

THRILLING ART

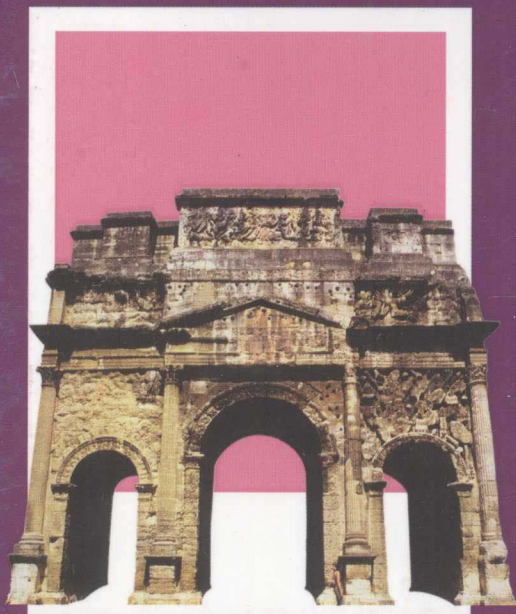
震撼的美术

古罗马美术

主编/谭平 副主编/诸迪 王其钧 编著/王谢燕

强悍的张力

中央美院学者带你穿越时空
一起走进辉煌的世界艺术殿堂

THRILLING ART

震撼的美术

古罗马美术

强悍的张力

主编/谭平 副主编/诸迪 王其钧

编著/王谢燕

重庆出版集团

重庆出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

强悍的张力——古罗马美术/王谢燕编著—重庆:重庆出版社,2010.5

ISBN 978-7-229-02366-9

I. ①强… II. ①王… III. ①艺术史—古罗马 IV. ①J154.609

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第099181号

强悍的张力——古罗马美术

QIANGHAN DE ZHANGLI——GU LUOMA MEISHU

王谢燕 编著

出版人:罗小卫

策划:喻杨 郭宜 王其钧

责任编辑:喻杨 郑文武 夏添

责任校对:何建云

装帧设计:刘薇 李秀云 刘尚

特约编辑:陈刚

重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆长江二路205号 邮政编码:400016 <http://www.cqph.com>

重庆华林天美印务有限公司印制

重庆出版集团图书发行有限公司发行

E-MAIL:fxchu@cqph.com 邮购电话:023-68809452

全国新华书店经销

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:19.75 字数:327千

2010年6月第1版 2010年6月第1次印刷

印数:1-4 000

ISBN 978-7-229-02366-9

定价:49.00元

如有印装质量问题,请向本集团图书发行有限公司调换:023-68706683

版权所有 侵权必究

郑重声明:未经作者许可,不得使用本书文字、绘图及照片,以免引起版权纠纷

《震撼的美术》丛书编委会

- 主 编 谭 平 教授 中央美术学院副院长
- 副主编 诸 迪 副教授 中央美术学院院长助理、城市设计学院院长
王其钧 中央美术学院聘外籍专家
- 编 委 (以下排名按姓氏笔画为序)
- 王少军 教授 中央美术学院雕塑系
- 刘金贵 副教授 中央美术学院中国画院工笔画教研室主任
- 张 元 教授 中央美术学院油画系材料艺术工作室主任
- 张 鹏 副研究员 中央美术学院美术研究杂志社
- 张宝玮 教授 中央美术学院建筑学院
- 张所家 副教授 中央美术学院设计学院
- 郑 岩 教授 中央美术学院人文学院
- 曹 力 教授 中央美术学院壁画系主任
- 滕 菲 教授 中央美术学院设计学院首饰研究室主任

前言

FOREWORD

从事与美术有关的职业,在当代社会,尤其在中国,是被许多人看不上眼的。当孩子考大学时,数理化或者文科的功课都不行了,有些家长就想到让孩子去学美术。其实,美术水平的高低在人类社会始终是一个文明发展水平高低的重要标志。而且,美术也是人类文明中较为难以掌握的一种学科。没有一定的艺术天赋,再加上后天不具备吃苦好学的精神,是肯定不能成为优秀艺术家的。

从我们身边的物质世界来看,哪一样东西离得开美术?我们开的汽车,需要优美的造型;我们住的房子,要有舒适的空间;我们吃的食物,要有好的包装;我们穿的衣服,更是要有好的形

式。不仅是衣食住行,就连我们天天用的钞票,也需要有人进行图案设计。总之一句话,人类的生活离不开美术。

可能也有人会争辩说,我们的生活离不开每一个行业。不过,当你去博物馆的时候,当你去翻阅人类文明史的时候,你就会豁然发现,如果将贸易、金融、语言等人们认为热门、重要的专业 and 美术相比较,它们在重要性的排列顺序上都大大落到了美术之后。即便是将来,人们从各种更加丰富的媒体资讯中所看到的、印象最为深刻的仍然会是美术。

将美术与其他社会专业这样比较,并不是说社会上的其他行业都不重要,我要强调的只是美术对于人类文明进步的重要促进作用远远大于平常人的想象!尽管在每天的新闻联播或主流的媒体中并没有对美术予以特殊推崇,但是回头去看历史,即使是看距今三十年前的改革开放初期的视觉资料,对你最为刺激的就是为什么当时的中国人只穿灰色的衣服?这就是美术!美术的表现最直接地反映了整个社会。

中国目前的社会经济在高速发展,但是我们在自主知识产权的拥有方面还处于一个相当低的水平,这其中就包括美术专业的整体水平。几乎世界上所有的国家在经济处于三十年连续不断增长的背景下,都涌现出过一些本国的著名建筑师以及一些被世界同行所推崇的优秀建筑作品。翻开外国人编写的世界建筑史,除了中国的长城、故宫等古代作品外,当代建筑还是零。不过在今后编写的世界建筑史中,肯定有两个中国建筑作品会被收入。那就是中央电视台新楼(设计者为瑞梅·库哈斯 Rem Koolhaas)和鸟巢(设计者为赫尔佐格和德梅隆 Herzog & De Meuron)。但可惜的是这两栋建筑的设计者也都是西方人,尽管媒体在宣传时都尽量回避提及设计者是谁,但是历史是清晰的。

中国的美术在历史上曾经辉煌过,但是现在,我们还是有些落后。知己知彼,才能百战不殆。这就是我主持编写这套《震撼的美术》的原因。简言之,目的是为了更多的读者普及一般性的美术知识,增强美术教

育的基础知识。对于世界上其他国家和地区的美术运动的介绍与评论应该是中立的、不带有极强的个人观点的。但是历史是由后人来写的,因此要写一本完全忠实于美术史发展过程、不带有任何个人主观偏见的书是完全不可能的。因此我只能说是尽量让自己做到客观公正。

美术发展史又是和社会历史的发展彼此相依的。到目前为止,国内的美术史书籍基本都是与社会史脱节的所谓纯美术史图书,即使有的美术史图书涉及到一些社会史的内容,也只是只言片语的提及。但是社会史是美术发展的重要背景,有时还是主要的决定因素,因此在编写这套书时,我坚持将美术的发展放到社会政治、经济、商业发展的大环境中来介绍、分析。这种横向的历史关联互述,也会使读者易于产生阅读兴趣。

这套丛书共十三册,分别介绍了古埃及、古希腊、古罗马、美洲、印度、哥特、文艺复

兴、法兰西、俄罗斯、新古典主义、现代主义、后现代主义和当代潮流。这些分册所包含的内容，基本概述了外国美术史的最主要发展历程。

我相信随着中国经济的不断发展、社会的不断进步，中国的美术水准，包括艺术设计、建

筑设计，都会相应地有所提高。而只有美术水平提高了，国民的创新意识才会进一步增强，经济发展才有可能得到更多的附加值。

谭 平

于中央美术学院

目 录

C
O
N
T
E
N
T
S

前 言

第一章 汲取大地之精华	1
第一节 母狼传奇	1
第二节 众神居住的地方	21
第三节 希腊风格的涌入	37
第二章 引领时代步伐	61
第一节 铭记一代伟人的风姿	61
第二节 彰显艺术之风	76
第三节 焕然一新的大理石城	90
第三章 难以抑制的天灾人祸	109
第一节 帝国之初	109
第二节 隐藏在暴虐之后的才华	123
第三节 被火山灰覆盖的秘密	137
第四节 华丽的工艺宝库	151
第四章 巅峰时代的艺术风采	165
第一节 打开辉煌的篇章	165
第二节 雕刻在大理石上的功绩	175
第三节 建筑奇葩	188
第四节 行省争风	205
第五章 腐化人心的艺术氛围	225
第一节 欢笑背后的悲伤	225
第二节 物美价廉的豪华之地	238
第六章 缔造永恒	261
第一节 最后的凯旋	261
第二节 让艺术延续希望	276
后 记	301
参考书目	304
选图索引	306

第一章 汲取大地之精华

第一节 母狼传奇

古罗马起源。在意大利半岛的台伯河畔，有一座曾被称为“永恒”的都城，那便是古罗马的首都罗马城。罗马城历经了千年的风霜雨露，见证了古罗马的兴起与衰亡，汇集了古罗马近千年的历史与艺术精粹，因此才被追求完美的古罗马人称之为永恒之都。

爱美之心人皆有之，古罗马人亦是如此。也正是他们这种追求完美的精神，才促使古罗马从一些零散的部落迅速发展成为一

个极具影响力的国家。为了给自己的国家覆盖上神圣的色彩，古罗马人杜撰了一个唯美的起源，这个起源要从古罗马传说中的创始人罗慕路斯（Romulus）说起。

相传罗慕路斯和他的双胞胎兄弟瑞慕斯（Remus）是战神马尔斯（Mars）与阿尔巴·龙加王国的公主所生的孩子。两兄弟在孩提之时就受到了篡位斗争的牵连，被新上任的国王扔到台伯河中以绝后患。在两个小生命即将就此终结的时候，一只母狼

古罗马起源	
公元前753年	传说中的罗慕路斯（Romulus）建立了罗马城，古罗马进入了“王政时代”
公元前616年	伊特鲁里亚人进驻古罗马，推动了古罗马艺术的发展
伊特鲁里亚艺术	
公元前10世纪— 公元前6世纪	在古希腊艺术的影响下，伊特鲁里亚的雕塑艺术逐渐兴盛起来，这一时期的代表作有《青铜四轮祭器》和赤陶雕塑《少女头形檐口饰》等
约公元前500年	伊特鲁里亚人雕刻出名为《卡庇托林母狼》的青铜雕像，引起了强烈轰动，《母狼》雕塑成为古罗马的图腾
古罗马早期的雕塑工艺	
公元前1世纪	在伊特鲁里亚雕塑艺术的影响下，古罗马人雕刻出了具有伊特鲁里亚和古罗马双重风格的《演说家》雕像
	带有伊特鲁里亚风格的男子半身像《布鲁图斯》问世，其身份引起了后期考古学家的广泛争议
华贵艺术的发展	
公元前7世纪	一种名为颗粒细工的金属加工工艺被伊特鲁里亚人发明出来，这种工艺被广泛运用在黄金工艺品之上
	随着古罗马贵族阶级的出现，大量银质工艺品也相继问世，彰显着贵族阶级高贵的身份

罗慕路斯的墓穴

虽然罗慕路斯是传说中的人物，但是古罗马人仍然为其设立了一座墓穴，并刻上了相关的铭文，堪称为古罗马神圣的象征。

挽救了他们，并用自己的乳汁喂养他们。后来两兄弟又被路过的牧羊人夫妇收养，最终长大成人。

坎坷的生命历程赋予了两兄弟不服输的精神，当他们得知自己身世的时候，他们立即回到了

阿尔巴·龙加王国，帮自己的外祖父夺回了王位。随后，罗慕路斯和瑞慕斯又一起来到了他们长大的地方，决定在那里建立一座新的城池。这座即将兴建的城池就是我们之前所说的罗马城，它地处台伯河畔的七座小山丘之上，具有得天独厚的地理位置。山丘为这座城市提供了丰富的矿产，台伯河则使这里很快发展成为一个重要的渡口，吸引着来自各地的人纷纷迁居于此，繁衍生息。

不过一山不容二虎，一个国家也难以容下两位君主。因此在建城之时，罗慕路斯和瑞慕斯之间就产生了分歧。战争在两兄弟

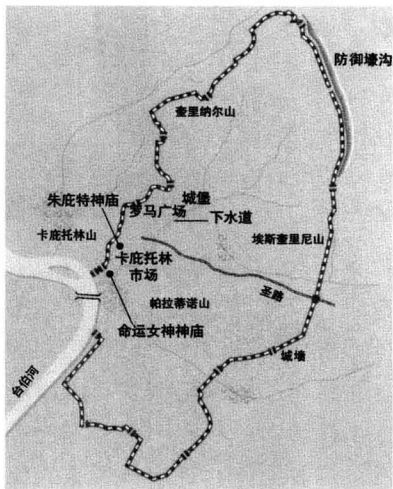
之间愈演愈烈，最终罗慕路斯在一怒之下杀死了自己的兄弟瑞慕斯。随后，罗慕路斯在飞鸟的指引下划出了罗马城的边界，并在边界上建造了城墙。据说新城在公元前 753 年 4 月 21 日这一天正式竣工，也是在同一天，罗慕路斯得到了神灵赐予古罗马的第一部宪法，他也因此成为了古罗马的第一位国王。

为了增加这个传说的真实性，古罗马人将母狼的形象定为自己国家的图腾。在古罗马的大

收养罗慕路斯兄弟

这是一幅绘制于公元 17 世纪的画作，描绘了罗慕路斯和瑞慕斯被牧羊人带回家的情景，营造出一派温馨的气氛。

罗马城的平面图

罗马城位于台伯河畔，城内贯穿着多条山脉，矿产资源极为丰富，为古罗马艺术的发展奠定了坚实的基础。

街小巷之中，随处都可以看到一尊名为《母狼》的雕塑艺术品。《母狼》雕塑的原作是用青铜雕刻而成，雕刻家最初只是创造出了母狼独立的形象，后来到文艺复兴时期，艺术家又在母狼的腹下增加了两个婴孩的形象，使这尊雕像更加完美。因此《母狼》雕像的原作至今仍然陈列在罗马卡庇托林山的博物馆之中。

在这件青铜工艺品中，母狼本身具有真实美感的形体和富有装饰色彩的鬃毛体现了雕刻家对自然万物细腻的观察能力，而母狼身下那两个吸食奶水的婴孩形象则向人们展现了雕刻家丰富的

命运女神像

这尊小雕像即是出自于古罗马人之手，采用银材打造而成，其上镀有一层黄金，所刻画的是备受古罗马人尊敬的命运女神的形象。

卡庇托林母狼

图中所示的即是著名的《卡庇托林母狼》，采用青铜雕刻而成。其中，母狼的形象雕刻于公元前500年左右，而母狼腹下的两个婴孩则出自文艺复兴时期的艺术家之手。

想象能力。雕刻家将母狼的外貌刻画得严酷而又强悍，同时母狼的眼神中又流露出对婴孩强烈的保护欲望，使母狼散发出一种逼人的野性，令人望而却步。而在母狼的保护之下，两个传说中的婴孩忘我地吸食着饱胀的乳房，这一情态又让人们体味到母狼身上与生俱来的母性色彩，带给人一丝丝的感动。

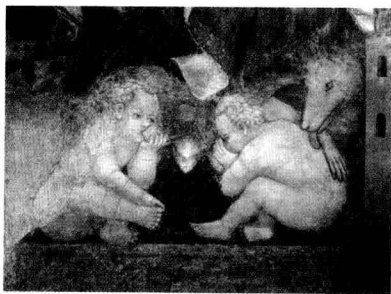
艺术家利用其精湛的雕刻手法，为我们真实再现了传说中最精彩也最温馨的一个瞬间。因此这件青铜工艺品一经推出，便得到了古罗马人的喜爱。一时之间，

《母狼》雕塑似乎成为了罗马起源传说的见证之物，采用各种材料制作而成的仿制品迅速传遍了罗马城的每一个角落。不过，据考证，这件《母狼》雕塑作品最早并非出自罗马人之手，而是出自古老的伊特鲁里亚人之手。

大约在公元前10世纪，起源于小亚细亚的伊特鲁里亚人来到了意大利，定居在亚平宁半岛以西和台伯河以北的地区。伊特鲁里亚人很早就开始从事海上贸易，因此他们与古埃及人和古希腊人都存在着十分密切的联系。这些联系为伊特鲁里亚悠久的历史注入多种不同的风格，其中以古希腊的艺术风格最为显著。

正在吃奶的婴孩

此图也是一幅有关罗慕路斯兄弟的画作，绘制于公元14世纪。画面中，罗慕路斯和瑞慕斯正在母狼的爱抚下尽情地吮吸着甘甜的乳汁。

受古希腊各时期雕塑作品的影响，伊特鲁里亚人对雕塑艺术品也是情有独钟。有所不同的是，希腊人喜欢用大理石来雕琢各种人物形象，而伊特鲁里亚人却热衷于采用赤陶或者青铜来制作各

种雕塑艺术品。

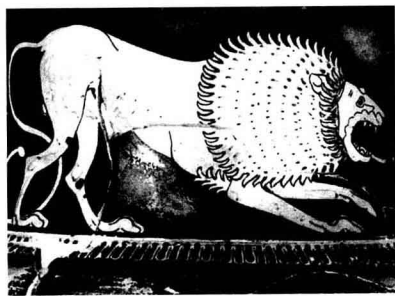
赤陶是用灰泥烧制而成的雕塑材料，伊特鲁里亚人通常将赤陶雕塑作为各种建筑的外部装饰品来使用。他们将这些赤陶雕塑装饰在建筑物三角形山墙的顶角处或者屋顶的边缘，因此这种装饰风格被称为“角饰”或者“檐口饰”。“檐口饰”的造型有很多种，不过最多的还是各种人物或者神灵的头像雕塑。陈列在英国不列颠博物馆的《少女头形檐口饰》就是当时赤陶作品的一个代表之作。

《少女头形檐口饰》制作于公元前6世纪左右，具有浓郁的伊特鲁里亚风格。少女的脸庞被雕刻得玲珑有致，她有一双大而传神的褐色眼睛，一对柳叶一样的弯眉。其丰满红润的双唇微微向上翘起，彰显出少女此刻愉悦的心情，让所有看到她的人都不禁被她的笑容所感染。如此精湛的雕刻工艺令人叹为观止，恰如其分地向人们传达出当时人类对美的追求，并带给人以美的享受。

早期的伊特鲁里亚人

这是一幅伊特鲁里亚早期的壁画，其上绘有一个男子，他手持一个体型巨大的酒杯，头扭向一侧，脸上洋溢着笑容，应该是在参加一场令人愉快的酒宴。

古希腊陶瓶局部

公元前5世纪初，伊特鲁里亚人曾制作过一尊名为《卡伊米拉》的怪兽雕像，其外形与这个古希腊陶瓶上的怪兽形象十分相似，可见，古希腊艺术深得伊特鲁里亚人的喜爱。

同时，这件《少女头形檐口饰》的另一个亮点在于还融入了当时人们对赤陶彩绘技术的运用。赤陶彩绘技术即是用颜料在干陶坯上绘制出恰当的颜色，随后再进行烘烤，使颜色可以完全附着在陶塑表面，不易脱落。经历了千年岁月的洗礼，少女陶塑上

伊特鲁里亚陶器

(左图)

伊特鲁里亚早期的陶器不仅造型独特，而且还被赋予了人性化的特征，令人赏心悦目。

美丽的少女

(右图)

这件《少女头形檐口饰》是伊特鲁里亚赤陶工艺的代表作之一，展现了伊特鲁里亚人在雕刻工艺和彩绘技艺上的卓越成就。

的彩绘颜色仍然清晰明丽，表面仍然细腻光滑，将少女的美展现得更加细腻，也更加透彻。

伊特鲁里亚人进驻古罗马。我们之所以会如此详细地描述伊特鲁里亚艺术的发展，原因在于伊特鲁里亚艺术可谓是罗马艺术先驱。伊特鲁里亚人不仅见证了罗马城的兴起，而且还一度统治这座新城将近一个世纪之久。

伊特鲁里亚人统治期间，古

罗马正处在“王政时代”后期。据专家考证，早在罗马城建立之前，古罗马的土地上就已经开始有人居住了。这些人来自于拉丁民族，被后人称为拉丁人。罗马城建立以后，拉丁人自然成为了这座新城的主人，但在古罗马的“王政时代”，拉丁人并没有取得对这座城市的统治权。

继传说中的古罗马创始人罗慕路斯之后，首先统治罗马城的

墓穴中的壁画

这幅色彩鲜艳的壁画是在伊特鲁里亚的一座墓穴中发现的，其上绘有两个正在奏乐的男子，他们身上的服饰被风撩起，似乎在伴随着音乐一起翩翩起舞，烘托出一派欢快的气氛。

是来自亚平宁山区的萨宾人。萨宾人进驻古罗马的原因据说也与罗慕路斯有很大的关联。相传，在罗马城建立之初，罗慕路斯为了稳固新城的边界，便公开对外招募士兵，欲组建一支强大的军队，以备不时之需。因此，大批来自萨宾、伊特鲁里亚等邻国的男士壮丁纷纷迁居到罗马城。罗慕路斯不仅授予这些男士壮丁罗马的公民权，而且还将土地免费分配给他们，让他们的生活可以因此得到保障。

由于大量男士壮丁的进驻，罗马城内男女比例迅速失衡，很多男士都找不到成家的

对象。罗慕路斯为了满足这些血气方刚的士兵想要成家的心愿，先是向各邻国发出请求，希望邻国的女子可以与罗马的士兵们进行联姻。但这一举动却遭到了各邻国的嘲笑，令罗慕路斯颜面尽失。为了挽回颜面，罗慕路斯心生一计，他以举办宴会为由，将邻国的男女老少都聚集到罗马城内。在人们狂欢毫无防备之际，藏在暗处的罗马壮士们蜂拥而出，将自己钟情的女子抢回到家中，强迫她们与自己成了亲。

据说，这些被强迫的女子大多来自萨宾，萨宾人为了报此屈

赫尔墨斯头像

这是伊特鲁里亚人于公元6世纪左右雕刻的一尊赤陶头像，所刻画的是古希腊神灵赫尔墨斯。伊特鲁里亚人心目中的赫尔墨斯有一张既年轻又俊俏的脸庞，他的嘴角和眼角都微微上翘，露出一个甜美的笑容，给人一种十分亲切的美好感觉。

辱之仇，在一年后与罗马人展开了一场生死决斗。不过这场斗争最终却被一群拖儿带女的萨宾妇女阻拦下来，她们早已接受了成为罗马士兵妻子的事实，她们不希望看到自己的丈夫和亲人们互相残杀。自此之后，萨宾人与罗马

欢快的舞蹈

在伊特鲁里亚地区，这种以舞会为题材的壁画随处可见，彰显出伊特鲁里亚人对美好生活的向往与留恋。

“王政时代”的国王

据推测，这尊头像应该是古罗马早期的雕刻作品，刻画了一位古罗马国王的形象。虽然没有装饰华丽的王冠，但是从头像的五官和表情上，人们仍然可以捕捉到一些王者的风范。

人正式宣布合并，古罗马的领土也因此扩张了一倍之多。

事实上，有没有发生抢夺萨宾妇女之事我们无从知晓，但罗马人与萨宾人在公元前7世纪左右确实展开过一次战争，战争最终也是以罗马吞并萨宾而结束。而且自罗慕路斯神秘失踪以后，第一个统治罗马的也正是萨宾人。这些事实都向人们证明了抢

夺萨宾妇女的传说并不是毫无根据的，也许只是一些情节被罗马人添油加醋地美化了而已。

公元前715年—公元前616年，三位萨宾王先后统治古罗马。在他们统治期间，罗马城建立了元老院、库里亚大会以及罗马军队等统治机构。元老院相当于现在的顾问团体，不仅可以为国王献计献策，而且还有权推举新的国王。库里亚大会则是一个议会机构，主要是宣布国家的各种重要决策。这两个统治机构中的成员最初都是从一些有权势的氏族中挑选出来的，因此在萨宾人统治之时，罗马城还停留在氏族社会阶段。直到公元前616年，伊特鲁里亚人统治罗马城之后，罗马人才正式向阶级社会迈进。

据记载，第二位统治罗马城的伊特鲁里亚人叫做塞尔维乌斯·图里乌斯（Servius Tullius）。他在罗马城内做了一次大规模的人口普查，并分配出新的等级，按照每个居民拥有财产数量的多少来将他们归入不同的等级。从而打破了从前以血缘氏族来区分的常规，使古罗马进入了早期的阶级社会。

另外，统治古罗马的三位伊特鲁里亚王还专门为自己配备了一整套王权仪仗，有镶嵌象牙雕饰的宝座、鹰头节杖、金质王冠、金线刺绣的紫色紧身衣以及绣花长袍。这套王权仪仗据说都是遵循伊特鲁里亚风格来制作的，将

组建军队

此图是由意大利的艺术家所绘制的一幅油画，描绘了一位古罗马的统治者正在招收军队士兵的情景。统治者站在画面的右侧，士兵们则站在他的对面，双方似乎正在激烈地讨论着某件事情。

