

古典与现代艺术书系



拜占庭艺术

从古代到文艺复兴

[美] 托马斯·F·马太 著 卢峭梅 译
王炼 卢越 校



中国建筑工业出版社
CHINA ARCHITECTURE & BUILDING PRESS

古典与现代艺术书系

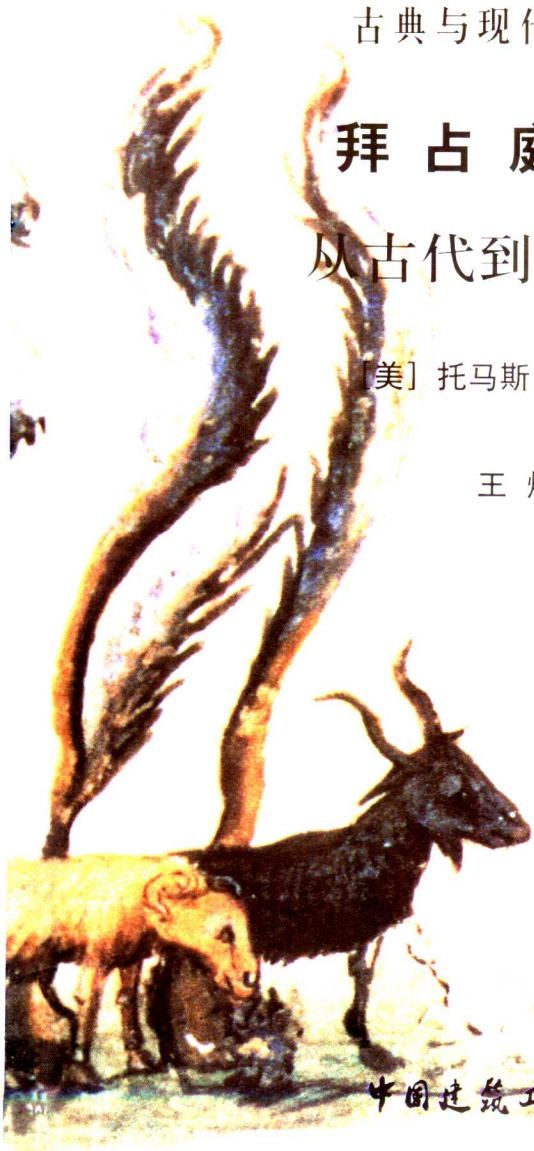
拜占庭艺术

从古代到文艺复兴

【美】托马斯·F·马太 著

卢峭梅 译

王炼 卢越 校



中国建筑工业出版社

著作权合同登记图字：01-2003-2736号

图书在版编目 (CIP) 数据

拜占庭艺术 / (美) 马太 (Mathews, T.F.) 著;
卢峭梅译. —北京: 中国建筑工业出版社, 2004
(古典与现代艺术书系)
ISBN 7-112-06213-6

I. 拜... II. ①马...②卢... III. 拜占庭艺术—研究 IV. J110.93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 106040 号

Copyright © 1998 Laurence King Publishing Ltd.

Translation copyright © 2003 China Architecture & Building Press

本套图书由英国 Laurence King 出版社授权翻译出版

责任编辑: 张幼平 王雁宾

责任设计: 彭路路

责任校对: 王 莉

古典与现代艺术书系

拜占庭艺术

从古代到文艺复兴

[美] 托马斯·F·马太 著

卢峭梅 译

王炼 卢越 校

*

中国建筑工业出版社 出版、发行 (北京西郊百万庄)

新华书店 经销

北京方舟正佳图文设计有限公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 850 × 1168 毫米 1/32 印张: 5 1/2 字数: 150 千字

2004 年 10 月第一版 2004 年 10 月第一次印刷

印数: 1-3000 册 定价: 38.00 元

ISBN7-112-06213-6

TU · 5481(12227)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.china-abp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

古典与现代艺术书系

拜占庭艺术

从古代到文艺复兴



目 录

地图：拜占庭帝国 12~13 早期拜占庭和中世纪的君士坦丁堡 21

前 言 9

三个阶段 11

第一章 君士坦丁堡的皇城 19

君士坦丁堡 19 城市的古遗产 26 贾斯汀城 31

危机时期 34 中世纪的君士坦丁堡 35 君士坦丁堡的衰落 42

第二章 圣像 45

起源于异教 45 6世纪的圣像 49 教堂里的圣像 54

反圣像运动和圣像信仰理论 57 圣像的复兴 59

公共场合的圣像 67 圣母 72

第三章 世俗家庭世界 75

君士坦丁堡的宫殿 75

宫廷生活方式 81

乡村生活 89

第四章 嬗变之殿 99

早期拜占庭教堂 100

中世纪时期的拜占庭教堂设计 108

中世纪装饰 113

穹顶上的耶稣像 118

经典记述 120

神殿 129 教堂前廊 135

第五章 世界性的艺术 139

艺术与外交 139 意大利 145

帕里奥洛加斯艺术 153 文艺复兴 158

大事年表 166

参考文献 168

图片来源 172



前言



当土耳其人于1453年5月29日攻破君士坦丁堡的城墙时，欧洲历史上历时最长的政治实体拜占庭王国(the Byzantine state, 图1)灭亡了。这个古老的基督教组织的灭亡使一个活生生的国家沦为了历史学家和考古学家进行文明研究的对象，以至于这个王国的名字也很快被人们遗忘，学者们开始称其为拜占庭——实际上拜占庭是王国的首都君士坦丁堡原来的名字。而“拜占庭”国民自称他们的国家为罗马帝国或习惯称之为“罗马尼亚”(Romancia)。即使拜占庭王国已经发展进化为一个信仰基督教并基本以希腊语为主的国家，罗马城在9世纪前也已经脱离帝国，但事实上“罗马尼亚”不论是从财政上、法律上还是行政管理上都是罗马帝国的延续。

拜占庭王国的消失使后人倍感神秘而遥远，这种距离感是由希腊语言以及神学的神秘感造成的。拜占庭构成了欧洲历史上以至整个地中海盆地历史上最神秘的一个篇章，仅仅是其中本质的非连续性就可以让我们望而却步。作为罗马法律体系的继承者，它为中世纪王国树立了楷模；作为希腊文明的继承者，它是整个欧洲的年长的精神向导。军事上它封锁了受到伊斯兰国家扩张威胁的欧洲东部边界，而经济上又加强了欧洲和远东及近东地区的紧密联系。

拜占庭艺术被认为是最能反映拜占庭文化的表现形式，同时也是进入它隐秘灵魂深处的钥匙。而且还有一些艺术成就是拜占庭文明所独有的。例如，拜占庭文学的丰富性和多样性，包括传奇故事，现在广泛受到肯定，但若真正欣赏这个文学题材，就不可避免地需要了解希腊语言文字的微妙之处。同样，拜占庭在法律和神学上对整个西方发展的基础性贡献，除了专家外也很难有人理解。但是，拜占庭艺术优雅的人文主义却很容易为现代人所理解并形成对话。

图1 君士坦丁堡城墙，西奥多希斯二世建于412~413年。



图2 《使徒》，《耶稣升天》局部，885年。圣索菲亚教堂的穹顶镶嵌画，希腊塞萨洛尼基。

镶嵌是非常费工的，需要嵌入成千上万的彩石、陶瓷和玻璃于石膏床上，这样做的结果是辉煌的颜色永远不会褪去。

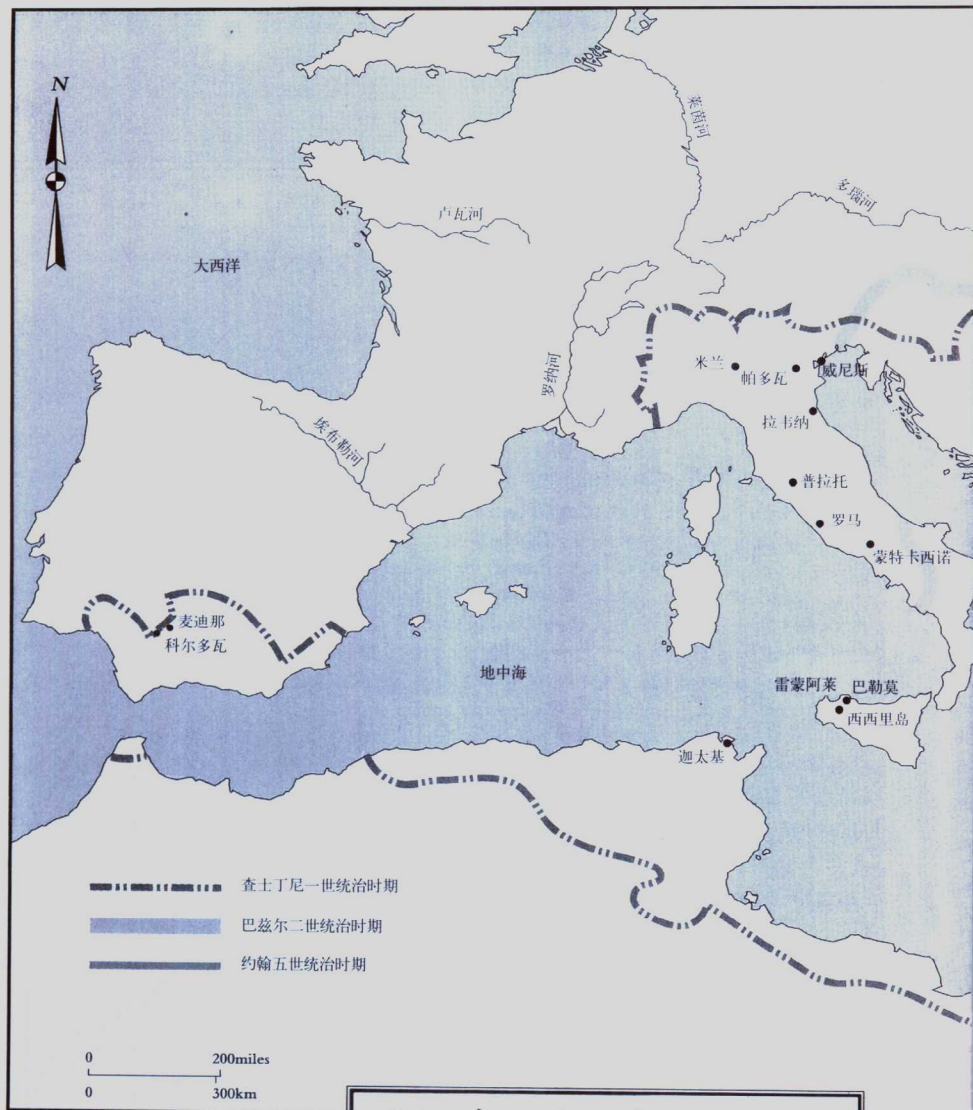
然而在中世纪，拜占庭艺术跨越了宽阔的语言、种族以及文化上的鸿沟。它的象牙制品及其手稿插图在伊斯兰国家风靡一时，它的珐琅制品、真丝织物在巴黎被视为珍宝，它的雕像在意大利和俄罗斯备受推崇。在巴尔干半岛和东欧向基督教转换中，拜占庭所起的作用就是使艺术在这些地区占据了不可动摇的权威位置。

最为重要的是它在发展希腊-罗马遗产关于人物造型的绘画中所起的作用。与伊斯兰对书法和几何学的沉迷不同，也与中国对人物生活风景画的喜爱不同，拜占庭艺术以不同神情姿态的人物造型作为自己惟一的表达方式，并以此构成了从古代到文艺复兴时期的基本桥梁。当西欧人还迷失于把人物造型和动物图像交汇运用到绘画的迷宫中时，拜占庭艺术家们已超越了他们原有的传统模式而在人物绘画中运用了更大胆的比例关系。在希腊塞萨洛尼基(Thessaloniki)的圣索菲亚教堂高达11米的圆形屋顶上，我们面对的是超过真人尺寸两倍的使徒图像(图2)。使徒们穿着罗马作家或哲学家们常穿的服饰，条形的束腰外衣，宽松的斗篷，当看到耶稣基督升天离他们而去时，他们的姿势表达出惊愕和悲痛交加的表情。为传达出这层含义，拜占庭的艺术家们大胆运用镶嵌技术这一永不可能磨灭其美感的形式来表达，而这种艺术形式在罗马时代只是被广泛用于地板上。拜占庭的艺术家们把它当作真正的绘画艺术形式，用从远处就可明显看到的深蓝色、绿色、金色作主色。能在如此盛大规模下表达这一强有力的主题，拜占庭艺术家们设立的这个标准或许对文艺复兴时期的艺术家们是个挑战。

三个阶段

拜占庭艺术可以定义为君士坦丁堡及其王国的艺术，以及受其1100年历史影响下的艺术(324~1453年)。它的主题与政治命运紧密相连，分三个阶段(图3)。从4世纪中叶到6世纪中叶是早期拜占庭阶段，在这个阶段，拜占庭王国的疆域包括了除阿尔卑斯山(Alps)北部以外罗马帝国在地中海盆地周围的绝大部分疆土。这个阶段的艺术是古典艺术形态的逐步转型，一种新的美学和意识形态正在对其形式产生影响。

图3 下一页
拜占庭帝国地图。



拜占庭帝国



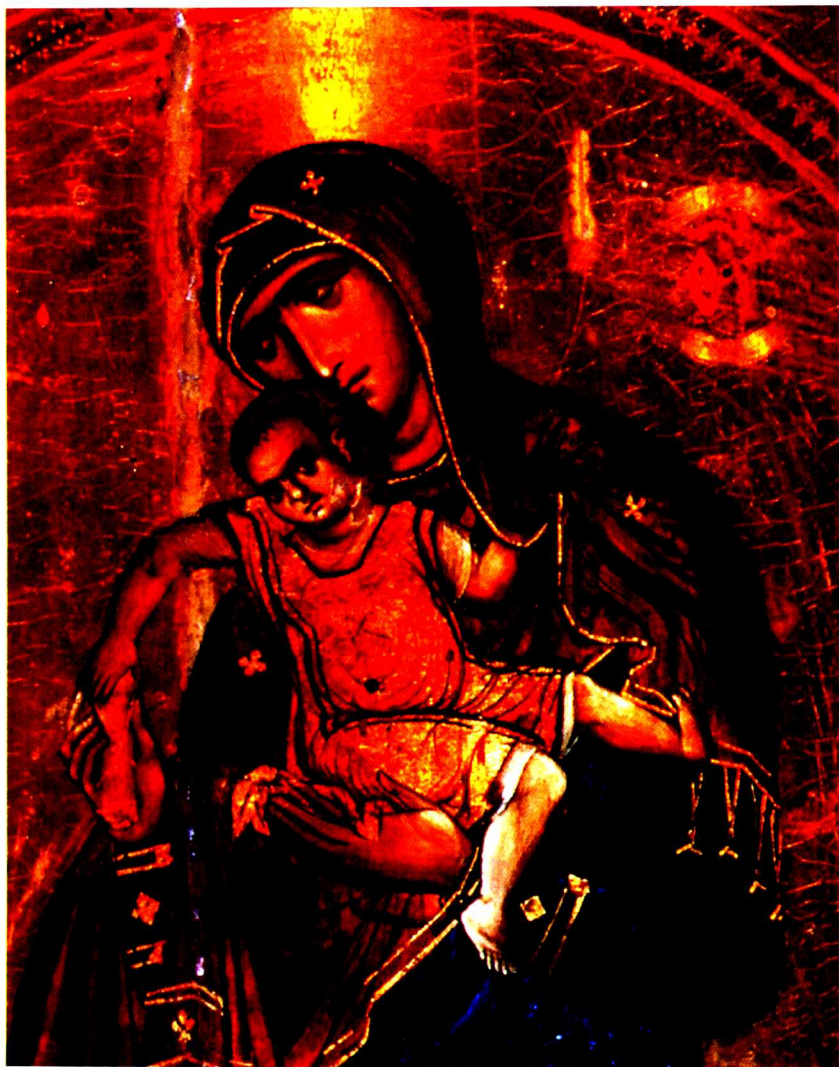
随着欧洲新移民的到来以及伊斯兰在近东的兴旺，拜占庭接下来经历了一段时期的反叛和危机。在它的第一阶段，拜占庭是个超级大国；从9世纪起，即它的第二阶段或中期阶段，它只是中等大小的国家，边界局限于现在的土耳其和巴尔干半岛境内的国家，在某种程度上它只能称作阿拉伯超级大国的附属国。然而，拜占庭的繁荣和它在基督教世界的影响力赋予了中期拜占庭非常重要的位置，远远超过它边界的限制。在这个中世纪阶段，在严格专制的政府统治下，整个国家十分和谐一致。即使以现代的标准，它的社会也是高度文明和富饶的。它的艺术不管是世俗的还是宗教的，都是那么的富丽堂皇和细腻精湛，清晰地表达了拜占庭人偏重精神生活的宇宙观。

随着十字军1204年的第四次东征，拜占庭王国被征服并敲响了最后灭亡的警钟。但是拜占庭人于1261年打倒了这些西方的君主们，重新建立起一个比过去小得多的王国。在拜占庭的第三阶段或后期阶段，它的艺术找到了新的人文主义，强烈地吸引着其周围的国家且深深地影响着意大利的文艺复兴。

我们现在所作的研究并不是试图全面讨论拜占庭艺术，而更像是重新构造出其产生的背景：它是处于一个现已被过度损坏、但过去却是明显可见的城市、家庭和修道院的环境中，还是一个令人更加难以捉摸的、由围绕着圣像的信仰和实践相交织所形成的环境背景？此外，重要的是，要在考虑环境的前提下选择那些能证明对拜占庭艺术特别重要的因素，且确定出其对整个世界艺术的特殊贡献，而不是对所有因素一视同仁。

基于这个原因，我们用主题展开的方式来进行描述，寄希望于采用前后的连续性这一形式要比像在博物馆那样按统治者统治年限划分的形式更好。一系列的主题将和艺术景观交错展开。此研究将依次从公众和个人领域、宗教和非宗教的领域进行探讨，试图呈现这一艺术主题的一些最基本的方面而不是奢求面面俱到。

因此，在这里我们有意忽略拜占庭建筑，只是将它作为整个拜占庭艺术的背景环境。不论是单个的人物外形，复杂的设计，还是英雄的叙事，都把重心放在人上——因为这是拜占庭艺术一心一意迷恋的，同时把重心还放在人类观看者、参与者上——因为拜占庭艺术是参与的艺术。



令人迷惑不解同时也令人吃惊的是拜占庭艺术并不完全如有时呈现给大家的那样具有抽象的、一成不变的程式。它是个人的，从某种意义上说完全是主观的。尽管我们几乎不能确定艺术家个人与每幅作品的关系，甚至每幅作品的赞助人也少有记录，但当时的这些作品为这些形象所表达出的感情力量做出了活生生的证明。帝国政府体制几乎不

图4 《圣母和圣婴》、《圣母、先知与圣徒》局部，作于1100年。木板蛋彩画，48.5cm × 41.2cm。西奈山圣凯瑟琳修道院。



图5 《雅各和天使角力》，1176~1186年。教堂中厅墙上镶嵌图案，蒙雷阿莱大教堂，西西里。