

在浩瀚的艺术长河中,雕塑以其独特的形态和深邃的内涵,承载着人类文明的智慧与荣光。由山西博物院精心策划的“理想与光荣——古希腊古罗马雕塑艺术展”开展以来,已吸引20万人次参观。国际博物馆日来临之际,本版邀请山西博物院讲解员刘琳,带领读者开启这场穿越时空的雕塑艺术之旅,领略雕塑艺术之美。

编 者

想象一下,你手握一张神秘的时空门票,瞬间穿越到了古希腊时期的城邦。在那里,奥林匹斯山上众神的形象,被匠人们巧夺天工地雕刻在一块块大理石上,栩栩如生,仿佛随时都会走下来,为你讲述那神秘古老的希腊神话。而当你转身,古罗马帝国时期的雄风又扑面而来,威严的雕像和壮丽的建筑,让你仿佛置身于那个横跨欧亚非的庞大帝国。

这场穿越时空的雕塑盛宴,就在山西博物院“理想与光荣——古希腊古罗马雕塑艺术展”的展厅里。

中西雕塑对比

中国传统雕塑与古希腊雕塑都是各自文化中的重要艺术遗产,具有极高的艺术价值和历史意义。

艺术理念方面,中国传统雕塑深受传统文化的影响,追求传神写意的意向性审美取向,强调神似而不重形似。雕塑作品往往带有浓厚的装饰韵味,注重表现物象的神韵和意境。而古希腊雕塑则追求真实的美,强调解剖学的精确和肌肉刻画的细致,形成了科学精确的写实艺术形式。古希腊雕塑以人体美为主要标志,通过雕塑展现理想化的人体美。

题材与风格方面,中国传统雕塑题材多样化,包括宗教、历史、文化、生活等多方面的主题。风格上,注重和谐、平衡和整体感,常常运用“多面”“千手”等夸张、变形的手法来强化物象的神韵。而古希腊雕塑主要关注人体美学,题材多取自希腊神话和历史人物。

材料与工艺方面,中国传统雕塑材料丰富多样,包括石、木、铜、陶、玉等。工艺上,中国传统雕塑注重绘塑结合,常常在雕塑表面加以彩绘来增强表现力。而古希腊雕塑主要以大理石和青铜为材料,强调精湛的雕刻技艺和解剖学知识的运用。古希腊雕塑注重体积、空间和块面的表现,追求雕塑作品的立体感和真实感。

在社会地位与创作者方面,中国传统的雕塑属于工艺范畴,制作者多为工匠,雕塑作品往往与宗教、礼仪等实用功能紧密结合。而在古希腊,雕塑者被视为艺术家和创作者,雕塑作品被广泛应用于公共建筑、神庙等场所。

维纳斯雕塑

古代艺术经典

现在的希腊是一个国家,但古希腊却并非指某个国家,而是存在于巴尔干半岛南部、爱琴海诸岛及小亚细亚沿岸的上千个城邦所创造出的文明。据历史记载,自公元前800年起,古希腊文明犹如一颗新星,在欧洲冉冉升起,并持续了约650年的辉煌时期,对欧洲文明乃至世界文明产生了深远的影响。

与此同时,在亚平宁半岛的中部,古罗马文明悄然崛起。从公元前9世纪初的一个小城邦,历经多次战争,最终在公元前1世纪成为一个横跨欧亚非、将地中海变为“内海”的庞大帝国。公元前146年,古希腊被古罗马征服,但古希腊的文化艺术却被古罗马人完整地保留并发展下来。古罗马雕塑在沿袭古希腊雕塑追求“真实之美”传统的基础上,更加世俗化。

希腊神话以其丰富的想象力和深刻的内

刘琳,山西博物院讲解员,山西省第二届文博讲解员大赛十佳讲解员,山西省少年儿童课内外辅导员,入选山西省“中华优秀传统文化进校园”讲师团。曾组织策划“来博物馆约会吧”公益讲解活动、“文博少年夏令营”系列活动。

穿越时空的艺术之旅

刘琳

争。这一时期的作品明显借鉴埃及以及两河流域的表现形式,如僵硬的姿态、发型处理和拇指伸直的握拳方式。所展出的男子坐像浮雕,正是古风时期的经典表现。

古典时期始于希波战争后希腊城邦的崛起,终于马其顿征服希腊。这一时期希腊的哲学、戏剧与竞技文化繁荣,为雕塑艺术注入了人文主义精神。所展出的阿波罗雕像,复刻的是古希腊古典时期普拉克西特列斯的阿波罗雕像,很好地诠释了这一时期的艺术风格。

希腊化时期始于亚历山大帝国的分裂,终结于罗马对地中海东部的征服。这一时期城邦瓦解与帝国崛起带来的社会动荡,促使雕塑从公共纪念转向个人情感与世俗主题的表现。普罗马修斯惩罚石棺,体现的正是这一时期,雕塑为体现戏剧性而采用的表现手法。

罗马在继承了希腊雕塑艺术传统的同时,又在写实主义、纪念性和工程技术层面实现突破,形成了以“实用主义”与“权力叙事”为核心的独特风格。所展出的奥古斯都半身像,是罗马帝国开端时的雕像;马可·奥勒留半身像,代表了罗马帝国走向五贤帝时代的经典风格;穿托加长袍的男性雕像,则深刻反映了古罗马雕塑在写实性领域的发展。

古希腊和古罗马所遗留的文化遗产,共同奠定了西方雕塑艺术的基础和发展,构成了西方古典文化的基础。

展示雕塑之美

宙斯雕塑

宙斯是希腊神话中的第三代神王,同时也是奥林匹斯十二主神之首。他的这尊雕像,呈站立姿态,左臂高举,可能是紧握着象征雷电的权杖,右手则可能托举胜利女神像(或雷电),身旁的鹰是宙斯的标志之一,为这尊塑像增添了几分威严。

这尊雕像生动展现了宙斯伟岸的身躯和作为古希腊十二主神之首的气质。值得一提的是,这尊雕塑巧妙地运用力学原理,解决了重心问题,使得雕像在得以直立的同时,又充分展现了力量之美。

为何古希腊神像常常以裸体形式呈现?这是因为古希腊社会崇尚力量与体育竞技,奥林匹克运动会的发展与奥林匹斯众神存在紧密联系,裸体雕塑成为了展示力量与美的最直接方式。人们认为,只有矫健无瑕的体魄,才能表达对神的敬畏与崇拜。因此,在古希腊的雕塑作品中,无论是神还是英雄,都以一种坦诚无饰的姿态展现。

赫拉雕塑

赫拉不仅是希腊神话中掌管婚姻与生育的女神,也是宙斯的妻子。她的名字在古希腊语中寓意“女主人”。赫拉以威严、嫉妒和强大的守护力量著称,是神话世界中风暴的焦点,她的每一次举动都牵动着众神。

展出的这尊赫拉雕像,头戴象征至高权力的波洛斯的冠冕,面容端庄肃穆,眉弓微蹙,目光如炬,透露出不容侵犯的威仪。她身披多利安式长袍,厚重衣褶如瀑布垂落,既掩盖身形,又体现其作为婚姻守护神的克制与约束。尤为引人注目是其左手所持的石榴,这枚石榴是16世纪修复时添加的,暗红釉彩与古朴大理石形成鲜明对比。石榴在古希腊象征多子与丰饶,却因暗藏密集籽粒的形态,亦隐喻婚姻中甜蜜与束缚并存的本质,完美呼应赫拉既赐福生命,又以严酷手段捍卫婚姻秩序的双重神性。

维纳斯雕塑

这尊“沉睡的维纳斯”雕像,以其接近真实的人体比例和肌肉质感,生动展现了爱神维纳斯酣然入睡的瞬间。她的脸微微右侧,头枕在弯曲的右肩上,面庞清丽,神态安详,仿佛正沉浸在甜美的梦境之中。丰满的躯体优美而舒畅,起伏有致,左手轻轻搭在腿上,姿态自然,优美。

在古希腊、古罗马以及文艺复兴时期的艺术作品中,爱神维纳斯常常被塑造成绝色美人的形象,她的形象成为了女性身体美的最高典范。然而,关于这尊雕塑,有一个有趣的情节:它原本并非维纳斯的雕像,而是希腊神话中阴阳神赫马佛洛狄忒斯的雕像。在历经辗转后,它遇到了英国杰出的罗马雕塑收藏家亨利·布伦德尔,并被重新打造成维纳斯女神的雕像,赋予其新的生命和意义。

另外值得一提的是,太阳系中八大行星的英文名称,都源于希腊神话中神的名字。金星离地球最近的大行星,在夜空中的亮度仅次于月球,也是八大行星中最亮的一颗。它的英文名称 Venus 即维纳斯。

阿斯克勒庇俄斯雕塑

古希腊人认为,医学的源头来自于神。在希腊神话中,药神阿斯克勒庇俄斯不仅掌握着治愈疾病的医术,更拥有起死回生的神奇力量。

这尊公元1世纪至公元2世纪的古罗马阿斯克勒庇俄斯雕像,完美融合了古希腊古典主义与古罗马写实主义的双重基因。雕塑家采用典型的大理石圆雕技法,塑造出兼具神性与人性的形象。衣褶处理采用希腊化时期盛行的“湿衣法”,贴身的布料褶皱沿着健硕的躯体自然垂落,既展现人体肌肉线条,又形成富有韵律感的视觉节奏。面部刻画尤为精妙:眉弓与眼睑仿佛在“医学凝视”,挺直的鼻梁延续阿波罗家族的相貌特征,唇部线条在严肃中透着悲悯。这种艺术表现既延续了公元前4世纪希腊雕塑家普拉克西特列斯开创的“S形曲线”传统,又融入罗马帝国时期追求精确解剖的实证精神。

阿斯克勒庇俄斯拥有一根非同寻常的蛇权杖。相传,阿斯克勒庇俄斯在行医过程中,曾陷入深深的沉思。此时,一条毒蛇悄悄地盘绕在他的手杖上。起初,阿斯克勒庇俄斯愤怒地杀死了这条蛇。但不久之后,又出现了一条口衔药草的毒蛇,它用神奇的力量使先前死去的蛇复活了,这一幕深深触动了阿斯克勒庇俄斯。蛇是有毒的,可以致人丧命,但同时蛇还具有神秘的疗伤能力,在古希腊文化中也象征着再生、转化、不朽和治愈,这

与阿斯克勒庇俄斯的医术和精神不谋而合。

从此以后,阿斯克勒庇俄斯便在手杖上缠绕一条蛇,以此作为自己行医的标志。这尊雕塑右手持蛇杖的动态处理打破直立静态,蛇体缠绕形成的螺旋结构与垂直线条形成张力平衡。

随着时间的推移,灵蛇权杖逐渐成为了医学的象征。如今,它被广泛用于医院、医学院校等医疗卫生组织的标志中。世界卫生组织的会徽正是源自古希腊药神阿斯克勒庇俄斯的故事,就是由联合国标志和一根蛇绕权杖构成,系1948年第一届世界卫生大会选定。

雅典娜雕塑

雅典娜是希腊神话中智慧与战争的女神,也是奥林匹斯十二主神之一。雅典娜的形象并非单一维度的塑造,而是多元且丰富的。她不仅是战略智慧的代表,在特洛伊战争中展现出卓越的军事才能,还是手工艺与艺术的保护神,传授人类各种实用技能。她还启迪了建筑与艺术的发展,教会人类如何将美学与功能完美结合,这种理念至今仍在影响着现代建筑的发展。

展出的这尊雅典娜雕塑,头戴彰显荣耀的科林斯式头盔,面容兼具少女的柔美与战士的坚毅,胸前的蛇皮胸甲栩栩如生,右手原应持握的长矛已佚失,左手扶着绘有美杜莎头像的盾牌。

在希腊神话中,雅典娜作为战争女神,对待战争有着独特的智慧。雅典娜推崇智取而非蛮力,强调战争中的谋略与克制。在特洛伊战争中,她并不简单地依靠武力,而是通过智慧帮助希腊联军取得胜利。这种智慧型战神的特点,反映了古希腊人在军事思想上的进步:战争不仅是武力的较量,更是智慧的博弈。同时,雅典娜也珍视和平,追求以最小的代价换取最大的胜利,避免不必要的杀戮,这种矛盾统一的性格使她成为一个更具人性光辉的形象。

赫拉克勒斯雕塑

在希腊神话中,赫拉克勒斯作为宙斯与凡人阿尔克墨涅之子,背负着双重命运:一方面拥有超越常人的神力,另一方面却无法摆脱血缘诅咒的桎梏。这位半神之躯英雄的故事始于一场悲剧:在疯狂中杀死孩子的锥心之痛,迫使他踏上救赎之路。欧律斯透斯国王布置的十二项任务,看似是对他的惩罚,实则是对他最严苛的考验。

第一个任务就是杀死涅墨亚巨狮,这个任务充满了隐喻色彩。这只象征着原始野性与破坏力量的巨兽,既是自然界的暴君,又是人性中黑暗面的具象化。赫拉克勒斯与其的对决,是一场与兽性的较量,也是一次自我认知的觉醒。

在这件雕塑作品中,赫拉克勒斯的形象完美诠释了古希腊艺术对“力与美”的极致追求。他肌肉虬结却不显臃肿,姿态雄浑却充满韵律感。每一个肌理的起伏都诉说着力量之美,表情映照出他内心的强大。

更令人惊叹的是雕塑家对细节的把控:赫拉克勒斯身披巨狮,即便是在残存的状态下依然能感受到皮毛的触感;他低头凝视战利品的眼神,既有胜利者的傲然,又有深邃的思考。这种动静结合的处理手法,让观者会到角色的心理维度。完美展现了古希

阿斯克勒庇俄斯雕塑

腊雕塑“理想与现实的平衡”美学理念。

狄俄尼索斯雕塑

狄俄尼索斯是希腊神话中最具复杂性的神之一,也是古希腊文明的核心人物之一。他是葡萄酒、丰收、欢庆、疯狂、转变与灵感的化身,代表着人类对生命、自然与愉悦的追求。

展出的这件狄俄尼索斯的雕塑形象堪称古希腊艺术的巅峰之作,大理石的躯体中涌动着青春的活力,微曲的长发随风飘逸,温润的笑容中透着醉人的迷幻,左手轻握酒杯,右臂环抱象征生命力量的权杖。艺术家们巧妙地运用光影效果,在大理石表面刻下岁月的痕迹,让每一寸肌理都诉说着生命的韵律。

狄俄尼索斯的诞生本身就是一部惊心动魄的神话史诗。作为宙斯与塞墨勒爱情的结晶,他的降世便注定了不平凡的命运。母亲塞墨勒因赫拉的嫉妒而丧生,父亲宙斯则用智慧与慈爱完成了这场特殊的孕育。这种“出生两次”的经历,构成了狄俄尼索斯神话的核心意象。在这段神话背后,隐藏着古希腊人对生命本质的哲学思考:毁灭与重生、理性与感性、秩序与混沌。

值得一提的是,在希腊神话中,狄俄尼索斯是葡萄酒的发明者和守护神,象征着丰收、富饶和自然的馈赠。对他的崇拜与农业和酿酒密切相关,他也代表着人类对快乐的追求,同时也象征着放纵、迷醉和超越理性。所以说,狄俄尼索斯是一个具有双重性格的神,一方面代表欢乐、庆祝和丰收;另一方面则象征着疯狂、混乱和破坏,这种双重性反映了人类情感的复杂性。

结 语

古希腊和古罗马雕塑蓬勃发展的时候,中国的雕像主要以俑为主,比如秦朝的兵马俑、汉明的说唱俑等。在这一时期,中西塑像都比较注重写实,在塑造面部表情的时候都很细腻。但西方雕塑更关注人体美,即使在塑造真实的人物时,也会辅以理想化的设定,展现出心目中的英雄的形象。而且,古罗马时期,虽然日常人物的雕塑形象增多了,但神话仍然是他们创作的主题。而中国的雕塑在这一时代则更为世俗化,体现的是人们的日常生活场景,比如非常有名的击鼓说唱俑,另外我们的雕塑也曾用于明器,以体现我们事死如生事的习俗。

山西博物院举办的“理想与光荣——古希腊古罗马雕塑艺术展”是一次难得的文化交流机会。通过这次展览,希望能让观众看到不同文化背景下雕塑艺术的异同,促进中西文化交流和互鉴。

(本版图片由作者提供)

讲座地点:山西博物院
主 讲 人:刘 琳
时 间:2025年5月2日

赫拉雕塑

赫拉克勒斯雕塑