

世界艺术鉴赏译丛

罗马艺术鉴赏

〔意〕 麦尔克姆·科利奇 著

北京大学出版社

世界艺术鉴赏译丛

罗马艺术鉴赏

〔意〕麦尔克姆·科利奇 著

曹吉祥 译 高国沛 校

责任编辑：冯 棠

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 7-301-00015-4/J-002 定价：4.65 元

世界艺术鉴赏译丛

罗马艺术鉴赏

〔意〕麦尔克姆·科利奇 著

曹吉祥 译 高国沛 校

北 京 大 学 出 版 社

目 录

导言.....	(3)
建筑.....	(6)
雕塑.....	(26)
绘画.....	(42)
应用美术.....	(52)

导 言

在古罗马人早已忘却罗马城究竟是怎样建立起来的之后，他们在公元前的三个世纪里，编造了有关他们的起源和早期历史的传说。据说在位于小亚细亚的特洛伊城于公元前1184年遭到希腊人劫掠时，他们的祖先——维纳斯女神之子埃涅阿斯带领他的儿子路路斯(Lulus)和一些追随者逃了出来。他穿过迦太基，来到了意大利并且定居下来，重新结了婚，治理着一个由他的随从人员和当地人民——现在统称为“拉丁民族”——组成的国家，建立起一代王朝。罗米拉斯后来便是属于这个王朝的。罗米拉斯希望创建一块新的居留地，于是他建立了罗马城，而且于公元前753年开挖了标志着古罗马城市界线的神圣的壕沟。继罗米拉斯之后统治这个王朝的四位皇帝都是当地人，但接着即位的却是三个意大利北部的伊特拉尼亚人。他们都是暴君，最后一个是傲慢的塔尔昆。塔尔昆被逐以后，一个仅有小片领土的罗马共和国于公元前509年成立了。这个国家设有一个由元老院、执政官和人民议会组成的政府。

考古学家和历史学家在这些传说的背后已发现了一些事实。公元前1250年前后，特洛伊城的确遭到毁灭，但是伊里斯和意大利之间的关系似乎是纯粹虚构的。更有意义的是，在公元前八世纪，移民迁入罗马城定居，在公元前六世纪，这些分散的农业居民变成一个象伊特拉尼亚那样的统一的城镇——这正是所谓伊特拉尼亚人统治的时代。

在伊特拉尼亚人退出之后的时期内，历史文献逐步充实起来了。这个年青的共和国必须抗击意大利人、伊特拉尼亚人以及入侵的塞尔特人。它的经济是以农业和贸易为基础的，并通过战争获得战利品和扩大疆土。为生存而战的罗马人逐渐坚强起来。他们征服了意大利，并于公元前三世纪开始了对本土之外的征战：首先是西西里岛、萨丁尼亚、西班牙和希腊，然后于公元前一世纪征服了地中海沿岸的其余地区，公元43年征服英国，公元106年征服罗马尼亚（达西亚）以及约旦，所有这些地区都成为帝国的行省。

这种大范围的扩张产生了重大的影响。共和政体崩溃了。

▲ 位于罗马的大圆形竞技场于公元80年建造，当时举行了一百天的人兽相斗的仪式。它是存留下来的古罗马圆形剧场当中最宏伟的建筑。这里看到的是用凝灰石筑成的建筑物正面，其上装饰着三种希腊“柱式”。多利安柱式在底层，上部是爱奥尼亚柱式和科林斯柱式。科林斯式半露柱位于顶部或顶层。在这里有用以支撑遮阳篷（天幕）的支柱以及悬挂着的盾形装饰物。

在一次内战之后，奥古斯都（在位时代：公元前31年—公元14年）取得了政权，他和他以后的独裁者和帝王都利用军队的支持来迫使元老院和法官与之合作；他们统治着罗马和地中海西部沿岸地区直到公元476年为止。他们的继承者维持着日益缩小的东方领地——拜占庭帝国——直到1453年为止。从文化方面来说，罗马帝国的扩张使得它接触到希腊文化。罗马人看到希腊文化优于自己的文化，并可为罗马人所用。在伊特拉尼亚，在意大利南部和西西里的希腊殖民地城镇以及在希腊和小亚细亚，他们都接触到了这种文化。从公元前三世纪起，希腊艺术家以及当时最杰出的工匠都聚集到罗马。但是他们的罗马保护人都是意大利人。在意大利人的智谋和思想的强烈影响下，他们大胆地改变了早期的传统。

因此，在罗马人赞助下产生的每一座建筑物或艺术品通常都体现了多方面的思想。鉴赏罗马艺术的方法便是掌握罗马人如何将希腊和意大利传统进行改造，使之为他们自己新的激动人心的目的服务。

▼ 石刻浮雕通常用大理石制成，描绘了包括有人物在内的情景。这种雕刻在古罗马时代是非常流行的。浮雕用来装饰建筑物、祭坛和墓碑。浮雕图案以神、重要的历史事件或者日常生

活中的礼仪为题材。从这块早期的王宫装饰浮雕所描绘的情景中我们看到了一个宗教仪式：在称为suo vetauria的大众涤罪仪式中，一头猪、一只羊和一条牛即将被宰杀。

► 在罗马帝国时代，地板镶嵌工艺已经发展到顶峰。这种工艺不仅盛行于罗马和意大利，而且在行省中也普遍流行。当时人们用粘结方法把小立方形的彩色石块镶嵌成人物图案。这幅图案是公元三世纪在西班牙制成的。图案描绘了一辆用四匹马并排拉着的战车（四马二轮战车）在进行竞赛的情景。这幅图案的其余部分还展示了神话故事、狩猎以及格斗者战死的情景。

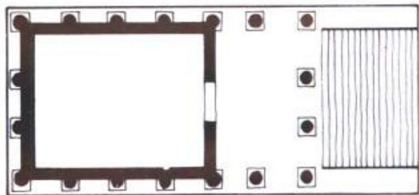
建筑

要建成一座建筑物，必须把许多因素成功地结合起来：意图、资金、材料和技术。在罗马帝国时代，尤其是在公元前30年前后至公元235年期间，这类实例大量涌现。

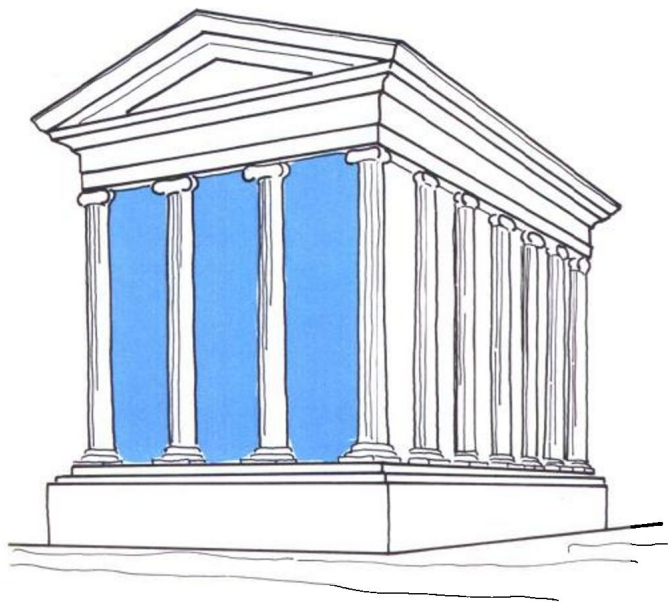
建造意愿来自国家，或诸如元老院、城镇议会或行会这样的团体，或能够负担建筑的全部或部分费用的富人。他们的捐款经常以碑铭的形式被记载下来。建筑资金来源于农业和贸易的赢利以及战争。建筑材料的选择受到地理分布和运

► 这幅典型的古罗马庙宇平面图显示出早期意大利传统建筑式样的许多特点在古罗马帝国时代仍然被

采用：正面是一段阶梯，后面是有柱廊的门厅，正殿（内殿）几乎扩展到庙宇台基的边缘。

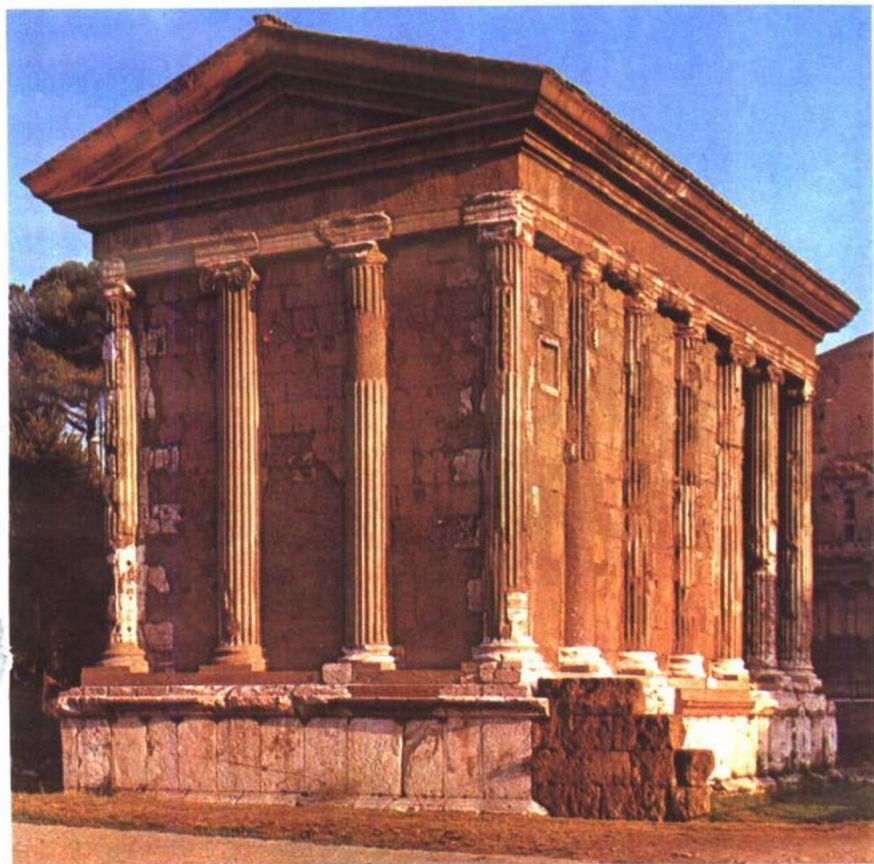
◀ 古罗马庙宇通常是长方形的而且建在一座平台上，庙宇中建有一座宽大的正殿（有时分成两个或三个室），用来供奉神像。用砖瓦覆盖的屋顶两端各筑有一垛山形墙或三角墙。门厅圆柱的装饰在大厅的周围及后面以半露柱或壁柱形式再现。这是大殿的背面示意图。在庙宇的正面还铺有一段阶梯（没有示出），祭坛设立在大殿前面的露天广场上。

▼ 这座公元前一世纪晚期的庙宇座落在古代罗马城的家畜市场上。图中所示是庙宇的背面。这座庙宇是用来供奉命运之神维里利斯（男性命运之神）或波特纳斯的。它把希腊的爱奥尼亚柱式、围绕的台阶和有山形墙的屋顶同意大利式的混凝土平台及用石灰华石砌面的凝灰岩石方工程溶合在一起。

输困难的限制。泥土（夯土或泥砖）、粘土和小石子是普遍采用的；木材在欧洲很丰富；石灰石分布广泛，其它的岩石则较少见；砂石产于约旦和利比亚，软性火山凝灰石产于意大利，白色大理石产于意大利、希腊和小亚细亚（这个地区的大理石时常带有灰色条纹），彩色大理石产于意大利和其它地区，花岗岩和奇特的紫色斑岩产于埃及。由于道路不好，陆地运输十分缓慢，费用高昂，通常难以实行；虽然海上运输比较容易，但是也受到费用和船体的限制。因此除了由国家出资兴建的著名的工程项目外，通常仅采用当地能够找到的那些材料。在许多地区，利用本地材料的技能得到高度发展，在希腊东部和意大利本土更是如此。

在小城市国家的“古典”时代（直到公元前323年），地

▲ 罗马人对希腊建筑传统的尊重使他们在可能的范围内使自己的庙宇看起来同希腊庙宇一样，即使在形式和使用材料方面完全不同。这类建筑物的突出特点是建有一个有着山形屋顶的深柱廊。这幅图展示了这种式样的庙宇的正面结构——共有八个圆柱，每个柱子都有柱基和柱头，还有巨大的三角形墙或山形墙。然而位于门廊后面的大殿（pronaos）却是用意大利水泥建造的。

中海东部、意大利南部和西西里岛讲希腊语的地区，自公元前七世纪起兴起了一种非常精美的石头建筑。希腊人向埃及人学到石刻和“柱楣”工程技术，便用以建造庙宇、柱廊、宗教宝库以及防御用的城墙。他们利用当地丰富的白色大理石材来建造漂亮的建筑。他们的建筑形式纯朴：在墙的前面筑起一排圆柱作为柱廊；大殿被树起的圆柱围绕着便形成庙宇。大殿一般是长方形的，带人字屋顶，有时是圆形的。他们以匀称的比例和易于辨别的柱头来提高圆柱的完美性。这些装饰包括钵形的多利安式的柱头、大型的爱奥尼亚式双旋涡或螺旋形装饰以及科林斯式茛苕叶装饰（大约始于公元前430年）。在随后的希腊化时代（公元前323—30年）——当时近东处在希腊、叙利亚和埃及这三个希腊王朝的统治之下——非宗教的石建筑得到发展，如建有内门廊（或周围列柱）的宫

▲ 这座位于古罗马战神（坎帕斯·马休斯）广场中的无与伦比的万神殿几乎完整无损地被保存下来。虽然万神殿的门廊被认为是奥古斯都的首相阿古利巴于公元前27年建造的，但是从砖的特征看，庙宇主要部分的建造时间是公元118年—128年，即哈德连统治时期。门廊后面的长方形前厅和巨大的圆顶神殿都是用砖砌面的水泥建造的。但是这种建筑材料在建筑物外部通常用灰泥，在内部则以装饰品覆盖起来。

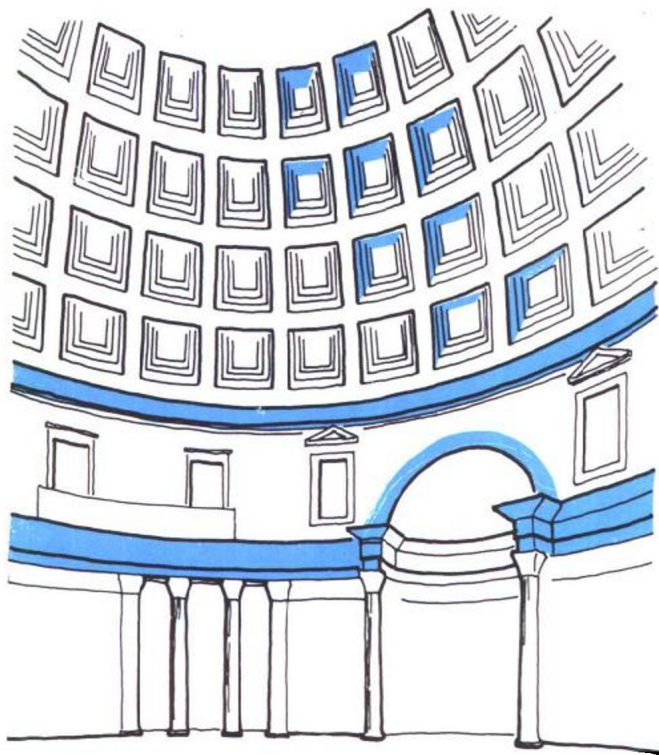
殿、议会大厅、剧场和房屋等。在这个时期还出现了一些石刻的拱门和圆形屋顶，以及石头砌面的粘土或石灰墙壁。上述三种柱式自然继续使用，但是精细的装饰逐步为建筑的宏伟效果所取代。这种效果包括大的地区甚至整个城市的布局，其中街道纵横交错，犹如长方形网格或棋盘。希腊石刻建筑艺术的影响扩散到北非和意大利，甚至西班牙和法国南部。

当这些崇尚希腊的王国成为罗马帝国的东部地中海行省时，这个地区的希腊石刻建筑传统继续得到发展。建筑工程技术仍然是简单的，但拱门和平顶拱门已更为普遍（见24页）。建筑形式同崇尚希腊时代一样，不同的是宫殿已为地方行政长官的住宅所取代，公用浴室建立起来了，剧场增多了。在规划、规模和装饰方面追求更加激动人心的效果，建筑上的浮雕花纹装饰显得丰富了，科林斯柱式比比皆是，而且圆

▼ 这是一幅万神殿内部轮廓图。神殿的下半部是圆鼓形的，壁龛深入墙中数时，因此其上半部分实际上是由八垛窗间壁支撑的。在圆鼓形墙壁上顺序排列着两层突出的檐口，在上层檐口上盖着拱顶，其上装饰着凹入式平顶镶板，镶板尺寸向顶端逐渐缩小。

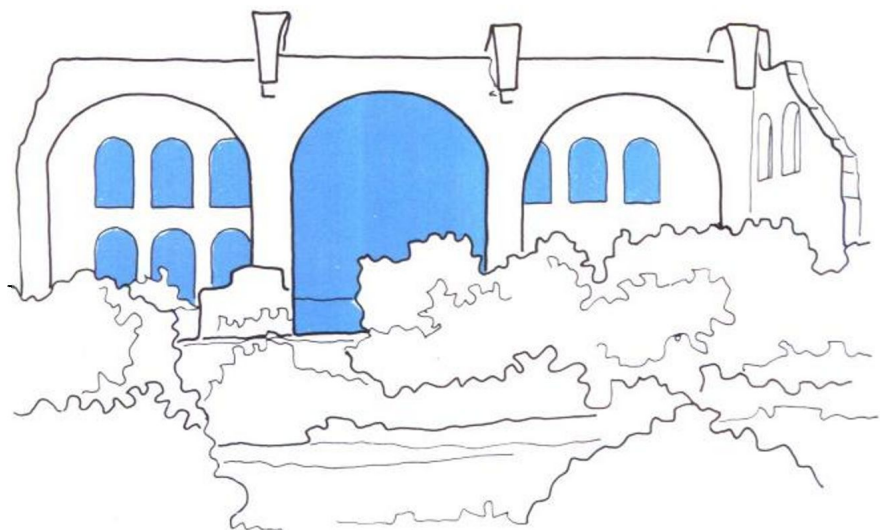
柱增多了；街道两侧有着高大而遮阴的柱廊。交错排列的低矮的圆柱和壁龛给喷泉、图书馆外壁以及剧场舞台后墙带来了生气。今日，在雅典、以弗所、佩尔格、叙利亚的巴尔米拉、黎巴嫩的巴勒贝克和约旦的杰拉什仍然可以见到这些宏伟建筑的遗迹。它们还点缀在北非的沿海地区。在约旦南部的佩特拉地区的石墓外壁上临摹了更多的这样的建筑。公元四世纪基督教传布时期，东方形式的教堂建筑得到发展。

然而尽管具有无可辩驳的美，希腊石刻建筑基本上是保守的。在罗马帝国时代，建筑艺术实践方面的真正革命却发生在另外的地区——意大利中部和北部。在这里，希腊的影响早已渗透进来，但却被重新加以改造了。例如，柱廊环绕、屋顶两端筑有山墙（或三角墙）的希腊式大厅虽然作为建筑

► 简单的结构比例使万神殿的内部显得既和谐又宏伟。大殿的高度和拱顶的直径相同；拱顶是从内墙中间向上砌成的。光线是从一个8.74米宽的单圆屋顶天窗射进来的。这座用砖砌面水泥建造的精巧建筑为丰富多采的装饰品所掩盖起来。装饰品中有许多是希腊式的。下面的壁龛装饰着圆柱、壁柱和科林斯式柱顶盘。

▲ 罗马人逐步发展其使用砖砌面混凝土的技能，直至他们能够用这种材料建造宏伟建筑物。通常，这类建筑物有半圆形（而且往往是交叉的）拱顶状（如图所示）或者半球形圆顶状的混凝土屋顶。正如图中的窗孔那样，那些形状重复的建筑结构显示出建造者有效利用木材和劳力的能力。建造者用同一个木拱架。在水泥凝固后把它向前移动。

的基础，但却被展宽了（有时被改为三层大厅），并带有一个用泥砖和木料筑成的走廊，建在一座高平台（作地基用的矮墙）上；装饰品是希腊式样的，但是是用粘土（赤土）制作的。无疑地，住宅也是用类似的方式建造的；坟墓往往低于地面。这类形式是典型的伊特拉尼亚的。后来，一种新的筑墙材料——粘土芯中掺入小石子，或者毛石中灌以灰浆——被采用了，其中蕴藏着未来变革的萌芽。罗马人于公元前二世纪接管了希腊，于是希腊风格的工匠们云集到罗马城，希腊的建筑形式也传入了，这样就产生了推动力。一些异乎寻常的结果产生了：罗马人对希腊的建筑形式是如此看重，以致此后只要可能，他们总是设法使一座建筑看上去似乎是一种希腊传统的石刻建筑，而不管使用的建筑材料是什么。另一方面，由于在意大利中部地区人们发现某种火山灰同水混合后能凝固得同岩石一样坚硬，这就使采石没有必要了。这种廉价而丰富的水泥同毛石混合就能变成牢固的混凝土，这

▲ 长方形大会堂是一个建有中殿和两个侧廊的大厅，供公共议事和司法审判用。这是罗马帝国时代最大会堂的遗址。这座会堂大约于公元306年麦可森蒂(Maxentius)时期开始兴建，至公元310—330年君士坦丁时期建成。这座砖砌面的水泥建筑物的面积为100米×65米。有着巨大跨距(25米)的拱形屋顶由异常宽的侧面走廊支撑着。它的西侧还筑有一个半圆形的后殿。

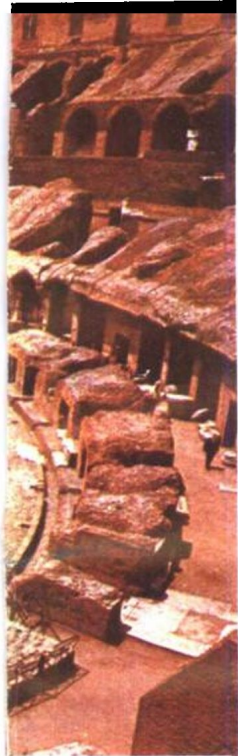
种混凝土如果外表做有小石头或砖的砌面(砖砌面自公元前一世纪起逐渐增多)，可用来作地板、筑墙壁及屋顶，其规模及形状是用石头作材料所无可比拟的，因为它具有极大的强度、耐久性及坚固性。希腊形式的挑战在意大利及西部行省引起了复杂的反应：保留外观上的希腊样式的愿望，节省经费的需要以及实际上使用的材料的特性都处于竞争状态。其结果每一座建筑之间都有差别。很少见到一座建筑物完全按照希腊式样用白色大理石建造起来：通常只有部分结构(例如圆柱)是完全用白色或彩色大理石建造的。更多的情况则是把较廉价的材料，象石灰华或凝灰岩那样较松软的意大利石料，或者是带有石头或砖砌面的混凝土用于建筑物的整体或部分结构。在采用这类材料时，通常会饰以大理石板或灰泥覆盖层(一种石膏涂层)，上面再雕以建筑构件的图案(见第7页)。由于混凝土的适应性强而且用途越来越大，促使建筑师们不断地设计出非希腊式的建筑，并且给建筑物

▲ 位于罗马城的弗莱文圆形剧场建于公元80年，俗称罗马大圆形竞技场。它是古罗马建筑工程上的一大奇迹。剧场的地基、外墙和内部的窗间壁都是凝灰石的，屋顶内部是用水泥构筑的；供较有声望的人使用的较低的座位都是大理石的，而上部的座位却是木制的。同心走廊支撑着层层排列的连着阶梯的座位。这个竞技场可供45000名观众使用。贮藏室隐蔽于圆形的表演场之中。

盖上巨大的拱形圆屋顶和圆顶。但是他们仍然尊重希腊传统，因此一些革命性的实验往往被赋予希腊建筑的外形（见第9页）。

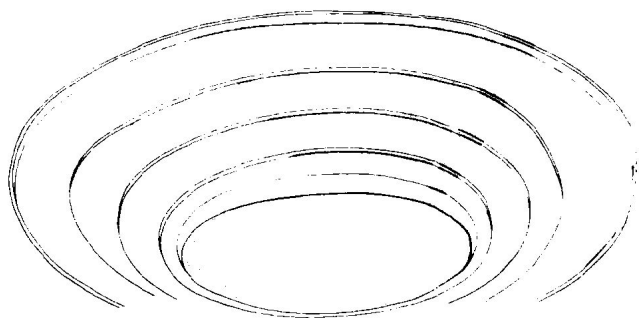
同材料的选择一样，位于都城、意大利以及西部领地的罗马建筑也同希腊传统之间产生了差距，这表现为对建筑装饰的爱好日益增加。尽管希腊建筑采用了装饰性柱式，但部分着色和寺庙浮雕使其外观和内部始终保持严峻的风格。不过在门廊、宫殿和住宅的内部却因墙上的图画和地板上公元前五世纪的镶嵌图案而显得较有生气。罗马人比较注重建筑物外部，特别是内部的装饰。在罗马人统治之下，这种喜好逐渐扩展到希腊东部地区，这一点前面已经讲到了。这种喜好在首都及其在意大利影响下的周围地区得到了最充分的发挥。在这里，多利安、爱奥尼亚和科林斯柱式仍旧被采用着，后者由于看起来丰富多彩特别受到人们的喜爱。除此之外，还有托斯卡（Tuscan）柱式（一种多利安柱式的变体）和复

▼ 这座椭圆形的竞技场大概是在把剧场平面图扩展三倍的基础上建造的。剧场的座位是根据社会地位分配的，紧靠着表演场地的座位是最上等的：观众被一道金

属屏幕隔开。一种结构复杂的阶梯和走廊系统可供人群顺利通过。圆形剧场和流血角斗盛行于古罗马西部行省，但在讲希腊语的地区却几乎鲜为人知。当时，普通的

民众没有其它办法来公开地表达他们对古罗马专制政权的不满，所以当他们在圆形剧场时，往往以大声欢呼形式发泄他们的不满情绪。

合柱式（一种爱奥尼亚和科林斯柱式混合物）。与此同时，利用彩色大理石，特别是用它来作圆柱的兴趣大大地提高了。在大理石或灰泥上的浮雕的数量和深度都增加了。水泥墙的外面砌以排列式引人入胜的网状的小块方石，或组成令人喜爱的图案的砖，或两者的各种组合。这样的墙壁常常用大理石或泥灰覆盖，但很多时候却什么覆盖也没有，这样，人们便可以直接看到这些使人赏心悦目的砖、石砌面。无论是公共建筑物还是私人建筑，罗马人总是注重内部的装饰。地板是装饰性的大理石板或组成几何图形或各种花样的镶嵌砖；墙壁覆盖着大理石或者垠有灰泥，上面画着各种壁画；或者（自公元前一世纪起）用镶嵌砖作为壁板（见第49页）；天花板也往往画上图画，有时覆盖着精美的色彩协调的灰泥浮雕。雕像进一步增加了建筑的装饰色彩。

罗马人具有大规模的组织才能，因而使得他们在建筑领域中发展了标准化的建筑式样；但这些建筑式样也因各地的条件而异。例如，古罗马边疆防卫系统的基本单位是由一系