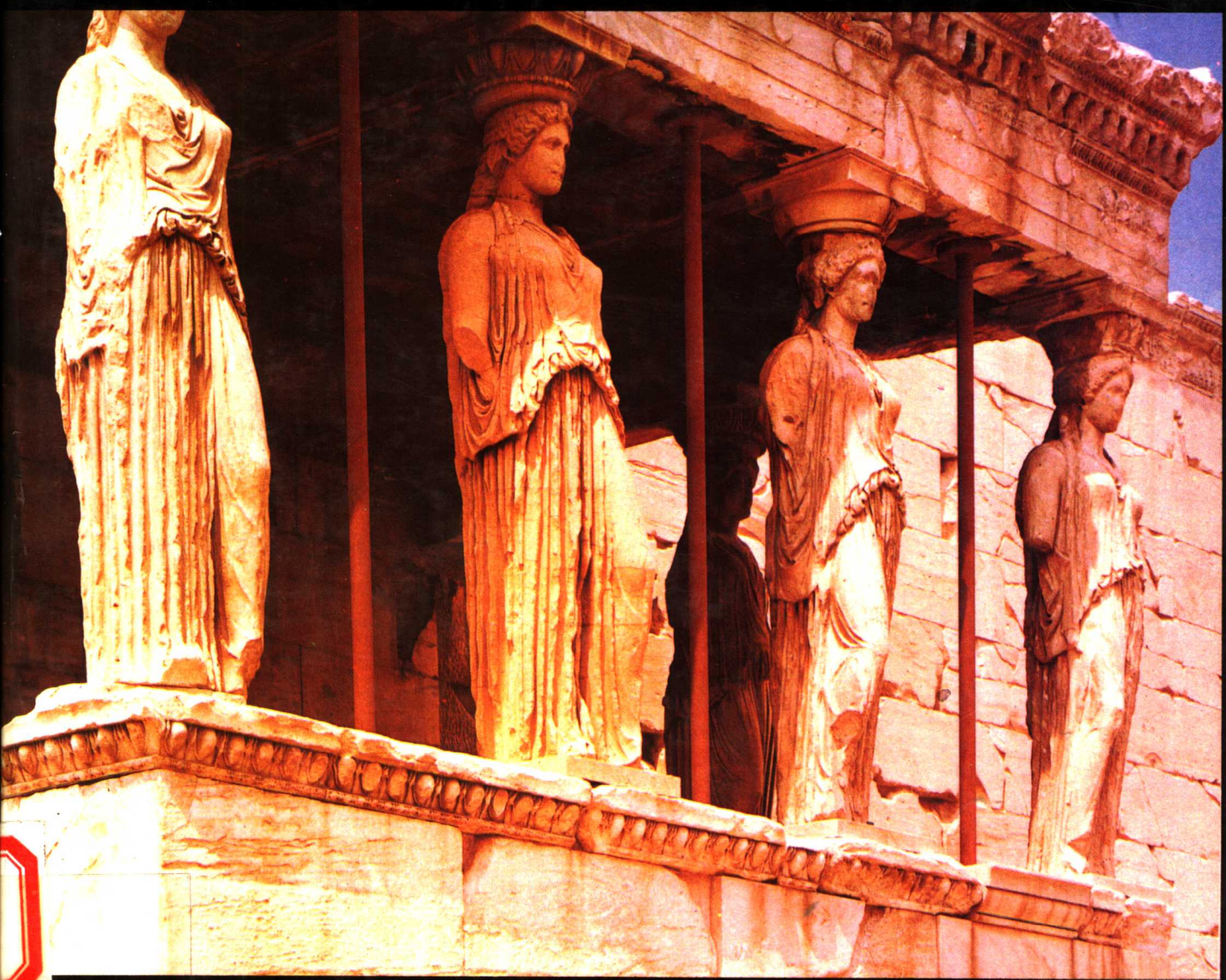

古代希腊视觉艺术的遗产

希腊艺术手册

〔英〕吉塞拉·里克特 著

世界艺术史丛书

希腊艺术手册

（附）希腊艺术史图录

古代希腊视觉艺术的遗产 希腊艺术手册

〔英〕吉塞拉·里克特著

李本正 范景中译

杨成凯校

中国美术学院出版社

[浙]新登字第 11 号

责任编辑 曹意强

版式设计 周小英

封面设计 思 南

希腊艺术手册

[英] 里克特著 李本正 范景中译

Gisela M. A. Richter, A Handbook of Greek Art

根据 Phaidon Press 1959 年第一版译出

1989 年 3 月第一版	中国美术学院出版社	出版
1989 年 3 月第一次印刷	中国·杭州 南山路 218 号	邮政编码 310002
1992 年 4 月第二次印刷	杭州云轩印刷有限公司	印刷
	浙江省新华书店经销	开本 787×1092 1/16
	印张 16.5 字数 150 千	图 326 幅 印数 0001—6500

ISBN 7-81019-016-4/J·17

定价: 35.00 元

在普鲁塔克的《阿里斯提得斯传》中有一篇著名的故事，讲述了一名目不识丁的选举人如何请求这位有道德的雅典人在一块陶片上草草写上阿里斯提得斯的名字，因为这个人希望他遭到放逐。“可是，他怎么伤害你了呢？”这位政治家问道。“丝毫没有伤害我，”这个人答道，“不过，到处都听到人们说他正直，我已经听得厌烦了。”不消说，阿里斯提得斯照此行事，远走他乡。

几个世代以来，希腊艺术就是在类似的不利条件下艰难前进。它因为过度频繁地一直被人们称作完美无瑕而几乎遭到排斥。在学院传统中用于训练艺术家的根据著名古代雕刻翻制的石膏模型，成了束缚人们的权威象征而受到攻击。难怪，如果它们没有在一阵反对崇拜偶像的欢乐中真地被砸碎的话，现在也大都束之高阁了。就连曾产生了这些形象的那种文明，其结局也并不比这好一些。粗野艺术的代言人迪比费 [Dubuffet] 在他不久前的一次谈话中对这种态度作了适当的概括：“如果说得不错，所谓的‘文明’在于野蛮价值的衰退，那么我认为它是有害的。野蛮万岁……至于人们如此尊崇的古希腊罗马艺术，很遗憾，我认为它十分蹩脚，没有张力……它缺乏深度……是一种客厅游戏。”

近年出版了大批论述希腊艺术的书籍，表明这种反应可能在日趋衰退。然而这种新兴趣的根源很可能既不是艺术学校也不是博物馆，其根源乃是希腊本身。直至最近它还是一个遥远的、难于接近的国度，然而现在越来越多的川流不息的游客纷纷涌向希腊……如果他们中有人听到过迪比费先生的责难或者遭受过被迫画石膏模型之苦的话，那么这些记忆很快就會在雅典卫城或特尔斐烟消云散。他们游毕返家的时候将带着这样一种渴望——要更多地了解希腊艺术，要回想并增强他们在短暂旅行中所获得的印象。

*E. H. Gombrich, The Art of the Greeks,
in Reflections on the History of Art.*

目 录

第一部分 希腊雕刻

关于希腊雕刻的资料来源.....	1
希腊雕刻的用途、题材、材料和技法.....	
希腊雕刻.....	4
古风时代早期.....	4
古风时代中期.....	10
古风时代后期.....	23
古典时代早期.....	44
公元前五世纪后半期.....	60
公元前四世纪.....	89
希腊化时期.....	116

第二部分 希腊绘画和镶嵌画

绘画.....	133
公元前七世纪和公元前六世纪.....	135
公元前五世纪及其以后.....	137
镶嵌画.....	151

第三部分 陶器与瓶饰画

各种各样的结构.....	154
几何图形时期, 大约公元前1000-700年.....	154
东方化时期和古风时期, 约公元前 720-550年及其以后.....	158

希腊大陆·····	158
希腊东部和诸岛·····	171
雅典陶瓶，大约公元前550—300年 ·····	177
技艺·····	178
形状·····	184
装饰·····	186
题词·····	188
雅典式黑像和红像绘画艺术家·····	192
公元前四世纪流行的各种雅典式结构·····	219
彼奥提亚陶瓶，公元前五世纪和公元前四世纪 ·····	221
意大利南部陶瓶，公元前五世纪和公元前四世纪 ·····	224
希腊化时期的陶瓶 ·····	230
灯 ·····	233
[附录]	
希腊雕刻的历史背景 ·····	234
希腊雕刻家和画家译名对照表 ·····	250
译后记 ·····	256

第一部分 希腊雕刻

在古希腊，用青铜、陶土制作的小型圆雕和浮雕，早在大型雕刻产生的几个世纪之前就已经出现了；尽管如此，讲希腊雕刻最好还是先来谈一谈大型的雕刻和群像；因为追溯希腊造型艺术在其各个阶段发展的历史，大型雕刻要比其他任何一种东西都更易为我们展开它的详情细节。

关于希腊雕刻的资料来源

两千多年的漫长岁月过后，到了今天，大部分希腊雕刻自然已经泯没，但幸存的雕刻还足以使我们沿着一条通衢大道去重新建造它的历史。加之，希腊雕刻作品曾被罗马时代的艺术家广为仿制、改制，著名的希腊原作就被再现于这种复制品中。另一方面，古代的学者关于希腊艺术的论述，特别是老普林尼 [Pliny] 的《博物史》（其中载有希腊雕刻家和画家的资料）和波桑尼亚 [Pausanias] 作于二世纪的《希腊地志》也可以从中抽绎出不少其它的资料。况且，对于我们知识的不足阙如之处，还有各类的铭文、刻辞来起补苴罅漏的作用。这主要包括庙宇里的资产清单、题词和雕像、浮雕基座上的签署等等。

希腊雕刻的用途、题材、材料和技法

希腊雕刻大都是为宗教目的服务的，至少在早期是这样。它们或用来装饰庙宇——用于破风 [pediment]、饰带 [frieze]、脊饰 [akroterion]；或用作祭礼雕像，安置在内殿里；或作用敬献的纪念碑，建立在圣殿内。事实上，大部分希腊雕刻原作都赖建筑以幸存。

纪念性雕刻也是希腊雕刻的一个重要组成部分，它既用以庆祝战场上告捷奏凯的胜利，也用以表彰运动场上竞技夺魁的青年，就是两城之间缔结的条约，希腊人也将之铭碑勒石，以志纪念。

此外，还有为满足私人的奢求建立的茆墓纪念碑。它们包括用浮雕或彩绘作装饰、带有尖顶饰的石碑，用圆雕手法制作的雕像和有浮雕装饰的大型石瓶。矗立在旷野或家族墓地。有时也和公墓毗连，例如在雅典的义冢地 [Kerameikos]。

希腊雕刻选择题材和希腊的其它艺术部门一样，主要有两个范围：一方面是瑰丽多彩的希腊神话，包括神祇的美妙传说和英雄们的勇敢业绩；另一方面是反映时代风俗的日常生活，有竞技的运动员、战斗的勇士、挈带着儿童的妇女和伫立于墓前的哀悼者等等。重大战役和历史性事件在埃及、亚述以及后来在罗马的艺术中占有显赫重要的地位，但在希腊艺术中却很少有直截了当的表现；通常是用神话里的战斗场面来暗示，例如用神祇和巨人，希腊人和阿玛宗人或者勒庇底人和堪陀儿的战斗场面来间接表现。

由亲眷或国家为著名人物所建立的肖像雕刻，显然开始于公元前五世纪。这类雕像至少一直到希腊化 [Hellenistic] 时代还是建立在公共场所，而不是置放在私人的宅邸。

希腊人制作大型雕刻用的材料主要是石头（石灰石和大理石）、青铜、陶土、木头、黄金和象牙结合的材料，有的也用铁。在这大量的雕刻中，仅有石头的幸存。木头的因希腊的潮湿气候而腐烂，黄金和象牙的则因价值贵重而无存。在动荡巨

变的年代，青铜的多遭熔铄，铁制的也被蚀掉。

尽管这些不同材料的雕刻在风格上显示出了发展的相同性，但在制作技术上却迥然不同。

在早期，石头雕刻的制作是直接在石上镌刻。还不到罗马时代引入了一种叫作定点 [pointing] 的工序，用定点的方法，我们可以从一个原型上多次地仿制作品。希腊人用的标准工具是穿孔机、钻机和各式各样的凿刀（爪形凿、平凿、扁凿、弧口凿等等，所有这些都带木柄来操作）；直线钻也在公元前五世纪被引入，锯的使用是在更早的时候。

沉重的石块如何运输显然是个问题，大型雕像的石料是在采石场就被切割成类乎雕像的形状。在本特里康山和那索斯可以看到几块石头，可能因为某种缘故一直没有雕刻完工。这种切割并不妨碍它们的接合，头部和伸展的胳膊常常分开做，再用金属榫钉和石头榫舌接起，装配时通常用熔化了了的铅结牢，小块的则粘合。

所有的石头雕刻，不论石灰石还是大理石的都全部或部分地被施以彩绘，尽管大量的原作色彩已经剥落，但遗留的痕迹还足以使我们作出上述的断语：在埃及，过去情况确实如此（即使有色的石头也涂颜色）；而在阳光明媚的希腊，当时它也同样合乎需要，不相乖悖。希腊的另一种普遍作法是涂饰各种不同材料的附属物，眼睛有时用有色的石头、玻璃或象牙镶嵌，金属的卷发、王冠、花环都是后来加饰上去的，就是耳环和项圈也同样如此，金属的矛、刀、马笼头和马嚼子更是这样，供作连结用的洞孔就是直到现在还依然可辨。

在希腊雕刻史中，青铜是最为人所喜用的材料。早期的青铜雕刻只是敷以表皮，即用锤过的铜皮，铆接在一个木头核心上，后来，引入了浇铸法，实心的浇铸只适用于小型而不适用于大型雕像。因此在埃及早期就已经出现的空心浇模法，正如实际例证所表明的那样，在公元前七世纪也终于被引入了，到了公元前六世纪它已经十分普通。脱蜡法 [cire-perdue] 和砂模造型这两种工序也已经使用。前者是先把一件蜡型（实心的，或做在一个型芯上）用一层掺有粘土的沙包住，一直加热到蜡熔掉为止，再把熔化的金属液体倒入蜡流出后的空却地方；原来为防止移动，用销子加以固定的型芯这时就被去掉。在用砂模的工序里，样品要被分成几份来做，但浇铸的方法和脱蜡法的工序一样，只不过蜡型换成了木型，木型被放入一个装满了潮

湿沙子的箱子里，以制作出一个可供熔化了了的金属液体灌入的砂模。

希腊的青铜雕像当初保持自然的金黄色泽，只是由于时间的流逝，它们现在才常复盖着绿锈。

许多用陶土制作的塑像和大型浮雕发现于塞浦路斯、伊特拉斯坎、西西里和南意大利等地；在那些地方，大理石是鲜见的。但在小亚细亚和希腊大理石唾手可得；不过在这些地方有时也用陶土制作神庙装饰，偶而还用陶土制作奉献和祭礼的塑像。

在早期，陶土塑像是用粘土管和粘土团塑成的，外壳较厚：为了防止在火中变形，减轻收缩，粘土里混合有沙子和耐火材料（一种经过烧制的粘土颗粒）。在希腊化和罗马时代，经常使用的是型制法 [moulding]，它代替了这种塑造法 [building]。

近来，在对希腊黄金和象牙结合的材料雕刻技巧的研究上又有了新的发现。1955—56年在奥林匹亚与被认为是非狄亚斯工作场的地方相邻的一个路基上，发现了宙斯神像的黄金衣饰，它被敷在几块陶土模子上（在比较大的模子上已用铁销加固），玻璃镶嵌使黄金的色泽富于变化。在特尔斐的圣路下发现的等身像的象牙制作的头部，也可能是来自一件黄金和象牙结合材料的雕像。

希腊雕刻

古风时代早期（大约公元前660—580年）

根据现存资料，希腊的石头雕刻，即等身大或超过等身大的大型雕刻和浮雕，在公元前七世纪中叶之前还未作为真正的艺术类型存在。那时就是祭礼雕像也都较小，且多为木制。在希腊，制作大型石头雕刻无疑是得益于东方的影响。从埃及在公元前672年征服亚述起，东方和希腊的贸易之路就被打开了。希罗多德 [Herodotos] 写道，埃及国王普萨姆提克 [Psammetichos，公元前660—609年] 准予爱奥尼亚人 [Ionians] 和开利阿人 [Carians] “居住在尼罗河两岸”，他们是“第一批定居在埃及操异国语言的人”。因为这和其它古代学者的说法，都跟为数不多

的有关这个时期的考古学发现相吻合，所以把公元前650年或更早一点作为真正的希腊雕刻出现的最早期限，似乎是可靠的。

我们所发现的最古老的希腊大型雕刻证实了希腊人掬取灵感于东方，但他们并不像埃及人那样使用坚硬的有色石头。希腊是座蕴藏着白色大理石的天然宝库，他们很快就学会怎样去使用了。希腊雕像的一般外形和姿态显然借鉴于埃及和美索不达米亚；有几种典型式样不但被采用而且还被一再地重复使用；其中，主要的是完全正面的直立男青年像[kouros]，它们的通常样子为：左脚稍微靠前，胳膊紧贴两侧，肘部偶尔弯曲，手或者紧握（手心里还留着多余的石头）或者靠躯体放平。构图和埃及的如出一辙，而且体形都是宽肩细腰，侧腹较小。所不同的是，埃及的石像身后一般地都有支撑的柱子，大都穿有衣着，至少也要裹件腰布，而希腊的男青年雕像则没有任何支撑物，并且总是裸体。

另一方面，这个时期的希腊女青年直立像[kore]却都穿有平平整整紧附于躯体的衣饰。

另一种流行的古风式典型是男性或女性的坐像，这和它的埃及原型也有惊人的类似，正面的姿态，僵硬的坐式，两脚靠拢在一起，双臂下垂，放在大腿上，双手总是向下，有时一手紧握；衣饰整然，几乎没有褶皱，最下边的弧形边缘低垂于脚上，象是亚述的雕刻。

在埃及曾经出现过的阔步运动的雕像也出现在希腊的艺术之中，它仍像表现直立的青年那样，左脚向前，只是两腿相隔较宽，将上身前倾来显示运动。这类雕像，如同它在埃及的浮雕里一样，被用于描绘战斗场面的饰带浮雕之中。

在表现飞奔或疾跑的快速运动的雕像上，希腊人习惯借用半跪姿势。表现方法是：用一膝靠在或挨近地面，另一膝微弯，胳膊向上向下或向外伸展；这些雕像就像半斜倚式雕像那样，躯体的上部朝向观众，腿则朝向一边，因而在腰部有强烈的扭转；在表现这种转动躯体的构图时，希腊艺术家使用了东方的样式：上部躯体是正视像，双腿是侧视像，腰部一般裹有衣饰。

虽然希腊人受惠于东方前辈，但他们取舍灵活，不久，就别开蹊径，重立圭臬，不再反复使用同一种类型，经过他们的全新的进展，此后就改变了对于艺术的概念。他们不满足按照图案化的形式来表现人类，而是带着绮思遐想，不断探索，终于发现了外形的真正的本质。东方人保持了几千年，希腊人运

图1：直立男青年像头部，出自秋派龙公墓，约公元前615—590年，雅典国立博物馆藏

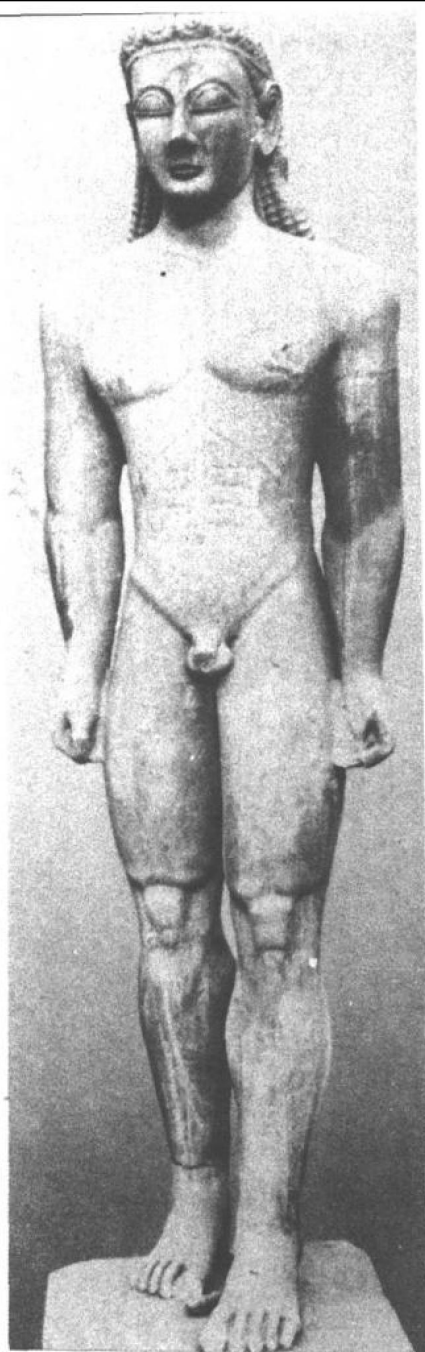

图2：直立男青年像，出自索尼安，约公元前615—590年，雅典国立博物馆藏

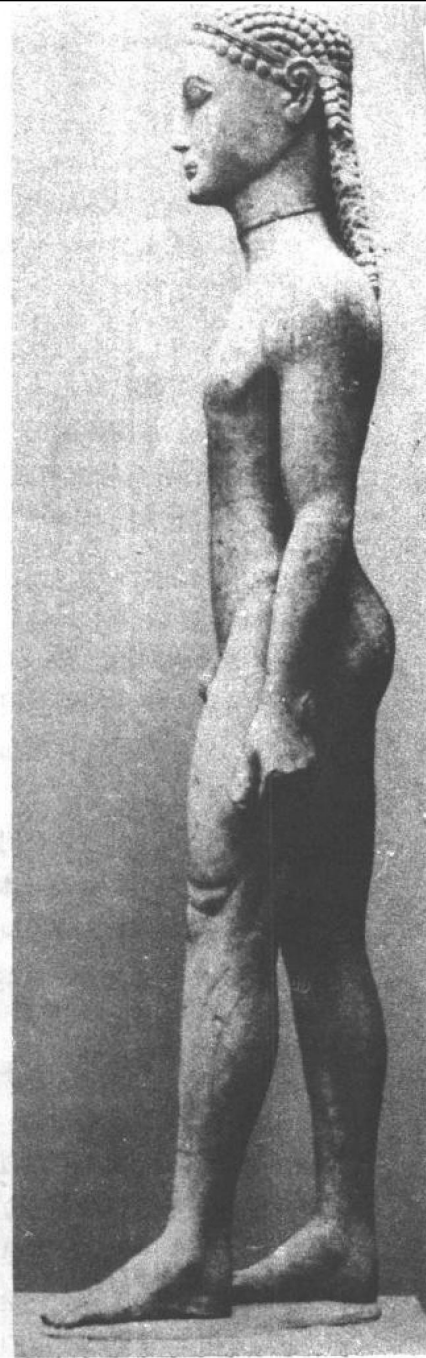
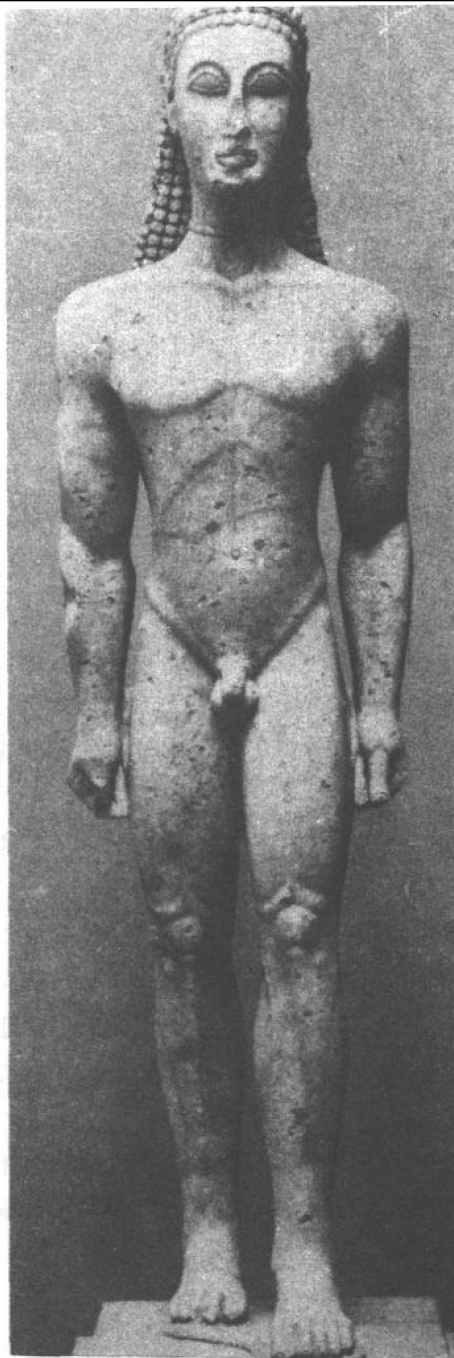

图3：直立男青年像，约公元前615—590年，纽约，大都会博物馆

用了一、二百年的形象类型被一变而为自然真实、合乎解剖学要求的形象。用雕刻的方法再现了人体的复杂结构，在历史上这还是创始肇基。但这不是一蹴而就，而是在一些已被承认的类型构成的体系之内经过不息不倦的工作，逐渐演化方始达到的。希腊诗人“避免出现新奇”而“用通行的风格和形式处理传统的主题”（汤姆逊《希腊传统》，第22页）。因此希腊艺术家跟他们一样，是用大家承认的类型来表达他们的思想。但仅仅是抱残守缺，因袭重复着别人作品的艺术家是绝无仅有的，就在这普通主题的革故鼎新中，使艺术在自然主义[naturalism]的

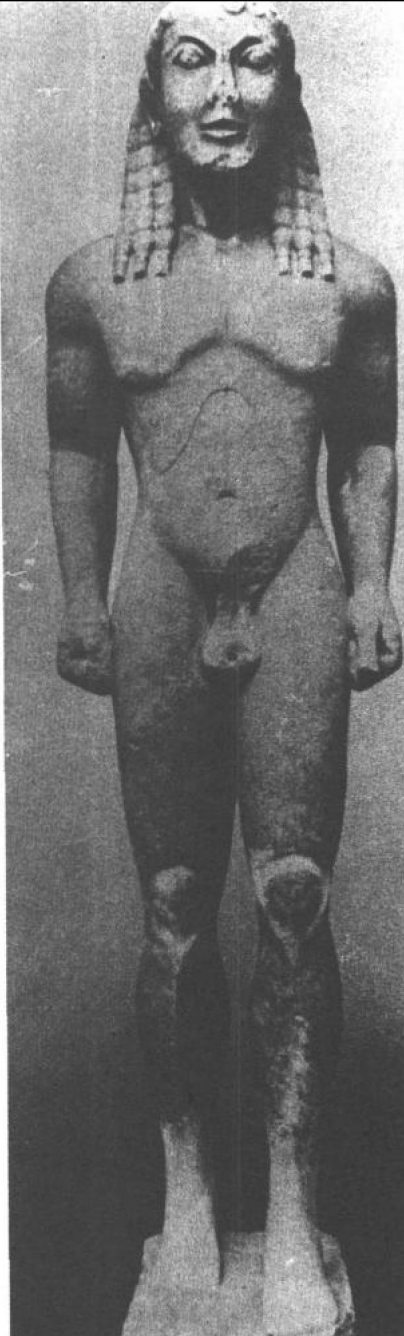
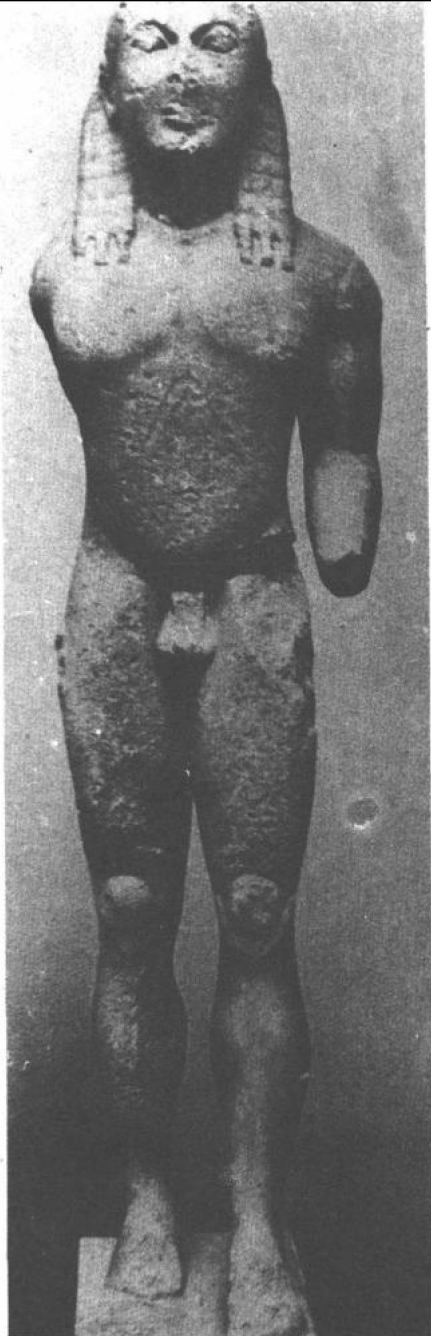

图4—5:克里比斯和拜吞,
约公元前600—590年, 德尔菲
博物馆

路上鬚鬚日进。

让我们来观察一些不同类型的雕像，从而寻绎出它们的演变过程。

在阿提卡、波罗奔尼撒、彼奥提亚和海中诸岛，发现了很多男性和女性的直立像。最早的有两尊发现于德洛斯，不幸的是肢体残缺。一系列给人深刻印象的雕像发现于阿提卡，被拟定为公元前七世纪末期的作品，它由索尼安的波赛顿神殿的四尊雕像组成(图2)：一个头部和一只手发现于狄派龙公墓(参见图1)；一些雕刻残片发现于雅典的古市场；一只手为雅典的

图6：雕像，出自德洛斯，尼康德尔奉献，约公元前660—650年，雅典国立博物馆藏

私人收藏，一尊几乎完整的雕像藏于大都会博物馆(图3)。在德尔菲发现了著名的双生子克里比斯和拜吞的雕像(图4-5)。在达索斯发现了身材修长的负牡羊者。矗立在德洛斯的巨像可能在普鲁塔克 [Plutarch] 时代就已经倾倒。在德拉和萨莫斯发现了直立的男青年巨像的残片。在彼奥提亚则有一组刻有德米斯 [Dermys] 和凯提洛斯 [Kittylos] 名字的两尊雕像。

这样，我们就有了希腊人用洁白闪光的大理石制作的大型雕刻作品的最早期的实例。它们的构图全部类似，很明显是用四方的石块雕刻而成，头是立体的，眼睛、耳朵、嘴巴是刻在

图7：女性雕像，曾在奥舍尔，约公元前630—600年，巴黎卢浮宫藏

图8：赫拉（？）头像，约公元前600年，奥林匹亚博物馆藏

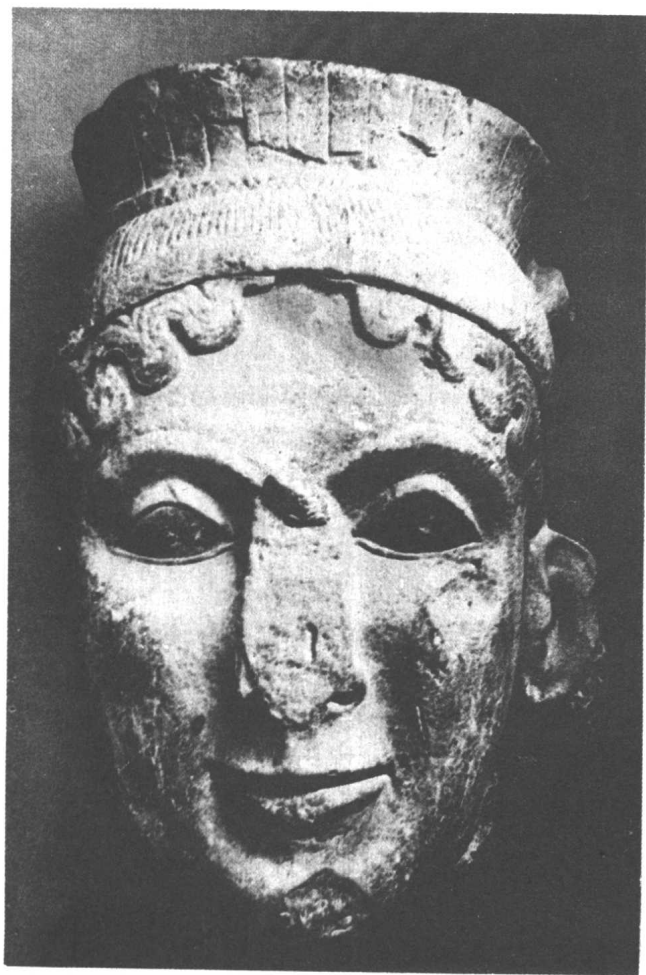

图9：坐像，出自狄代码，约公元前600—580年，伦敦大英博物馆藏

图10：斯芬克斯，出自一座墓碑，约公元前600年纽约大都会博物馆藏

平面上，有一种特定的风格。身体有四个面，脊柱几乎是直的，身体背面最高的部分比前胸还要突出，下臂转向前面，紧握的双手却扭向躯体。通过石块表面上的沟槽和隆起部分，解剖学上的细节被表示出来。在表现腹部的肌肉上，是用三块或更多的横截划分面置于肚脐之上，而不象在实际中的那样，明显的部分只有两处。肋腹的凸起部没有被表示出来。双膝的安排多少有些对称，一如埃及所流行的那样。胫骨是直的，踝骨是平的，脚方方正正地落在地上。长脚趾，各趾端沿着一条连续曲线向后退缩，而且往往转向下方。人物形象，换言之，就是这种坚实的立体结构，它把本质的要素强调出来，并概括为具有表现力的图案。因而它被赋予了一种纪念碑式的性质，在这一点上，它和埃及雕刻并非判若云泥。

被确定为古风时代的另外一些早期雕刻，值得我们注意的是，它也同样地体现了上述的观念。例如，那些正面直立，几乎是围着没有褶皱的衣饰的女性雕像，如尼康德尔 [Nikandre] 在德洛斯奉献的大理石雕像（图6）和一尊曾在奥舍尔