

Art Past

Art

Present

世界艺术史丛书

〔美〕大卫·G·威尔金斯 (David G. Wilkins)

〔美〕伯纳德·舒尔茨 (Bernard Schultzs)

〔美〕凯瑟琳·M·林嘉琳 (Katheryn M. Linduff)
著

培生艺术史

11至15世纪艺术

张 陆 豪
坚 豪
—— 审 校
校

清华大学出版社

培生艺术史

THE 15TH CENTURY

SHIJI YISHUSHI CONGSHU

世界艺术史丛书

大卫·G·威尔金斯 (David G. Wilkins)

伯纳德·舒尔茨 (Bernard Schultz)

凯瑟琳·M·林嘉琳 (Kathryn M. Linduff)

著

Pearson History of Art:

Art from
the 11th Century
to
the 15th Century

培生艺术史 11至15世纪艺术

张 陆
坚 豪
——
审 译
校 译

重庆大学
出版社

图书在版编目(CIP)数据

培生艺术史: 11至15世纪艺术 / (美) 大卫·G. 威尔金斯 (David G. Wilkins), (美) 伯纳德·舒尔茨 (Bernard Schultz), (美) 凯瑟琳·M. 林嘉琳 (Katheryn M. Linduff) 著; 陆豪译. — 重庆: 重庆大学出版社, 2018. 10

(世界艺术史丛书)

书名原文: Art Past, Art Present (6th Edition)

ISBN 978-7-5689-1007-1

I. ①培… II. ①大… ②伯… ③凯… ④陆… III. ①艺术史—世界—中世纪 IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2018)第048944号

世界艺术史丛书

培生艺术史: 11至15世纪艺术

PEISHENG YISHUSHI: SHIYI ZHI SHIWU SHIJI YISHU

[美] 大卫·G. 威尔金斯 (David G. Wilkins)

[美] 伯纳德·舒尔茨 (Bernard Schultz)

著

[美] 凯瑟琳·M. 林嘉琳 (Katheryn M. Linduff)

陆豪译

张坚 审校

策划编辑: 席远航

责任编辑: 席远航 书籍设计: 原豆设计

责任校对: 贾梅 责任印制: 张策

重庆大学出版社出版发行

出版人: 易树平

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆新金雅迪艺术印刷有限公司印刷

开本: 720mm×1000mm 1/16 印张: 15.5 字数: 235千

2018年10月第1版 2018年10月第1次印刷

ISBN 978-7-5689-1007-1 定价: 99.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书, 违者必究

图 1.1 舞王湿婆（舞蹈之神），印度教三大主神之一。11 世纪，朱罗王朝。铜铸，高 111.5 厘米。美国，俄亥俄州，克利夫兰艺术博物馆藏。

1. 11至14世纪艺术

11至14世纪艺术导论 / 2

历史 / 4

相关知识点 / 8

相关主题 / 9

欧洲的罗马式艺术 / 14

历史 / 16

艺术与朝圣 / 16

巴约“挂毯” / 18

欧洲的罗马式艺术家 / 19

孔克的罗马式建筑 / 20

罗马式雕塑 / 24

摩埃祖先石像，波利尼西亚 / 27

吴哥窟：神王的崇拜 / 31

日本的叙事画卷 / 36

哥特式艺术 / 44

阿博特·苏歇 / 46

历史 / 47

艺术 / 47

方济各会 / 52

哥特式艺术家 / 53

哥特式大教堂：沙特尔 / 54

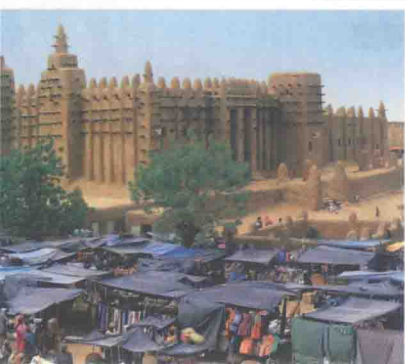
相关知识点 / 58

相关技术 / 61

CONTENTS

目 录

ART FORM THE 11TH CENTURY
TO THE 14TH CENTURY

哥特式雕塑 / 65

哥特式的彩色玻璃 / 68

相关技术 / 70

杰内的大清真寺 / 71

古代中国的都城：紫禁城 / 77

早期的意大利绘画 / 82

乔托，阿雷纳礼拜堂的壁画 / 86

相关技术 / 90

非洲王国的皇家艺术 / 95

2. 15 世纪艺术

15 世纪艺术导论 / 102

15 世纪的世界发展 / 105

为艺术复兴命名 / 108

为风格命名 / 109

欧洲历史 / 110

意大利文艺复兴的人文主义与艺术理论 / 111

欧洲的知识活动 / 113

欧洲日新月异的赞助模式 / 115

15 世纪的欧洲艺术家 / 118

相关知识点 / 119

相关主题 / 120

佛罗伦萨文艺复兴早期的雕塑 / 124

相关技术 / 128

佛兰德斯绘画：林堡兄弟 / 129

佛兰德斯绘画：罗伯特·康平 / 132

意大利文艺复兴时期的绘画：马萨乔 / 136

相关技术 / 141

佛兰德斯绘画：胡伯特·凡·艾克与

扬·凡·艾克 / 146

FIFTEENTH - CENTURY ART

佛兰德斯绘画：扬·凡·艾克 / 151

相关技术 / 153

意大利文艺复兴时期的建筑：菲利普·布鲁内莱斯基 / 157

马丘比丘：秘鲁山庄 / 161

意大利文艺复兴时期的宫殿 / 165

肖像画 / 172

意大利文艺复兴时期的绘画：安德烈亚·曼特尼亚 / 183

相关技术 / 185

意大利文艺复兴时期的绘画：桑德罗·波

提切利 / 188

意大利文艺复兴时期的绘画：列奥纳

多·达·芬奇 / 194

意大利文艺复兴时期的绘画：列奥纳

多·达·芬奇《最后的晚餐》 / 198

意大利文艺复兴时期的雕塑：圣彼得大教

堂中米开朗基罗的《圣母怜子》 / 202

人名索引 / 207

词汇表 / 217

参考文献 / 223

图片版权声明 / 227

Art from 1000 to 1400

1. 11 至 14 世纪艺术

这一时期，世界上的许多地方仍热衷于宗教艺术的创作。在许多情况下，政治组织和宗教艺术之间的关系仍旧十分重要。

为了介绍这一时期的艺术，我们列举了一尊呈舞蹈姿态的舞王湿婆铜像（Siva）。舞王湿婆是印度教的三大主神之一（图1.1）。仪式性的舞蹈仍然是印度教祭祀活动中的一部分，而这里展示的是湿婆的宇宙之舞。在舞王湿婆的四只手中，其中一只手持火焰，火焰光环绕着他的舞蹈。神之舞用火焰毁灭宇宙，只有这样，宇宙才能重生。舞王湿婆另一只手中的鼓则象征着新的创造，鼓的节拍促动着宇宙的重生。青铜的表面被打磨得十分光亮，这并不奇怪，因为在印度教的神话中，舞王湿婆舞动的四肢所反射出来的光正是宇宙的体现。舞王湿婆踏着侏儒是象征无知的阿帕斯马拉（Apasmaru）。舞王湿婆跳这支舞不仅是为了整个世界，也是为了每一个人，这件雕塑有着深刻的个人意义。对阐述宇宙的重要性问题来说，复杂象征意义的使用是世界各地宗教艺术中很常见的一种方式。

当这样一件作品在博物馆中展示的时候，它的艺术地位便得到了强化，而作为仪式性器物的价值就被削弱了。在宗教礼拜的情境中，湿婆铜像的肩膀上很可能会搭有色彩绚丽的布匹或其他物品，脚前放着供奉的鲜花和水果。

11至14世纪艺术导论 | Introduction to Art from 1000 to 1400

在公元1000年到公元1400年间，印度教、神道教、佛教、犹太教、基督教及伊斯兰教开始繁荣发展并在世界范围内迅速扩张。作为这段宗教信仰日益重要的时期例证，我们列举了一件小的，形状像一座圆顶教堂的圣物箱（reliquary）（图1.2）——存放圣人遗骸，或存放一位或多位先贤相关物品的容器（另参见图1.8）。像这样的圣物箱是展示给忠实的基督教徒的，他们希望通过接近这类圣物而从中受益。在这一物体的浮雕（reliefs）图像志（iconography）中，特定的基督教内容是显而易见的，它们展示了基督、十二使徒和包括耶稣受难（crucifixion）在内的耶稣的生活场景，以及预言耶稣到来的犹太人先知。用来保存圣人遗骸的圣物箱也同样出现在佛教和伊斯兰教中。

正如《圣经》中提到的，基督教理想的天国耶路撒冷被镶着黄金与宝石的城墙环绕，这会让人联想到五彩斑斓的珉琅和圣物箱的精雕镶板。圣物箱存在的价值在于坚定基督教徒的信念并传达基督教的精神目标；由于圣物的吸引，朝圣者纷至沓来，也因此为当地带来了财富，它具有一定的商业和政治价值。

图 1.2 教堂形状的圣物箱，出自德国莱茵河下游地区的霍赫尔滕（Hochelten）修道院。德国罗马式风格，约 1170 年。镀金青铜，瓷釉，木芯上为海象象牙浮雕，高 54.6 厘米。英国，伦敦，维多利亚和阿尔伯特博物馆藏。这个圣物箱可能是由德国科隆的一个作坊制作的

历史

这一时期，商业的、知识的、文化的、科学的以及宗教的交流都有所加强，但这也埋下了敌对文化与宗教之间冲突的根源。欧洲的朝圣之路指引着虔诚的教徒从北欧一直向西前行至西班牙和意大利（图1.3）。这是一个对中亚、中国、东南亚和印度尼西亚推行文化扩张和殖民的时代。十字军东征，这场当时被宣扬为

图 1.3 通向圣地亚哥朝圣之路的地图

天子歲七月五日雲林生寫

屋角東春風多杏花小齋容膝
度年華金梭躍水池魚戲彩風
栖林澗竹斜疊清澗霏玉屑
蕭蕭白髮岸鳥鈔而今不轉
崖澗市上懸壺未足誇甲寅三
月有禁軒翁復携此局未索
琴詩歸寄仁仲賢師且錫山
子之杖履也答膝齋則仁中燕
居之志極有歸政鄉登斯齋
持危酒展斯局為仁中壽當
遂吾志也雲林子識

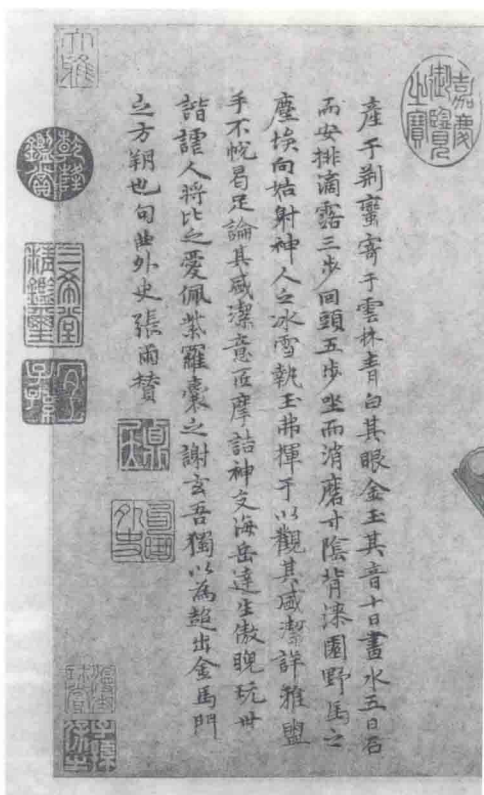

图 1-4 倪瓚 (Ni Zan) · 《容膝斋图》，1372年。立轴，纸本水墨，高14.68厘米。中国，台湾，台北故宫博物院藏。（倪瓚像），参见图1-5

对抗穆斯林之“圣战”（The Crusades）的战争，增进了西方基督教与伊斯兰教之间的联系。威尼斯的马可·波罗（Marco Polo）于1271年至1295年间向东游历至中国海域，记录了持续繁荣发展的丝绸之路。他将旅途中的所见所闻写进《寰宇记》（*Description of the World*）一书，这本书现传有几十种译本和数百种手抄本（见图2.11）。马可·波罗不仅研究中国的自然环境，还涉猎了中国的经济（已使用纸币）、建筑、城市规划领域，尤其是中国的制造产业，其中很多产业与同时期的欧洲相比要先进得多。在回国的旅程中，他记述了一些额外的发现，并记录了他听闻到的有关爪哇、印度和非洲地区的故事。几个世纪以来，他的观察记录影响了西方对东方的认识，其旅行的成功也激发了人们对异国商品贸易的兴趣，人们开始进行类似的探险，企图获得商业上的成功。倪瓚《容膝斋图》（图1.4）的中国画风格，也许是马可·波罗早就在中国文人家中见过的。伴随强有力的文化和宗教传统的发展，许多领域的交流也通过战争得以传递，这包括11和12世纪宗教和商业的战争，以及13世纪的十字军东征。

公元1000年到公元1400年的西方，越来越多的艺术家开始在作品上署名，或通过史实为人所知。然而在中国，署名对文人来说是源远流长的传统，甚至画家的画像也要钤印，如《倪瓚像》（图1.5）所示。

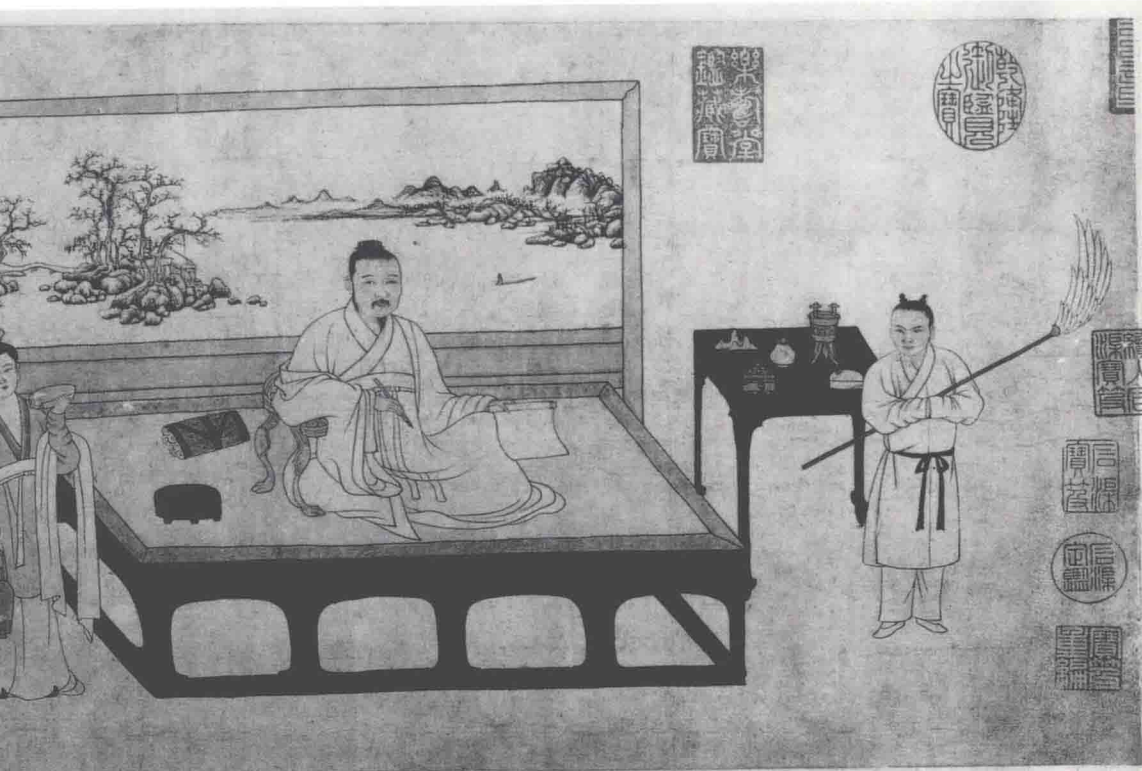

图 1.5 佚名，《倪瓒像》，元代，约 1340 年。卷轴，纸本水墨，28.5 厘米 × 61 厘米。中国台湾，台北故宫博物院藏

文人画家坐在书斋的桌边独自作画。他们伏在平坦的桌面上，用鬃毛笔蘸着墨在丝绸或宣纸上作画。倪瓒的一幅画作见图 1.4。