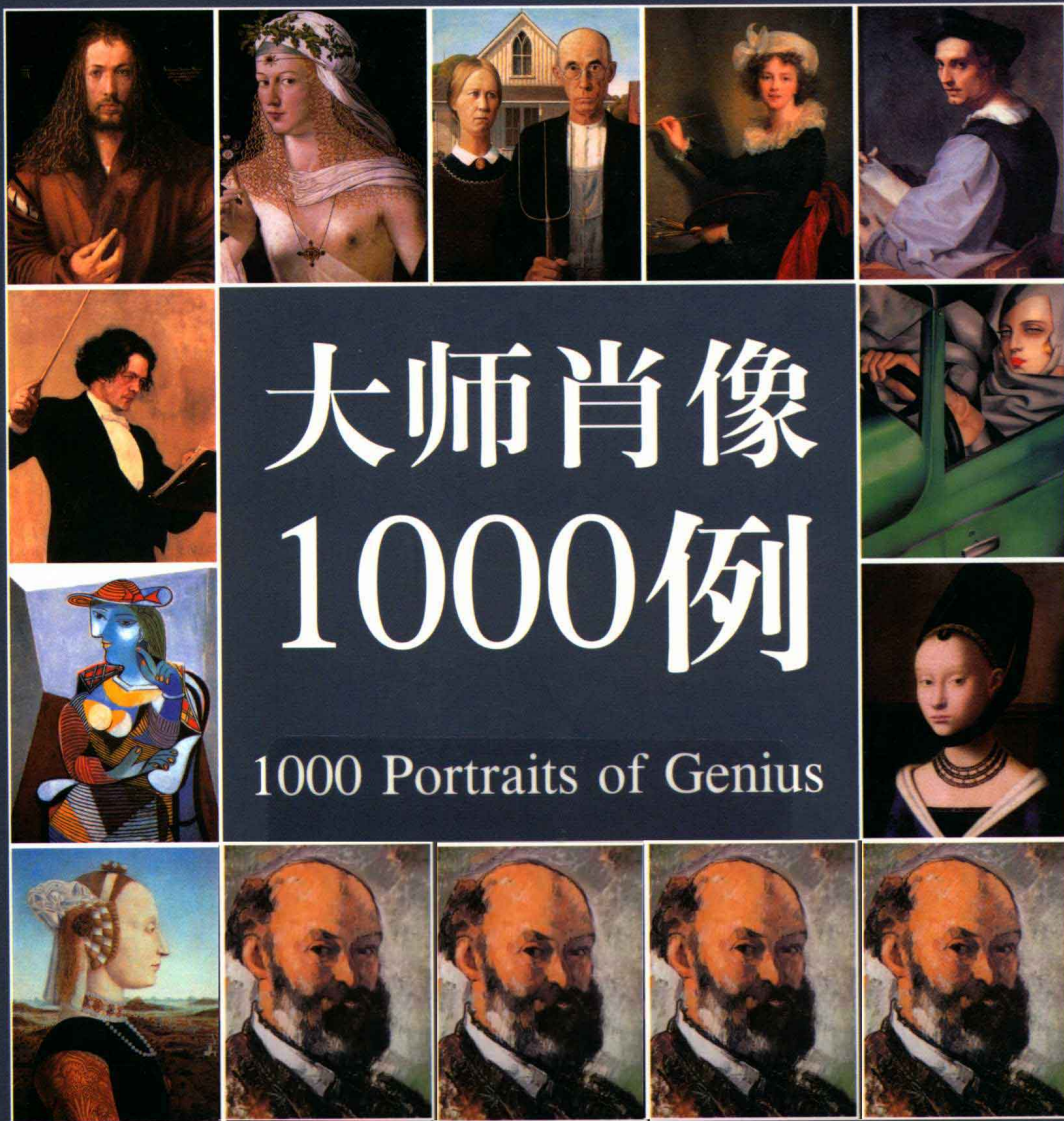

编著：〔德国〕维多利亚·查尔斯 〔法国〕克劳斯·H·卡尔

翻译：周 彦

大师肖像 1000例

1000 Portraits of Genius

大师肖像 1000例

图书在版编目(CIP)数据

大师肖像1000例 / (德)查尔斯, (法)卡尔编著;
周彦译. —南宁: 广西美术出版社, 2011.4
ISBN 978-7-5494-0198-7

I. ①大… II. ①查… ②卡… ③周… III. ①肖像画:
油画—作品集—世界 IV. ①J233

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第057467号

原版书名: 1000 Portraits of Genius
原作者名: Victoria Charles & Klaus H. Carl
©2011 Confidential Concepts, Worldwide, USA
©2011 Sirrocco, London
All rights reserved.

本书经美国帕克斯通国际出版公司授权广西美术出版社独家出版。
版权所有, 侵权必究。
合同登记号: 201-2010-119

大师肖像1000例

1000 Portraits of Genius

编 著: [德国] 维多利亚·查尔斯
[法国] 克劳斯·H. 卡尔
翻 译: 周 彦

图书策划: 姚震西 何庆军
责任编辑: 韦丽华 卢明燕
版权编辑: 韦丽华
美术编辑: 陈 凌
排版设计: 张秋岚 谭 宇
责任校对: 肖丽新 陈小英
审 读: 陈宇虹
出 版 人: 蓝小星
终 审: 黄宗湖
出版发行: 广西美术出版社
地 址: 南宁市望园路9号 530022
网 址: www.gxfinearts.com
印 刷: 南京爱德印刷有限公司
开 本: 210 mm × 165 mm 1/28
印 次: 2011年6月第1版第1次印刷
印 张: 19.5
书 号: ISBN 978-7-5494-0198-7/J · 1406
定 价: 138.00元

Author: Victoria Charles and Klaus H. Carl

Design:

Baseline Co Ltd.

61A-63A Vo Van Tan Street

4th Floor

District 3, Ho Chi Minh City

Vietnam

© 2010 Parkstone Press International, New York, USA

© 2010 Confidential Concepts, Worldwide, USA

Credits:

© 2010 Frank Auerbach

© 2010 Francis Bacon Estate, Artists Rights Society (ARS), New York/ DACS, London

© 2010 Giacomo Balla Estate, Artists Rights Society (ARS), New York/ SIAE, Rome

© 2010 Georg Baselitz

© 2010 Succession André Bauchant, Artists Rights Society (ARS), New York/ ADAGP, Paris

© 2010 Succession Balthus, Artists Rights Society (ARS), New York/ ADAGP, Paris

© 2010 Cecilia Beaux Estate

© 2010 Max Beckmann Estate, Artists Rights Society (ARS), New York

© 2010 Fernando Botero

© 2010 Louise Bourgeois Estate, Licensed by VAGA, New York

© 2010 Biberman Estate

© 2010 Peter Blake, Artists Rights Society (ARS), New York/ DACS, London

© 2010 Giovanni Boldini Estate

© 2010 Christian Boltanski, Artists Rights Society (ARS), New York/ ADAGP, Paris

© 2010 Succession Pierre Bonnard, Artists Rights Society (ARS), New York, ADAGP, Paris

© 2010 Gutzon Borglum Estate

© 2010 Constantin Brancusi Estate, Artists Rights Society (ARS), New York/ ADAGP, Paris

© 2010 Estate of Bill Brandt

© 2010 Victor Brauner Estate, Artists Rights Society (ARS), New York/ ADAGP, Paris

© 2010 Gina Brezini

© 2010 Romaine Brooks Estate

© 2010 Elizabeth Catlett

© 2010 Marc Chagall Estate, Artists Rights Society (ARS), New York, ADAGP, Paris

© 2010 Giorgio de Chirico Estate, Artists Rights Society (ARS), New York/ SIAE, Rome

© 2010 Francesco Clemente

© 2010 Chuck Close

© 2010 Salvador Dali, Gala-Salvador Dali Foundation/ Artists Rights Society (ARS), New York/ VEGAP, Madrid

© 2010 Heinrich Maria Davringhausen Estate

© 2010 Paul Delvaux Estate, Artists Rights Society (ARS), New York/ SABAM, Brussels

© 2010 Jean Delville Estate, Artists Rights Society (ARS), New York/ SABAM, Brussels

© 2010 Succession Maurice Denis, Artist Rights Society (ARS), New York/ ADAGP, Paris

© 2010 André Derain Estate, Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris

© 2010 Kees van Dongen Estate, Artists Rights Society (ARS), New York/ ADAGP, Paris

© 2010 Otto Dix Estate, Artists Rights Society (ARS), New York/ VG Bild-Kunst, Bonn

© 2010 Frank Dobson Estate

© 2010 Succession Marcel Duchamp, Artists Rights Society (ARS), New York/ ADAGP, Paris/ VG Bild-Kunst, Bonn

© 2010 Max Ernst Estate, Artists Rights Society (ARS), New York/ ADAGP, Paris

© 2010 Marisol Escobar, ADAGP, Paris/ DACS, London

© 2010 Audrey Flack

© 2010 Lucian Freud

© 2010 Naum Gabo Estate

© 2010 Geng Jianyi

© 2010 Alberto Giacometti Estate, Artists Right Society (ARS), New York

© Natalia Gontcharova Estate, Artists Rights Society (ARS), New York/ ADAGP, Paris

© 2010 George Grosz Estate, Licensed by VAGA, New York/ ADAGP, Paris

© 2010 Duane Hanson Estate, ADAGP, Paris

© 2010 David Hockney

© 2010 Malvina Hoffman Estate

© Heirs of Josephine N. Hopper

© 2010 Friedensreich Hundertwasser Estate, ADAGP, Paris

© 2010 Alexei Jawlensky Estate, Artists Rights Society (ARS), New York/ ADAGP, Paris/ VG Bild-Kunst, Bonn

© 2010 Augustus John Estate

© 2010 Frida Kahlo Estate, Artists Rights Society (ARS), New York/ Banco de México Diego Rivera & Frida Kahlo Museums Trust Av. Cinco de Mayo No. 2, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, 06059, México, D.F.

© 2010 Howard Kanovitz, ADAGP, Paris/ DACS, London

© 2010 Ellsworth Kelly

© 2010 Gerald Festus Kelly Estate

© 2010 William Kentridge

© 2010 Moise Kisleng Estate, Artists Rights Society (ARS), New York/ ADAGP, Paris/ DACS, London

© 2010 Yves Klein Estate, Artists Rights Society (ARS), New York/ ADAGP, Paris/ DACS, London

© 2010 Elaine de Kooning Trust

© 2010 The Willem de Kooning Foundation, Artists Rights Society (ARS), New York/ ADAGP, Paris

© 2010 Jeff Koons

© 2010 Succession Marie Laurencin/ Artists Rights Society (ARS), New York/ ADAGP, Paris

© 2010 Tamara de Lempicka Estate, Artists Rights Society (ARS), New York/ ADAGP, Paris

© 2010 Roy Lichtenstein Estate, ADAGP, Paris/ DACS, London

© 2010 Liu Ye

© 2010 René Magritte Estate, Artists Rights Society (ARS), New York/ ADAGP, Paris

© 2010 Giacomo Manzù Estate

© 2010 Succession H. Matisse, Artists Rights Society (ARS), New York

© 2010 Succession Joan Miró, Artists Rights Society (ARS), New York/ ADAGP, Paris

© 2010 The Henry Moore Foundation, Artists Rights Society (ARS), New York/ DACS, London

© 2010 Yasumasa Morimura

© 2010 Edvard Munch Estate, Artists Rights Society (ARS), New York

© 2010 Vik Muniz, ADAGP, Paris/ DACS, London

© 2010 Shirin Neshat

© 2010 Estate of Ed Paschke

© 2010 Max Pechstein Estate, Artists Rights Society (ARS), New York/ VG Bild-Kunst, Bonn

© 2010 Succession Picasso, Artists Rights Society (ARS), New York/ DACS, London

© 2010 Richard Prince

© 2010 Qi Zhilong

© 2010 Man Ray Trust, Artists Rights Society (ARS), New York/ ADAGP, Paris

© 2010 Faith Ringgold

© 2010 Diego Rivera Estate, Artists Rights Society (ARS), New York/ Banco de México Diego Rivera & Frida Kahlo Museums Trust Av. Cinco de Mayo No. 2, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, 06059, México, D.F.

© 2010 The Norman Rockwell Licensing Company

© 2010 James Rosenquist, ADAGP, Paris/ VG Bild-Kunst, Bonn

© 2010 Mark Rothko, Kate Rothko Prizel & Christopher Rothko/ Artists Rights Society (ARS), New York

© 2010 Mimmo Rotella Estate, ADAGP, Paris/ DACS, London

© 2010 Cosmo Rowe Estate

© 2010 Niki de Saint-Phalle Estate, DACS, London

© 2010 Christian Schad Stiftung Aschaffenburg, Artists Rights Society (ARS), New York/ VG Bild-Kunst, Bonn

© 2010 Rudolf Schlichter Estate

© 2010 Eugen Schönebeck, Artists Rights Society (ARS), New York/ VG Bild-Kunst, Bonn/ DACS, London

© 2010 Sava Sekulic Estate

© 2010 Gino Severini Estate, Artists Rights Society (ARS), New York/ ADAGP, Paris/ DACS, London

© 2010 Cindy Sherman

© 2010 Yinka Shonibare

© 2010 Chaim Soutine Estate, ADAGP, Paris/ DACS, London

© 2010 Graham Sutherland Estate

© 2010 Sam Taylor-Wood, ADAGP, Paris

© 2010 Succession Victor Vasarely, Artists Rights Society (ARS), New York/ ADAGP, Paris/ DACS, London

© 2010 Wang Guangyi

© 2010 Andy Warhol Estate, ADAGP, Paris/ DACS, London

© 2010 Grant Wood Estate, Licensed by VAGA, New York/ ADAGP, Paris

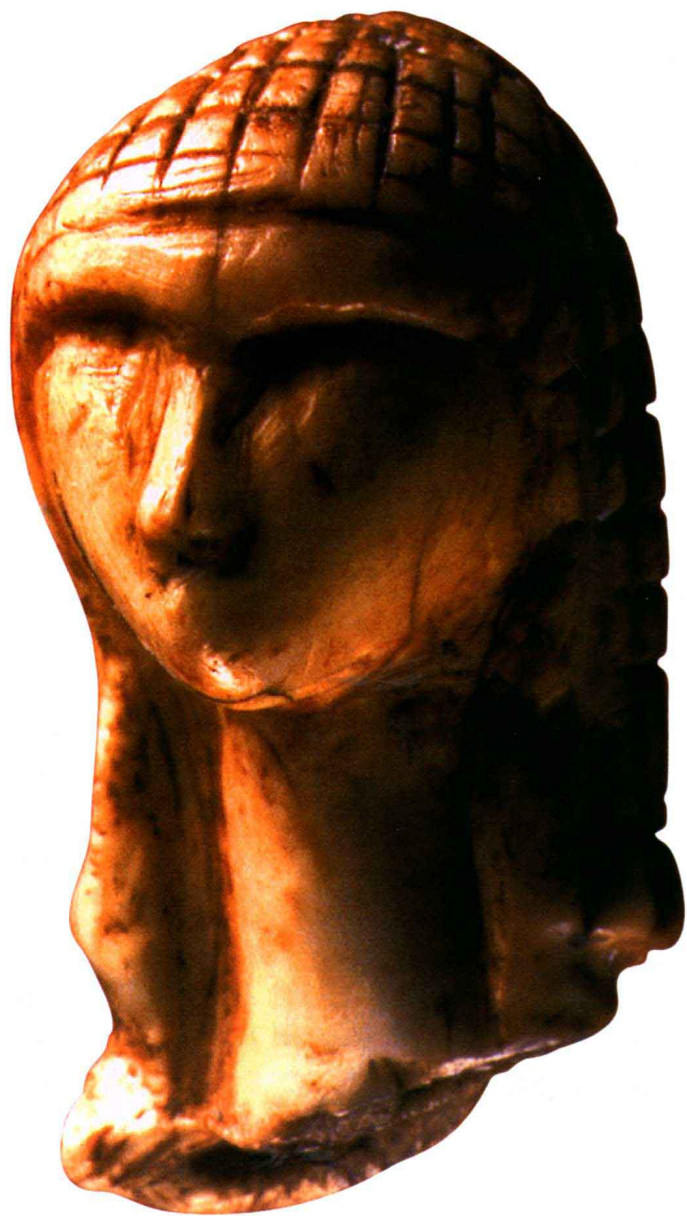
© 2010 Andrew Wyeth Estate

© 2010 Zhang Xiaogang

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or adapted without the permission of the copyright holder, throughout the world. Unless otherwise specified, copyright on the works reproduced lies with the respective photographers, artists, heirs or estates. Despite intensive research, it has not always been possible to establish copyright ownership. Where this is the case, we would appreciate notification.

目 录

概述	7
古代	13
中世纪	89
文艺复兴	163
巴洛克艺术	249
现代	335
当代	461
结语	526
编年表	527
术语表	536
索引	538

1

概述

自古以来，肖像艺术身负重任，再现了重要人物、名人、英雄和诸神。随着时间的推移，这一艺术形式从精雕细琢的希腊大理石雕塑演化到当代的绘画、摄影以及抽象作品之中。尽管某一肖像特有的审美风格往往因时代而异，但肖像艺术的主要目的却一如既往——物面部特征是其压倒一切的特点，以此来展示某个人或某个重要人物的性格、特征或本质世界。

迄今所知最早的肖像可追溯至史前时代（约公元前30000年），那时，人们勾勒出人影轮廓，以便在人们不在的时候留住记忆。久而久之，这些轮廓演变成了单色图画，由简单的线条和形状构成，可以与当代的“肖像”和抽象图形媲美，即与现代艺术家诸如巴布罗·毕加索和亨利·马蒂斯的作品媲美。这本集子试图对绘画和雕塑领域里的肖像作品做一个全面的梳理。在艺术理论的等级殿堂里，肖像一开始就被排列在历史画之下，而凌驾于静物画和其他种类的绘画之上。纵观整个艺术史，理论家们有时对肖像作品与肖像模特的相似程度持怀疑或批评态度，也就是说，他们认为艺术家常常是按自己的喜好选择模特或使模特理想化。尽管如此，留存至今如此众多的肖像，说明了肖像艺术总是为一些人所喜好需求，他们肩负使命，要使

艺术品跨越艺术时间。

肖像艺术常常被其他艺术风格或艺术流派所掩盖。以叙事绘画或雕塑为特色的艺术总是受到人们更多的赞赏，一位政治人物或一位著名艺术家的黑白肖像却常受到忽略，这也许是因为，人们觉得，一幅肖像并不能直接唤起想象或告诉人们一个不同寻常的故事。肖像画与叙事画作品的区别可以比做小说和自传的区别，前者主要聚焦情节和动作，后者则更多地关注一位具体人物的发展和解读，因此，与充满戏剧性场景的小说相比，传记往往显得平淡。然而，依靠其自身的写作特色，传记也可以像小说一样迷人、一样扣人心弦。显然，从这个方面来说，一幅技艺高超、堪称典范的肖像也同样能具有深刻的内涵，讲述一个不同寻常的神话或故事。对肖像本人身份背景资料有所了解常常有助于对肖像本身的理解，这样一来，欣赏者能立即认出肖像是谁，并自然地把他们对真实人物的了解与肖像对此人的特别表现进行对比。但是，即使面对一幅“未知”人物的肖像，作品本身意义深远，也能让参观者兴趣盎然。伟大的肖像艺术家能够把人物故事展现得如此深动，以至于连精确的肖像人物名称也不需要了。因此，存放在纽约大都会博物馆里提香的《戴手套的男人》以及伦

1. 《布拉桑普伊的维纳斯》（*The Venus of Brassempouy*），也叫《戴头巾的妇人》（*The Lady with the Hood*）。法国朗德省，布拉桑普伊附近教皇洞穴，格拉维特旧石器时代晚期，约公元前21000年。猛犸象牙，高3.65 cm。圣日耳曼昂莱国立考古学博物馆。

勃朗的《男人肖像》，还有迭戈·委拉斯贵支的《扇子夫人》，这些画给予我们的强烈震撼，是三位大师其他许多有名有姓的肖像画无法比拟的。

伟大的肖像作品的第一要素即是具有展现肖像人物内心世界或故事情节的魅力。据说，每个人都习惯于在同类面前戴上面具，只有在某些无意识的时刻，人们才把面具摘下。伟大的肖像画家必须能够抓住一个人最本质的东西，这是异常复杂艰巨的任务，因为一个人流露本色的时刻稍纵即逝。这样的艺术大师，就像英国诗人丁尼生所描述的那样，“在一张脸上泼上神圣的笔墨，穿越了重重阻碍找到人物背后隐藏的东西，用这样的方式来描绘他，使他的脸、他的身形、他心灵的色彩及他的生命，永远以最美的姿态活在子孙后代心中”。

肖像画的目的不是表现人物对象物性的外表特征，而是要展现一个人全部的本质。亚里士多德如是说：“艺术的目标并非是表现事物的外表，而是要表现其内部意义。”释意肖像画常常以莱昂纳多·达·芬奇声名远扬的《蒙娜丽莎》为榜样，蒙娜丽莎神秘的面部表情赋予她深刻的性格内涵——受众立即被这种神秘所迷住，渴望知道她究竟隐藏着什么。因此，要达到这样的肖像画水平，艺术家必须对其绘画对象的心灵世界了如指掌，且和那个心灵产生共鸣；除此之外，从肖像制作的角度讲，《蒙娜丽莎》代表着完

美，其精确的比例、营造的氛围都为其在艺术世界争得了一席之地。自此以后，许多肖像画家都把达·芬奇理想化，并用他的作品来激发灵感，虽然他们远未达到达·芬奇的理想境地。詹姆斯·阿博特·麦克尼尔·惠斯勒在其自己的圈内成绩卓著，而佛兰斯·哈尔斯和迭戈·委拉斯贵支更多地为世人所接受。通常的情况是，肖像模特的性格从直视的目光中展现出来，那样的目光，像是为所画人物营造出迷人的氛围。无论是轻松或庄严，模特的双眼都像是吸引了观众，让他们对画中人物产生“亲切感”，那种感觉是很难摆脱也很难定义的，这样品质的肖像画在哈尔斯轻松愉快的作品中尤为明显，在乔舒亚·雷诺兹充满友情微笑的肖像画中、在伦勃朗满眼渴望的画中、在多梅尼科·莫罗尼人物表情忧伤的肖像中也显而易见。有些时候，人物的目光移向别处，全然不知自己受到关注，艺术家把他置于自我世界之中，这样的特征常常在提香的人物肖像画中找到。因此，艺术家刻画人物的内心世界的的能力完全是一种主观艺术。刚开始时，肖像画只为某一特殊阶层而作，为贵族、为教堂、为中上阶层或资产阶级而作，这就有必要让画像去逢迎人物对象，后来，艺术家们在绘制肖像画时，可以自由地表现自己，沉浸在自我审视之中。

显然，人物最极致的性格展现应是艺术家对人物的理想化。当画家能够表现他所理解的人物的灵魂时，他就成功地达到了艺术

的最高目的。对于肖像画家来说，心理洞察力是他第二个同样重要的能力——一种能赋予模特对象生命的能力。在一幅鲜活的肖像画中，人物的血管中似乎真的流动着鲜血，赏画人应该实实在在地感觉到他们面对的是一个有呼吸的人，而不是一幅画或一座雕塑，应该有一种真切面对或是栩栩如生的感觉。有时，这种感觉可以通过对人物物理特征的真实再现获得，而有时，人物外部特征并非细致入微，这种栩栩如生的感觉是通过画中人物对象的姿势获得。在哈尔斯表现军事人物的早期组画中，那些人物是如此的鲜活，好像他们就要走出画框，走到赏画者站着的地板旁边，绘画品质堪称完美，而且绘画对象并未局限于坐姿或一个固定的姿势。委拉斯贵之所作菲利普四世的肖像画即是这种绘画思想的典范，绘画对象处于更放松的姿势。

外表的相似程度是肖像画的根本，这一观点也在变化之中。肖像最初的目的总是外部相似，尽管这并非画家的真正目的。在肖像艺术的开始阶段，几乎没有什么技术要求，通常，一个对象或是一组对象很容易就被画得很满意了，因为前面没有可比较的艺术作品。在这一阶段，对绘画一半的挑战是精确地描绘出人物对象和他们的服装，更谈不上要让作品抓住人物的本质世界了。如果面部形象的主要特征已被凸显，人物能够多多少少被认出，这样的相似已经被认为是奇迹了。随着技术的提高、风格的变化，如摄影般的

精确度为人们所期望，就像多米尼哥·吉兰达约和杨·凡·艾克的作品那样。肖像作品通常只是为了满足更加实际的需求，直到后来，艺术家们才在肖像画中追求美学风格，这一点是威尼斯人追求的最基本目的，他们相信，绘画的装饰部分对艺术家来说更有趣。因为这样的观点，相似度常常被忽略了，提香、伦勃朗和鲁本斯常常刻意夸张所画人物表现出和未表现出的主题，有时，关键的特征被认为对人物对象的表现恰到好处。正是因为美的重要，这些伟大的艺术家们才牺牲掉了面部的精确，而这一点，在古典肖像画中确是被普遍追求的。

北欧的学派以再现精确的面部特征和轮廓取胜。15世纪佛兰德人精确的现实主义艺术被德国16世纪的肖像画传承，表现在阿尔布雷希特·丢勒和汉斯·荷尔拜因的作品中。到了17世纪的荷兰学派那里，这种典型的现实主义技巧达到了顶峰，只有伦勃朗傲然独立，不受此约束。委拉斯贵支也有自己描绘对象的方法，他不是关注于每个细节精确的模仿，而是试图传递人物对象的整体印象。

一般来说，肖像画家要么以主观绘画闻名，要么以客观绘画著称，这取决于他们是否把自己作为绘画对象还是更多地以其他模特为对象。高贵出众是提香和安东尼·凡·戴克作品的特点，典雅迷人是18世纪法国和英国画派的风格。不同派别的艺术家和大师如荷尔拜因、哈尔斯和委拉斯贵支把自我消融在

人物对象中，全心全意地表现对人物的感觉，使人物理想化。他们的作品走出了自我，熠熠发光，好像他们只是手持画笔，为人物做外部的粉刷点缀。

在肖像艺术史上，一位艺术家的局限会是另一位艺术家成名的契机。凡·代克和让·马克·纳蒂埃的作品总是不停地呈现同一个人物对象，或同一层次的对象，后来这些人物画像变得机械和累赘，以至于他们自己失去了在其艺术风格中成长和探索前行的能力；委拉斯贵支和伦勃朗却在自己唯一的模特身上进行了无穷无尽的探索，一生的时间也不足以用来挖掘发现那个人物给予他们的灵感，表现他们的万千变幻。

同样有趣的是，有些人完完全全是时代的产物，而另外一些人却看上去与时代脱节。提香处于威尼斯艺术的巅峰时期，是那个时代品质特征的最好缩影；而委拉斯贵支比所处的时代早了200年，创作出他的前辈无法梦想的崭新作品。提香和荷尔拜因所处的环境、彼得·保罗·鲁本斯与凡·代克所处的时代铸就了其作品的性格特征，而其他画家似乎与他们的环境毫无瓜葛。正是荷兰人直截了当的思维方式造就了伦勃朗等最具想象力的画家，而其他国家，如西班牙，那个温暖与浪漫猎奇的国度，孕育出了委拉斯贵支这样的自然主义画派。因此，通过穿越整个伟大肖像艺术的长廊，我们能发现许多格调独特、类型繁多的作品。没有一个独立的画家，其

品质特征能代表“理想肖像画家”的所有品质特征，但所有的品质特征都需要表现，这一重要艺术类型的不同层面、不为人知的角落都需要被探索发掘。

到了19世纪，随着诸如摄影术等其他艺术媒体的诞生，肖像艺术被视为行将就木的艺术。事实上，摄影术已包含肖像艺术所孜孜以求的所有元素，因而，肖像艺术不得不寻找新的出路。法国印象派画家卡米耶·毕沙和克劳德·莫奈等开始寻求新的技巧，把光的效果和自己的艺术理解注入绘画中；后印象派画家，如著名的文森特·威廉·凡·高，使自画像及鲜艳的色彩家喻户晓。这些革新成为许多艺术运动的催化剂，催生出一群最有影响力的艺术家，如毕加索和他的立体派艺术杰作《沉睡的女人》。轰轰烈烈的超现实主义运动孕育出萨尔瓦多·达利和马克斯·恩斯特这样的艺术大师，他们推动了整个时代的绘画，为抽象肖像和当代肖像铺平了道路。随着诺曼·洛克威尔与安迪·沃霍尔这样的艺术家的出现，当代艺术和肖像画在第二次世界大战后呈现出新的面貌并与20世纪五六十年代产生的新的消费文化融合。下面章节是众多的绘画代表作品，它们不仅表现了肖像画流派，还是艺术史上各个具体运动的代表作。

本书为读者展现了迄今为止较为有名的大师们的全景图，建立了艺术的时间顺序图。尽管收入本书的只是时间长河中肖像画的风

毛麟角，但书中的作品却是艺术史上一些极其重要的艺术流派的代表作。肖像的魅力被定义为具有为画中人物保存记忆的能力，由此可推知这些作品具有趋于完美的品质。因此，这本充满活力的1000幅大师的杰作，为艺术家之间创建了某种对话，甚至也为各个不同时代之间建立了对话，每个时代均代表了其不同的审美和风格特征，使其能够表达自己时代不同的创意。

古代

肖像艺术并非始于古代，事实上，历史学家在旧石器时代晚期（大约公元前30000—公元前12000年）到新石器时代（大约公元前8000—公元前3000年）期间就找到了最初的肖像画痕迹，那时，已经出现了所谓的“艺术家”，他们勾勒出人类的许多不同形象。从《布拉桑普伊的维纳斯》（也叫《戴头巾的妇人》，第1幅）到《乌鲁克国王雕像》（第4幅），已经经历了三万年的技巧演进。尽管我们无法分析古代艺术的基本状况，因为古代艺术中所有的文明都各具特色，但是，我们能解释在古代，为什么肖像艺术如此千差万别。第一个书写系统的诞生改变了人们对人类形象的看法——人的形象从超自然的、保护性的作用，变得具有政治、宗教和丧葬祭祀的功效。历史实物显示，肖像艺术主要通过雕塑来表现，事实上，用于创作雕塑的材料使这些作品能够比绘画作品更能经受时间的考验，因为在那个时代，画家用蛋彩来制作壁画，蛋彩画是用粉碎的天然颜料制成（一种植物和矿物质为基础的金属氧化物），这种颜料溶于可溶性的水质黏合物比如树胶或鸡蛋。遗憾的是，这种精细的混合物不易在潮湿的气候下保存，这就解释了为什么古代绘画缺乏，只有埃及（主要因为那里的气候干燥）、赫库兰尼姆和庞贝除外。

埃及人被看作是肖像艺术的先驱，他们率先创建了理想化的人物概念及比例均衡的人物塑造理念，并率先在绘画与浮雕中引入了叙事传统。在古埃及，人体的再现与非常

精确的人体分割相一致，艺术家们也严格遵守这些分割，这就是这一艺术能历经几个世纪而依然故我的原因。当把古王国的法老肖像与新王国的法老肖像放在一起比较，视觉上只有极小的差别。另一个重要的观察显示，埃及艺术完完全全是匿名的。即使到了今天，要区分一个艺术家与另一位艺术家也是不可能的，因为他们的风格极其一致。事实上，一个比例均衡的画格被用于指导规范艺术家们的创作。到了最近，研究者找到了两种这样的画格：第一个一直用至第25朝代，第二个用到罗马时期到来。埃及古物学者盖伊·罗宾斯在20世纪八九十年代的工作和研究（《古埃及艺术中的均衡和风格》，1994年）有力地证实，每一个不同的时期都有许多不同的画格存在，罗宾斯对此做了细致的分析。艺术家选取一个画格，画格与其将要描绘的人物对象的位置相匹配，如站姿、坐姿或跪姿等，还要适合其对象的社会等级，如法老、牧师、抄书吏等。罗宾斯博士，这位埃及古物学家，也考察了埃及中王国时期和古王国时期的男性和女性肖像，这些作品能够看到精确的细节，如肩膀、背部的小巧甚至双腿的长度。

如果没有埃及人最初的影响，自成一体的希腊艺术不可能如此发展壮大。只需看一看古希腊青年雕像阿戈斯的波里米迪斯（第36幅），这位艺术家对埃及雕像的熟悉程度就显而易见了：那样的站姿、那样的单腿朝前、那样的双臂环身，还有那样紧握着

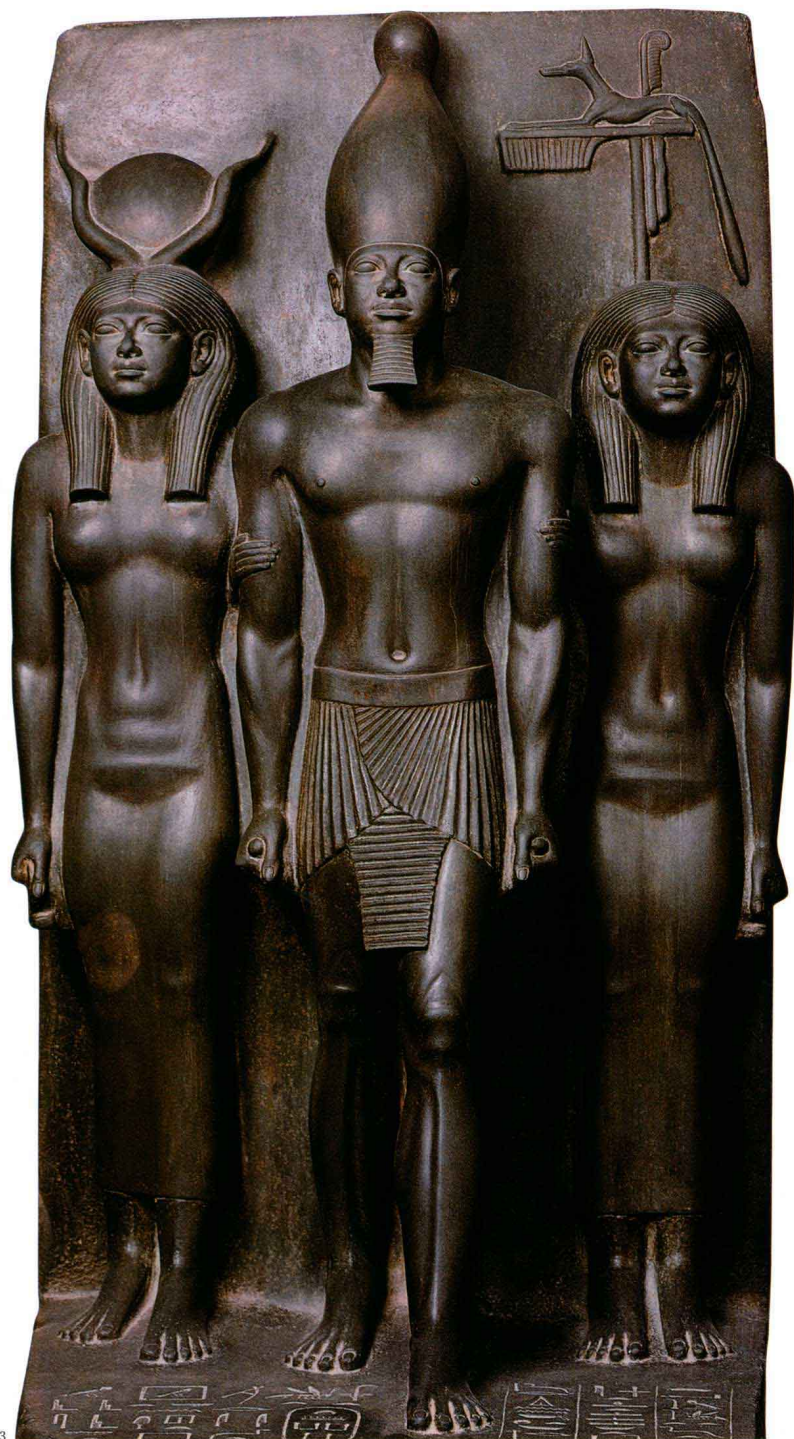
2. 《拉格什王子古地亚》（Gudea, Prince of Lagash）（无字雕像），美索不达米亚，古吉尔苏城的古特罗城，约公元前2120年。闪长岩，70.5 cm x 22.4 cm。巴黎卢浮宫博物馆。

的拳头，像是《孟卡拉王三人组雕像》中的法老（第3幅）。后来，希腊人张扬了自己独特的风格，展示了他们的名人纪念雕像、英雄裸体像，他们摒弃了高耸的石柱——那是古埃及传统的支柱。这些最早的用石头做成的人物形象并非这一艺术领域里希腊风格的最早尝试，最早的人物形象是用木头制成，遗憾的是，它们并未随时间保存下来：我们只有它们存在过的书面证据。在整个公元前7世纪的时间里，这一早期的希腊雕像风格出现在克里特岛，一个靠近阿拉伯人黎凡特海岸的岛屿。这种风格被称之为代达罗斯（希腊神名）风格或东方风格。如果我们试图用简单的、线性的发展来描述希腊雕刻艺术，我们可以有理有据地证实其不折不扣的自然主义风格。古代的雕刻艺术显然是致力于完美再现人物形体，从解剖学的每一个细节上进行形体再现，如比例、肌肉组织等，面部形象定格在我们称之为“古老微笑”的表情，这种特殊的表情让人想到高高的颧骨和弯曲的嘴角，这些正是公元前600年到公元前500年间青年雕塑和女青年雕塑的特征。经过了朴素风格的短暂过渡（公元前500年到公元前480或470年），著名的希腊古典美学运动兴起，除吸收了必要的青铜铸造技术（蜡模铸造）外，古典时期的特点是进行动态描绘，熟练掌握了第三维制作，开始注重面部表情。尽管这一时期及其作品是最辉煌的希腊艺术，但我们对这一时期及其作品的认识，绝大部分是通过罗马时期那些间接的模仿作品。普拉克西特列斯、菲迪亚斯、史科帕斯和吕西普斯是四位伟大的雕塑家，以古典雕塑风格闻名。古典风格始于希腊文明的末期，希腊被马其顿帝国征服的时候。希腊的肖像面部表情别具一格（此风格始于亚历山大登基，

终于公元前323年他创建的帝国城邦被几个将军分割之时），面部的情感表现是此风格最重要的方面。希腊艺术倾向于表现明晰的姿态，描绘真实的年龄、苦难，注重空间的协调，追求剧烈运动时的平衡。公元前31年的亚克兴战争是罗马统治希腊的开始，标志着希腊艺术风格的终结。

除了受到希腊文化艺术的影响，罗马的肖像艺术还从先于自己的伊特鲁里亚人的艺术那里吸取了灵感。最初的艺术品是放在屋内作为祖先的面谱（想象中的祖先），只是个人的传统习俗，后来，相同的艺术手法可以在公共场合看见，在那些为名人树立的纪念雕像中看见。雕像的大量制作是在公元前1世纪，当时，罗马贵族（统治阶层）掌握了政权，于是他们有意识地把祖先最真实的形象保存下来。《穿托加袍的巴贝里尼》（托加袍为罗马男子的官服，译者注）即是这种心态的最好见证，这种传统的心态模式延续至帝国时期，但并没产生巨大的影响。一种更内敛、更理想的肖像风格在奥古斯都统治时期出现。大约在公元2世纪时，一种更统一的、向古典艺术看齐的风格形成了，但直到世纪末的最后几年这种风格才达到顶峰阶段。到了公元200年到250年间，肖像艺术赋予模特对象更强烈的表达性，使复杂情感得以表现。到这个世纪末，这种表达情感的倾向消失了，取而代之的是极端的形式化肖像，以呆板的面容、傲慢的表情为特征，成为古代艺术末期的先兆（《君士坦丁的巨型头像》，第129幅）。

3. 《孟卡拉王三人组雕像》（*Triad of Menkaura*），埃及，古王国时期，第四王朝，孟卡拉统治时期（约公元前2532—公元前2503年）。绿灰色片岩，高95.5 cm。

4

5

6

4. 《乌鲁克国王雕像》(Statuette of a King), 苏美尔, 艾瓦尔卡古城, 前乌鲁克城, 约公元前3200年。巴格达伊拉克博物馆。

5、6. 《祈祷的夫妇》(Praying Couple), 出自泰尔阿斯马尔城埃什努纳广场阿布神殿, 伊拉克, 苏美尔人时期, 约公元前2700—公元前2600年。石膏、贝壳、黑石灰岩和沥青(黏合和彩色), 高: 男人72 cm, 女人59 cm。巴格达伊拉克博物馆。

7

7. 《一位妇女的“备用头”》(“Reserve Head” of a Woman) (译者注: 据Wikipedia 维基百科, 这种头像是死者灵魂的另一个居所), 埃及吉萨城, 古王国时期, 第四王朝, 胡夫统治时期(约公元前2551—公元前2528)。石灰石, 23.5 cm × 13 cm × 19 cm。波士顿艺术博物馆。