

PEARSON

全球 人文艺术

A HISTORY OF WORLD:
ARTS AND HUMANITIES

(第2版)

通史

上卷

[美] 杰内达·勒布德·本恩顿 著
[美] 娄贝特·笛·亚尼
尚士碧 尚生碧 译
孙纳简 总审校

山东画报出版社

PEARSON
Education

PEARSON

本书为国家重点学科上海师范大学比较文学
与世界文学项目成果并承蒙提供项目资助

全球 人文艺术

A HISTORY OF WORLD:
ARTS AND HUMANITIES

(第2版)

通史

上卷

[美] 杰内达·勒布德·本恩顿 著
[美] 娄贝特·笛·亚尼 著
尚士碧 尚生碧 译
孙纳简 总审校

山东画报出版社

译者（“尚士碧”成员）

边西岩 罗璇 曾新 邓艳艳 李志峰 吕超 陆辛
张晓懿 严晓翠 王捷 李竟 李业业 朱燕 张雯

校译（“尚生碧”成员）

孙彩霞 武新玉 张俊萍 李琪 孙琪 刘略昌 汪太卫
段静 贾君卿 程培英 段周薇 姚连宾 饶静

总审校

孙纳简（孙景尧〔美〕陈纳〔美〕简小滨）

译者序

《全球人文艺术通史》，是美国培生教育出版集团于2005年出版的《艺术与文化：人文学科导论》一书的汉译本。英文原著是美国高校广为采用的大学通识教学用书，也是美国培生教育出版集团一版再版的畅销书。该书之所以有此非凡的影响和不俗的绩效，乃是这家出版社下功夫、花力气组织众多专家和教授，并历经十多年才“磨一剑”的精品力作。

作为一部面向学生和青年读者的人文学科教材和入门书，既要传授文学、哲学、历史、宗教和艺术五大领域的知识，又要介绍全球古今的主要文明，并给大家提供在历史与文化背景中，欣赏艺术、了解音乐、阅读文学、体会真善美、认识人文价值的学习和实践。这就既需要作者的精深学养、精湛眼光与精要撰述，又需要编辑的精当选编、精心设计和精美装帧。对此，我们经三个寒暑的翻译、校译，才体会到这部精品力作之“精”：精确，精当，精美。

首先，对世界文化文明的精确介绍解读，是这部庞大人文学科入门书的突出亮点和学术贡献。诸如，何谓“文化”与“文明”，古希腊哲学大师柏拉图与亚里士多德的学说真谛是什么，以及音乐、建筑、工艺、雕塑等的众多术语及其涵义，对并非专攻哲学、文论和相关专业的青年读者来说，都是比较陌生难懂的。然而，这部著作却能深入浅出地予以解释，并能精确分析与解读其思想真谛。

在第一章“文明的起源”的开头，就给文化与文明做了一个言简意明的定义：“文化是一种思考和生活的方式，它由一个群体创建并世代相传。换句话说，文化即公共生活的基础。一个文化的集体价值，被体现在它的艺术、书面作品、行为方式和智力探求上。一种文化具有足以表达自身的能力，尤其通过书面表达自身，并能将自身完全组织为一个社会、经济和政治的实体，它就彰显成为一种文明。”短短关联的四句话，就精确揭示了文化与文明的形上与形下、显性与隐

性的并存互联关系。

而书中的“柏拉图与亚里士多德的对照”则更见其精湛分析与精确解读之功力，不妨摘录如下：

- 1) 柏拉图将理念形态与物质实体分离；亚里士多德坚持形式与物质不可分。
- 2) 柏拉图认为普遍性是首要的，特殊性是次要的；亚里士多德认为特殊性是首要的，普遍性是次要的。
- 3) 柏拉图强调存在高于变化；亚里士多德强调变化高于存在。
- 4) 柏拉图赞美数学是纯粹的观念的典范；亚里士多德将他的哲学体系，建筑在生物学的基础之上。
- 5) 柏拉图的哲学强调静止；亚里士多德的哲学强调成长和发展。
- 6) 对柏拉图来说，知识的最高形式是纯粹观念形态或理念——柏拉图的唯心论；对亚里士多德而言，知识是基于经验的实在——亚里士多德的经验主义。
- 7) 柏拉图的哲学是趋向先验论的；亚里士多德的哲学则导向了内在论。
- 8) 柏拉图钟爱直觉甚于逻辑；亚里士多德使逻辑成为他哲学的基础。
- 9) 柏拉图运用理性去征服自然世界；亚里士多德用理性来发现世界的规律。
- 10) 柏拉图的哲学影响了奥古斯丁的神学；亚里士多德的哲学影响了阿奎那的神学。

这十点比较，将两位大师的观点、特点、贡献与影响，都深入浅出地予以辨析并精确道出，我相信，对学生对教师或者一般读者，都是能开卷有益的。

书中，无论对西方还是东方的建筑、园艺，还是对各种文明的音乐、绘画或雕塑等，都从术语到原理、内涵到外延地一一做了精要解释，全

书多达676个专门词汇解释，本身就是人文学科的知识大全。

其次，这本大学人文学科的教学用书，其独具匠心的精心设计和安排，是这部教材令人耳目一新并富有启迪的创新之处，又使之便于教师的教、学生的学，并通过人文学科知识的传授与学习，最终落实为学生治学方法和能力素质的提高。具体说，则有教与学的整体互动、学和教的各自主动等多个优长。

就教与学的整体互动而言，本书突出了文化文明和相关知识的彼此联系和研究思考，通过对过去与现在诸多文明的艺术纪念品进行审视，书中突出安排了三种具体的联系形式：

- (1) 单个文化中各种艺术品间的跨学科联系
- (2) 不同文化内各种艺术品间的交错趋势
- (3) 过去与现在、当时与当下的跨越历史的联系

这些联系形式引导读者将阅读定位于不同人文学科间的关系，并鉴别多种文化成就间的联系。由于众多文化体系内的艺术品，其所反映的人类际遇的种种形式与普通人生相共鸣，因而探索这种联系既是理性的又是情感的，从而解答“我们是谁”的社会问题，我们究竟为什么存在的哲学问题，以及关于死后有什么在等待着我们的宗教信仰问题。这些和其他的永恒问题，它们的不断变化都是每种文化的关注中心，并在其艺术品中得到表现。

例如，跨学科联系和古今联系之一，就体现在文艺复兴时期的音乐和建筑风格上。佛罗伦萨的艺术，就受到了数学比例和古代“和谐”观念的影响。数学在文艺复兴时期的所有艺术中都扮演了一个重要角色。建筑受数学比率和比例的影响，表现在当时建筑物的设计上；同样，作曲家创作曲子时在旋律与和谐方面，也受到数学比率的影响。

又如，不同文化的交错趋势和跨越历史的联系，就反映了艺术观念、文学运动和历史事件，对其他文化艺术形式的历史性影响。例如，土耳其的军队音乐，被维也纳的作曲家像莫扎特和贝多芬所创作的交响乐与钢琴曲所吸收。日本的浮世绘，影响了印象主义画家莫奈和后印象主义画家凡高。而当代美国华裔艺术家蔡文颖的“动感雕塑”，则把西方技术与古老中国的美学原则结合起来。对此，书中特别安排了“当时与当下”，以探讨那些形成

各种历史纽带的广泛对象。

出于大学教学的有效与适切，书中专为学生和教师编写了颇具针对性的教学实用工具：

在每章结尾处，都有一个关键词语词汇表和进一步研究用的网址。而在每章开头都立有一整页的历史文化事件时间表，每一章中还有关于政治人物、作者诗人、艺术杰作和发明发现等的简明表格，以供学习预习复习所用。

全书专为帮助学生组织他们课程笔记而设计的工具——人文学科的笔记，对本书的每一章，包括对文本的关键图解和简短摘要，均留有空间供学生作笔记。也是为学生的学习而设计的练习与试题，与原文仔细协调，并经深思熟虑才提供给学生，以帮助学生通过自身努力来掌握不熟悉的材料。同时还列有辅助参考网址，方便读者任意获取广博的联机学习资源，其中包括小测试、网络连线、章节目的以及更多的内容。

凡此，使之成为纸质文本与网络资源结合，教学与自学结合的一部富有当代理念与方法手段的教材，以有效实现所谓书越读越薄、知识掌握越来越多的教学目的，既令人耳目一新，又对我们的教学研究和教材建设启示良多。

再次，作为一部面向大众的艺术与文化的通识图书，在对世界各种文明做精要文字阐述的同时，又能运用“美的深切体会”之眼光，精当地选择全球主要文明的代表性建筑、绘画、雕塑等，图文并茂地呈现给读者一个完整并有魅力的全球人文心灵之旅。全书618页的文字所配的精美图片达596幅，几乎囊括了各个文化和各个时期建筑、绘画、雕塑、工艺和文明器物的代表作与标志性作品。我们见到公元前25000年至20000年间的奥地利石灰岩雕塑——“维伦多夫的妇女”，无论它被阐释为史前人类对繁殖力的信仰，还是被解读成丰乳肥臀乃是一种形体美的标志，它都能让我们了解西方一以贯之的人体审美观的传统及其缘由；见到法国圣丹尼斯皇家教堂、巴黎圣母院、沙特尔圣母大教堂等的图片与解释，就清楚知道强调垂直高耸建筑特征的哥特式风格，是反映了欧洲中世纪的宗教理想与热情、灵感与祈望。

除了西方文化，书中还审视了非洲的、中国的、印度的、日本的、拉美的和中美洲的文明，努力探索了女性的贡献。从11世纪日本紫式部的创作、12世纪德国希尔德加德的音乐、14世纪意大利的克里斯·德·皮桑到法国画家玛丽·路易斯、伊

丽莎白、维热-勒布伦的洛可可艺术和众多女性作家、画家、建筑师、雕塑家，以及19世纪与20世纪来自世界各地的摄影师，最后将有关风格、声音和视角的一个宽泛的艺术谱系汇集到一起。尽管聚焦的是多元文化的美国，但也反映了来自全球的趋势与影响。既包括当代艺术的大量争端和美国本土画家丽莎·菲费德与乔纳·史密斯等，也介绍了拉丁美洲的作家如桑德拉斯·希斯内罗斯和奥斯卡·黑杰罗斯，以及澳大利亚土著艺术家的作品，从而将世界上种种艺术与文化展现出来，体现了它们的丰硕、多样与人性，图文并茂，绚丽多彩。

然而，也就在此，作为西方出版的图书，其偏颇与不当，尤其对中国文化文明的评述，我们中国读者是很容易发现的。

纵然如此，我还是很佩服山东画报出版社领导的眼光和魄力。他们在数年前，即这本书的第2版在美国出版不久就买下了中文简体字版权，

并交给我们翻译。然而，我们的翻译却并非一帆风顺，其知识面的深广始料未及，即便经过反反复复的多次校稿，心中还留有诸多遗憾与无奈。因为，后知后觉的我，到今天才终于明白，无论是译者还是校者，也无论是学校还是单位，都同上世纪80年代的学术氛围不太一样了，尽管天天相同的还是24个小时，年年一样的还是365个白天与黑夜。对此，我只是想仿照陶潜《闲情赋》“愿”与“悲”的“下转”（钱锺书语），来略表我和我的同事之遗憾与无奈：愿不必事事填表、年年备审，悲得不到项目与经费，也难以通过“形式主义”和“行政化”的各种评估；愿学术翻译也被视为科研，能有学者与译者的尊严，悲当下的“时尚规则”仍不将其视作研究成绩，只落得“副业”和边缘。

恳请方家读者不吝赐教，是为译序。

孙景尧于沪上
2010年3月31日

前言

正如《全球人文艺术通史》一书的初版那样，在第2版中，我们同样介绍了世界上的主要文明，包括它们的艺术成就、历史和文化。《全球人文艺术通史》综合介绍人文学科，给大家提供了在历史与文化背景中，欣赏艺术、聆听音乐和阅读文学的良机。

来自不同文化的艺术作品，都展现了共同的人类经历，即生与死、爱与丧失、快乐与痛苦、希望与挫折、欢欣与绝望等。人文学科的研究——文学、哲学、历史、宗教和艺术，既展现他者的价值与信仰，又吸引我们去认识与他者有关的那些个人的、社会的和文化的价值。

在研究人文科学的时候，我们将目光集中在反映和展示独特文化与特定历史时期主流价值与信仰的艺术作品上。在探讨这一课题的过程中，我们考虑了以下几个问题：

1. 这是哪一种艺术品？它属于哪个范畴？这些问题引导我们去考虑作品的类型。

2. 这个艺术品的成因是什么？它有什么功能、目的或用途？谁创作的？又是谁资助或授命创作的？这些问题引导我们去认知作品的创作背景。

3. 这一作品表达与传递什么内容？它透露了创作者的哪些信息？它又展示了什么样的历史与社会背景？这些问题引导我们去了解作品的意义。

4. 这个艺术品是如何被制作或建成的？这个问题引导我们去思考技巧问题。

5. 一件艺术品的部件或要素有哪些？这些部件是如何结合起来并形成一个有机的艺术整体的？这些问题引导我们去分析艺术作品的形式和美学风格。

6. 艺术品表达、反映或体现什么样的社会、文化和道德的价值？这个问题引导我们去认识艺术品的社会的、文化的和道德的价值。

在《全球人文艺术通史》一书中，我们彰显大量作品的个性化的艺术品质，并时时考虑到它

们出自不同的文化背景。我们结合作品所包含的社会观念与文化价值去论述每件作品的意义，也注意到它们的个别表现和艺术成就。

我们在为本书选择例作时，一直琢磨着两个重要的问题：（1）什么使一件作品成为同类作品中的杰作？（2）艺术品的什么品质使之经久不衰？这些问题意味着不管我们生活在何时与何地，总有一些普遍和基本的特质吸引着我们。这些特性就是美学的诸种原则以及能将我们彼此维系在一起的人类喜好。

构建联系

我们相信人文学科的研究，不仅仅是对过去与现在诸多文明的艺术纪念品进行审视；我们认为，它还必须考虑在许多时空中出现的人类文明的各种形式，它们彼此间如何呼应与强化、变异与衰退。人文研究很重要的一个方面就是考察某种文化内部的不同艺术间的联系，以及探寻不同文化背景下的种种艺术之间的关系。我们尤其注重以下三种特别重要的联系形式：

（1）单一文化中各种艺术品间的跨学科联系

（2）不同文化的各种艺术品间的交错关联

（3）过去与现在，当时与当下的跨越历史的联系

这些联系形式引导我们读者将阅读定位于不同人文学科间的关系，并关注多种文化成就间的联系。由于众多文化体系内的艺术品，其所反映的人类际遇的种种形式与人类的共同关怀相共鸣，因而探索这种联系将带来智力的刺激和情感的激荡。这些艺术品解答的是“我们是谁”的社会问题，“我们究竟为什么存在”的哲学问题，以及关于“死后有什么在等待着我们”的宗教信仰问题。这些和其它的永恒问题，以及问题呈现的不断变化的视角都是每种文化的核心问题，它们在各种文化的艺术品中都有所表现。为了突出这些问题，我们在整本书中都体现以下特征。

跨学科联系

跨学科联系之一就体现在文艺复兴时期佛罗伦萨的音乐和建筑的风格上，它们受到了数学比例和古代“和谐”观念的影响。数学在文艺复兴时期的所有艺术中都扮演了重要角色。建筑受数学比率和比例的影响就表现在当时建筑物的设计上；同样，作曲家创作曲子时，在旋律与和谐方面都受到数学比率的影响。

文化中的交错趋势

这一类情况反映了某些艺术观念、文学运动和历史事件，如何影响其他文化的各种艺术形式。例如，维也纳的作曲家，像莫扎特和贝多芬创作的交响乐与钢琴曲吸收了土耳其的军队音乐的元素。日本的木刻版画，影响了印象主义画家克劳德·莫奈和后印象主义画家文森特·梵高。当代艺术家蔡文颖的电动感应雕塑，则把西方技术与古老中国的美学原则结合起来。

当时与当下

《全球人文艺术通史》也考虑过去与现在之间的联系。“当时与当下”探讨的就是那些形成各种历史纽带的广泛对象。

全球性覆盖

《全球人文艺术通史》涵盖了对世界文明的一次广泛的考察。除了西方文化，我们还审视了非洲、中国、印度、日本、拉美和中美洲文明。我们还探索了女性的贡献，从11世纪日本紫式部的创作、12世纪德国宾根的希尔德加德的音乐、14世纪意大利的克里斯·德·皮桑到法国画家玛丽·路易斯-伊丽莎白·维热·勒布伦的洛可可艺术和众多女性作家、画家、建筑师、雕塑家，以及19世纪与20世纪来自世界各地的摄影师。在《全球人文艺术通史》最后一章，我们将有关风格、表述和视角的一个宽泛的谱系汇集一起，尽管聚焦的是多元文化的美国，但也反映了来自全球的潮流与影响。我们还突出了当代艺术面临的一些问题，其中包括现代技术如何使艺术全球化。艺术家和作家们丰富多彩的贡献包括了美国本土画家（如丽莎·菲费德和乔纳·史密斯）的作品，拉丁作家和拉丁美洲的作家（如桑德拉斯·希斯内罗斯和奥斯卡·黑杰罗斯）的作品，以及澳大利亚土著艺术

家的作品。

在整本书中，我们总体上试图将世界上种种艺术与文化展现出来，以体现它们的丰富、多样与人性。作为《全球人文艺术通史》的一名读者，你能在这些书页中找到必要的背景知识，这不但有助于理解许多文明的艺术成就，而且也有助于你理解人类经验表现的所有复杂性。在一个社会急速变化、世界文化正日趋全球化的时代，很有必要了解全世界人们的多种价值观念。我们共有的普遍人性已经被多种文化的艺术成就所记录、刻写和赞颂了。

第2版的创新之处

《全球人文艺术通史》第2版中，我们保留了该书初版的基本特点，但对事实材料和通篇视角又做了重要的调整和必要的修改。我们扩充或缩小了多种探讨，以便能在诸种艺术与人文学科之间保持更好的平衡，并使历史背景的介绍更趋完善。在此过程中，除了用能更好反映艺术品原貌的图像来替换前一版的大量照片外，我们还增加了相当多的新照片以配合全新的探讨。

在全球范围扩展人文学科涵盖面

我们应对这样一种要求，即在全球范围内扩充人文学科的涵盖面。第七章专写伊斯兰教文明，第六章将拜占庭文明和犹太教、基督教一起加以介绍。关于印度文明的第八章和关于中国早期文明与日本文明的第九章，也已修订并扩充了大量的新材料。第十章扩增了有关非洲文明的新材料，同时又将早期美国也涵盖在这一章。本书的第二部分中，我们修订了中国与日本的内容，将扩充后的材料分成两章，十九章关于中国文明，二十章关于日本文明。关于现代非洲与拉丁美洲的第二十二章，我们也修订、增补了新的材料。

新的文化影响

除了保留第一版中受大家欢迎的加框文字说明的特征外，我们还在每章结尾特别增加了一个新的部分。这一部分阐述某一文化或文明对后世的影响，以显示章节中所探索的精要的、概括性的各部分内容，是如何继续影响着当今世界的。

加框文字部分：“链接”、“交融”、“当时与当下”的新主题

我们及时更新了几处加框文字的内容。现有新主题包括：一处“当时与当下”的关于亨利·谢里曼和特洛伊新发现的加框文字，一个关于古希腊音乐和数学新“链接”的加框文字，以及一个关于基督教与异教神的“交融”的加框文字。

新的读物

在卷一和卷二的每一章结尾处增加了许多新的选读。某些较长的作品已经被相应缩减，以便留出空间给更多的选读。

改进和增订的学习工具

我们扩展了书本结尾的术语汇编部分，就像上一版那样。在每章结尾处，我们还加上一个新的关键术语词汇表和进一步研究用的网址。一个新的整页的时间表出现在每章开头，许多地图得到了完善。每一章还增加了一个新的表格（关于皇帝、教皇、作者、艺术象征物和发明等）。

致谢

《全球人文艺术通史》体现了许多人协同努力的成果。这本书源于十五年前当时供职于麦克米伦出版社的托尼·英格力希的建议，项目开始于托尼及其麦克米伦出版社的同事。1993年，西蒙和舒斯特接手了麦克米伦以后，又与培森教育出版集团继续合作。在培森教育出版集团，我们有幸和出版商巴德·塞尔林合作，他监管了本书问世的每个环节，发展部编辑克莱尔·派杜为策划第一版做出了贡献。

当然，还须特别提到的那些为第一版出版付出辛劳的人包括：提供介绍性材料的西尔维亚·穆尔、制作年表和词汇表的詹尼·莫斯以及在绘制地图时颇具想象力的爱尔萨·赫提丽姬和安德里亚·费尔布拉斯。

我们还得感谢亨利·塞利，没有他，《全球人

文艺术通史》第1版就不能按时付梓。塞利教授帮我们整理每章的草稿，使各部分风格趋于一致，并建议书中章节做出结构上的调整，我们深信这些都使本书成为了一个既统一又具吸引力的人文学识指南。

对于第2版的出版，我们尤其要感激的是资料编辑安伯·马基，他自始至终都仔细地照管着《全球人文艺术通史》第2版的修订过程。我们还要感谢总编萨拉·图伯格，市场经理谢尔乐·亚当斯，创作指导莱斯利·奥希尔，制作编辑约瑟夫·斯科达托和编辑助理克利·莫里那利。我们还要感谢玛格丽特·玛诺，她为初稿的完成做了大量的工作，由于她的聪慧和极其有价值的建议，使我们决定了对这一版内容如何删减和增添。

我们还要感谢下列提供出色建议的评论者：梅纳提社区学院的詹尼·安德尔森·琼斯，河滨社区学院的理查德·马洪，皇家学院的布莱恩·A·派维拉克，圣爱德华大学的丹尼·厄斯利、卡梅伦大学的理查德·沃尔兹和希尔兹堡社区学院的卡特琳娜·威莉。

此外，我们还要感谢宾西法尼亚州立大学的A·丹尼尔·弗兰克伏特，他在历史部分给了我们大量富有价值的修改建议。感谢迈阿密-戴德学院的詹妮·派尔，她使本书音乐方面的内容得以扩增，感谢里士满大学的斯蒂芬·阿笛斯和奥得莱·约希科·索，他们修订并扩充了印度与亚洲的材料，感谢北肯塔基大学的乔纳丹·T·瑞诺兹，他扩充了非洲章节的材料，最后要感谢俄亥俄大学的比尔·克里斯蒂，他为编写时间表、关键词和网址做了大量工作。

我们也要感谢大家这么长时间以来，互相间的支持、鼓励、建议与帮助，甚至在写作、修订与编辑的艰苦过程中更是齐心协力。我们也要感谢我们的家人，没有他们的耐心与理解，我们就不能这么泰然自若而心情舒畅地完成这部书稿。尤其是我们家人的鼓励，以及他（她）们充满爱意的支持，埃利奥特·本顿和玛丽·迪亚尼使我们在为《全球人文艺术通史》一书工作时，抛却烦忧，乐在其中。

绪 论

《全球人文艺术通史》是对自远古至现今的人文学识的介绍。该书的目的是让读者熟悉艺术、历史的主线，以及在理解西方与非西方文化时所应该掌握的基本理念。在论证各种文化中的艺术创造者和社会、历史原动力的相互关系时，书中文字力图培养人们对创造性过程和艺术用途的理解。

人文学科与艺术

人文学科涵盖以人的体验、经历、思想与创造为基础的诸多领域。它们包括历史、哲学、宗教和艺术。广意上说，艺术是人们所创造的物体和体验。既然人这一创造者的角色是艺术研究的中心，那么，艺术与人文学科的最终对象就是人类的经验与关怀。艺术传递信息（例如，一首抒情诗或一幅水彩画就描写或描绘了一个夏日），然而这不是它们的首要功能。更为重要的是，艺术赋予人们的想象以形式，表达人们的信仰与情感，创造美，并感动、劝服、愉悦它们的受众。

艺术包括视觉艺术和建筑、戏剧、音乐、文学、摄影和电影。在历史和社会的背景中认识艺术，对于了解它们的发展是有必要的。例如，《圣经》中杀死巨人的大卫形象，在意大利文艺复兴时期的佛罗伦萨城邦，就深受大众的喜爱。米开朗基罗的大卫就是受佛罗伦萨的市政官员的委托而创作的（见图13.29）。当时，佛罗伦萨刚刚粉碎了一个被比它强大得多的米兰城邦企图侵吞它的阴谋，这样，《圣经》中的大卫杀死了巨人歌利亚，就成了佛罗伦萨人捍卫独立的智慧和勇气的象征。这是一个属于特定时空的题材，它在历史上一直被用作表现“弱小者”成功反抗强者入侵的范例。

启蒙与革命

我们研究存在的东西，但不必是那些所有曾

经存在过的东西。随着时间的流逝，并非所有的艺术都幸存下来了。艺术可被分为持久的和瞬间的，或短寿的。幸存的多为巨大的（金字塔）或隐蔽的（坟墓中的物品）。在人类发明了捕捉流动的形象和音乐的手段以前，瞬间的艺术如音乐和舞蹈只能被描述但不能被重新体验。因此，一些古老的艺术（如古老的音乐和舞蹈）已经丢失了。伴随着文字的发展，人类开始了将自己从时间暴政中解放出来的漫长过程。他们留下了自己生活的记录，开始了人类跨越时间与空间的文化传播。在我们20世纪中，我们的记录能力由世纪之交的录音和无声电影而迅猛发展到今天CD-ROM的数字世界和互联网，其结果是人文世界前所未有的膨胀。

艺术家的角色

在过去的五千年中，艺术家和艺术品的功能发生了多种变化。在我们这个时代，艺术家被看成是独立的工作者，他们致力于独特的主观体验的表达。艺术家的角色常常是局外人，一个挑剔的、反抗的形象。他或她是一个专家，经常是在大学的美术系或戏剧系里，或专业学校，诸如在音乐学校中接受过专门的训练。在我们的社会中，艺术作品被展示在特殊的场所：剧院、音乐厅、演出地点、美术长廊或博物馆。艺术家（他或她）与其受众或非艺术家之间有着严格的区分。我们也将艺术作品与金钱联系起来，如艺术拍卖中售价数百万美元的绘画作品，芭蕾舞票的销售，为当地交响乐团的筹款。

在其他社会以及我们这个社会的某些地方，无论现在与过去，艺术和普通人的生活要更接近些。历史上大多数时期，艺术家传递的是占有文化主导地位的信条，而不是与之对抗。艺术家们接受训练是为了遵循艺术形式的惯例，而非我们所强调的个体的或独创风格的发展。艺术家也不总是专家；在有些社会和某些时期，所有的社会

成员都倾心于艺术。现代西方经济模式下，将艺术作为商品来买卖，也不是全世界普遍存在的现象。在诸如纳瓦霍那样的社会中，销售沙画的概念是完全不被理解的。卖掉作为纳瓦霍神圣仪式一部分的沙画，会被认为是对神圣体验的亵渎。

艺术家的身份在文艺复兴之前很少被人知晓；古希腊则例外，当时艺术家因其个人的才能和风格而被高度重视。在已知的艺术家中，女性比男性要少。20世纪，许多不同领域中的女艺术家得到了认可。她们在过往时代中的缺席，并非意味着她们不具有才能，而是说明她们根本没有机会。过去，妇女很少拥有创造艺术所必须的社会的、教育的和经济的条件。

直到最近，有色人种的艺术家们才被西方认可。缺席的种种原因既有简单的（如19世纪中期以前很少有亚洲人在美国与欧洲），也有复杂的，诸如关于离散的非洲人的情况。而比西方艺术更为古老悠久的土著民族艺术，有着完全不同的表现手法和目的。直到最近，这种艺术才逐渐摆脱被西方社会主流文化的掌控者所忽视或排斥的命运。

批判性思维与艺术评价

我们对艺术的理解，部分地依赖于我们所拥有的关于作品历史和社会背景的知识。例如，某件作品是为谁而作——私人还是公众？其背景是什么——公开的、私下的、可知的还是隐藏的？这件作品与当时的经济运作有什么关系？例如，它是由某位统治者授命制作的，还是应某个宗教组织、某个行会或某个公司要求而制作的？它是由修女或修士创作的，还是由农民或受过特别训练的手艺人创作的？即便我们还没法找到全部的答案，但所有的这些考虑，是会拓展我们对一部作品的理解。

哲学中专门思考艺术的分支被称为“美学”。

美学的知识既是直观的，又是理性的，即对一件艺术品，我们可以用情感的标准来掌握，同时也可以对其进行解析。尽管哲学努力创造一套普遍的体系，但到现在还没有一种单一和确定的美学认知主体。每种文化都有其自身的美学偏好。此外，一种文化里的不同门派和不同风格也反映不同的文化价值。例如，今天的Rap音乐与乡村音乐、爵士音乐、古典音乐等，与其他风格的音乐就同时存在。

形式与内容的区别

当我们探讨艺术品的时候，区分艺术品的形式与内容是有必要的。艺术品的形式是它的结构或组织原则——它内容的形态。一部作品的内容是它关于什么——它的主题思想。最基本的形式分析就是描述一件艺术品的明显特性。艺术家用这些特性来引发我们的感知与反应。例如，音乐的形式分析将讨论旋律、和谐和结构。视觉艺术中，类似的要素则是线条、颜色和结构。形式分析的目的是了解一部作品的形式是如何表达它的内容的。

对艺术品的背景研究，就是探求作品在创作环境中的位置。艺术史家将研究的目的放在作品环境的重建上。拥有这种信息，历史学家们就根据前后背景来阐释作品。例如，《格尔尼卡》（见图21.20），毕加索的这幅反战绘画，描绘了西班牙内战期间一个小村庄中，手无寸铁的村民们所遭遇到的空袭。画面将苦难的、死者家园的残酷形象深深印在观赏者脑海中。毕加索为这幅画选择了黑色、白色和灰色，因为他是从报纸的黑白新闻照片中得知这一袭击事件的。了解这样选择的原因，就增加了对画作意义的认识，要不然，会使现代观众感到是任意而为。毕加索选择黑色和白色也加强了画面的恐怖程度。

初始阅读资料

初始阅读资料提供了一个简要的介绍，以指导你掌握人文学科研究所需要的关键术语和概念。接下来的这部分内容，将为你分析、了解和描述艺术形式奠定基础。

共 性

我们将这些不同的分支，即美术和建筑、音乐、文学、哲学、历史，统称为人文学科。各种人文学科有着许多共同的关键术语。然而，每种学科有其特定的性质、确定的词汇和它自己的惯例，因此同样的术语在不同的学科中也许就有不同的含义。

每件艺术品都有两个核心成分：形式与内容。形式是指作品的排列、风格或结构，一件作品对于我们的感觉而言是如何显现的。内容是指作品关于什么，即它的意义或主旨。或许，某件艺术品的形式就是印象主义者的绘画，其内容也许就是某个特定地方的自然美。理解形式如何表现内容，这是解读美术、音乐或文学等作品的关键之一。

艺术家这个术语在任何人文学科都被用来指作品的创作者。所有的作品都有其构成，即它的组成部件的排列。技艺指创造艺术的过程或方法。媒介指形成作品的物质材料，如帆布上的油画颜料。

风 格

我们用风格这个术语来指称不同的事物。最简单地讲，风格就是指做某事的方式。许多要素形成风格。在同一时间和同一地点工作的艺术家们常常被训练成同类风格。历史风格在某个文本中被提及，常常用大写字母开头，如古希腊艺术（Classical Greek），它指古典希腊特定时空的种种艺术，共享着明确的特性。如果是用小写字母来写，如古典的风格（classical style），这个术语是指那些并非来自于古希腊的作品，但它们在特性上和古希腊或古罗马艺术相似，并主要由希腊艺术形式派生而成。

惯例是被接受了实践，例如在古埃及艺术

中，可以发现一张侧面的脸孔却使用了一个正面的眼睛，又如莎士比亚和他同时代人惯于写十四行诗等。

功能和种类

在最通常的术语中，艺术按其功能可被分成宗教的和世俗的艺术。宗教的或礼拜仪式的美术、音乐或戏剧，都是被用于某种特定的宗教仪式的一部分。非宗教的艺术被称作世俗的艺术。世俗艺术首先用来提供愉悦和娱乐，但它的其他功能还包括了为政治或为宣传服务的目的。

每种学科都有它的分支子集，叫做种类。例如，在音乐中，我们有交响乐，即一种管弦乐队演奏的大型复杂的作品，与之相对的有四重奏曲，只为四种乐器而谱写。在文学中，我们可以将拥有长篇叙述和复杂人物的小说与一个简短的短故事相对照。从17世纪到19世纪，欧洲大多数国家的艺术都被学术机构所控制，这些机构规定了种类科目的高低级别。例如，肖像绘画被认为低于历史画作。这种做法现已抛弃；今天各个种类因其各有特定的品质，通常会得到同等的尊重和评价。

视觉艺术

视觉艺术首先是由视觉来体验的，然而它们也常常引起诸如触觉或味觉等感觉。因为人类是视觉的动物，我们的世界充满着视觉艺术，如广告，它有在碟片封面上的，也有在广告牌上的，还有在电视和互联网上的。视觉艺术以二维和三维的种种形式出现，从绘画、印刷和摄影直到雕刻和建筑。

和其他艺术类型一样，视觉艺术的起源现在也不得而知了。但是，它们的发展却是人类文明的里程碑。绘画，作为二维平面上表现三维形式（真实的或想象的）的艺术，它是人们固有的一种才能，孩子成长过程中的一定时期都会涂鸦，不能涂鸦者往往被视为智力缺陷的一种征兆。创造和把握各种

形象是人类掌控物质世界的第一步。

视觉艺术运用不同的方法来展现。表现是视觉艺术古老的功能，它创造了物体或生活方式的仿造物。艺术家用不同的方法来表现一个对象（实际上被描绘的东西，如人的肖像、一个静物、风景、一个历史事件等）。假如作品是现实主义的，对象可以被精确地描绘出来，并易于辨认。假如作品是抽象的，对象尽管没有被逼真地记录下来，然而也是可以确认的。如果，作品是不客观的，那就不存在一个可以被指认的对象了。

现实主义的绘画、制图和印刷品，通过运用透视法常常会产生图片的空间感（两维平面上的三维感觉）。具体分为两种类型：(1)空间透视和(2)直线透视，上面加框文字对两者有解释。在20世纪出现的抽象的和非客观的艺术，对画面（纸

或帆布的表面）上的各种要素的关注，要超出它对创造有深度感的重视程度。

形式分析 要对视觉艺术作品进行形式分析，考虑的是它的视觉要素，而与其内容无关，但要进行复杂深入的分析，那么就要考虑内容了。最简单地讲，内容就是表现了什么，即被表现的主题，是一个人、一个橘子或是一面旗帜。但是，形象不止于表现，也许会有象征性的要素。区分符号与象征是很有用的。符号用形象或言语的方式简约地传递视觉信息。象征是具有反响和附加意义的形象。视觉艺术作品既可以使用符号也可以使用象征。艺术家使用的是作为他们那个时代视觉语言一部分的各种象征系统。就像所有语言一样，这些都必须被习得。有时艺术家还创造他们自己的象征符号。

视觉艺术

线条：平面上的一个记号。线条可以是延续的也可以是中断的。它们用来创造形式和质地，示意三维并引导视觉移动。

形状：有着可明确辨认边界的一个区域。形状可以是有机的，建立在自然的形式上，诸如圆形的或不规则的，也可以是其它几何形的，建于度量过的形式上。

块体：一个三维物体的固体部分。一个缺乏块体的空间区域被叫作负空间；而正空间是被块面占有的空间。

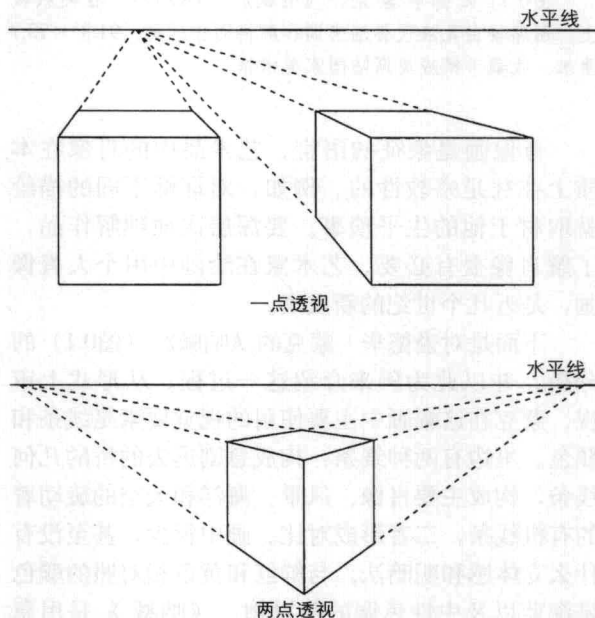
形式：某物的形状和结构。艺术探讨中，形式指视觉方面，如线条、形状、颜色、质地和构成。

颜色：各种光的波长产生的感觉，也叫做色彩。红色、蓝色和黄色是原色，通过混合其他颜色是不能被制作出来的。次色（橙色、绿色和紫色）是混合两种原色而产生的颜色。

（色彩的）明暗程度：颜色区域的光亮或黑暗，或者在白和黑之间的度量。越淡，明暗度就越高；越深，明暗度就越低。

质地：一个平面的外观或感觉，基本上分为光滑的或粗糙的。质地可以是实在的，如一个抛光的钢铁雕塑的表面，或者是意指的，如绘画中人的肌肤或兽皮。

结构：作品组成部分的形式上的安排，最经常的是

在构图或绘画中用来描绘各要素的构成。

透视：在两维平面上描述三维空间的体系。在一点直线透视中，线条朝水平线上一个单一的无影点退缩。在两点透视中，就有两个无影点。空气的或空间的透视要使用光和空气的特性，退向远处的物体会变得越来越模糊，颜色的冷感越来越明显。

图0.1 爱德华·蒙克，《呐喊》，1893年，在硬纸板上，用酪蛋白乳液代替油来调和颜料而作的画，91.3 × 73.7厘米，收藏于挪威奥斯陆国家美术馆。

肖像画是象征的语言，艺术品中的肖像在本质上往往是宗教性的。例如，对耶稣不同的描绘就取材于他的生平琐事。要深层次地理解作品，了解肖像很有必要。艺术家在绘画中用个人肖像画，是近几个世纪的新发展。

下面是对爱德华·蒙克的《呐喊》（图0.1）的分析，并以此为例来介绍这一过程。从形式上审视，蒙克在这幅画中主要使用的视觉要素是线条和颜色。里边有两种线条：构成急剧远去的桥的几何线条，构成主要肖像、风景、海洋和天空的旋动着的有机线条，二者形成对比。画中很少，甚至没有什么立体感和明暗法。与鲜红和黄色相对照的颜色是深蓝以及中性色调的陪衬物。《呐喊》是用急速而洒脱的笔触画在硬纸板上的。它的构图充满生气；艺术家运用夸张的对角线来暗示其对桥的戏剧性观察。处在前面的人像是画的焦点。相对于这部作品的表现性的目的，技法是次要的。

显而易见，《呐喊》远不止上述分析所指出的意思。《呐喊》还画了日落时有三个人在桥上。两个人走远了；一个人用双手捂住耳朵并呆若木鸡地站着，他脸上的表情所起的作用，是传

达震惊和恐惧的意义。为进一步了解人物表情的意义，我们转向历史背景和艺术家的生活。蒙克，是一位挪威艺术家，他在19世纪晚期和20世纪早期从事创作，而且他的创作主要是基于他自身的体验，从而抛弃传统而创造了个人象征系统。《呐喊》常常被解释为描绘了一个尖叫的人，这并不正确。正如我们从艺术家日记中所知道的，他的作品与“自然的呼啸”有关。艺术家捕捉的形象是再现一个被自然力量征服但又敏感的人，而他的同伴却未感受到这种力量。旋动的线条暗示了呼啸的自然在此人身上的冲击，血红的天空与作为凶猛自然的象征共鸣，而对下面弱小的人类则全然不顾。

视觉艺术的成分

用以组成视觉艺术品的基本成分是线条、形状、块体、形式、颜色、明暗程度、质地和结构。许多绘画使用的是黑色的介质，如在白色的底子上用铅笔和炭笔画画，颜色是美术的重要成分，尤其在向观众传递信息和情感方面尤为重要。颜色对人的生理和心理都会产生影响，在我们的个人生活和文化传统中都具有意义。

没有光就没有颜色。在17世纪，牛顿观察到光在穿过一个棱镜时被分解成或被折射成彩虹的颜色。我们对颜色的感知是依赖于各种波长光线的反射。理论家们将颜色排列成色轮（图0.2）：这种色轮是学绘画的学生甚至是年幼的学生都

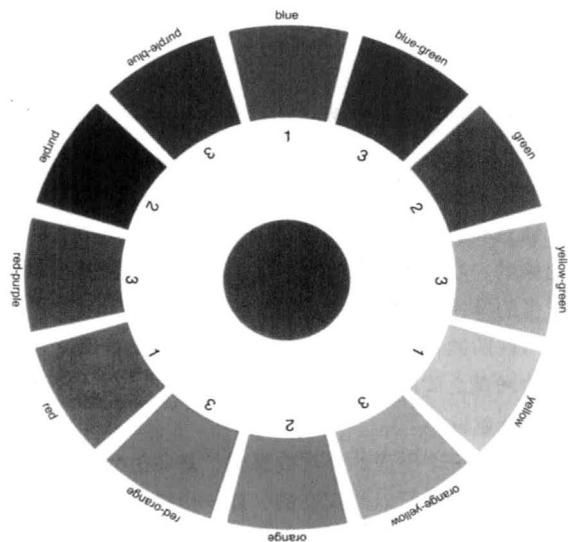

图0.2 色轮（译者注：按顺时针的顺序排列）

蓝、蓝绿、绿、黄绿、黄、橙黄、橙、红橙、红、红紫、紫、紫蓝。

熟知的。它上面有原色（红、黄和蓝）和次色（橙、绿和紫）。有些色轮还显示第三级的颜色，如黄绿和红紫。混合其他的颜色不能生成原色，但是混合两种原色或混合原色和次色就能分别生成次色和第三级颜色。互补的颜色是那些在色轮上相对的颜色，所以红与绿相对，橙与蓝相对，黄与紫相对。许多艺术家潜心研究颜色的光学影响，尤其是法国印象主义者莫奈和后印象主义者修拉，都是如此。

雕塑

雕塑是通过雕刻、造型或装配而制作出的三维形式。不像拥有二维（高和宽）的绘画、制图和印刷品，雕塑具有三维（高、宽和深）。

减少型雕塑 雕塑家选用天然密质的材料，如石头、木料或象牙，拿榔头和凿子将之切割开，不断去除材料，从而使作品成型。最后完成的作品必须小于诸如大理石这样大块原材料。显然，作品必须预先仔细设计好，因为雕刻过程中若有不慎，将塑像的某一端打碎了，要想再修补，事实上是不大可能的。

大理石是雕塑的传统材料。大理石、石灰石和砂岩本质上都是碳酸钙，区别在于石头结晶的构造及其大小和密度不一样。石灰石和砂岩比较颗粒化而且质地较软，工作时比大理石更容易处理。它们有粗糙的表面，而大理石能被琢磨得富有光泽。

增加型雕塑 用并非天然块体、形状或尺寸的材料，如灰泥、粘土或蜡，雕塑家用塑造的方式不断地添加材料以达到所需的形式。雕像的大小不受限制，不必受制于石块或木料的尺寸，因为材料是软的，必须有用以支撑的支架（通常是金属的硬构架）。艺术家工作时可以不断地修补形状，很容易做出调整。因此，蜡和粘土常常被用于大型石头雕塑的试作。

用粘土或蜡这些非永久性的材料来塑造的作品，也可用金属来浇铸，传统所用的金属是青铜。小型雕像能被做成实心雕像，如图3.15显示的小青铜马。但大型的作品，如图5.24显示的马尔库斯·奥勒留的大型雕像，就必须是中空的了。这不仅仅是耗料和重量的原因，为了浇铸就必须将青铜加热到熔化的程度，如果做成实心的，在它渐渐冷却的过程中，青铜就有可能断裂。

雕塑家所选的材料会影响艺术成品的形式，相反，雕塑家也根据他或她想要的形式来选择材料。例如，青铜很结实——青铜像能被摆放成仅

在一个脚趾上形成平衡的状态，而同样的雕像，如果用石头雕刻的话，就可能会被折断。

装配型雕塑 雕塑的一种现代风格就是活动雕塑，由美国的亚历山大·考尔德创造。正如它的名字暗示的，常常被悬在天花板上的这种雕塑，事实上每有微风吹来就会移动。如图21.12显示，彩色的模型连接在一起，作者小心翼翼地使之达到了一种精致的平衡。考尔德还创造了固定抽象派雕塑，它同样是亮丽的彩色金属模型，但是立足于地面并不移动。

另一种现代雕塑形式是由随手可取的物品做成的混合装配艺术，有时被称为现成物品艺术。正如术语“装配”所暗示的，这种混合介质的雕塑，通过其装配或汇集各种零碎的物件而创作制成，如图23.16中罗伯特·劳申伯格所制作的作品。

建筑

建筑是将实用和艺术表现结合起来的视觉艺术的一个分支；它是居住的艺术。建筑物提供的功能常常决定了它的形式。除了提供遮蔽的用途之外，建筑还顺应着社会的流行趋势。在其历史上，建筑师们设计和建造的公共的、宗教的建筑物，引发了许多创新的形式。建筑反映了它所属社会的特点。建筑结构体系决定于可用的建筑材料、技术进步、建筑物的预期功能和文化美学。建筑物和它的场所或位置的关系，是建筑整体的构成部分。例如希腊的帕特农神庙（图0.3），像一个皇冠般地竖立在能俯视雅典的一座小山上。高高的位置象征了它的重要性，人们登上帕特农神庙必须攀爬的小径也是这种体验的一部分。

文学

言语、写作和文学

文学和视觉艺术不同，因为它不是由颜料、石头那样的物质要素建成的，也不是由音乐中的声音组成，而是由语言的基本要素——词汇组成。颜料和声音没有固定的意义；而词汇却有。言语依赖于有意义的声音单位——词汇，而词汇是语言交流的基础材料。

文学以语言为前提，包括语言丰富的意义（内容）、语法（建构规则）和句法，即词汇的排列规则。

语言，本质上是交流性的，它拥有许多功能。我们使用语言来和别人进行感情上的联系：

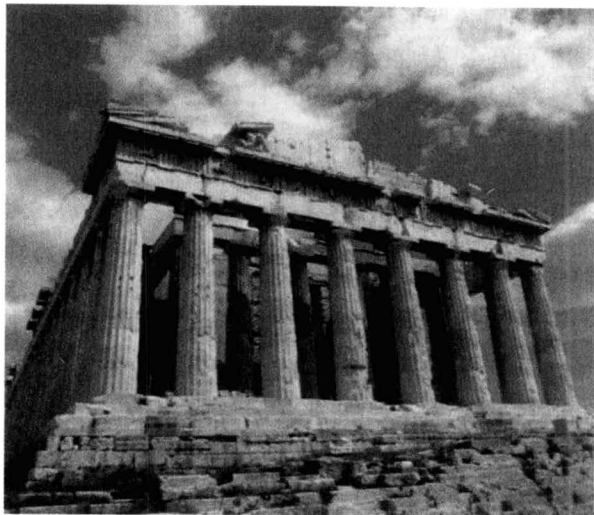

图0.3 伊克提诺斯和卡里克克拉特，雅典卫城的帕特农神庙，公元前448—前432年。

例如，父母用幼儿语跟多少还不全懂词义的孩子说话。通过语言，我们彼此间传递信息，就像在教室里，老师和学生间的对话是教育过程的一部分。所有的文学都是语言，但并非所有的语言都是文学。有时区分文学和其他语言形式是比较困难的，但是优雅的语言和精巧的结构或形式，却成为文学的典型特性。

文学，就最广泛的意义而言，在日常生活中处处都明显存在。流行歌曲、杂志上的散文、贺卡上的诗句、赞美诗和祈祷文都是文学的形式。文学这个词的意义之一，事实上就是所写的东西。然而通常“文学”这个词，是专指那些呈现出最好的思想与语言的作品，以及代表了一种文化中最高文字成就的作品。

书写与文学

文学的发展 文学先于书写。古老的文学是口头的（说的）而非书写的。为使它易于记忆和背诵，许多文学以歌谣或诗歌的形式出现。写作的发明使人们能实现跨越时空的交流。有了这一发明，历史的记载就诞生了。最久远的古代书写是法律、祈祷文以及商业性资料的事务式记录，信息式的而非表现式的。当印刷机发展后，文字就传播开了。今天，人人都能读写，成为所有文明国家的目标。

文学的功能 文学具有各种社会功能。其中最古老的一种功能是作为宗教的文学，即特定文化的祈祷文和神话。希腊和罗马的神话对西方的文化产生了巨大的影响；它们的源头深深植根于埃及和美索不达米亚的历史。史诗文学，如古希腊

的史诗《伊利亚特》和《奥德赛》或挪威和爱尔兰的长篇英雄故事，都是经由口头传承下来的。有别于礼拜仪式或史诗形式的文学，是由古希腊人创造的。广泛地说，它包括历史、哲学、戏剧和诗歌。我们知道，长篇小说和短篇小说很晚才发展起来。尽管小说一般是指欧洲18世纪发展起来的叙事性散文，但现代形式的小说最初指13世纪后期流行在意大利的故事。

由于文学是交流的活动，所以考虑读者和环境就相当重要。无声的文学著作是后来的发展，与早期植根于口述的文学相异。大多数流传数世纪的文学作品，原来是用于在人群中背诵、吟唱或大声朗读的，这种人群既有普通的公众聚会，又有私人家庭的亲密环境。今天的作者也许会在图书馆、书店和教育研究机构朗读他们的作品。

文学的形式

文学可以分成虚构的和非虚构类文学作品（如传记、随笔等），以及诗歌和散文。

诗歌，以它浓缩和精练的语言而被独立出来，正如一位诗人所界定，诗歌是“最好的语言的最佳排列”。措辞是诗人选择的词汇以及用句法将诗句中的词汇按顺序排列。其他的诗歌元素还包括伴随比喻的其它形式的对比以产生的意象（引起感官感知的细节）。许多时期和地区的诗歌植根于歌谣中，这些诗歌展示出韵律和音乐表演的其他风格以及节奏和格律，即诗中重音的韵律样式。戏剧是用于表演的剧本，它有时用有韵或无韵的诗行来写，素体诗就属于无韵诗。

不是诗歌的语言就是散文体。并非所有的散文都是文学；一些如新闻或技术性的文体，就纯粹是描述性或信息性的文字，正如一些视觉艺术完全是描写性的一样。文学可以是虚构的或非虚构的，或者是两者的结合。虚构的文学是想象的作品，其形式可以是长而复杂的，如长篇小说或剧本；也可以是短小精致的，如一部中篇小说或短篇小说。而涉及真人真事的非虚构作品则包含观点的表达，比如政治散文。非虚构作品的功能包括解释、劝说、评论、说明或任何这些文字的混合。有时哲学散文和历史作品也包括在这一类文字之中。

小说和戏剧，以及许多非虚构文学，通过诸如情节、故事线索、人物、环境描写、人物间的对话和说明或解释来产生效果。后者以叙述者的声音得以呈现，这个叙述者可以用第三人称的视角来代表作者，或者作为作品中的一个角色，以

建 筑

建筑师：设计和监理房屋建造的人员。理想地说，建筑师是有着如下完备知识的部分意义上的建筑者：工程原理、材料学、结构体系和其他诸如此类实践的必需知识；同时，他也是部分意义上的艺术家，他与形式、空间、尺度、光线以及其他美学特性打交道。

比例：某物与他物比较的相对尺寸。它是建筑物与另一要素之间的关系，这一要素通常是人的高度。

场所：物体或建筑物的位置。在选择一个固定的、吸引人的、适宜的建筑场所时，一定要格外仔细。

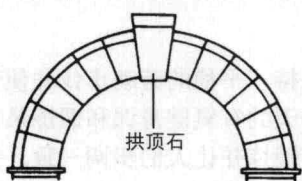
结构系统：用于创作一个结构的工程原则。两种基本的结构体系是：壳体系统，它由一种或多种建筑材料如石头或砖头来提供支撑和覆盖；另外一种是框架与外层系统，如现代摩天大楼的钢结构骨架和玻璃幕墙。

支柱：由一个柱脚、一个圆柱体的柱身和顶端为一

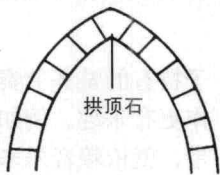
个装饰性的柱头所组成的支撑性柱子。从柱顶来鉴别的话，古希腊呈现的三种古典式的柱式是：多立克式、爱奥尼亚式和科林斯式。

柱子和楣：自古就有的一种基本的结构体系，用成对的垂直部件（柱子）来支撑一个水平的部件（楣）。

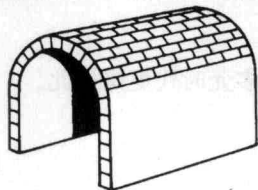
拱、圆顶、拱顶：拱由叫做拱楔块的一系列楔形石头组成，顶部中心由一块拱顶石封合。原则上，一个拱旋转180度就产生了一个圆顶。一系列拱就形成一个筒形或隧道形拱顶。当两个这样的拱顶被建造以致交叉成直角时，一个交叉穹隆或穹棱就产生了。罗马和罗马风格的石匠使用半圆形的拱，而歌特式石匠则建造尖角的拱，即运用拱肋加固的拱顶，它允许墙上有很大的开口。真正的拱、圆顶、拱顶都是力的系统——它们施加的侧面推力必须在外部被支撑住以防止倒塌。

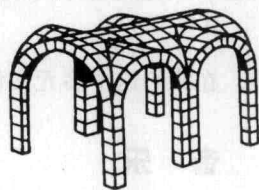
罗马式

歌特式

筒形(隧道形)拱顶

交叉穹隆(穹棱)

第一人称的视角说话。

和视觉艺术与音乐一样，文学有主题，或者由诸种要素所表达的中心思想。文学作品的结构类似交响乐或一幅画的构成。作家使用象征手法，这点和视觉艺术家们的所为特别相似。一部成功的文学作品可能展现一种基调，它通过各种事件和具有明显焦点的观点来吸引读者，然而却能给人以整体有机统一的感觉。

自传，作为一种独立的文学性和历史性的作品，开始于圣奥古斯丁（公元354—430年）的《忏悔录》，他在作品中讲述了自己生活和宗教信仰过程的故事。自传是以主观的视角来写的历史。回忆录在近年来颇受欢迎，它就是从这最初的记录精神历程的自传传承下来的。

传记是文学和历史共有的分支。作者的角色是复杂的，因为一位传记作家必须审视其描写对象的生活，通常既要采访对象又要采访许多其他人。确定其人生的主题、此人和他或她的时代之间的关系、考虑什么是真实的、什么是贴切的，这都是传记作家的职责。不同的传记作家也许会对同一对象的人生作出不同的阐释。

历史是使人文学科成为一体的一种强大的力量。历史写作因为文化类型的不同而呈现多样性。又由于文化的变迁，历史本身也常常处于修改当中。一些社会的领袖，不管史实如何，从不允许历史评价与传统信条相悖的出版物问世。因为历史是一个阐释的学科，随着学者的争论以及对各自价值观的辩护，对同一事件的各种不同描述会同时存