

外国 美术史

——优秀美术作品赏析及经典论述

吕勤智 杨维 主编

哈尔滨工业大学出版社

外国美术史

——优秀美术作品赏析及经典论述

吕勤智 杨 维 主编

哈尔滨工业大学出版社
哈尔滨

内 容 提 要

本书是以外国美术史的发展脉络为主线,以各个不同时期在外国美术史上有重要影响的美术作品、美术家及有关美术赏析和美学思想方面的经典论述为主要内容,比较系统、全面地介绍了从古至今外国美术史上的上述内容。

本书图文并茂,选编的美术作品都是在外国美术史中有影响的重要作品,并对每幅作品都进行了较详细的介绍和分析,帮助读者能够更好地解读作品,提高艺术鉴赏能力和艺术修养。

本书可作为高等学校艺术设计、建筑学、城市规划、园林设计等专业及综合性大学外国美术史赏析课程的教材,也可作为从事相关专业人员及美术爱好者的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

外国美术史:优秀美术作品赏析及经典论述/吕勤智,
杨维主编.—哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2004.8

ISBN 7-5603-2048-1

I.外… II.①吕… ②杨… III.美术史—
外国 IV.J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 062149 号

出版发行 哈尔滨工业大学出版社
社 址 哈尔滨市南岗区教化街 21 号 邮编 150006
传 真 0451-86414749
印 刷 哈尔滨工业大学印刷厂
开 本 787×1092 1/16 印张 15 字数 350 千字
版 次 2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-5603-2048-1/J·8
印 数 1~4 000
定 价 25.00 元

前 言

对于艺术的理解是青年学生文化修养的重要方面;关于美的鉴赏力和理解力,可以通过对优秀艺术作品的解读得以提高。艺术有自身的规律和特点,更同社会的发展有着密切的联系,包括了政治、经济、文化、哲学、宗教等多方面的内容。历史上经典艺术作品正是不同时代的反映和缩影。美术作品通过造型艺术的手段,传达出时代内容和美学思想。外国美术史是从事与造型艺术相关专业学生的一门基础课程,通过对外国优秀美术作品的赏析,从中可以学习外国文化,掌握美的规律,提高审美能力,为专业课学习打下一个良好的基础。

本书是以美术史发展为脉络编写的一本介绍外国美术作品和赏析的读物,可作为教学用书或参考书,供外国美术史与作品赏析课使用。衷心希望此书能够帮助青年学生更好地学习和了解从古至今外国美术的发展历史、著名美术家和重要作品。

本书的编写特点是内容丰富,图文并茂,按照从古至今的时间顺序,以不同历史时期的重要画家、雕塑家作品及风格流派介绍和分析为主线进行阐述;并对各时期的社会、文化背景作简明扼要的介绍,帮助读者能够从时代背景的角度更好地理解美术作品。书中附录的第一部分精选了不同历史时期美术家和艺术理论家关于美术及其艺术欣赏等方面的经典论述摘录。这些内容有艺术家关于艺术的观点和创作中的感受,也有艺术理论家们关于艺术欣赏和审美理论方面的论述,这些内容可以启发和帮助青年学生们更好地理解艺术作品,提高审美能力。附录的第二部分是编者精选出外国美术史上最重要的美术家们的简介,对这些大师人物的了解可以帮助大家更好地理解他们的作品,大师们的成长过程,也将对青年一代的成长有积极的影响作用。附录第三部分以外国美术史问答题形式进行编写,提出一些重点知识,便于学生学习和掌握,也便于学生归纳整理所学过的内容,进行复习备考。

总之,本书编写的目的是将庞大繁杂的外国美术史,精编成一本适合大中专学生们学习外国美术史的读物和教学参考书。由于编者水平有限,难免有一些疏漏和不当之处,衷心希望得到专家和读者的指正。

编 者

2004年2月于哈尔滨工业大学

目 录

原始美术

- [奥]《威伦道夫的维纳斯》…………… (1) [法]《法国拉斯科洞窟壁画》…………… (2)
[西]《西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画》… (1) 《巨石文化》…………… (2)

古埃及与两河流域美术

- [古埃及]《金字塔》…………… (3) [古埃及]《门考拉王与王妃像》…………… (5)
[古埃及]《狮身人面像》…………… (4) [古埃及]《村长像》…………… (6)
[古埃及]《拉荷切普王子及妻诺佛
列特像》…………… (5) [古埃及]《诺菲尔蒂王后胸像》…………… (6)
[古埃及]《群雁图》…………… (7)

古希腊与古罗马美术

- [古希腊]《牛头》…………… (9) [古希腊]《赫格索墓碑》…………… (12)
[古希腊]《狮子门》…………… (9) [古希腊]《巴特农神庙》…………… (12)
[古希腊]《阿甲利斯与阿扎克斯战后
休息》…………… (10) [古希腊]《胜利女神像》…………… (13)
[古希腊]《米洛斯的维纳斯》…………… (13)
[古希腊]《哀伤的雅典娜》…………… (10) [古希腊]《拉奥孔》…………… (14)
[古希腊]米隆《掷铁饼者》…………… (10) [古罗马]《图拉真纪念柱》…………… (14)
[古希腊]菲狄亚斯《命运三女神》…………… (11) [古罗马]《马尔克·奥里略骑马像》…………… (15)

古美洲、古非洲与古印度美术

- [古美洲]《奥尔梅克巨石雕像》…………… (17) [古非洲]《马里多贡族木雕祖先像》… (18)
[古美洲]《阿兹特克大地女神雕像》… (17) [古非洲]《贝宁国王青铜雕像》…………… (19)
[古非洲]《诺克赤陶雕像》…………… (18) [古印度]《阿育王狮子柱头》…………… (19)

[古印度]《持拂药叉女》……………(20)

文艺复兴时期美术

- [意]乔托《犹大之吻》……………(21) [意]提香《达那厄》……………(37)
[意]乔托《逃亡埃及》……………(22) [意]提香《花神》……………(38)
[意]马萨乔《纳税银》……………(23) [意]委罗内塞《利未家的晚会》……………(38)
[意]马萨乔《逐出伊甸园》……………(23) [意]丁托莱托《圣·马可的奇迹》……………(39)
[意]多拉太罗《大卫》……………(24) [尼德兰]胡伯特·凡·艾克和扬·凡·艾克
[意]多纳太罗《加塔梅拉塔骑马像》…(24) 《根特祭坛画》……………(40)
[意]波提切利《春》……………(25) [尼德兰]扬·凡·艾克《乔凡尼·阿尔诺芬
[意]波提切利《维纳斯的诞生》……………(26) 尼夫夫妇像》……………(41)
[意]达·芬奇《蒙娜丽莎》……………(27) [尼德兰]勃鲁盖尔《雪中猎人》……………(41)
[意]达·芬奇《最后的晚餐》……………(28) [尼德兰]勃鲁盖尔《盲人的寓言》……………(42)
[意]米开朗基罗《创世纪》……………(29) [尼德兰]博斯《愚者之船》……………(43)
[意]米开朗基罗《最后的审判》……………(30) [尼德兰]维登《圣玛丽·麦格达伦》……………(43)
[意]米开朗基罗《摩西》……………(30) [德]丢勒《1498年的自画像》……………(44)
[意]米开朗基罗《大卫》……………(32) [德]丢勒《亚当与夏娃》……………(44)
[意]拉斐尔《西斯廷圣母》……………(33) [德]丢勒《四使徒》……………(45)
[意]拉斐尔《雅典学派》……………(34) [德]荷尔拜因《埃拉斯穆斯像》……………(46)
[意]乔尔乔内《田园合奏》……………(35) [德]荷尔拜因《大使们》……………(46)
[意]乔尔乔内《沉睡的维纳斯》……………(36)

巴洛克与洛可可美术

- [意]卡拉瓦乔《占卜者》……………(48) [佛兰德斯]凡·代克《查理一世骑
[意]卡拉瓦乔《圣马太感召》……………(49) 马像》……………(55)
[意]贝尔尼尼《圣·德丽莎的幻觉》……………(49) [西]委拉斯贵支《教皇英洛森十世》…(56)
[荷]哈尔斯《吉卜赛女郎》……………(50) [西]委拉斯贵支《纺织女》……………(56)
[荷]伦勃朗《夜巡图》……………(50) [西]格列柯《奥尔加斯伯爵的葬礼》…(57)
[荷]伦勃朗《自画像》……………(51) [西]牟里罗《乞丐少年》……………(58)
[荷]维米尔《窗前读信的少女》……………(52) [法]华托《爱情岛朝圣》……………(59)
[荷]维米尔《绘画的寓言》……………(52) [法]布歇《浴后的狄安娜》……………(60)
[荷]雷斯达尔《韦克的风车》……………(53) [法]弗拉戈纳尔《秋千》……………(60)
[荷]霍贝玛《米德尔汉尼斯大道》……………(54) [法]夏尔丹《铜质给水器》……………(61)
[佛兰德斯]鲁本斯《劫夺吕西普斯的女
儿们》……………(55) [英]庚斯博罗《蓝衣少年》……………(62)

学院派、古典主义与新古典主义美术

- [意]阿尼巴勒·卡拉齐《美惠女神为维纳斯梳妆打扮》……………(64) [法]大卫《马拉之死》……………(67)
[法]勒布伦《大法官塞吉埃骑马像》…(64) [法]大卫《约瑟芬加冕》……………(68)
[俄]布留洛夫《庞拜城的末日》……………(65) [法]安格尔《荷马的礼赞》……………(69)
[法]普桑《阿尔卡迪亚的牧人》……………(66) [法]安格尔《泉》……………(69)
[法]大卫《贺拉斯兄弟的宣誓》……………(66) [法]乌东《坐着的伏尔泰》……………(70)

浪漫主义与现实主义美术

- [法]籍里柯《梅杜萨之筏》……………(72) [法]杜米埃《三等车厢》……………(88)
[法]籍里柯《嫉妒的偏执病人》……………(73) [法]柯罗《孟特芳丹的回忆》……………(88)
[法]德拉克洛瓦《但丁和维吉尔》……………(73) [法]卢梭《老橡树》……………(89)
[法]德拉克洛瓦《希阿岛的屠杀》……………(74) [英]康斯太布尔《运干草的马车》……………(90)
[法]德拉克洛瓦《自由领导着人民前进》……………(75) [德]门采尔《轧钢工厂》……………(91)
[法]吕德《马赛曲》……………(76) [德]珂勒惠支《织工暴动》……………(91)
[法]卡尔波《舞蹈》……………(77) [俄]特罗平宁《织花边的姑娘》……………(92)
[法]巴里《鳄鱼与虎》……………(77) [俄]菲多托夫《少校求婚》……………(93)
[西]戈雅《裸体的玛哈》……………(78) [俄]彼洛夫《送葬》……………(94)
[西]戈雅《1808年5月3日午夜的枪杀》……………(79) [俄]克拉姆斯柯依《无名女郎》……………(94)
[英]布莱克《上帝创造亚当》……………(80) [俄]克拉姆斯柯依《月夜》……………(95)
[英]罗赛蒂《看!神的侍女》……………(80) [俄]列宾《伏尔加河纤夫》……………(95)
[英]米莱斯《奥菲丽娅》……………(81) [俄]列宾《查波罗斯人给土耳其苏丹复书》……………(96)
[英]亨特《圣·瓦伦丁由普洛吐斯手中救出西尔维亚》……………(82) [俄]苏里柯夫《近卫兵行刑的早晨》……………(97)
[英]布朗《劳作》……………(82) [俄]苏里柯夫《女贵族莫洛卓娃》……………(98)
[英]莫罗《莎乐美在希律王前起舞》……………(83) [俄]希施金《老橡树》……………(99)
[德]勃克林《死岛》……………(84) [俄]列维坦《弗拉基米尔卡》……………(99)
[法]库尔培《石工》……………(84) [匈]蒙卡奇《死刑囚犯》……………(100)
[法]库尔培《奥尔南的葬礼》……………(85) [罗]格列高莱斯库《期待》……………(101)
[法]米勒《拾穗者》……………(86) [瑞典]左恩《我们每天的面包》……………(101)
[法]米勒《晚钟》……………(87) [日]喜多川歌磨《高明三美图》……………(102)
[法]米勒《晚钟》……………(87) [日]葛饰北斋《由御厩川岸看两国桥夕阳》……………(102)

印象主义、新印象主义与后印象派美术

- [法]马奈《草地上的午餐》····· (105) [荷]凡高《向日葵》····· (114)
 [法]马奈《奥林匹亚》····· (105) [荷]凡高《缠绷带叼烟斗的自画像》····· (115)
 [法]雷诺阿《包厢》····· (106) [法]高更《两个塔希提少女》····· (115)
 [法]德加《歌舞团芭蕾舞学校的舞蹈课》····· (107) [法]高更《我们哪来? 我们是谁? 我们
 往何处去?》····· (116)
 [法]莫奈《印象: 日出》····· (107) [法]波纳尔《花园餐室》····· (116)
 [法]莫奈《睡莲》····· (108) [法]维亚尔《公园》····· (117)
 [法]毕沙罗《蓬图瓦兹的红屋顶》····· (109) [法]罗丹《青铜时代》····· (118)
 [法]西斯莱《圣马丁运河风景》····· (110) [法]罗丹《地狱之门》和《思想者》····· (118)
 [美]惠斯勒《艺术家母亲的肖像》····· (110) [法]罗丹《巴尔扎克像》····· (119)
 [美]卡萨特《蓝色扶手椅中的小女孩》····· (111) [法]马约尔《地中海》····· (120)
 [法]修拉《大碗岛的星期天》····· (112) [法]马约尔《布朗基纪念碑》····· (120)
 [法]西涅克《早餐》····· (112) [法]布尔德尔《射箭的赫拉克勒斯》····· (121)
 [法]塞尚《苹果与桔子》····· (113) [法]布尔德尔《贝多芬像》····· (122)
 [法]塞尚《坐在红椅上的塞尚夫人》····· (113)

现代美术中的现代主义美术

- [法]马蒂斯《舞蹈》····· (123) [意]波丘尼《城市增长》····· (133)
 [法]马蒂斯《蓝衣少女》····· (124) [意]波丘尼《空中连续运动的特殊
 形式》····· (134)
 [法]弗拉芒克《红树》····· (125) [法]杜尚《走下楼梯的裸女》····· (135)
 [法]德兰《伦敦桥》····· (125) [西]达利《记忆的持续性》····· (135)
 [挪]蒙克《呐喊》····· (126) [德]恩斯特《沉默之目》····· (136)
 [挪]蒙克《生命之舞》····· (127) [比]马格里特《红模型》····· (137)
 [奥]克里姆特《满足》····· (127) [西]米罗《羽毛美丽的鸟》····· (137)
 [德]凯尔希纳《街头五个女人》····· (128) [法]唐吉《弧线的增殖》····· (138)
 [西]毕加索《亚威农少女》····· (128) [俄]康定斯基《在黑色正方形的中间》····· (138)
 [西]毕加索《格尔尼卡》····· (129) [荷]蒙德里安《百老汇连奏爵士乐》····· (139)
 [西]毕加索《三个乐师》····· (130) [瑞]克利《围绕着鱼》····· (139)
 [法]勃拉克《水罐与小提琴》····· (130) [德]阿尔普《云的牧人》····· (140)
 [美]阿契本科《掠发少女》····· (131) [英]亨利·摩尔《斜倚的人体》····· (141)
 [法]利普希茨《人物》····· (131) [意]莫迪利阿尼《横卧的裸体》····· (141)
 [俄]扎德金《遭战争破坏的路特斯丹
 纪念碑》····· (132) [俄]夏加尔《举着葡萄酒杯的二重
 肖像》····· (142)
 [意]巴拉《链子上一条狗的动态》····· (132)

[俄]苏丁《马克西姆的侍者》····· (143)	[美]唐纳德·贾德《无题》····· (148)
[德]鲁奥《小丑》····· (143)	[美]劳申柏《组字画》····· (148)
[法]亨利·卢梭《梦》····· (144)	[美]沃霍尔《玛丽莲·梦露》····· (149)
[法]布朗库西《沉睡的缪斯》····· (145)	[美]克洛斯《约翰像》····· (150)
[美]布朗库西《空间里的鸟》····· (145)	[美]汉森《旅游者》····· (151)
[美]戈尔基《肝就是公鸡的冠子》····· (145)	[匈]瓦萨莱利《VP—119》····· (151)
[美]波洛克《五寻的深度》····· (146)	[美]考尔德《螺旋物体》····· (152)
[美]纽曼《亚当》····· (147)	[美]科苏恩《一把和三把椅子》····· (152)
[美]路易斯《扩散的光》····· (147)	[美]克里斯托《奔跑的栅栏》····· (153)

现代美术中的现实主义美术

[俄]阿尔希波夫《拿水罐的姑娘》····· (155)	[俄]莫伊谢延科《甜樱桃》····· (164)
[俄]涅斯捷罗夫《巴甫洛夫像》····· (156)	[法]郁特里罗《拉维尼安小街》····· (165)
[俄]沃特金《洗浴红马》····· (157)	[法]莱热《伟大的行列》····· (166)
[俄]雷洛夫《晴空万里》····· (157)	[法]皮里翁《工作中噪音对生理的 损害》····· (166)
[俄]约干松《在旧乌拉尔工厂里》····· (158)	[墨]西盖罗斯《新民主》····· (167)
[俄]阿·格拉西莫夫《列宁在讲台上》····· (159)	[美]萨金特《在家中的波济医生》····· (167)
[俄]拉克季昂诺夫《前线来信》····· (159)	[美]肯特《奥塞布尔河急流》····· (168)
[俄]普拉斯托夫《正午》····· (160)	[美]霍珀《星期日清晨》····· (169)
[俄]尼斯基《港口之夜》····· (160)	[美]怀斯《爱人》····· (169)
[俄]穆希娜《工人与集体农庄女庄员》····· (161)	[日]伊东深水《银河节》····· (170)
[俄]雅勃隆斯卡娅《亚麻》····· (161)	[日]东山魁夷《涛声》····· (170)
[俄]科尔热夫《钟情的人》····· (162)	[日]丸木位里《原子弹爆炸图,火》····· (171)
[俄]捷依涅卡《美好的早晨》····· (163)	
[俄]莫伊谢延科《红军来了》····· (163)	

附 录····· (172)	
附录一 外国美术经典论述····· (172)	
附录二 外国著名美术家生平简介····· (180)	
附录三 外国美术史问答题····· (221)	
参考文献····· (230)	

原始美术

考古学将原始社会分为旧石器时代(约 300 万年前 ~ 1 万年前)和新石器时代(约 1 万年前 ~ 6000 年前),又把长达二三百万年的旧石器时代分为早、中、晚三期。在漫长的旧石器时代,人类成群地居住在原始森林中,以打制的石器为主要生产工具,过着采集和狩猎的原始生活。在冰河时期的最后阶段,即公元前 3 万年左右,那些直觉和记忆力较为发达、情感体验较为深刻、而理智能力相对较弱的原始人,创造了如今我们所获悉的最早的雕刻和绘画。原始美术的基本特征一是幻想的实用性创造动机与激情流露的创造过程有机联系;二是直觉感受的记忆与夸张特征的写实高度统一;三是从造型风格上看,它属于稚拙、简朴的审美类型。

[奥]《威伦道夫的维纳斯》(旧石器时代,高 11 厘米,石灰岩,维也纳自然史博物馆藏)

在奥地利威伦道夫发现了这件人类雕刻史上较早的作品《威伦道夫的维纳斯》。从造型风格上看,这是一尊很小的女性裸体雕像,夸张地显示出女性的生理特征,高仅 11 厘米。据考证,这是旧石器时代晚期属于奥瑞纳文化期的作品,距今两万年左右。雕像的体积虽然很小,但以肥胖、成熟而有力的形态,显示了宏伟的纪念碑式的气度。给人的视觉印象是:整体、单纯、厚重、体积感很强,是人类雕塑史上最早的人体圆雕杰作之一。

威伦道夫的维纳斯

[西]《西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画》
(旧石器时代,壁画,阿尔塔米拉洞窟)

《西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画》是 1879 年被一个小女孩偶然发现的旧石器时代的洞窟壁画,时间距今大约有 14 000 年左右。在这个洞窟里,洞顶和壁面上画满了红色、黑色、黄色和深红色的野牛、野马、野鹿等动物。其中最重要的是画在洞顶上的、长达 15 米的群兽图,共有 20 多头,动物的身长从 1 米到 2 米不等。

西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画

画法是先在洞壁上刻出简单而准确的轮廓,然后再涂上色彩,所画的动物,无论是受伤的还是奔跑的,姿态都十分真实生动,原始画家还善于利用洞壁的凹凸不平创造出富有立体感的形象。从艺术的角度来考察,阿尔塔米拉洞很有代表性。西方人称它为“史前的西斯廷教堂”。

〔法〕《法国拉斯科洞窟壁画》(旧石器时代,壁画,拉斯科洞窟)

《法国拉斯科洞窟壁画》是 1940 年发现的震惊世界的大型壁画。制作年代比西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画还要早,大约是在公元前 15 000 年左右。这个洞窟由一条长长的、宽狭不等的通道组成,其中有一个外形不规则的圆厅最为壮观,洞顶画有 65 头大型动物形象:有 2 米到 3 米长的野马、野牛、鹿和最长的约 5 米以上的 4 头巨大公牛,真是惊世的杰作。这就是同阿尔塔米拉洞齐名的拉斯科洞窟壁画,被誉为“史前的卢浮宫”。

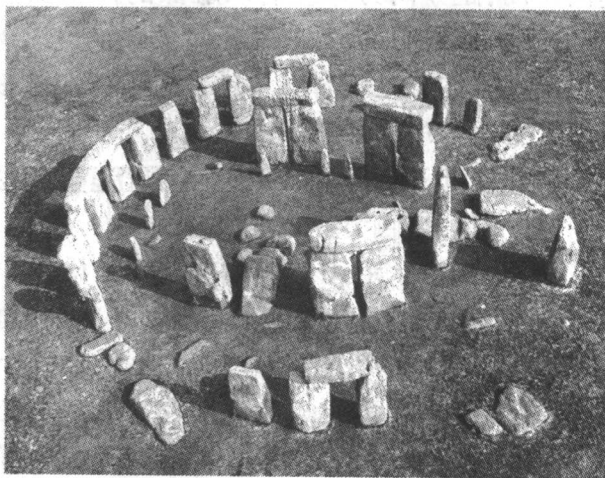

法国拉斯科洞窟壁画

图中这匹大马位于法国拉斯科洞窟主厅,又称牛厅。被画在大牛形体的内部,巨大的牛成了背景,看来牛是先于马被画上去的。在马的腹下又画有奔跑的小马,大马是用黑色勾画形体轮廓,其身体涂棕红色。马和牛都处于奔跑的运动状态,十分生动。

《巨石文化》

从地中海诸岛到大西洋沿岸地区,都有一些粗制的巨大石块的纪念物,这些巨石有的高达 70 多英尺,重有百吨,有的排列长达两英里,极为壮观,史学家称为巨石结构、巨石建筑、巨石碑。产生这些巨石结构的文化称为巨石文化。巨石文化分布很广,结构种类繁多,与其说是艺术形式,不如说是由于宗教和埋葬的习俗,即巨大的石块是用来标志神圣的地方和坟墓的。可以推断各种式样的巨石结构是和当时的丧葬风俗及原始宗教密切相关的。这些巨石结构各有其奇异的形态,可以说是人类最早的具有抽象美的纪念碑。

巨石文化

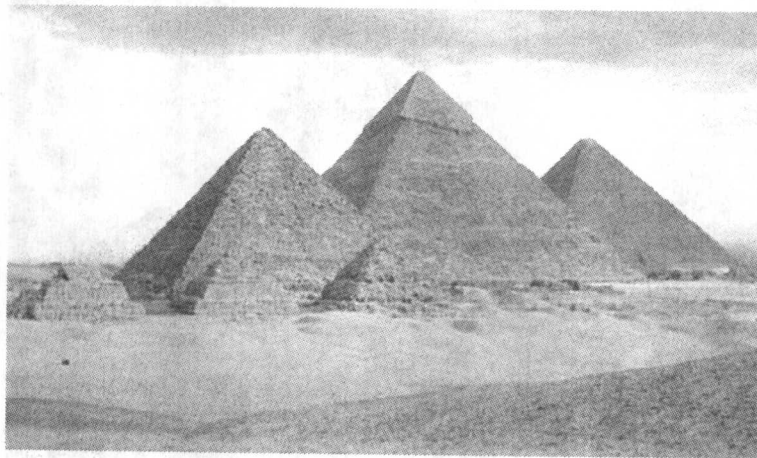
古埃及与两河流域美术

埃及是古代文明的发祥地之一。大约距今 6 000 年前,古代埃及率先走出原始时代,建立起人类历史上最早的奴隶制国家。它的文化对欧洲文化的形成和非洲文化的发展产生过重要影响。宗教信仰推动了古埃及美术的发展。古埃及美术的基本特征一是强化皇权的等级观念与服务于灵魂的宗教精神互相渗透,构成古埃及美术创造的动因。二是理智因素与固定程式结合的造型法则。三是强调几何形式规整,追求装饰风味的表现手法。四是刚劲、宏伟、庄严、明晰而简练的艺术风格。

两河流域是另一古代文明发祥地。大约从公元前 4000 年开始,在底格里斯河与幼发拉底河流域广阔而富饶的平原上,先后建立过苏美尔、阿卡德、巴比伦、亚述和新巴比伦等奴隶制国家。两河流域美术的创造更注重现实性,而且表现题材大多与战争和武力有关。它多半具有宏伟、雄健的气质,并表现出更多的活泼情调。在艺术处理上,虽也有着埃及美术的影响,但它却更随意和自由,没有埃及美术那样始终如一的程式法则。

[古埃及]《金字塔》

论及人类文明建树时,人们首先会想到古代埃及的金字塔,它是人类“幼年”时代最伟大的成就之一。金字塔把王权和神权的稳固强烈地表现了出来,

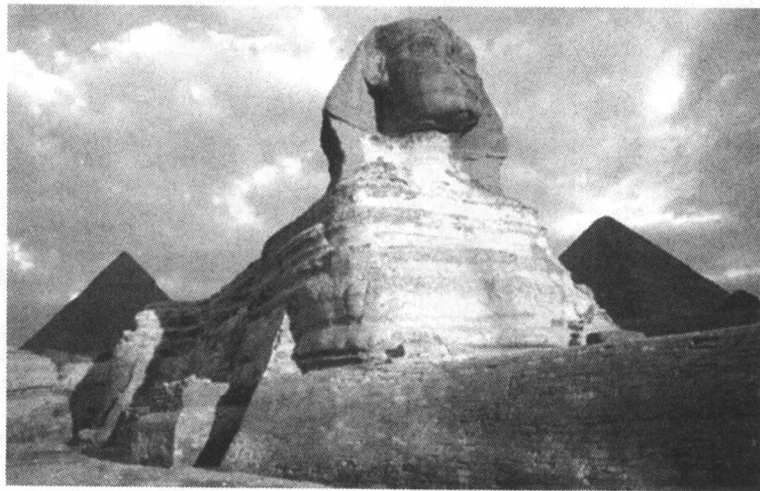

金字塔

纵使今天大地上早已没有古老的埃及王国,可是金字塔雄风犹在,人们在它的面前依然会感到渺小和卑微。在离开罗不远的基泽平坦广阔的沙漠上,耸立着许多体积庞大、高耸入云的金字塔,最高的胡夫金字塔高 146.5 米,它是古埃及第四王朝法老王胡夫的陵墓。而该金字塔现在只有 137 米高,底边各长 230.6 米,占地 5.3 公顷,用 230 余万块平均重约 2.5 吨的石块砌成,塔身斜度为 $51^{\circ}52'$ 。通过审美就把高山、大漠、长河的形象的典型特征赋予给了王权的纪念碑。在广阔的大漠中,金字塔显得高大、稳定、沉重和不可动摇,又显得单纯、简洁和雄伟壮观。它带着强烈的原始性,仿佛是人工堆垒的山岩,混沌未凿。它的形象和尼罗河的风光十分协调,大漠孤烟,长河落日,何其壮阔。

〔古埃及〕《狮身人面像》

在哈夫拉金字塔的东面,伏着一尊巨大的狮身人面像,它面朝着东方,似乎在向初升的太阳行注目礼。当年希腊的旅行家们走到这儿,不禁大叫起来:“斯芬克司!”斯芬克司是希腊神话中的怪兽。其实狮身人面像在希腊神话产生之前就已经存在 1 000 多年了。它和金字塔共同显示了法老生前的无尚权威以及死后的灵魂不灭。这个巨大的、身子蜷缩着的巨像,是在一个软石灰石小丘的基础上雕刻而成的。它雄踞在巍峨的金字塔旁,更为法老的陵墓增添超人间的威仪和神秘感。狮身长 240 英尺,高 66 英尺,人面部是哈夫拉法老的理想肖像。这种创造起源于图腾崇拜:把某种动物当成祖先或神加以崇拜,再把法老的面容雕在这种动物身上,这就意味着法老是神的化身,借以显示无上权威。这是人类第一件巨型雕像,仅人面部就有 5 米长,耳朵有 3 米。这座巨大塑像是伟大的科学和艺术成就的结晶。由于雕像过于庞大,在雕作过程中首先要重视的是整体艺术效果,不可能对形象细部精雕细刻,因此这座巨像的造型手法极其简练概括,达到一定程度的写实,充分显示了古代埃及雕刻家们的高超技艺。

狮身人面像

〔古埃及〕《拉荷切普王子及妻诺佛列特像》(石雕)

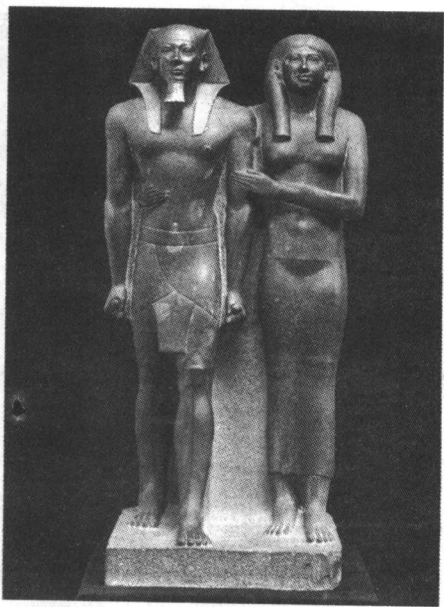
拉荷切普是古埃及第四王朝的王子,他和妻子诺佛列特的坐像集中体现了埃及王族的雕像规则:人物正襟危坐,双腿并齐,男子右手横陈胸前,左手置于膝上;女子双手护胸,面容平静严肃,没有人物性格的刻画和情感的流露。男子身体的肤色呈棕红色,可能是因为男子常常出征和常受日晒雨淋。王子除短裤外全身裸露,肩阔胸厚,肌肉丰健,蕴含着征服一切的力量;王子的妻子皮嫩白皙,这是由于长期闺房生活养成的。这两尊像各有不同的美感。王子具有力的健美,妻子主要呈现出纯洁的柔美:清秀的面容两边分列浓密短发,身着白色连衣长裙,整个体态造型富有对称的均衡美。雕刻的艺术语言极为简练,于概括中见刚柔变化,可谓古王国时期审美理想的典范作品。

拉荷切普王子及妻诺佛列特像

〔古埃及〕《门考拉王与王妃像》(约公元前 2500 年,石雕,高 142.2 厘米,美国波士顿美术馆藏)

《门考拉王与王妃像》是古王国第四王朝时期法老王门考拉和王妃双人立像。国王夫妇并肩而立,都是左脚略向前迈出半步,但没有行进的动势,全身的重心仍落在两只脚之间。在埃及雕刻中从未表现过把全身重心放在一条腿上,而另一条腿轻轻地离开地面的人物,这种站立姿态增强了安定稳固的感觉。国王两臂垂直,双手握拳,以表示力量的集中;王妃左手弯曲放在国王左胳膊上,右手臂搂抱着国王的腰,这是埃及夫妇像的标准格式。尽管法老夫妇站立的姿态有明显的程式化的倾向,但从整个雕像来看,它是埃及表现年轻时代法老形象的雕像中最优秀的一件作品。这主要体现在这尊双人像,既保持了人物的威仪,又完美地表现出男性美和女性美。尤其是王后身穿的薄如蝉翼的紧身衣服,以及衣衫下透露出来的柔和健美的身体,充分体现了雕像作者的高超技艺。

门考拉王与王妃像

[古埃及]《村长像》(约公元前 2490 年,高 110 厘米,木雕,埃及开罗美术馆藏)

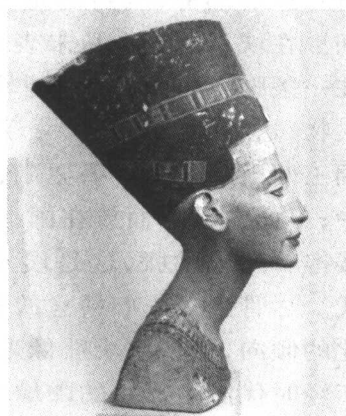
《村长像》是古王国时期最早的木雕代表作。埃及肖像雕刻中的法老和王公贵族雕像,按宗教规则严格遵循“正面律”程式,所以这类雕像的姿态和表情都较僵化呆板,但是身份低贱的人物的雕像就很少受这种程式的局限,更多偏重于生活形态的写实。这类人物大多是作为俑陪葬的,比较杰出的有《村长像》。这件木雕立像高 110 厘米,属第四王朝作品,原名叫卡别尔王子。当时,卡别尔王子作为家族庄园的管理者,类似工头的地位,在田间监督奴隶劳动,兼及组织人力筑坝修水渠。据说在这件雕像出土时,一个旁观者惊叫道:“这是我们的村长。”事实上他也像个村长,他那肥头胖脑的神气使人联想到一个乡村小吏的典型。从这件有着生动的神情和鲜明个性的雕像上,我们看到古埃及美术家已经具有写实主义的惊人观察力和把握力。

村长像

[古埃及]《诺菲尔蒂王后胸像》(约公元前 1000 年,彩绘雕塑,德国埃及艺术博物馆藏)

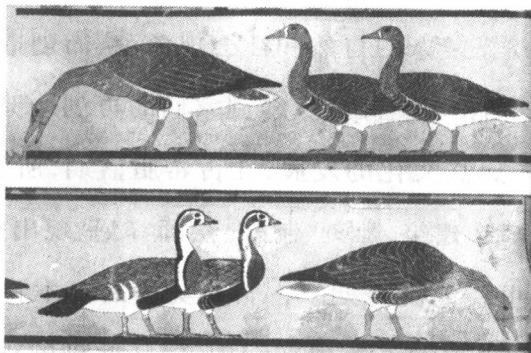
《诺菲尔蒂》雕像的写实技巧极高可达乱真之境,人们很难相信这竟是出自 3 000 多年前奴隶艺术家之手。诺菲尔蒂是十八王朝法老王阿赫纳顿之妻。雕塑家表现了一个美丽的东方女性的典型,长圆形的面孔,五官端正,线条柔和和清秀,修长的颈项,变化微妙的曲线构成庄重、优雅的仪态,体现出埃及人对女性美的理想。为了创造形象的真实感,雕像施加了色彩:浅红色的肤色,浓黑的眉毛和深红的双唇,显得美丽而又雅致。雕刻家十分重视传达人物心灵的眼睛的制作,据史料称,该像的眼睛是用铜料镶边;雪花石膏填白,并用下面垫了一块磨光的黑檀木的水晶石做眼球,使双目极富神气,显得非常明媚动人。她那色彩优雅的高冠和胸饰具有极高的工艺装饰性,这一雕像典型地反映了阿赫纳顿时期艺术新风格所达到的最高水平。

诺菲尔蒂王后胸像

[古埃及]《群雁图》

《群雁图》是古国王时期美杜姆的伊泰特墓室壁画的一条边饰。壁画绘有六只鸿雁,三只向左,三只向右。造型以工致的线条结构为主,画家用令人惊叹的写实手法勾画出它们的身姿。雌雄不同的差别,羽毛美丽而有规律的变化,与淡雅和谐的设色配合,使整个画面富有诗意。在这里我们可以看到,古埃及的艺术匠师们是怎样善于将几何形式的规整和对自然的犀利观察有机结合的。这六只鸿雁被表现的既有平面装饰感,又不妨碍形态的生动性。

群雁图

古希腊与古罗马美术

古希腊是欧洲文化的发源地之一。凭着航海和对外交通的天然条件,这里很早就和东方各先进地区有了商业和文化的往来。在数千年前,希腊人就试图以丰富的想像来解释纷繁复杂的自然和社会现象,从而创造了古老而丰富的希腊神话。希腊神话不断地激发着画家、雕刻家们的再创造灵感。开放的自然与社会环境的确有利于思想、文化的发展,在古希腊盛期,所有的精神文明,包括哲学、文学、戏剧、雄辩术、建筑、雕刻、制陶、绘画等,呈现出空前的活跃,形成了人类文化史上的一个重要的高峰期。古希腊美术的基本特征:一是赞美人性,注重情趣,强调摹拟自然;二是注重内在结构,信任此刻的观察,造成理想境界;三是在和谐理想的旗帜下不断超越,带来艺术风格顺其自然的演变。

公元前1世纪,古罗马彻底吞并了亚历山大帝国,派生出来的各王朝很快发展成为一个地跨欧、亚、非三洲的大帝国。自此,古代欧洲文化中心便从希腊转移到了罗马。古罗马美术是延续古希腊美术发展而来的。当罗马人侵占了希腊领地时,他们对希腊的文化艺术发生了浓厚兴趣,因而奉为至宝。他们把大量希腊艺术品掠到罗马,进行大规模仿造。同时,希腊的艺术家也有不少到了罗马。这一切都使罗马的艺术大大地浸染了希腊色彩。古罗马美术在雕刻和绘画方面,主要目标不再是和谐、优美和戏剧性的表现,而是以极端写实的图画来叙述英雄业绩,个性化地刻画帝王或贵族肖像,非常逼真地描绘富有享乐色彩的世俗生活。在风格上表现出宏伟、壮丽、傲慢、崇高、冷峻,并以力取胜。