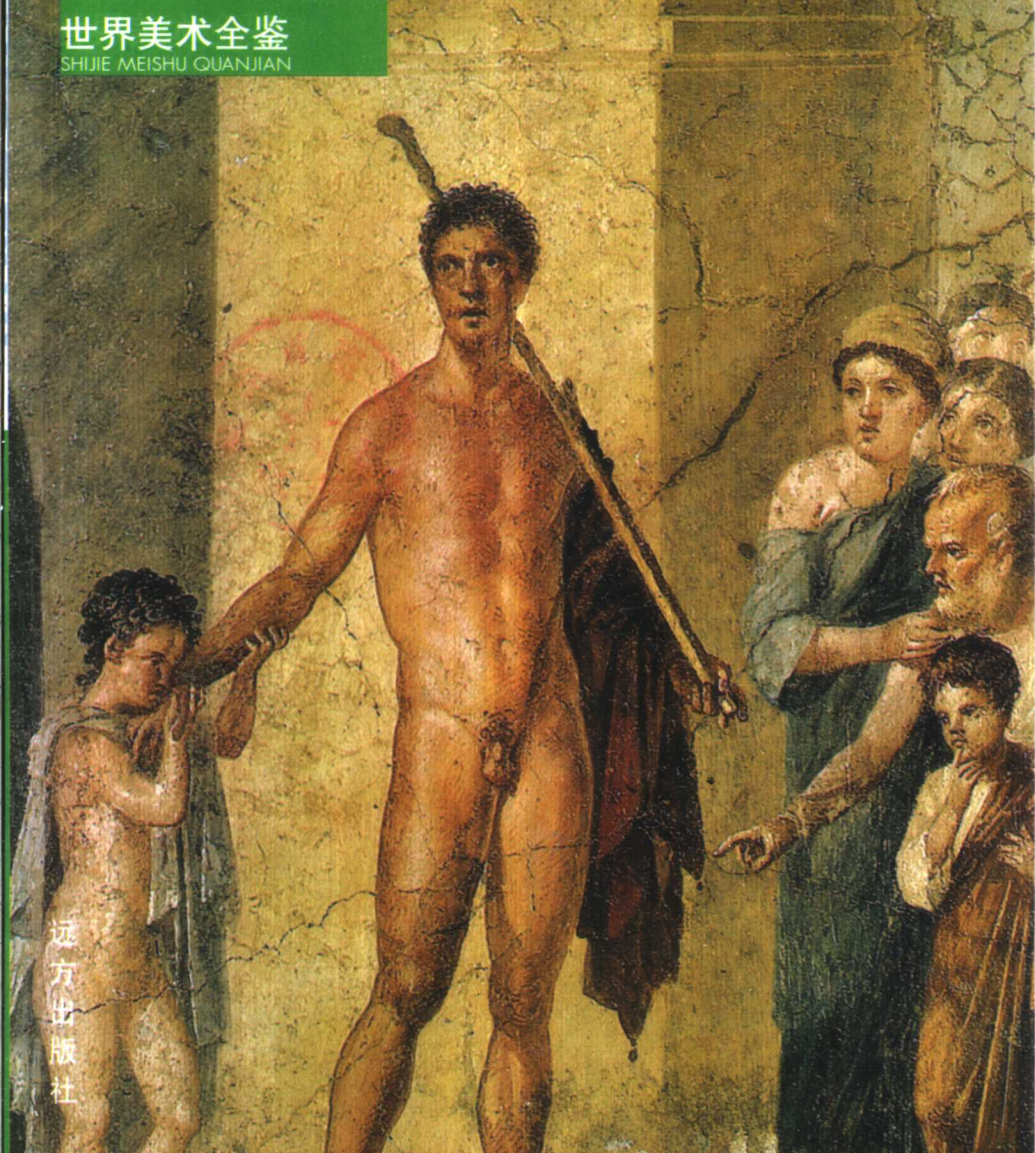

世界美术全鉴

SHIJI MEISHU QUANJIAN

远方出版社

古希腊与古罗马艺术

GUXILA YU GULUOMA YISHU

张石森 岳鑫 [主编]

艺术之所以美是因为人们对它推崇备至。艺术之所以高尚是因为它最有益于人们的思想得到升华。一切艺术的最大难题是如何运用直观的表现手法创更高的虚幻世界。

世界美术全鉴

古希腊与古罗马艺术

张石森 岳鑫 主编

远方出版社

图书在版编目(CIP)数据

古希腊与古罗马艺术/张石森等编. - 呼和浩特: 远方出版社, 2005.11

(世界美术全鉴/张石森等主编)

ISBN 7-80723-082-7

I. 古... II. 张... III. ①艺术史-古希腊 ②艺术史-古罗马

IV. ①J154.509.2 ②J154.609.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 129104 号

世界美术全鉴

- 主 编 张石森等
出版发行 远方出版社
社 址 呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编 010010
经 销 新华书店
印 刷 三河市灵山红旗印刷厂
开 本 850×1168 1/32
字 数 1900 千字
印 张 168
版 次 2006 年 1 月第 1 版
印 次 2006 年 1 月第 1 次印刷
-

标准书号 ISBN 7-80723-082-7/G·52

定 价 540.00 元(全 18 册)

远方版图书, 版权所有, 侵权必究。

远方版图书, 印装错误请与印刷厂退换。

目 录

第一章 古代希腊美术	(1)
一、爱琴文化时期	(2)
二、荷马时期和古风时期	(25)
三、古典时期	(35)
四、希腊化时期	(76)
第二章 古罗马美术	(93)
一、伊特拉里亚美术	(95)
二、罗马建筑	(99)
三、罗马雕刻	(111)
四、罗马绘画	(132)
第三章 欧洲中世纪美术	(145)
一、早期基督教美术	(147)
二、拜占廷美术	(161)
三、蛮族与加洛林美术	(195)
四、罗马式美术	(208)
五、哥特式美术	(223)

第一章 古代希腊美术

希腊是世界文明古国之一,她的艺术影响极其广泛,除本土和爱琴海诸岛外,还远及地中海沿岸、黑海沿岸、小亚细亚西部以及北非等地。古希腊文化对后来的欧洲文化有很大的影响,“没有希腊和罗马奠定的基础,就不可能有现代的欧洲”(恩格斯语)。

总的来讲,古代希腊美术有下面几个特征:一、古希腊的奴隶制不同于埃及,带有较多的民主和自由色彩,故在美术作品中不仅反映奴隶主贵族的审美观,同时也反映了广大自由民阶层的理想和要求。二、古希腊美术与古希腊神话和传说有着密切关系。古希腊的美术家是照着生活中的人来描绘塑造神的,所以他们创造出来的艺术形象颇有人情味和生活情趣,神人同形同性。三、古希腊人重视表现现世生活的欢乐。美术作品中的人物形象大多是欢乐的,充满信心的,让人感到他们就是世界的主人,而不是奴仆。四、希腊是一个航海国家,视野比较开阔,不保守,在艺术上善于兼容并蓄,风格呈多样化。五、表现完美的人体是古希腊艺术家最高的理想。从雕塑来看,塑造人体强调的法则是简明、清晰、匀称、和谐,具有理想化的特色。公元前 720 年首先出现了男性裸体雕像。女裸体像出现得较晚,约在公元前 5 世纪左右。希腊的人像多直立,从而产生了完整的圆雕。六、古希腊的建筑强调明快的节奏和匀称的构图,很少有像埃及金字塔那种庞大的规模。建筑物与人有一种协调关系,让人感到亲近,成为生活中的一个组成部分。古希腊艺术无论是过去和今天“继续供给我们艺术的享受,而且在某些方面还作为一种标准和不可企及的规范”(马克思语)。

爱琴文化是古希腊艺术产生的前奏和序曲。除爱琴文化时期之外,古希腊艺术的发展分期是:荷马时期,公元前 12 世纪—前 8 世纪;古风时期,公元前 7 世纪—前 6 世纪;鼎盛时期,公元前 5 世纪—前 4 世纪;希腊化时期,公元前 4 世纪末—前 1 世纪。

连体鸭子型容器

公元前 3000 年

希腊科斯岛萨拉亚墓葬

一、爱琴文化时期

大约在公元前 3000 年左右，地中海东部的爱琴海地区开始进入青铜时代。由于爱琴海地区的自然条件、地理位置和天然资源非常优越，使这里的航海业和农业以及手工业发展迅速，与其他东方文明古国的经济贸易和文化往来较为密切，相互影响和接触的机会也十分频繁。因此，作为古希腊美术发生的摇篮，这里曾经有过一段灿烂而辉煌的历史。它与两河流域的西亚文明和尼罗河流域的埃及文明一样，具有世界性意义。在艺术史上被称作“爱琴文化”或“克里特—迈锡尼文化”。

基克拉迪斯偶

像头部

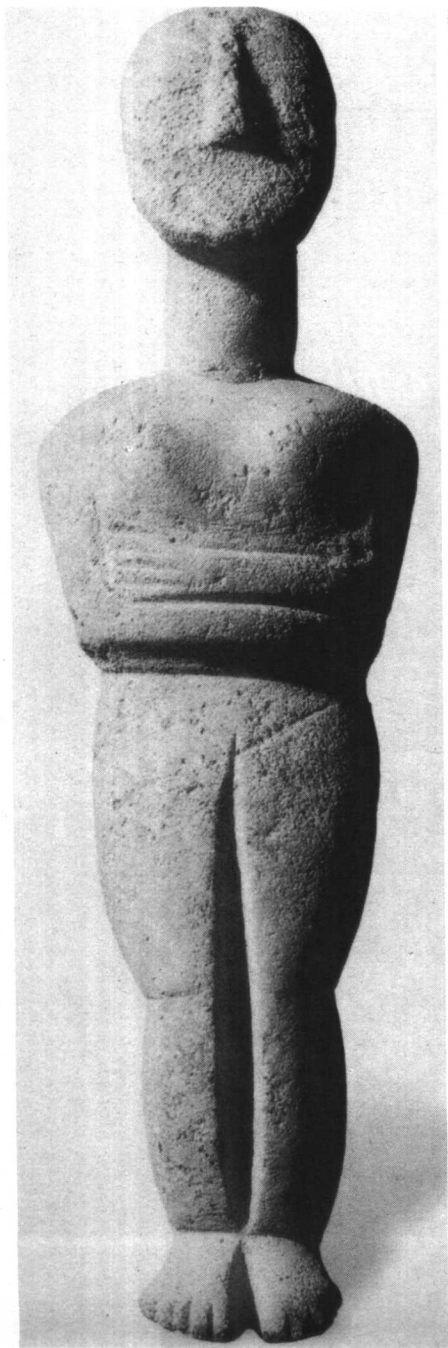
公元前 2000 年

阿摩哥斯岛

基克拉迪斯偶像

希腊塞罗斯

公元前 2000 年

19 世纪以来,西方文化学者卓有成效的考古发掘证明,在基克拉迪斯群岛、克里特岛和希腊半岛南端的迈锡尼等地,曾经有过像古希腊神话传说和荷马史诗中描写的历史情境。大量的宫殿建筑、城堡墙垣、壁画残片、陶器、金属、玉石等艺术遗迹的出土,不仅向人们展示了爱琴文化繁荣时的美术面貌,同时也向人们提供了那辉煌历史存在的鲜明痕迹和不容置疑的佐证。尽管早在公元前 1100 年左右这段文明就已经陨落与消失在自然灾害和侵略战争之中,但它仍然向人们表明,作为文化的历史渊源,它是古希腊美术具有永恒魅力的远古回声。因此,古希腊美术的光辉,不仅有其时代的精神本质,同时也有其历史的文化传承。

爱琴美术包括基克拉迪斯美术、克里特美术和迈锡尼美术。

(一)基克拉迪斯美术

爱琴海正中的一批小岛——基克拉迪斯群岛,与克里特岛几乎同时创造出了相近似的美术制品,属于同一文明进程。由于海岛有纯度很高的白大理石,早在公元前 2000 年,这里的大理石雕刻就已很

双臂交叉的偶像

公元前 2300 年

基克拉迪斯群岛

具特点,主要是强调动态的大变化而不注重细节。早期的作品具有整体抽象性,有着一种原始朴素美,后期越加写实,成为希腊盛期美术写实性雕刻的前兆。

基克拉迪斯南端的锡拉岛上,存有大量公元前 15 世纪的壁画,可能因火山灰的保护,至今有许多完好无损。与世界各地老文明中的壁画多出于宫廷不同,这里的壁画多出于民宅中,内容多表现渔民及其海上生活,所以有其更多的生活真实性与平民性。比如《角斗图》、《舟行图》等,都是民众生活的写照,几乎没有什么夸张与想像。

(二)克里特美术

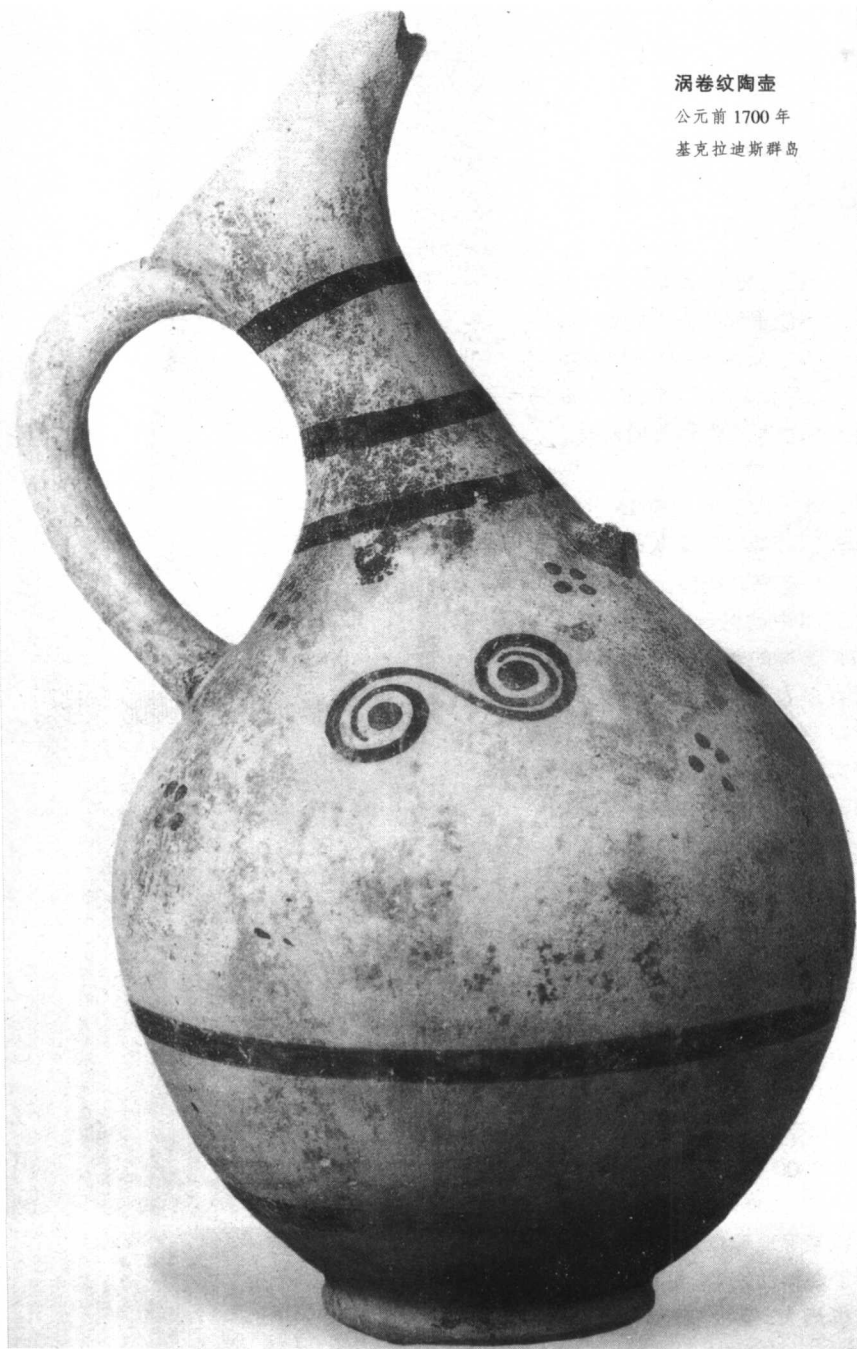
爱琴海上属克里特岛最大,人类足迹时间最久,万年前的新石器时代便有人类居住,公元前 2500 年进入奴隶制社会,形成“早期米诺斯王朝”,已有王宫建筑、穹形墓室和精美的石雕,公元前 2000 年进入中期米诺斯王朝时代,在克诺索斯、费斯托斯、马利亚等地形成奴隶制城邦,建起了宏伟的宫殿,尤其克诺索斯规模最大,经济、政治及社会都

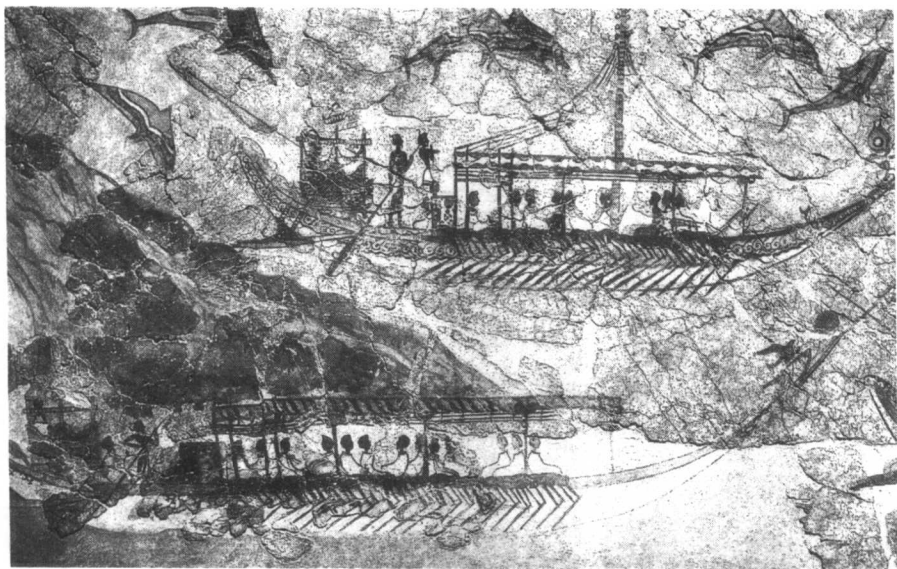

涡卷纹陶壶

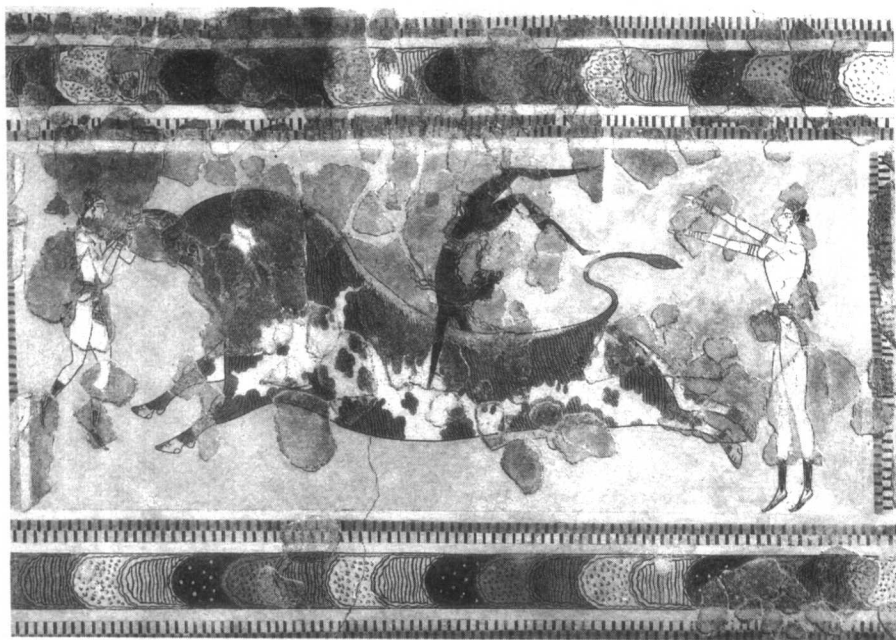
公元前 1700 年

基克拉迪斯群岛

船(迈塔斯壁画局部) 公元前1650年 锡拉岛

跳跃的公牛 公元前1700—前1400年 克里特克诺索斯宫 壁画

执蛇女神像

公元前 1600—前 1550 年

克诺索斯群岛

弹竖琴的石像

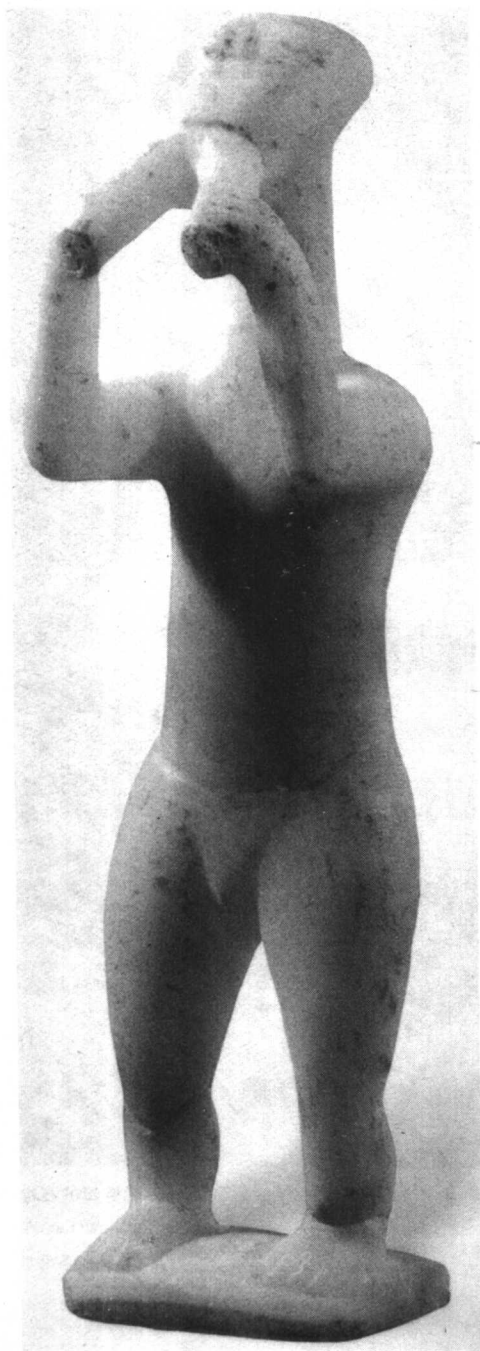
公元前 2000—前 1000 年

希腊基克拉迪斯美术

吹奏双管笛子的石偶

公元前 2000—前 1000 年

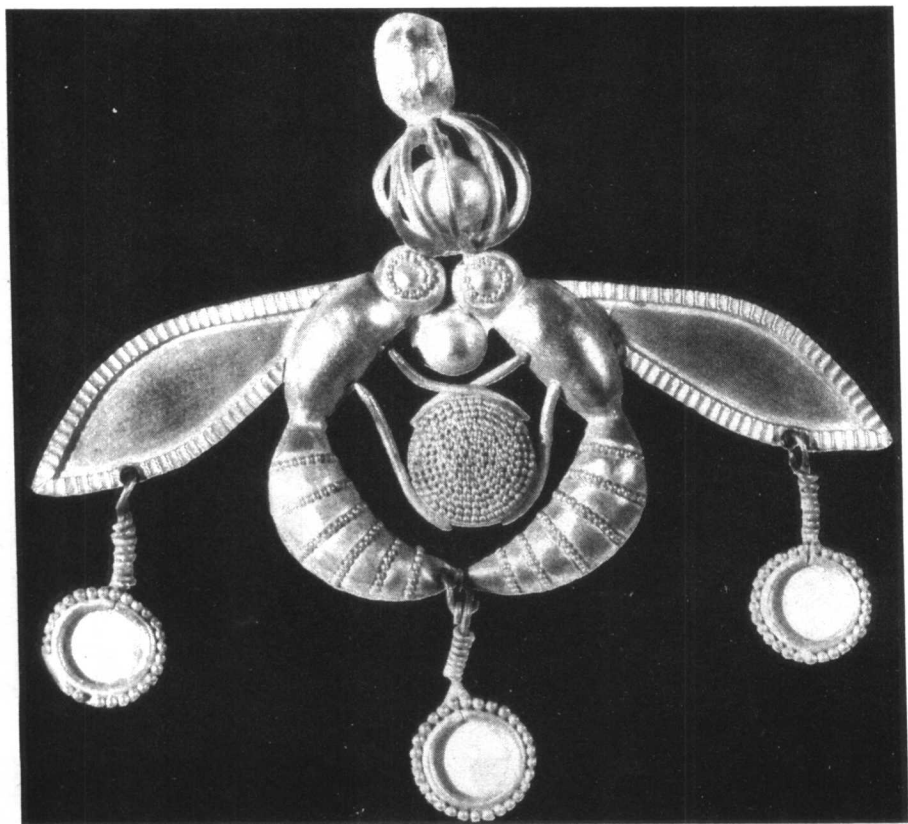
希腊基克拉迪斯美术

得以发展,可算是克里特岛的文化中心。公元前 1700 年,不知何故,克诺索斯王宫彻底被毁,不过,克里特人很快又在旧王宫地基之上建起了更加宏伟壮观的新王宫。自此后的三百年左右,称作“后期米诺斯王朝”时代,直至公元前 1500 年末被迈锡尼人攻占,王宫彻底毁灭,并被历史尘沙湮没数千年之久。

克里特岛经济的繁荣与文明发展程度,从克诺索斯宫建筑的水平可见一斑。由于先后几次重建,加之宫殿建筑的复杂庞大,此宫殿在历史传说中被称作“迷宫”。这座庞大建筑物呈正方形布局,计有 1500 多房间,中间有一长方形庭院,是个集神庙、宫殿、住宅、学校为一体的建筑群,其内采光、供水、通风等设施齐全。西楼有神庙、祭坛、神龛、大厅,东楼有接见厅、寝宫、浴室、金库、学校、作坊等,其中有的楼房竟达五层之高。

克诺索斯王宫墙壁有许多精美的壁画,这虽然是克里特文明的自然产物,但也是埃及两河文明外溢的花朵,因为此时正值埃及新王国的盛期和古巴比伦

蜂形黄金垂饰

公元前 1700—前 1600 年

克里特岛马利亚宫附近

与亚述的发展时代,这里壁画的风格也与之十分接近。比如一幅《贵妇人》有着欧洲妇女形象的特征,却具有埃及绘画装饰性风格。又如一幅《国王——祭司》,头戴百合花帽,长发披肩,双臂一屈一伸在行施礼仪,双脚迈步向前,非常近似埃及墓室壁画的各类人物造型特点。另一幅《牛头图》,那奔牛的生动动态以及不合比例的人物,又与两河美术的常见题材技法特征相接近。

克诺索斯王宫壁画的题材十分广泛,有人物、动物、植物,其中女性形象占多数,壁画的人物造型有相当的装饰风格,色泽艳丽且富于激情,内容多为早期神灵崇拜加入生活的各类情趣。克诺索斯王宫壁画残迹是希腊最早的美术遗存,是考证希腊文明及

双耳彩绘章鱼陶罐

公元前 1900—前 1700

克里特岛

石制妇女像

公元前 2000 年

克里特岛

其美术发展源流的可贵佐证。

克里特岛出土的大量精美的陶器和金石制品以及小型雕像,也表现了克里特美术繁荣的另一个侧面。其中,陶器工艺最为醒目。它以独创的器型设计和精致的彩绘装饰,以及先进的制作技术显示了陶器文明的时代步履。不拘一格,强调变化是克里特陶器在造型上追求的新风格。如维西尼亚出土的长嘴陶壶,在强调实用的同时更突出了造型的仿生特征,别致有趣。而卡马雷西出土的彩陶,在对称和谐的器体上又附塑出立体的花卉造型,构想奇异,变化独到。

古尔尼亚出土的《章鱼陶罐》,在浑圆的罐体上方塑有

