

了如指掌

吉林出版集团有限责任公司
「德」达格玛·卢茨 / 著 程爽 / 译

古希腊艺术

如数家珍

▼一眼识别并理解艺术的本质

© 2004 Chr. Belser Gesellschaft für Verlagsgeschäfte & Co.KG, Stuttgart
Original title: Wie erkenne ich ? Die Kunst der GRIECHISCHEN ANTIKE

吉林省版权局著作权合同登记 图字: 07-2010-2600

图书在版编目(CIP)数据

古希腊艺术如数家珍 / (德) 卢茨著; 程爽译. —
长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2012.4
(众流沧海通才馆. 了如指掌)
ISBN 978-7-5463-4646-5

I. ①古… II. ①卢… ②程… III. ①艺术史—古希
腊—通俗读物 IV. ①J154.509.2-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第002559号

古希腊艺术如数家珍

作 者 [德]达格玛·卢茨
译 者 程 爽
责任编辑 宋 春 奚春玲
特约编辑 黍 离 刘 晨
装帧设计 SDDoffice.com
开 本 720mm×980mm 1/16
印 张 8
版 次 2012年4月第1版
印 次 2012年4月第1次印刷

出 版 吉林出版集团有限责任公司
发 行 北京吉版图书有限责任公司
地 址 北京市宣武区椿树园15-18号底商A222号
邮 编 100052
电 话 总编办: 010-63109462-1106
发行部: 010-63023553
网 址 <http://www.jlpg-bj.com/>
印 刷 北京京华铭诚工贸有限公司

ISBN 978-7-5463-4646-5

定价: 38.00元

版权所有 侵权必究

投稿热线: 010-58480099

古希腊艺术

如数家珍

▼一眼识别并理解艺术的本质

了如指掌

 吉林出版集团有限责任公司
「德」达格玛·卢茨 / 著 程爽 / 译

一眼识别并理解古希腊艺术的本质

- ▶ 古希腊建筑文化中哪些建筑类型最重要?
- ▶ 神庙的功能什么时候开始发生转变?
- ▶ 哪些其他建筑类型受到了古希腊建筑的影响?
- ▶ 古希腊雕塑是怎样产生的?
- ▶ 我们从何得知那些几乎没有原型的古希腊雕塑的模样?
- ▶ 谁是最著名的雕塑家?
- ▶ 古希腊瓶罐的用途是什么?
- ▶ 除了实用价值之外,它们还有什么意义?
- ▶ 人们在瓶画中使用了哪些技法?

责任编辑:宋春 奚春玲
特约编辑:季离 刘晨
装帧设计:sddoffice.com

投稿邮箱:an@liaoruzhizhang.com
读者信箱:book@liaoruzhizhang.com

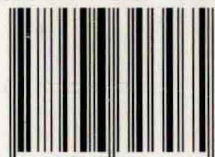

众流沧海 | 沧海万仞,众流成也……

书目下载:www.liaoruzhizhang.com
咨询电话:010-58480099 13366360381

上架建议:文化·经典

ISBN 978-7-5463-4646-5

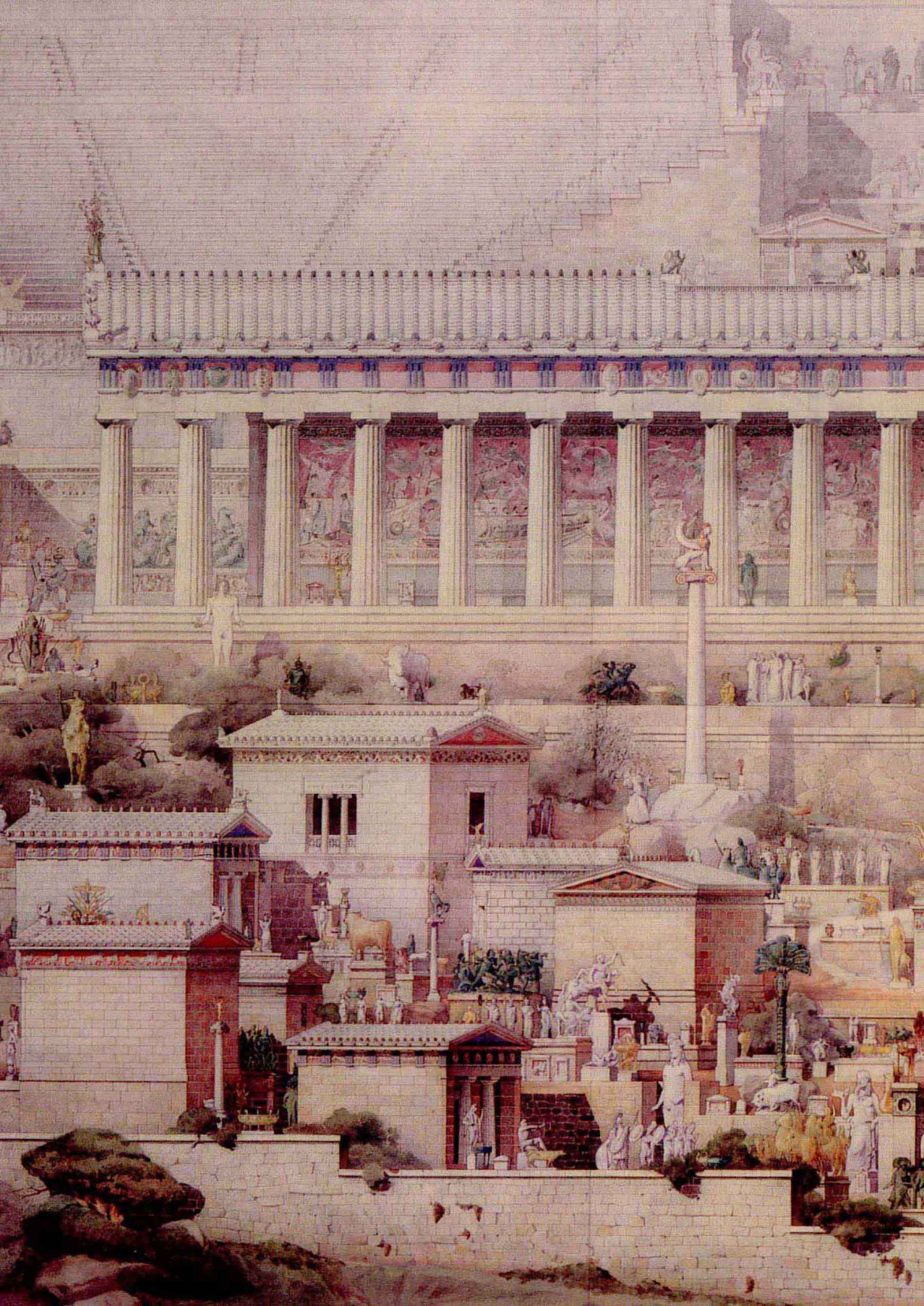

9 787546 346465 >

定价:38.00元

Wie erkenne ich?
Die Kunst der GRIECHISCHEN ANTIKE

了如指掌

古希腊艺术如数家珍

【德】达格玛·卢茨 / 著 程爽 / 译

 吉林出版集团有限责任公司

目录

序言..... 8

出现时间	8
诸神与神话的世界	9
希腊的重新发现	11
文化遗产	12
古代艺术品是无色的吗?	12
希腊诸神	17

建筑..... 22

古希腊建筑文化中哪些建筑类型最重要?
神庙的功能什么时候开始发生转化?
哪些其他的建筑类型受到了古希腊建筑的影响?

早期建筑形式	24
古希腊神庙建筑的起源	27
柱顶板和柱式布局	30
(a) 多立克式柱式	31
(b) 爱奥尼亚式柱式	33
(c) 科林斯式柱式	35
古典神庙的发展	37
综合艺术作品雅典卫城	40
(a) 山门	42
(b) 雅典娜胜利女神庙	42
(c) 厄瑞克提翁神庙	44
(d) 帕特农神庙	45
圆形神庙、藏宝库、陵墓	48
剧院建筑	53
希腊化的城市建筑群	55

雕塑..... 62

希腊雕塑是怎样产生的？
我们从何得知那些几乎没有原型的古希腊雕塑的模样？
谁是最著名的雕塑家？

遗存情况	64
古风时期——一致性和对称性	68
古典主义早期和高峰时期——代表和规则 ...	74
雅典卫城的雕塑项目	82
古典主义晚期——个性与优雅	87
希腊化风格——东西方文明的融合	91

绘画..... 100

希腊瓶罐的用途是什么？
除了实用价值之外，它们还有什么意义？
人们在瓶画中使用了哪些技法？

石板画和壁画	102
作为绘画来源的瓶画	104
几何时代	106
过渡时期——东方化风格	111
古风时期——最早艺术家的名字	115
到古典时代的过渡阶段	120
古典时期——从阿提卡到阿普利亚	122
希腊化时代——华丽而平庸	124

序言

“将来的新一代人也会非常嫉妒希腊吧
就像我们一样
如今究竟有什么是经受过时间考验的？
我们的手中有何
可以不断循环往复？”

► 古风时期

古典时代（源自 arché，意为起源）的初级阶段，其特征是在建筑、雕塑和瓶画领域中形成了更新的类型，如少年雕像（希腊语 Kouros 意为年轻男子）及必须遵守的形式标准。

这几句话记载于古罗马诗人迪希特·贺拉斯（Dichters Horaz，出自书信二，第11页及之后的几页）针对辩论的作品中，它积极概括了古希腊卓越的文化成就。古希腊文化典范对罗马及之后的文化和建筑都产生了巨大影响，在文艺复兴和古典主义时期的整个西方世界都生机盎然地发挥作用。全古希腊城邦建筑群，如雅典卫城，都被联合国教科文组织（UNESCO）评选为世界文化遗产。这并非偶然。它们几乎家喻户晓，就像萨莫色雷斯的胜利女神或拉奥孔群雕一样。

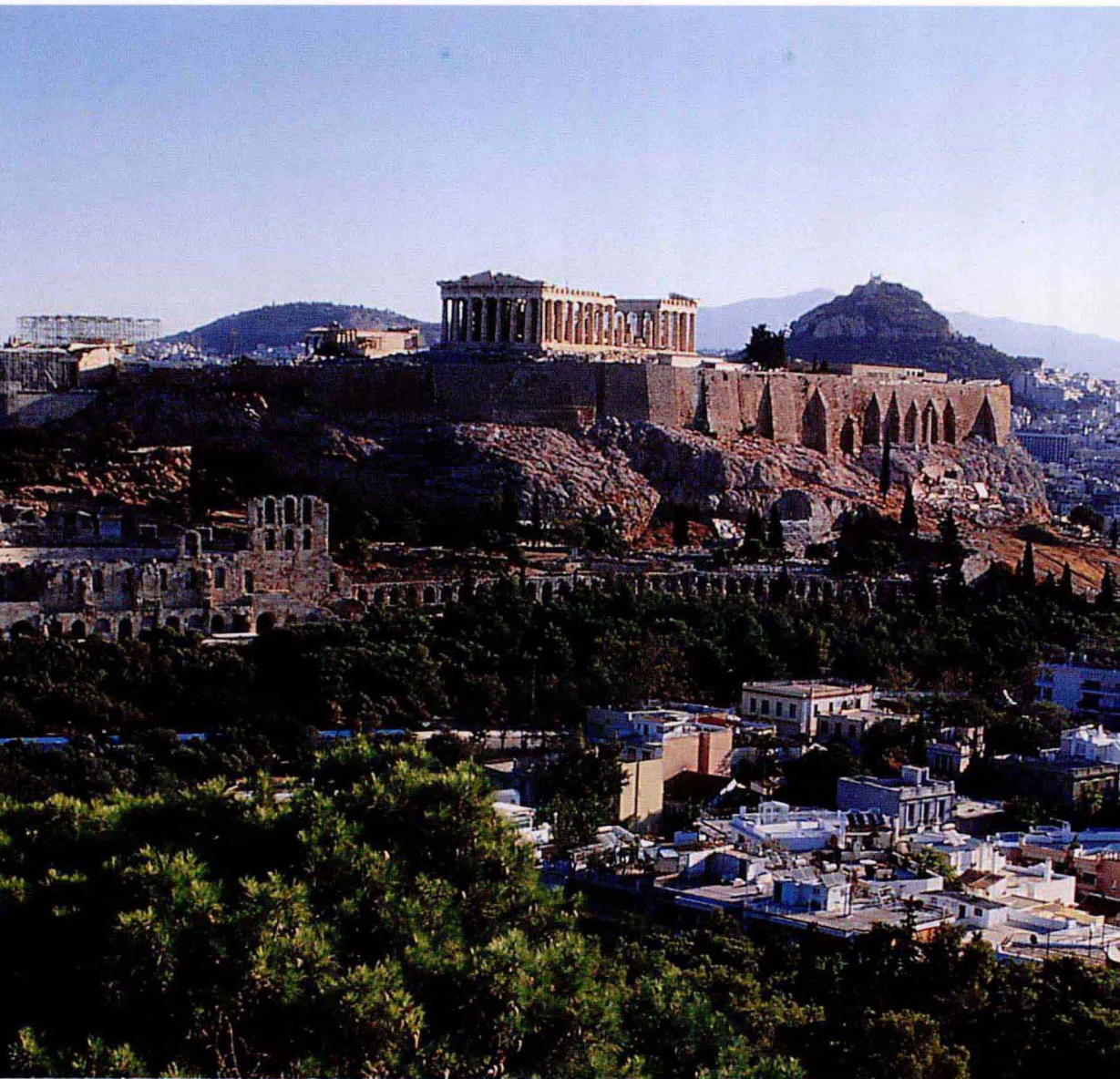
出现时间

希腊艺术的起源可追溯到爱琴海文明时期，大约在青铜时代向铁器时代过渡的时期（公元前12或公元前11世纪）出现。当时，由“多利安迁移”所引发的人口迁移大潮已渐趋平静，伯罗奔尼撒半岛和克里特岛

诸神与神话的世界

联合国教科文组织世界文化遗产的一部分；图为从费洛帕波斯山所看到的雅典卫城；画面中心为帕特农神庙，左下方则是阿迪库斯剧场。

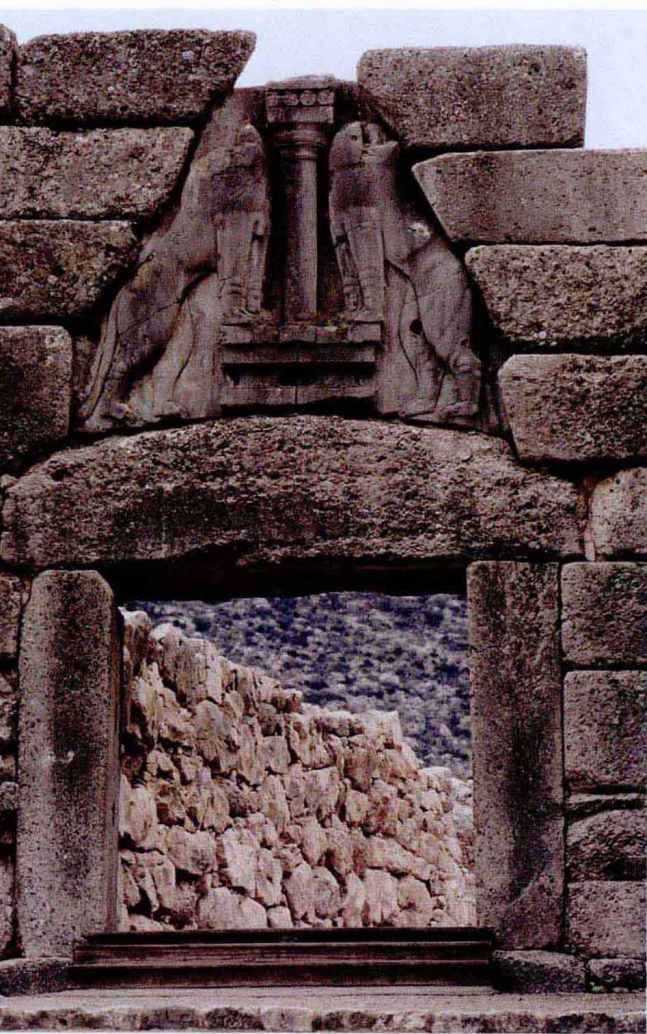

上的迈锡尼—米诺斯文明也被征服。自此在古风时期（公元前700—前500年），第一次开始形成独立的古希腊艺术。当希腊人找到完美的对称比例时，他们的艺术在古典时代（约公元前500—前359年）已臻于完美。而在公元前4世纪亚历山大帝国崩溃之后，希腊本国文化与渐渐增强的

东方殖民地文化相融合，从而形成了希腊化风格。而且，当希腊作为行省纳入罗马帝国版图后，其文化同样受到了罗马风格的影响。当时，在雅典和奥林匹亚城中富有且受过教育的罗马人展开了频繁的建筑建设。例如，阿迪库斯就是一座建于卫城脚下的剧场（见第9页图示）。而在基督化过程中，希腊文化最终被早期拜占庭文化同化。

◀ 迈锡尼狮子门，约公元前1250年

如今，带有两只无头雄狮的三角形浮雕是现存的欧洲最古老的大型雕塑。当时就像现在，在迈锡尼城堡的入口上，嵌入巨大墙体的狮子门使人回忆起希腊早期高度卓越的文明。该文明在公元前12世纪被“多利安迁移”引发的变革破坏。

希腊的重新发现

基督教世界中，希腊文学与哲学之所以能够传承几百年生生不息，这特别要归功于修士们的努力。然而，希腊艺术却已变得面目全非，这是因为1456年起雅典被征服后的四百年间，土耳其人的侵占不仅阻碍了地理交流，也在建筑上留下了痕迹。他们在各类古迹上建造伊斯兰建筑，甚至在帕特农神庙的遗址上建起清真寺。

► 希腊化时代

从亚历山大大帝时代直到奥古斯都大帝时期的希腊文明阶段，在这一时期，原始的希腊风格与东方诸国的风格发生了融合。

▼ 土耳其清真寺

帕特农神庙遗址上兴建的伊斯兰建筑，15世纪末竣工。

由温克尔曼（Winckelmann）和歌德（Goethe）首先发起的对古希腊文化遗产的积极反思于1800年逐渐使得人们对希腊的认识彻底发生了转变。在非凡的英雄人物拜伦勋爵（Lord Byron）的领导下，许多欧洲国家发起了反对土耳其的“希腊人”解放战争，这场战争直到1827年纳瓦里诺海战后形成独立希腊国家才告一段落。希腊第一任国王是巴伐利亚的奥托亲王（Prinz Otto），他是热衷于古代艺术的路德维希一世（Ludwig I）之子。由此，在重新发现了罗马古艺术品的文艺复兴时期的几个世纪之后，人们对古希腊艺术透彻深入的研究终于在19世纪开始了。

▲ 帕特农神庙的北厅天花板，公元前447—前438年

此处也证实了颜料残留物的分析，建筑物与雕塑曾是彩绘的。19世纪，这种分析方法已经被考古学家逐步运用在了各种大胆的复制尝试中。这个由路德维希·芬格（Ludwig Fenger）提出的方案呈现了对帕特农神庙北大厅全貌的设想，天花板和带状象饰所围绕的内殿墙壁拐角均具有高度的艺术性。此处，用于建筑装饰的主导颜色为红色和绿色。

文化遗产

公元19世纪，在希腊及小亚细亚各地大力开展的古代文物发掘活动中，经常能找到大量保存完好的陶器、小雕塑、饰品及钱币。与之相反，受地震影响，仅有少量建筑物和大型雕塑未受损伤，基于同样的原因，也几乎没有大型绘画能留存下来。今天，除了在雅典的国立考古博物馆及全世界有代表性的古代艺术博物馆中欣赏到出土文物之外，古代文献也提供了关于希腊艺术创作的详细且生动的说明。例如，罗马人老普

林尼（Plinius，《自然史》）及希腊的历史和地理学家帕萨尼亚斯（Pausanias）的报告都被视为阐释了希腊艺术创作的重要文献。帕萨尼亚斯在其于公元2世纪所著的《希腊志》中提供了一份关于古代艺术的指南，即“周游”历史上吸引人的城市与名胜，并带有宗教和艺术史方面的说明。

古代艺术品是无色的吗？

博物馆中无数行的石膏浇铸品、在南欧阳光下闪耀着明亮光芒的神庙遗址及无瑕的大理石裸体雕塑——这似乎就是今天惯谈的古希腊艺术的全部。但是，冰冷且抽象的

利奥·冯·克伦泽

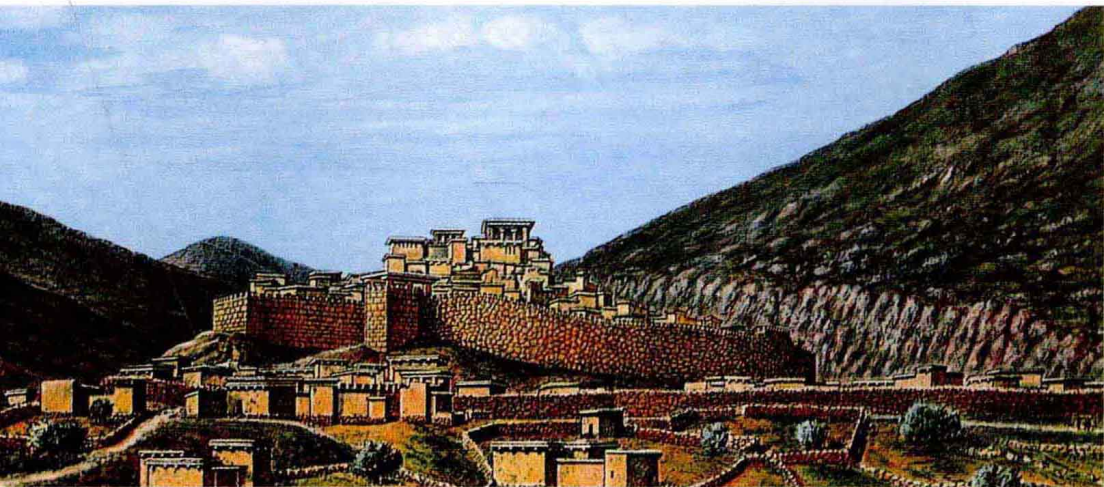
▲ 雅典的完美构想（局部），1846年，现藏于慕尼黑，新绘画陈列馆

构想图是由巴伐利亚宫廷建筑大师为希腊国王奥托所作。图中描绘了对雅典的完美构想，此处显示了雅典卫城这一部分。与其如今的样子相比，人们能够清楚地觉察，建筑物的柱顶板与山墙起初是彩绘的，而最引人注目的是持有镀金长矛的男性化雅典娜的巨大正面雕像（《初征》）。

美的理想形象让人产生误解，因为正如各种颜色的颜料残留物所证明的一样，这些建筑物与古代雕塑都曾覆盖着彩绘。特别是19世纪，越来越精确的分析方法被运用到大量的复制试验中，并常常产生令人吃惊的视觉效果（见第65页图示）。路德维希一世的宫廷建筑师利奥·冯·克伦泽（Leo von Klenze，“国王陛下的色彩秘书”）也对这些彩饰（多种颜色）建筑物表现出了极大的兴趣，他根据古代的范本在巴伐利亚首府建立了许多彩饰建筑。1832年，当奥托·冯·维特斯巴赫（Otto von Wittelsbach）被指定为希腊国王之后，利奥·冯·克伦泽成为了他的建筑顾问，并为新首都雅典设计了极具野心的建设方案。在这里，利奥·冯·克伦泽于1846年提出了修复雅典的完美构想，尽管其中不乏推测，但仍展现出对卫城建筑群原始效果的美丽猜想。尽管如此，由于缺乏足够的资金来支持计划中的后续建筑的建设，而且随着1862年奥托摄政终结，这一大胆的梦想最终不了了之。

► 迈锡尼城堡山

这种拥有巨大城墙的强大要塞建设（此处为绘制的复制品）于基克拉迪时代晚期出现在伯罗奔尼撒半岛上的不同地方，如梯林斯的城堡山或皮洛斯。迈锡尼和梯林斯由德国商人兼考古学家海因里希·施里曼（Heinrich Schliemann）发掘，虽然有一部分疏漏，但仍然能够为之前被认为是神话虚构的部分提供有力的证据支持。

► 年表

基克拉迪文明时代早期和中期（公元前2500—前1600年）

◎ 爱琴海的青铜时代文明，以克里特岛（克诺索斯）为中心，并分布于基克拉迪群岛上，其为色雷斯、福基、波伊俄提亚、阿提卡、阿尔戈利斯和科林斯等地出现的农耕文明。

◎ 约公元前1850年北方的印欧部落逐渐开始涌入。

基克拉迪文明时代晚期：克里特—迈锡尼文明（公元前1600—前1150年）

◎ 伯罗奔尼撒半岛以迈锡尼（有中央大厅、巨大城墙〔见本页图示〕，及墓坑圈的强大城镇）为权力中心。

◎ 约公元前1500年，迈锡尼的势力范围开始向小亚细亚、克里特岛、罗德岛及塞浦路斯扩张。

◎ 公元前1200年以后，“多利安迁移”：克里特岛、小亚细亚和伯罗奔尼撒半岛（迈锡尼）上的亚该亚人被来自西北方的伊利里亚人所驱逐。阿提卡、埃维厄和基克拉迪群岛则未

受损害。而此时，希腊分裂为多个民族部落：埃维厄、爱奥尼亚及爱欧里尔。随后，他们之间相互融合。

几何时代（公元前1000—前700年）

◎ 带有纯几何纹饰的原始几何陶器为生动的描绘（动物装饰花纹、葬礼场景）取代。骑马青铜雕像。与迈锡尼正厅样式相结合的神庙（门廊神庙）建筑的开端。

◎ 公元前8世纪，荷马史诗《伊利亚特》和《奥德赛》第一次将口头流传的神话故事以文学作品的形式表现出来，其以四个世纪之前发生在迈锡尼的希腊与小亚细亚的特洛伊之间的战争为主题。

◎ 大约公元前750年之后，希腊人在整个地中海区域开辟殖民地（尤其是在意大利南部和西西里）。

古风时代（公元前700—前500年）

◎ 出现了城邦国家（拥有内政和外交自主权的城市，如雅典或斯巴达）。政府组织形式不断变化，从君主制开始，越过间歇存在不同的专制统治（公元前7世纪之后）的贵族（武士阶

级)统治时期后,最终实现了民主政治:仅完全公民(城邦公民)才能参与政权,并可被选入元老院(希腊语Boulé意为公民大会)。

◎ 第一座神庙由石料建成,呈狭长形状,它取代了最初由黏土砖和木材建成的建筑;与之相连,(在山形墙、带状缘饰、墙面处的)浮雕雕塑开始发展。在大型雕塑领域中,占统治地位的是由大理石制成的赤裸少年像(希腊语Kouroi意为少年人体像)和身着衣物的青年女性像(希腊语Koren意为少女)。约公元前550年,从科林斯发源的黑绘风格瓶画在依克斯基亚斯(见第117页图示)时期达到了顶峰。

◎ 约公元前550年,成立了在斯巴达领导下的伯罗奔尼撒联盟。

◎ 公元前510年,在斯巴达的帮助下,雅典裴西斯特拉托斯的暴政统治垮台。

古典时代(公元前500—前359年)

◎ 公元前492—前448年,以爱奥尼亚诸城反抗波斯的起义为导火索爆发了希波战争。希腊人在萨拉米斯(Salamis,公元前480年)和普拉提亚(Plataiai,公元前479年)的海战中取得了胜利。之后的《卡利亚斯和约》(公元前449或公元前448年)首次终结长期以来未解决的地区争端:波斯统治者从此承认了小亚细亚半岛上希腊诸城的自治权,而且爱琴海和小亚细亚的部分海域禁止波斯船只通行。

◎ 公元前477年之后,雅典与阿提卡诸城邦建立提洛同盟,由此赢得了海上霸权;得洛斯成为盟主。

◎ 解除来自东方的威胁后,雅典在伯里克利(Perikles)的统治下成为在经济、政治和文化各领域全面领先的城邦。而“古典”风格的突破则与雅典外交内政的一些重大事件有着密切联系(如雅典卫城的扩建、波留克列特斯和菲狄亚斯的雕塑、索福克里斯和欧里庇得斯的悲剧),并发现了在均衡(见第77

页)状态下恒常有效的关于重量比例(希腊语Ponderation)的经典法则。

◎ 公元前431—前404年,斯巴达与雅典的伯罗奔尼撒战争以斯巴达胜利而告终。自此,提洛同盟解散且斯巴达取得了希腊霸权,后最终分裂为许多较小的权力中心。

◎ 雅典的语言和文化在整个希腊世界传播,开启了伟大辩论家(伊索克拉底、狄摩西尼)与哲学家(苏格拉底、柏拉图、亚里士多德)的时代。主要的雕刻家如利西波斯、斯科帕斯、莱奥卡雷斯和普拉克西特列斯冲破了古典主义高潮时期的适度限制,并通过不断增强的表现力为希腊化风格奠定了基础。

马其顿帝国(约公元前359—前323年)

◎ 公元前359—前336年,马其顿的腓力二世开始扩张帝国版图,并于公元前338年在喀罗尼亚战役中战胜了雅典人和底比斯人,结束了希腊诸城的自治。

◎ 公元前336—前323年,腓力二世之子亚历山大大帝一举击败了波斯,由此建立了直达东方的庞大帝国。

◎ 不朽的绘画大师阿佩利斯(《爱与美的女神阿佛罗狄忒》)成为了亚历山大的宫廷画家,但遗憾的是,他的作品没有能够保存下来,且未有画作留存(见第103页)。

希腊化时代(公元前323—前327年)

◎ 希腊文化进入小亚细亚,并与东方风格元素相融合,从而产生了洋溢着激情的“巴洛克式”混合艺术风格。而其文化领域的统治中心也从希腊本土向东方转移,并在那里出现了新的文化中心(如帕加马、安提俄克、亚历山大、罗德岛)。

◎ 公元前27年,在奥古斯都大帝(Kaiser Augustus)的统治下,希腊并入罗马的行省亚该亚。