

The
Cambridge
Introduction
To
Art

The Art of Greece and Rome

剑桥艺术史

古希腊罗马艺术

[美国]苏珊·伍德福德 著 钱乘旦 译

译林出版社

The
Cambridge
Introduction
to
Art

剑桥艺术史
古希腊罗马艺术

The Art of Greece and Rome

[美国]

苏珊·伍德福德

著

/

钱乘旦

译

图书在版编目 (CIP) 数据

古希腊罗马艺术 / (美) 苏珊·伍德福德

(Susan Woodford) 著; 钱乘旦译. —南京: 译林出版社, 2017.11

(剑桥艺术史)

书名原文: The Art of Greece and Rome

ISBN 978-7-5447-6925-9

I. ①古… II. ①苏…②钱… III. ①艺术史—古希臘②艺术史—古罗马 IV. ①J110.92

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 084033 号

The Art of Greece and Rome by Susan Woodford

Copyright © 1982, 2004 by Susan Woodford

This edition arranged with Cambridge University Press

Simplified Chinese edition copyright © 2017 by Yilin Press, Ltd

All Rights Reserved.

著作权合同登记号 图字: 10-2012-329 号

古希腊罗马艺术 [美国] 苏珊·伍德福德 / 著 钱乘旦 / 译

责任编辑 李瑞华

特约编辑 宋 旸 刘 静

图片编辑 韦 枫

责任印制 单 莉

出版发行 译林出版社

地 址 南京市湖南路1号A楼

邮 箱 yilin@yilin.com

网 址 www.yilin.com

市场热线 025-86633278

排 版 南京展望文化发展有限公司

印 刷 南京爱德印刷有限公司

开 本 718毫米×1000毫米 1/16

印 张 10.25

插 页 2

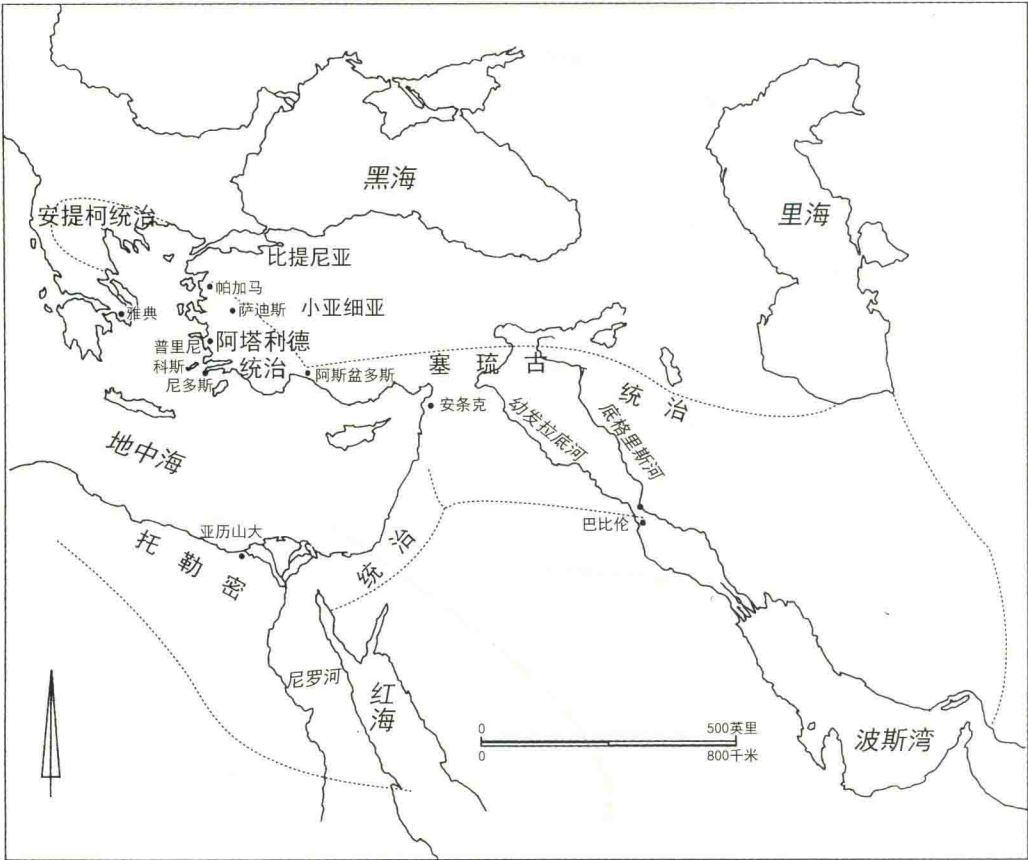
版 次 2017年11月第1版 2017年11月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5447-6925-9

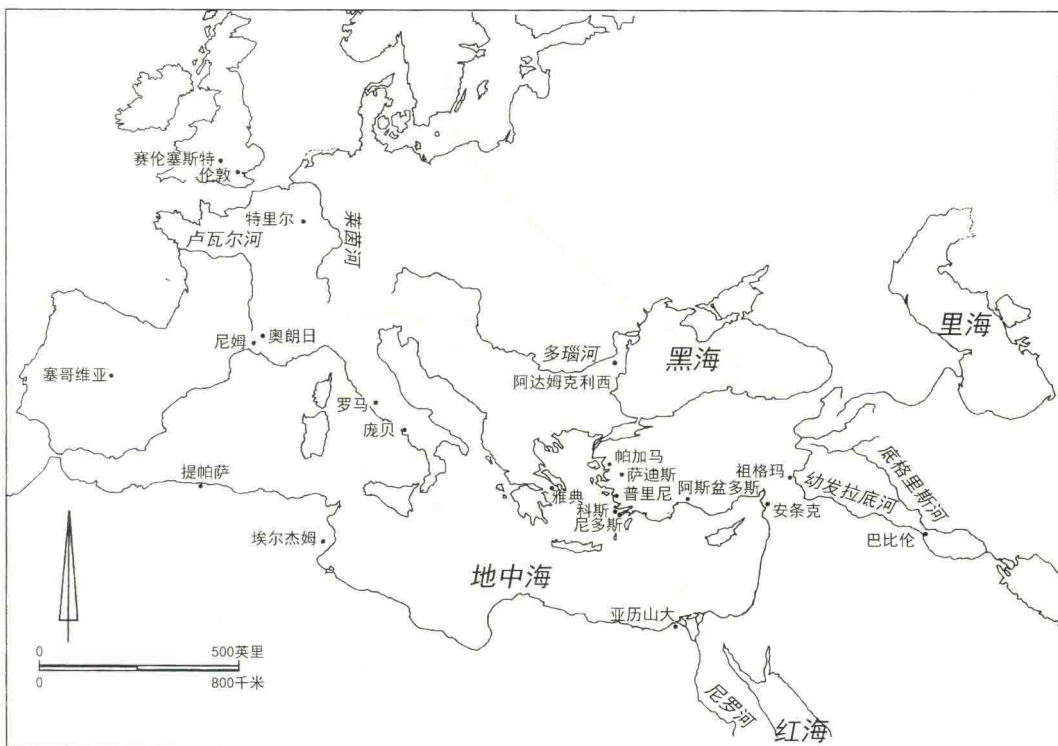
定 价 (全八册) 398.00元

版权所有·侵权必究

译林版图书若有印装错误可向出版社调换。质量热线: 025-83658316

地图 2: 希腊化世界。

地图 3: 罗马帝国。

目 录

导 言 1

第一编 上古与古典时期:进步与障碍 4

1 立雕像 4

希腊人 4

希腊与埃及:风格与技巧 6

进步的风险:公元前 650—前 490 年的上古青年男子像 8

新材料,新风格:公元前 5 世纪早期的青铜雕塑 10

更大胆,更多问题:古典早期的雕像 13

古典时期的解决:波力克莱塔的《持矛者》 17

风格与趣味:着装的女性形象 19

上古与古典时期雕刻艺术的潮流及发展 21

2 希腊神庙与装饰 22

四种常见的布局 22

两个基本立式图:多利亚和爱奥尼亚柱式 23

装饰空间与形状 26

三角墙及其问题 26

排档板:人物不多但刻画深邃 30

中楣设计的困难 33

古典早期与盛期风格的比较 34

3 绘画与陶绘	36
墙画和板画	36
陶绘的开端	39
希腊陶器的用途	39
公元前 7 世纪的新趣味	40
黑像画法:讲述生动的故事	41
赤像画法:探求全新的效果	44
墙壁画的进展:波利格诺托斯	49
空间的幻觉	52
关于艺术的文献资料	53

第二编 公元前 4 世纪及希腊化时期:创造与模仿 57

4 雕塑	57
古典城邦的衰落和希腊化诸王国的兴起	57
公元前 4 世纪雕塑的新动向	59
女性裸体:希腊艺术的新主题	60
希腊化时期的新问题:空间中的人物	62
希腊化时期的多样性:新题材——异族人和群雕	63
旧结构中的新情节	64
仿古的成功与不成功	66
希腊化时期的贡献	68

5 绘画	70
知识来源及其价值	70
公元前 4 世纪的遗产	71
希腊化时期的成就:新主题与新背景	73

6 建筑及设计	79
住宅:私生活中的新奢侈	79
剧场:以演员为主体	80
神庙:整合建筑群	83

第三编 罗马世界:接受并改造希腊遗产 86

7 罗马雕塑与浮雕	86
罗马帝国的兴起	86
人物塑像:具体的人	87
罗马的塑像,希腊的造型	89
历史题材浮雕:具体的事	91
私人浮雕:石棺雕	95

8 罗马绘画	97
罗马绘画中的希腊灵感	97
地道的罗马画:一个例子	98
罗马风景画:庞贝“四风”	99

9 罗马建筑:继承与发展	105
住宅和庙宇:人和神的住所	105
从剧院到竞技场	112
帝国澡堂:“人民的宫殿”	115

10 世界统治者	119
世界统治者的世界性建筑	119
同中有异	122
罗马统治下的非罗马族群传统	125

古典传统之外 129

尾 声 134

附录:如何确定我们的知识 135

如何确定希腊、罗马艺术品和建筑物的年代 135

如何确定某作品出自某艺术家之手 137

复杂大理石塑像是如何制作的 137

罗马人如何复制或改制希腊塑像 138

罗马人如何使用希腊绘画的复制件 139

艺术家小传 141

小词典 143

进一步阅读书目 147

索 引 149

导 言

啊，海伦，我视你的容颜，
如古代海上的帆船，
飘过那芬芳的海面，
把疲劳不堪的过客，
送回他自己的家园。

啊，你的花容，你的青丝，
你水仙般的婀娜风姿，
让我这漂流四海的人儿，
对希腊的光荣、罗马的壮丽，
也寄托我深情无限的忧思。

爱德加·艾伦·坡：《海伦颂》

坡的诗是献给传说中的美女海伦的，海伦是斯巴达王墨涅拉俄斯的妻子，却被特洛伊王子帕里斯诱拐而去。墨涅拉俄斯于是召集他的同盟国，组织了一支强大的军队，在他的兄弟、迈锡尼的国王阿伽门农的统帅下渡过大海驶往特洛伊，经历了十年的战争最终攻破该城，夺回了海伦。这是个有名的故事，让诗人们灵感丛生，但它和“希腊的光荣”、“罗马的壮丽”有什么关系，却不是

一眼就能看得出来的。

海伦与特洛伊战争的传说应该是有历史根据的。公元前 1200 年前后，有一批使用早期希腊语的人居住在希腊，他们创造了一种繁华的文明，我们称之为“迈锡尼文化”，这个名称得之于那个最富有、最强盛的城市迈锡尼。公元前 11 世纪末，文明的光辉陨落了，原因却不得而知。总之，城市是荒芜了，贸易泯灭，技艺流失，职业凋敝；以前有过的富裕现在沦丧了，曾经有过的文字也居然会丢失。一批使用希腊语的部落（多利安人）新近迁徙到希腊本土，而那些早期的居民则流向东方，移至爱琴海岛屿和小亚细亚西部沿海。迈锡尼文明崩溃了，除了人们的记忆之外它只留下一片荒芜；然而在记忆中却形成了传说，故事传播着，一首首的诗篇被人们传诵下来。

公元前 8 世纪出现了《伊利亚特》和《奥德赛》，这两部荷马史诗把特洛伊战争编成了故事，从而对后来的一切文化发展都产生了巨大影响。这两部诗体现了一个新文明的诞生，也就是“希腊文明”；希腊文明产生在旧文明的灰烬中，而那些创造希腊文明的人——迈锡尼文明的继承者们——正是缔造了“希腊的光荣”的人；在他们的历史上，他们都对荷马诗篇无比敬重：孩子们能背诵，成年人则把它看作是行为的准则。

从荷马到亚历山大大帝时期（公元前 356—前 323 年）经历了四个世纪，其间希腊人发展出一种文化，极大地影响了后来的西方世界。亚历山大东征又把希腊思想远远地传播到希腊人传统居住中心以外的地方；地理扩张极大地改变了希腊文明的特征，此后的时代叫“希腊化”时代，而不再是“希腊”时代了。公元前 3—前 1 世纪，东至印度西部，西抵阿尔卑斯山南麓，“希腊化”文化无处不受到人们的顶礼膜拜。

“罗马的壮丽”则与此不同。罗马奠基于公元前 8 世纪，是当时台伯河畔一个无人知晓的小聚居地。罗马逐渐变强盛时，居民们接触了文明程度更高的人类，于是就对文学艺术产生了兴趣，而在此之前他们是不把这些当成事情的。开始的时候，罗马人向邻近的埃特鲁里亚人学习（埃特鲁里亚人一度统治罗马人，因此对罗马的宗教和习俗造成长久影响），但是从公元前 3 世纪起

他们越来越看重希腊化时代的希腊人，罗马人从希腊人那里汲取教益、接受灵感，吸收希腊化文化的因素，再和自身发展完善的组织与军事才能掺杂起来，于是就创造出属于他们自己的光辉文化。

到罗马发展至巅峰时，希腊只是罗马的一个省；即便如此，海伦和特洛伊战争的神话仍然是希腊文化的重要组成部分。罗马人在刚刚开始欣赏希腊价值观的那一刻，就试图把希腊神话转接到自己的文化传统中来，他们说其先祖就是特洛伊人，而在希腊人的文学艺术作品中，特洛伊人尽管是对手，却很被希腊人所尊重。

再过几个世纪，罗马文明也衰落了，希腊城市和圣堂则更加破败为墟垣。但是希腊和罗马的艺术，尽管残剩无几，却见证着两个往昔文明的辉煌伟大。本书的目的，就是要探寻当希腊、罗马艺术被创造出来时，它们的时代所表达的感情；本书还企图解释，是什么让这些艺术长久地抓住了人们的心，招引着人们无尽的遐想。

第一编 上古与古典时期:进步与障碍

1 立雕像

希腊人

迈锡尼衰落后,希腊并没有开始一个辉煌的文明。大约公元前 1000 年左右,使用各种希腊方言的人居住在爱琴海一带,其中比较重要的有多利亚人和爱奥尼亚人,前者多居住在希腊本土,后者则分布于许多海岛以及小亚细亚西部沿海的一些地方。这些人星罗棋布,分散居住,形成小型聚落,其中有很多后来发展成 *poleis* (人们通常称之为“城邦”,但并不准确;单数为 *polis*)。

早期这些聚落贫困、无知,彼此分割,也不和其他地方联系。但慢慢地它们发展起来,富裕了,到公元前 8 世纪中叶,也就是荷马史诗形成的时代,工匠们已能制作高大的陶土墓碑了,上面饰以精细的花纹(见图 59)。很快,人口增长推动着希腊居民向外迁徙,他们东至黑海沿岸,西至西西里岛和南意大利。后来,各城邦开始进行广泛的贸易活动,由此而与埃及和近东发生了人员和文化的接触。埃及、近东的古代文字和辉煌文明连同其丰富、娴熟的艺术形式让希腊人赞叹不已而又感到自卑,于是在深为感触之下,他们急于效法,到公元前 7 世纪中叶,许多希腊人已经学到了两项技艺——写作和雕刻,就是这两项技艺,让他们创造出后来使其名垂千古的文学与雕塑作品。

希腊城邦都是独立的,都有各自的特点,比如地峡边的科林斯富庶奢华,是一个大贸易中心;斯巴达勇武好斗;阿戈斯则产生了一批优秀的青铜铸造师;雅典城邦地处由多利亚人占优势的希腊本土,它鼓励个人奋斗,吸引了许

多有天分的外国人前来居住,结果它创造出最优秀的诗歌、戏剧与艺术作品。

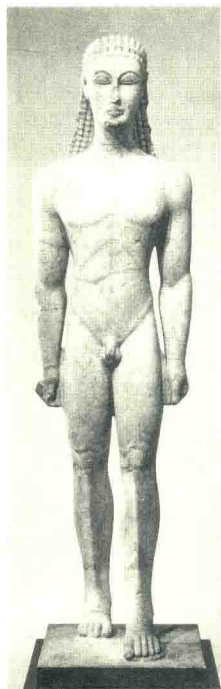
各独立城邦又由共同的语言和宗教连接,各城邦的希腊人都到泛希腊(即整个希腊)的神庙来聚会,来到忒尔菲或奥林匹亚的圣殿,向众神献奉他们的体育、诗歌和音乐竞赛。其他的竞争多数就很激烈了,各城邦间不断进行战争。

当巨大的威胁出现时他们才联合起来,而这种联合往往是暂时的。公元前5世纪初,类似的威胁到来了,那就是希波战争。波斯帝国在公元前6世纪后期一点点地吞并了小亚细亚沿海的希腊城邦,公元前499年这些城邦起而反抗波斯主人,未能成功,结果把希腊本土城邦也拖进了它们的反叛。波斯人镇压了起义,然后派兵出征惩罚。公元前490年,波斯军队在馬拉松平原受挫,主要是被雅典人打败的,波斯王于是决定发动一场全面的征服战争。

希腊人团结起来共同对敌。公元前480年雅典城被攻破,但雅典人上了船,在萨拉密海战中英勇奋战;斯巴达人则在公元前479年的普拉提亚陆战中获胜,波斯的大举入侵被击退。

希波战争前,雅典城的文化地位已经很重要,而战后它就臻于顶峰。希波战争结束(公元前479年)到伯罗奔尼撒战争开始(公元前431年)之间约有五十年,这是雅典在文学、艺术和政治方面的黄金时代。其实,一直到这个世纪末雅典仍然在创造伟大的作品,但在伯罗奔尼撒战争中,雅典帝国举其全力与斯巴达同盟作战,最终几乎耗尽精力、吸干了它的创造力。公元前404年,雅典被斯巴达打败;尽管如此,它在公元前5世纪创造的作品却仍然美轮美奂,被看作是经典之作。

“上古”(Archaic)指的是大约从公元前7世纪中期(公元前650年左右)雅典人接触到埃及与近东早期文明、受其启发而开始发展自己的技艺与思想,到公元前5世纪初希波战争(公元前490—前479年)这段时间;“古典”(Classical)则指从希波战争到伯罗奔尼撒战争结束(公元前404年)这一时期。

从左至右

1. 青年男子像, 公元前 7 世纪末, 高 184 厘米, 纽约大都会艺术博物馆, 弗莱彻基金, 1932 年。

2. 巴坎内勒夫像 (埃及), 公元前 7 世纪中叶, 高 50 厘米, 波士顿美术博物馆许可使用, 威廉·E. 尼克森基金。

3. 摩里安克尔·门图霍特普国王像 (埃及), 公元前 17 世纪中叶, 高 23 厘米, 伦敦大英博物馆。

“classical”一般包含两层意思, 它通常指优秀, 比如一个东西是好中之好, 那它就是“classical”; 同时它又指历史时期, 希腊、罗马放在一起统称“古典文化”, 有别于埃及与近东更古老的文明。在本书中, “古典”一词严格地用来指在公元前 5 世纪所形成的艺术风格。

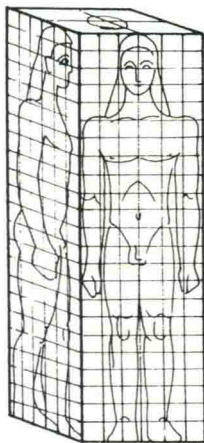
对希腊人来说, 上古与古典时期特别令人激动, 思想家与实践家不断推陈出新; 对艺术发展来说这也是个关键时刻, 下面将说明这一点。

希腊与埃及: 风格与技巧

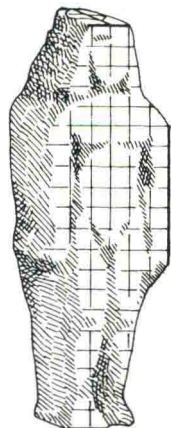
从公元前 7 世纪中叶起, 希腊人用大理石雕刻大型人像 (图 1)。他们一定在埃及看到了用其他硬石头做成的雕像, 对此他们印象深刻, 他们制作立雕像的灵感就显然是从埃及来的 (对比图 1 和 2、3)。但是从埃及来的还有比灵感更重要的东西, 那就是技巧。

用石头雕刻如人体般大小的塑像并不是一件容易的事, 若事先不做布局很快就会出现灾难。希腊人应该是知道这一点的, 他们知道埃及人在很多世

纪以前就发明了一种雕刻石像的方法,埃及人把要雕刻的形象画在一具方形石块的三个面(或四个面)上——正面画人的正面,侧面画人的侧面。然后他们从正面和侧面慢慢地向石头里面切割,切掉越来越多的石片,直至所画人形要求的那么深(图4)。勾画人形必须依据一定的比例(例如,到脚踝是一个单位量,到膝盖是六个单位量,等等)。这样,到工作完成时,正视图与侧视图就能彼此衔接。

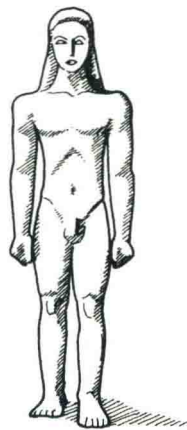

希腊人采纳了埃及人的工作方法,并且在很大程度上也采纳了他们的比例系统,这就说明为什么早期的希腊雕像和埃及雕像看起来好像是如出一辙(图1—3)。

姿态和技术方面的相像是无可置疑的,风格和功能方面的区别就比较细腻了,然而却很重要。在埃及雕塑家那里,人物的写实主义风格堪为可信,但希腊的雕刻就比较抽象。很明显,在希腊人看来,雕像不仅应该形似真人,而且它自身就应该是一个好看的东西。他们在人物的造型上加进了三个因素,即对称、重复及比例。

希腊雕刻家和埃及同行一样欣赏人体的天然对称:人有一双眼睛、一对耳朵、两只手、两条腿。为突出这种对称,艺术家就让作品直立,面向前方,两腿平均支撑身体的重量,避免用任何带有弯曲的身姿,生怕那样会破坏人体的对称。

围绕垂直线条形成对称可以说是轻而易举,围绕横向轴线形成对称就远不是那么回事了。人上身有头,下身有两条腿,看起来完全组织不起横轴的对称。但希腊艺术家却创造出他自己的水平中轴线,尽管这些轴线作用有限,问题却由此而解决了。他们想象在肚脐眼的高度上有一条水平的轴线穿过身体,然后就在轴线上下创造出一个对称的形状(图5红线部分),这个对称形状的一端是把身体从腿部拉起并扩张出去的肌肉所形成的正“V”形,另一端是与之对应的胸腔下部所构成的倒“V”形。他还想象在锁骨和胸肌之间有另一条水平轴,然后把胸肌下的正“W”凹部与锁骨上的倒“W”凹部加以平衡(图5蓝线部分)。(如果把书侧过来看,就较容易看出这些对称。)

4. 上古和古典时代希腊人制作石雕像的示意图。