

艺

术

养成教育丛书

研

邱承德 主编

修

高等教育出版社

中等职业学校公共教育丛书

艺术研修

邱承德 主编

邱承德 黄晓和 徐士家 编

高等教育出版社

(京) 112 号

内 容 简 介

本书是养成教育丛书之一。全书分为美术与音乐两部分,共四章,主要包括外国美术欣赏、中国美术欣赏、外国音乐欣赏、中国音乐欣赏。本书知识性强、图文并茂、深入浅出,对广大青年朋友提高艺术素养、培养审美趣味具有积极意义。

本书既可作为各类中等学校的教材,又可作为广大青年的一本良好的美学修养读物,也是自学成才的艺术朋友的一本难得的启蒙教材。

图书在版编目(CIP)数据

艺术研修/邱承德等编. —北京:高等教育出版社,
1998
(中等职业学校养成教育丛书)
ISBN 7-04-006051-5

I. 艺… I. 邱… III. 艺术-鉴赏-专业学校-教学
参考资料 IV. J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 12006 号

高等教育出版社出版

北京沙滩后街 55 号

邮政编码:100009 传真:64014048 电话:64051588

新华书店总店北京发行所发行

高等教育出版社印刷厂印装

开本 787×1092 1/16 印张 9.5 插页 16 字数 230 000

1998 年 5 月第 1 版 1998 年 5 月第 1 次印刷

印数 0 001—5 099

定价 19.50 元

凡购买高等教育出版社的图书,如有缺页、倒页、脱页等
质量问题者,请与当地图书销售部门联系调换。

版权所有,不得翻印

绪论	1
----------	---

第一部分 美术欣赏

第一章 外国美术欣赏	4
第一节 史前时代的艺术	4
第二节 埃及艺术	4
第三节 苏美艺术	6
第四节 爱琴海艺术	7
第五节 希腊艺术	7
第六节 罗马艺术	11
第七节 中世纪艺术	12
第八节 文艺复兴时期艺术	14
第九节 巴洛克艺术	19
第十节 新古典主义艺术	21
第十一节 浪漫主义艺术	23
第十二节 现实主义艺术	24
第十三节 印象主义艺术	25
第十四节 后印象主义艺术	27
第十五节 现代主义艺术	29

第二章 中国美术欣赏	35
第一节 原始社会至战国时期的美术	35
第二节 秦汉、三国时期的美术	37
第三节 魏晋南北朝时期的美术	39
第四节 隋唐、五代时期的美术	41
第五节 宋元时期的美术	44
第六节 明清时期的美术	47
第七节 近代、现代的美术	50

第二部分 音乐欣赏

第三章 外国音乐欣赏	55
第一节 古典主义音乐	56

第二节 浪漫主义音乐	69
第三节 民族主义音乐	77
第四节 现实主义音乐	85
第五节 现代主义音乐	96
 第四章 中章音乐欣赏	108
第一节 声乐作品欣赏	110
第二节 器乐作品欣赏	129
 附录 常见音乐名词术语	135
主要参考书目	143

彩色插图目录

图 1 埃及孟图豪脱墓葬石碑
图 2 金字塔与人面狮身像
图 3 亚述王国时期浮雕《猎狮》
图 4 希腊伊瑞克斯神庙一角
图 5 希腊雕刻《维纳斯》
图 6 罗马《戴荣誉桂冠的青年》
图 7 布拉格, 歌特式大教堂; 圣·维塔教堂
图 8 米开朗琪罗 《哀悼基督》
图 9 米开朗琪罗 《大卫》
图 10 达·芬奇 《岩间圣母》
图 11 达·芬奇 《蒙娜丽莎》
图 12 拉斐尔 《圣母的婚礼》
图 13 拉斐尔 《椅中圣母》
图 14 拉斐尔 《西斯廷圣母》
图 15 普提切利 《维纳斯的诞生》(局部)
图 16 伦勃朗 《戴帽子的老人》
图 17 德拉克洛瓦 《自由女神领导民众前进》
图 18 米 勒 《拾穗者》
图 19 罗 丹 《青铜时代》
图 20 马 奈 《在海滨》
图 21 台 迦 《爱玛·督其妮小姐像》
图 22 雷诺阿 《乔娜·塞玛丽小姐像》
图 23 塞 尚 《静物》
图 24 高 更 《波莱通的农民》

- 图 63 朱 耆 《山水》(清)
图 64 任 颐 《酸寒尉像》(近代)
图 65 吴昌硕 《天竹图》(近代)
图 66 齐白石 《荷蛙图》(现代)
图 67 徐悲鸿 《马》(现代)
图 68 张大千 《朝霞图》(现代)

绪 论

什么是艺术?艺术是用形象来反映现实,但比现实有典型性的社会意识形态。包括文学、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影、曲艺等。

艺术形态可以分为时间艺术、空间艺术、时空(或综合)艺术。

时间艺术,首推音乐,包括文学、音乐的综合形式,有时也将文学作为时间艺术之一。它们为欣赏者提供的艺术形式,都是在一定的时间过程中经过起始、高潮到尾声去唤起欣赏者的审美期待和审美体验。

空间艺术,首推绘画、雕塑艺术,建筑也是重要的空间艺术之一。空间艺术是在一定的空间并列式地展开。绘画一般占有二维平面空间,雕塑则占有三维立体空间。绘画、雕塑的艺术内涵、情感情绪的表达,都是在一个特定空间内,静态地实现的。绘画给人以平面的空间性幻觉,雕塑给人以立面的空间性幻觉。

时空艺术,首推舞蹈。舞蹈是人用自己的身体按照一定的节奏所进行的连续性的运动,戏剧、电影也是重要的时空艺术。它们既是时间艺术,又是空间艺术。

艺术形态还可以分为造型艺术、非造型艺术、造型与非造型综合艺术。

造型艺术是静态性的,带有按照自然原型准确塑形或变异塑形的特性,给人以视觉感,是可视可见、可以触摸的实体存在。绘画、雕塑、属于造型艺术。建筑、摄影、工艺美术、民间美术等也可划归造型艺术,又具有很大的实用性和独立性。

非造型艺术是动态性的、带有超越物像原型、自由变化的特性,给人以听觉感,仿佛是转瞬即逝、扑朔迷离、虚幻性的精神存在。音乐是有代表性的非造型艺术。有时也将建筑划归非造型艺术,是因为它有某些音乐性特征,称作“凝固的音乐”。

造型与非造型综合艺术,当推戏剧表演艺术。舞蹈表演、舞剧、歌剧是属于造型和非造型之间的综合艺术形式。

艺术的门类、形态很多,本书主要涉及美术(包括绘画、雕塑、建筑)和音乐。

本书以历史发展的轨迹为主线,对各个时期有代表性的风格、流派、艺术家(画家、作曲家)及其作品(绘画、雕塑、建筑、音乐)选择进行介绍和评析。

在艺术欣赏活动中要开阔视野,多了解各个历史时期、各个国家、各个民族的艺术源流。了

解了艺术发展的轨迹，感知每一历史时期艺术发展的时代背景、艺术的风格倾向和代表人物，就有了美育的基石，就可以引导自我去欣赏艺术，丰富自我的精神生活。

简单地说，艺术世界是由艺术家、艺术作品和艺术欣赏者三者共同构成的一个整体。艺术家是艺术的创造者，没有艺术家，艺术作品就不存在，观众也就不可能进行欣赏活动。艺术作品是艺术存在的具体方式。艺术家的思想感情借助各种艺术手段最终在艺术作品中得到表现，欣赏、品评艺术也是通过艺术作品才能得到实现。艺术创作是一种创造活动，艺术欣赏是一种再创造活动。艺术欣赏凭借着艺术创作的产品而创造性地展开；艺术作品作为艺术创作活动的成果也就借助于欣赏活动而存在、而延伸，实现它的艺术生命力与审美功能。

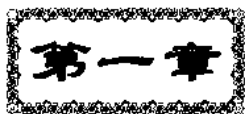
怎样去研究、欣赏艺术，才能领悟艺术的奥秘并获得审美享受呢？办法只有通过广泛接触，多听多看，然后进行认真的学习和钻研，了解艺术产生、演变的轨迹，这样才能逐步提高自身的艺术修养和审美情趣。艺术作品有雅俗、高低之分，因此欣赏艺术的能力，有个由浅入深、从低到高的过程。在人的一生中逐步地丰富、提高自己的艺术欣赏品位层次，是很必要的。艺术与美是一对孪生姐妹。各行各业都离不开“美”，服装、美容、烹饪、广告、影视、制陶、环卫等，都与“美”有关联。正因为人们热爱美，才热爱人生。一个人多一点艺术修养有百利而无一弊。

第一部分 美术欣赏

美术可分为纯美术和实用美术。所谓纯美术是针对相对的实用美术中的设计而言的，主要指绘画、雕塑。实用美术包括特种工艺品与实用美术品，及与日常生活密切相关的服装服饰、陶瓷器皿、包装广告、工业造型、环境设计等。纯美术又称造型艺术，属视觉艺术范畴。

绘画是造型艺术的一种，用色彩、线条把实在的或想象中的物体形象描绘在纸、布或其他底子上。绘画包括中国画、油画、版画等。中国画有工笔画、写意画；油画可分为肖像画、风景画、历史画等；版画由使用的版面分木刻、石版、铜版、丝网印等。雕塑也是造型艺术的一种，分浮雕、圆雕、彩塑、石刻等等。

美术能启迪人们的心灵，陶冶人们的情操，规范人们的行为，提高人们的艺术素养，潜移默化、寓教于乐。青年朋友应该经常去美术馆、画廊、展览会，欣赏各种各样风格的绘画、雕塑作品，来充实、丰富自己的精神生活。

外国美术欣赏

第一节 史前时代的艺术

旧石器时代的美术作品富有神奇色彩。在北西班牙的一处著名的洞穴发现了阿尔塔米拉原始洞窟壁画，壁画展示了野牛和野鹿等动物的形象。它是利用石顶上天然形成的突起物所描绘的精彩杰作。画家利用凸起的石块壁面，来增加每一幅画的神奇感，用很流畅的线条与单纯的赭石色来表现。这是至今所发掘的旧石器时代最细腻、最优秀的早期美术作品，也是迄今发现的美术史中最古老的作品。

欧洲在 17 世纪还发掘了为数众多的小型石雕及象牙裸体女像，一般尺寸仅 8cm，雕像腹部、胸部、臀部又肥又大，极其夸张，而脸部、手脚却不表现出来，作了抽象处理。如：奥地利出土的威兰多夫维纳斯（Venuses of Willendorf），其他如俄罗斯顿河流域、捷克的多尔尼·维士多尼斯（Dolni Vestonice）都出土过这类维纳斯。以上这些都是旧石器时代人类的绘画与雕刻作品。

新石器时代是农业社会萌芽时期，以狩猎为主的生活所产生的洞穴艺术已无法依原来生活方式存在。公元前 8000 年以狩猎为主的生活逐渐被先民的垦植耕种所取代，并开始使用磨光的石斧工具，这个时期延续到公元前 2000 年，开始有了定居的村落社会。农耕经济生活对艺术发展也产生了影响，如：罗马尼亚布加勒斯特的顾美尔尼查（Gumelnisa）发掘的殉葬品、陶器、陶罐、金属器皿，就是原始人盛水担水的用具。在亚洲我国黄河流域“彩陶文化”在新石器时代也已为先民们所采用，而且陶器造型、装饰五彩缤纷，将在以后章节中详细叙述。

第二节 埃及艺术

埃及是世界文明古国之一，它的艺术品都有实用目的。如墓葬的贡品、神庙里装饰着的雕像。在绘画和雕塑艺术上，他们讲究整体感，这种艺术风格也对罗马早期艺术产生了影响，从雕塑太阳神的形态就可证明这一点。从上、下王国的建立一直到托勒密王朝最后一个女王克丽奥佩特拉去世，这期间经历了 3000 年之久，各种艺术风格、各种形式变化、各种新样式也曾问

世，但万变不离其宗，基本模式仍然为历代埃及艺术大师所遵循。

史前文化时期，不仅发展改良了农耕技术，同时也发展了制陶技术，彩陶文化在埃及也如在中国一样有其鼎盛期。公元前 4000 年埃及的巴达里（Badari）民族已会制作黑边陶器，坯胎制得异常光滑。稍晚有的部落开始制造大口瓶和杯碗，上面装饰有梳形纹、白条纹图案。大量从那卡达（Naqada）等地的墓穴里发掘的彩陶就是明证。在古王国期间石块、木材、金属器具的制作工艺技术有飞跃进步，如：第四王朝的人面狮身金字塔、第五王朝的太阳神神庙，这些纪念碑式大型建筑像雨后春笋般林立。这一时期不论是圆雕、浮雕、绘画都在追求永恒的存在。人物的逼真刻画并不是主要的表现目的，相反，人物造型理想化是其目的。男性被表现得年轻、魁梧，显示其生命的青春期。女性表现得妩媚诱人，显示其青春年华。其中有一些平常人的雕像，如两膝之间放着一卷纸草书、交股而坐的书记官，及被称为村长的谢卡·艾·贝雷德（Sheikh·el·Beled）木雕像。现在木雕像被陈列在开罗国立博物馆内，它是公元前 2400 年由卡·埃泼尔（Ka·Aper）镂刻的，雕像按真人大小的比例，眼眶里镶嵌了水晶，显得目光炯炯有神。

公元前 2830 年世界第一座纪念碑在埃及树起，人物被镂刻在花岗石上，碑文刻在石碑顶部。如：孟图豪脱墓葬石碑（Montuhotep）为凹刻线纹浮雕（图 1）。约在中王国时期所建立。孟图豪脱是一位官员，浮雕上他坐在其供桌前，桌上放着面包、牛头牛脚、洋葱，桌下有两个酒缸，一个已打开、一个原封未动。死者剃了光头，穿一条亚麻布短裤，戴手镯，手中持着莲花。石碑下面描绘孟图豪脱家族的几位成员正在用餐，而且孟图豪脱再次出现在内，他坐在右侧，面对他的父亲。石碑最下端第四格里有二女一男，右边站着的僧侣是孟图豪脱的兄弟，对着的两名女子是他的母亲与他的妹妹。浮雕石碑上方刻着埃及象形文字，这种排列方式是中王国时期的特征。顶端一对典型的天神贺拉斯的鹰眼下雕刻二行文字，这种有鸟类及动物形的文字，可以自左至右阅读。碑文译成中文是：“这是国王赐予两大土地的生命之主欧西里斯的一份厚礼，在这里他以面包、啤酒、牛腿肉、鸟儿、亚麻布、石膏、香料、香油和轮回的孟图豪脱灵魂给以祈拜的供奉品，他出生在赫努。”自从这块石碑之后，墓穴葬礼式石碑陆续相继在埃及出现，持续了 2000 年之久。

埃及金字塔也闻名于世界，这个词原文是希腊文，意思是“糕饼”，因希腊人认为金字塔的外形像他们吃的糕饼而起的名。最令人惊讶又神秘的是在离开罗 40km 的吉萨金字塔前的人面狮身像。远在公元前 2550 年，这司芬克斯（Sphinx）像就被雕凿在岩石上。像高达 73m，人脸宽 4m。司芬克斯像是个男性，是国王的肖像，前额上戴着圣蛇，下颌有一撮胡子，它象征着权威与强盛。作品描述国王以这种威慑力去镇服敌人，以此种力量来保护他的国土。司芬克斯像躯体是一个蹲着的狮子。狮身像遍及在埃及各地，如塔尼斯狮身像，拉米西斯二世狮身像，托勒密王朝狮身像等等。在巴黎卢浮宫博物馆及开罗国立博物馆都陈列着大量的大小不同的狮身像。金字塔有大有小，在埃及勘察到的约有 80 多座，但保存完整可供参观的仅 30 多座，都是历代国王的陵墓，代代相传。用大石块堆砌成 6 级阶梯形的四方立锥体，称为“梯形金字塔”。设计第一座金字塔的是第三王朝的杰出建筑师伊姆荷太普，埃及人奉他为“圣人”、“普塔神之子”。埃及国王为什么要采用金字塔这种外形呢？在金字塔铭文中说：“乌纳斯（Unas）国王长眠在通向天堂的阶梯上，他能由此迈步进入天国”。金字塔建筑另一特点是稳固永恒，单一的四面体斜线，宽大底部是正方形台基，锐角的尖顶在形式上给人以巍峨挺拔、高不可攀的感觉。吉

萨西面沙漠与绿洲衔接处还有多座金字塔，称作吉萨金字塔群（图2），其中包括老国王斯尼罗，儿子胡夫及其后代哈夫拉和孟卡拉的金字塔，这个金字塔群是埃及金字塔艺术无可挑剔的顶峰。胡夫金字塔又称大金字塔，无论规模与质量都是无可匹敌的。它占地50 000m²，以正方形230m边长为台基，高146.6m、斜面尖角约52°，用作造金字塔内部石块和外表的石灰石总共230万块、平均每块重2.5t。如此巨大的建筑工程在4 000多年前缺乏起重机、吊车情况下究竟是如何堆砌的，这至今仍是世界上一个难解的谜。金字塔是人类智慧的结晶，如此大规模的工程，从设计到施工建造即使用当今的科技力量和先进设备也未必能盖出同样的吉萨金字塔群，总之，金字塔和人面狮身像是鬼斧神工、巧夺天工、美仑美奂的建筑、雕刻艺术，是艺术史上的奇迹与奇葩。1798年拿破仑远征埃及，掠夺了大量埃及文物到法国，如现在在巴黎市中心协和广场竖立的一根埃及带有象形文字的纪念柱，就是其中之一。这批文物当时多半被当作奇珍异宝来对待，而不被视为艺术精品。19世纪初，许多大规模的珍藏被挖掘出土，但一直到19世纪末埃及象形文字被解读，引发一股世界著名学者研究埃及古艺术的热潮，尼罗河流域文化方有可能得以显露，古埃及艺术才为人类去欣赏。这些艺术品看上去原始、拙稚的造型、装饰，仔细品味有其永恒的艺术魅力。

第三节 苏美艺术

美索不达米亚也是人类早期文明发源地之一，那里是底格里斯河和幼发拉底河环绕地区，即今天的伊拉克。这里也是人类最早文字出现之地，楔形书就是在这个流域诞生的。当时巨型纪念碑式艺术与神庙建筑相融合，其主题大多是人和神、人和兽，以大型浮雕为主。材料来自石头，富有厚重感，工匠们并不往深镂凿，这是它的特色。刻人物的双腿与臀部一样粗大，只用一条浅线的刻痕来区别腿与左右两半臀部。脸上表情刻画细腻，男性雕出大鼻子、大胡子，厚重帽子卷起，表情慈祥，薄薄的嘴唇显露了独特的憨厚风格。大型浮雕常刻画一位有胡子的保护神双手保护公牛的形象，他是驯兽人，这是古代宗教故事中的主题。在公元前300年埃及画像中也采用此主题，说明埃及与苏美文化早已相互交流和影响。

到公元前2113—2006年新苏美时代，来自东方的古提人（Guti）入侵苏美城。统治者也是艺术的大力支持者，技艺极高的石匠们在壮丽的建筑上留下雕像、石刻、匾额。雕像下端铭刻着圣地、运河建筑日期，如现在保存在巴黎卢浮宫的古狄亚一世雕像，在石像雕像服饰上就刻上这样的铭词：“吾乃吾王所钟爱的牧人，以祈求永生。”当时神与国王合一，这里的“吾王”是指宁吉尔苏神。

苏美文化到公元前1890—1600年巴比伦时代已名存实亡，亚述人的势力兴起，苏美与阿卡德在中近东地区战乱连年不断，直到巴比伦第一王朝（公元前1792—1750年）的第六个国王汉莫拉比（Hammurabi）摧毁了马里城才统一帝国，重建了巴比伦城。现陈列于巴黎卢浮宫的铭刻着汉莫拉比法典的石碑是现存古巴比伦纪念碑中最有价值的一座，碑上表现太阳神交给汉莫拉比棍棒与绳索，意喻将神权交于国王，让他执行公正与法律的准绳。碑刻国王厚重的衣饰、胡子、头巾，似乎要将他整个身体隐藏起来，而他的衣褶和前额肌肉却雕刻得十分准确、打磨得非凡的光滑。

从公元前 1392—1330 年亚述·乌巴立特一世 (Ashur Uballiti) 统治开始,文化又复苏了,艺术的原动力创造力又迸发出来。这个时期大型作品极少,在阿舒尔 (Ashur) 即亚述地方发掘出画板,画中表现两只羚羊,一左一右站在圣树下,二方连续的莲花纹组成花边,是亚述装饰纹样的先河,影响深远。公元前 744—627 年为后期亚述艺术时期,在克沙巴城的萨尔贡宫殿内建起“双翅牛神”、体积庞大,高 3.96m,用尽石板全部高度,比以前的浮雕要大得多。又如公元前 650 年的浮雕《猎狮》(图 3)。但这类动物形象未脱离二维空间的平面型,不够立体化,然而这是一个试图表现空间深度的佳作。这时期亚述艺术在题材内容方面也有所开拓,宫闱生活中“御花园行乐图”开始出现反映平民百姓世俗生活的画面,成为西亚艺术划时代的滥觞。

第四节 爱琴海艺术

爱琴海艺术是指公元前 3000 年到公元前 1100 年这个阶段,兴盛在爱琴海地域(包括希腊本土和小亚细亚之间的地中海,南以克里特岛为界,向东南延伸到赛克萊底斯)的艺术。公元前 2000 年由于该岛内的国王米诺斯 (Minos) 在克里特岛称霸,故称米诺安文化 (Minoan),它兴盛了几百年。这里介绍一下克里特宫殿的壁画艺术。宫殿建筑相当大,所以可以有巨大空间供画家创作装饰,这是壁画得以发展流传的原因。早期是在涂过胶泥的墙面上用颜料画一些几何形纹样,后来将海岛生活中的鱼纹海藻纹陶器图案移植到壁画装饰上。如阿姆尼索斯 (Amnisos) 位于克里特岛北岸的别墅,这里的百合花壁画是转型期作品,以红色为背景,以百合花为图案,显示对野生植物作主题的慧眼,对以后希腊瓷瓶画题材有莫大影响。一个被称为“巴黎女人”的女性像,画得妩媚典雅,但完全不考虑透视关系,姿态与人物面容都程式化、概念化,正面眼睛侧身脸可能是受早期埃及壁画人像画的影响。其他如“尼姑”、“拳击中的孩子”也是令人印象深刻的杰作。在所有现存壁画中最使人惊喜的、人物塑造最优秀的首推“拳击中的孩子”一画,画面上的人物穿着今天比基尼式三角裤,正在做一种我们不太了解的游戏。小型大理石“竖琴像”雕塑高 23cm,大约是公元前 2000 年的作品,已被雅典国立美术博物馆所收藏。这个小型雕塑形象简面又简,简直是当代后现代主义雕塑作品,有一种原始的稚拙感。它很像 20 世纪早逝的意大利现代派画家莫迪里阿尼 (Modigliani) 的雕塑作品。

第五节 希腊艺术

古代希腊艺术分为古代时期、古典时期与古代风格化艺术。古代时期从公元前 12 世纪起到公元前 480 年波斯人入侵为止,在这 7 个世纪内在艺术形式上都有变化。古希腊人的道德准则追求人体、灵魂同美的理想。艺术家对他们想要表现的形式,求获全方位的了解,如对人体结构的了解,对使用材料、技艺的了解,吸收爱琴海艺术的新观念、新技法,为此后的古典时期艺术的发展打下了基础。公元前 6 世纪时已将上几世纪设计的小型石灰石人像,变更为雕凿大型雕像,如有名的顾维 (Kourvi) 男子像与高莱 (Korai) 女性像,都用坚硬大理石雕凿。这和当时引进的埃及艺术的影响有关,而且在埃及艺术的基础上迅速提高。经济技术的发展也使雕

刻艺术向前跨跃。对古希腊的了解依靠遗留下来的出土文物较少,纺织品几乎完全没有,青铜器已当废品熔化掉了,大理石被用来当石灰窑的原料,绘画作品大都为壁画,建筑已成废墟也破坏殆尽。幸运的是大批希腊瓷瓶画遗留下来,瓶画本身是艺术品。公元前8世纪瓶上画的多为几何图形,仅为简单装饰纹样而无创意内涵。到了公元前5世纪红土人像技巧的发明,对3/4侧面人像的视角的理解,瓶画艺术上的各种技术难题一一迎刃而解,使古希腊艺术魅力格外光彩动人。

希腊瓷瓶的外形多种多样,大型的均为储物瓶、调酒杯、广口瓶和盆子。瓷瓶画艺师往往表现生活中所理解的提炼的美,而不是实际所看见的大自然的形体。一些巨大的瓷瓶内容都为叙事性的或纯粹是想象意念。如英雄与人头马身之间的鏖战;描述希腊神话传说。被一群马围攻的一个人像,是描述赫拉克里斯(Herakles)奋战斯亨伐利亚(Stymphalian)的鸟王。又如同伴都葬身鱼腹,而水手从覆舟上被拯救出来,是描述奥德赛(Odyssey)和伊利亚达(Iliad)的史诗。另外,公元前670--650年由美尼拉斯的画家绘制墓葬罐的颈面画,内容是波利菲姆斯(Polyphemus)被奥德赛杵瞎了眼的故事。20世纪60年代初从弥可诺斯(Mykonos)地方发掘出一只瓷瓶,上面画有特洛伊木马。木马计是讲述阿尔戈斯人和特洛伊人的战斗,是俄底休斯的妙计。阿尔戈斯人做一个巨大的木马,在马腹里藏着阿尔戈斯勇敢的英雄。其余的战士都伪装乘船撤退,在撤退前,焚烧了军营,使特洛伊人看见火光不怀戒备,便纷纷出城门。伪装避难的一名阿尔戈斯战士,取得特洛伊人的信任,并说服特洛伊人将木马拖进城门。当特洛伊人熟睡后,英雄们从马腹里涌出,用火把为信号召唤撤退在船上、岛上的阿尔戈斯人,趁着月光一起用火和剑击败了特洛伊人。这是希腊神话传说中广为流传的特洛伊木马计,被人们经常引用之典故。

公元前7世纪希腊和埃及开始海上通航,有所交流。埃及的雕刻风格一度影响希腊,使希腊艺术发生相当大的变化,特别是雕刻艺术上持续了前半个世纪的希腊风格、题材都有显著的发展。如:在尼堪德雷的提洛岛(Delos)上发掘的公元前625年女性雕像,是最古老而完整的巨大雕像。雕像高175cm,是圆雕。雕刻师用粗而浅的镂刻法。女雕像比例正确,长发披肩呈对称形,楚腰细带,长裙无皱褶,双手下垂,裙底露足站立,现保存在英国牛津博物馆。男性雕像完全是埃及阿波罗(Apollo)太阳神立像模式。左脚向前,把重心放在一条腿上用来阐明轻松的姿势,双手握拳垂在左右两侧。与埃及人像不同之处是希腊人对人体特别感兴趣,这类人像男男女女都是裸体像。这是希腊雕刻划时代的转变,对雕刻师来说,裸像刻画难度更大、牵涉到人体解剖知识。依据埃及雕刻规律,是从方形的大石块中镂刻出人像。所以埃及雕像的外形是长方立体形,四肢与身体之间连成一起天衣无缝。而希腊雕匠渐渐感知了手足动势与躯体相关,使埃及雕刻沿续二千年无变化的程式,发展到有动作、有表情的青年男像。如:公元前7世纪的雅典青年像,高184cm,是古代希腊全盛期的杰作,现被纽约大都会博物馆所收藏。

希腊古典时期

古典时期约在公元前480—336年,主要是从击退波斯入侵开始到亚历山大帝登基这段时期。这时期的艺术比古代时期的艺术名声更高、更为人们所熟悉,但留传在世上的作品没能成系统,只有一些大理石雕刻。由于后来罗马人对古典艺术的热爱,多数留传下来的雕刻是罗马人仿造复制的。古典艺术雕刻大师在创作思想上有所改变,从创新冲动改变为单纯维持现状,原

因大概是因为波斯战争中雅典城的沦陷，神庙被焚烧破坏，希腊人发誓不再重建战争废墟，所以雅典城复原工作缓慢如蜗牛爬树。战争后第一座重建的神庙是公元前470—456年建成的奥林匹亚的宙斯庙，随着公元前5世纪伯罗奔尼撒战争（Peloponnesian War）的爆发，生灵涂炭，希腊人情绪低落，这一世纪中雕刻艺术由平静自信的风格转向一种华丽琐碎的风尚，接着当斯巴达克斯完全攻陷雅典后又转形为沉思、内省的风格。直到亚历山大帝13年的统治，受了苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、优瑞比底斯（Euripides）等哲学家的影响，在艺术上由宗教神话转为柔和、个性化的风格，表现风俗人情生活主题。在雕刻上，雕刻家充分利用古代时期遗传下来的解剖知识，这可从宙斯庙的系列雕刻上得到证实。庙前西面三角形墙上，刻着一群人与兽和莱比斯人之间战斗的场面。雕刻家把东西两墙面分成几组场面，东面三角形墙两侧末尾处浮雕描述顶礼膜拜者由此进庙，皮洛普斯的战车开动之前的一瞬间，在这里人物一动不动地站立着，情绪表现得十分紧张，每个人通过姿势刻画得个个有个性。西面三角形墙上浮雕，描述威风凛凛、俊美潇洒的阿波罗太阳神大腿向前迈，重心落在一条腿上，意喻轻松自如，毫不畏惧。东西墙面三角形被用来诱导视线，引向中央核心人物，同时也用对比形式显示出坐着或蹲着的人群，相互衬托对照。

由希腊古代作家波沙尼阿斯（Pausanias）和路西安（Lucian）的遗留笔记中，我们知道几位有影响的艺术大师名字，如：毕达哥拉斯（Pythagoras）、凯勒米斯（Calamis）和米隆（Myron）。由罗马人复制的“圆锥石上的阿波罗”，相传由凯勒米斯和毕达哥拉斯雕刻，米隆的《掷铁饼者》（Discobolus）和《雅典娜和马赛西斯》（Mareyas）姿势优美，表现十分到位。他们仍追随古代时期风格，然而又显示出一种不稳定状态。这是艺术家创作中的常见现象。公元前450年以后的继承者克服了这种现象，其中像追随米隆风格的史曲朗里昂（Strongylion）和克瑞西勒斯（Cresilas）等。但最有影响的代表雕刻师是非底阿斯（Pheidias），从建于公元前449年的巴特农神庙（Parthenon）建筑上可以看出非底阿斯对整体设计的全面思考，现在在雅典仍保留其原作废墟，保留着多利克式（Doric）建筑柱头装饰，神庙充满了生命力和动势感，尤其是他的人物雕刻风格是一种沉默、内省式的理想化情结，如中国绘画“曹衣带水”式的处理服装褶皱，附贴肉体的美丽线条与建筑圆柱线纹融汇一体，另一种是丰腴华丽，它强调薄纱服装上的皱褶和服装下躯体之间对比。今天我们从雅典山上的卫城阿克罗卜利斯（Acropolis）的伊瑞克斯神庙（Erechtheion）的一排女塑像柱子就可窥见一斑（图4）。

与非底阿斯同时代的一位雕刻家波里克雷多斯（Polykleitos）也是这时期代表人物。他于公元前440年刻的《底阿杜米诺斯》（Diadoumenos）和《持矛者》（Doryphoros）男青年像，镂刻成体格魁梧，比例、解剖正确，现实又理想化的人物，是有很高艺术价值的雕刻。公元前4世纪后半叶是纯古典主义时期，是早期自由的希腊风格期的转型，活跃在公元前370—330年的普拉克西特里斯（Praxiteles）就是雕刻家西非索德特斯的儿子和艺术继承者，他在奥林匹亚的雕刻“学艺之神和小酒神”（Hermes），高215cm，作品中两位人物间的情感亲近，表现细腻，容貌清晰，他的另一作品“来自尼杜斯的爱神”，充分表现其三维空间的主体感，引导人们从全方位多角度来欣赏其圆雕。希腊风格时期的情感主义开始出现，这种倾向隐藏在人物气质上、凹深的目光上、深睿的格调上。普里克西特里斯的柔和完美风格有别于亚历山大帝时代的风格，他的人体比例是一种新的探索创新，这可以从比他年轻的李西伯斯（Lycippos）的雕刻《阿伯西来诺斯》（Apoxyomenos）充分显示出来。