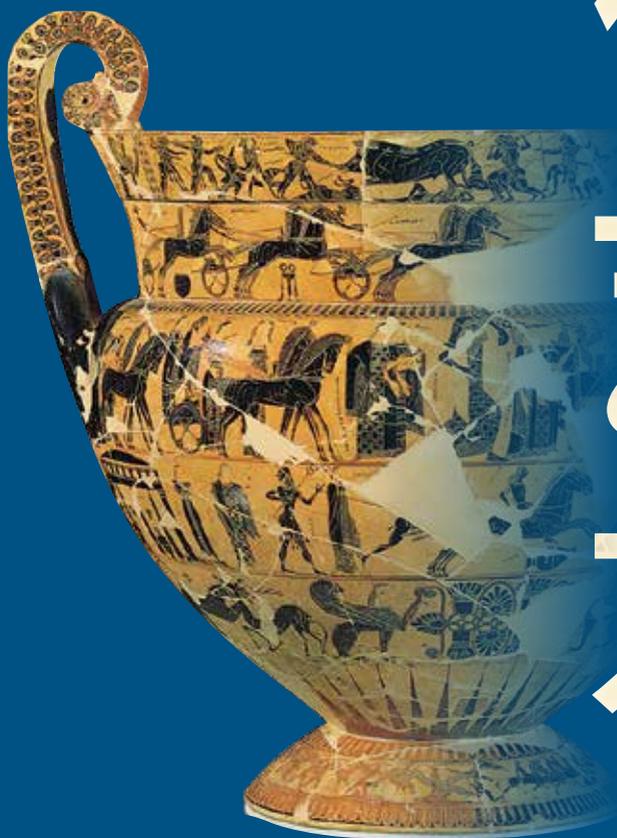

古代艺术

柳德米拉·伊万诺夫娜·达维多娃

俄罗斯联邦文化部
圣彼得堡列宾美术学院

柳德米拉·伊万诺夫娜·达维多娃

古代艺术

高等学校美术专业教科书

圣彼得堡
2022年

前言

古代文化（源自拉丁语：antiquus）是指公元前一千纪至公元五世纪间古希腊和古罗马的文化。按地中海历史时代顺序，古代文化之前是青铜时代（公元前三至公元前二千年）的爱琴文明。

古希腊历史通常划分为以下五个时期或时代：

- 1、青铜时代·即公元前三至公元前二千年。
- 2、希腊黑暗时代·又称荷马时期·即公元前十二至公元前八世纪。
- 3、古风时代·即公元前七至公元前六世纪。
- 4、古典时代·即公元前五至公元前四世纪。
- 5、希腊化时代·即公元前323年至公元前31年。

古罗马历史划分为以下三个基本阶段：

- 1、罗马王政时代·即公元前八至公元前六世纪。
- 2、罗马共和国时期·即公元前六至公元前一世纪。
- 3、罗马帝国时期·即公元前一至公元五世纪。

研究古代文化无法脱离受到古希腊和古罗马文化传统交叉影响的国家和民族的文化，其中包括公元前八世纪到公元前一世纪生存于亚平宁半岛的伊特鲁利亚人的文化。因此，伊特鲁利亚艺术被认为是在古罗马艺术史的一个独立部分。

研究古代文化的根源包括文物古迹——保存下来的建筑物和艺术品，例如雕塑和绘画作品、彩绘陶瓶、由贵金属和宝石制成的物品，以及古代作家如老普林尼（公元1世纪）、保萨尼亚斯（公元2世纪）等留存下来的关于艺术大师及其作品的书面材料。

欧洲对古代文化的研究兴趣始于文艺复兴时期（15世纪），并在18世纪更加高涨。其直接缘由是，两座在公元79年的维苏威火山爆发中毁灭的意大利古城赫库兰尼姆和庞贝分别在1738年和1748年被考古学家发掘出来。同时，德国艺术学家约·约·温克尔曼（1717~1768）在1764年出版了第一本著作《古代艺术史》。

翻译
李羽涵

©作者，2014年
©圣彼得堡列宾美术学院，2022年
ISBN 978-5-903677-89-4

古希腊艺术 (公元前三千纪至公元前31年)

青铜时代埃伊兹艺术 (公元前三千纪至公元前二千纪)

公元前三千纪至公元前二千纪, 在爱琴海地区 (又称埃伊兹) 出现了定居点和城市群, 遗留下来的文物属于**青铜时代文明**。

地中海东北部地图
地图显示青铜时代的主要聚落中心: 特洛阿、昔加拉第群岛、克里特岛, 以及伯罗奔尼撒半岛的迈锡尼城和梯林斯城

特洛伊II城。公元前三千纪中期。古城复原模型

海因里希·施利曼肖像
西德尼·霍奇斯, 1877年

特洛伊城。于1871~1873年间, 德国考古业余爱好者海因里希·施利曼 (1822~1890) 在小亚细亚 (今土耳其) 发现了荷马史诗《伊利亚特》中描述的特洛伊城。

荷马史诗中描述的特洛伊战争发生在公元前十三世纪, 但是早在公元前三千纪, 在这片土地上, 已经有一座所谓的特洛伊II城存在, 城池由坚固的城墙所包围。海·施利曼在特洛伊II城发掘出的各种各样的物品由黄金、青铜和石头制成, 足以证明该时代手工艺和贸易的发展已然达到较高水平。

酒杯、球形容器和篮筐形耳环, 来自 (特洛伊国王的) “普里阿摩斯宝藏”
公元前2400~2300年, 黄金
莫斯科, 国立普希金造型艺术博物馆

基克拉泽斯玩偶雕像
公元前三千纪下半叶，大理石
雅典，基克拉泽斯文化艺术博物馆

基克拉泽斯平底锅
公元前2800~2300年，材质：泥土、雕刻品
雅典，国家考古博物馆

基克拉泽斯群岛位于爱琴海南部，该群岛出土了属于青铜时代文化的文物。在石箱坟墓（积石墓）中发现的人物雕像被称为**基克拉泽斯玩偶雕像**。大多是女性立像，大理石材质，造型简洁，有时是男性立像（乐师像）。

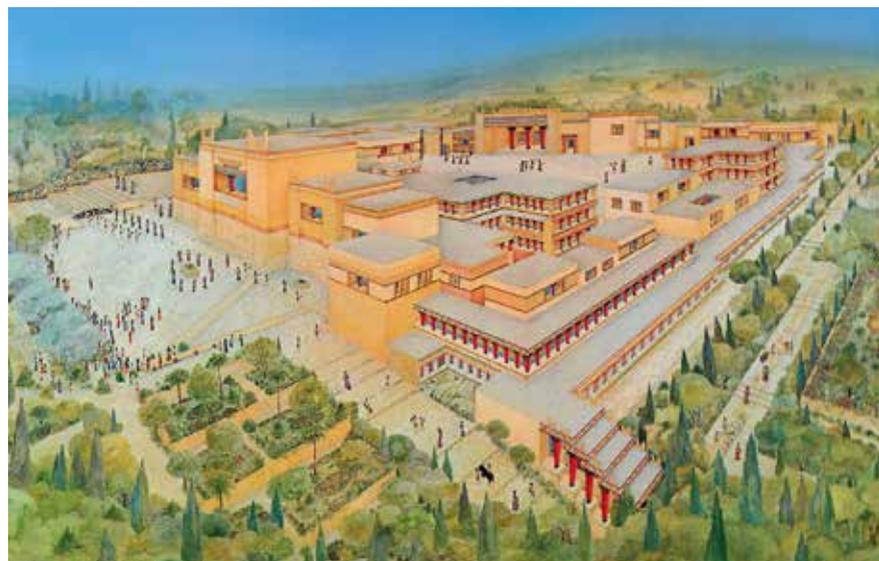
所谓的**基克拉泽斯平底锅**属于单独的仪式用品类别，这些圆形粘土制品的直径为30~40厘米，平底锅上的图画具有深刻的象征意义，因为它们是女性神灵、地球和水的图像。

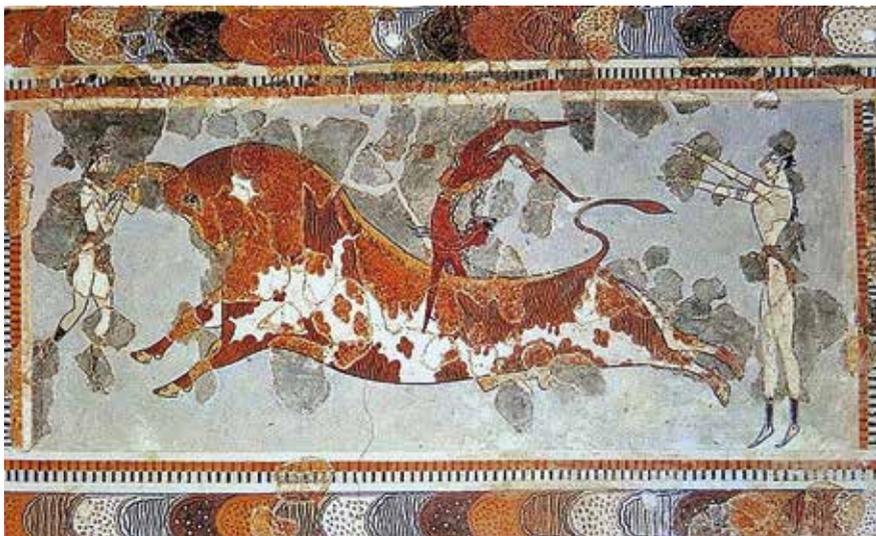
亚瑟·埃文斯

克里特岛是地中海东南部最大的岛屿之一。公元前三千纪末至公元前二千纪初，克诺索斯市是克里特岛最重要的城市。1900~1930年间亚瑟·埃文斯（1851~1941）在对这座城的考古发掘过程中发现了**克诺索斯王宫**，这是古典神话中米诺斯国王的宫殿，根传说，在宫殿深处曾居住过一个半人半牛的怪物米诺陶洛斯。

现代研究人员认为，克诺索斯宫是一座举行仪式的宫殿建筑群，中部有一个大型的开放式庭院，在那里定期举行对伟大母神的祭祀庆典。有许多艺术古迹都可以证明这一点，其中包括壁画（“米诺斯公牛游戏”，一种斗牛仪式）、持蛇女神像、牛头形容器、黄金制品和陶瓷。

克里特岛克诺索斯宫，复原图

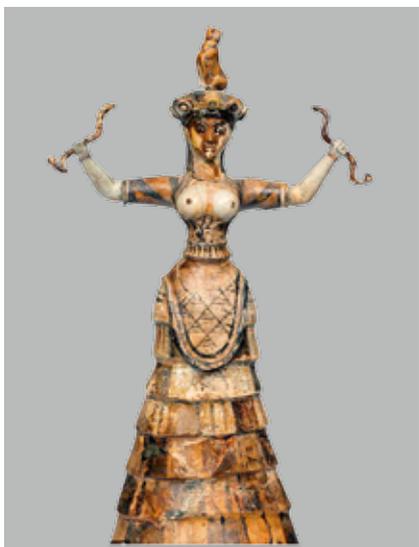

米诺斯公牛游戏。壁画。克里特岛。约公元前1500年。高度为78.2厘米
伊拉克利翁，考古博物馆

锡拉岛（今称桑托林岛）位于克里特岛以北120公里处。希腊考古学家斯皮里顿·马里内托斯通过考古发掘（1967~1974年间）证明，在爱琴海地区，另一个青铜文化中心是锡拉岛。约公元前二千纪中期，强烈地震导致了锡拉岛文明的消亡。锡拉岛最重要的出土文物是岛上居民房屋中的大量壁画。

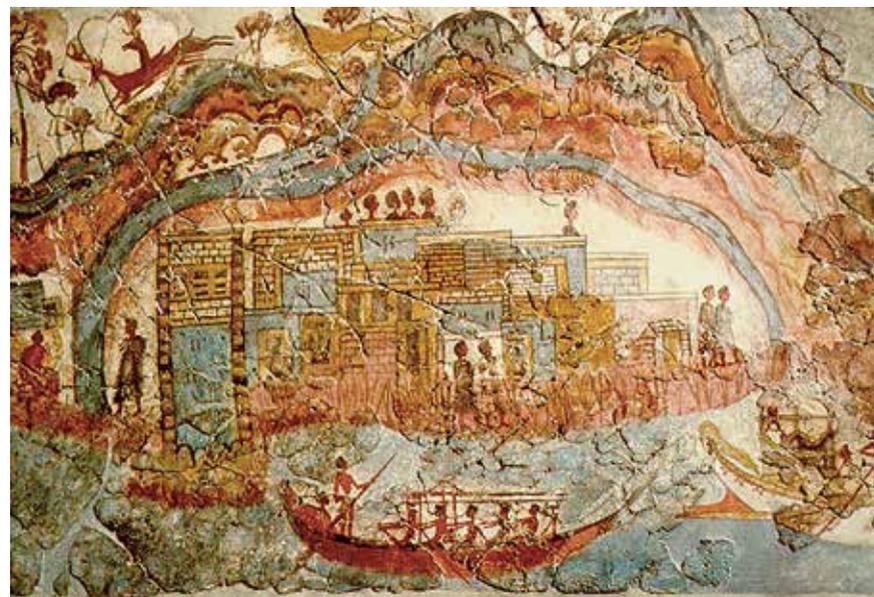
拳击男孩。壁画残片
锡拉岛。公元前16世纪。275×94厘米
雅典，国家考古博物馆

持蛇女神像
克里特岛。约公元前16世纪初。陶瓷。
高度为34厘米
伊拉克利翁，考古博物馆

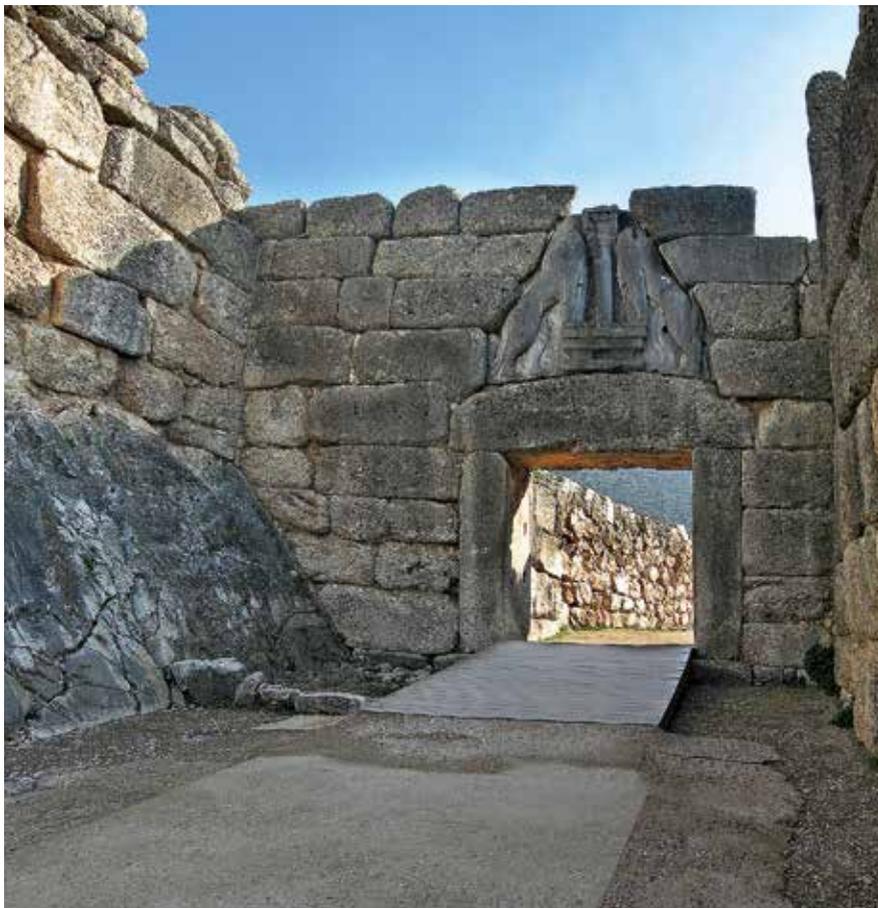
牛头形环
克里特岛。约公元前16世纪后半叶。
块滑石
伊拉克利翁，考古博物馆

航海远征。壁画残片
锡拉岛。公元前16世纪。雅典，国家考古博物馆

迈锡尼城、梯林斯城是位于伯罗奔尼撒半岛的两座城市。公元前二千年，这两座城市由雄伟坚固的防御墙所包围，这无疑可以证明迈锡尼文明的好战性。

1876年，海因里希·施里曼在迈锡尼城发现了坟墓圈A，它是公元前十七至十四世纪的井道式陪葬坑。在发现的陪葬品中，有许多由迈锡尼和克里特岛工匠制作的黄金制品，其中包括殡葬面具、器皿、珠宝首饰。

狮子门
迈锡尼城的主要入口，门楣之上有一整块巨石并镌刻有
两头雌狮的浮雕（青铜狮头未能保存下来）。公元前十三世纪

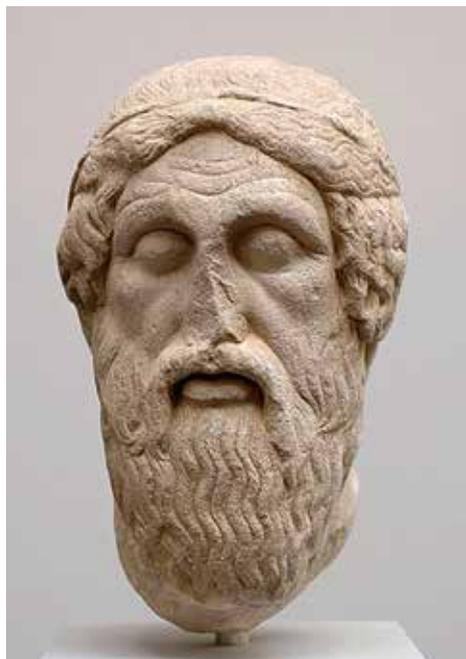
迈锡尼城。井道式坟墓圈
A。公元前十七至十四世
纪。现代外观图

“阿伽门农面具”。黄金。
迈锡尼城。公元前十六世
纪。高度为31厘米。
雅典，国家考古博物馆

希腊黑暗时代 (荷马时代) 几何纹样风格艺术 (公元前十二至八世纪)

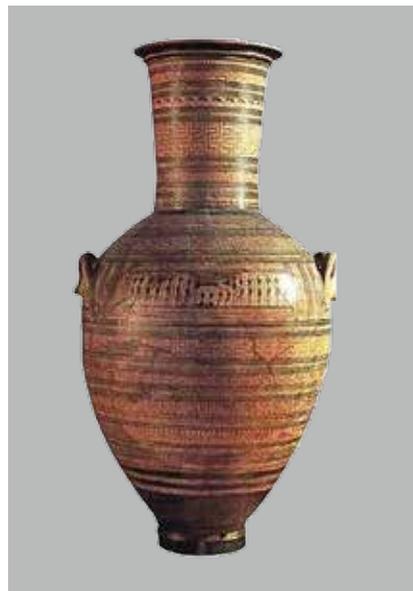
公元前十二世纪末到公元前八世纪这一段时期被称为希腊的黑暗时代。约公元前1200年,当前希腊大陆地区被多利安部落所征服,几乎没有留下重要的物质文化遗产。因此,这段时期的主要研究来源是荷马的史诗《伊利亚特》和《奥德赛》(描述约公元前1250年,亚该亚人与特洛伊人之间的一场战争,以及希腊英雄奥德修斯在特洛伊陷落后的返乡经历),以及陶瓷制品及其表面图案装饰,大多为例如三角形、锯齿形、菱形、圆形等几何图形。瓷器以粘土的浅橙色作为背景色,加以黑褐色颜料做图案。自公元前九世纪末开始,除了几何图形以外,瓷器上还有动物、水禽图形,并最终出现了人物图形。

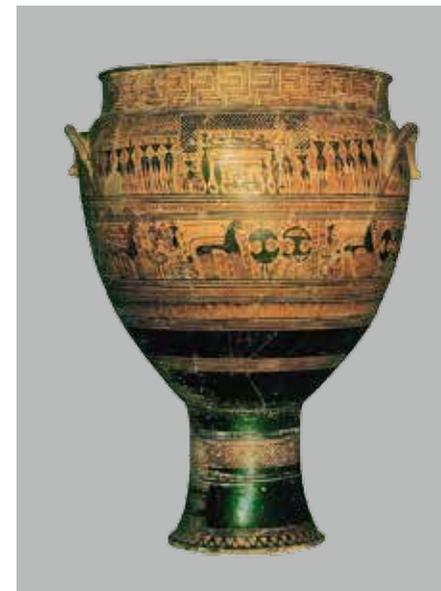
荷马。大理石。高度为36厘米
慕尼黑,古代雕塑展览馆
(两部著名史诗《伊利亚特》和《奥德赛》的作者,
生于公元前八世纪。
公元前八世纪古希腊人对荷马的想象雕像)

阿提卡工匠们在装饰器皿方面的成就最为显著。在所谓的雅典狄庇隆城门(即双门)附近古墓中,发现了一系列几何风格的阿提卡瓶罐,被称为狄庇隆陶罐,以地名而得名。这些陶罐一般用以存放骨灰,所以在最重要的地方刻画了与葬仪有关的图样(为死者举哀)以及葬车走出家门的图样(出葬车)。

用粘土和青铜制成的小雕像也会有几何风格图形。像器皿瓶罐上的图案一样,主要由圆形、三角形、平行线、折线纹样构成。人物图案主要是象征神明或者英雄的骑士和大力士。

狄庇隆陶罐双耳细颈安菲拉。阿提卡
约公元前760~750年
泥土。高度为162厘米
雅典,国家考古博物馆

狄庇隆双耳大口瓶。阿提卡
公元前八世纪后半叶
泥土。高度为108.25厘米
纽约,大都会艺术博物馆

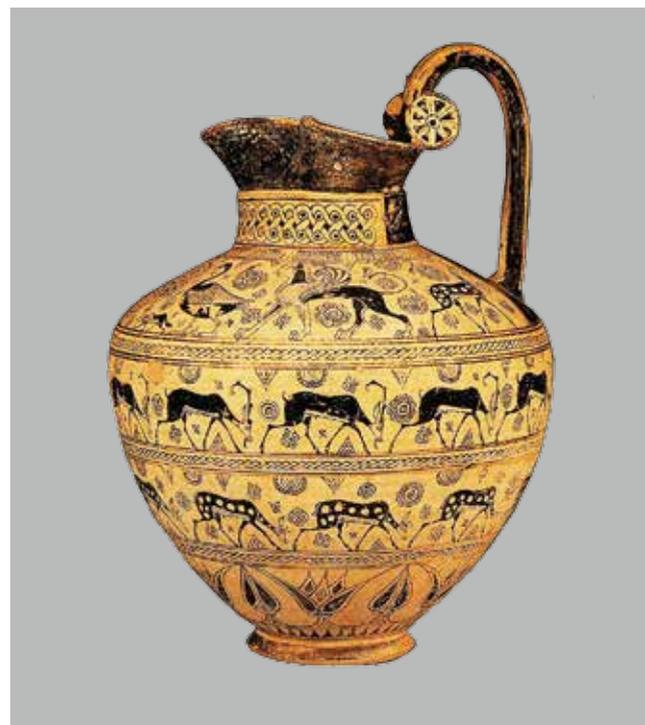
大力神与半人马。约公
元前750~740年。青铜。
高度为11.1厘米
纽约,大都会艺术博
物馆

公元前十二至八世纪的古建筑很少保存下来。但阿尔戈斯赫拉神庙的赤陶模型可以提供公元前八世纪的祭祀厅的笼统概念，这是一个简单的矩形建筑物，双坡人字形屋顶，侧面呈山形。大厅正面立有一个门廊，以及两根柱子，从外部看用作装饰。这种最简单的建筑形式，即所谓的**壁角柱式神庙**，成为其他类型的希腊神庙的原初形式，主要区别在于装饰柱子的位置和数量有所不同。这段时期，古希腊建筑风格有两种主要柱式：**多立克柱式**（伯罗奔尼撒半岛和地中海西部）和**爱奥尼亚柱式**（阿提卡和地中海东部）。

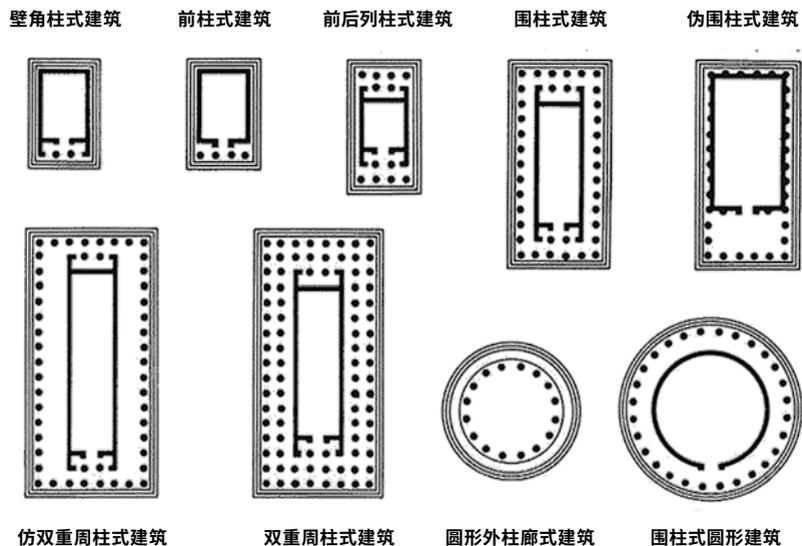

阿尔戈斯赫拉祭祀神庙模型
约公元前720年。泥土。高度为28厘米
雅典，国家考古博物馆

欧帕小陶壶（酒瓮子）
带动物和狮身人面像的
图案
罗得斯岛。约公元前625
年。泥土。高度为35.7厘米
迈瑞宝，保罗·盖蒂博物馆

古希腊神庙设计类型

古风时代艺术 (公元前七至公元前六世纪)

公元前七至公元前六世纪是古希腊历史上的古风时代（希腊语：archaios）。这是古希腊历史上**城邦**（城市—国家，古希腊的社会的主要结构单位）的最初形成时期，以及民主政治逐渐形成的时期；也是地中海和黑海地区各沿岸建立为数众多的殖民城市的时期；也是自然哲学、抒情诗、戏剧兴起的时期。

公元前八世纪末至七世纪初古希腊陶器绘画艺术几何风格被东方风格所取代，其特点是希腊陶器的纹样直接模仿古代近东地区的艺术纹样。狮鹫、狮身人面像、狮子和其他动物的图像层层叠加，整个陶器表面被这些图案覆盖，同时组合所谓的**填充图案**（圆花、圆点、十字），使整个陶器花纹图案看起来像一张优雅的地毯一样。

小绍农
公元前七世纪末。木器。高度为16.7~18.8厘米
锡拉库萨, 国家博物馆

正因为如此, 东方化风格又称似地毯般的纹样风格。东方纹样风格陶器的主要制作中心有: 巴尔干半岛的科林斯和雅典、小亚细亚的米利都和克拉佐梅尼、爱琴海岛屿如罗得岛、萨摩斯岛和希俄斯岛。器皿的形式多种多样, 主要取决于其特定用途。

对公元前八世纪的纪念雕塑的概念只能从后来的雕塑, 一种起源于原始原型的木制人偶——绍农进行追溯。绍农是一根木柱, 略带轻微的人体形状(肩膀、头部), 是神明的象征性形象。

公元前七世纪末至六世纪上半叶, 大多数纪念雕塑的形状都象木制人偶——绍农。

公元前六世纪, 有名为“库罗斯”(即男孩)和“科拉”(即女孩)的新型雕像大昌于世。那时人物雕塑的体形匀称程度越来越高; 身体和面部的轮廓线变得顺畅自然, 但多数仍旧带有浓厚的公式化色彩。

萨摩斯赫拉
公元前570~560年。大理石
高度为192厘米。巴黎, 罗浮宫博物馆

库罗斯。公元前540~530年
大理石。高度为169厘米
慕尼黑, 古代雕塑展览馆

克琉比斯和比同。约公元前580年
大理石。高度为197厘米
德尔斐, 考古学博物馆

古风时代寺庙也运用雕塑进行装饰, 例如以神话故事为题材的浮雕图像。座落于克基拉岛上的阿耳忒弥斯神庙(公元前590年代)的山墙面中部刻有美杜莎和珀尔修斯的图像, 黑豹躺在他们的两侧, 在山墙面两对角部区分别有宙斯与巨人之战, 以及女神盖亚坐在宝座上的浮雕。尽管所有的雕塑实际上都是一个复杂故事的不同部分, 但它们的规模不同, 在情节上也没有关联。

公元前六世纪末至五世纪初, 在寺庙的山墙面上出现了与山形墙的三角形状相协调的对称式构图。比如座落于埃伊纳岛上的雅典娜·阿法埃娅神庙(公元前510~490年)的山墙面刻有希腊人和特洛伊人, 在中部刻有女神雅典娜的图像, 两对侧面镌刻着特洛伊战争的画面, 两侧图案内容一致。

科雷。约公元前490年
大理石。高度为92厘米
雅典，卫城博物馆

科雷。约公元前500~490年
大理石。高度为96厘米
雅典，卫城博物馆

美杜莎蛇发女和珀耳修斯。
克基拉岛(科孚岛)上的阿耳忒弥斯神庙山墙面图像的一部分。
公元前六世纪初

埃伊纳岛上的雅典娜·阿法
埃娅神庙。公元前六世纪
末。复原模型。慕尼黑，古代
雕塑展览馆

公元前六世纪，除了雕塑之外，器皿装饰的艺术风格和构图布局也发生了变化，陶艺家从似地毯般的纹样风格逐渐转向黑绘式风格(又称**黑像式风格**)。

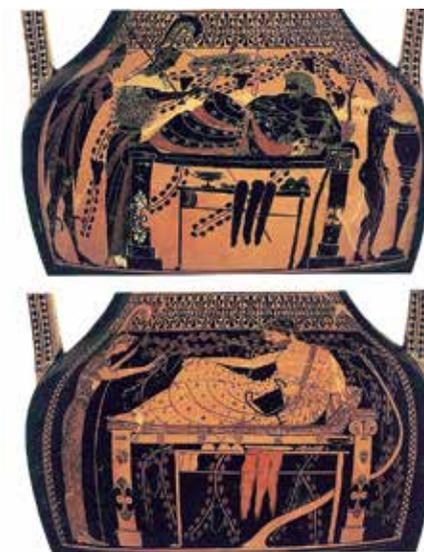
最著名的彩绘陶瓶是由雅典陶艺家制作的，他们以各种神话故事为题材进行创作，例如以传奇英雄阿喀琉斯的故事为题材，如大师克莱蒂乌斯和珥高底莫制作了著名的弗朗索瓦瓮，或者陶艺家埃克塞基亚斯制作了陶罐双耳细颈安菲拉。

约公元前530年**黑像式风格被红像式绘风格**所取代。几乎所有古希腊陶瓶都都用红黑两种颜色涂色。红颜料使用红土，黑颜料同样使用红土，只是红土的品质稍有不同，在使用烤炉进行烧制的过程中会变成黑色。容器的黑像式风格，是把主体人物涂成黑色，背景保持陶土的赭色，红像式风格相反，把主体人物周围涂成黑色，主体人物保持陶土的赭色。

红像式风格时期，最著名的陶器师是欧菲罗尼奥斯，他的名字镌刻在几个著名陶瓶上，其中包括锡特尔(一种用于冷却葡萄酒的陶瓶)，上面画有高等艺妓相聚宴饮的图像。

陶艺家为克莱蒂乌斯，陶器匠为珥高底莫，“弗朗索瓦瓮”阿提卡。公元前六世纪上中叶。泥土。高度为66厘米
(以考古学家亚历山德罗·弗朗索瓦名字命名，他于1844年发现此瓮)
佛罗伦萨，考古博物馆

陶艺家为安德基多斯。黑、红双彩安菲拉（描绘着黑、红色图形的陶器）“赫拉克勒斯与雅典娜”。阿提卡。约公元前520年。泥土
慕尼黑，州立文物博物馆

埃克塞基亚斯。安菲拉“阿喀琉斯与埃阿斯玩骰子”阿提卡。约公元前530~320年。泥土。高度为67厘米
梵蒂冈，梵蒂冈博物馆

欧菲罗尼奥斯。锡特尔“高等艺妓相聚宴饮”阿提卡。公元前505~500年。泥土。高度为35.5厘米
圣彼德堡，埃尔米塔日博物馆

古典时期的艺术 (公元前五至公元前四世纪)

古希腊的古典时期对应于公元前五世纪和四世纪。这是希腊文化和艺术的鼎盛时期，这一时期的伟大雕塑家、画家、哲学家辈出。古典时代（拉丁语：classicus，意为典型的）以人格美和身体的和谐发展为典范。在此期间创作的所有神人、英雄和凡人的雕塑形象（如大力士、军事首长、诗人等的雕像），都表现一种不可动摇的平静心态，彰显崇高之美与和谐的坚定理念。描绘人体的艺术巧妙、有机地结合自然主义与理想主义，臻于完善。

古典时期分为三个时代：**早期古典时代、鼎盛古典时代、后期古典时代。**

早期古典时代的艺术 (公元前480~450年)

早期古典时期的艺术风格被称为“严格”风格，这一时期，古风时代艺术风格的特征（如描绘姿势的作风严谨，雕塑的细节带有明显的装饰性特征等等）与追求更恰如其分地描绘人物形象的立体化及其特有的动作行为相结合。这一时期的主要塑像如下：

德尔斐御夫。公元前478~474年
青铜。高度为180厘米
德尔斐，考古学博物馆

杀僭主兄弟诛戮暴君哈莫狄奥斯和阿里斯托吉顿公元前470年克里蒂乌斯和内西奥特斯作品的罗马复制品。高度为195厘米
那不勒斯，国立博物馆

阿尔特米西昂海角发现的海神波塞冬雕像。公元前460年代。青铜。高度为209厘米。雅典，国家考古博物馆

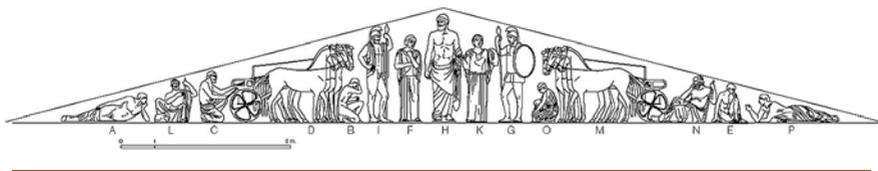
“卢多维西王位”。从海上升起的阿芙罗狄蒂。约公元前470年。大理石。104×144厘米
罗马，阿尔腾普斯宫

早期古典时期建筑和雕塑的杰出代表是奥林匹亚的宙斯神殿，建造于公元前468年至456年间，由建筑师里本设计。宙斯神殿的装饰性雕塑由帕奥尼奥斯和阿尔卡美涅斯两名雕刻家雕刻，与前一时期相比，这种装饰性雕塑，无论是在雕塑所表现的故事情节还是构图布局上，都更加完整。

西方的山墙上雕刻的是希腊人与半人马作战（半人马之战），东方的山墙上雕刻的是伊利亚州（奥林匹亚市所在地区）的国王俄诺马厄斯和珀罗普斯之间的赛车比赛准备场景，珀罗普斯最终胜利，成为新国王。这一地区被他以自己的名字命名为伯罗奔尼撒。

半人马之战
奥林匹亚的宙斯神殿西方的山墙
复原图

赛车比赛准备场景
奥林匹亚的宙斯神殿东方的山墙
复原图

在“严格”风格时期的所有红彩陶器中，大师布里格和花瓶画家杜里斯的作品以其特殊的构图技巧而著称。

太阳神阿波罗。奥林匹亚的宙斯神殿的西方的山墙上的半人马之战浮雕部分图
大理石。高度为315厘米。奥林匹亚，考古博物馆

大师布里格
奇力克斯。“座谈会的后果”
阿提卡。约公元前490年。泥土。
直径为16厘米
维尔茨堡，马丁·冯·瓦格纳博物馆

杜里斯。卡普阿市的奇力克斯
“厄俄斯抱着门农的尸体”
阿提卡。公元前490~480年代。泥土。直径为16厘米
巴黎，卢浮宫博物馆

除了建筑术、雕塑术和瓶绘以外，古希腊的纪念绘画也得到了发展。波利格诺托斯是公元前五世纪杰出的艺术家，他是古典风格的创造者。他的作品有雅典彩绘门廊上的“伊利昂劫掠”和德尔斐肯尼迪人的莱斯切（肯尼迪崇拜者进行对话的休息地方）里的装饰画，如壁画“特洛伊的毁灭”、“阴间的奥德修斯”。波利格诺托斯在他的作品中主要使用四种传统颜色（黑色、白色、红色和黄色）。公元一世纪，罗马作家老普林尼记载道：“波利格诺托斯是第一个画出穿着透明衣服的女人画像的画家……他也是第一个对绘画艺术做出了重大贡献的画家，他画出了可见牙齿的略微张开的嘴巴，表达不同情绪的面部表情，不像古代绘画艺术那样僵硬”（PlinytheElder,XXXV,58）。

“自由”或“美丽”风格的红彩陶器展示了波利格诺托斯的绘画风格，例如尼奥比德陶器师的双耳喷口瓶。正如波利格诺托斯画作一样，陶瓶上的人物不是并排排列成一行，而是成组排列，或者画中的地面线会隐藏一部分。

双耳喷口瓶的一侧描绘有古希腊**阿尔戈英雄**，他们乘阿尔戈号船到科尔基斯去寻找金羊毛，另一侧描绘有**尼奥比德人**被阿耳忒弥斯和太阳神阿波罗用箭打死，尼奥比德人是侮辱了阿耳忒弥斯和太阳神阿波罗的母亲拉托纳的底比斯王后尼奥贝的孩子。

尼奥比德陶器师的双耳喷口瓶。阿提卡。公元前460~450年代。泥土。高度为54厘米
巴黎，卢浮宫博物馆

崇高古典时代的艺术 (公元前450~410/400年)

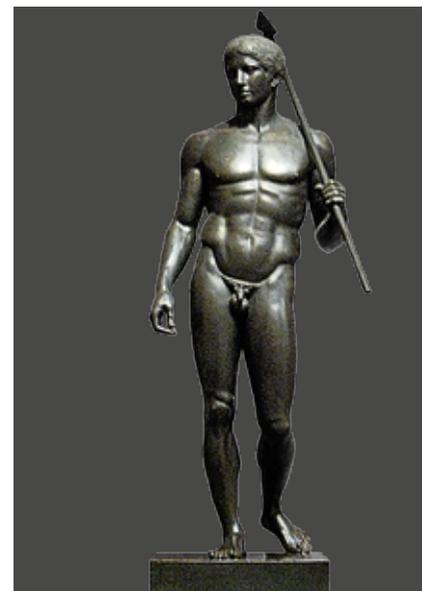
约·约·温克乐曼曾写道，崇高古典时代的希腊艺术风格表现出一种“高贵的朴素和沉稳的宏伟”。这一点在**米隆**、**波留克列特斯**和**菲狄亚斯**等大师的作品中得到了最充分的体现。

雕塑家米隆（雅典学派）创造了掷铁饼者雕像，将一系列动作集中在一个姿势集中表现出来，成为最早涉及运动姿态的传达问题的雕塑家之一。

波留克列特斯（伯罗奔尼撒学派）被认为是理论著作《法则》的作者，他在该著作中阐述了身体各部分的完美比例。波留克列特斯理论具体体现在他的青铜雕刻“荷矛者”中。这是一个持枪的年轻人雕塑，全身各部互相对应着（对置着），这样实现了重量平衡，给人以“运动中的宁静”和“宁静中的运动”的印象。

掷铁饼者。公元前五世纪米隆原青铜作品的罗马复制品大理石。高度为155厘米
罗马，国立博物馆

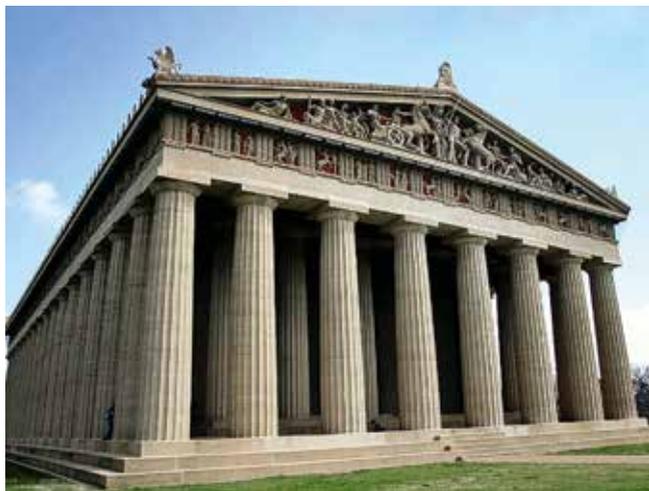
波留克列特斯。荷矛者
公元前五世纪中叶
复原雕塑。石膏。高度为212厘米
莫斯科，国立普希金造型艺术博物馆

雅典卫城的建筑群成为古希腊文明的鼎盛时期雕塑与建筑完美结合的艺术典范。包括希腊古典艺术最为伟大的四大杰作：**卫城山门**，它是通往雅典卫城的重要门户（建筑师穆内西克莱斯，公元前437~432年）；**无翼胜利女神庙**（建筑师卡利克拉提斯，公元前421年）；**帕特依神庙**，它是古希腊奉祀雅典娜女神的神庙（建筑师是伊克蒂诺斯和卡利克拉提斯，公元前447~432年）；以及**厄瑞克忒翁神庙**，它是雅典娜和海神波塞冬的神庙（公元前421~406年）。

富有雕塑装饰的帕特依神庙由雅典雕刻家**菲迪亚斯**指导建设。

雅典卫城。复原图

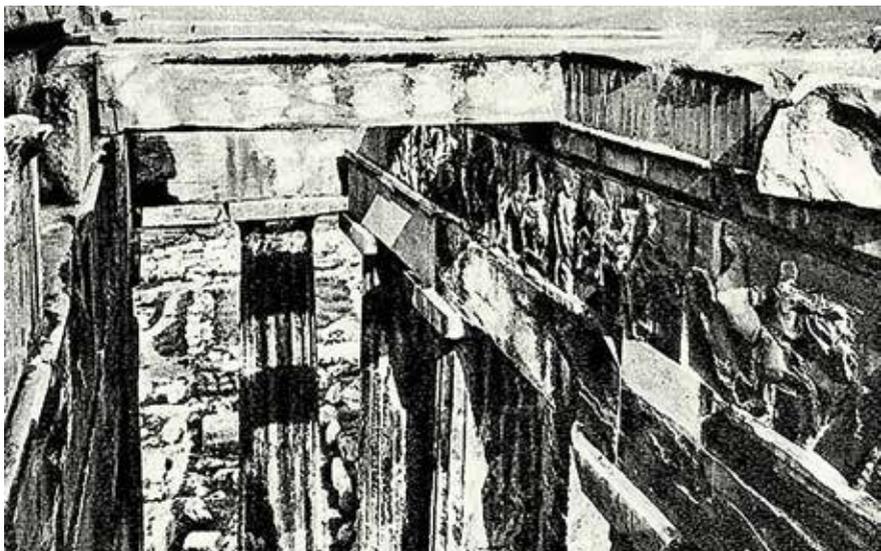
帕特依神庙，西立面
1897年复制建筑。纳什维尔（美国，田纳西州）
建筑师威·丁斯穆尔和拉·哈特

狄俄涅和阿佛洛狄忒
帕特依神庙东方的山墙上的群雕部分图
阿提卡。公元前438~432年。大理石。
高度为139厘米
伦敦，大英博物馆

神庙的装饰包括山墙上的多幅纪念群雕（东方的山墙上雕刻的是“雅典娜诞生”的场景，西方的山墙上雕刻的是女神雅典娜与海神波塞冬之间的战斗场地，以确定谁将统治阿提卡），楣板160米长，1米宽，四边的楣板围绕着寺庙的**内殿**（描绘的是被称为“泛雅典娜节”的大游行），以及92个带有战斗场景的排档间饰（东侧描绘有半人马之战，西侧描绘有希腊人和特洛伊人之间的战斗，南侧描绘有亚马逊人的战斗，北侧描绘有巨人之战）。

除此以外，菲迪亚斯还制作了**克里斯里凡亭雕像**（以象牙和金饼制成的雕像），如雅典娜圣母雕像（**雅典娜·帕特依**，高度为10多米，曾矗立在帕特依神庙内）和奥林匹亚宙斯神像（高度为12米，是世界七大奇迹之一，曾经位于希腊奥林匹亚城奥林匹亚宙斯神庙内）；两个青铜神像：女武神雅典娜青铜神像（**雅典娜·帕马特洛斯神像**，高度为7米）和**勒姆尼亚的雅典娜青铜神像**（由利姆诺斯岛居民赠送的礼物，前述两个神像曾矗立在雅典卫城内）；以及受伤的**亚马逊人雕像**（为以弗所的阿耳忒弥斯神庙设置）。

帕特依神庙。檐壁部分图

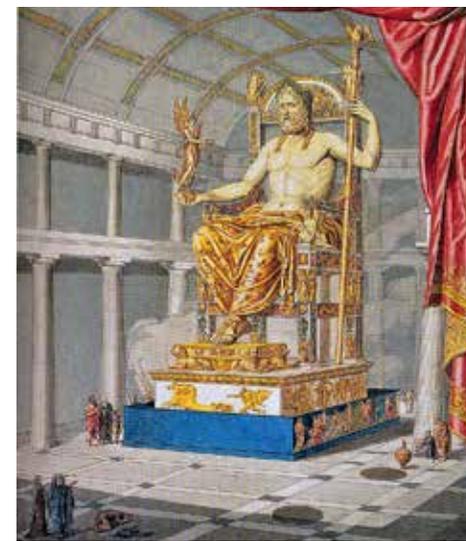
帕特依神庙。檐壁部分图，描绘的是被称为“泛雅典娜节”的大游行，以纪念女神雅典娜。
阿提卡。公元前438~432年。大理石。高度为106厘米
伦敦，大英博物馆

帕特依神庙。柱间壁上雕刻的是希腊人与半人马作战，即半人马之战。
阿提卡。公元前438~432年。大理石。135×135厘米
伦敦，大英博物馆

雅典娜·帕特依。菲迪亚斯制作的克里斯里凡亭雕像，复原雕像
美国，田纳西州，纳什维尔

奥林匹亚宙斯神像。菲迪亚斯制作的克里斯里凡亭雕像，复原图
画家：安托万-克里斯托姆·卡特勒梅尔·德·坎西。1814年

后期古典时代的艺术 (公元前410/400~323年)

公元前四世纪以古希腊城邦的危机、民主政治和传统价值观的衰落为标志。昔日理想的失落感弥漫整个社会。国家大事不再引起公民的关注。个人轶事、心绪和情感却变得更加重要。这些变化在以下公元前四世纪伟大雕塑家的作品中得到了最充分的体现：**斯科帕斯、普拉克西特列斯、留西波斯。**

公元前五世纪作品中，主人公的不可动摇的平静心态和内心平衡，即古典艺术理想逐渐消失，这一趋势尤为明显地体现在斯科帕斯的作品中。雅典娜·阿莱亚神庙位于伯罗奔尼撒半岛阿卡迪亚州泰耶阿城，该神庙的山墙浮雕呈现极为深重的表情和心态。山墙上描绘着著名的希腊英雄赫拉克勒斯、忒修斯等合力狩猎一个卡吕冬城邦附近的卡吕冬野猪。

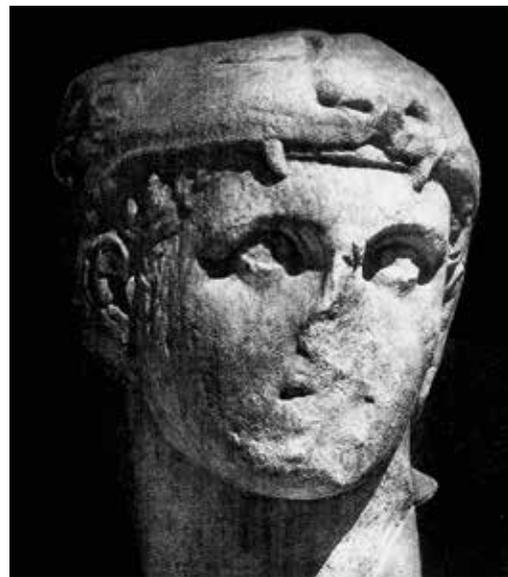

斯科帕斯以鲜明的方式——面部表情、手势和姿势等来表达人的情感。他把主人公端正的理想面庞特征替换成挑起的眉毛、鼻梁侧边加深的眼眶阴影、前额皱纹和鼻子两侧的皱纹。

供奉摩索拉斯王陵墓装饰用的浮雕由斯科帕斯制作，其上面雕刻有亚马逊的战斗场景，即希腊人与亚马逊人的战斗，该浮雕充满激情，战斗紧张火爆。

从古至今保存下来的罗马诗人的名言警句中提到跳舞女性雕塑就是神话中酒神巴克科斯的伴侣巴克科斯的狂女雕塑，跳舞动作是通过塑像躯干的浮躁，几乎旋转的姿态表达出来的，头部过度后仰，衣服还在随风飘扬。

巴克科斯的狂女
公元前四世纪的上中叶
斯科帕斯原先作品的罗马仿制品
大理石。高度为45厘米
德勒斯登，阿尔贝廷宫

斯科帕斯。赫拉克勒斯头部
曾是泰耶阿城雅典娜·阿莱亚神庙西方山墙上的浮雕群像的一部分
公元前340年代。大理石。高度为25厘米

斯科帕斯。摩索拉斯王陵墓东侧描绘亚马逊战斗场景的浮雕
公元前四世纪中叶。大理石。高度为89厘米
伦敦，大英博物馆

亚历山大大帝肖像
公元前330年代留西波斯原先作品的
罗马仿制品。大理石。高度为42厘米
伊斯坦布尔，考古博物馆

留西波斯是古希腊最伟大的雕塑家。传说留西波斯一生共创作出1500余件作品（按希腊人所说，他从每件作品的付款中留出一枚硬币，这些硬币直到他去世后才能被数清楚）。刮汗污的运动员是留西波斯的代表作，研究者通常通过这个雕像来判断留西波斯的风格和技巧。

刮汗污的运动员的雕像的腿部较长，躯干部较短，头部较小，公元前五世纪的雕塑家波留克列特斯创作的大力士雕像看起来不像刮汗污的运动员的雕像那样灵活和纤细。

留西波斯因被亚历山大大帝招选制作他的肖像雕塑而名声大震（根据远古传说，留西波斯是唯一被亚历山大大帝允许制作他的雕塑肖像的雕塑家）。留西波斯将亚历山大大帝塑造为一个英雄的形象：赤身裸体，手里拿着长矛，就像传说中的阿喀琉斯一样。

生活中难得的沉静安宁充斥普拉克西特列斯的作品。普拉克西特列斯所创造的雕像，如：“赫耳墨斯和小酒神”、“休息的萨堤尔”、“阿波罗·索罗克托诺斯（蜥蜴杀手）”等，都是通过不同的方式对享乐主义——享受生活的哲学观点的体现。

刮汗污的运动员
公元前330年代留西波斯原先作品的
罗马仿制品。大理石。高度为205厘米
梵蒂冈，梵蒂冈博物馆

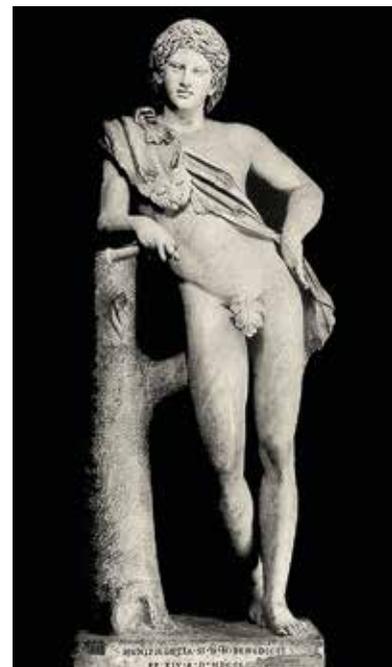
不过使普拉克西特列斯最为名声大震的是尼多斯的阿芙洛蒂忒的雕像，他是古希腊雕刻史上第一个塑造裸体的爱情与美丽女神阿芙洛蒂忒的雕刻家。

公元前四世纪闻名于世的著名雕塑大师还有以下几位：一是**莱奥卡雷斯**，他的作品包括有“盖尼米德和老鹰”和“贝尔维德尔的阿波罗”；其二是**提莫塞乌斯**，他的作品包括有“丽达与天鹅”和亚马逊人的雕像，其中后者被设置在埃皮达鲁斯城邦的阿斯克勒庇俄斯神庙内；其三是**布赖亚斯**，他为表崇拜而创造大型雕像，其中包括撒拉佩斯神像的雕像，被设置在亚历山德里亚神庙内，以及得墨忒耳的被设置在尼多斯。

上述三位大师同斯科帕斯一起为卡里亚国王摩索拉斯用雕塑装饰摩索勒斯陵墓（世界七大奇迹之一），他们创造了以亚马逊的战斗场景为主题的浮雕群像。

普拉克西特列斯。赫耳墨斯和小酒神
公元前350~330年代。大理石。高度为212厘米
奥林匹亚，考古博物馆

休息的萨堤尔
公元前340年代普拉克西特列斯原先作品的
罗马仿制品。大理石。高度为171厘米
罗马，卡皮托利尼博物馆

贝尔维德尔的阿波罗
公元前330~320年代莱奥卡雷斯(?)
原先作品的罗马仿制品。
大理石。高度为224厘米
梵蒂冈, 梵蒂冈博物馆

尼多斯的阿芙洛蒂忒
公元前330年代普拉克西特列斯原先作品的
罗马仿制品。大理石。高度为204厘米
梵蒂冈, 梵蒂冈博物馆

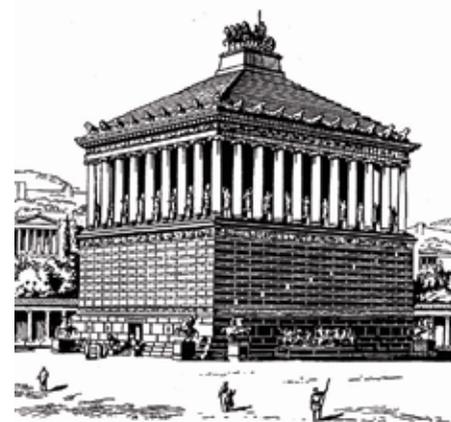
阿波罗·索罗托诺斯(蛇蝎杀手)
公元前340年代普拉克西特列斯原先作品的
罗马仿制品。大理石。高度为168厘米
巴黎, 罗浮宫博物馆

丽达与天鹅
公元前370~360年代提莫塞乌斯原先作品的
罗马仿制品。大理石。高度为136厘米
圣彼得堡, 埃尔米塔日博物馆

撒拉佩斯。公元前330年代布赖亚斯原先作品的
罗马仿制品。大理石。高度为93厘米
梵蒂冈, 梵蒂冈博物馆

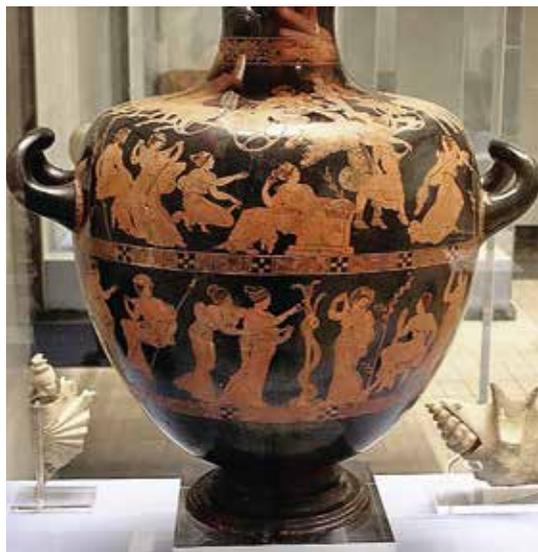
摩索拉斯王陵墓
约公元前350年代
复原图

公元前五至四世纪一些杰出的古希腊画家的作品以其深刻的构思、激动人心的情节、情绪激昂的形象, 以及纯粹的绘画而著称。这些画家包括**宙克西斯**(“肯陶洛斯人一家”、“婴儿赫拉克勒斯勇斗几条蛇”); **提曼忒斯**(“伊菲革涅亚的牺牲”); **尼西阿斯**(“尼西阿斯与安德洛墨达”); **阿佩利斯**是亚历山大大帝画像的作者, 该画像是在亚历山大大帝在世时创作的; **菲罗玄**描绘了亚历山大在战斗的高潮追击大流士的情景(这幅画因在庞贝城被发现的罗马马赛克复制品而闻名)。

亚历山大大帝与大流士作战。庞贝农牧神之家的
马赛克画
公元前四世纪菲罗玄原先作品的
罗马仿制品。石材。271×512厘米
那不勒斯, 考古博物馆

后期古典时代的瓶绘艺术以瓶画大师米笛阿斯的作品即所谓的奢华艺术风格为代表。这一时期的风格特点是构图拥挤紧密，色彩主要采用白色和金色，试图绘制三维图形。

瓶画家米笛阿斯。提水罐：
上层画有“劫夺留西帕的女儿”，
下层画有“赫拉克勒斯在赫斯珀里得斯圣园里”。
阿提卡。约公元前420~410年
代。泥土。高度为52.1厘米
伦敦，大英博物馆

希腊化时代的艺术 (公元前323~31年)

经由亚历山大的军事征战(公元前362~332年)，在艺术上开启了希腊化时代。东西方文化进行密切的交流，希腊文化(即埃拉多斯文化，是古希腊人对其国家的自称，英语：Hellenistic)融汇和吸收了希腊和东方艺术流派的精华。在希腊化时期，出现了新的艺术风格流派：**亚历山德里亚艺术流派**(埃及)、**佩加蒙艺术流派**(小亚细亚)和**罗得斯艺术流派**(罗得斯岛)。

亚历山德里亚艺术风格流派的特点是运用各种类型的人物形象：老年人、讽刺的、各个民族的任务形象；风格雕塑得到了广泛传播。亚历山德里亚艺术风格流派最著名的代表性作品：“老渔民”、“矮人跳舞”、“努比亚男孩”、“抱鹅的小孩”，均由雕塑家**波爱修斯**创造；“蹲着的阿佛洛狄忒”由雕塑家**代达沙斯**雕刻而成；以及“尼罗河神”讽喻雕塑等。

“尼罗河神”雕塑。罗马，公元一世纪
大理石。162×310厘米
梵蒂冈，梵蒂冈博物馆

佩加蒙艺术风格流派以宙斯祭坛(同样列为世界七大奇迹之一)而闻名，祭坛上描绘的是巨人之战的场景，即奥林帕斯诸神(如宙斯、雅典娜、阿波罗、波塞冬和其他众神)和巨人族(即大地女神盖亚的孩子)之间的大战。长120米、宽2.30米巨大的檐壁由大师**狄奥尼西奥德斯**、**门尼克拉底**、**奥勒斯特**和其他人在雕塑家**菲洛马乔斯**指导下雕刻而成，宙斯祭坛象征佩加蒙对野蛮人(高卢人)的胜利。

佩加蒙的宙斯祭坛。
公元前184~166年。柏林，国立博物馆

雅典娜、巨人阿尔库奥努斯、盖亚和尼刻
佩加蒙的宙斯祭坛檐壁的一部分。公元前184~166年
柏林，国立博物馆

“杀妻后自杀的高卢人”
约公元前220年代。青铜原件的罗马复制品。
佩加蒙。大理石。高度为211厘米
罗马，阿尔腾普斯宫

阿历山德罗斯，又名阿格桑德罗斯
米洛斯的维纳斯。公元前130~100年
大理石。高度为202厘米
巴黎，罗浮宫博物馆

狄耳刻式之殉教。雕塑家特拉勒斯的阿波罗尼奥斯和托里斯克
公元前165~159年。大理石。高度为310厘米
那不勒斯，考古博物馆

佩加蒙艺术风格流派的作品还包括以下著名雕塑：“垂死的高卢人”、“杀妻后自杀的高卢人”、“墨涅拉俄斯扶起帕特罗克洛斯的身体”、“马尔西亚斯的刑罚”、“米洛斯的维纳斯”。

罗得斯艺术风格流派以富有表现力的形象、雕刻手法的自然性、雕塑形状的细致精密为特点。典型例子是“狄耳刻式之殉教”群雕，由雕刻家阿波罗尼奥斯和托里斯克雕刻而成。因为狄耳刻虐待安提奥珀，安提奥珀的儿子安菲翁与泽忒斯将狄耳刻绑在激怒公牛的角上，为母亲复仇。此群雕最早位于罗得斯岛，早在古代被运往罗马，1546年，在罗马的卡拉卡拉浴场的遗址中发现了此处群雕，并在此后搬到了法尔内塞别墅（该群雕又称“法尔内塞公牛”）。

罗得斯艺术风格流派的作品还包括以下群雕：由雕塑师阿格桑德罗斯、波利多罗斯和雅典诺多罗斯（或是阿塔诺多罗斯）雕刻而成的“斯库拉袭击奥德修斯的船”、“拉奥孔与他的儿子们”，以及萨莫色雷斯尼姬像。

古罗马艺术 公元前八至公元五世纪

古罗马艺术 (公元前八至公元五世纪)

伊特鲁利亚是意大利中部地区之一。伊特鲁斯坎人的来历和文字至今在历史上都是一个尚未解开的谜团。伊特鲁利亚文明的全盛时期是公元前六至五世纪。

伊特鲁利亚丧葬纪念碑取得了尤为明显的发展和进步：带有纪念壁画的墓府（“公牛之墓”、“奥古斯陵墓”、“狩猎和捕鱼墓”、“奥库斯之墓”、“盾之墓”等），以及石棺和赤陶棺，带有死者肖像的骨灰罐。伊特鲁利亚的文化，尤其是肖像雕塑，对古罗马的艺术产生了重大影响。

拉奥孔与他的儿子们
阿格桑德罗斯、阿塔诺多罗斯和波利多罗斯青铜原件的公元一世纪罗马复制品
约公元前140年。大理石。
高度为184厘米
梵蒂冈，梵蒂冈博物馆

公元前27年，希腊并入罗马帝国，并改名为阿哈伊亚省。公元四世纪起，希腊成为东罗马帝国或称为拜占庭帝国的主要部分。由此结束了希腊历史上的古老时期。

古希腊的艺术在形式表现上力求显示出宏壮美丽的世界，这对古罗马的文化产生了很大的影响。许多希腊艺术品被作为战利品运到罗马，成为罗马文化遗产。如公元前一世纪古罗马诗人贺拉士所写，

被征服的希腊人，
把他们的艺术带到了土气的拉丁姆，
用这种方式征服了他们野蛮的征服者……

萨莫色雷斯尼姬像
约公元前190年
大理石。高度为245厘米
巴黎，罗浮宫博物馆

乐手。公元前470年塔尔奎尼亚的墓地壁画部分图。伊特鲁利亚。塔尔奎尼亚

夫妻石棺
伊特鲁利亚。切尔韦泰里。公元前四世纪。陶土。高度为114厘米
罗马，朱利亚别墅国立伊特鲁斯卡博物馆

罗马共和国的艺术 (公元前六至一世纪)

古罗马的艺术与古希腊文化艺术一样，为随后几个世纪的欧洲文明奠定了基础。古罗马艺术以历史的真实性和密切联系实际的作风，以及对周围世界的分析性感知和求实精神为特点。

古罗马的建筑学和建筑技术达到最高水平：罗马人运用新的建筑材料（混凝土），广泛采用拱形结构；他们对曾用于公民举行会议的公共广场进行整修美化，建造寺庙，铺设输水道，敷设道路，建桥；公元前一世纪的古罗马建筑师和工程师维特鲁威在其著作《建筑十书》中提出了罗马建筑的三要素（“坚固、实用、美观”）

自罗马共和国时期起，以下艺术类型和流派开始受欢迎：肖像雕塑、历史题材浮雕、纪念绘画。

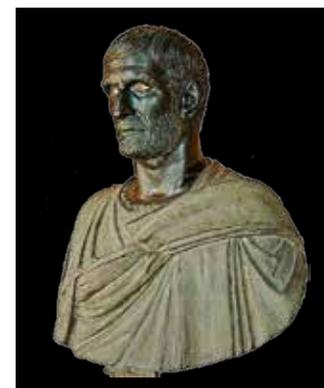
古代伊特鲁斯卡人和罗马人制作的殡葬面具是以蜡将死者的容貌拓印下来的塑像，该风俗对该时期艺术中的肖像造型的形成产生重大影响，公元前二至一世纪的墓碑，或是穿托加（即罗马长袍）的人雕像连同其祖先肖像，或是罗马共和国著名人物的肖像雕塑，例如尤利乌斯·恺撒或演说家马尔库斯·图利乌斯·西塞罗的雕塑，均首先以面貌细致化和人物外表形态的刻画为特征。

罗马议事广场。现代视图

卢修斯·维比乌斯和家人的墓碑。罗马。公元前一世纪后半叶。大理石75×94
梵蒂冈，梵蒂冈博物馆

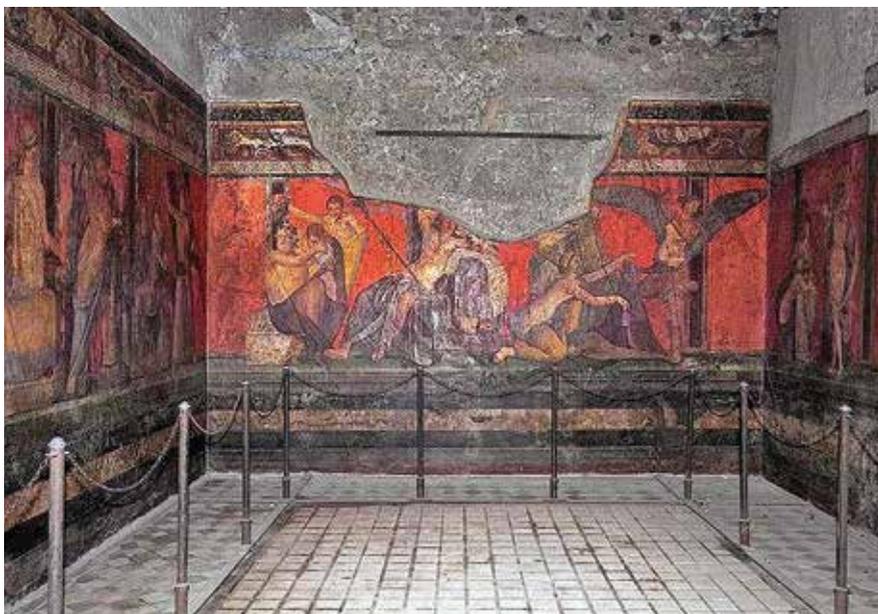
所谓的布鲁图斯
公元前5-3世纪。青铜
高度为69厘米
罗马，卡皮托利尼博物馆

欧律萨克斯之墓
罗马。公元前一世纪

庞贝第一风格壁画
赫库兰尼姆。公元前二至一世纪

庞贝神秘别墅公元前一世纪庞贝第二风格壁画

叙事性浮雕的典型例子是监察官多米提乌斯·阿赫诺巴尔布斯的祭坛上的图像（描绘了罗马富有人口调查）和面包师欧律萨克斯坟墓（详细描绘了面包烘烤过程）。

公元79年庞贝与赫库兰尼姆、斯塔比亚两城一起为维苏威火山大喷发所湮没。画壁发现于十八世纪，这些画壁向我们展示了公元前二世纪至公元一世纪古罗马绘画的成就。

所谓**庞贝第一风格**壁画，又称**镶嵌式风格**（公元前二世纪至公元前80年代），即墙面彩绘模拟使用彩花大理石装饰的效果。

第二庞贝风格，也被称为**建筑风格**，或称**透视法**（公元前80~30年代），即描绘建筑细节（如柱子、檐板），并穿插复杂构图即形象众多的绘画。

罗马帝国艺术 (公元前27年至公元476年)

罗马奥古斯都大帝和 朱利亚-克劳迪乌斯王朝时 代的艺术 (公元前27年至公元68年)

化身主神朱庇特姿态的屋大维·奥古斯都大帝
(公元前27至公元14年)
罗马。一世纪前半叶。大理石
高度为187厘米。圣彼德堡，埃尔米塔日博物馆

屋大维·奥古斯都大帝统治的时代（公元前27年至公元14年）时代被称为古罗马历史上的“黄金时代”。这一时代发展起来的艺术潮流总体上倾向于歌颂皇权。这种趋势体现在建筑、雕塑、应用艺术上。

在建筑物中，**楣梁**与**拱形**结合在一起。一世纪中叶最具代表性的建筑物是罗马尼禄皇帝的“金宫”。

罗马奥古斯都大帝和朱利亚-克劳迪乌斯王朝时代的艺术以模仿制造公元前五世纪古希腊艺术品为特征。奥古斯都及其家庭成员（利维娅、提比略、尼禄）的雕塑肖像都是用一种传

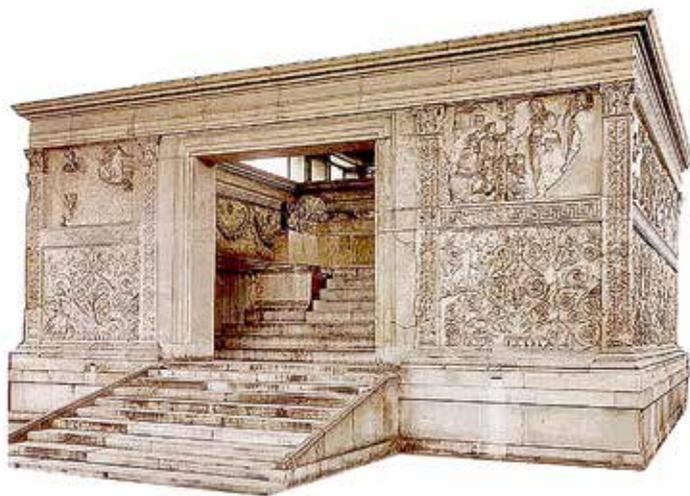
奇化的表现手法，作风严谨，作家对人物形象加以理想化，故美术史上称这种风格为“奥古斯都古典主义”。

奥古斯都和平祭坛位于罗马城内的马尔索沃广场上。祭坛于公元前9年落成，用以庆祝罗马皇帝奥古斯都从西班牙和高卢胜利归来。祭坛装饰物有浮雕图案以及神话中神与历史人物的形象，雕塑家所遵循的传统明显带有古希腊公元前五世纪中期的雕塑风格。

庞贝第三风格纪念壁画，也被称为**华丽风格**（公元前30年代至公元50年代），以建筑装饰主题为重点。

庞贝第三风格壁画。庞贝。一世纪前半叶

奥古斯都和平祭坛。罗马。马尔索沃广场。公元前9年。11.6×10.55×6.3米

罗马弗拉维王朝和安东尼王朝时代的艺术（公元一至二世纪）

弗拉维时代（68年~96年）建筑术以宏伟而辉煌的建筑而著称，这些建筑象征着罗马帝国的强盛。弗拉维露天剧场又名罗马竞技场（拉丁语：colosseum，又译作科洛西姆），是这一时代建筑的杰出代表，其尺寸与名称相符（竞技场尺寸为154×186米，高度为48.5米，可容纳5万名观众）。

菲奥多尔·马特韦耶夫。罗马视图。大竞技场。1816年

大竞技场。目前的视图

大竞技场。内视图

这种所谓的“弗拉维巴洛克”肖像艺术以艺术形象的宏大规模、动感和形象为特征（维斯帕西亚努斯、提图斯、多米提安努斯皇帝的肖像，弗拉维乌斯家族女子头像）。

提图斯凯旋门的雕塑装饰设计也有相同的特征，为纪念罗马帝国的提图斯皇帝公元70年镇压犹太人的胜利而建造。

提图斯·弗拉维乌斯·维斯帕西亚努斯皇帝头像（79年~81年）
大理石。高度为32.5厘米。慕尼黑，古代雕塑展览馆

提图斯凯旋门
罗马，罗马议事广场。81年。14.41×13.9米

提图斯凯旋门。浮雕部分图

庞贝第四风格，是极具装饰性的建筑风格（公元50年~79年），壁画充分利用复杂奇异的建筑图案，同时有希腊艺术家的绘画原件或复制品被嵌入在壁画内，例如庞贝维提之家里有一副宙克西斯作品的复制品“婴儿赫拉克勒斯勇斗几条蛇”。

庞贝第四风格壁画
宙克西斯原先作品“婴儿赫拉克勒斯勇斗几条蛇”的复制品
庞贝。一世纪下半叶

图拉真皇帝（公元98年~117年）统治时期以回归罗马共和国时代的理想而著称。严谨、简约、克制的风格再次成为艺术的主题。

这一点在图拉真凯旋柱的装饰浮雕中得到了最充分的体现，该柱由大马士革的阿波罗多洛斯于111年~114年建造于罗马的图拉真议事广场，以纪念图拉真皇帝在达契亚的辉煌胜利。这座38米高的大理石构筑物有一个立方体底座，里面装有图拉真和他的妻子的骨灰瓮，还有一个柱子，上面有一只青铜鹰。它后来被图拉真塑像代替，十六世纪时被换成了圣彼得雕像。柱体之内有一个螺旋楼梯。柱身上环绕着长达200米的饰带浮雕，展示图拉真和达契亚人之间的战争场景。这幅长卷浮雕详细地记录了事件的历程，共有两千五百人参加，因此，这座凯旋柱是一种独一无二的文献，展示着古罗马的军事历史。这些浮雕中有一幅描绘了横跨多瑙河的桥梁的建造过程，这座大桥也是由建筑师大马士革的阿波罗多洛斯建成的。

庞贝第四风格壁画。庞贝。一世纪后半叶

哈德良皇帝时代（117年~138年）的艺术，像奥古斯都大帝时代的艺术一样，也受到了古希腊古典作品的影响，故被称为“**哈德良古典主义**”。这种模仿方法的一个明显的例子是年轻人安提诺乌斯肖像，他是哈德良的宠臣，安提诺乌斯于130年淹死在尼罗河中，死后被神化。罗马雕塑家把安提诺乌斯刻做与某神相似的模样，以希腊大力士或英雄的形象为原型。不过他们只是在外表上模仿古希腊作品，其实追求的是创造某种理想化形象。

公元125年哈德良统治时期，万神殿建成（万神殿的寓意为献给“所有的神”），是罗马建筑史上一座闻名于世的圆顶建筑，以建设方案的高超水平闻名，是当之无愧的和谐完美之作。万神殿是由用砖和混凝土建造而成的圆形寺庙。墙壁高度为42.7米，墙壁厚度为6.2米，圆顶直径为43.5米。万神殿有可能由建筑师大马士革的阿波罗多洛斯建成。

马尔库斯·乌尔皮乌斯·图拉真努斯肖像
(98~117年)
大理石。高度为70厘米
巴黎, 罗浮宫博物馆

图拉真凯旋柱
111~114年。大理石。高度为38米, 直径为4米

图拉真凯旋柱
浮雕残片

提布尔(蒂沃利)哈德良别墅, 曾是哈德良度过生命中最后几年的著名别墅, 不像万神殿那样保持内外部装饰的一致性。相反, 哈德良别墅是一座折衷主义建筑, 具有不拘一格的特点: 这是一个模仿各种埃及、希腊和罗马建筑类型的建筑群, 反映哈德良曾经到过的所有地方。

在别墅的一个角落里有坎努帕斯, 这里有一个尺寸为119×18米的池塘, 这个名字是为了纪念一个埃及小镇, 位于现在的阿布基尔附近, 是安提诺乌斯淹死的地方。池塘旁边曾经立着各种希腊雕像的复制品, 其中包括雅典卫城厄瑞克忒翁神庙的女像柱。

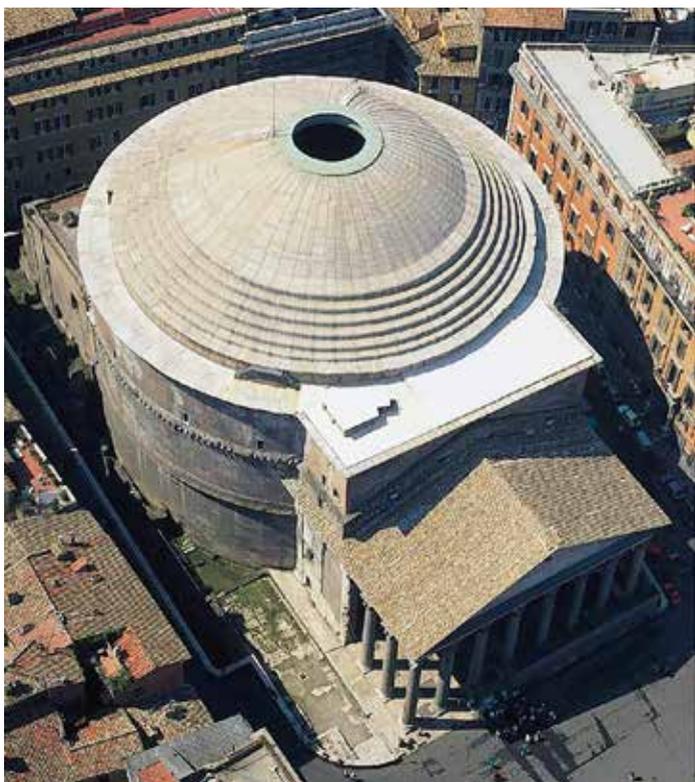
哈德良皇帝肖像(117~138年)
大理石。高度为90厘米
罗马, 卡皮托利尼博物馆

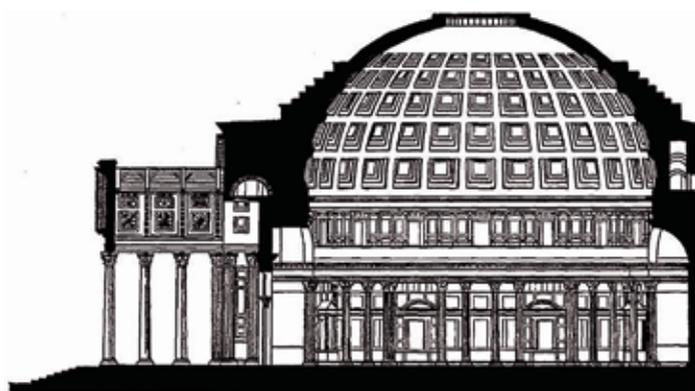
安提诺乌斯装出赫尔墨斯的样子
公元二世纪。大理石。高度为29厘米
圣彼德堡, 埃尔米塔日博物馆

安提诺乌斯装出巴克斯的模样
公元二世纪。大理石。高度为84厘米
圣彼德堡, 埃尔米塔日博物馆

万神殿。罗马。公元二世纪。俯视图

万神殿。剖面图

蒂沃利城哈德良别墅。125年~135年

在安东尼王朝（二世纪下半叶）的皇帝马库斯·奥勒留和安东尼·皮乌斯皇帝统治时期，雕塑艺术占据了统治地位。马库斯·奥勒留的肖像在形态上明显模仿古希腊哲学家的雕塑，同时代的人称他为“帝王哲学家”，他对人生进行了深刻的哲学思考，并写成传世之作《沉思录》。马库斯·奥勒留皇帝的肖像雕塑直观地模仿了皇帝本人的外部面容。

马库斯·奥勒留皇帝肖像（161年~180年）
大理石。高度为79厘米
慕尼黑，古代雕塑展览馆

在著名的马库斯·奥勒留青铜骑马像中，皇帝被呈现为一位英明的帝王和维和者。

安东尼时期的一个杰出肖像是“罗马贵妇肖像”（所谓的“叙利亚女人”），体现雕塑家深入渗透到模特的心理世界当中。该肖像的面部和头发表面之间对比明显，并显示出造型明暗对比，以使主体充满风采神情。

罗马贵妇肖像（所谓叙利亚女人）
160~170年代。大理石。高度为30厘米
圣彼德堡，埃尔米塔日博物馆

二世纪末至四世纪罗马帝国艺术

卡拉卡拉浴场。罗马。
212年~217年。
现代视图

自二世纪末以来，罗马帝国开始逐渐失去权力。在此时期，“野蛮”的包围和军队在国家政治生活中发挥了重要作用。基督教渐渐排斥异教；出现了新的宗教场所——巴西利卡式教堂。

塞维鲁王朝时期（193年~235年）时期的建筑以体量的宏伟与尺度的巨大而著称。这方面的一个明显例子是帖米公共浴场，建于公元206年到217年，被称为卡拉卡拉浴场。

面积超过11公顷的宏伟区域包含游泳池、体育馆、休息室、图书馆。整个区域均由彩色大理石和其它各类石头、贵金属、玻璃和马赛克镶嵌画组成，补充有众多雕像，均为古希腊文明的辉煌时期雕塑艺术最高峰代表作品的复制品，例如留西波斯的“休息的赫拉克勒斯”雕像（所谓的法尔内赛赫拉克勒斯）。

马库斯·奥勒留皇帝骑马像。176年
青铜。高度为350厘米
罗马，卡皮托利尼博物馆

在三世纪，出现了两种雕塑流派的碰撞，乃至相互斗争：一为旧古典主义流派，被称为“伽利埃努斯古典主义”，二为新古典主义流派，与野蛮和东方艺术相关的流派。这在伽利埃努斯皇帝（253年~268年）统治期间尤其明显。

呈现这一情景的明显例子有卡拉卡拉皇帝、阿拉伯人菲利普皇帝、伽利埃努斯皇帝的皇后科妮莉亚·萨洛尼娜的肖像，以及公元前3世纪石棺上的浮雕。

在卢多维西收藏品中的一个石棺壁上描绘有罗马人与野蛮人的战斗。这些浮雕群是一种高浮雕，用钻头制成。这些浮雕群显示出造型的明暗对比，以使场景更具戏剧性，更充满情感。

在主宰制时期（285年~324年），形成绝对君主制统治，建造了许多宫殿和浴场，给人的感觉较为沉重、严峻，在布局和风格上类似于军营。例如斯波莱托城（当代斯普利特城，克罗地亚）戴克里先宫。

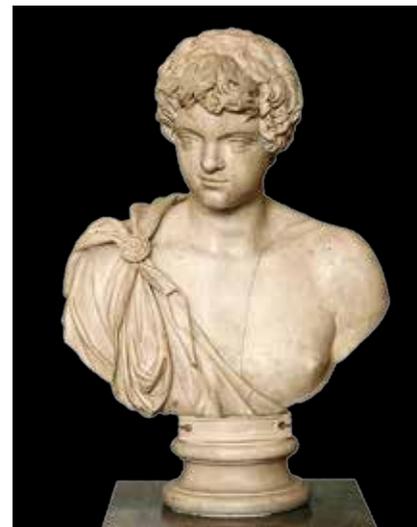
在君士坦丁大帝统治时期（306年~337年），基督教成为官方承认的宗教，异教宗教（多神崇拜）被一神教信仰所取代，即独神崇拜。

从这一时期开始，艺术风格也发生了变化，艺术作品中人物的面部变得面无表情、僵硬，在描写人物姿势和衣服上开始表现出公式化。雕塑风格变得约定俗成、日益抽象。君士坦丁大帝、马克西米努斯·达扎的肖像，以及君士坦丁堡的狄奥多西方尖碑底座上的浮雕，均反映了这个时代艺术特点。

法尔内塞赫拉克勒斯。200年~220年
大理石。高度为292厘米，基底为317厘米
那不勒斯，考古博物馆

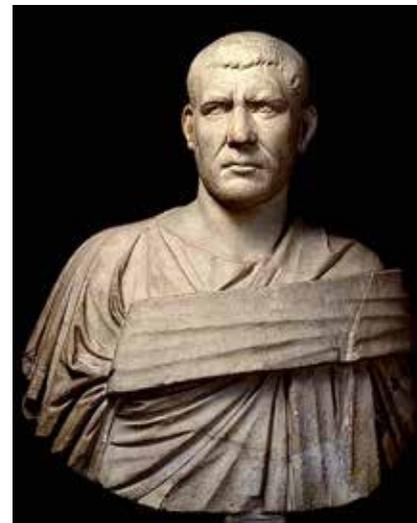
卡拉卡拉皇帝肖像（212年~217年）
大理石。高度为57厘米
柏林，国立博物馆

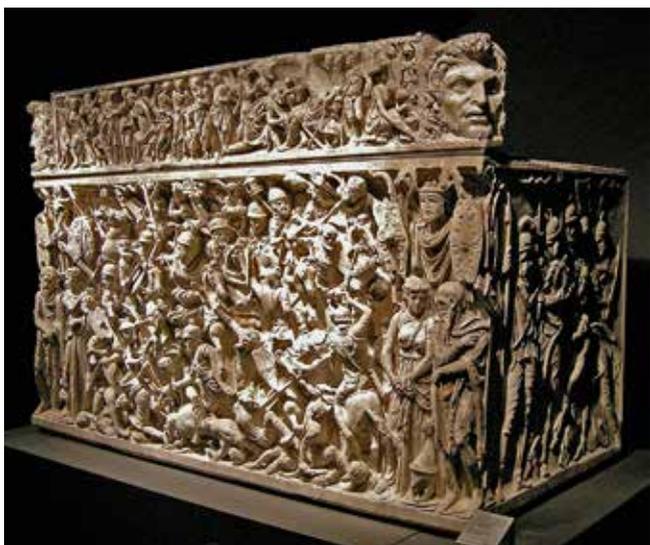
卡拉卡拉皇帝年轻时候的肖像
公元二世纪末三世纪初。大理石。高度为64厘米
圣彼德堡，埃尔米塔日博物馆

伽利埃努斯皇帝的皇后
科妮莉亚·萨洛尼娜的肖像
公元三世纪中期。大理石。高度为57厘米
圣彼德堡，埃尔米塔日博物馆

阿拉伯人菲利普皇帝肖像（244年~249年）
大理石。高度为70厘米
圣彼德堡，埃尔米塔日博物馆

“卢多维西石棺”。公元三世纪。大理石。罗马，阿尔腾普斯宫

斯波莱托城戴克里先宫，约300年复原图

君士坦丁一世巨像部分图
313年~324年。大理石。头部高度为250厘米
罗马，卡皮托利尼博物馆

395年罗马帝国分裂为两个部分：西罗马帝国（首都罗马）和东罗马帝国（首都君士坦丁堡）。476年9月4日，日耳曼族领袖奥多亚克废黜最后一个西罗马帝国皇帝罗慕路斯·奥古斯都，西罗马帝国灭亡，从而也标志着欧洲古代文明历史的终结。随后，古希腊和古罗马在欧洲文明的进程中发挥了巨大的作用力，并给欧洲文明留下了卓越的建筑术和艺术成果：**古典柱式系统、雕塑、黑红彩陶器、装饰绘画、肖像等等。**

名称和术语总目

阿哥拉是指聚会广场，古希腊城邦的中心公共空间和社会生活的中心。

阿卡索斯（阿坎瑟斯）是地中海国家的一种常见植物；它的叶子是科林斯柱式柱柱冠的典范浮雕图案装饰。

水道桥是指一种拱桥结构由石头或混凝土制成，在其顶部铺设供水管。

卫城，字面意义是“上城”或定居点的防御工事，位于小山之上，在战争期间为居民提供保护。

阿克罗特里翁是指一种装饰元素，即雕像或浮雕，位于建筑物山形墙的角落或中心上方。

阿拉巴斯托斯是指带有圆底的细长容器，用于储存芳香物质和液体。

亚马逊的战斗是指古希腊英雄与女战士族亚马逊人之间的战斗。

安菲拉是一种带两个把手的容器，用于储存和运输液体和散体物品。

阿里巴洛斯是一种球形烧瓶，颈部狭窄，上端口凸缘宽扁，它曾经用来盛放香油。

顶饰是指建筑物上部，由首楣梁、雕带和檐板组成。

拱弧是指开口上方的拱式过梁，由杆子或柱子支撑。

首楣梁是指柱顶过梁，顶饰的下部。

宽敞的中庭是指罗马富户的空间，在中庭中间有一个浅的大理石水池，在泳池上方屋顶有一个大开口用于照明并将雨水引到水池中。

雅典娜·阿莱亚（保护神）经常被描绘成手持盾牌或举起手中长矛，准备攻击的姿态。公元前370~360年代，为了纪念雅典娜·阿莱亚，斯科帕斯雕塑家建造并装饰了一座神庙位于伯罗奔尼撒半岛阿卡迪亚洲泰耶阿城。

雅典娜·阿法埃娅（非黑暗之神），是雅典娜女神的修饰称号，表明她与在埃伊纳岛受到崇拜的古代女神阿法埃娅之间的联系，公元前500年左右在埃伊纳岛的阿法埃娅神庙旧址上建设了雅典娜·阿法埃娅神庙。

勒姆尼亚的雅典娜是公元前450~440年代由菲迪亚斯雕塑的雅典娜铜像，由利姆诺斯岛居民装置在雅典卫城之上。

雅典娜·帕特依（雅典娜贞女）是公元前447~438年由菲迪亚斯以象牙和金饼制成的雕像，曾矗立在雅典卫城内，因雅典娜女神而得名“帕庙帕特依神庙”。

雅典娜·帕马特洛斯（女战士雅典娜）是公元前465~455年代由菲迪亚斯雕塑的雅典娜铜像，曾矗立在雅典卫城上方。

基底是指柱子或壁柱的底座或台基。

蜗壳是一种螺旋卷曲形式的浮雕装饰；经常是爱奥尼亚柱子首都的一部分。

奉献礼物（拉丁文：votivus，献给众神）各种作为誓言送给神灵的礼物。

杰玛是一种宝石或半宝石，在石面上雕刻有图像造型

巨人之战即奥林帕斯诸神和巨人族的大战，巨人是大地女神盖亚和天空的神乌拉诺斯的孩子。

提水罐是一种水罐有两个水平把手和一个垂直把手。

镌刻术是指石材雕刻工艺。

迪诺瓶是一种半圆形开放式容器，像双耳喷口瓶一样，用来将葡萄酒与水混合。

镶饰是一种装饰技术，是通过将金属片、象牙、珍珠母等其他材料插入到基底物体表面的凹陷中进行装饰。

凹雕宝石是杰玛雕刻宝石的一种类型，凹雕的图案比杰玛的图案雕刻得更深。

美善兼备（希腊语：卡洛斯·卡加索斯，分别形容美丽和好）是指古希腊人物形体美和道德高尚的理想组合。

卡梅奥是指具有凸形图像的杰玛宝石。

卡农（源自希腊语canon，意为“规则、量尺”）在艺术中，为创造艺术作品而制定的一套规范和规则。

康塔罗斯酒杯是用于饮用的容器有两个垂直把手。

柱冠是指柱子首都，首楣梁由柱冠支撑。

卡里亚处女是指女像柱用来支撑楼板。

檐板是顶饰的上部突出部分。

半人马之战是指拉庇泰人（神话种族居住在色萨利山区）和半人马种族（一部分马和部分男人）之间的战斗。

陶器（源自希腊语keramos，意为“陶土”）是指陶土制品。

基亚托斯是酒勺用来舀酒，有一个垂直把手。

奇力克斯是一种短腿的扁平饮碗。

对立式平衡（意大利语：contrapposto，“对置”）在古希腊艺术，是人体各个部位对置的一种雕塑方法。

科雷（少女）是指希腊古风时代雕像类型，描绘女孩。

双耳喷口瓶是一种容器，用来将葡萄酒与水混合。

绍农是指用于崇拜的神形象，用木头雕刻的偶像。

库罗斯（少年人）是指希腊古风时代雕像类型，描绘男孩。

莱基索斯是一种小油瓶，颈部狭窄，用于储存香油。

排档间饰是一种带有浮雕图像的方形板。

秘索思是指古代人们的传说反映对世界起源、神、神话英雄、自然现象的理解。

马塞克镶嵌画是一种由单独的元素如多彩石头、大理石或彩色玻璃制成的图像或浮雕。

欧帕小陶壶是一种酒瓮子，有一个把手，壶口的顶部边缘处有圆形的凸缘或三叶花形的凸缘。

欧帕壶是一种油壶。

柱式（源自拉丁语ordo，意为“排列”）是指一种建筑构图的类型，由以立柱、柱子、壁柱形式的立式支撑或承载的部分和被支持的顶饰水平部分组成。古希腊最典型的柱式主要有三种，即多立克柱式、爱奥尼亚柱式和科林斯柱式。

帕莱斯特拉是指露天操场。

棕叶饰是一种以辐射状棕叶为母题的雕塑或绘画装饰图案。

佩里克是一件陶瓷制品类似于安菲拉，腹部呈液滴状。

皮托斯是一种容器，用于储存液体和散体物品。

围柱式建筑是一种被柱子环绕的古代神殿样式。

派克西斯是一种带盖的圆柱形容器，用于储存珠宝和化妆品。

壁柱（来自拉丁语pila，意为支柱、杆）是类似于扁柱的墙或柱上的矩形突起，所有的组成部分和比例与柱式的组成部分和比例相似。

皮纳科瑟克（来自希腊语pinaka，意为绘画）是保存画作的房间，画廊。

山门是宏伟的门道，通往城市或广场的大门。

锡特尔是一种冷却容器，容纳被冷却葡萄酒的锡特尔被放置到一个更宽的容器中盛有冷水或雪的，即双耳喷口瓶。

浮雕是指在背景平面上方突出的雕塑图像。

来通是一种用来饮酒的容器，呈动物角状。

罗通达是指平面图形的建筑物。

斯基福斯是一种饮水杯，有两个水平把手。

斯塔姆诺斯是一种圆形容器，有一个低宽脖子和两侧的两个水平手柄

陶塑是指烧制而成的陶制品。

山花壁面是指山形墙两侧之间的三角形空间。

托罗伊蒂克是指金属加工艺术。

托加图斯是指穿托加的人（托加是一件类似于罗马公民的长袍，证明罗马公民有权充分享有全部权利）。

三槽板是一种矩形板，有三个垂直凹槽，为插入排档间饰而开槽。两种交替出现的装饰成分三槽板纹饰和排档间饰构成多利亚雕带。

帕特拉是用于浇祭用的无柄扁盘子。

议事广场是古罗马城政治、宗教、经济生活的中心。

湿壁画是一种壁饰画，将颜料涂在刚抹好的湿灰泥墙壁上。

雕带是顶饰中部，位于首楣梁和檐板之间，一般有装饰浮雕。

山形墙是由双斜屋顶和楼板构成的三角形空间。

交错法是指像希腊字母X一样交错的位置。

内殿是指古代神庙内部供奉神像所在之处。

齐斯塔，伊特鲁利亚的齐斯塔是一种带盖的圆形小盒或带盖的圆柱形容器，由青铜制成，齐斯塔用来存储文具、梳妆具或仪式道具。

推荐阅读书目 (主要书目)

- 1、世界建筑通史(1-2册)。莫斯科:建筑工程材料出版社,1970~1973年
- 2、世界艺术通史/由D. A. 切戈达耶夫主编(1册)。莫斯科:艺术出版社,1956年
- 3、外国艺术史/由M. V. 多布罗克隆斯基和A. P. 丘博娃主编(1册)。莫斯科:苏联美术研究院出版社,1979年;2008年
- 4、阿基莫娃 L. I. 古希腊罗马艺术//艺术史。莫斯科:二十一世纪,共和国艺术出版社,2003年
- 5、布拉瓦茨基 V. D. 希腊雕塑。莫斯科, B.S.G.出版社,2008年
- 6、布鲁诺夫 N. I. 雅典卫城古迹。帕特依神庙和厄瑞克忒翁神庙。莫斯科:艺术出版社,1973年
- 7、维珀 B. R. 希腊艺术。莫斯科:艺术出版社,1972年
- 8、科尔平斯基 Yu. D. 爱琴海世界和古希腊艺术。莫斯科:艺术出版社,1970年
- 9、洛谢娃 N. M., 西多罗娃 N. A. 伊特鲁利亚和古意大利艺术:论文集。莫斯科:艺术出版社,1988年
- 10、波列伏依 V. M. 希腊艺术,古代世界。莫斯科:艺术出版社,1970年
- 11、里夫金 B. I. 古希腊罗马艺术。莫斯科:艺术出版社,1976年
- 12、索科洛夫 G. I. 古罗马艺术。莫斯科:艺术出版社,1971年
- 13、索科洛夫 G. I. 古希腊艺术。莫斯科:艺术出版社,1980年
- 14、丘博娃 A. P., 伊万诺娃 A. P. 古希腊罗马绘图艺术。莫斯科:艺术出版社,1967年

推荐阅读清单(增补书目)

古希腊罗马作家

- 15、荷马·伊利亚特/由N. I. 格涅季奇翻译。莫斯科:真理出版社,1981年
- 16、荷马·奥德赛/由V. A. 茹科夫斯基翻译。莫斯科:文学阅读出版社,1981年
- 17、保萨尼亚斯。埃拉多斯的叙述/译者和序文作者: S. P. 孔德拉季耶夫(1-2册)。莫斯科:“拉多米尔”科学出版中心,1994年
- 18、普林尼·斯塔拉希。自然知识:关于艺术/从拉丁语译成的俄译本、前言和注释均由G. A. 塔罗杨撰写。莫斯科:“拉多米尔”科学出版中心,1994年

- 19、普鲁塔克。比较生活描写/由S. I. 索博列夫斯基等人编辑撰写(1-3册)。莫斯科,1961~1964年

神话学

- 20、世界各民族神话。百科全书(1-2册)。莫斯科:苏联百科全书,1982年
- 21、神话词典。莫斯科:大百科词典出版社,拉达·梅科姆,1992年

历史、文化、美学

- 22、安德烈耶夫Yu. V. 自由与和谐的价值。描绘希腊文明的几条笔记。圣彼得堡:阿勒忒娅出版社,1998年
- 23、波纳尔 A. 希腊文化(1-3册)/由O. V. 沃尔科夫从法语译成俄语;序言由V. I. 阿夫季耶夫撰写。莫斯科:艺术出版社,1992年
- 24、温克乐曼 I. I. 古代艺术史。短论文。圣彼得堡:阿勒忒娅出版社,2000年
- 25、加斯帕罗夫 M. L. 趣味希腊。莫斯科:1995年,2004年
- 26、伊姆舍尔 I., 伊欧尼 R. 古风百科词典/从德文译成的俄译本。莫斯科:进步出版社,1989年
- 27、费奥多罗娃 E. V. 罗马帝国代表性人物。莫斯科:国立莫斯科大学出版社,1979年

古希腊罗马艺术及建筑学

- 28、阿耳帕托夫 M. V. 古希腊艺术审美问题。莫斯科:艺术出版社,1987年
- 29、布里托娃 N. N., 洛谢娃 N. M., 西多罗娃 N. A. 罗马肖像雕塑。莫斯科:艺术出版社,1975年
- 30、沃希妮娜 A. I. 罗马肖像画。列宁格勒:奥罗拉出版社,1974年
- 31、戈尔布诺娃 K. S., 佩列多利斯科娃 A. A. 希腊陶瓶彩绘大师。列宁格勒:艺术出版社,1961年
- 32、戈尔布诺娃 K. S., 萨韦尔季娜 I. I. 埃尔米塔什博物馆收藏的古希腊罗马艺术作品。列宁格勒:奥罗拉出版社,1975年
- 33、达维多娃 L. I. 古希腊艺术。圣彼得堡:国立埃尔米塔什博物馆,2008年

- 34、克里夫琴科 V. I. 庞贝, 赫库兰尼姆, 斯塔比亚。莫斯科: 艺术出版社, 1985年
- 35、马里诺维奇 L. P., 科舍连科 G. A. 帕特依神庙的命运。莫斯科: 斯拉夫文化语言, 2000年
- 36、涅韦罗夫 O. Ya. 古代世界文化艺术: 指南性论文。列宁格勒: 艺术出版社, 1981年
- 37、萨韦尔季娜 I. I. 埃尔米塔什博物馆收藏的公元前五世纪希腊雕塑作品。原作及罗马仿制品: 目录。列宁格勒: 艺术出版社, 1986年
- 38、萨瓦斯汀娜 E. A. 万能事件: 希腊考古学的伟大时刻。莫斯科: 布克斯玛勒特出版社, 2016年
- 39、索科洛夫 G. I. 古埃拉多斯艺术: 建筑术、雕塑术。应用艺术: 学习者书籍。莫斯科: 启迪出版社, 1996年
- 40、索科洛夫 G. I. 古罗马艺术: 建筑术、雕塑术、彩色画术。应用艺术: 学习者书籍。莫斯科: 启迪出版社, 1996年
- 41、索科洛夫 G. I. 波斯波利斯王国的艺术。莫斯科, 1999年
- 42、索科洛夫 G. I. 奥尔比亚和切尔尼索斯(爱奥尼亚和多立克艺术)。莫斯科: “希腊-拉丁办公室”出版社, 1999年
- 43、奇异爱琴海地区王国/由T. 阿扎尔科维奇从英语译成俄语。莫斯科: 特拉出版社, 1997年。(百科全书“失落的文明”)。
- 44、伊特鲁斯坎人: 意大利语族生活的乐趣/由O. 索科洛娃从英语译成俄语。莫斯科: 特拉-读书俱乐部, 1998年(百科全书“失落的文明”)。

有关古希腊罗马艺术的外文图书编目以及一些知名博物馆的信息·请浏览以下网站:

- www.ancientgreece.com UniversityPressInc.
- www.beazley.ox.ac.uk 牛津大学
- www.gigapedia.com (谷歌互联网档案馆)
- www.scribd.com Scribd互联网档案馆
- www.archive.org 互联网档案馆
- www.cvaonline.org 比兹利档案馆
- <http://hermitagemuseum.org> 圣彼得堡埃尔米塔什博物馆网址
- <http://www.thais.it/scultura/rgb1.htm> 罗马波格赛美术馆
- <http://www.christusrex.org/www1/vaticano/0-Musei.html> -梵蒂冈博物馆
- <http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp> 巴黎罗浮宫博物馆
- <http://www.metmuseum.org> 纽约大都会艺术博物馆。

目录

前言	3
古希腊艺术 (公元前三千纪至公元前31年)	
青铜时代埃伊兹的艺术 (公元前三千纪至公元前二千纪)	4
希腊黑暗时代 (荷马时代) 几何纹样风格艺术 (公元前十二至十三世纪)	12
古风时代艺术 (公元前七至公元前六世纪)	15
古典时期艺术 (公元前五至公元前四世纪)	
早期古典时代的艺术 (公元前480~450年)	22
崇高古典时代的艺术 (公元前450~410/400年)	27
后期古典时代的艺术 (公元前410/400~323年)	32
希腊化时代的艺术 (公元前323~31年)	38
古罗马艺术 (公元前八至公元五世纪)	
伊特鲁利亚艺术 (公元前八至一世纪)	43
罗马共和国的艺术 (公元前六至一世纪)	44
罗马帝国艺术 (公元前27年至公元476年)	
罗马奥古斯都大帝和朱利亚-克劳迪乌斯王朝时代的艺术 (公元前27年至公元68年)	47
罗马弗拉维王朝和安东尼王朝时代的艺术 (公元一至二世纪)	49
二世纪末至四世纪罗马帝国艺术	59
名称和术语总目	64

俄罗斯联邦文化部
圣彼得堡列宾美术学院

柳德米拉·伊万诺夫娜·达维多娃
古代艺术
高等学校美术专
业教科书

