

— 东南学术文库 —
SOUTHEAST UNIVERSITY ACADEMIC LIBRARY

世界艺术史纲

The Outline of World Art History

徐子方 • 编著

— 东南学术文库 —
SOUTHEAST UNIVERSITY ACADEMIC LIBRARY

世界艺术史纲

The Outline of World Art History

徐子方·编著

东南大学出版社
·南京·

图书在版编目(CIP)数据

世界艺术史纲/徐子方编著. —南京：东南大学出版社, 2016. 12

ISBN 978 - 7 - 5641 - 6842 - 1

I. ①世… II. ①徐… III. ①艺术史—世界
IV. ①J110. 9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 267353 号

世界艺术史纲

出版发行：东南大学出版社
社 址：南京市四牌楼 2 号 邮编：210096
出 版 人：江建中
网 址：<http://www.seupress.com>
经 销：全国各地新华书店
排 版：南京星光测绘科技有限公司
印 刷：南京工大印务有限责任公司
开 本：700mm×1000mm 1/16
印 张：32
字 数：592 千字
版 次：2016 年 12 月第 1 版
印 次：2016 年 12 月第 1 次印刷
书 号：ISBN 978 - 7 - 5641 - 6842 - 1
定 价：128.00 元

本社图书若有印装质量问题, 请直接与营销部联系。电话: 025 - 83791830

编委会名单

主任委员：郭广银

副主任委员：王保平 刘 波 周佑勇

委员：（以姓氏笔画为序）

王廷信 王 珩 王保平 田海平

仲伟俊 刘 波 刘艳红 江建中

李霄翔 陈美华 周佑勇 赵林度

袁久红 徐康宁 郭广银 凌继尧

樊和平

秘书长：江建中

编务人员：甘 锋 刘庆楚

身处南雍 心接学衡

——《东南学术文库》序

每到三月梧桐萌芽，东南大学四牌楼校区都会雾起一层新绿。若是有停放在路边的车辆，不消多久就和路面一起着上了颜色。从校园穿行而过，鬓后鬟前也免不了会沾上这些细密嫩屑。掸下细看，是五瓣的青芽。一直走出南门，植物的清香才淡下来。回首望去，质朴白石门内掩映的大礼堂，正衬着初春的朦胧图景。

细数其史，张之洞初建两江师范学堂，始启教习传统。后定名中央，蔚为亚洲之冠，一时英杰荟萃。可惜书生处所，终难避时运。待旧邦新造，工学院声名鹊起，恢复旧称东南，终成就今日学府。但凡游人来宁，此处都是值得一赏的好风景。短短数百米，却是大学魅力的极致诠释。治学处的静谧景，草木楼阁无言，但又似轻缓倾吐方寸之地上的往事。驻足回味，南雍余韵未散，学衡旧音绕梁。大学之道，大师之道矣。高等学府的底蕴，不在对楼堂物件继受，更要仰赖学养文脉传承。昔日柳诒徵、梅光迪、吴宓、胡先骕、韩忠谟、钱端升、梅仲协、史尚宽诸先贤大儒的所思所虑、求真求是的人文社科精气神，时值今日依然是东南大学的宝贵财富。给予后人滋养，勉励吾辈精进。

由于历史原因，东南大学一度以工科见长。但人文之脉未断，问道之志不泯。时值国家大力建设世界一流高校的宝贵契机，东南大学作为国内顶尖学府之一，自然不会缺席。学校现已建成人文学院、马克思主义学院、艺术学院、经济管理学院、法学院、外国语学院、体育系等成建制人文社科院系，共涉及 6 大学科门类、5 个一级博士点学科、19 个一级硕士点学科。人文社科专任教师 800 余人，其中教授近百位，“长江学者”、国家“万人计划”哲学社会科学领军人才、全国文化名家、“马工程”首席专家等人文社科领域内顶尖人才济济一堂。院系建设、人才储备以及研究平台等方面多年来的铢积锱累，为

东南大学人文社科的进一步发展奠定了坚实基础。

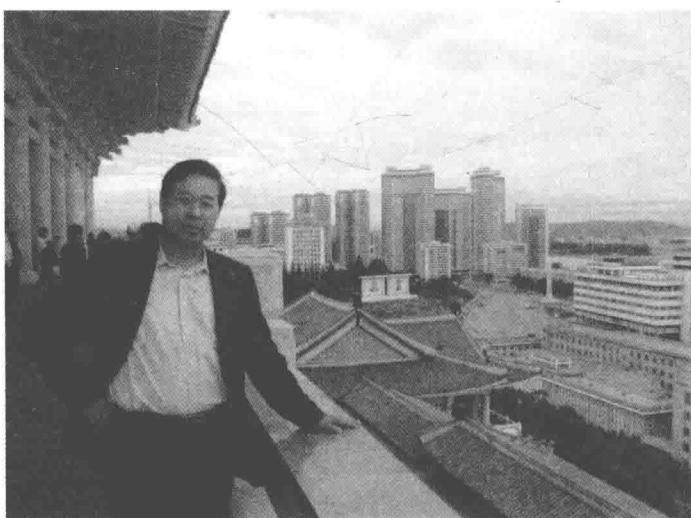
在深厚人文社科历史积淀传承基础上,立足国际一流科研型综合性大学之定位,东南大学力筹“强精优”、蕴含“东大气质”的一流精品文科,鼎力推动人文社科科研工作,成果喜人。近年来,承担了近三百项国家级、省部级人文社科项目课题研究工作,涌现出一大批高质量的优秀成果,获得省部级以上科研奖励近百项。人文社科科研发展之迅猛,不仅在理工科优势高校中名列前茅,更大有赶超传统人文社科优势院校之势。

东南学人深知治学路艰,人文社科建设需戒骄戒躁,忌好大喜功,宜勤勉耕耘。不积跬步,无以至千里;不积小流,无以成江海。唯有以辞藻文章的点滴推敲,方可成就百世流芳的绝句。适时出版东南大学人文社科研究成果,既是积极服务社会公众之举,也是提升东南大学的知名度和影响力,为东南大学建设国际知名高水平一流大学贡献心力的表现。而通观当今图书出版之态势,全国每年出版新书逾四十万种,零散单册发行极易淹没于茫茫书海中,因此更需积聚力量、整体策划、持之以恒,通过出版系列学术丛书之形式,集中向社会展示、宣传东南大学和东南大学人文社科的形象和实力。秉持记录、分享、反思、共进的人文社科学科建设理念,我们郑重推出这套《东南学术文库》,将近些年来东南大学人文社科诸君的研究和思考,付之枣梨,以飨读者。知我罪我,留待社会评判!

是为序。

作者简介

徐子方，男，1955年9月出生，江苏灌云人，文学博士，中共党员、民盟盟员。现为东南大学学术委员会委员、人文社科部委员、东南大学艺术学院教授委员会主席、教授、博士生导师，并任教育部高校名栏工程“艺术学研究”学术委员会主任、中国艺术学理论学会常务理事、中国古代戏曲学会常务理事、中国散曲研究会常务理事、中国明代文学学会理事、中国俗文学学会理事、南京信息工程大学艺术与传媒学院客座研究员、东南大学学报(哲学社会科学版)编辑委员会副主任、东南大学戏曲小说研究所所长等职。主要从事艺术学理论、戏曲史论等领域的研究。

摘 要

本书近 60 万字,图 300 余幅,是一部意在揭示人类历史长河中各艺术门类互动发展规律的简明世界艺术通史,内容包括有史以来世界各地主要的艺术家、艺术品和艺术现象,著者站在一般艺术学和文化地理学的角度,摈弃单一流动的线形历史观,打破传统艺术史教科书仅局限在视觉艺术领域固有格局,将世界艺术史看成一个多元互动的跨文化系统,重视与时代主流艺术紧密联系的人类艺术中心区域发展流变,运用分析和综合、理论和实证相结合的手法,对迄今世界艺术的发展脉络作一个宏观上的勾勒和阐释。

Abstract

Addressing the interactive principles of development among the various kinds of art in the long course of human history, this book with about 600 thousand words and over 300 illustrations is a concise general history of world art, including the introductions of major artists, artworks and artistic phenomena around the world. Discarding the single and flowing linear view of history, and breaking the fixed pattern in the traditional textbooks of art history, the author, from the perspectives of general art and cultural geography, considers world art history as an interactive multicultural system. Stressing the changes of the regional development of human art centers closely related to the mainstream art of the times, he employs the analytic-synthetic method as well as the theoretical-empirical one to macroscopically outline and interpret the sequence of development of the all-time world art.

自序

眼前这部书稿是我对世界艺术史的涉猎和把握的一个初步尝试,也算是自己这些年在艺术史教学和研究过程中所获心得的一个清理和交代。

我的专业方向原系中国戏曲史论,多年来在元明杂剧领域辛勤耕耘,也取得了一些成就,满可以循此熟门熟路轻取收成,但永不满足的个性却使得我经常自讨苦吃。自上个世纪 90 年代参与创建东南大学艺术学科开始,我的科研重点即逐步拓展到了原本不那么驾轻就熟的美学与艺术学领域,经过一番不亚于当年攻硕攻博的辛苦努力后,方始渐得皮毛,在《文艺研究》《文艺理论研究》等刊物上发表《艺术定义与艺术史新论》《艺术魅力:真实生命之内充》等论文,出版了《艺术与中国古典文学》《艺术与艺术史论》等专著和主编《美学与一般艺术学新论》论文集。然而仅此远远不够,2004 年受聘担任艺术学科博士生导师并承担博士生学位课程《艺术史专题研究》,这就如同压上了千斤重担,因为培养博士生的职责要求远不止发表论文出版专著。尤其是我所在的东南大学艺术学科,其特色就是建立在融通各门类艺术基础上的一般艺术学(现称艺术学理论),这是一门上个世纪 90 年代后期崛起的新兴学科,此前没有本科专业,师生全部来自各门类艺术以及哲学中的美学专业,按常理谁也不是“科班”出身,无传统学科“排外”之弊,更不会陷入介入新领域无所措手足之窘。然而事实证明这样想就错了。因为一般艺术学尽管来自德国,但在西方并不受待见,除了一度成为美学界的热门话题外,并未形成哲学界的共识,更未在艺术界产生共鸣,且二战后逐步边缘化。中国情况虽然略好点,20 世纪末由学术研究而向学科建设转进,成为高校文科的一支生

力军,但毕竟多年来的学科传统太强,作为新兴一级学科的艺术学理论并未成熟。何况相对于传统而言,新兴即为其软肋,其能够存在和发展在相当程度上需获得前者的认同和接受,而这需要一个漫长的过程。话虽如此说,课程建设却不等人,形势迫在眉睫。20多年来,年轻的东南大学艺术学科发展很快,至被教育部学科评估排名全国第一,主要原因即在一般艺术学为标志的专业特色。为了学科的可持续发展,特色之发扬光大便成了唯一的选择。也正因此背景,立足一般艺术学角度讲授艺术史也便成了我的艺术史专题课的主要内容。然而,遍观目前流行的欧美学者编撰的艺术史教科书,大多持传统观念,在“艺术史”的帽子下实际上讲的仍为视觉文化,亦即造型艺术史。少数国人编写的艺术史虽力图有所创新,加入了表演艺术等其他门类艺术的成分,但往往拘泥于中外之分,未能站在全人类角度真正打通,在综合各艺术门类方面亦未能真正融通,实际上成了一个一个的“拼盘”。基于此,作为艺术学理论专业博士生的学位专题课无疑不能利用现有教材,博士生课程的学术性和前沿性特点也“逆逼”自己必须动手编写新的艺术史教科书,这就是我抛开其他选题硬着头皮花十年工夫编撰眼前这部《世界艺术史纲》的直接动因。

需要说明的是,目前的通史编撰因为面广量大,往往采取集体编撰的办法,所谓“集成创新”,最大限度整合各领域相关专家学者的研究成果,从根本上解决个人学识、时间及精力不逮等弊病,但也带来体例不统一、风格不一致、观点前后抵牾等毛病。相比起来,个人编撰能在最大限度内遵循统一的价值评判标准,展示统一的体例和语言风格,承担始终如一的编撰责任,优点也很明显,故传统艺术史教科书名著,以巴赞的《艺术史》、贡布里希的《艺术发展史》等为代表,多为个人独著,也并非没有道理。这也是我不揣愚昧,敢于编撰这部《世界艺术史纲》的重要动因。但实事求是地说,作为个人编撰,因涉及内容面广量大,除了部分自己熟悉的研究领域外,大部分只是根据现有的成果整理而成,因应教学需要,很难说有多少创新,这是需要向读者交代清楚的。然而这样说并不意味着书稿没有创新,如真是这样,出版即毫无意义。与国内外同类书稿相比,本书的创新主要体现在编纂体例和内容安排上,可大体归结为:(一)以一般艺术学理论为指导思想,将包括造型艺术、表演艺术和新媒体艺术在内的各艺术门类均纳入艺术史的视野。(二)秉持一代有一代之主流艺术、主流艺术决定艺术史脉络与走向的观点,同时引进文化地理学的概念,以此为基础确立人类艺术中心。在人类艺术历史发展中,

确定了东方和西方交替占据中心的位置，摈弃“欧洲中心论”而不否认艺术中心的存在。（三）重视艺术本质的诸要素平衡，内容及插图安排以艺术品为中心，同时摆脱结构主义的艺术史学传统，有意安排一定篇幅的艺术家生平及其创作观念的介绍。（四）以全面再现和阐释人类历史上曾经有过的艺术现象为主要目的，不刻意将不同时代的艺术品之间是否有联系作为艺术史展开的前提。（五）将艺术理论史纳入艺术史的范畴。这实际上是基于一般艺术学原理的一个合乎逻辑的结果。（六）重视思想文化背景的介绍，甚至不厌其烦地附上了一些历史地图。从某种意义上说，本书更像一部艺术文化史。

仍需说明的是，正如世界上任何理想都难以解决所有现实问题一样，基于人类艺术发展中心地域性流变建构艺术史也存在着自身的尴尬，这就是中心之外的艺术史重要创新该怎么处理？本书采取附录的办法，即将其穿插在相应的章节之间，且根据其重要性显示其与章或节并列。以史的严谨性要求，这似乎在体例上有点乱，但目前尚无更好的办法，这也是以下将进一步深入研究的地方，此处先说明并向专家求教。

是为序。

自

序

目 录

自序	(1)
绪言	(1)
第一篇 艺术寻根——史前欧洲	
第一章 史前雕塑	(15)
第一节 “原始的维纳斯”	(15)
第二节 “狮人”及其他	(19)
第二章 史前洞穴壁画和巨石建筑	(22)
第一节 吉沙卡洞穴阴刻动物图像	(22)
第二节 史前壁画之盛——阿尔塔米拉和拉斯科、肖维特岩洞壁画	(24)
第三节 欧洲巨石建筑	(28)
第三章 史前音乐和舞蹈	(30)
第一节 现存最早的艺术品——骨笛	(30)
第二节 岩画中的史前舞蹈	(33)
附：世界其他地域的史前艺术	(35)
一、史前舞蹈	(35)

二、岩画 (36)

第二篇 地中海的辉煌

第一章 古埃及——尼罗河流域艺术 (43)

第一节 建筑和雕塑 (43)

一、古埃及金字塔和神庙 (44)

二、古埃及雕塑 (48)

三、古埃及绘画 (51)

第二节 音乐歌舞和戏剧 (54)

一、古埃及音乐歌舞 (54)

二、奥西里斯殉难剧 (58)

附：世界上最早的城市建筑——杰里科 (61)

第二章 美索不达米亚——两河流域文明和艺术 (63)

第一节 美索不达米亚造型艺术 (64)

一、美索不达米亚建筑 (65)

二、美索不达米亚雕塑 (67)

三、美索不达米亚绘画 (68)

第二节 美索不达米亚音乐和舞蹈 (70)

第三节 美索不达米亚实用工艺 (72)

第三章 爱琴海和古希腊艺术 (75)

第一节 爱琴海及古希腊建筑 (75)

第二节 古希腊雕塑 (84)

第三节 米诺斯王宫湿壁画与古希腊瓶画 (90)

第四节 古希腊音乐与歌手萨福 (94)

第五节 古希腊戏剧 (96)

第六节 亚里士多德和他的《诗学》 (101)

附：古罗马艺术 (105)

一、建筑和雕塑 (107)

二、绘画 (111)

第三篇 东方之光

第一章 印度河—恒河流域	(123)
第一节 古印度建筑	(125)
第二节 雕塑	(132)
第三节 印度音乐和舞蹈	(135)
第四节 梵剧	(139)
第五节 印度古代艺术理论	(143)
第二章 中国艺术	(146)
第一节 中国古代建筑	(146)
第二节 中国雕塑	(155)
第三节 绘画、书法	(161)
第四节 音乐、歌舞	(175)
第五节 戏曲	(181)
第六节 工艺美术	(189)
第七节 艺术理论	(195)
附：日本艺术	(202)
一、建筑	(202)
二、绘画和书法	(204)
三、能、狂言和歌舞伎	(206)
四、净琉璃	(210)
第三章 阿拉伯—伊斯兰艺术	(211)
第一节 清真寺与伊斯兰建筑	(212)
第二节 阿拉伯书法与绘画	(216)
第三节 阿拉伯—伊斯兰音乐	(221)
第四节 纹样——阿拉伯工艺美术的集中体现	(223)
附：世界其他区域文明和艺术	(226)
一、美洲印第安人古代文明	(226)
二、早期非洲艺术遗迹	(233)

三、大洋洲艺术文明 (240)

第四篇 欧洲重登巅峰

第一章 意大利——一座新的里程碑 (247)

第一节 乔托、达·芬奇和拉斐尔 (247)

附：扬·凡·艾克 (254)

第二节 多纳泰罗和米开朗基罗 (257)

第三节 文艺复兴建筑 (260)

第四节 意大利：巴洛克艺术的滥觞地 (264)

附：欧洲其他地域的巴洛克艺术 (268)

一、风靡欧洲的巴洛克绘画 (269)

二、约翰·塞巴斯蒂安·巴赫——巴洛克音乐的代表人物 (275)

三、泽被后世的巴洛克家居设计 (277)

第二章 欧洲戏剧和音乐的高峰——英国、奥地利及德国 (279)

第一节 与古希腊戏剧相媲美的英国戏剧 (279)

一、文艺复兴时期英国戏剧 (280)

二、莎士比亚及其戏剧创作 (281)

第二节 古典音乐的圣地——奥地利和德国 (284)

一、古典主义音乐 (285)

二、浪漫主义音乐 (289)

第三章 法国：意大利之后的欧洲又一个艺术中心 (295)

第一节 洛可可艺术 (295)

第二节 古典主义艺术 (300)

一、古典主义戏剧 (300)

二、古典主义绘画 (305)

三、古典主义建筑 (309)

第三节 浪漫主义 (312)

一、浪漫主义音乐 (312)

二、浪漫主义芭蕾 (315)

三、浪漫主义绘画	(317)
附：戈雅和康斯特布尔	(321)
第四节 印象主义	(324)
一、印象主义绘画	(325)
二、印象主义音乐	(330)
第四章 别具一格的俄罗斯艺术	(334)
第一节 现实主义绘画	(335)
第二节 浪漫主义音乐和舞蹈	(342)
第三节 俄罗斯戏剧	(346)
附：易卜生及其戏剧创作	(352)
第五章 系统化的西方艺术理论	(354)
第一节 文艺复兴以后的美与艺术思想	(354)
一、再现论与三一律	(354)
二、表现论与现代主义	(357)
第二节 艺术史学的建构	(359)
一、瓦萨里——艺术史之父	(359)
二、艺术史理论的最典型代表——温克尔曼	(361)
三、黑格尔：第一次从人类艺术的高度看待艺术史	(363)

第五篇 西方艺术扩张与全球化艺术

第一章 现代主义——由欧洲进而美国	(369)
第一节 在欧洲兴起的现代主义	(369)
第二节 现代主义绘画——以法国为中心	(372)
第三节 罗丹与西方现代雕塑	(385)
第四节 现代主义戏剧	(391)
第五节 现代主义建筑与设计——由欧洲向美国拓展	(400)
第六节 现代主义背景下的电影艺术	(404)
一、电影艺术的兴起	(404)
二、卓别林及其表演艺术成就	(407)