

古典与现代艺术书系

罗马世界的艺术与身份

[法] 艾娃·德·安布拉 著
张广龙 译

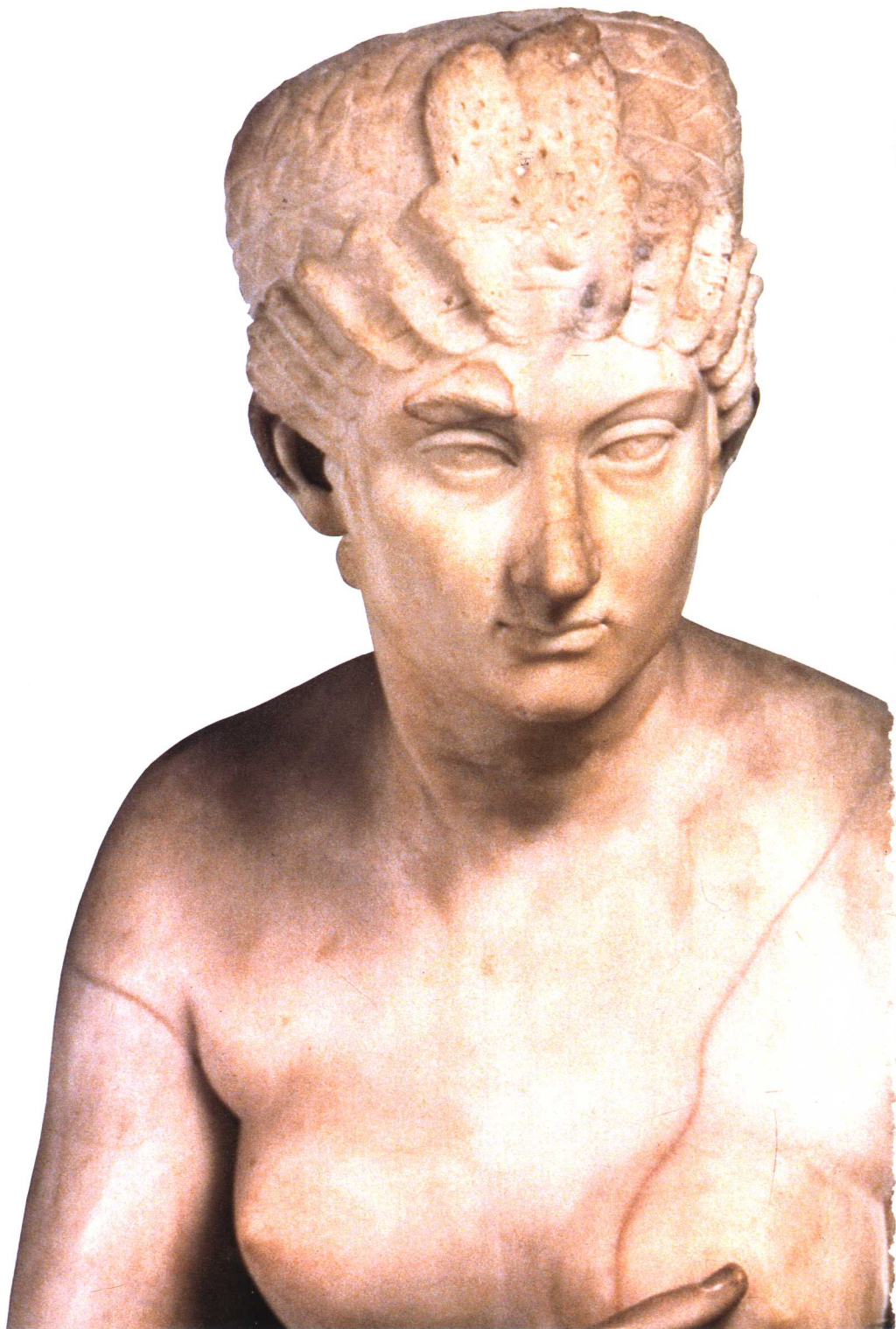

中国建筑工业出版社
CHINA ARCHITECTURE & BUILDING PRESS

J. 154 1669
2

古典与现代艺术书系

罗马世界的艺术与身份

J154.609/2

2007

古典与现代艺术书系

罗马世界的艺术与身份

[法] 艾娃·德·安布拉 著

张广龙 译

中国建筑工业出版社

著作权合同登记图字：01—2006—4405号

图书在版编目 (CIP) 数据

罗马世界的艺术与身份 / (法) 德·安布拉 (D'Ambra, E.) 著,
张广龙译. —北京: 中国建筑工业出版社, 2007

(古典与现代艺术书系)

ISBN 978-7-112-09430-1

I. 罗… II. ①德…②张… III. ①艺术史—研究—古罗马
②罗马式建筑史—研究 IV. J154.609.2 TU-098.2

中国版本图书馆CIP数据核字 (2007) 第088098号

Copyright ©1998 Laurence King Publishing Ltd.

Translation ©2007 China Architecture and Building Press

Art & Identity In The Roman World by Eve D'Ambra

本书由英国 Laurence King 出版社授权翻译出版

责任编辑: 马彦 程素荣 张幼平

责任设计: 崔兰萍

责任校对: 李志立 孟楠

古典与现代艺术书系

罗马世界的艺术与身份

[法]艾娃·德·安布拉 著

张广龙 译

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京画中画印刷有限公司印刷

*

开本: 880 × 1230 毫米 1/32 印张: 5⁵/₈ 字数: 250 千字

2007年6月第一版 2007年6月第一次印刷

定价: 40.00 元

ISBN 978-7-112-09430-1

(16094)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

目录

地图：2 世纪晚期的罗马帝国疆域图 8

意大利地图 13

引言 罗马帝国和罗马神话 11

根基 16

对主流文化的反应 19

从共和国到帝国 27

第一章 社会阶层 41

身份和地位 41

上流社会 44

城市工人阶级 47

妇女和家庭 52

外族人和内部人 55

第二章 城市和市区 61

城市：文明的社会 62

城市风光 72

君主和臣民 82

第三章 人像和纪念 95

高贵与低贱 98

端庄与装扮 103

英雄模式 111

寄托哀思 114

第四章 房屋和内部彩饰 129

家务与义务 131

花园 134

画出来的景观 142

第五章 帝国的边疆 149

城市与乡村 151

权利与特权 155

神与宗教 160

大事年表 170

文化及艺术大事 171

参考文献 172

索引 175

声 明

感谢我的老师戴安娜 E·E· 克莱娜 (Diana E.E.Kleiner) 教授和苏珊·B· 唐尼 (Susan B.Downey) 教授,是她们让我领略到了罗马艺术的博大精深。纳塔莉·B· 坎彭 (Natalie B.Kampen) 将社会分析和艺术史巧妙地结合在了一起,提出了许多真知灼见。本书中的很多观点都参考了纳塔莉·B· 坎彭的著作。同时还要感谢朱迪思·巴林杰 (Judith Barringer),贝蒂娜·伯格曼 (Bettina Bergmann),约翰·博德尔 (John Bodel),伊莱恩·方托姆 (Elaine Fantham),威廉·米雷斯 (William Mierse),布赖恩·罗丝 (Brian Rose),R·R·R· 史密斯 (R.R.R.Smith),苏珊·沃科 (Susan Walker),凯瑟琳·威尔奇 (Katherine Welch),他们帮助我解决了翻译、书目、图片来源等方面的问题。两位瓦瑟 (Vassar) 学院的学生,特蕾斯·沃登 (Therese Wadden) 和安娜·瓦莉 (Anna Vallye),为我查找图书、复印资料,在此一并感谢。多位负责罗马艺术收藏品的馆长,特别是罗马和那不勒斯地区的多位馆长,欣然允许我观看平日很少展出的艺术珍品。我的丈夫弗兰克·帕拉亚 (Franc Palaia) 不顾辛苦,替我拍摄照片,自始至终一直非常耐心地支持我的工作。在写作本书的过程中,我的女儿莉莉降生到了人间,我愿将这本书献给我的爱女。

2 世纪晚期的罗马帝国疆域图

引言

罗马帝国和罗马神话

研究罗马艺术绝非易事，单单“Roman”这个词的含义就让人捉摸不透。要是将“Roman”简单理解为“厄布斯”（urbs）（拉丁文中表示“城市”的单词，意为众城之首），这个词指的则是罗马城——帝国行政管理中心，人民举止高雅，生活丰富多彩。然而“Roman”这个词也可以指帝国辽阔的疆土：它西起伊比利亚半岛及苏格兰腹地，东到底格里斯河（公元3世纪时期），北抵多瑙河，南达撒哈拉沙漠的绿洲（见6~7页）。当然，这个词还可以指时间。在历史上的罗马共和国和罗马帝国时期，罗马人依靠他们的政治体系，通过野蛮征服和有力统治，成为文明世界的霸主。虽然罗马化的程度尚存在争议，但不可否认，拉丁文广泛传播，仪式上托加袍（古罗马人穿的宽松外袍——译者注）风行，圆形露天竞技场和浴场等城市设施在欧洲全境、中东地区和北非随处可见，这些事实都彰显了古罗马文化统治的威力。

“Roman”作为形容词，可以指政治地理和历史发展，也可以指分类明确、易于辨别的艺术品，但似乎后者比前者更为确切。在精美的艺术品面前，忙于公务的罗马官僚和固执己见的军事将领有的不屑一顾，有的觉得高深莫测，深感受挫，艺术遂被诋毁为异族娇生惯养的闲人的消遣。罗马人四处宣扬此类陈腐言论。在讲述罗马建国史的史诗中，在冥府，埃涅阿斯死去的父亲这样训诫这位英雄：“铸造青铜像，我们也许不如别人那般栩栩如生。雕塑大理石像，我们也许做不到别人那般的逼真……但是，罗马人，你们要记住，你们拥有统治世间其他民族的力量——罗马的艺术应该是将和平强加于人的艺术，是施行法治的艺术，是给战败者以宽恕、使傲慢者屈服的艺术”（维吉尔，《埃涅

图1 “布鲁图”的肖像，制于公元前4世纪~前3世纪，青铜像，高69厘米，罗马卡匹托尔博物馆，王宫保存馆。

这尊头像可能是布鲁图的头像。传说布鲁图曾领导大众奋起反抗伊特鲁里亚王朝的最后一位国王对罗马的统治，于公元前509年建立了共和国。这尊头像明显是要塑造出意大利土著民族的独特特征。简洁的几何线条和立体的外观让这件威严的作品显得不可侵犯。

伊特》，6.1145—1147，1151—1154）。事实上，正如下文所述，罗马人背负的帝国的使命并没有阻碍他们发展自己的艺术，至少没有阻碍他们占有和收集艺术品。那些具有远见卓识的将军和政治家深深懂得，宏伟的大理石建筑和陈列着雕像的柱廊可以提升罗马——这个靠征服异族崛起的新兴城市——的地位，使之成为世界之都，有着重要的价值。罗马公民也明白，如果坟墓醒目地矗立在通向城市的道路上，住宅辉煌壮观，自然会竖立自己在同龄人中的威望。

罗马艺术的前辈是灿烂的希腊艺术，二者之间的关系让总结罗马文化的特点成了难题。传统理论认为，罗马艺术是对希腊艺术亦步亦趋的模仿。一直以来，罗马艺术史家们都不得不为自己的研究领域辩护，因为总是有人指责罗马艺术衍生自希腊艺术，在成就上和希腊艺术相去甚远。经常提到的一点就是希腊人于公元前5世纪和前4世纪时创造的人体的理想化风格，这是古典主义的主要特色。然而这样做会带来严重的后果。一方面，我们会忽略罗马艺术的创新之处，比如建筑上的革新。另一方面也会让我们误以为在承前启后的传统文化中，只有新颖的创造才值得重视。希腊艺术是罗马艺术发展的根基。罗马地处地中海地区，此地深受希腊文明浸淫，罗马艺术正是在希腊文化氛围中成长起来的。公元前8世纪和前7世纪，罗马人在意大利南部和西西里岛建立了希腊殖民地。公元前3世纪到前1世纪，罗马人又征服了希腊东部，劫掠了大量的战利品，这些都对罗马艺术产生了直接的影响。伊特鲁里亚人则对罗马艺术施加了间接的影响：伊特鲁里亚人用希腊风格装饰了意大利半岛中部的城邦，公元前6世纪攻占罗马以后，又用希腊风格装饰了罗马城（图2）。早期的罗马艺术既非对希腊艺术的全盘模仿，其风格和公元前5世纪至前4世纪的古典主义也并非完全对立。作为希腊文化的一个分支，它从这个源泉中吸收了多种风格和主题，和源泉文化形成了一种非同寻常的复杂关系。

然而有些艺术品却让我们感到罗马一开始就意识到了自己的历史使命：公元前5世纪时的一尊青铜雕像描绘了一头母狼。它表情凶猛，浑身的精力蓄势待发。下面有一对男孩正在吮吸它的乳汁。这两个孩子正是孪生兄弟罗穆卢斯和瑞摩斯（图3，此处的双胞胎是在文艺复兴时期添加上去的）。

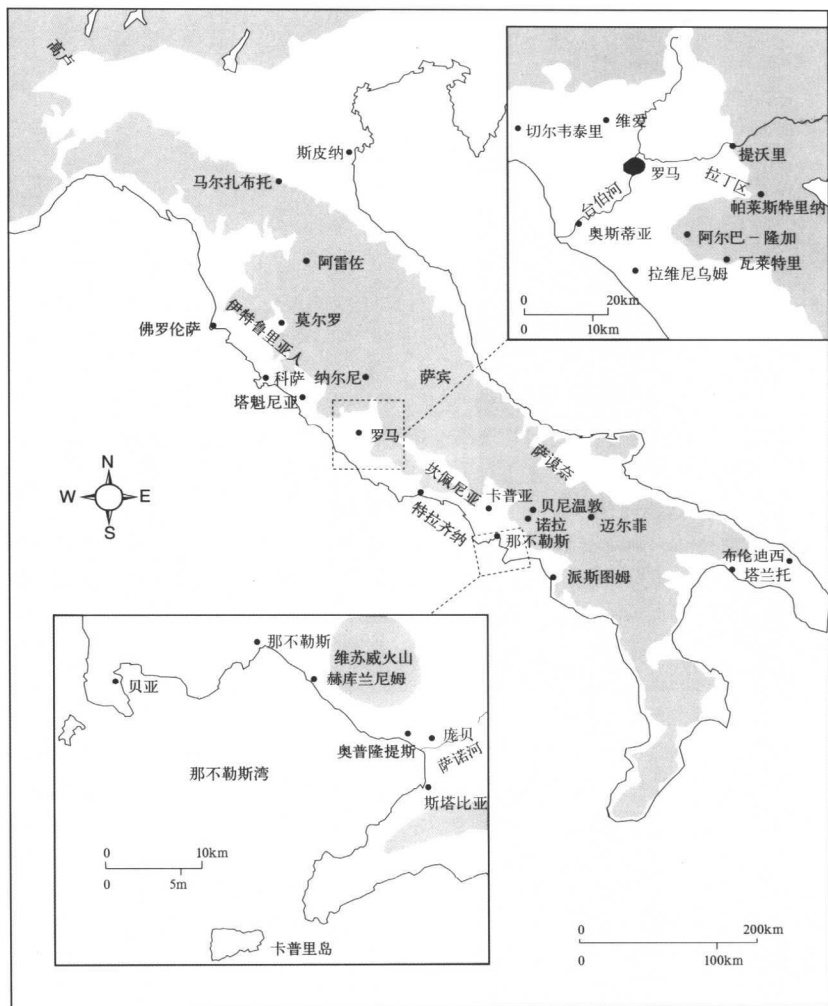

图2 公元前3世纪~前2世纪时的意大利地图，包括早期的伊特鲁里亚城市和希腊殖民地。

图3 母狼，制于公元前5世纪初，青铜像，75厘米×114厘米，卡匹托尔博物馆王宫保存馆，罗马。

或许这件作品和这个传说毫不相干，可能只是让人感受狼这种食肉动物对游牧民族的威胁。

罗穆卢斯是罗马的第一个国王。战神马耳斯 (Mars) 和一个女祭司相爱，生下了罗穆卢斯和瑞摩斯。这对孪生兄弟被扔到了荒郊野外，这位充满野性的保护者将他们救起。这个讲述罗马开端的故事听起来野蛮却又英勇，依据这个故事，共和国时期的罗马人铸造了描绘母狼和孪生兄弟的钱币。当然，母狼的形象可能反映了早期的罗马人对这种动物的图腾崇拜。母狼铜像说明早期的罗马人对浇铸青铜和高度程式化的形式很感兴趣——咬紧的尖牙，半张半闭的眼睛，竖起的耳朵，刻画在金属表面上的绷紧的肋腹。特别应该注意的是母狼身上的鬃毛，这些一簇簇互相交叉的鬃毛是不可能长在狼身上的。这或许是为了让这头母狼看起来更为高贵。它的警觉、好斗和凶猛逐渐成了罗马早期价值观的象征。

身份问题是罗马艺术研究的关键所在，因为它使得研究的焦点转移到了委托制作艺术品的主顾和艺术品的观众身上。它促使我们思考为什么标准化的主题和式样在地中

海地区能够绵延数百年：是因为它们得到了一心想向罗马献媚的行省城市官员的青睐，还是因为展出这些打上了罗马帝国印记的艺术品可以向世人宣告他们属于特权阶层，从而给他们带来内心深处的满足？当罗马的影响扩展到了罗马城和意大利半岛之外，开始统治种族不同、文化各异的别的民族时，我们能断言这些艺术品代表罗马公民和国家身份吗？罗马这个默默无闻的野蛮城市，却怀有统治天下的雄心壮志，因此，对身份的追求在罗马的崛起中扮演了重要的角色：通过吸收和改造古典主义的风格和形式，罗马首先确立了自己希腊文化保护者的角色，虽然有时它也标榜自己和希腊这个典范有所不同。

委托制作艺术品的主顾来自各个社会阶层，有些来自边远地区，说明罗马艺术和文化的特点之一就是在面对各种影响时兼容并蓄的气度。罗马帝国的政治体制也明显具有这一特征。通过征服和同化，罗马把昔日的敌人变成了帝国的公民。不仅地理界限被打破，连原来等级森严的社会结构也因而开始瓦解：主人有权释放自己的奴隶并授予他们公民身份；这些昔日的奴隶或释奴享有古代社会中前所未有的社会发展机遇，他们委托工匠制作艺术品，要求这些艺术品要使用上流社会纪念物上常用的风格和主题。在这样一个竞相炫耀权力和财富的社会里，虽然多数权力和财富掌握在少数人手中，但社会各个阶层都能找到适合自己的风格和规格，这不能不给人留下深刻的印象。判断罗马特色和罗马人从来都没有固定的标准。我们只能先按照出生日期、财富和成就等因素给公民划分出等级和地位，然后通过这个等级体系进行推断、质疑和挑选。有时还会碰到相互冲突的情况。社会等级就是本书第一章的主题。

此处的身份指在主宰个人的选择和自由（不涉及研究对象的内心）的外在力量的相互作用下而形成的身份。罗马人只要看对方一眼，就能断定他／她的身份。从一个人的发型、服饰和举止上就能判断出他的社会地位、婚姻状况（指女性）、性取向、背景、政治影响力和文化抱负。风俗和传统（而非我们习以为常的时尚）决定着一个人的外表：比如白色的托加袍是判断罗马公民的特征之一。即使他只在特殊的场合穿上它，也一样可以参加公共生活，得到相应的尊重和尊严；另一方面，妇女身上的托加袍是妓

图4 埃斯奎林尼墓壁画残片，作于公元前4世纪末或公元前3世纪初，湿壁画残片，王宫保存馆，罗马卡匹托尔博物馆。

主角的军服与众不同：身披白色托加袍，手持黑色长矛的是罗马人Q·法比乌斯，在右上角；身穿金色护胫、系着腰带的是萨谟奈人法尼乌斯(Fannius)，在左上角。历史学家李维(Livy)说萨谟奈人曾意欲用他们豪华的盔甲在气势上压倒罗马人，看来此言非虚。

女身份的暗示。托加袍是男人担任公职或在政府机关工作的标志，无法享有这些权力的人穿上它，只能招来羞辱和骂名。这样一个多变的视觉规则在罗马艺术中也是存在的。

根基

为了让自己的征服过程名正言顺，同时也为了光耀自己不那么显赫的门庭，罗马人编造了有关罗马和早期历史的神话和传说。有关根基的神话在罗马帝国各处的纪念艺术中都可以见到。有时皇帝为了证实自己出身正统，公然宣称自己是罗马建立者的后代，这一主题的纪念物就更为常见。断定罗马身份的工作中遇到的困难之一就是罗马起源问题。罗马原是意大利半岛(见图2)中部的一个城市，它能征善战，逐渐吞并了周边的邻邦，控制的疆域越来越大。为罗马统治歌功颂德并让罗马统治名正言顺的任务就落到了奥古斯都统治时期(公元前31年~公元14年)的历史学家和诗人身上。其中的代表人物为史学家李维(Livy)和维吉尔(Virgil)，他们以勇士、政治家和神为题材，创

作了大量的故事，为罗马的统治蒙上了一层使命和宿命的光环。这些亦真亦幻的故事塑造了罗马的过去，确定了罗马人的身份：罗马人命注定要统治已知世界的大部分地区，因为他们天生就具备高人一等的性格和高尚的道德。这些故事常常强调罗马最初的卑微和简陋，目的是为了突出这个将地中海和附近广阔的内陆占为己有的民族创业的艰辛。想到罗马艺术品长期以来以他们的“现实主义”和对历史“事实”的忠实而广受赞扬，我们不能不佩服罗马知识分子非凡的创造力。

暗指传说或被当作图腾动物的母狼青铜像会让人想起罗马早期的精神(见图3)，而罗马艺术中的绘画在它的初始阶段被用来记录史实。公元前4世纪末或公元前3世纪初时的罗马埃斯奎林尼墓壁画残片描绘了战争和战争的结果(图4)。四幅横