

Ancient civilizations are the basis of the world as we know it today, built on the ruins of 10,000 years of advanced cultures such as the Mesopotamians, Mayans, Egyptians, and others that we know through their artifacts and written records. Can you solve the riddle of the Sphinx? "The past is never dead. It's not even buried. It just waits on two legs at midday, and on three legs before evening?" For those who haven't unraveled this ancient brainteaser, the answer appears in the book. In the meantime, welcome to the exploration of ancient civilizations. Trying to understand ancient civilizations is a bit like trying to understand the past. It can be difficult trying to figure out why things were the way they were. Part of the difficulty lies in the fact that many ancient cultures did not keep any records, also making the exploration tough in some cases. Some civilizations, while the sand has buried their physical traces, have left behind some records, while the sand has buried the physical traces of others. But putting together the pieces of the puzzle and seeing things coming at last, trying to figure out the past is not only meaningful - it's fun. Here's a coming attraction.

付娜◎编著

正说世界 EXPOUNDING THE WORLD

无声的语言

世界绘画

social traditions, weird cultures, people and different cultures of the world. There are so many things to see in the world, from ancient lands, empires, city states, territories, peoples, cultures, beliefs, and symbols in it. You can learn a lot from the history, Egypt, Greece, Rome, Byzantium, Mayans, and the other ancient civilizations, and then know the Spanning across all the civilizations and deals with special places, archaeology, arts and antiquity, cities, sites, cultures, medicine and magic, legend, warfare, sources, and so no. After that, we hope you can sense the human interrelatedness, to know better each other. The introduction of ancient civilizations and people raises some profound questions. humans? Where did we come from? Where are we going?

吉林出版集团 时代文艺出版社

you can make sense of this Sphinx like statement from author William Faulkner: "The past is never dead. It's not even buried. It just waits on two legs at midday, and on three legs before evening." Ancient civilizations are the basis of the world as we know it today, built on the ruins of 10,000 years of advanced cultures such as the

EXPOUNDING
THE WORLD

无声的语言
世界绘画

付娜◎编著

吉林出版集团 时代文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

无声的语言：世界绘画 / 付娜 编著. — 长春：时代文艺出版社，2011.8

ISBN 978-7-5387-3729-5

I. ①无... II. ①付... III. ①绘画史—世界 IV. ①J209.1

中国版本图书馆CIP数据核字 (2011) 第148527号

出品人 陈琛

选题策划 苗欣宇

责任编辑 苗欣宇

装帧设计 孙 俐

排版制作 徐俊轩

本书著作权、版式和装帧设计受国际版权公约和中华人民共和国著作权法保护
本书所有文字、图片和示意图等专用使用权为时代文艺出版社所有
未事先获得时代文艺出版社许可
本书的任何部分不得以图表、电子、影印、缩拍、录音和其他任何手段
进行复制和转载，违者必究

无声的语言：世界绘画

付娜 编著

出版发行 / 吉林出版集团 时代文艺出版社

地址 / 长春市泰来街1825号 吉林出版集团 时代文艺出版社 邮编 / 130011

总编办 / 0431-86012927 发行科 / 0431-86012939

网址 / www.shidaichina.com

印刷 / 北京画中画印刷有限公司

开本 / 700×980毫米 1/16 字数 / 175千字 印张 / 13

版次 / 2012年1月第1版 印次 / 2012年1月第1次印刷 定价 / 29.80元

图书如有印装错误 请寄回印厂调换

世界绘画 CONTENTS

目录

史前绘画

绘画艺术的起源 /002

欧洲石器时代的绘画 /006

古代绘画

古代西亚绘画 /014

古代埃及绘画 /020

古代希腊绘画 /028

古代罗马绘画 /037

古代印度绘画 /043

古代日本的绘画艺术 /045

欧洲中世纪绘画

初期基督教绘画 /048

拜占庭绘画 /052

蛮族绘画艺术 /058

罗马式绘画艺术 /063

哥特式绘画艺术 /066

欧洲文艺复兴时期的绘画

意大利文艺复兴时期的绘画 /070

世界绘画 CONTENTS

目录

- 尼德兰文艺复兴时期的绘画 /105
- 德国文艺复兴时期的绘画 /111
- 法国文艺复兴时期的绘画 /118
- 西班牙文艺复兴时期的绘画 /122

17世纪欧洲绘画

- 17世纪意大利绘画 /126
- 17世纪佛兰德斯绘画 /136
- 17世纪荷兰绘画 /143
- 17世纪西班牙绘画 /152
- 17世纪法国绘画 /160

18世纪欧洲绘画

- 18世纪法国绘画 /172
- 18世纪英国绘画 /183
- 18世纪意大利绘画 /193
- 18世纪西班牙绘画 /199

A decorative border with a scalloped edge and a dotted inner line, containing two symmetrical floral scrollwork designs above and below the title.

史前绘画

绘画艺术的起源

正说世界

无声的语言

EXPANDING
THE WORLD
世界绘画

002

在法国西南部和西班牙北部的洞窟里，至今还奇迹般地遗留着一幅幅精美的绘画。受伤的野牛、飞奔的鹿群、粗壮的猛犸、机灵的山羊、丰富多彩，各具形态。考古学家利用放射性碳素测试法科学地判断出，这些优秀的艺术品出自于距今数万年前的克鲁马农人之手。数万年之前，尚处于蒙昧状态中的人类如何创造了这样动人的艺术品？对于这个问题，自从研究原始社会的艺术以来，就众说纷纭，莫衷一是。

围绕这个问题，许多西方学者进行了探讨和研究，提出了种种假说。归纳起来主要有以下几种：如装饰说、宗教说、游戏说、劳动实践说等。

关于艺术起源于装饰说，即认为艺术是导源于人类固有的爱美观念和审美性。我们知道，凡旧石器时代的洞窟壁画全部是描绘在洞窟深处的，有的洞窟低矮之处须卧地弯腰，而有的洞窟天井之上需要叠人架物。而当时的人类都住在距离洞口不远的地方，日光能够直接和间接照射到的地方，决不住在洞窟的深处。因为洞窟深处极其阴暗潮湿，即使白天也伸手不见五指，如点火照明势必烟雾弥漫，何况还时有塌方之忧。其次，洞窟内的壁画，除了极少数之外，其余大都被重叠地画在一起，根本无法起到装饰作用。同时，即使是原始人类的文身和最原始的“装饰品”，也首先是它的实用价值，而不是出于一种

单纯的外表美的追求。实际上，人类的审美性是自然和艺术一道培养而来的，就是说审美观点是人们在生产劳动的过程中，不断地领会了自然固有的完善、和谐等因素以后逐渐培养和发展起来的。因此审美性并不是艺术的根源，倒是自然和艺术一道培养起人的审美观念并使之得到发展。

关于艺术起源于宗教之说，即认为艺术是宗教的附庸，只是到了后来才逐渐开始独立的。这一学说，现在看来很难成立。根据考古学

正说世界

无声的语言

世界绘画
EXPANDING
THE WORLD

004

的鉴定，我们知道最早的艺术品出自于旧石器时代晚期的奥瑞纳文化期。而真正的宗教观点是在原始社会终结并过渡到阶级社会以后，才逐渐占据统治地位。在人类活动的早期，即使处于蒙昧状态的宗教也不存在。

关于艺术起源于游戏说，即认为艺术是原始人类狩猎之余的一种游戏的冲动。这一说法，也很难经得起推敲。我们知道，原始社会人类的生产能力极其低下，人们的一切活动的目的就是为了生存，有很强的功利性。最初的艺术品是产生于人类刚刚控制了第一种自然力——火以后，这时候的人类为了生存而尽最大努力来觅取食物，如果这些洞窟壁画，没有现实的目的，原始人决不会花费如此大的力气来愉悦一下自己的眼睛，游戏说未免太摩登。

到今天为止，最有说服力的说法是劳动实践说，即劳动创造了人类，也创造了包括美术在内的一切文化艺术。

首先，人类的生产劳动是艺术产生的一个最重要、最根本的先决条件。

人类的劳动实践不仅使人类在支配自然方面根本脱离了动物界，也使人类在体质结构方面发展成和猿类完全不同的人体体质。恩格斯的“劳动创造了人本身”，非常精辟地阐明了劳动在人类发展过程中的伟大作用。可以说是劳动创造了世界，也创造了最初的艺术品。

艺术的产生是在旧石器时代的晚期——奥瑞纳文化期。此时，人类的每天生活都包含着与野兽生和死的搏斗。这些动物在他们脑海里留下了极其深刻的印象，从现存的洞窟壁画作品中可以看出他们因此而产生的异常发达的观察和记忆能力。然而，到了农耕民族和游牧民族时，虽然在文化上高于狩猎民族，可是在造型艺术方面却要相差很多。原因不难理解，那就是原始社会发展到农耕和游牧时代，在劳动中并不需要像狩猎时代对野兽那样完满的观察和记忆能力，在这方面当然就有所衰退，因此写实能力也就比较落后了。这从一个侧面反映出劳动在艺术发展过程中的巨大作用。实际上，构成狩猎民族造型

艺术的根本条件有两种：一是对所表现对象敏锐和正确的观察记忆能力；二是在制作过程中。所运用的运动器官和感觉器官的相应发展。观察的深入和技艺的巧妙是原始生活中必不可少的两种特质。而这两种特质的完善，离不开生产劳动。

其次，原始社会的人类为了生存的需要而决定了原始艺术的产生。在原始社会，生存的需要是第一位的，我们只需从当时艺术品的题材中就可以清楚地看到。在旧石器时代晚期，人类尚未农耕和游牧，靠采集和狩猎来维持生活，以动物之肉作为主食，因而当时人类所关心的就是捕获野兽和他们的繁殖。因而，在当时所表现的全是捕食动物的形象。学者们认为，对于原始人来说，他们将所描绘的动物形象看做现实动物的化身，由于生产力低下，原始人希望凭借一种“咒术”来实现杀死动物的目的。它们是一种“巫术”，一种祈求狩猎丰收的“仪式”。应该看到，它们绝不是无目的的游戏，它有着严肃的目的，有着很强的功利性。

不可否认，艺术起源时的艺术创造与功利有关，在艺术开创之始就带有很强的功利性；也许正如人类的起源过程中，存在着一个“亦人亦猿”的过渡环节一样，在艺术起源的过程中，也存在着一个既非实用品，也非艺术品，或既是实用品，又是艺术品的过渡环节，用黑格尔的话说就是所谓“艺术前的艺术”。

欧洲石器时代的绘画

正说世界

无声的语言

EXPOUNDING
THE WORLD
世界绘画

006

● 欧洲旧石器时代的绘画

考古学上通常把史前文化划分为四个阶段：旧石器时代，相当于地质上的更新世；中石器时代，现代地质时代的开始；新石器时代，大约在公元前6千年；金属时代，即青铜时代和铁器时代。

旧石器时代经过了从公元前175万年到公元前1万年之间的一个极其漫长的时期，它是人类文化最古时期，又可分为早、中、晚三期。它的早期占了绝大部分的时间，而晚期只是开始于最后的冰河期。而史前时代的绘画艺术作品大约产生于旧石器时代晚期的奥瑞纳文化期。

一般来说，旧石器时代晚期分为三个主要文化期，即奥瑞纳时期（公元前3万年至公元前2.5万年）、索鲁特时期（公元前2.5万年至公元前2万年）和马格德林时期（公元前2万年至公元前1.2万年）。在这三个时期的遗址里，发现了相当丰富的绘画艺术作品，主要分为两类：一类是洞窟壁画；一类是在石头、兽骨或兽角上的彩画、线刻画和浮雕，其中以线刻画为主要特色。

旧石器时代的绘画作品分布在极其广阔的地域。但无论是质量和数量都以法国南部和西班牙北部为最。由于此一地区被称为法兰克-卡塔布尼亚地区，因而，有人称旧石器时代的美术为“法兰克-卡塔

布尼亚美术”。

1. 洞窟壁画

欧洲的洞窟壁画主要集中在法国南部和西班牙北部的卡塔布尼亚。

一般来说，可以将此期的洞窟壁画分为两个发展阶段：即奥瑞纳的萌芽期和马格德林的繁盛期。其主要洞窟有拉斯科、勒公巴拉、柏梅尔、尼奥、三兄弟、勒波特、阿尔塔米拉和平达尔等。索鲁特文

化期由于是旧石器时代最寒冷的时期，绘画作品极为少见。

在奥瑞纳文化期，西班牙卡斯提里奥洞的古

象，法国丰·的·高麦洞的古象和野牛，法国拉斯科洞的鹿、马、牛和人可为代表作品。

马格德林文化期是旧石器艺术的登峰造极时期。在这一时期，法国拉斯科洞的野牛和马，丰·的·高麦洞的吃草驯鹿图，西班牙阿尔塔米拉洞的野牛、鹿和猪等等可为代表作品。

旧石器时代人类最早的壁画美术作品，其内容主要以动物为主，最常见的是野牛。动物形象之所以成为旧石器时代艺术的代表，是因为旧石器时代是原始人的渔猎时代。艺术不可避免地要与渔猎有关。在这些原始艺术中，欧洲野牛则代表了那个时期的艺术高峰。比如，阿尔塔米拉洞窟壁画，在其入口左侧被称为画厅的洞窟里，计有15头欧洲野牛，3头普通野牛，3头母鹿，两匹马和1只狼。而其中的一个《受伤的野牛》代表了那个时代在绘画上的最高成就。

2. 线刻画

在马格德林时期，原始绘画的另一类，在石头、兽骨或兽角上的彩画、线刻画，其中以线刻画为主要特色的小艺术品达到了就时代来说的完善地步。此期的线刻画，一般都是描绘狩猎对象的野牛和驯鹿。骨片线刻画《渡河的鹿群》是这一时期的代表作品。它发现于法国罗尔狄洞，是刻在驯鹿角上的线刻画。几匹鹿不仅形象酷似，而且

正说世界

无声的语言

世界绘画
EXPANDING
THE WORLD

008

对躯体上的器官和关节等，都做了细致的刻画。特别是驯鹿奔驰的姿态，以及惊慌顾盼的神情更表现得生动真切。在画面的空隙处填充了一些跳跃的蛙鱼，不仅表明了鹿在涉水，还增加了画面的动荡气氛。

● 欧洲中石器时代的绘画

中石器时代，艺术发生了很大的变化，由于冰河期结束，气候转暖，绘画艺术由洞窟转向露天岩壁，岩画成为中石器时代的主要艺术门类。

中石器时代的美术被称为过渡时期的美术。中石器时代是人类向新石器时代过渡的时代，从这个时代的文化遗址中出土的石器来看，在制作技术上属于从打制向磨制过渡时期，但总的看来，仍以打制为主。弓箭的发明和使用，是此一时期技术发展的重要标志。

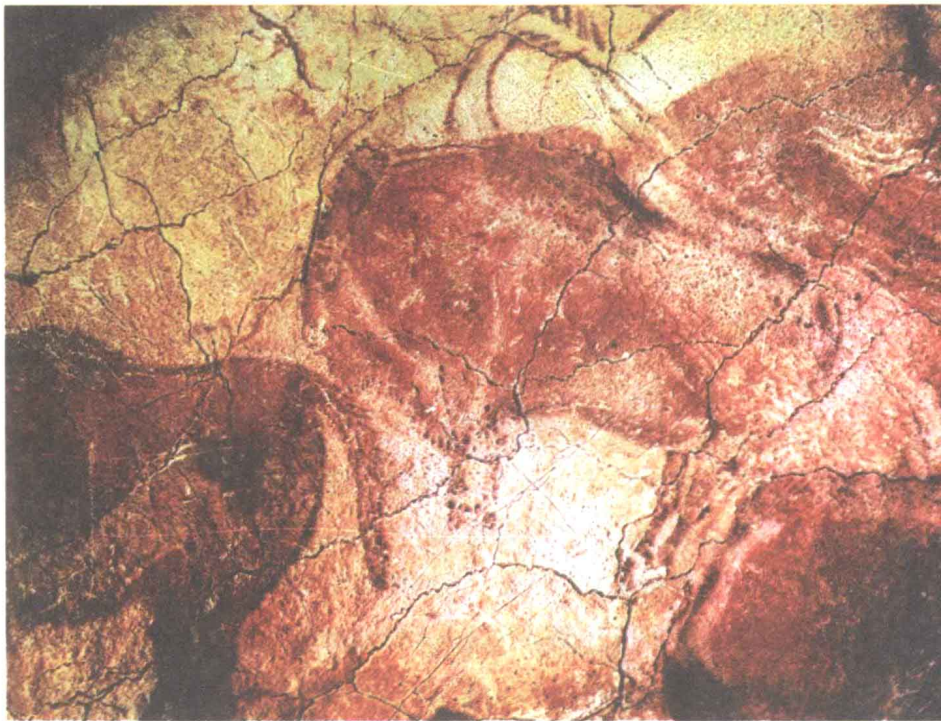
此时的狩猎经济得到了发展，人们开始掌握驯化动物的技术。而妇女的采集生产实践，开始向人工种植和栽培转变。这为新石器时代畜牧经济和农业经济的发展打下了基础。

这一时期的主要绘画门类是岩画。旧石器时代的洞窟壁画和骨刻画，一般都描绘狩猎的动物，到了中石器时代，随着弓箭的发明和部落与部落之间的战争，在岩画上开始出现弓箭射杀猎物 and 战争的场面。

中石器时代的岩画分布很广，欧洲北部、伊比利亚半岛地区、中

▲ 《渡河的鹿群》 法国罗尔狄洞

亚地区和中央亚洲地区都有分布。此时的岩画在表现方式上，由写实转向抽象；在表现内容上，由对动物的描绘转向对人的描绘，以表现人类活动的情节性绘画为主。

伊比利亚地区的拉文特岩画是中石器时代岩画艺术的杰出代表。

拉文特岩画位于西班牙东部的地中海沿岸，岩画被画在露天的石灰质山岩的隐蔽处，以彩绘为主，刻画很少见到；内容以人物为主。有狩猎场面、战争场面、反映当时妇女生活的场面，此外还有描写处死敌人首领和部族成员的行刑场面、舞蹈场面和收获场面。在具体表现上，人物被表现成剪影效果，以拉长的四肢和夸张的动作强调动势，但忽略细节刻画。构图具有浓厚的生活气息。

● 欧洲新石器时代的绘画

新石器时代大约从公元前6000年至公元前3000年止。这个时代狩

猎发展成畜牧，采集发展成农耕，人类文明取得长足进步。这个时期的文化特点主要表现在以下五个方面：一是磨制石器的出现；二是种植经济的发展；三是畜牧业的发展；四是陶器的发明；五是人类构屋而居。

此期的主要绘画艺术是彩陶绘画或称为彩陶艺术。

陶器的产生，在人类文明的演进中，有着不可忽视的重要意义。首先它是人类按照自己的设想创造实物的重大成果，其次，它显示了巨大的经济意义，说明了农耕时代的到来和进步。对于艺术而言，它为装饰艺术的产生提供了必要的条件。随着陶器的产生，彩陶装饰绘画也逐渐产生出来。

欧洲新石器时代的陶器艺术大体可以分为三个时期：早期，以单色陶器为主，陶壁多呈红色，装饰有简单的刻线纹样。中期，多彩纹样的陶器发达，色彩以红、白、黑为主，图案多为直线纹和曲线纹。晚期，彩纹陶器逐渐消失，代之而起的是结绳纹样的陶器。

▲ 《受伤的野牛》 法国拉斯科岩洞壁画

正说世界

无声的语言

世界绘画
EXPOUNDING
THE WORLD

012

陶器的装饰纹样的发展也可以分为两个时期：第一期，主要是以线刻装饰的陶器为主，纹样有螺旋纹、十字纹等等；第二期，主要以彩绘为主，开始是用红、黄、白颜料在烧好的陶器上描绘螺旋纹、蛇形纹以及编制纹等，后来，主要是在经过磨制的陶器上描绘红色纹样。

彩陶艺术是新石器时代的主要绘画艺术，它和旧石器时代的艺术相比，是一种全新的艺术，它显示了早期人类对生活美的追求。