

普通高等学校公共艺术教育系列教材

外国美术

作品十五讲

WAIGUOMEISHU
ZUOPINSHIWU
JIANG

范文东◎编 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

普通高等学校公共艺术教育系列教材

外国美术

作品十五讲

WAIGUOMEISHU
ZUOPINSHIWU
JIANG

范迪安◎编 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

外国美术作品十五讲/范文东编著. —北京: 北京师范大学出版社, 2012.6

(普通高等学校公共艺术教育系列教材)

ISBN 978-7-303-09765-4

I. ①外… II. ①范… III. ①品鉴—国外 IV. ①J051

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 105180 号

营 销 中 心 电 话 010-58802181 58805532
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com.cn>
电 子 信 箱 beishida168@126.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印 刷: 北京强华印刷厂
装 订: 三河万利装订厂
经 销: 全国新华书店
开 本: 184 mm × 260 mm
印 张: 21.25
字 数: 541 千字
版 次: 2012 年 6 月第 1 版
印 次: 2012 年 6 月第 1 次印刷
定 价: 40.00 元

策划编辑: 王 强 责任编辑: 王一涵
美术编辑: 毛 佳 装帧设计: 毛 佳
责任校对: 李 菡 责任印制: 李 啸

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

前言

今天，素质教育已成为我国教育界的一种普遍的呼声。然而，我们不能不看到一种让人感到悲哀的现象正普遍地存在着：“读图时代”和“快餐文化”在日益消解着人们对艺术的深刻感知；“时代压力”和“专业细分”又使更多的学生无暇更无心分心于其他。即使在普遍呼吁加强艺术教育的今天，仍有相当多的学生和社会人士对艺术存在着误解：以为自己没有学过美术，不懂得怎样去欣赏。其实，如同“音乐无国界”一样，从接受的角度看，艺术之于人，在于提供一份自我感知，一份心灵纯净……许多人在参加工作多年之后，深感业余精神生活的贫乏。本书正希望在这方面做一些有益的探索。概括起来，本书大致有如下几个特点：

首先，人的一生中通过视觉所获得的信息可能是最多的。美术是一门视觉的艺术，而图形图像通过语言来描述是比较困难的，那么通过较多的图来描述外国美术史上的一些精彩华章，无疑是一条比较便捷的途径。本书整理了大量美术史上的重要作品的图片，可以使读者对外国美术史有一个直观的印象。

其次，本书图文接排，图和文是紧密联系在一起的。这种图文并茂的形式可以让读者利用不多的时间就对该词条有清晰的认识。每幅作品的后面都标注了相应的流派，这样可以使那些抽象的流派名词变得鲜活起来，给读者留下更鲜明的印象。

最后，本书对美术史上著名的流派和作者给予了比较详尽的文字介绍，以便读者能够对这些重点人物有更详尽的了解。

本书基于教学课时的需要，共分十五讲：

第一讲：原始美术和古代美术，涉及艺术的起源，旧石器时代艺术（器物艺术、洞窟艺术等），新石器时代艺术（非洲岩刻、欧洲巨石建筑等），古代两河流域美术（苏美尔—阿卡德艺术、古巴比伦艺术、亚述艺术、新巴比伦艺术、波斯艺术等），古代埃及艺术，古代印度美术（佛教艺术、印度教艺术等），古代美洲美术（奥尔梅克艺术、查文艺术、萨波特克艺术、托托纳克艺术等）。

第二讲介绍古希腊和古罗马美术，重点讨论古希腊美术的形成背景、古希腊美术历史时期的划分，古罗马美术的时代背景、美术的时代划分以及古罗马与古希腊美术的不同特点等。

第三讲介绍中世纪美术，涉及基督教艺术，拜占庭艺术，“蛮族艺术”和加洛林文艺复兴，罗马式艺术，哥特式艺术，伊斯兰教艺术，佛教艺术（印度那烂陀寺、日本奈良法隆寺、缅甸仰光大金塔、柬埔寨吴哥窟、印度尼西亚婆罗浮屠等）。

第四讲介绍人文与理想的文艺复兴美术，涉及意大利的文艺复兴（乔托、佛罗伦萨画派、波提切利、达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、威尼斯画派等），尼德兰的文艺复兴（扬·凡·艾克、彼得·勃鲁盖尔等），文艺复兴时期的德国美术（丢勒、小汉斯·荷尔拜因、格吕内瓦尔德等），文艺复兴时期的法国美术（富凯、枫丹白露画派等）和文艺复兴时期的西班牙美术。

第五讲介绍17世纪美术，包括17世纪的荷兰及市民绘画（荷兰小画派、维米尔、哈尔斯、伦勃朗等），17世纪的佛兰德斯和巴洛克绘画（巴洛克艺术、鲁本斯、凡·代克、约尔丹斯等），17世纪的西班牙绘画（里贝拉、苏巴朗、委拉斯凯兹、牟里罗等），17世纪的意大利绘画及巴洛克雕塑（卡拉奇兄弟与17世纪的意大利学院派美术、卡拉瓦乔与17世纪的意大利现实主义、贝尔尼尼与17世纪的意大利巴洛克风格等），17世纪的法国美术与古典主义（乌埃、普桑、洛兰、勒布伦、拉图尔、勒南兄弟、凡尔赛宫及17世纪下半叶的法国雕塑等）。

第六讲介绍18世纪美术，重点讲述18世纪的法国和洛可可风格（华托、布歇、弗拉戈纳尔、平民写实主义、夏尔丹、格勒兹、18世纪的法国雕塑、法尔柯内、乌东等），18世纪的西班牙美术，18世纪的意大利美术（提埃波罗、卡诺瓦等），18世纪的英国美术（荷加斯、雷诺兹、庚斯博罗等），18世纪的美术（科普利、威斯特、斯图尔特等），18世纪的俄罗斯美术（列维茨基、鲍罗维柯夫斯基、舒宾、罗森柯等）。

第七讲19世纪法国新古典主义、学院派、浪漫主义和现实主义围绕以下主题展开：19世纪的法国新古典主义及学院派（雅克·路易·大卫、热拉尔、安格尔、布格罗等），19世纪法国的浪漫主义（席里柯、德拉克洛瓦、热罗姆等），19世纪的法国现实主义（巴比松画派、柯罗、特罗扬、米勒、库尔贝、杜米埃等），19世纪的法国雕塑（安格尔·大卫、普拉迪埃、吕德、卡尔波、达鲁、罗丹等）。

第八讲重点介绍印象派（马奈、莫奈、西斯莱、毕沙罗、雷诺阿、德加）、新印象派（修拉、西涅克）、后印象派（塞尚、凡·高、高更、劳特累克）、象征主义（夏凡纳、莫罗、雷东）、纳比派（德尼、维亚尔、博纳尔等）。

第九讲为19世纪英国美术（康斯太布尔、透纳、拉斐尔前派、布朗、亨特、米莱斯、罗赛蒂、莱顿、塔德玛、沃特豪斯、比亚兹莱）、奥地利美术（克里姆特、席勒）、德国美术（弗里德里希、拿撒勒派、奥弗贝克、门采尔等）。

第十讲介绍19世纪美国美术（哈得孙河画派、科尔、英尼斯、霍默、惠斯勒）、俄国美术（克拉姆斯柯依、列宾、苏里柯夫、列维坦、希施金、谢洛夫、库茵芝、瓦斯涅佐夫、艾瓦佐夫斯基、弗鲁贝尔等）。

第十一讲介绍野兽派（马蒂斯、德兰、杜飞、弗拉芒克、芒干、凡·东根）、表现主义（蒙克、诺尔德、恩索尔、贝克曼）及未来派（博乔尼、巴拉等）。

第十二讲介绍立体派（毕加索、布拉克、莱热、德劳内）、达达派（迪尚、曼·雷、毕卡比亚）、巴黎画派、幻想艺术及形而上画派（莫迪里阿尼、郁特里罗、夏加尔、卢梭、契里柯等）。

第十三讲介绍抽象主义（康定斯基、蒙德里安、马列维奇、斯塔尔）、抽象表现主义（波洛克、德·库宁、霍夫曼、罗斯科、克兰）、波普艺术（汉米尔顿、劳森伯格、利希滕斯坦、琼斯、罗森奎斯特、韦塞尔曼、霍克尼）及欧普艺术（瓦萨雷利、艾伯斯、莱莉等）。

第十四讲介绍现实主义（涅斯且罗夫、科林、阿尔希波夫、霍珀、罗克威尔）、超现实主义（米罗、达利、德尔沃、恩斯特、马格利特）、新超现实主义（弗洛伊德）、超级写实主义（克洛斯、埃蒂斯）。

第十五讲介绍后现代主义（装置艺术、地景艺术、行为艺术）及20世纪的雕塑艺术（马约尔、布朗库西、考尔德、摩尔等）。

本书言简图丰，读者可先图后文，浏览一遍，一如神游艺术殿堂，后辅以简文知其所以然，可使感知过后平添几许学理之思，个中之境，览后方知。

目 录

第一讲 粗犷的原始美术与神秘的古代美术	1
第一节 艺术的起源	1
第二节 旧石器时代的美术	2
第三节 新石器时代的美术	3
第四节 古代两河流域美术	5
第五节 古代埃及美术	8
第六节 古代印度美术	9
第七节 古代美洲美术	16
 第二讲 古希腊及古罗马美术	18
第一节 古希腊美术	18
第二节 古罗马美术	23
 第三讲 桎梏与教化的中世纪美术	31
第一节 早期基督教艺术	31
第二节 拜占庭艺术	33
第三节 “蛮族艺术”和加洛林文艺复兴	35
第四节 罗马式艺术	36
第五节 哥特式艺术	38
第六节 伊斯兰教艺术	42
第七节 中世纪的佛教艺术	45
 第四讲 人文与理想的文艺复兴美术	50
第一节 意大利的文艺复兴	50
第二节 文艺复兴时期的尼德兰	67
第三节 文艺复兴时期的德国	72
第四节 文艺复兴时期的法国	77
第五节 文艺复兴时期的西班牙	79

第五讲 传统与创新的 17 世纪美术	82
第一节 17 世纪的荷兰及市民绘画	82
第二节 17 世纪的佛兰德斯和巴洛克绘画	88
第三节 17 世纪的西班牙绘画	93
第四节 17 世纪的意大利绘画及巴洛克雕塑	100
第五节 17 世纪的法国美术与古典主义	104
第六讲 华丽与凝重的 18 世纪美术	117
第一节 18 世纪的法国和洛可可风格	117
第二节 18 世纪的西班牙美术	130
第三节 18 世纪的意大利美术	132
第四节 18 世纪的英国美术	135
第五节 18 世纪的美国美术	140
第六节 18 世纪的俄罗斯美术	141
第七讲 19 世纪法国新古典主义及学院派、浪漫主义和现实主义	144
第一节 19 世纪的法国新古典主义及学院派	145
第二节 19 世纪的法国浪漫主义	154
第三节 19 世纪的法国现实主义	160
第四节 19 世纪的法国雕塑	169
第八讲 印象派、新印象派、后印象派及其他	178
第一节 印象派、新印象派、后印象派	179
第二节 象征主义和纳比派	203
第九讲 19 世纪英国、奥地利及德国美术	209
第一节 19 世纪的英国美术	209
第二节 19 世纪的奥地利美术	225
第三节 19 世纪的德国美术	227

第十讲	19 世纪美国及俄国美术	232
第一节	19 世纪的美术	232
第二节	19 世纪的俄国美术	240
第十一讲	野兽派、表现主义及未来派	255
第一节	野兽派	255
第二节	表现主义	261
第三节	未来派	265
第十二讲	立体派、达达派及其他画派	268
第一节	立体派	268
第二节	达达派	273
第三节	巴黎画派幻想艺术及形而上画派	276
第十三讲	抽象主义、抽象表现主义、波普艺术及欧普艺术	282
第一节	抽象主义	282
第二节	抽象表现主义	287
第三节	波普艺术	292
第四节	欧普艺术	300
第十四讲	现实主义、超现实主义、新超现实主义及超级写实主义	302
第一节	现实主义	302
第二节	超现实主义	307
第三节	新超现实主义	314
第四节	超级现实主义	314
第十五讲	后现代主义及 20 世纪的雕塑艺术	317
第一节	后现代主义	317
第二节	20 世纪的雕塑艺术	322

第一讲 粗犷的原始美术与神秘的古代美术

在人类社会发展中，艺术最初究竟是由于怎样目的和动机而产生的呢？这是一个复杂的问题，应该是有一个漫长的过程，而不是一个突变的契机。另外，根据史料来看，艺术的产生与人们的劳动生产是密不可分的。从古希腊至今，许多哲学家、美学家和艺术史家对这个问题进行了种种探索，形成了诸多学说，它们从不同的角度对这个问题作出了不同的解释，其中影响较大的有模仿说、游戏说和巫术说等。

第一节 艺术的起源

模仿说 模仿说是由古希腊哲学家德谟克里特最早提出的，他认为艺术是对自然的模仿。后来，亚里士多德进一步指出所有的艺术都是起源于对自然界和社会现实的模仿。他还认为，之所以会有不同种类艺术的产生是因为“模仿所用的媒介的不同”，如雕塑家和画家是用线条和颜色来模仿；戏剧演员和歌唱家是用声音和表情来模仿。这种关于艺术起源于“模仿”的理论，是有一定的道理的。因为在早期的人类艺术，尤其是史前艺术中，“模仿”的确占有相当大的成分，那些史前洞穴壁画对各类动物的形象所作的生动、逼真的描绘实际上都是对现实生活中的动物各种神情姿态的模仿和记录。但是这种观点只是触及了事物的表面，而没有揭示事物的本质，显现出它的不足之处。在原始社会生活环境恶劣、生产力低下的情况下，人们花费如此多的精力甚至冒着生命危险去绘制各种动物，绝不会是单纯地为了模仿而模仿。对史前艺术来说，“模仿”只能是一种手段，而不是目的，在手段之后一定隐藏着某种更深刻的动机。

游戏说 游戏说主要是由18世纪德国哲学家席勒和19世纪英国哲学家斯宾塞提出来的。席勒认为审美活动实际上是一种游戏冲动，他在《美育书简》中指出，人在现实生活中是不自由的，因为他既要受自然力量和物质需要的强迫，又要受理性法则的种种约束和强迫。人只有在“游戏”时，才能摆脱自然和理性的双重强迫，获得真正的自由。他还以动物为例来说明“游戏”是一种与生俱来的本能，他说：“当狮子不为饥饿所迫，无须和其他野兽搏斗时，它的剩余精力就为本身开辟了一个对象，它使雄壮的吼声响彻荒野，它的旺盛的精力就在这无目的的使用中得到了享受。”席勒认为人也是一样，一旦他们无饥饿之虞时，也会在一种无功利、无目的的自由活动中，宣泄自己的剩余精力，从而获得快乐。人的这种“游戏”本能或冲动，就是艺术创造的动机。因此，他断言，艺术或审美起

源于游戏活动。

巫术说 巫术说是目前西方学术界关于艺术起源问题最为盛行的一种理论，它是由英国著名人类学家爱德华·伯内特·泰勒最早提出的。他指出，早期人类的思维方式与现代人有很大的不同，其主要特点是万物有灵，在他们看来自然界的一切事物，山川草木、鸟兽鱼虫都是有灵的，并且朴素地认为人与自然之间存在着某种神秘的联系，凭着这种信念他们幻想可以通过某种手段来发挥对自然的影响力。他们还常常分辨不清图像与实物之间的区别，认为它们具有同样的意义，此类情形在许多现代原始部落中依然保存着。一位欧洲艺术家曾在非洲的一个乡村画了一些牛的素描，当地的村民难过地说：“如果你把它们随身带走，我们靠什么来过日子呢？”又如北美的曼达人也相信肖像与它的原型一样是具有生命力的，这种原始的思维方式便是巫术产生的基础。事实上，大量的史前考古发现已经证明巫术在原始人的生活中占有极其重要的地位，是一种极为普遍的仪式活动。考古学家还发现洞穴里的有些岩壁被原始人多次涂绘过，这很可能是由于第一次作画后，狩猎者收获颇丰，于是又回到这个灵验的地方来再次作画。很显然这些洞穴壁画具有明显的巫术动机。

第二节 旧石器时代的美术

人类最早的造型艺术产生于旧石器时代晚期，即距今3万~1万多年之间。原始美术包括洞窟壁画、岩画、雕刻、建筑等。大多数现已发现的美术作品集中在欧洲。外国美术史的旧石器部分，大致相当于我国的峙峪文化（华北）—水洞沟文化（华北）—下川文化（华北）—小南海文化（华北）—富林文化（西南）—山顶洞文化（华北）—长滨文化（东南）时期。

旧石器时代是人类狩猎和采集的时代，它包括早、中、晚三期。这个时期的艺术主要包括两大类：器物艺术和洞窟艺术。

器物艺术 器物艺术主要指原始人绘刻于牛角、骨头或石头上的雕刻作品，经过加工

图1-1 维林多夫母神
约公元前25000年
奥地利

图1-2 野牛
约公元前15000~公元前12000年
西班牙 阿尔塔米拉岩洞

图1-3 马
约公元前15000~公元前10000年
法国 拉斯科岩洞

装饰成为工具和其他一些用品。这些物品中最具代表性的是女性小雕像，如奥地利的维林多夫母神的石雕（图1-1），它反映了处于母系氏族社会阶段的人类对母性的崇拜，对部落生存繁衍的关注。这些小型的器物艺术几乎遍布欧洲大陆。

洞窟艺术 洞窟艺术主要指分布于法国南部和西班牙北部地区的洞穴壁画。这些壁画以表现动物为主要内容，手法写实、线条简练、形象生动，有简单的明暗描绘，色彩多呈黑红色、黑褐色。风格自然粗犷。具有代表性的有西班牙的阿尔塔米拉岩洞壁画（图1-2）、法国拉斯科岩洞的壁画（图1-3）等。

第三节 新石器时代的美术

新石器时代（距今约1万~3千年）是人类农耕和畜牧的时代，陶器出现，人类开始了定居生活。大多数已发现的美术作品集中在非洲和欧洲。外国美术史的新石器部分，大致相当于我国华北新石器早期文化：裴李岗文化、磁山文化、大地湾文化和李家村文化—青莲岗文化—仰韶文化，分为半坡、庙底沟、西王村、后冈、大司空村等类型—河姆渡文化—马家浜文化—大汶口文化时期。

岩画 公元20世纪初，考古学家在非洲各地发现了大量的岩画，它们比较集中的区域

图1-4 动物（岩刻）
约公元前8000~公元前4500年
猎人时期 非洲 费赞 马坦杜山

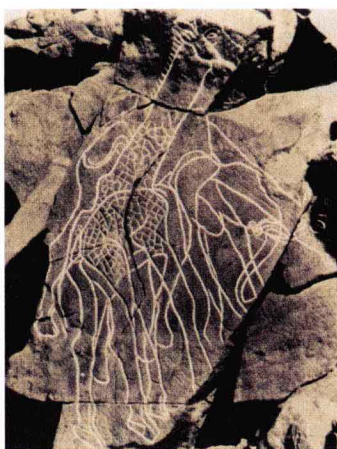

图1-5 大象与长颈鹿（岩刻）
约公元前8000~公元前4500年
猎人时期 非洲 费赞 因哈贝泰尔

图1-6 羚羊与角马
约公元前4000年 牧人时期
南非 奥兰治自由邦

是在撒哈拉地区和非洲南部。在新石器时代初期，狩猎部族主要依靠猎获野生动物和采集植物来维持生活，岩画的主题也就常常主要表现单一的大型野生动物图像，揭开了非洲黑人艺术史的序幕。非洲原始艺术开始登上了世界舞台，在世界艺术未来趋势方面，成为一个重要的组成部分（图1-4~图1-6）。

图1-7 斯通亨治巨石

约公元前2000年

英格兰 索尔兹伯里平原

非洲原始人原先相信氏族部落的祖先起源于动物，因此极其崇拜强有力的野生动物，并认为自己同它们有血缘关系。他们甚至把某种动物尊崇为本氏族的祖先、保护神和象征，这就是图腾崇拜。后来，随着原始社会劳动分工的进步、生产力的逐渐提高，以及由氏族制度所决定的人们之间的复杂关系，幼稚的原始宇宙观念开始瓦解，宗教信仰代替了最初的图腾崇拜。

欧洲巨石建筑 欧洲新石器时代的美术成就

主要是巨石建筑，主要在新石器时代末期和青铜时代初期。大约公元前3000～公元前1600年之间，在欧洲大陆，如英国、法国、德国、意大利、丹麦和瑞典等国家都有发现，尤其是大西洋沿岸陆续出现了一些规模巨大的巨石建筑，它们以雄伟的气势至今震撼着参观者的心灵。所谓巨石建筑，就是原始人类用重达数吨的大石垒建成的石门、石廊、石台等遗迹。人们推断，这些大约是出于某种宗教目的而兴建的纪念性建筑，能够给居住在这一地区的农人和牧人以强烈的归属感。其中著名的有英国南部索尔兹伯里平原上的巨石圈，被称为“斯通亨治”，意为悬浮的巨石（图1-7）。

外国美术史的古代部分，是从新石器时代末期到中世纪开始的这段时期，我们通常称之为“古代”。大致相当于我国的马家窑文化—红山文化—良渚文化—石峡文化—龙山文化—五帝—夏—商—西周—东周—秦—西汉—东汉—三国—西晋—东晋—南北朝初期。最早出现文明之光的是两河流域的美索不达米亚平原，时间是约公元前3500年，其次是古埃及文明。石器时代的先民已经感觉到外部世界的物体和根据它们的外表而创造的图像之间存在着一种超自然的关系，图像和精神世界之间的这种原始联系在早期文明中得到进一步的发展。在美索不达米亚的古代王国——苏美尔、阿卡德、巴比伦和亚述中，美术的发展是置于王室的庇护之下的。统治者更注重通过视觉形象来提高自己的威权而不太关心表现来世。大多数幸存的古埃及艺术品都来自王室贵族的陵墓，它的一切创作都有一个以崇拜死者为核心的宗教目的，有着理想化的、程式化的倾向。而古希腊文明则要晚得多，形成于公元前800～公元前500年。他们实行民主政治，人文主义思想盛行。美的概念诞生于希腊，是希腊人最先在艺术中确立了美的理想。古希腊人接触到了美索不达米亚和埃及的科学及艺术传统，并加以吸收、提炼，发展出了杰出的古典风格，创造了高贵单纯、静穆伟大的经典艺术形式，整个西方美术史都留下了它的印记。古罗马是古代文化的熔炉，成功地将希腊、远东、埃及和埃特拉斯坎人的文化思想、建筑方法、装饰图案、造型及绘画传统等与自己的巨大成就融为一体。下面分别就其最有代表性的美术成就，作以简要的赏析。

第四节 古代两河流域美术

所谓两河，是指今天伊拉克境内的两条注入波斯湾的大河，即底格里斯河和幼发拉底河，这里是古代文明的又一发源地。远古时代，在这两条大河之间是一片广袤的平原和沼泽地带，希腊人称它为“美索不达米亚”，意思是：“两条河之间的地带”。人类的文明史出人意料地会在两个不同地区同时发展起来，当埃及人在尼罗河流域创造了他们古老的文明时，亚洲西部的两河流域地区也兴起了另一种伟大的文明。它早在公元前3500年左右，几乎与埃及同时开始了最初的文明，出现了楔形文字，人类在这儿定居耕种，生息繁衍。

两河流域自古以来没有天然的屏障，这片肥沃的土地便成为各个民族长期争夺的地方。苏美尔人、巴比伦人、迦勒底人、赫梯人等都先后在此称雄，所以战争连绵不断，使

图1-8 金牛头竖琴
公元前2600年

国家不断更迭。这种不断的冲突也带来了艺术上的相互交流，使那儿的艺术发展呈现出不同于古埃及稳定封闭的程式化面貌，表现出较为活泼多样的风格。由于两河流域缺少石料，因此也未留下像埃及那样巨大永恒的石建筑和数目的雕刻品。古代两河流域艺术的主要成就反映在宫殿建筑和雕塑上，其中最特色并对后世影响最大的是它的饰面技术和相应的艺术传统。因为这里缺乏良好的木料和石材，人们用黏土和芦苇建造房屋，以后又大量使用土坯。但这一地区多暴雨，为使土坯墙免受侵蚀，就需要用各种材料保护墙面，同时也作为一种装饰。玻璃砖的发明和使用是这里最突出的成就。这种饰面技术有很强的生命力，形成了独特的艺术传统。它对以后特别是欧洲中世纪的建筑产生了重要影响。

苏美尔-阿卡德艺术 苏美尔人早在公元前4000多

年就从波斯来到两河流域南部定居，于公元前3500～公元前3000年形成了两河流域南部的乌尔城和乌鲁克城等小城市国家。他们的社会并不像埃及那样国王有至高无上的权威，而是围绕神庙形成有机的社会结构。他们崇拜各种自然神，如雷电神、风暴神、植物神、水神等，修建了许多神庙。国王不过是神的旨意的执行者，他领导人民为神服务。因此这个社会的中心是神庙，神庙被用来指挥劳动，举行祭祀活动，发展公共事业，集中分配劳动产品，所以神庙建筑就成为苏美尔人最重要的建筑艺术。

苏美尔人发明了人类最早的文字系统。这种文字以头细尾粗的芦苇秆笔刻在黏土泥板上，在潮湿的泥板上压出楔形的笔画，故被称为楔形文字。以后，楔形文字为亚述人、巴

比伦人和波斯人继承发展。文字的传播，使人类文明发展迈出了重要的一步。

苏美尔人的雕刻较发达，留下了不少圆雕像，这些作品大多出于宗教目的而雕刻。这一时期还遗留下来大量精美的工艺品，这些工艺品中最有名的是一件名叫《金牛头竖琴》（图1-8）的作品。

在苏美尔人的城市以北约二百多公里的地方，说闪米特语的阿卡德人建立了自己的城市。阿卡德人向苏美尔人学习文化，长期以来，两个民族共存共荣，共同创造发展两河流域文明。但在公元前2370年，两个民族之间爆发了大规模的战争。阿卡德人的国王萨尔贡（意为“真命天子”），率军征服了苏美尔各城邦及两河流域全境，并把势力扩张到叙利亚的一部分，建立了已知最早的中央集权制王国——阿卡德帝国。

阿卡德统一时期，社会经济有了新的发展。此时的艺术风格与苏美尔人作品中体现的倾向有所不同。苏美尔人的艺术礼赞众神，而阿卡德人的艺术则为国王服务，艺术描写趋向写实。

古巴比伦艺术 经历了诸多城邦纷争、霸业迭兴，巴比伦城在公元前18世纪时，成为汉谟拉比国王治理的巴比伦庞大帝国的中心。巴比伦城遗址位于今伊拉克境内，巴格达市南8.8公里处。统治者汉谟拉比相当尊重“苏美尔—阿卡德”文明和传统。不过这段时期遗留下来的艺术品极少。最有名的就是汉谟拉比石碑，这是历史上最早的保存完整的法律文件。

亚述艺术 亚述人是生活在美索不达米亚北部地区的民族。他们英勇好战，打败了不少邻族，终于建立了“亚述之国”。亚述之名来自于亚述人崇拜的主神，即战争之神阿舒尔。这个国名折射出亚述人的历史和民族心态。亚述国在历史上曾先后臣服于阿卡德、巴比伦等，但在公元前11世纪亚述国力开始强盛，到公元前7世纪，达到鼎盛，已成为一个包括两河流域全境、埃兰、叙利亚、巴勒斯坦以及埃及北部的奴隶制大帝国。这是世界史上规模空前的宏大帝国，史称新亚述时期（公元前1000～公元前612年）。

亚述人的文化艺术主要依赖于苏美尔和巴比伦的文化艺术而成熟。亚述帝国时期遗留下来的艺术遗迹颇为丰富，其中最有成就的是宫殿建筑和雕刻。亚述人不像埃及人那样看

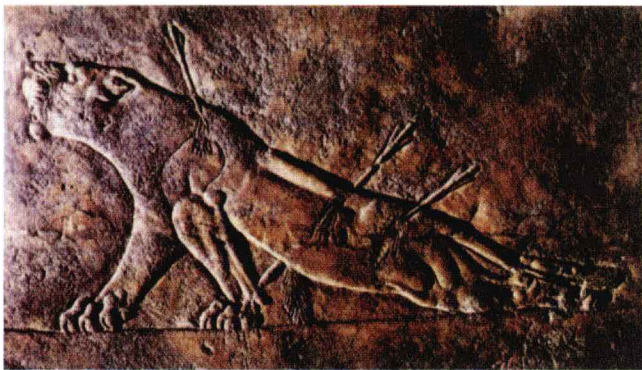

图1-9 受伤的母狮
公元前700年

重死后的生活，也不修建巨大的陵墓，最看重的是现实的享受，用大量的钱财修筑宏伟豪华的宫殿，国王死后也多葬于宫殿之下。

亚述最负盛名的要数浮雕板雕刻。公元前9世纪～公元前7世纪，是亚述雕刻艺术发展的黄金时代，保存下来的浮雕大多属于这一时期。亚述人创造出一种

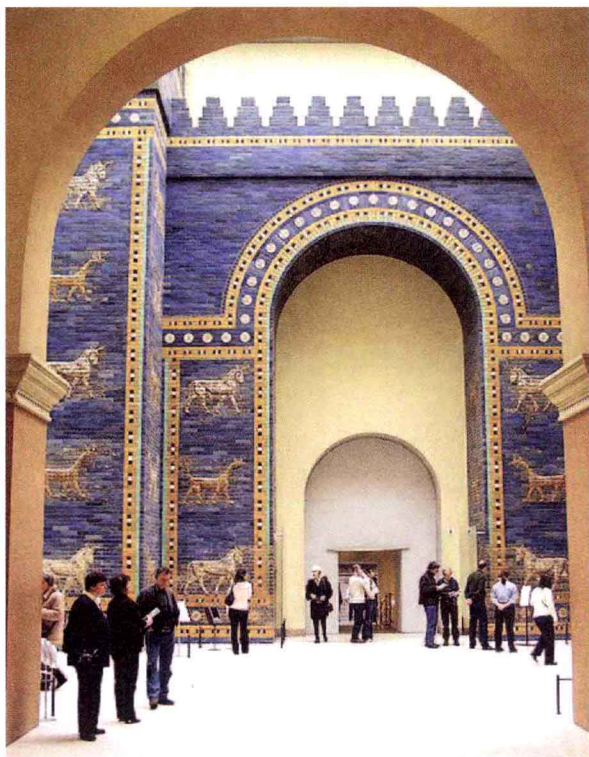

图1-10 伊斯塔尔门（复原）
公元前600年

如同连环画页一样的叙事性浮雕，清楚讲叙战争故事的前因后果。清楚的故事叙述，强化了亚述人的时间和空间感，从中可见亚述艺术注重空间描写，注重细节和神态表现的风貌。当时的亚述人用大量浮雕板来装饰王宫，每座王宫中都用高达2米多的浮雕记载历代亚述王的战功、狩猎以及各种历史大事。其中一幅《受伤的母狮》（图1-9）刻画得尤其动人。它身中数箭，后腿无力地拖在地上，但仍然前身挺立，怒吼不止。这些注定要被杀戮的狮子在争斗中毫不退缩。

新巴比伦艺术 公元前612年亚述帝国被伽勒底人和巴比伦人所灭，巴比伦人又建立了新巴比伦王国。汉谟拉比国王去世后，巴比伦王国国势日衰，经过了漫长的战争动荡与朝代更迭。在国王

尼布甲尼撒二世时期，新巴比伦王国迎来了帝国最强盛时代。新巴比伦一共经历了十代国王，成为西亚地区最大的政治、文化、贸易和手工业中心。

这一时期的美术成就集中体现在巴比伦城的建筑上。当时，巴比伦城面积达850公顷，鼎盛时期居民人口多达25万，是美索不达米亚最美丽的城市。城内有壮丽的庙宇、豪华的宫殿，据说还有举世闻名的巴比伦通天塔和空中花园，城区由多座塔楼和高大坚固的城墙环绕卫护。巴比伦城是一座正方形的城市，长达11英里，幼发拉底河从城中穿过。城围有两道厚墙，上面设有塔楼。各道城门分别用巴比伦的神祇命名，其中最重要的主门是伊斯塔尔门（图1-10），它是巴比伦城中最完整也是最雄伟的建筑。这座城门有前后两道门、四座望楼，大门墙上覆盖着彩色的琉璃砖：蓝色的背景上用黄色、褐色、黑色镶嵌着狮子、公牛和神兽浮雕，黄褐色的浮雕和蓝色的背景构成鲜明的对比，具有强烈的装饰效果。王宫内墙同样用彩色琉璃砖装饰，并镶嵌着植物图形和狮子等图案。德国考古学家将其拆掉，把砖块运往柏林，在博物馆中重现了这一壮观场面。

新巴比伦美术是庞大、豪华、富有装饰性的，但它已失去了亚述美术所蕴涵的那种强大的生命力。

波斯艺术 波斯人很早以前就生活在伊朗高原，但直到公元前6世纪他们才逐渐强盛起来。在首领居鲁士的领导于公元前550年建立了波斯王国，随后又攻占了新巴比伦，征服了整个西亚地区。他的儿子冈比西斯二世在公元前525年又征服了埃及，到大流士一世

在位期间波斯帝国国力强盛，成为人类历史上第一个横跨欧、亚、非三洲的大帝国。

波斯帝国的艺术成就以大流士一世时期的建筑和雕塑最具代表性，位于波斯波利斯的王宫建筑群经历了三代国王的修建，前后费时近半个世纪才告完工。参加宫殿建造的许多能工巧匠分别来自小亚细亚、巴比伦和埃及等地区，因此，这一建筑融合了许多不同文化的风格，呈现出一种多文化的面貌。

波斯的建筑大多也以浮雕来装饰，其内容主要是表现一些礼拜、朝贡和典礼的历史和宗教场面。但它们与亚述浮雕的那种豪放粗犷的风格相去甚远，显得较为平和、典雅，大有希腊艺术的韵致。所刻人物及动物的形象几乎都是侧面像，与埃及浮雕中的人物头正身侧的表现形式相比，又呈现出自己独特的面貌。

第五节 古代埃及美术

古代埃及美术的形成背景 古代埃及的艺术成就主要集中表现在规模宏大的陵墓、神庙以及它精美的装饰方面，这与埃及人所信仰的宗教有着密切的关系。埃及人都是虔诚的宗教徒，就连那些至高无上的法老们也要借助宗教的神秘力量来统治国家。

上至法老，下至奴隶，所有的人对人的生死有着同样看法和信念，他们认为现世的生活仅仅是生命的一个阶段，是一个短暂的过渡，人死后将会到另一个永恒的世界中去生活从而获得永生。由于受这种生死观的影响，修建宏大、豪华的陵墓，设法精心保存好自己的尸体以便灵魂能够重新复归则成为每一位法老统治生涯中最为重要的事情，有许多法老在即位之初就开始为自己建造工程浩大的陵墓了。由此可见，古埃及的艺术主要是围绕着统治者的冥世生活而展开的，更确切地说是为死者服务的，也正因为如此，它又被称为“来世的艺术”。埃及是世界上最古老的国家之一，在这里产生了人类第一批巨大的纪念性建筑金字塔和神庙，也创造了一批艺术水平很高的雕刻和壁画（图1-11～图1-15）。

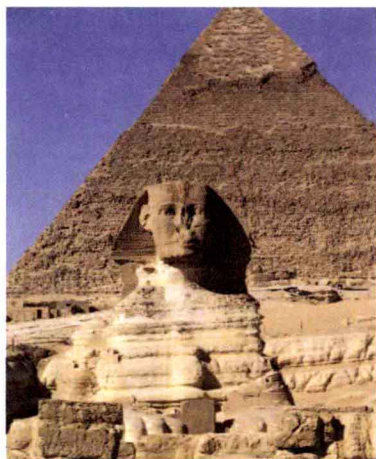

图1-11 埃及 狮身人面像 吉萨
约公元前2550年 第四王朝

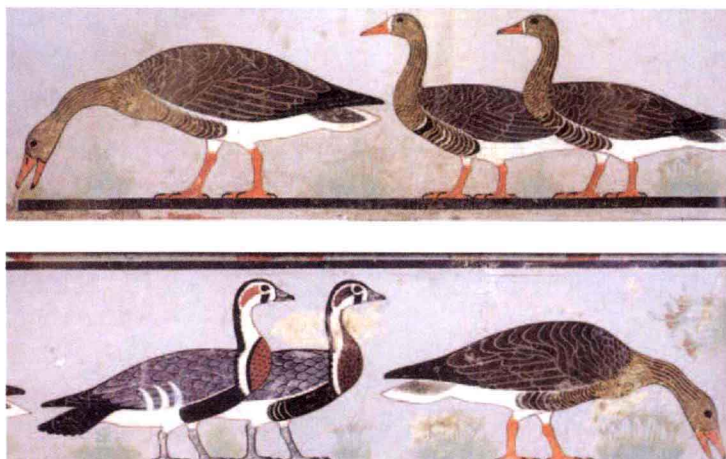

图1-12 埃及 美杜姆群鹅图 埃及美杜姆城 墓室壁画
公元前2530年 第四王朝