

世界艺术鉴赏译丛

希腊艺术鉴赏

[意] 弗拉维奥·孔蒂 著

北京大学出版社

世界艺术鉴赏译丛

希腊艺术鉴赏

〔意〕弗拉维奥·孔蒂 著

陈卫平 译 曦 钟 校

责任编辑：冯 荣

北京大学出版社出版

（北京大学校内）

北京新华彩印厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

800×1092 毫米 32开本 2印张

1988年3月第一版 1988年3月第一次印刷

印数：00001~31000册

ISBN 7-301-00016-2/J-003 定价：4.65 元

世界艺术鉴赏译丛

希腊艺术鉴赏

〔意〕弗拉维奥·孔蒂 著

陈卫平 译 曦 钟 校

北 京 大 学 出 版 社

目 录

导言.....	(3)
建筑.....	(6)
雕塑.....	(32)
绘画.....	(54)

导 言

本书所介绍的是公元前8—4世纪的希腊以及其他希腊语国家的艺术，而不包括在此之前的迈锡尼文化和后来的希腊化时期的艺术。尽管这两个时期的艺术创作与本书所阐述的那个时期的艺术有许多共同之处，但是，由于它们出自截然不同的哲学和政治基础，因而所创作的艺术作品与本书所涉及的约至公元前400年为止的长达五个世纪的作品有着极大的差异。

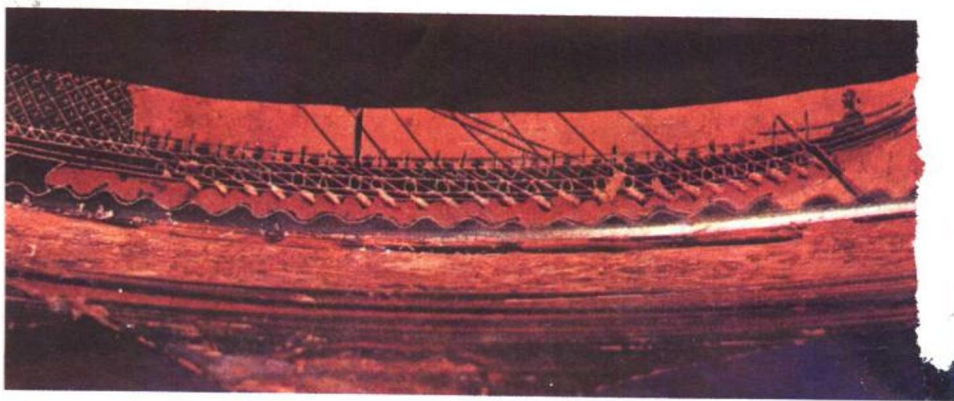
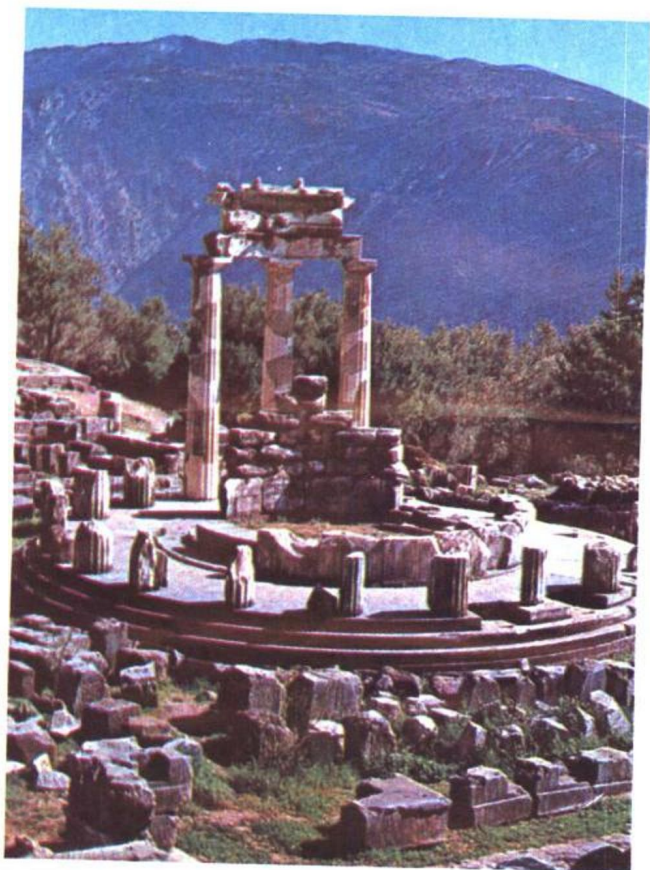
这个时期的艺术，虽然从时间范围来说，与我们距离文艺复兴时期的时间一样，约500年左右，似乎不算太长；但从地域的范围来说则相反，是相当广阔的。希腊人，或他们自称的海伦人（Hellenes），并不是纯粹的同族人，而是一个或多或少有着共同的语言、共同的主神以及都承认来自同一祖先血统的部落系列的人。以种族而论，或者更确切地说，以语言而论，他们是属于印欧语系的人，与拉丁人、条顿人、古波斯人和印度人有着亲属关系。

约在公元前2000年初叶，希腊人率先使用了骑兵，他们借此入侵巴尔干半岛南端并在那里定居。后来，他们觉得有一种被包围之感，于是便向外建立自己的殖民地，主要是向西西里岛、意大利南部海岸、小亚细亚沿岸和昔兰尼加等地派遣移民。他们在所到之处移植的文化日益繁荣昌盛，在某些情况下，甚至较之希腊本土的文化更加发达和成熟，这在意大利半岛和西西里岛表现得尤为突出，当时的人们以“麦格里希腊（Megale Hellas）”或“马格那希腊（Magna Graecia）”即“大希腊”这样的称呼来颂扬这个高度繁荣的新世界。希腊与其殖民地的这种关系一直持续了几个世纪。

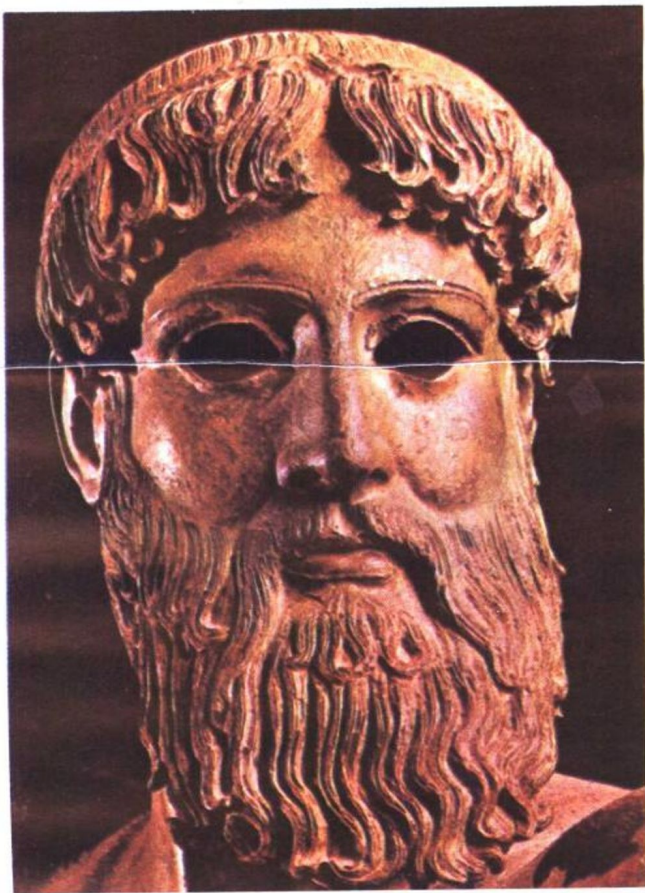
希腊与其殖民地的文明在性质上是一致的，这首先体现在它对理性的崇尚和对美的追求上，而美则被认为是以外表

► 希腊神庙在平面图上一般呈矩形，但也有一些是圆形的，例如特尔斐城的神庙即是如此。特尔斐以其神庙而著称，它是由希腊各部落的“邻邦同盟”所维护的祭祀中心。神庙本身是为了纪念女神雅典娜（或罗马人所说的密涅瓦）而建筑的圣殿。神庙的圆柱细长，这是从陶立安式的粗大柱型向细长柱型转变的典型例子。

▼ 图中所示是雅典陶工欧克塞基(Euxekios)制作的一个杯子上的图案，他是当时主要的“黑像式”陶器的画匠之一。船在希腊陶器图案上是常见的，它象征着权力和生命本身。

► 这个叫做“来自海上的神”的青铜雕像是原作，它刻画了海神波塞冬（罗马人称之为尼普顿）。制作年代为公元前5世纪上半叶。雕像造型完美、比例匀称，成功地体现了希腊人理想中的威武强壮的男子汉形象。虽然某些细部，例如公式化的眉毛、像几何图形一样整齐划一的头发和胡须，仍然属于古风风格，但这类雕像是二百年中刻画人体的实践经验的结晶。

和真实相协调的形式表现出来的事物之间的高度和谐。这种文明观念和原则产生了极其辉煌的物质成就。为了欣赏这些成就——无论是建筑、雕塑还是绘画——我们有必要了解那些对艺术作品的创造者具有重要意义的创作准则。公元前五世纪左右，伴随着古典希腊艺术观念而产生的艺术作品，其美学成就达到了历史上的最高峰。古希腊所产生的许多艺术思想和所创造的许多艺术形式仍然留存于世，希腊文明在两千五百年前给予人类精神的推动力量直到今天还在影响着西方社会。

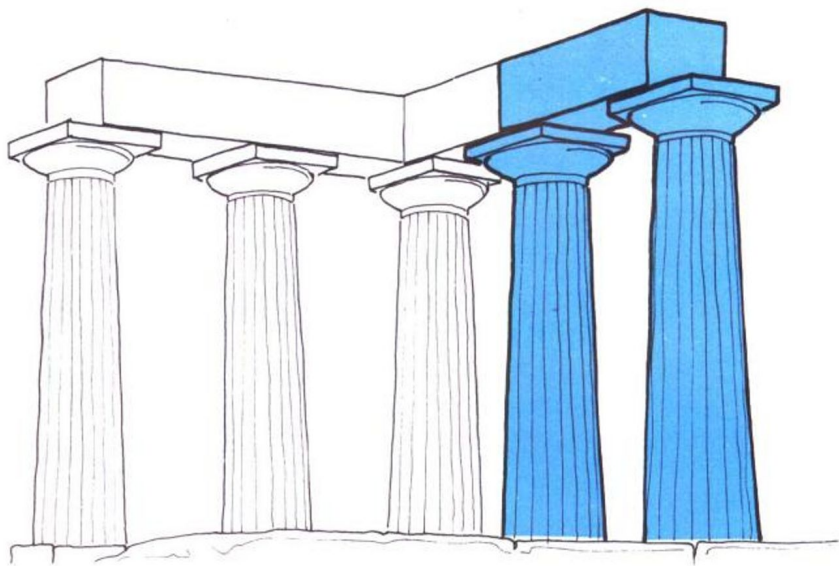
建 筑

▼ 希腊人知道好几种建筑方法，其中包括拱门和拱顶，但它们只用于较小的或者是纯粹实用性的建筑物。在更重要的用于举行仪式的建筑物中，则使用梁柱系统。这是一种最简便的建筑方法，它由一块水平石料即楣梁和两个垂直支柱所构成。

希腊的建筑艺术莫基于所谓的“希腊的黑暗时代”，这也是公元前七世纪开始展现的整个希腊文明的形成时期。自公元前1100年左右迈锡尼文明崩溃以后的这五个世纪，乃是一个过渡的和野蛮的时期。

希腊人在新获得的领土上修建纪念碑和建筑物，他们本来可以从许多地方获得进行这些建筑的灵感。他们本可以模仿亚该亚人遗留下来的巨大的城堡，或者回顾更早的克里特岛富商们所修建的豪华的宫殿。要不然，他们也可以受到亚洲文明，即赫梯人、亚述人和埃及人所创造的文明的最高成就的影响。

可是他们并没有这样作，希腊人指靠自己的才华，创造出一个崭新的建筑艺术的世界。他们将他们的建筑奠基在迈

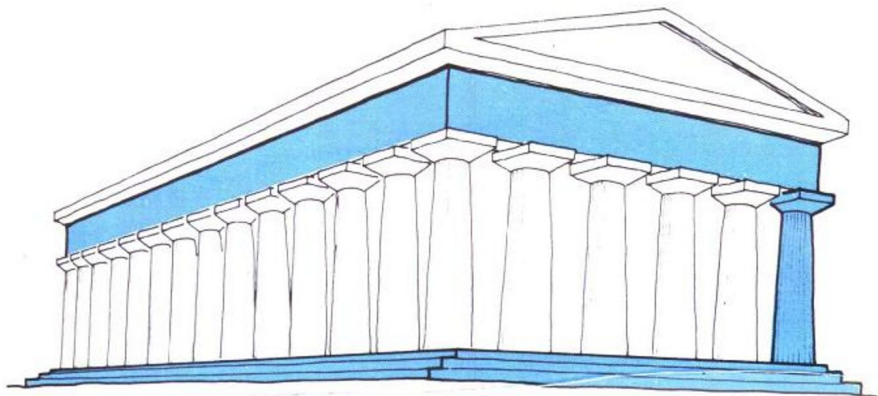
锡尼时期原始的木构庙宇和关于中央大厅（megaron）——一种巨大的设有柱廊的房屋——的简单概念上。这就是绵延两千多年的艺术史的基础，古希腊艺术便以它在建筑、绘画和雕塑方面的不可超越的技巧而在艺术史上始终受到推崇。

希腊人为上述各门艺术制订了如同大自然的规律一样的准则，他们认为大自然即是完美的标准，并以此来评价其艺术。在建筑艺术上，他们也立下了每一座建筑物都必须遵守的准则。要想了解希腊建筑艺术，并能将它与那些几乎数不清的仿制品加以区别，只消认识这些准则，或者至少了解作为这些准则的基础的主要原理，就可以了。

希腊人通过严格的选择和分析的过程确定了这些准则和原理。希腊建筑艺术坚决排除所有脱离实际的东西，它的基础建立在一个单一的建筑系统上，它所选择的柱和梁的建筑系统，不仅最简便实用，而且在概念上最通俗，显然也最受限制。这就是英格兰、法国西部和意大利阿普利亚地方的巨

▼ 科林斯城的阿波罗神庙。完整的上层结构已经毁失了，只残存着几根由檐梁连接着的圆柱。科林斯城位于希腊半岛的中心，著名的科林斯海峡，即由此而得名。早在远古时代，科林斯城就已是一个巨大的商业中心。

▲ 希腊人形成了“柱式”思想，这是他们对梁柱建筑系统的独特的表达方法。实质上，柱式表明了希腊建筑的基本要素及其组成部分。其中每一个都有其特定的功能和形式——圆柱与柱基和柱顶搭配，楣梁与带装饰的中楣搭配，等等。所有各部分都依据公认的结构和比例的准则连接起来。在遵循这些准则的前提下，建筑师才可以按照他的选择自由地去改进和美化。

大史前坟墓的基本建筑单位。它由一块横放在两个支柱上的大石块构成，除了垂直压力外，这种设计排除了任何压力；横石的巨大重量平均地落在支柱上，并通过支柱将压力直接向下传至基础。

作为基本建筑样式的梁柱系统的出现，严格限制了建筑物的种类。希腊语世界的城市以其具有多种不同用途的建筑物为特色，但其中只有神庙是基于某种特殊的理论而修建的。这些神庙在其布局和一般外形上都实现了标准化。在希腊神庙里面有一个长方形的大厅，即内殿或正殿，其四周均有圆柱环绕，这就是祭神的圣所。在内殿的前后有一些房间，其圆柱可以有多种布局：只沿着内殿的一边，沿着两个相对的边，或者安排在两个矩形的平行线上。在少数例外的情况中，内殿以及整个神庙是圆形的。这种建筑系统的效果，可能最终会受到限制，但由于这一发明的应用是如此杰出，因而实际上到现代仍然为建筑师们所采用。

这个发明的成功取决于下述事实，即按照梁和柱的原则构筑的任何建筑都可以分成某些固定的组成部分，包括：支柱座落其上的柱基；承受屋顶的重量并将其传至地基的支承体本身（墙和圆柱）；与支承体相连的石块，它将其自身以

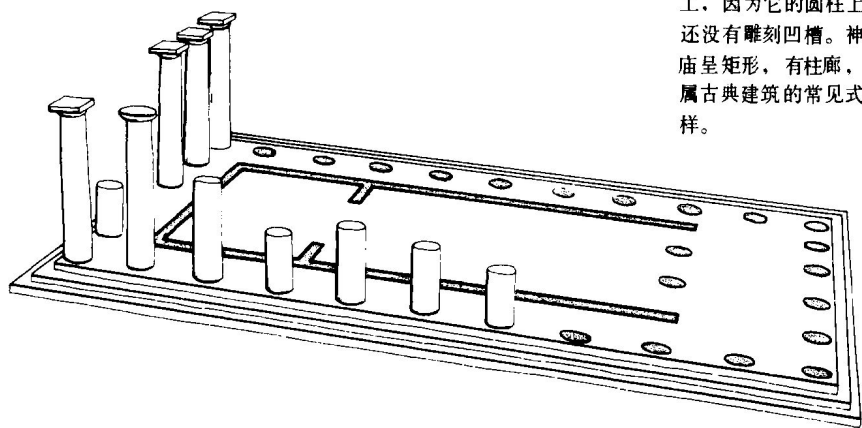
▲ 佩斯图姆城，希腊人称之为波西多尼亚，它曾是所谓“马格那希腊”这个由海伦人部落在意大利南部地区开拓的殖民地的最繁荣的城市之一。希腊神庙的最完美的实例有些在这里还幸存着。图中所示为波塞冬神庙，它是公元前5世纪按照陶立安柱式建造的。

及屋顶的梁和瓦的重量传递到支承体。希腊人的创新就是将这些组成部分按照事先规定的一般规则组合起来，这个组合规则后来被称为“柱式”。

希腊人并不热衷于标新立异，他们认为对每个新的建筑都重新进行设计是得不偿失的。相反，他们的建筑师总是参照一种普遍适用的系统来进行工作。这个系统的核心是关于标准建筑物和标准施工工艺的概念。这种概念表现在建筑式样的系统上，有时也表现在比例系统上，它显示出所用的材料即各个石块的大小与建成后的建筑物的规模之间的关系。对于这种处理模式，只需要将神庙的各个组成部分简单地放在一起就能够形成神庙的主要建筑特色。上述一般规则或“柱式”有两种是最基本的，即陶立安式（Doric）和爱奥尼亚式（Ionic）。还有第三种，叫科林斯式（Corinthian），

▲ 位于利比亚海岸的希腊殖民地昔兰尼的阿波罗神庙。这座神庙可能尚未全部竣工，因为它的圆柱上还没有雕刻凹槽。神庙呈矩形，有柱廊，属古典建筑的常见式样。

它是后来从爱奥尼亚式发展而来的。前两种柱式得名于海伦人的主要部落的名称，不过只是大体说来如此。在陶立安柱式的建筑中，巴台农神庙是所有神庙中最美的，但它实际上建筑在主要是爱奥尼亚人居住的雅典城。

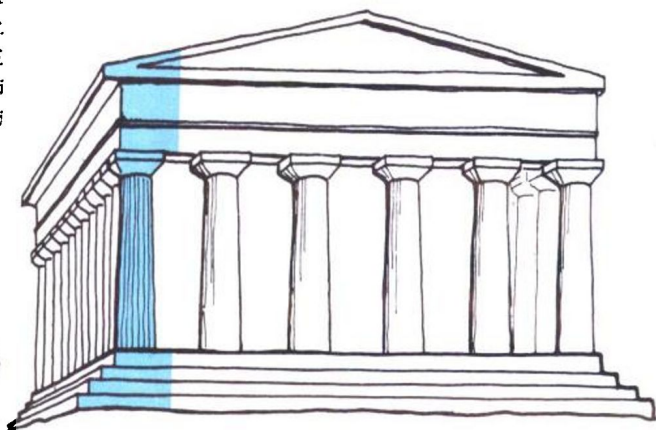
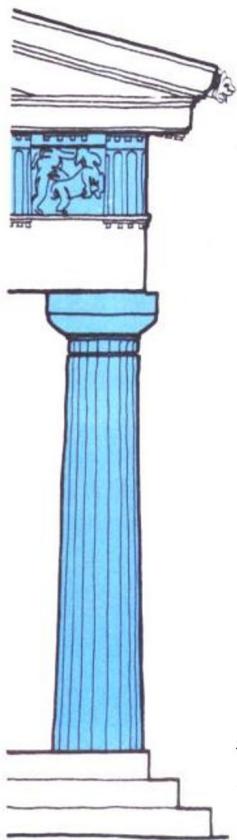
因此，要了解希腊建筑艺术，基本上只需要懂得有关这三种柱式及其主要变化的知识。对它们的实际发展情况我们知道得很少，因为这发生在希腊人入侵后所谓的海伦人历史上的“黑暗时代”。关于这个时代的建筑艺术的资料，由于当时的神庙实际上没有留下来什么，因而是零碎残缺的、不可靠的。在有更准确的文字记载的时代出现之时，古典希腊艺术的基本概念就已经形成了。

在这些柱式中，对后来的发展影响最大的当推陶立安柱式。陶立安柱式所确定的型式，在留存下来的最古老的神庙中，还能看得出来。它包括一个基础，即四周有着三个阶梯的无柱底基；基础的最上面一层阶梯称为柱座。在陶立安柱式中，圆柱从来没有柱基，因而圆柱是直接放在基础表面上的。这样，连座把基础与支承物连接在一起。柱身，即圆柱的主体部分，其上端盖有一个柱顶，它使柱身和屋顶连接起来。柱身可以是独块巨石——即由一整块石料构成，不过，它通常是由一系列鼓形石料一个挨一个垒起来的。柱身和柱顶一起构成了陶立安柱式的特色。一般说来，所有希腊建筑物圆柱的柱身表面都不是光滑的，而是有紧密的凸棱的，从上到下都刻有连续的沟槽。沟槽数目的变化范围在16条到24条之间，依建筑的时代和具体的建筑物而定。例如，公元前五世纪的建筑物一般是20条沟槽。从上面看其截面，就像在一幅建筑平面图上那样，沟槽呈椭圆形，每个沟槽的轮廓都与相邻沟槽相交而形成一个尖角。柱身本身典型地表现出希腊人的精细：柱身从下向上到其总高度的约三分之一处，粗细是不变的，然后就向柱顶方向逐渐变细。这种比例造成了一种直径向着柱基增大的错觉，而使圆柱具有一种独特的

◀ 对希腊人来说，这是一座体现了他们建筑理想的神庙。其建筑方法（柱和梁）和式样（柱式）已经标准化了，他们世世代代的努力主要集中于使这些基本布局更为协调。

这个图中的例子显示了希腊神庙“典范的（canonical）”或“标准的”形式。它包括一个矩形的内殿，沿着内殿的两个较短的边通常有一些附带的房间，内殿四周完全为圆柱所环绕。

▼ 简朴的陶立安柱式的主要构件包括：一个阶梯形柱基；饰有椭圆形凹槽的圆柱；由柱环、钟形圆饰和顶板三个部分组成的柱顶。在柱顶上面安装着楣梁和以三陇板及称为排挡间饰的雕刻石板交替装饰的中楣。

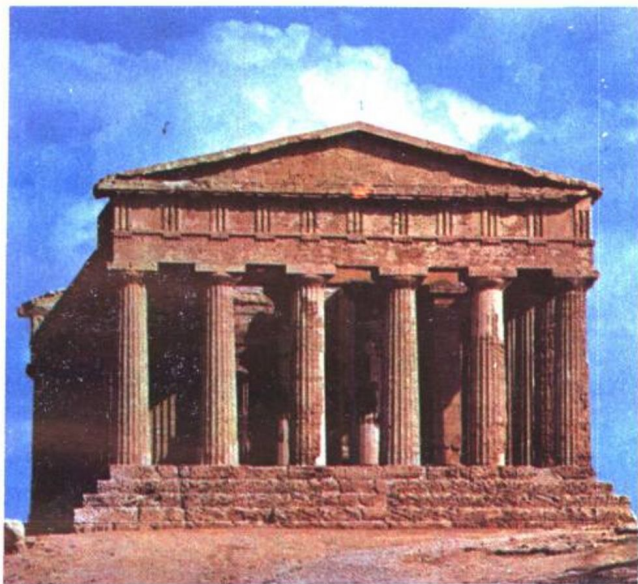

“大肚皮”的外貌，好像是被屋顶的重量压成的。希腊语中把这种效果叫做“凸肚状（*entasis*）”，意即凸形曲线。在陶立安柱式中，柱顶的作用由下述三个部分结合起来承担，即：一个象柱身一样刻有凹槽的小柱环，但它与柱身之间被浅浅的切口所分开；一个钟形圆饰，它是一种支承物；还有一个扁平立方体，即顶板。

运用这种各个不同部分的连接，便可避免圆柱突然断裂。柱环与柱身直径相同，其实际作用是将柱身延长到柱顶中。小的正方块顶板巧妙地把屋顶边缘的锐角与圆柱上下连接起来。在柱环和顶板之间，利用略带曲线的钟形圆饰从圆柱的狭小支面向横梁及屋顶的宽阔区域逐渐平稳地过渡。

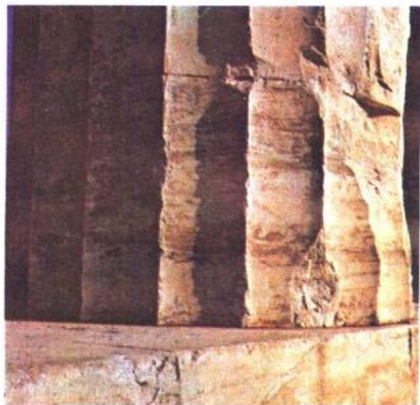
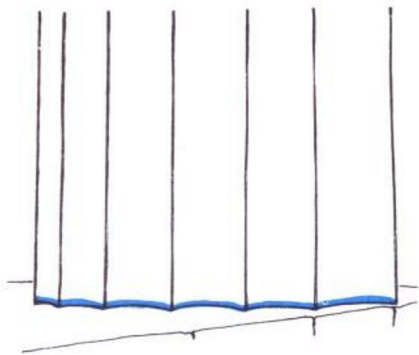
屋顶的构成也分为几层。各个柱顶由称为楣梁的光滑石

► 位于希腊殖民地时代西西里的主要城市之一阿格里琴托的协和女神神庙。它是陶立安式建筑的一个范例，建于公元前5世纪。

块相互连接；安装在楣梁上的是中楣，它是由排档间饰分隔开的一系列装饰性的三陇板（一种带三条竖向凹槽的石板）。排档间饰是一个近似正方形的、通常有雕塑品装饰的小间隔板。不难看出，三陇板和排档间饰的相间排列与它们下面的圆柱和间隔空间的交替排列在形式上是一样的，只是规模较小而已。

安装在中楣上面的是最重要的飞檐，它作为建筑物的屋檐，保护着下面的石造建筑不受雨水的冲刷。飞檐上相对每个排档间饰和三陇板都装饰有一块小的矩形平板，称为飞檐托块。飞檐托块上依次排列着像截头圆锥体似的小短桩，这叫做雨珠饰。屋顶本身由飞檐支承，并呈倾斜状，从而沿着神庙较短的两边分别形成三角形，即三角形山墙。

▲ 巴台农神庙的圆柱之一。陶立安式圆柱最主要的特点是雕成的半椭圆形凹槽纵贯整个柱身。各凹槽相交处形成的锐角甚至时至今日仍相当锐利。凹槽的数目一般为20条，其变化范围在16条到24条之间，视建筑的时代及规模而定。凹槽是在神庙建成后雕成的。

为了一般地了解希腊建筑艺术，对陶立安柱式的要点作上述描述是必要的，因为这些专用名词中的大部分对其它两种主要的柱式也是适用的。而且，这些专用名词同样适用于古罗马艺术、文艺复兴时期的艺术以及巴洛克艺术和新古典主义艺术，因而它们在西方的建筑学词汇中已被固定下来。从希腊建筑整体来说，这些词汇意味着那些已成为其固定组成部分的外形要素。

这些基本要素的实际样式，为各个建筑师的实践和试验提供了机会。在公元前7—6世纪的“古风”时代与公元前5世纪的伯里克利（Pericles）和菲迪亚斯（Phidias）的“古典”时代之间，这些基本要素逐渐地经历了各种变化。圆柱的“凸肚状”最初十分明显，后来则逐渐减弱，虽然它从来没有完全消失。在古代的神庙，如佩斯图姆的长方形大会堂中，钟形圆饰有着和缓的曲线和平展的外形，后来它形状上的特征大大加强，如巴台农神庙的钟形圆饰实际上已成为圆锥形的了。圆柱最初是“矮胖的”，后来逐渐变得更修长，也更尖细了。对比这两座神庙将会发现，圆柱的高度分别是其底部直径的4倍和5.5倍。另一方面，柱上楣构——包括楣梁、中楣和飞檐——的高度，到巴台农神庙时减小了，从圆柱高度的二分之一变为三分之一；在某些例子中，这种

► 一根孤独的陶立安式圆柱，它是位于意大利南部克罗托内城附近的拉西尼亚（Lacinia）地方的神庙幸存下来的唯一遗迹。典型型式的陶立安式圆柱，从下面的三分之一高度处向上逐渐变细，使之微呈凸形。陶立安式圆柱的神庙因此而具有一种无可比拟的把重量上举的外观，这也就是那些最古老的神庙的圆柱所产生的最显著的效果。

