

人文海洋
普及丛书
总主编◎吴德星

最值得珍藏的海洋文化丛书

Ocean Art

海洋 艺术

康建东◎主编

全国海洋观教育基地郑重推荐

中国海洋大学倾情奉献

中国海洋大学出版社
CHINA OCEAN UNIVERSITY PRESS

最值得珍藏的海洋文化丛书

Ocean Art

海洋 艺术

主编/康建东

文稿编撰/张晶晶

图片统筹/姜大伟 王积庆

中国海洋大学出版社

· 青岛 ·

致谢

本书在编创过程中,中国海洋大学康建东等在资料图片方面给予了大力支持,在此表示衷心的感谢!书中参考使用的部分文字和图片,由于权源不详,无法与著作权人一一取得联系,未能及时支付稿酬,在此表示由衷的歉意。请相关著作权人与我社联系。

联系人:徐永成

联系电话:0086-532-82032643

E-mail:cbsbgs@ouc.edu.cn

图书在版编目(CIP)数据

海洋艺术/康建东主编. —青岛:中国海洋大学出版社, 2012.5

(人文海洋普及丛书/吴德星总主编)

ISBN 978-7-5670-0005-6

I. ①海… II. ①康… III. ①艺术史—世界—普及读物 IV. ①J110.9-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第088838号

海洋艺术

出版人 杨立敏

出版发行 中国海洋大学出版社

社址 青岛香港东路23号

网址 <http://www.ouc-press.com>

责任编辑 王积庆 电话 0532-82032349

印制 青岛海蓝印刷有限责任公司

版次 2012年5月第1版

成品尺寸 185mm × 225mm

字数 73千字

邮政编码 266071

电子信箱 wangjiqing@ouc-press.com

订购电话 0532-82032573 (传真)

印次 2012年5月第1次印刷

印张 10

定价 29.80元

以海之名，艺术从此有了蓝色的梦想。唱一首有关大海的歌，带着陶然入境的心情，在艺术的殿堂里，倾听海的呼吸，感受海的律动……

人文海洋普及丛书

总主编 吴德星

顾问

- 文圣常 中国科学院院士、著名物理海洋学家
管华诗 中国工程院院士、著名海洋药物学家
冯士筭 中国科学院院士、著名海洋环境学家
王曙光 国家海洋局原局长、中国海洋发展研究中心主任

编委会

- 主任 吴德星 中国海洋大学校长
副主任 李华军 中国海洋大学副校长
杨立敏 中国海洋大学出版社社长
委员 (以姓氏笔画为序)
丁剑玲 方百寿 白刚勋 曲金良 朱 柏 朱自强
刘宗寅 齐继光 纪丽真 李夕聪 李学伦 李建筑
徐永成 康建东 傅 刚 魏建功

总策划 李华军

执行策划

杨立敏 李建筑 李夕聪 朱 柏 纪丽真

普及海洋知识
迎接蓝色世纪

文圣常

二〇二二年三月

著名物理海洋学家、中国科学院资深院士文圣常题词

弘扬海洋文化 共享人文华章

——出版者的话

海潮涌动，传递着大海心底最深沉的呼唤；人海相依，演绎着人与海洋最炽热的情感。慢慢走过的岁月，仿佛是船儿在海面经过的划痕，转瞬间成为永恒。这里既有海洋的无限馈赠，更有人类铸就的恢弘而深远、博大而深邃的海洋文化。

为适应国家海洋发展战略需求，普及海洋知识，弘扬海洋文化，我社倾力打造并推出了这套“人文海洋普及丛书”，希望能为提高全民尤其是广大青少年的海洋意识作出应有贡献。

依托中国海洋大学鲜明的海洋学科和人才队伍优势，我社一直致力于海洋知识普及和海洋文化传播工作，这是我们自觉肩负起的社会责任，也是我们发自心底对海洋的挚爱，更是我们对未来海洋事业发展的蓝色畅想。2011年推出的“畅游海洋科普丛书”，在社会上产生了广泛而良好的影响，本丛书是我社为服务国家海洋事业献上的又一份厚礼。

本丛书共6个分册，以古往今来国内外体现人文海洋主题的研究成果和翔实资料为基础，多视角、多层次、全方位地介绍了海洋文化各领域的基础知识和经典案例及轶闻趣事。《海洋文学》带你走进中外写满大海的书屋，倾听作者笔下的海之思、海之诉；《海洋艺术》带你穿越艺术的历史长廊，领略海之韵、海之情；《海洋民俗》带你走进民间，走近海边百姓，一睹奇妙无穷的大千世界；《海珍食话》让你在领略海味之美的同时了解它们背后的文化故事；《海洋探索》引你搭乘探险考察之船，体验人类在海洋

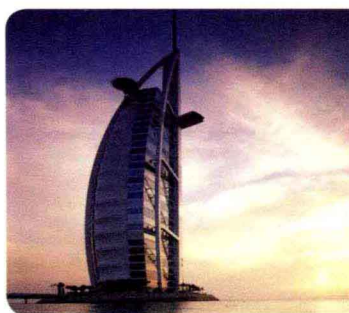
探索过程中的每一次心跳；《海洋旅游》为你呈现大海的迤逦风光，而海洋文化价值的深度挖掘更会令你把每一处风景铭刻在心……

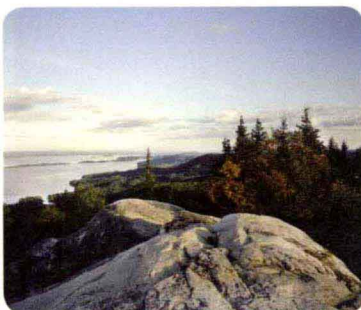
本丛书以简约隽永的文字配以大量精美的图片，生动地展现了丰富的海洋文化，让你在阅读过程中享受视觉的盛宴。典型案例的提炼与基础知识的普及相结合，文化、历史、轶闻趣事熔于一炉，知识性与娱乐性融为一体，这是本丛书的主要特色。

为打造好这套丛书，中国海洋大学吴德星校长任总主编，率领专家团队精心创作；李华军副校长为总策划，为本丛书的出版出谋划策。90岁高龄的中国科学院资深院士、著名物理海洋学家文圣常先生亲笔题词：普及海洋知识，迎接蓝色世纪。本丛书各分册的主编均为相关领域的专家、学者，他们以强烈的社会责任感、严谨的治学精神、朴实而不失优美的文笔精心编撰，为丛书的成功出版奠定了牢固基础。

这是一套承载着人文情怀的丛书，她洋溢着海洋的气息，记录了人类与海洋的每一次邂逅，同时也凝聚了作者和出版工作者的真诚与执著。文化的魅力在于一种隽永的美感，一种不经意间受其浸染的魔力，饱览本丛书，你可能会有些许的感动，会有意想不到的收获……

热爱海洋，要从了解海洋开始。愿“人文海洋普及丛书”能使读者朋友对海洋有更加深刻的认识，对海洋有更加炽热的爱！

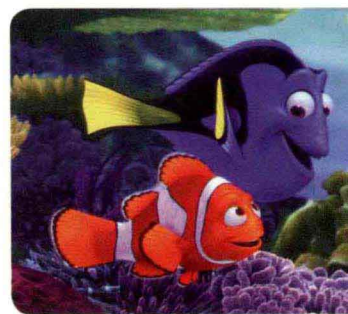

画一扇窗，用蓝色画笔勾勒出海浪的线条，再在画纸的正中偏上的位置，用红色画笔画出太阳的笑脸。此刻，你便光荣地成为了一名“海洋小画家”。你能想象得出由这简单的几个意象所构成的“窗外海景”吗？

你问我什么是艺术的缔造，海洋艺术的魅力又在何处。我想说，再多的描述都不过是语言的组合，再多的笔墨都难以写尽对大海的想象。所以，呈现在你面前的这本书，不过是领略海洋艺术的小小窗口。其中每一件艺术品，以及它背后的故事，都是有关海洋的诉说。它们如同色彩斑斓的石子，总在你意想之外，折射出大海最灿烂的光束。

你千万不要小看这本不算厚重的书，它要在有限的体量内，尽其所能地容纳海洋艺术经典，带你进入绚丽的海洋艺术天地。绘画与雕塑，因大海的潮起潮落、风云变幻而不再凝固为古老干涩的一纸、一塑；遥远的海上旋律写满大海的心情，传递歌者对大海的眷恋；海洋建筑的每一处棱角，因有大海相依而变得和谐与美好；影视天地，因融入大海的深邃与磨难而愈加生动，愈加震撼人心……

还记得心中最早对大海的想象吗？还怀揣最初成为艺术家的梦想吗？或许我们逃避不掉滚滚而至的成长的车轮，但我们依然可以保有对海洋的向往、对艺术的挚爱。让兴趣从阅读开始，让梦想从认知启程。还等什么，翻开下一页吧，一次神秘而瑰丽的海洋艺术之旅马上开始了……

海洋绘画与雕塑 (001)

- 神秘海洋的原始印象 002
- 海洋艺术之巅——灿烂的地中海文明 008
- 海上噩梦——画布上的怒涛与海难 018
- 波涛间的刀光剑影——画笔下的海战 028
- 心随海动，帆影叠行——以海洋为“主角”的绘画 035
- 一人·一海·一世界——走进艺术殿堂的海边身影 042
- 水墨丹青下的浩渺烟波——中国海洋国画艺术 048
- 走进东海民间海洋美术世界 053
- 拥抱海洋——现代海洋雕塑艺术 059

海洋音乐 (065)

- 从劳动中来——古老而悠远的旋律 066
- 大海啊，故乡——那些伴随我们成长的歌声 070
- 五线谱上的瑰丽海景 079
- 航路上飘荡的串串音符 088

海洋建筑 (093)

逐水而居的脚印——水中建筑·海上天堂 094

与海交织的建筑奇迹 101

海上海下，长虹横卧——各具特色的海底隧道和跨海大桥
..... 111

海洋影视 (119)

源自海洋的心路历程——面向大海的探索 and 发现、记录与反思
..... 120

银幕上硝烟弥漫的大海 127

银幕上那些永恒的海难瞬间 133

走进动画世界中的童趣大海 140

海洋绘画与雕塑

以海命名，这是一座布满绘画与雕塑艺术的圣殿，这也是一次心旷神怡、精彩迭出的长途旅行。即刻启程，让我们揭开神秘海洋面纱，抚摸从先民石笔到现代艺术的海洋脉络，在海难与战争中感受生命的凝重；于阳光照耀的沙滩一览大海之魅力，从海边的身影品味海洋之底色；放逐山水间，触摸水墨丹青下的浩渺烟波。

↑ 西班牙太阳海岸洞穴壁画——海豚

神秘海洋的原始印象

任何作品都带有奔腾流逝着的时间。它既沉浸在亘古洪荒之内，又蕴涵于最为遥远的未来之中。

——雕刻家 罗伯特·斯密森

在艺术的长河里，我们乘一叶扁舟顺流而下，一路欣赏，一路陶醉，却往往忽略了长河源头那一道最初的风景。那是人类面对神秘大自然，第一次尝试描摹出它的模样；那是人类在饥寒交迫的生活中，第一次眷顾美的所在；那里饱含着原始先民为求繁衍生息而仰望万物神灵时的默默期许与敬畏。我们的祖先在迎海而立的岩壁上，用石块或赭土为海洋描摹出最初的画像。没有丰富的色彩描绘，没有逼真的细节刻画，他们用最为稚拙的“笔触”，勾勒出人类绘画史上最初的线条。

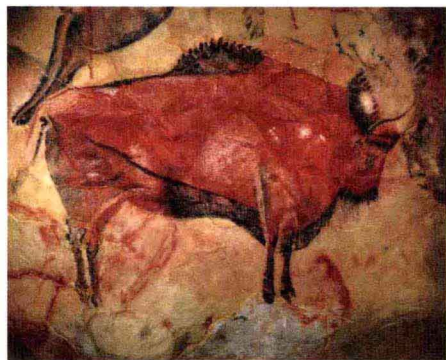
时至今日，我们或许已无法确定海洋绘画艺术从何处诞生、为谁所勾勒。但是，随着艺术考古的深入发展，躺在大地深处，抑或潜身海底的海洋艺术珍品，逐一向世人展露出那遮掩已久的容颜。一扇历史之窗由此打开，我们仿佛看到了原始先民依海而居、靠海为生的生活图景……

公元前3万年，历史画卷展开至旧石器时代的奥瑞纳文化时期。此时，漫长的冰河

↑ 拉文特岩画

期终于到了末端。目光触及的远方，一片春暖花开、生机盎然。暖暖的阳光下，万物在沉睡中渐渐苏醒，我们的绘画艺术正是在此时“粉墨登场”。在深邃、漆黑的洞穴中，古象、黑牛、野鹿等动物形象在原始先民的描摹下栩栩如生，随着流动的烛光清晰可见，闪现着不为人知的神秘之光。两万年以后，中石器时代到来，冰河融裂，万物复苏。随着气候转暖，原始先民的画板由黑暗的洞窟转移到了露天崖壁，岩画荣升为此时绘画的主角。在地中海西岸，一幅原始画面在石灰质山岩的隐蔽处若隐若现，这便是西班牙东部著名的拉文特岩画。绘画发展到此时，原来简约单一的动物描摹，已被更为多彩的生活图景所取代。成群的动物

↑ 西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画

悠然行走，错落有致。几笔线条简单勾勒出人的模样，宛如挂在壁崖之上的剪影，充满浓郁的生活气息。

此时此刻，生活在大海之滨的原始先民也开始了对海洋的描绘。在他们的眼中，对深不可测的海洋充满了无限遐想。它时而波光粼粼、安静柔美；时而呼啸而至，甚至吞噬掉他们的家园。潮涨潮落，岸边跳跃的鱼虾，慵懒的贝蟹为生活于此的原始先民提供了丰富的物产，更点燃了他们涂画海洋的灵感与激情。在这里，大海既是食物的来源之所，又是海洋艺术的资源宝库。这里书写着先民虔诚的祈祷，隐藏着征服自然的小小野心，更孕育着艺术创作的万般灵感……

原始艺术中的沧海桑田——卡卡杜岩洞壁画

数万年前，在幽暗的洞穴中，生活在澳大利亚北部的原始居民专注地在石壁上挥动着画笔。狩猎场景、生活用具、神话传说、人物造型、飞禽走兽，无一不进入他们描绘的壁画。是他们把想象与笔墨毫不吝啬地赐予了这片秘密的艺术天堂。数万年后的今天，他们的后代仍然生活于此，身体力行，传承着最为古老的文化；他们的岩洞壁画享誉全球，讲述着原始艺术的沧海桑田。

在澳大利亚北部城市——达尔文市的卡卡杜国家公园内，保存着当地最为古老的绘画艺术遗迹。高高耸立的悬崖是当地特有的地理风貌，而壁画艺术则“栖居”于这些悬崖上的岩洞之中。风格迥异、内容丰富的壁画有7 000多处，有的达18 000岁高龄。最值得一提的是那些描绘

↓ 卡卡杜壁画

动物的作品，仿佛一颗颗活化石，见证了冰天雪地，见证了无际桑田，也见证了辽阔沧海……

最早的壁画诞生于最后一次冰河时期。当时海平面较低，因此，生活于大陆的动物如袋鼠、鸕鹚以及现已绝迹的巨型动物，扮演了壁画的主角。而随着冰河时期的结束，海平面不断上升，原来悬崖下的广阔平原一时间变成了汪洋大海和小小港湾。此时，巴拉蒙达鱼和梭鱼等鱼类占据了壁画的半壁江山，以海洋生物和渔猎生活为表现题材的绘画越来越多。

仔细观察石壁上的这些画像，你便会发现，当地的绘画总是在描画动物外形的同时将其内部构造也细致地展现出来，于是，动物的肌理清晰可见。据说，这些壁画是人们蘸着猎物的鲜血或是和着不同颜色的矿物质涂抹而成的，足以见得当时土著居民的聪明才智与审美水平。

当澳洲的原始居民吹着习习海风，开始一天的渔猎生活时，远居北冰洋威瑟尔岛的原始先民在干什么呢？同样濒临大海，他们在海洋艺术的天地里又会创造出怎样的辉煌？让我们跨越赤道，穿越太平洋，到北极圈以北的冰雪王国去探个究竟！

沉睡万年的原始艺术——威瑟尔岛的地下长廊

你能想象出在数万年前，北冰洋上的一个小岛生活着这样一群人吗？他们依海而居，繁衍生息；他们以渔猎为生，与驯鹿为伴；他们以坚硬的石片为刻笔，将当时的生活图景一一刻绘在天然的画屏之上。眼见为实，一次重大的考古发现惊醒了“沉睡万年的原始艺术”，它便是挪威威瑟尔岛的地下长廊。

↓ 挪威壁画中的船只

