

天津人民美术出版社

世界美术全集

欧洲中世纪
与文艺复兴美术

OUZHOU ZHONGSHIJI YU WENYIFUXING MEISHU

2

世界美术全集

欧洲中世纪
与文艺复兴美术

OUZHOU ZHONGSHIJI YU WENYIFUXING MEISHU

2

天津人民美术出版社

世界美术全集②

欧洲中世纪与文艺复兴美术

出版发行：天津人民美术出版社

发行人：刘建平

地 址：天津市和平区马场道 150 号

电 话：3280587 3280485

邮 编：300050

经 销：新华书店天津发行所

地 址：天津市民权门外东丽区徐庄子对面

电 话：6320208

邮 编：300240

制 版：深圳兴裕印刷制版有限公司

印 刷：深圳当纳利旭日印刷有限公司

出版日期：1996 年 12 月第 1 版

1996 年 12 月第 1 次印刷

开 本：787mm×1092mm 1/48

印 数：0001—3000

书 号：ISBN7—5305—0623—4

J·0623

定 价：78 元

世界美术全集

顾问：(以姓氏笔划为序)

王 琦

李天祥

邵大箴

奚静之

责任编辑：薛 强

姚重庆

刘 欣

张宝林

图片摄影：冯炜烈

装帧设计：张歌明

技术编辑：靳立华

郑福生

欧洲中世纪美术

陈瑞林

公元 395 年由于各种社会矛盾激化，罗马帝国分裂为东罗马帝国和西罗马帝国。公元 476 年西罗马帝国在奴隶起义和外来蛮族入侵的强大冲击之下，终于土崩瓦解直至灭亡，这一重大事件标志着欧洲的历史进入了所谓“中世纪时代”。从公元 5 世纪到公元 15 世纪，欧洲的中世纪经历了千年漫长的岁月。基督教作为维持封建统治的精神支柱，严密控制了社会生活的各个方面，文化艺术必须为宗教服务，美术也不可避免地成为“神学的婢女”。总的来说，中世纪美术属于宗教美术。美术作品成了宗教信仰和神学的表达形式。教堂是宗教活动的重要场所，建造教堂是教会美术活动的重要内容。研究欧洲的中世纪美术，必然要注意教堂的形制的发展与变化，以及由此而产生的种种绘画和雕塑美术作品。基督教否定现实生活的此岸世界，向往神化的彼岸世界。基督教美术作品不注重客观世界的真实描写，而强调所谓精神世界的表现。因此中世纪美术往往具有象征性，往往以夸张、变形和改变真实空间序列等多种手法以求达到强烈表现的目的。西方中世纪美术包括早期基督教美术、蛮族美术、罗马式美术、哥特式美术以及东罗马的拜占庭美术等不同历史阶段和地区的基督教美术的样式和风格。中世纪美术的不同风貌，成为西方美术历史的发展过程中的

重要内容。在人类艺术发展的长河中，欧洲中世纪美术自有其不可抹煞的巨大意义。

“拜占庭美术”是指西罗马帝国灭亡以后，东罗马的城市拜占庭（罗马皇帝君士坦丁一世将其改名君士坦丁堡）为中心的东罗马帝国境内的基督教美术。罗马帝国分裂以后，基督教会内部也开始分裂。从而发生所谓“东西两派教会的斗争”，实际上是君士坦丁堡教会与罗马教会两种宗教势力的斗争。公元1054年两派教会正式分裂。东罗马帝国境内的基督教会为东部教会即希腊东正教所控制。它更多地保持了希腊文明的传统。拜占庭美术是宗教美术，但是由于更多地融合了东、西方的美术，从而创造出一种具有特色的美术样式。君士坦丁堡的圣·索菲亚教堂是拜占庭建筑最出色的具有代表意义的作品。这个带有圆顶的教堂建筑高大明朗、豪华庄严、气势雄伟，体现出拜占庭帝国的宏大气派，堪称拜占庭艺术的结晶。圣·索菲亚教堂的建筑反映出东罗马帝国政教合一、皇权大于教权的特点，与西欧各封建国家的教会至上、教皇凌驾皇帝之上不同。当时建筑家的意图是教堂应该成为皇宫建筑的一部分，成为建筑群中的精彩豪华的大厅。教堂内部有着大量的彩色装饰，色彩斑斓的镶嵌画产生了令人难忘的奇妙幻象。当时的诗人写诗歌颂圣·索菲亚教堂是拜占庭的一颗明珠。拜占庭镶嵌画继罗马时代以后又有了更大的发展。镶嵌画由小块彩色大理石或彩色玻璃拼嵌而成，色彩艳丽和谐，从6世纪开始成为拜占庭最

流行的艺术样式之一。如圣·维塔莱教堂的最负盛名的镶嵌画《查士丁尼皇帝及其随从》、《西奥多拉皇后及其随从》代表了当时镶嵌画艺术的成就。拜占庭宗教美术以镶嵌画和壁画最有特色。罗马时代流行的雕刻艺术到此时逐渐退居次要的地位。一些小型的工艺雕刻有了很大的进步，珐琅、宝石和金银贵金属雕刻和镶嵌工艺品是当时极受欢迎的美术作品，多用于教堂之中，具有宗教象征的意义。以后的印象派画家雷诺阿在威尼斯圣·马可大教堂看到拜占庭的镶嵌画时发出感叹，认为光和色的奥秘早已被中世纪的镶嵌画家所识破。壁画也是拜占庭艺术的重要组成部分。拜占庭的圣像画家不仅在东罗马帝国的境内留下了大量优秀的壁画作品，还曾为俄罗斯的教堂绘制了许多圣像画。

“蛮族美术”是指居住在欧洲中部的日耳曼人、欧洲北部的爱尔兰人、盎格魯—撒克逊人、维金人，以及欧洲西部的法兰克人的美术，他们被具有高度发达文明的罗马奴隶主贵族轻蔑地称为“蛮族”。他们利用罗马帝国衰亡的时机大批侵入，这就是历史上有名的“民族大迁徙”。外来的蛮族与罗马帝国奴隶反抗的力量一起，终于推翻了罗马奴隶主贵族的统治。西罗马帝国的灭亡标志着欧洲奴隶制度的解体。随着“蛮族”国家在欧洲大地上的建立，开始了新的封建制度的历史。蛮族美术在艺术技巧上虽然不如罗马美术那样纯熟，但是具有强大的、原始的生命力量，蛮族美术给衰败的罗马美术注入了新鲜的血液，是推动欧洲中世纪美术发展的重要力

量。入侵罗马帝国的日耳曼人的一支法兰克人建立的法兰克王国,在与基督教会结合以后形成了一种新的文化,史称“加洛林文化”。“加洛林文化”对于中世纪早期的文化建设有着重要的意义。公元8世纪末9世纪初法兰克王国的统治者查理曼大帝虽然不识字,却极力保护传统文化。他在首府亚琛建造了著名的亚琛教堂。在他的提倡下,传统的细密画发展到了相当精美的程度。蛮族艺术给予以希腊、罗马艺术为主流的西方艺术注入了新的生命活力,是西方艺术得以获得更大发展的重要因素。蛮族美术不仅具有独特的艺术价值,而且对于后世产生深远的影响。16世纪的著名画家格列柯是曾被拜占庭帝国统治的克里特人,他投身具有蛮族美术传统的西班牙画坛,创作了大量有着独特风貌的绘画作品。从现代艺术大师康定斯基的早期创作也可以看到深受拜占庭艺术、蛮族艺术的影响的痕迹。

“罗马式美术”是欧洲中世纪中期的美术。公元11世纪时欧洲封建社会发展到了全盛时期,西欧各国的城市经济走向繁荣,像法国这样典型的封建国家,城市发展最为迅速。法国的城市文化在西欧中世纪文化的发展当中,起了带头的作用。公元1096年开始的十字军东征,在欧洲各国掀起了宗教的热潮。大大小小的欧洲城市兴建了壮观的教堂和修道院。这种新的宗教建筑形制被称为“罗马式”。这一时期的雕刻、绘画等都成为教堂不可分割的组成部分,美术史上将成熟于11世纪中叶、一直流行到12世纪末,有的国家还延续到了13世纪的欧洲中世纪的建筑、雕刻、绘画以及其

他装饰艺术统称为“罗马式美术”。

罗马式美术受到希腊美术、罗马美术、北方蛮族美术以及东方的拜占庭美术和中亚、西亚美术的影响，并且有了新的艺术风格。罗马式建筑在博取罗马建筑、拜占庭建筑和早期基督教建筑的艺术风格和建造技术的基础上，形成了自己的典型样式。罗马式教堂建筑以厚重坚实的墙壁、高大巍峨的塔楼、典型的罗马式半圆形拱穹结构的广泛应用为主要特征。它打动人心的稳定、坚实和巨大的力量。作为基督教神权和人间封建统治的象征，罗马式教堂仿佛作为一种在沉思默想中聚集起来的宗教力量雄踞在欧洲大地上。12世纪时罗马式建筑已遍布全欧，不同地区还有着不同的风格，像法国的圣·塞南教堂、圣母玛利亚教堂，德国的盖恩罗德教堂、沃尔姆斯教堂、施派耶尔教堂，奥地利的古尔克教堂，英国的杜汉姆教堂，意大利的圣·马可教堂以及著名的比萨建筑群，其中有举世闻名的比萨大教堂和钟塔，钟塔便是“比萨斜塔”。重要的罗马式教堂以不同的地方特点分布在西欧广大的地区。罗马式教堂的内部装饰与拜占庭教堂不同，除了意大利的教堂以外，几乎很少镶嵌画，而是多用壁画和雕刻作为装饰。罗马式美术时期的大型雕刻得到了复兴和发展，雕刻与建筑浑然一体，既有古代雕刻宏大的气魄，又多采用非写实的、变形和夸张的手法，与古代的写实作风有着不同，雕刻艺术起着被称为“石头圣经”的作用。故事性很强的柱头雕刻，人像从石柱上凸现出来，比例要求并不严格，艺术家关注的

是如何表现故事的内容。在一些装饰雕刻上还可以看到蛮族木雕的艺术影响。到罗马式美术的晚期,雕刻已经显露出一种写实的趋向,标志着一种哥特式艺术的走向开始形成。罗马式雕刻最著名的作品当推法国穆瓦萨克教堂、奥顿大教堂和韦兹莱大教堂的门楣中心雕刻和柱头雕刻等作品。绘画艺术中插图在这一时期走向繁荣。细密画虽然仍然受到拜占庭艺术影响,但技巧已经有所提高,并且开始向新的风格转变。西班牙罗马式美术时期最早的细密画,是10世纪时所作《启示录注释》手稿的插图。刚劲的素描、饱和的色彩、典型的黄色和紫色的对比十分艳丽,生动的构图,以及梦幻般的气氛,绘画风格曾为西方画家所模仿,尤其是20世纪西方的现代艺术家,像毕加索创作的著名绘画《格尔尼卡》,便反映出画家对于中世纪美术的强烈兴趣。

“哥特式美术”是欧洲中世纪后期的美术。它始于公元12世纪的中叶,公元13世纪是哥特式美术发展的盛期,直到15世纪的文艺复兴时代哥特式美术才走向衰落,但是在北欧地区,哥特式美术延续到了16世纪。“哥特式”最早本是文艺复兴时期意大利的艺术家使用的称呼,他们认为中世纪的那种尖拱建筑,野蛮怪诞,缺乏艺术趣味,“哥特式”便成为粗野的代词。这种贬低哥特式美术的看法一直延续到18世纪中期。从18世纪40年代开始,直到19世纪浪漫主义艺术的兴起,人们对于哥特式美术有了越来越浓厚的兴趣,不仅研究哥特式建筑,而且扩展到了绘画、雕刻等

艺术门类。顾名思义，“哥特式”有一种蛮族的粗犷奔放的意味。“罗马式”则给人以复古和继承传统的感觉。其实这种表面的理解不可能对这两种不同风格的艺术作出全面的阐释。罗马式建筑稳重雄浑，但是令人感觉闭塞和沉闷。罗马式雕刻却大为不同，那种不拘一格的表现手法显得很有生气。哥特式建筑不再只是宗教的象征，它表现出一种人的意念的冲动，成为中世纪封建城市文化突出的标志。在反抗教和王权的斗争中，市民的文化开始崭露头角。哥特式美术是宗教的艺术，却也开始显露出新时代即将到来的一丝曙光。哥特式建筑造型轻盈灵巧、高耸挺拔，与厚重敦实的罗马式建筑形成鲜明的对比。哥特式建筑全部使用尖券和尖拱，所有的部位都用尖券来代替半圆券，风格统一协调。这种结构变化造成一种迅速向高空发展的冲力，把人们带向天国、带向那虚无飘渺的宗教世界，让人去感受上帝的光辉。哥特式教堂的建筑技术取得了光辉的成就，巧妙的框架结构成为现代建筑家的借鉴。最早的哥特式教堂是1140年由法国王权的维护者叙热神父主持修建的巴黎圣·德尼大教堂。始建于1163年的著名的巴黎圣母院再现了圣·德尼大教堂的主要特征。沙特尔大教堂是盛期哥特式教堂建筑的杰出作品，这一时期的亚眠大教堂将法国的哥特式教堂建筑发展到了最高的境地。英国的哥特式建筑接受法国的影响，后来逐渐形成了自己的特色。早期的代表作品有索尔兹伯里大教堂，盛期作品当推威斯敏斯特大教堂。德国的哥特式建筑传统一直延续到13世纪。如圣·

伊丽莎白大教堂，以及后来的科隆大教堂、乌尔姆教堂等，都是德国著名的哥特式建筑。意大利的哥特式建筑具有中心组合式结构的民族特点。低矮的平屋顶、狭小的窗户和宽阔的墙壁，是意大利哥特式教堂建筑的一般特征，可以佛罗伦萨大教堂作为代表。米兰大教堂则代表了另外一种风格，那密密排列的小尖塔表达出典型的哥特式精神。法国的兰斯大教堂，德国的斯特拉斯堡教堂，英国的林肯教堂、坎特伯雷大教堂等等，都是久负盛名的哥特式教堂建筑。

雕刻是哥特式教堂的主要装饰。早期雕刻的立柱像与建筑精密地结合在一起，后来逐渐有了独立的地位，与罗马式雕刻不同，人物的形象不再彼此连接，各自占据不同的空间位置。如沙特尔多大教堂侧柱上的人物都有了自己的独立性，这是中世纪雕刻的重要进步。早期雕刻冷漠刻板，沿着罗马式的宗教艺术特征，或者采用一些幻想变形的手法。在以后的发展中，雕刻家开始注意观察自然和人体，作品变得越来越生动，表现也越来越准确。圣母和圣婴是哥特式雕刻的主要题材，人物被赋予温和的人间情感。在这种意义上，可以说 13 世纪的哥特式美术已经开始了从神到人的转变，为文艺复兴时代的美术作出了历史的准备。法国亚眠大教堂的雕刻是成熟的哥特式作品，优美典雅，一些大型雕刻更显出盛期哥特式雕刻纪念碑式的特点。兰斯大教堂的雕刻是哥特式雕刻的代表之作。最著名的是《天使访问圣母》立柱群像。意大利的哥特式雕刻自 13 世纪下半叶出

现,皮萨诺父子是成就卓著的雕刻家。尼古拉·皮萨诺为比萨大教堂所作的讲坛雕刻是他的代表作品,具有浓厚的哥特式古典主义风格,又表现出向文艺复兴美术过渡的风貌。儿子乔凡尼·皮萨诺的作品具有另一种风格。他在14世纪初为比萨大教堂创作的雕刻《耶稣诞生》,作品用轻柔典雅的美代替了纪念碑式的追求,注重空间的表现,构图更富有绘画性。

哥特式绘画主要包括玻璃镶嵌画、插图画、壁画和镶板画。玻璃镶嵌画也和罗马式教堂的雕刻一样,是“不识字的人读的圣经”,光线射过玻璃窗产生出奇妙的艺术效果。沙特尔大教堂的《光荣圣母》是哥特式玻璃窗画的精品,表现出中世纪玻璃画工的卓越工艺技巧。13世纪时意大利的壁画艺术形成高峰,契马布埃、杜绰、乔托等一大批画家的活动,揭开了文艺复兴时代的艺术的序幕,西方的美术史在他们的笔下出现了崭新的篇章。

以往艺术史对于中世纪和中世纪的美术评介不高,囿于“漫长的黑暗世纪”、“宗教的中世纪”、“野蛮的时代”等偏见,我们往往作出了片面的、不准确的判断。西方对于中世纪艺术的重新评价,大约从19世纪才真正开始。由于20世纪西方现代艺术的洪波涌起,人们才对中世纪的艺术重新认识。中世纪美术重视精神性的艺术表现,采用多种象征、变形的艺术手法,都使习惯了文艺复兴时代以来写实主义美术的我们耳目为之一新。尤其是在中国,对于欧洲中世纪艺术更是缺乏真正的了解。准确、全面、精到地研究西方中世纪美术,还有待今后的不断努力。

欧洲文艺复兴美术

李天祥

14世纪至16世纪被称之为文艺复兴的这段时期，是欧洲绘画发展史上空前光辉的一页。它对世界绘画的发展也产生了强大而深远的影响。当然欧洲文艺复兴时期的成就绝不限于绘画和雕刻，它是一个全面发展的时代。恩格斯曾高度评价说：“这是一次人类从来没有经历过的最伟大的、进步的变革，是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面，在多才多艺和学识渊博方面的巨人时代。”

绘画雕刻有其自身规律，但又不是也不可能是脱离社会的封闭式存在物，文艺复兴时期的绘画与雕刻最雄辩地证明了它是时代的产儿，是社会发展变革的必然结果。

事实证明，没有生产的迅猛发展，科学的飞速进步，就没有文艺复兴；没有新的思想，新的世界观的确立，就没有文艺复兴；同时没有对古希腊、罗马优秀传统的继承与创新，也就不可能有如此光辉灿烂的文艺复兴。

目 录

中世纪

亚伯拉罕会见麦基洗德	1	沙瓦那克号角	20
安提阿圣杯	2	诺曼武士突击英军阵地	21
狩猎场面	3	圣位中的耶稣	22
黛芙妮	4	基督像	23
胜利的基督	5	拉撒路的复活	24
拉温那的阿利安教堂圆顶画	6	创世纪	25
犹大之吻	7	圣马利亚教堂东侧半圆顶	26
麦西米安王座	8	巴拉丁礼拜堂内部	27
大天使米歇尔	9	奥维尼的圣母抱子	28
查士丁尼皇帝及其随从	10	圣母子	29
艾吉吕尔夫的凯旋仪式	11	圣经艺术家一页书稿	30
传说故事	12	所罗门王与示巴女王	31
三王来朝	13	圣母领报节和圣母访问节	32
领受法版的摩西	14	夏尔特尔教堂北甬道	33
真十字架约柜	15	巴黎圣徒小教堂内部	34
在“智慧”与“预言”的拟人像之间的大卫	16	圣母加冕	35
哈巴维尔的三折祭坛	17	圣遗物箱	36
圣女赫麦奥妮的殉教	18	圣索菲亚大教堂耶稣受洗图中的耶稣	37
创世纪	19	托里蒂的圣母加冕	38
		圣夏贝尔的圣母抱子	39
		圣母抱子像	40

卡利耶教堂的阿那塔西亚	41	60
珍·德弗尔的圣母	42	乔托 逃往埃及	61
圣罗伦佐小教堂的基督复活	43	乔托 最后的审判(部分)	62
小圣坛	44	乔托 庄严的圣母子	63
圣路易王雕像	45	安德烈·皮萨诺 圣施洗约翰	64
兰波纳的双连式象牙板	46	马尔蒂尼 天使报喜	65
四骑士	47	马尔蒂尼 扛十字架	66
圣母和圣婴	48	安布罗诺·洛伦采蒂 圣殿中的参拜	67
克耳斯书	49	67
维文圣经中的插图	50	乔提诺 圣雷米吉欧的圣母哀子像	68
创世纪	51	68
福音书中的圣路加	52	阿·加迪 耶稣受难图	69
福音书抄录本盒	53	法布利亚诺 圣母加冕	70
基督受难图	54	法布利亚诺 东方三博士的膜拜、降生	71
		71
文艺复兴		康宾 贞女的婚礼	72
尼古拉·皮萨诺 圣母和圣子	55	康宾 遮火板前的圣母子	73
杜绰 庄严的圣母子	56	奎洽 圣母与圣婴	74
杜绰 庄严图	57	奎洽 圣母子与圣徒	75
杜绰 勃宁谢娜	58	班科 受加冕的四圣徒	76
契马布埃 庄严的圣母子	59	吉贝尔蒂 以撒的牺牲	77
乔凡尼·皮萨诺 比萨大教堂的讲道堂		吉贝尔蒂 大卫和格列斯	78