

奥运艺术

OLYMPIC ARTS

普罗米修斯火种点燃的文明

主编 / 张风

奥运艺术

OLYMPIC ARTS

普罗米修斯火种点燃的文明

主编：张风

副主编：何素丹 张睿

顾问：曹锡仁

参编人员：陈学博

陈和寒

何璇明

唐立人

张仕麟

万雷

李刚 戴秀丽

黄林香 徐彩娥

郑惠光 陈文君

何平 何祝君

符帝葵 符启涛

洪雁 张明

陈丹 符定坤

羊定坤 林方颖

海南省哲学社会科学2008年规划课题

[项目编号:HNSK 08-10]

湖南科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

奥运艺术：普罗米修斯火种点燃的文明/张风主编。
长沙：湖南科学技术出版社，2008.3
ISBN 978-7-5357-5149-2

I. 奥… II. 张… III. 奥运会—艺术—通俗读物 IV.
G811.21-49 J11-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 010185 号

奥运艺术

普罗米修斯火种点燃的文明

主 编：张 风
责任编辑：缪峥嵘
出版发行：湖南科学技术出版社
社 址：长沙市湘雅路 276 号
<http://www.hnstp.com>
印 刷：湖南新华精品印务有限公司
(印装质量问题请直接与本厂联系)
厂 址：湖南望城·湖南出版科技园
邮 编：410219
出版日期：2008 年 3 月第 1 版第 1 次
开 本：787 × 1092mm 1/16
印 张：12
书 号：ISBN 978-7-5357-5149-2
定 价：45.00 元
(版权所有·翻印必究)

前言

在古希腊美丽的神话故事中，普罗米修斯从宙斯手中窃得的火种，点燃了人类文明的智慧，艺术因此也就孕育而生。100多年来，人们为了纪念这位盗火的英雄，在奥运会开幕前必须举行隆重的点燃圣火仪式。至此，古希腊的竞技文化与文明和艺术结下了不解之缘。

奥运艺术与奥运文化水乳交融，从古希腊到北京，每一届奥运会的会徽、招贴、火炬、邮票、奖牌、主场馆等，都有着其独特的艺术风格和艺术魅力，也正因为如此，才能让奥运艺术得到更深远、更广泛的传播。奥运会五环标志已成为全球认知度最广泛的识别标志之一。奥运艺术以其特有的文化魅力愉悦人们的身心，以其强烈的艺术美学、人文精神催人奋进。它是世界设计艺术的典范，也是奥林匹克运动与艺术结合的典范。

北京成功申办2008年奥运会，使整个中华民族感到振奋和自豪，带着主办国的民族地域传统特色，北京奥运会的会徽、吉祥物、火炬、主体育场的“鸟巢”外观及邮票等，无不采用中国传统文化元素，融入了“玉的文化”、“火的发明”、“天圆地方”等传统理念，把中国几千年来传统文化淋漓尽致地展现给世界人民。

本书内容共分五章，涵盖着奥运背景知识、主场馆、开幕式、相关建筑、雕塑和平面设计艺术等内容。第一章概述奥运会的起源；第二章以奥运会的基本程序为线索予以介绍，如主场馆、火炬设计艺术等；第三章描述了奥运会的会徽、吉祥物、奖牌和海报等；第四章以体育场的设计为主题，通过对古希腊建筑和现代东方建筑的比较，展示了人类古代文明史和现代史的完美结合；第五章题为“岁月见证永恒”，主要介绍部分古希腊雕塑和现代奥运雕塑作品。对未来作出展望，也是对本书的总结。

描写和展示古希腊文明、中国古代和现代文明以及相关的奥运会艺术是本书的几大亮点。伴随着渐渐走近的2008北京奥运脚步，我们希望本书的出版能给北京奥运会增添光彩，给读者带来美的享受。让我们一起欣赏奥运，解读艺术！

OLYMPIC ARTS

目录

第一章 源·力与美的展现

第一节 古代奥运会	1
第二节 古奥林匹亚及希腊诸神的栖居地	7

第二章 始·真情开启 爱心传递

第一节 奥运会开幕式	15
第二节 奥运会建筑艺术——主场馆	30
第三节 奥运会精彩门票欣赏	46
第四节 奥运会火炬欣赏	58

第三章 绵延的时代艺术

第一节 奥运会会徽	69
第二节 奥运会精彩邮票	82
第三节 奥运会吉祥物	104
第四节 奥运会奖牌	123
第五节 奥运会海报	136

第四章 前进的人类文明

——对比古希腊建筑和现代东方建筑

第一节 古希腊奥运体育场	152
第二节 2008年北京奥运体育场	158

第五章 岁月见证永恒

第一节 古希腊雕塑	165
第二节 现代奥运雕塑	172

第一章 源：力与美的展现

第一节 古代奥运会

奥林匹亚遗址

古代奥运会的美丽传说

关于古代奥运会的起源，有着无数优美动人的神话故事和民间传说。一种说法认为古代奥林匹克运动会是为祭祀宙斯而定期举行的体育竞技活动；另一种传说是关于宙斯的儿子赫拉克勒斯的。赫拉克勒斯就是“大力神”，他因力大无比在伊利斯城邦完成了常人无法完成的任务，不到半天时间便扫干净了国王堆满牛糞的牛棚。由于国王不想履行赠送300头牛的许诺，于是赫拉克勒斯一气之下赶走了国王。为了庆祝胜利，他在奥林匹亚举行了运动会。

古希腊城堡

关于古奥运会广为流传的是佩洛普斯娶亲的故事：古希腊伊利斯国王为了给自己的女儿挑选一个文武双全的驸马，提出所有的应选者必须和自己比赛战车。比赛中，先后有13名青年丧生于国王的长矛之下，而第14个青年是宙斯的孙子（公主的心上人佩洛普斯）。在爱情的激励下，他勇敢地接受了国王的挑战，终于以智取胜。为了庆贺这一胜利，佩洛普斯与公主在奥林匹亚的宙斯庙前举行了盛大的婚礼，会上安排了战车、角斗等比赛项目，这就是最初的古奥运会，而佩洛普斯则成了古奥运会传说中的创始人。

从历史的角度来看，奥运会的起源与古希腊的社会情况密切相关。公元前9~前8世纪，随着希腊氏族社会逐步瓦解，城邦制的奴隶社会逐渐形成。200多个城邦各自为政，却无统一君主，城邦间连年战争。出于战争的需要，斯巴达城邦的儿童自7岁起就在国家的要求下从事艰苦的体育训练。体育就在这种情况下发展起来。那时，体育成为培养士兵能征善战的有力手段。古奥运会的比赛项目因此带有明显的军事烙印。

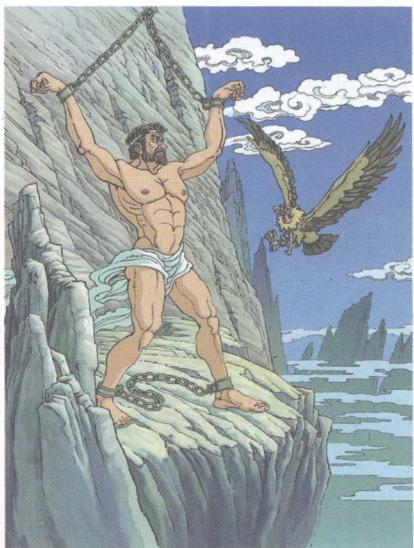

由于连年征战，人民普遍渴望生活在一个和平安定的环境中。在这种情形下，斯巴达王和伊利斯王签订了《神圣休战月》条约。于是，为强大兵源而准备的军事训练，逐渐演变为和平与友谊的运动会。

普罗米修斯与圣火的神话故事

普罗米修斯盗得圣火

普罗米修斯被困于高加索山

据说，奥林匹斯山终年不熄的圣火最早是由古希腊的一位叫普罗米修斯的神带到人间来的。在希腊语中，普罗米修斯意为“先知者”。那时人间没有火，众神之王宙斯，紧紧地看住火种，唯恐被带到人间，普罗米修斯冒着触犯宙斯的危险，趁烈焰熊熊的太阳车经过时，用一根长长的茴香枝，偷到了火种并带给人类。

宙斯知道后勃然大怒，他差人将普罗米修斯带到高加索山，用一条永远不会断的铁链把他缚在一个陡峭的山上，让他的双膝不能弯曲，也不让他入睡，还在他起伏的胸脯上钉上一根金刚石的钉子，他承受着风吹、日晒、雨淋和饥饿。而且，宙斯还派一只神鹰每天去啄食普罗米修斯的肝脏，但被吃掉的肝脏随即又会长出来。就这样，日复一日，年复一年，

他一直忍受着难以描述的痛苦和折磨，直到一位名叫赫拉克勒斯的英雄将他解救出来。

后来，每届奥林匹克运动会都要到奥林匹亚去取圣火，以此祭拜盗火下凡的英雄普罗米修斯，并象征着奥运精神薪火相传。

古代奥运会的特色

古代奥运会与现代奥运会相比有很多异同之处。古代奥运会是以祭神为主的全希腊综合盛会，体育竞技仅作为其中的一项内容。其他活动还包括祭祀天神宙斯、朝拜、祝寿众神等。最重要的是古代奥运会是希腊民族文化的一部分，与政治有着极为密切的关系。起到了维护国家统一，团结各族人民，减少和制止战争等作用。

据说，最初古代奥运会的参赛运动员在比赛过程中都披着兽皮制作的衣服。在一次比赛中，一名披着狮子皮的选手，不慎将狮子皮脱落到地上，顿时变成赤身裸体，可他非但未因此而影响自己的比赛，还击败了对手，夺得了橄榄冠。从这次意外的“事故”中，人们开始发现裸体运动更能体现男性肌肉的健美，领略到了一种与着衣所不相同的特殊魅力，于是规定以后选手一律赤身比赛。在当时，人们公认人体美为“肌肉发达、健壮有力”。

古奥运会的“赤身运动”极具特色。由于古希腊的风俗习惯、地理环境、生活、劳动和艺术风格等原因，比赛时要求裸体运动员全身涂上橄榄油，以使身体在阳光的照射下熠熠生光。富有弹性的肌肉，更加显示出健美的体态。“赤身运动”是古希腊文化艺术的独到之处，具有悠久的历史。历史上所说的“力的时代”就是指这一时期。这项运动在古希腊雕塑家、艺术家的作品中均有所反映。

另外，古希腊奥运会还有一项特殊的规定：禁止女子参加和参观比赛，违反者要受到极刑处置。其理由是古代奥运会的大部分比赛项目要

求运动员赤身裸体进行比赛，妇女到场有伤风败俗之忌；再者是古希腊的体育竞技是宗教庆典的内容之一，在民主和法制都没有建立的古希腊，宗教在当时具有相当大的权威性。因此，妇女不可能被允许出席庆典仪式。

古奥运会时期的瓶画

最早表现古奥运会艺术的瓶画，就是在陶制的器皿上描绘各种体育竞技的场面。图案以人物为主，画面所体现的正负形，黑白对比非常强烈。直到至今，这富有古希腊特色的艺术风格还可 在一些民间工艺或旅游制品中表现。在古风时期，古希腊的瓶画已经考虑到实用和美的结合。艺术家们在创作作品时，充分考虑到器皿的造型和装饰要素，即画面的结构、比例、色彩等方面对比和统一关系。

“黑绘风格”的瓶画产生于公元前7世纪末，其特点是在器皿的红色底坯上用黑釉涂出黑色的图形，再用刀具刻出轮廓和结构线。这种表现方法，近似于现代的黑白版画效果。“黑绘风格”的瓶画，人物多以侧面形象表现，没有过多的细部，很富有装饰趣味。

下图的“黑绘风格”作品图是公元前525年描绘短跑比赛场面的瓶

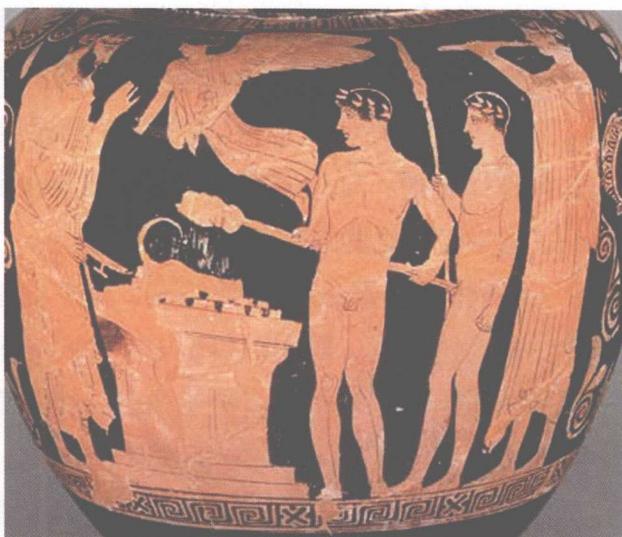

“黑绘风格”作品

画，是“黑绘风格”的典型代表作。在作品中，从他们双臂的摆动和双脚的运动幅度，可见选手们竞争的场面极其激烈。明与暗的强烈对比，使

人物形象极为突出。从人体造型准确生动的线条，可以看出古代艺术家们对人体结构的理解和对艺术表现风格的完美追求。

公元前5世纪出现了“红绘风格”的陶器。“红绘风格”所表现的艺术手法与“黑绘风格”相反。图形的表现采用了陶土烧制后所呈现的红色。人和物的结构用粗细、深浅、曲直、长短等不同的线条，使图形获得更为生动的视觉效果。

“红绘风格”作品

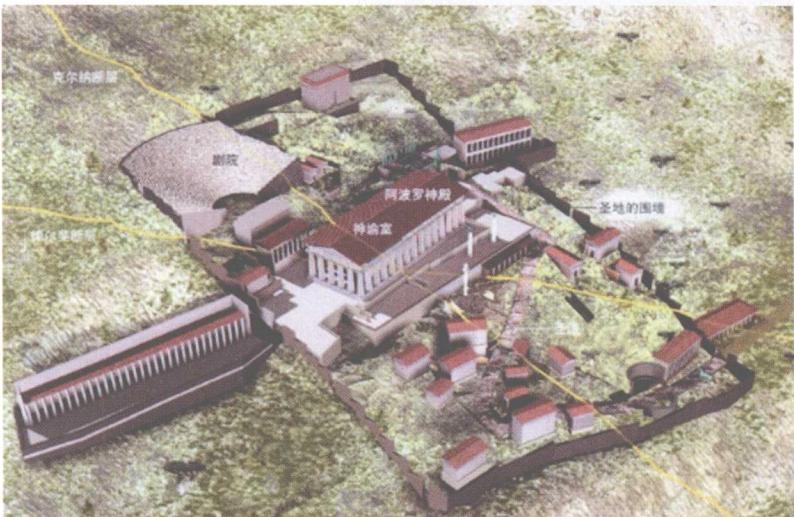
上图是公元前475年的红绘作品。描绘的是两名奥运冠军戴着橄榄冠正在烤肉的场景。

第二节 古奥林匹亚及希腊诸神的栖居地

奥林匹亚城

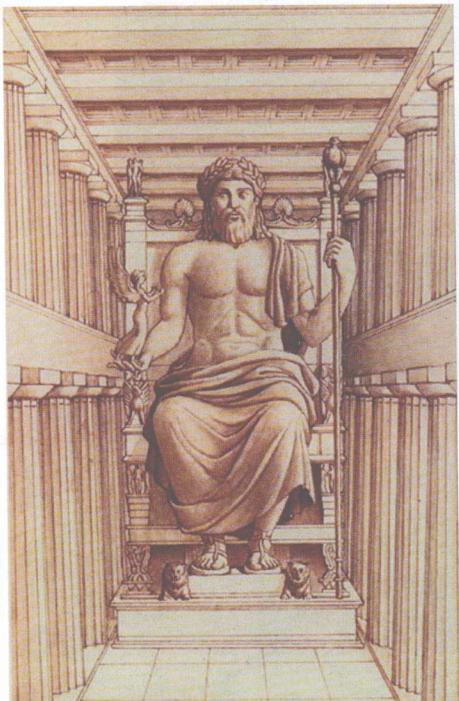
奥林匹亚城模拟鸟瞰图

奥林匹亚位于希腊首都雅典西南部的丘陵地区，在伯罗奔尼撒半岛西部的阿尔菲奥斯河北岸。

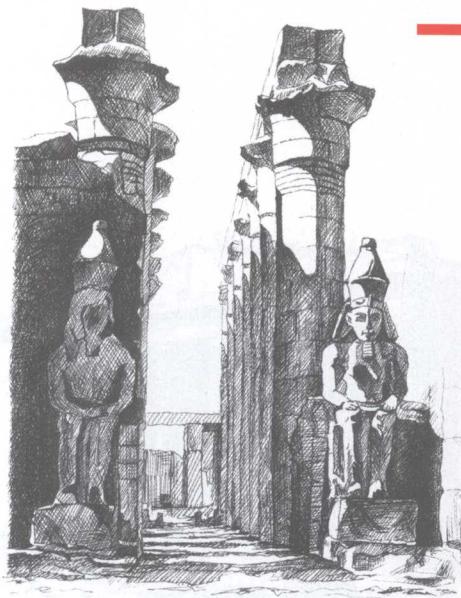
奥林匹亚的宙斯神庙为奥运历史增添了许多神秘的色彩。

宙斯神庙建于公元前457年，经过岁月的洗礼，如今只剩下了吉光片羽。矗立于台阶之上的宙斯像被史学家们认为是“世界七大奇观之一”。这座装饰华丽的雕像高达13.5米，由伟大的古希腊前三大雕塑家

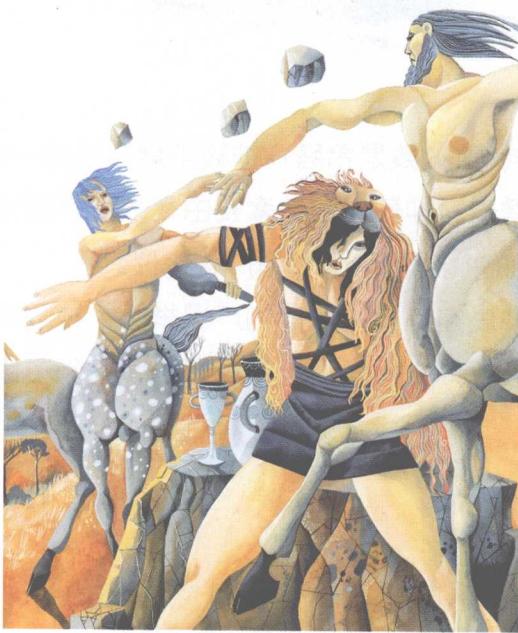
之一菲狄亚斯（Pheidias，雅典帕提侬神庙的总设计师，也是雅典娜雕像的作者）用象牙雕刻而成，其袍饰是用黄金做成的。宙斯头顶花冠，右手托着胜利女神，左手持笏。鲍桑尼阿斯在《希腊游记》五卷11章9节曾经记载了这样一个故事：菲狄亚斯完成了宙斯神像之后，问神是否满意这件作品。结果天上马上打了一个雷，被视为神认可的证据，因为宙斯的武器就是雷锤。在古希腊人心中，这尊神像是有神性的。

宙斯雕像

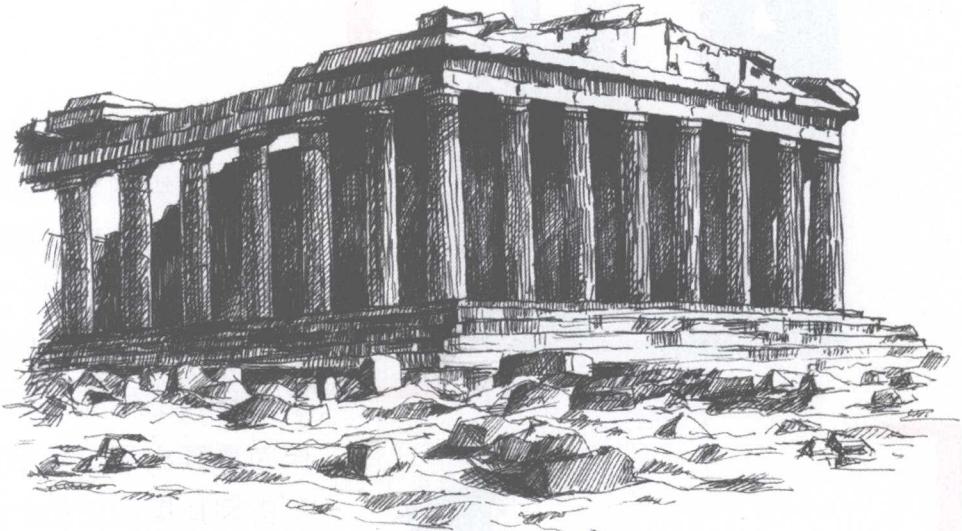

神殿柱廊

肯陶洛斯人抢婚

被后人视为宙斯神殿艺术精华的是东西山墙上的人物雕像。西山墙的雕像讲述的是“肯陶洛斯人抢婚”的故事：半人半马的肯陶洛斯人作为嘉宾出席拉比泰国王皮利托斯与貌美的王后希波达米娅的婚礼。肯陶洛斯人在婚宴上借酒发挥产生动乱，企图抢走新娘，因而引起一场厮杀。现在奥林匹亚博物馆仍然可以欣赏到这些雕像。

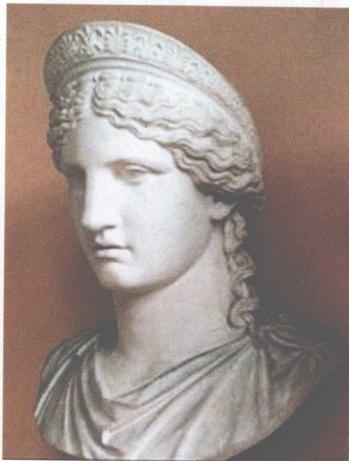
赫拉神殿

建于公元前7世纪上半叶的赫拉神殿是希腊众神殿中最古老的一座。这座神殿在残垣断壁间仍然蕴含着一种灰白的朴素和由高大而产生的雄伟。这惊世的建筑让人们感受到他们至高无上的尊严和威仪。

现代奥运会点燃圣火的仪式就在赫拉神殿前的广场举行。神殿内原供奉的宙斯之妻赫拉女神像已被毁坏。但后人仍然还可以欣赏到雕像的和谐之美，韵律之美。

赫拉女神雕像

赫拉女神头像

赫拉通常被描述为嫉妒成性、暴戾异常的女神。她从不宽容或饶恕宙斯所爱的任何女性，并对她们肆意迫害。相传宙斯为了惩罚赫拉，曾将铁砧缚于其双足，用铁链将她悬于奥林匹斯山峰。

赫耳墨斯雕像

近些年，德国的考古学家们曾在赫拉神殿遗址发掘出完整的赫耳墨斯雕像。这雕像赫耳墨斯的右臂和婴儿(即酒神狄俄尼索斯)的左手已经断落，但是像维纳斯雕像一样更突出了形体美。整座雕像人体比例准确协调，极其逼真。

阿波罗神殿

在奥林匹亚的文化长河中，对诸神而言，特尔斐是所有希腊圣地中最重要的神殿，它是献给光、知识、音乐和医药的神——阿波罗的。希腊人用戏剧、辩论、诗歌朗诵来纪念阿波罗，还为阿波罗举行大型的运动会。虔诚的朝圣者们首先把一头山羊作为祭品献给阿波罗，然后在这股圣泉里沐浴。