Chapter 3 伊特鲁里亚和古罗马美术的气度

1. **伊特鲁里亚美术**

伊特鲁里亚文明起源于意大利半岛，繁荣于公元前1000至公元前100年，但从未建立自己的帝国。美术作品的类型有雕塑和墓穴壁画。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 伊特鲁里亚美术作品 | | | |
| 艺术品类别 | 作品名称 | 作品材质 | 作品说明 |
| 雕塑 | **《母狼》** | **青铜** | 刻画了哺育罗马创始人的母狼的形象，雕像《母狼》已经成为罗马市的象征。风格写实，与古希腊的“古风时期”有相似指出。 |
| 《凡依的阿波罗[[1]](#footnote-1)》 | 彩陶 | 彩陶作品有风格化倾向。可以从它看出早期的伊特鲁里亚艺术追求饱满的力度、生动的姿态和鲜明的动感。 |
| 《托狄的马尔斯》 | 青铜 | 风格类似古希腊“古典时期” |
| 墓穴壁画（湿壁画） | 《狂欢者》 |  | 人物往往是侧面像的画法，突出了眼睛的表达。追求鲜明的动感与生动的姿态。女性形象施以浅色，与男子形象有了明显的区别。 |
| 《渔猎》 |  |

1. **古罗马建筑艺术**

公元前754年建立了罗马城，成为独立国家。公元前509年罗马进入共和时期，一直延续到公元前31年。值得注意的是，希腊文化对罗马文明的发展具有十分重要的作用。

古罗马建筑追求雄伟的规模和牢固的结构。典型代表是**万神殿**和罗马竞技场。万神殿立面由一个三角形的山墙和希腊式的柱廊构成，最引人注目的是巨大的圆形拱顶。神殿由两部分组成：长方形的神殿走廊（有科林斯式石柱）和巨大的圆形大厅。

罗马竞技场是椭圆形建筑，体量大（可容纳65000余名观众），一共有四层，经历了三位弗拉维安皇帝的统治时期。

1. **古罗马雕刻艺术**

古罗马对于雕像非常热衷，虽然受到古希腊的影响，但它不像古希腊的雕像充满浪漫情趣和理想化的美，而是**更加趋向写实**。古罗马人崇拜祖先的深刻观念以及政治经济权利掌握在贵族手中的事实，要求艺术表现个人的权威authority，并且为他们歌颂功德，因而作品**具有写实的面容和夸大的威严外表**，**着重刻画人物的内心性格**。

古罗马生活中常会看到在战争胜利后建造的弘扬权势和力量的凯旋门，上面有歌颂功德的浮雕，门的顶部会安放一尊皇帝驾驭战车的青铜雕像；政治和军事领袖的雕像常常被放置在公共场合。（与古希腊人放置在神殿的雕像类似）

雕像一共分为三类：帝王雕像、浮雕和肖像雕塑。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 古罗马雕像 | | | | |
|  | | 作品名称 | 作品内容 | 作品特点 |
| 帝王雕像 | | 《奥古斯都像》（青铜） | 屋大维（奥古斯都）是罗马帝国的缔造者，盔甲上的浮雕描绘了大地母神，右脚边有小爱神丘比特的形象 | 自然主义倾向，不再像希腊雕像那样选取理想化的脸型；英雄不再是裸体，反而全副武装；注重了雕塑身份的特殊性（军事统治者）；有美化的表现；有写实的气息；奥古斯都古典主义[[2]](#footnote-2)；是罗马帝国前期具有代表性的帝王全身像 |
| 《马卡斯·奥勒留斯骑马像》 | 马卡斯[[3]](#footnote-3)具有哲学家的气质，没有武器，可以看出思考和些许忧郁 | 大理石雕像，最早也是唯一纪念碑性质的帝王骑马像，可以看出从外观的描绘到内心世界刻画这样一种变化 |
| 浮雕 | 祭坛 | 和平祭坛 | 大理石祭坛分为上下两部分，下面是装饰性的构成，上面是叙事性浮雕 | 奥古斯都在位期间建造；具有古希腊时期的雕塑风格，但是主题是罗马的；浮雕上的孩子和大地之母具有象征意义；雕像从细节处突出差别，如重要的人物靠前 |
| 记功柱 | 《图拉真记功柱》 | 大理石，石柱外围饰有螺旋形大理石浮雕带，顶上原是图拉真的圆雕像 | 记功柱的修建目的是统治者炫耀在战争中的丰功伟绩，庆贺图拉真皇帝两次大败达契亚；柱子上的雕刻非常写实 |
| 凯旋门 | 提图斯拱门 | 大理石，拱门内壁两侧的浮雕描绘了提图斯带着军队凯旋而归，犹太蜡烛台格外醒目；圆拱顶上面是一只鹰载着提图斯向天堂飞去，意味着他的神话 | 修建时间最早，修建目的是纪念提图斯皇帝镇压犹太人胜利，内壁两侧的浮雕层次感分明、运动感强烈，平面中创造了有纵深感的空间 |
| 君士坦丁拱门 | 大理石，描绘了君士坦丁大帝进入罗马城向公众发表演说的画面 | 规模最大，但时间上处于帝国晚期；上面的圆形浮雕从别的凯旋门移过来，下面的水平浮雕是当时的产物；上面的浮雕比较写实，下面的浮雕则趋于风格化，丧失了一部分自然主义的特征 |
| 肖像雕塑[[4]](#footnote-4) | | 《布鲁图斯胸像》 | 青铜，罗马共和国时期第一任执政官布鲁图斯 | 金属铸造技术先进，刻画人物栩栩如生 |
| 《弗拉维安王朝的少女肖像》 | 大理石 | 最细腻的古罗马肖像胸像，雕刻妇女的头发时使用了钻孔技术 |
| 《卡拉卡拉像》 | 大理石，描绘了暴君卡拉卡拉的形象 |  |
| 《君士坦丁头像》 | 大理石，描绘了罗马帝国最后一位皇帝君士坦丁[[5]](#footnote-5) | 君士坦丁不再具有个性化的面貌，看出的是被神化的皇权，反映了一种抽象化和理想化的趋势；头发的处理是风格化的手法。 |

1. **古罗马绘画艺术**

绘画艺术残存的只有壁画。古罗马的艺术作品如《采花的少女》、《持笔的少女》、《有桃子的静物画》等，体现了极为抒情的自然主义，写实意义突出，明暗对比、光影投射、高光反光和立体感非常生动。

1. **思考题**
2. 简述古罗马艺术的特点
3. 评价古罗马的建筑成就
4. 古罗马雕塑有什么独特贡献？
5. 古罗马绘画的艺术特色是什么？

1. 阿波罗是古希腊神话中奥林匹斯山上的十二神尊之一，是希腊古典精神的化身，代表人性中理智和文明的方面；被封为太阳神、艺术保护神，与诗、音乐、缪斯们密切相关。 [↑](#footnote-ref-1)
2. 奥古斯都古典主义：模仿古希腊雕像从而将人物理想化的艺术风格。《奥古斯都像》显然是在模仿《持矛者》等古希腊艺术作品。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 马卡斯是处在罗马帝国衰退期的一位皇帝。喜爱哲学，幻想乌托邦。 [↑](#footnote-ref-3)
4. 总体来说古罗马的肖像雕塑以鲜明的性格刻画、多样化风格和惟妙惟肖的自然主义倾向为核心特点。贵族喜欢在家中拜访肖像雕塑，最普及的是半身像、胸像、头像。罗马帝国后期帝王雕像作品更加突出皇帝被神化的皇权，并受到基督教神学思想的影响，古罗马以刻画人物见长的雕像逐渐变得理想化。 [↑](#footnote-ref-4)
5. 君士坦丁将首都由罗马迁至拜占庭（即现在土耳其的伊斯坦布尔），并改称君士坦丁堡。将基督教奉为国教，遵从政教合一。 [↑](#footnote-ref-5)