

古希腊罗马神话
与
视觉艺术

目录

CONCENTS

壹

古希腊罗马神话

贰

雕塑

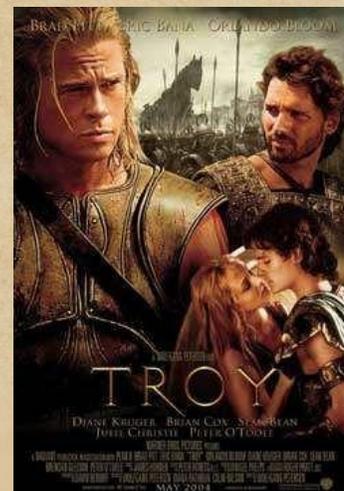
叁

绘画

肆

电影

伍

总结

零壹

古希腊罗马神话

瀟生

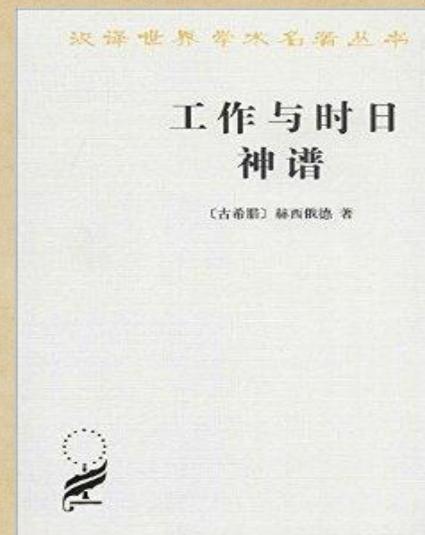
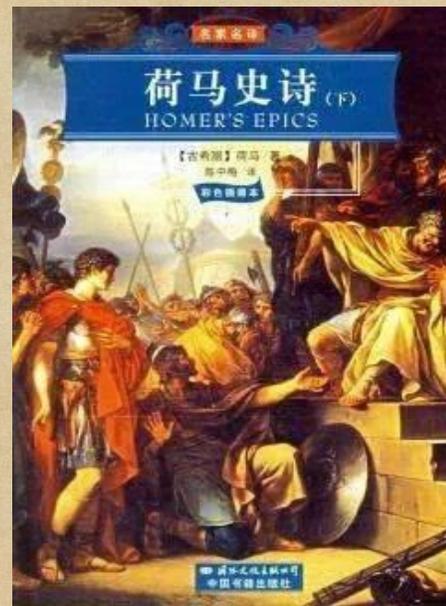

古希腊神话

古希腊神话：即一切有关古希腊人的神、英雄、自然和宇宙历史的神话故事。

古希腊神话是原始氏族社会的精神产物，欧洲最早的文学形式。大约产生于公元前8世纪，它在古希腊原住民长期口头相传并借鉴了流传到希腊和其它各国的神话的基础上形成基本规模，后来在**荷马的《荷马史诗》**和**赫西俄德的《神谱》**及古希腊的诗歌、戏剧、历史、哲学等著作中记录下来，后人将它们整理成现在的古希腊神话故事，分为神的故事和英雄传说两部分。

希腊神话源于古老的爱琴文明，和中国商周文明略有相像之处。他们是西洋文明的始祖，具有卓越的天性和不凡的想像力。在那原始时代，他们对自然现象，对人的生死，都感到神秘和难解，于是他们不断地幻想、不断地沉思。在他们想像中，宇宙万物都拥有生命，然而在多利安人入侵爱琴文明后，因为所生活的希腊半岛人口过剩，他们不得不向外寻拓生活空间。这时候他们崇拜英雄豪杰，因而产生了许多人神交织的民族英雄故事。**这些众人所创造的人、神、物的故事，经由时间的淬炼，就被史家统称为“希腊神话”**，西元前十一二世纪到七、八世纪间则被称为“神话时代”。神话故事最初都是口耳相传，直至西元前七世纪才由大诗人荷马统整记录于《史诗》中。

古希腊神话谱系

三代神祇

初代神祇

初代神祇	
卡俄斯 (Khaos/Chaos)	万物之先
盖亚 (Gaea)	大地女神，第一代神后
塔耳塔洛斯 (Tartarus)	地狱神
厄洛斯 (Eros)	爱神
厄瑞玻斯 (Erebus)	黑暗之神
倪克斯 (Nyx)	黑夜女神
埃忒耳 (Aether)	太空之神
赫莫拉 (Hemera)	白昼女神
乌拉诺斯 (Uranus)	第一代神王
蓬托斯 (Pontus)	初代海皇
塔拉萨 (Thalassa)	初代海后
乌瑞亚 (Ouria)	山神

古希腊神	古罗马神	职能
宙斯 Ζεύς	朱庇特 Iuppiter	主神，天帝，众神之王，诸神的统治者，天空，雷霆之神。
赫拉 Ἥρα	朱诺 Iūno	神后，婚姻和家庭女神。
波塞冬 Ποσειδών	尼普顿 Neptūnus	海皇，地震和海啸之神。
德墨忒尔 Δημήτηρ	克瑞斯 Cērēs	生育，农业，自然和季节女神。
雅典娜 Ἀθηνᾶ	密涅瓦 Minerva	智慧，艺术，战略，城市文明的女神。
阿波罗 Ἀπόλλων	福玻斯 Phoebus	光明，真理，医术，艺术，音乐，预言，射箭之神。
阿耳忒弥斯 Ἄρτεμις	狄安娜 Dīāna	狩猎，荒野，射箭女神，山林动物的守护神。
阿瑞斯 Ἄρης	玛尔斯 Mars	战争，暴力和血腥之神。
阿佛罗狄忒 Ἀφροδίτη	维纳斯 Vēnus	爱，美和欲望女神。
赫菲斯托斯 Ἥφαιστος	伏尔甘 Vulcānus	能工巧匠的神，火和锻造之神。
赫尔墨斯 Ἑρμῆς	墨丘利 Mercūrius	神使，商业，盗窃和游戏之神。
狄俄尼索斯 Διόνυσος	巴克斯 Bacchus	酒、庆典和狂欢之神，戏剧艺术的守护神。
赫斯提亚 Ἑστία	维斯塔 Vesta	灶火，正序家务和家庭女神。

著名的古希腊神话故事

1. 普罗米修斯与盗火

普罗米修斯是古希腊神话中的原始泰坦神族，一次被宙斯及其他奥林匹斯天神降罪至流放；然而，却未有生灵因此大规模消亡，唯独普罗米修斯幸运地存活下来。普罗米修斯与神王宙斯之间不和日益加剧，并因此引发了一场决定凡人能否继续享有火种使用权的争斗。最终，在宙斯撤销了人们享有的权利后，普罗米修斯以窃取火种并归还给人类的壮举名扬天下。出于对其越轨行为的惩罚，大神宙斯对他施以永恒的束缚——将他锁在高加索山脉陡峭的岩壁之上，每日会有一只雄鹰飞临此地，啄食他的肝脏，翌日肝脏重获新生，如此循环往复。直至后来，英雄赫拉克勒斯挺身而出，解救了普罗米修斯。

2. 俄狄浦斯的命运与神谕的预言

俄狄浦斯乃底比斯国王及其皇后之子，神谕曾预言他将会弑父娶母。得知此事后，国王将俄狄浦斯的双脚紧紧捆绑，然后命令仆人将他遗弃在荒山野岭之上。然而，那位善良的仆人心有不忍，转而将孩子送至一位牧羊人手中。此后，牧羊人将俄狄浦斯托付给科林斯国王抚养。科林斯国王夫妇视俄狄浦斯如同己出，待他成年之后，俄狄浦斯得知了自己将会弑父娶母的预言。为了避免悲剧的发生，俄狄浦斯毅然离开科林斯王国，孤身一人来到底比斯。在底比斯的一个十字路口，他听闻自己并非波利巴斯的亲生骨肉，而是一个私生子。为了验证这一传言，他前往德尔斐寻求神谕的指引。然而，在途中，俄狄浦斯与人发生争执，无意间竟然亲手杀害了自己的生父。随后，他在忒拜城外的悬崖之下消灭了凶残的人面狮身女妖怪兽斯芬克斯，赢得了民众的热烈欢迎，并荣登王位，迎娶了自己的生母，从而印证了那令人胆寒的神谕。

3. 特洛伊木马

希腊联盟与特洛伊王国打了10年的战争，始终无法攻破特洛伊的城门。希腊军队厌倦了冲突，他们想出来一个办法。他们建造了一匹巨大的木马，木马中隐藏着希腊士兵，然后假装战败撤兵。特洛伊人将木马作为战利品带回城中，当他们庆祝胜利时，隐藏在木马里的士兵悄悄打开城门，城外军队顺势冲入城内，成功拿下特洛伊。后来的特洛伊木马病毒名字便是来源于这个传说。

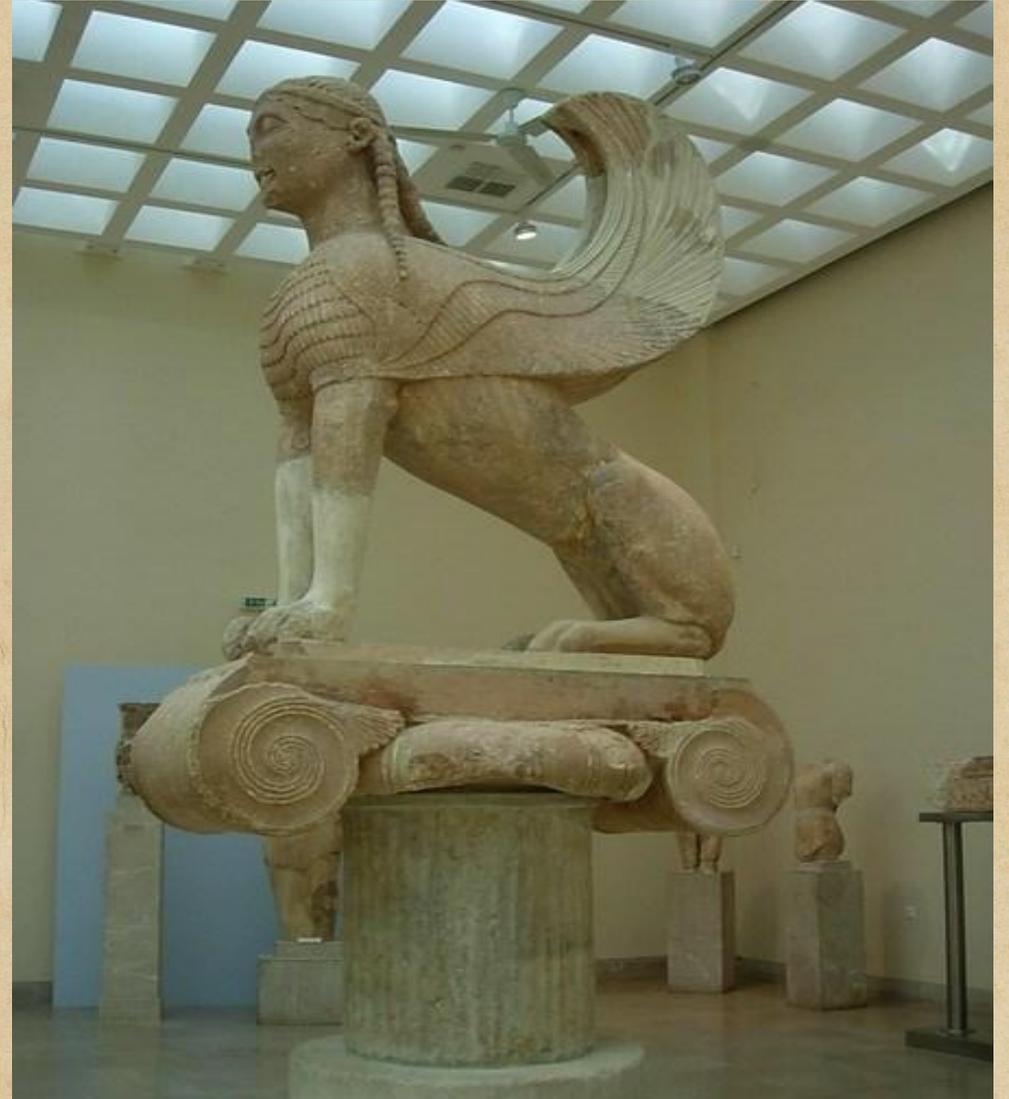

4. 斯芬克斯之谜

斯芬克斯之谜出自《俄狄浦斯王》的寓言。斯芬克斯是希腊神话中一个长着狮子躯干、女人头面的有翼怪兽。坐在忒拜城附近的悬崖上，向过路人出一个谜语：“什么东西早晨用四条腿走路，中午用两条腿走路，晚上用三条腿走路？”如果路人猜错，就被害死。俄狄浦斯猜中了谜底是人，斯芬克斯羞惭跳崖而死。

斯芬克斯后来被比喻作谜一样的人和谜语。“斯芬克斯”的秘密是“诱惑”和“恐吓”或“现实社会”，谁将它解开，“斯芬克斯”就死在谁脚下；否则，谁就死在“斯芬克斯”脚下！同时这也是一个心理学经典故事。

人们对斯芬克斯之谜的深度阐释表明：之前俄狄浦斯对“斯芬克斯之谜”的解答是“表象”的、“动物”层面的，换言之，他并没有真正地解开“斯芬克斯之谜”。对于今天的我们来说，德尔菲神庙前石碑上镌刻着的“认识你自己”几个大字仍然是一个“谜”，迄今，它仍是横亘在当代人类面前的一个严峻课题。

5. 皮格马利翁效应

皮格马利翁是希腊神话中的塞浦路斯国王，善雕刻。他不喜欢塞浦路斯的凡间女子，决定永不结婚。他用神奇的技艺雕刻了一座美丽的象牙少女像，在夜以继日的工作中，皮格马利翁把全部的精力、全部的热情、全部的爱恋都赋予了这座雕像。他像对待自己的妻子那样抚爱她，装扮她，为她起名加拉泰亚，并向神乞求让她成为自己的妻子。爱神阿芙洛狄忒被他打动，赐予雕像生命，并让他们结为夫妻。“皮格马利翁效应”成为一个人只要对艺术对象有着执着的追求精神，便会发生艺术感应的代名词。

皮格马利翁效应告诉我们，当我们怀着对某件事情非常强烈期望的时候，我们所期望的事物就会出现。对一个人传递积极的期望，就会使他进步得更快，发展得更好。反之，向一个人传递消极的期望则会使人自暴自弃，放弃努力。

6. 潘多拉的盒子

潘多拉是宙斯为了报复人类而送给普罗米修斯弟弟厄庇墨透斯的礼物。她美丽而神秘，拥有一个小盒子。当潘多拉打开这个盒子时，释放出了人世间的所有邪恶——贪婪、虚无、诽谤、嫉妒、痛苦等等，只留下希望被锁在盒子里。这个故事象征着人类社会的复杂性和人性的弱点。

7. 俄耳甫斯与欧律狄刻

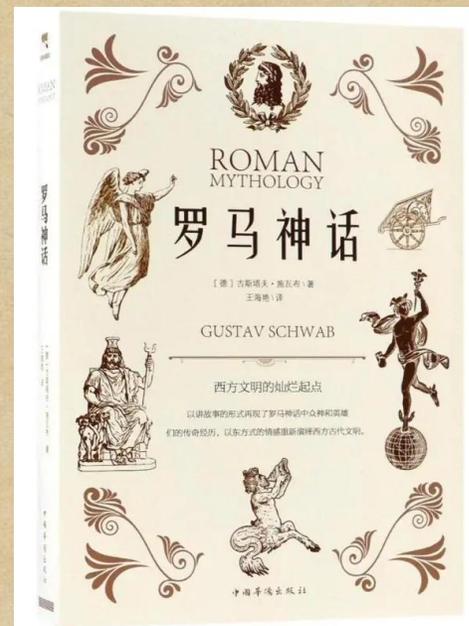
俄耳甫斯是音乐之神阿波罗与缪斯女神卡利俄帕之子，他拥有一把神奇的竖琴。当他得知妻子欧律狄刻被毒蛇咬伤而死时，悲痛欲绝，决定前往冥界寻找妻子。他凭借音乐的力量感动了冥界守门犬刻耳柏洛斯和冥王哈迪斯，成功将妻子带回人间。然而，在即将到达人间时，俄耳甫斯因回头望向妻子而失去音乐的力量，导致妻子再次被冥界带走。这个故事象征着爱情的伟大与无奈。

古罗马神话

古罗马神话：古罗马神话原本只有原始信仰，没有文学作品。一直到罗马共和国末期罗马的诗人才开始模仿希腊文学，为古罗马的神话，编写文学作品。古罗马神话包括神的传说和同神的传说相关的地方历史传说两部分，与丰富多彩的古希腊神话相比，它要简单、朴素得多

罗马神话没有像希腊神话中那样的神之间的斗争之类的传说。古罗马的神话不是故事，而是神与神以及神与人之间错综复杂的关系。罗马初期的宗教后来被增加了许多有时甚至彼此矛盾的新内容，尤其是改编了希腊、埃及等神话的很多部分。我们对罗马神话的知识不是来自当时的记载，而是来自于后来一些试图将那些古老的传统保留下来的学者的描述。比如出生于公元前116年的玛尔库斯·提伦提乌斯·瓦罗。

一些其他的罗马作家，比如奥维德的《变形记》在写作时，受到希腊的影响非常深，他们经常引用希腊神话来填补罗马神话中的空缺。

古罗马神话谱系

罗马十二主神（拉丁语：Dii Consentes），由6位男神和6位女神组成，是古罗马万神殿中的十二位最重要的神灵。十二主神的说法最先出现在公元前3世纪恩尼乌斯的诗中。他们的十二座镀金雕像开始坐落在罗马城镇广场上，后迁往神之回廊。

罗马十二主神对应希腊奥林匹斯十二主神 (Twelve Olympians)：

朱庇特 (Jupiter)：罗马的众神之王，对应希腊的宙斯 (Zeus)。

朱诺 (Juno)：罗马的天后，婚姻和母性之神，对应希腊的赫拉 (Hera)。

尼普顿 (Neptune)：罗马的水神、海神，对应希腊的波塞冬 (Poseidon)。

密涅瓦 (Minerva)：罗马的智慧和战争女神，对应希腊的雅典娜 (Athena)。

玛尔斯 (Mars)：罗马的战争之神，对应希腊的阿瑞斯 (Ares)。

维斯塔 (Vesta)：罗马的灶神，代表家庭和生活事务。

克瑞斯 (Ceres)：罗马的农业女神，对应希腊的得墨忒耳 (Demeter)。

墨丘利 (Mercury)：罗马的神使，商贸和速度之神。

伏尔甘 (Vulcan)：罗马的火神，代表锻造技术。

狄安娜 (Diana)：罗马的月亮女神，代表山林、月亮和狩猎。

阿波罗 (Apollo)：罗马的光明、音乐和预言之神。

阿波罗 (Apollo) 或克瑞斯：另一个版本中是克瑞斯，罗马的农业女神。

ETRUSCAN	ROMAN	GREEK
Tin	Jupiter	Zeus
Uni	Juno	Hera
Menrva	Minerva	Athena
Sethlans	Vulcanus	Hephaistos
Turan	Venus	Aphrodite
Maris	Mars	Ares
Turms	Mercurius	Hermes
Nethuns	Neptune	Poseidon
Fufluns	Bacchus	Dionysos
Cel	Tellus, Terra	Gaea, Gaia
Selvans	Silvanus	-
Usil	Sol	Helios
Tiur	Luna	Selene
Aplu	Apollo	Apollo
Aritimi, Artumes	Diana	Artemis

著名的古罗马神话故事

罗马神话在英雄传说和史诗方面相对较少，但同样强调了人的勇气和智慧在面对困难和挑战时的重要作用。罗马神话中的英雄往往与罗马国家的起源和发展紧密相连，如罗慕路斯和雷穆斯建立罗马城的故事等。古罗马神话故事在很大程度上受到古希腊神话故事的影响，两者在人物和情节上存在许多相似之处。以下是一些著名的古罗马神话故事：

1. 罗马建城

相传，罗马城的建立与罗慕路斯和雷穆斯两兄弟有关。他们是战神玛尔斯与公主雷娅·西尔维娅所生。两兄弟在婴儿时被放入篮子中扔入台伯河，但被一只母狼救起并哺育长大。后来，他们成为了一对英勇的战士，并决定在台伯河畔建立一座城市。在争夺城市命名权时，罗慕路斯杀死了雷穆斯，并以自己的名字命名这座城市为“罗马”。这个故事象征着罗马城的英勇和坚韧不拔的精神。

2. 月桂树

顽皮的小爱神厄洛斯(罗马名丘比特)由于遭到阿波罗的嘲笑,决心向阿波罗展示一下自己的弓箭的威力。他在空中飞来飞去,笑嘻嘻地取出一支铅头小箭向珀涅俄斯河的仙女达芙妮(Daphne)射去;然后,他又取出一支金箭,射中了阿波罗。铅箭令人厌恶,金箭却能使人燃起爱火。阿波罗热烈地爱上了达芙妮,而与此同时,达芙妮却以爱情为耻,并请求父亲河神珀涅俄斯答应她以处女终身。阿波罗望见达芙妮,立即向她飞奔过去,而达芙妮却惊慌地逃开。太阳神一边追逐,一边喃喃地向她倾诉着自己的爱慕之情,但这只能让达芙妮更加恐惧。就这样,一个追,一个逃,越过了许多山川和田野。渐渐地,达芙妮没有力气了,她觉得自己透不过气来——阿波罗的脚步声就在耳畔,她甚至可以感觉到他的呼吸。达芙妮绝望地向父亲求助:“请帮助我,父亲!大地啊,裂开了吞我进去吧!”话音刚落,她就开始变得僵硬:身体成为树干,金发伸展成为树叶,双臂变成树枝,能奔善跑的双足如今生出了根须,她的头遮蔽在浓荫之中,遗存的只有她的美与洁净。

达芙妮虽然成了树,阿波罗仍然很喜欢她,他拥抱着树干,树叶沙沙地颤抖着。“你将成为我的树,”他说·你将终年长青,成为胜利者的荣冠。”从此,阿波罗将月桂树尊为他的圣树,他的发上,琴上和箭袋上总是饰以桂树的枝叶。每年,他所挑选出的全希腊最优秀的诗人也被赐予桂枝做的花冠以示荣耀。这就是“桂冠诗人”(Poet Laureate)的由来。

3. 维纳斯与阿多尼斯

维纳斯是古罗马神话中的爱与美之女神，她爱上了英俊的青年阿多尼斯。然而，阿多尼斯在一次狩猎中被野猪咬伤而死。维纳斯悲痛欲绝，她祈求宙斯让阿多尼斯每年有一段时间回到她身边。宙斯同意了她的请求，并让阿多尼斯化身为春天的花朵——银莲花。这个故事象征着爱情的短暂和珍贵。

4. 狄俄尼索斯与酒神精神

狄俄尼索斯（巴克斯）是古罗马神话中的酒神和欢乐之神。他拥有师西勒诺斯（半人半羊）永远跟随，并有豹狮拉车（车上美女如云、美食缤纷）。狄俄尼索斯的精神象征着行动、欢乐、直觉和本能。他的故事和形象在古罗马文化中广泛传播，并影响了后世对酒和狂欢的看法。

5. 赫拉克勒斯的十二项任务

赫拉克勒斯是希腊神话中大力英雄，是宙斯神和凡人阿尔克墨涅的儿子。关于赫拉克勒斯的力量和英雄主义的故事有很多，但最著名的集中在他被迫执行的十二项工作上。在女神赫拉的驱使下，赫拉克勒斯杀死了自己的孩子，为了赎罪，他不得不执行这十二项任务。赤手空拳杀死尼米亚狮子；砍下了九头蛇所有的头颅并将其杀死；活捉金鹿交给国王；捕获厄律曼托斯山的野猪；一天内清理奥古斯马厩；杀死斯廷法利斯湖怪鸟；捕获克里特公牛；偷走狄俄墨得斯的母马；获得亚马逊女王希波吕忒的腰带；得到怪物吉里昂的牛；窃取金苹果园仙女的苹果；捕获并带回看守冥界大门的三头狗塞伯鲁斯。

古希腊罗马神话与视觉艺术

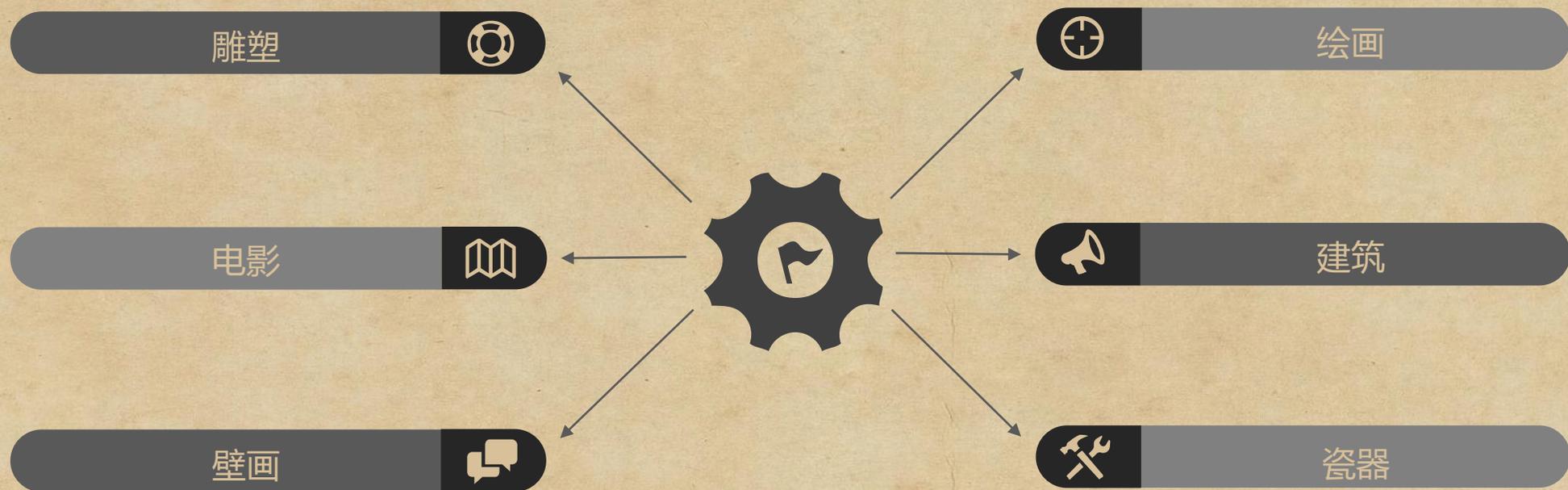

古希腊罗马神话历来是艺术家创作的源泉。后世的许多艺术家根据古希腊罗马神话、英雄传说和史实演绎出了惊心动魄的史诗与悲剧,创作出具有永恒魅力的造型艺术珍品。直到今天,欧美的戏剧、诗歌、雕塑、绘画等等文化活动都在滔滔不绝流传于世的古希腊罗马神话中汲取新的营养,成为文艺再创造的重要源泉。

此外,古希腊神话也是西方文化中最为重要和广泛传播的神话体系之一,深深地影响了艺术、文学和文化创作。**随着时间的推移,古希腊神话的视觉呈现方式也经历了嬗变,从古代雕塑和绘画到现代电影和游戏等多种形式。**下面将探讨古希腊罗马神话与视觉艺术的联系。

视觉艺术层面的展现

- 除电影、雕塑、绘画等，古希腊罗马文化在建筑、壁画和瓷器等方面上同样有所展现，艺术家们在创作过程中，往往会对神话故事进行再加工和再创造，从而赋予其新的内涵和外延。这些新的诠释和解读使得神话故事更加丰富多彩，也为其传播和接受提供了更多的可能性。

零貳

古希腊罗马神话与雕塑

瀨生

古希腊罗马神话转化成雕塑

艺术是人类创造力的杰作，它通过雕塑和绘画等形式，表现了人类文明的历史和精神。古代的雕塑和绘画作品是我们了解古代文化和艺术的重要窗口。

古希腊罗马雕塑的表现形式：古代雕塑是一种通过刻划和塑造材料的艺术形式，它通过三维的空间表现力，呈现出真实的形态和肌理。在古希腊，雕塑作品常常以石材、陶瓷、青铜等材料为基础。古希腊罗马艺术家们运用了各种技巧和方法来表达自己的创作意图。在雕塑方面，他们**运用刻划、镂空和浮雕等技巧，使作品具有立体感和动态感。**

首先，**石雕**是神话雕塑的重要表现形式。在古代埃及，人们用巨大的石块雕刻出庞大的金字塔和狮身人面像，展现了埃及古文明的壮丽和庄严。而在古希腊，石雕则以雕刻神像为主，如帕特农神庙的雕像和卫城的狮子门，这些作品展现了古希腊人对美的追求和神话故事的描绘。

其次，**陶瓷雕塑**也是神话雕塑的一种重要表现形式。希腊和罗马时期的陶瓷雕塑也非常有名，如古希腊的陶俑和罗马的陶器浮雕，它们不仅展现了当时社会的面貌，还体现了古代艺术家的创造力和技艺。这些作品不仅展现了艺术家们高超的技艺，也传达了他们对古希腊罗马神话的理解和感悟。

古希腊罗马神话雕塑欣赏

《阿波罗与七弦琴》（Apollo Citharoedus），公元前一世纪的罗马复制品，原件是希腊化时代的雕塑。这件作品在17世纪由意大利雕塑家 Ippolito Buzzi（1562-1634）进行了修复，现藏于意大利罗马国立博物馆（National Museum of Rome）所属的Palazzo Altemps 博物馆。

《亚马逊》（Amazon），大约公元430年的罗马复制品。亚马逊是传说中的—个骁勇善战的希腊部落，“这些战士全部都是女性”。这个名称后来用于很多地方，如世界最大的河流亚马逊河，世界最大的亚马逊购物网等等。

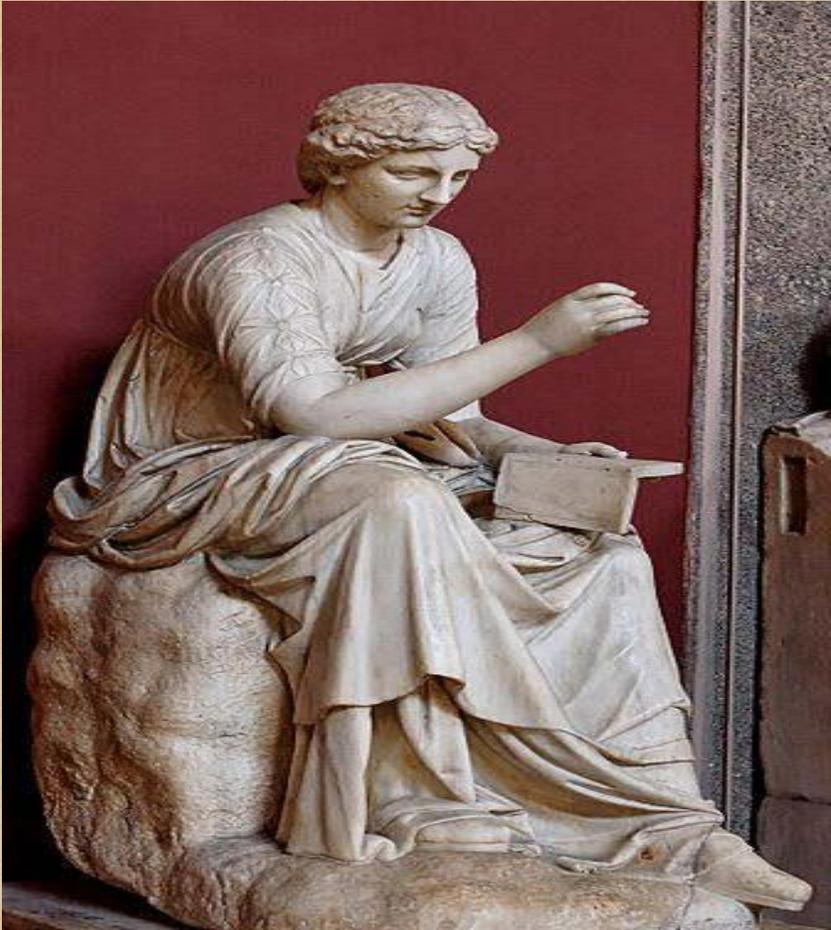

《观景楼的阿波罗》（Belvedere Apollo），公元前330-前320年希腊雕塑家Leochares的青铜原作，公元130-140年的罗马大理石复制品，高度2.24米，16世纪出土，现藏于梵蒂冈博物馆。

《比雷埃夫斯港口的雅典娜》（Piraeus Athena），作者可能是公元前4世纪的 Kephisodotos 或 Euphranor，也有人认为这是希腊化时代模仿古希腊风格的一件雕塑创作。

现藏于雅典的比雷埃夫斯考古博物馆（Archaeological Museum of Piraeus of Athens）。

左图：Calliope，希腊缪斯之一，负责挽歌或哀歌（Muse of elegy）。缪斯是九个最古老的希腊女神。这个作品的原件是公元前2世纪的一件希腊雕塑，这件作品是罗马人的复制品。

右图：Urania，希腊缪斯之一，负责天文（Muse of astronomy）。这个作品的原件是公元前2世纪的一件希腊雕塑，这件作品是罗马人的复制品。

《爱洛斯》（Eros Lysippos），爱洛斯是希腊神话中的小爱神，相当于罗马神话中的丘比特。这件作品的原作者也是公元前4世纪的古希腊雕刻家留西波斯（Lysippos）。

《Ludovisi 的阿瑞斯》（So-called Ludovisi Ares），阿瑞斯是希腊神话中的战神，相当于罗马神话中的马尔斯。原来是公元前320年左右的希腊雕塑，一般认为是斯科帕斯（Scopas）的原作。这件罗马复制品，1622年经过意大利最著名的艺术家贝尔尼尼（Gianlorenzo Bernini）修复。现藏于罗马国立博物馆所属的Palais Altemps 博物馆

零叁

古希腊罗马神话与绘画

濼生

古希腊罗马神话转化成绘画

在西方绘画领域，古希腊罗马神话故事一直是艺术家们喜爱的题材。从文艺复兴时期的波提切利、达芬奇到现代的毕加索、马蒂斯，许多艺术家都创作了以希腊神话为主题的作品。这些作品不仅展现了艺术家们高超的技艺，也传达了他们对希腊神话的理解和感悟。例如，波提切利的《春》描绘了众神在春天的花园中欢聚的场景，充满了诗意和浪漫气息；而米开朗基罗的《大卫》则塑造了一个勇敢、坚毅的英雄形象，体现了古希腊人对力量和美的崇尚。

在题材选择上，古代雕塑和绘画主要围绕着宗教和神话展开。通过描绘神话故事中的英雄、神祇和怪物等形象，展现了人类对未知和超越的追求。在技巧方面，艺术家们通过线条、明暗和色彩等手法，营造出空间和氛围，使画面更具表现力和感染力。

古希腊罗马神话绘画欣赏

文艺复兴以来,许多绘画大师以古希腊罗马神话为主题的创作已成为传世的不朽之作,如**安东尼奥·波拉约洛**的油画《阿波罗与达芙妮》就描绘了达芙妮为躲避阿波罗的追求,变成月桂树的情景。在**彼德·保罗·鲁本斯**的名画《帕里斯的裁判》中,帕里斯要把金苹果送给维纳斯、朱诺和密涅瓦三位女神中最美的一个。**英国威廉·埃蒂**的《海洛与勒安德耳》描绘了勒安德耳与阿佛罗狄忒的祭司海洛之间的动人爱情故事:勒安德耳在暴风雨中淹死,海洛悲痛欲绝,从塔上跳下,临死前两人挣扎着拥抱。

拉俄墨冬是特洛伊国王。波塞冬和阿波罗阴谋推翻和囚禁宙斯，他们被打败后，宙斯惩罚他们到人间为国王拉俄墨冬工作。拉俄墨冬让他们为特洛伊修筑城墙。在完成之后，拉俄墨冬却拒绝之前允诺的给两位神的报酬。两位神愤怒，报复拉俄墨冬。阿波罗为特洛伊降下瘟疫，波塞冬让特洛伊发生海啸。画中上侧坐着马车的是阿波罗，右侧拿着三叉戟的是波塞冬。

波塞冬和阿波罗惩罚拉俄墨冬 (♂✕~∂éC~∇ '†∇→
'✕~ ∂U'§†∇U U§ '✕~ ⊙'~↓↓~∇) 作者:
Υ→U~U ⊕†↓→∇

阿德墨托斯 ([Admetus](#)) 是色萨利的国王，阿尔戈英雄之一，阿波罗好友。阿波罗预言阿德墨托斯将死。阿波罗为了拯救朋友，说服命运女神延长他的寿命。命运女神表示，除非有人替他去死才可以让阿德墨托斯活下来。阿德墨托斯的妻子阿尔刻提斯，她在知道这个情形后便慨然为他的丈夫赴死。英雄赫拉克勒斯（最后成为神）被阿德墨托斯的行为感动，把阿尔刻提斯从死神那里带回了人间。画中右侧为阿德墨托斯，左侧是赫拉克勒斯，中间的女人是阿尔刻提斯。

赫拉克勒斯把阿尔刻提斯交还给阿德墨托斯 (Ἡρακλῆς τὴν Ἀλκείτην ἀποδίδωμι τῷ Ἀδμήτῳ) 作者: 皮埃特罗·保罗·鲁索

马西亚斯 (Marsyas) 以会吹双管笛而闻名，他自夸自己无人能及。在一次音乐比赛的挑战中，马西亚斯吹笛子，阿波罗弹竖琴，输者任凭对方处置。最后结果是两者水平不相上下。而马西亚斯是人，阿波罗是神。阿波罗感受到了侮辱，恼怒地下令将马西亚斯剥皮。画中右侧为阿波罗，左侧挣扎者为马西亚斯。

阿波罗下令将马西亚斯剥皮 (⊙'~↓↓~▽ ⊃✕→§ é'~'~'εU~
*✕~X@✕X) 作者: ♀✕~↓U Ω✕▽ ♂~^~

特洛伊战争后，希腊英雄奥德修斯（Odysseus）经过数年漂泊，回到家乡。当他回到自己家时，发现家里已经被一群求婚者占领了。求婚者们缠着他的妻子，挥霍着他的家财。家里的仆人们已经认不出奥德修斯，除了他的乳母欧律克勒亚。这幅画中，奥德修斯（正中）尝试捂住乳母（右侧老者）的嘴，试图告诉她先不要声张他已归来。最后，奥德修斯和他的儿子一同杀死求婚者，同家人团聚。

被乳母欧律克勒亚认出的奥德修斯 (๗↓@XXU

~U'~∇∇† 'X~ XX ∇~†~→'U ♂†~@'↓éU) 作者:

♀↓éθU∇§ ♀U↓↓U

太阳神阿波罗 ([Apollo](#)) 嘲笑爱神厄洛斯 ([Eros](#), 他的罗马名字丘比特更为出名), 说, 弓箭是给真正的战士用的, 不是给小孩子用的。受辱的厄洛斯决定报复阿波罗。他准备了两支箭: 一支金箭, 射中了阿波罗; 一支铅箭, 射中了河中仙女达芙妮

([Daphne](#))。其结果是阿波罗开始狂热地爱上达芙妮, 而达芙妮却成了阿波罗孿生姐姐阿耳忒弥斯 ([Artemis](#)) 的信徒, 立志终身成为一个童贞女。这幅画描绘了阿波罗追逐达芙妮的情形。左侧披着红色披风者是阿波罗, 空中的小孩是厄洛斯, 正中奔跑的女子是达芙妮。

阿波罗与达芙妮 (⊙'~↓↓~ ×∇C

⊕×'∈∇U) 作者: ♂^†→×-*→'∈U↓

‡×∇ ♂^^

俄诺涅（[Oenone](#)）是特洛伊王子帕里斯（[Paris](#)）的第一任妻子。帕里斯拐走了斯巴达王后海伦，并且和海伦结婚，抛弃了俄诺涅。帕里斯的劫走海伦的行为引发了特洛伊战争。在一次战斗中，帕里斯受伤，在受伤后他向精通医术的前妻俄诺涅求助，俄诺涅因怨恨而拒绝为他治疗。

俄诺涅拒绝为受伤的帕里斯疗伤 (Ἰουλιανὸς Ἰωνικὸς εἰς τὴν ἑξήκοντον αἰῶνα) 作者: Εὐκλείδης
Ἰωνικὸς εἰς τὴν ἑξήκοντον αἰῶνα

视觉艺术对古希腊罗马神话的传播与诠释

雕塑和绘画在古代社会中扮演着重要的角色，既是艺术表现的载体，也是文化传承和宣传的工具。

首先，雕塑和绘画是社会文化的重要组成部分。通过雕塑和绘画作品，人们能够了解古希腊罗马神话时期的生活方式、审美观念和信仰体系。这些作品不仅是艺术家个人创作的产物，更是整个时代文化的体现。

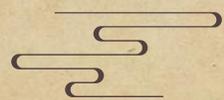
其次，古希腊罗马雕塑和绘画作品具有纪念和纪录的功能。这些雕塑和绘画作品常常用来纪念神话中的重大事件、英雄人物和神圣的事物。它们通过艺术的形式，使人们对古希腊的历史和传统保持记忆和尊重。

最后，雕塑和绘画作品是文化和艺术的珍贵遗产，它们通过形态和色彩的表现，展现了古希腊罗马神话中的文明和精神。无论是雕塑的庄严和雄伟，还是绘画的含蓄和细腻，都体现了人类对美的追求和创造力的表达。通过研究和欣赏这些作品，我们能够更好地理解古希腊罗马神话中蕴藏的文化和艺术，丰富我们对历史和人类文明的认识。

零肆

古希腊罗马神话与电影

濂生

古希腊罗马神话转化成电影

电影工业的发展：

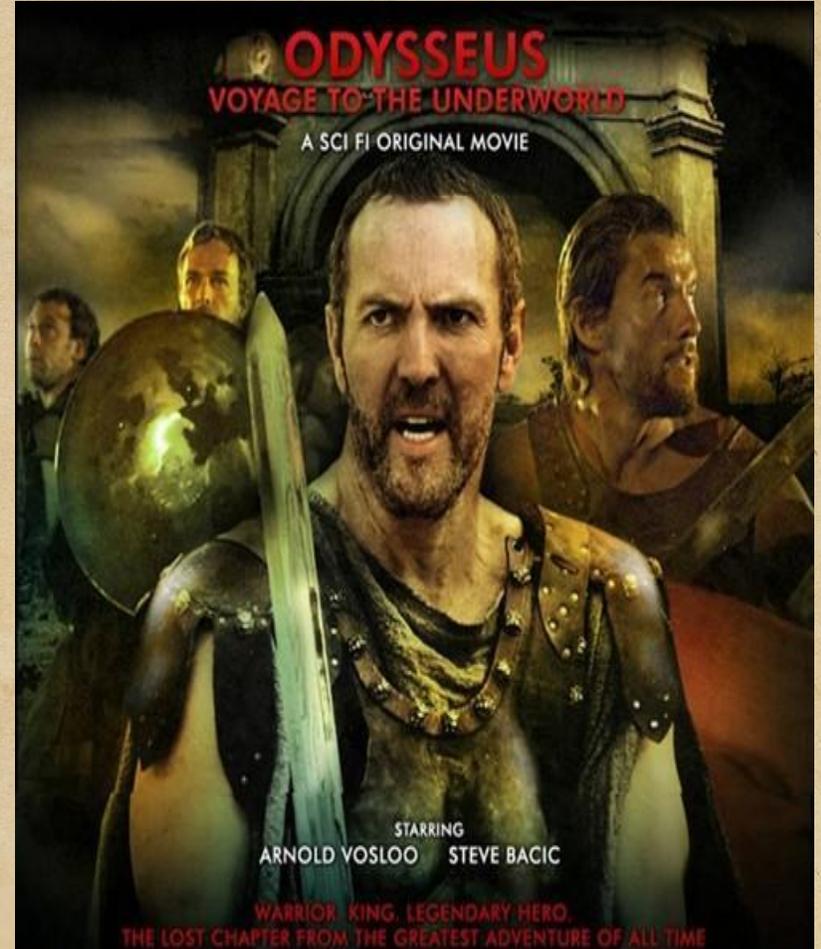
随着电影工业的迅猛发展，特效技术的不断进步和制作成本的降低，古希腊神话的世界得以在大银幕上栩栩如生地展现。电影成为了一个重要的媒介，能够将古希腊神话中的故事和神祇形象以惊人的视觉效果呈现给观众。

古希腊神话题材电影的兴起：

近年来，古希腊神话题材的电影受到了广泛关注。例如，《神奇女侠》系列电影中的女主角就是受到了古希腊神话中的阿瑞斯神启发的战士；而《众神之王：战神之链》则将古希腊神话中的诸神与现代世界的冲突融合在一起。这些电影通过特效技术和宏大的场景，将古希腊神话的世界呈现得栩栩如生。

古希腊神话题材电影的影响力：

古希腊神话题材的电影不仅在票房上取得了巨大成功，也影响了观众的审美观和文化认知。这些电影不仅令人们重新认识和了解古希腊神话的故事和神祇形象，还激发了人们对古代文化和哲学的兴趣，推动了古希腊神话的传承和研究。

成功与失败

“如果想了解西方，就要读希腊罗马故事。那些精美绝伦、出类拔萃的雕塑、绘画、音乐、史诗、悲剧等，很多都以神话为素材。”但由于希腊罗马中诸神繁多，难以短时间记诵，因此，**电影无疑成为解神话故事和诸神事件的最好方式**。但由于种种原因，古希腊罗马神话在被拍成电影上却存在很大差距，有些相当成功，也有些未能达到预期效果。这其中的原因复杂多样，将从以下几个方面进行分析：

一、剧本改编与原著契合度

成功因素：成功的电影往往能够忠实于原著精神，同时进行合理且富有创意的改编。这些电影能够深入挖掘古希腊罗马神话中的深刻内涵，如人性的光辉与阴暗、命运的抗争与妥协等，并通过电影语言生动地呈现出来。

失败因素：一些电影在改编过程中偏离了原著的核心精神，或者过于追求商业效果而忽视了故事的内在逻辑和人物塑造。这样的改编往往导致观众对电影的评价不高。

二、导演与演员的表现

成功因素：优秀的导演能够准确把握电影的节奏和风格，通过镜头语言将古希腊罗马神话的壮丽与神秘展现得淋漓尽致。同时，演员们的精湛演技也能够为电影增色不少，使观众更加深入地理解角色的内心世界。

失败因素：导演对电影风格的把握不当或演员的表演不到位都可能影响电影的整体效果。例如，一些演员可能无法准确诠释古希腊罗马神话中角色的复杂性格和情感变化，导致观众对角色的认同感降低。

成功与失败

三、视觉效果与制作水平

成功因素：高质量的视觉效果和制作水平是吸引观众的重要因素之一。成功的电影往往能够运用先进的制作技术和精湛的视觉效果来还原古希腊罗马神话中的场景和氛围，使观众仿佛置身于那个神秘而壮丽的世界之中。

失败因素：一些电影在视觉效果和制作水平上存在明显不足，如画面粗糙、特效生硬等。这些问题不仅会影响观众的观影体验，还可能降低电影的整体评价。

四、市场定位与观众需求

成功因素：成功的电影往往能够准确把握市场定位，满足观众的需求和期待。这些电影可能通过独特的叙事方式、深刻的主题探讨或引人入胜的故事情节来吸引观众的注意力。

失败因素：一些电影可能过于追求商业利益而忽视了观众的真实需求。例如，一些电影可能过于依赖特效和动作场面而忽视了故事的内在逻辑和人物塑造，导致观众对电影的评价不高。

五、文化背景与理解差异

成功因素：对于古希腊罗马神话的深刻理解和准确呈现是电影成功的重要基础。成功的电影往往能够深入挖掘这些神话背后的文化内涵和历史背景，使观众能够更好地理解和欣赏电影所呈现的故事。

失败因素：一些电影可能由于缺乏对古希腊罗马神话的深入了解而导致在呈现过程中出现偏差或误解。这些问题可能会让观众感到困惑或不满，从而影响对电影的评价。

成功案例

一. **《诸神之战》**翻拍自1981年的同名影片，故事讲述了阿戈斯国王亚克里斯因不堪忍受奥林匹斯众神的残暴统治而奋起反抗，在冥王哈迪斯的怂勇下，天神宙斯决定惩罚愚蠢的人类。宙斯和亚克里斯的皇后共生半神珀修斯则担当起拯救神灵的任务。古希腊与古罗马的诸神皆相似，只是名称不同而已。

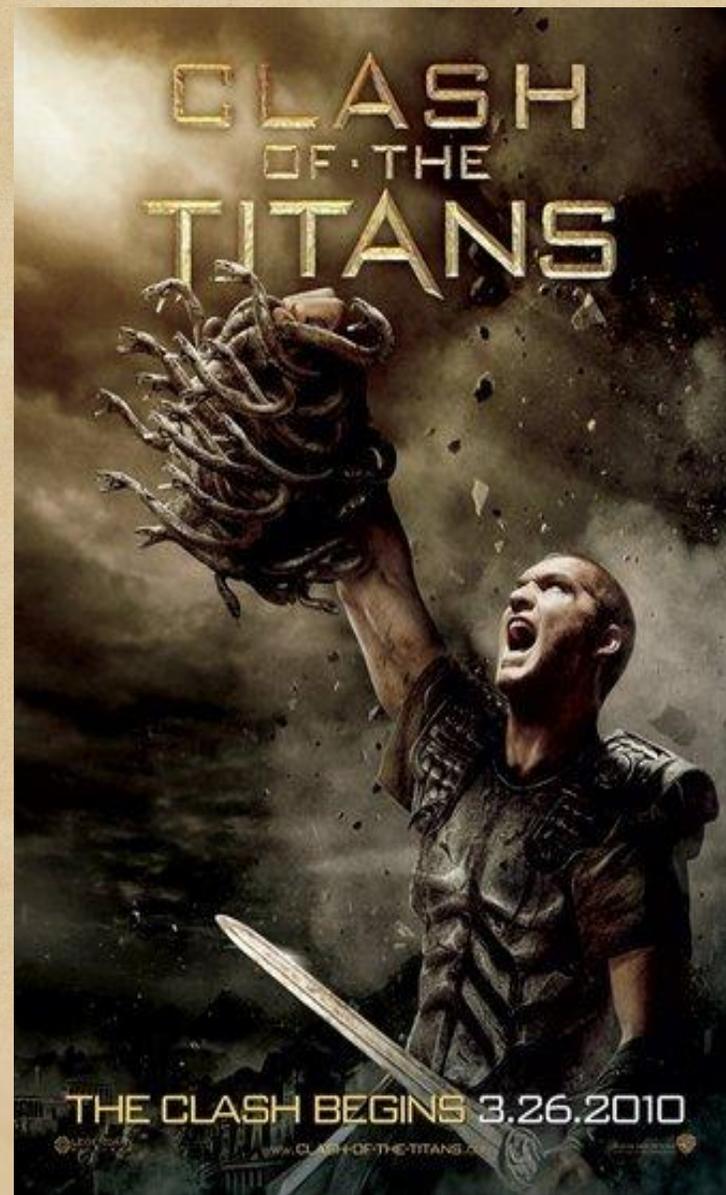
成功要素：

内容方面：该系列电影以古希腊神话故事为蓝本，讲述了宙斯之子帕尔修斯为解救人类而与冥王哈迪斯展开的斗争。电影在原有神话故事的基础上进行了改编和创新，但保留了故事的主线和核心元素。

视觉特效：电影采用了先进的视觉特效技术，打造出了震撼人心的奇幻场景和动作场面。

角色塑造：电影中的角色形象鲜明，性格各异，具有很强的吸引力。特别是主角帕尔修斯，他的英雄形象和成长历程深深打动了观众。

叙事张力：电影的叙事节奏紧凑，情节跌宕起伏，具有很强的观赏性。

二. **《普罗米修斯》**则是一部现代版的普罗米修斯的故事。在希腊神话中，普罗米修斯为了造福人类，在奥林匹亚山上为人类盗取火种，因而遭到宙斯的惩罚，将其绑在奥林匹亚山的悬崖上，让老鹰啄食他的心脏，第二天心脏又长好，如此往复，使其遭受撕心裂肺痛苦的折磨。而《普罗米修斯》虽然没有直接去展现希腊神话中的诸神斗争，但也在深层次上探讨造物主与人类起源之间的关系。

成功要素

1、深刻的主题与寓意：普罗米修斯盗火的故事本身就蕴含着深刻的主题和寓意，如牺牲、勇气、智慧以及对人类福祉的关怀。电影通过现代视角重新诠释这一经典神话，将普罗米修斯塑造成一个为了人类进步而不惜牺牲自己的英雄形象，这种精神内核能够跨越时空，触动观众的心灵。

2、精良的制作与视觉效果：制作团队在技术和视觉效果上投入巨大，采用先进的CGI技术，打造出极具视觉冲击力的场景和角色。无论是古希腊的壮丽景观，还是普罗米修斯所遭受的残酷刑罚，都通过电影特效得到了生动而逼真的呈现，增强了观众的沉浸感和代入感。

3、优秀的演员阵容与演技：电影的演员阵容强大，演员们通过精湛的演技将角色塑造得栩栩如生。他们不仅在外形上符合角色的设定，更在内心戏和情感表达上做到了深入人心。这种优秀的演技使得观众能够更加深入地理解角色的内心世界，从而更加投入地参与到电影的故事情节中。

4、独特的叙事手法与情节设计：电影采用了独特的叙事手法和情节设计，使得整个故事既忠于原著又富有新意。通过现代与古代的交织、现实与幻想的碰撞，电影为观众呈现了一个既熟悉又陌生的普罗米修斯形象。

失败案例

一. 《特洛伊》

内容概述：该片根据古希腊神话故事“特洛伊之战”改编，讲述了古希腊联军为了夺回被特洛伊王子拐走的斯巴达王后海伦而展开的战争。

失败原因：

缺乏神话气质：电影试图用战争的悲剧替代命运的悲剧，以现实主义的刀剑对决否认浪漫主义的神意安排。这种改编方式可能削弱了古希腊神话故事中的神秘和浪漫元素，导致观众对电影的兴趣降低。

角色塑造单一：电影中的角色形象可能过于单一和刻板，缺乏足够的复杂性和深度。这可能导致观众对电影中的角色缺乏兴趣和认同感。

剧情节奏问题：电影的剧情节奏可能不够紧凑和流畅，导致观众在观看过程中感到乏味和无聊。同时，电影中的战斗场面可能缺乏足够的紧张感和刺激感，难以吸引观众的注意力。

二. 《大力神3D》

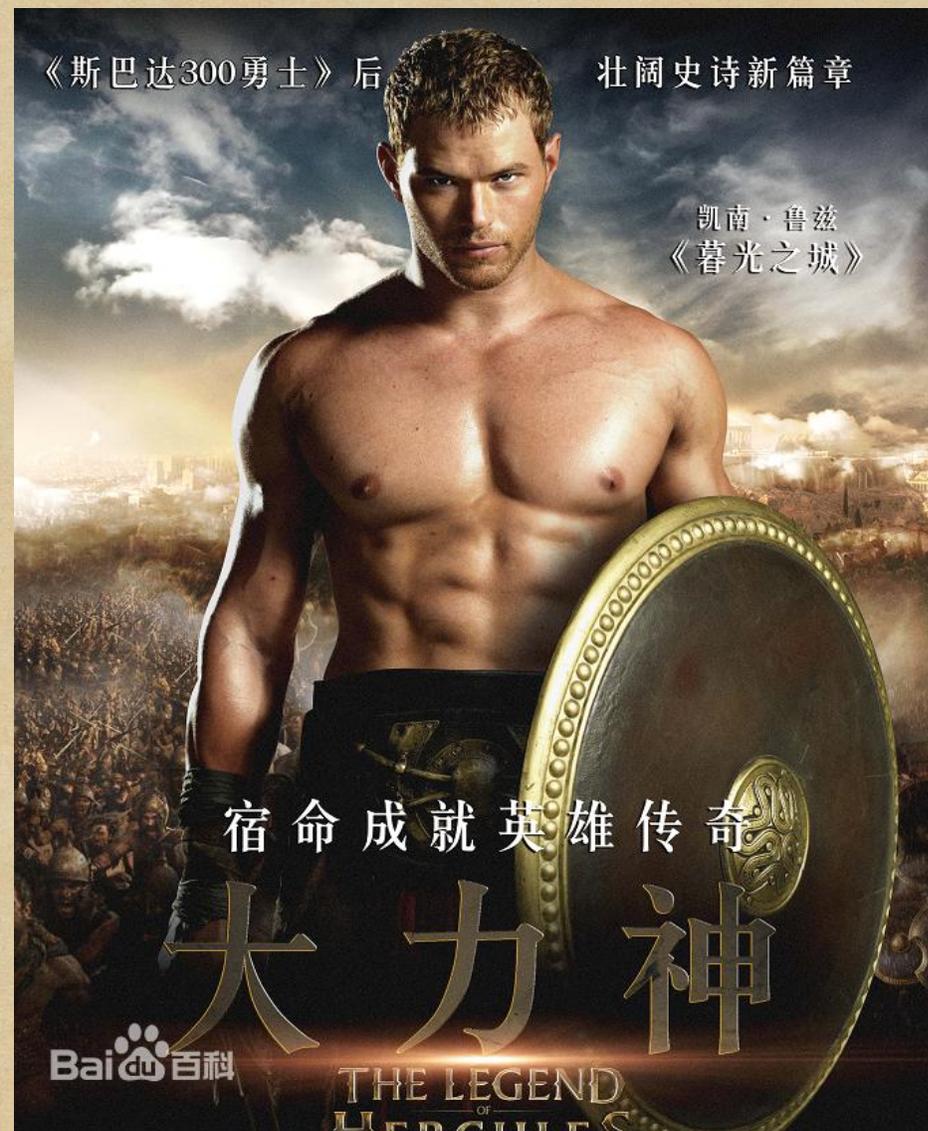
内容概述：该片讲述了大力神赫拉克勒斯的起源故事，以及他在得知自己的身世后必须在爱情和英雄使命之间作出抉择的艰难历程。

失败原因：

票房和口碑低迷：电影上映后，票房成绩不佳，口碑也普遍偏低。这可能与电影的整体质量、故事情节的吸引力以及观众的期待值有关。

改编不当：虽然电影试图对古希腊神话故事进行改编，但可能过于保守或者偏离了原著的核心精神，导致观众接受度不高。同时，电影中的故事情节可能缺乏新意和深度，难以吸引观众的注意力。

角色塑造不足：电影中的角色形象可能不够鲜明和立体，缺乏足够的吸引力和感染力。这可能导致观众对电影中的角色缺乏共鸣和情感投入。

总结

这些失败的案例表明，将古希腊罗马神话转化成电影并不是一件容易的事情。要成功地将这些神话故事搬上银幕，需要注重以下几个方面：

尊重原著精神：在改编过程中要尊重原著的核心精神和故事情节，避免偏离主题和核心元素。

创新故事情节：在保持原著精神的基础上，要注重创新故事情节和角色形象，以吸引观众的注意力和兴趣。

提升制作质量：要注重电影的制作质量，包括画面效果、音效、配乐等方面，以提升观众的观影体验。

深入挖掘文化内涵：要深入挖掘古希腊罗马神话故事中的文化内涵和人文价值，以丰富电影的内容和深度。

通过注重这些方面，可以更有效地将古希腊罗马神话转化成电影，并赢得观众的喜爱和认可。

古希腊罗马神话题材的电影不仅在票房上取得了巨大成功，**也影响了观众的审美观和文化认知。**这些电影不仅令人们重新认识和了解古希腊罗马神话的故事和神祇形象，还激发了人们对古代文化和哲学的兴趣，推动了古希腊神话的传承和研究。

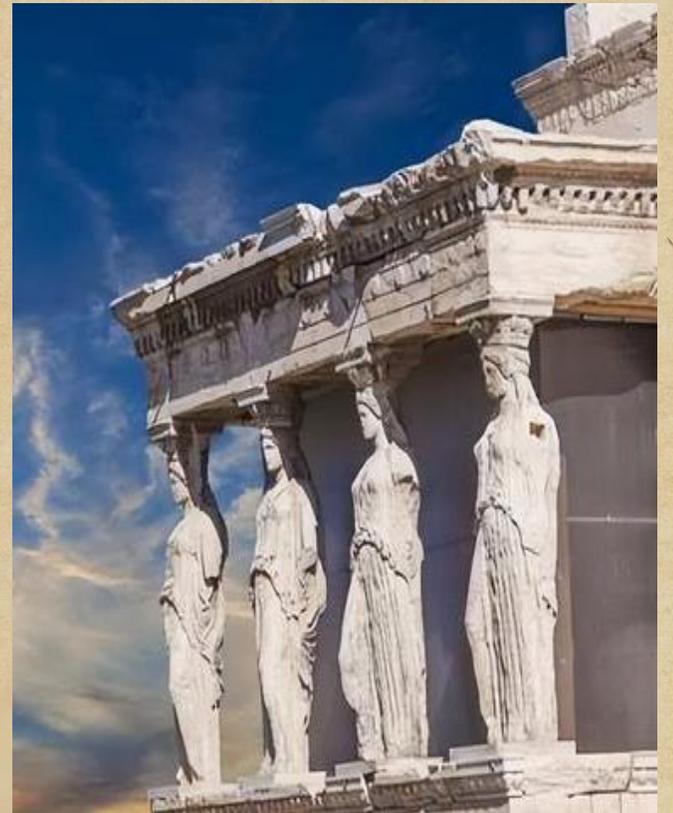
古希腊罗马神话在现代电影中的崛起，使得这一古代文化得以传承并深入人心。**通过电影的形式，古希腊罗马神话的故事和神祇形象得以永久保存，并传播到世界各地，为现代文化注入了新的活力。**

古希腊罗马神话的世界充满了想象力和创造力的空间，为电影和游戏创作者提供了广阔的创作素材。**电影特效技术的不断进步，使得古希腊罗马神话中的奇幻场景和神祇形象得以逼真地呈现，为创作者们展示了更多的创作可能性。**

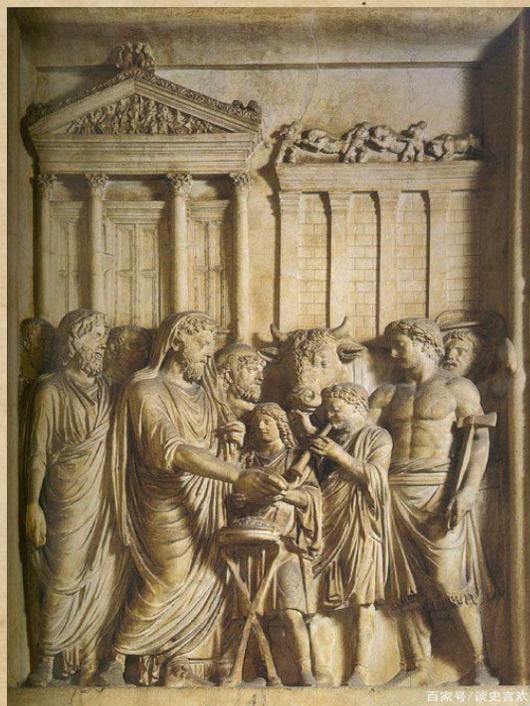
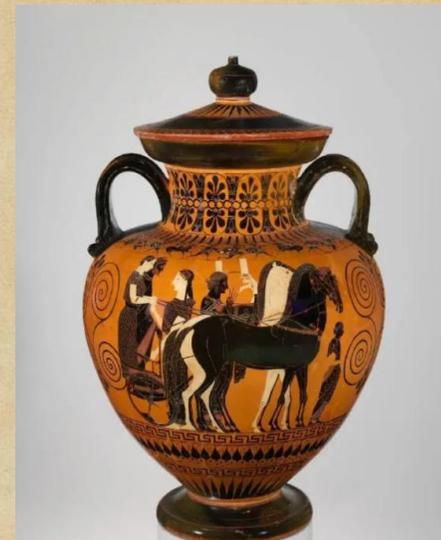
古希腊罗马神话与建筑

古希腊的建筑风格也受到了神话故事的影响。希腊神话中的众神居住在奥林匹斯山上，因此古希腊的建筑往往追求高大、雄伟的风格，以体现神的威严和人类对神的崇敬。例如，帕特农神庙是古希腊建筑的杰出代表，它的立柱高大粗壮，神庙的布局严谨对称，给人一种庄严肃穆的感觉。这种建筑风格对后来的西方建筑产生了深远的影响，成为了西方建筑的重要传统之一。

古希腊的建筑中，雅典卫城是个代表，它是古代建筑艺术里顶尖的存在。它体现出古希腊人在对称、比例还有秩序方面的执着追求。这些建筑都运用了希腊建筑的三个基础要素：柱廊、屋顶和基座。建筑底部有个平台叫基座，基座上常刻有浮雕跟雕塑，讲的是神话故事和英雄传说，这样就让建筑和神话世界联系起来。雅典卫城不但是古希腊建筑的顶尖之作，还是神话元素的汇总之处。在卫城的建筑里，古希腊神话被广泛地呈现出来。而这里面，最为出名的就是帕台农神庙。

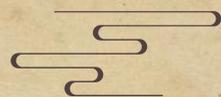
古希腊罗马神话与壁画、瓷器

零伍

总结

濂生

总结

古希腊神话的视觉化嬗变展示了人们对于这一古老神话体系的持续兴趣和创作的渴望。无论是古代的雕塑和绘画、文艺复兴时期的复兴，还是现代的电影，每个时期和形式都为观众呈现了不同的古希腊神话世界。观众对这些创作的接受说明了古希腊神话的普遍性和其在当代文化中的重要地位。未来，随着技术的不断发展和创新，我们可以期待更多精彩纷呈的古希腊神话创作涌现，继续让人们沉浸在这个神奇的世界之中。

古希腊罗马神话与视觉艺术之间相互影响。一方面，神话为艺术提供了创作题材和灵感；另一方面，艺术也通过其独特的表现形式和传播方式，推动了神话的传播和接受。古希腊罗马神话与视觉艺术的相互融合与影响共同推动了人类文化的繁荣和发展。

感谢观看

T H A N K S

游生

