

上海三联人文经典书库

78

希腊艺术史

[美] F·B·塔贝尔 著

殷亚平 译

A HISTORY OF GREEK ART

上海三联书店

上海三联人文经典书库

78

希腊艺术史

[美] F·B·塔贝尔 著

殷亚平 译

A HISTORY
OF
GREEK ART

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

希腊艺术史/[美]塔贝尔著;殷亚平译. —上海:上海三联书店, 2016. 4

(上海三联人文经典书库)

ISBN 978-7-5426-5420-5

I. ①希… II. ①塔…②殷… III. ①艺术史—希腊
IV. ①J154. 509

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 298687 号

希腊艺术史

著 者/[美]F. B. 塔贝尔

译 者/殷亚平

责任编辑/杜 鹃

装帧设计/鲁继德

监 制/李 敏

责任校对/张大伟

出版发行/上海三联书店

(201199)中国上海市都市路 4855 号 2 座 10 楼

网 址/www.sjpc1932.com

邮购电话/021-22895559

印 刷/上海展强印刷有限公司

版 次/2016 年 4 月第 1 版

印 次/2016 年 4 月第 1 次印刷

开 本/640×960 1/16

字 数/200 千字

印 张/12.5

书 号/ISBN 978-7-5426-5420-5/J·222

定 价/38.00 元

敬启读者,如发现本书有印装质量问题,请与印刷厂联系 021-66510725

总序

陈恒

自百余年前中国学术开始现代转型以来,我国人文社会科学研究历经几代学者不懈努力已取得了可观成就。学术翻译在其中功不可没,严复的开创之功自不必多说,民国时期译介的西方学术著作更大大促进了汉语学术的发展,有助于我国学人开眼看世界,知外域除坚船利器外尚有学问典章可资引进。20世纪80年代以来,中国学术界又开始了一轮至今势头不衰的引介国外学术著作之浪潮,这对中国知识界学术思想的积累和发展乃至对中国社会进步所起到的推动作用,可谓有目共睹。新一轮西学东渐的同时,中国学者在某些领域也进行了开创性研究,出版了不少重要的论著,发表了不少有价值的论文。借此如株苗之嫁接,已生成糅合东西学术精义的果实。我们有充分的理由企盼着,既有着自身深厚的民族传统为根基、呈现出鲜明的本土问题意识,又吸纳了国际学术界多方面成果的学术研究,将会日益滋长繁荣起来。

值得注意的是,20世纪80年代以降,西方学术界自身的转型也越来越改变了其传统的学术形态和研究方法,学术史、科学史、考古史、宗教史、性别史、哲学史、艺术史、人类学、语言学、社会学、民俗学等学科的研究日益繁荣。研究方法、手段、内容日新月异,这些领域的变化在很大程度上改变了整个人文社会科学的面貌,也极大地影响了近年来中国学术界的学术取向。不同学科的学者出于深化各自专业研究的需要,对其他学科知识的渴求也越来越迫切,以求能开阔视野,迸发出学术灵感、思想火花。近年来,我们与国外学术界的交往日渐增强,合格的学术翻译队伍也日益扩大,同时我们也深信,学术垃圾的泛滥只是当今学术生产面相之一隅,

高质量、原创作的学术著作也在当今的学术中坚和默坐书斋的读书种子中不断产生。然囿于种种原因,人文社会科学各学科的发展并不平衡,学术出版方面也有畸轻畸重的情形(比如国内还鲜有把国人在海外获得博士学位的优秀论文系统地引介到学术界)。

有鉴于此,我们计划组织出版“上海三联人文经典书库”,将从译介西学成果、推出原创精品、整理已有典籍三方面展开。译介西学成果拟从西方近现代经典(自文艺复兴以来,但以二战前后的西学著作为主)、西方古代经典(文艺复兴前的西方原典)两方面着手;原创精品取“汉语思想系列”为范畴,不断向学术界推出汉语世界精品力作;整理已有典籍则以民国时期的翻译著作为主。现阶段我们拟从历史、考古、宗教、哲学、艺术等领域着手,在上述三个方面对学术宝库进行挖掘,从而为人文社会科学的发展作出一些贡献,以求为 21 世纪中国的学术大厦添一砖一瓦。

序 言

任何有艺术天赋的人可能会抱着各种目的,并运用不同的方法去研究艺术。有一种人本身就是艺术家,他们可能会在自己的实践中寻找灵感或指导;另一些人是研究文明史的学者,他们试图把艺术品理解成人类精神生活的一种体现;而其他一些人可能喜欢追溯艺术过程、形式和主题的发展历程;等等。在本书的写作中,我始终坚信,对大多数人而言,研究艺术是出于这种最强烈的动机,即他们迫切想了解美丽而高贵的事物,因为这些事物能“抚慰心灵,升华人类的灵魂”。本书采取了历史学的研究方法,但不会把重点放在这个主题的历史层面分析上。主要目的是展现保存至今的最优秀希腊艺术品中的经典之作,并建议人们如何巧妙地去鉴赏它们。幸运的是,对于那些想做进一步研究的人,可以参考更高级的手册、图片、投影,当然,最好的是原始文献。

本书的绝大部分插图都来自照片,其中绝大多数照片属于芝加哥大学所收藏的希腊图集,其他一些则来自图书或系列出版物,这在附带的图例中已做注明。事实上,只有少数几张图片来自二手资料,例如鲍迈斯特(Baumeister)的“古典时期的纪念碑(Denkmal der Klassischen Altertümer)”,但它们已被归为原始资料。本书还特别制作了几张建筑素描图,即图6、51、61和64,都是改编于那些可信度较高的权威著作。还有两到三张附加插图,它们一直是普通工具书中的一部分,因此似乎不必标明其出处。

布鲁斯特德(J. H. Breasted)博士友好地审阅了概论那一章,并纠正了一些错误,因此他无须为这一章出现的任何问题负责,而

其他章节则没那么幸运,没有经过类似的修改。

另外,本书在这次再版过程中还做了稍微的修改和更正。

芝加哥, 1905 年 1 月

目 录

序 言

- 1 第一章 埃及和美索不达米亚的艺术
- 21 第二章 希腊的史前艺术
- 39 第三章 希腊建筑
- 63 第四章 希腊雕塑(总论)
- 73 第五章 希腊雕塑的古风时期(前半期:公元前 625? —公元前 550 年)
- 83 第六章 希腊雕塑的古风时期(后半期:公元前 550—公元前 480 年)
- 94 第七章 希腊雕塑的过渡时期(公元前 480—公元前 450 年)
- 108 第八章 希腊雕塑的黄金时代(第一阶段:公元前 450—公元前 400 年)
- 128 第九章 希腊雕塑的黄金时代(第二阶段:公元前 400—公元前 323 年)
- 146 第十章 希腊雕塑的希腊化时代(公元前 323—公元前 146 年)
- 162 第十一章 希腊绘画
- 177 学习希腊艺术的简单推荐书目
- 179 索引
- 187 译后记

第一章 埃及和美索不达米亚的艺术

从现存最早的纪念碑时代到罗马帝国时期国家的灭亡,埃及的历史横跨了数千年之久。在这漫长的岁月中,历史并没有停滞不前。只是我们无知地认为,古埃及人好像过着一种枯燥且死气沉沉的生活。王朝更新换代。外国侵略者占领了这片土地,随即又被驱逐出去。习俗、服饰、信仰和制度不断发生变化。当然,艺术也没有徘徊不前。相反,它见证了历史的兴衰变迁,它一时欣欣向荣,一时呆滞单调,一时似乎奄奄一息,一时又迸发出新的活力。巴比伦尼亚(Babylonia)的历史更加悠久,但据目前所知,来自那个地区的艺术遗迹相对稀少。然而,巴比伦尼亚的后继者亚述王国(Assyria)的材料却非常丰富,而且能详细记载这个国家好几个世纪的历史。当然,即使一个关于埃及、巴比伦尼亚和亚述艺术的简单概述都需要花费比这里更多的篇幅,这里所能做的是展出几件代表作,以及提出一些基本观点。本章的主要目的是通过比较和对比,搞清希腊艺术的本质特征。

首先从埃及开始,先提供一张埃及最重要历史时期的列表,这张列表来自柏林博物馆中埃及文物目录前的概述。但在使用它们时,读者应牢记在心:早期的埃及年表非常不准确。因此,如果这里的时期表示的是古王国,那么它不可能更早,可能要晚 1000 年。当我们越往后看,列表出错的可能性越少。通常认为,属于新王国时期的列表在 1 到 2 个世纪内都是可信的。但只有到了塞斯(Saite)王朝,我们才有了一份真正准确的年表。

埃及历史的主要时期：

古王国时期：首都孟菲斯，第四—第五王朝（公元前 2800—公元前 2500 年，或更早）和第六王朝。

中王国时期：首都底比斯，第十一—第十三王朝（公元前 2200—公元前 1800 年，或者更早）。

新王国时期：首都底比斯，第十七—第二十王朝（大约公元前 1600—公元前 1100 年）。

塞斯时期：第二十六王朝（公元前 663—公元前 525 年）。

现存最早的埃及雕塑之一是吉萨(Gizeh)的狮身人面像，它的时间不早于第四王朝。这座人面像蹲卧在沙漠里，距古孟菲斯城的北部有几英里，即从现代的开罗城横跨过尼罗河(Nile)。这座雕塑有着狮子的身体和人类的头部，它描绘了一位太阳神，而这个神灵是一种崇拜物。雕塑由原生岩石劈凿而成，体积庞大，从底座到
17 头部的高度大约有 70 英尺，身体的长度大约有 150 英尺。双爪和
18 胸部原来覆盖了一种石灰石材料。现存的纪念碑已经残破不堪，部分因为时间的侵蚀，但主要归咎于狂热的伊斯兰教徒(Mohammedans)的肆意破坏。雕塑身体现在已经没了形状。鼻

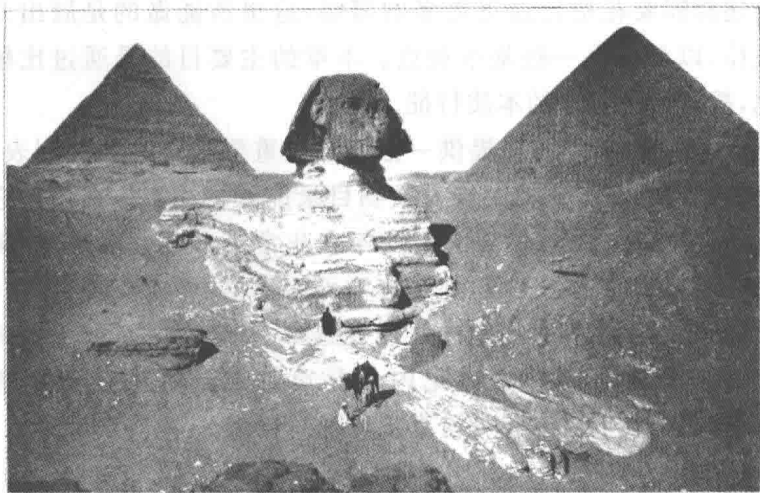

图 1 狮身人面像和胡夫、哈夫拉金字塔

子、胡须和头饰的下面部分不翼而飞了。而且面部伤痕累累。然而这个奇异的巨兽仍保持着一种神秘的威严，仿佛它是古埃及所有秘密的守护者，至今仍忠贞不贰。

马伯乐教授说：“构思和雕琢这种巨大雕像的手法是一种完美的艺术；它已经达到了一种收放自如的效果，而且对其产生的效果充满自信。需要多少世纪才能达到这种成熟与完美的境界呢？”^①对此很难猜测。我们不知道这些艺术手法长期的自我发展过程，但这些手法肯定出现在这件作品之前。我们不能从这种艺术最初的害羞和笨拙到以后的自信成熟这个角度来追溯埃及艺术的发展，就像我们对待希腊艺术那样。因为证据已经消失，或湮没在茫茫沙漠中，可能终有一天会被发现，如果这一天真的到来，将会谱写埃及艺术史的新篇章。

在吉萨和其他地方有几组大小不一的金字塔，几乎全部属于古王国时期。吉萨的三座大金字塔是其中最早的。它们由第四王朝的三位法老修建：基奥普斯（胡夫的希腊名）（Cheops）、哈夫拉（Chephren, Chafre）和门卡乌拉（Mycerinus, Menkere）。它们都是巨大的陵墓纪念碑，里面存放着修建金字塔的法老的木乃伊。基奥普斯金字塔是其中最大的一座，原先有 481.4 英尺高，因此无疑是公元前最高的建筑物。正方形底座的边缘有 755.8 英尺长。整座金字塔包含很多石灰石块，而且外表原先覆盖着精致的石灰石，所以十分光滑。现在这个外壳也没有了，用一个大约 30 平方英尺的正方形平台代替了顶部的一个尖端。金字塔的中心是一间花岗岩材料的房间，法老的木乃伊就放在那里。一条设计巧妙的通道伸向这里，但已被牢牢堵死。然而所有这些防范措施都没能有效地阻止掠夺者对基奥普斯木乃伊的毁坏。哈夫拉金字塔比基奥普斯金字塔小不了多少，它现在的高度大约是 450 英尺，而排第三的门卡乌拉金字塔大约有 210 英尺高。所以把这些金字塔誉为世界七大奇迹之一一点也不奇怪。

^① “*Manual of Egyptian Archaeology*”, second edition, 1895, p. 208.

当法老们修建金字塔用作他们的坟墓时,高级官员则被埋在另一种风格迥异的坟墓结构内,现在通常称呼它的阿拉伯名字——马斯塔巴(mastaba)。一般认为,马斯塔巴是一种用石灰石或晒砖建成的砖石建筑(masonry),呈长方形设计,四边“向前倾斜”,也就是向内倾斜,而且有一个平顶。它没有什么建筑价值可言,因此吸引不了我们的眼球。但值得注意的是,其中一些马斯塔巴内含了真正的拱形结构,并由烧结砖建成。在埃及,对拱形的了解和运用至少

要追溯到古王国(the Old Empire)时期。但马斯塔巴的主要价值在于它们保存了我们拥有的的大多数的早期埃及雕塑。例如,在一个小型的、无法进出的房间内就保存了大量的砖石建筑,上面放置着坟墓主人,通常还有他妻子和其他家族成员的一件或多件肖像雕塑,同时把其他墙壁和更大的房间用作举行葬礼仪式庆典的小教堂,这些地方通常都覆盖着彩色浅浮雕(bas-relief),上面描绘着主人的生活场景,通过葬礼祭品或人们活动的方式平添他的快乐。

这时期最杰出的肖像雕像之一是著名的“村长像(sheikh-el-Beled)”(村庄的长官),它是第四或第五王朝时期的作品。这个名字由一位阿拉伯工匠所起,当这件雕像在塞加拉(Sakkarah)墓地第一次出土时,这位工匠认为它像极了自已的村长。如果他真是这座马斯塔巴的主人,那么他真

图2 “村长像”(吉萨博物馆)

实的名字应该叫卡别尔王子(Ra-em-ka)。这件塑像比真人要小,高约3.5英尺。它由木头制成,在埃及,木头是一种常见的雕塑材料。手臂是单独制作而成的(有两块左手臂),并且附在肩膀上。以前腐烂的双脚现在修复好了。这件雕像原先裹着一件亚麻外套,并且外套上涂着彩色灰泥。“眼球用透明的白色石英制成,嵌入青铜外壳中,这样就构成了眼帘;每只眼睛的中间都有几颗岩石水晶,而且眼睛后面是一枚闪闪发光的钉子。”^①这件巧夺天工之物产生了一种令人惊奇的现实主义效果。在这一时期的其他雕像中,也能看到同样的或与之类似的效果。卡别尔王子的这种姿势在埃及所有时期的立像中很常见:左腿向前迈出;双脚平稳着地;身体和头部一律正面朝外。和绝大多数普通雕像的唯一不同是左臂,这里的手臂在肘关节处弯曲,这样手就可以握住他的权杖。但在更多情况下,手臂是垂在身体两侧,而且双手紧握,就像令人赞叹的石灰石祭司像——拉内菲尔像那样。

图3 拉内菲尔像(吉萨博物馆)

罗浮宫中这位盘腿而坐的书吏展示了另一种较为新颖的姿势。这件塑像发现于一座卡尔姆赫塞特(Sekhem-ka)的坟墓内,附带坟墓主人的两座雕像以及主人、他妻子和儿子的一组群像。这位书吏可能受雇于卡尔姆赫塞特。这件塑像是石灰石质地,这是制作这些坟墓雕像最常见的材料。而且由于石灰石的恒久性,即使塑像全身涂满颜色,仍能保存得很好。雕像的肤色是棕红

^① Musee de Gizeh; *Notice Sommaire* (1892).

色的,它是刻画男性的常用颜色。雕像的眼睛和村长像的极为相似,这位男性盘腿而坐,他的左手把一卷纸草搁在膝盖上,右手握着一支笔。

- 图 5 展示的头像属于一组群像,如果我们可以把两件塑像称作一组群像的话,它们用单独的石灰石块雕刻而成,而且肩并肩地呆坐在一起。埃及圆雕雕塑从未创造出一种真正的整体群像,就把两到多件塑像这样组合起来,如果没有支撑物,没人能猜透其中的含义;这方面的成就只能留给希腊人去施展了。群像中的这位夫人是一位公主,她的丈夫是赫利奥波利斯(Heliopolis)的一位高级祭司,就坐在她旁边。她穿着一件长款的白色罩衣,上面没有任何褶皱的痕迹。她的头上戴着一顶假发,假发下面是她自己的头发;她的皮肤呈黄色,这是专门描绘女性的颜色,就像棕红色是描绘男性的常用颜色一样;她的眼睛由玻璃制成。

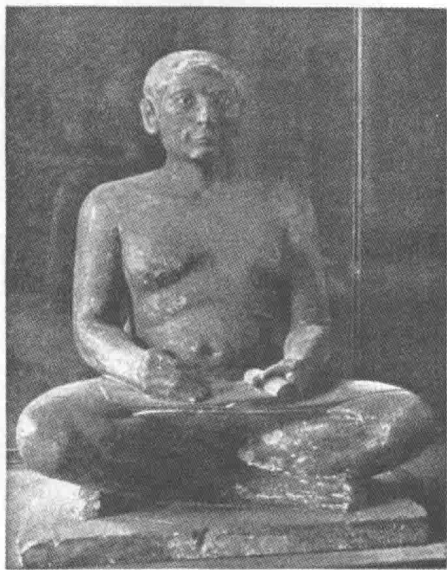

图 4 盘膝而坐的书吏(巴黎罗浮宫)

以上挑选的那些代表作是为了展现古王国鼎盛时期的雕塑。特别要注意这些肖像的现实主义风格。我们以后会看到,全盛时期的希腊雕塑喜欢对人类的面部和外形进行典型和理想化的描绘。这和埃及不太一样。在这里,艺术家的任务是对他的艺术对象作一个写实性的临摹,并不时运用非凡的技艺去完成这项任务。特别是那些最优秀的雕像头部,它们都充满一种个性化和逼真感,这是任何时代都无法超越的。但在一片赞美声中,

- 我们对埃及艺术的局限性也不能视而不见。雕塑家从未学会自由地摆放他的塑像。无论艺术对象是坐着、站着、跪着或蹲着,身体

和头部都一律向前看。而且我们不要指望在雕塑家的作品中能欣赏到人物运动时的形态之美,或对衣饰进行艺术化的处理。

埃及的彩色浅浮雕有更多不同的姿势,这些浮雕覆盖在马斯塔巴墓室的墙壁上。上面有劳作、畜牧、捕鱼和做面包等场景,描绘得栩栩如生,虽然有某种固定的传统风格。但这些反映古埃及人生活的图画带给我们一种无穷的愉悦感和教导。只有在肖像雕像中,我们才能感受到人物的形态之美,或一种诗情画意的理想情感。

图5 诺弗尔特头像(吉萨博物馆)

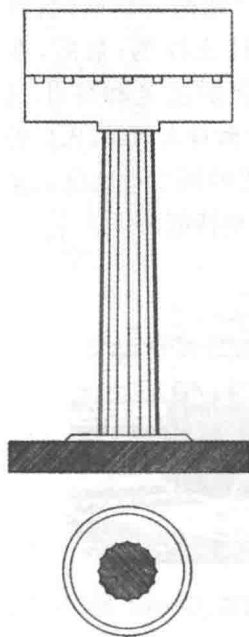

图6 原始多立克柱(尼哈珊)

和古王国时期一样,保存至今的中王国时期作品几乎都来自坟墓和陪葬品。这些坟墓不再是简单的马斯塔巴式,而由晒砖建成,它主要有两种修建方式,其一,把一个锥体覆盖在一个石块上,其二,把一块岩石的内部凿空。从建筑学角度看,前一种方式没有任何价值。但第十二王朝的一些尼哈珊(Beni-hasan)石窟坟墓所展现的特征引起了我们的注意。之所以这样修建坟墓,是为了让原生岩的柱子竖立在墓室入口和里面。其中最简单的柱子呈正方形设计,而且尖端有点细。把这些柱子斜切后就变成了八边形。重复这个过程后又会出现一个十六边形。然后把十六边形的柱子凿空(槽形的)。我们会看到,这根柱子有一个低而圆的底座,上有斜边;同时,位于顶部的一块正方形顶板没有任何改变,就是原先的那根四边形

25

柱子。我们通常称这种多边形柱子为原始多立克柱。为什么起这个名称呢,因为很多人认为,这种柱形是希腊多立克柱的原型,而且现在很多学者仍持有这种观点。

26 到了埃及的新王国时期,我们开始拥有许多大规模的神庙遗迹,然而早期的神庙基本已经消失。卢克索神庙向我们展示了一座埃及神庙的大致模样。这座神庙位于卢克索(Luxor),就坐落在上埃及的古底比斯遗址上。它是埃及最大的神庙之一,长约 800 多英尺。就像很多其他神庙一样,它最初不是按照现在的规模设计的,在经历二到三个相继时期的建设后,到了第十九王朝的拉美西斯二世(Ramses II)时期,在两对塔楼前增加了一座已经竣工的建筑,这座神庙才最终成形。这座神庙是如此广阔,所以它有三个塔门(Pylon),为什么起这个名字呢?因为这对斜塔之间有一个入口。第一个塔门的后面是一座敞开的庭院,周围环绕着竖有两排圆柱的回廊。第二和第三个塔门被一个有屋顶的通道连接起来——这是一种别具风格的特征。接着出现第二座敞开的庭院;然后是一个多柱式大厅,这座大厅的平顶是由圆柱支撑的;最后,在不同小室中间嵌入相对较小的圣所,这是为了保护法老和祭司,这些圣所是无法进入的。我们注意到通道侧面的两排狮身人面像,入口处的两座花岗岩方尖碑(Obelisks),还有四座描绘拉美西斯二世的巨大坐像,它们由花岗岩制成,这些都是这座神庙的所有典型特征。

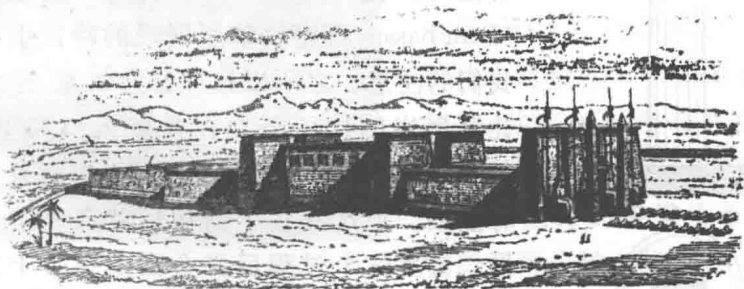
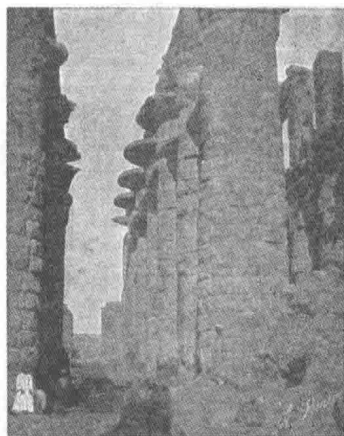

图7 卢克索神庙,修复品(来自佩罗特[Perrot]和奇警兹[Chipez]的《古埃及艺术》第1卷,第218幅图)

27 附近还有一座更巨大的神庙——卡拉克神庙(Karnak)。我们

可以想象这个一望无际的大厅，高170英尺，宽329英尺。大厅中间有两排圆柱，每排各6根，它们大约有

28

图8 观看多柱式大厅的内部(卡拉克)

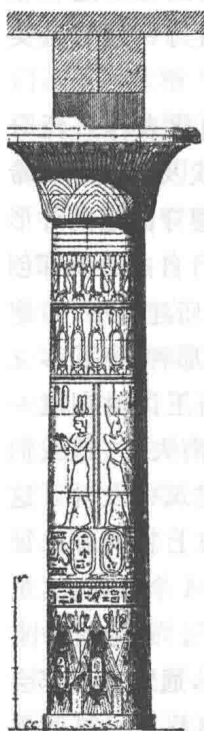

图9 多柱式大厅的圆柱(卡拉克，来自佩罗特和奇警兹的《古埃及艺术》，第2卷，第80幅图)

70英尺高，竖立着钟形柱头。大厅两边又有7排更短的圆柱，大约40英尺多高。我们可以看到，这些圆柱的柱头形态各异，它们的名称源自它们的起源而不是外观，

例如莲花状或莲花花蕾状的柱头。在第四排中心柱之上有一个天窗，它的墙壁上有窗户。因此，这个多柱式大厅的总体设计和基督教堂有点相似，但这里的圆柱更多，而且排列密集。墙壁和圆柱上覆盖着象形文书，还有雕塑和绘画场景。这座巨大建筑的整体效果充满了势不可挡的威严感，甚至它的废墟也是如此。没有任何的人工作品能让欣赏者产生这种敬畏感。

图9展示了这座大厅的其中一根中心柱的修复品。梅塞瑞斯(Messrs)认为，这根柱子只有一个缺点。佩罗和奇警兹先生则认为，“这根圆柱是最优秀的艺术品之一；它绝不亚于希腊最完美的圆柱。”^①如果非要鸡蛋里挑骨头的话，它唯一的缺点是在柱头和水平梁之间插入了这个

29

① “histoire de l'Art: Egypte”, p. 576. 上面的翻译不同于 Perrot and Chipiez 英文版中的翻译, “Art in Ancient Egypt”. Vol. II., p. 123.