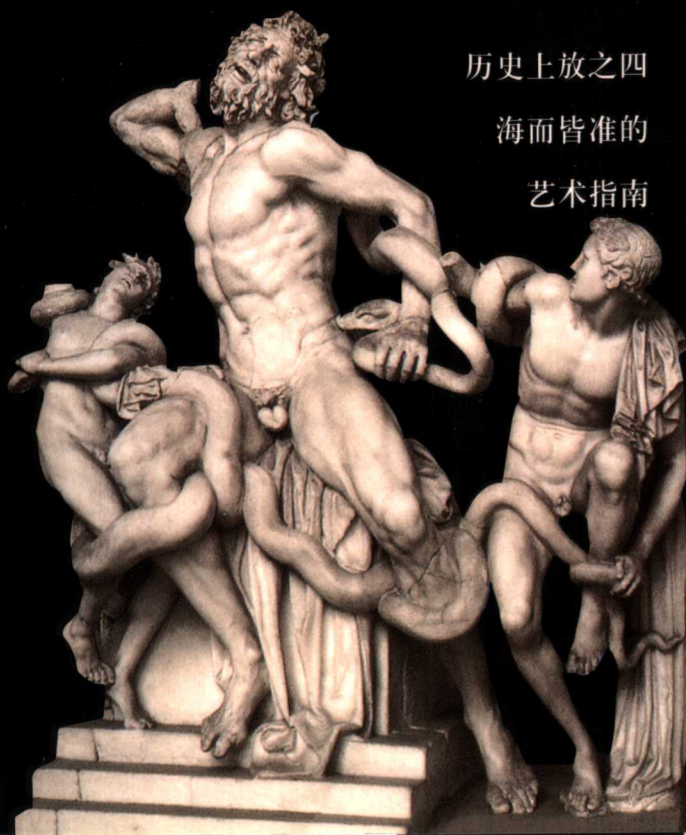

世界艺术手册

希腊 雕塑与绘画

历史上放之四
海而皆准的
艺术指南

山东
美术
出版

509.3

9787309051111

希腊 雕塑与绘画

古希腊艺术史纲

古希腊艺术史纲

古希腊艺术史纲

9787309051111

图书在版编目(CIP)数据

希腊雕塑与绘画 / 西班牙派拉蒙出版社组织编写; 王嘉利译. — 济南: 山东美术出版社, 2002.1

(世界艺术手册)

书名原文: Escultura y Pintura GRIEGA

ISBN 7-5330-1588-6

I. 希… II. ①西…②王… III. ①雕塑史—古希腊
②绘画史—古希腊 IV. J154.509.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 081738 号

翻 译: 王嘉利

策 划: 姜衍波

编 辑: 赵 玲 纪 伟

装帧设计: 黑天明 赵 玲

原著作名: Manuales Parramón Arte

Escultura y Pintura GRIEGA

原著由西班牙巴塞罗那的 Parramón Ediciones, S.A.

出版社拥有其全球版权

山东美术出版社拥有全球中文版版权

出版发行: 山东美术出版社

地 址: 济南市经九路胜利大街 39 号

邮 编: 250001

印 刷: 深圳雅昌彩色印刷有限公司

规格开本: 787 × 1092 毫米 32 开 3 印张

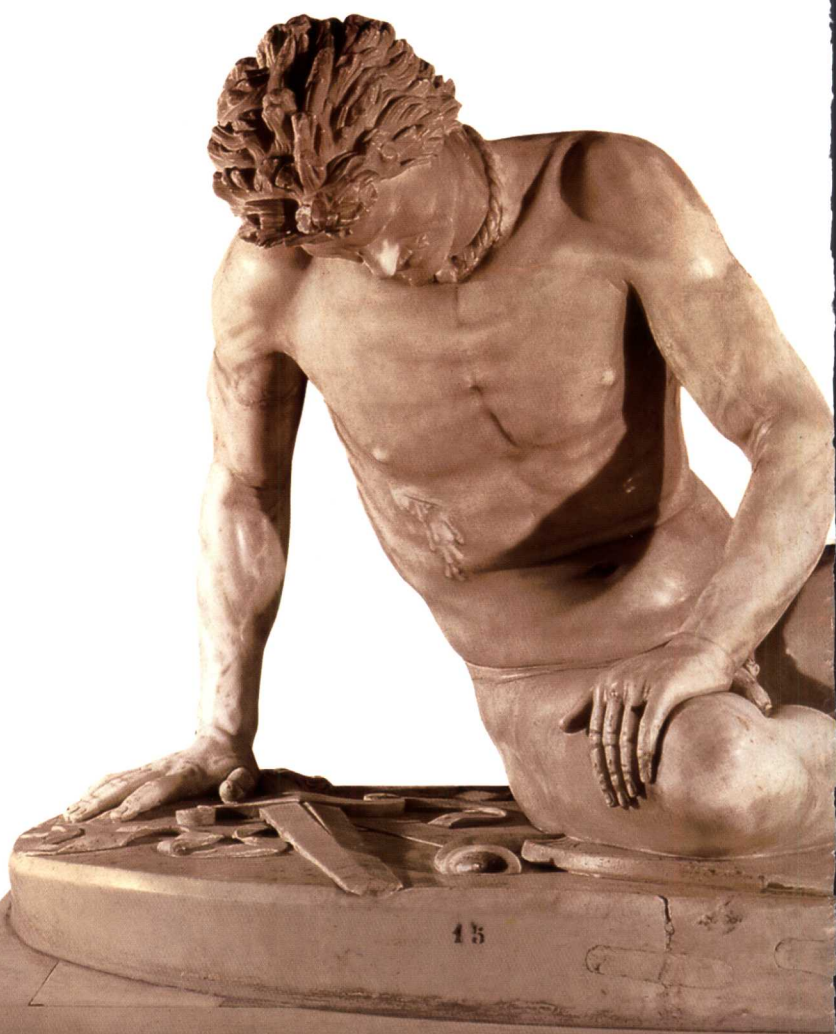
版 次: 2002 年 1 月第 1 版

印 次: 2002 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 18.00 元

世界艺术手册

希腊雕塑与绘画

世界艺术手册

希腊雕塑与绘画

山东美术出版社

目 录

雕塑、绘画及其他艺术

· 前 言

新石器时代和基克拉泽斯文化

米诺斯文化和迈锡尼文化
古风时期

从古典主义时期到希腊化时期.....6-7

古希腊之前的文明

· 青铜器时代的几大文化

基克拉泽斯文化

艺术品的原材料

神秘的大理石雕像

基克拉泽斯文化的其他艺术品.....8-9

· 特洛伊和迈锡尼真貌

传说变成了现实

特洛伊末代国王普里阿摩斯的财宝

在迈锡尼及其他地方的发现
阿伽门农的足迹.....10-11

· 艺术品再现特洛伊历史

一场血腥厮杀的起因

有争议的帕里斯裁判

《伊利亚特》的文学续篇

英雄史诗以外的故事.....12-13

· 亚瑟·J·埃文斯爵士和克里特文字

埃文斯的业绩

克诺索斯王宫的泥板.....14-15

· 克里特文明的艺术

宫殿的世界

乡村世界

宫殿的装潢

非同凡响的壁画.....16-17

· 艺术的世界和宗教

祭祀场所

母亲神的法力

还愿的祭品.....18-19

· 非同小可的克里特彩陶

卡马雷西陶器

陶器的涂饰

花草风格

海洋风格.....20-21

· 声名远播的首饰加工和石雕工艺

小型艺术

首饰制作

宝石雕刻（制印的艺术）

图章戒指的图案设计.....22-23

· 迈锡尼的财富

A圈墓地和B圈墓地

厚 葬

工艺的多样性.....24-25

· 以小著称的迈锡尼雕塑

墓碑雕刻

象牙雕刻

陶 塑

别具一格的“狮门”.....26-27

· 出色的迈锡尼绘画

大型绘画

常用的绘画题材

绘画的技法和构图.....28-29

· 宝石雕刻和金属铸造

玉石镌刻

从金属到艺术品.....30-31

· 迈锡尼文明的扩张

可资借鉴的陶器

陶器形状的演变

从“粮仓风格”到“野兽风格”

商贸往来和文化扩张.....32-33

希腊艺术的曙光

· 几何风格时期

陶器造型和制作技术的演变

葬礼陶瓶的装饰

青铜器和陶俑.....34-35

· 东方化时期

腓尼基人的影响

陶器生产

青铜艺术品

象牙的利用.....36-37

古风时期

· 雕塑艺术的新形式

雕塑的宗教功能

少年立像

少女立像

神庙的雕塑.....38-39

· 青铜浇铸

罗马复制品的重要性

青铜组雕“诛戮暴君者”

阿尔戈斯派

“德尔斐驭手”.....40-41

· 希福诺斯神殿

檐壁浮雕

北檐壁和东檐壁的浮雕

南檐壁和西檐壁的浮雕.....42-43

· 黑绘技术

细腻的黑绘工艺

弗兰西斯陶瓶

埃尔高提姆斯和克里提亚斯

其他制陶艺术家.....44-45

· 红绘技术

红绘陶器的特点

新画家、新陶器

古风末期.....46-47

古典主义时期

· 重要神庙的雕塑

奥林匹亚的宙斯神庙

檐壁雕塑

山墙雕塑

雕塑艺术家们.....48-49

· 帕台农神庙的雕塑

雅典卫城

帕台农神庙

神庙的雕塑

非迪亚斯的雕塑作品.....

.....	50-51
· 厄瑞克忒翁神殿和雅典娜奈基神殿	
奇特的厄瑞克忒翁神殿	
女像柱	
檐壁雕塑	
雅典娜奈基神殿的装饰雕塑	52-53
· 菲迪亚斯的形象语言	
菲迪亚斯的早期作品	
宙斯雕像	
宙斯雕像台座的装饰	
拉姆诺斯的涅墨西斯	54-55
· 波利克里托斯的竞技者雕像	
学艺始自青铜浇铸	
波利克里托斯的样板雕像	
“冠军竞技者”.....	56-57
· 米隆的动感美	
米隆的成长	
“掷铁饼者”	
“雅典娜与马尔修斯群雕”	
其他的青铜浇铸.....	58-59
· 壁画和陶器彩绘	
雅典卫城的山门——阿提卡第一画廊	
塔索的波利格诺托斯	
尼俄伯画匠和其他艺术家	
莱基托斯陶瓶.....	60-61
· 过渡时期的画家	
雅典的阿波罗多罗斯	
以弗所的帕拉修斯	
萨摩斯的阿加塔尔科斯	
赫拉克利阿的宙克西斯.....	62-63

后古典主义时期

· 雕塑艺术的巨大变革	
普拉克西特利斯的柔美艺术造型	
“尼多斯的阿佛罗狄忒”	
“阿尔忒弥斯”、埃莱夫西斯	

山和曼提尼亚城的浮雕	
“赫耳墨斯与嬰孩狄俄尼索斯群雕”.....	64-65
· 永恒的大师——利西波斯	
利西波斯的早期作品	
“阿伯西欧美诺斯”	
“法尔内塞的赫拉克勒斯”及其他作品	
“罗得岛巨像”——世界七大奇迹之一.....	66-67
· 哈利卡纳苏斯陵墓的雕塑艺术	
新首府哈利卡纳苏斯	
陵墓的建筑师和艺术家	
装饰主题	
摩索拉斯和阿蒂弥西亚的雕像.....	68-69
· 斯科帕斯雕塑的悲剧主题	
雅典娜·阿列亚神庙	
斯科帕斯的艺术语言	
哈利卡纳苏斯陵墓台基东侧的装饰雕塑	
斯科帕斯的身后名.....	70-71
· 西锡安画派	
西锡安画派的遗范	
保希阿斯的艺术灵感	
神秘的阿佩莱斯绘画	
科诺斯的普罗托格尼斯.....	72-73
· 地面镶嵌画——伊苏斯战役	
地面镶嵌画的概况	
风格和构图	
亚历山大与大流士	
活力与动感.....	74-75

希腊化时期

· 巴洛克式雕像的戏剧色彩	
富有表现力的加拉提亚人雕像	
萨莫色雷斯的有翼胜利女神像	
醉酒的萨提尔（巴尔贝里尼的法乌诺斯）.....	76-77
· 帕加马的宙斯——雅典娜大	

祭坛	
大祭坛的特点	
正墙裙的浮雕装饰	
后墙裙的浮雕装饰	
拉奥孔群雕.....	78-79
· 其他类型的艺术雕塑	
爱神阿佛罗狄忒雕像的艺术特点	
米洛的维纳斯和组雕“普绪喀与丘比特亲吻”	
“赫尔玛佛洛狄忒”及其他睡美人雕像	
“挑刺的少年”.....	80-81

· 壁画和镶嵌画	
希腊化时期的壁画和罗马的复制品	
庞贝城的例证	
赫库兰尼姆的例证	
镶嵌画.....	82-83

· 丰富多彩的豪华工艺品	
希腊化艺术的扩张	
艺术的新角色	
艺术品的自由流通	
艺术品的收藏热	
“塔纳格拉”——赤陶塑像	84-85

· 钱币学对肖像画的贡献	
形形色色的钱币头像	
东方铸币风格	
在雅典的回响	
柏拉图的肖像画.....	86-87

希腊的文化遗产

· 考古学和考古发现	
重要的考古学	
考古学的发展和考古发现	
考古学的新发展	
考古学和希腊世界.....	88-89

附录

· 历史年表.....	90-91
· 特殊词汇表.....	92-93
· 索引.....	94-95

前言

雕塑、绘画、装饰等艺术门类，在希腊的艺术世界里，都占据着十分重要的地位。它们突出表明了希腊艺术家的创造才能，而无数希腊雕塑的罗马复制品就充分证明了希腊艺术的重要性，以及希腊陶器和金属饰品在地中海范围内的传播。

新石器时代和基克拉泽斯文化

在新石器文化和基克拉泽斯文化（公元前3000年—公元前2300年）两处遗址的考古发现，证实了当地原住民的原始艺术冲动。丰富的天然材料让他们可以根据需要随意选材，制作出无数的小件器物，其中有陶器、金属饰品及礼拜神灵的用品。随着时间的推移，这些器物的样式便慢慢地传播开来。

“阿德拉诺的竞技者”（青铜），
公元前480年，
锡拉库萨博物馆（意大利）。
造型十分简洁，
极富动感，
运动员像是边行走边思索。

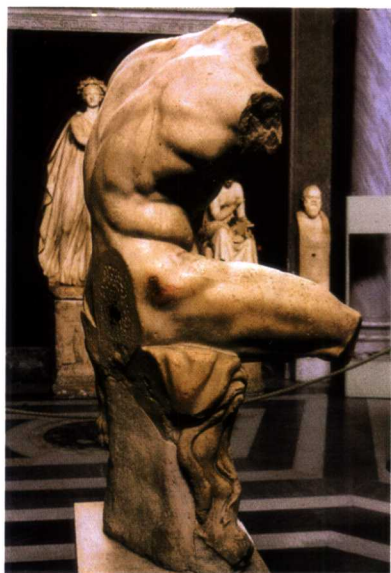
米诺斯文化和迈锡尼文化

毫无疑问，这是希腊最古老的两种文化。如果说，米诺斯文化通过丰富的王宫绘画装饰、代表上帝母亲的

小型人像、卡马雷西陶器以及多种多样的金属饰品来表现它的艺术感情的话，迈锡尼文化在这几个方面也没有落在后面，证据就是在被称做A圈墓地中发现的数量十分可观的死者生前使用的像什，以及用象牙和泥做的人像、装点王宫的高水平的组画、石刻、金属铸件及陶器。

“马拉松青年”
（青铜，局部），
公元前325年，
希腊国家考古
博物馆（雅典）。
精细的面部和
传神的目光
表明后古典
主义时期的
艺术达到了
一个新的
水平。

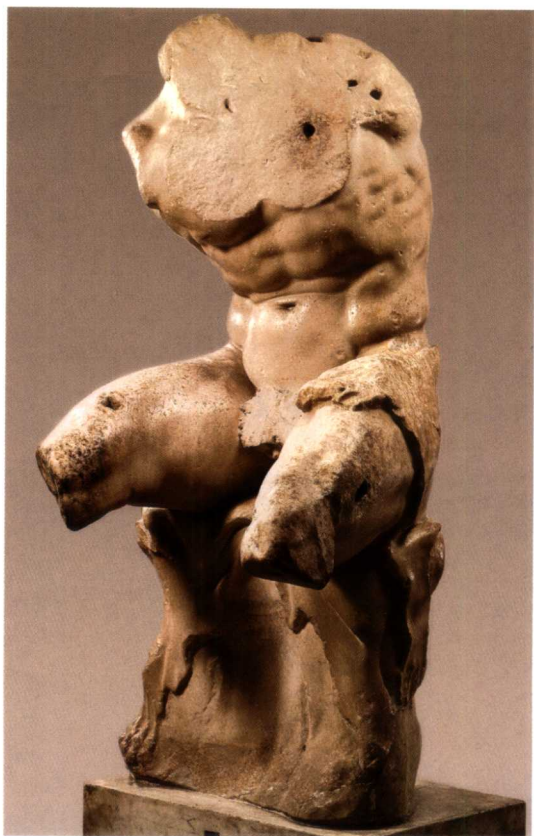
“观景殿的躯干”
(大理石，
作者系
内斯托之子
阿波罗尼奥斯)，
公元前3世纪，
梵蒂冈博物馆
(罗马)。
精美的人体和
希腊化时期
富有创造力的
作品十分相似。

从古典主义时期到希腊化时期

在古典主义和希腊化这两个漫长的（艺术）历史时期里，希腊艺术的方方面面都表现出了巨大的创造力。如果说这一时期的雕塑水平日臻完美的话，神庙里的浮雕则表达了一种无与伦比的美，并使得帕台农神庙成了人们竞相模仿的艺术范例。希腊陶器上的绘画和豪华器物所体现出来的艺术标准被广大地中海地区的艺术家奉为圭臬。希腊艺术因此赢得了巨大的声誉。

古风时期

继几何图形和东方化的风格之后，希腊艺术进入了古风时期（公元前8世纪—公元前6世纪）。该时期的希腊从一开始就显示出不同凡响之处，其基本特点表现在少年立像和少女立像的雕刻上。大理石工艺作为高级的补充性装饰手段，只用在像“神庙”这类重要建筑物的檐壁和山墙上。在陶艺方面，通过匠人和画家的完美配合，黑绘和红绘两种工艺给古风时期的希腊陶艺增添了一种与众不同的色彩。

贝尔尼尼说：
米开朗琪罗见到
这座雕塑时惊呼：“这
是一个比大自然
知道得还要多的人的作品，
他的作品被弄得
如此支离破碎，
实在是太不幸了！”

青铜器时代的几大文化

在希腊的土地上，青铜器时代有过三大文化，它们分别为发展地中海的文明和艺术作出了自己的贡献。正是基克拉泽斯、米诺斯和迈锡尼这三种文化让爱琴海亲眼目睹了它们的伟大艺术萌芽。

基克拉泽斯文化

基克拉泽斯是对镶嵌在爱琴海中的提洛岛周围的无数小岛的总称。很久以来，小岛上的原住民就以善于航海著称。至今还能看到几件属于基克拉泽斯文化后半期（公元前2750年—公元前2300年）的被称做“煎锅”的文物，中心图案的周围画着海浪，但是谁也不知道这些东西的用途。

其他像利姆诺斯岛、莱斯沃斯岛、萨摩斯岛、科斯岛等等，早在新石器时期就已有入类活动。在萨里阿戈岛，发现了一个状似小提琴的偶像，这说明基克拉泽斯文化特有的大理石人像雕塑艺术早在新石器时代就已有

“锡罗斯岛的煎锅形陶器”，
公元前2750年—公元前2300年。
卢浮宫博物馆（巴黎）。
这件器物的奇巧之处在于它的装饰线条既简洁明快，又极富表现力。

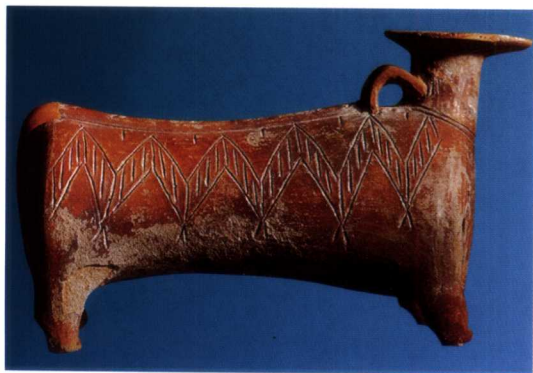

先兆。在凯法利尼亚卫城发现的则是大量的陶器。而在凯阿岛聚居区的凯法拉城墓地发现的宽口窄底的锥形陶罐告诉我们，当时是如何埋葬夭折幼童的。

艺术品的原材料

基克拉泽斯诸岛的多种多样的矿石为当地居民制作各种器物提供了方便条件。例如，他们喜欢用采自米洛斯岛的黑石制作兵器和生活工具。

另外，黄金、白银、黄铜、各种天然染料及泡沫岩成了他们加工其他器物的好材料。但是，毫无疑问，产自帕罗斯岛的美伦美奂、晶

“祭器”，公元前2300年—公元前2000年。
希腊国家考古博物馆（雅典）。
这个时期的动物造型器皿，都带有凹纹装饰图案。

基克拉泽斯文化的其他艺术品

爱琴海的考古发掘还在几处墓地和城镇发现了金属器具（如青铜兵器）、金银饰品（如王冠、手镯、项链及金碗、银碗）和祭神的器物（如微型小船）。陶器的制作水平也很高，其中有瓶状带把的日用器皿，上面划有平行的凹纹，还可以用绳子穿过把手挂起来。

“偶像头部造型”，公元前2750年—公元前2300年，希腊国家考古博物馆（雅典）。这件安提帕罗斯岛的古物，并不妨碍人们对它的现代派艺术气息作出评论。

莹剔透的大理石才是他们制作艺术品时使用最多的材料。

神秘的大理石雕像

不算碗、盘之类的器皿，缩小的人像雕塑就是数量最多的了，而且几乎是清一色的裸体女人像。雕像浑圆的轮廓表明，当时对人体的表现只是粗线条的、图解式的。后来随着雕像形式上的发展变化，也形成了几种不同的风格。但是，最重视的是表现生育女神和庇护亡灵的神物。

“竖琴形偶像”（大理石），公元前3300年—公元前2800年，雅典格兰德雷斯博物馆。这些来自帕罗斯岛的女性造型，线条都十分简约。

特洛伊和迈锡尼真貌

经典作家都认为希腊人的祖先是亚该亚人、达那俄斯人、阿尔戈斯人……但是，关于那个古老文明的所知所闻都源自英雄史诗和神话传说——一些既可信又自相矛盾的传说。至于涉及到特洛伊和迈锡尼，考古学家却披露出了一部扑朔迷离历史的真实面目。

传说变成了现实

在海因里希·谢里曼作出伟大的发现之前，希腊先人的历史只是一部神话传说而已。是谢里曼为一个一直被认为是出自诗人的想象的时代确定了属于它的历史位

置。在获得了一笔数额可观的个人财富之后，谢里曼移居希腊和安纳托利亚（土耳其西海岸），并在那里对荷马在《伊利亚特》和《奥德赛》中描述过的地方开始了他的考古发掘工作。

特洛伊末代国王普里阿摩斯的财宝

1871年，谢里曼开始了他在特洛伊的发掘。他要证明，不仅荷马史诗字里行间反映了一个真实的背景，而且神秘的特洛伊之战的战场就在安纳托利亚西端的希沙立克土冈上。过了一段时间，在一个几乎完全偶然的情况下，谢里曼发现了陶器、青铜器、金银器、珠宝及兵器等等，并且确定了它们的主人是特洛伊的末代国王普里阿摩斯，是特洛伊战争后期埋藏在那里的。但是，后来证明，这批宝物的历史比谢里曼认为的还要久远。

在迈锡尼及其他地方的发现

在特洛伊的成功，鼓舞了谢里曼。于是，他继续向曾派士兵和舰只攻打特洛伊的迈锡尼进行发掘。他先后在奥尔霍迪诺斯（1880年）

“金质祭器”（高20cm），公元前1550年—公元前1500年，希腊国家考古博物馆（雅典）。这只精致的凹纹狮头形金质祭杯证实了古国迈锡尼的富有。

“金手镯”。

公元前1550年—公元前1500年，希腊国家考古博物馆（雅典）。这件文物出自迈锡尼A圈墓地。它的花形装饰表现了工匠的艺术灵感。

阿伽门农的足迹

1874年，谢里曼在著名的“狮门”（因门上的浮雕而得名）附近进行发掘时，发现了一个王公墓葬群，内有大量的金、银、青铜、象牙和陶制的陪葬品。谢里曼认为这是迈锡尼国王阿伽门农及其伙伴们的坟墓，是他们特洛伊进行了长达十年的围困之后在返回祖国的路上死在那里的。实际上，这是一个在阿伽门农之前三百年统治该地的一个王朝的墓葬。这次发现让谢里曼看到了匠人们在他们的主人面前表现出来的艺术天赋。

和梯林斯城的王宫旧址（1884年—1885年）进行考古挖掘。最后，他把目标指向克里特岛，在那里，他买下了克诺索斯山冈，准备进行大规模的考古活动。但是，一个合同方面的问题让他不

得不放弃了自己的计划，而把机会让给了著名的英国考古学家亚瑟·J·埃文斯。这个英国人在克里特岛的考古活动大获成功：米诺斯文化三大阶段的划分就是他的研究成果。

“金质葬礼面具”，公元前1550年—公元前1500年，希腊国家考古博物馆（雅典）。

精巧的凸纹金箔盖住了死者的面容。迈锡尼A圈墓地出土。

艺术品再现特洛伊历史

特洛伊战争的变幻无常和在这场争斗中各显其能的各路神灵，一直是许多艺术作品的主题。无论是特洛伊的英雄，还是希腊的勇士，都成了表现荷马讲述的这场神奇而又持久的战争的出发点和灵感的源泉——从那时起，荷马讲述的故事就在西方文化中深深地扎下了根。

一场血腥围歼的起因

在希腊众神的居留地奥林波斯山，宙斯和波塞冬兄弟俩都想得到海中仙女忒提斯的爱。但是，有一次他俩得知有一条神谕，说忒提斯注定要生一个比父亲更强大的儿子。因此，两位神祇便放弃了对忒提斯的追求。

这样，密尔弥冬人国王珀琉斯得以和忒提斯结合，并生下了阿喀琉斯这个《伊利亚特》中的传奇般的英雄。

《伊利亚特》的厄运恰恰是在忒提斯和珀琉斯的婚礼上开始的。众神中，唯一未受邀参加婚礼的争吵女神厄

“梵蒂冈双柄酒器”
(埃克塞基亚斯制作，黑绘陶器)，
公元前550年—公元前530年。
梵蒂冈博物馆（罗马）。
阿喀琉斯和阿亚克斯手持长矛，
身披锦袍，
正在玩猜拳的游戏。

拉（即罗马神话中的朱诺）、雅典娜（即罗马神话中的密涅瓦）和阿佛洛狄忒（即罗马神话中的维纳斯）就为金苹果展开了争斗。

有争议的帕里斯裁判

里斯，怀着报复的心理，在订婚礼上投下一个金苹果，并说此果只属于最美的女神。于是，诸女神中的姣姣者赫

面对三个女神争夺一个金苹果，天神宙斯无法作出裁决，因为赫拉是他的姐妹

“帕里斯的裁判”（鲁本斯，1577年—1640年），马德里普拉多博物馆（西班牙）。

鲁本斯的这幅富有性感的油画把争夺金苹果的主题表现得十分传神。

“奥德赛片断”
(根据荷马史绘制),
希腊人原作,
罗马人复制。
在被埋葬的
庞贝古城,
曾发现许多
这样的绘画。

和妻子,他就此作出的任何决定,都会给自己带来争端。于是,他委托特洛伊国王普里阿摩斯儿子帕里斯进行裁决。帕里斯把金苹果判给了阿佛罗狄忒,因为她允诺帮助帕里斯娶到最美的女人。这个天下最美的女人就是斯巴达国王的妻子海伦。帕里斯把她从斯巴达诱骗到特洛伊。为此,斯巴达人对帕里斯等人穷追不舍,并且在得到斯巴达国王墨涅拉俄斯的哥哥阿伽门农的战舰和士兵的支援之后,发动了对特洛伊的战争。战争的双方都听命于神谕的安排,因为它是最终决定一个王子给特洛伊城带来的灾难将如何结局。

《伊利亚特》的文学续篇

《伊利亚特》是以特洛伊老国王普里阿摩斯赎回爱子赫克托耳的尸体,并为他举行了隆重的葬礼为结尾的。

《奥德赛》最后写的则是(希腊的)亚该亚英雄如何荣归故里,以及主人公奥德修斯的悲剧性结局。罗马作家维吉尔的《埃涅阿斯纪》以希腊人的木马计得逞、特洛伊城惨遭兵燹和主人公埃涅阿斯逃出特洛伊、奔向罗马城开局,用一部罗马史诗为希腊史诗写了个续篇。

英雄史诗以外的故事

公元前2000多年,亚该亚人就在地处爱琴海岸的特

洛伊定居了。重要的战略地位把它变成了称霸一方的都城,控制了所有迈锡尼的希腊人视作生命线的海上贸易通道。

特洛伊战争爆发前400年,在特洛伊人和其他希腊人之间就有过一场十分激烈的冲突。荷马创作这部古典文学史上有名的“兵临城下”的灵感,正是来自历史上真正发生过的那场平民间的冲突。

“上釉陶瓷”
(陶杯内壁),
公元前510年—公元前500年,
德累斯顿艺术收藏馆(德国)。
意大利瓦尔奇出土。
画面表现阿喀琉斯正在为好友帕特洛罗斯疗伤。

亚瑟·J·埃文斯爵士和克里特文字

联接非、亚、欧三大洲沿海地区的地理位置和丰富的文物宝藏——克里特岛靠这两条帮助人们搞清楚了一部年代史。就这样，克里特岛文化的历史年代被确定了，各个相应的历史阶段的文字也被辨认出来了。

埃文斯的业绩

继谢里曼之后，英国人亚瑟·J·埃文斯（一译伊文斯，1851年—1941年）开始了他在克里特岛的考古活动，并且发现了一个与迈锡尼文化相联系，但却比它历史更悠久的历史。埃文斯用克诺索斯神秘的国王米诺斯的名字为这种文化命了名。通过对古城克诺索斯王宫遗址的考古发掘，埃文斯确定了整个克里特文明的框架。

此外，在充分肯定其他考古发现的价值，并正确评价米诺斯文化对早期的迈锡尼文化的形成起过重要作用

的前提下，埃文斯主要是靠陶器的分类确定了克里特文明发展的三个时期：米诺斯文化早期（公元前2800年—公元前2000年），米诺斯文化中期（公元前2000年—公元前1700年）和米诺斯文化晚期（公元前1700年—公元前1400年）。其中，早中晚三个时期又分别被划分成三个阶段。

克诺索斯王宫的泥板

米诺斯文化的语言和文字的问题，对全世界的考古学家来说，都是一个大难题。在克诺索斯的废墟里，埃文

斯发现了一系列的泥板，上面刻有两种非拼音文字。一种是象征性的符号，另一种是线形的或音节的符号。埃文斯分别称它们为线形文字甲和线形文字乙。线形文字甲的近60个单字很可能由三个部分组成：一种简化的象形符号（其中大部分有声母和韵母，也有几个单韵母），一组表意文字（如橄榄油、无花果、葡萄酒）和几个数字。

刻有线形文字乙的泥板数量十分可观，这就为全世界的专家对它进行多年的研究和解读，提供了便利。终于在1952年，英国人恩·M·

“两块最具代表性的
线形文字乙泥板”
(比洛斯王宫遗址出土，
公元前13世纪，
霍拉考古博物馆（希腊）。