

百卷本

世界全史

SHI JIE QUAN SHI

名誉主编：周一良 林耀华 主编：史仲文 胡晓林

新编世界艺术史

(上)

中国国际广播出版社

史仲文 胡晓林 主编

新编世界艺术史

(上)

本卷书目

世界古代前期艺术史

世界古代中期艺术史

世界古代后期艺术史

世界中世纪艺术史

世界近代前期艺术史

(每册均由彩页隔开)

世界近代前期 艺术史

刘士文 王宪洪 著

中国国际广播出版社

责任编辑：郭广

装帧设计：王兰

图书在版编目 (CIP) 数据

新编世界艺术史/史仲文, 胡晓林主编/—北京: 中国国际广播出版社, 1996. 11

ISBN 7-5078-1236-7

I. 新… II. ①史…②胡… III. 艺术史—世界 IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (96) 第 06274 号

新编世界艺术史 (精装上下册)

史仲文 胡晓林 主编

中国国际广播出版社出版

(北京复兴门广播电影电视部内 邮编: 100866)

新华书店经销

北京商学院印刷厂印刷

787×1092 32 开本 70 印张 1512 千字

1996 年 11 月第 1 版 1996 年 11 月第一次印刷

印数: 500

ISBN 7-5078-1236-7/K·51 定价: 148.80 元

本书如有印刷、装订质量问题, 请直接向北京商学院印刷厂调换。

地址: 北京阜成路 33 号 邮编: 100037 电话 (010) 68417840 联系人: 王存

历史自远古而来 文明向未来迈去

——百卷本《世界全史》总序

史仲文 胡晓林

世界是一个整体,虽然分为五大洲四大洋,却是山也隔不断,水也阻不断。

历史是一条洪流,凡人类的文明,都将汇入洪流之中,不论你是亚洲人,欧洲人,非洲人,还是美洲人。

遗憾的是,在相当长的历史区间内,西方人写的世界史,常常摆不好自己的位置,他们以历史文明的中心自居,写世界史主要是写西方史。而一些东方人如中国人写的世界史,又常常将中国史与世界史分开,写中国历史时便不问世界,写世界历史时又不写中国。

很显然,以西方为圭臬的世界史不是正确的世界史,不包括中国历史的世界史也是不完整的世界史。

有鉴于此,我们主编这套百卷本《世界全史》,集东、西方文化于一身,纳人类历史文明于一体,以史为本,以

绩为要，取精用宏，条分缕析，以期献给关心中国和关心世界的读者一部全新的体现 20 世纪与 21 世纪之交主要风范的历史著作。

一些西方人写历史，常常以自我为中心，因为他们觉得西方文明最为先进，西方人对历史的贡献比别人都大。其实这是误入歧途。公正地讲，人类历史文明，就其宏观层次而言，只有文化模式不同，而无优劣之别。西方文化既不比东方文化更高明，东方文化也不比西方文化更优越。只是一味地自我感觉良好，是因为不了解别人。若非坐井观天，亦是夜郎自大。

正可谓，西方有基督，中国有孔子；西方有上帝，东方有佛陀；西方有数不尽的科学成就，中国有决定西方近代文明的四大发明。

人类历史上有三大宗教，有数十种影响巨大的民族区域文化。这些文明和宗教，并没有高下之分。任何一个在历史上留下印迹的民族，都对人类文明做出了自己的历史贡献；任何一种历史文明，都是人类应该共同继承和分享的宝贵财富。以科学技术而言，没有“四大发明”，固然会对人类历史进程产生莫大影响；没有牛顿力学，没有爱因斯坦的相对论，同样也会令历史出现缺憾。以文学艺术而言，没有荷马固然是千古之恨，没有曹雪芹同样是千古之恨。以宗教而言，没有基督教的影响，西方的文明史无法想象，没有伊斯兰教和佛教，人类文明史同样难以想象。何况，任何一种历史性文明成果一旦生

成,就成为具有永久魅力的社会财富,不论是一本书、一幅画、一尊雕塑,还是一座建筑。苏东坡好读《庄子》,金圣叹好读《庄子》,鲁迅先生同样好读《庄子》,虽然他们各自的读法不同,但也因此可以知道《庄子》一书的历史价值。老实说,《庄子》固然是文中之瑰宝,但在人类历史文化的长河中,还有许多类似《庄子》,甚至超过《庄子》的文明存在着,如《圣经》,如《可兰经》,如《四书五经》。

人类的历史既然必定融为一脉,而各个民族的历史发展道路却又十分不同。不同民族的历史进程,在历史的宏观层面,固然没有优劣之别,但在具体的历史发展阶段上,又有先后之分。

以中西文明为例,自古希腊时代起,可以分为4个比较阶段。

西方的古希腊时期,对比于中国的春秋战国时代,可以说是春潮秋月,双峰并峙。这两个时代,完全可以称之为人类古代史上的两段经典文明。西方近、现代文化尤其是思想文化固然可以从古希腊文明中发掘出自己一切思想文化的历史萌芽;中国近、现代文明也可以从春秋战国时代倾听到自己的历史胎声。

西方自中世纪始,即进入所谓黑暗时代,这个时代,约略相当于中国的汉唐宋元时期。这个阶段,西方文化出现历史断层,强大的罗马帝国成为四分五裂的封建小王朝群,昔日的辉煌,皆成梦境,西方落后了。东方特别是中国则更其强盛起来。中国的汉王朝,已经成为当时

世界上最为强大的国家；而中国的盛唐文明，更成为彼时最为先进的文化典范。直到公元十四五世纪，中华文明，至少在其现实性上，依然独领风骚于世界，成为人类文明史上罕见的奇迹。

西方自文艺复兴时代起，开创了崭新的文明时代，而中国至迟自 16 世纪开始，日益与西方拉开距离。西方日益强大，中国日益落后。自文艺复兴时代以来，大约 500 年间，重大的科技发明权，几乎统统属于西方人。中国虽有几千年文明史，但在这 500 年的史册上，记录下的却是一个屈辱加上另一个屈辱，一个失败又加上另一个失败，以至到了 19 世纪中叶，区区几千人的英国舰船就可以打败拥有几亿人口的大清帝国。后来的八国联军侵略中国——所谓八国联军，国是不少，但有几个兵，几门炮，几支枪，几匹马？然而，西太后却已惊慌失措，大清帝国已是气息奄奄。

自 20 世纪以来，特别是辛亥革命以来，东西方文明的发展进入新的历史时期。西方国家固然更加强大，东方国家却也衰极而返。东方文明开始觉醒，开始壮大，开始繁荣，开始奋进。值此世纪之交，世界文明已呈现出多元状态。西方人独领风骚的时代即使未曾全然逝去，至少已经力不从心。形象地说，西方人固然在综合实力特别是经济实力和科学技术等方面依然领先于世界，但其发展态势已经不如东方。西方文明好比午时的艳阳，虽然无比炽烈，但继续发展也难；东方文明恰如早晨八九

点钟的太阳，潜能十分巨大，前途尤其光明。

但要指出，不同历史区域的民族文化，其发展速度虽有先后，它们所遵循的历史方向却只有一个，发展规律也只有一个，所谓多种模式，一个规律。多种模式反映了民族文化的多样性、丰富性和创造性；一种规律则反映了人类历史的必然性、统一性和不可逆转性。

正因为有多种模式，才会产生共鸣效应，西方有油画，中国有水墨画；西方有交响乐，中国有丝竹乐；法国有卢浮宫，中国有故宫；美国有摩天大楼，埃及有金字塔。倘若只有一个模式，从东走到西，全是一种风格，一种情调，一种颜色，一种类型，虽然整齐划一，不免僵化若死。

正因为有一个规律，才会产生必定效应，即，凡是先进的文明必定取代落后的文明。电灯一定战胜油灯，然后取而代之；汽车一定战胜马车，然后取而代之；大学一定战胜私塾，然后取而代之；天足一定战胜小脚，然后取而代之。哲人有言：科学是没有国界的。其实，文明也没有国界。凡是先进的文化，一定取代落后的文化，任你什么力量，也拦挡不住，它们必然会成为人类的共有财富。何况说，21 世纪必然是产业国际化、市场一体化、信息网络化、管理规范化的时代，这样的时代，首先要呼唤和造就新的文明，呼唤和造就一代新人。

但要多元化，在不同文化模式之间，既会相互交融，相互碰撞，相互借鉴，相互补充，又会在新的层次上，保

存各自的菁华,各自的特点,各自的优势和各自的风格。

唯其如此,人类文明才会更其风姿摇曳,生气勃勃。

回首 20 世纪,中国人虽然经历了无数的挫折和苦难,但也取得了空前的成果与业绩。

中国人既要倾听世界的声音,也要对世界发出自己的声音。但这不是狭隘的民族主义。狭隘的民族主义没有前途。未来的中国必将与世界各族人民一道,共同创造人类的文明,从而也使自己立于世界民族之林。

站在世纪之交的今天,我们将这样一部书稿奉献给炎黄同胞,奉献给海内外同仁,算是我们献给 21 世纪的一份礼物。

历史自远古而来,文明向未来迈去;

了解昨天,为了明天;

读《世界全史》,为的是人类的未来。

1996 年 8 月 29 日于北京莲花河畔

内 容 提 要

公元15世纪至16世纪中叶,欧亚大陆出现了资本主义生产关系,“文艺复兴”运动的深入发展,开辟了世界近代史的新纪元。本书即以这一断代为背景,并在继承前人成果,吸取新的研究资料的基础上,对于意大利、尼德兰、德国、西班牙、法国、英国等文艺复兴艺术,明代八朝的中国传统艺术,日本的世俗美术,印度的莫卧儿王朝艺术,以及印加帝国艺术和贝宁艺术等等,都进行了整体性、学术性的文化思考和史学阐述,客观地反映出改革开放以来艺术史学最新的科研水准。全书史论结合且以史为主,内容丰富且格调清新,文字生动且立论公允,是一部集学术性、可读性于一身的艺术史学专著。

目 录

世界近代前期艺术史

一、概 述	1
1. 世界近代前期艺术发展的进程	1
2. 世界近代前期的艺术成就	3
3. 世界近代前期艺术的基本特征	16
二、“文艺复兴三杰”和欧洲美术	20
1. “艺坛三杰”和意大利美术	22
2. 尼德兰文艺复兴美术	61
3. 德国文艺复兴美术	67
4. 法国和西班牙文艺复兴美术	72
三、莎士比亚与文艺复兴戏剧	77
1. 意大利文艺复兴戏剧	77
2. 西班牙文艺复兴戏剧	86
3. 英国文艺复兴戏剧	95
四、中国明代八朝艺术	114
1. 明代八朝的书法艺术	115
2. 明代八朝的绘画艺术	122
3. 民间雕塑和工艺美术	148

4. 明代八朝的建筑艺术	157
5. 戏曲艺术的高度发展	162
6. 朱载堉及其“十二平均律”	169
五、世界近代前期其他民族的艺术风采	172
1. 日本的绘画和建筑艺术	172
2. 印度的世俗美术	174
3. 贝宁的青铜雕刻艺术	175
4. 印加帝国的建筑艺术	176
六、文艺复兴艺术和明代八朝艺术的比较	177
1. 艺术个性的比较	177
2. 艺术成就的比较	179
3. 创作体制的比较	181
4. 艺术法则的比较	183
5. 艺术精神的比较	184

一、概 述

公元 15 世纪至 16 世纪中叶,欧亚大陆出现了资本主义的生产关系,南欧和中欧的人文主义运动已成燎原之势,及至 17 世纪中叶资产阶级革命的开始,人类社会历史发展的新纪元已被开通。公元 1453 年至 1600 年前后,正是文艺复兴运动高潮叠起的年代,一些国家的市民阶层,相继打起了“文艺复兴”和“人文主义”的旗帜,唤醒人们展开了讨伐宗教神学和封建制度的社会斗争,激荡出许多惊天动地的英雄业绩。此时,东方的一些封建帝国均已呈现出衰落之势,反抗封建宗法关系的思想文化浪潮也是此伏彼起,汇入了世界近代前期社会变革的滚滚洪流,冲击着封建主义中央集权制度的社会基础。资本主义生产关系的出现,人文主义运动和早期民主意识的觉醒,标志着人类社会已经步入了质变性的历史转折关头。在这个伟大的历史时代,具有革新精神的文化艺术巨匠层出不穷,反映世俗情感的艺术杰作大量涌现,形成了人类历史上一个光芒四射的艺术时代。

1. 世界近代前期艺术发展的进程

世界近代前期艺术的形成,缘于意大利的文艺复兴运动。意大利是地中海北岸、欧洲南部的亚平宁半岛上的一个沿

海国家。这里是欧亚非三大洲的交通枢纽。公元 12 至 13 世纪,十字军远征疏通了地中海沿岸各国的贸易通道,意大利凭借着自然地理条件的优越,操纵了西欧与东方的贸易往来。佛罗伦萨、威尼斯等滨海城市涌现出大量的工场手工业作坊,形成了为数众多的市民阶层,反映新型生产关系的市民世俗文化也开始生成。城市的兴起,工商业的繁荣,推动着资本主义原始积累的增长。这种注重物质利益和个人价值的社会力量,显然是对宗教禁欲主义和封建贵族制度的反叛,招致了宗教势力和封建王朝的疯狂围剿,从而激发了市民阶层更为强烈的反抗。进入 14 世纪后,意大利出现了独立的城市共和国,并成为历史上第一个反抗封建制度的战斗堡垒。在强大的敌对势力面前,新兴的资产阶级并不懦弱,他们借助古希腊罗马文化中的人文主义内容,打起了“古典文化再生”的旗号,热情地传播以人性反对神性、以人道反对神道、以人权反对神权,肯定人的价值、肯定世俗生活、肯定私有财产,追求人身自由和个性解放的人文主义思想,掀起了风起云涌的文艺复兴运动,推动着自然科学、社会科学、文化艺术等社会领域涌现出成批的“巨人”以及背叛上帝、蔑视王权、宣扬民主、歌颂自由的累累硕果来,荡涤了以神为中心的黑暗世界,将欧洲推进到历史发展的重大转折关头,跨入了近代社会发展的崭新阶段。因此,文艺复兴运动的实质,并不是所谓“古典文化的再生”,而是反抗封建制度、宣扬民主精神的资产阶级新文化的新生。

在这个急剧变革、巨人如潮和热衷于创造的火热年代里,意大利、尼德兰、德国、西班牙、法国、英国等地的艺术家们,经过了各自的发育阶段,迎来了 16 世纪中叶前后的文艺复兴艺术的全面高涨。达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、提香、丢勒、莎士比亚等

艺术大师,运用现实主义的创作法则,尽情地宏扬人的价值和民主思想,揭露了中世纪的腐朽和没落,宣告了宗教统治和贵族制度的破败,展现了资本主义前夜各种社会力量的冲突,昭示了个性解放和人身自由、砸烂封建枷锁和神权桎梏的迫切,创造出前所未有的建筑、绘画、雕塑、戏剧等人间奇迹来,进而又深深地推动着文艺复兴运动的传播和发展。16世纪末,文艺复兴艺术出现了衰退现象,经过了一个低落的时期,便转向了巴洛克艺术。

在西方社会急剧变革之时,亚洲各民族也出现了不同程度的手工业发展和资本主义生产关系的萌芽。繁荣的城市经济和市民阶层的活跃,加速了民间艺术和世俗美术的发展。但东方国家仍维系着日益衰落的封建制度,艺术家们在古老传统的基础上进行着不懈地探索,民间艺术以绝对的优势空前繁盛起来,皇家艺术则在中央集权的指挥棒下,产生出类似宫廷建筑那样的惊世之作。这种状况在明清之际的中国最为典型,深受中国文化影响的日本则进入了世俗美术的时代,古老的印度王国也从中世纪的偶像崇拜转向了人间世界。及至整个人类,在三大文化圈的领地上,都吹荡着艺术创造的新风,取得了不同凡响的艺术成就。

2. 世界近代前期的艺术成就

公元15世纪中叶至16世纪末,整个艺术世界硕果累累,欧洲的文艺复兴艺术,中国的明代艺术、日本的世俗美术、印度的莫卧儿王朝艺术、非洲的贝宁艺术,美洲的印加艺术,都取得了划时代的成就。文艺复兴盛期的艺术,集中表现在绘画、雕塑、建筑和戏剧方面。在地域上以意大利、尼德兰、德国、西班牙、法国

和英国最为突出。明代艺术的成就,重在书法、绘画、雕塑、建筑和戏剧方面。日本和印度在绘画上别开生面,贝宁的青铜雕刻精妙绝伦,印加的建筑艺术独树一帜。

(1)意大利文艺复兴美术

意大利是文艺复兴的发祥地,其发端可上溯到 13 至 14 世纪之交。到了 15 世纪,便进入了文艺复兴美术的早期阶段,佛罗伦萨是当时美术创作的大本营。乔托、多那泰罗、波提切利等几代艺术家主导的佛罗伦萨画派所创立的现实主义美学原则,决定了意大利艺术发展的道路。佛罗伦萨大教堂的建成,被称为“文艺复兴艺术的报春花”,标志着文艺复兴美术史的开始。

公元 15 世纪末至 16 世纪中叶,是意大利文艺复兴运动的全盛时期。此时,罗马在政治、经济、文化的发展上,取代了佛罗伦萨的中心地位。教皇为了重新确立基督世界的统治地位,挥金重建罗马,引来大量的文化艺术人才,形成了罗马画派,达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔便是杰出的代表。

达·芬奇(1452—1519 年)是文艺复兴时期最卓越的科学巨匠和艺术大师。早年曾在佛罗伦萨委罗基奥的工场学习绘画雕刻,并热衷于科学研究。他的早期作品,有与老师合作的《基督受礼》和独自完成的《天使领报》等。1482 年来到米兰为米兰大公共服务达 20 年之久,创作了《岩间圣母》、《最后的晚餐》等不朽之作。1503 年又回到佛罗伦萨,在 1503 至 1506 年间完成了《蒙娜丽莎》的创作。1506 年再次来到米兰,创作了《丽达》、《圣安娜》等一些作品。1516 年,达·芬奇迫于动乱和冷落而迁居法国,以宫廷画家的身份从事绘画和科学研究直至去世。他的创作以博大精深、富有哲理、擅长内心刻画而超出群伦,那幅“永恒的