

人 文 艺 术 丛 书

外国 美术 简史

WAIGUO
MEISHU
JIANSHI

·
樊
林
著
·

中国出版集团
东方出版中心

人文艺术丛书

外国 美术 简史

WAIGUO
MEISHU
JIANSHI

·
樊
林
著
·

中国出版集团
东方出版中心

图书在版编目(CIP)数据

外国美术简史 / 樊林著. —上海: 东方出版中心,
2018.7

(人文艺术丛书)

ISBN 978-7-5473-1314-5

I. ①外… II. ①樊… III. ①美术史—国外 IV.
①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第132945号

策划编辑 梁 惠

责任编辑 肖 月 赵 龙

美术编辑 褚志娟

外国美术简史

出版发行：东方出版中心

地 址：上海市仙霞路345号

电 话：(021) 62417400

邮政编码：200336

经 销：全国新华书店

印 刷：江阴市华力印务有限公司

开 本：720毫米×1000毫米 1/16

字 数：379千字

印 张：21.75

印 次：2018年7月第1版第1次印刷

ISBN 978-7-5473-1314-5

定 价：88.00元

版权所有，侵权必究

东方出版中心邮购部 电话：(021) 52069798

前言

FOREWORDS

在我这个年龄，获得出版社编辑邀约编写外国美术史，第一反应是婉拒。理由非常简单：如果不能提供新的视角、新的知识，一本中国人编写的外国美术史在今天有什么意义？

这样的困惑令我怀念前两年相继离开人世的老师，他们是带我进入西方美术史领域的导师迟轲和他的同事司徒常先生。

1983年5月，迟轲先生的《西方美术史话》出版、发行。自此之后，《西方美术史话》被认为是经典的艺术普及读物，也是中国西方美术史研究的重要里程碑，其影响深远。

司徒常先生在20世纪90年代完成了一部《外国美术史教程》，这是他多年潜心研究和教学实践的成果。这部书具有比较明确的针对性，条理分明、史料翔实。

先生们的治学精神和学术追求，尤其是他们在艺术史写作方面的思考，对我产生了深刻的影响。很长一个时期，相当一部分艺术史往往会与创造性的艺术批评混淆。由于技术性知识的缺乏，写作者在“确定事实”这一环节上普遍失语。对于读者，由于阅读艺术史基本不存在明显的专业障碍，往往被局限在作品、作者的人文情感和美学阐释方面，缺乏对艺术作品、艺术家的创作、艺术史全貌的了解。

于是，我试图以司徒常先生的《外国美术史教程》为底本，进一步将视觉艺术与不同时期的社会生活、人们的价值取向之间的关联描绘出来。

写作过程的最大收获是了解到还有努力丰富自己的可能，并尽力地培养兴趣，积累研究资料。希望读者能够感知到我的热情，对艺术史产生同样的热烈的兴趣。

著者

2013年7月于广州

内容提要

本书循着时代、地域两条线索，系统阐述了欧洲美术、佛教美术、伊斯兰美术等的发展过程。作者从人诞生之初娓娓道来，带领读者跨越时间、空间，领略各大洲、各不同时代艺术之美。从史前到古希腊、罗马时代，一直到现代；从埃及、两河流域到欧洲，再到美洲、非洲和大洋洲，美术的历史长河星光璀璨。那些不朽的名字、作品不仅代表着一种风格、一种流派，同时也可能是那一时代社会的缩影。全书选取五百多幅高质量、有代表性的图片，直观地展现了不同风格美术的特点，兼具可读性和专业性。

作者简介

樊林

1990年毕业于中山大学汉语言文学系，1993年毕业于广州美术学院文艺理论教研室，获文学硕士学位；现为广州美术学院教授，主要致力于西方美术史教学、研究。近年著作有：《美术鉴赏——造型艺术美学分析》《西方名画中的历史与神话》（合作）、《石像，是有体温的》（合作）、《形象化的民族自传》（合作）、《从神性向人性的升华》《星群璀璨的年代》（合作）等，并发表多篇论文及艺术评论。

目录

CONTENTS

第一章

史前艺术/1

- 第一节 旧石器时代 / 1
- 第二节 新石器时代 / 6

第二章

古埃及的美术/9

第三章

两河流域的美术/19

第四章

古希腊艺术/27

- 第一节 希腊人 / 27
- 第二节 爱琴文明 / 28
- 第三节 荷马时代 / 33
- 第四节 希腊建筑 / 33
- 第五节 希腊雕塑 / 39
- 第六节 希腊绘画 / 51

第五章

罗马艺术/54

- 第一节 伊特鲁里亚人和他们的艺术 / 54
- 第二节 罗马建筑 / 56
- 第三节 罗马雕塑 / 62
- 第四节 罗马绘画 / 67

第六章

中世纪基督教艺术/71

- 第一节 早期基督教艺术 / 71
- 第二节 拜占庭艺术 / 74
- 第三节 罗马式美术 / 79
- 第四节 哥特式艺术 / 83
- 第五节 国际哥特式艺术 / 87

第七章

意大利文艺复兴艺术/93

- 第一节 文艺复兴的源起 / 93
- 第二节 佛罗伦萨的文艺复兴 / 95
- 第三节 盛期文艺复兴 / 104
- 第四节 威尼斯的文艺复兴 / 113
- 第五节 样式主义风格 / 117

第八章

北方文艺复兴/119

- 第一节 德国艺术 / 120
- 第二节 尼德兰艺术 / 125

第九章

17世纪艺术/130

- 第一节 意大利的绘画、雕塑和建筑 / 131
- 第二节 法国的艺术 / 138
- 第三节 西班牙的巴洛克艺术 / 143
- 第四节 北方的巴洛克 / 148

第十章

18世纪艺术/160

第一节 18世纪法国的两种对立的艺术:

“洛可可”和市民写实美术 / 160

第二节 英国绘画 / 167

第三节 新古典主义的出现 / 172

第十一章

19世纪艺术/180

第一节 浪漫主义风格 / 180

第二节 法国现实主义 / 198

第三节 英国画坛对现实主义的反应 / 208

第四节 印象主义的出现 / 211

第五节 后印象派 / 223

第六节 从工艺美术运动到新艺术派 / 231

第十二章

20世纪现代艺术（一）/233

第十三章

20世纪现代艺术（二）/259

第十四章

佛教美术/273

第一节 印度佛教美术 / 273

第二节 东南亚佛教艺术 / 280

第三节 日本佛教艺术 / 283

第十五章

日本艺术/289

第一节 屏障画和绘卷 / 290

第二节 中国艺术影响的再兴起与水墨画的发展 / 292

第三节 浮世绘 / 297

第四节 圆山—四条派和文人画运动 / 303

第十六章

伊斯兰艺术/305

第一节 建筑 / 306

第二节 造像 / 312

第三节 饰物 / 313

第四节 绘画 / 315

第五节 波斯艺术 / 316

第十七章

美洲、非洲及大洋洲的土著艺术/320

第一节 中美洲艺术 / 320

第二节 南美洲（中安第斯地区）艺术 / 325

第三节 北美印第安人和爱斯基摩人的艺术 / 328

第四节 非洲艺术 / 332

第五节 大洋洲艺术 / 338

第六节 澳大利亚艺术 / 342

第一章 史前艺术

如何定义艺术史的开端，与定义“艺术”具有紧密的关联。找寻艺术史的源头，就是找寻今天文化的源头。变化、宽泛、多元，都可以在这条历史长河中得到显现。关于艺术渊源的问题往往得不到最终的答案。事实上，时间跨度巨大的史前艺术包括了不同的类型和题材，过去的生活中可能发生过的与艺术相关的事情很多，只有部分证据幸存下来，其中又只有部分被考古学家发掘到。然而，获得正确解释的应该也只是其中的一部分。视觉艺术的源头、发掘与解读常常联系在一起。今天，因为考古学的进步表现为新技术与新的分析方法的进展，我们才得以通过器物获得更多的资料。或许，新的遗迹的发现、新的理论的创造，将会改变之前的解释。

视觉艺术的诞生依附于洞穴岩壁、石头这些天然材料。如果我们以今天对于艺术的理解，将史前艺术理解为“为艺术而艺术”，显然是带着偏见的。考古学家、艺术史家努力地面对挑战，希望重新获知史前的思维方式。现在，大家都能够接受这样的不同：原始社会的艺术与我们今天的艺术概念不同。史前艺术的目的的是多重的，游戏、神话、叙事、讯息、宗教等目的蕴含其间。

我们将艺术视作独立的、非功能性的东西。接受、理解这样的不同，将帮助我们接近原始人类的艺术。

第一节 旧石器时代

艺术史的源头与考古学是一致的，早于文字的出现。

人类社会已有两三百万年的历史，人类进化的过程漫长而模糊不清，许多方面还无法确定。直立行走的类人物种出现在150万年前左右。此后，人类被气候和地理环境所左右，在对食物和栖身之地坚持不懈的寻找过程中得以生存

下来。原始条件对文明的成长很不利，人类的智慧在此过程中得到发展，到旧石器时代末期，出现了大的突破。可以作为艺术品的物质可追溯到3万年前。一般认为，最早的美术作品产生在旧石器时代末期。石器时代是最早的原始社会阶段，也是最漫长的一个阶段。那时候，人类的生产工具是用石块加工做成的。根据生产力的发展，这一阶段又分为旧石器时代和新石器时代。一般认为，人类使用石器的开始就孕育着造型艺术的萌芽。在旧石器时代的晚期，即公元前3万年到公元前2万年左右，人类产生了最早的美术作品。

旧石器时代末期，人类的视觉表达出现，我们将这类“作品”出现的时间视作视觉艺术的诞生。20世纪80年代，在以色列的戈兰高地（Golan Heights）曾经发现过一块火山岩小卵石，若其“女人”形态一旦确定为人造的话，作为一件雕像，它就能将人类创造艺术的时间推到23万年前。

我们所知道的最早的艺术家是最后一个大冰川期从亚洲进入欧洲的猎手。有一种观点认为，他们是为了追逐巨象和其他巨兽而来的。很多史家认为，也可能是受了严寒的打击，出于对大陆上大森林的恐惧，促使这些猎手在骨头上刻画、雕塑石头以及各种女人和动物的小雕像。

欧洲旧石器时代晚期（公元前3万年～公元前2万年）的奥瑞纳文化、梭鲁特文化期是欧洲原始社会美术的萌芽阶段。这个时期的美术与表现野兽有密切关系。如人们把贝壳、兽牙或骨头穿起来挂在头上、脖子上、手臂上，表示打猎的胜利，以及用有色的石块画的洞穴岩画、一些小型的雕刻等。考古学者发现，在欧洲西南部，即今天的法国、西班牙一带，有100多个洞穴中留下了许多原始人画的壁画。其中最突出的是在西班牙平达洞里面用红赭石绘成的“猛犸图”，它属于3万年前的作品。画中的形象与后来在西伯利亚冰层里发现的实物十分相似。

在公元前3万年～公元前2.5万年间，小型雕刻出现。在法国洛赛尔出土了《洛赛尔的维纳斯》（见图1-1）；在奥地利维林多夫出土了石雕女裸体像，欧洲学者称其为《维林多夫的维纳斯》（见图1-2）。这些雕刻作品都没有刻画脸部，造型当然还很粗糙、稚拙，但已能够突出妇女的生理特征。在之后相当长的年代里，这类人物雕刻都是以妇女雕刻为主（见图1-3），男子雕像极少发现。

这些远古时代的艺术品具有很高的历史价值。“很高的历史价值”是指后来的人们可以从中了解当时的生活。人类尚未进入农耕时代，捕猎自然成为表现的主要对象。题材的选择使我们得以了解旧石器时代人类的世界观。最早的

洞穴壁画画的是动物和狩猎。这是衣食生产的重要部分。那些拥有惊人生命力的动物，被人们认定其身上存在着某种超自然的力量，硕大、强健，其血肉会自行繁衍。有的动物身上刻上了箭簇、矛头或陷阱。许多动物都被集中地画在特定的壁面上，当时的人们大概认为这些壁面具有魔力。原始艺术因此被看作是怀有巫术目的的艺术，具有一定的仪式作用。

图1-1 《洛塞尔的维纳斯》/发现于法国洛赛尔/公元前25 000~公元前20 000年/彩绘石灰石/高约45.7厘米/波尔多阿基坦博物馆

图1-2 《维林多夫的维纳斯》/发现于奥地利的维林多夫/公元前28 000~公元前23 000年/石灰石/高11.1厘米/奥地利，维也纳自然历史博物馆

图1-3 女头像/法国/帕波山洞出土/公元前22 000年/象牙/高3.6厘米/圣热尔曼昂莱的国家古代博物馆

旧石器时代将女性也当作一种象征。女人实际的角色是生育和生命的源泉，被视为“强大的女性力量的象征”。很多女裸像完全是一种迷信品，为确保个人或部族的繁衍而制作。她们的性别和母性的特征被加以强调，所有其他特征——手臂、腿、面部只是约略显现或完全省去，简直不像人，而只是一个献身于生育的动物；巨乳丰臀的生殖女神也是丰收的象征。

欧洲旧石器时代晚期（公元前2万年~公元前1万年）的马格德林文化期是原始美术进一步发展的时期。这时期人类的思维能力和双手的灵巧性进入了一个更高的阶段。在美术方面，无论内容和表现形式都有了明显的发展。闻名于世的“史前艺术的圣殿”——西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画和法国的拉斯科洞窟壁画就是这一阶段最重要的美术遗迹。

1879年，西班牙北部山区的阿尔塔米拉（Altamira）洞穴的洞顶上，人们发现一幅巨大的野牛彩画（见图1-4）。这幅画让人们了解到了人类创造的现存最古老的图像。这些产生于公元前1.5万年前后的动物形象后来为史学界

所承认，被视作最早的绘画艺术品，其生动的描绘体现出令人激动的美感。画中有野牛、驯鹿、猛犸，还有野猪、马、狼等30多只动物，其中以野牛为主。形态各异的动物顺应着岩石表面的走势而变化，以红、褐、黄等数种色彩渲染的动物形象传达了强烈的感染力。人类最初运用色彩的能力以及绘画技巧都开始显现（见图1-5）。黄、红、棕色是用赭石和赤铁矿石，黑、棕黑、紫色是用各种锰矿石画出的。表现手法是用洞中的苔藓或兽毛勾画轮廓，画上矿石色并用手指抹开，或用空心骨管吹喷颜色。

图1-4 野牛彩画①/西班牙阿尔塔米拉山洞天顶壁画局部/约公元前15 000年

图1-5 野牛彩画②/西班牙阿尔塔米拉山洞天顶壁画局部/约公元前15 000年

其后，人们在法国也发现了相似的石窟，拉斯科（Lascaux）洞窟是迄今发现的大冰川时期最为壮观的艺术场所（见图1-6）。有趣的相似之处在于，拉斯科洞窟也是由4个十来岁的孩子偶然发现的，那是在1940年。岩石壁上的600幅绘画和近1500件雕塑作品产生自1.7万年前。不同年代的人们将野马、野牛和鹿的形象描画、雕塑在石壁上，其中最醒目的黑色公牛像高约5米，是已知的旧石器时期美术作品中尺寸最大的。石壁上天然的隆突、缝隙成为造型基础。在洞口透进的光线照射下，或在洞深处摇曳的火光中，凹凸不平的石块看起来非常像洞居者日常接触的动物形象。这种心理的投射在洞窟艺术的形成过程中起了一定的作用（见图1-7）。

拉斯科洞穴还出现了对人的形象的描绘，再现了当年猎手与野牛对峙的情景。

图1-6 公牛厅（左翼）/法国拉斯科山洞/公元前15 000~公元前13 000年/法国多尔多涅

图1-7 马/法国拉斯科山洞/公元前15 000~公元前13 000年/法国多尔多涅

从这两处著名的洞窟壁画我们可以看到，这一阶段的绘画技巧已从简单的轮廓、涂单色发展到使用各种颜色、以深浅色调变化来表现对象的体积感；由不大善于表现动物的动态发展到能表现动物各种复杂的动作。当时的人在绘画时依靠记忆描绘眼见的视觉形象，而且把猛犸、野牛都画成侧面，有的鹿则表现为回头的姿态，这似乎成了习惯性的规律。在法国比利牛斯山上的罗尔特洞内，发现了在鹿角上刻的《渡河的鹿群》。情节非常生动有趣：第一只鹿在跳跃上岸，后面跟着的一只四足在划水，最后一只可能是母鹿，它回头向后看，仿佛呼喊落在后面的小鹿；同时画了几条游动的鲑鱼，交代出渡河的诗意。

此后过了1.7万年，才出现了人类的第一批书写符号。

考古学家不断地发掘出关于人类自身遥远过去的激动人心的实物。人们看到，在不同的地区，不同的时代，都存在各种图像，传递着各自的声音。然而，猎人和农人是出于什么样的原因在洞穴的石壁上描画这些形象？由于对当时的生存状态、人的心理缺乏深入的了解，今天的人们即便以想象、猜测和人类行为方式进行一些对应，也未能获得答案，对图像意义的探究成为围绕洞穴艺术的主要课题。

当年美国艺术史家詹森撰写《艺术史》时曾断言：“什么时候人类开始了艺术创作？是什么促使他们去进行艺术创作？这些早期作品看上去如何？每一部艺术史都从这样一些问题开始的。”问题的背后，是人们对远古作品所传递的信息的迫切向往和疑惑不解，尽管缺乏同时代的文字记录，学者们还是结合对历史有限的了解和大胆的学术猜测提出了几种不同的观点，引导人们解读、贴近这些描画或者塑造在洞穴石壁上的动物以及人物，希望能够听到一个真切的声音，尽量还原当年图像出现时的景况。

同样值得遐想的还在于拉斯科洞窟和阿尔塔米拉洞窟壁画都以近乎完美

的形式出现。在这些壁画出现之前，远古的人类必定经历过漫长的“艺术实践”。这些充满激情与个性的语言是如何渐渐演进的？怎样得到族群的认同？又是出自哪些创作者之手？

岩石的表面为史前人类提供了巨大的天然画布，进行画、描、刻。线条是主要的创作手段，极具表现力。这些壁画被发现后，给了现代人强有力的启发。在此，我们还可以得到色料的渊源。当时的人们从天然土壤中收集到白垩、绿土、不同颜色的赭石、棕土和燃烧过的骨头，经碾磨成粉，在骨头制成的调色板上用水、野兽脂肪、骨髓等互相混合制成颜料，再用手指、毛或羽毛涂刷在岩石壁上。拉斯科洞窟、阿尔塔米拉洞窟壁画上的大量猛犸、野牛、驯鹿都是用极其有限的颜色通过单色或单色浓淡变化所体现的体积感绘制出来的，现代人更多的是将它们当作美妙的美术品来欣赏。从毕加索、米罗的作品中，不难看出来自原始人类洞穴壁画的渊源。有必要的时候，原始人会重复在一处岩石上作画，而不顾新旧大小的不同。那些用红褐色、黑色颜料画出来的动物表现出不同的创作时间和不同的风格，必定是有几个人画过的。

第二节 新石器时代

新石器时代与过去形成一个巨大的决裂。

欧洲的新石器时代和青铜时代是欧洲原始美术出现新倾向的时期。在西班牙境内的勒文特岩画中有猎人们猎取山羊的场面；在加里苏亚峡谷也有猎取山羊图、一群飞跑的战士图、手持弓箭的战士作战图等。在非洲也发现了不少岩画。绘画进一步发展，描绘的人物众多、有情节性，并且统一在一个构思之中，但已趋向概念化。这与畜牧业产生，人们不再那么认真研究动物有关。人类发现了驯养动物和种植食物的方法。抢掠因此出现，关于战争的记录也出现在岩石壁画上。

伴随着各类工具的生产，原始艺术的探索出现了自然主义、表现主义和对工艺美术的追求。新石器时代陶器的发明和广泛的应用为工艺美术和装饰图案的繁荣发展提供了重要的条件。人们根据生活经验，将某些客观事物的结构特征，进行提炼、概括和加工成某种简单的符号式的形象，创作了最早的装饰图案。例如，将起伏的波浪或连绵的群山概括成曲折线，把卷动的云、湍急的流水漩涡概括成螺旋形图案等。

随着思维能力的发展和提高，人们也开始认识和创造一些关于艺术的形式美规律，如“对称”的规律。它的产生大概是从人本身的身体结构、动物的身体结构得到启发而来的。同时，在自然界中，树叶的对生和互生，花瓣的对称和重叠，流水回旋的韵律、波浪的起伏与反复……都能启发和培育人类的智慧。这说明人类善于依照任何尺度和需要，创造适当的纹样，是按照美的规律来塑造各种东西的。

大规模的建筑也出现在新石器时代，在世界许多地方都有分布。此前欧洲游牧民族的居所大多是山洞、石窟，还有一些由兽皮、茅草和芦苇搭成的帐篷式房屋。

欧洲的巨石文化产生于新石器时代，约公元前9世纪，遗留下一些部落、村镇的痕迹。例如，现在土耳其城市科尼亚（Konya）附近公元前7世纪的部落，同时期的村镇耶利哥（Jericho）等。

新石器时代最重要的建筑是那些不为现实生活而修建的纪念性建筑。它们的出现与旧石器时期的洞穴壁画、小型雕塑类似，都注重宗教仪式、象征意义以及巫术方面，人们依旧希望借此控制大自然的力量。其思想基础是原始的万物有灵论。

人们不用灰浆黏合，完全用石块垒砌这些建筑。这种石块建筑的主要模式是巨石阵（源自希腊语“Megas”即“Great”，“Lithos”即“Shone”）。以垂直的石柱支撑横梁，在建筑中一直是最重要的结构设计。位于法国北部布列塔尼（Brittany）的卡纳克（Carnac）是具有代表性的柱梁式结构巨石阵。

新石器时代的巨石构建物大体上可以分为两类：墓穴，如卡纳克的巨石墓穴；非墓穴形式，如竖石纪念碑以及环形巨石柱群。

有些墓穴建在地上，有些则埋在大土丘下，常常为一个家族的坟墓。此类墓穴在法国北部和斯堪的纳维亚、英国、爱尔兰均有分布，结构多为水平砌筑，墓顶采用柱梁式。巨石坟墓的墓壁和部分石柱上刻有花纹，呈现为云雷纹、螺旋纹、菱形纹、同心圆纹等几何图案。

英国南部位于索尔兹伯里（Salisbury）的斯通亨奇（Stonehenge）是最为著名的石圈（见图1-8）。“斯通亨奇”在古英语中意为“吊起来的石头”。它的修建约始于公元前2300年。在等距离的直立巨石上，搁上巨石横梁，以中间的石祭台作为圆心，共有3圈竖立的石块构成的圆圈。在外围还有一圈壕沟，里面洒了白色的土；壕沟与立石圆圈之间，还有些经过计算而后设

置在56个等距离圆坑里的零散石块。斯通亨奇是举行宗教仪式的场所。北面两块立石的间空与靠近壕沟另一块石块所构成的直线正好对准夏至日出的方位。由此推论，斯通亨奇与太阳崇拜有关。但是这并不能够涵盖巨石阵的复杂性。这种复杂性引发了17世纪以来考古学家们的种种推测。现代对它的解释主要依据1919年，尤其是1950年以来所进行的发掘。基于这些发掘材料，对于巨石阵的解释不断涌现，其中不乏主观猜测甚至无稽之谈。在相对理性的研究中，人们可以找到神话学和数学两种主要的方法。在后一种思路中，巨石建筑在规划和建筑原理方面的成就——如中轴对称、朝向、几何学、静力学等——一直影响到今天的建筑。

石柱为直立的巨大石块，最高者达20米，重300吨。有的几块聚立在一起，有的若干块排成行列。法国布列塔尼省的石柱行列最为壮观，共有3000多块巨石，间隔排列了3公里长。对石柱用途的解释有几种：一说是作为宗教仪式的场所；一说是界石；又一说是为了纪念死者。

神庙是用石块构筑的比较完整的建筑物，里面供奉神像。马耳他岛的哈尔塔克兴（Hal Tarxien）体现了巨石神庙的最高阶段。

图1-8 巨石阵/英国南部索尔兹伯里平原/约公元前2100年

当陶器在公元前5000年前后出现时，金属也继而开始代替石头成为制造工具和武器的材料。紧接着，人们发现铜和锡可以合成更为坚硬的青铜，从公元前3000年前后直至公元前1000年前后，铁器出现，青铜时代的艺术也以丰富的面貌而存在。人类经过了狩猎时代、畜牧时代，到了公元前40世纪左右，已进入了以农耕为主的时代。地中海沿岸的人类逐渐过渡进入第一个阶级社会——奴隶社会，开始了古典艺术的时代。

第二章

古埃及的美术

人类的发展往往与大的江河有关。公元前3500~公元前2000年，尼罗河流域、两河流域、黄河流域、印度河流域已经出现了一些奴隶制国家，那里的人们创造了人类早期最为光辉夺目的文明。其中，埃及和美索不达米亚（Mesopotamia）地区有着许多共同之处。尼罗河流过埃及土地，美索不达米亚意即“两河——底格里斯河、幼发拉底河之间的土地”。它们各自发展出自己独特的文化，对文明史作出了贡献。两个地区的发展是在同一阶段进行的。

古埃及文化的发展有一个重要的决定因素：地理位置。在1万年~1.2万年以前，整个非洲北部气候温和，雨量也很充沛。现在的利比亚沙漠在那时是一片丰美的绿色原野，尼罗河下游一带是水草丛生的沼泽地。由于自然条件的逐渐变化，雨量越来越少，甚至几年不下一次雨，气候也变得炎热、干燥，过去的绿色荒原逐渐变成沙漠。据考古学家们从出土的大量植物灰烬中得出的分析，埃及处于地球北纬33度北回归线之间，古代也有过森林，由于古埃及人为炼铜而大量砍伐森林，导致水土流失，破坏了自然生态，后来才变成了沙漠。埃及整个领土并不大，分为上、下埃及。尼罗河贯穿其间。2000年前，希腊历史学家希罗多德说过：“埃及是尼罗河送出的礼物。”尼罗河三角洲地区是下埃及，地势宽阔平坦，从临近的地中海地区很容易到达；上埃及与外界相对隔绝，是一块狭长的肥沃土地，两边是峭壁和沙漠，沿着尼罗河，河岸长2000公里。尼罗河谷地每年夏季河水泛滥，带来大量的水分和肥沃的淤泥。农业由于7月、9月的洪水而发达。当河水淹没土地，农田需要重新丈量、分配，几何学因而产生；为了掌握河水泛滥的规律，出现历法。埃及人以月亮来计算，属于阴历。

公元前6000年的时候，人们渐渐聚居到尼罗河谷地，成为最早的埃及居民。古埃及人在公元前4000年左右已在尼罗河流域建立了一些小型的国家，

经过约1000年的战争和兼并，最后形成了上埃及和下埃及两个大国。公元前3000年左右，上埃及征服了下埃及，上埃及国王美尼斯（Menes）统一了全国，成为古埃及第1王朝第一个“法老”（Pharaoh，源自埃及语“大房子”，原指埃及王宫，后来逐渐变成埃及所有国王的统称）。古埃及文明的核心是法老制度，埃及人相信法老的意志至高无上。在法老之下的是祭司，他们的职责是保护传统的宗教信仰。最基本的一条即法老神圣王权的观念。埃及宗教中最大的神祇是太阳神阿蒙。太阳神将秩序赋予宇宙最初的混沌，创造出世界，而法老则给古埃及人的现实世界建立了秩序并控制了它。

公元前280年，一个埃及祭司曼内托（Manetho）在他撰写的《埃及的希腊史》中，把埃及悠久的历史划分为31个王朝。现代的学者采用他的系统，把王朝分为4组：

古王国时代，公元前3200年～公元前2158年；

中王国时代，公元前2134年～公元前1786年；

新王国时代，公元前1570年～公元前1085年；

后王朝时代，公元前1185年左右，直到公元前500年前后，埃及被波斯帝国吞并。古埃及文明经历30个王朝，到托勒密王朝（Ptolemies）时华丽谢幕。

埃及的历史悠久，最引人瞩目之处在于埃及的统一与持续。数千年的历史长河中，埃及人的艺术、宗教、语言和政治结构都缺少变化。他们的艺术始终保守并根植于过去，精美、雍容，经久不衰。这样的面貌源于埃及人一种统一的世界观：古王国时期，人们坚信生活的精神是不断增长的悲观情绪；到新王国时代，就演变成为将生活视作过渡性的短暂过程，死亡才是永恒的延续。所有的埃及人都被灌输了一种希望，如果人今生肉体的生命过得好，作为奖赏就可以在另一个世界生活。

生命和死亡的概念决定了埃及的社会政治体系，也决定了所有的艺术形式。为了确保死后被称作“ba”的灵魂可以依附于肉身，他们发展出了复杂的木乃伊（Mummy）技术以及奢华的葬礼仪式。因为埃及人相信，只保留遗体还不足够，如果能将法老的写真也留存完好，他就能够永远地生存下去。于是，围绕着为法老永生而造像、修建陵墓、保护尸体，埃及人展开了细致、繁复的宗教礼仪。埃及的建筑、绘画、浮雕都意在使人永生。在古埃及，“雕塑家”一词的本意就是“使人永生之人”。埃及的艺术成为为了“来生”的艺术。正如希罗多德所说：“埃及人说他们的住房仅仅是临时的住宿处，而他们的坟墓才是真正的住处。”