

GAODENGYUANXIAO MEISHU YU SHEJI LILUN XILIE CONGSHU
高等院校美术与设计理论系列丛书

外国美术简史

(全彩版)

吕美主编 张洋 副主编

- 第一章 史前美术
- 第二章 古代欧洲三大文化中心美术
- 第三章 中世纪美术
- 第四章 欧洲文艺复兴美术
- 第五章 17世纪欧洲美术
- 第六章 18世纪欧洲美术
- 第七章 19世纪欧洲美术
- 第八章 美国美术
- 第九章 西方现代派美术
- 第十章 印度美术
- 第十一章 日本美术

国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

GAODENGYUANXIAO MEISHU YU SHEJI LILUN XILIE CONGSHU

高等院校美术与设计理论系列丛书

(全彩版) **外国美术简史**

吕美 主编 张洋 副主编

国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

外国美术简史 / 吕美主编. -- 重庆: 西南师范大学出版社, 2015.8

(高等院校美术与设计理论系列丛书)

ISBN 978-7-5621-7411-0

I. ①外… II. ①吕… III. ①美术史-国外-高等学校-教材 IV. ①J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 094651 号

高等院校美术与设计理论系列丛书

外国美术简史(全彩版)

吕美主编

责任编辑: 王 煤

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

地址: 中国·重庆·西南大学校内

邮编: 400715

网址: www.xscbs.com

经 销: 新华书店

制 版: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

印 刷: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 9

字 数: 230 千字

版 次: 2015 年 11 月第 1 版

印 次: 2015 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-7411-0

定 价: 48.00 元

GAODENGYUANXIAO MEISHU YU SHEJI LILUN XILIE CONGSHU

高等院校美术与设计理论系列丛书参编单位

西南大学

鲁迅美术学院

哈尔滨师范大学

沈阳师范大学

沈阳建筑大学

辽宁大学

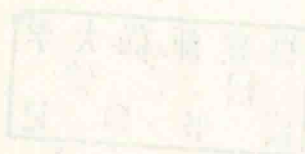
山东科技大学

江苏大学艺术学院

常州大学艺术系

南京林业大学设计学院

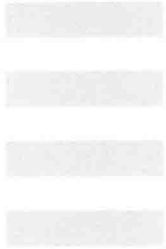
上海大学美术学院

201508

目录

- 第一章 史前美术 / 001
 - 一 旧石器时代美术 / 001
 - 二 中石器时代美术 / 002
 - 三 新石器时代美术 / 003
 - 思考题 / 004
- 第二章 古代欧洲三大文化中心美术 / 005
 - 一 古代两河流域美术 / 005
 - 二 古埃及美术 / 008
 - 三 爱琴美术、古希腊美术 / 011
 - 四 古罗马美术 / 017
 - 思考题 / 022
- 第三章 中世纪美术 / 023
 - 一 早期基督教美术 / 023
 - 二 拜占庭美术 / 024
 - 三 蛮族艺术与加洛林文艺复兴 / 025
 - 四 奥托美术 / 026
 - 五 罗马式美术 / 026

- 六 哥特式美术 / 027
 - 思考题 / 029
- 第四章 欧洲文艺复兴美术 / 030
 - 一 欧洲南部诸国文艺复兴 / 030
 - 二 北欧诸国文艺复兴 / 041
 - 思考题 / 046
- 第五章 17世纪欧洲美术 / 047
 - 一 17世纪意大利美术 / 048
 - 二 17世纪佛兰德斯美术 / 051
 - 三 17世纪荷兰美术 / 052
 - 四 17世纪西班牙美术 / 054
 - 五 17世纪法国美术 / 056
 - 思考题 / 058
- 第六章 18世纪欧洲美术 / 059
 - 一 18世纪法国美术 / 059
 - 二 18世纪西班牙美术 / 061
 - 三 18世纪英国美术 / 062

- 四 18世纪俄罗斯美术 / 064
- 思考题 / 064
- 第七章 19世纪欧洲美术 / 065
 - 一 19世纪法国美术 / 065
 - 二 19世纪欧洲其他国家美术 / 076
 - 三 新艺术运动 / 083
 - 思考题 / 084
- 第八章 美国美术 / 085
 - 一 殖民时代的美国美术 / 085
 - 二 19世纪美国美术 / 086
 - 三 20世纪美国现代美术 / 088
 - 四 美国后现代美术 / 090
 - 思考题 / 090
- 第九章 西方现代派美术 / 091
 - 一 现代派艺术的总体特征与现代派艺术的动因 / 091
 - 二 西方现代派艺术作品主要收藏地及简介 / 091
 - 三 现代派代表性流派风格分析 / 093

- 四 “二战”之后至 20 世纪 60 年代的现代派艺术 / 101
- 五 西方后现代主义 / 103
- 思考题 / 106
- 第十章 印度美术 / 107
- 一 古代印度美术 / 107
- 二 贵霜王朝美术 / 111
- 三 笈多王朝美术 / 114
- 四 印度教发展盛期美术 / 118
- 五 莫卧儿王朝美术 / 122
- 思考题 / 126
- 第十一章 日本美术 / 127
- 一 原始时代美术 / 127
- 二 日本古代至中世纪时期美术 / 128
- 三 日本近代美术 / 132
- 四 日本现代美术 / 136
- 思考题 / 137

第一章 史前美术

本章重点

洞窟壁画 母神雕塑 巨石建筑

从原始人制作工具开始,那些简单的石器便可视为造型艺术最早的雏形。而真正艺术史幕布的展开,应该在距今 30000 到 10000 多年之间。考古学断定欧洲有美术遗迹的历史主要出现在前后相连的三大文化期,即奥瑞纳文化期、索留特文化期和马格德林文化期。现今挖掘发现的史前美术作品涉及绘画、雕塑、建筑、工艺美术。

一 旧石器时代美术

器具艺术

19 世纪中叶,在法国及西班牙发现一系列以实用价值为主,兼具美术价值的由原始人制作的工具,包括鹿角鱼叉、刻有各种图像的权杖以及雕有野牛和鹿图案的石片等,被认为是最早出现的装饰形态。这反映出旧石器时代早期西欧与东欧装饰工具风格的差异:西欧发掘的器具装饰图案写实性强,而东欧出土的原始人所制工具纹饰被归纳成几何形。但是,这些作品还不能算作典型的艺术品,真正的造型艺术作品集中出现在旧石器时代晚期。

雕刻

在距今 30000 年左右,欧洲文化属于奥瑞纳文化期,真正的雕塑艺术作品在此时出现。到了 19 世纪中叶,欧洲的考古挖掘使具有典型意义的史前美术作品公诸于世。

● 母神像

母神像是旧石器时代最重要的美术种类,常被称为“原始维纳斯”。迄今为止,西欧与北欧的部分国家都已经挖掘发现了大量的母神雕像。这些出土物大小不一,以圆雕和浮雕形式出现,制作材料包括石块、骨块、象牙、猛犸象牙等。总体上,所雕琢的形象强调女性器官,一方面体现了原始人对于母性生殖的崇拜,另一方面满足群落对丰收及巫术仪式的需求。此类母神像在亚洲、美洲、西伯利亚地区均有发现,而在奥地利维伦多夫出土的女性雕像是其中最著名的代表。(图 1-1)

● 动物雕像

目前所发现的动物型雕像大部分产生于马格德林文化期。这一阶段的用具与形象开始进行良好的结合,并且存在对情趣性进行刻画的现象。其中以圆雕、浮雕居多,而线刻作品数量很少。由此可见,在美术发展的过程中,圆雕和浮雕的出现要早于线刻。

图 1-1 维伦多夫的维纳斯(母神像)
奥地利

洞窟壁画

据考古分析,在第一次冰河期末期,克罗马农人就开始制作最早的壁画和岩画。旧石器时代杰出的洞窟壁画作品主要分布在法国南部和西班牙北部。作品表现的主题大部分以动物为主,个别洞窟发现特殊题材的壁画,如人物、手印等。整体上,欧洲地区发现的洞窟壁画风格以写实为主,表现生动且形象。

● 代表性洞窟详情一览表

洞窟名称	发现地点	所属年代	壁画主题	洞窟结构与整体风格
阿尔塔米拉洞	西班牙(1902年被认定为史前文化)	距今 17000 年—11000 年	大量原始动物	整洞有主厅、后厅、边厅及连接各部分的通道 壁画风格前后有连续性。图像以粗壮简练的黑线勾勒(部分形象轮廓被尖器雕过),以红、褐、黑色渲染体积和结构
拉斯科洞	法国	距今 30000 年—14000 年	动物形象为主,有人的形象出现	主洞、边洞、后洞与联系三个部分的通道 前期形象刻画以勾勒线条为主,线条凌乱,动势差。后期形象线条刻画准确,以红、黑色渲染体积
三兄弟洞	法国	距今 30000 年—11500 年	半人半兽、动物和男人形象居多	壁画一部分可以定为奥瑞纳文化期,另一部分可以定为马格德林文化期
尼奥洞	法国	距今 30000 年—11500 年	牛、马形象居多	洞窟巨大,存在“黑厅”现象 黑色线条勾勒形象,使用虚线阴影表现法处理动物鬃毛,用透视法刻画牛角及牛蹄,形象生动,规模宏大。个别动物身上有矢状记号
科斯凯洞	法国	距今 28000 年	动物形象居多,壁画中有手印出现	壁画风格可见分期性,以手印为例,最初以空心手印和勾画指槽为主,后期出现印制及与模子上喷刷颜色的现象

二 中石器时代美术

到了中石器时代,新的海平线出现,造成新的地理分割。森林面积扩大,气候转暖,人类开始走出洞穴。这一时期的绘画也由洞窟壁画转为岩画,人类活动场景开始在岩画区域中频繁出现,并开始充当艺术表现的主角。中石器时代岩画主要分布在北欧和西班牙拉文特地区,在亚洲也有出现。

● 北欧岩画

北欧岩画分为写实与抽象两种风格。渔猎部落的原始人绘制的岩画属于写实风格,动物形象刻画得与实物等大,以线刻为主。农牧部落的作品形象简化,概括成抽象的几何图形,颇具装饰意味。

● 西班牙拉文特

西班牙拉文特地区临近地中海,地势险恶。该地区的岩画以表现人类活动场景为主,人物肢体形象被拉长,动作夸张。画面运用非自然透视法则,情节安排没有章法,多数画面朝向西方,形似剪影。(图 1-2)

● 印度皮摩波特卡

印度皮摩波特卡位于印度中部,是迄今为止发现的世界最大岩画群之一。数百个岩阴处保留了旧石器时代末期到中石器时代原始人绘制的一万多幅岩画作品,均为彩色描绘。内容以动物和人类劳作场面为主,形象富于变化,抽象性极强,多使用单线平涂的方法。(图 1-3)

中石器时代遗留下的岩画作品表现了当时人类生活劳动的方方面面,是研究该时期人类生活的重要材料。

三 新石器时代美术

新石器时代美术进入以用具、制陶、建筑制作为中心的实用美术阶段。农业的发展促成部落的定居,随之出现土地所有者。在新石器时代,欧洲形成了永久性的居民区,其中比较有代表性的居民区包括约旦杰里科、土耳其的恰塔尔·许于克和伊拉克境内的杰尔莫等。在这些居民区中发现了大量的陶器、雕塑和壁画作品,为人类美术发展提供广泛的可能性。

新石器时代最重要的美术成就是巨石建筑。它们坐落在欧洲广袤的平原之上,由重达数吨的巨大石块垒成,形式包括石柱、石环、独石、石栅。对巨石建筑功能作用的想法有很多种,现今公认的作用是原始人举行宗教仪式的场所。

现今仍矗立在法国的卡纳克石柱群和英国索尔兹伯里平原的石环(图 1-4、图 1-5)是巨石建筑的代表性遗迹,它们以雄伟的结构和庄严肃穆的壮美证明了这一在新石器时代晚期便消失了的建筑形式曾经的辉煌。

图 1-2 拉文特岩画 西班牙

图 1-3 皮摩波特卡地区岩画 印度

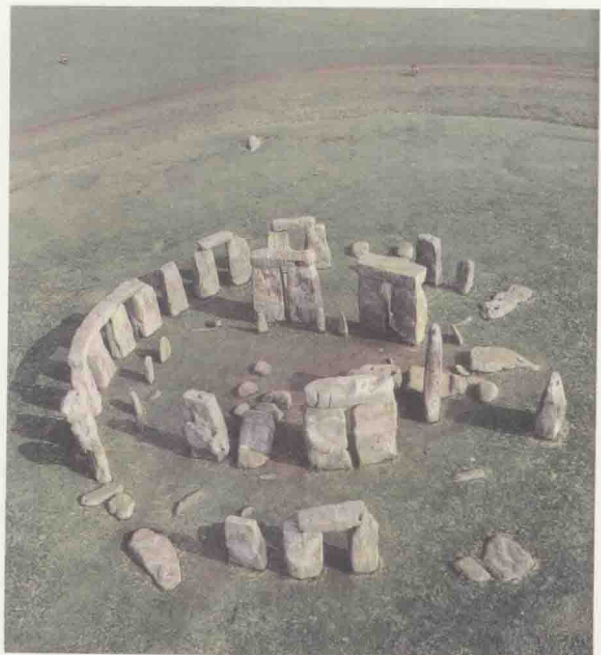

图 1-4 索尔兹伯里平原石环(1) 英国

图 1-5 索尔兹伯里平原石环(2) 英国

思考题

1. 新石器时代主要的美术样式是什么?
2. 列举巨石建筑的主要类型。
3. 母神像的主要出土地点有哪些?

课后推荐阅读书目

1. 《西方美术史:从原始美术到文艺复兴》,李建群著,北京大学出版社
2. 《探寻史前欧洲文明》,(英)简·麦金托什著,商务印书馆

第二章 古代欧洲三大文化中心美术

本章重点

两河流域雕塑建筑 埃及艺术 希腊古典雕塑 罗马艺术

在公元前 3000 年的新石器时代出现了三大文化中心,即古代两河流域、尼罗河流域及爱琴海区域。它们不仅是人类文明的发祥地,也是西方传统艺术的源头,这些地区形成的城邦或国家缔造的精品更代表了当时人类文化艺术发展的最高水平。

一 古代两河流域美术

两河流域是指纵贯今日伊拉克境内的幼发拉底河和底格里斯河之间的区域,希腊人称它为“美索不达米亚”。它横跨亚、非两洲,包括今天的以色列、约旦、黎巴嫩、叙利亚、土耳其、伊朗和伊拉克。两河流域是人类文明的源头之一,公元前 3500 年苏美尔人由中亚经伊朗迁徙到此,建立了最早的城市。之后两河流域出现了一系列城邦与国家,直到公元前 538 年被波斯吞并。但它留下了精美的美术作品,创造了恢弘的艺术成就。

● 两河流域地区统治朝代更迭

朝代	时间
苏美尔—阿卡德王朝	公元前 3500 年—公元前 2015 年
巴比伦王朝	公元前 1894 年—公元前 1595 年
亚述王朝	公元前 9 世纪—公元前 612 年
新巴比伦王朝	公元前 626 年—公元前 539 年
古波斯	公元前 538 年,公元前 6 世纪达到鼎盛

苏美尔—阿卡德王朝美术

这是两河流域地区的第一个历史时期,最早的居民被称为苏美尔人。苏美尔人信仰多神教,认为每个城市归一个守护神保护,并有比《荷马史诗》早 1500 多年的《吉尔伽美什史诗》留存。公元前 3000 年初,在战争中取胜的领导者代替了各苏美尔城邦中的君主。大约公

图 2-1 萨尔贡王青铜头像

图 2-2 纳拉姆辛纪功碑

图 2-3 金制牛首竖琴琴盒

元前 2350 年发生了重大变化,阿卡德人从东北部渗入并最终控制了这一地区,开国皇帝萨尔贡吞并了很多城市建立了独立国家。他的孙子纳拉姆辛又把帝国的领土向西扩张。大约在公元前 2180 年,阿卡德统治崩溃,只留下一个城市拉加什,由古迪亚统治,并且形成了这块和平绿洲上文化和视觉艺术十分兴旺的一个时期。以上所提的每一个阶段,无论是建筑、雕刻还是工艺美术都给后人留下了宝贵的艺术遗产。

● 雕塑与绘画

苏美尔人为两河流域美术的辉煌奠定了坚实的基础,而《吉尔伽美什史诗》则是解读苏美尔人雕塑作品的最好途径。总体来看,这一时期的雕塑内容以男女神像为主,整体造型程式化,古拙却富有趣味。如在台尔·阿斯马尔的阿布神庙发现的苏美尔人立像,便显现了苏美尔人雕刻朴实而纯真的特点。在现存的由苏美尔人创作的绘画作品中,以在乌尔王陵发现的镶嵌画《乌尔王军旗》最为重要。

以战争手段取代苏美尔王朝统治的阿卡德人在两河流域遗留了具有明显写实倾向的雕塑作品。在尼尼微出土的《萨尔贡王青铜头像》(图 2-1)是两河流域第一次发现的帝王肖像。此雕像神情庄重威严,写实的形态搭配了颇有装饰性的细节刻画。制作于公元前 2250 年的《纳拉姆辛纪功碑》(图 2-2),是为了庆祝纳拉姆辛战胜伊朗边境上的游牧民族而竖立的纪念碑。其画面采用带状构图方式和写实手法,人物刻画生动,使军队的远征场面跃然于石板之上。

古迪亚统治两河流域时期是苏美尔文化的复兴期,这一时期留下了许多与真人等大的古迪亚雕像。

● 工艺美术

世界上最早的青铜器出现在两河流域地区,而苏美尔人统治两河流域时期也留下了许多黄金制品、武器和乐器等。乌尔王陵出土的金制牛首竖琴盒装饰是工艺史上的一件精美佳作。琴盒顶部以牛首装饰,用天青石加金箔制作,公牛神态生动形象,盒身饰几何纹样,在写实表现的同时又有抽象意味。(图 2-3)

巴比伦王朝美术

公元前 20 世纪上半叶,两河流域成为巴比伦王国的天下。至汉谟拉比统治时期,该王国已经拥有两河流域整个中下游地区。后来由于统治的腐败,被赫梯人和安纳托利亚人掠夺一空。

巴比伦王国的建筑成就以马瑞城为代表,它位于幼发拉底河中游,占地 3~4 公顷。而位于苏萨南部的哈夫特泰帕遗址中的皇陵具有杰出的穹顶结构。这是两河流域巴比伦人在建筑方面最为杰出的贡献。

雕塑的成就集中体现在《汉谟拉比法典》(汉谟拉比是世界上现存最早的法典撰写者)的雕刻上。它是巴比伦王国最著名的雕刻作品,碑上刻有站立的汉谟拉比和坐着的太阳神,形象威严肃穆,充满宗教气氛。(图 2-4)

亚述美术

亚述是公元前 9 世纪在两河流域产生的一个强大的军事帝国。它通过大规模的掠夺,一度将统治扩展到西亚,从伊朗到地中海,直至埃及首都底比斯都成为其管辖的范围。亚述人不重来世,对陵墓的修建不感兴趣,艺术主要是为世俗生活服务的。亚述人在美术上的成就主要集中在建筑上。

图 2-4 汉谟拉比法典浮雕

● 建筑

亚述每一代国王都非常热衷于修建新宫,因此,在两河流域留下了众多亚述人修建的壮丽宫殿建筑。如尼尼微、阿述尔巴尼帕尔的王宫等,其中以萨尔贡二世的宫殿最具代表性。萨尔贡二世的宫殿建于公元前 722 年至前 705 年,建造在当年的杜尔·沙鲁(今科尔萨巴德)。这座宫殿除了具备军事防御功能外,内部空间分割复杂,也是亚述王国大量精美雕塑作品的所在地。

● 雕塑

萨尔贡二世的宫殿中包含了亚述艺术的精华。在这里,建筑与雕塑艺术完美地结合在一起。城门两侧的拉玛苏雕像,是高大的带翼人首兽身雕塑,雄健而奇特的身体结构充分体现出亚述人天马行空的想象力。亚述宫殿内部的墙面用大量雪花石膏浮雕板作装饰,场面极为壮观。这些浮雕以战争、狩猎、祭祀和宫廷生活为题材,造型生动形象,动势强烈,气氛紧张。在这些浮雕中尤以狮子的形象塑造得最为精彩。如《垂死的牝狮》(图 2-5)中,创作者将兽中之王受重伤后力求维持尊严的瞬间描绘得淋漓尽致,浮雕的体量充足并配以生动写实的刻画技法,给人留下深刻的印象。

新巴比伦美术

公元前 7 世纪,曾经制定法典的巴比伦王国在 1000 多年后再度取得了统治地位。新巴比伦王国的统治阶层重视军事防御城的修建。在美术上,新巴比伦人力图复兴汉谟拉比文化,宗教中充满了忧郁的人生观。这一时期诞生了才华横溢的科学家,天文方面也取得了相当大的成就。

新巴比伦王国的艺术成就集中表现在巴比伦城的修建上。

● 巴比伦城

巴比伦城是古代世界最伟大的城市,遗址位于今伊拉克首都巴格达以南 5 千米左右,由 19 世纪德国考古学家挖掘十年完成。它是新巴比伦国王尼布甲尼撒二世重修的新城,占地面积约 322 平方千米,城中建有传说中古代世界七大建筑奇迹之一的“空中花园”(图 2-6)。城墙中每道门都以一个神的名字命名,其中最重要的是北面的伊斯塔尔门(伊斯塔尔是《吉尔伽美什史诗》中专司爱情之神),城门有前后两条拱门,四座望楼。大门上以深蓝色为背景,配以黄、白、浅蓝色彩釉砖镶嵌的狮子、公牛形象,黄、蓝颜色对比鲜明,具有强烈的装饰效果,王宫内墙同样以彩釉砖镶嵌的狮子与植物纹样装饰。可以看出,新巴比伦艺术已经失去亚述艺术作品中的那股蛮力,具有倾向于装饰性的优雅特征。

古波斯美术

公元前 539 年,波斯帝国征服新巴比伦王国。阿黑门尼德波斯是亚述人和巴比伦人政治和艺术的继承者,是先于罗马帝国的古代最大帝国。历代君主喜欢建造城堡贮存财宝。波斯帝国最重要的美术成就集中体现在波斯波利斯宫遗址中,如图 2-7。这里留存了大量的雕塑与建筑,充分反映出古波斯美术的实质:它源于亚述艺术,保持了王权性,但优雅谦和,蕴含静谧性元素,颇具东方情调。

古波斯艺术后来受到古希腊艺术的影响,渐渐失去了本来的特色。

图 2-5 垂死的牝狮 浮雕

图 2-6 空中花园复原图

图 2-7 波斯波利斯宫殿遗址及浮雕

二 古埃及美术

古埃及是尼罗河流域最重要的国家,也是尼罗河文明的写照。从地理环境上来讲,古埃及是一个封闭的地带。它北临地中海,东部被红海切断,夹着两大沙漠,南部位于尼罗河的上游,属于高原地带,下游条件恶劣,因此经常引发战争,威胁上下埃及的统一。

尼罗河养育了埃及,为此地提供了灌溉和运输的便利。洪水的定期泛滥给埃及带来了肥沃的土地,但是也带来了灾难。因此,尼罗河同太阳一起形成了埃及人的基本信仰。这是个信奉多神教的国家,几乎每个地方都有自己的庇护神。但是,他们的法律和艺术主要是为法老服务的,他们认为法老就是太阳神的儿子和化身。古埃及人相信来世,注重尸体的保存和陵墓的修建,认为尸体不腐,灵魂就会不灭,来世便可以得到永生。

古埃及人不善作战,长年过着安静的生活,存在不健全的法律规定,具有等级森严的金字塔形的社会结构。从公元前 4000 年开始到公元前 3200 年初步统一,再到公元前 332 年被希腊征服,古埃及历史历时 3000 年。

●埃及 3000 年的历史分期

王国	朝代	时间
前王国	第一—第二王朝	约公元前 3300 年—公元前 2680 年
古王国	第三—第六王朝	约公元前 2680 年—公元前 2260 年
中王国	第十一—第十三王朝	约公元前 2130 年—公元前 1790 年
新王国	第十八—第二十王朝	约公元前 1570 年—公元前 1085 年
后王国	第二十一—第三十一王朝	约公元前 1085 年—公元前 332 年

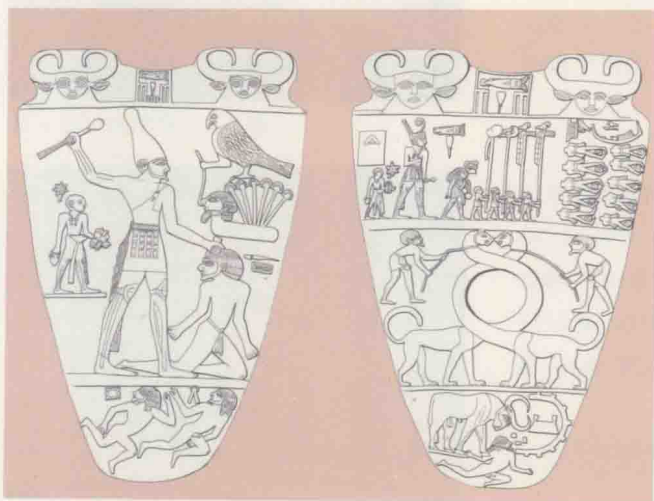

图 2-8 纳美尔王石板 浮雕

前王国与古王国美术

前王国重要的遗址地点是希拉孔波利斯,其中的墓室壁画十分精彩,描绘了动物、人群、白色帆船等形象。它们之间没有联系,酷似典型的原始舞蹈,并且具备程式化的倾向,类似象征性的符号,墙面上的壁画安排也不存在过渡带。公元前 3000 年出现的浮雕《纳美尔王石板》(图 2-8)的雕塑样式敲定了埃及壁画的程式,这件双面浮雕作品描绘了埃及第一王朝的缔造者纳美尔王统一埃及的史诗。

公元前 2680 年左右,古埃及形成了以法老为中心的高度集权的政治体制。这个时期国家政权稳定,美术成就集中体现在金字塔建筑和雕刻两个方面,壁画的发展尚处于初期阶段。

● 金字塔建筑

尼罗河的西岸是古埃及金字塔的集中地,在基萨和萨卡拉四区发现有 80 多座金字塔,其中有 30 多座保存得比较完整。金字塔是埃及法老的陵墓,是保存木乃伊的场所。最初的陵墓是长方形的石墓,被称作“马斯塔巴”。后来逐渐演变成大小几层相叠的阶梯形金字塔,到第四王朝时金字塔造型演变为方锥形,之后,标准形制的金字塔出现。在古埃及现存的金字塔群中,胡夫金字塔是迄今发现的古埃及最高金字塔;哈夫拉金字塔则以附属的狮身人面像(图 2-9)景观著称;门卡乌拉金字塔制作虽比较粗糙,但是完整地显现了金字塔初期造型的特征。

● 雕刻与壁画

古埃及的圆雕多半为纪念性雕塑,作为陪葬品出现,是葬礼庙和墓室中的艺术品。这些雕塑受到诸多因素的制约,形象规范。如雕琢对象必须具备埃及人特征,形象要求丰满健壮,服饰应符合制作年代的宗教审美特点,等等。古埃及人在制作雕塑的过程中,应用到了色彩,显示出简朴、古拙的韵味。在统一的色彩中,没有明确的明暗变化和光影的表现,基本使用平涂的手法,颜色包括红、黄、蓝、绿、黑和白。男子肤色用红棕色,女子为浅黄色,整体上流露出一派宁静的气息。圆雕的种类主要有两种:一是国王、神职人员、贵族和墓主人;二是次要形象,包括奴仆、工匠、乐师和飞禽走兽等。第一类雕像严格恪守正面率法则,造型规范化,其代表作品是《拉荷切普王子及妻子坐像》《哈夫拉坐像》;第二类雕像受正面率法则的约束较小,材质上除石头外,还有金属、木头等,形象塑造的动势较大,但仍有符号化的倾向。如《卡培尔王子像》(图 2-10)、《书吏凯伊像》虽然也有程式化的元素,但在动势与材料上却有所突破,堪称这一时期圆雕中的经典之作。

图 2-9 哈夫拉金字塔及狮身人面像

图 2-10 卡培尔王子像 木雕

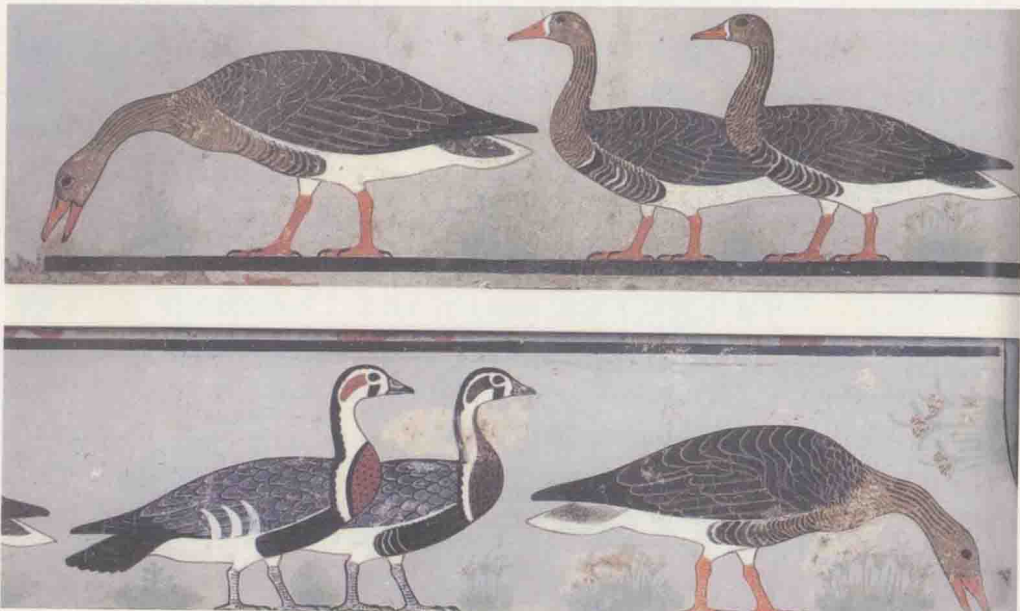

图 2-11 群雁图 壁画

在古王国时期,浮雕和壁画被交替使用。之后中王国时壁画的数量开始增多。这时的浮雕和壁画作品具备以下特征:横带状排列构图,并且按照等级分出人物大小,利用象形文字填充画面;人物造型正侧面结合,即头部侧面、上身正面,腰部以下为侧面;安排群像的时候避免互相遮挡,有面对面、共同劳动、对谈、对视等场面。第四王朝留存的《群雁图》(图 2-11)以典型的塑造方式和精致的形象刻画成为这一时期壁画的代表性作品。