

希臘羅馬藝術

馮作民編譯

雙子星叢書 星光出版社

原色版2 被懲罰的小愛神伊羅斯，龐貝古城出土壁畫的一部分，寬116公分，拿坡里國民美術館藏。

希臘羅馬藝術

馮作民 譯

星光出版社
雙子星叢書

170 君士坦丁堡（伊斯坦堡）的蘇菲亞大寺院內部，公元五三七年建。

究必印翻・有所權版

希臘羅馬藝術

雙子星叢書：252

原著：羅

登瓦

特

譯者：馮

作

民

發行人：林

紫

耀

出版者：星

光出報版

社

經銷者：星

光書報社

社

臺北市寧波西街一四二四號
郵政撥匯：一四二四號
電話：三〇九五九
三三一四八二

印刷者：其

宗印

刷廠

中華民國七十二年九月初版

定價：平裝壹佰貳拾元
精裝壹佰伍拾元

目錄

第一篇 希臘

德文版著者序——爲日文版而寫·····	一
日文版譯者序·····	二
中文版譯者序·····	四
緒論——克里特藝術與邁錫尼藝術·····	八
古樸時代的藝術·····	二五
——從公元前七世紀以前四八〇年代	
少年期·····	四一
——古樸時代與古典時代的中間期	
古典藝術——第一期 崇高的樣式·····	五三
——公元前四五〇年代以前四〇〇年代	

古典藝術第二期 優美的樣式……………六七

——公元前四〇〇年代～前三〇〇年代

希臘化時代……………八三

第二篇 義大利

伊突利亞人與義大利人美術……………九六

從凱撒到革老丟帝時代……………一〇二

——主要是敘述奧古斯都風格美術

從尼祿帝到圖拉真帝時代……………一一一

——夫拉握斯朝美術

從哈德良帝到奧理略帝時代……………一二九

從戴克里先帝到查士丁尼大帝時代……………一二八

——後期古典美術

附錄：圖版

德文版著者序——為日文版而寫

古典美術是歐洲精神的最獨創性表現，在相互觀察其他造型美術時，歐洲與東亞不但各不相同，而且對各自的獨特本質也有較深刻的理解。完成本書日文譯本的山田智三郎博士，由於他具有高深的理解力和學究式的研究精神，可見他是把歐洲古典美術介紹給東方人的最適當學者。

羅登瓦特

日文版譯者序

本書是譯者恩師德國柏林大學考古史學系主任羅登瓦特 (Gerhart Rodenwaldt, 1886~1945) 的名著『古代美術』(Die Kunst der Antike) 的全譯本。所謂 Antike 就是古代，這裏當然是指歐洲人的「古代」，也就是指中古以前的歐洲。如果再詳細一點來說，也就是創造現代歐洲文明的日耳曼人、拉丁人、塞爾特人各民族在基督教洗禮下，建設歐洲文明以前興起於歐洲的希臘羅馬時代。然而假如本書按照德文原文譯成『古代美術』，那很可能被人誤會是日本或中國的古代美術，因此我才按照原文的真意定名為『希臘羅馬藝術』。此外在這裏我還要特別要聲明一點，也就是本書正文內所用的一切「古代」，都是指歐洲史上的古代，也就是指希臘羅馬時代。

要想把我們東亞的新文化介紹給世界，除了要澈底理解我們自己的文化與歷史之外，同時還必須認真研究跟東方（以中國為中心的亞洲）文化相提並論的西方文化與歷史。歐洲文化有兩大源流，一是希臘文化，一是基督教文化。認識希臘文化最好的方法，就是研究希臘美術。希臘美術是歐洲美術的鼻祖，從這裏有汲取不盡的藝術源泉。要想對希臘美術本身作歷史性的認識，我才特別把這本德文藝術名著譯成日文。

本來我打算以東方人的立場來寫一本希臘美術史，可是由於我對西方美術品的研究還不够，只對近古美術比較有把握，至於古代美術並沒有深入研究與鑑賞力。假如只憑研究一些外國人的著作，而就根據這些資料編譯成書，這也不算是東方人本位的著作，只能算是我自己寫的美術史，所以最後我才決定放棄著作而改成譯述。

德文原書對於希臘美術及其繼承者的羅馬美術，往上追溯到堪稱希臘美術序曲的愛琴海文明（邁諾斯文化與邁錫尼文化）美術，往下敘述到羅馬美術從古代世界走向中古世界的演變過程，可見這部名著就是把這兩大美術主流的發展過程作本質性的分析和評論。原書把歷時幾千年之久內容豐富的希臘羅馬藝術，用這簡短的一、二十萬字就敘述得很清楚，就其精神態度來說已經開啓歐洲古代美術真正鑑賞之門，進而又拓展了人們認識希臘羅馬文化本質之路，由此可見，原書是一部最具權威的學術性名著。

德文原著不僅內容豐富，而且作者的文筆流暢，譯者費盡心力才表達出原文的全貌。

山田智三郎

中文版譯者序

這部『希臘羅馬藝術』，是德國考古學家柏林大學教授羅登瓦特的著作。羅氏在一九二二—一九二三年擔任德國國立考古學研究所所長，最初潛心研究愛琴文明中邁錫尼時代的壁畫，後來又努力研究羅馬帝政時代的浮彫石棺，他的主要著作除了這部『希臘羅馬藝術』之外，還有一九二三年出版的 *Das Relief bei bengriechen*，和一九三七年出版的 *Olympia* 等書。

本書日文本譯者山田智三郎，早年留學德國，在柏林大學考古學系專攻西洋古代美術史，是羅登瓦特教授門下的高足。我不通德文，因此才就山田氏的日譯本逐譯為中文，特此聲明以示不敢掠美。文中所加的「注」，是日文本原注，不過也有我的新資料。

馮作民

目錄

第一篇希臘

德文版著者序——爲日文版而寫·····	一
日文版譯者序·····	二
中文版譯者序·····	四
緒論——克里特藝術與邁錫尼藝術·····	八
古樸時代的藝術·····	二五
——從公元前七世紀以前四八〇年代	
少年期·····	四一
——古樸時代與古典時代的中間期	
古典藝術——第一期 崇高的樣式·····	五三
——公元前四五〇年代以前四〇〇年代	

古典藝術第二期 優美的樣式……………六七

——公元前四〇〇年代～前三〇〇年代

希臘化時代……………八三

第二篇 義大利

伊突利亞人與義大利人美術……………九六

從凱撒到革老丟帝時代……………一〇二

——主要是敘述奧古斯都風格美術

從尼祿帝到圖拉真帝時代……………一一一

——夫拉握斯朝美術

從哈德良帝到奧理略帝時代……………一二九

從戴克里先帝到查士丁尼大帝時代……………一二八

——後期古典美術

附 錄：圖 版

第一篇 希臘

緒論

——克里特藝術與邁錫尼藝術

克里特文化 (Creta) 及邁錫尼文化 (Mikene)，總稱「邁諾斯文化」(Minoan)，又叫「愛琴海文化」(Aegean)。發祥於克里特島的邁諾斯文化，分成前、中、後三期。原來克里特島文明擴展到希臘本土和愛琴海羣島，因此邁諾斯文化後期的第三期文化，主要是以希臘本土為舞臺而發達，這就是「邁錫尼文化」。

當希臘文化開幕之前，在希臘世界上演了兩場序幕，第一場是在歐洲東南端的克里特島上演，第二場是在希臘半島本土上演。在百花齊放的希臘半島優美風景中，豪華的宮殿內出現了希臘諸神和信徒，當祭典行列剛一從眼前通過之後，輪舞又出現在我們的眼前，其大膽演技令人吃驚。希臘人的血腥鬥爭，說明了歷史的壯闊和悲劇的演出。然而活生生擺在我們眼前，並且以優美姿勢再度上演的，只是這種序幕的外貌而已，至於其內容却是不能瞭解的事。我所以要這樣說，這就是我們這些現代人對於這場序幕演出者所用的語言，不論從任何角度都難以理解。這種解釋歐洲最古文明本質的文獻，

就以不可解之謎的形態在那裏保持着沉默。單單是在形式和形態上，不僅對藝術想像的語言瞭解得不够，就是對歷史事實的真正瞭解也不够。爲此，當調查上演這兩場序幕的文化時，我們就不以僅能觀察現在的外形事物爲滿足。於是我們就結束各種場面，只有想像出有意義的道理。

地球上的所有民族，都會生活在原始黑暗狀態達幾千年之久，如今仍然有很多種族還沒脫離這種原始生活狀態。關於這些原始狀態民族的美術作品，我們現在有的抱以侮蔑態度，有的，則視爲無價之寶，有的又寄與無限同情，總之都認爲他們具有極強烈的獨特魅力。這些原始民族的藝術品，經由現代藝術及藝術批評，甚至於經過種種錯誤批評所產生的成果。然而認同這種原始美術一事，在原始人作品與高度精神力表現的藝術之間，否認存在有價值上的差別，以及不得帶有忽略的過程。關於自身所完成的一種文化，及所反映的各種藝術形態，都分別具有相當價值，這種價值是跟其他時代美術比較而來。發現絕對尺度一事，也只不過是烏托邦式的想法。不論任何世界觀，都各自擁有他們的自負心。然而在原始民族藝術跟文化民族藝術之間，的確存在有較高的發展傾向，這是任何人也不能否認的事實。

歷史上最重要事件的最古文化，其醒悟的原因和經過恐怕至今還不明朗。高度國家性、經濟性、藝術性的生活，最早發達的舞臺是尼羅河流域，其次是美索不達米亞平原的兩河流域。到了公元前三千年以後克里特島文化興起（據發現克里特文化的最大功臣伊文思說，青銅器文化是發軔於公元前三千四百年），其文明高度到公元前二千年時代，就和前二者尼羅河與兩河流域文明並駕齊驅。愛琴海中的其他各島嶼和希臘本島，當時還處於文化未發達階段。在這土地肥沃但是並不富庶的三個地方，

那時已經產生了出人意料之外的高度文明，而且是世界上唯一的文明發祥地，這是值得讀者特別注意的現象〔註一〕。我們不難想像，上面所說的這三大文明，是在偶然中平行發展，更由於相互的交通而存在有歷史關係，在這三者之中居領導地位成爲主體文明的，那當然是值得我們最崇拜的古埃及文明。

然而其影響，對於紀念性的偉大〔註二〕形成和藝術上的各種要求，並沒給予最普通以上的刺激。什麼道理呢？這是因爲上面的三個文化，都分別以完全獨立的姿態發展。例如中世紀的各時代文化，假使能作上下重疊水平層的比較，那就可以把埃及、美索不達米亞、克里特三文明比喻成並立的三根偉大柱石。其裝飾花紋，的確是彼此互相有密切關連，不過本來的建築物自身是分別獨立的，並不是從其他地方傳來。公元前二千年到一千年期間，是克里特文化的全盛時代，不僅埃及和克里特的關係極深，而且越是能確定歷歷可考影響存在的事實，就這些偉大的文明來說，其影響是如何表面化的，以及如何沒觸及文化核心？要想澈底瞭解這些都足以令人感到驚奇。

註一：由於殷代遺物的發掘，假如再往上推溯其前代文化，就知道早在公元前二千年黃河流域文明已經相當發達。可惜因爲當時的文明狀況，還不能證明是中國文明的起源，所以原著者就把上述三地方視爲世界文明最早發祥地。

註二：Monument 大體上可以譯成紀念碑、紀念性、紀念物、遺跡、遺物等，這是一個從「紀念建造物」一語所引伸出來的形容詞，不過也具有它本來的意義。此外又被視爲美術史上的術語，具有真正共同體藝術的價值，因此不論在形式上或內容上，多半都具有偉大、壯大的意義，本書多半是譯成紀念性、代表性、紀念碑、壯大、典型等。

克理特文化的創造者兼擁有者，究竟是一個什麼樣的民族或種族呢？尤其關於這個民族的語言我們一無所知。雖然有大量的古文書被挖掘出來，可惜由於還無法辨識其中的文字，以致到現在仍不能完全瞭解內容。我們對這些古文書，應該抱着奇妙的立場。在其他一切同等文化的美術中，可以試探發現一個時代或一個民族性格的視覺表現。這也就是說，其性格本質是通過其歷史和文學，總之也就是通過精神生活的一切形式才瞭解。然而在這克里特文化中，却僅僅殘存着一襲外衣，至於有關於這襲外衣的主人性，我們却知道得很少很少。所幸從一個王的名字「註三」，或者僅僅從一首詩的含意中，以及從所遺留下的很多城池和財寶中，都可能告訴我們很多遠古時代的歷史事實。尤其假如能高瞻遠矚眺望這三處古代文化，顯然可以知道克里特文化具有特異性。三個文化柱石各自具有獨特的構成，但是，埃及文明和美索不達米亞文明有相似之處，第三文明的克里特文化則有輕快之處，和其他二者呈對立狀態。顯示從其他二文化中來區別克里特文化的，即使想要很慎重的對其文化性質下個定義，也不能形容成比其他二者更具有高度的歐洲色彩。另一方面，假如把克里特文化和希臘文化作比較，那在今天所說的克里特文化中歐洲色彩就顯得薄弱。還有，不論從任何觀點而言，的確都很難顯示出具有歐洲色彩。不過從下面各點，就可以看出克里特文明所具備的歐洲色彩。這也就是說：埃及和美索不達米亞的紀念性建築，上面都缺乏東方（西亞）式的宗教色彩，例如偉大諸神都表現成人的形態，此外國王與人民、友軍與敵軍、勝者與敗者，都不是以優勢者的姿態作過分誇張表現，而是以相同的尺度所表現的，這就古代文化來說，應該抱着新奇的審慎態度。儘管跟希臘文化有種種不同，不過克里特文化跟歐洲的關係却比東方（近東）更近，而且在歐洲說不定殘存有各種遺產——特別是

宗教遺產。就這種意義而言，最早的歐洲美術史，是由考古學揭開序幕〔註四〕，此點具有重要意義。加在克里特建築術上的最大課題就是國王的宮殿而非寺院和神殿，這跟東方（小亞細亞）和阿替加時代及古典時代的希臘都相同。不過即使是在克里特，統治者也具有宗教性使命，很可能在宮殿內舉行宗教性儀式。然而這只是出於我們的想像，因為宮殿的大部分空間和最豪華部分都是寢宮，從整體宮殿建築性質上看也無宗教色彩，完全是世俗性的。

在克里特島的大多數宮殿中，最大而又最有名的就是諾薩斯宮（Knossos），此宮殿跟希臘神話中的名王邁諾斯有關係。諾薩斯宮大約是公元前二千年所建造，其後經過種種的改建和翻修，據推測總共使用了六百年之久。

諾薩斯宮是一座很奇特的美麗建築，在一片廣大的中庭周圍有幾百個房間，一見之下就知道是在無計劃無秩序的狀況下陸續建成。據考古學家推測，諾薩斯宮的主人，最初只是建築一些小宮殿，認為這樣就可長年使用，可是後來却越建越多越大。連貫這些建築物的走廊和大廳，以及極為洗練而又

註三：在希臘神話中，出現有克里特王邁諾斯其人。足見此「邁諾斯」一名，很可能就是創造克里特文化民族的王朝名。

註四：關於克里特文明的存在，一直到十九世紀末葉還完全不知道。即使在這以前，也有人認為邁錫尼文化的發祥地可能就是克里特島，而且已經進行了證明此點的挖掘工作。一九〇〇年以後，伊文思開始挖掘克里特島邁諾斯王的大部分宮殿，另外哈布赫爾又在費斯特進行挖掘，結果挖出偉大的文明遺蹟，到此才證明了在希臘文化以前已經存在有高度的克里特文化。可見克里特文明的存在及性質，完全是根據挖掘所作的考古學研究才得知。