

埃及的雕塑 與繪畫

「永生的信仰」引導

埃及人創造了許多舉世聞名的藝術品，其中埃及的「雕塑」與「繪畫」可說是藝術史上的絕世經典！

埃及的雕塑與繪畫

發行人：楊培中

文編：陳菊秋

翻譯：劉雲茹

潤校：王文忠

排版設計：嘉典廣告設計有限公司

印刷製版：香港雅昌印刷管理集團

法律顧問：魯實文律師事務所

出版者：閣林國際圖書有限公司

地址：台北市建國北路二段33號9樓之7

電話：(02) 25167911 (02) 25167918

傳真：(02) 25069625

登記證：行政院新聞局局版台業字第6192號

畫社發帳號：19332291

出版日期：2001年3月初版

ISBN：957-9220-86-7

定價：NTD250元

本書原著由西班牙巴塞隆納的Parramon Ediciones, S.A.出版並擁有全球西班牙版權。山東美術出版社擁有全球中文版版權，轉授權台灣閣林國際圖書有限公司繁體中文版。

凡本書相關的文字及圖片等，未經版權所有人許可，無論藉由任何形式皆不得翻印利用或是擅自的變更影像、拷貝或是錄製。

版權所有・翻印必究

《古文明藝術手冊》系列叢書：

埃及的文化與藝術

埃及的雕塑與繪畫

羅馬的文化與藝術

羅馬的雕塑與繪畫

希臘的文化與藝術

希臘的雕塑與繪畫

拜占廷藝術

哥倫布前之美洲藝術

古文明藝術手冊

埃及的雕塑 與繪畫

閣林國際圖書有限公司

J309.411
20061

港台書

古文明藝術手冊

埃及的雕塑 與繪畫

閣林國際圖書有限公司

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

目錄

引言

尼羅河的藝術：

尼羅河：生命之泉/交通要道
/地理上的孤立位置/藝術是
權力的代表……………6-7

概論

永恆的雕刻與繪畫：

奧西里斯的神話/永生/木乃
伊化……………8-9

埃及式的風格：

肖像的神聖力量/雕刻與繪畫
的表達方法/完整的呈現……
……………10-11

雕刻及繪畫上的遺跡：

墓穴的祕密/掠奪者/天然條
件……………12-13

雕刻與繪畫：匿名的手工匠

工匠或藝術家/工作室組織/
各司其職……………14-15

象形文字的藝術：

文章與圖像/象形文字/符號
解讀……………16-17

雕刻：

作品的位置所在/皇室雕像與
平民雕像/墓穴裡的陪葬物品
/木乃伊/五臟六腑/替代的雕
像/模型……………18-19

雕刻：材質與技術

材質/不同種類的石材/木材
與金屬/最後加工/技術……
……………20-21

浮雕與繪畫：

浮雕與繪畫：共通的表達方
法/技術方法的選擇/圖畫的
位置所在……………22-23

繪畫藝術的表達方法：

尋求勻稱性/繪畫藝術的常規
/色彩的運用……………24-25

金銀手工藝：

大規模的金銀手工藝品/珠寶
/材質：神明的身體/技術……
……………26-27

王朝前時期

形狀的覺醒：

巴達利亞那文化/那加達一世
的文化/那加達二世的文化……
……………28-29

古王國

復古風：

預見的朝代/第三王朝：左塞
王的雕像/第三王朝的特有風
格……………30-31

象徵法老王的雕刻藝術：

君主的肖像/第四王朝：凱佛
連藝術/第五王朝和第六王
朝：貝比一世的跪像……
……………32-33

貴族與平民雕像：

第四王朝：備用的頭顱/第五
王朝的新肖像學/第六王朝……
……………34-35

繪畫與浮雕：題材

仿古的題材/金字塔的作品/
金字墳墓的主題……………36-37

法老王的繪畫：

第三王朝/第四王朝/第五、
第六王朝……………38-39

彩繪金字墳墓：

第三王朝的金字墳墓/第四王
朝的金字墳墓/第五王朝的金
字墳墓/第六王朝的金字墳墓
……………40-41

裝飾藝術：

雪花石膏杯/細木手工藝/金
銀手工藝/第一中間期的金銀
手工業……………42-43

中王國

新雕刻肖像學：

服裝：時代的反映/新造型/
女性肖像/方形立體雕像/猶
太律師、模型、跪像……
……………44-45

手藝的復甦：

不同的風格/中王國的第一批
雕像/門圖何泰普-奈伯黑貝
德雷的雕像/塞梭斯德立斯一
世的雕像/材質……………46-47

塞梭斯德立斯三世與阿門 內姆哈特三世的現實主義 探索：

新思潮/對奧西里斯的迷信/
塞梭斯德立斯三世的統治時
期/阿門內姆哈特三世的雕像
……………48-49

繪畫和浮雕的題材：

古王國的同化作用/新的題材
/「靈柩的作品」……………50-51

貴族與平民壁畫：

新氣象/私人的浮雕和繪畫/
第十一王朝/貝尼哈杉/第十二王朝/貝尼哈杉/德黑烏地何泰普/法老們的裝飾品……52-53

裝飾藝術：珠寶

珠寶的款式/烏塞荷式的項鍊/梅那特式的項鍊/胸飾/王冠/陶器/西克索民族的軍事革新……54-55

新王國**巨大雕像：肖像學**

一個雕刻品的新環境/仿古風：巨大雕像和人面獅身的大道/私人雕像：工匠嶄新的一頁……56-57

理想中的雕像：

阿茲黑帕蘇之像
阿茲黑帕蘇：法老的肖像/杜德摩西斯和阿美諾菲斯的雕像/阿美諾菲斯三世，改變的開始……58-59

阿頓—神論：

阿克那頓：支持異教的法老/革新的風格/卡爾那卡的巨大雕像/奈菲兒蒂蒂的美麗雕像……60-61

形式的再定義：

信仰的重建/官方標準的重建/霍輪希布將軍……62-63

拉姆賽斯家族的雕像：

王朝初期的君主/唱高調的法老拉姆賽斯二世/拉姆賽斯二

世時期的巨大雕像/一個時代的末期……64-65

繪畫與浮雕：新題材

貴族們的主題/神廟的主題：戰爭場景/墳墓的新作品……66-67

帝王谷（一）：繪畫

帝王谷/繪畫的偉大時期/壁飾的概述……68-69

帝王谷（二）：

形式的演變

初期/在特勒埃爾-阿瑪爾那之後/拉姆賽斯家族的墓園……70-71

特勒埃爾-阿瑪爾那的改革：

自然主義的追尋/新人物：阿頓神和法老/卡爾那卡：初期/宮殿裡的繪畫……72-73

位於夏克阿布德埃-古爾那的貴族墓地：

高級官員的地下墳墓：浮雕與繪畫/政府官員：大部分是不知名的/傑出的典範……74-75

皇宮和神殿的裝飾：

阿茲黑帕蘇的祭祀神殿/馬爾加達皇宮/特勒埃爾-阿瑪爾那皇宮/卡爾那卡的神殿……76-77

紙草紙上的作品：

紙草紙上的圖像/死者之書/諷刺作品……78-79

裝飾藝術：

亞洲國家的影響/特勒埃爾-阿瑪爾那之前的陶器/特勒埃爾-阿瑪爾那之前的金屬製品/特勒埃爾-阿瑪爾那時期和拉姆賽斯時期/第三中間期……80-81

圖坦卡門王的寶藏：

偉大的發現：圖坦卡門王，年輕的法老/豐富的寶藏……82-83

晚期**雕刻與繪畫：**

/雕像的新背景/第二十五、第二十六王朝：最好的作品/墓穴裡的浮雕/石碑……84-85

托勒密時期**托勒密時期的雕刻****與繪畫：**

希臘的影響/托勒密時期的雕刻/托勒密時期的浮雕……86-87

羅馬時期**雕像與繪畫**

羅馬的征服：模型藝術的新氣象/埃爾法蘊沙漠的雕像/梅羅埃風格的繪畫與雕刻……88-89

附錄

重要年代紀事……90-91

重要名詞解釋……92-93

中文索引……94-96

尼羅河的藝術

尼羅河是埃及文明生命的泉源。雕刻、繪畫、以及浮雕皆因此而生；但是神祇（肖像）的呈現卻另有涵義：法老王用藝術來展現他的權利，而人民則是將宗教信仰寄託於小小雕像。

尼羅河：生命之泉

埃及境內的氣候又乾又熱，因此大部分的人居住在尼羅河谷畔。也因為這樣的氣候條件，使得乾燥的沙漠與尼羅河谷形成了對比。尼羅河也就孕育出歷史上中一個最輝煌的文明。

在建造亞斯文第一高壩之前，每到7月，尼羅河的水位就會有週期性的高漲。內陸的大量降雨更是帶來水患災害。

當水位退了之後，耕地上便沉積了肥沃的黑土，最重要的是對於農作物的耕種、以及土地的再生有相當的重要性。因而在西元前五世紀時，古希臘史學家希羅多德（Herodoto）說了這樣的一句話：埃及是尼羅河的恩賜。

交通要道

尼羅河尚有另一個基本功用：曾是埃及王朝的交通要道：當時用來製造雕像的材料便是由此河所運送的。由於風浪從北方吹向南方，使得從古埃及至今它一直都是一條最好的運河。

● 拉姆賽斯二世（Ramses II）的巨大雕像。第十四王朝。拉姆賽斯二世大神殿。阿布辛貝（Abu Simbel）。

●阿蘇安區尼羅河上小艇航行的景象。

地理上的孤立位置

古埃及人意識到尼羅河的重要性，並認為它就是哈比神（Hapi）。在河水高漲的期間，讓人民更有信心，並加深他們對永生的信仰。環境上的因素可以對這樣的安全感做更完整的解釋：大海和沙漠阻撓了外敵的入侵。

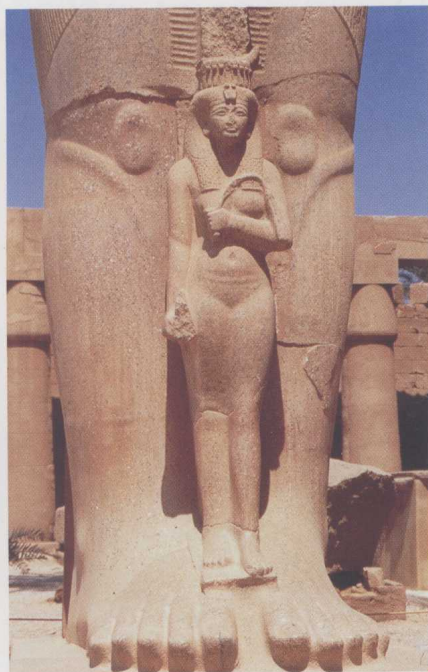
藝術是權力的代表

具體的作品決定於雕刻、繪畫、以及浮雕的出現。但是如果不知道法老王運用藝術向人民來展現他的權利，是無法了解這些作品的。

法老王有不偏不倚、剛正不阿兩種美好的特質，更是運用藝術來展現他的強大與權勢。君王與神祇的肖像都企圖表現出其剛毅堅強的人格。大部分的肖像都不與真人相似，唯一能區辨的是碑文上的名字。然而，這一系列的文字是遵循著肖像的正面及結構而來的。同樣

的，官職高的肖像是以神聖的形式（沒有表情）來表現，而且是有等級制度的，也就是說愈重要的人物，肖像的尺寸也愈大。另外，還有一些肖像上的裝飾也可以說明國王的權利所在，例如：橫條紋的帽子、裝上去的鬍子、象徵上埃及與下埃及的皇冠、以及前額上的兀

鷹與眼鏡蛇（分別是內克貝特與烏拉宇斯【Nekhbet y Uraeus】），就像是兩個領土的主宰者。

●拉姆賽斯二世與他的女兒班塔那（Bentana）具像的遺跡。第十四王朝。阿蒙大神殿（Amón）。卡爾那卡（Karnak）。

永恆的雕刻與繪畫

古埃及人相信永生是可能的，並且會竭盡所能的來保障他們的來生。死後的世界也就離不開藝術與宗教信仰，如今這些成了渴望永生的有力證據。

奧西里斯 (Osiris) 的神話

埃及人所崇拜的神不勝枚舉。其中最廣為流傳的莫過於奧西里斯的神話，而這神話亦是死後信仰的根據。話說奧西里斯是一位既聰明又善良的人，但他卻有個心狠手辣的弟弟——塞特 (Set)，為了謀奪王位而殺死自己的哥哥。其中最為殘忍的是這個雙胞胎弟弟竟然將奧西里斯分屍成數塊，並將屍塊散落在整個埃及與尼羅

●圖坦卡門王 (Tutankhamon) 墓地的陪葬品。阿奴比斯雕像。高118公分，長270公分。第十八王朝。埃及博物館。開羅。

●奧西里斯殺死他弟弟——塞特，浮雕作品。托勒密時代。何露斯神廟。依德富 (Edfú)。

●阿奴比斯嚮向一尊木乃伊的壁畫。第十四王朝。賽內德罕之墓（Sennedjem）。藝術家之谷。迪爾埃勒-梅迪那（Deir el-Medina）。

河裡。對他始終如一的太太，伊西斯（Isis），和他的妹妹，奈夫蒂斯（Nefthys）將他的屍塊一一撿回，並且拼湊成一個完整的身體，製作成木乃伊，為的就是希望他還有來生。由於奧西里斯曾經是一國之君，所以死後就成了冥界之神。如果說他是黑暗的主宰者，那麼他也是再生與來生的使者。

永生

「身體」是擁有來生的重要因素之一，沒有了它，是沒有辦法保障永恆的存在。法老王領悟到完整的人身是由以下幾個部分所組成的：器官（身體、名字、和影子）與心靈（卡、巴、與阿克【Ka, Ba, y Akh】）。無形的能量包含了個體的人格特質。卡（Ka）是精神狀態的力量，是雙重心靈，以展開的雙臂來表現；巴（Ba）相

阿奴比斯（Anubis）是木乃伊之神，亦是墓園的守護者。以豺這個動物的樣子來表現並非巧合，因為這種動物總是掠奪墓園，所以加以崇拜以免遭到報復。

似於靈魂，以人頭鳥身來表現；阿克（Akh）較不具決定性，可與「點燈那一剎那的明亮」做聯想。

在死亡的那一刻，以上所提到的器官與靈魂會分散

開來。為了達到永恆存在的目的，必須要有一個身體上的支持，所以出現了將軀殼木乃伊化的必要性。

死者往生時，會舉行數種殯殮儀式。其中最重要的是開口儀式：在典禮上，主教會將屍體的眼睛及嘴巴打開，為的是要恢復他的感覺。這樣的儀式過程有時也用在雕像上。

木乃伊化

將香料塗抹在屍體身上的技術隨著時間有所進步，而達到了防止屍體腐敗的複雜技術。首先，將內部的器官取出；最重要的步驟是從左邊的切口將腹腔掏空，將腦髓從鼻腔中取出。最基本的步驟是脫水，也就是使用純氧化鈉清洗屍體常達70天。接著灑上香料避免腐臭味。最後用繃帶纏繞整個身體，掛上護身符，就完成了整個儀式。

●拉姆賽斯二世木乃伊。第十四王朝。埃及博物館。開羅。

埃及式的風格

如果沒有注意到古文明將肖像視為來生物質上的財產，是無法懂得埃及的雕刻、繪畫、與浮雕的。對埃及人來說，這些作品的呈現是藉由儀式的文字而有靈魂，進而獲得生命；而作品的神聖力量即反映在藝術表現手法上。

肖像的神聖力量

令人感到奇怪的是，埃及人將許多珍貴的財富、雕像、和值錢的畫像永遠地藏於墓穴中。但事實上，這樣的做法一點也不奇怪，因為這些作品並不是為了娛樂大眾而做，而是表現出人們每天生活的必須用品。

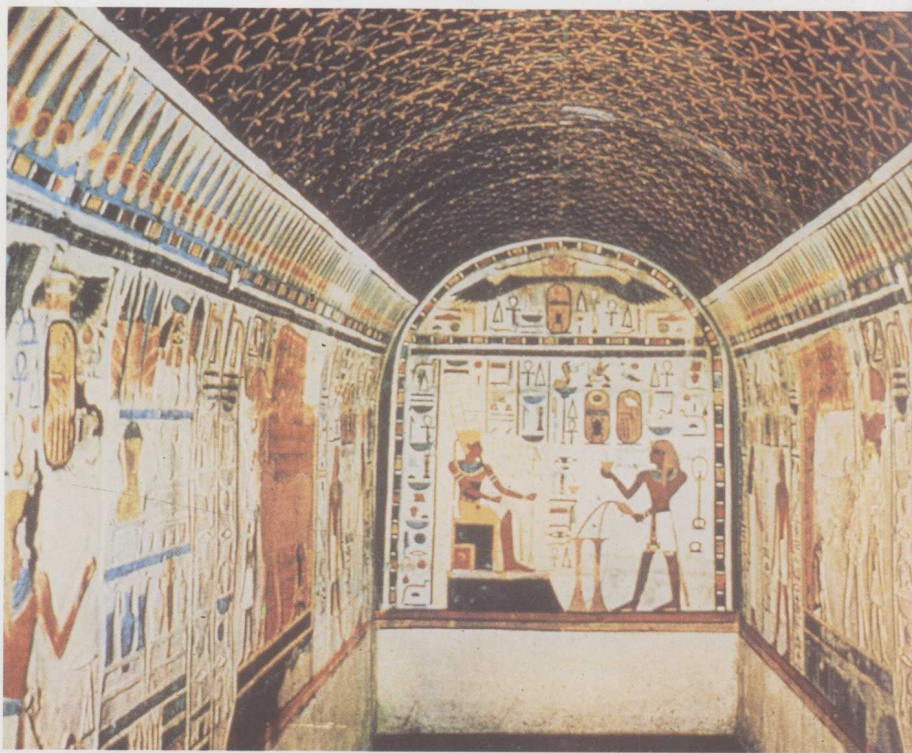
對埃及人來說，肖像表現有其神聖的地位。墓穴裡

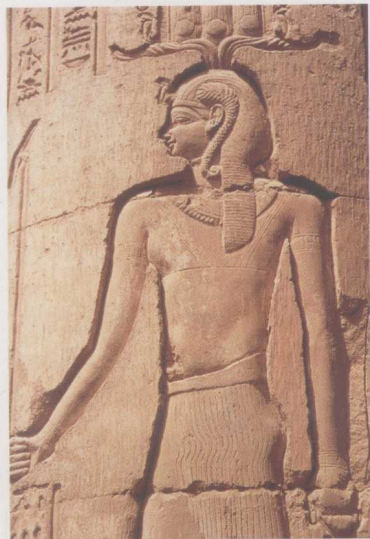
的牆上，有著繪畫與浮雕的裝飾，內容則是糧食、娛樂等，因為他們認為透過贖罪的魔力，藝術作品的表現可以獲得來生。利用這樣的方法，若將麵包、肉、舞孃，播種、收成、或其他更多的物品重現，則死者便可永遠地享用。在雕像方面亦是如此，透過適當儀式洗禮的雕像便可取代損壞的木乃伊，稱為「替代的雕像」。

以上所提到的藝術作品並非只限用於喪葬殯殮上，同樣地，也出現在眾多神明和法老王肖像的神殿裡，透過儀式獲得來生。

雕刻與繪畫的表達方法

為了完整作品神聖的力量，必須要有一個「正確的方法」來統整，那就是法定的表達方法，即使隨著時代

●人體浮雕。托勒密時代。剛 斐波
(Kom Ombo) 神殿第二廳。(圖左)

●出現拉姆賽斯六世 (Ramsés VI)、何露
斯、與阿奴比斯三人的壁畫。第二十王
朝。位於帝王谷之拉姆賽斯六世墓穴。
(圖右)

●杜德摩西斯三
世 (Tutmosis
III) 所完成的
哈托爾
(Hathor) 墓
穴神殿，位於
迪爾埃勒-巴
哈里 (Deir el-
Bahari)。
第十八王朝。

的變遷也不會有所改變。事實上，從古王國時期 (Imperio Antiguo) 到後埃及時期 (Baja Epoca)，因為法律上的明文規定，一直都是用著相同的語言。即使是遇到了危機時期，或是歷史上的改朝換代，在古王國時期完成的法定方法從未消失過。

完整的呈現

藝術的語言並不是想要塑造一個真實的典範，而是尋找一個具備所有重要特質的形式，使得作品本身有著神聖的力量。例如，若藝術作品裡的身體缺少了某一部分，則無法完全獲得永生。繪畫人的身體有許多不同的

觀點，就像臉的輪廓，如果沒有了鼻子，嗅覺也就好像不存在似的；而眼睛就好比是明亮的象徵。對於身體其他部分的觀點也是相同的道理，然後每一部分就是由各個理想的觀點所拼湊起來的。

雕刻及繪畫上的遺跡

埃及境內保存了大量藝術作品的遺跡。乾燥的氣候是一個很重要的因素，但法老王的宗教信仰也是不容忽視的。獲得永生的意志力引領埃及人創造永恆的藝術。

墓穴的祕密

永生的信仰引領埃及人製造肖像，陪伴他們到來生。

意思是說，從埃及人墓穴裡屋舍的擺設，可以知道更多他們的日常生活。這個說法似乎有些矛盾，但卻是完全合乎邏輯的，因為尼羅河畔的居民生產工具是為了獲得永生，而非短暫的日常生活。有別於用磚塊建造的房舍，皇宮和墓穴都是用持久的材料建造而成，為的就是永生的堅持。所以，皇宮裡華麗的繪畫與浮雕裝飾，並不是完全為了永恆的生命，尚有許多等待證實的地方。

掠奪者

古埃及人意識到，光是用石頭來蓋墓穴確保其持久性是不夠的，還必須防止褻瀆神明的行為。儘管有這樣的安全措施，那些法老的墓穴仍然無法逃過掠奪者的破壞。

天然條件

直到現在，埃及肖像保存之完整，依舊令人讚嘆。然而對另一個世界的信仰並不是唯一的原因，良好的天然環境條件，也是一大功臣。

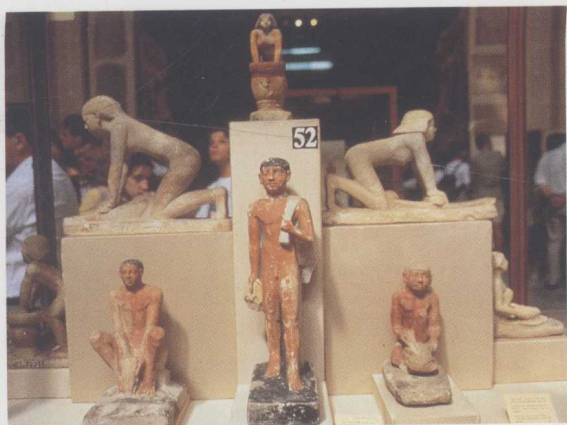
沙漠氣候的乾燥性有助於保存，但並非所有藝術品

●彩繪浮雕。第十八王朝。位於迪爾埃勒-巴哈里，阿茲黑帕蘇（Hatshepsut）神廟的第二陽台。

大多數古老的遺跡是在尼羅河的西岸發現的，多數的大墓地因為特殊的宗教信仰而坐落在西岸。埃及人觀察到太陽每天從西方落下，然後再從東方升起。所以活人居住的城市位於東方，而墓地或是死人居住的地方就位於西方，也就是太陽每天開始夜間旅行的地方。

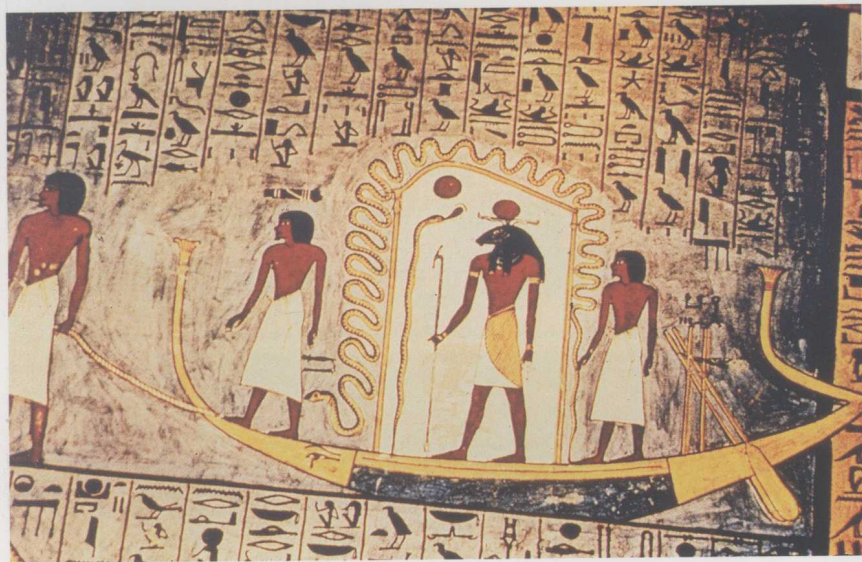
●日常生活的模型舞台。第十八王朝。埃及博物館。開羅。

的所在地都是相同的。從前，埃及人居住在「黑色大地」上，也就是潮濕的地方，而人民為了日常生活的便利，卻不知這會損害遺蹟。相反的，在埋葬死人和建造神廟時，他們用的是沙

漠的砂土，就是為了保護墓穴裡的雕刻與圖畫。同樣地，天然條件也說明了在上埃及與下埃及所找到之遺蹟的不同處。在南方，人們住在很靠近沙漠的地帶，所以保存了較多的遺蹟。然而位

於潮濕地帶的遺跡卻已消失殆盡。

●壁畫。第十九王朝，位於帝王谷之拉姆賽斯一世墓穴。

雕刻與繪畫：匿名的手工匠

古埃及大部分的藝術作品都是不知名的。這樣的做法並不令人感到意外，因為那時並沒有所謂的藝術家，而僅僅是單純的工匠罷了。只有建築師才享有社會的認同。

工匠或藝術家

儘管古時候為了表示作品的重要性而加以命名，如果一件雕刻或圖畫沒有名稱，不能算是完成的作品，但是埃及大部分的作品都是不具名的。在埃及，作者不在自己的作品上簽名，而透過工匠的詮釋可得知是出自哪些藝術家的手筆。這些藝術品會刻上作品的名稱，但仍然無法得知作者為誰。然而與那些替法老王工作的工匠相較之下，這些藝術家的

作品可說是微乎其微。

埃及的造型藝術家一直都被視為工匠。也就是說，由於肖像神奇的特性，有些雕刻作家被稱為「讓它活起來的人」，通常這些人也擔任主教的工作。

歷史上的第一個洞穴，是由建造拉姆賽斯三世（第二十王朝）之墓穴神殿的工匠完成的。他們離開自己的工作崗位整整18天。

工作室組織

工匠們在工作室裡完成他們的作品，以便於服務國王、神廟、和其他國內的省份。相對於上層階級的特權，鄉村自治區的工匠們生活困頓，而且是不被承認的，從有名的職業諷刺作品便可一窺究竟。

主要的客戶為法官和高層官員。這些贊助者是為了強調自己的權勢而採購大量的藝術品。如果說為官方生產作品是最重要的一件事，

● 女神瑪特（Ia Maat）的壁畫。第十九王朝。奈菲兒塔莉（Nefertari）之墓，皇后谷。

●舞孃肖像的陶瓷作品。上色的石灰石。第十九王朝。埃基斯歐博物館 (Egizio)，杜林 (Turin)。

也存在過一些標準規格外的試驗作品。這些模型是由石頭或不規則的陶瓷（稱為 ostraca）製造而成，散發出埃及藝術渾然天成的生命力。

各司其職

在工作室裡，每一位工匠都負責不同的職事。某些藝術的分工等級無法得知，但是金銀手工藝是屬於較高的等級。工作室裡有一位領

導者，以監視其他分工合作的工匠。同樣地，在畫家裡也存在著分別性：工匠是負責雕塑模型，而畫家則只能做上色的工作。

設計家認為衆多主要作品的肖像之一為思想家。通常是主教，因為它必須認識不同的神、咒語、以及肖像所象徵的意義，而完成他神

聖的任務。

透過這樣的區別，工匠們分工合作。這種想法的一致性可以從德爾·愛梅迪那谷裡觀察到，在那裡找到了大墓園，畫家村遺蹟，以及德巴斯 (Tebas) 皇家墓穴的建造者和裝潢者。

●打開來生之門的狒狒雕像。石英岩。第十八王朝。大英博物館，倫敦。