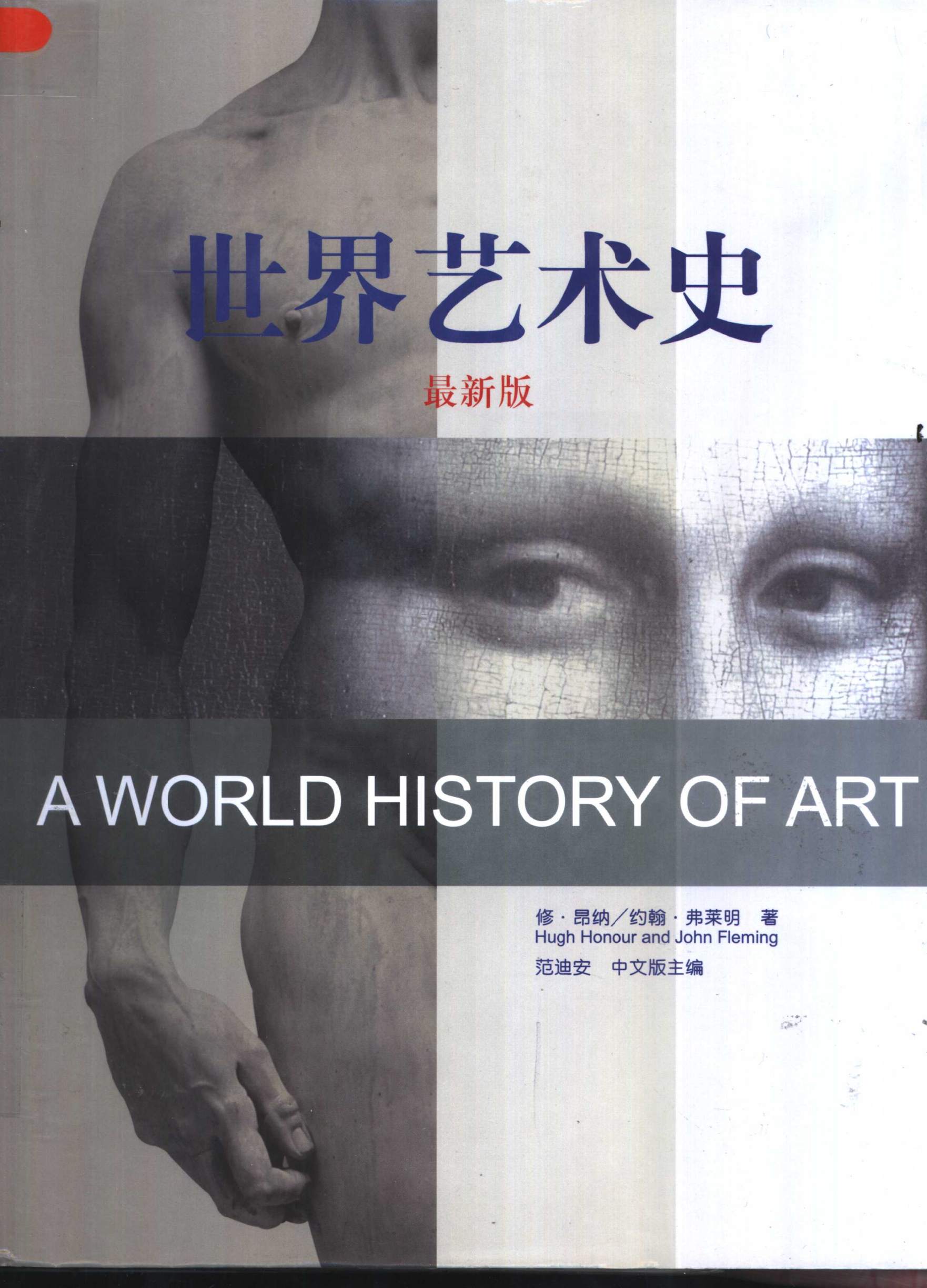

世界艺术史

最新版

A WORLD HISTORY OF ART

修·昂纳／约翰·弗莱明 著
Hugh Honour and John Fleming

范迪安 中文版主编

HUGH HONOUR & JOHN FLEMING

世界艺术史

A WORLD HISTORY
OF ART

A WORLD HISTORY OF ART

first published in Great Britain 1984

Fifth edition published 1999 by Laurence King Publishing
an imprint of Calmann & King Ltd
71 Great Russell Street
London WC1B 3BN
e-mail: enquiries@calmann-king.co.uk
www.laurence-king.com

Copyright © 1982, 1991, 1995, 1999 Fleming-Honour Ltd

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher.

Chinese copyright © 2002 by South Publishing House All Rights Reserved

Chinese translation copyright © 2002 by Luopanhuidian Books Ltd
All rights reserved including the right of reproduction in whole or in part in any form

Acknowledgements

A number of the line drawings in this book have been specially drawn by Calmann & King Ltd. They are grateful to all who have allowed their plans and diagrams to be reproduced. Every effort has been made to contact the copyright holders, but should there be any errors or omissions, they would be pleased to insert the appropriate acknowledgement in any subsequent edition of this publication.

Foreign Languages Press, Peking:12,60

Harcourt Brace Jovanovich, Orlando:2,56;4,21;4,69;5,38;9,5
(Figures from *Gardner's Art Through the Ages*, Eighth Edition by Horst de la Croix and Richard S. Tansey, copyright © 1986 by Harcourt Brace Jovanovich, Inc., reprinted by permission of the publisher)

Haset Kitabevi, Istanbul:5,22

Ministry of Culture Archeology Department, Rangoon:6,72

Propyläen Verlag Berlin:6,64 (H.H. Ritel and J. Aboyer, *Indien und Südasien*, Berlin, 1985)

Penguin Books, London:1,24 (W.Bray and D. Trump, *The Penguin Dictionary of Archaeology*, London 2/1982, fig. 115 copyright © Warwick Bray and David Trump, 1970);6,7;6,37;6,39;6,44 (G.Michell, *The Penguin Guide to the Monuments of India, volume 1: Buddhist, Jain, Hindu*, London 1989, illustrator K.S.Ravindran, pp. 181,363,169 and 470, copyright © George Michell, 1989);6,112;6,116;6,117;12,94 (R.T.Paine and A.Soper, *The Art and Architecture of Japan*, The Pelican History of Art, London, 3/1981, pp.294,309,304 and 427, copyright © the Estate of Robert Paine and copyright © Alexander Soper, 1955, 1960, 1975, 1981); all reproduced by permission of Penguin Books Ltd; 7,68 (K.J.Conant, *Carolingian and Romanesque Architecture 800-1200*, The Pelican History of Art, London, 1966, fig. 280, illustrator K.J.Conant); 8,25 (R.Ettinghausen and O.Crabb, *The Art and Architecture of Islam 650-1250*, London, 1987, p.307); reproduced by permission of Yale University Press

Royal Institute of British Architects: 51,71,6,9;12,30

Hugh Honour & John Fleming

中文版主编 范迪安

翻译 吴介祯 谢佳娟 汪若兰 洪秀芳

骆爱丽 郑韵伶 章 敏 吴方正

郭书宣 宋伟航 庄育旺 张睿阳

江敏甄 陈淑娟

图书在版编目(CIP)数据

世界艺术史 / (英) 昂纳, (英) 弗莱明著; 范迪安译,
—海口: 南方出版社, 2002.5

书名原文: A world history of art

I. 世... II. ①昂...②弗...③范... III. 艺术史
—世界 IV.J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2002) 第017823号

本书由英国LAURENCE KING独家授权南方出版社
在中国大陆地区出版发行中文简体字版
版权所有 侵权必究

书 名 世界艺术史

监 制 宋木铎

策 划 李江南

责任编辑 唐海燕

特约编辑 吉晓倩

版面构成 温北川 张 琴

排 版 水星经典文化传播有限公司

出 版 南方出版社

发 行 南方出版社

经 销 新华书店

印 刷 深圳当纳利旭日印刷有限公司

规 格 889 × 1194 · 16K

版 次 2002年5月第1版第1次印刷

书 号 ISBN 7-80660-470-7 / k · 21

定 价 498.00元

海南省版权局著作权登记号: 图字30-2002-37号

世界艺术史

A WORLD HISTORY OF ART

修·昂纳／约翰·弗莱明 著

Hugh Honour and John Fleming

“这是最完整、最优秀的艺术史书籍……充满知识性，令人赏心悦目！”

——肯尼斯·克拉克 (Kenneth Clark)

“本书深具感染力……让我们对世界的感知更敏锐！”

——纽约时报 (New York Times)

本书自出版以来，即被国际学术界誉为资料最新、累集最完整的艺术史通史。全卷以人类的文明发展为基础，阐述艺术史流脉；论述具权威性，立场不偏不倚，充满启发性的观点。内容从三万年前原始先民的小雕像，直到二十世纪九十年代的录像艺术，叙述中涉及绘画、雕塑、建筑、摄影等艺术各门类，另外也包括丝织、钱币、陶瓷、镶嵌、印刷、金银器等工艺美术与设计艺术内容。本书最重要的是以“世界史”的视角涵盖全球，广纳亚洲、非洲、大洋洲，以及欧洲和美洲的艺术。

本书探讨了艺术的功能和意义，甚至偶尔挑战传统的观点，如“进化”观念的负面影响。著者提示：艺术既提供视觉愉悦，更作用于人类的自我认识与全面发展。艺术既让人敏锐于自我，也扩大对其他生活方式和文化的了解。

本书见解深刻、思考慎密、行文流畅。全书共928页，1372张插图，包括585张彩色照片，20张地理示意图，122张线图和22张年表。以丰富的视觉形象资料构筑成世界艺术史的宏大结构，引人探微入胜，感受人类艺术创造的伟大气象。

131700

· 修· 昂纳

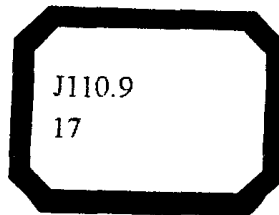
名的艺术史学者，毕业于剑桥圣凯萨(Catherine's College)，他是英国皇家文
列颠学院院士。著有：《中国印象》
(*of Cathay*, 1961年)；《威尼斯指南》
(*anion Guide to Venice*, 1965年；1990
版)；《新古典主义》(*Neo-classism*,
第二版，1977年)；《浪漫主义》
(1979年)。他于1976年为华盛顿的国
立克夫兰美术馆筹备美国建国两百周年
展《眼中的美国》(*The European Vision of*
他的著作《西方艺术史中的黑人形象：
从革命到第一次世界大战》(*The Image
of the Negro in Western Art, from the American
Revolution to World War I*)，赢得“安斯费尔德—
史密斯”种族关系的头奖。他与尼可劳斯·
佩夫斯纳(Nicolaus Pevsner)，以及约翰·弗莱明
合著《企鹅版建筑和风景建筑辞典》(*The Penguin
of Architecture and Landscape Architec-*
1965年；第五版1998年)。现居住于意大利
(Florence)。

· 约翰· 弗莱明

于剑桥三一学院(Trinity College)。
爱丁堡和罗马出版了《罗伯·亚当及其
圈子》(*Robert Adam and his Circle*)，此作并获得
“班尼斯特·弗莱彻奖”(Bannister Fletcher Prize)
和“爱丽丝·戴维斯·希区考克奖章”(Alice
Hickcock Medal)。他与尼可劳斯·佩夫斯
纳(Nicolaus Pevsner)以及修·昂纳合著《企
鹅版风景建筑辞典》(*The Penguin Dictionary
and Landscape Architecture*, 1966年；第
二版1998年)。与修·昂纳合著《企鹅版装饰艺
术辞典》(*The Penguin Dictionary of Decorative
Art*, 1977年；1989年再版)，以及《亨利·詹姆
斯、惠斯勒以及沙金特时代的威尼斯》(*The
Hours of Henry James, Whistler, and
the Venetians*, 1991年)。他是大不列颠学院院士，于
1991年12月29日逝世。

· 主编简介

中央美术学院美术博士，现任中央美术学院
兼研究部主任，著名美术评论家。曾组织
当代艺术展览，发表大量二十世纪中国当代
艺术理论，多次担任全国建筑画评选委员，副主

HUGH HONOUR & JOHN FLEMING

世界艺术史

A WORLD HISTORY
OF ART

艺术通史的撰述在艺术史研究中堪称走险之途。因为要对古往今来的艺术历程作一番精辟的分析和宏观的描绘，并在叙述中脱颖而出著者自家的历史观念，不仅需要著者拥有翔实的史料，还需要著者具备足够充分的驾驭史料的能力。两方面中的一翼稍有不足，则通史便成为不完整的篇章或没有灵魂的史料堆砌。艺术通史的一个“通”字，考量着著者“通”“达”全局的学术智识。

修·昂纳和约翰·弗莱明合著的《世界艺术史》是在西方艺术史学界受到普通好评的一部艺术通史。从1981年第1版问世以来，便以结构的完整、资料的新颖和见解的缜密成为各类艺术通史中学术质量上乘的版本。他们在著述中不仅将大量的资料予以贯串重组，以求体现艺术作品和现象在历史时空中的原貌，勾勒出艺术历史起承转合的脉络，而且在强调艺术创造与社会发展之间指涉关系的同时，注重艺术本身形式内容的变革兴替。使读者能够在循入人类艺术历史遗存的丰富图景时，感受到不同时代、不同民族创造智慧的奥秘。可贵的是，两位学者并不是一劳永逸地对待自己的著作成果，而是不断地对其进行加工，修正和补充。至20世纪的最后年头，该书已一版再版，形成了远比初版更为宏大的篇幅，也就是这个版本。依笔者之见，这个版本相比其前各版和其他版本的世界艺术通史，有几方面特点是值得注意的：第一，两位学者以“世界”为视野的历史写作理想显得更加突出，贯穿在历史叙述中的整体观和有机观也更加明确。在西方学界，艺术史研究一向为人所重，缘因人类造物的遗存，除文字之外，包括建筑、绘画、雕塑、工艺制品在内的图像世界便是最为重要的研究对象，哲学、科学、政治、经济、宗教、军事等各领域的学者都可以从视觉图像的遗存中找到关于文明与文化衍进的恰切解答，而来自不同学科领域的研究成果，又映照出了艺术史自身的光采。笔者曾参加2000年秋季在伦敦召开的第30届世界艺术史大会，有数千众学者云集的场面，让人深感世界艺术史乃是一个提供交叉、比较、综合研究的大型平台。但是，长期以来，出自西方学者的“世界”艺术史著作，以西方为中心或以“西方”代替“世界”的历史观念往往居于主导地位，西方之外广阔地域的艺术史现象往往未被纳入研究领域或语焉未详。修·昂纳和约翰·弗莱明的这本《世界艺术史》，比较清醒地注重了“世界”的框架，书中对包括中国在内的亚、非、拉美、南美各国各地区的艺术历史作了应有的介绍，全书体现出权重平衡的客观性，这是足值肯定的。第二，本书给予人类有史以来至19世纪的“古典”时期的艺术历史以相当大的份量，在史实的遴选上及时吸收了大量专题和个案研究成果，其中不乏许多新知，这也是十分重要的。

它透露了艺术史研究新的信息，也告诉我们，艺术史研究本身，乃是人类思想和思想方法不断发展的一方面象征，在人文学科中应占有重要的地位。第三，在历时的叙述的模式中，作者执意营造了读者可知可感的空间，新的版本增添了背景介绍、概念探析、原典与文献这些烘托“正史”的精彩板块，使历史更加立体起来，让读者能够在阅读中结合图像，获得更为宽阔的知识，也可以探究阅读中生发的学术命题。这种结构在艺术通史体例中颇见新意。第四，作为通史，本书在时间跨度上也作了最长的努力，上起人类文明的源头，下限为20世纪尾声，史料中收入了最新的艺术现象，使历史著述有一种贴近现实的姿态。可以说，它既是艺术史降自20世纪的掩卷之作，也是艺术史走向新的千年纪的提示之作。

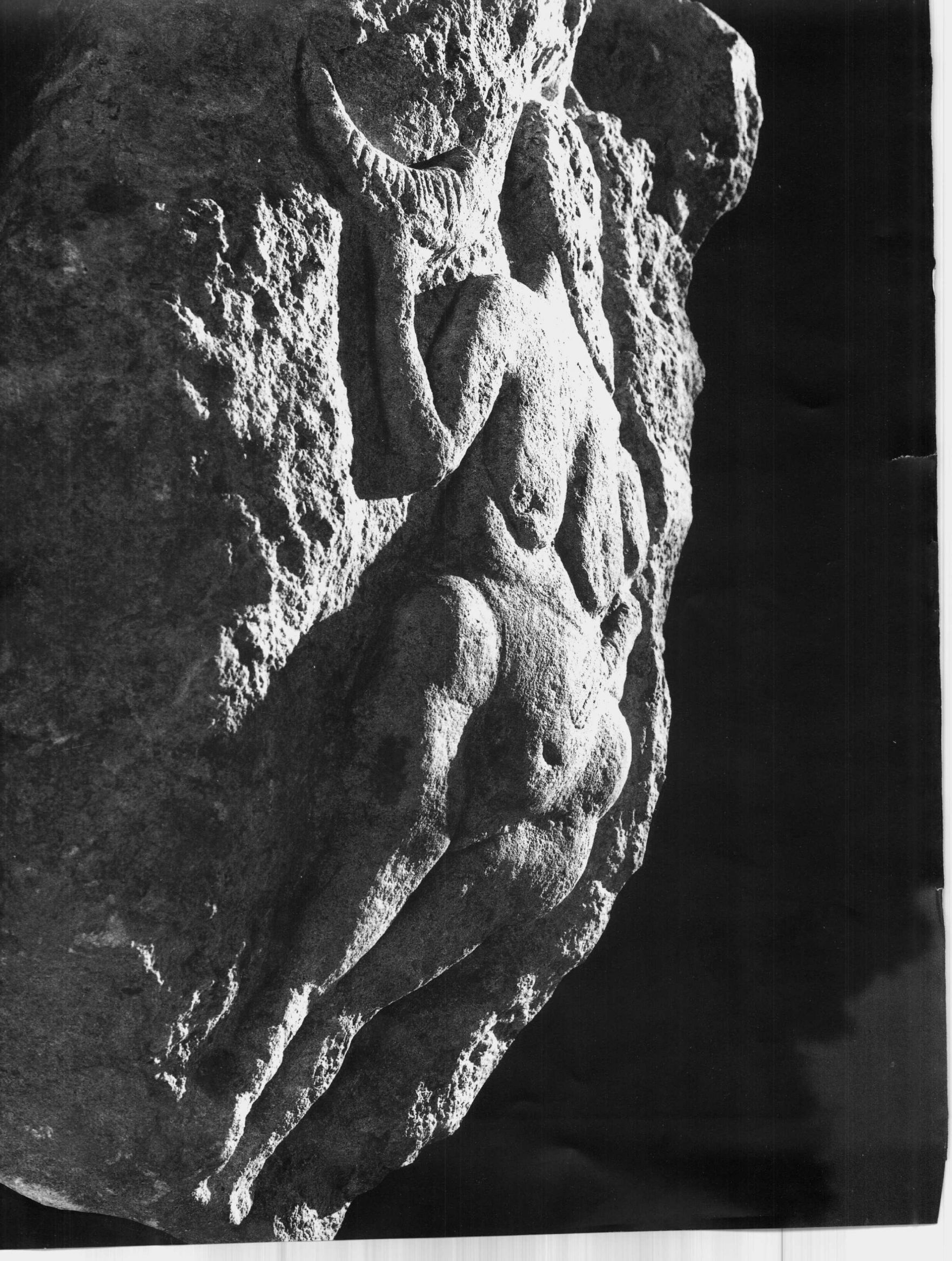
如此等等，将这本著作译成中文并制成中国大陆版，便有了比较充分的依据，这也是中国大陆当前文化学术的发展所需。自改革开放以来，中国大陆对西方学者所著艺术史的译介便持续未息，不同版本的艺术史开阔了人们的知识和文化视野。艺术史阅读对于提升公众的审美素质，引领公众的人文关怀，对于吸收人类文化艺术的优秀成果，激励今天的艺术创造等意义不言自明。目前，在一般读者层面，需要史料更加翔实的读本以开阔眼界，在专业读者层面，需要了解西方艺术史学新的成果以深化学术研究，在普遍兴起的大学艺术史课程里，更需要一本牢靠的通史著作作为教参。南方出版社及时邀请海峡两岸学者通力译校，并引进原版套排，所花资力是甚。但可以相信，这样一篇帙丰富而又一册通览的艺术通史，是会受到普遍欢迎的。

如前指出的通史之难在于一个“通”字。本书著者虽以“世界”为关照对象，在古代部分介绍了中国艺术的重点，甚至还及时吸收了中国考古发现的新史料，但在现代部分，却忽略了极有自身文化特色的20世纪中国艺术，在对当代中国艺术的选取上，也很不尽完备。指出这些，并非诘难于两位与中国艺术史学界交往实际不多的西方学者，而是提出这种学术局限性需要中外学术进一步的交流沟通才能弥补。对于本民族艺术从古到今的优秀成果和研究成果，也需要中国艺术史学者下更大的力气向世界推介。

人们常把艺术史比作涓涓之水汇成的长河。在笔者看来，艺术史更如绵延的海洋，在它的表层有此起彼伏、波浪不竭的生机，在它的深层是不同民族艺术创造智慧相互借鉴、相互影响、相互激荡的有机结构，正是这个结构的永恒存在，才构成世界艺术史的真正图景。

范迪安

2002年5月

世界艺术史

A WORLD HISTORY OF ART

原版前言

在撰写这本书时，我们得到许多朋友的帮助和鼓舞，其中最重要的是已故的约翰·卡曼(John Calmann)，如果没有他，我们绝不会有这种冒进的勇气。卡曼去世时正值本书进行一半，我们不但失去了一位挚友，也失去了一位才华出众的出版家。此后，我们也得到卡曼的妹妹玛莉安(Marianne)以及卡曼忠诚的部属们的协助。我们非常感谢莎拉·里德(Sarah Ridell)娴熟精密的编辑技巧；还有伊莉莎白·英格利(Elisabeth Ingles)与葛瑞菲博士(Dr. I. Grafe)，他们细心的阅读，让我们免于许多错误；苏珊·柏森—莫里斯(Susan Bolsom-Morris)不厌其烦地寻找我们需要的图片。此外，这本书也多承设计师哈洛·巴权(Harold Bartram)的耐心配合和优秀的视觉鉴赏力。

对于特定观点或一般议题的资料与指导，我们烦扰了不少学者，其中几位更是阅读了整章或整节，并给予我们非常专业、有益的协助。这些学者包括詹姆斯·艾克曼(James Ackerman)、布鲁斯·布雪(Bruce Boucher)、李察·布利里安(Richard Brilliant)、J.F.卡希尔(J.F. Cahill)、罗伦兹·艾特纳(Lorenz Eitner)、尼可拉斯·琛多(Nicholas Gendle)、欧雷格·葛瑞巴(Oleg Grabar)、伊安·葛拉汉(Ian Graham)、麦可·葛伦(Michael Grant)、法兰西斯·哈斯凯(Francis Haskell)、霍华·希巴(Howard Hibbard)、德瑞克·希尔(Derek Hill)、罗伯·希连布兰(Robert Hillenbrant)、约翰·迪克·森韩特(John Dixon Hunt)、查理斯·詹克斯(Charles Jencks)、阿拉斯塔·兰因(Alastair Laing)、雪曼·李(Sherman E. Lee)、诺伯·林顿(Norbert Lynton)、M.D.麦里欧(M.D. Mcleod)、玛格丽特·梅德雷(Margaret Medley)、派翠西亚·菲利普(Patricia Philips)、阿利斯·帕特(Alex Potts)、马丁·罗伯森(Martine Robertson)、麦可·罗杰斯(Michael Rogers)、阿隆·夏弗(Aaron Scharf)、多萝塔·斯塔杰卡(Dorota Starzecka)、威廉·华森

(William Watson)、莎拉·珍·惠菲德(Sarah Jane Whitfield)。对他们所有人我们都至为感谢，还有那些书籍与期刊的作者们，在我们简短的目录里(901页)，只能提及极少数的人士。当然还有许多图书馆工作人员，特别是伦敦图书馆(London Librarian)和佛罗伦斯的艺术史中心(Kunsthistorisches Institut)。

有关图片和其他事项的联系特别要感谢诺米·卡普林(Naomi Caplin)、彼德·卡森(Peter Carson)、法兰斯瓦·奇阿瑞尼(Francoise Chiarini)、约翰和泰可拉·克拉克(John and Thekla Clark)、安·迪斯德尔(Anne Distel)、阿斯崔·费雪(Aastrid Fischer)、麦可·葛瑞夫斯(Michael Graves)、安翠娜·葛利瑟里(Andreina Griseri)、安·迪哈诺库(Anne d'Hamoncourt)、约翰·哈里斯(John Harris)、卡罗·范·哈瑟特(Carlos van Hasselt)、约翰·艾温(John Irwin)、Arata Isozaki、玛格丽特·柯斯维可(Margaret Keswick)、伊斯莱·里昂(Islay Lyons)、亨利·麦伊亨尼(Henry P. McIlenny)、多明尼克·德·缅尼(Dominique de Menil)、约翰·莫雷(John H. Morley)、约翰·罗斯(John Ross)、劳伦斯·席曼(Laurence Sickman)、威廉·凯利·辛普森(William Kelly Simpson)、妮可·斯坦柯(Nikos Stangos)、玛莉·崔吉尔(Mary Tragear)、何米欧内·瓦特非(Hermione Waterfield)与威廉·维佛(William Weaver)。最后要感谢的是那些帮助我们的朋友们——诺耶和嘉娜·布拉吉斯顿(Noel and Giana Blakiston)、米尔顿·根德(Milton Gendel)、尼可拉斯与苏珊娜·强斯顿(Nicholas and Susanna Johnston)、欧内拉·法兰西斯·欧斯堤(Ornella Francisci Osti)、多纳德·里察(Donald Richard)、里察·萨贺(Richard Sachs)、盖利·舒瓦兹(Gary Schwartz)和瑟巴斯堤杨·瓦克(Sebastian Walker)。

修·昂纳 约翰·弗莱明

1981年11月

第五版前言

与第四版比起来，本版具体的增加了“概念探析”部份，以及许多长达两页、关于城市计划与景观建筑的讨论，自其起源至法兰克·洛伊·莱特(Frank Lloyd Wright)等人。主要内容与图片也扩充及过去几年来的重要发现：法国西南雪维洞穴(Chauvet Cave)的画作，溯自拉斯科(Lascaux)之前1万5千年；在中国三星堆所发现公元2千年前的精美雕塑；在罗马至圣所(Sancta Sanctorum)发现的湿壁画和马赛克，使这个教皇的私人祈祷所自1280年兴建完成后，首次公诸于世。这些画作以一种特有的方式揭示了日后意大利艺术中乔托和佛罗伦萨的艺术家们至今仍被敬重的发展传统。

在准备第四版和第五版时，资料的搜集和建议都得到许多朋友们的帮忙，我们在此一一欣喜致谢：依娃·波索可(Eva Borsook)、布鲁斯·布雪(Bruce Boucher)、法兰西斯与拉利萨·哈斯凯尔(Francis and Larissa Haskell)、麦可·马隆(Michael Mallon)、彼莱恩·罗伯森(Byran Robertson)、罗伯·史凯顿(Robert Skelton)、卡尔·斯崔可(Carl Strehlke)与威廉·华森(William Watson)；对于其他的协助我们要感谢明德·修吉(Mendes Hurgi)、玛格丽特·黛莉戴维斯(Margaret Daly Davis)、阿曼达·乔治(Amanda George)、亨利·豪立(Henry Hawly)、瓦

特·凯瑟(Walter Kaiser)、玛莉亚·可斯可希(Maria Kecsesi)、罗纳·狄里欧(Ronald de Leeuw)和费欧瑞拉·肃培比(Fiorella Superbi)。

有关二十世纪的章节，我们要特别感谢一些朋友：麦可·葛瑞格马丁(Michael Graig-Martin)、里察·多门(Richard Dorment)、科内里亚·葛拉席(Cornelia Grassi)、克劳第欧·坤萨尼(Claudio Guenzani)、詹姆斯·哈尔(James Hall)、葛瑞高里欧·玛格纳尼(Gregorio Magnani)、大卫·布兰特(David Plante)、妮可·斯坦柯(Nikos Stangos)和大卫·席维斯特(David Sylvester)。

在增定和修定的过程中，我们得到海德·麦能(Hyde Minor)和伊达·里格比(Ida Rigby)许多珍贵的协助，如果还有错误，当然就是我们自己的责任。最后，还有卡曼(Calmann)和金(King)的大力支持，以及劳伦斯·金(Laurence King)、李·利普雷·葛林飞德(Lee Ripley Greenfield)、设计师凯伦·欧斯朋(Karen Osborne)、图片研究员彼得·坎特(Peter Kent)，最重要的是辛勤投入的第四版编辑乌苏拉·派尼(Ursula Payne)和第五版编辑凯拉·哈特斯莱—史密斯(Kara Hattersley-Smith)，我们由衷的感谢。

修·昂纳 约翰·弗莱明

1999年1月

目 录

中文版前言 4

原版前言 5

导论 12

艺术作为一种工艺 12

建筑体系 13

雕塑技巧与媒材 13

绘画技巧材料 15

版画制作 17

摄影 18

图像表现 19

透视法 19

色彩 21

风格与个别表现 23

背景：功能与意义 25

形象的力量 26

女性艺术家 28

艺术史 29

第一部

艺术的基础

第一章 史前时代 34

年表 34

猎人的艺术 35

洞窟艺术 37

中石器时代的艺术 42

农人的艺术 43

背景介绍 加泰土丘：一个新石器时代的市镇 44

新石器时代建筑 47

巨石栏 48

第二章 早期文明 50

年表 50

美索不达米亚 50

苏美尔 51

阿卡德艺术 55

原典与文献 古迪亚的梦想 56

吉库拉塔式建筑 56

巴比伦 57

印度河谷 58

古埃及 61

王朝前的时代 61

早期王朝时代 62

古王国的建筑 64

原典与文献 古埃及金字塔文 67

古王国的雕塑与绘画 68

中王国 72

爱琴海文化 75

克里特岛米诺斯文明 75

迈锡尼与希腊本土文明 79

背景介绍 荷马的世界 84

中国 85

商朝 86

第三章 横贯大陆的发展 90

年表 90

赫梯人 90

铁的发现 93

古埃及新王国 93

原典与文献 图特摩斯教诲其首相 95

背景介绍 哈特谢普苏特：古埃及的女人 96

新王国建筑 98

埃赫纳吞 100

拉美西斯的艺术 103

亚述与巴比伦 106

叙事性浮雕 108

巴比伦 110

伊朗 112

阿契美尼德艺术 113

波斯波利斯 114

中国周朝 116

美洲 119

奥尔梅克 120

秘鲁 122

背景介绍 查文废墟：古代秘鲁的宗教与社会 123

非洲：诺克文化 125

第四章 希腊及其邻邦 126

年表 126

古风时期的希腊 127

男性裸体 131

城邦 135

古典时期 136

帕底隆神殿 136

原典与文献 波桑尼亚论帕底隆神殿 138

背景介绍 德尔菲的《驭者》：古代希腊的宗教与运动 144

自然主义与理想化 148

概念探析 理想：理想主义，比例与“典范” 149

瓶画 153

墓碑 155

晚期古典时期 156

蛮族的艺术：赛西亚人与动物样式 159

哈尔斯塔特与拉坦尼 162

伊比利亚与撒丁 164

伊特拉斯坎人 165

原典与文献 老普林尼论伊特拉斯坎的雕刻 168

第五章 希腊化与罗马艺术 173

年表 173

希腊化时期 175

柏拉图、亚里斯多德与艺术 177

寓意 181

希腊化时期的建筑 183

希腊化与罗马的绘画及镶嵌画 186

背景介绍 罗马奢侈品：银器与双色浮雕玻璃 187

原典与文献 维特鲁维斯论罗马绘画 192

罗马建筑 193

民宅建筑 194

神殿与公共建筑 195

都市发展 从耶利哥到帝都罗马：格子状规划与整体发展 196

圆形竞技场以及混凝土的发明 199

万神殿 201

罗马雕刻 203

关于罗马艺术之界定 204

背景介绍 祖先崇拜：罗马的胸像 208

古代晚期的艺术 215

第二部

艺术与世界宗教

第六章 佛教、印度教与远东艺术 224

年表 224

印度的佛教艺术 227

背景介绍 佛陀生平：经典与造像 230

佛陀造像 232

印度的印度教艺术 238

概念探析 神：从阿波罗到毗湿奴 241

背景介绍 艾洛拉：建筑雕刻家的高峰 245

原典与文献 科纳拉克神庙建筑记述 248

斯里兰卡与爪哇的佛教与印度教艺术 252

东南亚大陆的佛教与印度教艺术 258

中国儒、释、道三家艺术 264

汉朝 264

背景介绍 儒家思想：汉代画像石 266

唐朝与五代 274

宋朝 277

山水画280

日本神道教与佛教艺术 285

原典与文献 日本史记载日本的第一座佛像 286

平安、藤原与镰仓时代（公元794至1333年） 291

原典与文献 紫式部论书法 293

第七章 早期基督教与拜占廷艺术 296

年表 296

基督教艺术的开端 297

背景介绍 地下墓室：早期基督教艺术 300

从集会私宅到基督教大教堂 302

基督的形象 304

原典与文献 阿涅勒斯论新圣阿波利奈尔教堂 308

拉文纳 311

拜占廷艺术 314

教会建筑 314

都市发展 君士坦丁堡：一个基督教帝国首都的开创 316

圣索菲亚大教堂 318

古典传统 321

圣像与反圣像崇拜者 323

东正教的胜利 324

背景介绍 圣母马利亚：最初的形象 326

北欧的基督教艺术 328

交织图案与袖珍画 329

西欧的基督教艺术 332

加洛林王朝的更新 333

原典与文献：艾因哈德论亚琛王宫礼拜堂 335

背景介绍：隐修制度：东方与西方 336

基督形象的发展 337

第八章 早期伊斯兰艺术 341

年表 341

伍麦叶王朝的艺术与建筑 344

阿拔斯王朝的艺术与建筑 349

原典与文献 拜占廷大使访问巴格达 350

伊斯兰统治时期的西班牙 353

撒马尼德王朝和塞尔柱王朝的建筑 356

伊斯兰装饰 357

背景介绍 经学院：用于教育的建筑 358

第三部

宗教与非宗教艺术

第九章 中世纪基督教艺术 364

年表 364

奥托艺术 367

意大利的罗马式建筑 370

欧洲北方的罗马式艺术与建筑 374

罗马式建筑的革新 381

哥特式艺术与建筑（公元383至421年） 383

原典与文献 修道院院长苏哲为圣丹尼斯找到了立柱与

横梁 384

背景介绍 哥特式大教堂：新耶路撒冷 386

哥特式盛期风格 388

彩色镶嵌玻璃与飞扶壁 390

原典与文献 修道院院长黑莫与夏特尔的运货车狂热教派

事件 393

经济与神学 394

雕刻与绘画 396
英国与德国的哥特式艺术 397
原典与文献 《皮尔斯农夫》里的彩色玻璃及英国作品 398
意大利的哥特式艺术 400
背景介绍 圣方济与圣克蕾尔 402
原典与文献 帕多瓦的修士抱怨斯克洛维尼礼拜堂 411
乔托 411
世俗哥特式与国际哥特式 414

第十章 十五世纪的欧洲艺术 422

年表 422
意大利文艺复兴之开端 423
布鲁内莱斯基 424
马萨乔 426
雕刻中的“进步” 427
佛兰德斯的新风格 430
凡·爱克与凡·德·魏登 430
背景介绍 根特祭坛画：扬·凡·爱克与其赞助人 432
原典与文献 巴托洛米欧·法济欧论扬·凡·爱克 435
意大利建筑 436
阿尔贝蒂 438
意大利雕刻 440
多纳太罗 440
新步伐 441
意大利绘画与教会 444
安基利科修士、乌切洛及皮耶洛·德拉·弗朗契斯卡 445
原典与文献 菲利皮诺·利皮与菲利普·斯特洛济：斯特洛济礼拜堂的财政与其他难题 449
世俗性绘画 451
波提切利 451
威尼斯的综合风格 456
曼坦尼亚与贝利尼 456
背景介绍 贝利尼与卡帕其欧：威尼斯文艺复兴的团体赞助 460
国际人文主义 461
丢勒 461

第十一章 十六世纪的欧洲艺术 464

年表 464
宗教 改革与十六世纪北方艺术 465
博斯 467
格吕内瓦尔德 468
新教艺术 470
意大利文艺复兴盛期 473
莱奥纳多·达·芬奇 473
和谐、统一，拉斐尔 475
背景介绍 布拉曼特的小神殿：阿尔贝蒂、达·芬奇以及理想的文艺复兴教堂 478
米开朗基罗 481
原典与文献 米开朗基罗的《大卫》：合约与安置 482
都市发展 文艺复兴之都市规划：西克图斯五世的罗马 492
威尼斯盛期文艺复兴 494
乔尔乔内 495

提香 496
丁托列托和委罗内塞 499
桑索维诺、帕拉迪欧与和谐法则 500
原典与文献 宗教法庭对委罗内塞的质询 501
样式主义与新颖风格 504
柯勒乔与样式主义“许可证” 504
勃鲁盖尔 509
背景介绍 勃鲁盖尔的月令画：佛兰德斯赞助者 510
艾尔·格列柯 512

第十二章 美洲、非洲与亚洲 514

年表 514
中美洲与秘鲁 515
玛雅、托尔特克与米克斯特克 517
阿兹特克 521
原典与文献 科尔特斯与丢勒论墨西哥与蒙特苏马的宝藏 522
印加 523
非洲 524
原典与文献 达贝尔论贝宁 529
伊斯兰世界 530
奥斯曼土耳其建筑 533
萨非王朝艺术与建筑 535
都市发展 伊斯法罕与撒马尔罕：伊斯兰的城市规划 540
莫卧儿艺术与建筑 542
背景介绍 努尔贾汗与贾汗吉尔：莫卧儿帝国的艺术 546
原典与文献 在维加雅纳加的多明哥·帕埃斯 550
中国 551
元朝 551
明朝 555
日本：镰仓时代至江户时代 562
原典与文献 董其昌论画：以古人为师，以天地为师 562
禅宗之影响 564
背景介绍 南蛮绘的屏风画：日本与欧洲的相遇 570

第十三章 十七世纪的欧洲艺术 574

年表 574
罗马的新局面 575
概念探析 自然、模仿和发明：学院理论的成型 576
巴洛克艺术和建筑 579
鲁本斯和凡·代克 580
背景介绍 耶稣会：传播福音与殖民 582
意大利的画架画 585
贝尼尼 587
波罗米尼 592
普桑与克劳德·洛兰 592
委拉斯贵支 595
原典与文献 帕切可论宗教仪式中的艺术 597
荷兰绘画 598
哈尔斯 598
伦勃朗 600
背景介绍 伦勃朗的“一百基尔德版画”：版画的发展 602
风景画 605

静物与风俗画 607
 维米尔 609
 英国与法国 610

第十四章 启蒙运动与自由 614

年表 614
 法国罗可可艺术 615
 华多、特洛瓦和罗可可的室内空间 617
 布歇、夏尔丹和弗拉贡纳 619
 原典与文献 狄德罗论布歇、格雷兹与夏尔丹 620
 德国和意大利的罗可可 621
 背景介绍 弗拉贡纳与格雷兹：性尤物与贞洁之母 622
 提埃波罗、瓜尔第和卡那莱托 626
 英国的理智与情感 629
 荷加斯和庚斯博罗 629
 风景画和古典主义 630
 新古典主义或“纯正风格” 635
 原典与文献 华盛顿与杰斐逊：古代服饰与现代服饰 636
 卡诺瓦与大卫 637

第四部

现代世界的形成

第十五章 浪漫主义到写实主义 642

年表 642
 都市发展 工厂与公园：欧文、纳许和欧姆斯泰 644
 浪漫主义 646
 大卫的承继者 648
 戈雅 649
 籍里柯 652
 安格尔 653
 德拉克洛瓦 654
 原典与文献 海涅评德拉克洛瓦的《自由领导人民》 657
 浪漫主义与哲学 657
 弗里德里希 657
 布莱克 658
 浪漫主义风景画 659
 康斯太勃尔 659
 特纳 661
 背景介绍 特纳的奴隶船：奴隶形象 662
 柯罗与“习作” 664
 摄影 665
 我们该建造怎样的风格？ 668
 原典与文献 普辛与基督教建筑的原则 670
 历史主义与写实主义 671
 拉斐尔前派 672
 库尔贝 673
 概念探析 为艺术而艺术：唯美主义与写实主义 674
 米勒 675
 原典与文献 波德莱尔：“批评的益处是什么？” 676

马奈 677
 美国 680

背景介绍 宾厄姆的毛皮商人：艺术与边境 684
 摄影时代的来临 688

第十六章 东方的传统 692

年表 692
 中国清朝 693
 背景介绍 王翬与其他画家：麓村高逸——清朝宫廷画家 695
 建筑和装饰艺术 696
 江户时代的日本 698
 葛饰北斋和安藤广重 701
 原典与文献 葛饰北斋和莱特谈日本版画 704

第十七章 印象主义到后印象主义 706

年表 706
 印象主义 707
 莫奈 710
 原典与文献 拉佛格论印象主义 711
 莫利索、雷诺阿和马奈 712
 背景介绍 德加和马奈：城市之光与对女性的研究 714
 德加 716
 日本式风格 718
 新印象主义 721
 修拉，分割法和社会主义 722
 象征主义 723
 高更和凡·高 724
 现代生活寓言：蒙克和罗丹 727
 新艺术与新建筑 730
 苏利文和摩天大楼 731
 背景介绍 水晶宫和自由女神像：金属和新建筑的方法 732
 民用住宅建筑 734
 塞尚 735
 原典与文献 塞尚写给爱弥儿·勃纳德的信 736

第十八章 非洲、美洲、澳洲及大洋洲的原始艺术 740

年表 740
 大洋洲 741
 波里尼西亚 742
 原典与文献 库克船长与太平洋艺术 745
 美拉尼西亚与密克罗尼西亚 748
 澳大利亚 750
 北美洲西北部 752
 背景介绍 巫师面具：艺术和巫术 754
 北美洲的平原和不毛之地 756
 非洲 758
 背景介绍 伊克若宫殿大门：非洲人印象中的欧洲人 762

第五部

二十世纪的艺术

第十九章 1900年至1919年的艺术 772

年表 772

新的观察方式 773

背景介绍 毕加索的姑娘：无政府主义，殖民主义和驱邪艺术 776

野兽主义与表现主义 778

马蒂斯 778

德国表现主义者 780

康丁斯基 783

原典与文献 康丁斯基的色彩 784

马尔克 785

立体主义 785

毕加索与布拉克：分析与综合的立体主义 786

原典与文献 布拉克和毕加索“谈立体主义” 789

彩色立方主义 793

未来主义 794

抽象或非客观艺术 796

至上主义和风格派的形成 797

建筑 798

莱特 798

第二十章 两次世界大战之间 801

年表 801

达达艺术与超现实主义 801

杜桑 803

美国与精确主义观点 806

迭哥·里维拉与墨西哥壁画艺术家 808

布雷东、基里柯和恩斯特 809

背景介绍 奥罗斯科、里维拉和西盖罗斯：艺术与政治 810

原典与文献 阿拉贡、恩斯特等人发表超现实主义宣言 812

达利、马格利特和米罗 813

焊接金属：雕塑界的革命 816

摄影与现代运动 817

构成主义与国际化风格 821

艺术与革命 821

包浩斯 823

原典与文献 华特·格罗皮乌斯论包浩斯 823

蒙德里安 825

科布西埃与米斯·凡德罗 827

都市发展 未来的城市：科布西埃和莱特 828

布朗库西与摩尔 830

装饰艺术 831

第二十一章 战后时期到后现代 834

年表 834

抽象表现主义 835

波洛克与德库宁 837

斯蒂尔、罗斯科和纽曼 838

欧洲文化的幸存者 841

后绘画性抽象 843

约翰斯和劳申伯 843

概念探析 现代主义与形式主义 845

波普艺术 846

照相意象派 849

极少艺术与概念艺术 850

大地艺术 852

照相写实主义和新形象绘画 854

人体艺术与过程艺术 856

现代主义和后现代主义 857

第二十二章 迈向第三个千年纪 862

年表 862

对现代主义的质疑 864

新表现主义 869

艺术，作为一种身份认同 874

后现代主义与多元文化主义 881

录像艺术 887

名词释义 888

建议阅读书目 901

索引 909

志谢 926

地理示意图

史前的欧洲与近东 35

古代近东与中东 51

古埃及 62

古代爱琴海 77

古代中国（局部） 85

古代小亚细亚 91

古代中美洲 119

古代秘鲁 122

古代希腊 127

伊特拉斯坎与罗马时期的意大利 175

印度 227

东南亚 252

拜占廷世界 315

伊斯兰世界 342

中世纪的西欧 366

文艺复兴时期的意大利 424

哥伦布之前的中美洲 515

非洲 525

日本 563

大洋洲 741

导论

我们撰写这部历史大纲，是为了探究而非评论。我们喜欢阐述远胜于诠释与评价，只要这三者可以分开。此外我们还试着摆脱种种假设：那些以前经常在社会权威的影响下，认为艺术是视觉乐趣的假设，以及那些主要取决于艺术市场、艺术收藏，甚至假设自身的假设，凡此种已形成当今西方世界里“艺术”一词之概念定义。当然，要时时记住这些概念之于西方、特别是相当近代的西方有多独特并不容易。直到19世纪，人们都极少有机会能在博物馆里看见伟大的作品。大多数作品均为宗教、巫术或世俗理想而作，为满足艺术家个人愿望而作的作品少之又少。在这些作品身上，我们多少能感知到美学、道德与自然经验是融于一体的，当这个精华体落在接收感官上时，它的丰富性能使我们的知觉敏锐起来。这是由于我们的感受官本身就是相互纠结、难以理清的：宗教里搀杂着审美经验，审美经验又摆脱不了道德感受，而即便是道德也需要依靠秩序与均衡的分配来建立。伟大艺术作品的魅力就在于它绝非纯然视觉的，仅单纯地取悦眼睛。为此，本书企图去探掘男人与女人为人类终年不断面对的冲动与关心之事——对官能满足的欲望与自我认知及自制上的需要，对不知天高地厚的梦想与迷狂的激情的重视，对生命终点所抱持的看法与信念，对人类生存的环境、对超自然力量的关注，还有对来世所怀有的期待与恐惧等等——所采取的不同视觉表达方式。

面对如此广阔的时空范围，我们不得不将焦点集中于具有历史重要性、同时也是通常让人最感兴趣的时期和地区。我们以时间的先后顺序为经，宽广的地理全景为纬来划分章别，如此可以让世界历史上的重要事件（它们同样影响着艺术家与全人类）清楚地显现出来——由渔猎聚落发展到畜牧及农耕社群，有着阶级社会结构的都市文化出现、帝国的扩张与瓦解、遍及世界的宗教传播与改革、工业化状况的日趋严重。同时，我们也可以在这些或其他的历史变迁之中，进行一些详细且有着启发意义的比较，例如将公元前5世纪古希腊的“文明”文化与其邻居的“野蛮”文化并置观察，从米开朗基罗和米玛希南（Koca Mimar Sinan）这样的同时代人中看他的作品的风格是如

此不同，还有因对大自然美的崇拜而在16、17世纪风靡于中国、日本与欧洲的风景画——比较它们之间的异同之处不只是为了相互启发，还希望能理清通常对艺术意义与目的的认知。最重要的是，我们尝试将艺术作品还原至其生发背景的脉络中来进行阐述与讨论，尽可能地将它们从现今的博物馆环境中抽离。在那样的环境中，艺术作品往往因无法被挖掘出具有发展性的形式而深受局限。

艺术从来就是人类社会中由信仰、仪式、道德与宗教规范、巫术、科学、神话或历史所组成的复杂结构的一部分。它位于科学知识与魔幻、神秘的思维之间，认知与信仰之间，人类具有的才能与抱负之间。作为一种沟通传达的工具，它与语言近似，都具备以陈述完成教化或道德启迪的目的，同时，它又经常是种有力的控制工具；而与巫术类似，它能建立物质世界的新秩序，让时间定格，留住永恒。在一个社会系统——无论是一个村庄或庞大的帝国——之内，艺术的动机、主题或题材均来自一个共同的知识背景。尽管有着极为复杂的训练，人们在艺术上的表现手法仍受限于可取得的材料与工具，受限于代代相传的技巧，以及那些只能被归作“种族的”传统。然而一如那些在内部成长或外部压力下变异的社会与文化结构，艺术也像一个活的有机体，不断地再生。在稳定的社会或者那些寻求稳定的社会中，艺术的演变是渐进式的，以致很难被察觉到。即使在那些充满活力、包容性强的社会里，艺术的变化往往也只发生在某一层面，其他层面则仍坚守发展上的连贯性。西方概念里“进步”一词的意涵经常会扭曲我们对世界艺术的看法。

艺术作为一种工艺

在西方世界，直到16世纪，艺术（art）、技艺（craftsmanship）和技术（technology）这三个名词的区别始终不甚明显。那时候的人们认为，画家、雕塑家的地位优越于陶工、家俱制造者、金属品打造工、绣工、编织者，以及其他所谓装饰艺术的从业者。从名作“masterpiece”