

外国历史小丛书

古代罗马艺术

商务印书馆

刘志鹏

外国历史小丛书

古代罗马艺术

刘 志 鹏

商 务 印 书 馆

1982 年 · 北京

外国历史小丛书
古代罗马艺术
刘 志 鹄

商 务 印 书 馆 出 版

(北京王府井大街36号)

新华书店北京发行所发行

外文印刷厂印刷

统一书号: 11017·560

1982年7月第1版

开本 787×1092 1/32

1982年7月北京第1次印刷

字数 21 千

印数 1—12,100册

印张 1 1/8

定价: 0.16 元

目 录

一	优美动人的文学艺术·····	2
二	豪华壮观的造型艺术·····	12
三	眷恋难忘的戏剧、音乐和舞蹈 ·····	27
四	深刻的意义和深远的影响·····	38

“艺术”是通过塑造形象具体地反映社会生活，表现人们思想感情的一种社会意识形态，是建筑、雕刻、绘画、戏剧、曲艺、音乐、舞蹈、神话、谚语、文学和诗歌等内容的总称。

这本小册子所阐述的内容，包括古罗马人所创造的上述各种类型的艺术精华。

古代罗马艺术与古代希腊艺术一样，同属“古典文化”的一部分，在世界艺术发展史上，曾起过很大的作用，人们通常把二者统称为“古典艺术”。欧洲“文艺复兴”，乃是古典文化的“再现”，可见其影响之大。

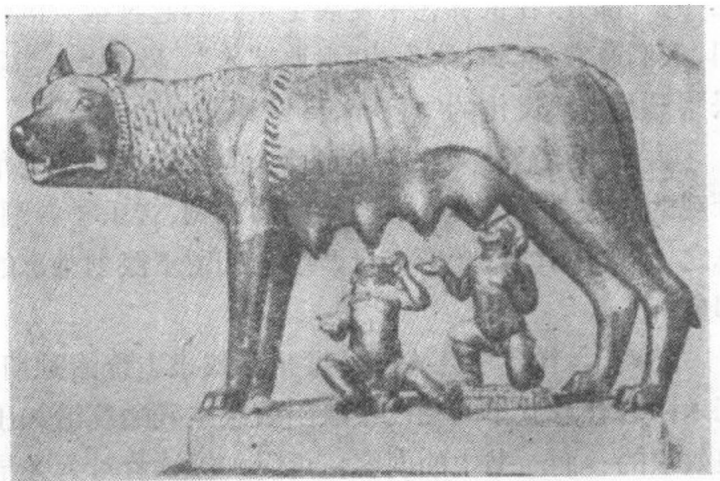
古罗马留给世人许多优美动人的文学艺术，豪华壮观的造型艺术，使人眷恋难忘的戏剧、音乐和舞蹈。总之，它美不胜收，光彩夺目，给人们留下深刻难忘的印象。

然而，古代罗马艺术毕竟发生在奴隶主统治时期，艺术内容往往从不同角度反映出奴隶主残酷统治和压迫奴隶的一面。书中的内容，可以加深读者对人类早期历史上所产生的第一个剥削制度——奴隶制的认识。

一 优美动人的文学艺术

在古典文学艺术的宝库里，蕴藏着许许多多有关古代罗马优美动听的神话、含义深刻的谚语；以人事为中心的世俗性诗歌，它思路宽广、文情并茂，富有永久的魅力。古罗马文学艺术同古希腊文学艺术并驾齐驱，获得了“古典文学”的美称。

现在让我们打开古罗马文学艺术的宝库，来鉴赏它的宝贵的艺术价值。

青铜塑像——哺乳的母狼

先从母狼喂养双生子——罗马城起源的神话传说

讲起。罗马城位于意大利半岛，在拉丁姆地区台伯河下游南岸，它是古代罗马奴隶制国家的京城，现在是意大利共和国的首都。相传在公元前八世纪古罗马王政时代，由一些居住在七座小山岗上的拉丁人和萨宾人的村落联合起来，并在其中最大的一个巴拉丁山岗上，建立起一座方城，即罗马城。关于罗马城的起源问题，有多种传说，其中以母狼喂养双生子的神话故事最为典型。相传特洛耶战争的英雄之一伊尼亚，在特洛耶城陷落时逃了出来，经过长途跋涉来到了拉丁姆。后来他的儿子阿斯卡尼在拉丁姆建立了阿尔巴龙伽城，于是伊尼亚的后代便做了阿尔巴龙伽城的国王。当浓米多尔为王的时候，他的弟弟阿姆琉斯是一个阴险残暴的人，用阴谋手段篡夺了王位。阿姆琉斯十分担心他哥哥的后代会起而报复，于是下令杀死他的侄子，强迫他的侄女希尔维亚去作弗斯塔神的女祭司。不久，希尔维亚生了一对双生子，传说是战神马尔和她结合所生的儿子。阿姆琉斯听到这个消息很害怕，下令处死孩子的妈妈，并叫一个女奴用篮子装上这对双生子，把他们抛入台伯河里淹死。

说来也巧，河水把这对孪生子冲到岸上，婴儿的哭声引来一只母狼，母狼不仅没有伤害他们，而且用自己的乳汁喂养了他们。

过了一些时候，国王的一个牧人发现了这对双生子，便把他们带回家去抚养，并且给他们取了名字，一个叫罗慕洛，另一个叫勒莫。当罗慕洛和勒莫长大后，他们向残忍的阿姆琉斯复仇，杀死了他。但罗慕洛和勒莫不愿意住在阿尔巴龙伽，决定在牧人发现他们的地方另建一座新城。当新城奠基时，兄弟之间因用谁的名字命名而发生不和，罗慕洛杀死了弟弟自立为王，并以自己的名字命名该城为“罗马”。

据古罗马作家发禄记载，罗马城奠基的日期，当是公元前 753 年 4 月 21 日，古罗马人习惯上以此年为纪元。

显然，这则神话是不可信的。据一些历史学家考证，这则神话先在公元前六世纪意大利的希腊人中间流传，直到公元前四世纪才传入罗马。原来，古罗马人的神话乃是在古希腊人的神话影响下产生出来的，二者有机的融汇在一起了。

除了神话，古罗马还流传着许多含义深刻的谚语，“鹅拯救了罗马”就是其中突出的一例。

古罗马人有这样一个风俗习惯，每年的 6 月 18 日，都要庄严地抬着装饰豪华的大白鹅和钉死在十字架上的狗，在罗马街道上游行。这是为什么呢？原来它同流传广泛的谚语“鹅拯救了罗马”有关。它是由真

实的历史事件和神话传说相结合而产生的。

大家知道,所谓“谚语”,是指群众中广为流传的一种固定语言,用简单的话,反映深刻的道理,而“鹅拯救了罗马”一则短小谚语正是如此。

相传在公元前 390 年 6 月某日,阿尔卑斯山以北的高卢人突然入侵伊达拉里亚,占领意大利北部后,迅速向罗马城郊进发。6 月 18 日,在离罗马城不远的一条小河——阿里河畔,高卢大军把罗马军击溃。第二天,高卢人决定乘胜追击,进军罗马。但是,罗马军队坚守陡峭险峻的卡匹托来山岗要塞,进行顽强抵抗。高卢人久攻不克,于是采用围困战术,妄图迫使罗马军就范。然而,高卢人的企图并没有得逞,不得不改变战术,进行夜间偷袭。半夜时分,高卢士兵悄悄地爬上悬崖,罗马士兵毫未察觉,连机灵的狗也没有听到一点动静。于是他们顺利地爬到了山岗顶端,准备占领要塞。正在这千钧一发的紧急关头,古罗马人献给朱诺神庙的鹅群,听到了高卢人逼近的声音,大声嘶叫起来,拍打着翅膀,发出警报。前任罗马执政官马克·曼利被鹅声吵醒,迅速向悬崖奔去,第一个单枪匹马迎击敌人,后来许多罗马士兵也被惊醒了,他们用剑、矛、石块、投标等武器,把敌人一个个打下深谷,罗马人守住了要塞,卡匹托来山岗得救了。

次日黎明，罗马军官当众授奖。先奖给马克·曼利一个光荣称号：称他为“卡匹托来的曼利”，后发奖品，让每个士兵把自己一天所得的口粮和酒赠送给他，这真是一种独特的奖品。发奖完毕，又将失职的警卫队长判处死刑，把他从悬崖上扔下去；而同样失职的狗，被钉死在十字架上。

此后，“鹅拯救了罗马”这则谚语在古罗马人中间世代流传。它告诉世人两个道理：一是有备无患；二是赏罚分明。大白鹅拯救了罗马，立下大功，因此，古罗马人每年都要纪念它，而失职的狗，则受到应得的惩罚。

在奥古斯都·屋大维（公元前31—公元14年在位）时代，罗马文学中以人事为中心的诗歌，达到了它的最高峰。文学特点不再表现为罗马共和国末期的哲学探索精神和激烈的政治辩论热情（如政治家、哲学家西塞罗的演说词），而是更多的肯定现存社会秩序所带来的和平生活，在文学技巧上追求表达的完美和强调内心的感受。这种特点是以维吉尔、贺拉斯和奥维德三位大诗人的诗歌为最突出，它构成了罗马文学的“黄金时代”。

维吉尔（公元前70—前19年）是古罗马帝国时期最重要的作家、著名诗人。他出身在意大利北部一个

小土地所有者的家庭，曾在米兰、罗马等地学习，先学法律、演说和修辞，后改学哲学和文学，最后才写诗。他的主要作品有：《牧歌》、《农事诗》和《伊尼特》等三部诗集。

《牧歌》是在希腊田园诗影响之下，约于公元前 42—前 37 年写成的，由十首短歌组成，采用牧羊人独歌或对唱形式。体裁有哀歌和爱情诗等，反映出小土地所有者对罗马大奴隶主贵族的消极反抗情绪，以及厌恶内战、斥责战争，把和平的农村生活加以理想化的感情。如在第九歌中，诗人借牧羊人的口写道：

“我们今生居然经历了未曾梦想过的事，
一个陌生人变成了我们的土地的占有者，
.....

我们现在正在把这群羔羊给他送去，
愿他倒霉！”

在第十歌中，道出维吉尔的好友、屋大维部下一名有才干的将军伽鲁斯爱上了女友吕柯梨丝的相思之情，诗人写道：

“我多希望我能同你一起自在逍遥，
看守着羊群或者培植着成熟的葡萄，
这里有软软的草地，这里有泉水清凉，
这里有幽林，我和你在这里可以消磨时光。

但是现在艰苦战争的狂热阻拦了我，
在刀枪下和两军对垒之间过着生活。”^①

维吉尔第二部作品是四卷集《农事诗》，约于公元前37—前30年写成，每卷五百余行，诗人着重教谕，如怎样种植谷物、栽培橄榄、葡萄等，同时诗人还着意描写了一年四季大自然的景色和动植物的习性，如怎样驯养牲畜，如何养蜂、放蜂等。诗人同情并肯定劳动，认为“劳动战胜了一切”。此外，诗人还热情地歌颂了意大利富饶的自然资源，表明了诗人内心深处蕴藏着的爱国精神。

第三部作品《伊尼特》是诗人维吉尔的代表作。共十二卷，近万行，写于诗人一生最后的十一年，至逝世时尚未脱稿。诗人曾留遗嘱将诗稿焚毁，但是屋大维命令将诗稿保存起来。前六卷诗人模仿古希腊荷马史诗《奥德赛》情节，描写小亚细亚特洛耶城的王子伊尼亚在特洛耶城被攻陷后，夫妻离散、扶老携幼在海上漂泊七年，历经千辛万苦到达北非迦太基的过程。后六卷诗人模仿荷马史诗《伊利亚特》中的内容，描写王子到了拉丁姆地区蒙受国王拉丁努斯的殷勤款待，神意要他与国王的女儿拉维娅成婚配，激怒了早先向拉维娅求婚的鲁图利亚王图尔努斯，因而引起战

① 引自杨宪益译《牧歌》片断，人民文学出版社，1957年版。

争和双方决斗，最后图尔努斯败阵被杀，史诗也就结束了。

这部史诗主题思想是论述罗马帝国的命运，诗人歌颂罗马爱国志士的建国功勋，宣扬罗马的光荣，强调罗马帝国称霸地中海乃神意所赐。诗人用伊尼亚全部艰辛的经历来说明缔造帝国之不易；珍视主人公所具有的勇敢、大度、仁爱和公正不苟的品德，着重人物心理的刻画，描写人物的性格特征细腻入微。

维吉尔史诗没有人民口头文学的特点，是欧洲“文人史诗”的开端，它使古代史诗在人物、结构、诗韵格律等方面进一步获得了定型。

奥古斯都屋大维时代的第二位大诗人当推贺拉斯（公元前 65—前 8 年）。他既是讽刺与抒情诗人，又是文艺批评家。其父亲是个被释放的奴隶，他同样反对内战，希望过和平、宁静的生活。诗人的《长短句》一卷十七首和《闲谈集》二卷十八首是他的早期作品，主要内容为讽刺当时罗马社会现实，揭露奴隶主贵族阶层追逐金钱和遗产、尔虞我诈、社会淫靡、道德败坏和生活腐朽等现象。而抒情诗《歌集》四卷百余首和《诗简》二卷二十三首，为诗人后期的作品，中心思想是醇酒、恋爱、诗歌和友谊，都可归结为个人享乐。但是，作者认为这种享乐也不宜过分，反映了奴隶主中的小土地

所有者的理想，过田园诗般的生活，知足者长乐。贺拉斯讴歌屋大维，宣扬爱国精神，歌颂英雄业绩，为迎合统治阶级的需要而写了不少“罗马颂歌”。

在创作方法上，诗人强调作家应该拥有生活上的感受，作品要有教育意义，注意社会效果，情节应合乎“情理”，写作必须刻苦专心，格式创新不能随意超出“习惯”所允许的范围，形式与语言应作仔细、深入的推敲，既不忽视内容，又要注意形式的完美。

奥维德（公元前 43—公元 17 年）是奥古斯都屋大维时代的第三位诗人，他出生于外省骑士家庭。早在青年时期，父亲要把他培养成为一名律师，曾送他去罗马城学习演说辞，但是事与愿违，诗人并不喜欢父亲为他选定的职业，却对诗歌发生了强烈的兴趣，自二十岁起便从事于创作。

诗人的早期作品有《爱》、《女英雄书信集》、《爱的艺术》、《爱的医疗》等。诗人在描写爱情的心理、尤其是妇女的心理的同时，也反映了罗马人的日常生活和习俗。由于他在《爱的艺术》一书中，对屋大维所推行的道德改革政策进行了嘲讽，因而引起屋大维对他的不满，在他五十岁那年被放逐到黑海之滨。在放逐前，奥维德撰写了哀歌体的《罗马岁时记》六卷，诗人按月记载了罗马的宗教节日、天文现象、历史事件和传说，

这对了解罗马风俗习惯有一定参考价值。

此后诗人又著《变形记》一书(共十五卷),人们认为这是奥维德最好的作品,它是由二百五十个神话故事组成的故事集。作者把古代世界各国所流传的许多神话,特别是希腊神话搜集在一起,成为古代神话的汇编。奥维德通过丰富的想象,大胆的独创技巧和洗炼的语言,写出了自己的得意之作,从而对世界文学艺术做出了杰出的贡献。例如希腊神话“阿剌克涅变蜘蛛的故事”和“金羊毛的故事”^①都充分地体现了这些特点,至今广为传颂,经久不朽。

诗人在流放期间,还著有《悲歌》和《本都来书》两部作品,表现了他对故国的怀念之情。历史上没有明确记载奥维德被流放的原因,据他自己讲是为了“一首诗和一个错误”,诗人在流放地——托米斯住了九年,最后死在那里。

奥维德的作品,不仅给古罗马文学艺术增添异彩,而且对后世也产生了很大的影响,欧洲“文艺复兴”时期的杰出诗人、作家如但丁、莎士比亚、歌德等,都在不同程度上受到奥维德作品的熏陶。

① 前者叙述战争和智慧女神明纳尔娃,使擅长纺织和刺绣的骄傲的姑娘阿剌克涅变成一个蜘蛛,永远织蜘蛛网的故事;后者叙述柯尔斯王的女儿美第娅爱上了勇士哲孙,帮助他乘“亚果”号船,杀死凶龙,取回金羊毛的故事。

二 豪华壮观的造型艺术

古罗马人的造型艺术有不少受古希腊艺术的影响,但在建筑、雕像和绘画三大领域内,则有其独创的罗马风格。

古罗马人的建筑种类繁多,大体上可分为五种类型:城防建筑(城墙、城市要塞)、宗教圣地(神庙、神殿)、娱乐场所(剧场、角斗场)、公共设施(公路、公用水池、公共浴室、地下水道、水道桥和集议场等)、纪念物(凯旋门、纪功柱),其中以公共设施最为重要,也最为典型,因为它给罗马人民受益最大,闻名于世。

城防建筑是古罗马早期的建筑。据传说,早在公元前753年,在意大利拉丁姆地区,修建了第一座罗马城,这是古罗马人城墙建筑的开始,城墙是用长方形大块岩石先制成城砖,然后再一块一块垒砌在一起,岩石之间空隙处塞满小石块和碎石子,再加粘土砌成。此外,公元前六世纪,在罗马城内修建了卡匹托来山岗城堡要塞,也是用城砖砌成。这种城防建筑的特点是构造庞大、结构粗笨,而且要耗费较大的人力物力。

相传在公元前509年,由伊达拉里亚人在卡匹来山岗上修建了朱露特、朱诺、明纳尔娃神庙。这种神庙

建筑的特点和希腊神庙相似，但是有其独特之处。相同处表现为：建筑结构相一致，都采用石制结构，不用木制结构；外形上相仿，古希腊人认为庙宇就是神的住所，所以都按人的住宅式样建造，古罗马人也如此效尤；因为古希腊人信仰多神教，因此，在一个城区内往往修建多种神庙，如著名的希腊雅典卫城，就修建了胜利女神庙、帕特农神庙（即雅典娜女神庙）、伊利特盎神庙（即海神波塞顿神庙）等，而罗马人在基督教（信仰耶稣基督的一神教）产生以前，也信仰多神教，所以古罗马在一个城区内的神庙也很多，甚至在一所神庙内，

万 神 祠

设立几个神殿；古希腊神庙四周有许多高大石柱相环绕，古罗马神庙也相同。然而，不同点是很明显的，表现为：古希腊神庙呈长方形，而古罗马神庙则呈四方