

古希腊与古罗马雕塑艺术比较

◆车实尧

(西南民族大学 四川省成都市 611435)

摘要:古希腊与古罗马同样作为人类艺术文明起源之一,可以说为人类艺术文化能够延续和发展打下了稳固的基石。古希腊与古罗马雕塑历来都被赞誉为是世界艺术之林的璀璨明珠,不仅在于其高度的写实技巧,还在于作品的取材多从生活出发,看重发璞归真,肯定人性美,因此作品往往会赋予崇高、积极健康的精神面貌,或者给人以灵动感觉,人们能通过作品欣赏中感受其所传达的思想及理念。

关键词:古希腊雕塑;古罗马雕塑;艺术理念;雕塑技法

一、社会背景

在古希腊艺术中,影响希腊雕塑发展的有诸多因素。政治上,古希腊使用奴隶制民主政治,城邦领袖是经过自由民选举而来,这为古希腊艺术的发展创造良好条件;经济上,古希腊拥有着得天独厚的先天条件,加之古希腊不断完善的政治制度为经济的发展提供了后天条件;文化上,众所周知,希腊文化源于爱琴文明,可见其历史悠久。古希腊艺术思想和雕塑理念不管是在西方美术史上还是在世界上作用都是不容小觑的,可看出其文化对雕塑艺术的重要性;再次就是宗教的影响,在希腊神话题材的雕塑可是数不胜数,可见希腊人对神的推崇,从遥远的古希腊神话故事,我们就能够发现其对神的崇敬思想在古希腊艺术中发挥着巨大作用^[1]。

古罗马艺术和古希腊艺术存在很大区别,尽管希腊罗马经常被同时提到,但古罗马存在自身独特的民族精神。政治上,古罗马的政体总是在不断改进,逐渐巩固的政体也促进了帝国的发展;经济上,由于对外征战使得罗马获得大量的奴隶,有了劳动力就出现了奴隶经济也使之成为了古罗马经济发展的基础;文化上自身受到特鲁利亚和希腊文化的影响,吸收其优秀文化,融入自身文化思想,在公元3世纪之后,罗马征服各国,对其影响最大的古希腊也被其吞并,使得罗马成为了世界文化的中心;思想理念上,古罗马雕塑并未全然像古希腊一样受到古希腊神话的影响,但是自身的人文思想的确影响着古罗马雕塑,他们的许多雕塑似乎离不开对祖先的推崇,古罗马人对祖先是极度崇拜的,从他们的诸多作品中都可以看出来,例如《母狼》、《捧着祖先的罗马人》等等。

二、艺术特色

(一)艺术理念

1、古希腊雕塑艺术理念

在希腊艺术思想中有两个显著的艺术理念,其一是作品往往赋予理想主义,在推崇和敬重神的古希腊。艺术家思想开阔、敢于创新,因此作品多表现理想主义。其二是重视人的价值和人文观念,极度赞扬人性美。从其作品中我们不难看出古希腊艺术家所传达的审美特征和艺术理念,而一直以来这种精神一直养育着西方美术史的发展。在古希腊雕塑中,给世人留下诸多精美伟大的艺术作品,比如其中的一幅作品就是《萨莫色雷斯胜利女神》,这是希腊时期留存下来的名作。从作品题材上,我们可以看出希腊人对神是很推崇的,就拿现在提到的这幅作品来说,这正好说明了希腊艺术家的艺术理念,即推崇神并给予想象,将神拟人化^[2]。

2、古罗马雕塑艺术理念

到了公元前146年,古希腊雕塑艺术退下历史艺术舞台,开始了古罗马帝国时代,罗马美术有了自己的面貌。在罗马,早先好像并未有自己国家的雕塑家,至少还没有史书有记载古罗马早先存在雕塑艺术。在共和国时期,罗马聘请各地能工巧匠为他们雕凿希腊雕像放置在神庙中。随着古罗马的不断扩张,希腊没落,古罗马继承了古希腊文化。在古罗马雕塑艺术中其最基本的雕塑原则就是求真写实,体现罗马名族的时代精神。古罗马雕塑有几个显著的艺术理念,一是艺术题材上大多以贵族帝王为主,所以作品常赋予贵族气息。二是在古罗马人思想中对真实极度追求,这一思想也体现在作品中,大多古罗马作品都极力还原真实。比如《捧着祖先头像的罗马人》这幅作品,表现的是罗马人葬仪时

的情景,其中参加丛葬的人需要捧奉着祖先的头像,这种长久以来的习俗在古罗马雕塑艺术中是不可或缺的组成部分。而该作品也体现了罗马人还原真实的艺术理念,雕像采用了写实的方式,突出头部的个性特征,整个作品表现出严峻矜持的形象,更加强调整真实性,这也是古罗马雕塑与古希腊雕塑最大的不同点^[3]。

(二)雕塑技法

1、古希腊雕塑技法

就雕塑技法来说,古希腊在雕塑的整个环节中最注重以下三个特点:第一,借用人的形象来塑造神,人神保持相同外形;第二,材料上多以石雕为主,以裸体风格为主;第三,是男性雕塑上注重人体的解剖和比例完美,女性雕塑上注重表面效果。比如在希腊古典时期的作品《命运三女神》中,就充分体现了神人同形和注重表面效果,该作品体现的是古希腊雕塑借用人的形象对神进行塑造和注重人体美观和比例的体现,尤其是在雕塑家对衣褶的处理上,显得格外细致,让人无法不感叹古希腊雕塑家精湛的雕塑技法。

2、古罗马雕塑技法

古罗马雕塑在雕塑技法上更加注重写实和叙事,及细节的夸张和强调、头部的刻画、奥古斯都风格。在雕塑材料的使用上也多采用大理石和青铜。比如在古罗马共和国时期的雕塑作品《演说者》中,整个雕塑雕塑家将重点放在了这位演说家的头部上,脸部神情严肃庄重,深邃的眼睛里写满了智慧,眺望着远处抬起右手,都充分体现了这位罗马贵权与众不同的大气和谦虚温尔雅的博学政治家气度。还有似简而非简的衣饰处理上,这也完显了古罗马注重头部刻画和细节的强调^[4]。

三、古希腊雕塑和古罗马雕塑之间的联系

不管是古希腊雕塑还是古罗马雕塑,即便它们在社会背景、艺术理念、雕塑技法上有诸多不同,但是都离不开雕塑的基本要素。其一是量感和空间性,雕塑是一个三维实体,是存在于空间并且展示于空间的体积艺术;其二是恒久性和瞬间性,从物质属性来说,用作雕塑的材料相对恒久,就应用属性来看,总体或者主体处于常态化,两者合一构成雕塑的恒常性;其三是象征性和内涵美,艺术家所创作的某一作品经常会传达着某种艺术思想和人文理念,或是表现一些情感。既重外在形式真实,又重现精神和生命的内蕴;其四是美观性,一座雕塑往往是对某一地区或某一范围内的象征,它起到美化的作用,会在一定空间造就美的诗意见、文化空间^[5]。

结语

古希腊与古罗马雕塑作为西方雕塑的发源地,留下了《掷铁饼者》、《维纳斯》、《母狼》等众多优秀创世作品,这一切的一切都有待于我们探索、研究与学习。因此,对古希腊与古罗马雕塑进行比较研究,提取其创作源泉,继承其优点加以融合学习。作为一名艺术学习者,我不仅仅是希望只是对古希腊与古罗马雕塑的研究学习,我还希望通过此次的学习能够做到在对其它问题的研究上融会贯通、举一反三,可能会有做的不足之处,但是这次的研究学习必定会对我今后的研究和学习有巨大帮助。

参考文献:

- [1]刘蓓.浅谈公共艺术中城市雕塑的互动性[J].现代装饰(理论),2016(12):55-56.
- [2]王晓敏,李福全.中国当代雕塑创作中的山水艺术元素研究[J].艺术百家,2016,32(S1):24-26.
- [3]蔡博.当代雕塑中传统文化元素的传承[J].美术教育研究,2017(23):34.
- [4]岳俊松.城市景观艺术中的超级平面美术研究[J].美术教育研究,2017(24):81.
- [5]薛峰.浅谈中国传统雕塑的含蓄之美[J].大众文艺,2018(22):74.

作者简介:车实尧,男,1990年3月,民族:藏,四川成都人,硕士学位,西南民族大学,研究方向:雕塑。