

世界美术全集

古代希腊罗马美术

邵大箴 著

ART

ANCIENT GREECE
and
ROME

中国人民大学出版社

世界美术全集

古代希腊罗马美术

邵大箴 著

ART *of* ANCIENT GREECE *and* ROME

中国人民大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

古代希腊罗马美术/邵大箴著.

北京:中国人民大学出版社,2004

(朗朗书房·世界美术全集)

ISBN 7-300-05585-0/J·145

I.古…

II.邵…

III.①美术史—古希腊②美术史—古罗马

IV.J110.93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 050586 号

世界美术全集

古代希腊罗马美术

邵大箴 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 发行热线:010-82503022

编辑热线:010-82503013

网 址 <http://www.longlongbook.com>(朗朗书房网)

<http://www.crup.com.cn>(人大出版社网)

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 河南第一新华印刷厂

开 本 787×1092 毫米 1/16

版 次 2004 年 10 月第 1 版

印 张 17.5

印 次 2004 年 10 月第 1 次印刷

字 数 106 000

定 价 39.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

出版说明

这是第一部在中国乃至世界范围内出版的由中国学者编纂完成的《世界美术全集》，因此也是一部具有开拓性、原创性和鲜明学术特色的观察和研究古今中外重大美术现象及美术发展概况的图文资料集成。

编写一部《世界美术全集》，较为完整、清晰地反映世界各民族美术发展的历程，是很多中国学者的夙愿。中国是世界的一部分，几千年连绵不断的中国美术也是在世界历史的大环境中生长发展起来的。现代中国正在认真了解和研究世界，世界各国人民也在认真关注中国，研究中国的历史和现状。近百年来，中国和世界各国的友好交往（包括文化交流）在不断增强，中国对整个世界的视野也在不断拓展，这对中国和世界的进步，对文化艺术的繁荣，已经产生了并将继续产生积极的影响。现在这一进程还在延续，还在不断地扩展。

在这种情况下，由中国学者来编写和出版《世界美术全集》这件事显得尤为重要。之所以如此，一是由于历史环境和研究条件的限制，几十年来我们迟迟未能把这项工作提上日程；另一方面，不少欧美学者编撰的世界美术史虽然在资料的汇集和学术观点上各有特色，但不少著作因受欧洲中心论和西方中心论的影响，对亚洲特别是中国艺术史的面貌反映得很不充分，对俄国和东欧艺术也存有偏见，不予介绍或一笔带过。尤其令人不安的是，有些著作中把中国固有的领土西藏和新疆地区的美术作为中国域外艺术来介绍和评述。显然，这一类违背历史真实、观点有失公允的美术史，不利于艺术史知识的传播，不利于世界各国人民的相互了解，也同样不利于艺术史的深入研究。这种状况已经引起包括中国在内的世界上许多有良知的艺术史学家们的重视。我们高兴地看到，不少欧美和亚洲学者正在为扭转这一状况作出种种努力，他们也期待中国的美术史学家们作出自己的贡献。

十年前，当我们初步完成《中国美术全集》的编纂、出版工作之后，就开始筹划和出版《世界美术全集》的事宜。由于有中央美术学

院美术史系编写外国美术史和中国美术史教材的基础,又有台湾光复书局的支持和赞助,使这项工作得以顺利开展,二十多位同道齐心协力,经过数年的紧张工作,终于完成全部书稿,可惜因为料想不到的困难未能及时付梓。现在我们见到的这二十卷本的《世界美术全集》,是在中国人民大学出版社的大力支持下,以上述书稿为基础补充改写而成的。参加全集编写工作的有中央美术学院、中国艺术研究院、清华大学美术学院、中国人民大学徐悲鸿艺术学院、北京大学、中国社会科学院、故宫博物院、上海博物馆、中国美术家协会的教授和研究员。

科学、客观的史学观是我们编纂这部《世界美术全集》的指导思想。我们力求以史实为基础,努力真实客观地叙述和评析各个历史时期各民族的艺术创造,展现人类物质文化和精神文化创造在造型艺术和实用工艺美术中的成就,反映世界各国人民艺术创造的智慧与才能。我们对在漫长的历史长河中各民族之间友好的艺术交流也予以关注和重视,正是各民族之间艺术的相互影响,促进了世界艺术的繁荣。我们努力尽可能全面地反映整个世界的美术历程,但毋庸讳言,要真正达到理想的目标还有待我们和以后的中国学者的继续努力。一方面是因为世界美术史的研究在中国起步相对较晚,学术队伍还不够强大;另一方面也由于有些国家和地区的美术史在以往的研究中还属于空白,有待于中外美术史家协力去弥补这些不足。

本书以普及世界美术史知识为主要目的,对美术史研究中的一些学术问题因篇幅限制,只能稍加涉及,不能充分展开,好在不少中国学者已有独立的专著出版,可以满足读者进一步阅读和研究的需要。

《世界美术全集》编委会

主 编:金维诺

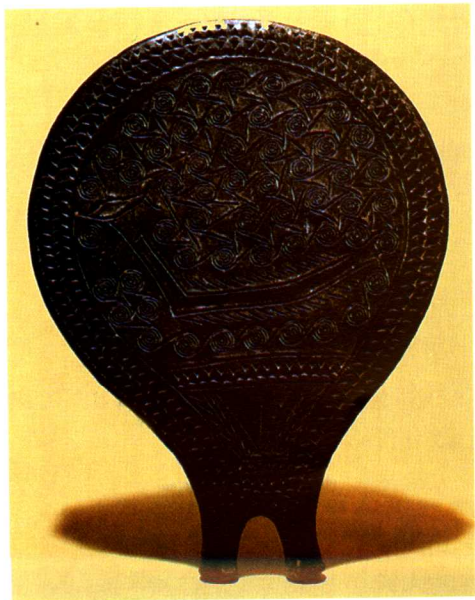
副主编:邵大箴 佟景韩 薛永年

2004年3月于北京

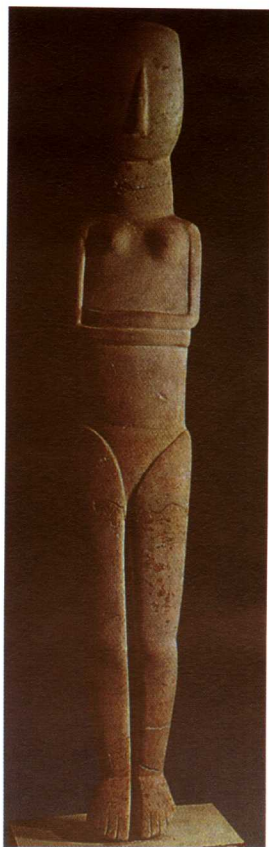
总 论

欧洲古代史,通常是指地中海地区古代社会逐渐形成直至罗马帝国崩溃(公元5世纪)这一段历史,时间延续数千年。在一般人的概念中,以为地中海的文明始于古代希腊,其实在古希腊之前,克里特岛以及地中海其他地区的文明已经达到相当高的水平。而正是这些古老的文化对希腊的文化产生了影响,虽然它们在古代希腊的文化产生之前就突然神秘地中断。古代

昔加拉第陶盘
28cm
约公元前 3000 年
昔加拉第群岛

希腊文化,从公元前10世纪前后露出曙光,随着生产力的发展和生产关系的改变,随着社会日益增长的需要,随着脑力劳动和体力劳动的分离和专业文化艺术创作者的出现,特别是随着文化交流的广泛展开,便以很快的速度增长和发展。古希腊人有优越的自然条件,地中海把他们和古代东方文明国家腓尼基、埃及和两河流域诸国联结起来,使他们很早就受益于东方民族的智能。古代东方国家灿烂辉煌的艺术创造成为希腊人最好的模板。古代希腊的建筑、雕刻和绘画莫不从古代东方艺术中得到养料。公元前5世纪至公元前4世纪是古代希

希腊文化艺术的繁荣期。那时古代希腊的城邦国家雅典在地中海的作用如日中天。地中海各地到处有希腊人的足迹。至于意大利半岛的北部伊特鲁里亚和南部西西里岛及其他沿海城市，则早在公元前7世纪就与希腊各城邦国家有密切的经济和文化联系。意大利南部的沿海城市还是古希腊人的殖民区。总之，强大的希腊早就在文化的各个领域对意大利产生影响。当亚平宁半岛上的罗马兴起时，它面对着悠久的历史地中海文化艺术传统——古代希腊的传统以及与希腊关系密切的伊特鲁里亚的文化传统。古代罗马文化艺术基本上是以希腊传统、伊特鲁里亚传统和本土文化传统这三部分组成的。当然古罗马在发展过程中，也从其他民族和地区的人民的智能和创造中得到滋养。就体系来说，罗马和希腊不可分割。罗马人从希腊人那里得到的太多太

（左图）弹竖琴乐师像

云石

高22.5cm

约公元前2500年

凯罗斯岛出土

雅典国家考古博物馆

（右图）抱臂形女像

云石

高152cm

公元前2800—前2200年

阿莫尔戈斯岛出土

雅典国家考古博物馆

少年拳击手

壁画

275cm × 94cm

约公元前 1550 年

锡拉岛出土

雅典国家考古博物馆

舟行图

壁缘装饰画局部

全画 43cm × 390cm

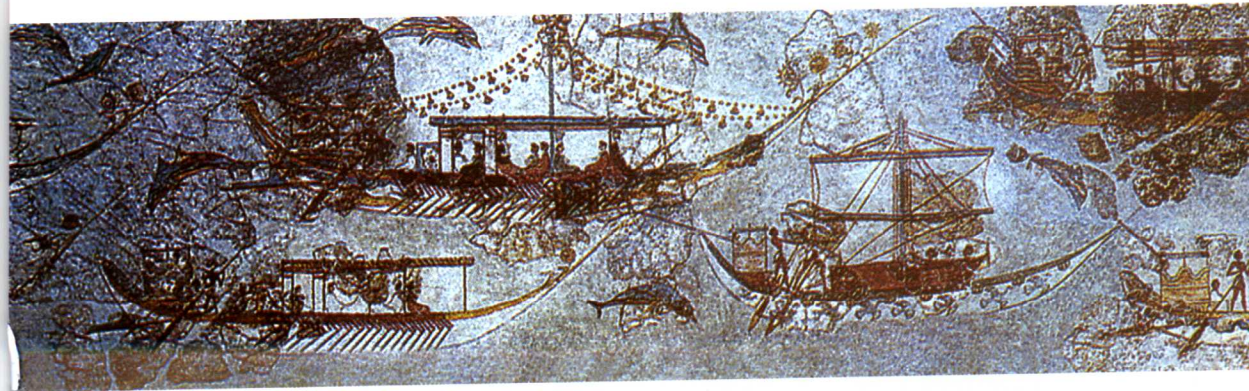
公元前 16 世纪

锡拉岛出土

雅典国家考古博物馆

多,从国家制度到社会生活准则,从哲学观念到艺术实践,以至于有人说古罗马艺术是希腊艺术的回光返照。走进西方任何一个国家的大博物馆,卢浮宫、大英博物馆、梵蒂冈美术馆、抑或华盛顿画廊、埃尔米塔什博物馆,人们可以看到众多的古希腊雕塑通过古罗马的复制流传至今。由此可见,古罗马人对古希腊艺术的醉心和崇拜达到何种程度;由此也可见古罗马人对保存希腊文明所做的贡献。假如没有古罗马人保留下来的文献资料,没有古罗马大量的希腊雕塑复制品,今人对古代希腊的知识将会非常贫乏。因此,我们要感谢古代罗马人,不仅要感谢他们在文化艺术上的创造,还要感谢他们在保存和承传古希腊文明方面所做的贡

献。说起古罗马人的艺术创造,他们的突出贡献是在建筑方面首先使用和改善了穹顶的技术,从而使建筑物的受重量和结构的跨度大大增加,房子盖得大了,空间也就更大,实用的意义和价值也随之增加。在雕塑方面,罗马人在肖像艺术方面有所突破。他们不满足希腊人仅仅在肖像中表现共性和社会理想,他们还关注人的个性,关注人复杂的内心世界。他们创造了个性化的肖像。古罗马人的这些独特创造是对欧洲艺术和整个人类艺术的贡献。值得注意的是,罗马艺术这些创造性的成果在伊特鲁里亚人的艺术中已见端倪。伊特鲁里亚邻近罗马,在罗

马崛起之前，它在亚平宁半岛独霸一方，有过几百年的辉煌历史。可以想见，住在亚平宁半岛北部的伊特鲁里亚人在传统和生活习俗方面与罗马人有许多相近之处。罗马征服了伊特鲁里亚而强盛起来，它同时也承继了伊特鲁里亚人的文化艺术遗产。伊特鲁里亚人最早来自何处？伊特鲁里亚的文字如何认读？关于伊特鲁里亚人，在史学研究领域内还有不少空白点，但有一点是肯定无疑的，那就是早在公元前7世纪到公元5世纪，在伊特鲁里亚人的墓室中，考古学家们发现了许多古希腊的艺术品，特别是各式各样的陶瓶，便是那时经济和文化交流的生动证明。

研究古代欧洲这一段历史对现代人类有重要意义。这一研究不仅可以扩展现代人的知识，引发我们对许多有趣的问题进行深入探讨，而且还可以加深我们对现代世界的认识，找到现代世界所面临的课题的历史根源。从历史的角度来说，古代欧洲从原始公社制度向奴隶制度过渡正是发生在这一时期。希腊是典型的例子，其中雅典就更为典型。国家是怎样形成的？穷人与富人之间的斗争对国家制度的形成有哪些影响？什么是君

(左图) 涡卷纹陶壶

高 26cm

约公元前 1700 年

昔加拉第群岛

(右图) 迦马雷斯壶

公元前 1800—前 1700 年

希腊克里特岛

伊拉克利翁考古博物馆

祭拜者
壁画
高 143cm
公元前 16 世纪
锡拉岛出土
雅典国家考古博物馆

主政体和共和政体、贵族政体与平民政体？它们之间有什么差异？要了解这些知识，读一读古希腊史和古罗马史便能得到启发。从艺术史的角度来说，古代希腊和罗马的影响不仅波及整个地中海区域，而且扩展到其他地区，延伸数千年。可以毫不夸大地说，全部现代欧洲的文化，乃至欧洲以外的一部分地区的文化，都是在古代希腊罗马文化的基础上成长、发展起来的。所以，如果我们没有欧洲古代史的知识，我们便不可能了解中世纪和近现代的欧洲；如果没有古代爱琴海艺术、古希腊和古罗马艺术的知识，我们就很难对后来欧洲艺术的发展做出科学的分析和判断。举例说，我们在现代欧洲的城市里看到建筑物上的各种柱式，而这几种柱式均来源于古希腊。历史向前推进了几百年，可是欧洲人在柱式方面的创造并无新的进展；近现代欧洲雕塑纪念碑的形式，早在古希腊时期即已出现；古代哲学家对美的认识，对艺术与现实的关系的思考和观念，都深深

影响了后来的欧洲学者。更使我们惊叹不已的是，古代希腊人的许多艺术创造，已经形成典范，散发出永久的魅力，影响着人类精神领域内的创造。建筑、绘画、雕塑是如此，戏剧也是如此。当时还有史诗，古希腊脍炙人口的荷马史诗是人类不朽的宝贵文学财富。古代希腊的悲剧奠定了欧洲悲剧艺术的基础。希腊的哲学是现代哲学的胚胎。现代哲学探讨的许多问题均可在古代希腊哲人那里找到“前源”。在古代希腊风行的奥林匹克竞技比赛发展为现代奥林匹克运动盛会。欧洲的现代文明和古代希腊的关系十分密切，以至黑格尔说，有教养的欧洲人，一提到希腊，都会有一种家园之感。古代罗马的哲学、文学、戏剧和造型艺术并没有达到古代希腊的高度，但它却对后来的欧洲文明产生重要的影响。这是因为欧洲人是首先和罗马文化艺术直接接触，并通过罗马才逐渐了解希腊，了解古代地中海的。因此，罗马在欧洲文明发展史上起过十分重要的作用。从14世纪开始，欧洲摆脱中世纪的桎梏，开始高举人文主义的大旗，进入了“文艺复兴”（Renessans）的新阶段。所谓“复兴”就是

（左图）植物纹鸟嘴形陶壶
高 29cm
公元前 16—前 15 世纪
克里特岛

（右图）青铜神像
公元前 750 年
纽约大都会博物馆

东方风格双把手陶瓶
公元前 8 世纪

希腊罗马文化的再度兴盛,而在当时更具体更直接的是古罗马文化的再度兴盛。古罗马城市存留下来的包括建筑在内的文化艺术遗迹给新兴的市民阶层及其精英以深刻的印象。他们从中找到了表达自己崇高理想的完善形式,并视之为楷模。当时的人们视希腊罗马为一体,他们是通过罗马间接了解希腊的,虽然罗马在艺术创造上比希腊要逊色得多。倘若说罗马人在艺术想像力方面并不使人特别赞扬的话,那么他们在实践方面所做的努力以及取得的成果不能不使人刮目相看。罗马作为一个农业国家,与农业相关的农学、天文学领域的科学成果值得重视。其中,科鲁美拉的《论农业》以及老普林尼的《自然史》以及亚历山大里亚(埃及是当时的罗马属地)的天文学家托勒密的天文学著作《天文大全》,都是对后世有影响的著作。通行整个古代罗马世界的法律罗马法是古代世界各国法律中内容最丰富、体系最完善的法律。罗马法后来为现代国家法律体系的建立提供了模板。因此,罗马法虽然产生于古代罗马,但它的影响却远远超出孕育它生长的社会,成为全人类的文化遗产。

同样,古代地中海世界的造

型美术，特别是希腊罗马的造型艺术，也是全人类的艺术遗产。整个欧洲的写实体系，以至于整个人类的写实体系，在古代希腊罗马就已建立。西语中“古典”（classic）一词，最早产生时即用来指古代希腊罗马。以希腊罗马写实体系为楷模的风格，便称为“古典风格”。

前面已经说过，在古代希腊，哲学很发达，哲学家们发表了关于自然美与艺术美的许多精辟见解，但是，那时美学还没有成为一门独立的学科。古希腊哲学家中，有一位哲学家的理论对艺术影响很大。这位哲学家便是亚里士多德。他的有关艺术的哲学见解是“模仿说”。他有句名言：“艺术仿真自然。”在《诗学》这部著作中，亚里士多德对艺术的模仿说有简明扼要的阐述：一、模仿是人类的一种本能，人类从模仿中可以获得欢乐。他说人类最初的知识从仿真中来，一切艺术都是模仿，其区别只在于用不同类型的媒介，模仿不同的对象，制作不同模仿样式。二、模仿并不是单纯的相似。诗人和画家所需要模仿的可以有下述三个方面：事物曾经是什么或者现在是什么；事物是传说或被想像成什么；事物应该是什么。这两方面，尤其是“事物应该是什么”，就是要求模仿不局限于单纯的相似，可以容许主观的想像和理想的成分。三、模仿的对象不是抽象的观念，不是柏拉图的理想世界，而是真实的具体的客观世界和人生。他说的“动作中的人”，便是指人的性格、行为和遭遇等。显然，亚里士多德的模仿说具有创造性的价值。他不是要文艺家们亦步亦趋地模仿自然。他说：“一般地说，艺术部分完成

罗得斯岛的陶酒罐

高32.5cm

公元前7世纪

巴黎卢浮宫

罗得斯岛的陶瓶
高15.5cm
公元前 650 年
伦敦大英博物馆

自然所未能完成的东西，部分仿真它。”他以盖房屋为例，认为假如真的有自然（上帝）所造的房屋，将与人所造的相似。不过需要指出的是，这位哲学家当时理解的“艺术”比我们现在广阔，既包括美术（fine art），更包括实用艺术（useful art）。在古代希腊，艺术一词往往是指一种技术，与医术、讲演术、耕作术、练身术无大区别，都属于模仿技术。尽管如此，亚里士多德的艺术仿真说，在欧洲还是有很大的影响，可以说奠定了欧洲美术理论的基础。达·芬奇的绘画理论如“画家是自然之子”的论断便是源于亚氏的模仿说。他说：“诗人企图用文字来再现形状、动作和景致，画家却直接用这些事物的准确的形象来再造它们。”莱辛的理论也是建筑在模仿论的基础上的。他说过：“绘画，只有绘画才能模仿物体美。”亚里士多德的模仿论在古代希腊造型中得到鲜明的反映，并直接影响古代。古代希腊艺术就主流来说，是以模仿论为依据的再现和写实。也就是说，希腊艺术家以极大的热情再现自然和社会中的真善美，在再现中表现观念和理想。再现必然导致写实的手段。再现实际上就是一种模仿。但这里说的再现也好，模仿也好，是有前提的，那就是一定包含了创造者的主观和想像的成分，包括了艺术虚构的因素。这是艺术的再现和模仿，不是绝对忠实于自然

黑绘陶盘
公元前6世纪

的记录，因为在再现的过程中包含了艺术家的爱好和感情，所以，这“再现”是与“表现”交织在一起不可分割的。有时这种表现是隐蔽的，艺术家似乎仅仅在展示自然，实际上，在自然的后面有艺术家“自我”的存在。在这个意义上说，以亚里士多德的模仿论为理论基础的古代希腊艺术既是写实的，又是富于想像的；既是再现的，也是有表现力的。但是它的基础是写实和再现。古代希腊人在这方面的努力及取得的成果为尔后欧洲艺术的高楼大厦奠定了基础。文艺复兴艺术是以古希腊、罗马写实艺术为楷模发展起来的；17世纪至18世纪欧洲的古典主义（classism）或新古典主义（neo-classism）在理论上和实践上也是傍依的古代希腊和古代罗马艺术。古希腊罗马的写

实体系一直影响到今天世界各国的艺术。只是今天人们的观念大大开阔了,不再像以前那样独尊写实体系和对其他体系表示鄙薄和轻视。因为,欧洲艺术除了有希腊罗马的写实传统之外,还有中世纪基督教艺术的传统。如中世纪的基督教艺术的造型体系,却正是与古代希腊罗马的写实体系背道而驰的。中世纪基督教艺术从当时的宗教法规和哲学观念出发,崇尚变形、象征和抽象。那时的艺术家们抛弃了写实主义,和大众的民间艺术合流,也有丰富的创造。长时期以来,人们基于写实主义是正统和正经艺术观念,以为中世纪的基督教艺术是低级、庸俗和幼稚的,是旁门左道,对它作了不公正的评价。20世纪以来,哲学家、美学家和艺术家们,在重新审视传统和寻求创新之路的过程中,经过长期的探索,猛然反省,发现中世纪艺术的意义和价值。20世纪西方现代主义流派在很多方面是从欧洲中世纪基督教艺术传统中吸收养料的。但就在肯定中世纪艺术价值的同时,又发生了另一种倾向,那就是鄙薄和轻视写实主义,以为写实主义就是机械地模仿自然,就是纯客观主义。20世纪以来,西方艺术的写实能力大大下降,尤其在观念行为艺术登上舞台之后,这种情况更为突出,也引起了许多有识之士

黑绘双耳陶瓶底部
公元前6世纪

的忧虑。20 世纪 80 年代以来，欧美文化精英重新探讨古典写实艺术的价值，也大多出于上述原因。看来，古代希腊罗马艺术所代表的写实体系，是人类文明的创造成果，具有不朽的价值，人们只能补充和发展新的创造成果，而不应对待原有的精神创造采取全盘否定的态度或弃之不用。

人们常常会问，为什么作为人类童年时代的古希腊和古罗马人的艺术，至今还有如此的艺术魅力？这是因为这些艺术创造有一个十分重要的特点，那便是对人的特别关注。希腊艺术家热情地描绘人的形体和人的感情。他们把人视作万物中最美的客体，以至于建筑师创造的柱子，也是以男人体和女人体为依据〔爱奥尼柱式以女人体为模板，多利克柱式参照男人体的比例；前者修长，后者粗壮〕。希腊素朴的人本主义精神构成希腊艺术的鲜明特色并成为人们为之醉心的研究课题。希腊人的这种人本主义精神首先充分表现在神话中。古代希腊神话在历史的进程中冲破了巫术的桎梏，转而对人的能力的肯定和赞美。当然，古希腊人还不可能完全否定超自然的力量存在，但他们成功地将这种超自然的力量转化为人的形象，并赋予神以人性。这样，希腊神话虽然在当时还和人们的信仰有密切关系，但不是过去那种统摄人们灵魂的神秘力量，从这

