

视觉艺术专业

国际精品课程

PEARSON
Prentice
Hall

视觉艺术

第8版

Art
Forms
HISTORY OF VISUAL ART

视觉艺术史

[美] 帕特里克·弗兰克 著 陈玥蕾 译

上海人民美術出版社

视觉艺术专业

国际精品课程

视觉艺术

第8版

Art
Forms
HISTORY OF VISUAL ART

视觉艺术史

[美] 帕特里克·弗兰克 著 陈玥蕾 译

上海人民美術出版社

鸣 谢

我非常感谢直接参与了本书第8版编辑工作的人员，他们都给予了我很大的帮助和鼓励。在此，我要特别的对很多为本书作出重大贡献的人表达感谢。我十分感激原著杜安和莎拉·普雷布，尽管随着时代的变化，本书也在不断的演变发展，但就像之前的几次改版那样，它将始终如一地忠于原著。我还要感谢美国高校的几位评论家，他们给予我许多有益的建议：安·伯兰德（潘诺拉学院）、肯·伯切特（阿肯色州中央大学）、米歇尔·考可斯（林肯兰社区学院）、乔恩·奇特尼（迈阿密达德学院）、巴弗利·马钦特（马歇尔大学）、维奇·梅翰（考林社区学院）、莱恩·梅特卡尔夫（圣克劳得州立大学）、安妮塔·蒙瑟布罗藤（北达科他大学）、芭芭拉·内辛（斯佩尔曼学院）、卡林·斯奇巴（河岸社区学院）。

本书中最关键的内容还是艺术家：那些作品被刊载于本书中的人，有古代的，也有现代的；有知名的，也有不知名的；还有那些把人类创造力的优秀产物保存至今的人。本书的出版是许多人相互合作的结果，能参与到如此庞大而复杂的工程之中，对于我来说，的确经历了一段令人惊叹敬畏的探险之旅。

图书在版编目（C I P）数据

视觉艺术史 / （美）弗兰克(Frank,P.)著；陈玥蕾译.
—上海：上海人民美术出版社，2008.3
书名原文: Prebles' Artforms
ISBN 978-7-5322-5494-1

I.视... II.①弗... ②陈... III.视觉形象—实用
美术—世界 IV.J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2008）第 205868 号

原版书名: Prebles' Artforms

原作者名: Frank, Patrick

Copyright © 2006, Pearson Education Ltd.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

本书的简体中文版经Pearson Education出版公司授权,由上海人民美术出版社独家出版。版权所有,侵权必究。

合同登记号: 图字: 09-2006-608

告 知

本书的出版者已购买了此书的中文版权。为了与原版书的整体风格保持一致,中文版不再替换书中的某些图片。由于难以与每一幅图片版权所有者取得联系,见此信息后,希望相关者持有关证明材料及时与出版者联系,以便按现行中文图书标准支付稿酬。

视觉艺术史

著 者: [美] 帕特里克·弗兰克

译 者: 陈玥蕾

审 译: 忻 雁

责任编辑: 沈丹青 肖祥德

助 理: 刘雅雯 李 妍

编 排: 沁 莹

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美術出版社

(上海长乐路672弄33号)

印 刷: 上海丽佳制版印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 15.5 印张

版 次: 2008年3月第1版

印 次: 2008年3月第1次

印 数: 0001-5000

书 号: ISBN 978-7-5322-5494-1

定 价: 52.00 元

前言

自从1972年第一版问世以来,《艺术形式:视觉艺术原理》(*Art Forms*)一直为读者带来莫大的视觉美感享受。这种视觉享受几乎不亚于单独欣赏书中所刊载的任何一件作品时的感受。为了让读者在经历缤纷视觉体验的同时能了解艺术知识,所以本书在编写和设计方面,力图让读者积累起丰富、多层面的艺术见闻,以奠定个人理解和鉴赏视觉艺术的基石。我们努力将读者带入一个全新、广阔的视觉艺术认知领域,而目标就是要引导读者去认识自身内在的创造力。

本书的书名有两重含义。除了对各种艺术类型的探讨这一层大家都能猜到的含义之外,书名还暗示了另一个事实:艺术确实能把我们塑造成更具完美与丰富性的人。当我们创作一个艺术形象时,这个形象也会反过来塑造我们。第八版把原书名更改为《Preble's ArtForms》,以肯定初版作者杜安和莎拉·普雷布对于艺术研究的原创性贡献。他们的视野和精神已经传递到了千千万万个学习过本书的读者心中。

本书除了培养读者对于艺术作品的鉴赏能力外,还着重关注如何让读者打开视野,启发心灵,领略到视觉艺术作为人类独有的交流形式的博大丰富,同时倾力于向读者传达这样一个理念:当我们把艺术作为生活中的许多独立存在去体验、理解并欣赏的时候,它就能最大程度地丰富我们的生活。

现行版与原版的区别

中文版将分为《视觉艺术原理》和《视觉艺术史》两书同时推出。

I. 《视觉艺术原理》

- **第一部分:** 什么是艺术(第1—2章)介绍了艺术的性质、审美以及创造力,探讨了艺术的目的和视觉交流。我坚信每个人的心灵深处都蕴藏着艺术家的潜质,所以我加入了一篇关于孩子和孩子们初次萌发内在艺术潜质的文章,以及一些未经过专门训练的人们创作的作品。
- **第二部分:** 视觉艺术的传达(第3—5章)介绍了想象和视觉元素的表达方式以及构图原理。在读者实际的感受了这几章中所介绍的视觉形式的表现方式后,就能为学习第5章的培养批判式思考以及判断艺术评价和艺术批评打下基础。第二部分中所提到的视觉和文字的表达方式旨在让读者做好准备来尝试接受随后的第三部分。
- **第三部分:** 艺术的媒介(第6—13章)将要论及艺术原理、艺术媒介和艺术创作过程这三个涵盖面十分广泛的概念。在这一部分中,我们讨论了在素描、油画、雕塑和建筑中使用的一些经典的艺术材料,以及在摄影、视频、电影、数码摄像领域和工业设计领域的最新发展。

II. 《视觉艺术史》

- 第一部分：艺术文化传统（第1—6章）和第二部分：现代艺术（第7—11章）介绍了历史上有名的艺术风格及其相关的文化价值。我们用了三章篇幅来介绍非西方世界的艺术传统。在这些章节中，读者能够明显的体会到，历史上每一种新艺术技能的诞生在很大程度上都依赖其原有的艺术形式。
- 第三部分：后现代艺术（第12章）讨论了最近20年的艺术，以及当今艺术家在社会职责上的多面性以及多变性。这一章中有一个“全球现状”的小节强调了当今艺术领域中一些国际化的方面。

除了一张修订后的词汇表、读音指南和选读指南外，本书的附录里还有一张艺术相关网站的列表：肖像画、艺术家、博物馆、艺术组织、杂志以及其他信息来源。占了三页篇幅的年代表（TIMELINE）中加入了西方和非西方艺术的相关插图和附加说明。

特色

三种类型的文章贯穿于全书，使本书具有了多样化的表述方式。“艺术家小传”按照年代顺序介绍了一些重要艺术家的生平。“当代艺术”重点探讨了一旦艺术离开了艺术家的工作室后，它将如何影响社会，以及我们在日常生活中将会如何涉及到这一问题。“当代艺术家”重点记述了与多位当代艺术家的访谈内容，说明艺术家的创造活动其实是为表达自己观点而进行多次选择的一个理性过程。

第八版的新增内容

第八版精心融汇了以前各版的优势——清晰的组织结构、简洁易懂的文字表述和高品质的图片——另外还增订修改了许多重要的内容。

- 全球艺术。新版书强调了本书在全球视觉艺术领域中的引领地位。如《亚洲和非洲的现代艺术》一章是最新增加的，在所有此类书籍中，这一章的内容是独一无二的。随着世界越变越小，不断拓展我们的文化见识将变得益发重要。
- 多样化的艺术。本书率先把女性艺术家和少数民族艺术家的作品纳入探讨的范围，并且今后还会增加。这反映出当今人们已经开始从学术的角度关注这个曾经被忽略的领域。
- 修订和新增的话题。本书的其他新增内容着力于突显原版为在艺术和日常生活之间建立桥梁关系而做出的努力。为此，我重新编写了第5章，以进一步更新本书的内容，使之更具有实用性，此外我还增加了一篇关于艺术评论家彼得·普拉根斯的自传体文章。在“建筑和环境设计”一章中的新编内容，强调当今社会关注环保型建筑的新理念，并介绍了工业设计这一概念，以引导读者们更清楚地理解视觉艺术的创造性是如何融会贯通到日常用品中去的。

我将始终欢迎广大的读者、教师和学生朋友们反馈信息和讨论观点。如果您对本书有任何感想或者建议，请给我发电子邮件至以下信箱：patrickfrank@artformstext.com。

帕特里克·弗兰克
美国加利福尼亚州 蒙特里

目 录

第一部分 | 艺术文化传统 007

1	从最早期艺术到青铜时代	008
	一 旧石器时代	008
	二 新石器时代	011
	三 文明的起源	014
	四 美索不达米亚	014
	五 埃及	016

2	古典艺术与西方中世纪艺术	020
	一 希腊	020
	二 罗马	025
	三 早期基督教艺术和拜占庭艺术	028
	四 欧洲中世纪	034
	五 罗马式	035

3	文艺复兴和欧洲巴洛克艺术	039
	一 文艺复兴	039
	二 巴洛克艺术	055
	艺术家小传 列奥纳多·达·芬奇	046
	艺术家小传 米开朗基罗·博那罗蒂	047
	艺术家小传 伦勃朗·凡·兰	059
	艺术世界 成就热情	063
	艺术世界 艺术品保护	064

4	亚洲传统艺术	065
	一 印度	065
	二 佛教艺术	066
	三 东南亚艺术	072
	四 中国艺术	075

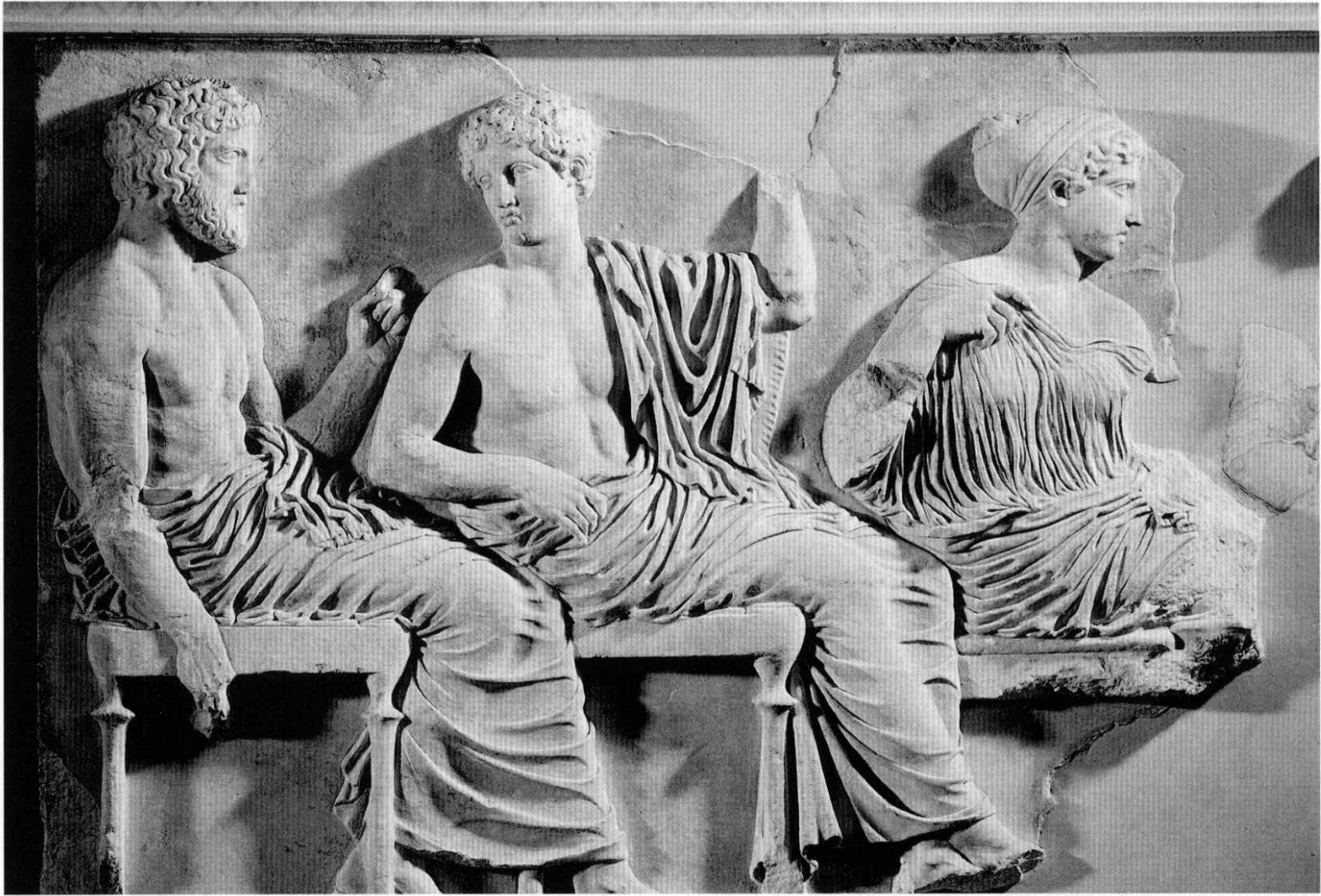
五 日本艺术	083
--------	-----

5	伊斯兰教艺术	090
	一 阿拉伯地域	091
	二 西班牙	092
	三 波斯	093
	四 印度：莫卧尔王朝	094
	艺术世界 偷盗	097

6	非洲、大洋洲和美洲	098
	一 非洲艺术	098
	二 大洋洲和澳大利亚艺术	104
	三 北美土著艺术	109
	四 前哥伦布时期的中南美洲艺术	114
	艺术家小传 霍林·沃尔夫	113
	艺术世界 文物遣返	118

第二部分 | 现代艺术 120

7	18世纪后期和19世纪	120
	一 新古典主义	120
	二 浪漫主义	122
	三 摄影	126
	四 现实主义	128
	五 印象主义	135
	六 后印象主义时期	141
	艺术家小传 罗莎·博纳尔	131
	艺术家小传 克劳德·莫奈	137
	艺术家小传 保罗·塞尚	144
	艺术家小传 高更	149

帕特农神庙装饰
《波塞冬、阿波罗和阿尔特弥斯》
Acropolis Museum, Athens, Greece. 摄影：Erich Lessing/Art Resource, NY.

第一部分

艺术文化传统

请思考……

毕加索曾经说：
“如果一件作品无法在当今持久地生存，那么它就没有思考的价值。”
你如何理解他所说的含义？

请快速浏览第四到六章的大致内容，不必仔细阅读文本。通过那些艺术与建筑作品，你对于每一种文化能了解多少？例如，可以比较一下印度神庙与日本宫殿建筑的不同之处。

在每一种文化中，对于美的直观表现有哪些差异是明显的？

一想到历史文化，什么会最先涌上心头？年代、图像还是政治事件？

当你浏览第七章时，请留意所讲述的事物的变化。你将如何定义18、19世纪艺术的趣味特点，尤其是在把它和第三章所述的文艺复兴艺术相比较时？

第一章

从最早期艺术到青铜时代

历史是通过艺术史得到呈现并一代代流传下来。艺术史记录了分散在世界各地的古代人民——我们的祖先——在不同历史时期的生存方式、思想和行为。

艺术史和其他历史类型不同，因为当今的我们可以直接接触到来自于古代的艺术品实物。即使在上时间上隔了几千年之久，古代艺术家仍可以通过作品与现代观众进行交流。艺术的这一交流能力使我们了解到过去人们的生活经历和社会的情况，能越过我们自身的文化界限，看到更多其他类型的文化。尽管旧科学很有趣，但它已不再实用；而艺术却不是如此，古老的艺术仍然可以像新艺术一样丰富我们的生活。

我们对艺术史的了解在不断加深。通过文物的发掘和修复，我们陆续发现了很多古代艺术作品。举一个较罕见的例子，如意大利的庞贝城，当时竟一次性发掘出了一整座城池。

摄影、复制、印刷和电子传输等现代技术使我们欣赏到全世界的艺术作品。通过复制，我们可以比当时处在该文化中的人们更细致地观看古代艺术品。

由于研究艺术史时容易混淆时间，所以让我们以“代”来计算。自从地球上出现了人类，相邻两代人出生时间的平均间隔最短为 18 年，最长达 33

年。若平均一代人的时间为 25 年，那么大部分人的家庭包含三至四代人。所以从这个意义上说，我们与过去人们的距离就相对缩短了一些。美国统一为一个独立国家，距今仅有 10 代人的时间；意大利文艺复兴距今也只隔了 25 代人；耶稣生活的时代距离现代隔了 80 代人；佛祖释迦牟尼生活在距今 100 代人之前。事实上，史前时期离我们也只有 300 代之遥。

我们在比较不同社会的艺术，或同一社会不同时期的艺术时，并不存在哪些更好或最好的等级概念。而应该认为艺术的不同，反映了观念的不同。毕加索是这样认识艺术这门学科的：

“对我来说，艺术没有过去和将来之分。如果一件作品无法在当今持久地生存，那么它就没有思考的价值。希腊、埃及以及其他不同时期画家的作品不能算是过去的艺术；或许到了今天，这些作品会焕发出比过去更多彩的生机。艺术本身不会发展，不断发展的是人们的思想，而思想变化了，人们的表现模式也会发生随之改变。”

旧石器时代

距今约 200 万年前，在中东部非洲，早期原始人制造粗糙的石刻工具。这些工具使我们的祖先掌握了额外的技能，从而可以从一定程度上控制周围

环境。以此为开端,人类开始发展推理和设想的能力:记住过去的事情,把它和现状相联系,然后推测将来可能发生什么。当人类开始创造某些图形时,设想虚拟形象的能力——以及逐渐学会用双手来制造这些形象的过程——使他们区别于其他动物。想象是人类的特别优势。

在约100万年前的非洲和稍晚一些的亚洲、欧洲,人们从石块的反面削下许多薄片,形成锋利的切削刃,制成了比之前更精致的工具。此后又经过了约25万年,人类发明了形状更为细致对称的切刀或手斧。人类开始认识到形式与功能的关系,以及形式本身都可以带来娱乐,凭借这一认识,人类跨出了艺术发展史的第一步。

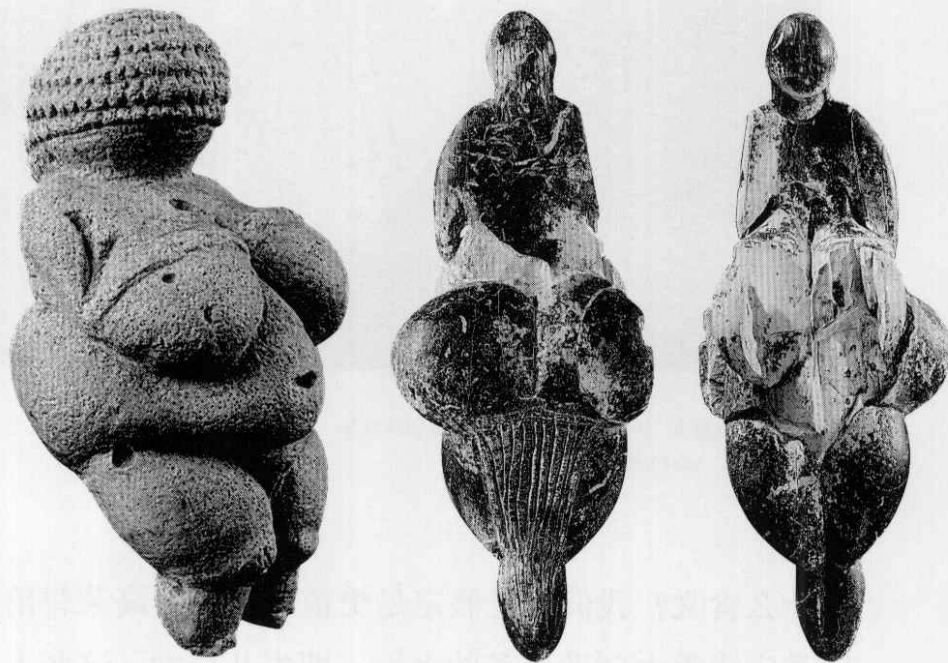
考古学家发现当时的墓葬遗址中很多都撒有大量粉末和珠子。尽管这些装饰物的具体含义还无从考证,但凭借这一发现,可以推测当时人们实行的是宗教仪式的葬礼。

近年来的一些新发现,引发了一场关于艺术起源时间的争论。2002年,考古学家在南非发掘布隆伯斯洞穴时所出土的一些文物,可以被确认为是迄今为止所发现的最早的艺术品。在七万年前的一层土层中,他们发现了几件赭石雕刻品,上面带有一些类似标志的图案。这些符号形成了一种抽象图形,在几行横条纹之间排列着很多斜向平行线。这些符号用于实际用途的可能性非常小,更像是一种象征或装饰,它们是迄今为止发现的最早的装饰品。2004年,研究者在同一个洞穴中发现了用绳串起来的古代珠子,而珠子中间都刺了一个用来穿绳的孔。考古学家推断,古代人在这处非洲遗址制作象征标记的行为,是迄今为止发现的第一个本质意义上的艺术行为。

在最近的一百年中,世界上很多地方都发掘出了更为复杂的旧石器时代的艺术品。人们用当今的科学测定年龄法测得,这些文物中最早的可追溯到

■ 《雕刻的赭石》 南非布隆伯斯洞穴
公元前 75000 年 长度 4"
Erlend Eidsvik.

■ 《威冷道夫的女石像》 公元前 25000 年—公元前 20000 年
石灰石 高 4 1/2"
Naturhistorisches Museum, Vienna. 摄影: Erich Lessing/Art Resource, NY.

■ 《莱斯皮格女石像》
猛犸象牙 高 7 13/16"
Musée de l'Homme, Paris. Scala/Art Resource/NY.
a. 背面
b. 正面

四万年前,接近最后一个冰期。当欧洲冰川的南边缘逐渐向北收缩时,猎人追逐着准备作为生存食粮的动物。他们在地下深洞的墙壁上画下了这些动物的形象。

在现今的东欧和西欧地区,人们发现了手掌大小的妇女雕刻品。这里给出的插图是其中最著名的两件:威冷道夫的女石像和莱斯皮格女石像。这两座人像都夸张强调了女性的臀部和胸部,这暗示了

■ 动物壁画 法国肖维岩洞 公元前 28000 年
摄影：Jean Clottes/Corbis/Sygma.

什么含义？我们只能假定是史前人类把最高荣誉给予完成重大创造任务的女性，即生儿育女。这些人像可能是迄今发现的最早的宗教艺术作品，它们描绘了旧石器时代的创造者形象——伟大的母亲。之所以把这段时期称为石器时代，主要是由于这一时期遗留下来的人工制品只有石制品。从这些人像中的一些细节可以看出，石像作者也曾从事过缠绕和编织艺术。例如，近期的研究者认为莱斯皮格女石像穿了一件用绳索编织成的裙子，而威冷道夫的女石像可能戴着一顶帽子。

旧石器时代的绘画中很少出现人像，即使有，也会比动物形象简单、抽象许多。这一时期的动物雕刻和动物绘画体现了一种表现自然主义。已经考证的最早的绘画发现于 1994 年，地点在法国中南部的肖维岩洞 (Chauvet Cave)。这个岩洞里共有几十幅用木炭和土质颜料绘成的壁画，它们

都有三万年的历史，《动物壁画》就是其中之一。不知名的画家描绘了栩栩如生的马、犀牛、老虎和其他大型动物，其中包括很多现已灭绝的动物。探险家在附近发现了一只熊的头盖骨被摆放在一块平石板的中央，而这块石板有可能是一种类似祭坛的东西。

法国南部的拉斯科岩洞 (Lascaux cave) 中有很多旧石器时代后期的优秀艺术品。在内部的洞穴里，描绘了大大小小的动物形象，种类丰富，从小而脆弱到大而粗野，风格多达 13 种。旧的图像不断地被新的图像覆盖，每一种强健的自然主义风格都创作于不同的时期。很显然，岩画作者曾经频繁接触这些动物，并根据观察结果来进行创作。而描绘过程中借助的光芒是来自于一种含有石油的石灯。在拉斯科岩洞和其他岩洞中，几何符号常常与动物或偶尔出现的人物形象画在一起。

■ 《鹿和手》阿根廷地区 公元前 15000 年
Bruce Coleman Inc. 摄影：Des and Jen Barlett.

长久以来人们一直认为，旧石器时代的自然主义艺术的目的是为了在宗教仪式中召唤动物的灵魂，这些仪式的内容和狩猎有关。这一理论的很多创始人都极力强调这一说法。然而，通过对足迹和其他考古遗迹的详细研究，一些专家建立了一套理论，即拉斯科岩洞和其他类似遗迹曾被用来作为宗教圣堂，年轻人初次进入此地时要举行仪式，仪式的基本内容和这些动物画像有着象征性及超自然的联系。

居住在今天南阿根廷地区的旧石器时代的人类用自己的手掌作画，方法可能是在手掌上涂抹了土质颜料后，重重拍打在岩洞的墙壁上。很多大陆上发现的手掌印和动物像都与岩画《鹿和手》十分相似。

■ 新石器时代

当旧石器时代逐渐向新石器时代过渡时，这一

嬗变时期的文化标志着人类历史上的一个重大转折。尽管全世界还存在许多类似的遗迹，但新石器时代的起始地点应在中东，时间是公元前 9000 年到公元前 6000 年。那时的人们正逐渐脱离游牧打猎和采集食物的迁移漂泊，开始了族群的稳定定居生活，并从事起农业和畜牧业。农业革命——从游牧部落到小型农业团体的重大转变——稳固了人类的生活，不仅形成了早期的农业，也为其他技术发展创造了条件。在完成了生存所需的劳作量后，人们学会了一些新技能，使自己可以随着季节变迁有规律地进行劳作。由于食物和种子必须加以储存，所以陶质存贮罐成为了这一时期最重要的人造器具。

新石器时代的艺术反映了生活方式的重大转变。旧石器时代猎人们创造的强健的自然风格艺术，大部分都被新石器时代农业人群创造的几何抽象艺术所取代。大约公元前 10000 年到公元前 3000 年这段时期内，

■ | 《陶土广口杯》 伊朗苏萨 公元前 4000 年
彩绘赤陶 高 11 1/4"
Musée du Louvre, Paris.
Reunion de Musée Nationaux/Art Resource/NY

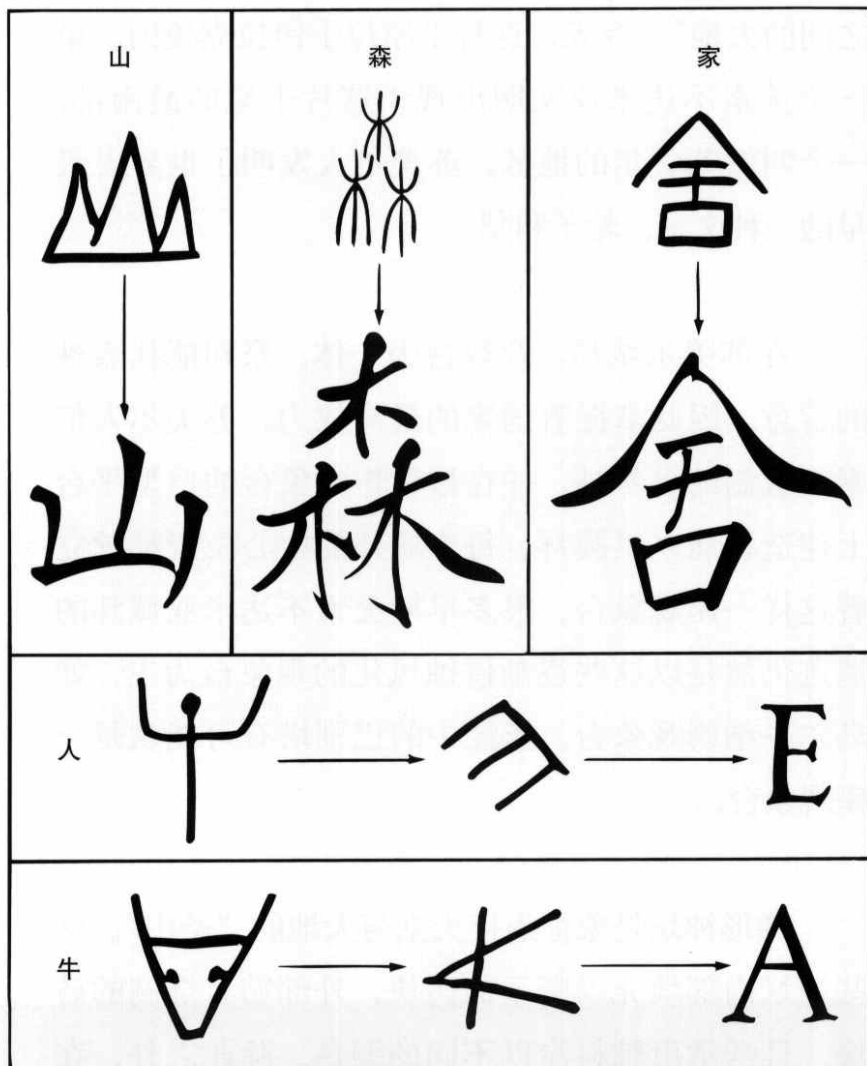
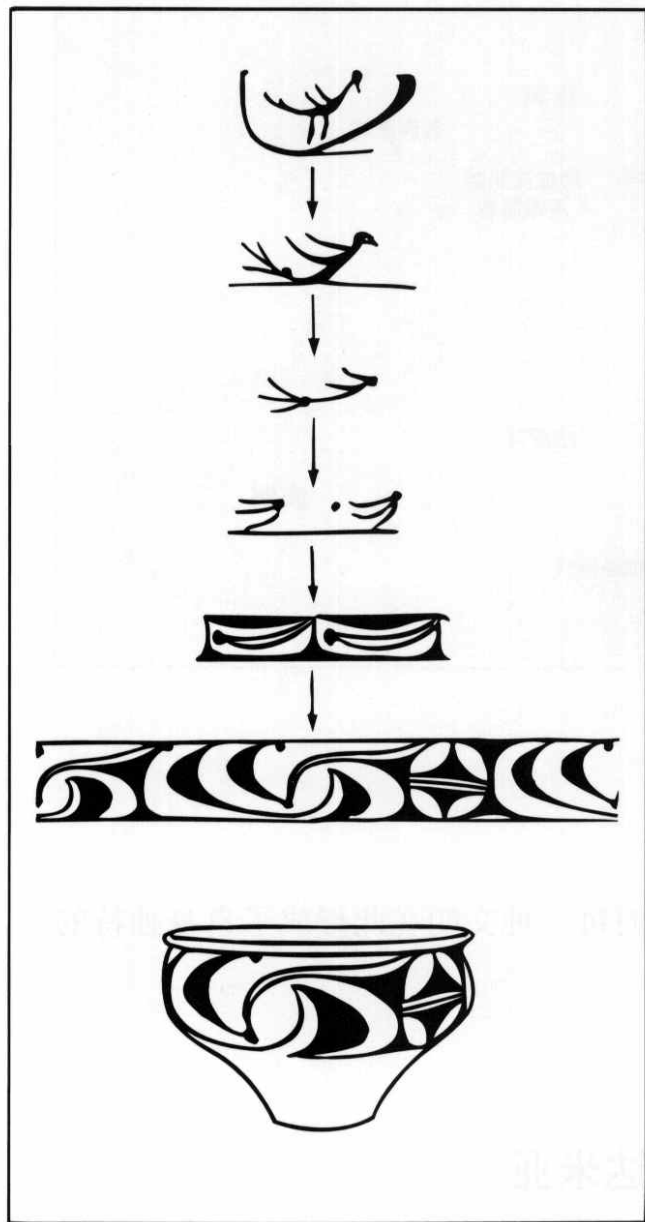
我们所重点强调的部分将放在用以提升和美化日常用品的抽象图形方面。这一时期用在泥陶罐上的图形和主题图案，灵感通常是取源于植物和动物形象。

这里展示的彩绘陶土广口杯来自苏萨——一个最早在伊朗西部平原发现的古城遗址。结实有力的条带纹显示出装饰图案的紧凑与简洁。杯上方是一圈高度抽象的长颈鸟的造型，紧挨着的下方图案是一圈朝着相反方向奔跑的狗。主体图像是一只野山羊或山羊，被抽象化地表现为三角形和圆形的形状。相比于旧石器时期动物造型的自然主义风格，新石器时代的动物抽象化艺术的最大不同之处，可以通过比较这只山羊和拉斯科岩洞壁画上的公牛明显看出。

借助图示《抽象图形的演变》，我们可以明白新石器时代的抽象图形，是如何从具象表现的图像中逐步汲取灵感，变化而来的。这里展示的系列草图，取自中国陕西省出土的彩陶纹样。当装饰的图形历经几代演变，原本描绘得清楚可辨的鸟的造型就变得越来越抽象了，并最终形成为陶罐罐身非再现性的带状纹样的基本部分。类似这样的正负形颠倒的演绎法，在现代的绘画与设计中也同样能发现。

一些制作工艺最为精良的新石器陶罐都出自中国。这里展示的这件保存完好的甘肃墓葬陶瓮，装饰以粗犷大胆的旋涡纹，这可能是从对大自然中螺旋纹的观察中提炼而来的设计灵感。旋涡纹中心的造型元素可能源自宝贝科动物的贝壳底部。

那些在旧石器时代洞穴中发现的、伴随着具象描绘的动物形象同时出现的抽象型标记，非常有可能是用来传递某种特殊的信息的。在全世界的书写体系的发展演化中，对视觉形象的探索与语言的发展是几乎同等重要，并且往往以象形文字，或“图形文字”为祖先。如众所周知，现在的汉字书写中就有不少字体是从象形字演变而来。但较少人知道，英文中罗马字体中的一些字母，也是从代表了某事物或某想法的象形字发展而来的。

■ 《抽象图形的演变》取自中国陕西出土的新石器陶罐
From Neolithic pottery,
Shensi Province, China.
Courtesy of Charles Weber.

■ 《墓葬瓮》 甘肃 新石器时代 公元前 2200 年
彩绘装饰陶器 高 14 1/8"
The Seattle Art Museum. Eugene Fuller Memorial Collection (51.194).
摄影: Paul Macapia.

■ 东西方象形文字的书写

公元前 3500 年—公元前 1500 年 世界文明最早的中心地

文明的起源

人造器物表明，人类早期文明的诞生，是在不同的时期，在世界各地陆续形成的，每一种文明的起源都是独立发展的。我们用文明一词来区分文化以及文化的组成部分，前者是指具有相当复杂的社会体制和相对较高的技术发展水平。文明的关键要素有：利用农业和畜牧业开展的食物生产活动、职业专门化、文字和以石墨及锡为原料的炼铜业。人类之所以能取得这些发展成果，正是因为大量人口集中在城市和农村，实现了合作性群居生活。

在世界上最早的文明中，有四大文明都位于肥沃的河谷地区：伊拉克的底格里斯河和幼发拉底河、埃及的尼罗河、巴基斯坦和印度的印度河、中国的黄河。

美索不达米亚和埃及这两大古代文明在时间上几乎是平行发展的，都起源于公元前 4000 年，并持续了约 3000 年的历史。但两者之间还是有很大差异的。美索不达米亚较早形成城市文明。强大而不可摧毁的沙漠守护着埃及的尼罗河谷，使埃及人可以安享长达数千年之久、且相对较稳固的自我统治。而美索不达米亚的底格里斯河—幼发拉底河谷地区则较易受到外族侵略；因此许多不同民族接连统治

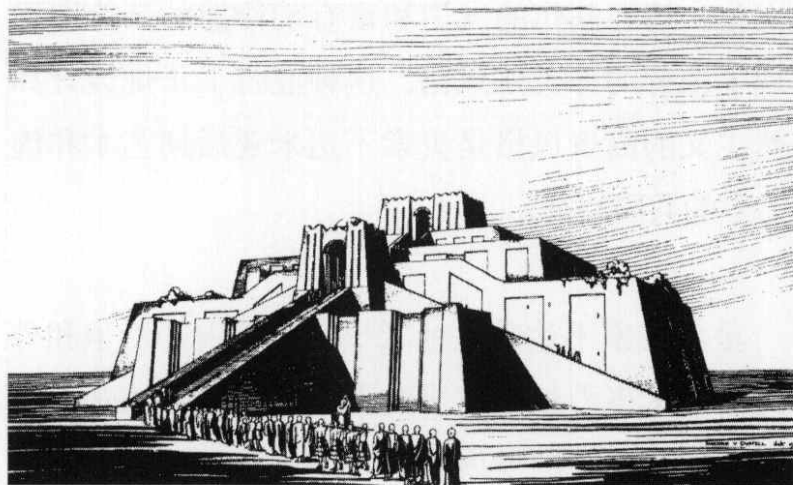
了这一地区。而每一种文明在此形成了自身独特的艺术形式。

美索不达米亚

希腊人把位于底格里斯河和幼发拉底河之间的广阔平原地区命名为美索不达米亚，意为“两条河之间的大地”。今天，这片平原位于伊拉克境内。第一个美索不达米亚文明出现于这片平原的最南部，一个叫做苏美尔的地区。苏美尔人发明了世界上最早的一种文字、轮子和犁。

在苏美尔城邦，政教合为一体。祭司能代表神的旨意，因此掌握着国家的最高权力。苏美尔人信奉等级制的自然神，并在被称作观象台的巨型平台上建造神庙以供膜拜。每个城邦的中心位置都耸立着这样一座观象台。很多早期美索不达米亚城邦的遗迹仍然是以这些逐渐侵蚀风化的观象台为主，如乌尔—纳姆观象台。圣经中的巴别塔有可能就是一座观象台。

梯形神坛是象征连接天堂与大地的“圣山”。这些神坛内部填充以晒干的砖块，外部贴有烧制的砖块，且常常用釉料涂以不同的颜色。除此之外，在

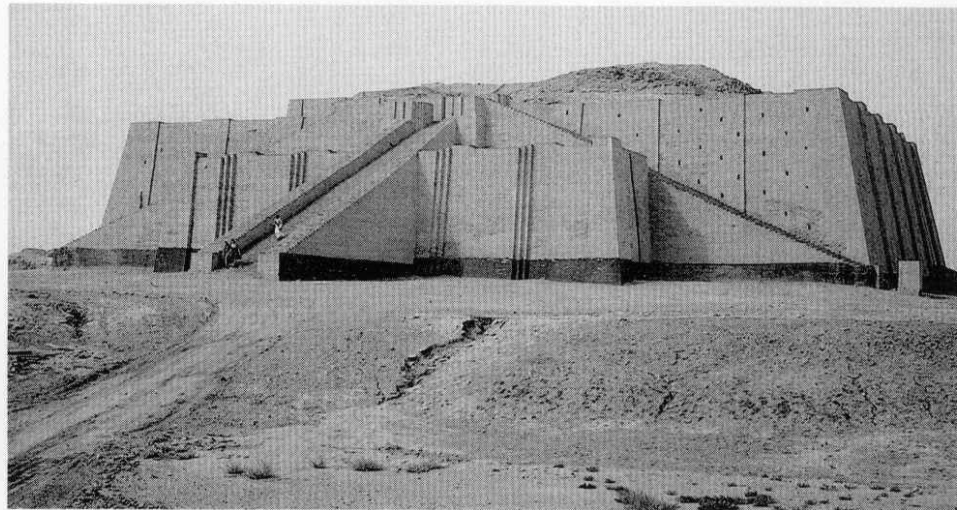
■ 《乌尔—纳姆神坛》 伊拉克 约公元前 2100 年

a. 复原图

University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology,
Philadelphia #S8-55876.

b. 未建造完成的保留遗址

摄影: Superstock.

■ 《修复后的竖琴》 出自乌尔古城的国王坟墓

公元前 2650—公元前 2550 年

木镶金、青金石、贝壳和银

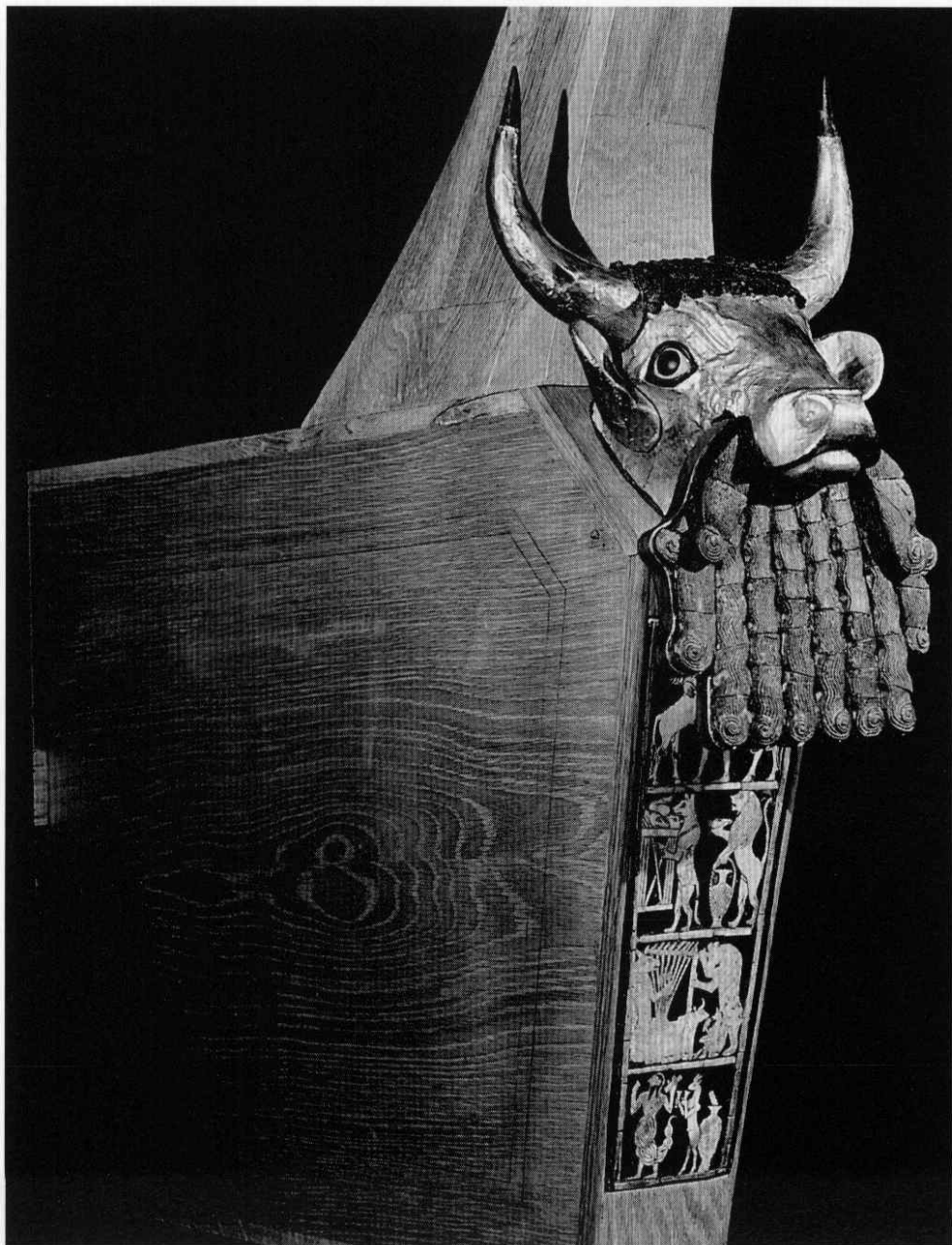
a. 共鸣音箱

b. 正面的装饰板

University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology,
Philadelphia (B 17694T4-29C), (#T4-109C3).

坚硬的基底上还立着两个或两个以上逐次变小的平台，圣殿位于最上面的平台上。在这些高度接近天堂的建筑物中，可能居住着城邦的神祇们，而作为统治者的祭司和女祭司也把他们的圣殿建造在那儿。由于缺乏石料，所以只能用砖和木材作为建筑材料，这也是为什么美索不达米亚的建筑很少得以保存下来的原因。

在乌尔古城的国王坟墓中发掘出的一把外形优美的御用竖琴，通过修复和研究，我们可以想象到苏美尔的宫廷生活是多么辉煌华丽。前部的牛头和

■ 《阿卡德统治者头像》 尼尼微 约公元前 2300—2200 年
青铜 高度 12"
摄影：Himer Fotoarchiv, Munich, Germany.

描绘有叙述的内容装饰木板是古代的原物。留有胡须的牛头象征皇权，这一形象在美索不达米亚艺术中十分常见。相反，镶嵌在竖琴的共鸣箱上的牛和其他虚构的动物形象则是一种叙述的形式描绘，形状十分简单。它们扮演着人类的角色，在后来的希腊伊索寓言中，也有扮演人类角色的动物（在日后的希腊伊索寓言中，也有扮演人类角色的动物）。最上面的一块板上画了一个人正准备埋葬两头有胡须的牛，这种苏美尔人首创的纹章形图案影响了后来出现的许多文化。最上部和最底部的板——一只羊侍奉一个半人半蝎的人——都被认为是取材于苏美尔文学经典《吉尔伽美什史诗》中的两个场景。

位于苏美尔北部的美索不达米亚地区叫做阿卡德。到公元前 2300 年，各处分散的苏美尔城邦已经在一位阿卡德国王的统治下实现了统一。华贵的《阿卡德统治者头像》描绘了这样一位拥有绝对权力的君王。这座高度精美的雕刻作品显然源于悠久的传

统文化。精心制作的发型和富有韵律感的装饰图案体现了浓郁的苏美尔风格。这种混合了正规设计和自然主义的高贵风格是美索不达米亚后期艺术和埃及艺术的共同特征。

虽然美索不达米亚地区长期遭受内部纷争和外来侵略，军事力量也时盛时衰，但社会的动荡并没有阻挡文化传统的发展脚步，也没有破坏发展的连贯性。

埃及

尼罗河两岸的沙漠削减了外来影响，使埃及能形成风格独特的建筑、绘画和雕刻，这些有 2500 年——比基督诞生还要早——悠久历史的艺术品至今仍相对保存完好。在文化技术日新月异的当今时代，我们很难想象如此稳定缺少变化的艺术状态。

最令人难忘的埃及文明艺术品之一是大金字塔。这座像山一样的巨大建筑物是作为法老的墓穴而建造起来的。大批劳工把巨型石块切割下来后，运到金字塔的所在地，在不涂抹任何砂浆的情况下，将这些石块堆砌起来，形成最后的金字塔形状。金字塔内部大部分都是硬质结构，许多狭窄的通道通向一个个小墓室。

埃及宗教的最主要特征就是强调人死后还会有生命。为了延续死者的生命，他们认为保存尸体和照料死者是必不可少的程序。皇宫贵族死后，他们的尸体被涂以防腐剂，然后和许多陪葬品一起被埋葬在金字塔或隐蔽的地下墓穴里，这些陪葬品有装饰品、工具和家具。为了防止外人侵入墓室，建筑师们在这些墓葬结构上费尽心思。现今我们所了解的古代埃及大都与坟墓有关。

世人所知的很多古埃及建筑师的名字都与他们设计的建筑有关联。其中有一座非常引人注目且保存较完好的建筑是哈特赫普苏特女王的陵墓，由女