它是有灵魂的，正如费尔巴哈描述的那样：“他把一个自然对象在他身上所激起的那些感觉，直接看成了对象本身的性态。”这就造成了他们观念中的心物互渗、主客互渗，以至于当他们对许多自然现象无法解释并感到敬畏时，会产生崇拜心理，从而产生了诸如拜物教、图腾崇拜、巫术等原始宗教。

原始岩画产生的直接动力

原始宗教观念是原始岩画产生的直接动力。在人类的童年期，原始文化的发生与发展，其动因俱出自原始的宗教。作为宗教的哲学基础乃是万物有灵思想，这种意识本是原始思维对时时压迫着原始初民的自然力的曲折反映。原始宗教是一个内涵非常庞杂而含糊的概念，它包含了巫术、图腾崇拜、拜物教、自然力化身观念和万物有灵观念等内容，以上这些都可以从史前岩画中看到它们的影响。面对当时无法抗拒的各种自然灾害、疾

病与死亡；原始初民尚无认知推理能力，他们凭借敏锐的感觉和生动的想象力，把自然人格化，建构出神灵的世界。实际上，神灵的创造就是一种象征思维，象征着原始人类面对的肆虐的自然力；象征着他们对灾难的畏惧；象征着他们对生存的期望。于是，他们又象征性地去沟通人和神的世界，创造了巫术。

弗雷泽在《金枝》一书中曾把巫术与图腾看做一种渐进的过程，认为原始宗教乃由巫术到图腾发展，最后才有宗教的诞生。在人类文化的低级阶段，巫术在初民精神中占有重要地位，生存之事无论巨细，或占卜、或圆梦、或祈神、或送鬼、或求雨、或慰安亡灵……都要求助于巫术。作为人类最早的造型艺术之一的岩画，其中有很大一部分就是巫术仪式的产物。在原始初民的意识里，生产活动及生活中的一切都必须遵从神的意志，例如在整个狩猎活动中贯穿巫术仪式，甚至认为巫术重于实际的猎取，想通过巫术来获得神赋予的魔力。

岩画是原始人类的自我表达

20世纪80年代以来，随着美学热、文化人类学热、西方学术思潮的潮起潮落，原始文化特别是原始艺术引起了文化界的广泛关注。文学寻根，原始、荒蛮、野性、强悍、怪诞、隐喻等文化的原始形态和原始意蕴横扫文坛，最原始的成为最现代的。艺术溯源，野兽派对非洲木雕的重新发现，毕加索、高更、达利创作中的原始艺术因素，立体主义、纯粹主义、构成主义、超现实主义中的原始主义风靡一时，在借鉴模仿原始艺术手段的同时，全面普及了艺术的原始思维和精神。

岩画是人类原始时代自我表达的艺术形式。在原始社会里，由于生产力低下，还没有阶级，在这时期出现的艺术，以其特有的风格富有魅力地

反映了人类社会的童年。虽然它们不可避免地带有某种幼稚和粗糙的痕迹，但却表现出一种生动的、朴素的和富于幻想的特色，而且这种特色具有不可为后世任何卓越的艺术品所代替的独特性和独立性。原始初民的任意想象、荒诞感觉等等，在原始岩画艺术中形成了特殊的思维方式，也就是象征性、神秘感和超越时空的自由联想。这也就形成了原始艺术特有的审美观念。原始岩画带着粗率简朴的整体风貌，具有原始艺术那种雅拙自然，生态盎然的率真美，不像后代艺术那样刻意修饰，而是自然显露出凿刻涂绘的痕迹。崖壁上凿刻的岩画自然不必说，即便磨刻成的，因是在坚硬的石上作业，那些石刻线条，也不可能光洁圆滑，而是粗拙成趣。另一方面，在中国原始岩画遗存中，我们可以清楚地感觉到原始艺术家的创作是一种真诚的全身心的投入，情感的自然激化和率兴表达。原始艺术家绘具、绘材贫乏，表现手法不多，色调较单一，形式也粗糙，然而他们诚如艺术史论家格罗塞在《艺术起源》一书中所说“用有限的工具把它描写得尽其自然”，“在他们粗制的图形中可以得到对于生命的真实的成功”，具有“对生命的真实和粗率合于一体”的特征。“对比文明社会的艺术，直率淳朴的原始艺术不禁使人反思。因为在进入文明社会之后，艺术好像走了许多弯路。人类曾在强大物欲的驱使下，将艺术一步一步地变成了商品生产，这就不可避免地使艺术产生异化，不能再像原始艺术创作那样，以极为虔诚的宗教心态将艺术创作当做生命的延续，使艺术作品具有永恒的历史文化价值。”

对自然神灵的感受与崇拜

原始艺术和后代文明时期的艺术品一样，人们从中可以观察到相对的稳定性。当某一独特的艺术形式确定以后，它就会对新的艺术活动产生强

制性的影响，在这个影响持续了一个长时期以后，艺术的表现就会形成固定的模式。无论是中国古代的青铜器、画像石、画像砖艺术，西方的埃及、希腊绘画……还是现代派艺术，与原始岩画做一比较，便可发现他们之间的艺术特点是相近的，表现原则是一脉相承的。

现代派艺术家在扬弃既定的文化传统中反自然的方法并尝试创造新的艺术的时候，发现自己的很多观点和他们远古的祖先不谋而合。这表明所有的艺术在原始中都有它的根，否则它便会走向衰亡。岩画作为人类永远重复着的经验积淀物，永无休止地复现在人类的心理情感上，原始初民们创造的许多图式、符号（如日月星辰、箭头、车辆、鱼、人面的纹饰等），在现代艺术中仍然沿用与演化着，充分显示出它永恒的艺术价值。岩画造型对环境因素的注意和利用，打破了二维平面造型的制约，给岩画注入了空间感，这对艺术造型是非常重要的，现代先锋派艺术家们在创作中发现并张扬了它的意义。

美国著名雕塑家路易斯·内韦逊就指出：“我觉得在绘画中有更多的神话和神秘事物——因为你必须把一个三维度空间放到二度空间的平面上来。你看着一个平面，你获得了深沉的共鸣——那是一种幻想（如今我们正在放弃绘画空间的幻想，这对我们不合适）。我想通常人们并没有认识到空间的含义。他们认为，空间就是某些空荡荡的东西。实际上，在人们的思维和三度空间的设想中，空间是我们生活中最有生命力的组成部分。你进入一个空间的概念将建立另一个空间。我曾发现一个人步入一个空间，并主宰了空间。空间是一种氛围，你带入空间的东西将带着你的思想和意识的色彩。我们整个身心都处在空间之中，我们就是空间。”岩画画面空间的开放，不仅是与大自然空间的交融，而且开启了人的精神空间，使它成了更富意味的造型。

那么，岩画中每一个面的构成，同样受到开放的空间的影响，不独面的造型与自然相协调，同时也渗入了人对自然的神灵化的感受与崇拜精神。

初民大多凭记忆印象作画

从大量的岩画中可以发现，原始初民大多凭记忆印象作画。这种记忆画法最大的特点是选择性强，与本质表现无关的成分皆被删略，并根据自己的理解，把物体的各个局部最富有特征的剪影轮廓在平面上拼接起来。毕加索在《亚威农少女》中就借用了这种方式，把画中女人的脸部不按照人的正常排列构造，而是按鼻正面、鼻侧面、眼裂的圆度……拆开成零件，在平面上一次性地组装。此画也是立体主义绘画开始诞生的标志。精确的复制技法或古典主义规则，不再是唯一属于真理的形象语言，对可视形象的天真变形，对自然光的主观强调，对细节的过分夸张，只要符合一种天真原始本能的“内在需要”，就可以成为画家们所拥有的独特语汇并自成体系。我们从高更对马克萨斯艺术和新西兰的毛利族人的艺术的临摹和发挥，毕加索对非洲黑人雕刻的借鉴，康定斯基对巴伐尼亚及俄国民间艺术的引用，都能看出现代画家对原始艺术形式的浓厚兴趣。

原始岩画的创作动机没有任何抽象的文化目的，在很大程度上是无意识的生命本能的表现，现代派绘画在借鉴原始艺术的过程中也主张反理性而崇本能。通过文化人类学的研究，我们已经知道，支配原始人类最重要的意识是“万物有灵”的原始宗教观念。作为巫术仪式一部分的岩画，原始人类认为它是有魔力的，是与神灵沟通的，因此在岩画制作中他们虔诚地向神灵表达着他们生命中最强烈的欲求，抒发着出自本能的激情，可以说岩画就是他们野性的生命力的外化形式。虽然现代派画家不再相信“万物有灵”的观念，但他们对原始艺术的神秘象征意义还是非常向往的。神秘性的根源，存在于人的无意识世界，原始初民的岩画在很大程度上是无意识的本能的表现，现代派画家们也特别强调绘画源自内心深处，在绘画