

艺术

与

观念

西方文化史

陕西人民美术出版社

and

美]
威廉·弗莱明著
宋协立 译

Shaanxi people's Fine Arts Publishing

2 032 3117 2

艺术与观念

西方文化史

陕西人民美术出版社

【美】

威廉·弗莱明 著

宋协立 译

(陕)新登字 003 号

责任编辑 范茂震

装帧设计 薛卫真

艺术与观念

[美] 威廉·弗莱明 著

宋协立 译

陕西人民美术出版社出版发行

(西安北大街131号)

新华书店经销 国营五二三厂印刷

850×1160毫米 大32开本 22.875印张 74插页 600千字

1991年4月第1版 1992年2月第1次印刷

印数：1—2000

ISBN 7-5368-0278-1

J·241 定价：24元

目 录

前 言	(1)
第一部分： 古典时期	(8)
第一章	(8)
古希腊风格	(8)
雅典，公元前五世纪。 建筑：雅典卫城及卫城入口；巴台农 神殿；埃里克修斯神殿。 雕刻。 音乐。 戏剧。	
观念：人文主义。理性主义。理想主义。 结束语。	
第二章	(67)
古希腊后期风格（公元前 323 年以降）	(67)
珀加蒙，公元前二世纪。 建筑。 雕刻。 绘画、镶嵌工艺 （莫赛克）和次要艺术。 音乐。	
观念。个人主义。现实主义。博学广识。	
第三章	(111)
罗马风格	(111)
罗马，公元二世纪。 建筑：图拉真集议广场。图拉真公共浴 场。圆形竞技场、引水管道与公寓建筑。万神殿。罗马建筑的 贡献。 雕刻：图拉真圆柱的盘旋式饰带。 文学与音乐。	
观念。整体建构精神。功利主义。结束语。	

第二部分：中世纪时期 (145)

第四章 (145)

早期基督教与拜占庭风格 (145)

腊万纳，公元六世纪。 建筑与镶嵌工艺。圣阿波利纳雷新教堂。圣维塔尔教堂。 雕刻。 音乐。

观念。权威主义。神秘主义。

第五章 (185)

具有僧侣特征的罗马风格 (185)

克吕尼的寺院，十一世纪晚期和十二世纪初期。 建筑。克吕尼第三大教堂。 雕刻。 绘画与其他寺院工艺。 音乐。

观念。禁欲主义。僧侣政治。

第六章 (225)

具有封建特征的罗马风格 (225)

诺曼人的征服与巴耶挂毯。 《罗兰之歌》。 吟唱艺术。诺曼建筑。

观念。封建主义。

第七章 (253)

哥特风格 (253)

法兰西岛，十二世纪晚期和十三世纪。

建筑：沙特尔教堂的建筑。 沙特尔教堂的雕刻。 沙特尔教堂的彩绘玻璃画。

哥特音乐。巴黎圣母院乐派。

观念。哥特二元论。学院派的综合。

第三部分：文艺复兴时期 (295)

第八章 (295)

意大利早期文艺复兴风格…………… (295)

意大利概观，十四世纪。阿西西的圣方济教堂。乔托的圣方济生乎壁画。黑死病及其余殃。音乐与文学：《愤怒之日》与《太阳颂歌》。但丁的《神曲》。

观念。自然主义。方济各人文主义。

第九章…………… (331)

佛罗伦萨文艺复兴风格…………… (331)

佛罗伦萨，十五世纪。帕齐教堂和美第奇——里卡尔迪府邸。雕刻。 绘画。 诗歌与音乐。

观念。科学自然主义。文艺复兴时期的个人主义。

第十章…………… (369)

罗马文艺复兴风格…………… (369)

罗马，十六世纪早期。 雕刻。 西斯廷教堂的天顶。圣彼得大教堂的圆顶。

若斯坎与西斯廷教堂圣歌合唱队。

观念。人文主义与倒退。倒退。

第四部分：巴洛克时期…………… (401)

第十一章…………… (401)

威尼斯巴洛克风格…………… (401)

威尼斯，十六世纪。 建筑。 绘画。 音乐。

观念。动态空间。享乐主义。学院风。对立因素的戏剧性统一。

第十二章…………… (439)

反宗教改革时期巴洛克风格…………… (439)

西班牙，十六世纪末期。 建筑。埃斯科里尔建筑群。华丽的巴洛克风格。 绘画。 音乐。

观念：好战的神秘主义。

第十三章..... (461)

贵族气派的巴洛克风格..... (461)

路易十四时期的法国。 建筑。 雕刻。 绘画。 音乐。

观念：专制主义。 学院风。

第十四章..... (489)

资产阶级巴洛克风格..... (489)

阿姆斯特丹，十七世纪。 绘画。 音乐。

观念：崇尚家室乐趣。

第十五章..... (509)

有局限性的巴洛克风格..... (509)

王政复辟时期的伦敦。 建筑。 戏剧与音乐。

观念：巴洛克理性主义。 结束语。

第十六章..... (533)

十八世纪的各种风格..... (533)

十八世纪概观。 罗可可。 资产阶级的影响。 莫扎特的综合。 《唐·乔凡尼》。

观念。 罗可可。 启蒙运动。 “狂飙运动”。

第五部分：大革命时期..... (559)

第十七章..... (559)

十九世纪初期..... (559)

巴黎，十九世纪初期。 建筑。 绘画。 雕刻。 音乐。

观念：尚古意识。

第十八章..... (595)

十九世纪中期..... (595)

巴黎，1830年。 绘画。 雕刻。 建筑。 诗歌。 音乐。

观念：前进与倒退倾向。浪漫的个人主义与民族主义。传统的复兴。 复归自然。 崇尚异邦情调。

第十九章..... (641)

十九世纪末期.....

巴黎，十九世纪末期。 绘画。 雕刻。 建筑。 文学与音乐。

观念。艺术与科学的结合。 持续的流变。

第二十章..... (675)

二十世纪..... (675)

形形色色的“主义”的时代。 表现主义。新原始主义。野兽派、蓝骑士与歌剧的喧嚣。 梦幻世界。 达达主义与超现实主义。 新古典主义插曲。 充满抗议情绪的形式。 有机建筑。 结构主义。立体主义。 抽象图案。 未来主义与机械风格。工业设计 with 功利主义音乐。 当代建筑与国际风格。

观念：相对主义。

译后记..... (724)

前 言

这是一部阐释性的论著，其宗旨是通过建筑、雕刻、绘画、文学及音乐等领域一系列具有代表性的名作，展现西方艺术的主要发展轨迹。本书希望展示不同艺术表现形式之间的相互关系——这些关系基于这样的事实：不同学派的艺术家们生活在某一时期，在一个共同的地理区域进行艺术活动，他们有着共同的思想视野，尽管他们是各自独立地以不同的技巧反映着他们的思想。

每一章前都有一个大事年表，为这一历史时期的重要事件提供了概括性的背景。在这一背景下，不仅导演了该时期的历史戏剧，而且罗列了出场的历史人物。引言部分是序幕的开启者，试图概括这一时期艺术活动的某些重要事件、时代精神和社会意识。在此之后的各个部分，有如一出多幕戏剧，展现这一时期的建筑、雕刻、绘画、文学及音乐等艺术形式，通过每一种艺术形式对不同社会的创造动力予以概括性的洞察。以那些伟大的建筑物为例，它们不仅仅是一些砖块和灰泥的混合物，而是社会有序生活的构架。那些雕刻和绘画装饰物扮演着具体体现社会的希望与恐惧的角色，而不同的文学和音乐形式则是社会传统、社会运作及其目标的风格化模式。每一部分的最后一节抑或说尾声，是对该时期艺术风格的综述，从而将不同领域的艺术纳入同一定时期思想史相一致的关系之中。

本书将不同领域的艺术置于各种文化动态结构发展的高峰阶段和典型区域之中，在这里，不同思想的汇合构成一种内在的统一，

在这里，艺术创造将展示某一重要历史时期的具有代表性的横断面。这样，雅典成为古希腊艺术风格的发源地，珀加蒙成为自公元前四世纪始的古希腊后期风格的滥觞，图拉真时代产生了罗马风格，它们构成了整个古典时期艺术风格的不同方面。第二部分是关于中世纪时期的艺术，腊万纳为早期基督教和拜占庭艺术风格的产生提供了背景，在克吕尼出现了具有僧侣特征的罗马风格大教堂，在诺曼底出现了封建特征的罗马风格建筑和在沙特尔出现了哥特风格的建筑。从对意大利艺术的概览（第八章），进入对文艺复兴时期佛罗伦萨和罗马艺术风格的论述；威尼斯、埃斯科里尔、凡尔赛、阿姆斯特丹和伦敦成为具有不同特点的巴洛克风格的发源地。从对北欧艺术的概览（第十六章）进入对大革命时期不同艺术风格的论述。这一时期从十八世纪末直至当代，是对西方艺术发展现状的纵观（第二十章）。

探讨艺术的任何正确途径必须基于艺术作品自身的两重性，这就是艺术作品既是一个有机的整体，同时又是一种历史事实。一方面，为了研究的目的，可以通过分析过程，把艺术作品分解为不同的部分；另一方面，通过综合过程，把同一历史时期产生的艺术作品归属于一个统一的风格范畴。艺术家必须从虚空的精神境界开始进入创造的过程，着手去选择、组合、构建和进一步发展。于是，从单一进入复杂，从无关性进入相关性，最终进入有序性和风格的统一。某一历史时期的艺术家们处于同一地区和同一时间内，不可避免地具有某种相同的思想。毫无疑问，作为处于半个世纪内同时代人的佩里克莱斯、菲狄亚斯、苏格拉底、索福克莱斯和欧里庇得斯，他们不仅塑造了他们时代雅典人的思想和视野，而且在很多方面有着共同的思想，他们同时参与了其时代生活的各个方面。不管艺术家是改革派还是保守派，是革命论者还是进化论者，是未来事物的憧憬者，还是留恋往昔黄金时代的梦幻者，他们自己时代的

社会及其思潮，是他们进行艺术活动的出发点。艺术家——不论是建筑师、雕刻家、画家、作家，还是音乐家——的艺术创作技巧总会出现根本上的差异。然而，他们的劳动成果基于相同的社会背景，反过来又面临着这一相同的社会，也就必然具有某种内在的一致性。当我们将这些审美现象视为一个相互关联的整体时，我们就可能说这是一种风格，而风格也许可以被界定为以不同艺术的象征性语言所表现的人类不断变化的思想的综合，其中涵括了这些不同思想所共有的某些特点。这样，艺术就成为一种符号的和形象的语言，人类借助于这种语言，感性地而不是理性地交流和表达其具有条理的生活和生活的意义。在此情况下，艺术家向客观现实冷漠的逻辑注入了新鲜血液，赋予远离实在的抽象原则以生命的气息和人的热情。

由此可见，正确的方法是建立在时间、区域和思想三元一体概念的基础之上。某些艺术家，尽管在各自不同的领域从事艺术活动，但他们属于社会整体的组成部分，他们生活和活动于某一区域和时代之中，相互之间有着不同程度的交往。显而易见，更多的一致性反映了相互之间的关系更为紧密。综合性艺术，如教堂建筑或歌剧，总是众多艺术家的合作成果，在很大程度上必然体现不同艺术风格的相互影响。例如，在教堂的建筑设计中，必须考虑宗教礼拜仪式的需要，装饰性的雕刻和绘画必须同建筑物的设计方案和整体形象构成一个统一体。因此，在一个时期，一个地区，建筑、雕刻、音乐等艺术及宗教仪式，都具有与当时的社会制度和 cultural 精神相一致的共同思想基础。

当我们在自己的时代对另一时代的人和社会所从事的事业进行观察时，就会对人类社会有着更加深入的理解；如果我们对历史上不同民族和文化的创造成果进行对比研究，就能更深入地洞察史实事件。这样，处于自然关系之中的各种艺术就成为对人的研究，其

中反映着历史进程中人的不断变化的形象，反映着人的生活和他所表现的对于自身、对于他人和对于宇宙的态度，反映着人在向着自己的目标奋进过程中为创造具有伟大意义的生活而作出的不懈努力。

因此，本书的最终目的在于通过对多层次的人类价值的了解而达到对自我和社会的理解，而这种人类价值是在人类通过视觉形象、语言形象和音乐形象表现的人类本质诸多方面的无限方式中体现出来的。对孤立的艺术作品进行综合研究而形成不同的时代风格，其中人类的形象就成为把握一切差异的比较手段。例如，古典时期人们所追求的是什么？他们同拜占庭人有什么不同？思维结构发生了什么变化而导致了中世纪人的出现？僧侣和封建文化时期的人各有什么显著标志？文艺复兴时期的人表现出什么样的形象？十八世纪艺术反映的贵族和资产阶级人生理想是什么？浪漫时期和机器时代人的本质是什么？

显然，对于这样一本书来说，必须对素材进行严格的选择，这样规模的一本书所提供的资料不可能包罗万象。作者的意图不在于使这本书成为一本艺术史，而是对共同地域、时间和思想背景中艺术风格及其历史沿革的系统研究，其中涉及到方法和主题，选择某些历史时期中杰出人物的作品，从中提取其艺术及思想的精华和本质，这些艺术家都在其生活的时代背景下进行他们的艺术活动。本书的研究方向不是以全面评述的方法对艺术的起源、发生、发展、衰落及其社会影响进行面面俱到的阐述，而是试图对有限数量的不朽作品进行集中、深入的探讨，使它们显现出相互作用的关系网络，作为不同的生动插曲出现于西方文化历史的进程中。

至此，应对那些同作者一样把本书作为艺术导论的教师说几句话。就目前而言，艺术作品、戏剧创作、交响音乐会以及歌剧的上演这些往昔罕见和难以成为现实的艺术形式和艺术活动，通过摄影

技术、音响录制和广播电视等手段，已成为人们日常生活中的普遍经历。“阅读”这一过程在我们的时代已经获得比以往大为宽泛的意义。所以，使上述这些方面成为学校教育的具有说服力的一部分，使之进入文科教育的总体构架之中，这将具有何等重要的意义。

本书遵循的原则是尽量减少专门术语。本书的另一意图是把探讨的重点主要限于那些具有可见形象的艺术作品，由于空间上和时间上的限制，一些艺术作品不能以视觉形象出现，而本书所提供的作品大都可以视觉形象出现，从而比文学和音乐作品更易提供例子。鉴于图书馆可以提供古典文学作品的各种标准版本，音乐录音手段业已达到令人惊异的流行程度，所以，在这些方面所需要的课外资料是很容易得到的。读者将会发现，一幅好的图像或对于某一重要戏剧、诗歌或乐曲具有参考价值的资料可能没有在本书中出现，但是随着高等院校在视听教具方面不断丰富的情下，这本教材中所提供的资料将会非常容易用教师所熟悉的幻灯、录音和课外阅读等手段予以补充。因此，作为一部教科书，本书的价值在于它提供了一些重要之点，有如一些车轮的轴心，教师可以在这些轴心上向任何他所需要的方向添加辐条。本书的价值还在于它显示了一种富有成果的教学方法，这就是，使用本书的教师可以不受限制地引入附加材料，以便进行比较研究。因此，作者希望这一方法将表明一种思维方式和对不同时代风格汇集论据的途径，从而达到正确综合的目的。

作者衷心感谢那些使本书的问世成为可能而给予帮助的人们。写作这本书的准备工作进行了多年，但是，在这一工程进行后期，如果没有“促进教育基金会”对这一研究工作的及时资助，无疑会有更多的岁月悄悄流失。然而，这并不意味着该基金会同意我在本书中所阐述的所有观点。作者将分别在适当之处表示对那些为该书作出贡献的许多人士及组织的感谢，如在本文及脚注和插图说

明中。

正如约翰·杜威曾经指出的那样——没有毫无缺憾的思想观念。诚如一个人的社会教育总是始于家庭范围之内，始于父母、弟兄、姊妹和朋友之间，其后渐臻成熟于妻子之间。他的学业生活始于老师，又从他的同人及其他方面得到完善，这些人构成了他的职业生活的另一天地。最后开始了他同学生们的交往，而学生给予老师的往往比他们自己所意识到的要多得多。

随着一个人的识见领域不断开阔，考古学家们的辛勤劳动进入了他的视野。他们在许多世纪里孜孜不倦地挖掘，发现了人类文化之谜的很多方面，有了这些发现才使我们有可能去再构人类往昔的形象。在这一领域中还包括博物馆及其管理人员，他们收集和保藏了这些历史遗留下来的珍宝，才使我们今天能够看到它们。另外，还有一些学者，他们的著述有如打开的知识宝库，照亮了历史上那些朦胧晦暗的区域。还有编辑和出版者的贡献，以及图书管理人员的编目和收藏，才使这本书进入读者手中。一些大使馆、领事馆、旅游服务和信息中心，都向我提供了各自国家的历史文物，并允许我对他们的国宝进行拍照，使我能在拥有第一手材料的情况下进行研究。除上述各个方面的大力协作外，还应提到的是那些伟大的艺术家，他们在很多世纪里为人类作出的创造性贡献，不仅辉煌在他们自己的时代，而且也照亮了我们时代每个人的生活进程，这是人们有目可睹、有耳可闻和有智可喻的。

威廉·弗莱明

大事年表：雅典，公元前五世纪后半叶

公元前 480 薛西斯率领波斯人入侵希腊，占领雅典。

479 雅典人在马拉松战役打败波斯人。雅典卫城建筑坍塌。

约 461 佩里克莱成为雅典人的政治领袖。

454 迪利昂宝库转移雅典。

447—432 伊克泰纳斯和卡利克拉蒂斯建造巴台农神殿。
巴台农神殿雕刻在非狄亚斯主持下完成。

437—432 姆纳西克利斯建造雅典卫城入口。

431 雅典人同斯巴达人之间的伯罗奔尼撒战役爆发。

429 佩里克莱逝世。

423 卡利克拉蒂斯建造雅典娜胜利女神庙。

421—409 建造埃里克修斯神殿，埃里克修斯神殿雕刻竣工。

404 斯巴达人占领雅典，雅典王国灭亡。

约 350 伯拉克西特列斯完成《赫尔梅斯与幼儿狄奥尼索斯》雕像。

公元前 150—180 帕萨尼奥斯完成描述希腊的著作。

哲学家：
毕达哥拉斯 (Pythagoras, 约前 582—约前 507)
阿那克萨哥拉 (Anaxagoras, 前 500—

前 428)
苏格拉底 (Socrates, 前 469—前 399)
柏拉图 (Plato, 前 427—前 347)
亚里士多德 (Aristotle, 前 384—前 322)
历史学家：
希罗多德 (Herodotus, 前 484—前 425)
修昔底德 (Thucydides, 前 471—前 399)
雕刻家：
非狄亚斯 (Phidias, 约前 490—约前 432)
米隆活跃时期 (Myron, 约前 475—约前 450)
波利克里塔斯活跃时期 (Polyclitus, 约前 460—约前 420)
伯拉克西特列斯活跃时期 (Praxiteles, 约前 360—约前 330)
画家：
波利格诺塔斯 (Polygnotus, 约前 480—约前 430)
阿波罗多罗斯 (Apollodorus, 约前 440—约前 380)
剧作家和音乐家：
伊斯科拉斯 (Aeschylus, 前 525—前 456)
索福克勒斯 (Sophocles, 前 496—前 408)
欧里庇得斯 (Euripides, 前 480—前 406)
阿里斯托芬 (Aristophanes, 约前 444—前 380)

1

第一部分 古典时期

第一章

古希腊风格

雅典，公元前五世纪

公元前五世纪后半叶，空前伟大的事件、人物和思想有如灿烂的群星笼罩在雅典文化鼎盛时期的上空。这是一个漫长的历史发展时期，偶然事件、天才群出和创造性思想是这一时期的标志，这一切导致了人类历史上一个文化高峰出现在爱琴海沿岸这个小小城邦。

这一世纪的早期，在马拉松战役中打败波斯人的决定性胜利为其后的社会发展铺平了道路。后来，雅典人的城邦迅速发展，成为迪利亚防御联盟^①的中心，城邦国库中积蓄了剩余资金。波斯人轻而

^① 迪利亚防御联盟：公元前 478 年，由二百多希腊城邦在迪利亚成立防御联盟，在雅典人的领导下共同抵抗波斯人的入侵。——译者

易举地破坏了雅典的古老建筑——这也许是他们自己的宗教传统也不能允许的。其结果是为新的庙宇和民用建筑清理了基地，雅典人明智地决定推出新的建筑方案，而不是在原有的建筑物基础上进行重建。一个有利的条件是，这一宏伟的建筑和雕刻计划所需的大理石材料，就在这吋于仅仅十英里之外的彭特利库斯山采石场发现，而在此之前，大理石必须通过船只从爱琴海彼岸运来。雅典贵族有一种传统，支持诸如戏剧会演和体育竞赛等公共活动是他们的崇高义务。他们的政治领袖同诗人和艺术家一样，崇拜其哲学家阿那克萨哥拉的学识和才智，这位贤哲教导说，宇宙是由一个至高无上的心灵统治着，他以理智赋予自然界混乱之力以几何的有序性；同时，通过他的理性力量，也赋予了人类世界以形式和秩序。

象许多古代城邦一样，雅典也是依傍一座小山而发展起来的。这样的小山开始是一个军事上的有利地形，后来成为宫殿、庙宇和民用建筑的所在地（图1：1）。在战争的艰险时期，这样的小山是避难之处，而在某种有利形势下，这一似乎绝望的境况可能转而成为光辉的胜利。在此之后，事件的这一似乎奇迹般的变更又同众神联系在一起。于是，在人们的心目中，这些山巅要塞就成为众人向往的圣地。这样一来，某一位神就会成为一个地区的守护之神，一座适当的具有纪念意义的建筑物最终出现在这一地区，就象国王授予赫赫战功的将士以荣誉冠冕一样。于是，城邦公民们就以骄傲的神情仰视他们的卫城。这里成为公众活动的中心场所，他们的国民议会、剧院、官邸、神殿和庙宇全都集中在这里。

雅典卫城原是早先一位英雄和传说中的国王埃里克修斯的王宫所在地。荷马在《奥德赛》中似乎描述了它从军事城堡转而成为王宫和宗教神殿所在地的过程：“于是，长着灰色眼睛的雅典娜越过从未收获过的大海，离开了可爱的斯凯里亚，来到马拉松和大路横贯