

从《半人马马赛克》出发看早期透视法的起源与后续

吕欣远

（哲学系 2000014921）

一、《半人马马赛克》的概况和其透视技法的体现

（一）《半人马马赛克基本介绍》

这部马赛克作品发现于哈德良别墅的地板，年代大约在公元 120-130 年之间，作者不详。但是其拥有者和赞助人应当就是别墅的主人——哈德良皇帝。这位极具文化素养的皇帝对艺术尤其是建筑有着特殊的热爱，他钟情于古典样式的艺术美，而且十分喜爱古希腊文化。在这座哈德良别墅里，同《半人马马赛克》一同被发现的还有其他不同题材的尺寸较小的镶嵌画，而这幅属于这些遗迹中保存较好的精品。

画面运用到的马赛克技术叫做蠕虫式马赛克（opus vermiculatum）。这是一种常运用于古希腊和古罗马的技法，整个画面由大量细小的排列紧密的天然石块或者陶瓷拼贴而成。蠕虫似的由小块构成的波浪起伏的行列能够表现出细腻的颜色层次和精致的外形轮廓。利用这种技术，画面得以细腻地展现半人马大战野兽的场面。位于图中央的半人马正举起一块石头，准备砸向其身前扑到了他同伴的老虎，而眼睛却警觉地盯着位于不远处岩石上的豹子，身后是已经倒下的一头狮子。从半人马胳膊上挂着的豹子皮来看，我们似乎能够推测出这场冲突的起源。

图 1.Centaur mosaic, 120-130,
58.5x91.5cm, Altes Museum, Berlin

画面的故事展现主题，是一个流行却独特的。这幅作品一反通常野蛮的半人马大战文明的人类和诸神，反而表现的却是半人马与野兽的战斗，这也许与作者的用意有关。这组哈德良地板马赛克都展现出了一种野外的荒凉和危险，充满野性，而半人马以其展现出的力量感与野性的危险的自然进行斗争，或许是为了表现哈德良皇帝本人的力量和统治。

（二）《半人马马赛克》中的透视效果

如果说透视在广义上将就是在二维平面上再现三维的立体感和空间感，以增强画面的真实性，那么，《半人马马赛克》中至少营造了这种透视的效果，而且是以多种技法混合使用

的。通过分析观察，我们可以惊讶地发现它所展现的古希腊罗马透视技艺的水平之高。

首先一点最明显的透视效果——近大远小，画面出色地做到了。位于画面前端的两个半人馬和老虎狮子明显要大于位于画面左上的豹子，使得我们能清楚地明白画面中各个事物的空间位置关系，因而知道豹子是站在半人馬后方的岩石上试图对前面的半人馬发动攻击。不仅如此，远处的树木还不及半人馬的一半高，这样就很好地表明树丛在画面中被安排的位置——作为背景而置于远处。

其次是明显而纯熟的透视缩短。画面中作为主角的半人馬的形象完美地运用透视缩短展现出了真实的角度关系，即侧向前面观者。馬身侧转，两个前蹄似乎要伸出画面，就连两个后蹄也完美地形成一个角度，一个侧面对观者，一个正面对观者。倒在半人馬身后的狮子和被老虎扑到的半人馬都展现为铺在地面上的两个躯体，但是表现得有纵深，有厚度，不禁让人想到 15 世纪曼特尼亚的《透视缩短的基督》，两个相差千年之多的作品竟然在这方面的技巧上旨趣如出一辙。远处躬身的豹子也精巧地展现出它在空间中的角度，四脚的描摹十分自然而恰当，没有任何生硬死板。

除此之外，这部作品一个惊人的成就在于它对于明暗法近乎精确的应用。古希腊罗马时期有的其他作品也会运用到阴影来增强画面中物体的立体感，但是难以形成统一的光源，使得画面中不同物体是相对割裂的，而不形成一个统一的光影整体。但是仔细观察这部作品，我们就能清楚地发现画面光源是唯一的且来自于左端画面之外。使得每一处阴影的描绘都是在这个统一光源下合理地形成的。我们可以看到下图圈出的阴影描画细节，如此细致入微，并且每一处都是相互协调呼应的。足见作画者注意到了光源的方向问题，并且努力地对于明暗细节对比进行刻画。

图 2

最后，画面纵深呈现出一种向远处会聚的倾向，左右两边的岩石和中间形成的小路逐渐向远方延伸，最终会聚于一块区域。这种效果很容易让人联想到一点透视原理，景物最终在远端近乎会于一点。但是本画的原始透视法创造的这一效果并没有严格的几何比例和唯一固定的消失点，这也表现出古希腊罗马与后来科学透视法的区别。

图 3

二、早期透视法的起源与后续

（一）古希腊罗马时期透视的开端

从上面关于《半人马马赛克》的分析来看，古希腊罗马时期应当早就有透视法的相关运用了，艺术家们已经开始试图利用不同的技法增强画面的空间感和真实性，那么这种早期透视法在其发端有什么特点，它与后来的透视法又有什么差别呢？

我们可以追溯到红绘式瓶画《辞行出征的战士》。这件约公元前 6 世纪末的古希腊艺术品已经呈现出了透视缩短的脚，说明古希腊已经注意到了空间角度问题，能够从不同的角度对于一个对象进行描绘。这种从观看者出发而呈现客观实际的艺术相比以从关于对象的观念出发而进行描绘的古埃及艺术在空间真实性上有了巨大的进步，后者一般只能描绘侧面画。

图 4. 攸西米德斯，《辞行出征的战士》，希腊红绘式瓶画，约公元前 6 世纪末，高 60cm，德国，慕尼黑，国立博物馆

根据记载传说，古希腊的著名画家阿波罗多洛斯已经能够通过明暗法描摹事物在光线中的立体效果。这点或许在我们的《半人马马赛克》中得到印证：古希腊罗马已经发展出了最初的明暗法（如果我们认为古罗马壁画很大程度上借鉴了古希腊绘画）。而且这种明暗法不光通过对画面中一个个对象事物的明暗对比描绘在增强空间立体感，甚至已经把握到了一个统一的光源在一定的方位对于整个画内事物产生的明暗效果。

对于绘画角度的把握和透视缩短，画面空间层次，以及明暗对比的出色描述，除了《半人马马赛克》以外，还有一幅年代更早的出土于庞贝的作品《伊苏斯之战》也处理得十分典型出色。

图 5.《伊苏斯之战》，马赛克，约公元前 1 世纪，约 248X517cm 意大利那不勒斯国家博物馆

至于古希腊罗马是否发展出了有消失点的透视，是否已经会在绘画中有意地使用消失点来进行透视的作图，这点是尚不十分明确的。但是在维特鲁威的《建筑十书》中有这样一句话：“透视图是绘出远离的正面图和侧面图，所有线都向圆心集中。”¹并且在书中关于戏剧布景法的相关介绍来看，这个圆心点应当是观者眼睛向外投射视线的汇聚点。这样也就说明那时候的透视是基于对于投射视线的投影圆圈进行思考而得到的，这个圆圈的圆心并非严格的后来透视中的垂直于画面的平行线所会聚的消失点，但是却形成了图 4 中类似于消失点透视的直线会聚效果，而本来有弧度的视面展开的画面就是有多个汇聚点于一条轴线的透视图。

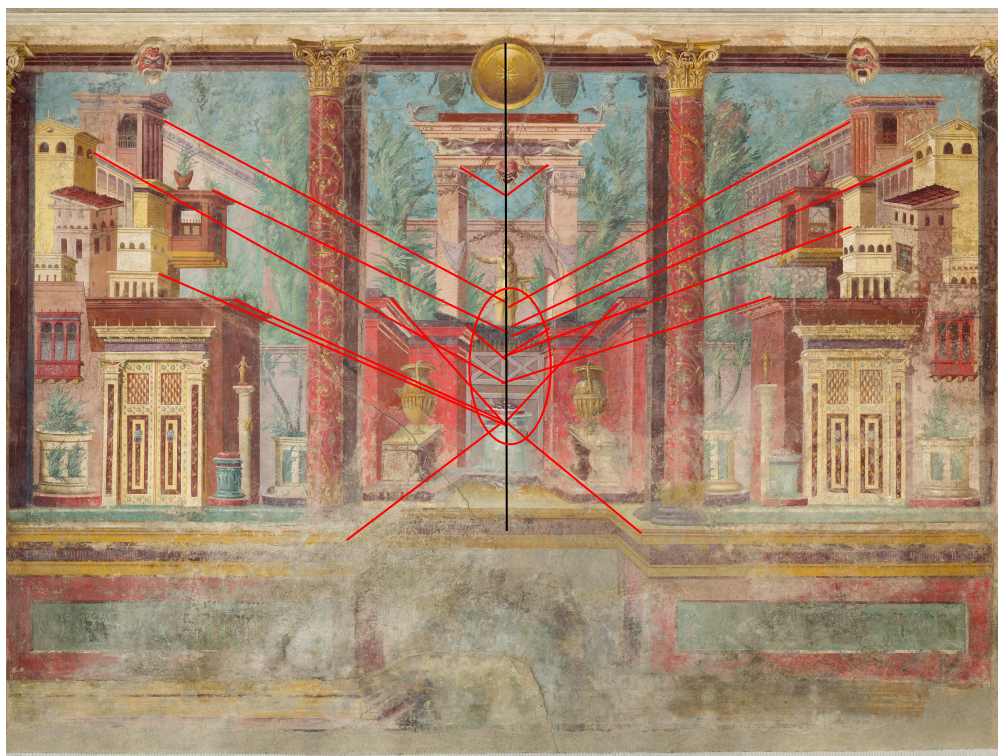

图 6.Cubiculum (bedroom) from the Villa of P. Fannius Synistor at Boscoreale, ca. 50–40 B.C.Metropolitan

¹（古罗马）维特鲁威著，高履泰译：《建筑十书》，知识产权出版社，2001 年

Museum of Art (New York, New York, United States), 作品已经具有十足的空间表现感,甚至与文艺复兴初期相似,但有多消失点汇聚于一条轴线。

在这一点上,或许古希腊罗马的空间观念决定了其对于单个对象的空间塑造是精巧准确的,并且在大量经验实践下,发展出了视线圆圈投影的方法。但是由于没有严格的几何学的一点透视研究,所以画面中物体间的相对空间位置只能经验性地进行放大缩小的调整,并且不是十分精确而稳固地汇聚于消失点,成严格比例地进行缩小,而是多个透视汇聚点排布在一条直线上,整个画面没有处于一个统一严格的线性透视中,更没有取景框绘画的技巧。但是《半人马马赛克》中物体统一光源的光影的整体协调效果,以及图 7 中标准完美的一点透视效果又似乎暗示着古罗马的透视技法的进步和向着统一整体透视的不断靠近的探索努力。

图 7, 同图 6

图 10.马萨乔, 圣三位一体,壁画,667cm × 317cm,佛罗伦萨新圣母大殿, 意大利

参考文献:

1. Martin Kemp, *Art in History*, Profile Books, 2014
2. [英] 贡布里希 著, 范景中 译, 《艺术的故事》, 广西美术出版社, 2011 年
3. (古罗马) 维特鲁威著, 高履泰译, 《建筑十书》, 知识产权出版社, 2001
4. 西方艺术中的透视法研究[D].吕冰清.华中师范大学.2019
5. 论西方绘画的再现性空间与绘画性空间[D].陈焰.中国美术学院.2009
6. 从光学史看线性透视法起源[D].张敏.中国美术学院.2017
7. 技法与理论[D].马善程.南京师范大学.2013
8. 艺术与科学理性: 文艺复兴透视学及其影响研究[D].倪敏玲.上海大学.2017
9. “透视法”与文艺复兴时期绘画的关联研究[D].李鲁一.曲阜师范大学.2020
- 从阿尔贝蒂《论绘画》探究意大利文艺复兴时期透视法的发展[J].康棣.淮海工学院学报(人文社会科学版).2016.第 14 卷, 第 2 期
10. 探寻古希腊绘画艺术[J].孙昭思、廖峰.美术大观-美术研究.074

11. 意大利文艺复兴时期透视法的发展历程[J].张静.广西艺术学院学报《艺术探索》.2007.第21卷,第4期
12. <https://antinousgaygod.blogspot.com/2020/07/centaur-mosaic-at-hadrians-villa-offers.html>
13. https://artsandculture.google.com/asset/centaur-mosaic-from-the-villa-hadriana-unknown/SwH_AQhNGz6l7_Q
14. <https://www.worldhistory.org/image/2513/centaur-roman-mosaic/>
15. <https://www.britannica.com/art/opus-vermiculatum>
16. https://history2701.fandom.com/wiki/The_Centaurs_Mosaic_Floor_Mosaic,_Tivoli,_Italy