

二十一世纪
中国高等院校
美术与设计教育教材

ERSHIYI SHIJI

ZHONGGUO GAODENG YUANXIAO

MEISHU YU SHEJI JIAOYU JIAOCAI

XIFANG MEISHUSHI

西方美术史

主编 吴永强

● 湖南美术出版社

贵州民族学院
华中师范大学艺术学院
南京师范大学美术学院
北京航空航天大学美术学院
浙江美术学院
山西大学美术学院
湖南师范大学美术学院
四川美术学院
西安美术学院
辽宁大学文化传播学院
四川航空航天大学
重庆邮电学院
西华大学
北京航空航天大学
四川大学艺术学院
成都大学
美术学院
华南师范大学
中央美术学院
清华大学美术学院
贵州大学美术学院
重庆工商大学设计艺术学院
深圳大学
北京文化职业学院
福建师范大学美术学院
新疆艺术学院
集美大学艺术学院
西南民族大学美术学院
西南师范大学美术学院
湖南师范大学美术学院
湖南科技学院美术学院
东南大学
扬州大学艺术学院
西南科技大学美术学院
云南艺术学院
陕西师范大学美术学院
西安科技大学
西安工程大学
西安美术学院
西北第二民族学院
四川音乐学院美术学院
贵州师范大学美术学院
重庆大学美术学院
四川音乐学院
湖北美术学院
西南民族大学美术学院
广州美术学院
湖南师范大学美术学院
湖南科技学院美术学院
扬州大学艺术学院
西南科技大学美术学院
云南艺术学院
陕西师范大学美术学院

XIFANG MEISHUSHI

二十一世纪
中国高等院校
美术与设计教育教材

西方美术史

主编：吴永强

XIAO MEISHU YU SHEJI JIAOYU JIAOCAI

· 湖南美术出版社 ·

二十一世纪中国高等院校美术与设计教育教材

西方美术史

主 编：吴永强

责任编辑：许 涌

责任校对：徐 盾

出版发行：湖南美术出版社

(长沙市东二环一段622号)

经 销：湖南省新华书店

印 刷：长沙化勘印刷有限公司

开 本：889 × 1194 1/16

印 张：16.75

印 数：1-5000册

版 次：2006年12月第1版 2006年12月第一次印刷

书 号：ISBN7-5356-2536-3/J·2334

定 价：48.00元

图书在版编目(CIP)数据

西方美术史 / 吴永强主编. — 长沙：湖南美术出版社，2006
(二十一世纪中国高等院校美术与设计教育教材)

ISBN 7-5356-2536-3

I. 西… II. 吴… III. 美术史—西方国家—高等学校—教材
IV. J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第103781号

【版权所有，请勿翻印、转载】

邮购联系：0731-4787105 邮编：410016

网址：<http://www.arts-press.com/>

电子邮箱：market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题，请与印刷厂联系调换。

二十一世纪
中国高等院校
美术与设计教育教材
编委会

总主编：黄宗贤
彭本人

编委：（按姓氏笔画顺序排列）

马一平
文红
王豫湘
龙全
吕晶晶
吕小瑞
许平亮
许亮森
刘俊
孙延俊
李蔚青
李白玲
李彤
吴永强
吴昊
陈航
陈琦昌
张小鹭
张苏
张宝洲
张春新
项锡黔
赵健
赵培生
胡绍中
胡梅芳
贺万里
贺丹晨
秦璞
郭线庐
梁昭华
唐英
戚跃春
黄宗贤
黄建成
谢正强
程丛林
彭本人
蒋啸镒
焦长虹
詹文瑶
魏小杰

选题策划：彭本人
总编辑：墨夫
总监制：汪华
总体设计：白阜

ERSHIYI SHIJI ZHONGGUO GAODENG YUAN

西方美术史

编委会

主 编：吴永强
副主编：张晶燕
编委会：（按姓氏笔画顺序排列）

王 译
刘 琦
邵 军
吴永强
吴永建
李冷然
李坤明
张晶燕
高 力
樊 平

目 录

第一章	原始艺术	1
第一节	旧石器时代艺术	1
第二节	新石器时代艺术	5
第二章	古代两河流域艺术	7
第一节	苏美尔艺术	7
第二节	阿卡德艺术	9
第三节	巴比伦艺术	10
第四节	亚述艺术	12
第五节	古代波斯艺术	13
第三章	古埃及艺术	15
第一节	早王国时期的艺术	15
第二节	古王国时期的艺术	16
第三节	中王国时期的艺术	18
第四节	新王国时期的艺术	19
第四章	古希腊艺术	22
第一节	爱琴海文化	22
第二节	荷马时期的艺术	25
第三节	希腊雕刻艺术	26
第四节	希腊神庙及其装饰	31
第五节	希腊瓶画	33
第五章	古罗马艺术	35
第一节	伊特鲁斯坎艺术	35
第二节	罗马建筑艺术	36
第三节	罗马雕刻	37
第四节	罗马绘画	39
第六章	中世纪艺术	41
第一节	初期基督教艺术	41
第二节	拜占庭艺术	43
第三节	蛮族艺术	44
第四节	罗马式艺术	46
第五节	哥特式艺术	47
第七章	意大利文艺复兴艺术	51
第一节	早期文艺复兴艺术	51
第二节	盛期文艺复兴艺术	59
第三节	威尼斯画派	69
第四节	意大利样式主义	74
第八章	文艺复兴时期欧洲各地的艺术	78
第一节	尼德兰艺术	78
第二节	文艺复兴时期德国艺术	84
第三节	文艺复兴时期法国艺术	88
第四节	文艺复兴时期西班牙艺术	90

第九章	17 世纪欧洲艺术	92
第一节	17 世纪意大利艺术	92
第二节	佛兰德斯绘画	97
第三节	荷兰市民绘画	100
第四节	17 世纪西班牙艺术	105
第五节	17 世纪法国艺术	108
第十章	18 世纪欧洲艺术	115
第一节	“罗可可”与法国艺术	115
第二节	英国艺术的崛起	121
第十一章	19 世纪前期艺术	125
第一节	新古典主义	125
第二节	浪漫主义	132
第三节	现实主义	144
第四节	19 世纪美国艺术	151
第五节	19 世纪俄罗斯美术	153
第十二章	19 世纪下半叶艺术	157
第一节	印象派	157
第二节	新印象主义	167
第三节	后印象主义	169
第四节	19 世纪晚期的雕塑	175
第五节	象征主义	179
第六节	新艺术运动	183
第十三章	20 世纪上半叶的现代艺术	187
第一节	野兽派与立体主义	187
第二节	表现主义	200
第三节	未来派	208
第四节	抽象主义	211
第五节	幻想艺术	218
第六节	达达主义	222
第七节	超现实主义	225
第八节	20 世纪重要雕塑家	231
第十四章	20 世纪下半叶艺术	237
第一节	抽象表现主义	238
第二节	波普艺术	241
第三节	行为艺术	243
第四节	最低限艺术	247
第五节	大地艺术	248
第六节	欧普艺术	249
第七节	超级写实主义	250
第八节	观念艺术	251
彩 图		

第一章 原始艺术

艺术的产生与人类工具的制造有着极为重要的关系。人们在非洲发现了最早的石制工具，距今约250万年。¹这一事件标志着人类有意识地改造自然的开端。最初的石器是从熔岩卵石上剥落削成的，石器的不同形态取决于原材料的初始形状。在大约25万年前，人类已能制造质地平滑、形状较规则的石器，其中有的已略呈对称形状。石器造型大体按照这样的线索发展：从破坏石块的自然形状入手，先是打制出形状不规则、表面粗糙的石制工具，然后过渡到形式规整、表面光洁、初具人工韵律的石器。这一结果意味着，在工具制作的过程中，原始先民意识到物体的形式与功能之间存在着某种联系，形成了初步的形式感，而艺术创作便是从这里起步的。

第一节 旧石器时代艺术

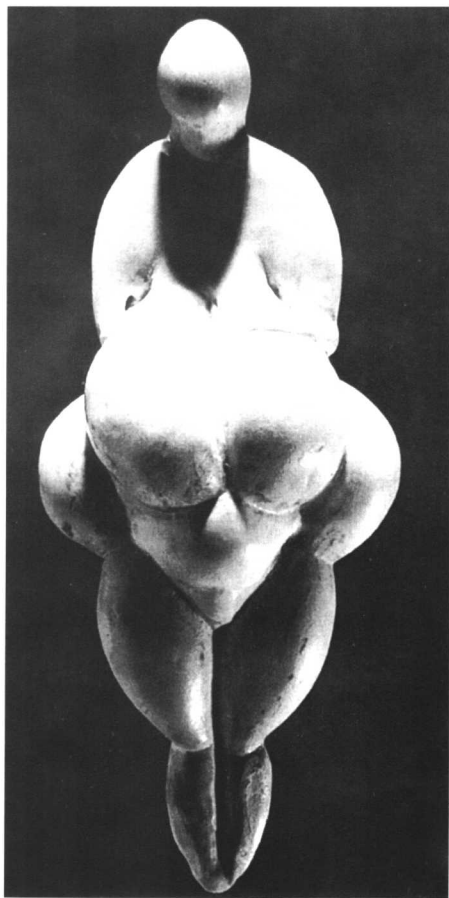

图1 (法国)《莱斯皮格女裸像》约公元前2.5万年 象牙 高14.7cm 巴黎人类博物馆

在约300万年至1.5万年前，人们用打制的方法制造石器。这时的石器加工粗糙，形状简陋，种类不多，考古学上把这种石器称为旧石器，并把人类使用这种石器的时代称为旧石器时代。

到了距今3万至1.5万年的旧石器时代晚期，即奥瑞纳文化时期（Aurignacian，时间上限为公元前3万年左右）²，人们生活在游走的部落中。为了觅食，男人猎取动物，妇女采集植物，他们栖身于岩洞，为寻觅食物而四外迁徙。自19世纪以来，人们在欧洲和近东的旧石器时代晚期遗址中，陆续发现了不少被我们叫做“艺术品”的雕刻和图画。虽然原始先民制作这些物件并非出于所谓“艺术冲动”，而是有其特定的功利目的，但无论如何，这些物件都具备了与构成“艺术品”接近的要件，所以我们有理由把艺术的诞生追溯到这样一个时代，那就是旧石器时代晚期。这时的艺术品大致可分为器物艺术和洞穴艺术。

一、器物艺术

器物艺术指原始人刻绘于牛角、兽骨及石头上的小雕刻品，或者经过加工装饰的工具和其他日常用品，大致可分为女裸造型和动物造型。其次，是石头、兽骨、兽角上的线刻画、彩画和浮雕。

1. 女裸造型

在欧洲各地迄今已先后发现60多个圆雕女裸像。它们是可随身携带的饰物，大多用质地较软的石灰

石、泥灰岩等切割而成。法国列斯普根 (Lespugue) 出土的女裸像涂有黑色，为强调乳房、腹部和臀部，把人体抽象变形为圆锥形、卵形和球形 (图 1)。在所有同类造型中，最具代表性的，是 1909 年在奥地利威冷道夫 (Willendorf) 发现的女性小雕像，被称为“威冷道夫的维纳斯” (Venus of Willendorf) (图 2)。

雕像涂以红色赭石粉末，肥硕的身体具有一种松软的肉感，夸张了女性的生殖特征：肥大下垂的乳房、发达的臀部和腹部。而其他与生殖无直接关系的身体部分被大为简化：手臂和小腿如速写般简练，差点看不见足部；头上卷曲成行的发辫占了约 3/4 的位置；面部几无细节描绘。这是一个象征多产的形象，反映了原始先民的生殖崇拜观念。³

2. 动物造型

很早就出现了表现动物的小型雕刻。到公元前 1.5 万年左右，数量大大增加。这些雕刻品大多从侧面表现动物的躯体，形象较呆板。《舔毛的野牛》(图 3) 是其中难得的一件杰作。野牛回首舔毛，神态闲适，姿态生动。在牛脖子上以肯定的刀法刻出细细的牛毛，足见当时的雕刻者已具备了相当的造型能力。

图2 (奥地利) 《威冷道夫的维纳斯》
约公元前 3 万—2.5 万年 石灰石 高
11.5cm 维也纳自然历史博物馆

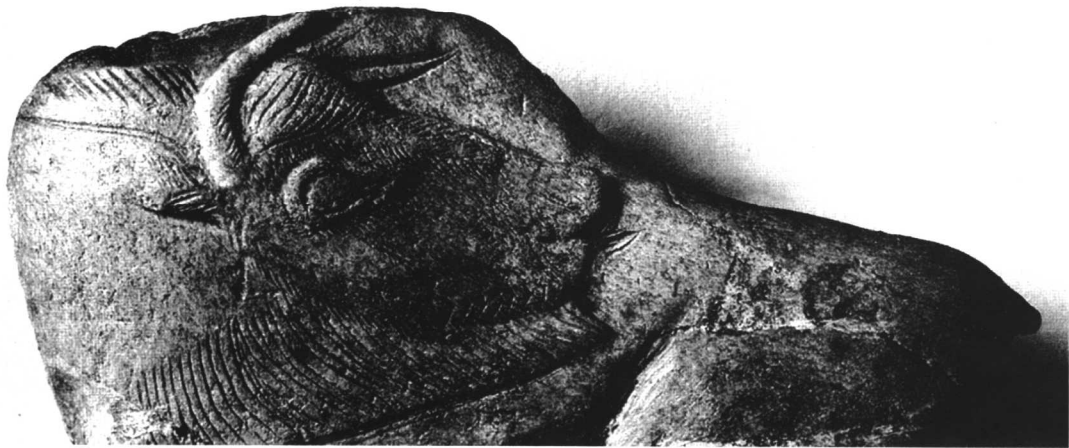

图3 (法国) 《舔毛的野牛》 约公元前 1.5 万年 长 10.5cm 圣日耳曼昂莱国家考古博物馆

二、洞穴艺术

19 世纪以来，人们在分布于法国南部和西班牙北部山区的一些洞穴中，先后发现了不少洞穴岩画和岩壁浮雕。其中著名的有阿尔塔米拉 (Altamira) 洞穴、拉斯科 (Lascaux) 洞穴、三兄弟 (Trois freres) 洞穴、雪维 (Chauvet) 洞穴等。开始，许多考古学家不相信这些洞穴作品能够出自原始人之手，便认为那是发现者为出风头，雇用当时的画家作的伪作。直到 20 世纪，这些作品才被认真对待。

1. 手印

旧石器时代洞穴中广泛出现的人类祖先的手印（图4），十分引人注目。这样的洞穴仅在西班牙、意大利、法国就有20余个。在有的洞穴中，手印竟达150余个。手印图形分阴印和阳印两种，多数为阴印。阴印是用手覆壁，再用中空的兽骨管吹喷或用抛洒颜料的方法制作而成；阳印是用手蘸上颜料，直接印在潮湿的岩壁上形成的。大部分手印为红、黑、褐、棕、紫等色，也有少量白色和黄色的。

图4（法国）《手印》 旧石器时代晚期 科斯魁尔洞穴

手印不仅记录了先民们的肉体状态，还无声地言说了他们的思想。在漆黑阴暗的岩洞里，阴型手印的绘制至少需要两人合作。因而，先民们不但以手印作为自我意识的主体——“我”——在场的明证，也证明了人类的合作关系。绘制手印的目的虽有各种推测，但一般认为和洞穴中的其他绘画一样，与某种神圣仪式有关。

2. 洞穴壁画

洞穴绘画中更多的主题是动物。有不少人类赖以食但不易捕捉的大型哺乳类动物，如马、牛、山羊、鹿和猛犸等；还有对人类具有威胁性的大型猛兽，如犀牛、狮子、熊、豹等。这些形象被画在不规则、凹凸不平的岩石上，图像交叉重叠，既无画框标示特定的范围，又无背景，甚至没有特定的平面，说明原始艺术家还缺乏构图意识。但他们卓越的写实功力，却使我们至今仍能辨识出几乎所有的动物。

西南欧的西班牙北部及法国南部以蒙特底尼为中心的地区，被称为“法兰科—康塔布尼亚美术圈”。这里遗留着大量洞穴壁画。最著名的遗迹，首推西班牙阿尔塔米拉（Altamira）洞穴壁画和法国拉斯科（Lascaux）洞穴壁画。

（1）阿尔塔米拉洞穴壁画

阿尔塔米拉洞穴长约18米、宽约9米，分为主洞和侧洞。壁画大都分布在距洞口较远的侧洞中，顶壁上绘满了各种姿态的牛，其中也夹杂着猛犸一类的野兽，被叫做“公牛大厅”。

在“公牛大厅”中，有一幅壁画，被人们称为《受伤的公牛》（图5）。画了一头中箭倒地的野牛，拼足全身力气，企图最后一搏。蜷缩的姿势和背部紧张的线条，使人感到牛的身体中蓄积着爆发力，表现了野性的生命在受创时的情态。由红、黑、白三色晕染出的单纯色彩，紧贴线条，把牛的动态结构刻画得栩栩如生。

图5（西班牙）《受伤的公牛》 旧石器时代晚期 阿尔塔米拉洞穴壁画

(2) 拉斯科洞穴壁画

拉斯科洞穴包括三个较大的主洞以及内洞和边洞，彼此间有通道相连。壁画就描绘在这些洞穴的顶部和岩壁上。它们依然以动物为主题，例如驯鹿、犀牛、山羊、猛犸、猫等，以野马为多，是气势宏大的野兽活动的场面。（彩图1）其中还有一幅带有情节的画：一头野牛将一个男人撞倒在地，野牛已经受伤，回首瞪着躺在地上的人。男人脚下有一个带钩的小棒，右边还有一根顶端呈鸟状的投掷器。此画以符号式的简洁形态，把人与兽的关系交代得十分清楚。像这样有人物的画面，在旧石器时代的绘画中还是第一次出现。（图6）

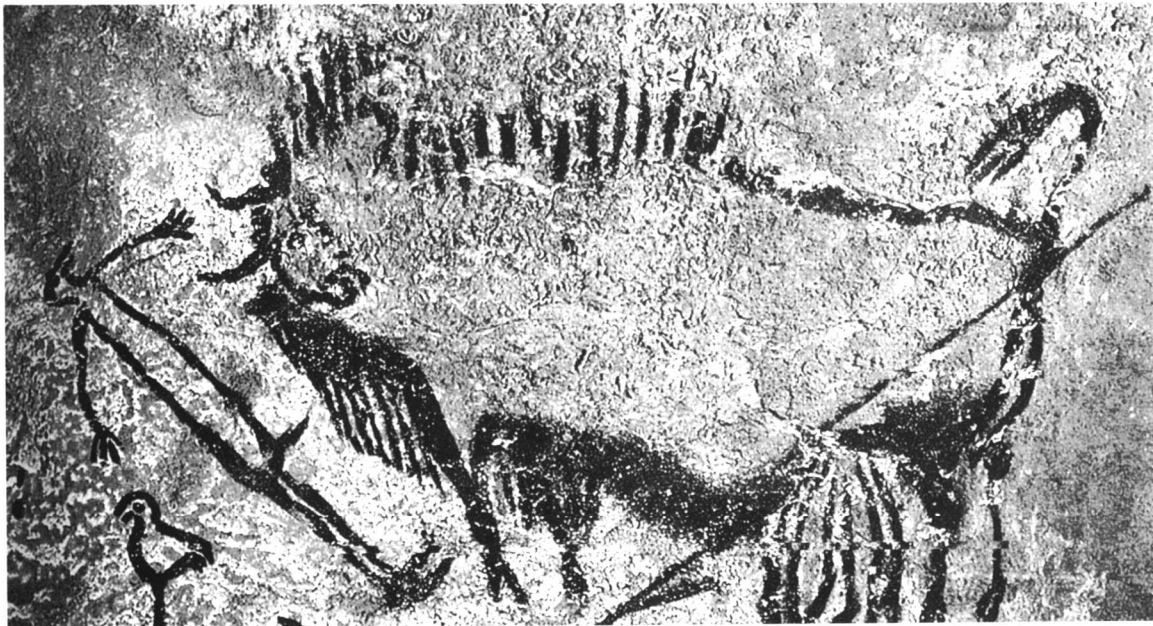

图6（法国）《野牛与人》约公元前1.6万—1.4万年 旧石器时代晚期 拉科斯洞穴

(3) 关于洞穴壁画的解读

对于洞穴艺术的创作动机，历来有不少解释。原来假设它们出于原始人装饰的目的，反映了人类天生喜欢装饰的欲望。但这个假设不能令人信服。根据一些野牛和其他动物身上出现的箭头，考古学家认为，这与原始先民的一种元逻辑思维方法——交感巫术（sympathetic magic）有相当的联系，故被推断为原始人为了保证狩猎成功而举行的某种巫术仪式留下的结果。

还有考古学家对图像的结构布局进行研究，发现在看似繁乱无规则的动物形象布局中，有一些重复出现的结构。比如，鹿常出现在洞口而在主洞中不常见，马、牛则是主洞中的常客，而肉食动物多半被描绘在洞穴系统深处。这好像暗示着一种仪式。

3. 洞穴雕塑

洞穴中也有少数雕塑。最著名的是法国特卡奥铎伯（Tuc d' Audoubert）洞穴的两对黏土堆塑的高浮雕野牛。它们位于洞穴距入口处约700米的地上，都是雄牛在前，雌牛跟随其后。与此期的绘画一样，野牛神态生动，属于自然主义风格。

在法国多尔多涅省塞尔（Dordogne, Laussel）附近的一个露天岩檐下，有一个受损严重的浮雕。女性主人公的脸为侧面，长发披肩，手里举着杯状的野牛角。她的双乳和臀部肥

硕，左手放在突出的腹部，显然已经怀孕。牛角在原始文化中往往是生殖力的象征，暗示着这是位代表着多产的母神。

第二节 新石器时代艺术

到距今一万年左右时，人类迈进了新石器时代。这时，人们制造的石器种类较多且形状端正，石器表面经过打磨，精致光滑、锋刃锐利。原始农业和畜牧业也得到了发展。于是，人们有了较固定的聚居村落，母系氏族公社达到了繁荣阶段。

一、岩壁画

新石器时代出现了岩壁画，其遗迹主要分布在北欧、地中海沿岸的西南欧，(图7)表现了猎人追逐草食动物的情形，可见这个时期的画面已有了情节性安排。而更多的岩画，形象描绘已具有明显的抽象特征。叙事性与装饰性结合，是新石器时代绘画与旧石器时期绘画显著的区别。

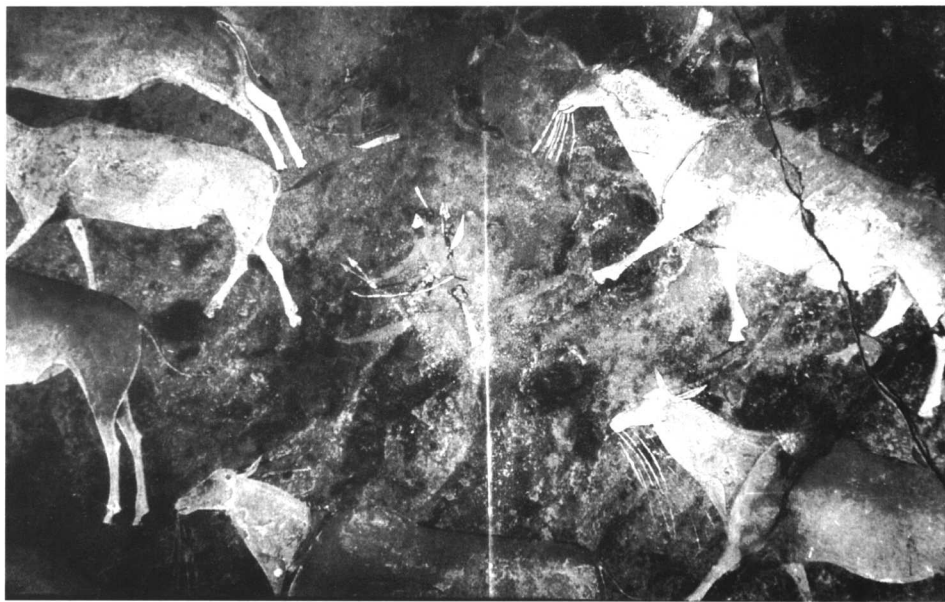

图7 (南非)
《狩猎图》新
石器时代 开
普敦南非博物
馆

二、陶器

陶器是新石器时代出现的重大成就。当人们有了相对稳定的定居地后，他们需要烧煮和盛装食物的容器。迄今可知的最早的制陶技术，出现于西亚两河流域。装饰陶器的方法开始很简单，以手指在湿黏土上压出印记，用指头、指甲或尖头棍在湿黏土上划痕。后来，原始匠人们又在陶器表面用色彩绘画。这些刻上或画上的图案，是我们所知的最早的纯装饰艺术。在东欧约同时代制作的陶器，常被描绘或塑造成人或动物的形象。

三、巨石建筑

新石器时代末期和青铜时代初期，大约公元前2950年至公元前1600年之间，在欧洲大陆，尤其是大西洋沿岸，陆续出现了一些规模巨大的巨石建筑，它们以雄伟的气势，至今震撼着参观者的心灵。

巨石阵 (Stonehenge) 是由体积巨大、挺拔直立的石块构成的巨型圆圈。最著名的遗迹, 是位于英格兰南部索尔兹伯里平原 (Salisbury Plain) 上的“斯通亨治” (Stonehenge) (图 8), 距伦敦约 120 公里。它是分好几个阶段建成的。今天遗留下来的石阵, 其实仅是这座庞大而复杂的建筑阵列中的一个部分, 残留有大约 90 块巨大的石头, 还有大约 50 块巨石, 在漫长的岁月中已经失踪。巨石阵由一圈直立的石块支撑一些卧式的石块 (又称“过梁”), 排成同心圆。这些高达两米、极为沉重的石料居然多数是从 30 公里以外的地方运来的, 有的还来自 200 公里以外的威尔士 (Wales) 山区! 历史学家估计, 把这些石块拖到工地约需一千人, 而整个工程的建成, 大约需要两百万个工时。

考古资料显示, 巨石矗立的地方当时并没有人居住, 因此, 建造巨石阵的目的一直令人费解。曾有学者提出, 这是一座观测天文的原始设施, 证据是, 当夏至和冬至日, 太阳都在某一特定石块的特定位置出现。但今天大多数考古学家却不认同这种看法, 他们认为, 这里很可能是某种聚会和举行宗教仪式的场所, 它能够给居住在这一地区的农人和牧人以强烈的族群感。⁴

巨石阵宏大的形式中所蕴涵的震慑力, 使我们看到它的建造者在没有金属工具的情况下, 在观念和技术上的卓越, 以及在形式上所体现的精确、对称和统一。

巨石建筑工程让我们惊叹人类祖先所具有的高度的组织协作能力, 并且让我们看到了他们对人与神灵关系的关注以及想要把握自己命运的尝试。巨石建筑所显示的先民们对生存与死亡的理解, 正是艺术活动中至今还在不断被探究的母题。

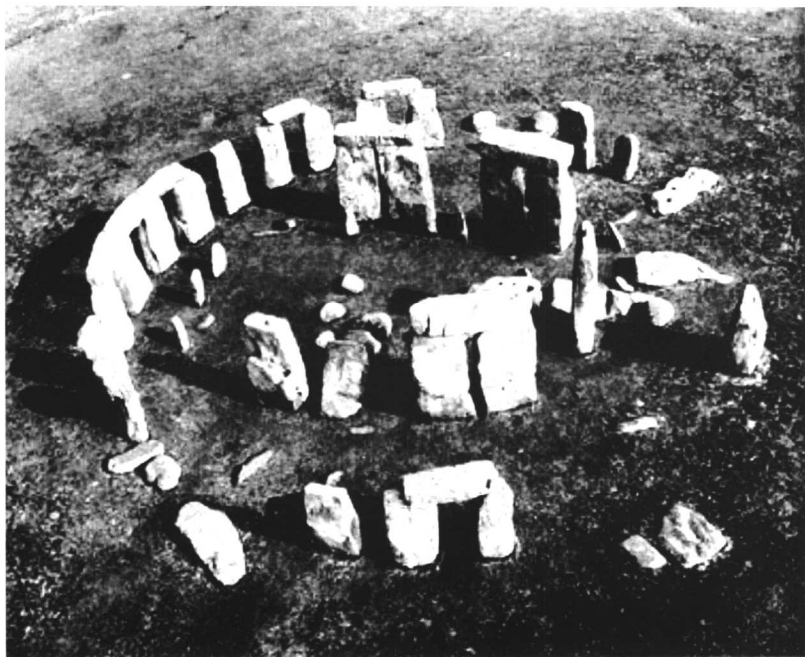

图8 (英国)“斯通亨治”巨石阵 约公元前2100—2000年 英格兰索尔兹伯里平原

注释:

¹ [美]理查德·利基著《人类的起源》, 吴汝康等译, 上海科学技术出版社1995年版, 第29页。

² 19世纪法国考古学家维摩提埃把旧石器时代划分为舍利、阿修尔、穆斯特、奥瑞纳、索鲁特和马格德林六个文化期。一般认为, 从奥瑞纳文化时期开始旧石器时代进入晚期。

³ 那时, 人们尚未认识到男性在生殖中的作用, 因而生殖崇拜就表现为对母性的崇拜。参见《中国古代性文化》, 刘达临著, 宁夏人民出版社1993年版, 第24页。

⁴ [英]布朗丛书公司编著《古代文明》 老安等译, 山东画报出版社2003年版, 第301页。

第二章 古代两河流域艺术

亚洲西南部的亚美尼亚群山孕育了两条著名的大河：幼发拉底河（Euphrates）和底格里斯河（Tigris）。两河上流地区为山地，下游则形成一块巨大的新月形冲积平原。春季河水泛滥，溢出河岸，沉淀下一层肥沃的淤泥。早在公元前5000年前后，人们就开始开挖水渠，人工灌溉并种植农作物。丰沛的河水使两河之间的土地成为富庶之地，这就是古代被称作美索不达米亚（Mesopotamia）的地区。美索不达米亚源自古希腊语，意为“河间地区”。

当时，两河流域分为南北两部分，北部称亚述（Assur），南部称巴比伦尼亚（Babylonia）。巴比伦尼亚又分为南北两部，在尼普尔（Nippur）以北，称阿卡德（Akkad），以南称苏美尔（Sumer）。在这片土地上，多个民族和国家的相互替代，共存与融合，共同创造了历史上最早的农业文明。古代两河流域文明与古埃及文明、中国文明一起，被并称为世界最古老的三大文明。

第一节 苏美尔艺术

在旧石器时代，两河流域已有人居住。大约在公元前6500年到前3700年间，苏美尔人（Sumerian）来到这里，与当地居民融合，成为南部两河流域的主要居民。大约在前3500年，这里出现了第一批城市。当时苏美尔地区存在着十多个彼此独立的城镇。城中有规模宏大的神庙，掌管在高级祭司手中，是城市经济、宗教、政治和行政中心。后来王权日益扩大，各城邦先后形成君主政体，修建了大规模的宫殿，有的宫殿遗址达6000平方米。由于缺少石材，这里的建筑所用材料多为晒干的土坯。苏美尔人还用厚实坚固的城墙把城市保护起来，以抵御外敌入侵。

苏美尔人发明了人类最早的文字系统。这种文字以头细尾粗的芦苇秆笔刻在黏土泥板上，在潮湿的泥板上压出楔形的笔画，故被称为楔形文字（cuneiform）（图9）。以后，楔形文字为亚述人、巴比伦人和波斯人继承发展。文字的传播，使人类文明发展迈出了重要的一步。楔形文字记录了人类历史上最早的史诗《吉尔伽美什史诗》（The Epic of Gilgamesh），比《荷马史诗》还早1500年。

苏美尔初期的陶器工艺已具有相当先进的工艺技巧。如在伊朗苏萨出土的彩绘陶杯，杯身均匀，以优美的线条，将狗、山羊、飞鸟的形象组织成为彩绘图案，极具装饰性。在乌鲁克的一座神庙中发现的雪花石膏瓶，描绘了人们向神献祭的情景。瓶上的图案设计在方向、空间安排和分类上显示出的规则性，表明苏美尔艺术家具有良好的构图意识。

在苏美尔人的社会生活中，礼赞众神是极为重要

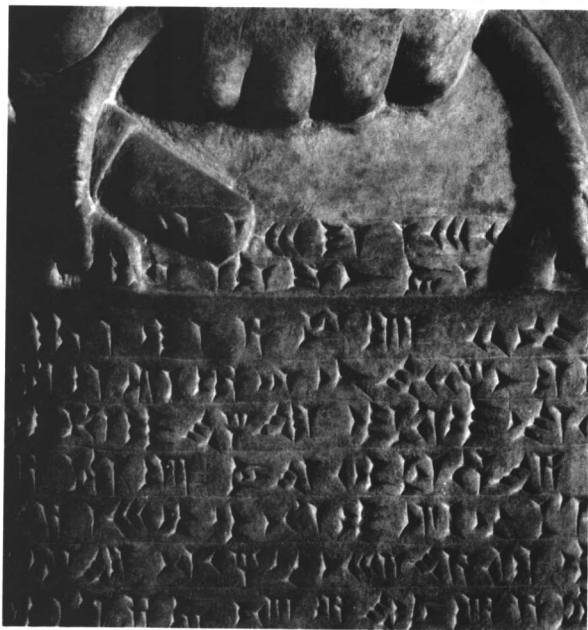

图9 楔形文字泥板 苏美尔文明

的内容。在一些神庙中，人们找到了好些圆柱或圆锥状的雕像（图10）。它们以一种白色大理石刻成，全都双手交握胸前，大大的眼睛目视前方，仿佛穿越时空在向我们眺望。这些人物形象以对称的姿势或立或跪，姿态安详。有人认为，他们是苏美尔人供奉的神像；也有人认为，他们是祭司或供养人像。这些雕像的头发和胡子以沥青染成黑色，双眼以贝壳和黑色大理石镶嵌。这种手法在埃及和希腊雕像中也经常采用。

苏美尔人使用印章有悠久的历史，甚至楔形文字还未出现时，他们就开始使用圆筒印章（图11）。当时凡有身份的人，甚至包括一些奴隶，都随身佩带印章。其作用一方面如今人使用的印章，一方面兼具护身符的功能。印章大多是用大理石或其他珍贵石材雕琢，图案多与神话有关，并配有文字，变化多端，十分精美。印章文化在美索不达米亚绵延了三千余年，直到亚历山大大帝征服西亚，才渐渐消失。

图10 男立像 雪花石膏 公元前2700—前2500年 苏美尔文明 巴格达 伊拉克国立博物馆

图11 圆筒印章 高3.7cm 稀有玉 公元前2500—前2450年 苏美尔文明 巴黎卢浮宫

在乌尔王陵中发现的镶嵌画被称为《乌尔的准则》（Standard of Ur）（图12），是十分精美的作品。镶嵌在一个由贝壳、红石灰岩和天青石嵌在沥青中装饰起来的盒子上。盒子的一面展现战争场面，另一面则展现和平生活的情景。在表现战争场景的一面中，我们看到

上方为乌尔国王率军出征，左边则是衣衫褴褛的俘虏；中间一行为头戴头盔的步兵；下面是驴拉着的四轮战车，战士们在追杀敌人。此时艺匠已善于表现空间，如用透视法表现重叠的驴，倒地的敌人与奔驴的位置关系等，构图安排也极具匠心。

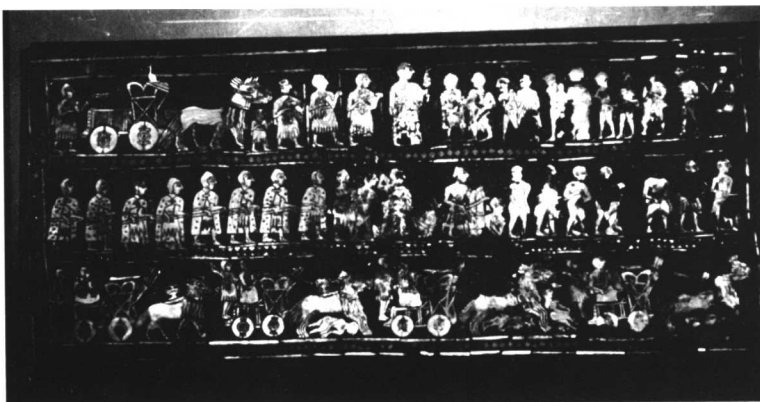

图12 《乌尔的准则》 公元前3000年 镶嵌画 20.3 × 48.5cm 苏美尔文明 伦敦大英博物馆

第二节 阿卡德艺术

在苏美尔人的城市以北约二百多公里的地方，说闪米特语（Semitic）的阿卡德人建立了自己的城市。阿卡德人向苏美尔人学习文化，长期以来，两个民族共存共荣，共同创造发展两河流域文明。但在公元前2370年，两个民族之间爆发了大规模的战争。阿卡德人的国王萨尔贡（Sargon，意为“真命天子”），率军征服了苏美尔各城邦及两河流域全境，并把势力扩张到叙利亚（Syria）的一部分，建立了已知最早的中央集权制王国——阿卡德帝国（Akkadian Empire）。

阿卡德统一时期，社会经济有了新的发展。此时的艺术风格与苏美尔人作品中体现的倾向有所不同。苏美尔人的艺术礼赞众神，而阿卡德人的艺术则为国王服务，艺术描写趋向写实。

在尼尼微（Nineveh）出土的一个青铜头像，被认为是萨尔贡王本人的头像（图13）。国王有挺直的鼻梁、坚毅的双唇，强化了统治者的威严。整齐有序的发辫、旋涡状的繁复的胡须增强了雕像面部的明暗变化，使国王面容更有生气。虽然原来眼中镶嵌的宝石已经丢失，但我们可以想象当年它们在眼窝中发出逼人光芒的情景。作品显示了阿卡德雕塑的写实风范和青铜浇铸技艺的娴熟。

萨尔贡王的孙子纳拉姆—辛（Naram-Sin）自诩为“四方之王，普天下之王”，在统治期间（公元前2254—前2218年在位）多次发动战争，使帝国向西、北、东面扩张。在苏萨发现的一块红砂岩纪念碑上，描绘的正是纳拉姆—辛率部战胜阿卡德最强大的敌人——卢卢比人（Lullubi）后的庆祝场面。（图14）雕刻家改变了过去那种带状的重叠式构图，而使用单一平面的构图方式。纳拉姆—辛头戴表示神性的角，比例几乎有其他战士的两倍，如神一样崇高。国王脚踏着敌人的尸体，面对着其他求饶的败兵。画面顶端，高悬着伊丝特女神之星，士兵在生长着树木的山坡上攀登。这是艺术史上首次出现的风景。

阿卡德王国在纳拉姆—辛死后不久就日渐式微，终至灭亡。在又经历了一些朝代变迁后，自称为“乌尔之王，苏美尔和阿卡德之王”的乌尔纳姆（Ur-Nammu）建立了乌尔第三王朝（约公元前2113—前2006年，乌尔第一、二王朝存在于苏美尔早王朝时期）。为宣扬神权，他

图13 萨尔贡王头像 公元前2300—前2200年 青铜 高36cm 巴格达 伊拉克国立博物馆

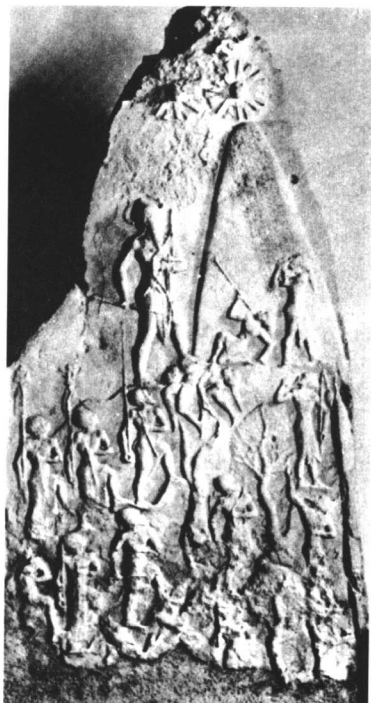

图14 纳拉姆—辛王纪念碑 约公元前2270年 粉红砂岩 高约203cm 巴黎卢浮宫

修建了著名的金字塔形神庙。对于居住在平地的苏美尔人来说，山不但被认为是带来生命之水的发源地，并且是众神居住之处。因此他们把神庙建在人造的平台上象征圣山，这些平台演变成阶梯状的金字形庙塔，被称为吉库拉塔（Ziggurat）。现位于伊拉克境内乌尔的一个庙塔遗址（图15），被认为是一个残存的月神台。它的实体为夯土结构，外贴黏土砖。底层塔体涂沥青呈黑色，象征世界；中间保留砖头出窑时的红色，象征人世；顶层为最为高贵、代表神的白色。整个庙塔庞大巍峨、庄重简洁，是独创一格的神庙建筑的典范。

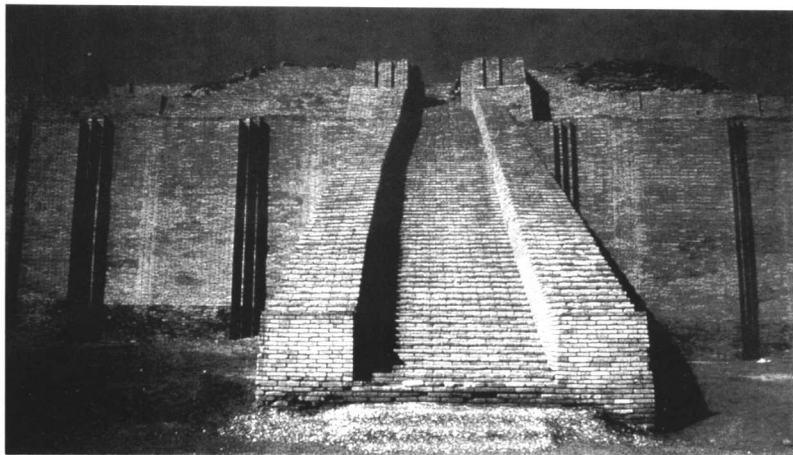

图15（伊拉克）乌尔城的吉库拉塔 约公元前2100年 乌尔第三王朝 底面积约65m × 43m 现高约21m 伊拉克乌尔

第三节 巴比伦艺术

乌尔第三王朝灭亡后，经历了诸多城邦纷争、霸业迭兴，巴比伦城（Babylon）在公元前18世纪时，成为汉穆拉比（Hammurabi）国王治理的巴比伦庞大帝国的中心。巴比伦城遗址位于今日伊拉克境内、巴格达市南88公里处。

在汉穆拉比的政绩中，最值得称道的，是他于公元前1760年左右颁布了《汉穆拉比法典》，这是历史上保存完整的最早的法律文件。这部法典的条目共有282条，虽然自诩“伸张正义，惩治邪恶，不允许恃强凌弱”，¹但事实上却是一部保护强者利益的法律。法典用楔形文字铭刻在石碑上，碑文上方是表现神授汉穆拉比王以法典的浮雕（图16）。

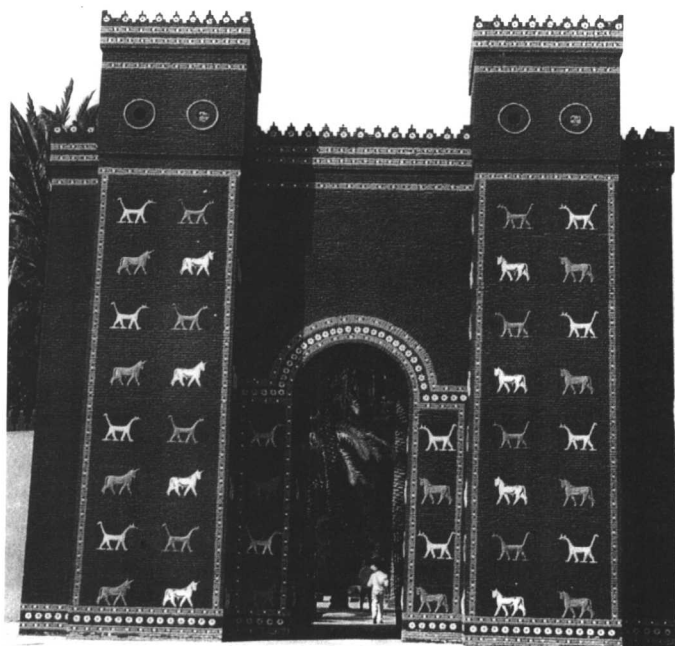
国王肃立在圣山（即塔庙）上，与其相对的是端坐的太阳神沙马什（Shamash），他头戴只有神才能戴的海螺形尖帽，正将法典交到国王手中。国王和神的眼睛都被雕刻成具有透视特点的侧面状。整个雕刻手法圆浑、古朴，较苏美尔时期的手法更为成熟。

汉穆拉比国王去世后，巴比伦王国国力日衰，经过了漫长的战争动荡与朝代更迭。在国王尼布甲尼撒二世（Nebuchadnezzar II，公元前605—前562年在位）时期，新巴比伦王国迎来了帝国最强盛时代。当时，巴比伦城面积达850公顷，鼎盛时期居民人口多达25万，是美索不达米亚最美丽的城市。城内有壮丽的庙宇、豪华的宫殿，据说还有举世闻名的巴比伦通天塔和空中花园。城区由多座塔楼和高大坚固的城墙环绕卫护。城墙

图16 《汉穆拉比法典》石碑（局部）公元前1972—前1750年 玄武岩石碑 高225cm 巴黎卢浮宫

上可并行两辆四马拉行的双轮战车。古希腊作家希罗多德 (Herodotus) 约公元前 450 年到过此城。他赞叹道：“其壮美是人类有史以来绝无仅有的。”² 巴比伦城有八扇青铜大门可供进出。伊什塔尔城门 (Ishtar Gate) 据说是八座城门中最雄伟的一座。德国考古学家将其拆掉，把砖块运往柏林，在博物馆中重现了这一壮观 (图 17、图 18)。

图 17 伊什塔尔门 约公元前 575 年 琉璃砖 高 14.73m 柏林博物馆 (修复)

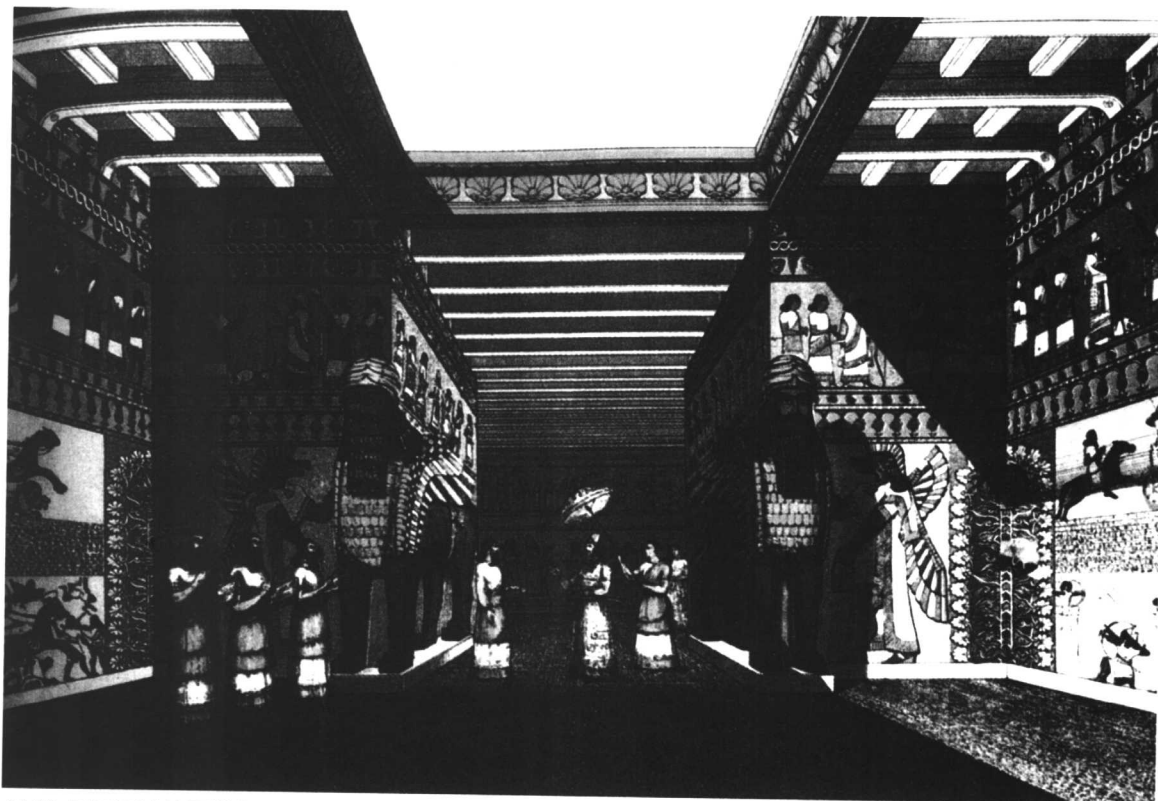

图 18 国王亚述纳西帕尔二世 (Assurnasirpal II) (公元前 9 世纪) 位于底格里斯河畔的尼姆如德城 (Nimrud) 的王宫内景再现图