

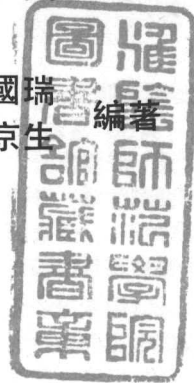
古希臘陶瓶畫

胡國瑞 編著 江蘇美術出版社

古希臘陶瓶畫

胡國瑞
賈京生

401524

204015243

(苏)新登字第005号

401524

出版：江苏美术出版社
发行：江苏省新华书店
印刷：83404部队印刷
开本：787×1092毫米 1/16
印张：7
版次：93年3月第1版第1次印刷
印数：1—3000册
书号：ISBN 7—5344—0274—3/J·275
定价：28.00元

圖文翻譯 高劍秋
圖版翻拍 董惠寧

古希臘陶瓶畫

恩格斯曾經說過：“沒有希臘文化和羅馬帝國奠定的基礎，也就沒有現在的歐洲。”（《反杜林論》人民出版社1957年版第186頁）

希臘文化的內涵極為豐富，包含哲學、天文學、數學、文學、建築、音樂等諸多方面，美術也是其中的一個重要部份。希臘陶瓶顯示了古希臘在製陶工藝與裝飾上的高超技藝，同時也體現了古希臘在繪畫藝術方面的卓絕成就。

由於歷史久遠，能留存下來的古希臘繪畫作品並不多見，陶瓶畫因材質上的優越性，線條和色彩雖歷時兩千多年，至今仍清晰如故，因而陶瓶上的許多圖畫得以完好的保存下來，為我們了解認識與研究古希臘的裝飾和繪畫藝術提供了極有價值的資料。

希臘陶瓶畫作為古希臘文明的一個組成部份，飽盈着希臘文化在哲學、宗教、美學上的觀念與形態特徵，從而展示出自身在藝術形式、表現風格上的鮮明個性與高度成就。

衆所周知，任何一種古代文明，對宗教的信奉與對神靈的崇拜都是不可避免的必然存在的，希臘文明也不例外。然而希臘的神既不像印度佛教神祇那麼孤高冷峻、超然脫俗，也不像美洲印第安部族崇拜的神明那麼面目猙獰、形態怪誕。希臘的神是世俗化了的神，人格化了的神。希臘陶瓶畫中有大量神話題材的作品，在這些作品中，我們很少體味到一般宗教與神話作品的神祕肅穆的氣息，極少見到那些令人髮指的怪異恐怖的鬼怪形像。在這些圖畫中，我們見到的神大多是人間의 男女老幼，他們在歌舞、在宴飲、在歇息、在爭戰……描繪的是人的生活、人的社會、人的肌體。希臘文化的“人本位”思想在陶瓶畫中也得到充份的體現。

希臘瓶畫中有大量強健、優美、生動的人體描繪，這是對人的價值及人類本體的謳歌與贊頌，也是歐洲人體藝術的濫觴。在這以後，經羅馬時期和文藝復興時期，人體藝術在繪畫和雕塑藝術中得到進一步的發展，成為歐洲美術不可缺少的重要內容。

希臘陶瓶從造型到裝飾，無處不體現着希臘藝術端莊、合理、和諧的美學原則。

古希臘時代，以雅典為中心，哲學及各種理論研究繁榮，出現了蘇格拉底、柏拉圖、亞里斯多德等美學家。他們探討美的本質，尋找美的規律，指出和諧、合理、完善是美的基本特徵，提出按照“美的理念”去創造的原則。哲學家、美學家們的理論並非天才的杜撰，而是天才們對希臘繁榮的藝術創造實踐所作的理性思維與概括。希臘陶瓶不論是器形造成的優美曲線，還是裝飾圖畫的精彩描繪，都充滿了音樂般的和諧與生動韻律。作為一種古代美術，希臘陶瓶所具有的並不是稚拙與獷獷的美，而是理性的、成熟的、優雅的美，透過這些作品，我們甚至可以感悟到古希臘人思維的理智、敏捷與曠達。

希臘瓶畫藝術能達到如此輝煌的高峰，是有其深遠的歷史淵源的。

早在三、四千年以前，古希臘尚未進入奴隸社會的時候，就以克里特島和希臘半島上的邁錫尼為中心，形成了相當發達的古代文化——愛琴文化。在克里特和邁錫尼文化期中，都產生過十分精美的彩陶。

公元前二〇〇〇年左右，在敘利亞和阿托利亞彩陶技術的影響下，地中海的克里特島已能製出漂亮的彩陶。克里特人在陶器的器形製作與裝飾方面具有超羣的才能，代表着歐洲原始彩陶的最高水平。克里特陶器分前期的維西尼亞式和後期的卡曼萊式。前期裝飾多用三角形、菱形和山形的直線，及漩渦、半圓、波形、曲線等幾何形，也有貝紋、魚紋、葉紋等寫實紋樣。後期的卡曼萊斯式器型比較多樣，常見有高杯、水罐、嘴壺等。紋飾除有類似前期的幾何紋外，突出的又出現了水蓮紋、百合紋、葵花紋和橄欖紋等。公元前一六〇〇年左右，邁錫尼強盛起來，邁錫尼的阿卡尼亞人侵入克里特島，從而逐漸取代了克里特文化在地中海地域的影響。

然而，邁錫尼初期的陶器無論是器形還是紋樣裝飾，都保留着克里特陶器的風貌。直到公元前十五——十三世紀的邁錫尼文化鼎盛時期，“素地樣式”的邁錫尼陶器才佔主導的地位。很顯然，此時期的陶器不論器形樣式與裝飾圖案，對後來希臘陶瓶的風格

都有着極大的影響。如此時期最具代表性的敞口雙把手高脚杯，與古希臘時期的雙把手高脚杯就十分相似。到了邁錫尼後期，尤其在裝飾方面，陶器上出現了人物裝飾，大多數人物紋都帶抽象的裝飾變形，然而也已出現寫實風格陶瓶畫，現藏雅典國立古代博物館的《戰士壺》是這類陶瓶裝飾風格的典型，不難看出，此類陶器已開著名的“希臘瓶畫”之先河。

公元前十二世紀末，邁錫尼奴隸經濟解體，公元前八至七世紀，希臘奴隸社會形成，史稱這個時期為荷馬時期。荷馬時期是希臘從原始社會向奴隸社會過渡的階段，也是從歐洲內陸南下的希臘人汲取愛琴文化成果，形成自己文化樣式的時期。到公元前六至五世紀希臘進入全盛，公元前四世紀末以後逐漸衰微下去。聞名於世的希臘陶瓶亦隨着希臘社會的變遷，走過了自己的興衰道路。

古希臘陶器隨工藝與裝飾風格的演變，一般分為幾何紋樣期、東方樣式期、繁盛期、衰落期四個時期。

幾何紋樣期

這個時期主要在公元前九至八世紀。幾何紋樣式陶器首先興盛於雅典，器形樣式很多，裝飾分兩個階段。第一階段為純幾何紋，如平行綫、交叉綫、三角綫、S綫、回紋，裝飾構圖強調對稱原則，以求平衡、安定的效果。第二階段為幾何形化的人物裝飾，這時期的人物裝飾圖形非常之簡潔概括，非常之幾何形化，尤其是上身軀幹，完全呈三角形，腹和腿呈紡錘形，兩臂則成綫條狀，唯頭部較寫實，似側影。雅典郊區猶甫隆墓地出土的殉葬用大型陶瓶是這個時期裝飾風格的典型。（見圖2.3）此瓶高1.55米，瓶體豐滿端莊，通體繪飾水平向二方連續圖案，紋樣以幾何形為基調，瓶腹部最寬飾帶是人物紋的《殯葬圖》。整個裝飾層次豐富、豐滿嚴謹、一絲不苟、井然有序。

東方樣式期

到了公元前七世紀前後，希臘人與埃及、亞述、敘利亞等東方諸國的貿易交往增多，這些國家文化發達，織物、金工、陶器等工藝美術產品大量流入希臘，從而對希臘的陶器製作與裝飾產生影響，出現了新面貌，最突出的表現在東方動植物紋樣的摹仿，陶器上繪飾棕櫚紋、蓮花紋、獅身人面、獅身鷲頭等。（見圖16、17、18、23）

東方樣式期以科林特和阿提卡兩地最為著名。科林特式裝飾主要以奇異的動物與植物、怪獸為主，如獅、虎、牛、鳥以及獅身人面等。紋飾圖案呈橫條狀，形成所謂的“獸帶紋”。整個裝飾精緻華麗，含東方情調，器型多小巧。阿提卡式受東方影響較晚，裝飾則多以神話故事作裝飾題材，形像以人物為主，器形較大，器身造型曲綫流暢，瓶口和雙把手都經過精心裝飾，表現手法雖然還有幾何形手法的痕跡，但準確的人物比例與體態結構已充分顯示出寫實的特色。簡明概括的綫條刻劃可以看出，黑繪式描繪方法在阿提卡式後期已有雛形。

繁盛期

公元前六至五世紀是希臘陶器發展的繁盛期，也是瓶畫藝術技藝發展的高峰期。這一時期製陶不僅量大，裝飾也格外精緻，題材以人物居多，希臘瓶畫的許多優秀代表作品就產生於這一時期。其間，隨製陶工藝與裝飾風格的演變，一般分為“黑繪式”、“紅繪式”、“白底彩繪”三個時期。

所謂“黑繪式”，就是在赤褐色的陶壁上，用類似漆樣的塗料將人物與物像圖形作影繪式的描繪，然後將影像內部的物體與人物結構用刻綫的方法勾勒出來。黑繪式陶器的製作十分考究，先精選陶土，用輪製成形，然後在器壁上塗一層化妝土，待乾後再上一層透明釉。進行裝飾時，先用利器刻劃出物像的輪廓和結構，再在輪廓內塗上黑色。由於選料精良與顏料配製的成功，不少陶瓶至今色澤明亮如新。

埃塞基亞斯是黑繪式陶器最優秀的製作和繪飾者之一，畫有《阿喀琉斯和埃阿斯玩骰子》的雙耳瓶是他的傳世名作。畫中兩個特洛伊戰爭中的人物表現不僅體態驕健，具有男子的陽剛之美，同時注重人物神情與內心的刻劃。（見圖79）埃塞基亞斯把黑繪技藝發揮到了頂點，以後就逐漸衰退下來，逐步為紅繪式所替代。

紅繪式與黑繪式恰恰相反，是在赤褐色陶壁上用黑色或深褐色勾畫圖形，然後再在物像以外的部分塗上黑色，其效果較黑繪更顯豐滿奪目，描繪也更加便利自如，面貌煥然一新。

據說紅繪式是公元前530年前後由阿提卡的阿托依特斯首創的。紅繪的優秀畫家和作品很多，如克萊俄奉畫工斯達姆努斯繪的《戰士出征》；（見圖161）布里哥斯畫工（可能是一家作坊名稱）所作的《攻打特洛伊》、《勃列阿莫斯懇求阿克琉斯還給赫克托的屍體》（見圖134）等。有一位叫作安多吉德斯畫工的被認為是黑繪向紅繪過渡時期的著名陶瓶畫工，其典型作品是在同一陶器兩面各畫一幅構圖相似，然而用黑繪、紅繪兩種方法描繪的赫拉克萊斯在飲酒進餐的圖畫。（見圖87、88）

白底彩繪式是在陶器外壁上先刷拭一層含鐵較少的石灰水，再用彩色加以飾繪，盛行在公元前460至420年間。此種裝飾方法具有精緻輕鬆的效果，多用於婦女化妝用小件陶器。（見圖154、155、178）

衰落期

公元前四世紀以後，希臘陶器製品逐漸減少，製作質量也變得稍劣，失去了原有的繁榮而逐漸走向衰落。出現衰退的原因是多方面的，如金屬器皿的普遍使用，部分取代了陶器；再如當時希臘大事興建神殿廟宇與王宮宅邸，不少優秀的陶繪家改從壁畫繪製；同時又因有一部分陶繪工生搬壁畫的技法於陶繪，導致陶瓶畫裝飾意趣的減弱；再者此時希臘逐漸形成的享樂主義風氣，更使器形和裝飾變得繁縟和矯揉造作，造成了陶瓶畫藝術水平的下降。

三

經常有這麼一種說法：“中國繪畫以綫造型，西洋繪畫以面造型”。看了希臘陶瓶畫就會感覺到，如果不加分析，籠統地以綫造型和面造型來標誌東西方造型藝術語言的特點，似乎是太武斷、太片面了，因為希臘陶瓶上的裝飾圖畫恰恰都是主要以綫描來表現的。其實歐洲繪畫用綫造型的畫家也不少，更不用說還出現過像盎格爾這樣的綫描大師了。

不論誰欣賞希臘陶瓶畫，（需原作圖片，而不是那些拙劣的摹本）必定會被那嚴謹、生動、充滿活力的綫條所吸引。以本書130、140、166等圖為例，疏密有致、剛柔相濟的綫條把衆神們披肩的薄紗衣衫，健壯嫵媚的肌膚表現得淋漓盡致，真可稱得上是“希臘的八十七神仙卷”。（圖161）的《武士告別》很像風俗畫，圖中武士、妻子、父母四個人物不同的服飾衣料及武器裝束運用了變化的綫條處理，表現了不同的質感與綫條的形式變化，綫的韻律美躍然而出。

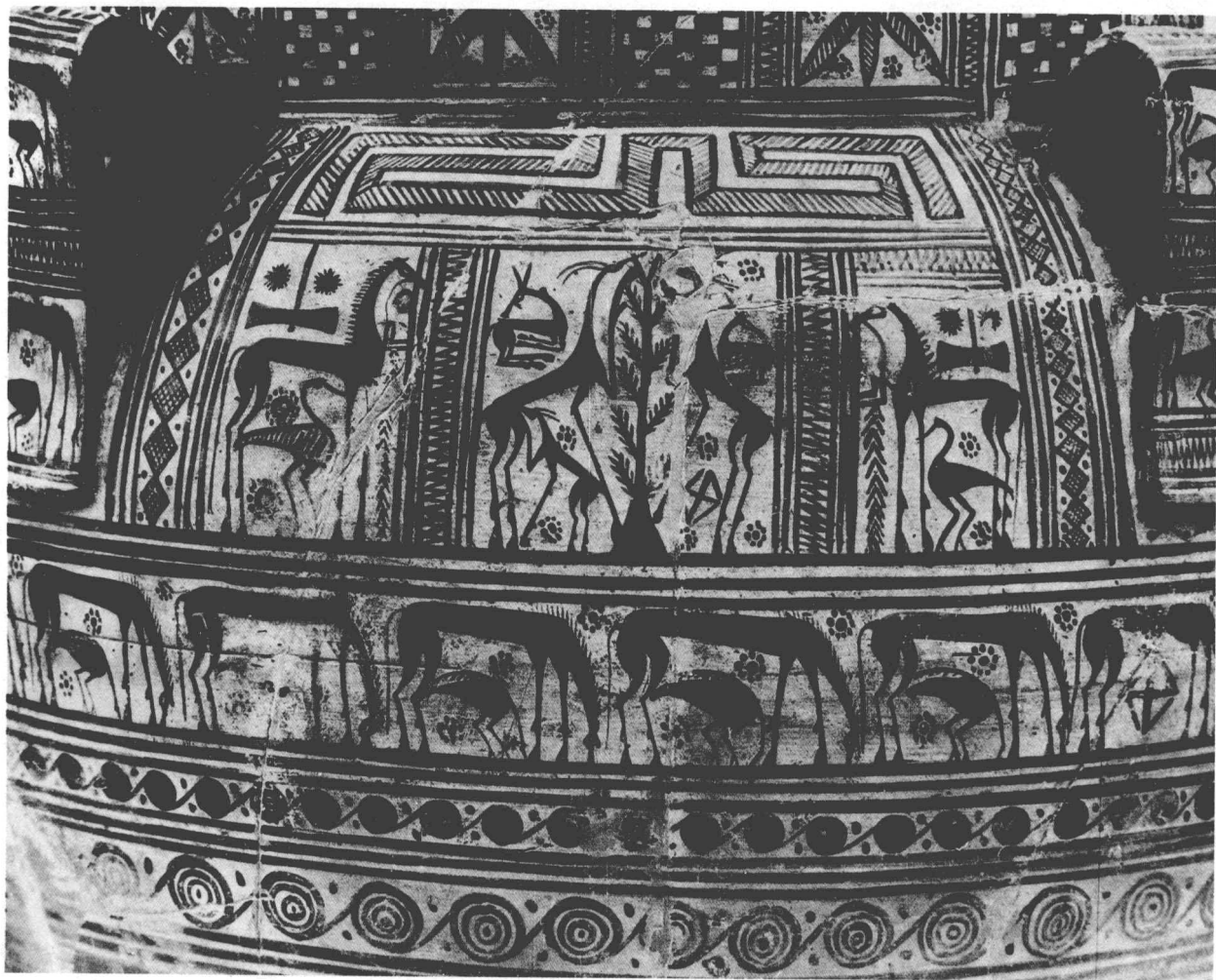
希臘瓶畫儘管也是綫條造型的傑作，然而如果真拿它和《八十七神仙卷》比較一下，就會發現兩者所造成的藝術氛圍又是那麼不同，東西方藝術的風韻經緯分明。產生這種差異的原因我想就是希臘瓶畫的綫條與中國繪畫綫條的不同之處，亦即瓶畫綫條的特點吧。

瓶畫的綫描與中國繪畫綫描作品之所以各有不同的藝術效果，我以為首先是希臘瓶畫用綫條塑造的形像已經顯示出歐洲美術在造型觀念上的特點——準確描繪物像的自然形態，追求自然美的表現。在繁盛期瓶畫中，那些畫得非常寫實的人物、動物，其形體、結構、比例的準確是令人嘆服的，這種高度寫實的表現能力在以後的古羅馬時期、文藝復興時期及後來歐洲的造型藝術中，得到更高度的發展和發揮。相對而言，中國繪畫的綫描造型追求的則是形態的規範化和綫條本身的程式化，講究的是形式的表現美，因而兩者雖然同樣都是綫條描繪，作品的意趣却大相逕庭。

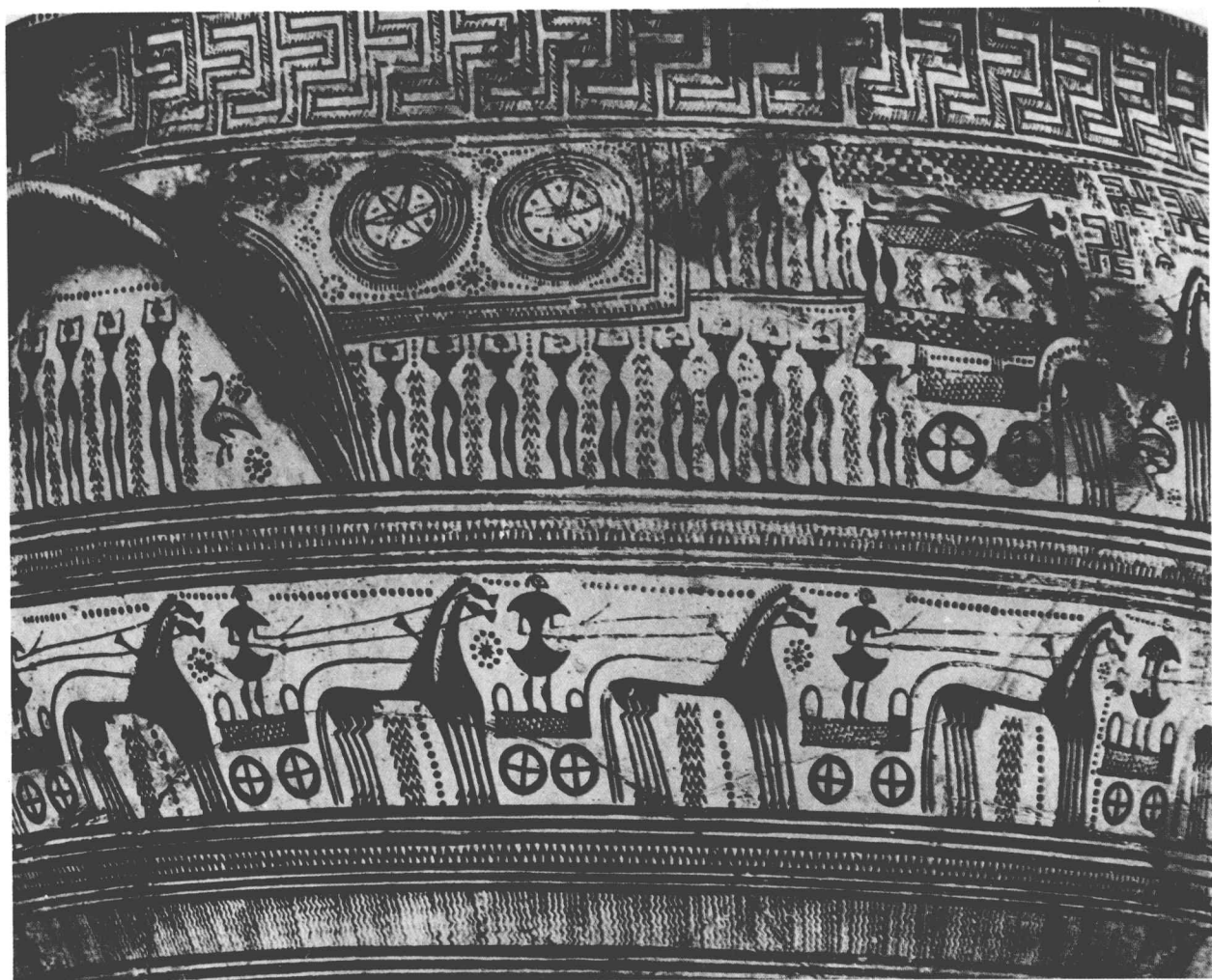
面與綫的結合，也是希臘瓶畫形成特色的又一因素。黑繪和紅繪都是在太塊黑、紅塊面上刻繪陰綫或陽綫進行裝飾，大的塊面與細的綫條形成強烈的對比。加上人物（特別是頭部）馬、獸等多採用側影描繪，結合平展式均勻的構圖，使畫面具有鮮明的形式感和裝飾效果。

此外，希臘瓶畫的綫條除用筆繪以外，在黑繪、紅繪中都有許多刻飾的綫條，由於這一工藝上的緣故，出現了瓶畫剛健挺括的綫條風格，剛勁的綫條增添了造型的力度與陽剛之美，祇是到了衰落期以後，這種剛勁的綫條就少見了，被柔媚的綫條與造型所取代。

胡國瑞 一九九一年元月十月

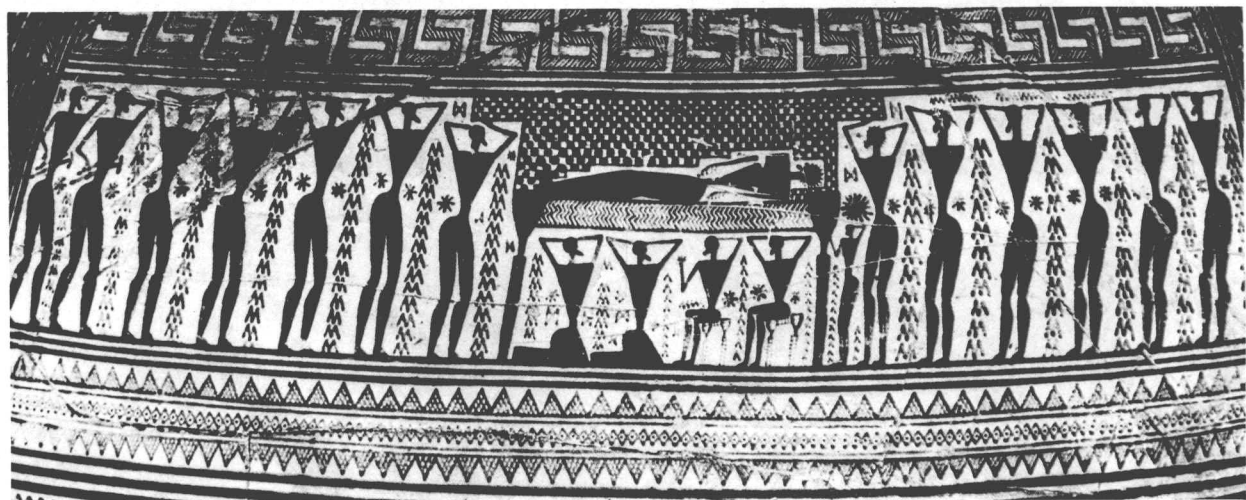

優卑亞式幾何形酒罐（局部） 馬、羚羊等動物在喫草
蔡斯諾拉畫工繪 約製作於公元前750年 現存紐約

阿提卡式幾何形酒罐（局部）馬拉車和陪葬行列

赫施費爾德畫工繪 約製作於公元前735年 現存雅典國家博物館 2

幾何形裝飾陶瓶（局部）陪葬圖

3

雙耳大腹罐 頸部：狄奧米德斯與阿伊亞斯決鬥 腹部：阿波羅和
少女們乘坐帶翼馬拉的車 約製作於公元前650年 現存雅典國家博物館

大腹長頸水罐

頸部：舞蹈

腹部：動物安

納拉托斯畫工

繪

約製作於公元

前700年

現存雅典國家

博物館

5

阿提喀飲水碗
樹林和男人
約製作於公元
前550年
現存巴黎盧浮
宮
6

7
雙耳大腹罐
(頸部)
獨眼巨人
波利芬畫工繪
約製於公元前
670年
現存希臘艾里
澤斯

比奧亨式雙耳
大腹罐（局部）
動物主人狩獵
女王赫卡泰
約製作於公元
前680年
現存雅典國家
博物館

8

9
大口酒罐（腹
部）
海上作戰圖
阿里斯托諾陀
斯繪製
約製作於公元
前670年
現存羅馬保守
黨人宮

阿提卡式幾何
形雙耳長頸
罐（局部）
雙駕和四駕戰
車在行進中
約製作於公元
前900—800年
現存雅典國家
博物館

10

11

阿提卡式幾何
形雙耳高脚
杯
一羣男子在六
弦琴聲中跳
舞
約製作於公元
前720年
現存哥本哈根

13

勃羅茨可林特
式壺(中部)
騎兵隊伍(上);
狩獵兔子(下)
約製於公元前
640年
現存羅馬久里
亞別墅

勃羅茨可林特
式壺(上部)
針鋒相對的戰
鬥隊伍
約製作於公元
前640年
現存羅馬久里
亞別墅

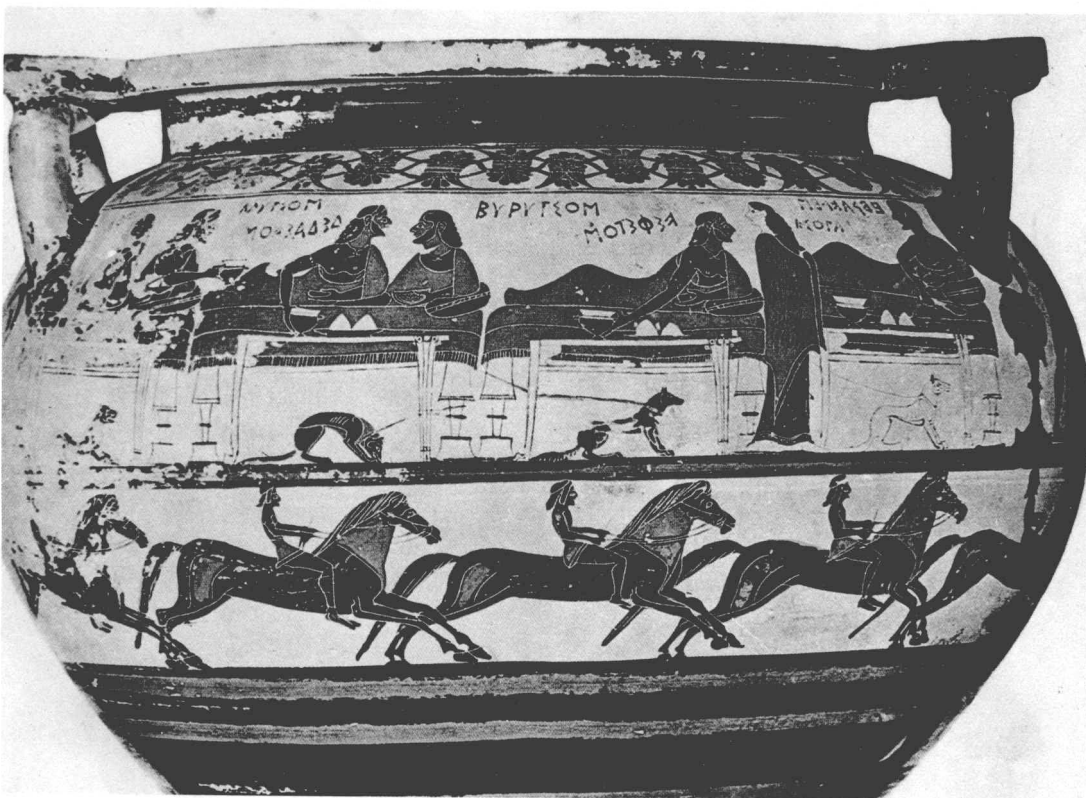

12

勃羅茨可林特
式壺(下部)
狩獵獅子(上);
狩獵兔子

14

15
科林特式球形
酒罐
盛宴場面(上),
騎馬隊伍(下)
約製作於公元
前600年
現存巴黎盧浮
宮