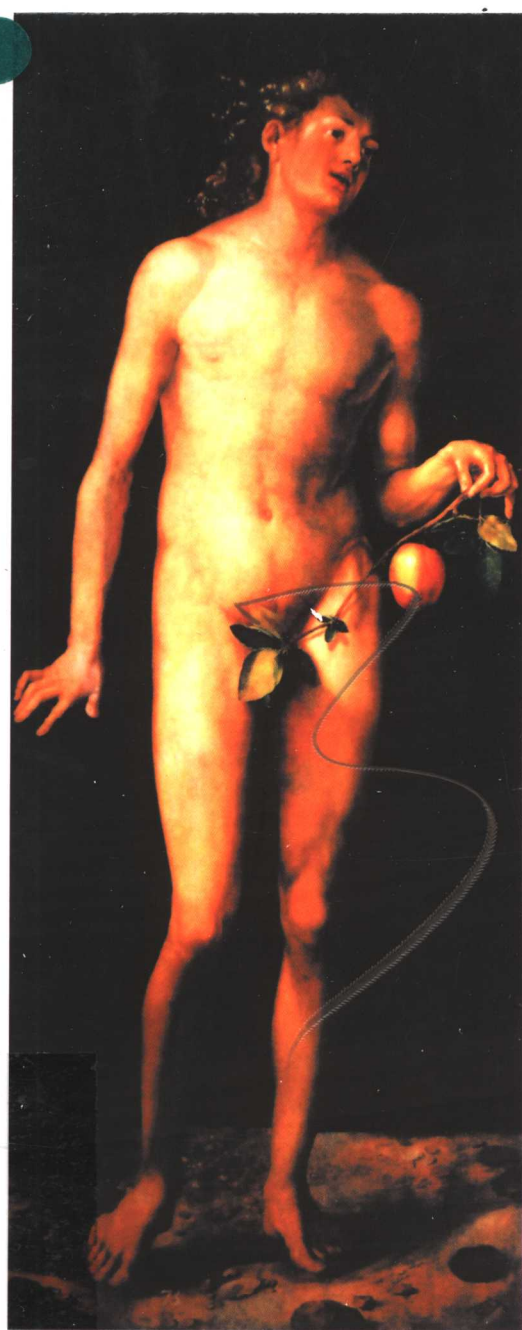

外国艺术名作鉴赏

Foreign Artistic Masterwork Appreciation

主编◎王同兴

吉林文史出版社

J0/97

2007

外国美术大师作品欣赏

Ecstasitic Mstic Masterwork Appreciation

主 编◎王同兴
副主编◎田野
编 著◎刘艳萍
王洪元
王 红

吉林文化出版社

图书在版编目(CIP)数据

外国艺术名作鉴赏/王同兴主编;田野副主编.—长春:吉林文史出版社,2007.8
ISBN 978-7-80702-540-5

I.外… II.①王…②田… III.艺术—鉴赏—外国 IV.J051

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 067258 号

外国艺术 名作鉴赏

Waiguo Yishu Mingzuo Jianshang

书 名 外国艺术名作鉴赏

主 编 王同兴

副 主 编 田 野

编 著 刘艳萍 王洪元 王 红

责任编辑 于 涉 崔博华

装帧设计 梁 雷

出版发行 吉林文史出版社

地 址 长春市人民大街 4646 号

印 刷 长春第二新华印刷有限责任公司

规 格 720mm×1010mm 1/16

印 张 20.75

字 数 230 千

版 次 2007 年 8 月第 1 版 2007 年 8 月第 1 次印刷

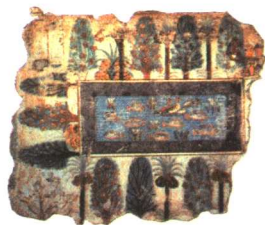
书 号 ISBN 978-7-80702-540-5

定 价 39.00 元

目录

1 金字塔	002	21 农民的舞蹈	090
2 拉赫特普王子及其妃尼弗尔特坐像	006	22 四使徒	096
3 纳美尔石板浮雕	010	23 奥尔加斯伯爵的葬礼	100
4 巴特农神庙	014	24 圣德列萨	104
5 掷铁饼者	020	25 召唤使徒马太	108
6 米洛的阿芙罗蒂忒	024	26 劫夺留西波斯的女儿	112
7 科洛西姆圆形竞技场	030	27 夜巡	120
8 奥古斯都屋大维雕像	034	28 纺纱女	126
9 圣索菲亚大教堂	038	29 阿卡迪亚的牧人	132
10 比萨大教堂	042	30 查理四世全家像	138
11 巴黎圣母院	044	31 买物归来的女佣	144
12 华西里·伯拉仁内大教堂	048	32 浴后的狄安娜	148
13 犹大之吻	050	33 蓝衣少年	154
14 春	054	34 干草车	158
15 最后的晚餐	058	35 马拉之死	162
16 大卫	064	36 泉	168
17 创世记	070		
18 西斯廷圣母	076		
19 人间的爱与天上的爱	082		
20 根特祭坛画	086		

37 自由引导人民	172
38 孟特芳丹的回忆	176
39 拾穗者	180
40 画室	186
41 地狱之门	192
42 日出·印象	196
43 舞台上的舞女	202
44 大碗岛的星期天下午	206
45 伏尔加纤夫	210
46 近卫军临刑的早晨	216
47 圣维克多山	222
48 向日葵	226
49 雅各与天使搏斗	230
50 梦	236
51 吻	240
52 红色的和谐	246

53 亚威农的少女	252
54 城市在上升	258
55 躺着的裸妇	262
56 波甘尼小姐	266
57 呐喊	270
58 构图2号	274
59 死与火	278
60 百老汇·布吉伍吉	282
61 充满活力的至上主义	286
62 泉	290
63 一条街道的忧郁和神秘	294
64 记忆的永恒	298
65 哈里昆的狂欢	304
66 斜倚像	308
67 一体,构图十一号	312
68 玛丽莲·梦露	316
69 包裹	322

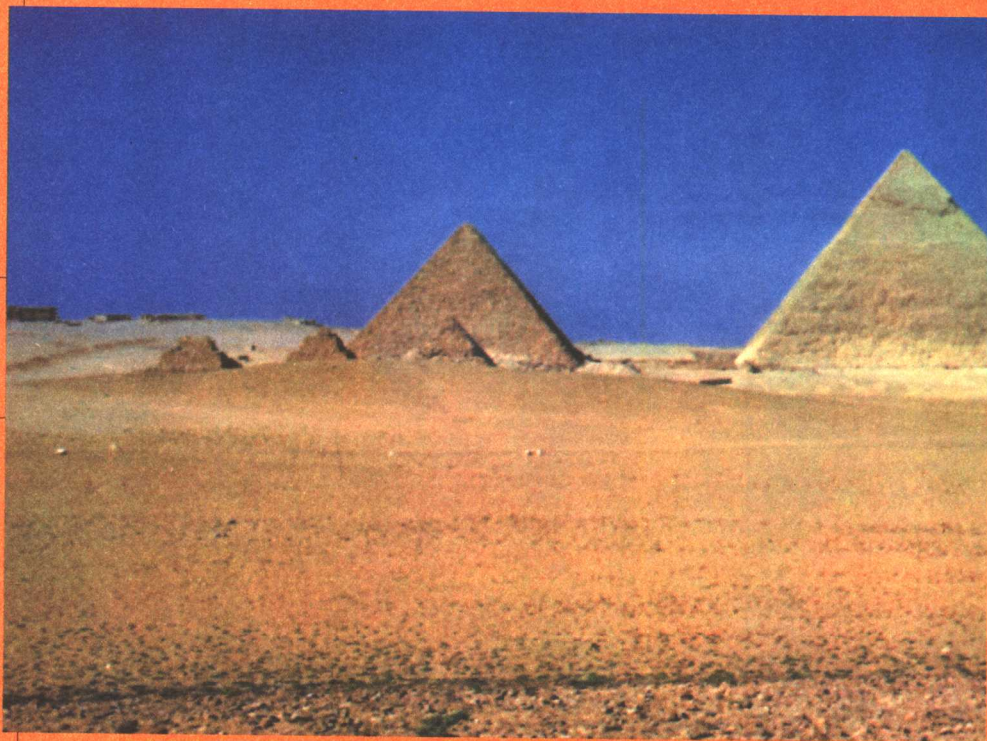
外国艺术名作

鉴赏

1 金字塔

吉萨金字塔群
埃及
公元前 2560 年

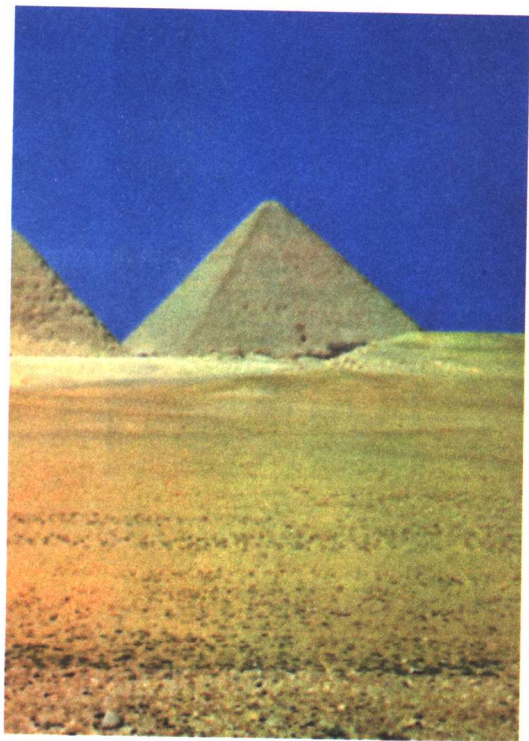

背景资料

埃及在奴隶制社会时期经历了三十个王朝，在其所创造的无数灿烂文化之中，金字塔的建筑成就在世界上居于最高地位，它是埃及王权和神权的稳固象征，是古埃及民众智慧与创造的丰碑，被誉为“世界七大奇迹”之一。

作品赏析

金字塔是埃及古王国时期法老（国王）的陵墓，用来存放法老的躯体木乃伊。金字塔的名字，来源于希腊文“庇拉米特”（pyramid），因形

似汉文“金”字，故我国译称金字塔。金字塔是由叫做“马斯塔巴”(Mastaba,阿拉伯语,意为“板凳”)的四壁倾斜的长方形平顶墓发展而来的。吉萨金字塔群位于尼罗河西岸,开罗以西的吉萨等地区,共有 70 多座,其中最著名的是吉萨村以西地区属于第四王朝的三座金字塔。它们分别是:胡夫金字塔(公元前 2530 年);哈夫拉金字塔(公元前 2500 年);门考拉金字塔(公元前 2470 年)。这三座金字塔都为正方形锥体,用巨石块垒砌,塔下宫殿都与尼罗河畔的神庙相通。坐落于哈夫拉金字塔前的整石凿成的狮身人面像斯芬克斯,长 57 米,最高处 20 米,是法老哈夫拉的象征。

三座金字塔中,胡夫金字塔规模最大。胡夫金字塔为正方形锥体,每边长 230 米,塔基面积为 52900 平方米,塔原高 146.5 米,经几千年风化后,现高 137 米,相当于一座 40 层

的摩天大楼,至 19 世纪末,它一直被认为是世界上最高建筑物。建造这座金字塔用了 30 年时间,累计劳力约 1200 万个工作日,每班 10 万人,三个月轮换一次。共用 230 万块巨石,每块石料平均重 2.5 吨,塔身斜度呈 $51^{\circ}51'$,石块打磨得光洁平整,砌筑时就如两片玻璃镜贴在一起那样严实,尤其是按照方锥形体设计,计算每块石材的几何形斜度,层层垒砌,在当时的情况下,测量技术竟如此精密,真是难以想象。这些石材都是从尼罗河以东 14 公里的石山上开采下来的,怎样解决水陆运输都是个谜。

金字塔内部构造也是神秘复杂的,通向墓室的通道多而曲折迂回,设有几个空墓室,并有通风口,也有人说是为法老灵魂出入方便。

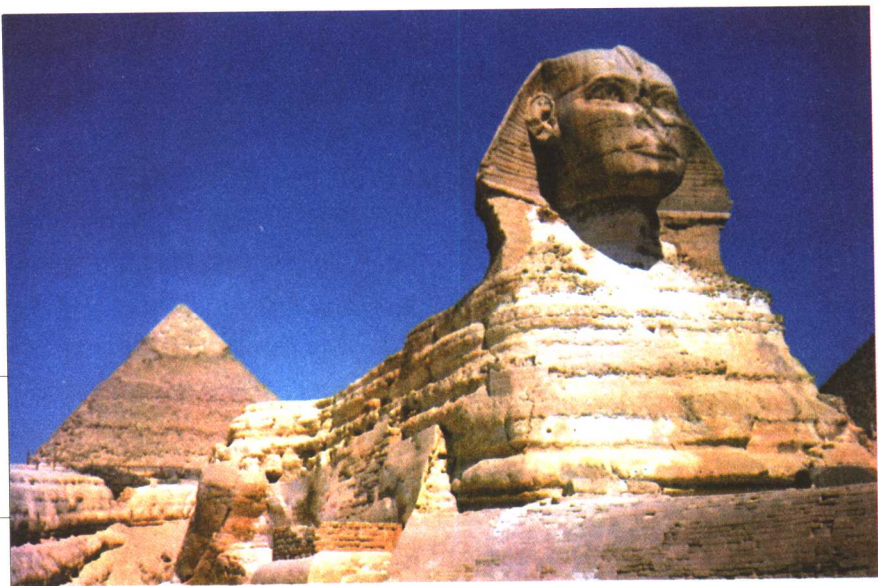
金字塔体积巨大,形式简约,矗立在广阔无垠的沙漠之中,神圣、庄严而肃穆,昭示出了法老至高无上的权力。

狮身人面像(局部)

石刻

高 20 米 长 57 米

公元前 2500 年

相关链接

1. 狮身人面像

《狮身人面像》又称斯芬克斯，位于哈夫拉金字塔前。哈夫拉金字塔虽比其父胡夫金字塔小些，但在其金字塔的东侧和东南侧，建造了两座神庙，称“上庙”和“下庙”，在下庙的西北方有一座巨大的狮身人面像。它面向东方，巍然远视。它的头是墓主人哈夫拉的头像，哈夫拉是古王国第四王朝的第四位法老。石像高达 20 米，长 57 米，头后雕有一只鹰，象征神的权威。面部长 5 米，一只耳朵也有 2 米长，在前额部位雕有一条神蛇，额下刻有 2 米长的假须。所雕刻的神蛇和假胡须，被拿破仑入侵埃及时用炮轰击而破坏迭落，但哈夫拉容貌特征仍可看清。整个雕像是一块巨石雕凿而成，据说这块巨石是建造金字塔时经法老同意留用的，如此巨石是怎样运到这里仍是个谜。

法老为什么要把自己雕刻成一个神怪形象呢？古埃及从古西亚的神话中汲取了一些传说，创造了自己的神话。尊奉“鹰”和“狮子”，把“鹰”视为最高的神兽，称做“荷拉斯”，即太阳神；“狮子”则是战神萨克米的象征物。法老为保持死后的权威“不灭”，下令雕刻了这一具有象

征性的陵墓雕像,这种神人合一的创造,其目的是神化法老,使之成为万民崇拜的偶像,也体现出法老至高无上的统治权。

2. 哈夫拉法老坐像

这位第二大金字塔的主人,它使人想起那座睥睨一切的狮身人面像。法老以传统的姿势高踞于宝座之上,全身保持着几何形态的稳定感,神情显得庄严肃穆。雕像面部写实,同时又作了理想化的加工。法老脑后栖息着神鹰荷拉斯,意味着对法老的神化和神人合一。

3. 昭赛尔金字塔

昭赛尔金字塔是第一座初具形式的金字塔。

昭赛尔金字塔
埃及吉萨 高 62 米
公元前 2778 年

2 拉赫特普王子及其妃尼弗尔特坐像

背景资料

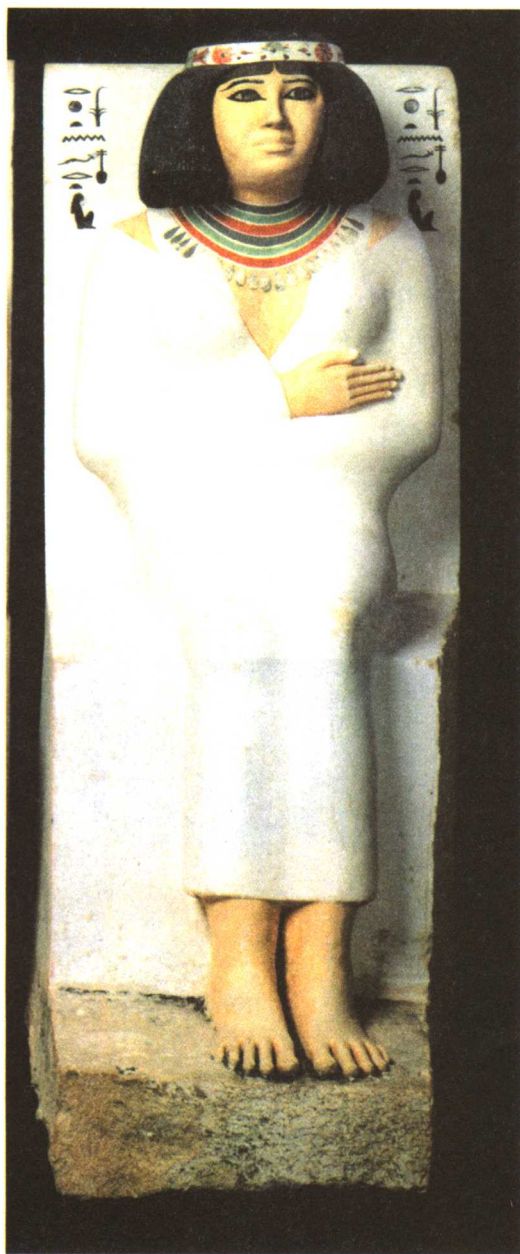
古王国时期,即公元前2700~前2200年,第三~六王朝,首都孟斐斯,被称做孟斐斯文明,又称金字塔时代。古埃及雕塑艺术代表着世界文明史上的一个高峰,这不仅因为它的作品数量多,而且还因为3000年间始终保持着质量的高水平和题材风格的一致性。埃及语雕刻家一词的本义是“能使人活着的人”,埃及的人像雕塑最初是作为死者的替身而制作的,是“另一自我”。另外,古埃及雕像为表达某种神圣观念,拥有一套具宗教意识的格式,丹麦考古学家兰格将这一格式定名为“正面律”(Façade rule)。

作品赏析

《拉赫特普王子及其妃尼弗尔特坐像》是在第四王朝之初,公元前2580年作,是埃及双人坐像的范例,至今仍保持原有的新鲜色彩。雕像线条柔和舒展,且严格体现出传统程式化的特征,拉赫特普王子体强力壮,面容冷漠,表现出刚毅多疑的性格。王妃的形

拉赫特普王子及其妃尼弗尔特坐像 埃及石雕 公元前2580年 埃及博物馆藏

象端庄美丽，她那薄薄的衣裙遮挡着柔美的身姿，两眼有神，给人以多思多虑的不安感。眼睛是用透明水晶石做成的，背面衬以乌木，由于眼睛炯炯发光，据说当年在黑暗的墓室中发现此雕像时，当场吓跑了发掘的民工。

古王国时期的雕刻艺术有两种不同的风格特点：一是表现普通人物形象的雕刻，具有现实主义特色；二是表现帝王的闭合式理想化雕刻。第二种类型的雕刻，受传统正面律程式制约，无论是立像还是坐像，人体的中轴线都是直立的，并膝垂肩，两眼向前，双唇紧闭，表情冷漠，造型呆滞。所谓理想化，就是所雕刻的帝王像，表现出“王权神授”的威严，神人结合的静穆。这可能是古代奴隶制统治意识的一种反映。

表现帝王的闭合式理想化雕刻杰作还有《法老门考拉及其妃立像》，作于公元前 2600 年，像高 124.1 厘米，波士顿博物馆藏。

新王国时期（公元前 1600 ~ 前 1100 年）著名雕刻作品《尼菲尔提蒂王后像》，作于公元前 1355 年，彩绘石刻，高 48 厘米，柏林国立美术馆藏。新王国时期（第十八~十九王朝）首都迁到上埃及底比斯，又称底比斯文明。第十八王朝法老阿蒙霍杰普四世（公元前 1375~前 1358 年）是历史上最早实行“宗教改革”的一个国王，削弱神庙祭司们的势力，改变世袭崇拜“阿蒙”神，宣布太阳神“阿顿”为全国最高的神，自命为“埃赫纳顿”，意为“阿顿的光辉”。他决定迁都，离开底比斯迁到埃尔—阿玛尔那，取名为阿克塔顿，意为“阿顿的世界”。由于这次“宗教改革”缺乏群

众基础，最终归于失败。尽管如此，法老的改革，大大促进了文学艺术的发展，经济繁荣，国势强盛，进入古埃及历史上的黄金时代。《尼菲尔提蒂王后像》就是此时的代表作品，其雕刻摆脱了传统的程式化，具有世俗的写实风格。

相关链接

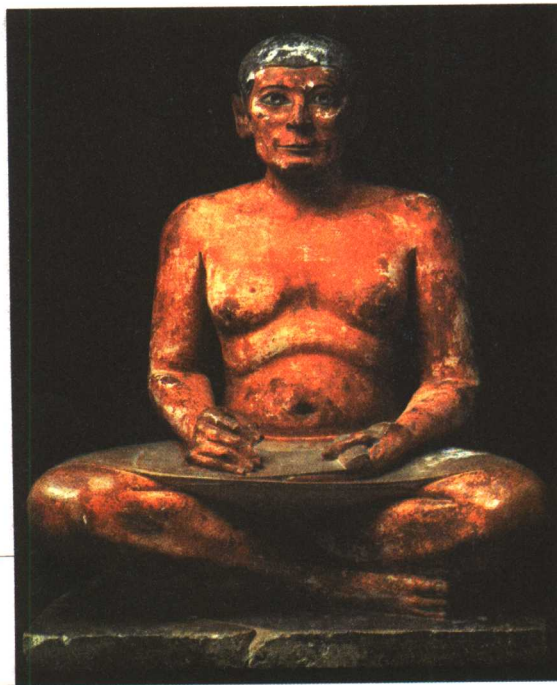
1. 村长像

《村长像》又称《卡珀尔王子拄杖像》，雕像生动真实的表现了具有农民气质的贵族形象。中年男子拄杖而行，身体肥胖，步子稳健，面部表情生动，个性鲜明，颇有一种自信和自命不凡的模样。1888年出土时，由于雕像容貌同当地村长长得相似，挖掘者不仅惊呼：“这不是我们的老村长吗？”因而得名。

2. 书吏凯伊像

《书吏凯伊像》，雕像表现一位盘腿而坐的健壮男子形象，他紧闭双唇，双目凝视前方，一手握笔，一手展开纸莎草纸卷，专心致志的神态，仿佛在聆听和记录着什么。书吏是当时颇受尊敬的文职官员，炯炯有神的双眼，小心谨慎的神情，呈现出一种干练刚毅的气质。同时，雕像也极好的表现出由于常年从事

村长像 埃及 木雕
公元前 3000 年

书吏凯伊像 埃及 石刻着色
连底座高 52 厘米 公元前 2000 年
第五王朝时期 巴黎卢浮宫藏

文职工作所带来的肌肉松懈的体态特征，从中可以看到，雕刻匠师惊人的观察力和捕捉人物形象的卓越才能。总之，古王国时期表现普通人的雕刻形象，呈现出健康、写实、严谨、朴素、丰满而有力的特点。

3. 尼菲尔提蒂王后像

《尼菲尔提蒂王后像》是新王国时期著名的雕刻作品，尼菲尔提蒂是埃赫纳顿的妻子和他宗教改革的有力助手。雕像技艺娴熟，手法写实洗练。王后容貌清秀，富有东方女性庄重典雅的魅力。另外，脸部的每一局部都达到惊人的准确，并突出她那高贵、端庄、智慧的气质，被誉为古埃及最美的雕刻艺术作品之一。

尼菲尔提蒂王后像

埃及 彩绘 石刻 高 48 厘米
公元前 1365 年
柏林美术馆藏

4. 法老门考拉及其妃立像

此雕像为表现帝王的闭合式理想化雕刻杰作。

法老门考拉及其妃立像 高 124.1 厘米
公元前 2600 年 波士顿博物馆藏

3 纳美尔石板浮雕

纳美尔石板浮雕

埃及片岩浮雕

高64厘米约公元前3100年

埃及博物馆藏

背景资料

古埃及、古中国、古巴比伦、古印度，一直并称为东方四大文明古国。最早的古埃及文明可上溯到公元前5000年。古埃及雕刻大约可分六个阶段。公元前5000年至前3200年为古埃及前王国时期，此时属铜石并存时代，传世的作品不多，多为浮雕与器物上的刻画。大约在公元前4000年代初，已进入金石并用的新石器时代。在氏族社会向奴隶社会过渡的过程中，逐渐形成四十多个城邦，随后形成上、下两个埃及王国。

公元前3100年左右，上埃及国王纳美尔以强大的军事力量征服了下埃及，建立起世界上第一个低级的中央集权奴隶制王国，统一了埃及，这是埃及史上的第一王朝。

第一王朝到第二王朝(公元前 2890 ~ 前 2680 年)期间,仍是由氏族向奴隶制社会过渡阶段,史称“早期王朝”或“古朴时代”。此间出现了装饰岩板画及小型牙雕,如《纳美尔石板浮雕》、《国王小像》等。

作品赏析

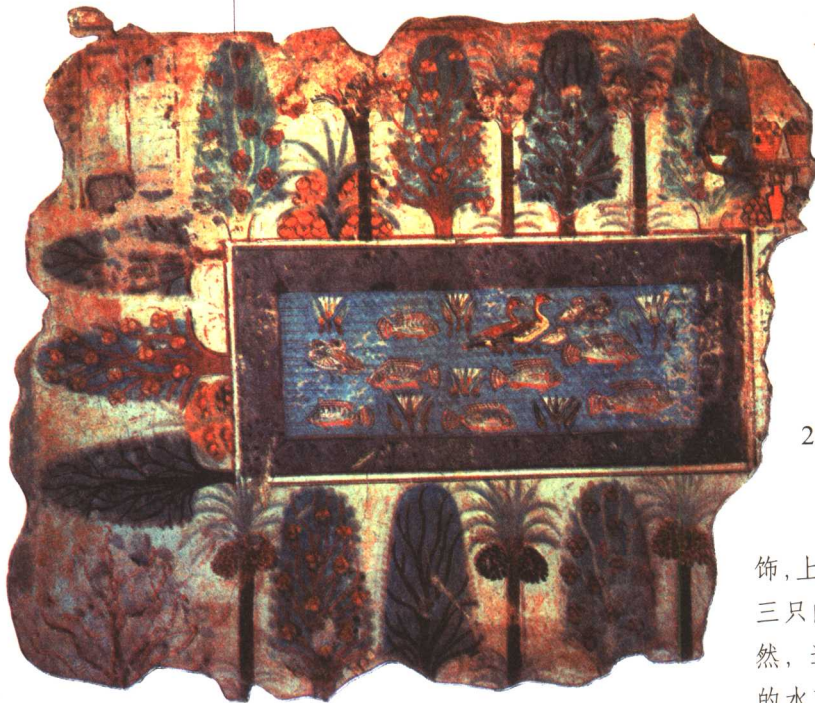
《纳美尔石板浮雕》,是为表彰纳美尔取得全埃及胜利而制成的。它不仅是重要的历史见证,而且在艺术处理上,为埃及以后的纪念碑性雕刻,确立了法制。在这块盾形的石板上,正反两面都有浮雕艺术形象。

石板的正面、分上、中、下三个画面。中部画面最大,突出法老纳美尔形象。他头戴埃及王冠,颌下饰假胡须,以示法老神圣权威。右手执权杖,左手放在已被征服并跪在地上的敌人的头上。在法老的身后,有一奴仆为他提着刚脱下的鞋履,因法老在神庙里举行大捷庆典时必须赤足,以示对神的敬仰。在法老左侧的一个基座上立一鹰,其下有六根摆成扇形的纸莎草。鹰是象征上埃及的保护神“荷拉斯”,后来成了埃及法老世代崇奉的太阳神。纸莎草是下埃及盛产的一种经济作物,象征下埃及(也是尼罗河的象征),六根纸莎草是标志着纳美尔征服下埃及时抓获的 6000 名战俘。石板下图是战败落水亡命者形象,石板上端刻有两个人面牛首像,这是当时上下埃及共同信奉的图腾——人面牛身兽,即埃及的天神荷托尔。石板的背面也分为三段,上段的左侧刻有法老纳美尔形象,头戴统一后的新王冠,在一排旌旗招展的仪仗簇拥下向右行进。右侧则刻画出战败方横尸遍野的惨状。中段为两个奴仆调训两头长颈怪兽的情景,好像是庆典的文艺演出,用来象征上下埃及的统一。下段表现一头强壮有力的公牛(象征纳尔美)正在用脚踏踏敌人,用牛角摧毁要塞。

石板浮雕画面,均横向水平分段构成,形成古埃及浮雕板式特征。画面上的法老、神兽等形象,是有神力的象征物,在形象上都刻画得高大,并赋予威力和崇敬的审美感。这种平面加线的浮雕,具有和谐的节奏感,不愧为远古时代东方美术文物的一件精品。现藏于埃及博物馆。

相关链接

1. 贵族庭院

贵族庭院 新王国
第十八王朝

水塘是从上面看到的情景，而树木朝向四方，鱼和鸟是侧面形象，为的是把每一个事物都交代清楚，最接近直观形象。“让肉眼毫不费力地看清一切是古埃及艺术家的工作职责。”

2. 梅杜姆的野鸭

它是墓壁上的一条边饰，上面画着六只觅食的鸭子，三只向左，三只向右，动态自然，造型优美。地上长着肥美的水草和野花，从鸭子身上的羽毛可辨雌雄，整个画面富于韵律和情趣。壁画构图均衡，设色和谐，色彩至今辉煌如初，是埃及墓室壁画中的精品。

梅杜姆的野鸭(局部) 湿壁画 高27厘米
第四王朝(约公元前2680~前2500年) 埃及博物馆藏