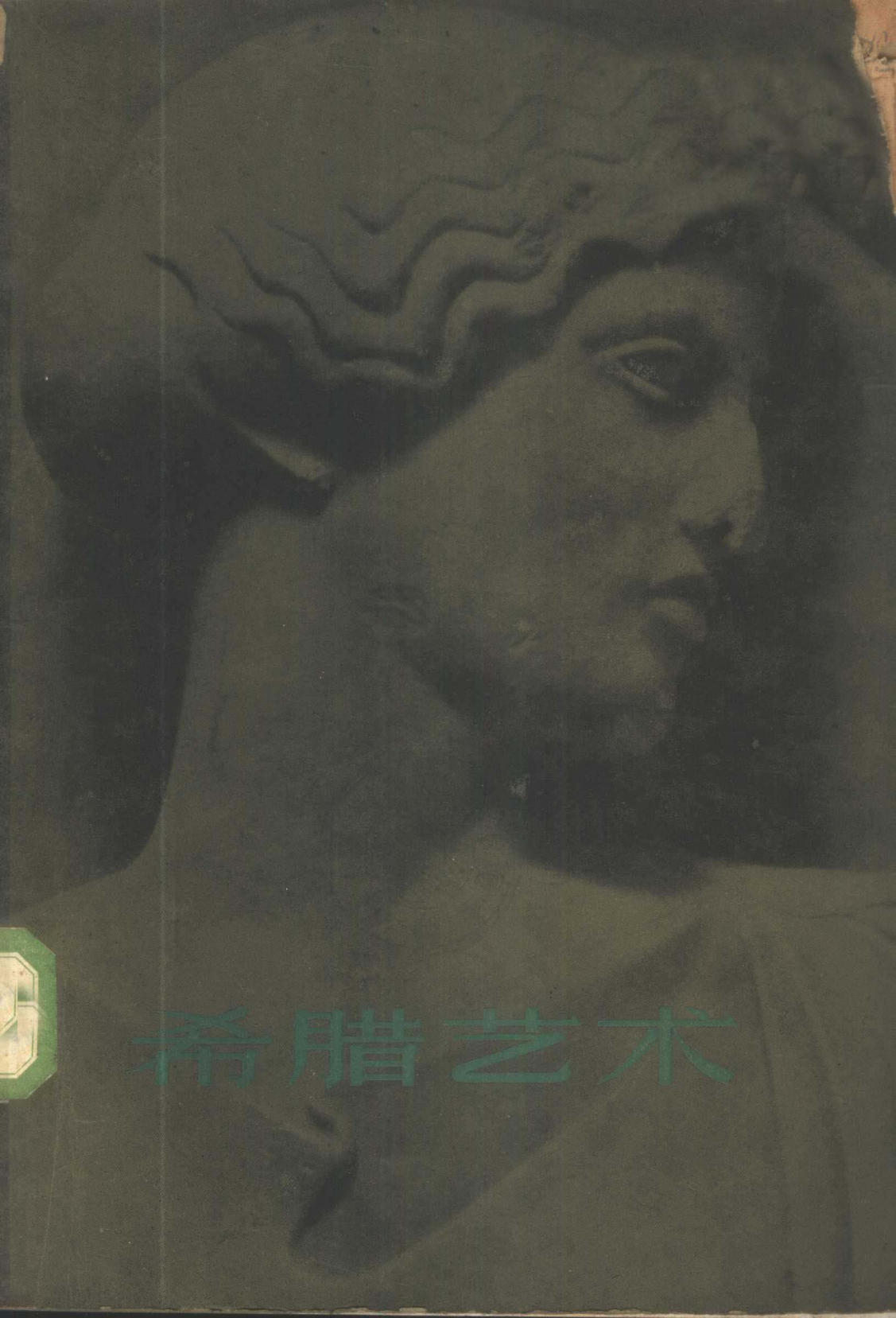

希腊艺术

希腊艺术

朱龙华著

上海人民美術出版社

希腊艺术

朱龙华著

*

上海人民美術出版社出版

上海去乐路六七二弄三三号

上海市书刊出版业营业许可证出〇〇二号

新华书店上海发行所发行 各地新华书店經售

上海市印刷三厂印刷

*

开本 787×1092 耗 1/25 印张 3 11/25 插页 20 字数 55,000

一九六二年五月第一版

一九六二年五月第一次印刷

印数 0,001—3,500

統一书号：8081·5135

定 价：九 角 八 分

目 次

第一章 緒論

1. 希腊艺术产生的社会历史背景..... 1
2. 希腊艺术的理想及其成就..... 5
3. 关于希腊古典艺术研究的史料..... 13

第二章 荷馬时代的希腊艺术

1. 希腊地区的远古文化——爱琴文化及其艺术成就... 16
2. 荷马时代的希腊艺术..... 19

第三章 古式时代的希腊艺术

1. 东方风格时期..... 23
2. 古式时代的建筑艺术..... 26
3. 古式时代的雕刻..... 33
4. 古式时代的绘画——瓶画..... 41

第四章 古典时代的希腊艺术

1. 古典时代初期的雕刻与绘画..... 46
2. 古典时代盛期的建筑..... 59
3. 古典时代盛期的雕刻和绘画..... 64
4. 古典时代后期的艺术..... 72

- 图片目录..... 80

第一章 緒 論

1. 希腊艺术产生的社会历史背景

通常所说的希腊艺术，就是指希腊民族在公元前第一千年的十多个世纪中所创造的古典艺术。当时，希腊民族没有形成一个统一的大国，而是各自独立的无数城邦国家；许多城邦对于古典艺术都有程度不同的贡献。

希腊的地理范围包括希腊半岛、爱琴海各岛屿和小亚细亚半岛的西部海岸地带。这个范围在整个地球上只是弹丸之地般的很小一部分，但它却具有如下一些特点。

首先，古代希腊地区和海有密切关系，从地图上可以看出，希腊世界其实是以爱琴海为中心的一连串海岸地带，在爱琴海的两侧，各有希腊的一半：东为小亚细亚岸的希腊，西为希腊半岛，亦即希腊本土。而爱琴海又和其他海联系，它北通黑海，南接地中海。谈希腊的地理、历史不能忽略这一特点，谈希腊艺术也不能忽略这一特点。当时的希腊世界，除了希腊半岛北部而外，几乎没有一个地方距海达五十公里以上。

其次，我们要注意到山。希腊地方虽然不大，但是万山连亘，土地被分割成无数的小块谷地。在希腊，没有什么大平原，触目所见，都是丛山峻岭，或者丘陵间的小块平地，这些山不太高大，

但是已足以构成交通的壁障。

生活在海和山之间的古代希腊人，还承受着另一些自然环境给予的特惠，那就是阳光和温暖的气候。希腊属于地中海气候，夏天晴和，冬季略有阴雨，总的说全年都有充足的阳光，温和的气候容许人们一年四季都在户外活动。综合这些自然环境的特点，我们可对产生希腊古典艺术的地理背景有所认识。

但是，决定希腊古典艺术在整个人类历史上崇高地位的因素，主要的仍是它的社会的、历史的背景。古典艺术是奴隶社会时代的艺术，它和其他民族的奴隶社会时代的艺术一样，深刻地留下了奴隶制的烙印。而古典艺术所由以产生的那个奴隶社会——古典奴隶社会，却具有一些特点，这些特点决定了古典艺术的进步性质和伟大成就。

古典奴隶社会的经济基础，它的所有制的特点即在于私有原则和公有原则双存并行，互为影响。和古代东方所有制不同，古典所有制在私有原则方面是相当发展的，但又受到城邦公社公有制原则的束缚。古典所有制虽然主要是指土地所有制方面的关系，但如笼统地看作古典奴隶社会的经济基础也是不够全面的。不过，所有制却决定了自由民各阶层、各阶级之间的相互关系，它对于政治、文化方面的影响也就特别巨大。

从古典所有制的特点出发，希腊的奴隶制政治基本上是走着奴隶制民主政治的道路。古典希腊的奴隶制民主政治诚然有其历史的局限性，但比起其他古代社会来，这种民主政治却是较进步的。古典民主政治的形成依循着两方面的发展：私有制的发展，彻底破坏了旧的公社所有制，引起了尖锐的阶级矛盾和阶级斗争；另一方面，自由民中形成了一个比较强大的工商业阶层，他

們和廣大的勞動人民群眾——獨立手工業者、小農等，組成了反對氏族貴族或大奴隸主階級的聯合陣線。因此，民主政治形成的結果，不僅保證了自由民中的多數群眾能夠參與政治生活，獲得政治權利，而且它在經濟上要維護一般勞動群眾的經濟利益，保護小農和小手工業者，發展工商業。在古典城邦，自由民的中下階層，都能在政治生活、經濟生活和文化生活方面發揮巨大的作用。

在古典所有制和奴隸制民主政治的基礎上所形成的古典世界觀，和其他古代世界觀比起來也是較進步的。古典所有制的私有原則決定了古典世界觀是重視個人和個性的，但它的公有原則，又決定了古典世界觀仍然強調集體和國家，形成一種古典的民主主義思想。

當然，〔就古典世界觀的本質說來，由於人們認識社會認識自然的局限性，就不能不是一個唯心的即宗教的世界觀，因此在它指導下產生的希臘文化、藝術也都不同程度地具有濃厚的宗教色彩。希臘人無例外地都是信神的。但是，問題在於希臘人信神的同時，卻承認人的偉大與崇高。古典世界觀的主導思想是把人看作一切事物的尺度，人是主體，是標準，而神不過是人的美質的集中，神與人之間並無不可逾越的界限。古代東方世界觀和古典世界觀同是具有宗教色彩的，可是，當東方世界觀把個別統治者提高到神的境界，把神提得更高，而把一般人民群眾視為奴僕、豕狗之時，〔希臘的古典世界觀卻把一般的神拉到人的境界中來，從神的本質中看到人性，也從人的本質中看到神性，希臘人的信神，實質上是意味著人的肯定，不會由於信神而忽視了人的現實世界。

古典世界观是古典文化的指导思想，当然也就是古典艺术的基本指导思想，通过古典世界观，古典社会的经济、政治因素的特质便更为鲜明地体现在古典艺术上了。

除了上述的经济、政治、思想的背景外，在希腊人的社会生活和文化生活中，也有一些因素对古典艺术的发展具有重大意义。在这儿应该着重提到的是古代希腊的体育运动。在当时，体育运动是和公民训练、节日庆典等重大事件密切联系着的。由于各自独立的城邦要求每一个公民都能担当起捍卫祖国的任务，体育运动便被看作锻炼公民体格和意志的重要手段。此外，希腊人很早就流行了以体育竞赛作为祭神和喜丧典礼中为主要项目的风俗，在此基础上形成了全民族的体育庆典节日（其中最著名的就是四年一次在奥林匹亚举行的运动会，也就是今日世界奥林匹克运动会的前身）。在竞赛中获得优胜的公民可以享有最崇高的荣誉，人们为他立像纪念，并把这些雕像放在神庙内外，置于神的面前。

体育运动的开展在以下两方面给古典艺术巨大影响：首先，体育运动使希腊人经常注意到人体的健康美，并把充分发展的人——身心都健全的人作为完善的人的理想。古代希腊人进行体育活动时都是裸体的，这就为艺术家熟悉人体结构创造了条件。其次，也是更为重要的，体育运动所具有的宗教意义和社会意义，使得艺术家面临着创造优胜运动员的纪念雕像的任务，这一任务在当时甚至可说是艺术家的首要任务。在古典世界观的引导下，希腊人始终认为完美的、充分发展的人体是最具神圣意义，也最能被神所喜悦的。因此不仅神像本身应该是裸体的，而且为了敬神而制作的雕像也是裸体的（在古代希腊，由于裸体表现的这种

意义，有很长一段时期是只表现男性青年的裸体，女性裸体是禁止的，只在古典时代后期，这一禁例才被突破）。由此可见，希腊雕刻家作品中的大部分——神像、体育竞技者像以及其它雕像，都必须以裸体表现。这些雕像的制作便向古典艺术家们提出了直接地、完美而真实地表现人体的任务。

通过上面一些对古典社会生活各方面的简略介绍，我们便可了解在世界历史上具有光辉地位的希腊古典艺术，其产生和发展是有深刻的社会历史背景的，它既非少数天才人物的凭空创造，也不是可以无例外地在其他社会、其他时代再现的。（用马克思的话说，古代希腊人得天独厚的地方即在于他们是处在人类的青少年时代，世界的一切在他们眼中都泛发着诗意的光辉，而他们的创造特别是艺术创造则具有后代难以具备的那种天真和纯洁。）

最后，在谈到古典艺术产生的社会历史背景时，不能不指出古代东方艺术特别是埃及艺术对它的影响。和希腊古典哲学、科学技术一样，希腊古典艺术在开始时是以东方艺术为业师的。古代东方艺术虽然在宗教世界观的束缚和君主专制统治之下呈现停滞衰微的情况，但它在数千年的艺术实践中仍然积累了不少宝贵遗产。古代埃及艺术，对于古典艺术中的建筑柱式、雕像形式等方面都产生过不小的开导作用。希腊古典艺术在继承东方艺术遗产方面的推陈出新、兼容并蓄的成绩是特别值得提出的。

2. 希腊艺术的理想及其成就

希腊古典艺术的基本理想，在古典世界观的指导下，便是以人为本位的理想。希腊哲学家普罗塔哥拉斯曾说过一句名言：“人

是万物的尺度。”但是，把这种思想表现得最鲜明的则是伟大的悲剧诗人索福克利。我们且看他如何热情地歌颂人的智慧和劳动：

“世间多少惊奇事，可没有什么比人更足惊奇；他到灰色的海上，冬季的南风吹着他在四面高涌的波浪中穿行；那不灭不倦的大地，那最高最古老的女神，他要去烦扰，年年用马的变种，拖着犁头来回的翻泥耕种。

“他张开织成的网罗来扑取身心轻快的鸟类、野兽的种族和大海里的水物，真是聪明无比。他还用技术来制服居住在原野的、遍山游行的兽类，他驯养鬃毛蓬松的马，把衡轭驾在它的颈上，更把奔跑不倦的山牛驯养下来。

“他更学会了语言，风样快的思想和社会生活的习惯，学会了怎样躲避露天的酷寒和暴雨的尖箭。什么事他都能够应付，对那些未来的事也样样有办法；甚至对难于医治的病痛他都能够设法避免……”（索福克利：“安蒂戈涅”）

从索福克利的诗句中，可以看出希腊古典艺术家肯定人的智慧和创造力量，赞扬劳动生活的伟大，对未来充满了信心。

在古典世界观指引下，神实际上不过是更高大、更威武、更优美的人而已，神话情节不过是现实生活的反映，天上人间实际上融为一体。因此，在古典艺术作品中，例如雕像，往往难以肯定某像表现的是神抑或是人。他可能是阿波罗，也可能不过是一个得胜的体育家，她可能是阿芙洛底德（美神，即维纳斯），也可能不过是一位少妇的还愿像和墓碑像。同样的，神像被拉到日常生活中来，我们看到艺术家表现浴后的阿芙洛底德，表现正在逗弄蜥蜴的阿波罗（文艺之神），表现细心扣拢衣襟的阿尔迪美

斯（狩猎女神，即迪安娜）。

同样的，人的生活境界被提升到艺术表现的理想高度，以致被当作具有神性而受到崇拜。古典世界观在神性中强调人性，而在人性中又看出神性。人的精神、身体和人的生活都是完全予以肯定的。理想的人是精神和体格都完美发展的人，“健康的精神寓于健康的身体”，这句名言首先便是古代希腊人说出来的。生活本身就是生活的目的，不必把眼光放在生前或死后。现实生活丰富多采，充满了斗争和欢乐，做人世间的奴仆，也比做阴间的王侯强——这便是希腊人对于生活的传统观点。

我们又可看出：在对待自然景物以及花卉鸟兽方面，古典艺术便显得非常冷淡。虽然古代希腊艺术家也曾经创作过卓越的动物形象，著名雕刻家（例如米隆）也有以精于刻画动物见称的，但总的说来，自然景物在古典艺术中居于很次要的地位。名川名山可以用人像来象征，山水背景几乎是看不到的。当要表现春天到来的时候，一只燕子便足够，甚至不需要任何花草点缀（参看图 15）。

古典艺术避开畸形和丑怪的东西。它不表现死的恐怖，无论在葬仪中的人群或是墓碑上的雕像，都是优美而宁静的，只是脸上笼罩着一层淡淡的哀愁。它也不表现狂怒、嚎哭或是其他过激的、歇斯底里式的举动。人的容貌都是健壮俊美的，举止庄重有礼，只有怪异才表现为翘鼻子、大耳朵或其他丑陋的容相。但是，古典艺术的美是和真、善相统一的。民主政治的理想和古典世界观引导艺术家走向现实生活。古典艺术创造了完美的、理想的形象，但它一点也不忽略细节的真实。无论是神像和人像，发式、衣着都有其一定的现实依据，而举止活动完全遵循生活中的规

律。我们不仅看到神的表现是置于日常生活环境中，甚至生活中的事物也不能忽略其丰富性和具体性，因此我们会看到，在运动场中除了竞技的形象外，有时也会有个少年不慎被刺伤了脚踝的形象；在游行的骑士行列中，除了骑马飞奔的形象外，也有的人停下来整顿鞍轡，甚至也有马回过头去驱逐蚊蝇（雅典巴底隆庙内壁浮雕带）。古代希腊人不仅要求艺术表现理想化现实生活，更要求艺术表现忠实于现实生活。正象古典哲学通过对于现实世界的观察而达到了朴素唯物主义和辩证法思想一样，古典艺术也通过艺术表现的真善美的统一而达到了朴素的现实主义。

以人为本，艺术表现的真善美的统一，这是古典艺术的基本理想。单纯、精确、合理、和谐，这些是古典艺术对于艺术表现形式的基本原则。

单纯是古典艺术理想的一大特点。美在于单纯。单纯不仅意味着范围、门类都应该集中、精审，也意味着主题的突出和手法的干净利落。古代希腊城邦是不大的，人们还没有过分铺张浪费，追求豪华的生活。因此，在艺术上，希腊人也反对豪华和繁复。

从单纯出发，古典艺术便非常重视表现的精确。精确一方面意味着写实、详尽、具体，一方面也意味着坦率、真诚和稳定。古典艺术是力求避免任何模棱两可或者是神秘的表现的，在古典艺术中找不到中间色调、微妙转化以及错综纠缠的关系，一切都是明确地规定着，严谨地布置着的。

单纯、精确的进一步发展是合理，也就是说，合乎逻辑，合乎规律。艺术表现的合理意味着很多东西，例如对于神话怪诞形象的改造，对于建筑装饰的约制，对于规格尺度的限定……等

等，都是合理化要求的体现。在这儿要着重指出的是：均衡、对称、比例、变化统一以及数的关系等等。古典艺术虽然重视形式的具体性、写实性，但它却更强调形式的均衡、对称、比例、变化统一等等关系，而这些关系都服从于理性原则、逻辑原则和数的原则。就这一点说，古典艺术是相当理智化和规格化的，即使最生动灵活的雕像，仔细分析起来也可看到其中存在着一定的对称关系（参看图33）。但是，希腊人重视这些合理化因素仍然是为了艺术表现的美感需要，例如，在建筑艺术上，他们就能利用最枯燥的算数原理而使建筑物产生更为生动活泼以及大方美观的结果。

和谐则是古典艺术形式的最高理想。和谐，这是艺术表现的单纯、精确、合理诸因素的统一，也是表现形式和精神内容的统一，也是艺术形象中的各种对立因素的统一。动与静，局部与全体，分析与综合，这些对立因素在古典艺术中都通过和谐的理想而统一起来。古典艺术所理解的和谐，既指艺术形式的固定的关系，也指艺术形式的律动的关系。通过和谐，古典艺术就能具有我们称之为“气韵”的那种东西，它使古典艺术中的单纯、精确的理想从此获得了充沛的生命力而避免了一切干枯呆板的感觉。

最后，应该指出，所有这些标准，只是古典艺术长期发展过程中所总结出的一些东西。古典艺术本身，是经历了幼稚、萌生阶段才能到达繁荣昌盛的成熟阶段的，而在成熟之后，古典艺术也经历过它的衰微和转化阶段。因此并不是所有这些准则存在于一切古典作品中，甚至在成熟阶段中，也不是每一件杰作都能全面地体现这些准则的。然而，我们在开始时即把它们提出来，将有助于我们以后对具体的艺术发展历程有较深刻的认识。

古典艺术理想及其成就的形成与发展，一方面是由当时古典社会的经济、政治因素所决定，另一方面，它又反作用于社会经济和政治生活，有助于经济政治的发展。古典艺术和社会生活的关系，远较一般人所想象的更为密切。古典艺术家生活在城邦政治环境中，他首先必须作为一个公民而生活和劳动。艺术家本人和他的作品都必须和城邦的传统、政治、生活及公众舆论取得一致。希腊艺术家永远不能用群众不懂的艺术语言进行创作，他也不能独出心裁地摆脱传统。古典艺术不知道什么“为艺术而艺术”；城邦生活对艺术的功用是极为强调的。美术的首要任务在于服务于现实的需要——这是希腊人的基本概念。美的人体，首先便是健康的人体，便是那种能在战坛和运动场上为城邦争取荣誉的人体；同样的，美的建筑首先是适用的建筑。因此，任何古典艺术作品，无论它是庄严的神庙还是普通的陶罐，都有其社会的、实用的内容和目的。

对于艺术的功用，古代希腊人首先重视的就是艺术在公民教育以及政治宣传方面的重大意义。一尊雕像之有意义，首先不在于它的艺术价值而在于它体现着一定的理想和反映着一定的社会政治事件。完美的雕像是能把一个深刻的概念传达给观众的雕像，它或者告诉你一个完美的人的理想，或者告诉你城邦历史中光荣和胜利的一页，或者告诉你和平生活的富裕与繁荣……。宏伟的古典建筑更是这样，它往往是一个城邦的荣誉的标志。

古代希腊人也相当重视艺术的美化生活和提高日用品质量的功能。法国的著名文学家斯汤达尔曾说过：“在古代希腊人眼中，美不过是实用上面的一层浮雕。”这句话是很确切的，希腊人不欢迎那种虽美观却无用途的东西，相反的，他们的原则是尽量使

一切实用的东西美化。正象古代希腊艺术家和工匠人同是属于一个阶级——自由民中的手工业劳动者阶级一样，古典艺术品和工艺品是属于同一范畴的。古典艺术中独放异彩的一个部门——瓶画，就是美观和实用统一，并且是美观为实用服务的一个范例。瓶画艺术的演进几乎每一步都和陶瓶制作质量和用途的提高密切联系着。值得提出的是希腊人要求艺术美化生活是带有民主的性质，这种美化不是服务于王侯贵族的豪华奢侈的需要，而是服务于城邦公众生活的需要。从日用器的艺术加工一直到城邦建筑物的修饰，都遵循着单纯、和谐的美的原则。

综上所述，可见希腊古典艺术无论在其思想性和功用方面，都具有“难以企及”的优点。这些东西决定了古典艺术在其发展历程中获得辉煌的成就。我们可以这样说，希腊艺术所以是“早熟的婴孩”，由于它对后世的欧洲艺术的发展，起着极大的作用，这些作用）可以从以下几个方面看得出来。

1. 古典艺术的现实主义 总的说来，古典艺术的伟大成就即在于它创立了现实主义的原则和道路。古典现实主义虽有其局限性，但它在古代以及日后各时代中具有巨大的进步意义。古典现实主义的突出成就即在于它首次提出了并完成了创作完美的、真实的人的形象的任务。并创造了重要的艺术准则，（它开始集中地、写实地反映现实生活并且克尽了艺术的社会教育功能。）

2. 建筑柱式 在建筑艺术方面，古典艺术的突出成就集中于建筑柱式的探讨与确立上。古典建筑柱式是古典建筑体系的根本形态，对于日后整个西方建筑有极为深远的影响。

3. 雕像典型 在雕刻艺术方面，古典艺术的伟大成就主要在于它确立了人体表现的典型。古典雕像在造形的完美、逼真方

面都达到了很高的程度，它突破了古代艺术中惯有的对人像委式的各种固定程式而确立了自由的、运动的表现原则，它开始进行艺术解剖的研究并把细节的真实和艺术表现的概括与综合统一起来，它确立了用衣褶表现运动和人体的原则。古典雕刻艺术在表现立像、群像、连续性浮雕带以及建筑装饰雕刻等方面积累了极为丰富的经验。

4. 瓶画 古典绘画的主要遗产是瓶画，即陶瓶上的彩画。瓶画保留了古典绘画艺术的先进成果：人体结构的表现和初步的构图透视表现。但是，瓶画的更重要的成就是它比较其他纪念性艺术形式更为灵活、自由，因而能够更多更具体地反映现实生活。除此而外，古典瓶画艺术也提供了工艺美术方面许多宝贵的经验。

创造了这些卓越成就的古典艺术，毫无疑问在整个人类艺术史上占有崇高地位。马克思曾指出，古典艺术直到它那个时代“……仍能给我们以艺术的满足，并且就某方面说还是当作规范和不可及的模本。”（马克思：“政治经济学批判”，1953年俄译本，第225页）古典艺术的巨大历史意义不仅在于它为后代积累了丰富的遗产，而且还在于它的进步性质决定了它能成为日后各时代的先进阶级进行阶级斗争时借用的武器。在欧洲中世纪时代，古典艺术受到封建教会的歧视和迫害，但当资产阶级兴起并展开了反封建斗争时，古典艺术便成为反封建的武器之一，新兴的资产阶级便利用它来和旧文化旧艺术进行斗争，这就是历史上著名的“文艺复兴”。因此恩格斯说：“在从罗马废墟里发掘出来的古代雕塑像上，惊讶的西欧忽然看见了一个新世界——希腊古代；中世纪的怪影在这个古代的光辉形象面前消逝不见了。”（恩格斯：“自然辩证法导言”，马克思恩格斯文选1955年版，

第二卷, 第 61 页) 由于这个原因, 近代欧洲艺术和古典艺术就有更其密切的关系。

在今天, 当我们正在建设社会主义的时候, 古典艺术显然是一份值得批判地吸收和继承的优秀遗产。以美帝国主义为首的反动资产阶级学术则对古典艺术进行着歪曲、诬蔑和摧残。因此我们不仅要学习和吸收古典艺术的优秀成果, 而且要针对资产阶级散布的各种谬论进行维护古典艺术遗产的斗争。

3. 关于希腊古典艺术研究的史料

研究古典艺术的史料大凡有两大类: 文献史料和实物史料。文献史料是指古代希腊人关于艺术方面的著作。这些著作(包括艺术家的论文、经验总结、作品目录、传记以及各种专著等), 在古代希腊时期虽然已经出现, 但是它们却没有一本保存到今天。我们现在能得到的文献史料主要是罗马时期写作的, 其中最重要的是以下三部:

1. 普林尼的“自然史”。普林尼是公元一世纪时期的罗马贵族, 他写的“自然史”是一部百科全书性质的笔记, 其中有几章是论述古典艺术史的。普林尼本人对古典艺术没有专门学识, 他摘抄的各种著作在性质和水平上也很不一致, 因此他关于古典艺术的论述精芜混杂, 必须批判对待。

2. 维特鲁威的“建筑论”。维特鲁威是公元前一世纪末的罗马建筑家, 他写的“建筑论”一书是研究古典艺术的首要史料。但是, 维特鲁威以罗马人的角度看希腊古典建筑, 到底隔了一层; 而且他偏重从建筑理论体系方面探讨希腊建筑的历史发展, 作为