

从古希腊到毕加索·美术欣赏丛书

回眸人类美丽的童年

北京工艺美术出版社

回眸人类美丽的童年

姚钟华

约公元前7世纪，在希腊及意大利南部的安纳托利亚一带兴起了伟大的希腊文明。在这之前四千多年，尼罗河及美索布达米亚平原已产生过伟大的埃及文明及两河文明两大体系。但希腊文明对欧洲乃至世界产生了巨大持久的深刻影响。希腊文明包括科学、哲学、文学、艺术、戏剧等方面的高度成就。罗素认为古希腊文化是近代西方文明三大源头之一（另二者为犹太宗教与伦理和作为现代科学产物的现代工业主义）。他甚至说，欧洲文明就是希腊文明。

希腊的宗教——或说希腊神话是希腊艺术的母题。希腊是一个“多神教”的社会，一切观念的、社会的、自然的存在都能找到赋以人形的神。马克思说：“希腊神话不仅是希腊艺术的宝库，而且是希腊艺术的土壤。”因而希腊艺术充满了浪漫的、理想化的、幻想的特质。

希腊的艺术大体上可以分为古风时期(公元前1200~公元前450年)、古典时期(公元前5世纪下半叶~公元前4世纪)、希腊化时期(公元前3世纪~纪元初期)。

在古风时期，希腊出现了几何形的、半抽象的雕刻，造型单纯洗练之极，制陶也很发达。那些陶瓶上的彩绘十分精彩，更早一些是几何形的人马图饰，后来的更具绘画特点，并广泛地表现了希腊的神话与现实。希腊的瓶画使我们推想已不可见的绘画成就。早期的希腊雕刻都是从属于建筑，以埃及艺术为师，从“正面法”逐渐变得生动。古典时期，希腊艺术形成了均衡、和谐、雅致、优美的风格，显示了纯正的本土精神，产生了帕台农神庙的建筑和菲季亚斯的雕刻这样卓越的代表作。

希腊化时期是指亚历山大大帝征服了东方及小亚细亚的大片地区，并在那里——也就是包括现在埃及、叙利亚至印度河的广大地区，建立了许多小王国。希腊文化与东方文化融合了。这个时期的艺术赞美蛮力，不再保持原有的和谐雅致，表现了人的各种极端的情绪与本能，生老病死、喜怒哀乐皆有之。代表作如帕加马的宙斯祭坛的饰带高浮雕《雅典娜战巨人》、《米洛的维纳斯》、《拉奥孔》等，均为千古杰作。对后世产生着巨大影响。

马克思高度评价希腊艺术，称之为“不可企及的规范”，人类童年中“正常的儿童”。他写道：“为什么人类社会的童年，在它发展得最美好的地方，不应该作为一个永不复返的阶段对于我们显示着不朽的魅力呢？”

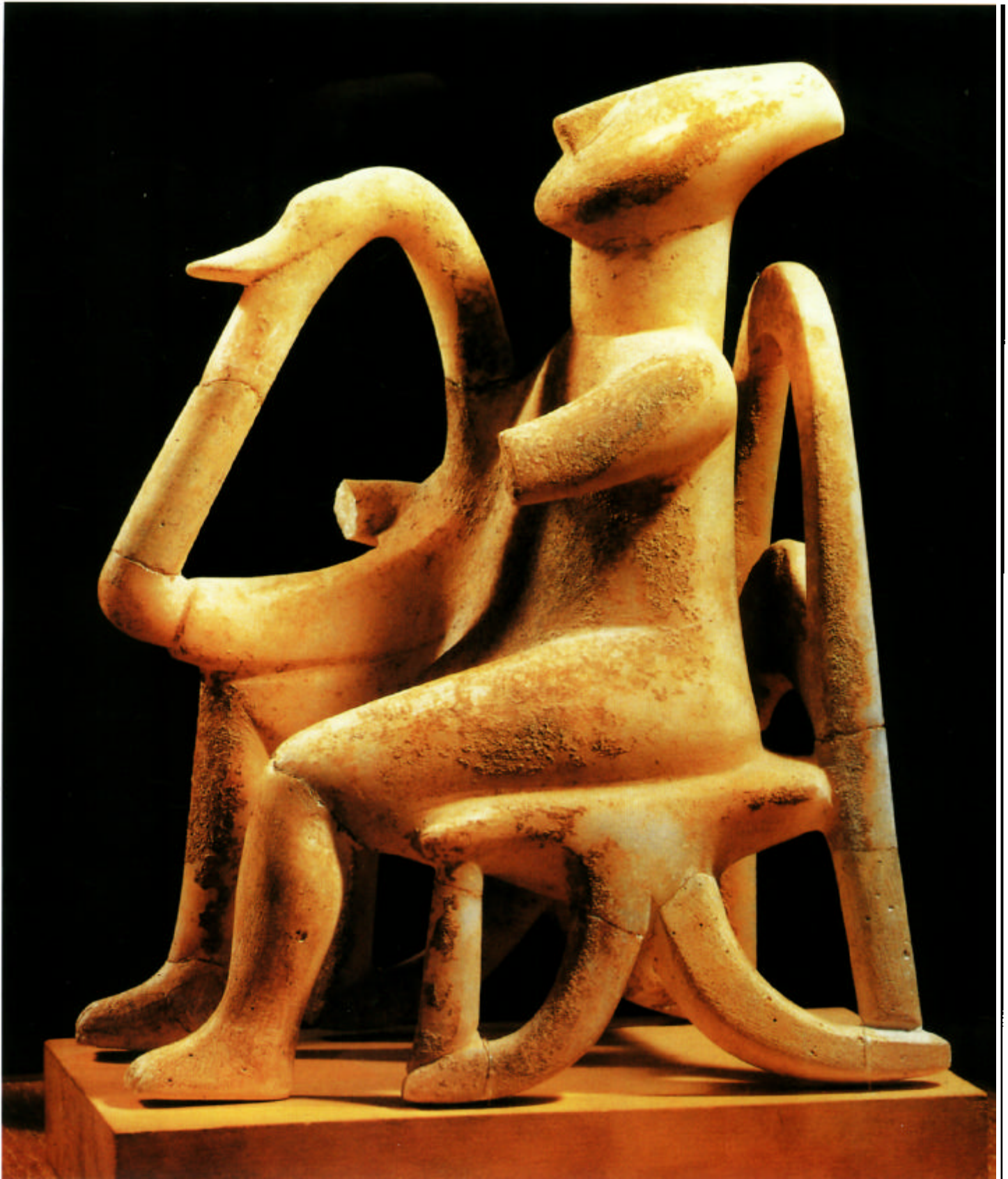
公元1世纪，罗马人崛起，建立了空前的强国。罗马艺术是在希腊化的基础上发展起来的。罗马人务实而少幻想，在艺术上学习了希腊人的技巧而再没有那种神话色彩及理想化的形象。他们的作品极为写实和逼真，肖像的酷似致使贡布里希认为有的可能是在死者脸上翻模下来的。这与祭祀亡灵、保存灵魂的信仰有关。帝王君主的肖像还有供民众瞻仰的政治功能，如《奥古斯都大帝像》。他们用写实的手法在《图拉真纪念柱》上作了长卷式浮雕。这幅作品表现了罗马人战胜达吉亚人的一段史实，堪称一份历史文献。公元4世纪罗马帝国分裂为东、西罗马帝国。后来，西罗马帝国为蛮族所灭；东罗马帝国以君士坦丁堡为中心，发展起拜占庭艺术。其表现为马赛克镶嵌壁画及各种工艺品。又由于“反偶像”的宗教浪潮，最终导致了艺术的衰微。罗马帝国的消亡也就是古代社会——古代艺术的终结。

注：摘自马克思《政治经济学批判导言》。

希腊古风时期的雕塑

封面：米洛的维纳斯 高 202cm 公元前 1 世纪希腊雕塑

弹七弦琴的女子 希腊古风时期的雕塑

几何图形的大型陶罐 高 123cm 约公元前 750 年

内索斯的双耳细颈酒罐
高122cm 公元前600年

贝布罗斯的克莉 大理石 高 121cm 公元前 530 年

扛着牛头的青年 大理石 高 165cm 公元前 6 世纪

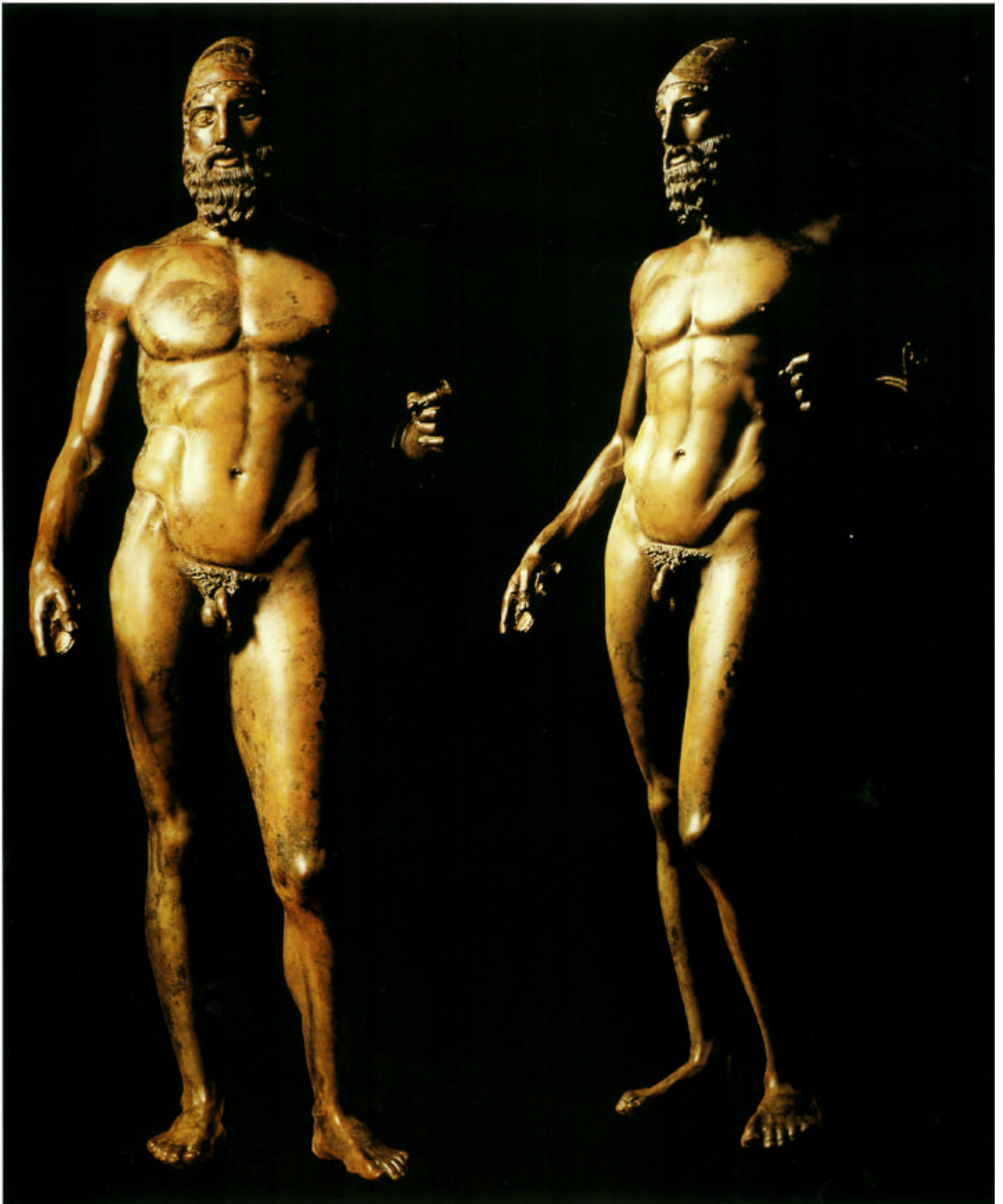
骑马的行列（局部） 大理石 高106cm 公元前442年~公元前438年

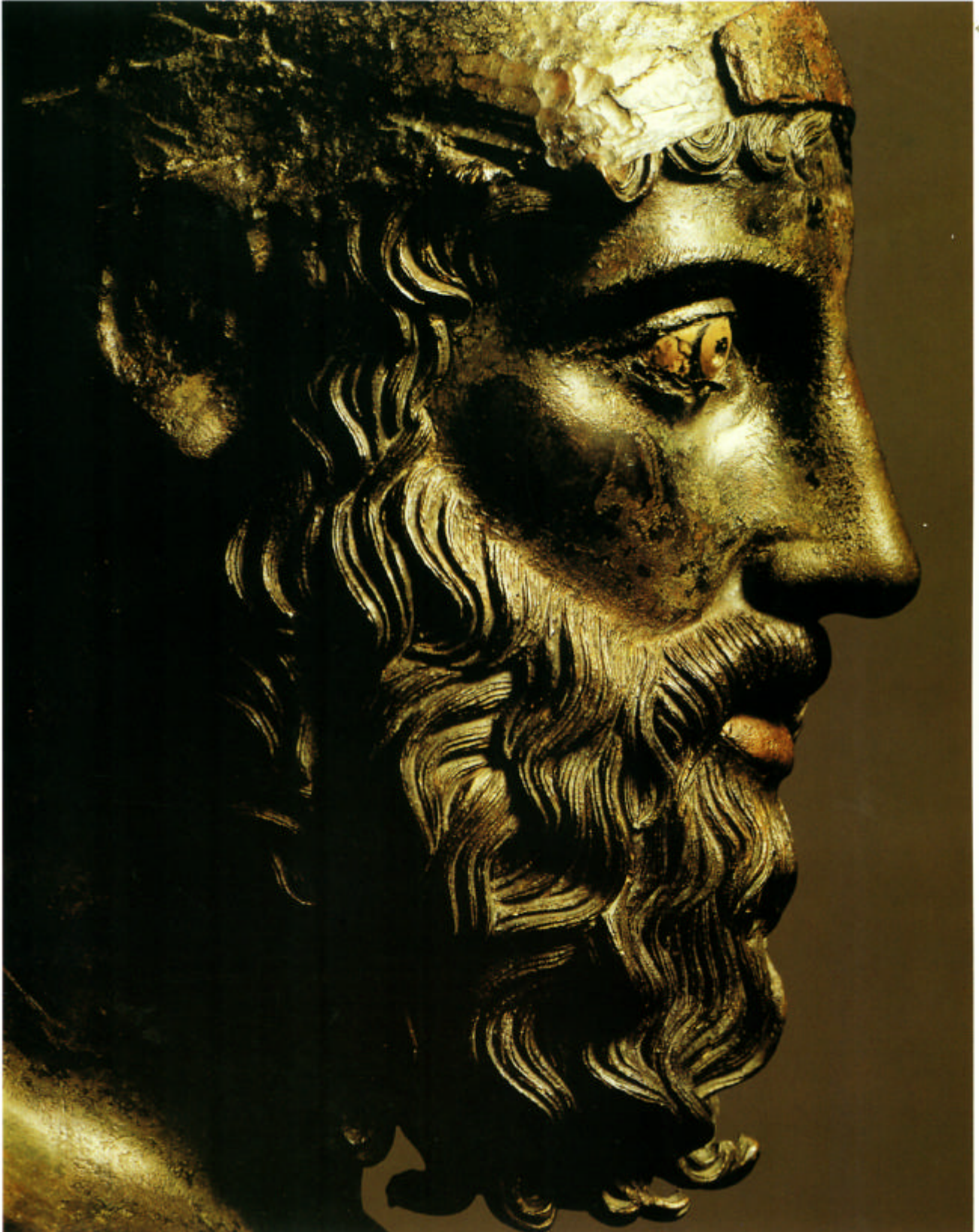
德欧纽索斯 大理石 高 119cm 公元前 438 年 ~ 公元前 432 年

蹲着的维纳斯 大理石

英雄或运动员 等身青铜雕像 约公元前 5 世纪初

英雄或运动员（局部）

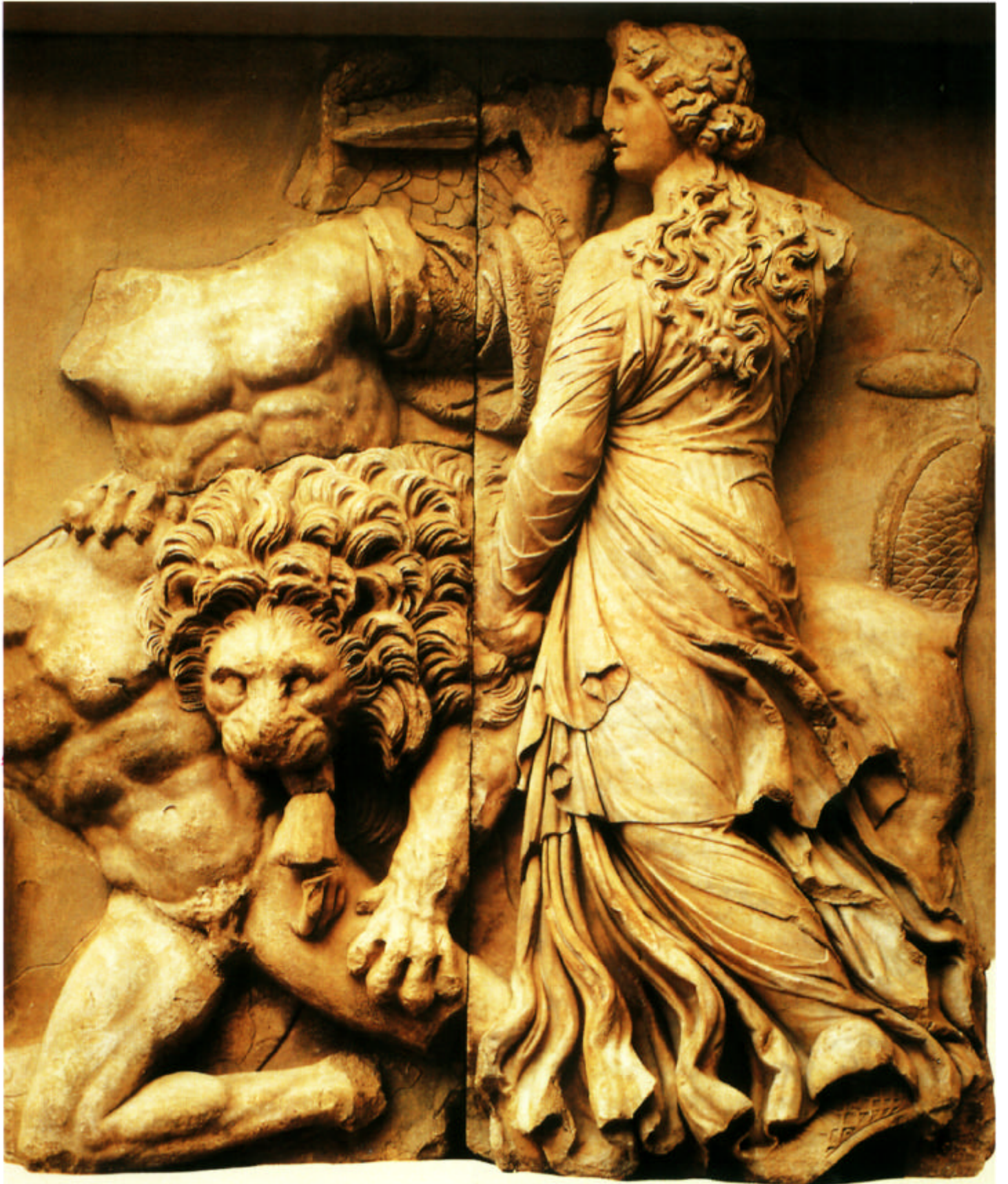
宙斯（波赛冬） 青铜像 高209cm 公元前470年

拉奧孔父子 大理石群像 高 1.78m 公元前 25 年

帕加玛宙斯祭坛局部 公元前180年~公元前159年

雅典娜战巨人（宙斯祭坛饰带局部）