

西方艺术欣赏系列丛书

中世纪与 文艺复兴

王昌建 主编

中国电力出版社
www.cepp.com.cn

中世纪与 文艺复兴

王昌建 主编 童建颖 参编

中国电力出版社

www.cepp.com.cn

西方艺术是世界艺术宝库中的重要宝藏,是艺术类、建筑学类专业学生、从业者及文化艺术爱好者必须了解的知识。本丛书基于艺术知识普及的宗旨,通过详尽的史料,深入浅出的语言以及大量丰富的图例,全面、系统地介绍了西方艺术不同历史时期的众多艺术流派、艺术家及他们的艺术理念、作品。本书介绍的是中世纪与文艺复兴的内容。适合建筑学相关专业学生及艺术爱好者阅读参考,也可作为大学艺术史类的教学辅导书。

图书在版编目(CIP)数据

中世纪与文艺复兴/王昌建主编. —北京:中国电力出版社,
2009.1(西方艺术欣赏系列丛书)
ISBN 978-7-5083-7904-3

I. 中… II. 王… III. 文艺复兴—艺术史—欧洲—中世纪 IV. K503

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第149319号

中国电力出版社出版发行

北京三里河路6号 100044 <http://www.cepp.com.cn>

责任编辑:王倩 责任校对:太兴华 责任印制:陈焊彬

北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售

2009年1月第1版·第1次印刷

787mm×1092mm 1/16·9.5印张·240千字

定价:48.00元

敬告读者

本书封面贴有防伪标签,加热后中心图案消失

本书如有印装质量问题,我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究

本社购书热线电话:010-88386685

序言

纷繁的西方艺术是我们这个时代美学欣赏的主要内容之一，它已然成为我们视觉经验的一部分。因此，探寻一下西方艺术的源头与其发展的历程，将会是一次非常有意义的，同时也是非常有必要的美学体验。远古的本原性艺术能够使我们了解到人类之初的艺术状况，其发展过程中所演绎的一次又一次的艺术更迭与衍进，更是能够让我们感受到其作为人类文化发展的一部分所具有的精神魅力。

时代已经远去，那些岩画、壁画、架上绘画、雕塑和建筑等却留传至今。通过它们，我们仿佛看到了那个时代人们的生活状况，感受到了他们在不同时期的思想活动和内在的情感波澜。就艺术而言，任何审美都有其不同的时代崇尚。通过不同时代的作品欣赏，我们得以知晓艺术是如何开始、如何进行、如何发展，以及如何运用时代赋予的精神语汇来演绎不同的艺术形式。而如此浩瀚悠久的历史长河中所沉淀下来的文化血脉，不仅展示了每个不同时代的艺术所特有的崇尚，更重要的是它传承了我们人类文化的根本精髓。它从人类童年时期的思维开始，一直延续至今。如果你对此感兴趣，不妨随同本系列丛书中这些将艺术欣赏融合于历史叙述的文字和图例，进行一次历史与艺术的赏析之旅。

历史是智慧不竭的源泉，艺术是情感表现的手段；重要的是我们从什么层面来欣赏、理解和汲取。

本系列丛书通过详尽的史料，深入浅出的语言以及大量丰富的图例，阐述了从西方艺术的起源一直到19世纪中叶的西方艺术发展历程。在编著过程中，面对如此浩瀚悠久的西方艺术历程，一定会有挂万漏一的偏悖之处，望广大读者予以指正。

王昌建

于同济大学建筑与城市规划学院

目录

序言	
第一部分 中世纪艺术	1
一、早期基督教艺术的形成与发展	2
二、中世纪拜占庭艺术	10
(一) 查士丁尼时期	10
(二) 马其顿王朝时期	12
三、中世纪“黑暗时期”的艺术	17
(一) 意大利的伦巴底艺术	18
(二) 西班牙的西哥特艺术	19
(三) 法兰克的墨洛温艺术	19
(四) 英格兰的盎格鲁—撒克逊艺术	20
(五) 加洛林文艺复兴	21
四、中世纪罗马式艺术	27
(一) 意大利的罗马式艺术	27
(二) 法国的罗马式艺术	30
(三) 德国的罗马式艺术	31
(四) 诺曼底与英国的罗马式艺术	32
五、中世纪哥特式艺术	38
(一) 法国的哥特式艺术	39
(二) 德国的哥特式艺术	41
(三) 英国的哥特式艺术	42
第二部分 文艺复兴艺术	51
一、欧洲文艺复兴产生的动因	52
二、欧洲文艺复兴的影响与作用	54
三、意大利文艺复兴的萌芽与早期状况	55
(一) 萌芽时期	56
(二) 早期状况	58
四、意大利文艺复兴的鼎盛时期	73
五、意大利威尼斯画派	95
六、意大利文艺复兴的衰退时期	108
七、欧洲其他国家及地区的文艺复兴概况	112
(一) 尼德兰文艺复兴	112
(二) 德国文艺复兴	127
(三) 法国文艺复兴	139
(四) 西班牙文艺复兴	142
参考文献	146

西方艺术欣赏系列丛书

第一部分 中世纪艺术

中世纪与
文艺复兴

一、早期基督教艺术的形成与发展

所谓中世纪艺术，其实质就是基督教的艺术。在那近千年的岁月中（约5~14世纪），欧洲人的精神几乎被人类自己创造出来的“上帝”所禁锢；在文化艺术方面，始终不间断地演绎着由神权授予的各类披着宗教袈裟的形式表现。在此期间，虽然在一些短暂的文化艺术形式上也曾有复兴现象出现，但这些所谓的文艺复兴与近千年的中世纪文艺相比，几乎就是昙花一现。因此，人们也把中世纪的文艺称之为“上帝的文化”。

基督教产生于1世纪左右，最早是在罗马帝国统治下的犹太人定居地、那些地位卑微的底层社会开始流传，并逐渐传播到了罗马帝国的全境。据《圣经》中新约全书的马太福音记载，它的创始人耶稣是上帝之子，由圣灵授孕于玛丽亚，诞生于犹太人定居地耶路撒冷的伯利恒城。耶稣即为“基督”（Christ，意为“救世主”），在他开始传教的过程中，曾先后收了十二个门徒。他在布道时有这样的福音传诵：“穷人有福了、善良的人有福了、心灵纯洁的人有福了、受苦受难的人们有救了……”随着这种传播的不断扩大，信仰它的穷人越来越多；同时，由于耶稣不断地抨击犹太当权者和罗马当局的苛政，从而引起了他们的极大恐慌。于是，就有了耶稣遭他的门徒之一犹大的出卖，被罗马总督以“谋反罪”钉死在十字架上；并在3天后复活、40天后升天的离奇传说。而耶稣受难殉道时的十字架也就成为日后凝聚这一信仰的、无比强大的、精神上的象征性符号；并在他的门徒们秘密的传播中，逐渐形成了人类精神上赖以支撑的信仰支柱——基督教。（图1）

基督教在形成之初，都是一些规模甚小且分散的派别。它的主要成员仅仅是一些商铺的店主、工匠以及更为下层的平民和奴隶。它的原始教义追求刻苦朴素的生活，并在其信徒追随信仰的热情之中融入了不可动摇的单一宗教信仰（即所谓的“单神论”）。它们宣称上帝主宰世间的万事万物，并认为人类从产生的那天开始就犯了罪，受苦受难是命中注定的；唯有信仰上帝，才能在死后得到上帝的拯救，升入天堂；如果施暴、作恶多端，就会被上帝抛弃而进入地狱。应该说它给下层平民的希望是来世的寄托，寄托那些在现世无法实现的愿望。因此，当罗马当局开始禁止基督教的传播，并逮捕其信徒、施以酷刑凌辱时，也未能阻挡基督教的蔓延，反而有越来越多的教徒们渴求基督教那真理般的信仰。他们不畏惧肉体上的痛苦与折磨，甚至于死亡，反而在精神上充满了信心，因为他们已经有了来世升入天堂的希望。也许，这就是基督教在以后得以发展壮大根本精神之所在。

313年，可以被认为是人类历史上极其重要的一年。因为就在这一年，伟大的君士坦丁大帝（罗马帝国的皇帝，约274~337年）通过米兰特赦令，颁布了宗教的宽容政策。从此以后，基督教在罗马帝国取得了合法的地位，并逐渐拥有特权成为国教。应该说特赦令的颁布，标志着基督教的真正发展。到了330年，罗马帝国的首都由罗马迁至希腊的一座城市——拜占庭；这座位于欧亚相接的海滨之都，就是后来以创建者的名字命名的“君士坦丁堡”（现在土耳其的伊斯坦布尔）。而这座城市从创建的那天开始，就已经打上了宗教的烙印，从而逐渐成为了一座纯粹的、名副其实的基督教城市。

395年，因政见分歧，罗马帝国分裂为东、西两部，即以君士坦丁堡为中心的东罗马帝国和以罗马城为中心的西罗马帝国。到了476年，西罗马帝国被蛮族入侵，已不复存在；但东罗马帝国则日益强

大。而“君士坦丁堡”这座城市也伴随着基督教的发展，和东罗马帝国一起一直延续了近千年，直到1453年被奥斯曼的土耳其人所灭。虽然西罗马帝国遭到了蛮族侵灭，但以罗马城为中心的西派基督教会，却形成了完善的罗马教廷的教皇体制。他们自称为“公教”，把上帝称为“天主”，所以又被称为“天主教”。而以君士坦丁堡为中心的东罗马帝国则形成了东派教会，由于不服西派教会罗马教皇的管辖，于1054年正式与罗马教廷决裂，并以君士坦丁堡为中心成立了所谓的“正教”，以此来抗衡西派教会的“公教”。因为“正教”在欧洲东部的拜占庭、俄罗斯、保加利亚和塞尔维亚等地流行，因此，又被称之为“东正教”。而到了16世纪，由于马丁·路德在德国发起了宗教改革运动，并很快波及德国以外的国家，如瑞士、荷兰以及苏格兰等，其结果是又形成了一个对抗旧教的新教派，人们称这个教派为“新教”。由此，基督教正式地形成三大教派，即“天主教”、“东正教”和“新教”，并一直延续至今。

由于早期的基督教被统治者们视为异端，因此宗教活动不可能在地面上公开地正常进行，对信仰的祈祷只能在地下礼拜堂（即被称为地窖或地下墓室）进行。那里既是教徒做礼拜和聚会的场所，也是埋葬教徒遗骸的地方。这些场所虽然都是一些极其粗陋的地下之廊，也不算太宽敞，大多数都是呈长条形，有的规模较小，有的却断断续续的非常长，甚至于延绵数公里。在这些地下墓室的顶棚和墙壁上绘有壁画和制作的浮雕，其内容大多源自于正在形成但尚未完善的《圣经》故事，图样多为具有象征性寓意的花草、果实、鱼、水、羊、舟船、鸠鸟等。也许是因为人们把耶稣看作是受苦民众的代言人，因此，将耶稣描绘成牧羊人，将他的信徒描绘成羔羊。而其他的图样也具有某种特定的象征意义，如葡萄藤代表着基督教，舟船代表着教会，鸽子代表着心灵，鸠鸟代表着圣灵，而孔雀则象征着永恒等。这些壁画和浮雕，虽表现为极其原始和粗陋，同时也很少有连贯性的具体内容和情节，但却是基督教艺术最初的萌芽。而这些初始之作，除了有文字记载，现今早已不复存在。（图2）

我们说随着基督教的公开化、合法化，以及逐渐拥有特权成为罗马帝国的国教以后，基督教就此走出地窖，开始到地面上的建筑教堂。罗马帝国的统治者也开始由基督教的压迫者转变为了信仰者，因此，教徒越来越多，教堂也就越建越多；随之而相配置的圣像、精美的福音书、法器等等也开始越来越豪华；就是盛载着殉道圣徒遗骨的盒子也一改往日的简朴，开始以华丽珠宝装饰的盒子盛载供奉。而教堂内的壁画、浮雕、镶嵌等和传抄成精美文字书体的圣经以及教堂本身一起，也就成为“上帝的文化”。由此，基督教发展出了独特的艺术形式，即被人们称之为西方的“中世纪艺术”。

早期的基督教艺术主要体现在教堂的建造上，其间，近乎狂热的营造活动以5世纪最为规模空前。即便是随着西罗马帝国的走向灭亡，在外族入侵、数度遭劫、几近腐朽的帝国疆土之上，也一直未曾中断和停止过这样的营造活动。因为它的发展远甚于绘画及雕刻，或者说因为整个基督教的文化犹如一座巨大的教堂，所有的艺术样式都汇聚其中。因此，中世纪的艺术又可称之为教堂建筑艺术的时代。

当时的教堂建筑，由地下礼拜堂（Catacomb）上升到地面，首先进入到了长方形大会堂式或称为巴西利卡式（Basilica）的建筑形制，因为这样的建筑形制不带有任何其他宗教的印迹。而中世纪的教堂建筑也就是依着这样的线索逐渐演化成了几种不同的建筑形制，随着一座座教堂的兴建，形成

其特有的发展脉络。其中包含了对古罗马帝国时期“拱”结构概念的吸收和延伸，同时还营造出了祭坛和引道，方便了成千上万的基督徒，从进入教堂后就可以直接走向神圣的祭坛进行朝圣。为了满足对至高无上的主的深深崇拜，建造者们将原有的巨大穹顶分成不同结构的小穹顶，并向上层层堆叠，因延续了古罗马风格而被称之为罗马式建筑。这既是长方形大会堂空间理念的拓展，又是对日后出现的哥特式(Gothic)建筑的自然过渡。而所有这些都是从第一位改信基督教的罗马帝王君士坦丁开始。其间，始建于312年的君士坦丁凯旋门，则可以被视为中世纪建筑最初的基石(图3、图4)。同时，始建于313年前后的罗马拉特兰圣约翰大教堂，则可以被看作是罗马第一座较大且正式的基督教巴西利卡式的教堂。从建于400年左右的老圣彼得教堂的等比例还原图中，我们可以看到早期基督教巴西利卡式教堂的建筑形制。(图5)

随着教堂建筑的不断营造，与之密切相关联的雕刻也随之兴起。在当时，雕刻与建筑有着密不可分的联系，它早期的基本类型有：独立雕像、石棺浮雕和象牙及其他材料的综合雕刻等三大类型。留存至今的君士坦丁大帝巨型雕像中的若干部分就属于第一类，这座威风凛凛、极具视觉震慑力、七倍于真人的大理石雕刻，应该是早期独立雕像的典型例证；可惜的是，现在只留存了一个头部(图6)。在浮雕方面，除了君士坦丁凯旋门的局部浮雕之外，当时大多数的浮雕是雕刻在石棺上的。较为著名的有：两兄弟石棺(Sarcophagus of Tow Brothers)和朱利厄斯·巴苏斯石棺(Sarcophagus of Junius Bassus)等(图7)，这些浮雕都保持了古典造型传统中的柔和与自然。而象牙雕刻在古埃及时代就已经开始盛行，古代的罗马人之所以看重象牙雕刻，完全是因为其坚硬耐磨的材料质地，是表现细致精美效果的理想材料，因此，象牙虽产自非洲和亚洲，但统治者们还是不远万里的将它们运到君士坦丁堡、罗马、亚历山大里亚等地来进行加工制作。如现收藏于伦敦不列颠博物馆中，一幅十分著名的象牙雕刻双连板之一的《大天使米迦勒》(图8)，便是6世纪初的代表作。而此后则有更为精致的大型复合式象牙雕双连板，如现收藏于巴黎卢浮宫的《查士丁尼雕像》(图9)，就是一件精致的复合式象牙雕刻作品。而另一件重要的作品则是木胚胎的象牙宝座，上面的饰板雕刻着施洗者圣约翰以及基督生平的场景，其中也包括了查士丁尼皇帝的形象；同时，还有其信赖的总督之花押字签。

就早期基督教的绘画而言，在叙利亚杜拉欧罗普斯城的教堂内，人们首先可以看到比狭窄的墓室壁画规模大一些、而且是风格相异的基督教绘画。这些绘画的内容有：善良的牧羊人、伊甸园的亚当和夏娃、大卫杀死哥利亚以及基督的两大神迹——在水上行走和治愈麻风病人，时间大约在165—256年之间。可惜的是，这些画面因损害得十分严重而变得残缺不全。而在君士坦丁大帝时代开创的用镶嵌画与壁画装饰教堂室内的惯例，在五六世纪的东、西罗马地区延续了下来，并得到了进一步的发展。由于工艺及材料的耐久性，镶嵌画比任何其他技术手段的壁画似乎都易于保存，所以才有大面积、多数量的作品遗存至今，致使后人对其进行的研究和考证成为可能。另外，在当时，为了做礼拜所绘制的圣像还有一种是木板画形式，因其尺幅及价格均易为信徒们所接受而广为流传，现存的这类作品大多成画于6世纪至7世纪前后。然而，更大规模的绘画形式则是通过手抄本彩饰画(Illuminations)的形式来完成的。这类绘画形式虽经时事变更，大量的抄本被毁；但由于数量众多，因此，仍有许多作品至今珍藏于各大教堂和博物馆内。如现收藏于都柏林皇家学院博物馆内

的《圣科伦巴的卡西克手抄本》，就是这类作品中保存完好的典范。

应该说基督是一个抽象的概念。它是人类在早期文明时为了消除现实的苦难，得到精神上的慰藉而杜撰的神化人物。因此，它既代表了生命，又代表了对美好事物的追求；同时，也是代表着美丽声音的布道。总之，它可以代表人世间一切美好的愿望。而基督教从最初的反对偶像崇拜，到3世纪末至4世纪初其教义从上帝以基督降临人世这一主题的引导，激发了信徒们对基督形象那强烈的瞻仰愿望。他们都想亲眼见到自己的“君主”，这使描绘这位救世主成为必须和可能；而最初基督徒们所创造的基督形象是象征性的、表意的、词语的、非表象的。后来，他们从借助于古代哲人的形象开始，逐渐将这种形象的创造演变成为统一的、可视的、具有人类形象的图式符号，其中最为重要的标志当然是十字架。然而，基督以人的形象确立之本身，就意味着早期基督教艺术的发展，由此也产生了一种在视觉上特殊的艺术语汇标识；同时，穷人的宗教也由此变成了一个强大国家的官方信仰。随之而出现的教堂建筑、富丽堂皇的内装饰，包括镶嵌壁画、石棺浮雕，以及为史诗配置的插图和以书面经文为主的福音书手抄本等，在政体的变更和时事的动荡之中默默的、有条不紊地进行着，并且臻完善。而这些无数得以留存各类作品，都印证了早期基督教艺术在形成发展过程中的痕迹。它在充分体现基督教精神所在的同时，也呈现出了那个久远时代的人们在宗教情感、哲学思想等诸多方面对社会、对真理的探求和认知；同时，也为后人提供了研究和思考的依据。（图1~图14）

早期基督教艺术图例

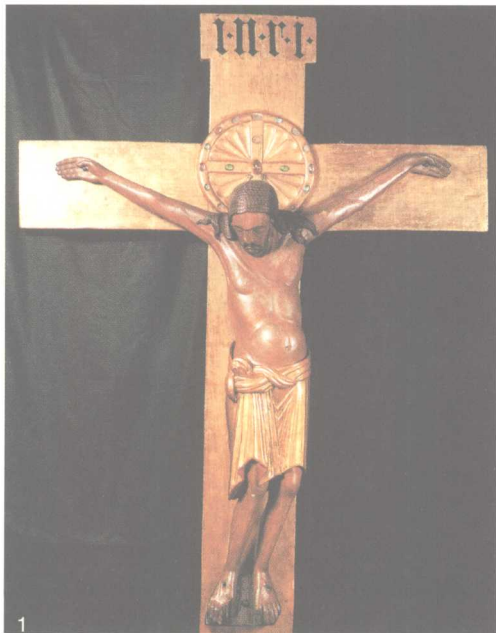

图1 《盖罗的十字架》 木雕 969—976年 科隆

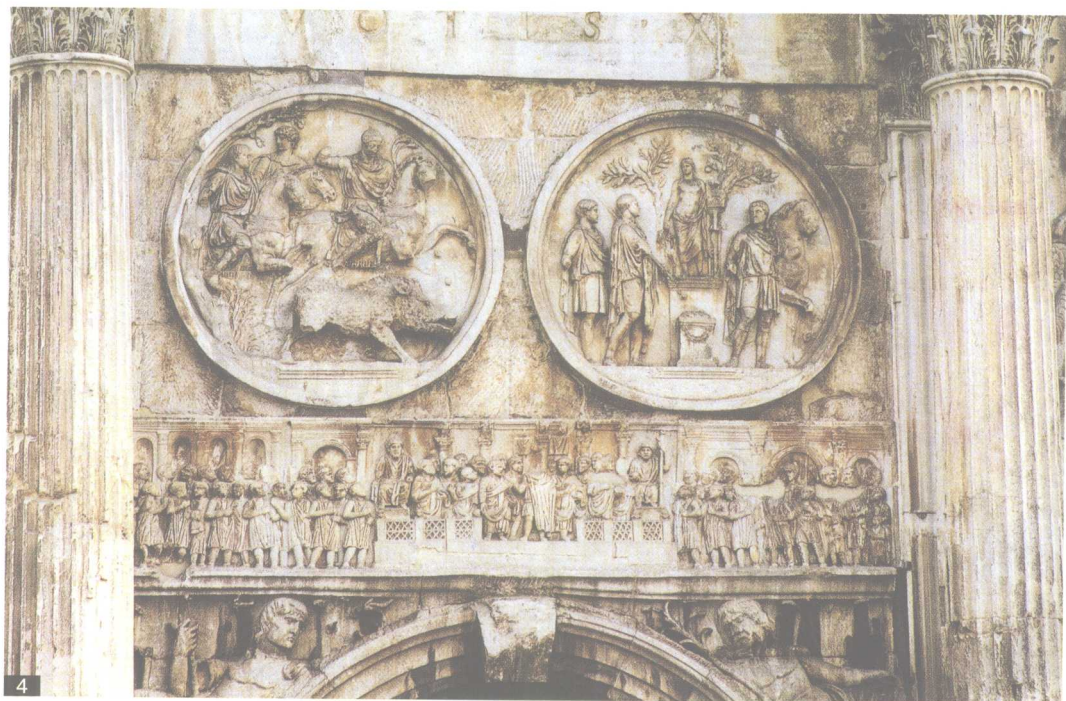
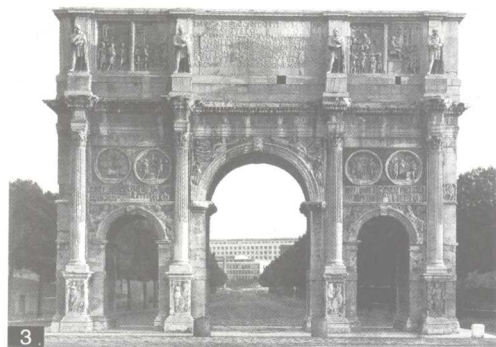

图2 《牧羊人》 镶嵌画 425年

图3 《君士坦丁凯旋门》 312年 罗马

图4 《君士坦丁凯旋门》 局部浮雕

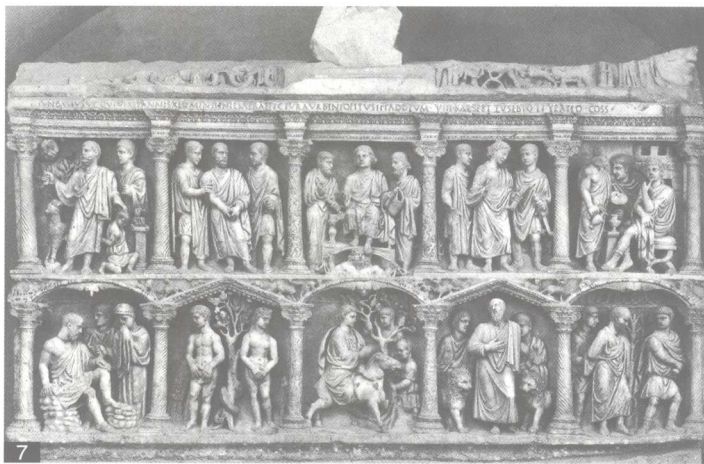
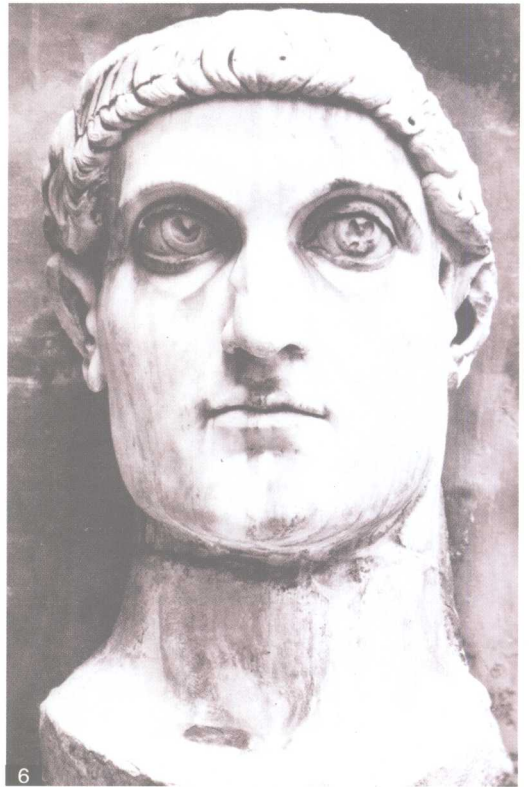
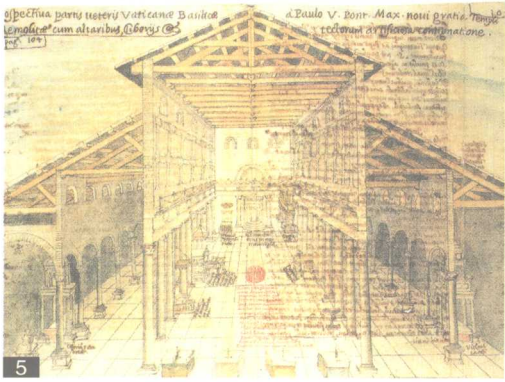
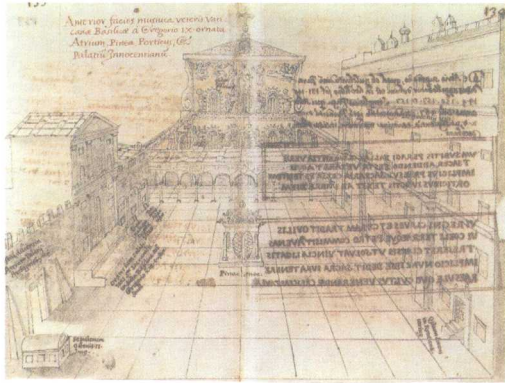

图5 《老圣彼得教堂》素描 1619年
图6 《君士坦丁像》巨型雕塑 4世纪
图7 《朱利厄斯·巴苏斯石棺》

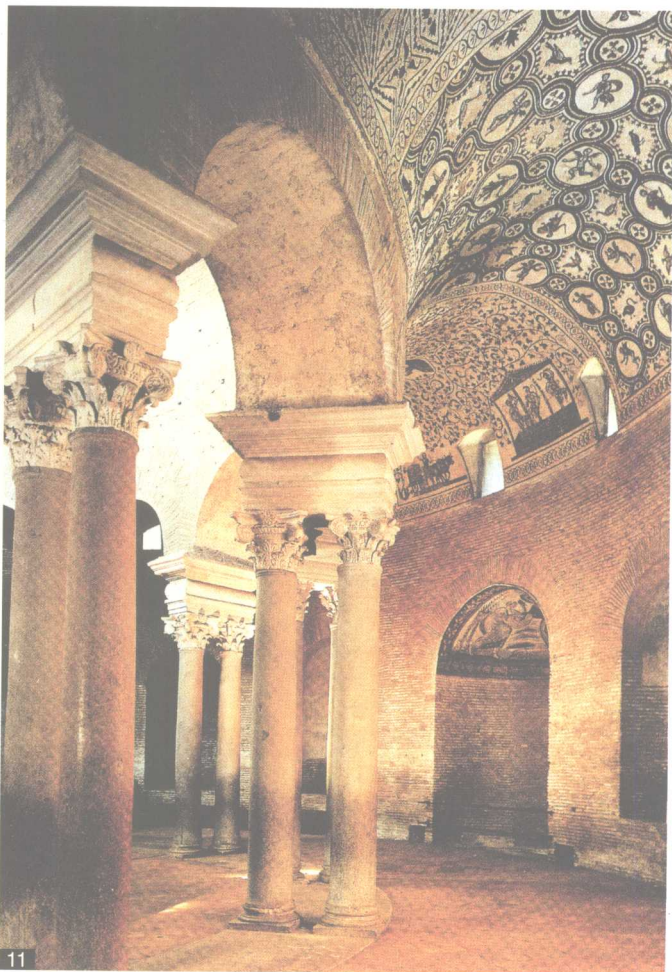

图8 《大天使米迦勒》 象牙雕刻双连板之一

图9 《查士丁尼雕像》 象牙雕刻复合式双连板 6世纪中

图10 《基督教希腊文“Christos”（基督）字头组合XP》 字母交织图

图11 《圣·科斯坦萨教堂》 350年 罗马

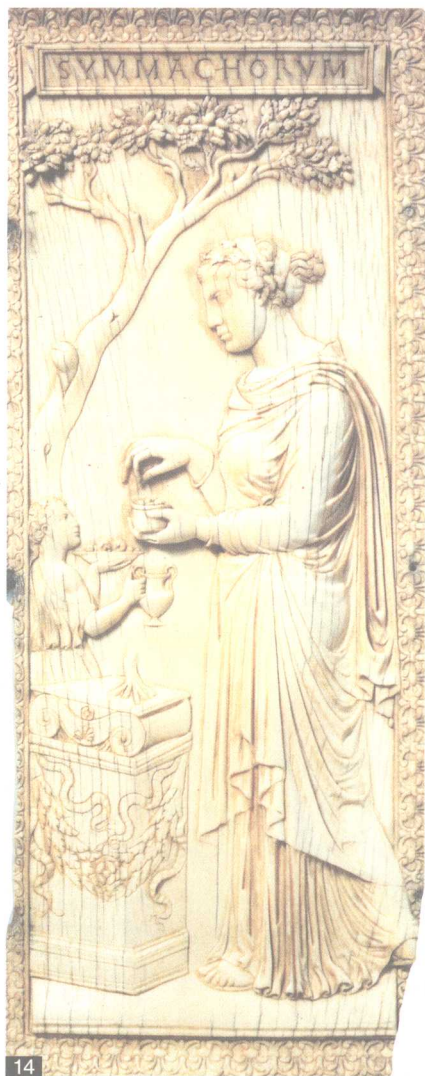

图12 《普拉奇迪亚陵庙》外景 425—450年 拉韦纳

图13 《普拉奇迪亚陵庙》内景

图14 《巴库斯和女祭司在朱庇特祭坛前》象牙雕刻 4世纪晚期

二、中世纪拜占庭艺术

拜占庭这座城市原来是希腊人在公元前7世纪所建。330年，随着罗马帝国的君士坦丁大帝迁都于此，并以他的名字重新命名了这座城市——君士坦丁堡。由此，所谓的拜占庭艺术也因帝国首都的重新建立而逐渐诞生。虽然君士坦丁大帝将其首都改为“君士坦丁堡”，但国号仍然称为罗马帝国。到了395年，罗马帝国分裂为东、西两个部分，为了区别东、西罗马帝国，人们通常把东罗马帝国称为拜占庭帝国。476年，当西罗马帝国被蛮族灭亡，并进入到割据的战乱状况时，东方的拜占庭帝国的国情则相对比较稳定。虽然也曾遭到东哥特人的侵扰等不利的因素，但在整体上没有经历西罗马如此深渊的苦难。因此，无论是政治经济，还是文化艺术方面都呈现了相对的繁荣。可以说，帝国的繁荣与辉煌是直接导致拜占庭艺术发展的根本动力。一般而言，人们将拜占庭帝国分为三个时期——早期、中期和晚期。但是，就艺术的发展而言，它主要历经了两个比较繁荣的时期，即查士丁尼时期和马其顿王朝时期。

（一）查士丁尼时期（时间大约在公元6世纪前后）

应该说在整个东罗马拜占庭帝国的历代帝王中，除了它的开创者——君士坦丁大帝以外，查士丁尼（F.A.Justinianus 483—565）可以称得上是最著名的皇帝。在他统治和执政的38年期间，整个拜占庭帝国的国力无比强盛。查士丁尼对内实行高压政策，对外实行领土扩张；先后占领了东哥特王国的首府拉韦纳（原来属于西罗马帝国）、北非的汪达尔王国和西班牙东南部的大片领土。疆域的扩展也表明了查士丁尼皇帝想要建立一个强大的东罗马帝国的雄心。而查士丁尼之所以如此热衷于建造教堂，也直接表明了他欲建立一种高度集权的、管理国家的政体。因为在他的国度里，人们只允许遵循一套法律，只能够信仰一种宗教，只服从作为唯一全能上帝在尘世的代表——皇帝。而在这一时期，艺术方面体现最为突出的首先就是教堂建筑，其后是教堂内部的独特装饰——镶嵌壁画。（图15）

拜占庭时期的教堂建筑形制和整个中世纪的教堂建筑一样，大概可以分为三种不同类型的样式：早期的巴西利卡式教堂[最早的具备了巴西利卡式条件的教堂，应该是君士坦丁大帝于310年，在特里尔（现在德国境内）为他母亲修建的一座宫殿，后来他的母亲将它捐献出来作为纪念圣彼得的教堂]，拉丁十字式教堂[最早的拉丁十字式教堂是315—329年在罗马建造的老圣彼得大教堂（Church of St.Peter），该教堂已于15世纪末被拆除]，集中式教堂[建造于330年的罗马圣科斯坦查教堂（St.Costanza Church），应该是早期最著名的集中式教堂]。其中，能够完全代表拜占庭教堂建筑风格的应该是经过变化的东正教集中式教堂。这种形制的教堂建筑不仅仅只是在君士坦丁堡，它遍布帝国的每一个地区。如建于当时的政治重镇拉韦纳的克拉塞圣阿波利纳雷教堂（S.Apollinare Nuovo 549年）和圣维塔莱教堂（S.Vitale 548年）则是具有这种形制教堂的典型建筑（图16~图18）。当然，在当时最为著名的里程碑式的教堂建筑，应该是坐落在君士坦丁堡高地上的圣索菲亚大教堂（图19）（它始建于300年，最初是一座典型的巴西利卡式教堂建筑，532年，毁于大火。同年，查士丁尼皇帝下令重建，完成于537年。它完全可以称之为第一座具有拜占庭建筑风格的教堂）。教堂好像是这座城市头顶上的桂冠，顶端的穹隆在数公里外就已遥遥可见，几乎无人不渴

望领略到它内部的光彩。然而，那令人叹赏不绝的中殿大门仅为少数享有特权的人们打开。的确，在拜占庭时期，大教堂是帝国的宫廷教堂，与罗马或其他地方的、为普通百姓开放的基督教巴西利卡式教堂不同。因为它是专门举行繁复的、拜占庭式宗教仪式的场所。每当举行重大仪式时，神职人员首先步入圣坛打点一切，皇帝、大主教及他们的随从们则走向他们在南面侧廊的专席，而教堂内那巨大的中殿是供人们列队的地方。列队完毕后，众教徒们则汇集在侧廊和走廊里，男女各居一方。大部分仪式是在祭坛上举行的，而当这里的圣餐结束时，大主教与皇帝接吻表示和平。这是一个极其神圣的时刻，上帝在人间的两位代表并肩站立，仿佛沐浴在神圣的光辉之中，而此时此刻，拜占庭帝国的神权政治特性也可谓是表露得淋漓尽致。

根据目睹了圣索菲亚大教堂修建全过程的查士丁尼时期的宫廷史学家普罗科匹厄斯记载：“教堂的比例极为谐调，其美感难以用言语表达，可谓是奇迹。人们置身其中会产生一种错觉，认为顶端射下的光不是阳光，而是由教堂本身发出的光辉。”的确，在这宏伟壮观、激动人心的建筑里，普通人难以察觉到它那结构比例方面的精妙差别，也无从领悟到设计者的匠心独具。但是，其顶端的穹窿镀满纯金，当阳光从穹围的天窗射进来时，整个大厅呈现了那种阳光灿烂、金碧辉煌、既豪华又神秘的气氛（图20）。同时期的一位查士丁尼宫廷诗人保罗曾这样赞美道：“教堂东部有三个半圆的空间组合，顶部又升起了一个圆球，它好像头顶三冠的孔雀展开了多眼的翅羽。”因此，我们可以毫不夸张地将这座教堂称之为世界建筑史上的里程碑。

应该说从6世纪开始，拜占庭的建筑形制便与西方的建筑形制分道扬镳了。在后来直至中世纪结束的若干世纪中，西方的巴西利卡式教堂虽然也保持了它的标准形制，但查士丁尼时期的拜占庭建筑师们则创造了崭新的教堂样式，而这些样式的教堂不仅将在东罗马帝国后来的建筑史上留下它们的标记，就是在整个欧洲建筑史上也是具有开创性的。难怪有人把除了现代建筑以外的所有欧洲高档建筑的类型都首先归功于拜占庭教堂的建筑形制，这应该是有其根据的。

在拜占庭的艺术中，除了建筑以外，镶嵌壁画应该是一种具有独特风格的艺术形式。这种形式虽然开创于君士坦丁大帝时期，但在查士丁尼执政时期却得到了极大的发展。其中最具有代表性的作品应该是圣维塔莱教堂内的两幅以歌颂查士丁尼皇帝的祭坛镶嵌壁画——《查士丁尼皇帝与他的廷臣们》和《迪奥多拉皇后与她的女官们》（图21、图22）。从前一幅作品的画面中，我们可以看到直立在画面中央的查士丁尼皇帝手捧着贡品，带着他的随从，由大主教马克西穆陪同前来教堂参拜；而后一幅作品所表现的则是皇后被一群身着华丽服装的宫女簇拥着。两幅画面的构图单调、人物的神情也极为呆板、缺乏生气，但画面的色彩却光彩夺目。它们分别被放置在祭坛的南北两侧，给人的感受是它们与基督同属圣贤，似乎也是供信徒们在朝圣时一并瞻仰的对象。另外，在查士丁尼执政时期，雕刻与福音手抄本彩绘以及细密画（最早是袖珍式的圣像画）也得到了不同程度的发展。如现收藏于拉韦纳大教堂博物馆内的《马克西米的宝座》（图23），就是这一时期用实木和象牙雕刻而成的精品。在抄本彩绘方面，《圣奥古斯丁福音书》是这一时期的代表作。但是，这类作品在艺术形式上并没有多少建树，似乎还是以古典书籍为范例的延续，所不同的仅仅是出现了使插图独立于经文的现象。而这一时期的细密画则大多画在木板上，仅仅是供私人做礼拜而已。可以说，这一时期所有艺术形式的成就，都无法与建筑相提并论。

随着查士丁尼皇帝的去世，从公元7世纪开始，拜占庭帝国很快走向了衰败。期间历经了伊斯兰教的兴起、破坏圣像运动的爆发等不利因素，直到公元9世纪马其顿王朝的建立。

（二）马其顿王朝时期（时间大约在9世纪至11世纪）

9世纪上半叶，马其顿人巴西尔在君士坦丁堡建立了马其顿王朝。由于巴西尔皇帝（？—886年）在位时，对内采取了一系列改革措施来缓和矛盾，稳定了由于破坏圣像运动等不利因素所带来的动乱局面。对外则实行领土扩张，先后占领了北方的保加利亚和罗马尼亚的一部分领土，同时与罗斯国（现在的俄罗斯）建立了良好的睦邻友好关系，并加强了与周边其他国家的贸易往来，使得君士坦丁堡又成为横贯东、西方的商业中心和交通枢纽。商业贸易的繁荣带动了经济的发展，同时也促进了文化艺术的发展。于是，拜占庭艺术在衰退了近两个世纪后，再一次呈现了繁荣的景象。而在这一时期所形成的文化艺术又被史学家们称之为“马其顿文艺复兴”。

人们之所以将中期的拜占庭艺术称之为马其顿文艺复兴，关键因为这一时期的艺术成就主要是在于绘画和雕刻方面，而非建筑领域。应该说，始于8世纪的圣像破坏运动，使得教堂中的许多镶嵌画和壁画遭到了毁灭性的破坏。但是，这反而为后来将要实施的大型装饰壁画提供了产生的可能。圣索菲亚大教堂是第一座以崭新的半圆室镶嵌画恢复往日荣耀的教堂，它于867年完成了内部的新装饰工程。其中央的圣母子像和两个大天使中的一个在原处得以重新展现；而富丽堂皇的人物形象则表明一个多世纪以来所形成的艺术障碍得到了相当成功的弥合。而且，当时的艺术家们还在人物形象的脸部造型和服饰处理方面又重新掌握了古典要素；而这种古典要素多少已经弥补了早期拜占庭艺术在人物形象的处理上，所存在的呆板和僵硬。其中，在880—883年间为巴西尔皇帝制作的《纳希昂的圣格列高利布道书》中的一些抄本彩绘，就具有这种特点。而在君士坦丁七世统治时期（912—959年），这种具有古典主义的艺术气息又达到了一个新的高度，其中，最为杰出的作品应该是现藏于梵蒂冈的《约书亚长卷》（Joshua Rotulus）和《巴黎诗篇》（Paris Psalter）。它们显然是以古代范本为基础的手抄本彩绘，两部抄本中都有大量各式各样拟人化的形态造型。这些形态造型既很好地掌握了古代原范本的古典气质，同时，又在各处做了一定的修改，以保持拜占庭艺术的某种形式上的惯例。应该说两者都具有伟大艺术品那种新鲜感和独创性。

除了壁画和抄本绘画以外，同时期的雕刻也十分盛行，尤其是象牙雕刻，不仅具有极高的艺术水准，而且受到了人们广泛的好评，因为它们制作得实在是极其精美。其中最具有代表性的作品是现收藏于伦敦大不列颠博物馆中的象牙雕刻三连板——《基督被钉上十字架》。这是一件具有叙述性场景的作品，从作品的大小尺寸与形式上看，应该是供私人在家庭中进行朝圣所用。而所有在马其顿王朝时期盛行和展现出来的这些镶嵌壁画、抄本绘画及雕刻等艺术形式，都曾影响着同时期的西方其他国家和地区。例如，在意大利南部的蒙雷阿莱，其主教堂的形制虽然是巴西利卡式的，但其内部的装饰却极具拜占庭的艺术风格。其中，完成于1180—1190年间的《万能主宰》《圣母子与天使》及《众圣徒》等镶嵌壁画，就具备了典型的拜占庭风格。1056年，随着马其顿王朝的结束，所谓的文艺复兴也开始走向衰落；但拜占庭的艺术风格仍在继续，并影响着西方其他国家和地区。

11世纪末，罗马教皇乌尔班二世在法国的克莱芒宗教会议上号召，从异教徒手中夺取圣地；并大力渲染了穆斯林的残暴罪行，从而在西欧形成了普遍的、群众性的宗教狂热。而教会激发出来的