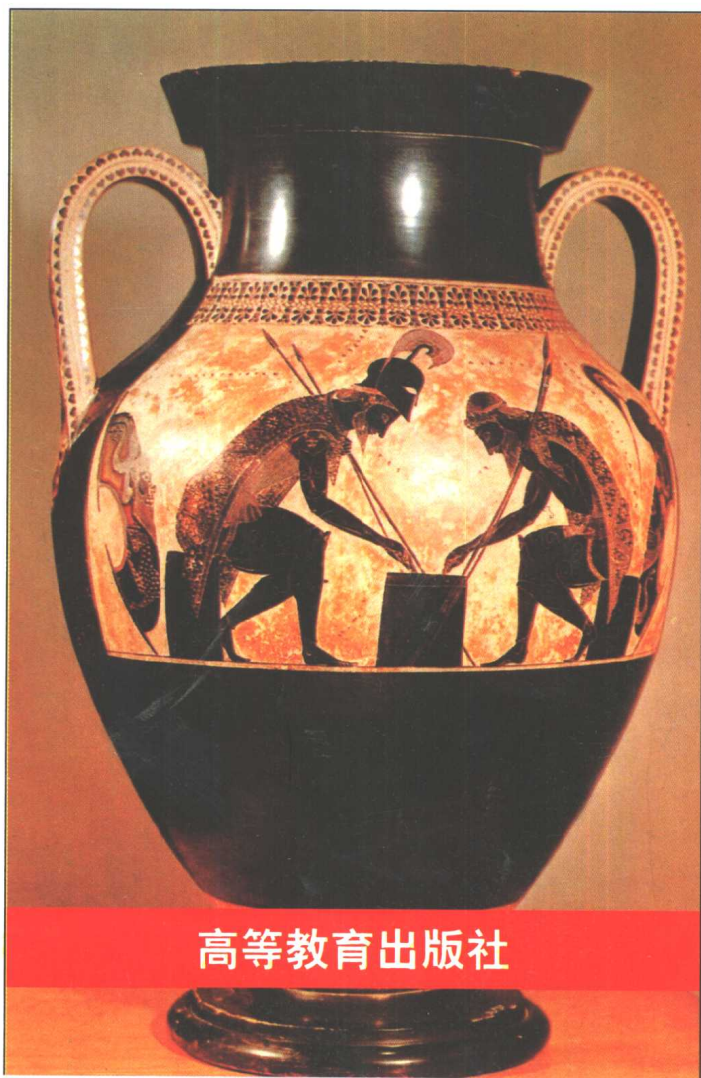

高师专科美术教育专业必修课教材
教育部体育卫生与艺术教育司组编

外国美术史 及作品鉴赏

高师《外国美术史及作品鉴赏》教材编写组

高等教育出版社

高师专科美术教育专业必修课教材
教育部体育卫生与艺术教育司组编

外国美术史 及作品鉴赏

高师《外国美术史及作品鉴赏》教材编写组

高等教育出版社

内 容 提 要

本书分四编系统介绍了外国美术在原始、上古、中古、近代、现代各个历史时期的发展概貌,同时对不同历史时期主要艺术流派的产生、特征、作家及作品进行了生动的阐述。本书每章后均附有图片,丰富且具代表性。文风朴实,表达深入浅出。适于高师专科学生使用,也可作为中学美术教师的教学参考书,还可作为美术爱好者的读物。

图书在版编目(CIP)数据

外国美术史及作品鉴赏/《外国美术史及作品鉴赏》编写组编著. —北京:高等教育出版社, 1997 (2000 重印)
ISBN 7-04-006046-9

I. 外… II. 国… III. ①美术史-世界-师范学校: 专业学校-教材②艺术品-鉴赏-世界-师范学校: 专业学校-教材 IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(96)第 21718 号

出版发行	高等教育出版社		
社 址	北京市东城区沙滩后街55号	邮政编码	100009
电 话	010—64054588	传 真	010—64014048
网 址	http://www.hep.edu.cn		
经 销	新华书店北京发行所		
印 刷	化学工业出版社印刷厂		
开 本	787×1092 1/16		
印 张	22.5	版 次	1997年7月第1版
字 数	550 000	印 次	2000年5月第4次印刷
插 页	9	定 价	45.00元

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

目 录

第一编 原始、上古美术

(旧石器时代晚期~公元5世纪)

概述.....	1
第一章 原始美术	2
第一节 原始美术的酝酿与诞生.....	2
第二节 原始美术的基本特征.....	2
第三节 作品鉴赏.....	3
第二章 古埃及与两河流域美术	8
第一节 古埃及美术.....	8
第二节 两河流域美术.....	14
第三章 古希腊与古罗马美术	27
第一节 古希腊美术.....	27
第二节 古罗马美术.....	38
第四章 古美洲、古非洲、古印度美术	56
第一节 古美洲美术.....	56
第二节 古非洲美术.....	60
第三节 古印度美术.....	65

第二编 中古美术

(公元5世纪~公元15世纪)

概述.....	75
第一章 基督教美术	76
第一节 基督教美术的酝酿与诞生.....	76
第二节 基督教美术的基本特征.....	79
第三节 作家与作品鉴赏.....	79

第二章 伊斯兰教美术	86
第一节 伊斯兰教美术的酝酿与诞生	86
第二节 伊斯兰教美术的基本特征	86
第三节 作家与作品鉴赏	87
第三章 佛教美术	90
第一节 佛教美术的酝酿与诞生	90
第二节 佛教美术的基本特征	91
第三节 作家与作品鉴赏	91

第三编 近代美术

(公元 15 世纪~公元 19 世纪)

概述	97
第一章 文艺复兴时期美术	99
第一节 意大利文艺复兴美术	101
第二节 尼德兰文艺复兴美术	115
第三节 德国文艺复兴美术	119
第二章 巴洛克与洛可可美术	135
第一节 巴洛克美术	135
第二节 洛可可美术	145
第三章 学院派、古典主义、新古典主义美术	159
第一节 学院派美术	159
第二节 古典主义与新古典主义美术	161
第四章 浪漫主义与现实主义美术	174
第一节 浪漫主义美术	174
第二节 现实主义美术	183
第五章 印象主义与新印象主义美术	218
第一节 印象主义美术	218
第二节 新印象主义美术	226

第四编 现代美术

(公元 20 世纪)

概述·····	235
第一章 现代美术的前奏 ·····	237
第一节 现代美术的酝酿与诞生·····	237
第二节 现代美术的基本特征·····	237
第三节 作家与作品鉴赏·····	238
第二章 现代美术中的现代主义美术 ·····	248
第一节 现代主义美术的酝酿与诞生·····	248
第二节 现代主义美术的基本特征·····	248
第三节 作家与作品鉴赏·····	250
第三章 现代美术中的现实主义美术 ·····	309
第一节 前苏联的现实主义美术·····	309
第二节 欧洲的现实主义美术·····	319
第三节 墨西哥与美国的现实主义美术·····	323
第四节 日本现实主义美术·····	326
第五节 现代建筑·····	329
后记·····	350

原始、上古美术

(旧石器时代晚期—公元5世纪)

概 述

我们所赖以生存的这个地球,就科学所知,已有 46 亿年左右的历史。在大约 5 亿年以前,地球上出现了最初的生命形式:单细胞动物。因生物的不断进化,大约在 3000 万年前,哺乳动物中产生了一种类人猿。而到了距今约 300 万年前,由于劳动对类人猿自身的改造,使其演变为有别于一般动物的早期猿人。原始社会就是以人从动物界分离出来为起点的,一直到距今 6000 年前在古埃及产生人类最早的奴隶制国家为止,长达 300 多万年。

继古埃及最早的奴隶制国家形成之后,在两河流域和古希腊、古罗马先后也建立了世界上较早的奴隶制国家。直到公元 476 年,西罗马帝国灭亡,标志着西欧奴隶社会的结束和封建社会的开始。上古部分将主要叙述和鉴赏这一时期内上述世界文明古国的美术史迹,同时,也简要介绍古美洲、古非洲和古印度的美术。只是,它们在下限时间上与前者不同。

原始美术

第一节 原始美术的酝酿与诞生

考古学将原始社会分为旧石器时代(约 300 万年前至 1 万年前)和新石器时代(约 1 万年前至 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,人类还是成群地在原始森林中,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。面对强大的自然力,原始人对这个神秘世界的种种现象充满了惊奇与敬畏之情。

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。

进入新石器时代,地球已经转暖,人类开始了较为稳定的农、牧业生产,在生产工具的制造上,由磨制代替了过去的打制。生活方式的改变使原始人的精神世界发生了微妙的变化。这种精神的变化又自然地在当时的造型艺术中显露出来。

第二节 原始美术的基本特征

一、幻想的实用性创造动机与激情流露的创造过程有机联系

英国学者贡布里希曾认为,在原始人那里,就实用性而言,建筑和制像之间没有区别。他们建筑茅屋是为了遮身避雨、挡风防晒,为了躲避操纵这些现象的神灵;制像则是为了保护他们免遭其他超自然力量的危害,他们把那些超自然力量看得跟大自然的力量一样地实有其物。或许正是在这种蒙昧观念的支配下,原始人不是带着装饰动机,而是带着强烈的实用目的性,创造了他们的作品。为了祈求人类的繁衍,他们尽情地夸张女性的特征;为了取得狩猎的成功,他们画上难以制服的动物,以便在巫术礼仪中对其施行致命的打击或诅咒。于是创作活动便具有了神秘性,原始艺术家在创造过程中就难免会进入迷狂状态。这导致他们的雕刻和绘画自然地流露出强烈的生命激情。这种生命激情使得形象具有了极强的形式意味。

二、直觉感受的记忆与夸张特征的写实高度统一

原始艺术的形象既不是纯粹幻想的产物,也不是精细深入地进行写实描绘的产物,而是试图忠实地表达记忆中的形象直感的产物。在那幽暗的洞窟深处作画,不可能直接面对描绘对象写生,只能凭着记忆形象来描绘。因之形象被画得极其概括和简略,对象的特征得到了强化。原始艺术家们虽然不可能对动物的解剖结构有深刻的理性认识,但凭着无数次猎杀动物的直接经验,他们对各种描绘对象的结构特点了如指掌,因而对形象表达得极为准确生动。

三、从造型风格上看,它属于稚拙、简朴的审美类型

这种风格特征,根源于原始时代的生活环境以及在这种环境中生活着的原始艺术家们的意识发展水平。

第三节 作品鉴赏

遥远的原始时代给今天的人类留下了一些什么样的美术遗迹?

在考古资料中,尚未发现旧石器时代早期、中期的雕刻和绘画,这一时期大量的遗留物都是不断演进中的石器工具。毫无疑问,石器工具虽不能算作真正意义上的艺术品,但它的历史演进,却为人类最早的美术品的诞生奠定了坚实的基础。在劳动实践中,原始人终于发现,石器愈是加工得精致,就愈合乎使用的目的,而那精细的加工恰恰是自己的智慧和能力的直接后果。他们从对象中看到了自身的力量,因而引起了创造的愉快。这样,原本只求实用的石器,变得越来越讲求形式感。尤其是发展到后来,石器工具愈益整齐均匀、光滑细润,已具有明显的形式美的意义。

正是由于原始人在制造工具的过程中,一方面发展出了形式美感的需要,另一方面又发展了人的想象能力和手的灵巧性,为引发精神生产准备好了内在的前提条件,所以,人类最早的造型艺术产生在旧石器时代的晚期并非偶然。

现已发现的原始美术,大致包括雕刻、洞窟壁画、岩画、建筑和彩陶等类别,其中欧洲发现的遗迹较多。

一、旧石器时代的雕刻与壁画

1. 雕刻

或许是雕刻品更能经受岁月的侵蚀之故,考古记录中,现已发现最早的雕刻要比最早的绘画久远1万多年。小型雕刻品主要是些简洁写实的动物造型,人像雕刻则以裸体女性雕像最为出色。在奥地利威伦道夫发现的《威伦道夫的维纳斯》和在法国劳塞尔遗址发现的《持角杯的裸女》是其中两件最有代表性的作品。

《威伦道夫的维纳斯》(彩1)

这尊高不过11.5厘米的裸女雕像,是人类雕塑史上最早的人体圆雕杰作之一。她那独特的造型予人极深的印象:丰满硕大的臀部和腹部,丰隆的乳房和发达的生殖器,夸张地显示出女性的生理特征。她的头部被卷曲成行的发辫笼盖着,几乎见不到脸面。两只前臂无力地搁在自己

的乳房上。下肢极短,甚至差点让人看不见足部。这一切被充满神秘感情的原始雕刻家熔炼为一个富有生命力的有机整体。整座雕像的体积充满着圆而敦实的量感,透露着原始雕刻家进入迷狂状态的感情色彩,使得这个本来夸张得有些过分的裸女,竟然能使现代人产生强烈的审美感受。

为什么原始人在雕像中如此强烈地夸张女性的特征呢?大量的史料表明,这反映着当时的人们对母性的崇拜和祈求繁衍生育的愿望。

2. 壁画

洞窟壁画

现已发现的最早的壁画因产生于冰河时代,大多是在很深的洞窟里,故称“洞窟壁画”。洞窟壁画的基本内容是描绘各种动物形象,手法极为简练,形象十分传神。它的遗迹集中分布于法国南部和西班牙北部地区的几十处洞窟中,其中以西班牙阿尔塔米拉洞窟的壁画和法国拉斯科洞窟的壁画最为典型。

《西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画》(图1)

这是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14000年左右。在这个洞窟里,毫无联系地画着150多个野牛、野猪、野鹿、野马和狼之类的动物形象。所有动物的尺寸都接近真实形体的大小,尤以野牛的姿态最为生动:它们有的站着,有的躺着,有的蜷缩睡觉,有的引颈吼叫,有的用蹄刨地,有的身中长矛受伤倒地……。其形体、结构准确而富有韵味,单纯的色彩处理具有强烈的艺术感染力。如图1所描绘的这头野牛,因受伤而扑倒在地。它圆睁着眼睛,看样子在拼命挣扎,全身充满了野性和力量。

《法国拉斯科洞窟壁画》(图2)

这是1940年发现的又一宗震惊世界的大型壁画。其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15000年左右。

这个洞窟有主洞、内洞、边洞以及联系洞的通道。在长约180米的洞壁和洞顶上,布满了红、黑、黄、白各色动物群像。数量最多的是马,其次要数野牛,还有鹿、猛犸、猫、犀牛、山羊等,共100只以上。其中,主洞正面岩壁上的大黑牛长达5米。这些形象大多用粗壮而老练的黑线勾画出轮廓,并以红、黑、褐色渲染形体起伏变化,气势雄壮,富有动感。虽然这些简单扼要的速写性形象极其生动而富于形式意味,但我们很难说原始艺术家是为着美的装饰而作,因为这些壁画毫无整体构图意识。他们绘制了一个形象后又覆盖另一形象,单个形象之间重重叠叠,最后使早先画的形象几乎看不清。这些画一般都画在山腹之中的内室里,自然光无法照射进去,要进入这些洞室,需要艰难地穿过低矮的通道。因为这些缘故,原始人制作洞窟壁画的真正动机,给现代人留下永恒之谜。比较有代表性的看法,认为原始人描绘动物活动是用来施行巫术的。在原始狩猎者的想象中,只要他们画个猎物图,再用他们的长矛或石斧痛打一番,真正的野兽也就俯首就擒了。于是,在同一个墙面不断重复某些形象就好像是年复一年火光不息,在同一炉膛里覆盖着昔日的灰烬。

岩壁画

随着漫长的冰河时代的结束,自然环境发生了巨大的变化,人类终于逐渐脱离采集、狩猎经济的旧石器时代而向以畜牧业和农业经济为主的新石器时代转变。由于气候逐渐转暖,人类开

始走出洞穴,在地面上构筑各种简陋的居所。随之而来,壁画已不再绘制在洞窟之中,而是画在人们住地附近的岩壁上。

岩壁画中尽管也有各种动物,但却以人物的狩猎与相互战斗的场面为主。西班牙勒文特岩壁上的绘画便是此期的代表作品。那里的岩壁画整个岩面上人物众多,有的构图还带有明显的情节描写,其中或表现围猎的场面,或表现两群人互相争斗的状况,还有手持弓箭、全副武装的人物形象。运动中的人物被表现成剪影效果,拉长的四肢和夸张的动作强调了动势,场面安排具有浓厚的生活气息,但形象不如洞窟壁画那么写实,而具有程式化的特点。

二、新石器时代的巨石建筑和彩陶

新石器时代的主要美术成就表现在巨石建筑和彩陶方面。

1. 巨石建筑

在西欧新石器时代的末期,以巨石垒成的宗教性纪念物先后出现在地平线上。它的形态繁多,但主要形式有三种:巨石台——它是在几块岩石上盖上石板,形如桌状的“石屋”,通常被当作部落首领的墓地。巨石列——以不事修琢的巨大天然石块分行排列而成。阵容最大的巨石列,是法国布列塔尼半岛上的遗迹(图3)。它以1200个单块巨石排为11行,形成前后长900多米的长方形石阵。这些立石究竟为何物,是界石?是纪念碑?还是生殖崇拜物?至今仍是一个谜。然而那遗迹直观地向我们显示出原始人类崇拜自然物的巨大激情。

《环形巨石群》(图4)

大约公元前2100年左右,19块巨大的青石板从威尔士山中被拖到300公里以外的索尔兹伯里平原,矗立在一片平坦的土地上,构成了一个环形栅栏状的墙垣。它占地面积甚广,结构庞大而复杂。或许它是一个重要的祭祀中心,那些石头被谨慎地排列在视平线的各个点上:夏至太阳升起的地方就是冬至太阳落下的地方,也正是月亮升起的最北端和最南端。不用说,这些标志着季节运动规律的时刻,对于一个从事农牧生产的氏族群体来说,既有实用意义又有重要的宗教意义。这一建筑形式显示出原始人对复杂的空间结构的巧妙安排。它那十分惊人的精确性,匀称和统一的整体效果,以及建筑者的技术能力,显示了人类智慧的巨大发展;它那单纯雄伟的造型美,庄严肃穆的宗教气氛,反射出人类心灵试图拥抱苍穹,超越自身的魄力。

2. 彩陶

伴随着新石器时代农业经济而来的是陶器的发明。摩尔根曾把陶器的发明和使用作为人类由野蛮状态进入文明社会的标志,因为它是人类按照自己的设想创造事物的重大成果。

世界上最早的陶器产地可能要算西亚的两河流域。在幼发拉底河东岸的穆赖拜特遗址中出土的5件原始而粗糙的陶器,其制作年代约在11000年前,是迄今所知世界上最早的陶器遗物。大约距今9000年左右,在两河流域的哈苏纳文化和耶莫文化中,人们发现了绘制简单的彩陶。西亚彩陶的真正繁荣和广泛普及大约在新石器时代的中、晚期,即距今7000至4000年之间。此时的萨迈拉文化中的彩陶制作工艺已十分考究,器皿周身有黄色的陶衣,再以褐、灰、黑、淡黄色画出水波、动物、植物或人物图案,纹饰通常呈几何形,色彩极为丰富。哈拉夫文化遗址中出土的彩陶,有平底钵、盘和碗,以及高足杯和侈口壶,制作精美,技艺相当娴熟。从这些最早的陶器中似乎可以获悉当时已出现纯装饰艺术了。

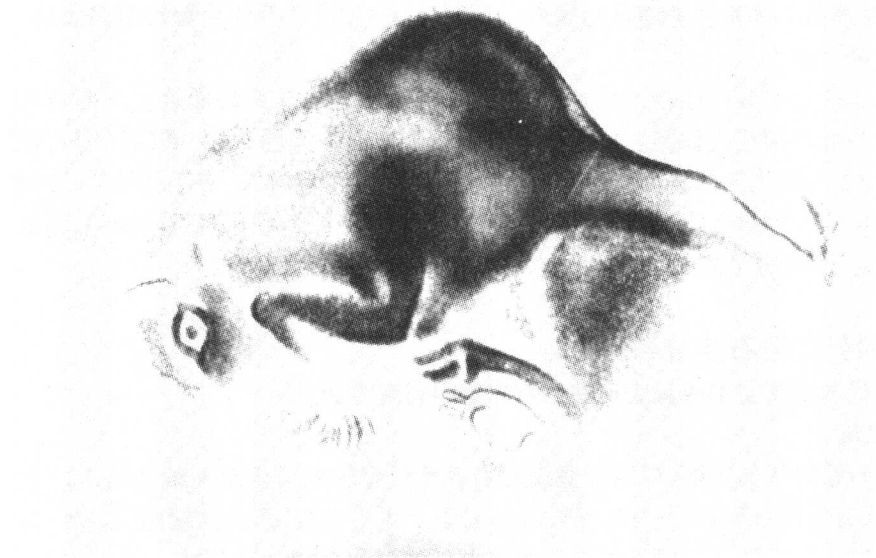

图1 《受伤的野牛》
阿尔塔米拉洞窟壁画

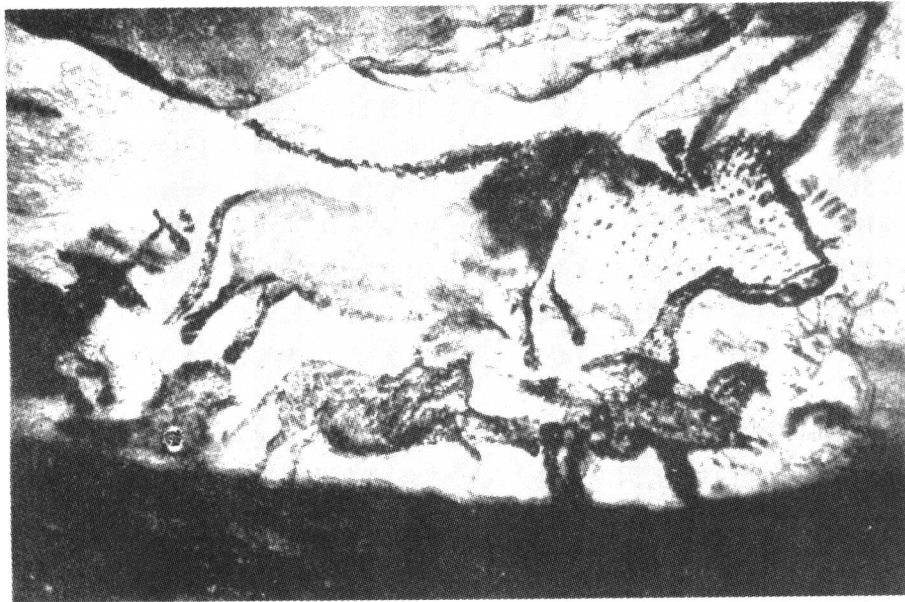

图2 《奔跑的兽群》
拉斯科洞窟壁画

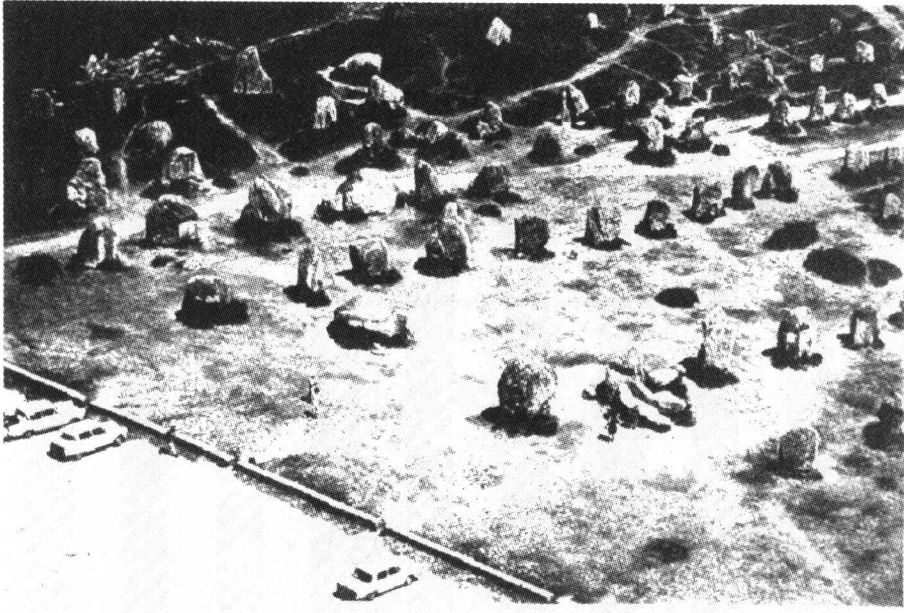

图3 《巨石列》
布列塔尼半岛

图4 《环形巨石群》
英国索尔兹伯里

古埃及与两河流域美术

第一节 古埃及美术

一、古埃及美术的酝酿与诞生

埃及是古代文明的发祥地之一。大约距今 6000 年前,古代埃及率先走出原始时代,建立起了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。

古埃及处于非洲东北部尼罗河两岸。它北临地中海,东迎红海,西接利比亚沙漠和撒哈拉沙漠。尼罗河南端是高原山地和热带雨林,它每年 7 月末至 10 月末,一定发生大洪水,洪水退去,遍地遗留下丰厚的淤泥,这样,它的流域土壤肥沃、物产丰富。在这条沙漠之中的狭长绿洲上,孕育了古埃及特有的文明。

由于尼罗河水每年定期泛滥,而每次河水泛滥的冲积物总是掩盖了部落内部与部落之间耕地的界限,所以,为了重新公平分地,就必须引直线来划各种形状,这即产生了最早的几何学。主持重新划分耕地的机构即是古埃及国家组织的胚胎。在各种现实条件的综合作用下,古埃及作为人类最早的奴隶制国家迅速发育成熟。它实行的是专制的奴隶制,国家的一切大权集中在国王手中。那时的政权具有浓厚的宗教色彩,为首的君王被奉若神明,因为他是全国最伟大的神的化身。

宗教信仰对古埃及人的精神生活起着支配的作用。那时,在尼罗河两岸供奉着很多神。在这一大群神中,至高无上的是太阳神阿蒙,它是全国统一的主神。神把分散的人群凝聚成伟大的整体。它给人以目标,给短暂的人生以永恒,使千百万人的热情荡漾在信仰的河流中。古埃及人相信“灵魂永生”的宗教观念。死亡不是生命的终结,而是向永恒的类似世俗生活的过渡之瞬间。他们认为,人死亡后灵魂并没有消亡,只要保存好尸体,灵魂就会在冥界继续生存。

这样,保护尸体至关重要。古埃及人在尸体上涂防腐剂,再用布匹层层包扎,作成所谓木乃伊。为了灵魂回来时不把自己身体和他人身体弄错,还用颜料在木乃伊上认真地画上容貌,刻制酷似死者的头像,以确保头像能取代万一腐烂的尸体。

陵墓是为死者继续过尘世生活而准备的,因此,必须布置得跟死者生前的生活情景一样,放上必要的家具,墓壁上还绘有死者日常生活的图景。正是这种宗教信仰推动了古埃及美术的发展。

诚然,古埃及的历史虽可上溯至距今 6000 年前,但只是到了公元前 3000 年,上埃及国王美尼斯征服下埃及,才建立起统一的专制王朝,此后经历了几起几落的历史。其中,古王国(公元前 3000~前 2300)、中王国(公元前 2150~前 1700)、新王国(公元前 1071~前 332)时期是古埃及历史的重要时期。

公元前 332 年,希腊马其顿王亚历山大征服了埃及。他的后继者建立了托勒密王朝之后,古埃及的历史宣告结束。

二、古埃及美术的基本特征

古埃及美术的特点体现在如下方面:

1. 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

如果说在平等的原始社会,美术作为人类试图征服自然力的精神图像,反映了全体成员的共同愿望,那么,古埃及美术则是为极少数人服务的。古埃及是古代东方最典型的奴隶制国家,是一个政教合一的独裁王国。那里有十分森严的金字塔式的社会结构。为了维护法老的绝对统治,必须借助宗教力量来控制人的精神世界。这导致法老不惜用数十万奴隶为自己建造陵墓、庙宇,雕凿巨像,以表现他至高无上的地位。

2. 理智因素与固定程式结合的造型法则

原始美术中的形象创造,全凭直觉感受的记忆。古埃及美术的创造则更多地运用理智因素。那些形象不是立足于艺术家在一个特定的时刻所能看到的東西,而是立足于他所知道的一个人或一个场面所具有的东西。他们总是试图把自己认为重要的东西都包括在一个人的形状之中,而且尽可能表现得清清楚楚。这种造型法则一旦形成,便被认为是唯一正确的方法,以后的艺术家必须严格仿效。于是,程式化的造型成了古埃及美术的重要特点。这种重理智的描绘方法,虽少见作者的激情流露,但作品却呈现出惊人的秩序感。

3. 强调几何形式规整,追求装饰风味的表现手法

古埃及美术的形象创造绝不是任意虚构的,而是对自然的犀利观察与几何形式的规整之间的密切结合。这使人感到古埃及美术的表现手法总是十分概括简练,并具有装饰风味。

4. 刚劲、宏伟、庄严、明晰而简练的艺术风格

这种风格面貌的形成,正是以上诸特征的形象体现。它折射出古埃及的时代精神,显示出人类理智发展到了一个新的水平。

三、作品鉴赏

古埃及美术的发展,主要集中在古王国时期和新王国时期。它的突出成就体现在与宗教信仰相联系的人像雕刻、墓室壁画、金字塔与神庙建筑等方面。

1. 人像雕刻

古埃及的人像雕刻是奉献给死者灵魂的。由于埃及人担心用遗体做成的木乃伊难以经受长久的岁月侵蚀,于是叫雕刻家用坚不可摧的花岗岩雕成国王雕像,好让国王的灵魂有更靠得住的

寄生之躯。起初这种风气仅限于国王,接着王室宗亲也开始仿效。渐渐地,有权有势的人都互相攀比,个个都给自己在冥界做准备,修昂贵的坟墓,制讲究的木乃伊和雕像,好让灵魂能在那里安居。

雕像并不是随意制作的,尤其是国王和王后的雕像,遵循着严格的程式规范。那程式被丹麦考古学家兰格称为“正面律”。它表现为不论是坐像还是立像,都取正面姿态。站着就必须保持姿势直立,双臂紧靠躯体,双手紧握,两脚总是一前一后。坐着就得正襟危坐,早期的雕像一手按在胸前,一手放在膝上;晚期的雕像变成双手都放在膝上。在神态刻画上,着重表现国王与王后的庄重与威严,很少有感情的流露。形象刻画总是对头部精雕细刻,将眼神、前额、鼻子、下巴的形体变化和披向后面的浓密头发的线条表现得很充分,其他部位则表现得极为简略。这种严格的规范性还表现为:雕刻总是根据人物地位的尊卑来决定比例的大小;雕像着色,总是男人的皮肤必须涂得比女人的颜色深,等等。

那些严格的法则显示着特定的含义,若有大的改变,很可能导致把宫廷大臣误认为农夫或俘虏。于是,在3000多年里,埃及艺术几乎没有什么变化。那时的每个雕刻家都必须从很小的时候就开始学习那些法则,谁也不要求创新。这种现象正是封闭环境中成长起来的文化所必有的特点。

《狮身人面像》(彩2)

在古王国时期的人像雕刻中,像埃及金字塔一样广为人知的是哈夫拉金字塔前的狮身人面像。这是利用建造金字塔剩余的石料雕成的埃及最大最古老的室外雕刻巨像。它长57米,高达20米,仅面部就有5米高。据传,这是根据法老哈夫拉的命令建造的。它的面部按哈夫拉的形象雕刻,身体则雕刻成狮子状。狮身人面像是国王力量的象征,也许喻意着哈夫拉法老就像西方地平线上的太阳神警卫着落日之门。《狮身人面像》浑圆的头颅和躯体,同远处金字塔的方锥形产生强烈的对比,使吉萨地区由三座主要金字塔组成的建筑富有变化,也更完整。

《门考拉王与王妃像》(图5)

门考拉是古王国第四王朝时期的国王。这是一尊国王夫妇双人立像。它的造型严格地遵循着“正面律”,夫妇二人僵直地并肩而立,都是左脚略为向前迈出一小步。这种站立姿式增强了安定稳固的感觉。法老门考拉两臂垂直,双手握拳,显得很有力量;王妃左臂弯曲,左手轻轻地贴在法老肌肉强劲的左胳膊上,右手臂则温存地搂着法老的腰。这是埃及夫妇像的标准格式。值得重视的是,这种程式化的表现手法,仍然将男女不同的形体特征鲜明地表现出来。它通过薄而紧身的长衣,表现出女性柔软起伏的曲线和优美的体形,而法老在埃及雕刻中则永远是年轻而理想化了的躯体。尽管造型有如几何图形那样规整,但是并不原始、稚拙,它对自然的观察跟有意识地追求整体造型匀整相互兼顾,达到合理的平衡,使雕像让人感到真实而又刚劲、简练。

《拉荷切普王子与妻坐像》(图6)

这也是古王国第四王朝时期的雕像。在严格的程式限制下,再现了王子强壮结实的身躯和敏感而多疑的性格,更有他妻子的端庄美丽与透过长衣若隐若现的丰满躯体。从他们的目光中和按在胸前的手势上,可以看出抑制的虔诚和礼仪的尊严。为追求相貌的逼真,雕像用铜做眼眶,乳白石英做角膜,透明水晶做虹彩,并嵌以磨光的微粒黑檀木作瞳孔,使之在透明的水晶中发出光辉,让人感到目光炯炯有神。王子的棕褐肤色与他妻子诺弗尔特的淡黄肤色形成对比,诺弗

尔特头发上结着彩带，脖子上戴着绚丽多彩的项饰，这一切使雕像显得逼真而富有神采。较之法老雕像那种威严刻板的理想化，这雕像便显得富有个性，从而让人感到生动和亲切。

《村长像》(图7)

它是古王国时期最早的木雕代表作。这尊雕像所展现的是第四王朝卡珀尔王子的风采。这位王子的雕像被发掘时，一个参加发掘的当地农民震惊地感叹：“这不是我们的老村长吗？”于是“老村长”这个名称便被载入美术史册。这位胖墩墩且有着圆圆脑袋的王子，尽管双足仍保持前后分立的传统程式，但从造型的整体效果来看，不像其他法老雕像那样拘谨呆板，而是比较生动自然。据载，法老的成年儿子即皇家农庄的管理者，要经常踏田监督奴隶们劳动，并组织修渠筑坝的水利工程。这位王子裸着上身，持着手杖，风尘仆仆的样子，浑身没有任何神圣的标志，但他却通身焕发出内在的生气。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。

《阿赫纳顿王立像》(图8)

新王国时期第十八王朝的国王阿孟霍特普四世，为了摆脱祭司对国家政权的控制，提高王权威信，加强中央集权，亲自发动了一场规模巨大的宗教改革运动。他封闭了阿蒙神庙，创立了新的太阳神“阿顿”，用一神教来代替传统的多神教。“阿顿”意为“太阳之光盘”，意味着太阳背后的权力。他把自己的名字改为“阿赫纳顿”，意思是“阿顿的灵魂”，宣布自己是阿顿神在世上的唯一代理人。他打破了许多古老的神圣习俗。

正是在他的倡导下，埃及艺术千古不变的法则受到了猛烈冲击，艺术作品呈现出和过去截然不同的面貌，它以强烈的生活气息和深远的意境为特色，艺术家可以自由地追求形象的真实。他们不再将法老当作一个神，而是作为一个人来表现。

《阿赫纳顿王立像》展示了这个“异端法老”奇异的风貌。他既不威严，又不漂亮，甚至长得有点畸形：过长的脸盘，松弛的下颚，厚厚的嘴唇，细长的眼睛以及细瘦的脖子，看上去那样貌不惊人。他拥有两个隆起的乳房，突出的腹部和孱弱的双足，完全是一副病态虚弱的模样。雕刻家没有对他进行任何美化，而只是忠实地把握形象特征，让作品达到毕肖境地。

《诺菲尔蒂王后胸像》(图9)

阿赫纳顿时代的艺术创新精神更加突出地体现在雕刻家为阿赫纳顿妻子所造的雕像上。据文献所载，诺菲尔蒂是一个美丽而精明强干的妇女，在她丈夫发动的政教改革运动中充当了十分重要的助手角色。这一件雕像正反映了她的气质。

在这里，我们不见僵硬传统格式的影子，作品造型不再强调几何化规整，而是尽可能在整体特征的制约下，去表现结构变化的丰富与细腻。作品细致地表现了一个端庄、高雅、富有魅力的东方女性的典型形象，通过被强调的长颈的倾斜度及其微妙的曲线，反映出古代东方民族对女性美的理解与审美趣味。使雕像锦上添花的是那鲜明而恰到好处的色彩：浅红色的皮肤，浓黑的眉毛和深红的嘴唇，显得美丽而雅致。加上色彩优雅的峨冠和华丽的胸饰，进一步突出了贵族妇女的特征和雍容华贵的气派。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。

2. 浮雕与壁画

为了死者的灵魂在冥界如同活着时那样享乐和有威风，埃及人费尽心机来装饰墓室。他们