

希腊雕刻

外国美术介绍

埃列克底容女像柱

前五世纪末 大理石

英国不列颠博物馆

封面：美洛斯的阿芙罗蒂德（局部）

希腊雕刻简介

在两千多年以前，位于欧洲南部濒临爱琴海的希腊，曾是一个强盛发达的国家。当时那里的城邦还是奴隶制的社会，实行一种除奴隶以外的自由民的“民主政治”；一些开明的统治者在致力于内政武功的同时，提倡学术和文艺，在公元前五世纪以后的数百年中，科学、文学、艺术的名家辈出，成就辉煌；古代的希腊被后人誉为西方文明的摇篮。雕刻艺术就是这个时期灿烂的文化成果的一个重要方面。

希腊艺术的先驱是爱琴文化，又称克里特-米开奈文化。这是公元前三千年到一千多年之间生活在爱琴海岛屿和沿海地区的居民所创造的文化。其留传下来的遗迹主要有克里特岛的克诺索斯宫、米开奈的狮子门和一些小型雕塑等。本书选印的瓦菲奥金杯(图1)也是这个时期具有代表性的作品。这是一对带耳柄的金杯，上面刻有各种不同姿态的牛和猎人，形象逼真，生动有力，可以见到当时艺术家的写实技巧已达到相当高的水平。

希腊雕刻的分期历来的美术史家有各种不同的见解，这里就艺术风格的变化发展，大致按古风时期、古典时期和希腊化时期三个阶段分别作一简略的介绍。

古风时期 一般是指公元前七世纪到六世纪末的作品。这一时期可以说是希腊雕刻艺术成长和形成的时期，多数作品还处于初创的阶段，所雕刻的人物结构比较生硬，姿势往往僵直呆板和定型化，但具有一种古朴的风貌。到后来在刻画人物上渐趋成熟，形体的结构有了更接近真实的表现，人物虽然还处于静止状态，但在安静中具有了某种生动的气氛。书内所印的皮翁比诺的阿波罗(图2)，属于这个时期向下一时期过渡期间的作品，可以见其大略。

古典时期 通常是指公元前五世纪初至四世纪中这段时期。这是希腊雕刻最重要也是成就最高的阶段，本书图版主要就是介绍这一时期的作品。

公元前五世纪初，希腊最强大的敌手是波斯帝国，大流士的波斯大军构成了对希腊的严重威胁。公元前490年，杰出的统帅米太亚第率领希腊联军在马拉松击退了波斯的入侵；公元前480年，提米斯托克勒斯又率军在萨拉密斯取得全胜，击败了波斯大军。经过这两次战役之后，虽有延续多年的雅典和斯巴达之争，但雅典城邦已取得了全希腊最强盛的地位，社会经济和学术文艺都出现了空前繁荣的局面，雕刻艺术也随之进入了一个鼎盛时期。

古典时期较早的雕刻，开始摆脱古风时期那种僵硬呆板的程式，而赋予作品以更多的活力和较丰富的精神面貌。如德尔菲的御者铜像(图3)在平静庄严中具有一种蓬勃的生气；鲁多维奇宝座的浮雕(图5)表现从海水中诞生的阿芙罗蒂德(爱情和美的女神，罗马名称是“维纳斯”)，以及侧面“吹笛”“献香”两个女性形象，都非常优美，情趣盎然，富有真实感。

奥林比亚的宙斯神殿东西额墙雕刻和回廊浮雕也是古典时期早期的著名作品，书中选印的是西额墙雕刻中的两个片断(图4)。可以看到雕刻的作者对于造型和处理

动态上都已从古风时期发展到一个新的阶段；作品所具有的统一完整的结构、正确匀称的比例、庄严和谐的美，显示出艺术家驾驭雕刻语言的能力，标志了希腊雕刻艺术高峰的到来。

古典时期较早的著名雕刻家是米隆(Myron)，他的作品原件已经不存在，现在流传的《掷铁饼的运动者》是他所作雕像的罗马时期摹制品(图6)。这件作品表现一个运动家弯下腰，旋转着身子，将要使铁饼飞掷出去的瞬间。米隆以卓越的技巧刻划了这样一个在复杂运动中的形体，紧张的动势、强健而富有弹性的筋肉、全神贯注的神态统一在一个严整的形象之中。他的著名作品还有《雅典娜和马尔西亚》等。从这些雕像可以看到，米隆是在雕刻中表现运动的人体的一位杰出大师。

古希腊雕刻艺术的最高代表是菲狄亚斯(Pheidias)，他生于公元前五世纪初，主要活动年代是公元前448—432年。菲狄亚斯的最重要成就是雅典的巴蒂农神殿的雕刻。虽然现存的作品无法确定其中哪一部分是菲狄亚斯亲手制作，但整个殿堂的雕刻都是在他直接指导和参与下完成，这是没有疑义的。

巴蒂农(Parthenon)是奉祀雅典的保护神雅典娜(智慧女神、女战神)的一座神庙，高踞在雅典的卫城之上，是当时的执政者著名的雅典政治家伯里克利斯委托建筑师伊克提诺斯和菲狄亚斯监督建造，于公元前447年动工，公元前432年基本完成。这座建筑一直较完整地保存到十七世纪，但在1687年威尼斯与土耳其争战的炮火中遭到惨重的毁坏，残存的雕刻有不少后来被运往英国，在原地现在只能见到神殿残存的遗址和一些浮雕的片断。

巴蒂农的雕刻主要有三部分：一是神殿东西两面额墙(殿堂外面上方的扁三角形墙头，旧译“破风”)上的圆雕，东额墙的一组表现雅典娜的诞生，西额墙一组表现雅典娜和海神波赛东争做雅典保护神的情节。这两组雕像现在只留下一些不完整的身躯，但从这些残缺的形体上，仍能感到一种庄严崇高的气氛，无论是表现人体的健美、姿态的从容潇洒、衣纹的飞动流畅都达到十分完美壮丽的境界。(图9—14)

雕刻的第二部分是神殿外檐的石雕。这是一方方独立的高浮雕，每一块上一般都是两个人物，有众神和巨人、希腊人和亚玛松、勒底底人和坎陀儿之间的战斗，都是双方强扭相斗的动作，表现了雅典人战胜外族势力的尚武精神。就雕刻艺术来说，固不乏精采之作，但总的水平与东西额墙圆雕和柱廊浮雕相比，是显见逊色的。

第三部分是神殿四周柱廊内高处的壁带浮雕。这条浮雕高1米，原来全长约160米，现存约120米，所表现的是在雅典每四年举行一次的向守护神雅典娜献礼的游行场面，其中有神祇和护卫者，有驰骋的马队、战车，有奉献供物的男女，有祭司、乐队，有残废者和乞丐，有作牺牲用的牛羊……构成一长列行进中的队伍，围绕神殿柱廊一整圈。众多的形象变化丰富、无一重复，而又气势连贯，统一在有规律的节奏中。无论是总体的构想、形象的塑造以至细节的刻划，都极尽其美，可称是美术史上的奇观。

菲狄亚斯本人为巴蒂农神殿制作了用黄金和象牙装饰的巨大的雅典娜像，可惜早已毁没，现在只能看到这座雕像的小型摹制品(图8)，雅典娜身着戎装，右手托着

胜利女神的小雕像，左手扶在圆形盾牌上昂然挺立，具有庄严静穆的威仪。当然这一小摹制品肯定难以传达菲狄亚斯原作精神之万一，只能提供一点约略的概念而已。

在雅典卫城上巴蒂农神殿的近旁，有一叫做埃列克底容(Erektheion)的较小的殿堂，建于公元前五世纪的晚期。使它享有盛名的是其南面凸出部分的一圈廊柱，这里的六条柱子不是象通常那样的直线圆柱，而是雕成了一个个端颜垂裳的少女(封二和图 23)，这些直立的少女微屈着一条腿，沉静中有动势；神情娴雅，垂下的长裙舒展而富有韵律，堪称是古典时期的又一杰作。雕刻的作者已失传，大致是属于菲狄亚斯这一派的。

波里克列托斯(Polykleitos)是与菲狄亚斯同时代的著名雕刻家，系南部希腊阿尔果斯派的代表。他的主要作品是竞技者的雕像，如《荷矛的人》《束发的运动家》(图 25、26)等为其名作。他的作品以表现强健的体魄和刚毅的英雄气概为特色，这是与希腊南方强悍好勇的社会风尚相适应的。

菲狄亚斯的学生阿尔卡美奈斯(Alkamenes)是公元前五世纪后半期的杰出雕刻家。从现存德尔菲的《花园中的阿芙罗蒂德》(图 28)可见到他对表现女性美的卓越技巧。美神阿芙罗蒂德婷婷玉立，透过流畅地飘垂于地的轻柔纱衣，露出匀称圆润的身体；雕刻家把对女性美的敏锐感受，以纯熟精练的艺术技巧表达出来，并赋予作品以浓厚的抒情气氛。

到公元前四世纪，雕刻家史珂帕斯、帕拉克西特列斯、莱西普斯、列奥卡勒斯等，是构成古典主义后期的群星。

史珂帕斯(Skopas)生于爱琴海的巴罗斯岛，主要创作活动是在南部希腊。他擅长表现充满激情、英勇战斗和带悲剧性的形象，代表作有特盖亚的雅典娜·阿莱亚神殿的额墙雕刻和爱琴海东岸的牟索留姆陵墓浮雕等。(图 30)

帕拉克西特列斯(Praxiteles)，雅典人，是与史珂帕斯同时期的雕刻家，但其艺术风格与史珂帕斯迥不相同。他善于表现明朗、优美、典雅的形象，最著名的杰作是《抱着幼童狄奥尼索斯的赫尔美斯》(图 34)。这件雕像除了赫尔美斯的右臂残缺之外，其余部分基本完好，这是古希腊雕刻原作中难得的珍品。雕像中的赫尔美斯(宙斯之子，众神的使者)是一个健壮而温文尔雅的美男子，他正和幼童狄奥尼索斯(酒神)逗趣。据一些研究者认为，赫尔美斯的右手是拿着一串葡萄在逗引小狄奥尼索斯。雕像柔和的线条、潇洒优美的姿态和饱含生命力的青年男子体格，充分显示了帕拉克西特列斯的艺术特色。他的著名作品还有《尼多斯的阿芙罗蒂德》《休息中的萨提儿》等。

古典时期的雕刻家和作品是非常浩繁的，这里限于篇幅只能略举一二。总起来说，这一百多年希腊雕刻艺术的水平达到了那一时期的顶点，留下了丰富的宝贵遗产；虽然大量的原作已在历年战乱变迁中毁坏或消失，但还是留下了很多珍品，至今为人们观赏赞叹。

希腊化时期 在史学上又称希腊主义时期，通常指公元前 334 年马其顿王亚历山大出兵东征，到公元前 30 年罗马灭亡埃及之间这一时代。大意是随着亚历山大的

征战，把希腊的文化和精神扩展到中近东广大地区（包括马其顿、埃及、叙利亚、小亚细亚等地），也促进了这些地区之间的交流和发展。

希腊化时期的雕刻艺术，已不像古典时期那样以希腊本土（特别是雅典）为中心，而是分布于更广大的地区，如小亚细亚的培格蒙、爱琴海中的罗得岛等地都有相当的发展和成就；在主题和风格上也不像古典时期以表现神的庄严、崇高和均衡、和谐的人体美为主要特征，而是更多地表现世俗生活的题材、较为复杂的内心状态和带有悲剧色彩的形象。这反映了整个社会的激烈变动，原来相对稳定的结构的崩溃，和对个人生活兴趣的增长。

萨莫德拉克的尼凯是希腊化时期较早的著名雕刻之一（图 37）。这个胜利女神雕像是纪念公元前 306 年狄米屈拉斯击溃埃及舰队的胜利而作，它的头部和手臂都已损毁了，从当时的钱币图案上可以测知完整的雕像是胜利女神立在船头吹起号角的形象。女神张开翅膀挺身向前，垂曳的衣裙在海风劲吹下形成飞动招展的波纹；昂扬的姿势、矫健的身躯显示出旺盛的生命力和胜利的豪情。这是现存希腊雕刻中表现胜利女神的极为出色的一件作品。

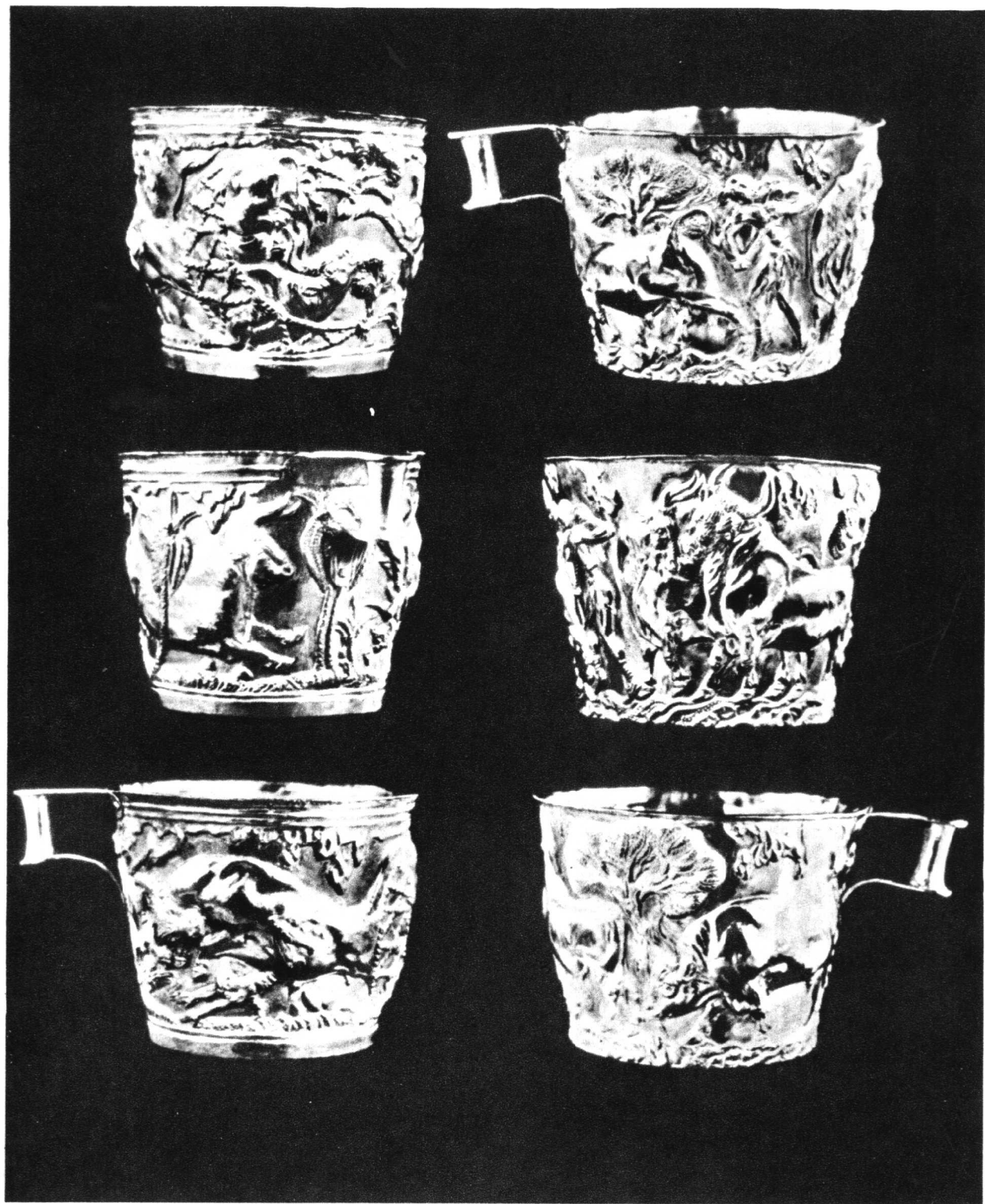
美洛斯的阿芙罗蒂德（封面，图 38）是最为人们熟悉的名作之一。对这件作品产生的年代一直存有异议：有的研究者根据雕像的庄严崇高和发形特征，认为应属于古典时期的作品；而多数史家则根据雕像台座的铭文“美安德洛河畔安托克亚的阿 □ 山德尔作”的字体和所指地名，判断为希腊化时期（公元前三至二世纪间）。不管如何，这座雕像被公认为是一件极其完美的杰作。可惜雕像在发现时已失去双臂，不少人绞尽脑汁揣测原来两臂的姿势，但显然这是很难得到满意的解答的。

培格蒙是公元前二、三世纪小亚细亚（今土耳其）靠近爱琴海的一个小王国，曾是希腊化时期的艺术中心之一。这里最著名的雕刻作品是规模宏大的宙斯祭坛基座的壁带浮雕。这是一条高浮雕壁带，长 130 米左右，高 2.30 米，所刻内容是众神和巨人们（Alcyoneus）的格斗，象征了培格蒙人战胜高卢人之战。浮雕所表现的宏伟气势、造型的严整和激烈的运动感都是非常卓越的，直可与巴蒂农的雕刻相比美。（图 43—46）

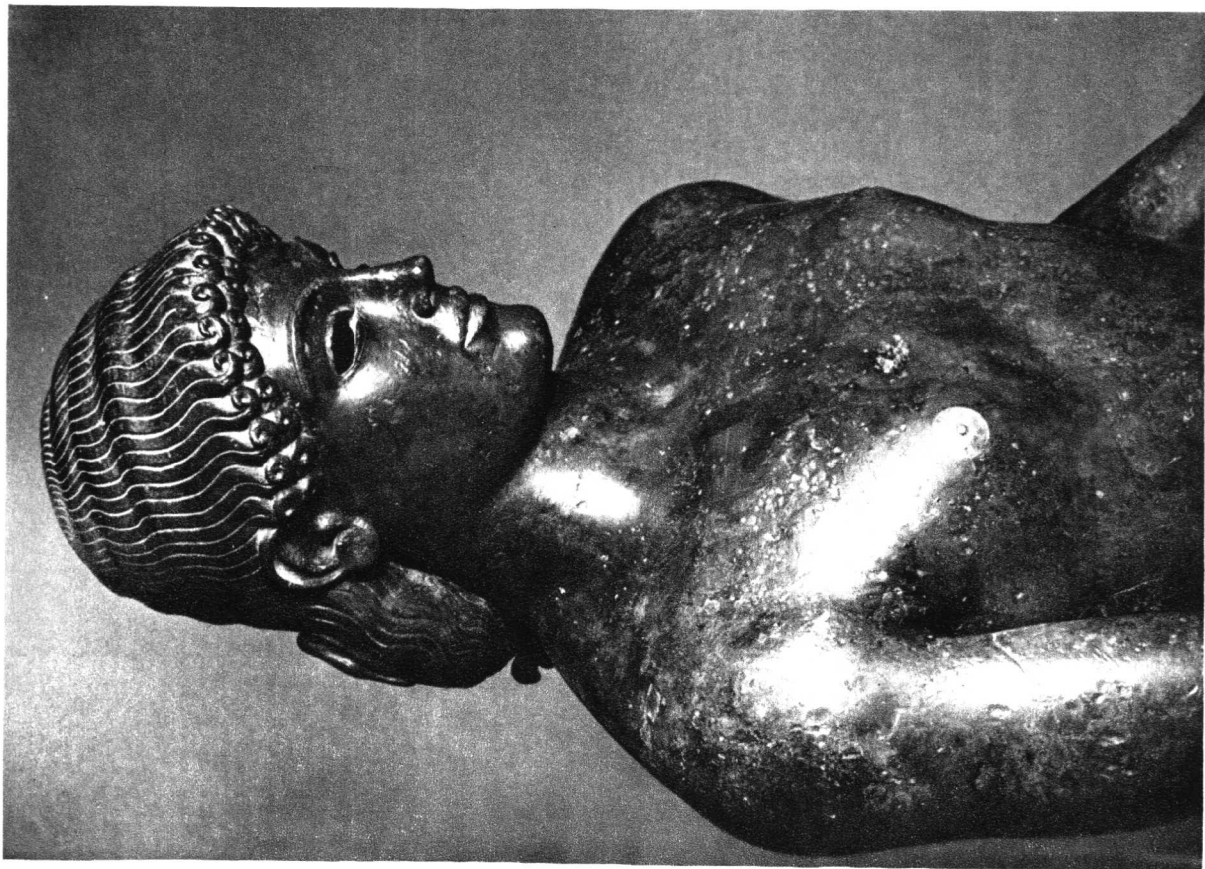
群像《拉奥孔》（图 47）是罗得岛雕刻的代表性作品，由阿格山德罗、坡吕多罗斯和阿典诺多斯三个雕刻家于公元前 50 年左右共同完成。题材取自关于特洛伊之战的神话：拉奥孔是特洛伊的祭司，他警告他的同胞不要把希腊人留下的藏有军士的木马拉进城里，因此冒犯了庇护希腊人的阿波罗神，阿波罗派了两条大蛇把拉奥孔和他两个儿子缠死。雕像就是表现拉奥孔父子被巨蛇紧缠将死的情景。人物痛苦绝望的表情和紧张扭曲的肌肉刻画得非常真实、强烈而令人怵目惊心，技巧是相当成功的；但作者似乎较多地着眼于雕刻的表面效果，而古典时期那种凝炼、纯净、崇高的气氛在这里已大大减弱甚至消失无存了。古希腊雕刻艺术至此已到末期，而逐渐转入下一个历史阶段——罗马时代。

最后需要说明的是，由于篇幅和编者水平所限，以上的介绍和书中的图版仅是浩瀚的希腊雕刻的一点极其粗略而挂一漏万的轮廓而已。

陈 允 鹤

1 瓦菲奥金杯 前1500左右 高8.4厘米 雅典考古博物馆

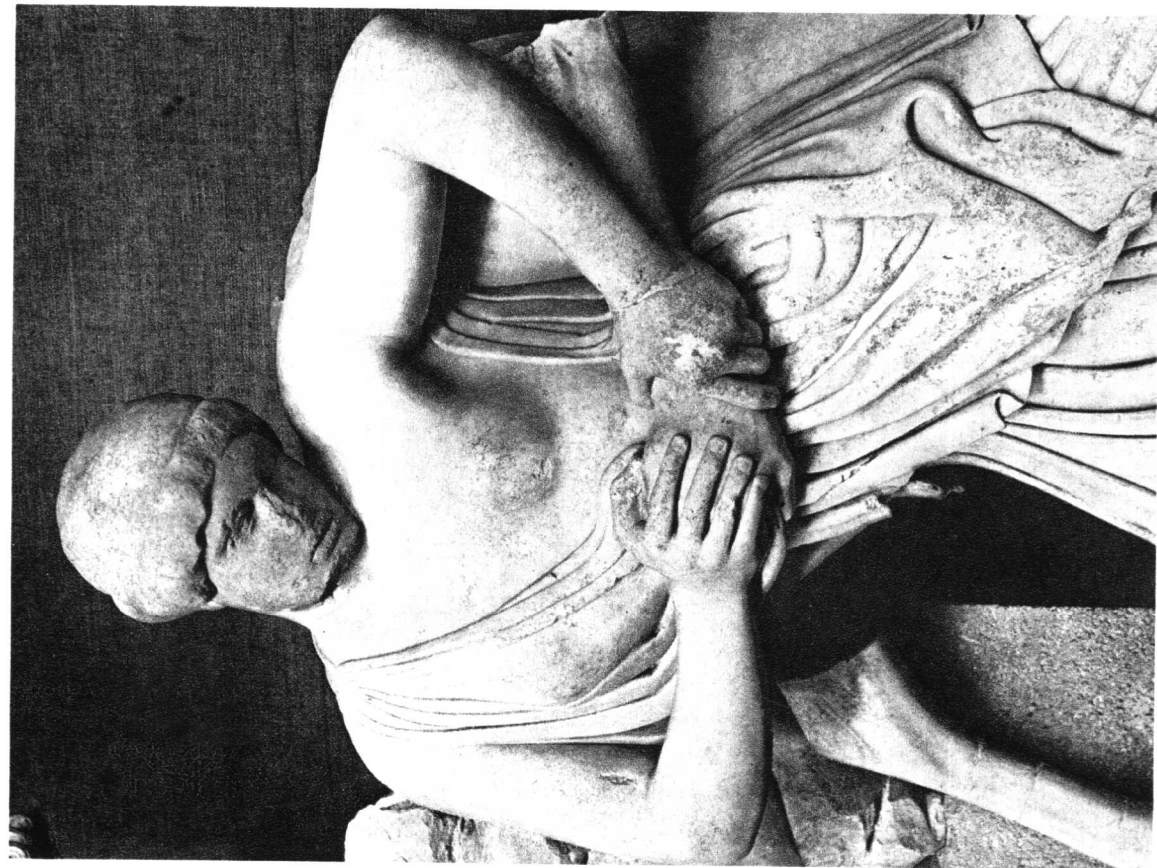
2 皮翁比诺的阿波罗(局部) 前500左右 铜, 全高115厘米 巴黎卢佛尔博物馆

3 德尔斐的御者(局部) 前470左右 铜, 全高180厘米 德尔斐考古博物馆

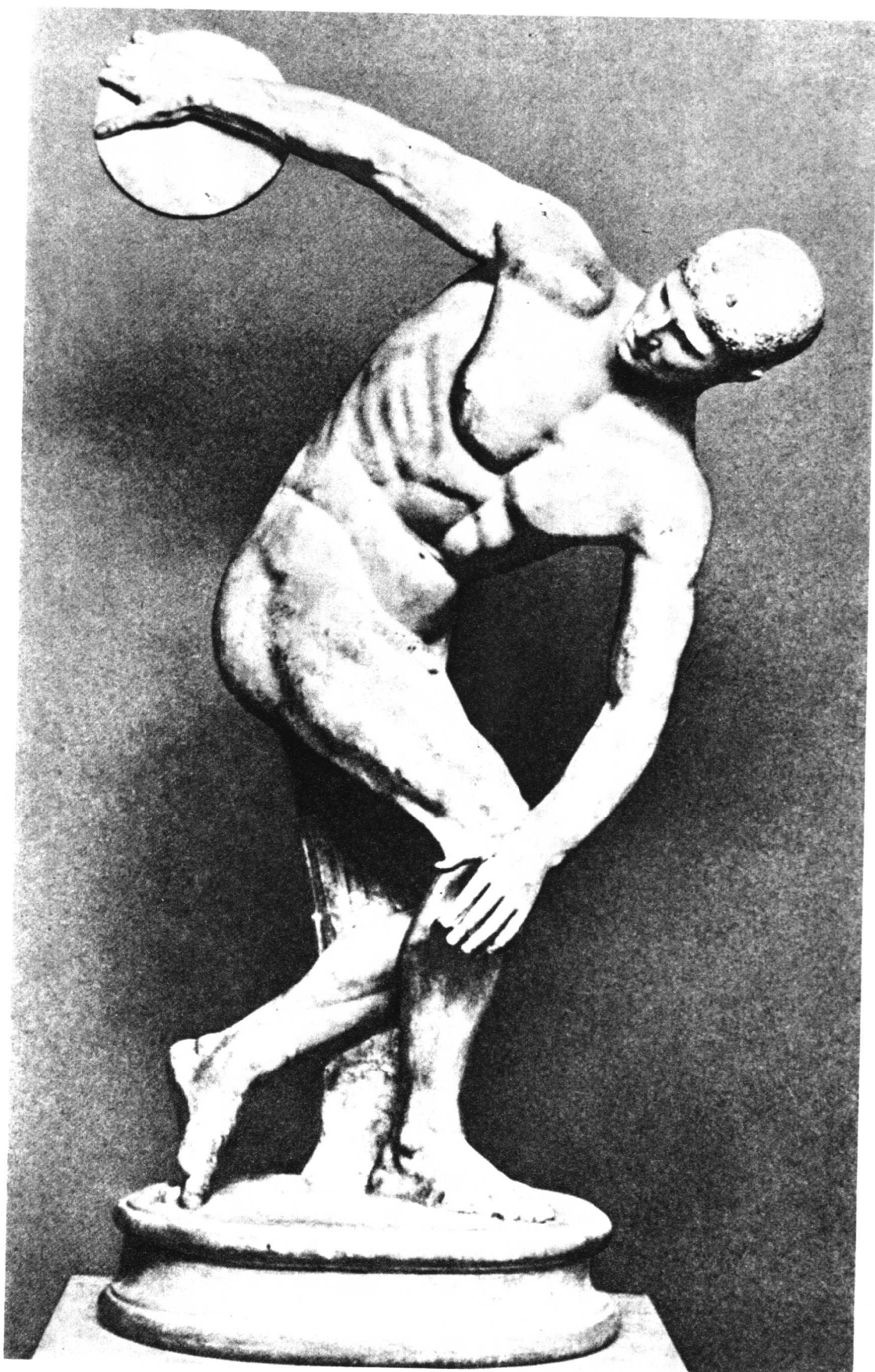
4 奥林比亚宙斯神殿西额墙雕刻(片断)

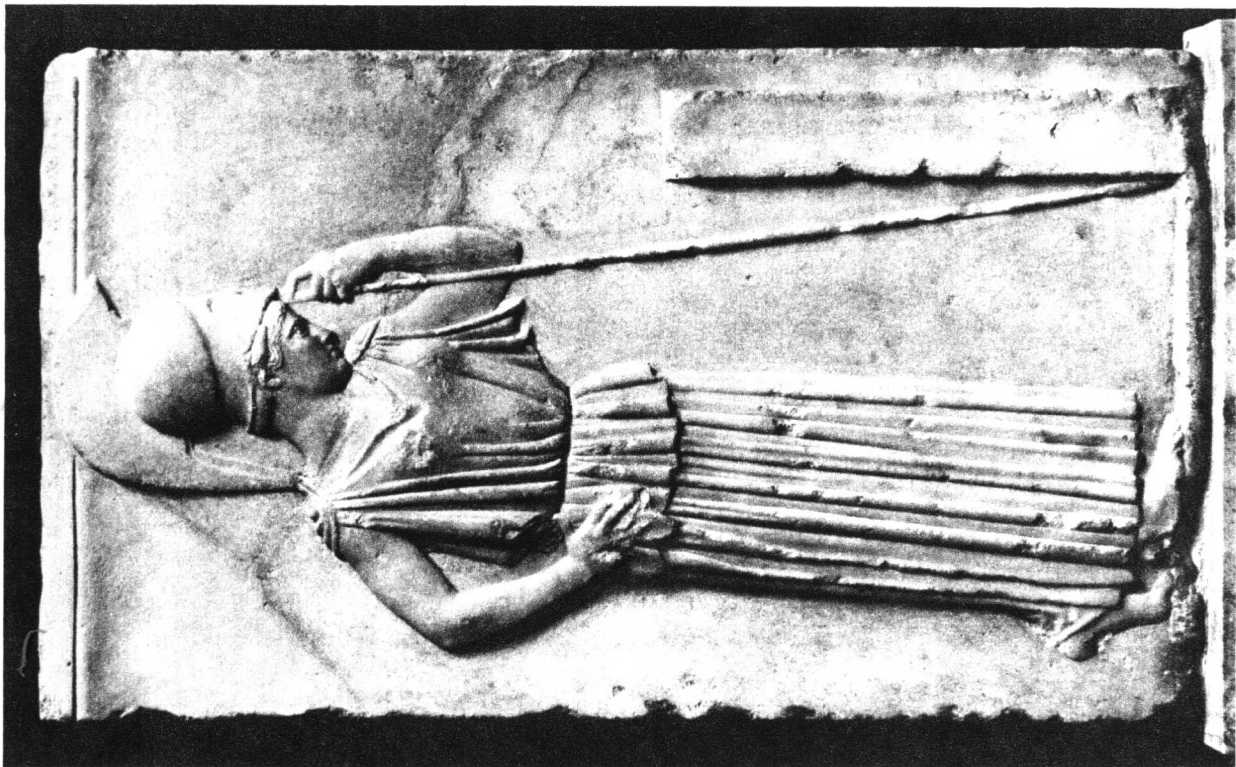
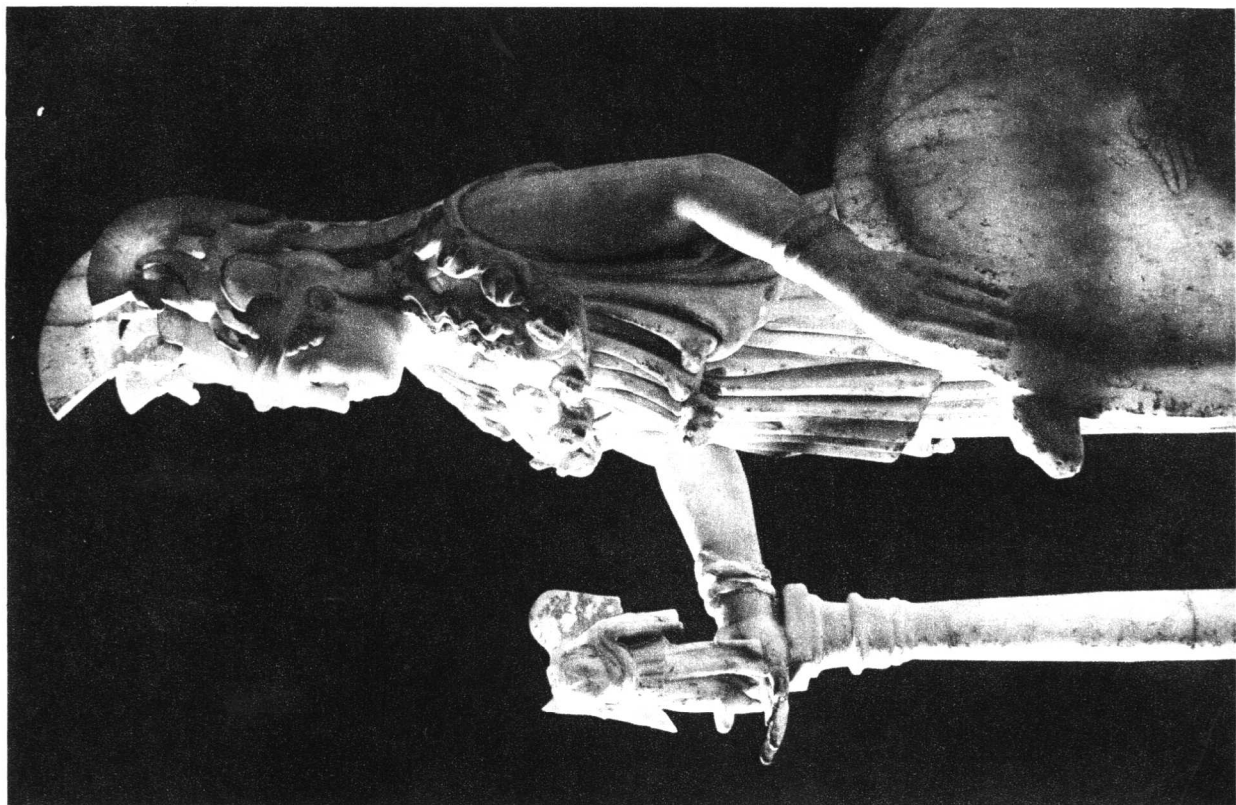
奥林比亚考古博物馆
大理石 前460左右

5 鲁特维奇宝座浮雕 前460左右 大理石, 高107厘米 罗马国立美术馆

6 掷铁饼的运动者 前五世纪中期 大理石 罗马兰舍洛蒂宫

9 巴蒂农神庙东额墙雕刻 前五世纪中期 大理石 伦敦不列颠博物馆

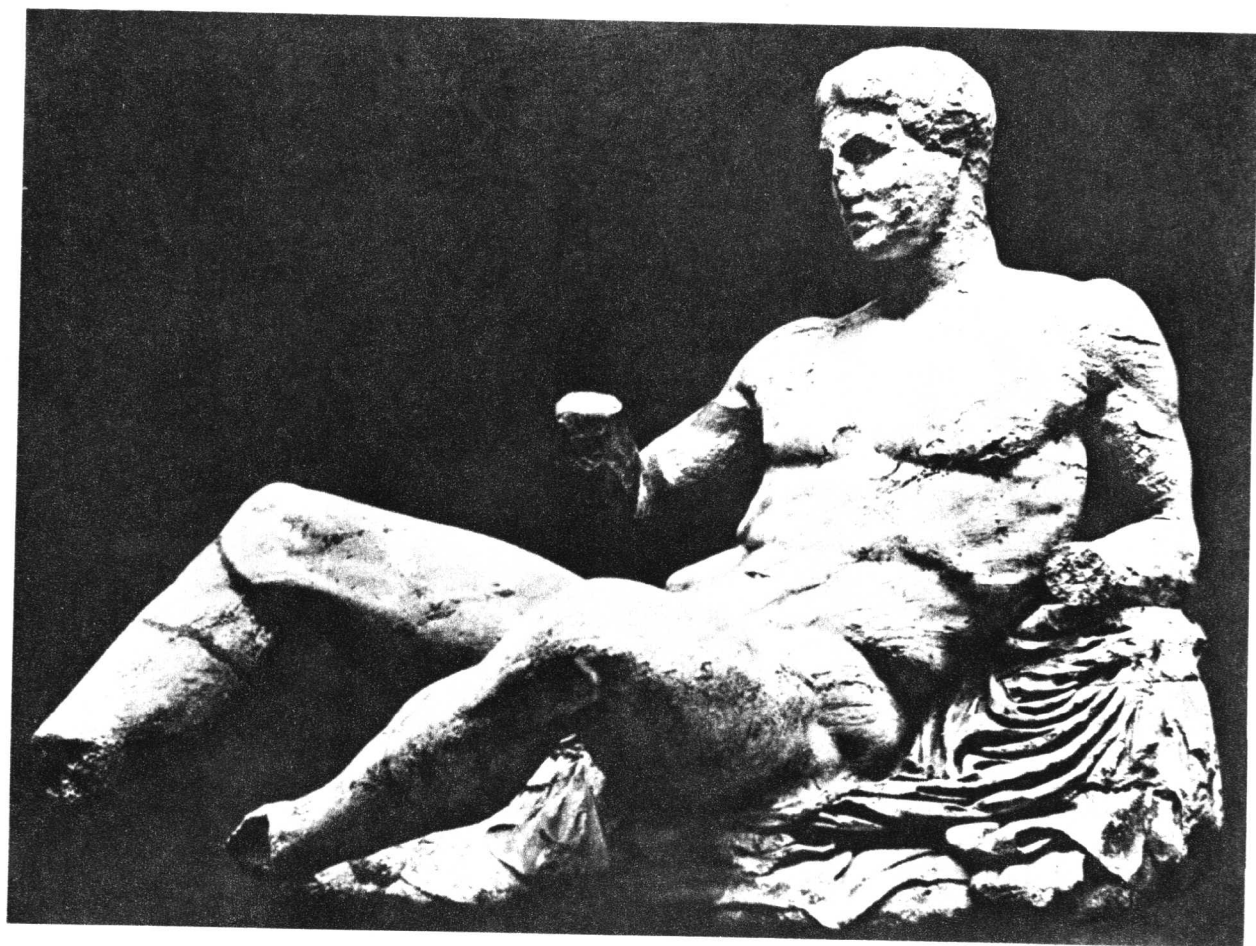
10 巴蒂农神殿东额墙雕刻 (图11的局部)

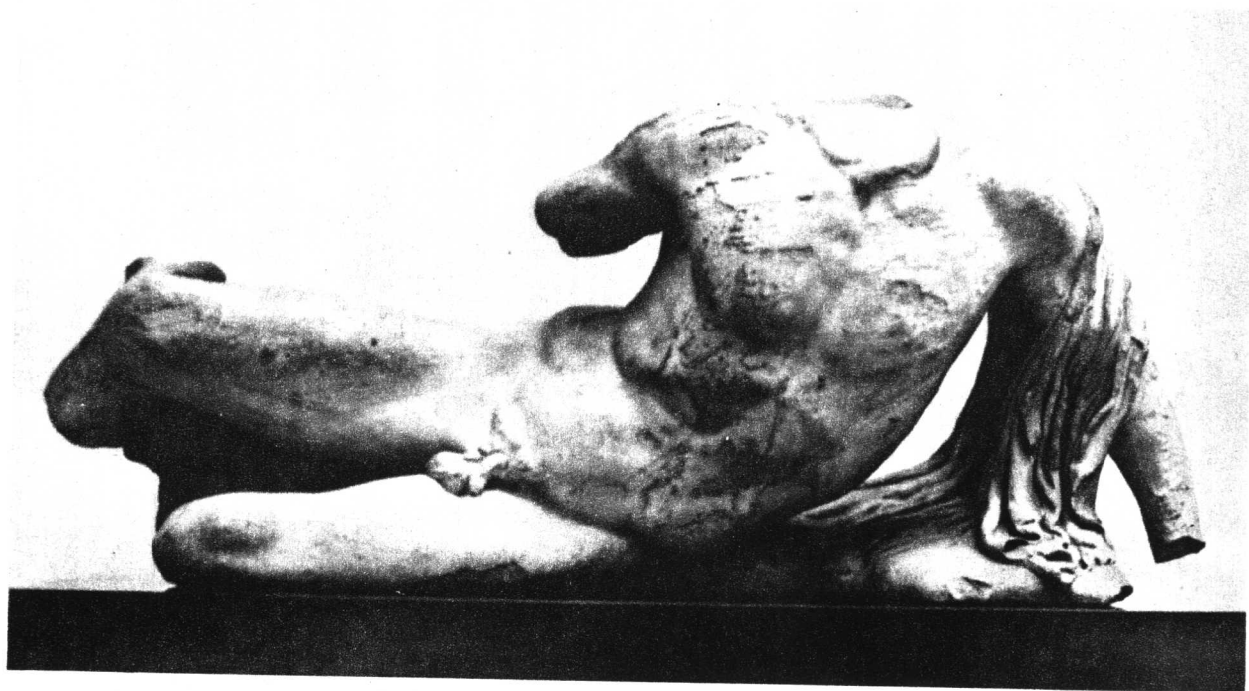
11 巴蒂农神庙东额墙雕刻 伦敦不列颠博物馆

12 巴蒂农神殿西额墙雕刻 前五世纪中期 大理石 伦敦不列颠博物馆

13 巴蒂农神殿东额墙雕刻 伦敦不列颠博物馆

14 巴蒂农神殿西额墙雕刻 伦敦不列颠博物馆