

二十一世纪美术教育丛书

■ 陈洛加 著

外国美术史

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
全国高等学校美术专业课程教材

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

教育部体育卫生与艺术教育司审查通过
全国高等学校美术专业课程教材

外国美术史

■ 陈洛加 著

西南师范大学出版社

二十一世纪美术教育丛书

图书在版编目(CIP)数据

外国美术史 / 陈洛加著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2005.4

新世纪美术教育专业必修课教材

ISBN 7-5621-3335-2

I. 外… II. 陈… III. 美术史—外国—师范大学—教材 IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 030915 号

外国美术史

著 者: 陈洛加

责任编辑: 王 煤

装帧设计: 梅 子

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南师范大学校内

邮 编: 400715

经 销: 新华书店

制 版: 重庆海阔特数码分色彩印有限公司

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/16

印 张: 12.5

字 数: 370 千字

版 次: 2005 年 8 月第 1 版

印 次: 2005 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5621-3335-2 / J · 317

定 价: 38.00 元

总序

西南师范大学出版社出版的《21 世纪美术教育丛书》几年前已开始分别以教材的形式出版，有的已再版数次，销路颇畅，读者反映颇佳。最近被教育部体育卫生与艺术教育司审查通过，定为全国高等学校美术专业课程教材。为适应美术专业教学发展的需要，我社根据教育部 2005 年 3 月颁布的关于《全国普通高等美术学（教师教育）本科专业课程指导方案》的基础上进行新的调整。有《外国美术史》、《素描》、《水彩画》、《水粉画》、《艺术概论》、《雕塑》、《中国民间美术鉴赏》、《艺用人体解剖》、《版画》等，以及美术各类选修课教材。

新改版的作者队伍来自清华大学美术学院、中国美术学院、西南师范大学美术学院、四川美术学院、南京师范大学美术学系、华南师范大学美术学系等全国十几所艺术院校，撰稿人都是身在教学第一线，对所写学科有多年的教学经验，有长期的学术积累。其中有博士生导师、教授、中青年业务骨干。因此，每一种教材都有很强的实用性，同时具有较高的学术价值。

这套教材有几个突出特点：

一是它的前瞻性。从科目设置到撰文，都着眼于面向 21 世纪。设计在目前越来越显示出其重要性。为适应形势需要，本套教材根据新《课程方案》的设置，增添了设计类科目教材多种，即《现代西方设计概论》、《设计素描》、《设计色彩》、《立体构成》、《平面构成》、《商品包装设计构成》、《书装设计构成》等，占全套教材的 1/5 强。这里只是要说明全书的策划者所具有的前瞻性的思想意识。在撰文过程中，所有的作者都力求融合新知识、新思路，使自己的著作对读者有新启示。有些作者是由欧美留学归国的，或数次出访欧美的，他们直接汲取了西方文化。暂时没有机会出国的作者，在当今信息十分发达，很容易获取新知识的条件下，他们也都努力汲取西方文化中有益

的东西，使自己的著作具有一副新的面孔。这些都是为了赶上世界潮流，与世界接轨，以适应改革开放的需要。

二是它的系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目，这套教材几乎都关照到了。从基础训练的素描、速写、色彩、设计，到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法等，应有尽有。而每一种教材也都力求完整系统，以使读者对该教材首先把握住总体，在这个前提下，再为读者提供本专业的具体知识。

三是它的可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。该套教材深入浅出，通俗易懂，可赏可读，已成为突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概念、美术史等理论性很强的专题，读者也不会觉得诘屈聱牙，难以卒读，而是朗朗上口，余味颇浓。再加上设计装帧的现代意识，书中图文并茂，印刷精美，很富有吸引力。

当然，这套教材也同其他教材一样，并不是十全十美的，也存在一些不足，需要不断改进。这套教材，已不仅仅是西南师范大学一家的事情，在某种意义上说，它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情，因为它的使用面已经覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信，在参与编写单位的支持下，在撰稿专家的共同努力下，在整个美术界专家和同仁的共同关怀下，该套教材一定会越来越完美。

应出版社之邀，写上了上述一些看法，是为序。供广大读者参考。

首都师范大学美术系教授、博士生导师 李福顺

21 世纪美术教育丛书编审 委员会委员

(排名不分先后)

丛书策划：宋乃庆 王 煤

孙志钧	首都师范大学美术学院	院长	教授	■
秦秀杰	东北师范大学美术学院	副院长	教授	■
李 岗	哈尔滨师范大学艺术学院美术教育系	主任	教授	■
康书增	新疆师范大学美术学院	副院长	教授	■
李桂金	天津师范大学艺术学院美术系	主任	教授	■
陈 航	西南师范大学美术学院	院长	教授	■
周安平	西南师范大学出版社	社长	编审	■
陈和西	湖南师范大学艺术学院	院长	教授	■
李向伟	南京师范大学美术学院	院长	教授	■
黄丽雅	华南师范大学艺术学院	主任	教授	■
何平静	广西师范大学美术系	主任	教授	■
张玉泉	西北师范大学敦煌艺术学院	副院长	教授	■
何 洁	清华大学美术学院	副院长	教授	■
赵 健	广州美术学院设计分院	院长	教授	■
张 弘	广州美术学院美术教育系	主任	教授	■
余国华	福州大学厦门工艺美术学院	副院长	教授	■
张小鹭	厦门大学艺术学院	副院长	教授	■
汪晓曙	广州大学艺术学院	院长	教授	■

作者简介

陈洛加，女，教授，现任教于北方交通大学建筑系艺术设计专业。中国美术家协会会员，北京水彩画会会员，中华美学学会会员。

1982年毕业于西南师范大学美术学院油画专业，1984~1985年在中央美术学院研究生班学习，1995~1996年在中国社会科学院哲学所美学室做访问学者。

多年来一直在高校从事美术技法 and 美术理论的教学与研究工作，同时从事水彩画创作与研究。

绘画作品曾参加过国内外各种美展并获奖，主要参加有：“中国——韩国水彩画展”、“澳大利亚国际女艺术家展”。绘画及雕塑作品曾在《人民日报》等报刊杂志上发表。出版有《外国美术史纲要》、《美术鉴赏》等著作，获得过国家教委及四川省社科奖、铁道部优秀教材奖。在《世界美术》、《美术观察》等刊物上发表过论文、译文。

陈洛加

			序言
第一章		02	人类童年时代的艺术——原始及古代艺术
	第一节	02	原始艺术
	第二节	05	古代埃及艺术
	第三节	10	古代两河流域艺术
	第四节	15	古代印度艺术
	第五节	17	爱琴文明与古代希腊艺术
	第六节	30	古代罗马艺术
第二章		36	宗教与艺术——中世纪艺术
	第一节	37	欧洲中世纪艺术
	第二节	45	伊斯兰教艺术
	第三节	48	佛教艺术
第三章		50	科学与艺术——欧洲文艺复兴时期艺术
	第一节	51	意大利文艺复兴艺术

	第二节	71	北欧及法国文艺复兴艺术
第四章		80	辉煌多姿的艺术——17、18世纪欧洲艺术
	第一节	81	17、18世纪意大利艺术
	第二节	84	17世纪法兰德斯艺术
	第三节	86	17世纪荷兰艺术
	第四节	89	17、18世纪西班牙艺术
	第五节	93	17、18世纪法国艺术
第五章		100	流派纷呈的艺术——19世纪以法国为中心的艺术运动
	第一节	101	新古典主义艺术
	第二节	105	浪漫主义艺术
	第三节	109	现实主义艺术
	第四节	115	印象主义艺术
	第五节	127	雕塑艺术
第六章		130	不同国度的艺术——18、19世纪英、俄、美艺术

	第一节	130	英国艺术
	第二节	137	俄罗斯艺术
	第三节	143	美国艺术
第七章		146	艺术新探索——西方现代艺术
	第一节	147	19 世纪末的西方现代艺术
	第二节	150	20 世纪上半叶的西方现代艺术
	第三节	164	20 世纪下半叶的西方现代艺术
		176	复习思考题
		179	外国美术史学习方法及答题技巧
		181	参考书目
		183	常用色彩中英文名称对照表
		184	油画国际标准尺寸表
		185	插图索引
		188	外国美术史比较年表

序言

外国美术史

WAIGUO MEISHU SHI

一部美术史既是社会历史发展的形象化记录，也是人类不同视觉方式的展现。它历史性地解释和叙述世界美术的变迁和发展，探讨艺术同社会历史和其他文化现象的关系，阐释艺术风格流派同人的审美心理发展的关系，记述并品评艺术家的创作和作品。

外国美术史应包括除中国以外的世界美术史，但从我国目前的研究状况和掌握的资料等实际情况出发，本书仅以欧洲美术史为主要线索。

一部外国美术史上下数千年，涉及各种艺术思想、众多的风格流派以及国名、地名、人名，怎样才能在有限的时间内取得良好的学习效果呢？学习的关键是把握大的线索和趋势，从历史唯物主义的角度和审美的高度，以一种开放的态度去品评艺术家和艺术现象。

以西方美术史为例，纵观西方美术的整个发展历程，我们可将它划分为两个大的阶段去把握。从古希腊到19世纪中叶法国印象派的产生作为第一阶段。这一阶段的西方艺术以模仿写实为主流，可称之为传统西方艺术。其中古典艺术的影响尤为深远，从中可以看到古典艺术发展的三个高潮：古希腊罗马时期；意大利文艺复兴时期；欧洲的19世纪。第二阶段则从19世纪下半叶的后印象派开始，至现当代的西方艺术。它花样翻新，面貌多样，总的趋势是突破了客观模拟自然的传统艺术观，走向主观精神的表现，建立了全新的艺术观念，形成了一个开放的、多元化的艺术局面，这个阶段我们称之为西方现代艺术。

如果我们将视点从“古典和模仿写实”的角度移向“表现性”的角度去审视西方艺术发展，就会看到原始时期艺术、欧洲中世纪艺术和西方现代艺术都带有较强烈的表现特征。艺术家不是纯客观地再现自然，而是在创作中加入了更多的主观情感因素，它同样是非常感人的。

本书在编写中突出了下面几个特点：

第一，基本按照历史的发展线索叙述各时代各国的艺术发展变化，但不严守年代顺序，而是将艺术发展归纳为风格、流派、样式、民族四个方面进行阐述。力求层次分明，线索清晰。

第二，强调对美术作品的鉴赏。在介绍艺术家和风格流派的同时，本书把一些有代表性的作品一一作了分析，偏重从审美的角度去赏析作品。学习美术史不仅要了解艺术发展的过程，记住一些艺术流派和作品，更重要的是培养和提高我们的艺术鉴赏能力。

第三，现代艺术占有较大的比重。西方现代艺术已经发展百余年而经久不衰，有其存在的合理性。可以说它是西方现代哲学、现代工业社会、现代人的心理和精神发展的必然产物。只要我们站在正确的立场上，取其精华、去其糟粕，通过它了解西方人的艺术观和价值观，了解西方现代艺术的新思想、新角度、新材料和新手法，无疑对拓展我们的思维和视野都大有裨益。

为了方便自学者，本书在最后还附有比较年表、思考题、主要参考书目、学习方法和答题技巧等内容。

图1-1 野牛 西班牙 约公元前15000年
阿尔塔米拉洞壁画

第一章

人类童年时代的艺术 ——原始及古代艺术

第一节 原始艺术

人类文字出现以前的年代，称为史前。这是一个约持续数百万年的、漫长的人类黎明时期。它混沌、迷茫、神秘，笼罩着猜不透的谜，使一代代智者、学人困惑茫然。学者们根据人类生产力的发展，最终将这混沌的史前时代划分为旧石器时代和新石器时代。旧石器时代是人类狩猎和采集的时代，它包括早、中、晚三期。新石器时代是人类农耕和畜牧的时代，陶器出现，人类开始了定居生活。

根据迄今为止的考古发掘成果和科学的碳14测定，我们得知人类最初的艺术活动产生于旧石器时代晚期，即距今30000年~10000年之间。欧洲大陆旧石器时代的美术主要包括洞窟壁画和小型器物艺术，这也是地球上人类最早的艺术。新石器时代的欧洲没有能和旧石器时代媲美的绘画和雕刻，主要艺术遗迹是巨石建筑。20世纪60年代以来，在土耳其、巴勒斯坦一带又发现了不少新石器时代人类的建筑和雕刻遗迹。

一 旧石器时代的艺术 (距今约 30000 年~10000 年)

19 世纪以前,人们以为欧洲艺术始于古希腊。直至 19 世纪下半叶,由于一次意外的发现,才改变了人们的看法。

1879 年夏天,一位名叫索特乌拉(Altamira)的西班牙工程师带着四岁的小女儿来到西班牙北部桑坦德山区的阿尔塔米拉洞收集化石。女儿对父亲的工作不感兴趣,独自在洞中探寻玩耍。她看见一个低矮的洞口便径直爬了进去,当她划亮火柴,一只圆瞪着双眼的公牛突然出现在她的面前,小姑娘吓得大叫起来,就这样,举世闻名的史前洞窟壁画被发现了!

此后经过系列的考古发掘,人们又发现了分布于比利牛斯山脉另一侧,法国南部的原始洞窟壁画和其他原始艺术品。后来在考古史上,人们把法国南部和西班牙北部这一地区称为“法兰科-康塔布连”美术圈。把旧石器时代的美术发展分为三个文化期:奥瑞纳、梭鲁特和马格德林。

旧石器时代晚期的艺术主要包括两大类:洞窟艺术和器物艺术。

1. 洞窟艺术

洞窟艺术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,显示了较高的写实能力。洞窟艺术中最具有代表性的是西班牙北部的阿尔塔米拉洞和法国南部的拉斯科洞。

阿尔塔米拉洞(Altamira)

这是西班牙工程师索特乌拉及其女儿于 1879 年发现的,是一座长约 300 米的大洞,位于西班牙北部山区,著名的史前洞窟壁画就绘于主洞顶部。这块洞壁长约 14 米,宽约 9 米,绘有 20 余只栩栩如生的史前动物形象,包括野牛、野猪、母鹿、马和狼等。他们姿态生动自然,或奔跑,或静立,或倒地。其中最有名的是“受伤的野牛”这一形象(图 1-1)。这只用红褐色渲染而成、有一定明暗的野牛,已经受伤倒地,做着最后的挣扎,展示了动物的力量和威严,给人留下深刻的印象。人们发现,这些动物形象的轮廓全是用坚硬的燧石刻画出来的。

这些绘画线条流畅、生动、写实。然而它们竟然出自 15000 年前的原始人类之手,实在令人惊叹不已!可令人疑惑不解的是:所有的动物形象都被重重叠叠、杂乱无章地绘在洞壁上,它们身上或身旁印有人的手印,或者标有箭头。今天较令人信服的解释是,这些画不是出于娱乐或游戏的目的,而是某种祈求狩猎成功的仪式所留下的痕迹。原始人类相信,通过仪式给动物画上标记、按上手印,就能获得真正的猎物。

拉斯科洞(Lascaux)

位于法国南部蒙底涅,于 1940 年被几个少年偶然发现。此洞包括 3 个较大的洞和连接洞的长通道。洞顶和岩壁上绘有大量的野马、鹿、牛等原始动物。它们大概是距今 30000~14000 年间的数代原始人类绘制的。壁画往往用红黑两色渲染出明暗和体积,其姿态充满生动粗犷的节奏感,该洞窟壁画最引人注目的是人类形象的出现。壁画中的人类都把自己装扮成动物的样子,头戴动物面具,或饰以动物头饰或尾饰,出现在动物群中,这在史前壁画中相当罕见。

此外,在瑞士、比利时、意大利等国境内也有类似的动物壁画被发现。

2. 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,经过加工装饰成为工具和其他一些用品。这些物品中最具代表性是女性小雕像,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,比洞窟壁画分布更为广泛。

图 1-2 石维纳斯 奥地利
约公元前 25000 年~20000 年 石雕
高 11 厘米

石维纳斯(图1-2)

这是出土于奥地利维也纳附近维林多夫的小型女性石雕像,用石灰石雕刻而成,高11厘米。她肥胖矮小,一头团成圈形的卷发,面部看不到五官,细弱的双臂放在硕大的乳房上,臀部和腹部格外丰满而突起。双腿短小,未雕出脚部,也没有其他更多的细节。整件雕像象征着旺盛的生育力,是这类多育女性形象中最有特色也最令人难忘的一件雕像。女人怀孕生育,对旧石器时代的原始先民来说是不可思议的奇迹。一个部落能否壮大和生存下去就取决于这种奇迹。先民心目中理想的权威女性形象,并非婷婷玉立的少女,而是最具有女性生育特征的母神,于是今人戏谑地称它为“石维纳斯”。人们在欧洲各地先后发掘出来类似的雕像。它们体积都很小,可能是原始人随身携带的护身符。这件作品大约制作于25000年~20000年前。

3. 艺术起源的假说

上面介绍的那些奇特丰富的旧石时代晚期艺术品,引出了人们许多深切的思考。为什么它们都恰好产生于旧石器时代晚期,都主要分布于比利牛斯山麓,都深藏在幽暗的洞穴之中呢?那些壁画上的手印和箭头又意味着什么?是什么样的社会因素和心理动力促使原始先民去进行艺术创造的呢?

学者们经过了大量的分析,提出了许多推断和假说。本世纪以来,西方最有势力的艺术起源学说是巫术说。

距今约30000年前,地球正经历着最后一次冰河期,此时千里冰封、万物萧索、大地沉睡。为了逃避严寒和恶劣的自然环境,原始人类纷纷从平原、森林移居到山地洞穴中去生活。生存条件的突变,动植物的大量死亡,使人类的生活变得异常艰难。过去无忧无虑享受大自然慷慨赐予的原始先民,第一次意识到人类自身力量的有限和微弱,感觉到大自然在主宰着宇宙万物。于是原始人类企图借助于这种想像中的超自然力去补充自身力量的不足,这就是巫术活动产生的原因。

巫术活动是人类最早祈求保佑和获得更多食物的一种仪式。原始人相信,制作或绘制出某个自然对象,然后加上手印或箭头从心理和精神上占有它,那就意味着你确实能占有那真实的对象。他们相信在施行了这些巫术活动后,狩猎会有好运气,猎物会在巫术的控制下臣服于人类。于是他们在深暗黝黑的洞穴中举行这样丰富的联想,根据洞穴石壁天然起伏的表面或纹路,努力模仿自然对象,描绘出生动精妙、洋溢着生命力的动物形象。

这些洞窟壁画没有固定的方向性,有时在同一个地方重叠描画着几种动物形象,看来它的确不在于欣赏。这些重叠画着动物的地方被视为特别具有巫术效力之处,第一幅画在施行巫术后可能获得了预期的效果,以后便将此处反复加以使用。

大量考古学和人类学的材料向我们表明,史前人的确经历过一个巫术统治的时代,巫术观念和活动曾渗透到人类生产、生活的各个方面。人类借助想像的超自然力量,通过绘画、雕刻、符号、语言等在心理上去战胜对方,从而产生了艺术,这就是巫术说对艺术起源的解释。

二 新石器时代的艺术(距今约10000年~5000年)

从旧石器时代过渡到新石器时代,是人类历史上的一次重大革命。人类从狩猎和采集的动荡生活,走向了农耕时代的定居生活。虽然新石器时代人类仍然主要以石头为工具和武器,但这种新生活同时也带来了很多新发明和新的手制工艺品。如果说旧石器时代是一个以绘画和雕刻为中心的模仿性艺术时代,那么新石器时代就是一个以制陶和建筑为中心的实用美术的时代。

今天我们所能了解到的新石器时代的艺术情况,大半得自原始人类当时的居住遗物。遗憾的是我们至今没有发现新石器时代足以同旧石器时代媲美的绘画和雕刻,已经发现的欧洲新石器时代的其他遗物也相当有限。然而在亚洲西部,20世纪以来我们却发现了许多新石器时代的艺术遗迹。

图 1-3 巨石圈 英国 约公元前 2000 年 高约 411 厘米

1. 巨石建筑

欧洲新石器时代的美术成就主要是巨石建筑。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、石台等等遗迹。它在英国、法国、德国、意大利、丹麦和瑞典等国家都有所发现。人们推断，它大约是出于某种宗教目的而兴建的纪念性建筑，英语称为 Megalith (巨石)。其中最著名的有英国南部索尔兹伯里平原上的巨石圈，被称为 Stonehenge (悬石)。(图 1-3) 它由一些巨大沉重的石头等距离围成两个石圈(一个内圈和一个外圈)，石头之间横架着石条，圈的中间放着一块类似祭坛的石头。有人认为这些石头是经过精确的推算而排列成的，很可能是为举行神圣的宗教活动而建。

在法国布列塔尼省发现的巨石行列绵延 3000 米，曾被当地人奉为神迹。这些巨石最重者竟达 30 余吨。据人们推断，这是原始人类举行宗教仪式的场所，或许是一种生殖崇拜。

2. 杰里科文化

在今天的巴勒斯坦杰里科 (Jericho)，经考古发掘发现了约产生于公元前 7000 年左右的骷髅雕刻。这实际上是一些死人头骨，经修整后涂上一层彩色石膏，眼睛用贝壳镶嵌，塑造得相当细腻。这些头被放置在房内的地上，作为对自己祖先的崇拜。

3. 沙达尔·胡又克文化

1961 年在土耳其境内发现了新石器时代的城市遗迹，称为沙达尔·胡又克 (Catal Hüyük) 文化，约产生于公元前 6000 年。城市中的房屋是用砖和木材建造的，还有宗教性的神庙。墙上绘有打猎的图画，画中的动物形象较之旧石器时代更简洁和更规则化。最令人吃惊的是墙上还绘有城市图，其中有方块形的房屋，圆柱形的火山口。可以说它既是风景画也是人类最早的地图。新石器时代之后是金石并用的时代和金属时代，社会生产力不断提高，阶级社会逐步形成，文字出现，人类开始过渡到文明时代。

第二节 古代埃及艺术

我们通常认为人类进入文明时代是从文字发明开始的，迄今已有 5000 多年历史。人类文明的初期在东西半球不同生存环境中，形成了尼罗河流域、两河流域、印度河流域、黄河流域以及墨西哥和玛雅几大文明，它们在人类文明发展的长河中奠定了各种文明形态的

基础。经过漫长历史岁月的考验，最终形成了欧洲的基督教文明，北非的阿拉伯伊斯兰文明，东南亚的印度教、佛教文明和中国的汉文明等几大文明，世界美术也据此形成了几大体系。由于资料的不足，我们对墨西哥和玛雅文明暂不作讨论，主要讨论和介绍的是埃及、两河流域、印度、希腊、罗马等古代艺术。在所有的这些古代文明中，我们了解最多的就是古代埃及艺术。

一 揭开古埃及神秘的面纱

古埃及就像尼罗河岸边的宏伟金字塔群一样神秘而古老，它留给后世许许多多艺术遗迹：大金字塔、巨石雕像、方尖碑、神庙和壁画等等，不胜枚举。很早人们就目睹了这些古老而伟大的艺术遗迹，相信这儿有过伟大的文明。至于文明的缔造者，人们对他却一无所知。埃及的历史似乎已被人们忘却，成群的希腊人、罗马人以及后世的观光者所看到的，只是被湮没的文明的遗迹。直到18世纪末叶拿破仑率领军队打到埃及并随军带去一批学者，才开始了埃及历史的全面研究。随着罗塞达石碑的发现和埃及象形文字的解读，埃及的文明史才最终展现在我们面前。

1798年拿破仑打到埃及，他对埃及一直怀有无比的敬意。为了仔细研究埃及这个国家，他随军带去了考古学者，并要求士兵们认真对待每一件在埃及土地上发现的古代遗物，他想揭开这块神奇国土的秘密。

说来真巧，拿破仑手下一个士兵的发现，把对埃及文明的研究推向了高潮。1799年，拿破仑军队中的一个士兵在挖战壕时发现一块石板，这块石板像打开的报纸一样大小，上面刻有三种古怪的文字，我们称它为罗塞达石碑。石碑上用希腊文、埃及象形文字和埃及商用文并排写着一则神庙告示。谁也不曾想到，展现在人们眼前的正是学者们一直渴望找到的解开埃及之谜的钥匙，是一件重要的宝贝。希腊文是我们已知的文字，把象形文字同希腊文一一对照，不就能解开象形文字的秘密吗？学者们兴奋极了，着手研究这个秘密。随着石碑的发现，当时掀起了研究埃及历史的热潮，成千上万的猎奇者同考古爱好者蜂拥到埃及。昔日古老的王国，如今变成了头版新闻的国家。埃及历史就在这研究热潮中一页页地揭开了。

早在公元前5000多年，非洲大陆的尼罗河流域就有人类开始在这儿定居耕种，生息繁衍。大约在公元前5000年～公元前3000年，尼罗河两岸的原始公社逐步解体，从石器时代过渡到金石并用的时代，阶级社会形成，各民族间为争夺土地和水源进行了长期的混战。约在公元前3200年，埃及南部战胜北部，产生了统一的埃及国家，自此开始了埃及的文明史。

埃及艺术随着其历史变迁和统治者朝代更迭而发展，从公元前3200年，前纳米尔王（又称美尼斯）统一上下埃及开始，其间经历了31个王朝，分为5个王国时期。下面我们将循着历史的轨迹，重点对古王国和新王国两个统一时期的美术作一介绍。

二 影响埃及艺术的因素

古埃及社会是稳定封闭的东方专制主义国家的典型，法老拥有绝对的权威（法老即Pharaoh是埃及国王的称号）。这种专制禁锢了艺术的自由创造，并确立起种种艺术规范。这些规范导致了埃及艺术的统一风格和宏伟杰作的产生，也使埃及的艺术保持了稳固的传统，形成了独特的风格。

另一方面，埃及人特殊的宗教信仰——对死后生活的崇拜也深刻地影响着他们的艺术。埃及人确信，人死后将到另一个永恒的世界去生活，现实世界不过是一个短暂的过渡。只要保存好死者的尸体让灵魂有所归宿，并为他修建一个永恒的栖身之所——陵墓，其中放入足够的用具，墙上绘满奴仆和食物，人就会永远快乐地生活。因此，埃及的法老和王公贵族在他们的有生之年，都消耗大量资财去努力修筑规模宏大的陵墓，精心制作棺槨和准备大量精美的随葬品。他们死后，人们用香料将其尸体制作成木乃伊加以保存。埃及艺术主要是围绕着人死后的生活而展开的，因此有人称埃及的艺术为“黑夜的艺术”。

三 不朽的埃及艺术

1. 早期王国时期的艺术 (约公元前3200年~公元前2680年, 第一至第二王朝)

这是埃及从史前进入文明时代的过渡时期。上埃及(即尼罗河上游)战胜了下埃及,代表这一时期的著名艺术遗物名叫“纳米尔石板”。

纳米尔石板(图4)

这是一块为纪念上埃及纳米尔王在公元前3200年左右战胜下埃及人而雕刻的石板。石板呈盾形,高63.5厘米,正反两面都刻有纪录纳米尔王战绩的浮雕。正面顶端刻有两个人面牛头像,这是埃及人信奉的大神之一。中间主要部位是头戴峨冠,下颌套着棍状神圣胡须,右手持权杖,左手抓住敌人头发的上埃及法老纳米尔。有趣的是他身后还系有一条牛尾,大概这是权利的象征。面对法老的是一只站在纸草花上的兀鹰,这是上埃及人的保护神。石板下面有两个仓猝逃命的敌人。法老赤着脚,身后仆人为他提着鞋。依照埃及人到神庙脱鞋的习俗,我们猜想这个图表示法老的神圣力量。石板背后也分为几个部分,上有法老巡视部队和战俘,中间二人调训长颈怪兽,下是人牛相争斗。

纳米尔石板上的人物都有一定的程式,例如以不同大小的人物表示等级的区别,法老最高大,人物均为头侧面,身体正面,脚侧面的样式等等。图中所有形象的风格和规范都成为以后埃及艺术的固定程式,石板虽显得有些刻板,但却富于装饰美。

2. 古王国时期的艺术 (约公元前2680年~公元前2260年, 第三至第六王朝)

这是埃及艺术最繁荣的时期,也是大量金字塔开始出现的时代,因此人们又称这个时期为“金字塔时代”。金字塔就是埃及法老的陵墓建筑。这一时期的埃及已形成一个强大的奴隶制集权国家,法老和贵族有足够的人力和财力为自己修建永久的栖身之所。在开罗附近的吉萨、美杜姆和萨卡拉等地有大小70多座金字塔遗址。这些高低不一,在风沙烈日下渡过了近5000年的巨大石头群,给我们留下了无数难解的谜。从美术史的角度来看,它们无疑是古埃及人精神的象征和审美观念的凝聚。

最初的埃及陵墓是一些梯形平台,被称为“马斯塔巴”(Mastabas)。到第三王朝,法老乔塞尔为显示自己的权力,把七层“马斯塔巴”叠加在一起,成为台阶形的金字塔,这也是最初的金字塔。它建在萨卡拉,故又叫做萨卡拉的台阶金字塔。直到第四王朝,埃及才演变出了我们今天所见到的四棱锥形的金字塔陵墓,吉萨金字塔群是其主要代表。

金字塔这种四棱锥形陵墓建筑,因为外形近似汉字的“金”字,所以中国人翻译为金字塔。英语称它为Pyramid,意思是角锥体。位于尼罗河西岸吉萨附近的三座大金字塔最为有名,它们是第四王朝法老库夫(希腊人称为海欧普斯Cheops)、哈佛拉(海佛林Cheffren)和门考乌拉(米克林斯Mycerinus)的陵墓,其中最高的一座是库夫金字塔。

库夫金字塔

库夫金字塔高146.6米,底边长233米,用巨大的石灰石块堆砌而成,估计修建它用了230余万块石方,每块重约两吨半。塔表面用石板镶砌,至今已基本上崩塌殆尽。塔的内部有国王与王妃的墓室,室中开有同塔外相通的小孔道,这大概是让法老灵魂自由出入的通道。整座金字塔的设计和建造十分周密,显示出埃及人在计算和建筑等方面的才能。要把数百万块沉重的巨石砌成一个等边的四棱锥,不知埃及人耗费了多少精力和智慧。金字塔那三角形的稳定结构,沉重坚实的石质材料都体现了法老至高无上的权威,在人的心理上造成了永恒的震慑感。

库夫之子哈佛拉法老修建的金字塔略小于前者,高143.5米,不过金字塔前面有一座高

图1-4 纳米尔石板 埃及 约公元前3200年
浮雕 高64厘米