

The
Cambridge
Introduction
To
Art

The Middle Ages

剑桥艺术史

中世纪艺术

[美国]安妮·谢弗-克兰德尔 著 钱乘旦 译

译林出版社

The
Cambridge
Introduction
to
Art

剑桥艺术史
中世纪艺术

The Middle Ages

[美国]

安妮·谢弗—克兰德尔

著

/

钱乘旦

译

图书在版编目 (CIP) 数据

中世纪艺术 / (美) 安妮·谢弗—克兰德尔
(Annie Shaver-Crandell) 著; 钱乘旦译. —南京: 译
林出版社, 2017.11
(剑桥艺术史)
书名原文: The Middle Ages
ISBN 978-7-5447-6925-9

I. ①中… II. ①安…②钱… III. ①艺术史—西方
国家—中世纪 IV. ①J110.93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 084036 号

The Middle Ages by Annie Shaver-Crandell
Copyright © 1982 by Cambridge University Press
This edition arranged with Cambridge University Press
Simplified Chinese edition copyright © 2017 by Yilin Press, Ltd
All Rights Reserved.

著作权合同登记号 图字: 10-2012-327 号

中世纪艺术 [美国] 安妮·谢弗—克兰德尔 / 著 钱乘旦 / 译

责任编辑 李瑞华
特约编辑 宋 旻 刘 静
图片编辑 韦 枫
责任印制 单 莉

出版发行 译林出版社
地 址 南京市湖南路1号A楼
邮 箱 yilin@yilin.com
网 址 www.yilin.com
市场热线 025-86633278
排 版 南京展望文化发展有限公司
印 刷 南京爱德印刷有限公司
开 本 718毫米 × 1000毫米 1/16
印 张 7.75
插 页 2
版 次 2017年11月第1版 2017年11月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5447-6925-9
定 价 (全八册) 398.00元

版权所有·侵权必究

译林版图书若有印装错误可向出版社调换, 质量热线: 025-83658316

目 录

导 言 1

1 罗马式建筑和艺术 3

- 图卢兹的圣瑟尔南：“朝圣路”教堂 4
- 米埃日维尔门：基督升天 10
- 康克斯的圣福瓦：一个小女孩的灵地 13
- 穆瓦萨克的圣皮埃尔修道院：美的畸形和畸形的美 15
- 维泽莱的玛德莱娜教堂：语言的赠礼 19
- 托尔的圣克莱门特教堂：基督画像 20
- 丰特内修道院：西多会的禁欲主义 23
- 达勒姆：厚重的盎格鲁—诺曼式教堂 24
- 比萨大教堂建筑群：托斯卡尼式连环拱 25
- 住宅与城堡 26
- 罗马式建筑和艺术总结 29

2 早期哥特式建筑和艺术 30

- 圣德尼修道院：苏热尔院长与“真理之光” 30
- 彩色玻璃 35
- 沙特尔：国王门和塑像柱 36
- 拉昂大教堂：征服高度 41
- 巴黎圣母院与扶壁拱 43
- 坎特伯雷大教堂：英国早期风格 46
- 日常工艺和珍宝 47

凡尔登的尼古拉:克洛斯特新堡圣坛和类比预示	48
英格堡诗篇	52
早期哥特式建筑和艺术总结	54
3 盛期哥特式建筑和艺术	55
石匠与哥特式建筑	55
沙特尔大教堂:哥特式建筑的百科全书	56
兰斯大教堂:盛期哥特式的和谐建筑	67
布尔日的圣艾蒂安:另外一种方法	71
圣礼拜堂和辐光式建筑	72
索尔兹伯里大教堂:浑然一体	75
马尔堡的圣伊丽莎白教堂:德国哥特式建筑	79
手抄本插图:“天城耶路撒冷”	80
瑙姆堡教堂内殿的人物像和哥特式自然主义	85
盛期哥特式建筑和艺术总结	86
4 后期哥特式建筑和艺术	88
佛罗伦萨圣十字教堂:方济各会的讲经堂	89
格洛斯特大教堂:垂直式风格	91
彼得·巴勒和布拉格的圣维塔斯大教堂	93
两个礼拜堂	94
私人住宅	96
后期哥特式雕塑:乔瓦尼·皮萨诺	100
“埃夫勒的让娜圣母像”	101
后期哥特式手抄本:“埃夫勒的让娜祈祷书”	102
独角兽挂毯:“被囚禁的独角兽”	105
后期哥特式建筑和艺术总结	107

小词典 109

进一步阅读书目 114

索引 116

导 言

本书谈的是11世纪后半期至14世纪末的西欧艺术和建筑,其前半期从艺术风格上说叫罗马式,罗马式为后来那种更知名的风格即哥特式的创作铺垫了基础。

如果把1050年前后说成是罗马式艺术风格的起源,未免有点太主观。艺术是艺术家和工匠创作的,他们为愿意出钱也出得起钱的人创造美丽的作品。在西欧,这一类活动从希腊罗马时代就开始了,并贯穿于整个所谓的“黑暗时代”。

给艺术提供赞助的通常是统治者,他们有的统治国家,有的统治教会。举例来说:皇帝查士丁尼曾把他本人以及一些廷臣的肖像做成闪闪发光的马赛克,镶嵌在拉文纳圣维塔莱教堂的墙壁上。公元785年,西班牙科尔多瓦的穆斯林统治者阿布达尔—拉赫曼动手建造一座大清真寺,把伊斯兰的装饰风格与拱门系列结合在一起,拱门的思路可能是从罗马引水桥发展来的。“黑暗”年代留下许多杰出的艺术品,其中包括爱尔兰僧侣画在手抄本上的纵横交错的装饰画,还有所谓的阿尔弗雷德珠宝,当然也还有其他作品,特别是修道院的艺术品。修道院是那时艺术和学问的中心,制作了许多漂亮的东西,它们从寺院制度的创立者圣本笃(公元480—约550年)那里得到灵感,把修道院扩散到全欧洲。修道院保存了古代最好的文化传统,并且从新来的民族那里兼收并取,采纳新的风格,这些人是刚从北方和东方来到欧洲的。要想对中世纪艺术的起源有所了解,就需要对这骚乱时期的艺术作品做总体的研究,而这里

1. 科尔多瓦清真寺(现大教堂)内的双层拱,西班牙,8世纪。

2. 查士丁尼皇帝与廷臣，拉文纳圣维塔莱教堂凹室马赛克镶嵌画，6世纪。

举的例子只能指出某些趋向而已。

要充分理解中世纪的艺术和建筑，就需要对中世纪的生活有所了解，熟悉中世纪的建筑程序和肖像技术，同时也熟悉肖像表现的主题。现代人已习惯了朴实无华、不假修饰的现代建筑物和独立的雕像，习惯了装在画框里、挂在墙上的绘画，他们看见建筑物内外附着一组组罗马式和哥特式的纪念像时，就对这个现象大惑不解。本书的目的之一，就是帮助读者了解中世纪建筑的类型、风格和方法，另一个目的是说明在制作中世纪肖像时所使用的物质材料和技术。至于作品的主题，本书讨论的多数作品是为罗马天主教堂制作的，而今天天主教的教义和目标已不再像中世纪时那样为人所熟知，所以本书还要简单谈一谈中世纪的圣像学，即主题研究，这是和风格分析截然不同的。

3. 阿尔弗雷德珠宝，英国，约公元880年，长63.5毫米，牛津阿什莫尔博物馆藏。铭文为：“奉阿尔弗雷德之命作。”

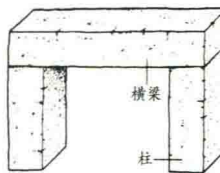
1 罗马式建筑和艺术

罗马式 (Romanesque) 这个名称是19世纪发明的,意为“类罗马的”。这个术语最初用来谈论建筑,指的是在11世纪晚期到12世纪之间,典型的欧洲建筑采用了类似古代罗马时期的厚石墙和有拱顶的建筑风格。

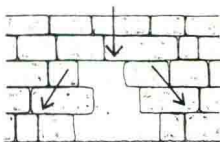
罗马式建筑的主要特征是拱顶,拱顶意味着用弧形的石质房顶覆盖空间,它不同于以横梁置于圆柱或侧柱上跨越空间的那种结构,后面这种结构有时被称为梁柱式,而拱顶结构则被称作拱壁式。扶壁是一种独立坚固的石质支撑物,拱则是形成拱顶的结构基础,它跨越空间,由一系列楔形石块组成,这些石块即是拱石。由于拱能够比简单的横梁跨越更大的空间,建筑者在使用拱的建筑物中便可以使用更少的支撑物。基督教的建筑师认为这是一个很大的优点,因为他们所建造的教堂,其室内障碍物应该越少越好。基督教的礼拜多数是公众性的,参加礼拜的人应该看得见带领他们进行祈祷的教士们。

拱顶建筑的另一个好处是防火。大多数早期的基督教堂,即在罗马式出现之前的加洛林和奥托时期,建筑物用木材做屋顶,原因是木料在欧洲很丰富,造房子也比较容易。但中世纪编年史上充满了火灾的记录,大火摧毁木屋顶教堂,人们看见自己的教堂被毁坏,感到腻烦了,就开始学着造石头的拱顶。

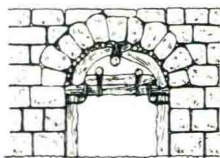
最简单的拱顶是一个拱门向两边伸开,这是一种筒形或隧道形拱顶,这种拱顶重量很大,内部又很少采光,因此古罗马的建筑师就发展出交叉拱顶。

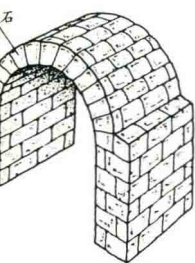
4. 梁柱式结构。

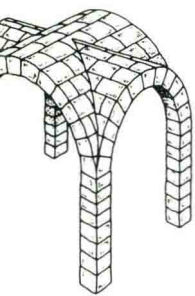
5. 墙的重量向下挤压,若抽走几块砖,别的砖仍能互相支撑,并将挤压力向外、向下传送。

6. 将缺口做整齐,在缺口上方摆起楔形的石块(拱石)使之互相支撑,用一个木架将其稳住,拱做好后再把木架拿走。

7. 筒形拱顶。

8. 交叉拱顶。

交叉拱顶由两个筒形拱顶直角相交,于是就在四道扶壁上形成一个天棚。两个筒形拱顶结合的地方叫交叉顶,这种顶只能在正方形平面上建造,对其他形状就很难,但由于它能够让更多的光线进入建筑物,形式又比较开放,所以能够满足人们的需要。

几乎所有的罗马式教堂都采用这两种拱顶,即筒形拱顶和交叉拱顶。从视觉上说,这些拱顶给人以坚固、沉稳、安详的印象,却缺乏奋进感。它们的表面很平滑,你的眼睛每次扫视空间,半圆形线条总是把目光引回到地面上。

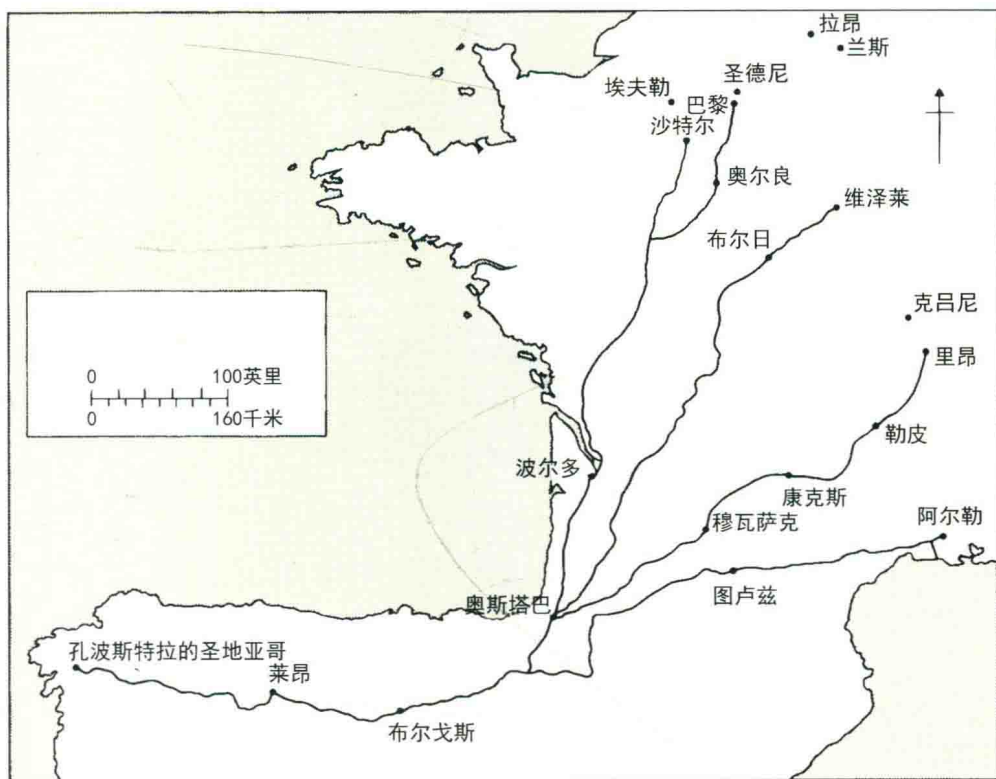
罗马式风格还有一些特点,那就是支撑拱顶的扶壁厚重、光滑的石墙敦实,墙上开着喇叭形洞口,用来做成小窗子。

图卢兹的圣瑟尔南：“朝圣路”教堂

我们来看一个特别的建筑物,即图卢兹的圣瑟尔南教堂,图卢兹是法国西南部城市,朗格多克地区的古老都城,它让我们对罗马式建筑有更加确切的认识。这个教堂是一个典型,有时我们称它们为“朝圣路”教堂,设计它们部分是为了解决交通问题。

中世纪的人们同现在一样,到圣地去朝圣旅行,有的是想治病,有的是在家乡犯了罪、将朝圣作为监禁的替代手段,还有的是因为天主教会许诺让朝圣者的灵魂得到永生。撇开医药的、司法的、精神的获益不谈,朝圣为那个时候的普通人提供了相当稀少的旅行机会。连妇女都可以去朝圣,这种朝圣就好像是有向导的集体旅行。基督徒朝圣的目标地,最显赫的是耶路撒冷,那是耶稣基督生活和离世的地方;接下来是罗马,那是第一任教宗圣彼得赴难的地方,也是教廷的行政中心;再就是西班牙西北部孔波斯特拉的圣地亚哥,据认为那是使徒雅各(西班牙文中叫雅戈)的葬身之地。

到10世纪,人们蜂拥穿越法国和西班牙,去朝拜雅各灵地。12世纪甚至出现了一本旅行指南,向旅行者介绍最佳的路线、特效圣物所在地、沿途饮水是否干净、途中会不会碰到的当地人的不良习惯等等。随着孔波斯特拉的朝圣

9. 前往孔波斯特拉的朝圣路线。

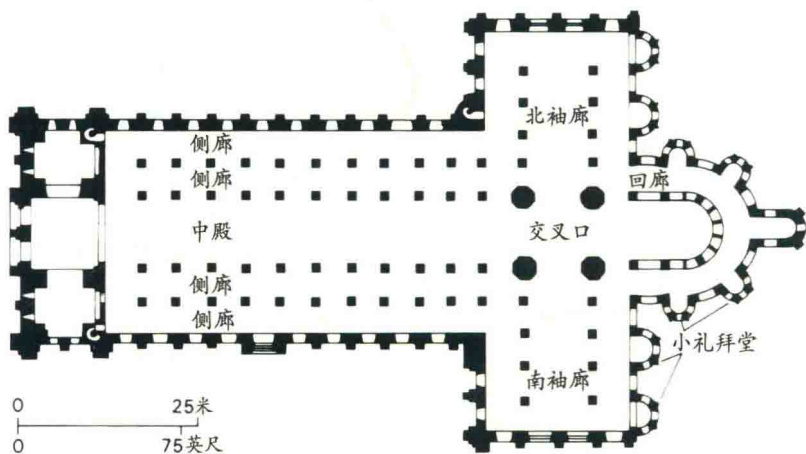
名望不断上升，沿着推荐路线前来旅行的人数也在增加，当地教堂遇到许多麻烦，这对于现在那些居住在别人想要参观的地方的人们来说真是太熟悉了——来访者干扰城市和住户的日常生活，因为里面有些东西本来只是给当地居民用的。许多教堂藏着圣人的遗物，人们相信这些东西有神奇的治病力量，来朝圣的人都想看这些陈列的圣物，以及藏在教堂库房中的其他宝贝，而当地人却只希望在不受干扰的情况下举行教堂日常的礼拜。

然而朝圣者终究是重要的财源，于是为接待朝圣者，建筑师设计出一种平面图，即在教堂四周开辟出连续的走道，让来访者沿着过道悄悄地行走，他们可以欣赏教堂的结构，观看当地的圣物和其他宝贝。人们把宝藏放在小礼拜堂里展出，小礼拜堂从走道的弧形部分向外辐射出来，这个部分叫回廊，回廊环绕着教堂的祭坛，与此同时，正常的礼拜仪式可以在教堂中间较高较大的地方进行，完全不受干扰。

图卢兹正好在一条主干道上，那条路穿越法国，直通孔波斯特拉的圣地

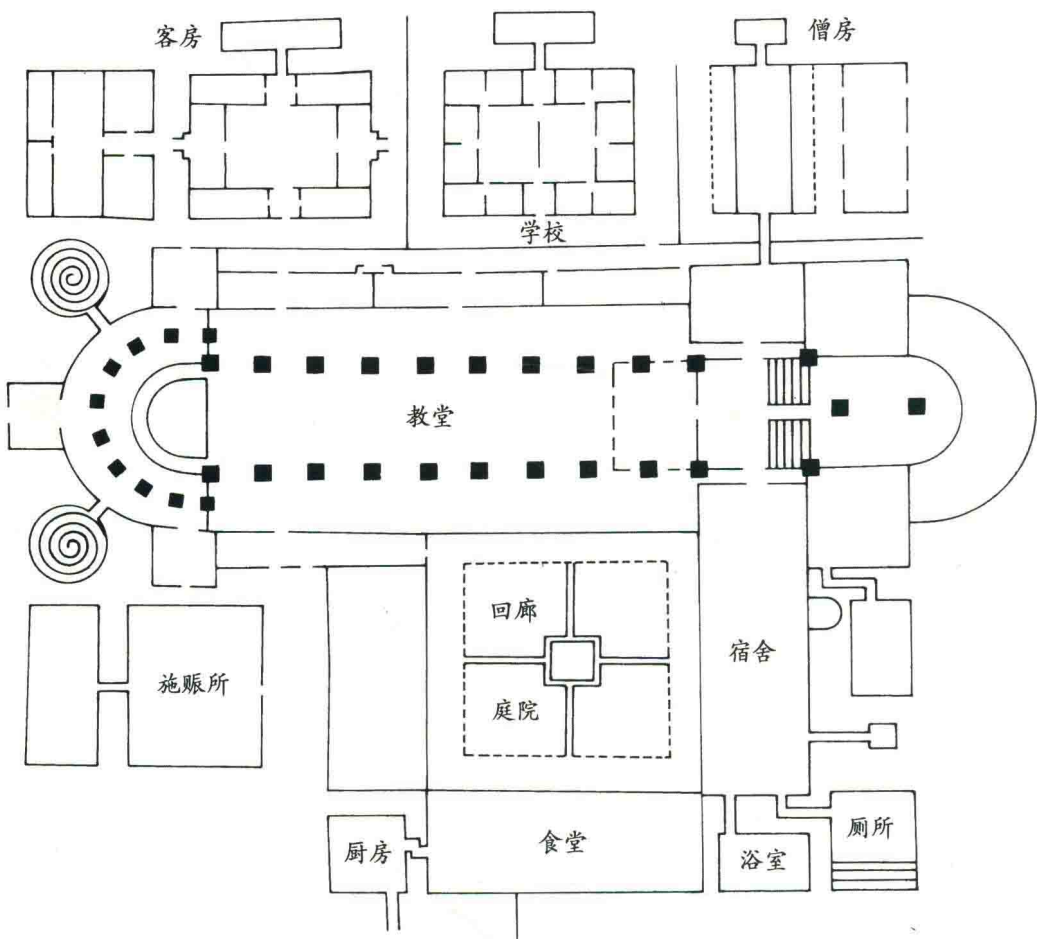
10—11. 图卢兹圣瑟尔南教堂, 约1080—1120年, 空中俯视图和平面图。

亚哥,圣瑟尔南教堂就是上面提到的那种教堂的出色典范。由于图卢兹周围很少有建筑用的石料,教堂主要用当地的桃红色烧砖建造,建筑者仅仅在窗

12. 图卢兹圣瑟尔南教堂中殿。

13. 瑞士圣加尔教堂拓展修道院简图。

孔、门道、墙角和装饰雕塑这些特殊部位才使用石材。教堂外观成十字形布局，两条建筑中轴线交叉口上有一座高塔，这种平面图用来象征基督在十字架上的身体。圣瑟尔南教堂是在11世纪晚期动工建造的，在此之前很久，此种传统已经形成了。平面图上有中殿，那是会众站立和跪拜的地方；有袖廊，这是教堂的横臂。东部建筑群——教堂神圣的东端——被称为内室，在法文中，这个词的意思是“枕头”，教堂的这个部分被想象成是一个枕头，让悬在十字架上的基督有倚头之处。人们清楚地看见：高大的主建筑物被四周走道所环绕，在走道以上、最上层空间以下，还有一道延绵的楼廊，形成一个中间的层次。建筑物是由分划明确的砖石结构组成的，各组由起稳定作用的扶垛分开，形成单元，每个单元是一个跨间，每个跨间有它自己的窗户。

走进建筑物,可看出内部和外部也一样分成许多跨间,这是罗马式建筑的结构特征。复式扶壁支撑着主连环拱,或建筑物底层,每一个复式扶壁上都有附墙半圆柱,它们往上攀升,穿过配有连环拱的楼廊,直至中殿上方的筒形拱顶。楼廊也有拱顶,是半筒形的,可以用来抵消由中心拱顶所造成的向外、向下的推力。回到地面上来:侧廊和回廊上方使用了交叉拱顶,每个跨间都是一个清晰的立体空间。跨间大小有一定的比例,如同9世纪建造的瑞士圣加尔教堂那样(好几百年中它是教堂建筑的一个楷模),圣瑟尔南平面设计中有一个基本计量单位,即交叉口,中殿的每一个跨间相当于交叉口大小的一半,过

14. 米埃日维尔门,建于1110年,图卢兹圣瑟尔南教堂。

15. 奥朗日的罗马凯旋门，可能建于公元1世纪初期。

道则相当于它的四分之一。

教堂里面空旷阴凉，气势恢宏，给来访者很深印象，同时又和外面的灿烂阳光形成对照。会堂很长，声音在里面回荡，再次加强了这种印象。

米埃日维尔门：基督升天

在只有少数人能够读书写字的时代，教会及其成员要想和潜在的皈依者相互沟通，基本上就要靠绘画和雕塑，于是教堂内部墙壁和拱顶上就画着许多宗教图画。雕刻家在柱头也就是圆柱和扶壁顶端还制作一些小型雕塑，但最集中冲击人们视觉的是大门口的雕像，在人们走进教堂之前就能够看见它们了。

米埃日维尔门开在圣瑟尔南教堂中殿的南侧廊第五个跨间处，这道门大

16. 基督升天，图卢兹圣瑟尔南教堂米埃日维尔门的门楣中心。

约在1110年建造，是罗马帝国灭亡后欧洲最早的大型雕塑作品之一。罗马人曾经在建筑物里使用雕塑，但纪念碑式的雕塑连同罗马文明中的舒适物品，如室内水管等，在中世纪的最初几百年都被人忘记了。看得出：米埃日维尔门的外形与典型的罗马凯旋门很相像，比如在法国南部的奥朗日就有这样一个门。确实，在中世纪的各个时期，教堂入口都可以被理解为走向胜利之地的康庄大道，那里是基督的王国，而教堂内的圣堂，则是胜利之地的象征。记住这一点，就能够理解为什么人们把这么多的塑像慷慨地放在米埃日维尔大门上。

最大的雕塑区在门楣中心，那是一面半圆形的墙，墙上方有几道厚重的拱，拱覆盖着门道。门楣中心描绘的是《圣经》中的基督升天图，基督死而复活后正在去往天国。画面中心是基督本人，他举起双臂，在两个天使的帮助下向上升起。两旁，各有一对天使握着十字架，用他们致礼的身姿框住了中间的人物群。支撑门楣中心的横梁上有两个天使，他们正在对使徒们说话，使徒们惊慌失措，注视着他们敬爱的主升上天空，到他在天国的父亲那里去。

这幅图非常对称，平衡的布局突出了场合的庄重，和大多数罗马式风格