

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)

60596/914

世界中世纪 艺术史

古丽比娅 诸 迪 编著
周 青 李建群 蔡良玉

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

中世纪艺术史按照艺术发展的特点,主要是指公元5世纪至15世纪左右,即从西罗马帝国灭亡到文艺复兴之前的这段历史。

中世纪艺术具有复杂而丰富的内容,这是因为在这一时期里,世界众多的民族、国家和地区都处在变化和发展过程中。以往对于中世纪艺术的认识上存在一些偏见,视中世纪为“黑暗时代”、“野蛮时代”,这主要是指欧洲。但在世界范围内,在历经一千多年的艺术发展过程中,不同国家和民族都有自己的艺术创造和成就,特别是东方各国正处于历史、文化繁荣昌盛的顶峰。其实就以欧洲而言,中世纪艺术的独特魅力与价值,特别是它对浪漫主义运动以至现代艺术的启示与影响也正在被更多的人所重视。基于这样的认识,本书所涉及的内容不仅包括中世纪的欧洲艺术,同时也包括同一时期东方各国的艺术;在着重就造型艺术——建筑、雕刻、绘画、工艺美术进行分析研究的同时,也涉及到对音乐舞蹈等其它艺术门类的考察,力图比较全面地展示这一时期世界艺术的发展脉络。

目 录

世界中世纪艺术史

一、概 述	1
二、早期基督教美术	9
1. 基督教美术的兴起及背景	9
2. 早期基督教美术	11
三、拜占庭美术	23
1. 建筑	26
2. 雕刻、工艺美术	33
3. 镶嵌画、绘画	35
四、“蛮族”美术与加洛林文艺复兴及奥托美术	48
1. “蛮族”美术	48
2. 加洛林文艺复兴美术	54
3. 奥托美术	58
五、罗马式美术	61
1. 建筑工艺	62
2. 雕刻	71
3. 绘画及工艺美术	76

六、哥特式美术	79
1. 建筑	80
2. 雕刻	92
3. 绘画及工艺美术	96
七、欧洲中世纪音乐	99
1. 中世纪早期的音乐	99
2. 中世纪中期的音乐	108
3. 小结	121
八、伊斯兰教艺术	125
1. 建筑	125
2. 书法艺术	129
3. 工艺美术	130
4. 绘画	132
5. 音乐	133
九、印度中世纪艺术	135
1. 南印度的艺术	136
2. 埃罗拉石窟艺术	138
3. 北印度的艺术	141
十、中国隋唐时期的艺术	143
1. 气势恢宏的建筑艺术	144
2. 宗教艺术的世俗化	146
3. 人物画的成熟	150
4. 山水画的分科独立	154
5. 雕塑艺术	157

6. 工艺美术	159
7. 书法艺术	161
8. 音乐、舞蹈	163
十一、中国五代两宋时期的艺术	165
1. 五代两宋人物画	165
2. 画院	168
3. 五代两宋山水画	169
4. 宋代文人画	175
5. 五代两宋花鸟画	177
6. 宋代的风俗画	178
7. 五代两宋建筑与雕刻	180
8. 五代两宋工艺美术	182
9. 五代两宋书法	184
10. 五代两宋音乐、舞蹈	186
十二、中国辽、金、元时期的艺术	188
1. 辽、金知名画家	188
2. 元代山水画	190
3. 元代的水墨梅竹	194
4. 元代人物道释画	195
5. 元代建筑与雕塑	196
6. 元代书法	199
7. 元代的工艺美术	200
8. 元代杂剧	201

十三、日本的佛教艺术	203
1. 飞鸟时代的艺术	203
2. 奈良时代的艺术	207
3. 平安时代的艺术	212
4. 日本中世纪的音乐舞蹈	218

一、概 述

中世纪艺术具有复杂而丰富的内容,这是因为在这一段时间里,世界众多的民族、国家和地区都处在变化和发展的过程中。世界历史上,在这一时期出现了席卷欧亚大陆的民族大迁徙,带来了不同的民族文化的冲撞、矛盾与融和;也出现了三大世界性的宗教,对文化艺术产生了重要影响,并在不同的国家与当地文化相结合,产生了具有不同地方特色的宗教艺术。

准确地说,“中世纪”这个概念应该是指从欧洲历史上的西罗马帝国灭亡之后、日耳曼人进入西欧直到文艺复兴这一段时间。但是,作为一个世界范围的艺术史,我们也不应忽略其他地区和国家的艺术发展。因此,本书所涉及的范围不仅包括中世纪时期的欧洲艺术,同时也包括同一时期的东方各国艺术。

在欧洲,中世纪艺术史也可以说是基督教艺术的发展史。日耳曼人毁灭了古代异教文化,古希腊罗马建筑和雕塑在战火中被毁于一旦。古代社会的辉煌如灰飞烟灭,蛮族目不识丁的国王们成了欧洲的统治者,欧洲历史进入了所谓“黑暗时期”。

然而,在这漫漫长夜里,基督教文化和艺术却在缓慢发展。它萌生于罗马的地下洞窟,成长于修道院的高墙深院,犹如一朵幽谷长成的花,苍白而悄悄地开放。中世纪欧洲艺术,由于它产生于充满着战乱与痛苦的年代,服务于处在“万流归宗”之地位

的基督教会,因此,它可以说就是基督教艺术。它完全否定了古代希腊罗马艺术的古典传统,把它的眼光从现世转向天国,从外在的客观世界逃向内在的精神世界,用精神的、心灵的美取代物质的、肉体的美,表现宗教世界里灵魂的颤栗、精神的升华、信仰的热情以及现世不可企及的梦想。可以说,古典主义的源头是古希腊罗马艺术,而浪漫主义的源头则应在中世纪艺术之中。

在欧洲中世纪美术中,宗教建筑及宗教故事、人物是其表现的主题,早期中世纪空旷的巴西利卡教堂的天顶和墙面上布满了富有宗教象征意味的形象,讲述着基督教教义和圣经故事。音乐亦成为宗教的婢女,教会圣咏成为官方音乐,弥撒的“诗篇”和赞美诗、祷歌回荡在中世纪欧洲的每个乡村小教堂。

基督教艺术完全否定了古典的写实主义传统,而认为形象只不过是宗教教义的外衣和再现。在这一原则下,风景和环境被象征性的附属物所取代,形象不真实地悬在空中,好象在飞翔,衬着抽象的金色背景,地平线和大地本身一起消失。透视感和体积感都消失了,造型成了扁平的形象,人物有不变的姿势,构图严格的对称。

“黑暗时期”经过了几个世纪的漫漫长夜,到十世纪西欧的地平线上方露出一丝黎明的曙光。随着欧洲封建经济的发展,城市的形成和兴起,也带来了艺术的繁荣。在文化的觉醒中,怀古的幽思使人们开始摹仿古罗马人的建筑技术和雕塑,从而产生了如城堡一般厚重、坚实而严峻的“罗马式”建筑。罗马式建筑的兴起也带来了雕塑的复兴。罗马式艺术家以他们稚拙而真诚的写实手法把《圣经》故事搬到了教堂、修道院的柱头、半圆门楣浮雕上,使雕塑艺术又一次与建筑紧紧结合起来。

随后几个世纪的城市世俗文化的发展和基督教教义的理性