

艺术为证

古代希腊

[英] 安德鲁·朗利 / 著

王 骥 / 译

ANCIENT
GREECE

——从艺术世界了解历史进程
换一种角度感知世界文明

天津教育出版社

艺术为证

古代希腊

[英] 安德鲁·朗利 / 著
王 骥 / 译

ANCIENT
GREECE

——从艺术世界了解历史进程
换一种角度感知世界文明

天津教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术为证·古代希腊 / (英)安德鲁·朗利著;王骥译.
—天津:天津教育出版社,2011.1
ISBN 978-7-5309-6150-6

I.①艺... II.①朗...②王... III.①艺术史—古希腊 IV.①J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 206077 号

History in Art Ancient Greece by Andrew Langley © Harcourt Education Ltd 2005
Translated by Tianjin Education Press from the Original English language version.
All rights reserved.

天津市版权局著作权合同登记
图字:02-2009-125 号

艺术为证·古代希腊

著/[英]安德鲁·朗利
译/王 骥

选题策划/袁 颖
责任编辑/袁 颖
装帧设计/郭亚非

出 版 人 胡振泰

出版发行 天津教育出版社

天津市和平区西康路 35 号 邮政编码 300051

<http://www.tjeph.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 唐山天意印刷有限责任公司

版 次 2011 年 1 月第 1 版

印 次 2011 年 1 月第 1 次印刷

规 格 16 开(787×1092 毫米)

字 数 45 千字

印 张 3

定 价 18.00 元

目 录

第一章 艺术为证 / 04

了解其中的奥秘 / 06

第二章 古希腊史话 / 08

城邦的诞生 / 10
 侵略与内战 / 12
 进军印度 / 14
 建筑 / 16

第三章 城邦内部 / 18

贸易与战争 / 20
 缤纷世界 / 22
 空想者和思想家 / 24

第四章 日常生活 / 26

瓶绘 / 28
 游戏 / 30
 饮食 / 32
 剧院与奥林匹克运动会 / 34

第五章 宗教与神话 / 36

节日与神示所 / 38
 男女英雄们 / 40
 大理石与铜 / 42

附 大事记 / 44

艺术为证

古代希腊

[英] 安德鲁·朗利 / 著
王 骥 / 译

ANCIENT
GREECE

——从艺术世界了解历史进程
换一种角度感知世界文明

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com

天津教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术为证·古代希腊 / (英)安德鲁·朗利著;王骥译.
—天津:天津教育出版社,2011.1
ISBN 978-7-5309-6150-6

I.①艺... II.①朗...②王... III.①艺术史—古希腊 IV.①J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 206077 号

History in Art Ancient Greece by Andrew Langley © Harcourt Education Ltd 2005
Translated by Tianjin Education Press from the Original English language version.
All rights reserved.

天津市版权局著作权合同登记
图字:02-2009-125 号

艺术为证·古代希腊

著/[英]安德鲁·朗利
译/王 骥

选题策划/袁 颖
责任编辑/袁 颖
装帧设计/郭亚非

出 版 人 胡振泰

出版发行 天津教育出版社

天津市和平区西康路 35 号 邮政编码 300051

http://www.tjeph.com.cn

经 销 新华书店

印 刷 唐山天意印刷有限责任公司

版 次 2011 年 1 月第 1 版

印 次 2011 年 1 月第 1 次印刷

规 格 16 开(787×1092 毫米)

字 数 45 千字

印 张 3

定 价 18.00 元

目 录

第一章 艺术为证 / 04

了解其中的奥秘 / 06

第二章 古希腊史话 / 08

城邦的诞生 / 10
 侵略与内战 / 12
 进军印度 / 14
 建筑 / 16

第三章 城邦内部 / 18

贸易与战争 / 20
 缤纷世界 / 22
 空想者和思想家 / 24

第四章 日常生活 / 26

瓶绘 / 28
 游戏 / 30
 饮食 / 32
 剧院与奥林匹克运动会 / 34

第五章 宗教与神话 / 36

节日与神示所 / 38
 男女英雄们 / 40
 大理石与铜 / 42

附 大事记 / 44

第一章 艺术为证

公元前 440 年左右，统治雅典的领导人伯里克利曾经预言：“后人必将与当代人一样惊羡于我们的成就。”希腊人自命不凡。希腊文明能够在其衰落 2000 年之后仍旧对现代的政治、思想、艺术、建筑、体育和戏剧产生巨大影响，这的确令人叹服。

我们该怎样了解这样一个古代文明？这一消失已久的时代又给我们留下了什么呢？考古学家已经发现了很多伟大建筑的遗迹，还有成千上万的绘画、雕塑、陶器以及其他古希腊遗物。虽然希腊历史学家、政治家、诗人和剧作家的著作留存至今，但是最重要最丰富多彩的历史记录却都记载在艺术家的作品中，当然包括那些杰出不凡之作。希腊的大理石雕塑、彩陶和宏伟的神庙仍然激励着今天的艺术家，并且为我们了解古希腊的历史、神话和日常生活提供了第一手资料。

源自希腊的灵感

希腊艺术无处不在。纵观历史，各领域的艺术家们都在自己的作品中运用了源自古希腊的手法、主题和灵感。如文艺复兴时期的雕塑家米开朗基罗就深受希腊雕塑的影响，他的作品大卫头像完成于 1504 年，创作灵感正是来自希腊人。

▼ 帕特农神庙所在的卫城正是现代雅典的天际线。这里是世界闻名的历史遗迹之一。

陡峭的卫城石壁。

顶部的防御墙。

神殿。

帕特农神庙。

表现过去的图画

花瓶和其他陶器上的画面生动详细地展现了希腊人的饮食方式和穿衣风格、娱乐形式以及数不尽的神话片段。雕刻和壁画也讲述了神话冒险和希腊的许多重大历史时刻。我们从诸多裸体男子雕塑可以推断出希腊人对人体的崇拜。历史性建筑揭示了希腊的宗教和公共生活，如位于雅典的帕特农神庙和厄庇达洛斯剧院。

与此同时，我们也必须慎重地对待这一信息资源宝库，仅仅依赖这些手工艺品去了解完整真实的希腊生活是不完全的。画面和雕塑固然生动，但它们只表现了生活的一部分。希腊雕塑家喜欢在作品中刻画人物美好的一面，但这并不意味着所有的希腊年轻人都很漂亮。

我们必须解释所看到的内容，透过现象看本质，因为艺术作品的表现常常很模糊。通过研究，我们能够了解艺术品的制作方法、创作者和制作原料。这也有助于证实希腊人浇铸青铜雕塑、陶土花瓶和搬运大块大理石时所采用的技术手段。

了解其中的奥秘

希腊的艺术宝藏形式多样、大小不一。其中有宏伟的神庙，精雕细琢的宝石，彩绘的花瓶，还有大理石雕塑。这所有的一切给我们带来乐趣的同时，也为我们了解希腊生活和礼仪提供了重要线索。在深入研究这一丰富的信息资源之前，我们必须先回答几个问题才能确定信息的丰富程度。

谁创造了这些手工艺品？我们仅知道为数不多的艺术家的名字。少数的花瓶绘制者会在作品上签名（例如，有一个花瓶上写着：艾色基亚斯作品），但绝大多数的作品并没有留下名字，可能创作者只把自己当成了手艺人，而不是艺术家。在希腊，还有很多知名艺术家，如雕塑家普拉克西特列斯和壁画家宙克西斯。

这些艺术家和手艺人谁为谁工作？只有有钱有权的人（包括国王和王后）才雇佣得起最好的雕塑家和画家。他们有钱购买最漂亮的彩绘花瓶，为家族坟墓定制纪念性的雕刻。到目前为止，艺术家和手艺人的最大雇主还是国家。国家的公共资金用于修建庞大的神庙和神庙内部装饰用的雕塑和壁画，如雅典城内最大的神庙——帕特农神庙。

▼ 位于意大利南部佩斯敦的公元前4世纪的希腊坟墓壁画。该壁画内容为战士游行队伍。

保护小腿
的护胫套。

保护上体
的胸铠。

带有装饰的盾
牌，盾牌的材质
为青铜和木头。

长矛，用于
刺杀，而不
是投掷。

青铜头
盔。

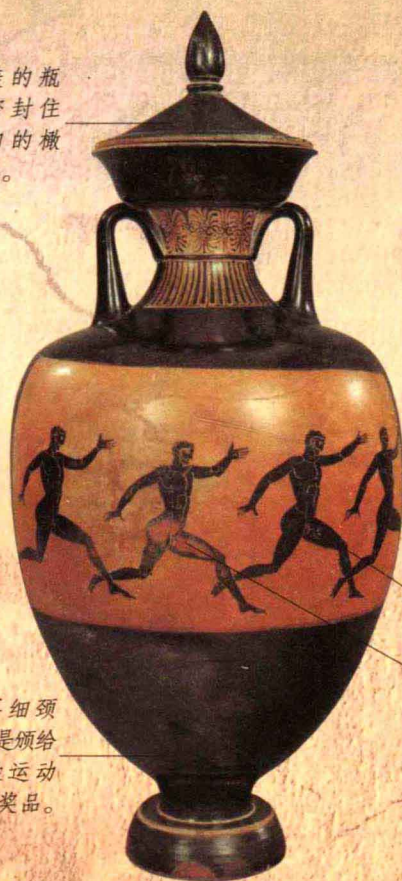
骑马的战
士并未使
用马镫。

手持火把
的随从。

考察证据

精美的瓶塞密封住罐内的橄榄油。

双耳细颈油罐是颁给获胜运动员的奖品。

只要我们的目的明确,神庙、雕塑和其他艺术品就能帮我们了解希腊历史、神话和日常生活。这只双耳细颈油罐上画有运动员赛跑的画面,这种油罐在希腊很多见,用于盛装橄榄油。传说中,橄榄油取自雅典娜女神橄榄果园中的橄榄。盛满橄榄油的油罐是准备颁发给在泛雅典娜节的体育赛事中获胜运动员的奖杯。泛雅典娜节在雅典每四年举办一次,为纪念雅典城的守护女神雅典娜而举办。

通常,运动员在比赛中赤裸身体。

伸开的手臂,迈开的步伐表明他们正在冲刺。

◀ 表现运动员赛跑的泛雅典娜双耳细颈油罐。油罐的另一侧画有雅典城女神雅典娜。从黑色图画风格可以判断这个花瓶可能产自公元前 550 年。

希腊艺术如何得以幸存?

古希腊文明衰败之后的 2000 年内,许多艺术作品已经消失,幸存下来的也被破坏、偷盗或者彻底粉碎。帕特农神庙 1687 年在来自威尼斯炮兵部队的一次炮击中损失惨重。然而,大量的艺术品还是得以留存下来。从 19 世纪初开始,考古学家挖掘古迹,在特尔斐、以弗所和底比斯,发现很多藏于地下的陶器、雕塑和建筑,还有的宝物被发现埋于海底,如宙斯的青铜雕像。这幅来自克诺索斯宫殿的绘画作品再现了一个仪式,其中有一头牛和腾空跳起的运动员,虽然没有人知道这一仪式的意义究竟何在。

第二章 古希腊史话

现在的希腊由大陆部分、分散在爱琴海和亚德里亚海的诸多岛屿组成,然而古希腊却不是一个统一的国家,也不是像罗马那样中央集权的帝国。

迈锡尼人

大陆上的第一个伟大文明出现在公元前1600年。一群移民定居者在希腊南部建立统治,并兴建了数个重要城镇。我们把他们叫做迈锡尼人,名字取自他们的山顶要塞迈锡尼。

19世纪末,考古学家开始挖掘迈锡尼及其邻近古迹。在此之前,人们对于迈锡尼人几乎一无所知。考古学家的发现令世人哗然:满是金子和宝物的皇家坟墓、陶器、防御墙(有的地方厚达8米),还有巨大的宫殿。其中最为著名的是宫殿主入口处的狮子门,高大的门楣上是雕刻有两头狮子的三角形浮雕。

▼ 狮子门是迈锡尼城堡的宏伟入口。城墙之巨大,让后人认为只有巨人才能完成这样的建筑。

浮雕中的两头母狮,现在狮子的头部已不复存在。

墙上的巨石切割得正好适合安装搭建。

浮雕周围的三角形空缺有助于分散下面门楣石所要承担的重量。

门楣处是一块4.5米长、2米宽的坚石。

在薄金片上捶打出面部特征。

葬礼面具，用于遮盖死者的面目。

◀ 在迈锡尼出土的金质死亡面具曾被认为是特洛伊领导希腊人的阿伽门农国王的脸。实际上，这张面具的历史相当久远，比特洛伊战争发生的时间要早得多。

尽管埋藏于地下数千年，金子仍未失去光泽。

深入研究这些惊人的发现之后，呈现在大家眼前的是一个富有的、好战的而且组织结构合理的社会。希腊的金面具很有可能是依照迈锡尼国王和英雄的脸来打造的，以此显示他们的权威。

银器和花瓶上的图画表现了行动中的迈锡尼士兵，他们装备齐全，配有战车、头盔、长矛和盾牌。考古也发现了来自东方雕刻精美的象牙片，这说明当时已有与埃及、黎凡特（地中海东部）等地的贸易往来。

特洛伊战争

希腊被困特洛伊的史诗是世界上人尽皆知的故事。这场战争持续9年，主要人物有阿基里斯、特洛伊的海伦、尤利西斯、阿贾克斯以及众神，没人知道这场冲突是否真实发生过，又是在什么时候发生的。考古学家发现，位于小亚细亚海岸线上的特洛伊原址的一座城市于公元前1250年被毁。荷马在他的《伊利亚德》诗中讲述了军困特洛伊的故事，但这很有可能是至少战后400年的事了。不管特洛伊战争的真相如何，其中的英雄及其事迹已经成为希腊神话的核心部分，主要场景也常常被许多雕刻和花瓶绘画作品表现出来。

黑暗时代及其以后

到公元前1100年，迈锡尼人的势力消失，大约是在一场凶残的内战过后，宫殿被毁，城堡坍塌，村庄不在。希腊进入历史学家所谓的“黑暗时代”，这一时代持续了3个多世纪之久。考古学家对这一时期的希腊知之甚少，只知道一些希腊人为逃避贫困的生活而移居海外。

城邦的诞生

希腊全境皆是陡峭的山峦，只有极少的山间平地可供农耕。大多数早期的部落都是在这些山谷或者逼仄的海边上发展起来的。但是山区的地理将他们彼此分割开来，星罗棋布的部落由此发展成了具有强烈个体特征的城邦。

城市国家

以一处防御要塞为中心控制其周边地区，这样的独立社会叫做城市国家。有的城市国家规模很小，但他们有自己的军队、议会、法律和货币制度，很多这样的国家都在坡陡顶平的山区设置防御要塞，这就是所谓的卫城。

- ▼ 位于科林斯的阿波罗神庙遗址，城市卫城高耸于神庙背后。科林斯控制着连接摩里亚半岛与希腊其他各地的狭长要地，这正是它在公元前 5 世纪强盛起来的原因。

科林斯卫城山。

多立克柱式阿波罗神庙，曾经是古城的中心。

卫城的四周环绕着厚厚的城墙，这里是人们躲避敌人袭击的理想场所。卫城也是朝拜的中心，因为主要的神庙和其他重要的建筑都聚集在这里，投放于此的财力、人力和关注度无不显示了宗教在城邦中的首要地位。雅典的卫城、科林斯城附近的科林斯卫城和罗德岛上的林多斯卫城都是最为知名的防御要塞。

属于人民的权力

“城市国家”一词正是现代词汇“政治”的词源。政治是统治国家或者聚落的学问。希腊人通过探究司法和法律，考察更加公平的统治方法，进一步发展了政治这门学问。国王和王后很早就希腊历史上消失了，统治权力掌握在富有的贵族手中。穷人没有政治权利，没有土地，实际上穷人只是富人统治者的奴隶。

从公元前650年开始，贵族们发现自己被通过武力取得权力的僭王架空，很多僭王起初很受人们欢迎。在科林斯，僭王驱逐了人民憎恨的贵族；在麦加拉和萨摩斯，新的统治者为人民安装供水系统。然而，过不了多久，僭王就失去了人民的支持，因为早期的民主形式萌发，所有（富有的）男性公民享有投票权，希腊的鼎盛时期即将来临。

► 这只花瓶得以完整保存，是因为一直存放在坟墓中。

“钥匙”型装饰图案在希腊艺术品中很常见。

不同的图案区域布满了整个花瓶。

来自东方的灵感

随着贸易往来路线的发展，以及海外定居点的发现，陶器、珠宝和其他美物大量涌入希腊，外族文化的影响在希腊艺术中开始显现。早期男子裸体雕塑是模仿了埃及的雕塑风格，花瓶的装饰图案倾向于更加现实、更加详尽的人物和动物画面，不再以几何图形为主要装饰。这是受到亚述国艺术品的激发，继而发展成了“黑色绘画”风格，也就是用黑色颜料勾勒人物形象。

侵略与内战

公元前5世纪的两场战争改变了古希腊的格局。处于两场战争中心的是两个最强大的城邦——雅典和斯巴达。到公元前500年左右,雅典和斯巴达的发展速度已经远远超过了其他城邦国家,但二者的发展方式却迥然不同。雅典通过海外贸易积累了大量财富,在政治上则选择了新型的民主政府;而斯巴达则由两位国王统治,经常动用训练有素的常备军征服周边国家。

波斯战争

与此同时,波斯人建立的庞大帝国已经延伸到小亚细亚,占领了部分希腊人的定居点。公元前499年,这些城市发动起义反抗波斯,并得到了雅典的支持。这一行动激怒了波斯皇帝大流士,他于公元前490年派出军队前往惩治希腊人,但雅典人在北部马拉松平原上击败了入侵者。

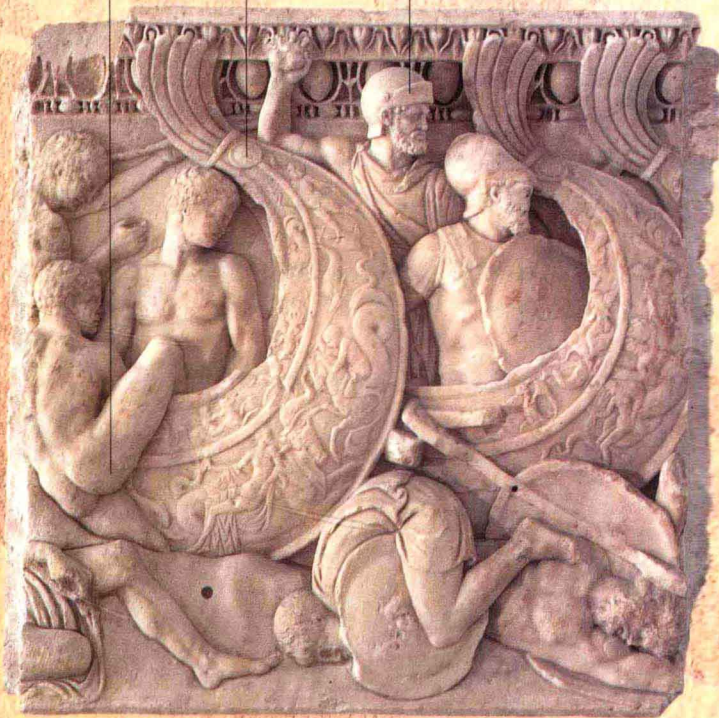
然而巨大的威胁并未消失。因此,在希腊历史上第一次出现了全境内30个城邦一致同意联合军队与侵略者战斗。其中最为重要的是雅典、斯巴达和科林斯。

公元前480年,大流士派出更为强大的军队再次入侵。斯巴达人在温泉关英勇阻击了波斯人的进军,之后希腊联合海军又在萨拉米斯摧毁了敌人的舰队。第二年,以斯巴达为首的希腊军队在普拉泰亚取得了决定性胜利。

攀爬上船的水手。

弧形船尾上的装饰。

战士正用长矛和石块保卫他们的战船。

▲ 这是一面公元前2世纪陵寝内的装饰浮雕,描绘的是希腊人同敌人海战的场景。

伯罗奔尼撒战争

击败波斯为雅典人赢得了极大的声望，他们进而成为了希腊东部的领袖。在这一时期，雅典兴建了像帕特农神庙之类的新型宏伟建筑。但当这个城邦越来越强大与富有时，其邻国，尤其是斯巴达人则心生嫉妒，由此绵延数十年的伯罗奔尼撒战争拉开了帷幕。

这场战争历时27年。起初，雅典人倚重其强大的海军，拒绝在陆地上作战，但是雅典人后来却进行了一场灾难性的远征去征服西西里。雅典舰队在锡拉库萨海湾落入圈套，舰队和陆军被全部歼灭。雅典的力量遭到了永久性的削弱，公元前404年，伟大的雅典城被迫投降。

古希腊从来不是一个统一的国家。在击溃雅典后，斯巴达开始威逼恐吓其盟友，甚至和强大的波斯人争吵不休。混乱的局面又持续了20年，直到遥远的马其顿崛起为新的领袖。

马斯顿国王菲利普二世拥有一支强大的军队，他征服了周边各国，但就在其功成名就之时却遭到谋杀。继承王位的是他20岁的儿子——亚历山大。

雅典黄金时代

波斯战争后，雅典进入了其“黄金时代”。在伯利克里的领导下，雅典成为了一个艺术展示厅。

◆阿特纳斯神庙群毁于波斯进攻，取而代之的是一组令人叹为观止的建筑，包括帕特农神庙和图中所示的卫城山门。这曾是进入阿特纳斯的主入口，拥有五条炫耀式的、经过精心装饰的门道，蓝色天花板上满布金星，俨然一座画廊。

◆菲迪亚斯与其他杰出的雕塑家们在此雕刻浮雕和塑像，包括雅典娜的巨大神像以及米伦的掷铁饼者。

