

How?

仇 静/编

人类最古老的艺术

RENLEI ZUI GULAO DE YISHU

新世界出版社
NEW WORLD PRESS

How?

RENLEI ZUI GULAO DE YISHU

人类最古老的艺术

新世界出版社
NEW WORLD PRESS

图书在版编目 (C I P) 数据

人类最古老的艺术 / 仇静编. -- 北京 : 新世界出版社, 2012.5

(图知天下)

ISBN 978-7-5104-2809-8

I. ①人… II. ①仇… III. ①艺术史-世界-古代-通俗读物 IV. ①J110.92-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第090459号

人类最古老的艺术 (图知天下丛书)

策 划: 北京华语世图图书中心

作 者: 仇静

责任编辑: 苏一沫

责任印制: 李一鸣 龙京

出版发行: 新世界出版社

社 址: 北京西城区百万庄大街24号 (100037)

发 行 部: (010) 6899 5968 (010) 6899 8733 (传真)

总 编 室: (010) 6899 5424 (010) 6832 6679 (传真)

<http://www.nwp.cn>

<http://www.newworld-press.com>

版 权 部: +8610 6899 6306

版权部电子信箱: frank@nwp.com.cn

印 刷: 北京鑫富华彩色印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1000mm 1/16

字 数: 200千字

印 张: 11

版 次: 2012年6月第1版 2012年6月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5104-2809-8

定 价: 25.00元

版权所有, 侵权必究

凡购本社图书, 如有缺页、倒页、脱页等印装错误, 可随时退换。

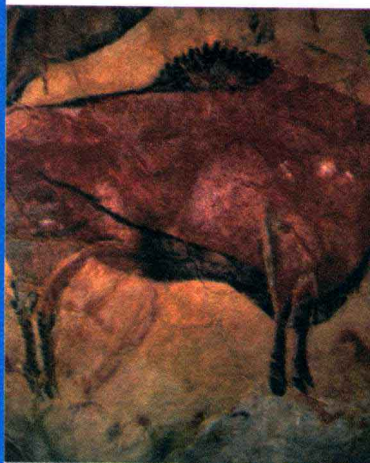
客服电话: (010) 6899 8638

前言 Fore word

艺术与人类一同诞生，它是人类最真实最本质最美丽的表现。不论何时何地，艺术作为人类精神、情感的体现，一直都在记录着人类精神文明的发展。艺术不是孤立存在的，它与人类的经济、政治、社会、文化有密切的关系，是人类存在与发展最有力的证明。

本书从历史悠久的岩画艺术、辉煌久远的壁画艺术、技艺精湛的绘画艺术、精美绝伦的雕塑艺术、鲜为人知的窟雕艺术、美轮美奂的建筑艺术、庄严神圣的建塔艺术、神秘奢华的陵墓艺术、巧夺天工的青铜艺术等方面入手，配以精美生动的图片，介绍了对社会发展有着深远影响的古老艺术，再现了一段段生动的历史。

希望通过本书对于这些古老艺术的讲解，能够让读者领会到艺术的可贵，更加珍惜人类历史上珍贵的古老艺术。

目录

一 历史悠久的岩画艺术

1. 列文特岩画：远古文明的见证 / 001
2. 欧洲旧石器时代的艺术 / 006
3. 原始岩画创作者之谜 / 009
4. 大巧不工的阴山岩画 / 012
5. 举世震惊的史前岩画群 / 015
6. 年代久远的澳洲岩画 / 016

二 辉煌久远的壁画艺术

1. 线条优美的粟特壁画 / 019
2. 惊世骇俗的撒哈拉沙漠壁画 / 022
3. 罕见的海底洞穴壁画 / 025
4. 形神兼备的内蒙古辽代壁画 / 027
5. 生动形象的唐皇墓穴壁画博物馆 / 031
6. 精妙绝伦的敦煌壁画 / 033
7. 珍稀的庞贝遗址壁画 / 036

三 技艺精湛的绘画艺术

1. 神秘莫测的纳斯卡地画 / 039
2. 鲜为人知的裹尸布绘画 / 043
3. 木板上绘制的埃及法老肖像 / 046
4. 绘制精巧的汉墓帛画 / 048
5. 身体上的绘画：原始文身 / 051

目录

四 精美绝伦的雕塑艺术

1. 诺克雕塑：西非艺术之珍 / 053
2. 尼尼微城的雕塑探秘 / 057
3. 谜团重重的复活节岛巨像 / 061
4. 堪称奇迹的宙斯巨像 / 064
5. 流芳百世的维纳斯雕像 / 066
6. 砖雕艺术顶峰：沁县砖雕 / 068
7. 北朝佛光：龙兴寺佛像雕塑 / 070

五 鲜为人知的窟雕艺术

1. 传说中的埃洛拉石窟群 / 075
2. 佛教圣地：阿旃陀石窟 / 078
3. 天下第一的巴米扬大佛 / 082
4. 恢弘博大的吴哥窟 / 083
5. 大漠宝库：敦煌莫高窟 / 086

六 美轮美奂的建筑艺术

1. 绚丽多彩的玛雅建筑艺术 / 091
2. 古罗马建筑奇迹：圆形竞技场 / 095
3. 最辉煌的宗教建筑：圣彼得大教堂 / 097
4. 希腊国宝：帕特农神庙 / 100
5. 山脊上的建筑奇迹：马丘比丘 / 102

目录

七 庄严神圣的建塔艺术

1. 建造于丘陵上的婆罗浮屠大塔 / 105
2. 世界建筑奇迹：亚历山大灯塔之谜 / 109
3. 史上最宏伟的建筑：埃及金字塔 / 111
4. 5000多年前的“巴别”通天塔 / 118
5. 历史悠久的巴库少女塔 / 121
6. 淹没在沙海中的尼雅佛塔 / 123

八 神秘奢华的陵墓艺术

1. 古老而美丽的印度泰姬陵 / 127
2. 荒凉神秘的帝王谷陵墓群 / 131
3. 清帝陵：世界第一皇家陵园 / 135
4. 没入海底的韩国王陵 / 138
5. 气势雄浑的女皇陵 / 140
6. 声名远扬的摩索拉斯陵墓 / 144
7. 唯我独尊的西汉皇帝陵 / 148

九 巧夺天工的青铜艺术

1. 传承宗教的古印度青铜造像 / 153
2. 叹为观止的汉代“马踏飞燕” / 156
3. 青铜之冠：秦代铜车马 / 158
4. 海底发现的希腊青铜武士 / 161
5. 不可思议的三星堆青铜礼器 / 165

历史悠久的

ishi youjiu de yanhua yishu 岩画艺术

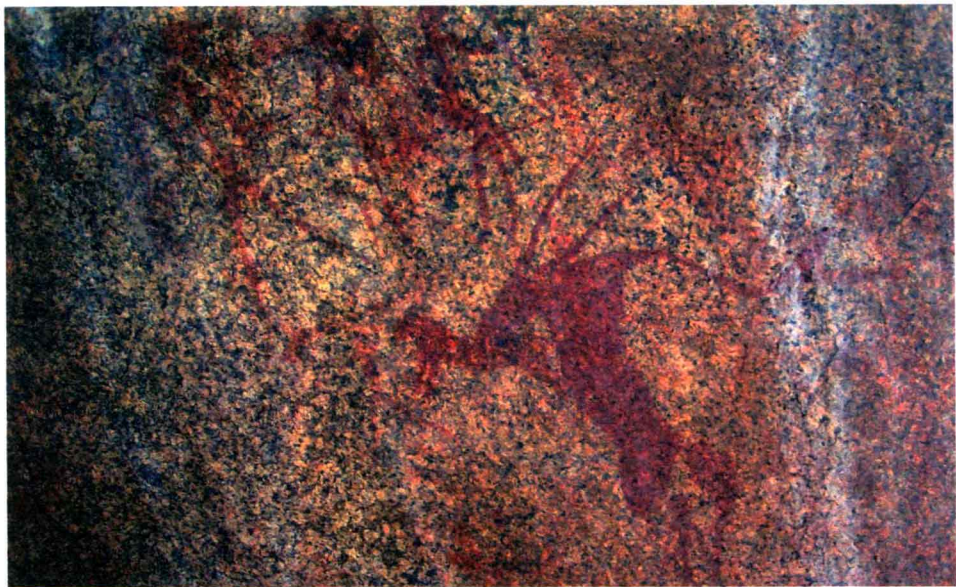
岩画，是距今至少上万年的原始人类的一种古老而又神秘的艺术创作。这种在全球五大洲都曾被发现的岩石上的绘画，无不具有抽象的构图、恢弘的场面、纯熟的技法和原始的主题这些鲜明的特点，它们让每一位现代参观者都赞叹不已。人们从那模糊的色彩中看到是生动的历史画面，从那简单的线条中看到是真实的生活场景。所有这些，似乎都在向人们传递着某种神秘的信息，只是今天能够真正读懂的人似乎太少。

1. 列文特岩画：远古文明的见证

欧洲中石器时代美术的一个重要分布地区在欧洲南部的地中海

沿岸，此处的岩画不仅分布广泛，而且其发生与流行的时间也更为久远。

1903年，在西班牙东部地中海沿岸列文特地区荒芜的山丘间，西班牙原始艺术研究者丁·卡夫雷·阿吉洛在特鲁埃耳的卡拉帕塔的山岩下，首先发现了绘有三只鹿和一头牡牛的红色岩画。自此以后，列文特地区成为热衷于探索古代文明的探险家的乐园。随后不久，探险家们相继发现了约40处岩画遗迹，而且有大量的人物和动物的绘画出现在岩画上。这些露天壁画自进入中石器时代以来，取代了原始的洞穴壁画并开始流行，而且岩画风格与弗兰科——坎塔布连地区的壁画明显不同。但是这种岩画的来源尚无定论，大体有两种说法：一种认为它源于非洲，另一种认为它是列文特

地区文化的继续，因此被称为列文特美术。

这种艺术究竟从何而来？创作者通过这些神秘而古老的岩画，又向人类传达了什么？这些将是需要探讨的问题。

值得注意的是，列文特的岩画不是画在洞穴壁上，而是画在露天的石灰质山岩的隐蔽处。岩画大多是彩绘，刻画很少见到。这些岩画具有自己的创作特点。首先，列文特岩画着重表现那些朝气蓬勃、充满斗志的力量，尤其是手执弓箭的勇士，更是其创作主题中的宠儿。这反映了新的更富于感情的人类精神。弓箭在当时的狩猎活动中占据重要地位。岩画的创作者

或许早已认识到了弓箭的作用，因此出现了大量的有关弓箭的图画。

同时，岩画中还存在着大量的描绘部落之间战争的场面。然而，这些壁画并没有提到战争的原因，作者的意图在于表现弓箭手们的智慧、勇气和力量。在战争场面的岩画中，有表现服装与发式不同的两个部族之间的战斗的。从这些画面中，我们可以推测出列文特人曾经同其他海上部族进行过战争。

除了军事方面外，日常生活也成为列文特岩画的主题之一。而当时的日常生活事务主要是由妇女负责的，如采集果子、收集谷物、播种、照顾

孩子、操持家务、参加节庆和宗教活动等等。这些画揭示了妇女在社会中的地位和作用，并暗示了人类生活方式正在发生某些变化。艺术家在捕捉最富有包孕性的瞬间以及再现生动的生活场面上，取得了恰到好处的效果。列文特岩画的最大特点就在于对人体的细致描绘，这在旧石器时代的艺术中是没有的。如加苏里亚峡谷的一幅图画，描绘了两名射手准备射杀从高处跳下的山羊：两名射手屏息凝视，等待决定性的一瞬间。这种画面将一种紧张气氛带给了每一位观赏者，有一种“此时无声胜有声”的感觉。除此以外，岩画还表现出了高度的风格

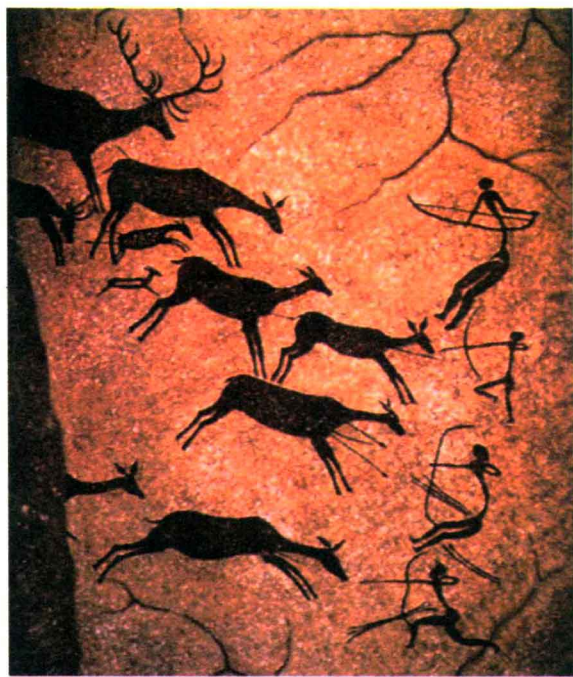
古老神秘的岩画

化，主要体现在对人体某部分的歪曲或夸张。如人的身体，经常是细长的，有时就像一根直的或略为弯曲的棍子，腰部处理得极细小，仿佛被截断了一样。与细身点腰形成强烈对比的是那画得仔细且过大的腿和头部。小腿肚粗且凸出，头画得圆而大。除了头部其他部位均以细条状代之，我们称之为线状人物。此外，通常还画出头部的装饰，这或许是那个古老时代审美风格的体现。当然还有一些比较写实的、符合人体正常比例的绘画，如阿尔佩拉的绘画。这些绘画风格上的差

异，并不具有时间上的延续性，而是明显的地方性差异。

从这些岩画中可以看出，神秘的列文特“艺术家”不再是孤立地看待个别的动物和人，而是将其看成生动的事件。他们善于利用各种不同的形象，通过对人与人或人与动物之间的关系的处理，编排出一幕幕生动的场面。比如在一幅狩猎场面的岩画中，有一只狂奔的动物腾空飞奔，四蹄伸展，神采飞扬。在人物形象的刻画方面，也充满了动感和速度。同时，他们已能用绘画语言来叙述猎人简朴的冒险生活和部落发生的历史事件，叙述宁静的

☺ 加苏里亚峡谷捕猎山羊的岩画

家庭生活和热火朝天的劳动场景。虽然列文特岩画的作者也是狩猎民，但他们的画与旧石器时代的洞穴壁画在性质上完全不同。这些画中常有较多的人物形象，因此带有很强的故事性或主题性。

在列文特岩画中，美与不美不是存在于个别形象上，而是体现在整体构图中，这是以往的绘画所没有的。同时，由于生存条件和生活方式的限制，这些岩画的作者们对自然风景毫无兴趣，他

岩画中的神秘图案

们对人物周围的环境不屑一顾，也很少表现植物，对其所画的动物和人物形象总是赋以投影式的轮廓，甚至有些近似于线条加粗的简笔画。

艺术是在不断变化的，变化赋予了它新的活力和创作余地。列文特岩画也是如此。在列文特美术发展的末期，出现了更加抽象化的倾向，作品形象严重缺乏表现性，也不再表现事件而成为单纯的一种象征。一切内在的运动感都消失了，人物渐渐趋于图解化、简单化，变成了某种难以理解的符号，并且逐渐加入了伊比利亚半岛上的新石器时代的象征性和描绘性

的绘画风格，创作风格大为改观。这些现象显示了人类理智的一个发展过程。抽象化、符号化已经成为列文特岩画发展的一个趋势，而且，这种遍及伊比利亚半岛的绘画并未中断，而是不断发展、不断创新，列文特岩画也因此具有了更为重要的文化意义。

列文特岩画的时代早已化为历史，但是透过那一幅幅形象生动、独具风格的图画，我们仍可以推断出那一时代独特的生活方式和神秘的宗教文化。列文特岩画的真正涵义一直为人们所关注，这也是研究者们在今后将继续探索的问题。

粗线条的人物描绘

2. 欧洲旧石器时代的艺术

1879年夏天，西班牙业余考古学家马塞利诺·特·索特乌拉带着他五岁的小女儿玛丽亚去阿尔塔米拉的洞穴进行调查。年幼身小的玛丽亚爬进了一个低矮的洞口，在黑暗中她毫不害怕，从容地点燃蜡烛来观察周围。当她看到一头公牛时，发出了叫声：“爸爸，看，公牛！”马塞利诺丢下铁锹，快步跑入洞穴。他的女儿站在那里，激动地用手指着洞穴的顶部，于是他举起提灯，看见在穴顶上，用褐色、红色、黄色和黑色颜料画着的史前野

牛的图画。这是万年前的宏伟艺术品。

从此，人类祖先最早的地下画廊就不再是秘密了。阿尔塔米拉洞穴也终于在1879年的夏天初次向世人展示它作为旧石器时代绘画艺术宝库的魅力。

阿尔塔米拉洞穴很大，其长度接近312米，著名的“大壁画”画于洞穴顶部，是一幅14米长的大型作品。其中动物形象包括15头野牛、3只野猪、3只母鹿、2匹马和1匹狼。所画野牛，姿态不一，栩栩如生：刨地的、卧躺的、吼叫的、中了长矛而奄奄一

息的。这些壁画的风格和技巧是如此的纯熟，以至于自它们被发现之后的很长时间，没人相信它们是出自原始人之手，而都认为是现代人的作品。

十几年之后，在法国又发现了旧石器时代岩画。E. 里维埃在 1895 年发现了拉穆梯洞穴。里维埃认为此岩画是旧石器时代的作品，因为此前他也参观过阿尔塔米拉的岩画并深深地为之感动。但基于工艺学上的考虑，他的推测被否定了。

直到 1901 年，L. 加比唐和 H. 勒伊出版了列斯·科巴里斯和冯·特·高姆这两个洞穴的岩画，并确认它们属于旧石器时代。由于他们的盛名，从此关于这些岩画的制作年代的争议也就

渐渐地销声匿迹了。

1902 年，考古学家阿贝·亨利·布罗伊尔也进入了那个洞穴，从地下挖掘出不少动物骨头，上面的雕刻画几乎和洞穴顶上的完全一样。

接下去的 20 年，是在法国和西班牙进行史前洞穴有计划探索的 20 年，大量欧洲旧石器时代的岩画和其他史前历史艺术遗存连续不断地被发现。

1940 年 9 月 12 日，马塞尔·拉维特和他的三个朋友结伴出游来到这里。这些少年追逐一只狐狸爬上了当地众多小丘中的一个，在一株连根拔起的大树所留下的缝隙中偶然发现了拉斯柯洞穴的地下画廊。洞穴的形状像一只翻船，大约有 27.4 米长，9.1

阿尔塔米拉洞穴壁画中的牛

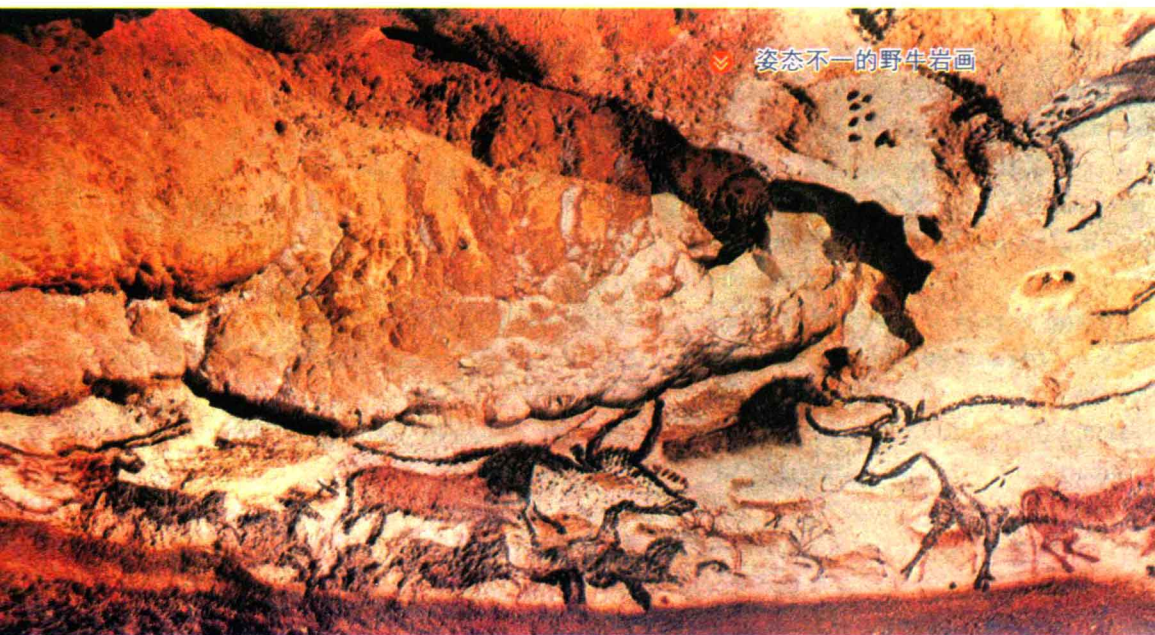
米宽。在马塞尔·拉维特所带的一只手灯所发出的昏暗灯光下，他们在岩壁上看到了使他们感到恐怖动物形象。自此以后，拉斯柯洞穴就成了世界著名的史前艺术宝库。有人称之为“史前的西斯廷教堂”。

在欧洲，特别是在西班牙的东北部和法国的西南部还发现过 100 多个布满石器时代绘画和雕刻的洞穴。但是，许多都因时间和气候的影响而毁损了。

总的来说，绘画是欧洲旧石器时代最精彩的艺术品种类，多绘制在洞穴壁或顶上。内容以野兽为主，如野牛、猛犸象、披毛犀、鹿等。这些动物是当时人们狩猎中搏斗的敌手，是人们

赖以生存的食物。因此创作者们对它们十分熟识，观察细致入微，画得轮廓准确，神态逼真，还染有红、黄、褐、黑等多种颜色，是洋溢着生命力美的艺术形象。从制作技巧上看，他们对于工具材料的运用，也已达到相当高的水平。

欧洲旧石器时代晚期出现的奥瑞纳文化、梭鲁特文化和马格德林文化遗址出土的以及上述洞穴中出现的雕刻和绘画，是迄今为止所知的人类最早的艺术品。人类在长期的劳动中体会到了节奏和韵律，这种感受成为产生艺术和谐感的重要因素，人类经过长期的观察和想象，终于创造了艺术。

姿态不一的野牛岩画

阿尔塔米拉洞穴里的岩画

3. 原始岩画创作者之谜

从 18 世纪起，人们在非洲这块古老大陆的山地、悬崖峭壁上发现了许许多多史前岩画。这些岩画虽然十分粗糙，但形象个个栩栩如生。它虽不如欧洲岩画产生得那样早，但要比大洋洲的更为古老，而且它不像欧洲岩画只集中分布在法国、西班牙，而是分布极为广泛。更引人注意的是它的数量多，流传广，仅撒哈拉地区就有 3 万个岩画遗址被发现，时间则

经历了上万年。

最早发现非洲岩画是在 1672 年，要比欧洲岩画早发现 150 年。当时委内瑞拉一个葡萄牙人旅游团到莫桑比克旅游观光，一个偶然机会，旅游团成员在岩壁上发现了一幅画着动物的岩画，当即他们就向里斯本皇家美术学院作了报告。

1752 年，由 E.A. 弗雷德里克率领的非洲探险队在非洲东海岸鱼河两