

外国美术欣赏

幼教赏析

马文全 著

哈尔滨地图出版社

幼苑赏析·外国美术欣赏

YOUYUAN SHANGXI·WAIGUO MEISHU XINSHANG

马文全 著

哈尔滨地图出版社

·哈尔滨·

图书在版编目(CIP)数据

幼苑赏析.外国美术欣赏/马文全著.—哈尔滨:哈尔滨地图出版社,2009.7

ISBN 978-7-5465-0115-4

I.幼… II.马… III.美术-鉴赏-外国 IV.J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 129299 号

哈尔滨地图出版社出版发行

(地址:哈尔滨市南岗区测绘路 2 号 邮政编码:150086)

哈尔滨天兴速达印务有限责任公司印刷

开本:787 mm×1 092 mm 1/16 总印张:18.5 总字数:361 千字

2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5465-0115-4

印数:1~1 000 总定价:40.00 元(共 2 册)

前 言

随着东西方文化相互交融,西方美术也进入东方人的生活中。

从我国清代末年、民国初期开办各类“洋学堂”以来,西方美术史一直是我国美术学生的必修课。如今各美术院校及师范院校系仍然如此,只要下式开班上课,所有的正规美术生在接受技巧训练、从美术实战的同时,必须同步学习西方美术史。今天,我们阅读和学习西方美术史,要认真吸取其长处是毫无疑问的,但同时也不要忘记了立足点和目的性,作为东方文明古国,我们学习和研究西方美术发展历史的最终目的,是以西方美术的历史作为借鉴把我们中华民族的美术事业推进到一个新的历史发展时期。

作 者

2009 年 7 月

目 录

第一章 原始社会时期美术	1
第二章 古两河流域及古埃及美术	3
第一节 古代两河流域时期美术	3
第二节 古埃及时期美术	6
第三章 古希腊及古罗马时期美术	11
第一节 古希腊时期美术	11
第二节 古罗马时期美术	17
第四章 欧洲中世纪时期美术	23
第一节 早期基督教美术	23
第二节 拜占庭美术	24
第三节 罗马式美术	26
第四节 哥特式美术	27
第五章 欧洲文艺复兴时期美术	31
第一节 意大利文艺复兴时期美术	31
第二节 尼德兰文艺复兴时期美术	38
第三节 德国文艺复兴时期美术	41
第四节 西班牙文艺复兴时期美术	43
第六章 17 世纪欧洲美术	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 世纪的西班牙美术	51

第四节	17 世纪荷兰美术	52
第七章	18 世纪欧洲美术	56
第一节	18 世纪法国美术	56
第二节	18 世纪西班牙美术	58
第三节	18 世纪英国美术	59
第八章	19 世纪欧洲美术	61
第一节	19 世纪法国美术	61
第二节	19 世纪英国美术	82
第三节	19 世纪俄罗斯美术	84
第九章	20 世纪诸流派	86
第十章	世界动画发展史	99
参考文献		109

第一章 原始社会时期美术

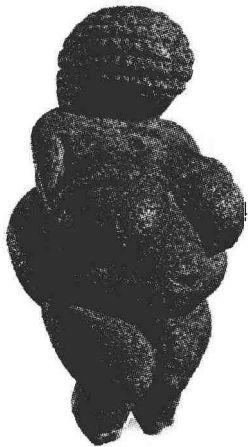
人类最早的造型艺术产生于旧石器时代晚期,即距今3万到1万多年之间。原始美术包括洞窟壁画、岩画、雕刻、建筑等。大多数现已发现的美术作品集中在欧洲,分别属于旧石器时代、中石器时代和新石器时代。

一、旧石器时代的美术

1. 洞窟壁画 旧石器时代最杰出的绘画作品发现于法国西南部与西班牙北部的坎特布利亚地区。这里有几处洞窟,其中也包括泥塑的浮雕。表现内容皆以动物为主,手法写实而生动。其中最突出的代表是法国的拉斯科洞窟、西班牙的阿尔塔米拉洞窟壁画。

拉斯科洞窟:发现于1940年。全洞由主厅、后厅以及连接各部分的洞道组成。在主厅和两个通道的墙面和顶部描绘了大量的野牛、驯鹿和野马等原始动物。从画法和风格上来看,可能出自于好几代人之手。最早的作品可上溯到奥瑞纳文化的晚期,即公元前1700年以前。原始画家用粗壮而简练的黑线勾画出轮廓,并用红、褐、黑色渲染出动物的体积和结构。气势雄伟,富有动感,充满粗犷的原始气息和野性的生命力。主厅中一幅长达5米的大公牛是其代表作。野牛的头和身体都刻画得很强壮有力,尤其是眼睛似乎流露出某种感情。

阿尔塔米拉洞窟:发现于19世纪下半期,制作年代稍晚于拉斯科洞窟。它包括主洞和侧洞,绘画大多分布在侧洞,即有名的“公牛大厅”。侧洞长18米、宽9米,顶部密布着18头野牛、3头母鹿、2匹马和1只狼。野牛有卧、站、蜷曲、挣扎等各种姿势。最突出的是长达2米的《受伤的野牛》。它刻画了野牛在受伤之后的蜷缩,准确有力地表现了动物的结构和动态。与拉斯科洞窟不同的是,阿尔塔米拉洞窟壁画轮廓线比较细,而且有明暗向背的粗细浓淡变化,与色彩渲染结合紧密,通过动态表现动物身体的结构,明暗起伏更为丰富,甚至感情也更细腻,但却不如拉斯科洞窟壁画那样奔放有力。

《威伦道夫的维纳斯》

2. 母神雕像 迄今为止发现的原始雕刻大多为小型动物

雕刻,但在很多欧洲国家都出土了一大批圆雕和浮雕的女裸体雕像。这些女性雕像的共同特征是夸张女性的生理特点,突出表现女性的乳房、腹部、大腿等,体现出原始时期人们对于母性生殖的崇拜,被人们称之为“原始的维纳斯”。在维也纳的威伦道夫出土的女性雕像是其中最著名的代表作。

二、中石器时代的美术

由于冰河期消失、气候转暖,中石器时代的绘画由洞窟转移到露天岩壁。随着人们狩猎工具的进步、征服大自然能力的增强,动物形象在绘画中逐渐减少并失去原始的野性,而人类活动开始成为绘画描绘的主要对象。岩画主要分布在北欧和西班牙的拉文特地区,其中拉文特地区岩画尤为突出。

北欧岩画:分写实与抽象两大类风格。写实风格属于渔猎部落人的作品,表现了与实物同样大小的动物形象,以线刻为主,极为写实。抽象风格属于农牧民的作品,他们把动物简化为抽象的图形,最后演变成几何图形,反映出一定的抽象概括能力,是工艺美术的萌芽。

拉文特岩画:表现人类活动的情节性绘画。它们以人类狩猎为主要情节,以表现人物、动物的运动和速度为特点,把运动中的形象表现成剪影效果或带状样式,以拉长的四肢和夸张的动作强调动势,表现狩猎场面中的紧张和活力。构图具有浓厚的情节性和生活气息,但忽略细节刻画,用色单纯。

三、新石器时代的美术

新石器时代的美术成就主要是巨石建筑,这是用重达数吨的巨石垒成的宗教性纪念物。巨石建筑盛行于欧洲,包括石柱、石台、石栏等形式。英格兰南部的圆形巨石栏“斯通亨治”是最典型的代表,以其宏伟的环形结构、宗教的庄严肃穆和悲剧性的壮美而引人注目。

第二章 古两河流域及古埃及美术

第一节 古代两河流域时期美术

两河流域是指今伊拉克境内的幼发拉底河和底格里斯河之间的地区,古希腊人称它为“美索不达米亚”(意为“两条河之间的地区”)。这里是人类文明的发祥地之一,公元前 4000 年左右,这里就出现了定居的农业民族,到公元前 3500 年,苏美尔人从中亚经伊朗迁徙到此,建立了最早的城市。从此,这一地区先后出现了许多个奴隶制国家,直到公元前 538 年被并入波斯帝国为止,我们把这一地区的历史大致分为 4 个时期:

苏美尔-阿卡德时期(公元前 3500~前 2000)

巴比伦时期(公元前 1900~前 1600)

亚述时期(公元前 1000~前 612)

新巴比伦时期(公元前 612~前 539)

一、苏美尔-阿卡德时期的美术

苏美尔人是两河地区最古老的居民之一。苏美尔人没有形成统一的国家,而是形成许多城邦,公元前 2305 年被阿卡德人所灭。在 200 多年以后的公元前 2112 年,阿卡德国力衰微时,苏美尔人又在拉伽什重振旗鼓,出现了近一百多年的苏美尔文化复兴。

这一时期,宗教在社会生活中起主要作用,也对艺术产生了深刻影响。

建筑:这一时期的建筑有独特的成就。两河流域南部原是一片河沙冲积地,没有可供建筑使用的石料。苏美尔人用黏土制成砖坯,作为主要的建筑材料。为了使建筑具有防水性能,他们在墙面镶嵌碎陶片装饰,类似现在的马赛克。这种方法对以后建筑发展产生了深远的影响,镶嵌碎陶片成为两河流域地区建筑的一种特有的装饰。苏美尔人最重要的建筑为塔庙,它建在用土垒起来的大台基上,雄伟壮观,这种类似金字塔的建筑被称作“吉库拉塔”。乌鲁克神庙是塔庙的最典型的代表。

雕刻:这一时期的雕刻相当发达。苏美尔人的雕刻注重表现内在精神,对人物的外在形态、人物动作、人体结构不太关心,而着重刻画头部。苏美尔人的圆雕像很可能

是用于宗教目的的,在特勒阿斯布尔的阿布神庙地窟发现的13座苏美尔人雕像是其代表作。这些雕像身体呈圆柱形,双手捧于胸前,姿势虔诚,面部表情平静安详,眼睛睁得很大,流露出纯真、朴实、专注的神情。阿卡德人的雕刻则具有更强的写实性,在尼尼微出土的萨尔贡王青铜头像是两河地区第一次发现的真正的帝王肖像。雕像刻画写实,神情庄重威严,个性坚毅。肖像的制作显示出精湛的工艺水平。《纳拉姆辛浮雕石板》以其写实的手法刻画了纳拉姆辛率军征服山地部落的历史场面。画面采用了对角线的构图方式,生动地表现了军队翻山越岭的远征,这种安排使画面产生了动感和空间感。此外,还通过简单的风景刻画表现了特定的环境。

绘画:现存的苏美尔绘画代表作为乌尔城出土的军旗,即在刷有沥青的木板上用贝壳、闪绿岩、粉红色石灰石镶嵌成的战争和庆贺的场面。军旗的正反两面绘有分为3部分的画面,根据故事情节的发展逐步展开,表现出征和胜利归来以及庆贺胜利的场面。人物、动物、器物的安排有条不紊。人物形象以侧面、正身、侧足为主,倾向于平面的描绘。色彩对比鲜明,四周和各层之间用几何图形装饰,很像一幅挂毯,具有很强的装饰性。

工艺美术:苏美尔人的工艺美术是古代东方美术的精华,留下了大量精美的工艺品,如黄金器物、武器、金头盔、匕首、乐器等。乌尔城出土的《公山羊与树》就是用闪绿岩、贝壳和黄金制成,公羊前腿搭在黄金做成的小树上,呈直立状,黄金与宝石的夺目光泽使作品充满绚丽的神话色彩。苏美尔人的牛头竖琴是最古老的精美乐器。琴架顶部以牛头作为装饰,用天青石和金箔制成,牛的神态表现十分生动,鼓起的牛鼻似乎在翕动。琴身由黄杨木制成,正面在沥青上用贝壳镶嵌着人和动物,表现了古代神话中的英雄吉尔伽美与双头公牛以及一些神化的动物活动的情景。

二、巴比伦时期的美术

巴比伦人在文化上继承了苏美尔-阿卡德人的传统。但迄今为止所发现的巴比伦美术作品却为数不多,现存最完整的巴比伦艺术品是藏于罗浮宫的汉谟拉比法典石碑。

汉谟拉比是巴比伦国王鼎盛时期的国王,他在位期间颁布了著名的《汉谟拉比法典》。法典刻在黑色的玄武岩石碑上,上部为浮雕,下部为文字。浮雕刻画了太阳神向汉谟拉比授予法典的场面:太阳神身材高大,正襟端坐,正在向汉谟拉比授予权杖,汉谟拉比肃穆而立。太阳神的威严和汉谟拉比的谦恭形成有力的对比,整个场面充满了宗教的拘谨和严肃。

三、亚述时期的美术

公元前1600年前后,巴比伦被加喜特人所灭,此后的600年当中,两河地区的文

化处于退化阶段。野蛮的加喜特人没有取得艺术成就,而在底格里斯河上游的亚述高原兴起了一支闪米特人,他们在公元前 10 世纪兴起,史称亚述人。亚述人性格极为彪悍,他们长期过着游牧生活,骁勇善战、崇尚武功,他们连年对外进行征服战争,征服了整个两河地区和埃及,建立了盛极一时的亚述帝国。但这个矛盾重重的帝国并不长久,在内外矛盾的夹攻之下于公元前 612 年灭亡。

亚述人在文化上同样受苏美尔人的影响,但却不具有苏美尔人那种宗教的虔诚。他们的艺术主要为世俗生活服务,具有很强的现实性。

建筑:亚述人不重来世,不修筑陵墓,他们的建筑艺术仅见于豪华的宫殿。每一代国王登基都要大兴土木,建造新宫,这一时期建造了两河历史上最宏伟富丽的宫殿建筑。由于战火连绵,亚述王宫所剩无几,胡尔西巴德的萨尔贡二世宫殿是其主要代表。萨尔贡王宫营造了 7 年方竣工,它建在一个高 18 米、边长 300 米的方形土台上,宫殿由 30 多个内院、200 多个房间组成,宫殿入口处有一对高 1.8 米的带翼人首兽身像,它们有 5 条腿,可从正面、侧面两个方向观看,极为雄壮有力,由此可想象当年亚述王宫的恢宏气势。

浮雕:亚述王宫是用大量的石板浮雕来装饰的,每一座王宫都用高达到 2~3 米的浮雕镶嵌在宫殿内部的墙上,构成极为壮观的建筑装饰。亚述浮雕是一种最富有特色的艺术。它以长幅的画面记载了历代亚述王的军事讨伐、重大事件、宫廷生活等,按时间先后排列,为美术史上最长的历史浮雕场面,既有纪念意义,又有装饰墙面的作用。亚述浮雕用极为写实的手法表现了战争、狩猎等惊心动魄的紧张场面,充满着激烈的动势和紧张的气氛,显示出亚述人特有的强悍的生命力。其中对狮子受伤后的咆哮和挣扎刻画得极为生动,狮子痛苦和狂怒的形象具有一种悲剧性的壮美。亚述人对于描写复杂而庞大的场面有着比较成熟的构图能力,他们在浮雕中表现了众多的人物和复杂的背景,如军队攻城、宫殿建造、狩猎群狮等,人物关系和远近景物的处理清晰而错落有致,风景、树木、人物与环境的关系显示出艺术家对透视原理和远近感有了进一步的体会。

公元前 612 年亚述灭亡之后,亚述艺术也销声匿迹了,不少学者感到疑惑的是:亚述艺术是由亚述艺术家独创的,还是由许多民族通力合作完成的?这是一个有待解开的谜。

四、新巴比伦时期的美术

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。新巴比伦一共经历了 10 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。巴比伦城是古代世界最

伟大的城市,19世纪末的德国考古学家在它的遗址上挖掘了10年才完成了这一遗址的发掘工作。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,它是巴比伦城中最完整的建筑。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。王宫内墙同样用琉璃砖装饰,并镶嵌着植物图形和狮子等图案。

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含着的那种强大的生命力。

第二节 古埃及时期美术

埃及是人类古代文明的发祥地之一。埃及是尼罗河的赐予。尼罗河由南向北纵贯埃及,在红海和利比亚沙漠、撒哈拉沙漠之间滋润出一条狭长的绿洲。

公元前5000年,埃及社会出现了阶级的萌芽,公元前4000年前后出现了奴隶制国家。到公元前3000年,上埃及国王美尼斯征服下埃及,建立了统一的专制王朝。国王被尊为法老,既是人间君主,又是太阳神之子,利用宗教的神秘力量来统治国家。此后的埃及经历了古王国(公元前3000~前2300)、中王国(公元前2150~前1700)、新王国(公元前1071~前332)三个统一时期。

一、古代埃及美术的特点

埃及是古代奴隶专制国家的典型代表,具有从法老到大臣、平民、奴隶这样一个等级森严的金字塔形的社会结构。埃及艺术是为法老和少数贵族服务的,它是社会生活中不可分割的一部分,在意识形态里起着非常活跃的作用,它的作用是歌颂王权,巩固奴隶主国家的政权,强调等级制度。这种艺术的一个重要的特征是,好大喜功的法老不惜动用数十万奴隶为自己建造陵墓、庙宇,雕琢巨像,以此表现他至高无上的地位。为了神化法老和贵族,在题材和表现方法上又必须严格服从统治者的要求,这就从根本上决定了埃及艺术必须遵循的基本法则和程式,其中最著名的就是正面律。

宗教对埃及艺术产生了重要的影响,埃及人都是虔诚的宗教徒,甚至法老也必须借助宗教力量来统治国家。埃及人相信“灵魂不灭”,认为人的肉体死去以后,灵魂仍随尸体存在,只要尸体保存得好,灵魂便可得到永生。从这一观念出发,埃及人对陵墓的建造和装饰、尸体的保存特别关心。他们的艺术大多是为死者服务的,所以,美术史

家又把埃及艺术称为“来世的艺术”。

埃及艺术的形式在 3000 年间基本处于稳定不变的状态,总的说是壮丽、宏伟、明确、稳定,有严格的规范,又具有写实基础上的美化。这种缺少变化的局面形成的重要原因之一是因为埃及在地理位置上处于一种封闭的状况,它与世界其他文明地区隔绝,仅有东面的苏伊士海峡与亚洲相连。此外,它的周围全是海洋、沙漠和高原。与外界隔绝造成了文化发展上的单一状态。

二、古王国美术

古王国时期的美术以金字塔建筑和雕刻最为突出,壁画尚处在初级阶段。

建筑:金字塔是古王国法老的陵墓。在古埃及人的观念中,陵墓是永久的栖身之地,它甚至比宫殿更为重要。王朝初期,埃及国王和贵族的陵墓是长方形的石头建筑,里面放着装有木乃伊的石棺,这种长方形的石墓叫“马斯塔巴”。后来,随着陵墓的扩大,原来的一层马斯塔巴变成了由大到小的几层相叠的梯形金字塔,其著名代表是撒卡拉金字塔。到古王国盛期,又演变出方锥形金字塔,吉萨金字塔群是其主要代表。吉萨金字塔中最大的是胡福金字塔,塔高 146.6 米,基座四边各长 233 米,正对着东、西、南、北四方,是一座四方尖锥形的庞大建筑。它由 230 万块 2.5 吨重的巨石垒成,中间有石室存放法老的木乃伊。

金字塔具有庞大的体积和重量,它给人以精神上的压力,站在它的脚下,人们会感到自己的渺小。金字塔的外观对称、稳定,给人以坚不可摧的印象。在一望无际的沙漠里,金字塔就像一座座纪念碑,当它周围的建筑完全被风沙扫平以后,它仍然巍然耸立。它象征着法老的威严和至高无上的地位,也说明了埃及人顽强的意志力。

雕刻:埃及雕刻程式在古王国就已形成,以后被当做典范沿袭下来。雕刻程式有:①姿势必须保持直立,双臂紧靠躯体,正面直对观众;②根据人物地位的尊卑决定比例的大小;③人物着重刻画头部,其他部位非常简略;④面部轮廓写实,又有理想化修饰,表情庄严,感情表现很少;⑤雕像着色,眼睛描黑,有的眼睛用水晶、石英等材料镶嵌,以达到逼真的效果。

哈夫拉金字塔前的狮身人面像是埃及最大、最古老的室外雕刻巨像,它由整块天然岩石雕琢而成。雕像身长约 57 米,面部为 5 米,一只耳朵就有 2 米。雕像是按照哈夫拉的形象来塑造面部的,它仍然保持着法老的相貌特征和威严气派。雕像头戴方巾,前额上雕刻着圣蛇,两眼直视前方,以一种藐视一切的雄姿匍匐在金字塔附近,仿佛在守护着金字塔的秘密。由于岁月和风沙的侵袭、战争的破坏,它已鼻崩目残,在风沙弥漫、日影昏暗之时,远远望去,残破的脸部显示出一种朦胧的神秘感和奇异莫测的神情。

《拉荷切普王子与其妻坐像》线条柔和舒展,在严格的程式限制下表现出生动之处:拉荷切普体格强健,机智而多疑。他的妻子脸颊丰满、眼睛秀美、双唇丰满厚实、线条柔和、形体优美。东方女性的魅力在这里表现得既含蓄又充分。

《老村长像》和《书吏凯伊》是古王国时期写实主义的杰作。《老村长像》表现了具有农民气质的王子卡柏尔拄杖而立的形象。这是一个稍稍发福的中年人,身体各部分的肌肉和胸部、腹部之间的分界、交界线都显示出惊人的写实技巧。他有一张生动、性格化的面孔:圆脸,小鼻子,双目直视、炯炯有神,面部略带笑容。《书吏凯伊》刻画了一个书记官的形象。他盘腿而坐,膝上展开纸草卷,手握芦苇秆笔,两眼直视前方,他似乎在倾听,表情十分严肃。雕像的脸部充分显示出一个长年从事文字工作的知识分子的特征:宽阔的前额,粗浓的眉尖,瘦削的两颊,薄薄的嘴唇,一双明亮而有神的眼睛,表现了他充沛的精力和智慧。在体格上,表现得瘦弱而细长,显示出了文职人员的特征。

浮雕和壁画:在古埃及,浮雕和壁画有着共同的程式:①正面律,表现人物头部为侧面,眼为正面,肩为正面,腰部以下为正面;②横带状排列结构,用水平线划分画面;③根据人物尊卑安排比例大小和构图位置;④填充法,画面充实,不留空白;⑤固定的色彩程式,男子皮肤多为褐色,女子多为浅褐色和淡黄色,头发为蓝黑色,眼圈为黑色。

古王国时期的浮雕《纳米尔石板》、《猎河马》等都严格遵循这些程式。石板上的纳米尔王子戴王冠,手挥权杖,抓住屈膝投降的敌人。他的对面右上角是一组象形文字,一只鹰站在人头底座的六根纸草上,鹰是上埃及的保护神,纸草是下埃及盛产的植物,象征上埃及俘虏了下埃及人 6000 名。纳米尔的身后有一个随从为他提鞋,他的脚下是两个落水的敌人。

古王国时期的墓室壁画为数不多,其代表作《群雁图》,构图别致,刻画写实、生动,设色和谐动人,整个画面富有诗意。

三、中王国美术

中王国时期,战乱频繁,统一的中央集权统治崩溃,地方贵族势力强大。这一时期美术成就远不如古王国时期,但在建筑、墓室壁画方面仍有独特成就。

建筑:这一时期不再有古王国时期那样宏伟的金字塔,王国首都从沙漠边缘的孟菲斯迁到悬崖、峡谷附近的底比斯。这里的自然环境不适于建造金字塔,因此,陵墓形式变成了石窟陵墓,陵墓的外部是依山而建的梯形享殿。如门图普太享殿,由两层平台相叠而成,顶上是一座金字塔形建筑。平台有柱廊环绕,开放的柱廊与建筑周围环境和谐地结合起来。

从中王国开始,庙宇享殿入口处两侧出现了方尖碑。方尖碑是太阳光芒的象征,它为正方形,顶端为尖锥形。它的造型像一把朝天宝剑,矗立在建筑群中,直刺苍穹,上面刻有国王的名讳、封号。法老谢努塞尔特一世的方尖碑最为有名。

墓室壁画:在中王国时期的地方贵族陵墓中,壁画逐渐流行。壁画在程式上仍遵循古王国传统,但画面更加活泼、圆润和优美。如霍姆荷太普王子墓壁画《饲养羚羊》中,画家没有被程式所拘束,画得随意自由。

四、新王国美术

新王国时期,中央集权制统治重新巩固,国势强盛,经济空前繁荣,进入了埃及艺术史上的黄金时代。这一时期的美术无论从审美角度还是从制作技巧上看,都取得了卓越的成就。尤其是在第十八王朝时期,法老阿蒙荷太普四世进行了一场宗教改革,主张崇拜太阳神“阿顿”,自命为“埃赫纳顿”,对艺术产生了深远影响。在改革期间,艺术曾一度出现摆脱传统的程式束缚,以写实来表现对象的局面,给新王国时期艺术带来了勃勃生机。

建筑:新王国时期建造了大量的神殿、享殿、方尖碑等纪念性的建筑,其中最杰出的代表是哈特谢普苏特女王享殿。享殿沿代尔·埃里·巴哈利山地势的高低分成3层,各层前面有柱廊,中间有斜向通道连接各层。垂直的山崖与白石构成的柱廊相互映衬,形成统一的整体。

卢克索神庙和卡纳克神庙是新王国时期的著名建筑,神庙的外形均为长方形,沿一条中轴线建成。卡纳克神庙最惊人的部分是大圆柱厅,这是世界上最大圆柱厅,它占地5000多平方米。厅内共有134根石柱,分16行排列,中央两排特别粗大,每根高达21米,直径3.57米,柱头是绽开的纸草花形,柱顶圆盘上可以站立100人。圆柱、天花板、梁、墙面上刻满了象形文字和浮雕,内容是记载神庙的历史和供奉的神,以及当时重要历史事件。在这大厅里,无法看到中心轴的对角线,大厅里的柱子像原始森林一样密集,中央高柱盛开的纸草花柱头遮住了上面的横梁。外面的光线透过高侧窗,在横梁与柱头的遮挡下渐次稀微,天花板在这种光线照射下好像悬浮在高空。殿内光线阴暗,具有神庙所需要的幽深、神秘的气氛。

第十九王朝时期的阿布·辛姆贝勒神庙建于拉美西斯二世时期。它的宏伟无与伦比,正面有四尊与山体相连的拉美西斯二世像,高达21米,神庙内的柱子雕成人形,石壁上刻满了象形文字,描述拉美西斯二世的生活与功绩。这一神庙是王权神化的集中体现。

雕刻:新王国时期,雕刻又重新出现新的繁荣,出现了真人大小的雕像和巨型雕像。肖像在技巧上更为成熟,肌肉表现优美,嘴角稍露微笑。埃赫纳顿时期的雕刻以其

强烈的生活气息和深远的意境表现了法老的日常生活。《埃赫纳顿肖像》是埃及历史上第一次出现的并不俊美的王者像,它真实地表现了这位法老的外貌:长脸、大头、小细脖、细腰、大肚子,这种写实的表现显然得到了法老的支持。法老面部的表现极富个性,他的脸部清瘦,嘴唇线条柔和,眼睛流露出柔和的目光,表现出一种哲学家的精神气质,显示出一个改革者的急躁和狂热性格。《纳菲尔提提王后像》是埃赫纳顿之妻的肖像,它是埃及历史上最美的作品之一。这是一尊着色石灰岩头像,生动地表现出一个端庄典雅的东方女性的形象:容貌清秀、五官纤巧,流露出娴静、敏感、温文尔雅的气质。她的长脖子被夸张地加以表现,显得很优美,颈部细长的曲线十分柔美,突出地表现了她那女性的恬静和高雅之美。

埃赫纳顿的宗教改革随着他的去世而结束,以后的艺术恢复了旧有的传统,但埃赫纳顿时期的美术仍然对 19 世纪雕刻艺术产生了影响。

壁画:新王国时期,壁画出现了新的繁荣。它主要用来装饰宫殿、庙宇和陵墓,其中保存最多的是墓室壁画。它的内容多表现墓主生前奢侈豪华的生活以及仆人们从事耕牧劳动的场面,具有明显的世俗性。在形式上,它继承了古王国、中王国的传统,但处理手法上更纯熟、大胆、自由多样。在常见的军事、狩猎、乐舞、宴饮等场面上,对人物姿势的描绘更为生动自如,大多具有鲜明的享乐倾向。如底比斯的纳赫特墓中的宴乐场面,其中的 3 个女乐师是埃及壁画中最美的形象。艺术家透过轻盈透明的衣裳把 3 个妙龄少女的躯体画得若隐若现,娇憨动人的姿态、华丽的色彩、流畅的线条达到了极为和谐的境界。底比斯尼巴姆墓室中的《舞乐图》以同样的手法表现了贵族的享乐生活,充满了喜悦的气氛和轻歌曼舞的情调。

第三章 古希腊及古罗马时期美术

第一节 古希腊时期美术

一、爱琴美术

在创造希腊古典文明的主要民族多利安人和伊奥尼亚人到达希腊本土之前,在地中海东北部的爱琴海地区就曾经存在过从氏族社会到奴隶社会初期的国家。在艺术史上这一文化被称为“爱琴文化”或“克里特-迈锡尼文化”。

古希腊著名的《荷马史诗》曾描述过希腊与特洛伊之战,这一传说在 19 世纪末、20 世纪初先后吸引了德国考古学家施里曼和英国学者伊文思来这一带进行考古发掘,他们发现了迈锡尼文化遗址、米诺斯王宫遗址以及大量的文物。这些发现说明:克里特文化是爱琴文化的源头,迈锡尼文化是克里特文化的继承,而季克拉基斯群岛则是希腊文化最早的起源地。

季克拉基斯美术:季克拉基斯文化约从公元前 2600 年开始到公元前 1100 年结束。这一地区的主要美术作品是一种大理石雕刻的小型人像,它被概括成抽象的几何形体。人像表面光滑,身体扁平,两臂交叉于胸前。头呈卵圆形,面部刻画仅有鼻子。此外也有一些描写日常生活的小雕刻,造型极为简单。季克拉基斯的陶器造型优雅,有饱满的曲线、饰以几何纹样,被称为“几何纹样时代”的艺术。

克里特美术:克里特文化的分期以传说中的克里特国王米诺斯命名,分为米诺斯早期(前 3000~前 2100)、中期(前 2100~前 1580)、晚期(前 1580~前 1200)。这一地区的美术主要集中于米诺斯宫。米诺斯宫是一个庞大而复杂的建筑群,占地约 20000 平方米。宫殿内部结构复杂、层次多变,被人们称为“迷宫”。其中的圆柱上粗下细,可能是考虑到人们的视差。建筑物的采光、供水、排水、通风都有完备的设施。宫殿墙壁上有壁画装饰,壁画以流畅的曲线、鲜明的色彩描绘出富有装饰性的人物和图案,手法上与埃及艺术有联系,其中以《巴黎女郎》、《交谈的妇女》、《侍女图》等最为有名。

克里特还出土了一些小型雕像,具有写实与装饰技巧相结合的特点,其中较典型的有《玩蛇女郎》。

迈锡尼美术:迈锡尼文化繁荣于公元前 1500~前 1200 年,迈锡尼人建造的城市已

