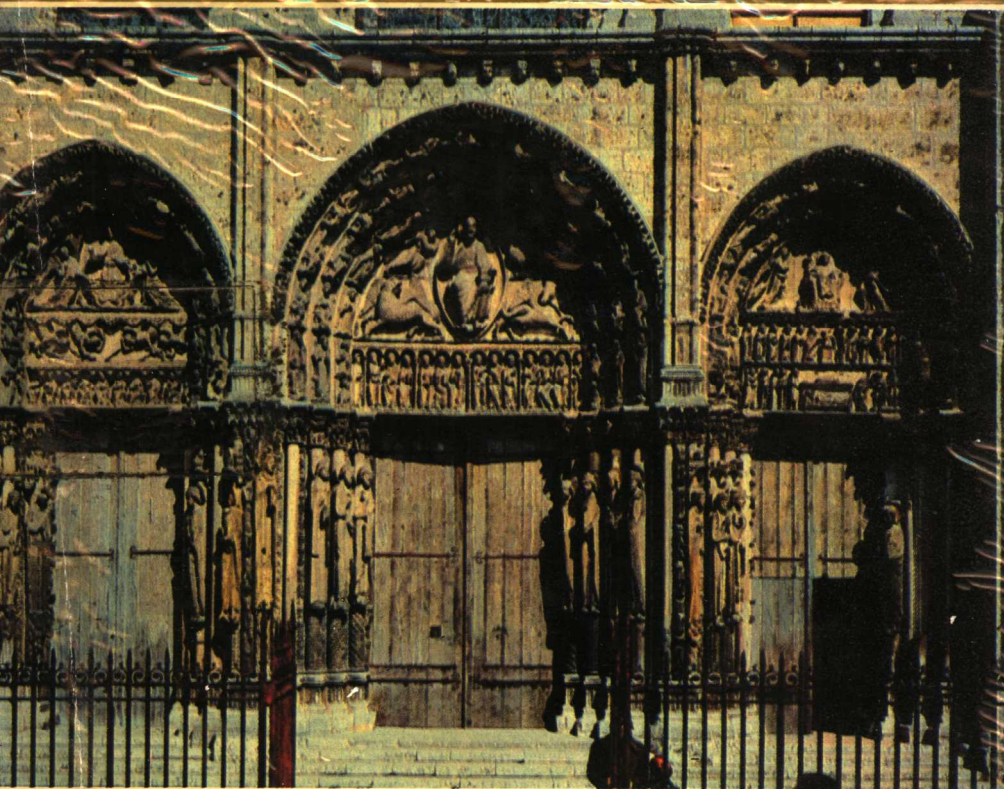


世界美术史

THE HISTORY OF WORLD ART

第五卷



世界美术史

THE HISTORY OF WORLD ART

第五卷

(中世纪美术)

山东美术出版社

主 编

朱伯雄

副主编

吴达志 李 春 马文启 奚传绩

本卷编写者

(按章节先后为序)

朱伯雄 郭文培 钟肇恒 张荣生

责任编辑

耿本清 梁 脩

世界美术史

(第五卷)

*

山东美术出版社出版

(济南市经四路 227 号)

山东省新华书店发行 山东新华印刷厂潍坊厂印刷

华光 III 型计算机——激光汉字编辑排版系统排版

*

850×1168 毫米大 32 开本 14.75 印张 8 插页 200 千字

1989 年 10 月第 1 版 1989 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—4,000

ISBN 7—5330—0217—2/J·218

定价 16.50 元

目 录

概论.....	3
第一章 基督教美术的兴起(2—11 世纪).....	23
第一节 基督教的产生及其历史背景.....	25
第二节 早期基督教美术.....	30
第三节 拜占廷美术.....	36
(一) 在拜占廷.....	37
(二) 外高加索地区.....	77
(三) 在南方斯拉夫.....	87
(四) 在塞尔维亚和马其顿.....	90
(五) 在古代罗斯.....	99
第四节 欧洲民族大迁徙时期“蛮族”国家的美术.....	126
(一) 意大利东哥特人和伦巴德人的美术.....	128
(二) 西班牙西哥特人的美术.....	130
(三) 爱尔兰的克勒特人和盎格鲁撒克逊人的美术.....	132
(四) 斯堪的纳维亚半岛诺曼人的美术.....	139
(五) 法兰克人的美术.....	140
第二章 封建城市美术的兴起——罗马式	
(11—12 世纪).....	157
第一节 罗马式建筑.....	161
(一) 法国 (二) 德国 (三) 奥地利 (四) 尼德兰	
(五) 英国 (六) 西班牙 (七) 意大利	
第二节 罗马式雕刻、绘画及工艺美术.....	187
(一) 法国 (二) 意大利 (三) 德国 (四) 尼德兰	

(五) 英国 (六) 西班牙	
第三章 封建城市美术的高峰——哥特式	
(12—14 世纪).....	218
第一节 哥特式建筑.....	222
(一) 法国 (二) 德国 (三) 奥地利 (四) 尼德兰	
(五) 英国 (六) 西班牙 (七) 意大利	
第二节 哥特式雕刻、绘画及工艺美术.....	268
(一) 法国 (二) 德国 (三) 尼德兰	
(四) 英国 (五) 西班牙 (六) 意大利	
第四章 伊斯兰教的美术.....	308
第一节 伊斯兰的历史文化变迁.....	308
第二节 伊斯兰的建筑.....	315
(一) 伊斯兰建筑的一般形式.....	315
(二) 阿拉伯半岛最早期的伊斯兰建筑.....	322
(三) 奥美雅王朝在耶路撒冷和大马士革的建筑.....	323
(四) 阿拔斯王朝在美索不达米亚的建筑.....	327
(五) 伊朗、中亚和阿塞拜疆的建筑.....	330
(六) 法蒂马王朝、阿尤布王朝和马穆禄克王朝	
在埃及、叙利亚的建筑.....	345
(七) 印度和巴基斯坦的建筑.....	353
(八) 小亚细亚的土耳其建筑.....	357
(九) 北非的伊斯兰建筑.....	363
(十) 西班牙的伊斯兰建筑.....	366
第三节 伊斯兰的绘画.....	372
(一) 细密画.....	372
(二) 伊斯兰壁画.....	393
(三) 伊斯兰的图案艺术.....	396
第四节 伊斯兰的工艺美术.....	400
(一) 陶瓷.....	400

(二) 金工.....	404
(三) 雕刻.....	407
(四) 玻璃器皿.....	408
(五) 纺织品和地毯.....	409
第五章 非洲中世纪美术.....	413
第一节 诺克雕刻.....	413
第二节 萨奥雕刻.....	418
第三节 伊费雕刻.....	421
第四节 贝宁雕刻.....	429
译名对照.....	446
主要参考书目.....	463
彩图.....	467

中 世 纪 美 术

概 论

按照历史学界所指的欧洲中世纪，其年代大约从公元 476 年西罗马帝国灭亡起，至公元 17 世纪中叶，即英国资产阶级革命前夕为止。同时，西方的基督教史也有一个中世纪界定，它把罗马元老院贵族格列高里一世于公元 571 年在罗马执政时建造七座隐修院这一年作为中世纪史的开端。至于它的迄点，则由各国宗教势力强弱的变异而有所不同了。欧洲中世纪时代的文学艺术，毋庸置疑，是为宗教服务的。基督教被作为罗马后期维持统治的精神支柱，在进入中世纪时期以后，已成为一种森严的“吃人礼教”，其遵循的法定的内涵要超过以往任何历史时期的宗教。这倒不是因为基督教的传播力量如何强大，而是它那逐渐渗入政治生活领域的严密的教权范围。起源于亚洲的基督教，之所以不在亚洲，而在欧洲首先建立起雄厚的基地，正是与后期罗马帝国的命运紧密相联系着的。它给那些一心想统一各部族的罗马帝国首领送来了“万能的上帝”，这座“靠山”几乎出于他们意料地坚不可摧：他们用武力征服各部族，并强迫他们以信仰基督教来改变原有的多神教信仰。这在消除可能由部族原有的宗教信仰带来的分裂隐患上，确是一件极有力的“武器”。

研究中世纪时期的美术，必须顾及基督教及其教会的发展史，否则我们就难以把握基督教美术的社会心态与历史特征。

作为上层建筑中最敏感的观念形态的文学艺术，它在中世纪的历史表现显然不同于上述界限了。学者也有一个相对独立的文化界定，那就是以东西罗马帝国分裂和率先在意大利崛起的文艺复兴运动为前后两端的划定界限。这个时期前后差不多有一千余年。但由于各国手工业革命的进程不一，有些国家的“中世纪”文化，可能还要长一些。

基督教最早产生于公元一世纪。它的发源地是在古罗马奴隶制帝国统治下的亚洲西部巴勒斯坦、小亚细亚等地，至罗马帝国全盛时期，已发展到地中海周围和亚美尼亚、埃塞俄比亚、西欧的高卢等地区。直至罗马帝国后期，由军人控制的政权已日益不稳固，生产凋敝，无尽无休的政变与谋杀，使得雄厚的军事实力消耗殆尽，帝国之厦已摇摇欲坠，而信仰基督教的民众则迅速地在增长。起初，尼禄皇帝对基督教徒施行残暴镇压，半夜里抓教徒，将他们充作火炬活活烧死。直至公元 313 年，罗马皇帝发现军政内部已有大量信教者，遂不得不利用它以稳定国势，便决定于是年颁发“米兰敕令”，使其成为合法的宗教。不久，又被订定为罗马“国教”，并于公元 325 年亲自主持了在尼西亚召开的宗教史上第一个“主教公会议”。至狄奥多西一世时代，罗马皇帝于公元 392 年再度颁布敕令，禁止帝国内原有宗教的法律条文，明确基督教在帝国内所享有的特权地位。然而，这一切措施已挽回不了罗马帝国的严重分裂趋势。至公元 395 年，即狄奥多西一世去世后，罗马帝国始正式分裂为东罗马帝国和西罗马帝国两部分。

帝国分裂以后，经历了一段漫长的过程，开始了基督教会的分裂。所谓“东西两派教会的斗争”，实际上是君士坦丁堡（东方希腊旧城拜占廷被依照皇帝的名字改为君士坦丁堡）教会与罗

马教会互争雄长的一种宗教势力的斗争。公元 476 年，西罗马帝国管辖下的腐朽没落的奴隶制度频频遭到起义的奴隶们和“蛮族”军刀的袭击，最后导致帝国的灭亡；以君士坦丁堡为中心的东罗马帝国（即拜占廷帝国）由于得到较多的希腊与罗马文化的滋养，加之它善于吸收东方阿拉伯、伊斯兰的文化，使其延长了生存的时代。

基督教东西两派教会终于公元 1054 年正式分裂。如上所述，这也是君士坦丁皇帝迁都君士坦丁堡之后长期积淀的政治矛盾的结果。当时教权之争的主要内容是，“谁是基督教会首席地位？”其实，都是各自社会性质的因素在起作用。拜占廷帝国的皇帝与东派教会的主教们，几乎与西欧的封建主和罗马主教一样，想以武力或传教的方式来扩大各自的势力范围。教权的背后是世俗政权之争。在文化上，希腊与罗马的文化特征在历史上本来存在一定的鸿沟，罗马帝国的强盛并未能填平它，相反，自西罗马帝国灭亡之后，希腊文化与拉丁文化的内涵又在各自的长期社会发展中背道而驰，因此，一旦两种文化受到政治分裂的影响，东西两派在宗教教义与教会体制上产生分裂是指顾之间的事了。

东西两派教会分裂以后，西部教会以罗马教皇为首，称罗马公教会（我国称其为天主教会），主要分布在西方各国；东部教会以君士坦丁堡大主教为首，称希腊东正教，主要分布在巴尔干半岛、西亚和俄国。由于东派教会一直保持着希腊哲学思想钻研神学理论的传统，这在一定程度上使其成为希腊文化的保存者和传播者。希腊文化被渗透到各个领域，并与当地原有的民族文化相结合，形成具有浓郁的希腊色彩的极富生气的“拜占廷文化”体系（拜占廷帝国也被称作“复活的希腊帝国”）。这就是后

来“东正教”又称“希腊正教”的原因。

欧洲各国的基督教会，也随着东西罗马帝国的分裂而形成不同的派别，但它们的共同标志是，迫切需要建立自己的教会体系。教会的基础无疑首先是营造各级教堂，这就是基督教美术的一大特征。所以，研究欧洲基督教美术，人们的着眼点总是投在各种教堂建筑的形制发展与变化上。这个范围已成了整个中世纪西方美术史的主要环节之一，它当然也是本卷所要思考的主要内容之一。

关于中世纪的世界观。当时“僧侣们是唯一有文化的阶级。由此自然而然地把宗教教义作为一切思维的出发点和基础。法学、自然科学、哲学——这些科学的全部内容都要符合于宗教的学说”（马克思、恩格斯全集俄文版第16卷第一部分）。同时，基督教会进行大量的说教，训戒教徒严守教法教规。这种说教，象烟幕一样蒙蔽着中世纪人的意识，给哲学、道德、文学和艺术打上了极深的烙印。

基督教教义被一些统治者或有权威的学者渲染成为治国的基策的思想已经由来已久了。早年只信仰摩尼教，后来因反悔自己的放荡生活而改信基督教的古罗马学者奥勒利乌·奥古斯丁（Aurelius Augustinus，公元354—430年）就曾以柏拉图的《理想国》为蓝本，在其名著《上帝之城》中提出了国家必须从属教会的思想，从而最早建立起以基督教西派教会“拉丁化”为体系的宗教哲学。

奥古斯丁的《上帝之城》包涵着两层哲学观。书中阐述了建国治邦必须在全民心中有两座城：一座是上帝之城；一座是世俗之城。塞特是上帝之城的创建者，而该隐是世俗之城的奠基者。作者认为世俗之城的典型代表即是巴比伦。在这座城里，自私

自利的“爱”已发展到连上帝都不敬的地步。为了谋取各种私利，人们不惜一切冲突，甚至诉诸暴力，因而它成了罪恶的渊藪，其覆灭是不可避免的。奥古斯丁把社会现实的状况视作这座城的罪恶根源。他在书中指出，上帝之城有两种含义。第一是指理想的社会，上帝拣选的民众生活在那里；第二种含义是指基督教会。他把教会看成是“上帝之城”在地上的投影，凡在教会之外，一无拯救。所以罗马帝国的皇帝自从接受基督教以来，一开始就运用他们的权力推进基督教会的发展。它对发展欧洲宗教建筑是起着开路先锋作用的。

第二件事是，在东西罗马分裂后，继承拜占廷皇位的查士丁尼一世所编订的《查士丁尼法典》。这部法典包括四个部分：一、《法典》（敕令典），二、《学说汇编》，三、《法学总论》，四、法典颁布后的《新律》。法典的基本目的是证明：皇帝是上帝加圣恩涂圣油而掌权的，其首要任务是确立信仰，使全体人民敬拜唯一的神——上帝。法典中已经确定了教会的地位，并以法律形式给所有修道院和修道士以极高的特权，公然声称这是为了巩固国家。

最后，我们要提到的重要舆论是13世纪出现的托马斯·阿奎那的《神学大全》。这本书是意大利经院哲学发展到颠峰状态的标志。它的神学体系的基本核心是，理性不可与信仰发生矛盾，理性要从属于信仰。它接受以前一些神学的不足之处，借用亚里士多德的学说来论证基督教神学，把哲学的求实精神阉割成为寻求人类“永恒的幸福”的学问，那就必须探索“如何才能认识上帝”。人只能依赖上帝所赐予的恩典，才能赦免由亚当带来的原罪，赋予人以各种能力。因此，基督徒的三大美德，即是取得救赎的条件。这部《神学大全》是历史上以前所有神学著作的集大成者。共分三个部分：第一部《论神与自然》，阐述“三为一

体”的客观性；第二部《论神与至善》，企图以道德论来解释人的欲望所造成的“犯罪”根源，并说明“神的恩典”可予以宽恕，可使之具有七种美德；第三部是全书的最短部分，用于阐述皈依神的七件圣事（洗礼、坚振礼、领圣餐、告解、圣职、婚配、终敷）的功效。

这些神学理论从五世纪初到十三世纪，经过许多神学家的发展与衍化，成为西欧封建邦国的统治阶级的治国之本，它对这个时期的文化艺术的影响就不难想象了。当然，神学理论的推行不是顺利地进行的，它也遇到过历史上具有清醒意识的人士的怀疑。公元八世纪，拜占廷皇帝利奥（公元717—740在位）就曾反对过现存制度的教会仪式，进而酿成历史上最早的废除圣像崇拜的运动。他下令让修士、修女还俗结婚，刷去墙上的圣画，搬出教堂内的圣像，等等。但作为老于世故的西欧封建王朝，积多年的治国经验，这些反叛势力随着时间的推移，终归瓦解。至公元1215年，罗马教皇英诺森三世，为了加强镇压异端的力量，通过拉特兰宗教会议，颁布了一道《教皇敕令》。把凡有异端思想与行为者，统通交给各地“裁判公所”处置，公开宣告各地将开设“异端裁判所”。从此，欧洲的基督教思想露出了狰狞的面目，给每个人戴上了一副森严的精神枷锁。文学艺术毋庸赘述，除了彻底为它服务之外，几乎不存在一块世俗艺术的立足之地。

关于基督教的教义，据《圣经》说，是由耶稣及其门徒在巴勒斯坦创建的。那末，耶稣是何许人？经典上都说，他出生在罗马奥古斯都时代（公元前27年至公元14年）犹太伯利恒的一个木匠家里。其母亲马利亚系“受圣灵而孕”，生下了他。耶稣从30岁起，开始宣传上帝的“福音”，并收了12个门徒。这些门徒都

来自下层，有渔民、农夫、穷汉和政府税吏等。耶稣除了传教以外，还到处施行神迹，他使瞎子重见光明，跛子丢弃拐棍，死人得以复活，还拿五个饼两条鱼分给五千人吃饱。这些“神迹”大大提高了众信徒对他的敬爱程度。不久，此事遭到犹太教祭司和罗马统治者的反对，最后被罗马派驻的犹太总督彼拉多判处死刑，钉上了十字架（这是罗马时代最常用的磔刑）。可是不出数日，耶稣复活并升入天堂。之后他又奉上帝之命二次降临人世，对世界种种罪孽进行审判，最终建立起使信徒终生向往的“千年王国”。

西方人崇拜的耶稣既然是“受圣灵而孕”诞生的，无疑他也和东方的佛主释迦牟尼从摩耶夫人右肋生出来的传说一样，具有一种神的色彩，可是历史上仍有不少学者想证明他确是一个历史人物。

《圣经》中的《四福音书》确凿地记载着他的来龙去脉。这些《福音》书是研究耶稣事迹的唯一依靠的“史料”（《圣经》原是犹太教和基督徒所收录的文史资料集编，分《旧约》、《新约》和《经外书》三部分，而《新约》的基本部分乃是这四部福音书：马可、马太、路加、约翰加上其他史料与书信），而且似乎都暗示着它们是“出自一个目击者的报导”。

早在公元二世纪，一个称作帕皮亚(Papias)的小亚细亚地方教会的领袖，把《马可福音》解释为来自使徒彼得的回忆，是他向一个叫马可的使徒口授的，于是这一记载被普遍认可了。中世纪的学者们几乎穷毕生精力（除了其他学科的研究被教会允许外）研究着它的可靠性。如德国学者伊拉斯谟就曾对福音书希腊文本作过全面的研究。直至18世纪，学者们才敢于公开承认，《圣经》本身存在着许多矛盾之处。四福音书的基础，所谓

“原初福音书”，其真实性是值得怀疑的。至 19 世纪中叶，有人出来肯定四部福音书中最先成书的《马可福音》，可以被假定，这是当时一些秘密宗教团体的成员所编造的。那末，即使承认耶稣实有其人的话，他也不过是秘密宗教团体中的一个成员。

把历史人物奉为神明或圣者，大概在东西方的宗教中具有普遍性。古印度北部的迦毗罗王国的太子成了后来的佛教主宰释迦牟尼。我国民间沿用的门神和后来象征墓前镇威的翁仲等，都与历史人物有联系。在这里，重要的不是弄清耶稣是否真有其人，而是基督教那种“救世”观念何以使欧洲很快进入由神权统治的封建社会，因为中世纪的艺术，几乎是在完全否定古代文化的前提下发展起来的，那末，它们与传统的西方究竟有没有关系呢？

基督教自分裂为东西两部分以来，其宗教艺术的风格也开始发生变化。就以没有受到蛮族入侵的拜占廷帝国来说，它有条件保持更多的古代希腊、罗马的文明。由于拜占廷皇帝推行的是政教合一的国家政体，在皇权势力与宗教势力经常发生争执的情况下，往往表现出皇权势力的强大。从查士丁尼帝大兴土木建基督教堂来看，教堂的内部布置得相当华丽。他建造的第一座基督教堂——圣索菲亚教堂，创造性地以一个巨大的圆穹隆顶的建筑新形式和教堂的巨大规模而获得盛誉。据同时代人赞叹地回忆，建筑家当时的意图是，圣索菲亚教堂应该是皇宫建筑结构的一部分。它应当象罗马浴场的圆顶大厅一样成为建筑群中的精采而豪华的大厅。这充分表现了拜占廷教会从属于皇权的思想。它有一个露天庭院和外前廊，圆顶下两旁还有讲演室。从前廊至讲演室及两侧的本堂，教堂的内景几乎与皇宫无异。拜占廷人愿意把圆穹比喻成苍穹，或者比喻为祈祷者遮

荫的大树。历史学家普罗科比对这座教堂作过详细的记述，诗人保·西伦齐亚还写诗歌颂它，称它是拜占廷的一颗明珠。

此外，拜占廷的镶嵌壁画也是富有光彩的独立艺术品。印象派画家雷诺阿在威尼斯圣马可教堂看到拜占廷时期的镶嵌画时，不禁感叹地承认，光色的奥秘早被中世纪的镶嵌画家所识破了。

湿壁画也是拜占廷教堂艺术不可分割的部分。如在达芙尼教堂内的一幅基督像，画的是一个留有长髯，目光严峻的圣者，他具有非狄亚斯赋予万神之王宙斯的那种威慑力，使人充满畏惧心情。拜占廷的圣像画大师们曾为俄国大公们作了许多此类基督像与圣母像，而圣母像则更充满着人性。尽管如此，拜占廷艺术在保持古代传统中所加强的一些主观因素，仍然要受到宗教规范的约束，其总的目的仍是使其更符合基督教神学的要求。

真正代表中世纪西欧文明的本族文化，却形成在那些由另一支民族大迁徙中建立起来的国家中。这些国家经过几个世纪的再组合而构成现代西欧诸大国。因此可以说，现代西欧各国与形成国家的最初的诸民族有着直接的继承关系。意大利的东哥特人和伦巴德人、西班牙的西哥特人、爱尔兰的克勒特人和盎格鲁撒克逊人、斯堪的纳维亚半岛的诺曼人及法兰克人等各民族都有自己原始传统的文化艺术，史称“蛮族文化”。虽然他们的文明程度远不及罗马帝国，甚至带有原始艺术的粗犷性，但是却有很生动的民族性格。当他们建立起封建制国家以后，原有的艺术传统被转向为封建制和基督教服务了。因而在这些国家的基督教艺术上，都有本民族原始艺术的明显烙印，如各蛮族保持的原始民族对画野兽的兴趣，在各种工艺美术中均可见到。最初表现在木料雕刻上，如在挪威保存的木葬船头上的幻想兽