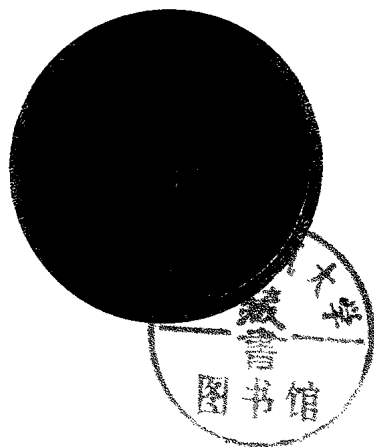

● 外国美术史话丛书

希腊罗马美术史话

章利国 著

人民美術出版社

图书在版编目(CIP)数据

希腊罗马美术史话 / 章利国著. — 北京: 人民美术出版社, 1999.11
(外国美术史话丛书 / 刘晓路主编)

ISBN 7-102-02082-1

I. 希… II. 章… III. ①美术史—希腊—通俗读物②美术—古罗马—通俗读物 IV. J154.509

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 62785 号

● 外国美术史话丛书

希腊罗马美术史话

出 版 者: 人民美术出版社
(北京北总布胡同 32 号)

作 者: 章利国

责任编辑: 胡建斌

整体设计: 胡建斌

版式设计: 夏 君

责任印制: 丁宝秀

印 刷: 北京百花彩印有限公司

发 行: 新华书店北京发行所

1999 年 11 月第一版第一次印刷

开 本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张: 6

印 数: 1 - 5,000

ISBN 7-102-02082-1/J · 1792 定 价: 38.00

丛书前言 世界是一个整体	刘晓路	4
一 爱琴世界的奇迹		6
1. 抱臂的女神		7
2. 出航的船队		10
3. 重见天日的“迷宫”		15
4. “巴黎女郎”		18
5. 瓦斐奥金杯		21
6. 持蛇女神		25
7. 阿伽门农的都城		26
8. 黄金面具		29
9. “迈锡尼女士”		33
10. 武士的仪容		34
二 荷马时期的美术		36
1. 狄庇隆陶瓶		37
2. 几何形雕像		40

三 古朴稚拙之风	43
1. 东方 - 黑像 - 红像	44
2. 库罗斯与柯拉	49
3. “大地之脐”	52
四 古典的精华	57
1. 海神波塞冬	58
2. 宙斯的圣殿	65
3. 音乐课图陶杯	67
4. 无与伦比的卫城	70
5. 持矛者——法则	78
6. 赫利孔山上的缪斯	81
7. 赫耳墨斯与小酒神	86
8. 医神圣地的剧场	91
9. 衰落的绘画	92
五 希腊化的余辉	96
1. 断臂的美神	97
2. 帕加马祭坛	103

3. 亚历山大的英姿	106
六 埃特鲁斯坎人的创造	113
1. 母狼与战神	115
2. 拱券与陵墓	120
3. 风俗画卷	124
七 共和曙光	130
1. 建筑的突破	131
2. 逼肖的恺撒像	137
3. 酒神秘仪图	140
八 帝国雄风	145
1. 大理石的罗马	146
2. 神化的开国元勋	155
3. 世人与神灵	165
主要参考书目	175
图版目录	178
后记	185

丛书前言 世界是一个整体	刘晓路	4
一 爱琴世界的奇迹		6
1. 抱臂的女神		7
2. 出航的船队		10
3. 重见天日的“迷宫”		15
4. “巴黎女郎”		18
5. 瓦斐奥金杯		21
6. 持蛇女神		25
7. 阿伽门农的都城		26
8. 黄金面具		29
9. “迈锡尼女士”		33
10. 武士的仪容		34
二 荷马时期的美术		36
1. 狄庇隆陶瓶		37
2. 几何形雕像		40

三 古朴稚拙之风	43
1. 东方 - 黑像 - 红像	44
2. 库罗斯与柯拉	49
3. “大地之脐”	52
四 古典的精华	57
1. 海神波塞冬	58
2. 宙斯的圣殿	65
3. 音乐课图陶杯	67
4. 无与伦比的卫城	70
5. 持矛者——法则	78
6. 赫利孔山上的缪斯	81
7. 赫耳墨斯与小酒神	86
8. 医神圣地的剧场	91
9. 衰落的绘画	92
五 希腊化的余辉	96
1. 断臂的美神	97
2. 帕加马祭坛	103

3. 亚历山大的英姿	106
六 埃特鲁斯坎人的创造	113
1. 母狼与战神	115
2. 拱券与陵墓	120
3. 风俗画卷	124
七 共和曙光	130
1. 建筑的突破	131
2. 逼肖的恺撒像	137
3. 酒神秘仪图	140
八 帝国雄风	145
1. 大理石的罗马	146
2. 神化的开国元勋	155
3. 世人与神灵	165
主要参考书目	175
图版目录	178
后记	185

世界是一个整体

• 刘晓路

4

丛书前言
世界是一个整体

早在 2500 年以前，伟大的孔子就说过：“四海之内，皆兄弟也。”孔子时代的四海是指中国，今天我们理解的四海则指全世界。人类自古就互相交往，尤其大航海时代以来，东西方发生了前所未有的冲撞和交流，世界上再也没有任何力量能把它们分开。今天，有人说世界经济一体化的时代已经到来，文化上又何尝不是如此呢？所以，1996 年在哈佛大学讲演时，我提出“世界是一个整体”。

十几年前，我担任过《中国大百科全书·美术》的责任编辑，对中外美术的研究和出版一直抱有浓厚的兴趣，早就想编一套中外美术史话。到美国和日本讲学时，看到各种肤色的人在美术馆前排起长队，更深切感到美术教育的普及对于提高国民素质的潜移默化作用。中外美术史话，不就等于一个没有围墙的美术馆吗？我国已经出版过一些中外美术史著作，却还没有一套分国的美术史，不能不说是一个缺憾。随着我国与外国交流的日益增加。世界文化一体化时代的到来，这套丛书的重要意义更不言而喻，而选题的设想也逐步形成了。

非常幸运，这个盛世修史的选题设想得到国内最权威的美术出版社——人民美术出版社的充分理解和大力支持。经与人民美术出版社装帧设计室主任胡建斌先生协商，很快得到社长郝宗远、总编辑刘玉山、副总编辑程大利先生亲切关心和鼎力支持，这个选题终于决定下来。同时，人民美术出版社正与荣宝斋、连环画出版社等国家最高的美术出版机构联合组成中国美术出版的第一大集团——中国美术出版总社。所以，这套丛书同时荣幸地成为中国美术出版总社的重点项目。

我们计划先编 10 本外国的美术史话，每本大约 12 万字、100 幅图片。图片全部是彩色随文插图，便于大家阅读，并且在 20 世纪内出齐。这 10 本是：希腊罗马美术史话、意大利美术史话、法国美术史话、德国美术史话、英国美术史话、俄罗斯美术史话、美国美术史话、日本美术史话、印度美术史话、现代美术史话。条件成熟后，还想再编两河美术史话、埃及美术史话、非洲美术史话、拉丁美洲美术史话……等等。这样，外国美术就初步形成了一个完备的体系。

这些国家的美术，实际上我国国民并非完全陌生，许多年轻人甚至能滔滔不绝地说出一长串艺术家的名字、作品和事迹。但是，要想把该国美术发展从头到尾理清楚却绝非朝夕之功。而且，西方的美术史往往是按照原始、古典、中世纪、文艺复兴、近代、现代等时代顺序编写，各国的独自发展脉络反而不太清晰。所以，编写分国美术史实有必要。也许有人会发出这样的疑问：外国美术史应该由外国人来写，中国人写的外国美术史行吗？其实，外国人也会碰上中国人同样的问题，他们也同样是本国人写外国美术史。他们也许对本国美术是权威，但对于本国以外美术的研究未必就比中国学者高。我到国外的深切感受之一就是：中国学者的水平绝不亚于国外学者，尤其是在对第三国的研究领域。我的一些同学在美国留学西方美术后曾深有感触地私下对我说：“美国教授固然对欧洲美术有其见多识广的长处，然而我终于认识到他们研究的深刻性并没有超过我的硕士导师吴甲丰先生，遗憾的是吴先生却是直到功成名就的晚年才去过一次荷兰。”我亦有同感。在读研究生时，我也受过吴先生的教诲。他虽去世有年，但他的修养和文采使我记忆犹新。

外国美术史话丛书所邀请的作者都是长期从事相应国家美术研究的学者，懂得相应国家的语言，大多具有硕士以上学位，具有副高以上职称，并且具有到相应的国家和地区留学、访问或工作的经历。有的还长期旅居国外，甚至做过驻外文化参赞。记得在中国大百科全书出版社工作时，曾有一个口号，叫作“最合适的人写最合适的条目”；那么，外国美术史话编写的口号就是“最合适的人写最合适的书”。因是史话，我们力求文字优美，通俗易懂，写法大致统一，而又保持个人风格。

青年是世界的希望，也是 21 世纪的希望。所以，这套书主要是面向普通的大学生朋友。但我们期待它不仅对于大学生，而且对于所有的朋友都适用。我们希望：它将是献给 21 世纪的一份厚礼。

让中国更了解世界，也让世界更了解中国。

1998 年 12 月 12 日

一 爱琴世界的奇迹

古往今来，多少人倾心讴歌精美绝伦的希腊美术。德国古典美学大师黑格尔慨叹：“这个民族值得我们尊敬，因为他们创造出一种具有高度生命力的艺术。”^① 马克思盛赞希腊艺术和史诗“就某方面说还是一种规范和高不可及的范本”^②。

在欧洲文化艺术发展的漫长历史上，希腊罗马时代是第一个高峰。在探寻古代希腊的过程中，欧洲在探寻它自己的灵魂，追溯它自己美的观念体系的源头。的确，爱美的希腊人最先在艺术中确立了美的观念和理想。

古希腊人的活动舞台，包括希腊半岛以及爱琴海诸岛、小亚细亚沿海、地中海沿岸，还有黑海沿岸的某些地方。在希腊的大陆和海岛上，早在新石器时代就有人类居住。斯巴达地区出土的石头偶像，带着凸出的胸部、腹部和臀部的胖胖的裸女像，或许是生殖崇拜的象征，便是新石器时代最早阶段作品的代表性例子。不过引人瞩目的文化艺术的繁荣，却是从新石器时代晚期，特别是青铜时代开始的，这个时代的晚期也就是在荷马史诗中不朽的勇士和英雄们活动的时代和伟大的悲剧时代，是俄狄浦斯、阿喀琉斯、俄底修斯、阿伽门农叱咤风云的时代。

尘封土埋的远古历史，被考古学家的双手慢慢清理出来。现在已经很清楚，在希腊的大陆和海岛上主要存在过两种既有区别又有联系的青铜文化。时间较早的一种以克里特岛为中心。它的发现者英国考古学家伊文思（Sir Arthur John Evans）在岛上发掘出形似“迷宫”的克诺索斯王宫，使得杀死牛首人身怪物米诺陶洛斯的故事变得似乎是可信的。他将被揭示的青铜文化称作“米诺斯文化”（Minoan Civilization），取名于希腊神话传说中的克里特王米诺斯。另一种青铜文化通称为“海腊迪克文化”（Helladic Civilization），指的是希腊大陆文化，得名于“海腊斯”（Hellas），意谓“希腊大陆”。今天的希腊人仍然乐意称自己的国家为“海腊斯”。青铜时代希腊大陆文化的晚期阶段，也就是它艺术上最有魅力的阶段通称为“迈锡尼文化”（Mycenaean

① [德] 黑格尔：《美学》，第2卷，商务印书馆，北京，1982年版，第169页。

② 马克思：《〈政治经济学批判〉导言》，载《马克思恩格斯选集》，第2卷，人民出版社，北京，1972年版。

Civilization), 因为它的中心位于迈锡尼城, 那是传说特洛伊战争中希腊联军统帅阿伽门农的都城。自小深信荷马史诗中的故事事实有其事的德国考古学家谢里曼(Heinrich Schliemann)筚路蓝缕, 不但发掘出他所认为的特洛伊城, 而且使迈锡尼城重见天日。

希腊文化史开始于青铜时代, 亦即米诺斯-迈锡尼文化时代。迈锡尼文化晚于克里特岛的米诺斯文化, 而且受到后者的影响, 这也是被许多考古发掘所证明了的。由于这些遗迹都分布在爱琴海沿岸, 所以米诺斯-迈锡尼文化又称“爱琴文化”。

碧波万顷的南爱琴海上撒落着一片明珠般的海岛, 那就是基克拉泽斯群岛。早在克里特岛上的米诺斯文化繁荣之前, 基克拉泽斯群岛上就存在有艺术上极富创造性的文化了, 这种早期爱琴文化兴起在公元前 3200 年左右, 甚至更早。在它繁荣的时候, 埃及人正在漠漠黄沙上建造金字塔。

1. 抱臂的女神

基克拉泽斯群岛的美术中, 最突出的是形象奇特的雕刻, 这些享誉世界的雕刻几乎清一色是乳白色的大理石人像。基克拉泽斯雕刻的繁盛时期, 是早期基克拉泽斯文化第二时期, 时间从公元前 2800 年到公元前 2300 年, 延续了大约 5 个世纪。这一时期以“抱臂型人像”为代表的一些几何式造型的雕像让考古学家和艺术史家们倾倒, 吸引了许多艺术家万里迢迢前来朝拜, 对现代艺术产生过影响, 以至于使得今天熟悉一些现代艺术家作品的观赏者面对考古博物馆里这些人像倍感亲切。

这些偶像雕刻虽有变体, 但是大同小异, 宛若可以批量生产的工业产品。它们小至寸余, 大到几乎等同真人, 阿莫尔戈斯岛出土的一尊高达 152 厘米, 是已知的最大偶像(图 1)。它们差不多都是立姿女性裸像, 造型也大致上差不多: 头部扁平, 稍向后仰, 头顶斜平如截面, 面部只有凸出的拉长的直鼻, 其他一概省略; 身体扁平修长, 双臂交叉抱于胸部以下, 左臂总在右臂上面, 双腿并拢, 膝部稍稍弯曲, 双脚直立好像踮着脚尖在舞蹈。整个雕像除了鼻子和双乳明显突出, 其余细节或是刻画而成, 或是以颜色绘出, 隐约残留的颜料可以为证。这些仿佛通过切割、研磨、涂绘模式制作的图式化雕像到底表示什么很令人费解。有的研究者推测它们是母亲神(生育女神)或地母崇拜的产物, 却惊讶它们何以突出的并非母亲的生育的性征, 而是苗条细长、娇弱文雅的处女的特点, 让人不胜爱怜和感伤。

比抱臂女神像更早的一种形如一把小提琴的人像显得更为简洁, 而与女神像大体同期的一些乐师雕像显得更为有趣。这些向三维空间发展的男性大

图1 抱臂型女像，公元前2800~前2200年，大理石，高152厘米，阿莫尔戈斯馆。

图2 弹竖琴乐师像，约公元前2500年，大理石，高22.5厘米，凯罗斯岛出土，雅典国家考古博物馆。

理石雕像好像是与那些抱臂女神像互补而存在的。凯罗斯岛出土的一件被人们命名为“弹竖琴的乐师”(图2)。人像头部也是扁平的,带着凸出的长鼻子。与女神不同,它的躯干、四肢、乐器,甚至座椅,却是圆筒或圆管状的,看上去像一些弯曲的管子流畅地组合在一起。乐师端坐奏乐,昂首望天,仿佛沉醉在音乐声中。另一个雕像塑造了一个吹双管笛的乐师,也是从凯罗斯岛上被发现的。站立的乐师有着同竖琴师大体相同的形态特征,只是稍微粗壮一点。我们从包括鲁多维奇宝座浮雕在内许多希腊雕刻中看到过吹双管笛的乐师形象,看来早在公元前2800~前2200年的基克拉泽斯群岛上,人们就有这种乐器了。这些乐师像是成组出土的,用于陪葬,都是男性,造型结构较之抱臂型女神像要复杂一些。成组的乐师像是在葬礼仪式上奏乐或者为死者召魂的乐队,当然这也只是今天人们的推想。

出土的男性雕像也有一些例外。在雅典面临索菲亚大街的基克拉泽斯艺术博物馆里,在琳琅满目的展品中有一件被称作猎人或战士像,其面部雕刻出眼睛和嘴,而与其他大量的略去眼口的雕像不同,这是很少见的。展品中另一件也许更有生活情趣。坐在一张小方凳上的男子伸出右手,手上拿着一块四方方的东西。这尊雕像叫做“推荐烤面包的男子”,看起来好像在请人品尝他的吐司。展品中还有多人组合的雕像群,例如一人头上再立一人或两人共同托举一人等类似杂技造型。

基克拉泽斯群岛出土的雕像那十分简洁而又明晰爽朗的抽象意味的几何式造型,那开放的通透的空间结构关系,那大胆含蓄到朦胧留待观者去遐想的艺术处理,那复合的微妙的运动感,引起研究者们极大的兴趣。但是,它们何以会具有如此独特的审美特征?何以会仿佛机械生产的批量产品?又是为了什么样的目的雕刻出来的?迄今还是一些诱人的谜。就如同基克拉泽斯群岛上从公元前3200年一直延续到公元前1100年的文明究竟是由什么人创造的,它又缘何消失,迄今尚不很清楚一样。现已发现的这些人像大多是被盗墓者乱挖出来的,破坏了雕像出土的原貌和雕像组合的原初关系,这也增加了研究者的难度。

然而这些神奇可爱的雕像曾经激起过并且仍在继续诱发一批批现代艺术家的创作灵感,隔着几千年历史烟尘,与他们心气相通。毕加索、莫迪里阿尼、贾柯梅蒂、布朗库西和亨利·摩尔都赫然列在这份尚未记完的借鉴者名单中。在基克拉泽斯艺术博物馆三楼讲演厅里专门陈列有一批图片资料,将基克拉泽斯艺术与受它影响的现代艺术两相对照,题目为“从基克拉泽斯艺术到现代艺术”。

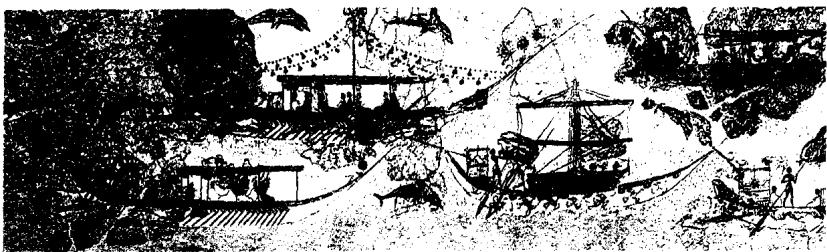
2. 出航的船队

基克拉泽斯文化的绘画成就首推锡拉岛的壁画群。以《舟行图》为代表的这些壁画的发现，曾经令世人震惊。

从1967年到1974年，考古学家马利纳托斯（Spyridon Marinatos）教授在属于基克拉泽斯群岛的锡拉岛（又名“圣多力尼岛”）西南端的阿克罗蒂里耐心挖掘了7年，发现了大批古建筑以及墙上精美的壁画。考古研究证明，在公元前3000年左右进入青铜时代的锡拉岛，在公元前1700~前1600年达到它文明的顶峰，大约公元前1450年岛上发生了历史上最大的一次火山爆发，毁灭了那些繁华的城市乡镇，将文明的进程一下子截断了。然而也正是火山灰的掩埋，造成了3000多年后的人们观赏这些壁画的可能性。

现存锡拉岛壁画大约完成于公元前16世纪，是爱琴海地区远古时期以来所知最大的和保护得最好的艺术集合，属于晚期青铜时代，展示出爱琴绘画史上辉煌的新篇章。这些壁画以渔民生活为题材，出海、经商、祭祀、竞技等等，极富生活气息，是当时岛上人们生活方式和习俗风尚的生动形象的写照。其中许许多多的细节，从服饰到发型，从用具到房屋，从动植物到山林，以及其艺术处理方式，对于一些学科的专家来说都是有价值的图像资料和研究对象。与基克拉泽斯群岛那些带抽象味和神秘感的人像雕刻不同，锡拉岛的壁画是写实而带装饰味的，让观者感到亲近和似乎容易理解。已经有研究者指出，锡拉岛的壁画受到遥遥相对，相距约69海里的克里特岛克诺索斯王宫壁画的影响，甚至可能干脆出自那里的画工之手。两岛壁画的艺术风格有如此多的相像之处。阿克罗蒂里壁画的绘制方法也与克诺索斯王宫壁画没有什么不同：在墙（通常是石砌的墙）的表面先覆盖一层泥浆和草秆的混合物，在其上面再覆一层大约1.5厘米厚的灰泥充作基底，然后还要涂一层或者连续涂几层薄薄的细灰泥，这才可以在上面画画。常用深浅赭色、黑色、浅蓝和金黄色，色彩和谐。

《舟行图》壁画（图3）是1972年在阿克罗蒂里古建筑群被命名为“西屋”的一组第5室中被发现的，位于南墙上沿，是一种微形的壁缘装饰画，高度只有43厘米，长度倒有390厘米，看上去类似中国的传统绘画长卷的形式。在这窄窄长长的画面上，内容非常丰富。7艘豪华的大船扬起细细尖尖的船头，船身上画满狮子、飞鸟等图案，有的船上还挂满成串的装饰物，每艘大船上都载满乘客。除了一艘升起船帆，其余的船都完全由成排的划手驱动。许多小船穿行在大船周围。画上有3座城镇，位于山脚，成群的人们站在城中房屋的门前、房顶眺望，或列队在城边似乎在欢送船队，细细数

来，总共大约有 80 个人物。至于动物和植物，更是难以悉数。一群群蓝背金腹的海豚在画面上十分引人瞩目，它们奔逐跃动，像一群活跃的精灵，让人不能不想到以海洋为生的古代锡拉人对海豚的特殊感情，而它们的造型又与克里特岛上克诺索斯王宫壁上那些同类何其相似乃尔。画面左上角有一只金毛的狮子在追逐三头赤鹿，沿着山顶运动构成优美的节奏。这幅壁缘画的具体场景恐怕也难以确定，像是船队远征，但看那画面气氛，看那船上乘客和岸上人们的姿态，又像是节日里近岛之间的航行。

这幅壁画是锡拉岛壁画群中画幅最大、场景最复杂和最令人惊异的一件作品。在第 5 室的东墙上沿还有微型壁缘画《河》，画的是蜿蜒曲折的河流和两岸茂盛的花草、犬、鸭，还有鸟首犬身带翼的神兽。同一室的北墙上沿也残留着微形壁缘画《山上的聚会》。整个房间的壁缘画长达 6.5 米，此外房中还绘有“渔人”、“女祭司”等壁画。西屋第 5 室本身就成了一个微型的锡拉壁画博物馆。

如果说《舟行图》是锡拉岛壁画中，也是爱琴绘画中难得的全景画，那么那幅《少年拳击手》（图 4）就是其中少见的渔家少年日常生活的大特写了。这幅壁画位于阿克罗蒂里古建筑群中编号为贝塔（希腊字母表的第二个字母）的一组建筑的第一室南墙，高达 275 厘米，人高也在 2 米以上。拳击是古代爱琴海地区非常大众化的体育运动项目。两个渔家少年，头上梳着很有特色的卷曲成束的发式，赤裸着身子，系着腰带，带着拳击手套，正在练习拳击。画面以赭、黑、蓝色画成，身体用比肤色稍深的赭色细勾轮廓线，衬得浓眉大眼的脸部更有生气。

锡拉壁画中有不少美丽的女性形象让人叹服，尽管对于这些形象的内涵还不能说都已经清楚。与那些裸身的渔人或少年不同，这些女性大多穿着华美的服装，戴着珍贵的饰物。有的人物显得十分高贵，华妆盛饰，气质高雅，身边还飞舞着形似鸚鵡的鸟，有人称之为“动物的女主人”，其实也许是一位古代锡拉人的女神。有的人物被命名为“藏红花采集者”，而另外有的形象，由于显出虔诚的神态或行或立，被人们称作为“祭拜者”。阿克罗

图 3 舟行图，公元前 16 世纪，壁缘装饰画局部，全画 43×390 厘米，锡拉岛出土，雅典国家考古博物馆。

图4 少年拳击手，约公元前1550年，壁画，275×94厘米，锡拉岛出土，
雅典国家考古博物馆。