

普通高等学校“十二五”规划教材

艺术鉴赏

ART APPRECIATION

——♦ 于波 许锋 主编 黄春霞 冯来云 副主编 ♦——

化学工业出版社

普通高等学校“十二五”规划教材

美术鉴赏

ART APPRECIATION

——♦ 于波 许锋 主编 黄春霞 冯来云 副主编 ♦——

化学工业出版社

· 北京 ·

本书吸收艺术学、文化学、教育学等领域最新的研究成果，重视公共艺术教育的功能，以“全人教育”和“通识教育”为理念，提高学生的审美情趣、人文素养和综合素质。

内容分为上篇：西方美术鉴赏和下篇：中国美术鉴赏两部分，西方部分以欧洲和20世纪的美国艺术为主，涵盖绘画、雕塑和一部分建筑等领域。中国部分本着精而全的原则，讲述各个朝代的绘画、雕塑和书法等多方面美术门类，很好地体现了中国传统文化的精神。

内容编排上以编年史的形式，立体的编写方式，即介绍某一个艺术事件时，从其发生的背景、主要内容、作者创作意图、美学及史学等进行阐述，使读者对该事件有一个全面的、整体的认识。本书遴选了大量的图片，对于重要的艺术品，不但呈以全貌，还着重放大局部以便细观。本书语言通俗流畅，可读性强。在轻松阅读的同时，对于相关联的知识点一目了然，简明扼要，通过典型年代里的若干“散点”来把握一个时期的艺术精神和基本特征，让作品在特定的历史语境中体现“文化生态”意义上的整体感。

本书适合普通高等院校艺术设计专业的学生学习使用，并可作为普通高校学生的素质课教材，也可作为大众读者提高美术修养的读本。

图书在版编目（CIP）数据

美术鉴赏 / 于波，许锋主编. —北京：化学工业出版社，2011.2

普通高等学校“十二五”规划教材

ISBN 978-7-122-10401-4

I. 美… II. ①于…②许… III. 美术-鉴赏-高等学校-教材 IV. J05

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第007086号

责任编辑：李彦玲
责任校对：宋 夏

装帧设计：董 欢
封面设计：张照雨

出版发行：化学工业出版社（北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011）
印 装：北京画中画印刷有限公司
787mm×1092mm 1/16 印张11¹/₂ 字数393千字 2011年2月北京第1版第1次印刷

购书咨询：010-64518888（传真：010-64519686） 售后服务：010-64518899
网 址：<http://www.cip.com.cn>
凡购买本书，如有缺损质量问题，本社销售中心负责调换。

定 价：39.80元

版权所有 违者必究

前言

“全人教育”、“通识教育”等概念是现代教育的基本理念，艺术教育是其中的重要内容。毫无疑问，在现代社会中，艺术素养的提高是社会对于人的素质的基本要求，同时，具有一定的艺术素养并不仅仅是“知识”的体现，更重要的是，它能有助于培养一个人懂得生活，有情感，有幻想。美和善是相关联的。美术，是一个关于“人”的学科。

任何时期的艺术家，他们的作品所体现的是对生活的理解，反映的是他们周围的世界和当时的社会。有人说：“艺术是什么？实际是在问人类是什么”。艺术可以帮助我们从一个角度即从人的情感以及对事物的态度等方面来体验人类的发展过程。

本书不是一本详尽的东西方艺术史论，也不是对一些重要的作品做简单的说明，而是把各个时期有代表性的作品遴选出来，纳入到一个历史的线索和基本框架中。任何事情都不是孤立产生的，它一定是在一个具体的历史语境里，加上独特的个人经历与情感过程，在与当时社会生活的各个方面的互动关系中所形成的。因此，我们在本书的编写过程中，对于艺术家和作品不做任何主观评价，而是把其看作一个个基本的“点”，通过一点以观全貌，也就是力争通过具体的“点”来看一个时代的艺术精神和基本特征，努力把具体的作品和个人放到一个大的社会结构中，通过与当时社会生活的互动关系来体现作品的意义与价值，体现“文化生态”意义上的整体性。“一切历史都是思想史（柯林伍德）”。艺术史也不例外，因此，美术鉴赏并不仅仅是对一个具体作品的分析，它是一个“大美术”的概念。

美术鉴赏的方法对于一个学习者来说至关重要，它不仅需要用历史的眼光来看待历史中的艺术作品，更需要广泛的相关知识的积累，才能做到客观与完整，这是一个综合的过程。

本书的内容分上篇：西方美术欣赏和下篇：中国美术欣赏。上篇的第一章、第二章、第三章、第四章、第六章由于波编写，第五章由郑红编写，下篇的第一章由黄春霞编写，第二章、第六章由李晶编写，第三章、第四章、第五章由许锋编写，第七章由冯来云编写。在编写的过程中，我们的出发点是不仅使学生了解东西方美术的基本常识和基本概念，了解基本的学习方法，更希望在对于生活的态度等方面为学生提供有益的帮助，因此本书以高职高专院校的特点为基础，重视公共艺术教育的功能，不仅体现素质教育的理念，以学生的需要为核心，更是力争做到简明扼要、深入浅出、条理分明、有较强的可读性，为提高教学质量提供保证。

在本书编写、出版的过程中，感谢化学工业出版社提供的帮助，感谢河南焦作大学艺术学院路铠铭院长、范涛院长的大力支持，感谢辽宁交通高等专科学校的董欢为本书的版式设计和排版工作付出的辛苦劳动，感谢张照雨为本书的装帧所提供的无私帮助，感谢辽宁交通高等专科学校的马洪伟为本书的图片处理所做的繁杂工作，感谢邢保月、李明星等同学的大力协助，感谢吴岩在本书的编写过程中的支持与帮助。

由于我们的能力有限，存在的不足之处欢迎各位专家、读者批评指正。

编者
2011年1月

目 录

（上篇 西方美术鉴赏）

第一章 原始、古代美术	3
第一节 原始美术	3
第二节 古代两河流域的美术	7
第三节 古代埃及美术	9
第四节 爱琴美术、古希腊美术	12
第五节 古代罗马美术	19
第二章 欧洲中世纪美术	23
第一节 早期基督教艺术、拜占廷艺术和蛮族艺术	23
第二节 罗马式风格的美术	27
第三节 哥特式美术	29
第四节 晚期哥特式风格的美术	31
第三章 欧洲文艺复兴时期的美术	33
第一节 意大利文艺复兴时期的美术	33
第二节 北欧文艺复兴时期的美术	42
第四章 欧洲17、18世纪美术	46
第一节 17世纪意大利美术	46
第二节 17世纪佛兰德斯美术	49
第三节 17世纪荷兰美术	51
第四节 17世纪西班牙美术	54
第五节 17世纪的法国美术	55
第六节 18世纪的法国美术	57
第七节 18世纪英国和西班牙美术	65
第五章 19世纪的欧洲美术	68
第一节 法国浪漫主义美术	69
第二节 法国现实主义美术	70
第三节 法国印象主义、新印象主义、后印象主义美术	75
第六章 20世纪的艺术	81
第一节 第二次世界大战之前的现代艺术思潮与流派	83
第二节 20世纪50年代后的西方艺术	94
第三节 后现代主义艺术	101

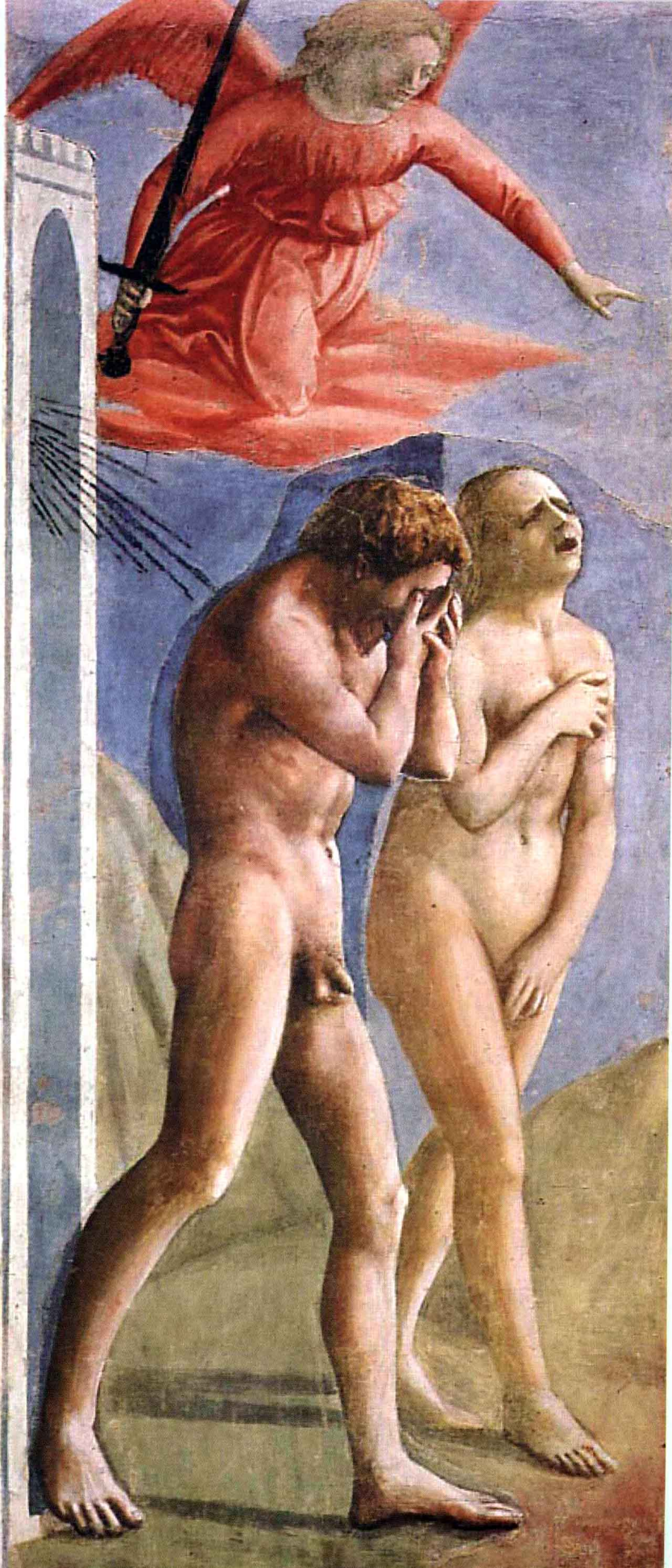
（下篇 中国美术鉴赏）

第一章 史前及先秦美术	107
第一节 史前美术	107
第二节 先秦美术	112
第二章 秦汉时期美术	116
第一节 绘画艺术	116
第二节 画像石与画像砖	119
第三节 雕塑艺术	120
第四节 书法艺术	123
第三章 魏晋南北朝时期的美术	125
第一节 绘画艺术	125
第二节 书法艺术	127
第三节 佛教美术	128
第四节 雕塑艺术	133
第四章 隋唐时期美术	134
第一节 绘画艺术	134
第二节 书法艺术	142
第三节 雕塑艺术	143
第五章 五代、两宋时期的美术	148
第一节 五代绘画艺术	148
第二节 两宋绘画艺术	152
第三节 书法艺术	159
第四节 宋代雕塑艺术	160
第六章 元代时期美术	161
第一节 绘画艺术	161
第二节 书法艺术	167
第七章 明清时期美术	168
第一节 明代绘画艺术	169
第二节 清代绘画艺术	173
第三节 明清版画、年画艺术	177
第四节 书法艺术	179
第五节 明清雕塑	179
参考文献	180

❧ 上 篇 ❧

西方美术鉴赏

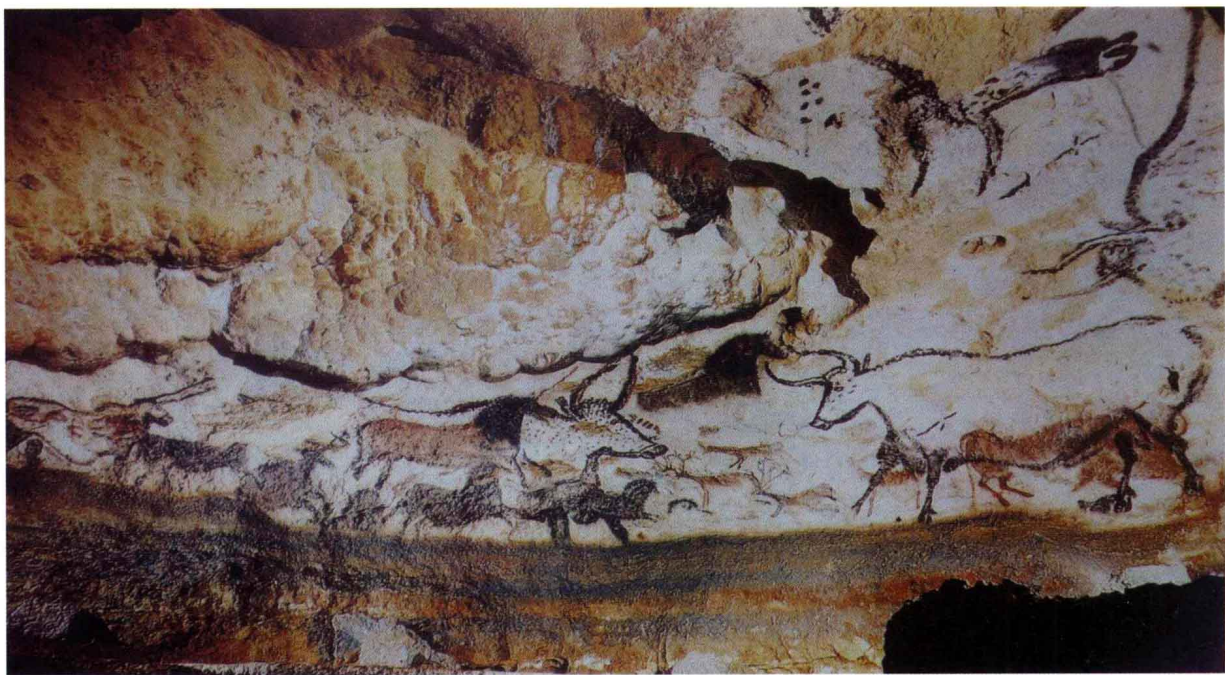

图1-1 拉斯科洞窟壁画 旧石器时期 法国

第一章 原始、古代美术

第一节 原始美术

人类的祖先大约在四百万年前完成了从猿到人的过程，二百万年前制造了最早的工具，五十万年前学会使用火，大约三万到一万年前，就有了绘画与雕塑。

考古学家根据早期人类制造工具的类型和所使用的材料，把人类最早的社会划分为石器时代和金属时代。石器时代又分为旧石器时代、中石器时代和新石器时代。原始美术分别属于这三个时代。

原始美术主要包括洞窟壁画、岩画、雕塑、建筑等类型。从已知的考古遗址的分布来看，这些遗址主要分布在欧洲各地。

一、旧石器时代的美术

旧石器时代的美术是目前人们知道的人类最古老的艺术，洞窟壁画和雕塑是这一时期美术的主要形式。当这些艺术品初次被发现时便使人们震惊不已，因为他们画得太好了，线条、比例、透视与细节的描绘使人们对它们的可靠性与年代十分怀疑，直到后来又发现了其它许多相关的证据，人们才得以确信。但问题是，原始人为什么要画画？目的是什么？为了欣赏吗？这个问题需要从艺术发生学的角度来谈。

在大约一万到三万年前，这个时期地球上的人类属于晚期智人阶段。主要类型称为克鲁马努人，旧石器时代的艺术就是他们创造的。他们的文化明显高于从前的文化，工具制作不仅种类较多、复杂完善，而且有的也非常精美。工具和武器上的惊人手工艺和艺术中的高度技巧，如果没有劳动分工很难达到。可以看出，这时的群体生活更有规律和有很高程度的组织性。

再来看看洞窟壁画，狩猎场面几乎是唯一的题材，植物和人物很少表现，同时在壁画的周围也发现了一些野牛和猛犸的泥塑模型，并用投矛戳断其肢体，壁画当中的一些野兽也被画成了受伤的样子。在某些洞窟中，壁画是在洞中最黑暗、最难以进入的部分的壁上和壁顶画的。还有很多的壁画相互重叠，在以前的画面上又画上新的动物形象。

显然，原始人画的这些画并不是为了欣赏而制作的，他们更看重的是制作的行为。对于旧石器时代的人来说，绘画是一项特别的、跟他们的生活息息相关的事务。“那些原始狩猎者认为，只要他们画个猎物图，大概再用他们的长矛或石斧痛打一番，真正的野兽也就俯首就擒了——屈恩”。现在的一些原始部落的民俗也证明了这一点，所以可以认为他们艺术的目的是为了使得狩猎变得容易而设计的一种巫术形式，画家本人也不是审美家而是巫师。在原始美术的研究中，“巫术论”是在学术界获得最广泛认同的一种理论（其他的理论还有“游戏论”、“劳动论”等）。

旧石器时代的美术主要包括洞窟壁画和雕塑。

洞窟壁画：这些洞窟主要分布在法国南部、西班牙北部等地区，另外在葡萄牙、西西里与俄罗斯平原也有发现。其中最重要的是法国的拉斯科洞窟和西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画。

拉斯科洞窟：1940年被发现，洞窟包括主洞（前洞）、后洞和边洞三个部分。前洞最大，长约30米，宽约10米。各洞之间有通道相连。洞内各处绘制了大量的野马、野牛、驯鹿等动物（图1-1）。有些动物形象很大，最大的一幅长达5.5米，颜色多用红、黑、褐、黄等色渲染。洞窟中的很多壁画相互叠压，最多的达十多层。绘画风格粗犷有力、动态强烈，一些动物描绘得生动准确，令人惊叹。

阿尔塔米拉洞窟：发现于19世纪下半期，位于西班牙坎塔布里连山麓。洞窟包括主洞和侧洞，绘画大多分布在侧洞内。著名的《受伤的野牛》（图1-2）就在这个洞内，洞内的岩壁和顶部画了大量的野猪、野牛、驯鹿等动物。它们在猎人的笔下有的奔跑，有的负伤。这些壁画线条准确，结构合理，即使我们今天看来也依然感到不可思议。很多图像相互重叠、覆盖，有些部分显得凌乱，显然这些画家们对于完成以后的作品漠不关心，表明了这些壁画对于原始猎人们来说具有某种特殊的功能。

图1-3 《维伦多夫的维纳斯》旧石器时期 奥地利

雕塑：旧石器时代的原始雕塑主要有两种形式：石板线刻与石、骨、象牙、木与泥土的立体雕塑。多以动物为主，体积不大，人物数量较少。在已发现的人物雕塑中，都是小型女性裸体形象。这些人物雕像的特点是：突出、夸张女性的生理特点。雕像的用处被普遍认为是作为神灵偶像而被用于崇拜的，代表作品是1903年在奥地利维也纳附近的维伦多夫发现的一尊10.8厘米高的小型女性裸体雕像，被称为“维伦多夫的维纳斯”（图1-3）（西方人通常把女性人体用“维纳斯”来命名）。作品的五官、四肢被省略、概括，但作为与女性生殖有关的乳房、腹部、臀部、阴部等部分却被强调和夸张，充分体现了人物雕像作为早期人类的原始崇拜功能。

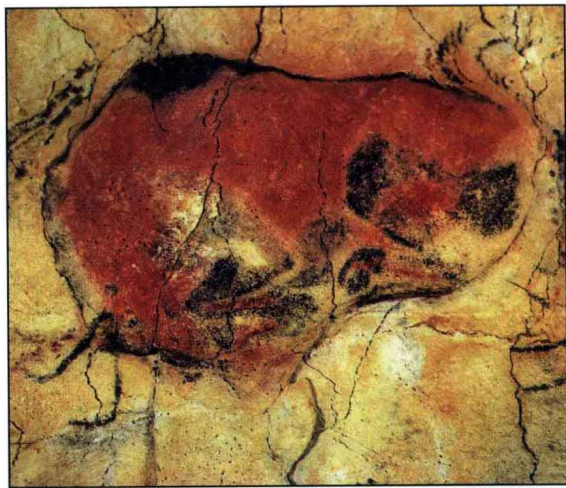

图1-2 《受伤的野牛》阿尔塔米拉洞窟壁画
旧石器时期 西班牙

二、中石器时代的美术

中石器时代人类的生存环境和生活方式同以前相比发生较大改变，原始宗教观念和思维已比较复杂，作为证据的原始美术同旧石器时代相比已发生了很大的变化。

地球气候由于冰河期结束而显著转暖，这时的绘画已由洞窟转到露天的山崖岩壁。工具的进步和捕获动物能力的增强，绘画中的动物形象已没有了旧石器时代洞窟壁画中的凶猛与野性，显得较为温顺。由于人们的生活方式发生了改变，人类活动开始成为绘画的主要内容，战斗、狩猎、采集野物的场面广泛出现。

中石器时代的美术主要是岩画，主要分布在北欧的挪威、瑞典、芬兰等地和西班牙东部的拉文特地区。其中以拉文特岩画最为著名。

拉文特岩画：位于西班牙东部的地中海沿岸，有四十多处遗址。岩画群以描绘人类活动为主要内容，其中以狩猎场景最为常见（图1-4），战争和原始崇拜的场景也常出现，体现了那个时期的人们较为复杂的社会生活和心理状态。绘画多为彩绘，也有一定数量的岩刻，在色彩上用色较单一，形象只求大的轮廓和剪影效果，同旧石器时代相比有很大的不同，显得比较简单，但这不能认为是绘画技巧的后退，因为“艺术发展史不是技术熟练程度的发展史，而是观念和要求的变化史——贡布里奇”。拉文特岩画代表了中石器时代艺术的最高成就。

三、新石器时代的美术

新石器时代是文字出现以前的文化的最后一个阶段，这个时代对于早期人类来说堪称一场革命，标志之一就是人类从狩猎进化到驯养动物与耕种阶段。人们终于不必像流浪汉那样靠着打猎与采集植物过日子了，这时的气候有利于发展灌溉农业，沃土、充足的阳光、水以及常规的四季循环，促成了新石器时代人们的新的生活方式。

农业生活是人类的一种全新的生活。人们开始定居，人口也大量增加，于是，新石器时代文化最重要的特点：制度，也随之发展。宗教是新石器时期所发展的最重要的制度之一。早期的宗教与其说是一种信仰，不如说是一种仪式。对于自然界的依赖（不管是对风调雨顺的乞求还是对自然灾害的恐惧），是原始宗教的基础，这种宗教仪式随着时间的推移变得更加复杂与固定。

随着农业的发展，人们依靠耕作土地来维持生活，一个更加高度的社会组织就是必要的了。于是，新石器时期的另外一个重要制度：家庭和国家也随之产生。同时，随着社会分工，早期的工艺与科学也得以发展。所有这些，都成为新石器时期艺术的基础和来源。

陶器、岩画和巨石建筑是这一时期美术的主要种类。其中，巨石建筑是最重要的成就。

陶器：陶器制造技术是随着农耕文化的发展而发展起来的，应用已较为广泛和普遍。在欧洲的葡萄牙、西班牙

图1-4 拉文特岩画 中石器时期

牙的北部地区都出土过带有花纹的陶器。

岩画：新石器时期的岩画同以前的岩画相比在风格样式上已经有了很大的变化，同早期的写实风格不同，这一时期的趋势是逐步的程式化、简约化、符号化。这跟当时的社会特点、美术作品的功能发生的变化相一致。

巨石建筑：是新石器时期美术的最重要的成就。当时的人们由定居而发展起来的公社生活，由祭祀、墓葬与原始宗教活动而得以加强，于是纪念性的建筑开始广泛出现。这些由一些巨大的石头构筑的纪念物被称之为“巨石文化”，是新石器时代最有代表性的艺术形式，在地中海诸岛到大西洋沿岸地区都有发现。这种石块建筑大致分为石圈、石柱、巨石坟墓和神庙4种类型，其中以英国南部的“斯通亨治”最为著名（图1-5）。“斯通亨治”意为“吊起来的石头”。这些巨大的石柱被准确地摆成4个圆圈，直径约105英尺，最高达23英尺。这是一项十分庞大而又艰苦的工程，也恰恰说明这项工程对于当时的人们所具有的重大意义。

关于“斯通亨治”建造的目的有多种说法，其中人们较为接受的是认为这座巨石建筑是太阳、月亮或蛇神的神庙。也有人认为是测定历法的气象台，因为在夏至的那天早晨人们会惊奇地发现，太阳会准确地从一块特殊的巨石上升起。但比它更小的装置不也会起到同样的作用吗？不管怎样，“斯通亨治”以其宏伟的结构、宗教的庄严和气势的壮美而引人注目。

图1-5 “斯通亨治” 英国

图1-6 苏美尔塔庙 约公元前2100年 伊拉克

第二节 古代两河流域的美术

大约公元前4000年左右，在两河流域地区（幼发拉底河、底格里斯河）的美索不达米亚平原首先出现文明之光，这里是人类文明的发祥地之一，随着楔形文字的发明，人类社会进入了一个有历史记载的时代。

那么为什么最早的文明在那里出现？又有哪些因素促成了他们高度发达的科学与艺术？

首先从地理因素开始。美索不达米亚平原是一块极其肥沃的土地，为人们提供了基本生存的条件。周围都是沙漠，人们的居住地没有过分的分散，人们的交往也就较为便利。河水的定期泛滥和外族的不断入侵（地势广阔，没有像古埃及那样形成天然的屏障），使他们的思想产生了深深的不确定感。另外随着人口的增加，生活方式也变得复杂，人为的因素也逐渐多起来。这些条件都促使它形成一个高度组织的社会管理机构，包括一系列的制度等，为科学与艺术的发展提供了必要的条件。另外，全年降水量稀少，土地需要河水灌溉，他们需要修建堤坝和灌溉系统，这些工程需要技术能力和社会合作。所有这些都深刻地影响着他们的思想和宗教。他们崇拜并侍奉神明，目的要在物质方面，保佑庄稼和生意兴隆，而不在灵魂方面，因此他们不相信有极乐的永恒的来世，而更看重法律。这些都推动着文明的形成和发展，也是他们产生高度发达的科学和艺术的基础。

两河流域地区的美术大致分为4个时期：苏美尔-阿卡德时期（公元前3500年～公元前2000年），巴比伦时期（公元前1900年～公元前1600年），亚述时期（公元前1000年～公元前612年），新巴比伦时期（公元前626年～公元前539年）。

一、苏美尔-阿卡德时期的美术

公元前5000年～公元前4000年，苏美尔人在这里定居，他们建造了最早的城市。苏美尔人统治的时间不长，由于各个城邦连年征战不休，后来又被阿卡德人所灭。苏美尔人实行神权政治，宗教在社会生活中占有重要地位，自然也深刻地影响着艺术。

苏美尔-阿卡德时期的美术主要包括建筑、雕刻和工艺美术。

建筑：砖、芦苇秆和沥青是主要的建筑材料，为了防水，在墙面镶嵌碎陶片，还能起到装饰的作用。苏美尔人最重要的建筑是塔庙，“乌鲁克塔”（图1-6）是塔庙的典型代表。

雕塑：这一时期的雕塑非常盛行，从已有的考古发掘来看可能用于宗教目的。人物雕像大都双手捧于胸前，姿态虔诚，表情专一。它们都有硕大的眼睛，用贝壳和石头做成，这是他们的雕塑非常鲜明的特点（图1-7）。后来在阿卡德人的统治下，又有了为帝王歌功颂德的雕像。代表作品有埃仕南纳方形庙中膜拜者小型雕像、《纳拉姆辛浮雕石板》等。

工艺美术：苏美尔人的工艺美术十分发达，留下了大量精美的工艺品，有兵器、器皿、首饰等。

二、巴比伦时期的美术

约公元前1950年阿莫里特人的闪米特族征服了这一地区，建立巴比伦帝国。他们承袭了苏美尔人的文化传统。巴比伦王国最鼎盛时期的国王汉谟拉比颁布了著名的《汉谟拉比法典》（图1-8），这部法典刻在一块黑色的玄武岩石碑上，上为浮雕，下部为楔形文字。浮雕的内容是太阳神向汉谟拉比传授法典的场景，太阳神的威严和国王的谦恭形成鲜明的对比。作品技法熟练，场面庄严。

三、亚述时期的美术

公元前10世纪，亚述高原上另一支闪米特人兴起了，史称亚述人。公元前9世纪，亚述人成为两河流域地区的霸主，史称新亚述帝国。这是一个崇尚武力的民族，在文化上虽然受苏美尔人的影响，但却没有苏美尔人对于宗教的态度，他们的文化是现世的，建筑、雕刻等艺术主要为世俗生活服务。亚述人不重来世，所以他们不修陵墓，把主要的兴趣都

放在了修建豪华的宫殿上面，这是每代国王都喜欢做的事。萨尔贡二世宫殿是其最重要的代表，这座宫殿还兼有一些军事的功能。门口两侧有一对4.2米的守护神人首双翼牛雕像（图1-9），造型极其威武雄壮，雕刻精美。

浮雕是亚述人艺术的特色，题材广泛，有战争、狩猎、宫廷生活等（图1-10）。《垂死的母狮》（图1-11）表明了他们艺术所达到的高度，受伤的母狮挣扎咆哮的刻画十分生动。

亚述人的艺术是古代两河地区的高峰，但兴起和衰落都是突然的，由于资料有限，这是一个待解的谜。

图1-8 汉谟拉比法典石碑 约公元前1760年 高2.24米 伊拉克

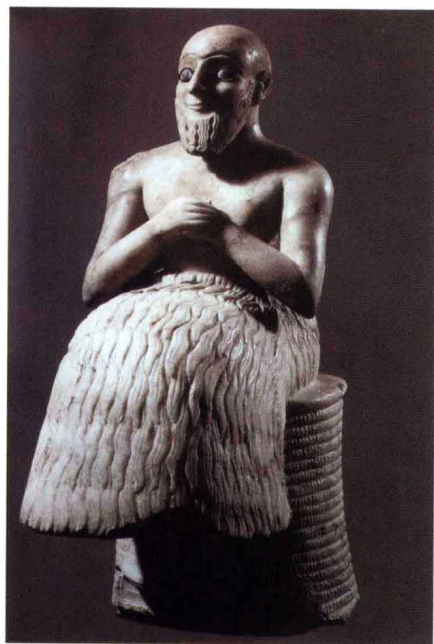

图1-7 苏美尔雕像 约公元前2600~前2300年 高52.5厘米

图1-9 人首双翼牛 公元前721年~前705年 亚述

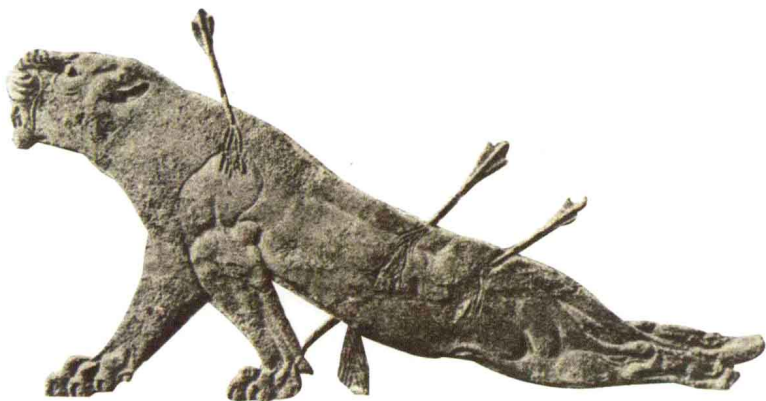

图1-11 《垂死的母狮》公元前650年 亚述

图1-10 浮雕 亚述

四、新巴比伦美术

公元前612年亚述帝国灭亡。公元前626年迦勒底人建立新巴比伦王国。他们艺术的成就体现在巴比伦城的建筑上，这是古代世界上最伟大的城市。它的正门即伊什塔尔门是保存最完整的建筑，墙上的彩色釉砖，在深蓝色的背景上镶嵌着橙黄色、白色、浅蓝色的狮子、公牛和神兽等图案，呈现出精美的装饰效果，他们庞大、豪华，体现了当时城市的繁荣。

第三节 古代埃及美术

古埃及文明是人类古老的文明之一。古代埃及的版图狭长，是一个约1000英里长、只有几英里宽的国家，尼罗河贯穿全境，“埃及是尼罗河赐予的礼物——希罗多德”，是这条狭长的绿洲滋润出古埃及灿烂的文明。

埃及在地理位置上处于封闭的状态，它的周围是沙漠、高山、海洋，仅东面有苏伊士海峡与亚洲相通，这些自然的屏障，使它不像两河流域地区一样经常遭受外族的入侵，也使得埃及在政治、经济和文化上处于相对稳定的状态。埃及文明的这种稳定和保守的特点使它延续了三千年之久。

古埃及农业发达，尼罗河水的定期泛滥带来大量的沃土，农产富饶，这是一切文明产生的基础，使它很早就产生了文化的萌芽，包括一套以习惯为基础的法律及文字体系。农业文明的政治特点是专制制度。公元前3000年左右，埃及开始了统一的王朝时期，先后历经了古王国、中王国和帝国时期（新王国时期）。古埃及是典型的奴隶制专制国家，各个王朝的国王被称为“法老”，法老被视为伟大的太阳神之子。古埃及的社会结构就像他们最伟大的建筑“金字塔”一样，最顶端是法老，然后是祭司阶层，再次是地主和贵族，最底层自然是农夫。法老被看作神，集各种权力于一身，他担负着维持宇宙平衡、管理社会秩序、统治着人民生活的所有方面。

宗教在古埃及社会中具有绝对主导地位，几乎任何事情都受它的影响，尤其是艺术，是宗教的一种表现形式。政治方面也几乎是一种神权政治。在古王国时期，太阳崇拜是法定的宗教体系。古埃及人相信“灵魂永生”，肉体死后灵魂不灭。“来世”观念在中王国时期充分发展，因此，千方百计的阻止遗体的毁坏，尸体不仅要制成木乃伊，还要用大量的资财给他们的木乃伊提供生活必需品，修建庙宇和陵墓，为他们的灵魂提供永久的住所。

社会文化的封闭保守状态和宗教的统治地位深刻地影响着古埃及的艺术，也决定着埃及的艺术。埃及的艺术是宗教的表现形式，也使得它三千年来稳定少变，严格的程式化是最重要的特点之一。对于古埃及人来说，艺术不是给人欣赏的，他们艺术的目的只有一个：关注死者的灵魂。他们修建巨大的金字塔是为了使法老的灵魂得到永生，他们制作雕像是为了帮助死者的灵魂寄生于雕像之中。在古埃及，雕刻家一词本意就是“使人生存的人——贡布里希”。浮雕和壁画也同我们今天所理解的概念不同，它是服务于另外一种目的，即重要的不是好不好看，而是完不完整，所以艺术家们只是立足于画面的内容能够保证一个人在死后的生活能够跟生前一样，他们所应具有的不仅仅是技术和形式的能力和知识，更重要的是对那些内容的意义的知识。规则和程式就是艺术家的语言。

图1-12 金字塔 古王国时期 埃及

图1-13 木乃伊 公元前3~2世纪 埃及

一、古王国美术

这一时期的美术最有代表性的是建筑和雕刻。

建筑：“在大多数文明中，一旦社会的利益被置于社会成员的利益之上，建筑就立即成为最典型最完美的艺术”（《世界文明史》商务印书馆 第一卷52页）。金字塔（图1-12）是古王国最重要的建筑类型，它是法老的陵墓，同其他艺术门类一样，是以宗教信仰作为基础的。在古埃及的观念中，陵墓是永久的栖身之地，它比宫殿还重要。法老被认为是掌握最高权力的神人，在他死后，灵魂可以永久的存在下去，于是把尸体制成木乃伊（图1-13）放入石棺当中，在墓中放入雕像“使之生存”。通过浮雕和壁画（图1-14），使他死后的生活一切照旧，通过金字塔，使他的生命在另一个世界中延续。

图1-14 墓室壁画 十八王朝(新王国时期) 埃及

金字塔的建造是一种信仰行为，其永恒、坚固是古埃及人的理想表达。质朴、简洁的风格成为人类有史以来最重要的遗产之一。

雕塑：古埃及的雕像是建筑的附属品。胡夫的继承者哈夫拉的金字塔前的狮身人面像、陵墓的守护者斯芬克斯（图1-15），是埃及历史上最大最古老的室外雕刻巨像。它由整块岩石雕成，雕像全长57米，最高处距地面有20米。斯芬克斯面向太阳，狮身部分象征永生（在古埃及法老死后，常用狮皮把身体包裹起来）。人面被认为是被奉为神灵的胡夫的儿子、国王哈弗拉的头像。这座巨型雕像虽然历史久远、风沙侵袭，加上战火的破坏，已变得残破不堪，但其神态仍在神秘莫测中尽显王者的威严。

古埃及雕像的含义不难理解，它目的明确，只为永生。其刻板的程式有助于永恒和稳定。古王国时期的杰出雕像《门考拉夫妇立像》（图1-16）、《书吏凯伊像》（图1-17）等都严格的遵循着程式化原则：身体直立，面向前方，着重刻画头部，其他部分简略，面部写实，眼圈描黑，面无表情。古埃及人认为这样的形象可使人乃至整个民族能够在命运的反复无常中能井然有序，永远的镇定沉着。

浮雕和壁画：古王国时期的壁画尚处在初级阶段，数量不多，但也建立起一套基本程式。就是正面律，通过带状结构排列物品，而且不留空白。人物按等级安排比例大小和构图位置，颜色严格分类。

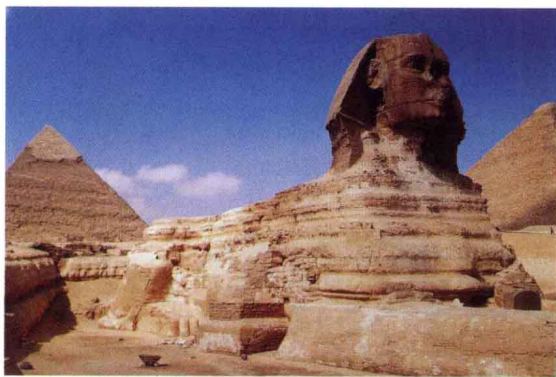

图1-15 狮身人面像 古王国时期 埃及

图1-16 《门考拉夫妇立像》古王国时期 埃及

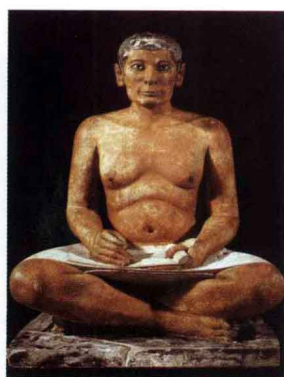

图1-17 《书吏凯伊像》古王国时期 高53.7厘米 埃及

二、中王国美术

中王国时期是个战乱频繁的时期。动荡不安的社会环境也反映在它的艺术当中,虽然出现了一些变化,但古埃及人稳定而保守的性格特点,使他们的艺术风格在总体上仍遵循着古王国的传统,艺术成就远不如古王国时期。

建筑:中王国时期的建筑不再是宏伟的金字塔,取而代之的是神庙。埃及神庙的特点是规模宏大。这一时期重要的神庙是门图普太普享殿,由两层平台相叠而成,顶上的结构呈金字塔形,周围有廊柱。中王国建筑的另一个特点是在神庙享殿入口处的两侧开始出现了方尖碑(图1-18),正方形底座,整体造型像一把宝剑,尖形象征着太阳的光辉,碑身刻有国王的名讳、封号。

壁画:在中王国时期的陵墓中,壁画逐渐流行,依然遵循着传统的程式化原则。在墓室的墙壁上有计划的排列着主人的爱好和生活的需求,内容有划船、打猎、捕鱼、游戏、听音乐、舞蹈、侍女和男仆在做着家务。艺术家使死者的生活跟生前一样,在这个永久的住所当中使生命得到延续,灵魂得到永生。值得注意的是,虽然在程式上遵循传统,但在壁画的表现风格上与古王国时期相比显得更加活泼、生动。在霍姆荷太普王子墓壁画《饲养羚羊》中尤其明显,在构图和人物处理突破了一些严格的程式而显得与众不同。

三、新王国美术

新王国时期中央集权统治重新巩固,这一时期被称为帝国时期。国势强盛,经济空前繁荣,进入了古埃及艺术史的黄金时代。在第十八王朝时期,法老阿蒙霍特普四世进行了一场宗教改革。在他看来,只有一个神至高无上,即太阳神“阿顿”,主张崇拜太阳神。他仿照神的名字把自己叫作“埃赫纳顿”。在改革期间,他打破了许多有古老传统的习俗,使艺术也一度摆脱传统的程式束缚,出现了生动而新奇的面貌。但埃及艺术的这种新的趋向并没有持续很长时间,他死以后,他的儿子图坦卡门朝代又恢复了过去传统。

建筑:新王国时期,建造了大量的神殿、享殿、方尖碑等纪念性建筑。它们大多规模宏大,在底比斯附近的卢克索尔神庙(图1-19)和卡纳尔克神庙是新王国时期的重要建筑。这是一个庞大的建筑群,庙宇的平面图显示:一条通行的林荫路,两旁排列着一些斯芬克斯,引向两个塔门,进口处有方尖碑,接着是一个露天的庭院。卡纳尔克神庙的圆柱大厅有石柱134根,每根柱子的直径3.5米,长21米,分16行排列,柱头是纸莎草花形,可以站立100个人。殿内光线幽暗,显得幽深而神秘。

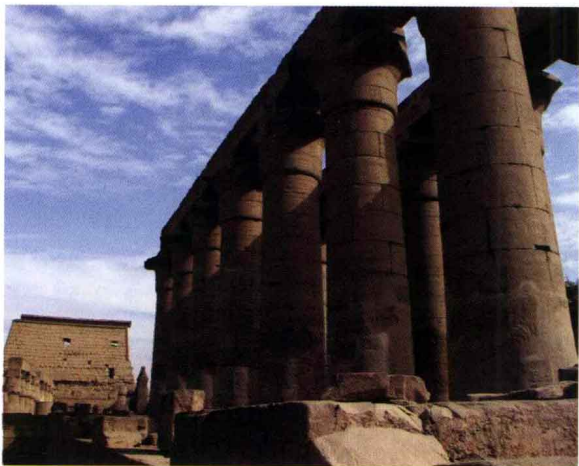

图1-19 卢克索尔神庙 新王国时期 埃及

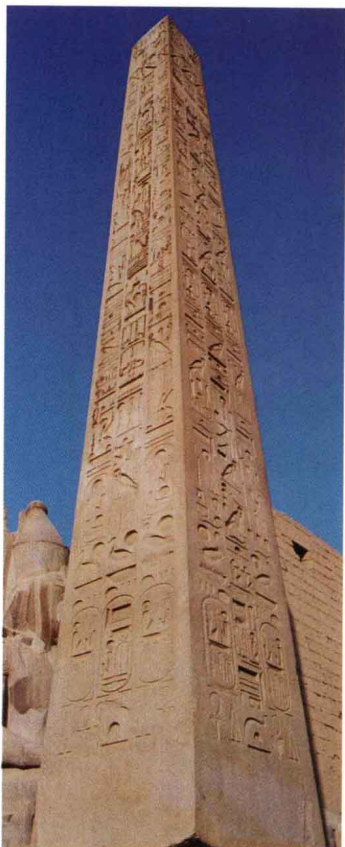

图1-18 方尖碑 中王国时期 埃及

雕刻:新王国时期,雕刻又出现新的繁荣,出现了真人大小的雕像和巨人雕像,作品也开始打破了古王国时期的雕刻法则,刻画的重点并不仅仅是脸部,而扩大到手和脚,最为突出的是埃赫纳顿时期的新风格。《埃赫纳顿像》典型地体现了经宗教改革的法老在艺术趣味上新的尝试,没有了以前的法老像的那种神圣、刻板的尊严气派而把他表现得很真实,包括他的缺陷。《纳菲尔提提王后像》(图1-20)是埃赫纳顿妻子的肖像,完全没有了以前雕像的刻板神态,而显得自然、清纯、柔美而生动。

壁画:新王国时期的壁画也出现了焕然一新的面貌,它主要用来装饰宫殿庙宇和陵墓,具有明显的世俗性。这时的作品风格自由多样而不像古王国时期的僵硬和呆板。

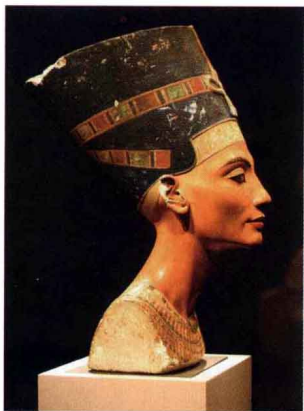

图1-20 《纳菲尔提提王后像》高50.8厘米 新王国时期 埃及

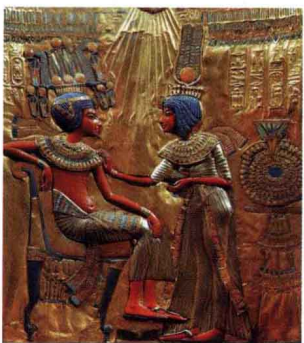

图1-21 《图坦卡门和王妃像》高53.3厘米 新王国时期 埃及

图坦卡门墓出土的宝座浮雕《图坦卡门和王妃像》(图1-21)显然是世俗生活的场景:国王坐在椅子上,王妃把手放在他的肩上,个子也不比他矮,太阳神被表现成金球,正在伸手向他们赐福。图坦卡门是埃赫纳顿的儿子,这幅作品无疑是埃赫纳顿时期的延续。这种自然清新的风格随着埃赫纳顿的去世又逐渐地恢复了以前的传统,在以后的一千多年里,以前的信条又重新成为艺术家创作的模式。

第四节 爱琴美术、古希腊美术

一、爱琴美术

希腊文化的起源是“爱琴文化”(或称克里特——迈锡尼文化)。爱琴文明是航海者的文明,其根据地在克里特岛,从那里传播到希腊大陆和小亚细亚。爱琴海岛屿星罗棋布,气候温和,但土地有限,使他们不能像两河流域和埃及人那样通过土地获得繁荣。但是通过航海和贸易,克里特成了一个城市兴旺、与周围文化发达地区频繁接触的工商业国家。

最能显示出爱琴海民族文化的活力和自由的是他们的艺术。通过德国商人施里曼和英国考古学家伊文思在19世纪末和20世纪初先后在这里进行的考古发掘证明,他们在文化艺术方面取得了辉煌成就。在这些发现中,米诺斯宫(以传说中的米诺斯国王来命名)是最重要的成果。米诺斯宫是一个庞大而复杂的建筑群,占地约二公顷,宫殿结构复杂、层次多变,被人称为“迷宫”。采光、供水、排水、通风都有完备的设施。克里特的建筑形式着重实用,讲究室内的舒适,不求外表的美观。房屋的墙壁上饰以精美的壁画,绘画是爱琴世界的艺术巅峰。从这些绘画中,在某些方面可以看出埃及人的影响,但更多的是显示出克里特人的卓越才华、协调匀称的把握、戏剧性情节的禀赋和捕捉实物典型情境的感觉。

随着希腊大陆上的迈锡尼人的崛起,他们夺取了米诺斯人在海上的霸权。但迈锡尼人是在更严酷的环境中成长的,他们的建筑有很强的军事防御目的,《狮子之门》是他们重要的文化遗存。

爱琴文化与他们陆地的邻居、其他帝国的社会制度、文化特征迥然不同。作为航海探险家的个体从事活动(而不是与农业文化中具有高度组织的严密的社会关系中的无个性特征的人们的活动方式相同),独立和自信是这些航海者的性格特点。他们是不受专制暴君的统治和宗教严格控制的少数古代文明之一。这在他们的艺术中得到充分的体现,他们的艺术不是替统治者歌功颂德,也不是宣扬宗教教义,而是表现普通人怎样喜爱周围的美。他们的独立自信、勇于探险、追求富裕、主张利己主义、热爱生活、勤于实验的性格和追求自由精神的观念深刻地影响了后来的希腊人。

希腊民族的亚利安人在公元前12世纪由陆路过来,占领了伯罗奔尼撒半岛及各个岛屿。他们接受了航海者对于人与社会的观念,这些观念影响着他们艺术和科学的成就。

二、古代希腊美术

古希腊是欧洲文明的发源地,欧洲文化乃至整个西方的精神,都是在古希腊人所创造出的辉煌文化中发展出来的。“其文化最能鲜明地反映出西方精神的楷模者是希腊人”。“是特别属于西方的几乎所有理想的奠基者”(《世界文明史》商务印书馆 第一卷,208页)。

古希腊艺术的形成、发展与其社会历史、民族特点、自然条件有着密切的关系。希腊多山,土地贫乏,这些自然条件都决定了希腊的经济形式。希腊大陆及其岛屿通过海上与亚洲、非洲、欧洲等地区有频繁的联系,使它的航海和贸易十分发达,这一方面塑造了希腊人的坚强意志,勇于追求理想的积极性格,一方面也使它能够接触到两河流域、埃及等地区文化的机会。希腊一直没有形成一个专制的统一政权,而是各个独立的城邦国家,各个城邦国家实行的是