Chapter 2 爱琴和古希腊美术的魅力

1. **爱琴美术 3000BC-1200BC**

希腊文明是欧洲文明的摇篮，希腊文明又来自以爱琴海为中心的爱琴文化(Aegean Culture)。但爱琴文明的许多文物是在上世纪90年代才被挖掘出来的。

希 腊 文 明		地位status	地点	作品特点	代表品与作者	备注
基克拉迪文明	希腊文化最早的起源地	爱琴海南部的基克拉迪群岛	艺术品属于铜器时代，人体大理石雕像多扁平、简约、走向抽象	雕像《阿莫尔戈斯岛的女性偶像》 雕像《弹竖琴者》	
米诺斯文明	爱琴文化的发源地 3000BC-1500BC	爱琴海的克里特岛	宫墙上的壁画线条流畅，颜色丰富，表现了美的喜悦感受	建筑 米诺斯王宫	克里特岛规模最大的古建筑遗址，无防御措施，贸易和宗教中心
克诺索斯王宫宫墙壁画 《公牛之舞》 《海豚》	
迈锡尼文明	米诺斯文明的继承者 1500BC-1200BC		城市已显示出防御的功能	石浮雕 《狮子之门》	西方最早的纪念碑式的装饰性雕刻
金器皿 《华菲奥的金杯》	

1. **古希腊建筑艺术**

古希腊建筑风格（依据支撑屋顶的石柱特点划分）				
	柱基	柱身	柱头	典型建筑
多利克式Doric	无	有凹槽	上面是方形柱冠	巴特农神庙
爱奥尼克式Ionic	有	凹槽密而深	涡卷形	胜利女神神殿、厄瑞克修姆神殿
科林斯式Corinthian	有		花草集结状装饰	雅典宙斯神殿

巴特农神殿：献给雅典女神战神维纳斯，是古希腊的象征，也是最大的城邦雅典的守护神。由雅典首领伯利克里修建，每四年举行一次盛大的祭祀仪式。山门、胜利女神神殿、厄瑞克修姆神殿和巴特农神庙都是卫城(acropolis)建筑，也是古典时期（500BC-330BC）的顶峰之作。

1. **古希腊雕刻艺术**

		时间	作品特点	代表作品与作者	备注
古风时期		600BC-480BC	人物正面直立，微笑呈现“古风”的特点		
古 典 盛 期	古典初期	480BC-450BC	作品具有个性化，生动形象自然	克里提俄斯 《克里提俄斯少年》	
有生命力的写实，精确、均衡、安定等理性化风格	米隆 《掷铁饼者》	著名体育雕像
古典盛期	450BC-400BC	对于人体结构和重心的认识不断深入	波利克里托斯 《持矛者》（原为青铜雕像）	
	菲狄亚斯 《命运三女神》（无头）	菲迪亚斯是盛期最著名的雕刻家，曾设计卫城的建筑
注重人个性的刻画，表现人的个性和感情，将神话传说中的人物与现实生活紧密结合，风格柔美细腻	普拉克西特列斯 《尼多斯的阿芙洛狄忒》	裸女雕像，身体呈S型曲线（“普拉克西特列斯曲线”）
普拉克西特列斯 《赫尔墨斯和婴儿酒神》（原作）	赫尔墨斯是商业和信息之神，主神宙斯的儿子；酒神是幼年的狄尼奥索斯。
古典晚期	400BC-300BC	拥有人体美的新标准，探究人物内心世界，作品有了沉思和痛苦的新表情（原作已消失）	利普西斯 《休息的赫拉克勒斯》	在希腊神话中赫拉克勒斯是伟大的英雄
希腊化时期		323BC-31BC		**《萨摩色雷斯的胜利女神》**	出土于爱琴海北部的萨摩色雷斯岛，与雕像《米罗岛的维纳斯》和达·芬奇的《蒙娜·丽莎》并尊为卢浮宫镇馆三宝
	《米罗岛的维纳斯》	迄今为止希腊女神雕像中最美的一尊，维纳斯（阿芙罗狄忒）是表现爱与美的女神
	《拉奥孔》 阿格桑德罗斯、波利多罗斯、阿塔诺多罗斯	

1. **古希腊绘画艺术**

大部分古希腊绘画未能幸存，只能根据后世的仿制品推测。现存最重要的是《哈得斯诱拐波耳塞福涅》。显示出了自然主义的描绘倾向。

古希腊瓶画		
	特点	
几何风格时期	本土构成性装饰的体现	
东方风格时期	兽首人身像、植物纹样	
黑绘风格时期	把主题人物涂成黑色，使人物形象轮廓鲜明突出，仿佛是人的剪影	《埃阿斯与阿喀琉斯下棋》
红绘风格时期	背景黑色，主体是红色，细部再用清晰流畅的线条勾勒，画面常常是情节性场面，取材神话和日常生活的题材，活泼写实。对于对象有机结构和动感的把握非常到位	《诱拐欧罗巴》

1. 思考题
2. 爱琴文化的艺术代表作？
3. 简述古希腊雕塑的魅力？（个人建议分时期论述）
4. 说明古希腊瓶画中黑绘和红绘的风格？