

Handbook for the Humanities

Pearson

人文通史

[美] 詹尼特·勒博·本顿
(Janetta Rebold Benton)

[美] 罗伯特·笛亚尼
(Robert DiYanni)

著

刘寅春 熊捷

译

中信出版集团

Handbook
for
the
Humanities

人文通史

[美] 詹尼特·勒博·本顿 (Janetta Rebold Benton)

[美] 罗伯特·笛亚尼 (Robert DiYanni) —— 著

图书在版编目 (CIP) 数据

人文通史 / (美) 詹尼特·勒博·本顿, (美) 罗伯特·笛亚尼著; 刘寅春, 熊捷译. -- 北京: 中信出版社, 2019.1

书名原文: Handbook for the Humanities

ISBN 978-7-5086-7180-2

I. ①人… II. ①詹… ②罗… ③刘… ④熊… III.
①世界史-文化史 IV. ①K103

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 004590 号

Authorized translation from the English language edition, entitled HANDBOOK FOR THE HUMANITIES, 1E, 9780205161621 by BENTON, JANETTA REBOLD; DIYANNI, ROBERT, published by Pearson Education, Inc, Copyright © 2014.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from Pearson Education, Inc.

CHINESE SIMPLIFIED language edition published by CITIC PRESS CORPORATION Copyright © 2019.

本书封面贴有 Pearson Education (培生教育出版集团) 防伪标签, 无标签者不得销售。

版权所有, 侵权必究。侵权举报电话: 010-62782989 13701121933

本书仅限中国大陆地区发行销售

人文通史

著 者: [美] 詹尼特·勒博·本顿 [美] 罗伯特·笛亚尼

译 者: 刘寅春 熊 捷

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲 4 号富盛大厦 2 座 邮编 100029)

承 印 者: 北京利丰雅高长城印刷有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

印 张: 20.5

字 数: 727 千字

版 次: 2019 年 1 月第 1 版

印 次: 2019 年 1 月第 1 次印刷

京权图字: 01-2013-3335

广告经营许可证: 京朝工商广字第 8087 号

书 号: ISBN 978-7-5086-7180-2

定 价: 88.00 元

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

前言

《人文通史》提纲挈领地归纳了人类从文明曙光初现到当今时代人文学科各门类的发展脉络，涵盖了绘画、雕塑、建筑、戏剧、音乐、电影以及文学、历史、哲学、宗教等艺术和人文门类。

我们编写《人文通史》的目的，是以一种便捷的形式，向读者介绍并帮助读者理解人文学科如何呈现和表达人类文化。我们始终努力展现人类在历史上的主要技艺和成就。

一系列特殊专题可以帮我们理解人类丰富多彩的表达形式（这些内容在书中以单独的板块呈现）：

内容提要：这是每一章的开篇，为读者概述该章的主要内容。

知识亮点：列出重点强调的人物、作品工艺等，例如克娄巴特拉、《大宪章》、圣米歇尔山、启蒙思想和女性、居里夫人以及罗宾汉——这只是本书许多知识亮点的一部分。

全球视野：将本书的焦点延伸到西方人文历史范畴之外，介绍众多人类文化，例如印度、中国、日本以及非洲、中美洲的文化。

思考：每一章中有各种各样的思考题，每一章最后的总结部分也会有思考题。

时间轴：以时间为轴，将每个历史阶段中人文领域的主要进展和代表作品宏观呈现出来，以便于理解人类艺术和文化的历史演变。

总之，我们的目标是为读者深入学习人文学提供必要的背景知识。为达到此目标，我们采用综合的方法，并配以大量清晰的图片，试图呈现贯

穿人文学各领域的人类文明发展及成果。读者也可以随手用自己发现的素材，比如美术、音乐和文学作品等，对《人文通史》进行补充。此外，对于学习《人文通史》之后对人类文化遗产获得整体性概观这一点，读者可以充满自信。本书已用清晰、适当的方式对这些必要的内容加以阐述。

目 录

前 言 / V

绪 论 / 001

第一章 史前时代与早期文明的艺术与人文 / 025

第一节 人文曙光：史前时代 / 027

第二节 文明初现：美索不达米亚的艺术与人文 / 032

第三节 质朴稳固：古埃及的艺术与人文 / 043

第四节 史前时代与早期文明的遗产 / 060

第二章 开创与典范

——古希腊的艺术与人文 / 063

第一节 爱琴文明 / 065

第二节 古希腊历史与人文 / 072

第三节 古希腊的遗产 / 103

第三章 继承与发扬

——古罗马的艺术与人文 / 105

第一节 伊特鲁里亚文化和艺术 / 107

第二节 古罗马历史与人文 / 113

第三节 古罗马的遗产 / 142

第四章 犹太教、基督教和伊斯兰教

——古代中东三大宗教的艺术与人文 / 145

- 第一节 犹太教与基督教 / 147
- 第二节 伊斯兰教 / 172
- 第三节 犹太教、基督教与伊斯兰教的遗产 / 181

第五章 从黑暗到光明

——中世纪的艺术与人文 / 183

- 第一节 历史背景 / 185
- 第二节 罗马风格 / 193
- 第三节 哥特式风格 / 203
- 第四节 中世纪文学、哲学与音乐 / 215
- 第五节 中世纪晚期的意大利 / 225
- 第六节 中世纪的遗产 / 232

第六章 人文主义重现

——文艺复兴前期的艺术与人文 / 235

- 第一节 历史背景 / 237
- 第二节 文艺复兴前期的意大利 / 239
- 第三节 文艺复兴前期的欧洲北部 / 259
- 第四节 文艺复兴前期的遗产 / 271

第七章 天才涌现与创作爆发

——文艺复兴后期的艺术与人文 / 273

- 第一节 历史背景 / 275
- 第二节 文艺复兴后期的意大利 / 276
- 第三节 文艺复兴后期的北欧 / 295
- 第三节 文艺复兴时期的科学、宗教与哲学 / 305
- 第四节 文艺复兴后期的音乐与文学 / 313
- 第五节 文艺复兴后期的遗产 / 321

第八章 华丽庄重的巴洛克时代

——17 世纪的艺术与人文 / 323

- 第一节 历史背景 / 325
- 第二节 意大利、西班牙巴洛克艺术 / 331
- 第三节 北欧巴洛克艺术 / 343
- 第四节 巴洛克时代的音乐与文学 / 355
- 第五节 巴洛克时代的遗产 / 362

第九章 优雅和激进并存的启蒙时代

——18 世纪的艺术与人文 / 363

- 第一节 历史背景 / 365
- 第二节 小巧精致的洛可可艺术 / 371
- 第三节 新古典主义的兴起和成就 / 381
- 第四节 启蒙时代的文学 / 393
- 第五节 启蒙时代的遗产 / 398

第十章 浪漫主义、现实主义的双重奏

——19 世纪上半叶的艺术与人文 / 401

- 第一节 浪漫主义时代的特征和哲学 / 403
- 第二节 浪漫主义艺术成熟 / 406
- 第三节 现实主义艺术与文学 / 433
- 第四节 19 世纪上半叶的遗产 / 439

第十一章 突破与更新

——19 世纪下半叶的艺术与人文 / 441

- 第一节 历史背景 / 443
- 第二节 19 世纪下半叶的艺术 / 449
- 第三节 19 世纪下半叶的文学 / 476
- 第四节 19 世纪下半叶的遗产 / 481

第十二章 诡谲多变的 20 世纪（上） / 483

第一节 两次世界大战与动荡的世界 / 485

第二节 20 世纪上半叶的艺术与人文 / 491

第三节 20 世纪上半叶的遗产 / 523

第十三章 诡谲多变的 20 世纪（下） / 525

第一节 冷战阴影下的世界历史 / 527

第二节 20 世纪下半叶的艺术与人文 / 531

第三节 20 世纪下半叶的遗产 / 564

第十四章 新世纪的忧思与盼望 / 567

第一节 新世纪 17 年回顾 / 569

第二节 新世纪的哲学与科学 / 571

第三节 新世纪的艺术 / 576

第四节 21 世纪初期的遗产和对未来的展望 / 596

附 录 / 599

致 谢 / 617

时间轴 / 619

绪 论

为什么要学习人文通史？

人文通史展示了最具有代表性和最有活力的人类成就，反映了我们自史前时期人类社会以来取得的成就。人文通史包含文明史上最重要的发展：绘画、雕塑和建筑等多种多样的艺术形式；文学、戏剧和音乐的出现；哲学以及宗教的创见，它们塑造了全世界无数人的思想和行为；以及对这些事件的历史研究等。其中也包括各种工具的创造、语言的发明、写作的发展和社会组织结构的构建，这使得人类各种文化和不同文明时期的出现成为可能。

我们还必须认识到自然科学和社会科学在艺术与人文领域的演进过程中所扮演的重要角色。科学和技术的进步使得制造诸如小提琴和钢琴一类的乐器成为可能。这些进步也使绘画和雕塑中利用不同材料及手段的技法的出现成为可能，也同样为建筑领域中建造从大教堂、摩天大楼到剧院和奥林匹克运动场等不同类型的建筑提供了各种新的可能性。科学、技术和工程学都与最近出现的艺术媒介，例如摄像、摄影和计算机辅助艺术等，有着紧密的联系。

人文通史蕴含褒贬，为我们指出难题与挑战所在，也会提出各种问题。人文通史是关于对话、辩证研究和辩论的各种主题。它提供解释，引发思考，并使人们团结一致。人文通史引发的的问题包括基本的人类需要和价值观，关于信仰与怀疑、痛苦与欢乐、好奇与困惑以及生与死的问题。人文通史关系我们每一个人，因为它帮助我们理解自身以及他人。

因此，人文通史有益于思考，也有益于作为思考的工具。通过对艺术、文学、音乐等工作的深入研究，我们能够引发思考、探索、怀疑与想象。通过与各门类艺术作品、历史文献以及宗教哲学文本的相遇，我们提高了分析和解释的能力，还能发展出逻辑化、深刻化的思维能力。人文通史还能够激发我们的想象力，培养我们创造与批评质疑的能力，为我们提供了与他人交流共有经验的机会。

人文通史也非常适宜用来体验——直接地体验美术与建筑，文学与历史，哲学与宗教，电影与摄影，戏剧与音乐，以及舞蹈。我们对一些艺术作品和人文通史文本的体验需要独自进行。我们可以独自观看一件艺术品，阅读一本小说、一部哲学论著、一首诗、一篇戏剧文本或是一部宗教经文，聆听一首歌或一部交响乐的录音，观看一部电影或一组摄影作品。我们也可以在他人的陪伴下做这些事情——参观博物馆，参加音乐会，观看电影或戏剧，出席宗教仪式，或是分享对于文学、哲学以及宗教学作品的心得体会等。

意大利文艺复兴时期的政治思想家马基雅维利（Niccolo Machiavelli, 1469—1527）用穿着古代服装的方式结交古希腊和古罗马的哲学家，之后又退回到他自己关于古典文献的研究中。当他阅读柏拉图（Plato, 前 427—前 347）、爱比克泰德（Epictetus, 约 55—135）、索福克勒斯（Sophocles, 约前 496—前 406）、塞涅卡（Seneca, 约前 4—65）以及许多其他古希腊、古罗马时期作者的作品时，他既是孤身一人，也是有所陪伴的。他想象着自己在和这些人进行交流，沉浸在至今还被我们参与的某个讨论中，正如我们也通过马基雅维利的《君主论》（*The Prince*）和《罗马史论》（*Discourses*）等作品与他本人进行着交流一样。

在马基雅维利之后的几个世纪，梭罗（Henry David Thoreau, 1817—1862）在他最受赞誉的作品《瓦尔登湖》（*Walden*, 1854）中，描述了他如何在阅读古代作品和去瓦尔登湖周围散步的过程中迎来每一个清晨。他在湖水中沐浴时，想象着自己正与较早前的文明时代进行对话，将自己与那些通过在印度恒河中沐浴以求净化灵魂的人联系在了一起。当观看并描写红色和黑色蚂蚁之间的残酷斗争时，梭罗想到了《伊利亚特》（*Iliad*）中的古希腊战士，将蚂蚁之间血淋淋的撕扯与古希腊和特洛伊战士们相比。

马基雅维利和梭罗都诠释了学习人文通史既可以是一种孤独的追求，又可以成为社会化的交流。这两位作家和思想者将他们的观点与他人分享，作为顾问的马基雅维利向掌握权力的政治人物进言，梭罗则通过公开演讲

来表达他的想法。同时，他们都写下了影响后世的著作：马基雅维利的《君主论》是文艺复兴时期论述如何获得并保有统治权的指南；梭罗的《瓦尔登湖》则指引着人们遵循内在深层次的准则来生活，它深刻地影响了列夫·托尔斯泰、圣雄甘地以及马丁·路德·金等许多后来者。

那么，我们是否可以说这就是人文通史的价值了呢？这对那些享有了人文通史荣光和财富的人又增添了何种裨益？艺术为想象之物提供了表现形式，表达了人类的信仰与情感；艺术创造了美；艺术感动、劝诫并愉悦着我们。艺术是在特定的情境中存在的——所谓的情境包括历史和文化、宗教信仰和哲学思想。考虑到这一系列情境，艺术深化了我们的理解，并丰富了对生活的体验。

让我们通过讨论来解释人文通史实现这些崇高目标并带给人们财富和愉悦的某些准则。

一、艺术

艺术像由它所创造的文化一样具有多样性。人文通史中的其他学科——比如历史、文学或哲学——或许能够被精确地定义，而在艺术领域却并非如此。事实上，对于“艺术是什么”这一基本问题，我们通常不能找到某一种特定的答案让每个人满意。“什么是爱”这样的问题或许可以与之相比，因为其答案也同样难以确定、难以具体化并非常个人化。每个人给出的定义都可能是独具一格的，又或是人云亦云的——这个问题本身或许就是艺术的魅力之一。

按照使用的媒介，艺术可以被分为绘画、雕塑和建筑几大类。在艺术史的各个不同时期，一种或几种占据了统治地位。例如，建筑是中世纪晚期最具有统治性的艺术形式，但到文艺复兴时期，绘画则占据了统治地位。

（一）艺术的用途

除了装饰性用途，艺术还有着十分广泛的存在意义。例如，艺术长久以来都与政治结盟，视觉形象被用以建立政治上的权威。古埃及法老那尔迈王（Narmer）就深谙此道，古罗马皇帝奥古斯都（Augustus）同样如此。法国国王路易十四和拿破仑也不例外。然而，艺术同样被许多艺术家用来表达政治与社会的抗议，其中包括西班牙的戈雅（Francisco de Goya, 1746—1828）、英国的贺加斯（William Hogarth, 1697—1764）、法国的杜米埃（Honoré Daumier, 1808—1879）和德国的珂勒惠支（K.the Kollwitz, 1867—1945）。

宗教机构是艺术领域重要的赞助者。从基督教堂到犹太教堂，再到清真寺，各处都需要令人们得以与宗教信仰相遇的建筑。这些建筑的墙壁需要装饰，同时宗教机构还需要为宗教目的而制作图画及书籍，或许这应当被看作说教性的装饰。各种宗教故事更是被大量信徒需要。中世纪的手稿为人们带来光明，正如《凯尔经》（*Book of Kells*）一样，还有那些雕刻在教堂外立面上的叙述性浮雕，例如法国的圣福瓦修道院表面的浮雕，讲述了许多中世纪的宗教信仰，并以其醉人的、富有表现力的形象征服了我们。

艺术，特别是所谓的原始装饰性艺术，可能是具有功能的。大水罐、壶、碗或是其他容器都兼具实用性和艺术性。一些早期制作的物品被用于今天难以想象的用途，例如一个苏美尔人的雕像是以所有者的名义提供给前来庙宇中祈祷的人的，否则它将被掠夺至他处。此外，一件艺术作品也可能会用于鼓励生育，就像加纳阿善堤（Ashanti）地区的妇女用阿库阿巴娃娃求子一样。

许多文化都为它们已逝的先祖塑造形象。这一意图或许是用来表达对祖先的崇拜与尊敬，同时祈求祖先的建议和庇佑。放在坟墓中用来帮助死者实现他们预期的来生的各种物件，在具有功能性的同时，也不失美感。考虑到古埃及法老的墓穴中那些极尽奢华的陪葬品，这些东西太过珍贵，

因而许多机巧的机关也被置于墓中来隐藏墓穴的位置。

艺术品会被用于记录事件。特别是军队的胜利，将得到人们的赞美，这能从位于伊朗波斯波利斯的波斯人宫殿墙面浮雕装饰中见到。位于古罗马的图拉真凯旋柱上的浮雕刻画了图拉真胜利征服达契亚（今罗马尼亚）的详细事迹。

一件艺术品还可以是一个法律文本，比如真实存在的《汉穆拉比法典》。而扬·凡·艾克（Jan van Eyck，约1395—1441）所画的乔瓦尼·阿尔诺芬尼（Giovanni Arnolfini）与珍妮·塞纳米（Jeanne Cenami）在他人见证之下交换结婚誓言的场景，也成为一桩婚姻的证明。

艺术品还用于记录人物（在画像和自画像中）、地点（在风景画和都市风光画中）和事物（在静物画中）。

但当我们把艺术品当作历史时，要多加小心。虽然像古老的谚语所说的那样，“一幅画抵得上千言万语”，留存至今的绘画、雕塑和建筑却并不能提供完整乃至公平的历史原貌。这种不可避免的偏见在很大程度上是来自艺术领域中的那些“经过选择而得以留下”的东西。宫殿留了下来，而私家住宅很少存世。宗教机构积极地出资制作艺术品，而世俗的组织却很少这样做。特定文化的艺术品，比如古埃及，倾向于用耐久性材料制成，并期望能够永远存留下去；相比而言，其他文化的艺术品，比如撒哈拉以南非洲地区，则用无法长久保存的材料制成，仅希望其能用于仪式和庆典之时。他们的那些木制品或面具，没有一个想要展览在博物馆里。

接下来几页讨论或用来举例的艺术作品将带你穿越千年时光并周游全球。试着欣赏这些你不熟悉的文化的艺术品，它们在空间、时间维度都距离遥远，对它们应保持开放和赞许的心态，至少要带着尊重之心，欣赏它们独有的美感和目的，而不是用21世纪的想法来看待它们。

（二）艺术的美学元素

事实上，艺术的基本元素是被全世界以及各个时代普遍采用的，这些基本元素包括：颜色、线条和形状、纹理、光线、空间、结构、情感。尽管这些元素能够被简洁地罗列出来，但这里没有一定之规，艺术毕竟不是科学。这是我们在欣赏、赞美、了解以及创作艺术作品时，需要在头脑中持有的观念。

艺术的基本元素被用于表现艺术作品的主题。一件表现出凝聚力的艺术作品被认为具有一致性——一种受青睐的品质。一位艺术家可以通过重复使用某些元素来打造一致性。例如华托（Jean-Antoine Watteau, 1684—1721）的洛可可风格绘画《舟发西苔岛》（*Pilgrimage to Cythera*, 图9-1），就由一笔一笔的重复的小曲线构成。色彩在普桑（Nicolas Poussin, 1594—1665）的《台阶上的圣家族》（*Holy Family on the Steps*, 1648）中

图9-1 让-安东尼·华托，《舟发西苔岛》，1717年，布面油画，130厘米×190厘米。
藏于巴黎卢浮宫博物馆