

你那双深邃的眼睛，
你那温柔的笑容，
你那充满希望的眼神，
让我深信不疑。

林佳莉 著

在废墟中 开始

古希腊罗马艺术的崇高与优美

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

希腊罗马神名对照表

神名	希腊神名	罗马神名
天神	宙斯（Zeus）	丘比特（Jupiter）
天后	赫拉（Hera）	朱诺（Juno）
智慧女神	雅典娜（Athena）	弥涅尔瓦（Minerva）
太阳神	阿波罗（Apollo）	阿波罗（Apollo）
月亮女神	阿耳忒弥斯（Artenis）	狄安娜（Diana）
战神	阿瑞斯（Ares）	马耳斯（Mars）
火神、匠神	赫斐斯塔司（Hephaistas）	武尔坎（Vulcan）
爱神、美神	阿芙罗蒂特（Aphrodite）	维纳斯（Venas）
信使（商神）	赫尔墨斯（Hermes）	墨耳库里乌斯（Mercurius）
海神	波赛冬（Poseidon）	涅普顿（Nepturne）
农神	得墨忒耳（Demeter）	刻瑞斯（Ceres）
酒神	狄奥尼索斯（Dionysos）	巴克斯（Bacchus）
小爱神	厄洛斯（Eros）	丘比特（Cupid）
大力士神	赫拉克勒斯（Heracles）	赫丘利（Hercules）
胜利女神	尼凯（Nike）	维多利克（Vietoria）

目录

在惊诧中开始

——古希腊罗马艺术的崇高与优美

第一部 古希腊艺术 /1

前言：光荣属于希腊 /2

一、在惊诧中开始

——爱琴文明时期 /6

(公元前 25 世纪——前 12 世纪)

二、英雄的史诗——荷马时期 /20

(公元前 12 世纪——前 8 世纪)

三、朴拙的城邦——古风时期 /24

(公元前 7 世纪——前 6 世纪)

四、雅典的皇冠——古典时期 /52

(公元前 5 世纪——前 4 世纪)

五、“我们都是希腊人”——希腊化时期 /84

(公元前 4 世纪——前 1 世纪)

第二部 古罗马艺术 /105

前言：伟大属于罗马 /106

一、悲情与野性——王政时期 /110
(公元前 8 世纪——前 5 世纪)

二、庄严与豪放——共和国时期 /122
(公元前 5 世纪——1 世纪)

三、理性与严谨——帝国时期 /144
(公元前 1 世纪——5 世纪)

第一部

古希腊艺术

海伦，我视你的美貌
如昔日尼西的小船，
于芬芳的海上轻轻飘泛，
疲乏劳累的游子
转舵驶向故乡的岸。

久经海上风浪惯于浪迹天涯，
海伦，你的艳丽的面容，你那紫蓝的秀发，
你那仙女般的风采令我深信：
光荣属于希腊，
伟大属于罗马。

—埃德加·爱伦·坡《颂海伦》

前言：光荣属于希腊

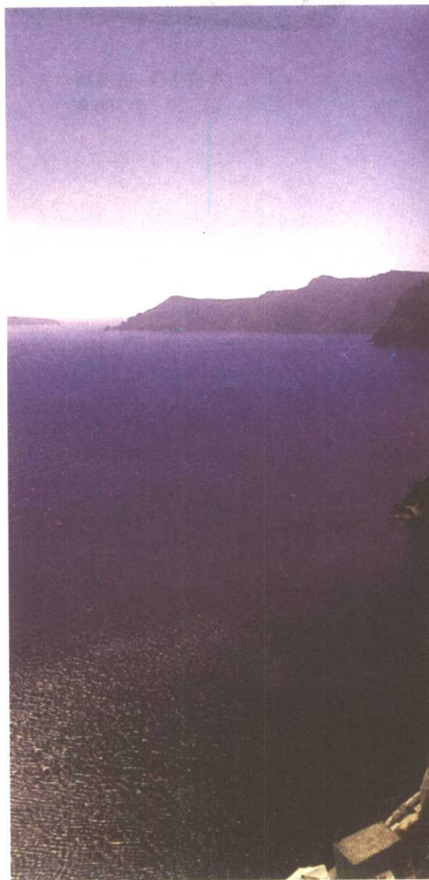
真正意义的欧洲艺术应该是从古希腊开始的。希腊艺术起源的地理范围以爱琴海为中心，因此也被视为爱琴艺术的延续。雪莱曾在诗中吟道：“我们都是希腊人。”黑格尔也曾经说过：“一提到希腊这个名字，在有教养的欧洲人心中，尤其在我们德国人心中，自然会引起一种家园之感。”希腊是欧洲文明的发源地和摇篮，古代希腊人在科学、哲学、文学、艺术上都创造了辉煌的成就，她的光芒是如此的耀眼，以至后世人在回视时不能不受到极大的震撼。借用一位哲学家的话，希腊艺术是“在惊诧中开始的”。

希腊三面临海，北面连接欧洲大陆。境内多天然良港，有曲折的海岸线，可以经过地中海通向世界各地，为航海和对外贸易提供了极为有利的自然环境，内陆多山，土地贫瘠，缺少大河和平原，发展农业当然不如大河流域的一些国家。但是希腊盛产大理石，为雕刻艺术提供了极方便的物质材料。“希腊”一词意为典雅、优美。后来创造出许多雕刻艺术杰作的希腊人正与此典雅、优美之名相称，可谓名副其实。

历史表明，克里特的征服者、特洛伊城的毁灭者——迈锡尼人，是希腊最早的居民之一，可是后来他们也沦为北方蛮族的

奴隶，并逐渐分流为多利克人和爱奥尼亚人，他们都有共同的信仰和语言，所以称他们为希腊人。到了公元前12世纪，爱琴海文明受到北方蛮族入侵的严重破坏。但不屈的希腊人在这块曾经有过丰厚文明的废墟上重新建立了灿烂的希腊文明，成为欧洲文明的真正始祖。进入奴隶社会的希腊半岛，数以百计的城邦构成了古代希腊的总称。科林斯，位于地峡上，是一个富有和奢华的强大的贸易中心；斯巴达，以其军事力量而著称；阿哥斯，产生了好几代杰出的青铜铸工；阿提卡，创造出了最优秀的诗歌和戏剧艺术。城邦中最强大的是雅典和斯巴达。在政治、经济、文化方面，它们各具特色，比其他的城邦也更具有典型性和代表性。在城邦国家中，富人形成了一个“中产阶级”，是城市生活的基础。在这种城市里，绝对的独裁是不可能出现的。统治者必须听从贵族、富人元老会的意见。这种元老会便是现代议会的前身。在雅典，城邦中等阶级分化与形成更加明显。中下等阶级强烈要求自己的权力，于是有了一系列闻名于世的改革，有了议会、法庭、陪审团、公民和公民权利等现代民主的基本发明。这种民主传统与制度，是在其他古文明中根本找不到的。城邦国家的奴隶主民主政体为文化艺术的发展提供了有利的条件，城邦国家要求公民具有健壮的体格和完美的心灵，这也成为艺术创造的理想形象。古希腊人把后天获得的品质看得比天赋要低得多，因此人们渴望在各种竞技比赛中获得荣誉来显示自己的天赋，就连柏拉图也曾经参加过竞技表演，毕达哥拉斯还曾经

城邦，Polis，复数 Poleis，独立的公社，通常由一个中心城市和周围乡村组成；古风和古典时期的希腊人所赞成的一种政治单位。每一个城邦以城市为中心连同城郊农村组成大小不等的国家，各自为政。

1-1 蓝色的爱琴海

1-2 女孩头像 齐奥斯
前 320—前 300 年

在比赛中获得奖赏。许多希腊的哲学家在扬名之前首先是在竞技场上崭露头角的，例如克里西普斯和克勒安忒斯。在规模较大竞技比赛中获奖的优胜者将会被塑造成雕像安放在比赛地或是自己的家乡供人们欣赏和瞻仰，于是吸引了无数的艺术家们对于这些运动中的人体的形象的关注，这样的制度也同时为艺术家们提供了源源不断的创作素材、创作灵感和施展才华的机会。

温和的气候使希腊人有广阔的露天活动和运动的场所。四年一度的奥林匹克运动会上，运动员裸体竞技为艺术家提供了塑造健美人体的条件，气候的优越也使希腊人比别的民族显得更加富有生气和智慧，使他们对于美有较早的领悟和表现。因此“在希腊人那里，凡是可以提高美的东西没有一点是被隐蔽起来的。”“美甚至成为一种功勋”。（温克尔曼《希腊人的艺术》）（图1-2）于是在古希腊有传统的妇女美容比赛，甚至有最优美的接吻动作比赛就不足为奇了。希腊人不以裸体为耻，反以健美身体为荣，因此对于在竞赛中漂亮的裸体的欣赏，关于体力及美与精神上的崇高不可分割的概念，无疑地促进了艺术、尤其是雕塑的繁荣。美学家们发现人体美，艺术家们创造美的人体。大政治家伯里克利说：“我们是爱美的人。”希腊民族正是爱美、创造美的民族。

希腊艺术的特质除了上述地理环境差异的发展基础外，希腊人富于民主思想和创造精神的天性，个性活泼开放，崇尚运动，追求自由自在的

乐趣。享有自由的希腊人的思想方式因此而与众不同，希罗多德曾经说过：“自由乃是雅典城邦繁荣强盛的唯一源泉，而在此以前，它由于被迫承认独裁政权，则无力与临近的城邦匹敌。”正是这个原因，希腊艺术表现上呈现出充满健康、自然、乐观、优雅等的特质，而有别于近东艺术那种超自然的、宗教的神秘感。同时近东艺术中，作者只是奉命行事去完成，作品中没有个人的创意也不留名，而在希腊时代，个人地位提升，艺术家们可以在自己的作品上雕刻名字，甚至可以把自己的雕像与神像并列摆放，这是希腊人尊重艺术的表现。

希腊人在民主自由和激烈竞争的环境中不仅发现、孕育和创造了美，而且也创造了神，在希腊人的心目中最完美的就是神，因此希腊人尊重人，把人提高到神的高度加以肯定，神和人是同形同性的。希腊人重视人类个体的存在和价值，在艺术作品中表现无遗，藉由作品歌颂人类肉体、精神之美，将人类形象理想化，并尽量制作得跟神像一样完美，成为希腊艺术的一大特色。希腊人也崇拜神，认为神的性格和凡人一样，因此将诸神人格化，创造出丘比特、维纳斯、阿波罗（图1-3）等许多著名的神话故事，希腊神话是希腊艺术的土壤，包含着人们对自然奥秘的理性思索，孕育着历史和哲学观念的萌芽，同时对后来的西方艺术产生深远的影响。希腊人把强健的身体看成是一切善与美的本原，而把希腊神话视为艺术的精神本源，正如马克思所说的：“希腊神话不仅是希腊艺术的武库，而且是它的土壤”。希腊艺术主要成就表现在神与人合一的雕刻和神庙建筑上。希腊艺术的主要特点是无所不包的和谐与规律性，还有庄严与静穆。它的主要标志是人体美，希腊人为人类贡献了高不可及、经久不衰的艺术典范之作。“希腊的艺术作品，以深刻的现实意义，以和谐的完整性，以英雄气概的热爱生活的精神，以对人的崇高品质的尊重而震惊了以后的世代”（科尔宾斯基等《希腊罗马艺术》）

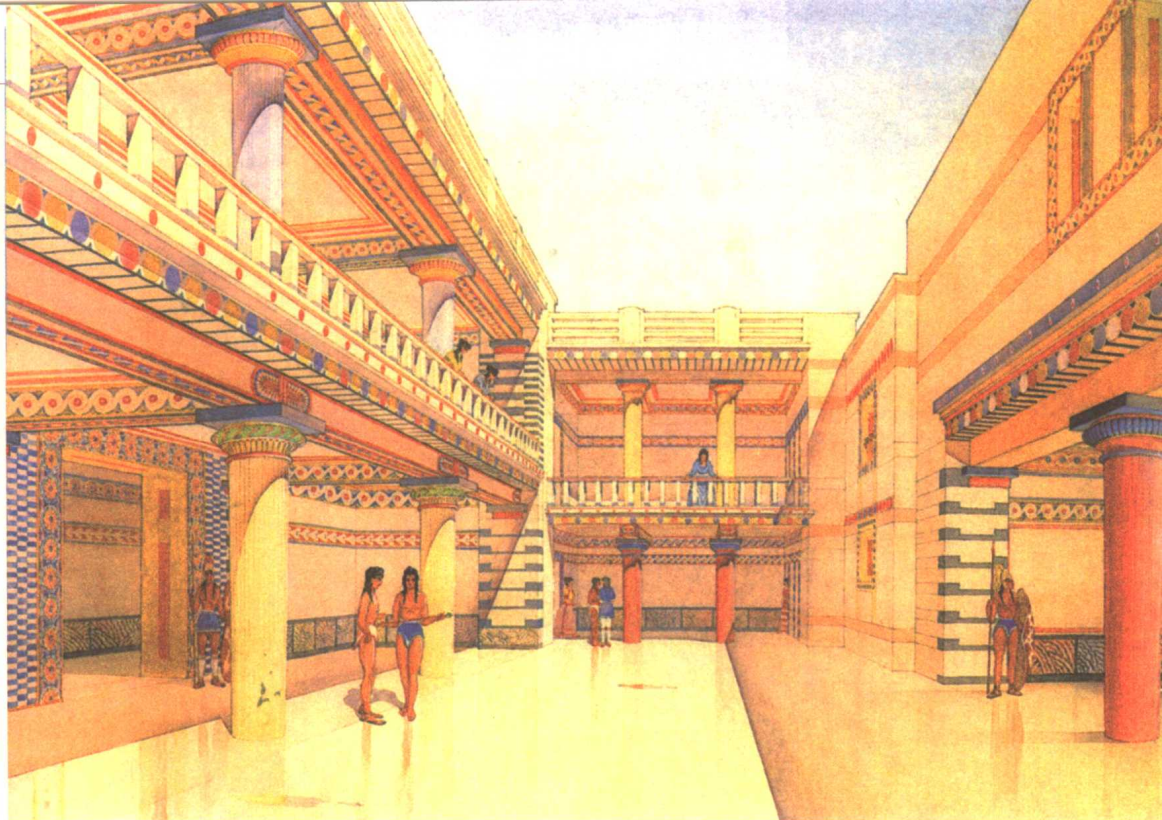

1-3 阿波罗像

一、在惊诧中开始 ——爱琴文明时期

(公元前 25 世纪—前 12 世纪)

爱琴海区域是指地中海东部通往黑海的一个大海湾，它以爱琴海为中心，包括希腊半岛、爱琴海的各岛屿和小亚细亚半岛西部沿海地带。前两个地区大致相当于今天的希腊共和国，后一地区则属于现今的土耳其共和国。爱琴海上岛屿众多，有四百多个大大小小的岛屿，其中最大的克里特岛是爱琴文明的发祥地，古希腊的文明史就是从爱琴文明开始的，爱琴文明的中心是克里特岛和迈锡尼城，因此又称为克里特——迈锡尼文明。爱琴文明主要包括四个区域——克里特岛、基克拉泽斯群岛、迈锡尼城和小亚细亚沿岸。克里特岛在万年前新石器时代就有人居住，是爱琴海地区最早进入奴隶制社会的地方。公元前 2500 年，克里特岛进入奴隶制社会，并形成了早期的“米诺斯”王朝，公元前 2000 年进入“米诺斯”中期王朝时代，在克诺索斯、费斯托斯、马利亚等地形成了奴隶制城邦，并兴建了许多宏伟的宫殿，其中以克诺索斯宫殿的规模最大，克诺索斯在政治、经济以及社会方面也得到了迅猛的发展，成为了当时克里特岛的文化中心。公元前 1700 年，克诺索斯宫殿不知

1-4 克诺索斯王宫

出于何种原因被毁。此后的三百年被称为“后期的米诺斯”时代，直到公元前1500年末被迈锡尼攻占。但是对于今天的希腊人来说，“米诺斯”仍然是繁荣、强大和辉煌的代名词。

克里特岛当时经济繁荣和文明发展的程度可以从克诺索斯王宫的建筑水平上反映出来，这是一个庞大复杂的建筑群，它没有坚固的围墙和城堡（在克里特繁荣的时期，人们觉得完全不可能有遭到从海路进攻的危险），外观也不像埃及等地的宫殿那样高大宏伟，它的特色在于内部结构的奇特多变。克诺索斯王宫（图1-4、1-5），呈正方形布局，占地2公顷，大多是三层建筑，有1500多个房间，设有采光、通风、供水和排

1-5 克诺索斯王宫

1-7 克诺索斯王宫壁画

水的设备。宫中结构复杂，四周是各种不同大小的殿堂、房间、过厅、仓屋等，其间又有数不清的曲折的走廊、楼梯、院落相连接，光线通过许多窄小的窗户和洞孔照射进来，使人置身其间有一种扑朔迷离的神秘感，因此有“迷宫”之称。此外，宫殿内还设计了不少举行宗教仪式或节日活动的祭坛、神庙，整个宫殿充满了浓厚的宗教气氛。克诺索斯王宫中据说有许多的仓库，里面排着许多存放谷物、油和酒的大瓮（图1-6）。除了克诺索斯王宫之外，费斯托斯等地也发掘出一些遗迹，但其规模和完整性都无法与克诺索斯王宫相比。

克诺索斯王宫不但布局巧妙、设施齐全、光线明亮，绚丽多彩的壁画也使整座建筑光彩夺目。这些壁画，内容多样，人物纷繁，主要还是用来表现国王举行的各项庆典活动

和带有一定叙事性的王宫生活画面，另外还有一些与海洋有关的主题（图1-7），动物和花草也画得神奇而又多姿多彩。这幅壁画敷色鲜艳（图1-8），画面灵动，颇有中国花鸟画的神韵。这表明，克里特的艺术家们不但善于运用色彩，同时还具备了观察和了解自然界的能力。赞赏自然界的美正是克里特文明的独到之处，这种审美观正是从这里传播到地中海的其他地区的。克里特壁画中，有很多的女性形象，以

1-6 克诺索斯王宫储藏食品的地方

1-8 克诺索斯王宫壁画

1-9 《巴黎女郎》壁画

《巴黎女郎》(图1-9)、《交谈的妇女》、《侍女图》最为有名。因此时正值埃及新王国的鼎盛时期和古巴比伦与亚述的发展时期,因此这里壁画的风格与东方风格十分接近。例如公元前16世纪的《巴黎女郎》中描绘的是年轻美貌的巴黎女子,白皙的皮肤,大眼睛,高鼻梁,长而卷曲的头发披在肩后,有一种高贵骄矜的仪态。也有人说称其为“巴黎女郎”是因为人们惊叹其艳丽堪与时髦的巴黎妇女相媲美,因此给了她这样的谑称,这件作品就以这个并不确切的名称流传于世,这幅画画的虽然是具有欧洲长相、仪态以及服饰特点的女子,但是却具有埃及绘画的装饰风格。克诺索斯王宫壁画是考证希腊文明及艺术的最早、最珍贵的佐证。

克里特岛的艺术繁荣不仅体现在建筑以及壁画上,还体现在雕刻及工艺美术中。现代意义的正式大型雕刻作品,在这个时期并未出现,存世的是一些陶制小型塑像,最典型的是公元前16世纪的一尊彩陶小塑像——《执蛇女神像》(图1-10)。神像高29.5厘米,面部表情较为僵硬,可能是当时某种宗教偶像或巫师之类的

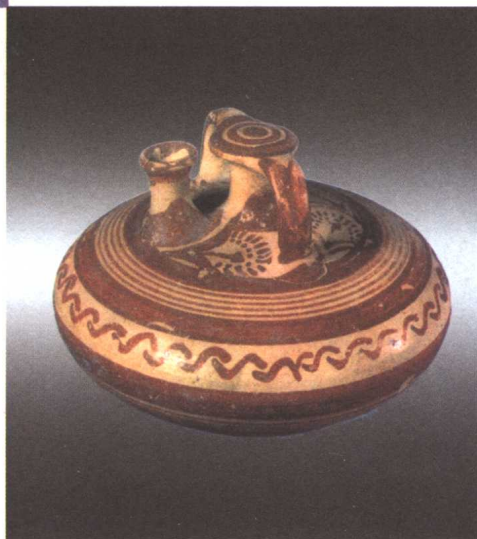

1-11 蜂型黄金垂饰

形象。在迈锡尼或克里特文化中，这应该是一个常见的主题。女神张开双臂，两手各持一条蛇，也有人说蛇是男性生殖器的象征。女神身穿多节多彩长裙，上衣胸口完全敞开，露出了一对丰满圆润的乳房。这尊雕像似乎是要表现女性的美，但看得出还未脱离原始生殖的崇拜，即以女性的生殖能力象征土地的肥沃。在工艺品方面，克里特人也表现了出色的才能。这件公元前1700—公元前1600年的蜂型黄金垂饰（图1-11）表现了两只蜜蜂合抱一个蜂巢的生动情景，制作技巧十分娴熟，以细粒细工和线条细工等工艺手法去

1-10 执蛇女神像

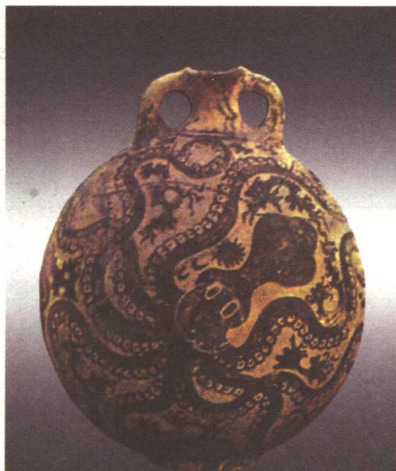

1-12 同心圆纹陶罐

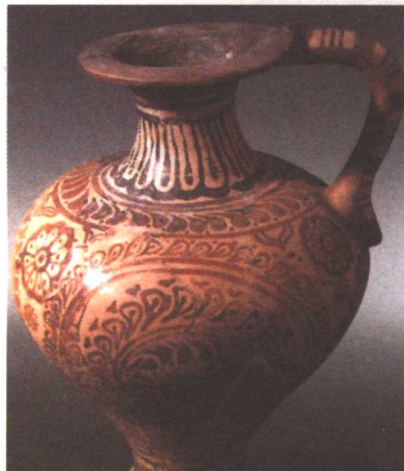
体现这一动人的瞬间。反映了制作者对生活的深入观察和高超的技艺。和米诺斯文化的宫殿建筑密切相关的陶器多为红褐彩绘，善用同心圆纹来进行装饰，由于其造型奇特、装饰图案多姿多彩而又自然古朴，使之和宫殿一样成为克里特文化的标志性艺术（图 1 - 12）。从艺术的整体上看，工艺品上所描绘的图案风格多为海洋、动物（图 1 - 13）和花草（图 1 - 14），再现了克里特人对自然的亲近与热爱。

基克拉泽斯群岛，位于克里特和希腊本土之间，是克里特以北爱琴海中一群岛屿的泛称，与克里特岛几乎同时创造出了风格相似的艺术作品，属于同一文明进程。基克拉泽斯人于公元前 30 - 前 11 世纪间居住在这些海岛上，他们的文化无疑与克里特和迈锡尼有

1-13 章鱼陶罐

1-14 花草陶罐

一定的联系,但现今留下的遗迹甚少,主要是一些石制的墓穴和陪葬品,其中以石雕人像最具特色。这种雕像大小从十几厘米到1米左右不等,属于早期(公元前25世纪以前)的肢体短粗,仅粗具人形,原始意味较浓;晚期的则形体趋于修长,加工亦较细致。如阿莫尔戈斯岛出土的一个女像(图1-15),高35厘米,身材比例匀称,是少女式体型,瘦削的双臂交叉于胸前,手臂和腿用几条直线刻成,头部是简单的圆筒形,仅有一个高耸的鼻子,当时可能曾画有眼、嘴等。整个雕像虽较简单,还是颇有端雅秀丽之风。还有一尊坐着弹琴的男人雕像(图1-16),高17厘米,各部分皆以管状构成,在结构和造型上富有几何趣味,与现代雕塑颇有共通之处。从以上这些石雕的造型手法上,可以略见基克拉泽斯人所特有的审美情趣和风尚。

早在公元前3000年,基克拉泽斯群岛就出现了制陶工艺,后来又有了新的发展。特别是出现了涡卷纹和同心圆纹为主题的装饰,显得格外别致与新颖。到了中期,造型浑圆、并以突出鸟嘴状注口的陶壶最为流行,这件

1-15 女像

1-16 男像