

Histoire de l'art

个人钟爱的对象被历史证明最有价值，这不算重要，重要的是人要热爱艺术，因为准确地说，我们爱艺术家，就是爱镜中的自己

法国人眼中的 艺术史

中世纪艺术

[法] 艾黎·福尔 / 著 张昕 / 译
吉林出版集团有限责任公司

艺术不仅是有用的，而且它大概是除了面包之外唯一真正对我们所有人都有用的东西。

Elie Faure

Histoire de l'art

法国人眼中的艺术史

中世纪艺术

【法】艾黎·福尔 / 著 张昕 / 译

吉林出版集团有限责任公司

出品人：周殿富

总策划：崔文辉

出版统筹：张昕译

文库总编：安 忭

责任编辑：奚春玲

文字编辑：许 彤

装帧设计：SDDoffice.com

图书在版编目(CIP)数据

法国人眼中的艺术史. 中世纪艺术 / (法) 福尔著;
张昕译. —长春: 吉林出版集团有限责任公司, 2010.7

(大方文库)

ISBN 978-7-5463-3356-4

I. ①法… II. ①福… ②张… III. ①艺术史 - 世界
- 中世纪 IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第127521号

书	名：法国人眼中的艺术史：中世纪艺术
著	者：[法]艾黎·福尔
译	者：张昕
出	版：吉林出版集团有限责任公司
地	址：长春市人民大街4646号(130021)
印	刷：北京画中画印刷有限公司
开	本：787mm×1092mm 1/16
印	张：14.5
版	次：2010年8月第1版
印	次：2010年8月第1次印刷
发	行：吉林出版集团有限责任公司北京分公司
地	址：北京市宣武区椿树园15-18栋底商A222号(100052)
电	话：010-63106240(发行部)
书	号：ISBN 978-7-5463-3356-4
定	价：58.00元

(如有缺页或倒装，发行部负责退换)

圣卡利斯都地下墓穴

2世纪

罗马

早期的基督教为非法组织，为了躲避搜查，很多仪式转入地下墓穴。地下墓穴的墙壁和天顶上画满了各种圣经题材的壁画，多用象征手法，抽象说教成分多。造型上简略、缺乏立体感。

日耳曼民族对西罗马大举入侵，蛮族艺术出现。东罗马帝国的拜占廷艺术开始萌芽

西哥特人进入高卢西南部，建西哥特王国，定都图卢兹，后扩张至西班牙

罗马帝国与哥特人和法兰克人结盟打败入侵的匈奴人

5世纪初

409年

419年

426年

451年

455年

有“才绝、画绝、痴绝”三绝之称的中国画家顾恺之逝世

基督教神学的重要代表人物圣奥古斯丁完成《上帝之城》

汪达尔人洗劫罗马城

Page 2

Page 8

Page 14

修道院逐渐兴起，西方进入隐修时代

印度数学家阿尔雅巴塔和瓦拉米哈拉发明十进制

法兰克人征服勃艮第王国

6世纪初

518年

520年

532年

534年

538年

查士丁尼下令取消“教义调和方案”，基督教正统派取得最后胜利

圣索菲亚大教堂在君士坦丁堡开建，它后来成为拜占廷建筑的最重要代表

佛教由中国经百济（今朝鲜）正式传入日本

Page 7

勃艮第王国建立

457年

法兰克墨洛温王朝

481—751年

日耳曼人东哥特族侵入意大利，建立东哥特王国

492年

496年

西罗马帝国灭亡，西欧、北非由奴隶制向封建制过渡

苏瓦松战役爆发，高卢境内法兰克的势力从此强大

法兰克国王克洛维皈依天主教，成为第一个信奉基督教的蛮族国王

Page 22

Page 21

Page 30

黑死病肆虐君士坦丁堡及拜占廷帝国其他地区达三个月之久，发病高峰时，仅君士坦丁堡每天死亡人数就高达5000至10000人

542年

伊斯兰教创始人穆罕默德出生

570年

北周外戚杨坚称帝，建隋，定都长安

581年

592年

中国蚕种传入东罗马帝国

拜占廷大败波斯，从此势力扩展至里海

日本圣德太子推行改革，提倡佛教

Page 18

欧洲爆发瘟疫，导致全欧洲人口减少一半

南印度帕拉瓦王国王摩晒陀罗跋摩一世即位。其在位时由耆那教改信湿婆教

中国隋炀帝杨广被杀，隋朝灭亡，李渊在关中称帝，定都长安，国号唐

594年

598年

600年

610年

618年

622年

隋天台寺建成，是为佛教天台宗发源地

穆罕默德隐居希拉山，创立伊斯兰教

7月16日穆罕默德自麦加至雅特里布传教，伊斯兰教以此日为“希志来”节，此年为伊斯兰教历纪元之始。雅特里布更名为麦地那

Page 46

Page 46

Page 40

新罗打败百济，开始实行仿唐制

阿拉伯帝国哈里发奥斯曼遣使节首次到中国长安，是年被视为伊斯兰教传入中国的元年

基督教第九次会议于托勒多举行。会议决定禁止犹太人庆祝自己的宗教节日，此为对犹太人迫害之始

648年

650年

651年

654年

655年

661年

奥斯曼定《古兰经》正式版本

阿拉伯人征服罗德岛，运走倒塌的太阳神巨像

阿拉伯帝国倭马亚王朝建立，定都大马士革

Page 49

中国僧人玄奘西去天竺游学求经

627年

麦加人宣布皈依伊斯兰教。穆罕默德改克尔白古庙为清真寺，作为朝圣地

630年

景教（基督教聂斯脱利派）经波斯传入中国

635年

638年

殊奈（今索马里南部）遣使于唐，这是非洲国家与中国使节往来的最早记录

629年

伊斯兰教第一任哈里发阿布·博克尔在任，阿拉伯半岛大部分部落皈依伊斯兰教，阿拉伯半岛基本统一

631年

阿拉伯人占领耶路撒冷

Page 65

Page 51

Page 52

Page 54

新罗灭高句丽，迁都平壤

664年

摩尼教由波斯人佛多诞传入中国，时称明教

694年

拜占廷皇帝利奥三世下令拆除一切圣像，引起“圣像破坏运动”

726年

741年

被后世尊为“药王”的中国医学家孙思邈逝世，他生前著有《千金药方》、《千金翼方》等著作

682年

倭马亚王朝征服西哥特王国和印度河流域，为称霸亚非欧三洲奠定了基础

711年-714年

日本建成东大寺，为世界现存最大的木结构建筑

Page 55

阿拉伯帝国阿拔斯王朝建立，
建都巴格达

中国造纸术传入阿拉伯

中国高僧鉴真被迎入日本东大寺

749年

约8世纪前半叶

8世纪中期

751年

754年

756年

英国最早、最完整的英雄史诗
《贝奥武甫》成书

法兰克王国墨洛温王朝宫相丕平幽禁国王，篡夺王位，加洛林王朝开始

加洛林王朝国王丕平将意大利中部的部分领土赠给教皇，教皇国形成，史称“丕平献土”

Page 66

根据中国传入的造纸术，巴格达建立造纸厂，至12世纪末，纸已完全取代羊皮纸和纸草

基督教开始在北欧传播

793年

8世纪末

800年

印度数字和十进制传入阿拉伯帝国并被推广，后又传入欧洲，逐渐代替罗马数字

Page 67

保加利亚波利斯大公确定基督教为国教

827年

865年

867年

埃格伯特统一英格兰，结束七国时代

拜占庭马其顿王朝建立

Page 82

西班牙伊斯兰教徒最后撤离高卢。法兰克王国政治势力从此扩展至整个高卢

查理曼大帝征服萨克森人

法兰克军在比利牛斯山遭巴斯克人袭击，全军覆没，主将罗兰战死，法国史诗《罗兰之歌》即咏此事

759年

768年

772年

774年

778年

787年

法兰克国王查理曼继位，建立查理曼帝国

查理曼大帝征服并灭伦巴第王国，兼任法兰克和伦巴第国王

拜占廷帝国女皇伊琳娜制定22条教条，严禁收藏异端书籍，为明令查禁异端书籍之始

Page 78

Page 80

真腊吴哥王朝耶跋摩一世即位，在巴亨山旁修建吴哥城，并迁都于此

罗马开始盛行对圣徒及其遗物的崇拜之风

中国进入五代十国时期

889年

893年

898年

900年

907年

909年

拜占廷皇帝智者利奥六世主持编纂的《巴西尔法典》（60卷）成书

中国造纸术传入埃及开罗

法蒂玛王朝取代阿格拉布王朝，统治北非

最早的复调音乐理论著作，一篇佚名的《音乐手册》约在此时问世

Page 82

西西里岛被阿拉伯人征服，成为其侵扰意大利的据点

高丽灭亡后百济统一朝鲜

德国国王奥托击败匈牙利人，自此匈牙利人定居今匈牙利一带。同年，重建巴伐利亚东部边疆马克，这里后来成了奥地利公国

917年

919年

936年

950年

955年

960年

德意志萨克森王朝建立，国王亨利一世登基

哈罗德为丹麦王，国势渐强，基督教在丹麦获得正式承认

中国北宋王朝建立

波兰国王梅什科一世即位，波兰王国开始强大

Page 85

Page 87

Page 94

纳瓦拉国王桑乔三世在位，建立了对西班牙所有基督教王国的霸权

波兰成为独立的王国

哈斯丁战役，法国诺曼底公爵威廉征服英国，英国诺曼底王朝建立

1005年

1018年

1025年

1055年

1066年

1071年

第一保加利亚王国被东罗马帝国（拜占廷）所灭

欧洲基督教会分裂为两派：东方正教和西方天主教

意大利威尼斯的圣马可大教堂重建完成

Page 84

Page 106

奥托一世在罗马接受加冕，自称“奥古斯都”。他的帝国被称为“神圣罗马帝国”

雨果·卡佩登基，法国进入卡佩王朝时代

瑞典第一个国王奥拉夫·舍特科农约于此时登位，在位时皈依基督教

962年

963年

987年

988年

994年

11世纪

奥托一世废黜教皇约翰十二世，立利奥八世为新教皇，开启了西方历史上长达几百年之久的神权与世俗王权斗争的序幕

基辅大公弗拉基米尔一世受洗，基督教传入俄罗斯

意大利人阿雷佐的圭多完成四线谱表，为五线谱奠定了基础

Page 122

Page 132

Page 194

Page 123

英国汇编《末日审判书》

罗马教廷组织对穆斯林的第一次战争，即第一次十字军东征。在此后的近两百年间，西方基督教世界共陆陆续续发动了九次东征，均以失败告终

出现了欧几里德《几何原本》的第一个完整拉丁文版

1086年

1089年

1096年

1099年

约1120年前后

12—13世纪

诺曼人攻陷西西里岛阿格里真托。在此之前，玻璃制造的方法已由东方传至威尼斯，但西方关于玻璃的最早记录见于本年

十字军占领耶路撒冷，建立耶路撒冷王国

法国中世纪民间长篇故事诗《列那狐的故事》形成

Page 124

Page 133

神祇

14-16世纪初

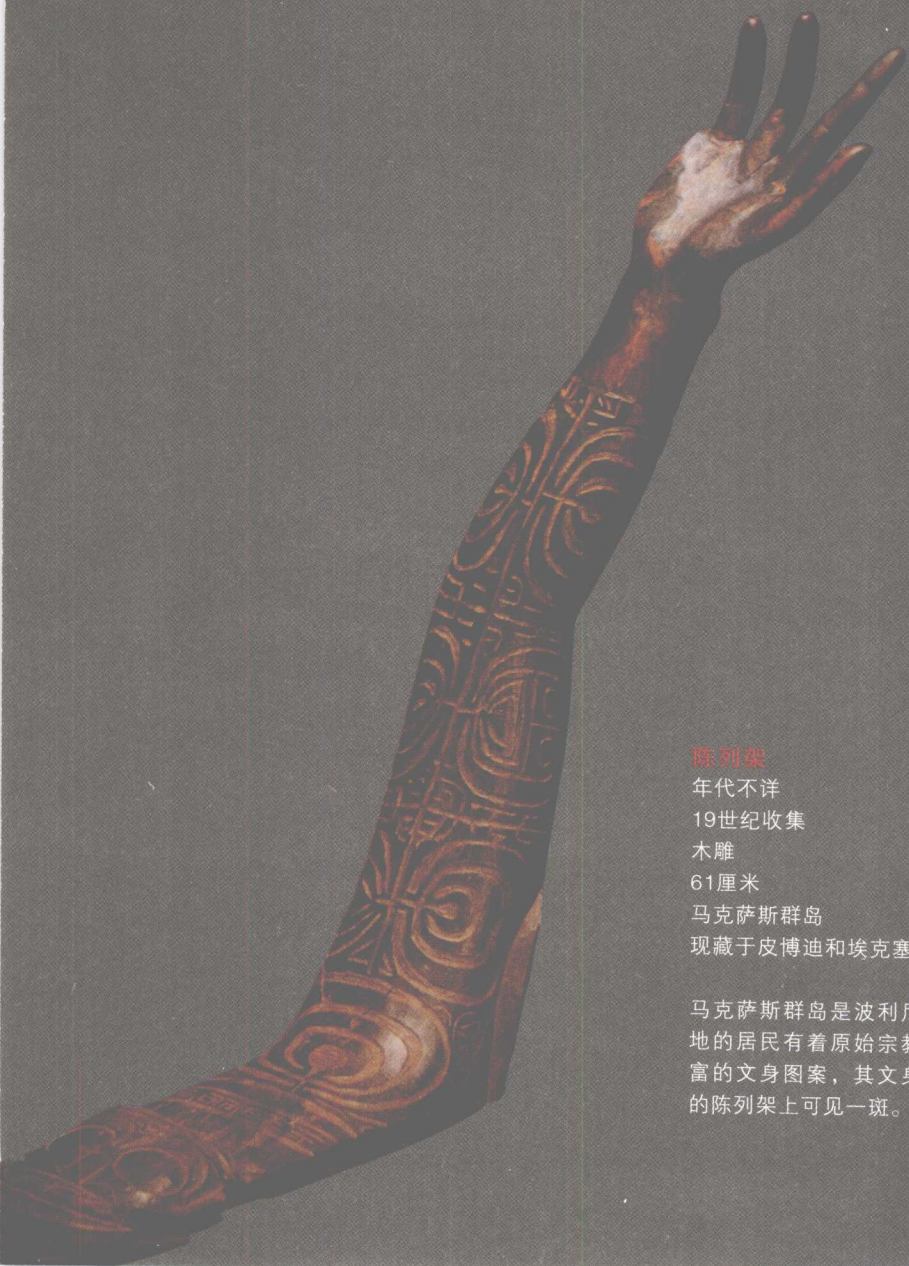
壁画

阿兹特克人艺术

墨西哥

现藏于法国巴黎国家法国图书馆

作品色彩纯粹，红绿对比强烈，造型简洁充满神秘感。

陈列架

年代不详

19世纪收集

木雕

61厘米

马克萨斯群岛

现藏于皮博迪和埃克塞斯博物馆

马克萨斯群岛是波利尼西亚艺术的中心，当地的居民有着原始宗教信仰，身上遍布着丰富的文身图案，其文身图案在这个手臂形状的陈列架上可见一斑。

目录

前言 / 1

东印度群岛 / 9

印度灵魂 / 9

印度教的宇宙精神 / 12

多元的印度艺术 / 17

恒河流域的艺术 / 22

佛教传播 / 25

中国 / 31

中国艺术的灵魂 / 31

绘画 / 36

中国哲学 / 40

雕塑 / 44

工艺品 / 48

日本 / 53

日本艺术的源泉 / 53

中国对日本的影响 / 55

对自然界的风格化 / 59

和风印象 / 62

日本艺术的充分发展 / 67

木刻版画 / 73

热带地区的艺术 / 79

非洲艺术 / 79

大洋洲艺术 / 84

墨西哥艺术 / 90

拜占廷 / 99

希腊灵魂的幸存 / 99

圣像 / 102

拜占廷的传播 / 105

伊斯兰文明 / 109

征服 II / 109

花纹 / 112

风土与装饰 / 115

基督教与公社 / 123

基督教与外族 / 123

罗马式艺术 / 126

城市 / 129

哥特式建筑 / 134

法国雕刻 / 141

建筑中的自然元素 / 145

大众化的基督教 / 148

法兰西思想的传播 / 155

法国奇迹 / 155

英国 / 157

德国 / 162

西班牙 / 168

意大利艺术导论 / 175

意大利灵魂 / 175

建筑 / 185

绘画 / 190

圣方济各的布道 / 195

意大利艺术的源泉 / 195

城市 / 198

伟大代表 / 204

锡耶纳画派 / 212

前言

这本书的结构恐怕稍显凌乱。但是这与曾经令我困扰的那些原因类似，我曾经思忖过是否应该重新撰写作品的第一部，但我宁愿选择在这篇新作的前言中为自己开脱，而让原作顺其自然地自生自灭。即使人们总用异国艺术探讨当代的一些现象，但这些异国情调还是会被拿来同中世纪的基督教艺术和伊斯兰教艺术进行比较研究，并且似乎会因此而与后者共同呈现出某种历史的一致性，但这可能会造成严重的混淆。从这点看来，我承认人们对我的批评是有根据的。就如同历史学家不久前指出的那样：中世纪结束于1453年。这真是决定命运的一年，因为在这一年中，我们同时经历了英法百年战争的结束和拜占廷帝国的灭亡。我并不质疑这种切割历史的方式的便利性，它使人联想起这些试图劳动的懒人、试图戒酒的酒鬼和试图不再发怒的暴力者的坚定决心；联想起这些本柔弱却要变得无坚不摧的决心和这些本热情却决定从下周一的早饭开始就必须变得漠然与冰冷的决心。实际上，我们在对“中世纪”称号的未知中附加了一整套政治、社会机构、宗教期待、哲学学说的观念，这套观念被一层模糊的轻雾包围着，无论是东方还是西方，它赋予了所有精神和人文状态某种如出一辙的外表，这个外表被至今幸存于我们的形象之中的一些表达呈现出来。从总体上来看，每当社会整体的幻想向无限发展的好奇感妥协时，这种感觉就会推动个体通过个人调查和客观核对的方式去找寻内部世界和外部世界留给他的谜解，此时中世纪的精神就会终结，或者暂时进入沉睡状态，抑或是在未来被转化成了别种模样。

人类肯定曾经设想过：其实灵魂的最高渴望只是为了满足饥饿和性的需求而已，尤其是对性的渴望。但有时，这几乎解释了所有原始民族的特

祖先雕像

年代不详

木雕

尼日利亚

美国私人收藏

定信仰为何忽然就具有了冲动、喜悦、热情和征服的特征，它们几乎总是与一些宗教信条相综合，并且带着抵抗性来构建形而上的社会诗篇，这些诗篇被造型艺术或诗歌作品坦率地诠释出来。只有在这个信仰倒塌之时，个体才会在众生的背景中显现，并尝试控制惯有的气氛，提出新的方向和新的解决方法。在欧洲，这项宏大工程从14世纪就已经开始了。比如意大利，它从13世纪就已经开始打破思想统一的局面。五百年之后，也就是现今，或者更夸张点说：就在昨天，波利尼西亚或者非洲地区的艺术依然停滞不前。根据我们对“中世纪”文化的定义，他们似乎还未进入“中世纪”的准备阶段。还有更令人印象深刻的事情：那些宏伟的文化，比如伊斯兰、中国，还有印度。不管欧洲文化获得了多大的进步，这些地区无论从政治、社会、宗教还是道德角度来看，总是深陷于一种与一百年前甚至两千年之前几乎没有明显差异的状态之中。神权政治、封建体制和哲学上的统一在一个几乎恒定的范围内禁锢着人们的意志力和好奇心。个体似乎完全被吞没在了人群之中，就像沉于深海中的珍珠。

如果这个问题仅仅跟印度有关，我就会毫不迟疑地去介绍它18世纪时的造型表现，就像同时期的非洲清真寺，还有西方的大教堂。但是在对中国，尤其是日本的观察之后，我便不敢妄下结论了。直到19世纪中期，中国和日本都没有明显地被西方道德的入侵所损害，突如其来的内部变革也保持在其传统的哲学和政治的框架之内，这个框架几乎是不可渗透的，而且完全与五六个世纪之前的框架没有什么区别。西方或美洲的中世纪艺术所惯有的标准与全世界所有地区的原始艺