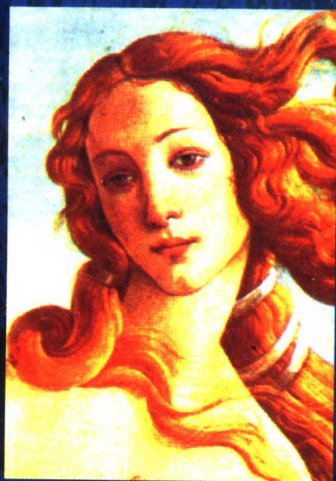

THE **B** LUE GALLERY

翟宗祝 编著

欧洲中世纪美术
文艺复兴时期的美术

西方美术史丛书

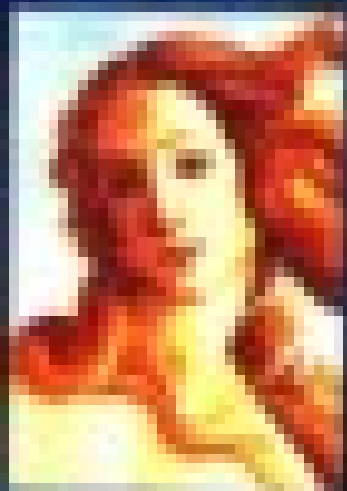
蓝色画廊春的故事

THE

2007-2008

THE
2007-2008

THE
2007-2008

蓝色画廊春的故事

装帧设计 朱成梁
英文翻译 薛 晨
内文插图 徐乐乐
图片翻拍 孟卫东
责任编辑 谢丽君
监 印 符少东

春的故事——蓝色画廊系列

西方美术史丛书

江苏美术出版社出版发行

(南京中央路 165 号 邮编 210009)

江苏省新华书店经销

江苏新华印刷厂印刷

(南京中央路 145 号, 邮编 210009)

开本 787 × 1092 1/32 印张 3 5

1999 年 6 月第 1 版 1999 年 6 月第 1 次印刷

印数 1 - 8000 册

ISBN 7 - 5344 - 0887 - 3

J · 888 定价 9 60 元

江苏美术版图书若有印装错误, 可向承印厂调换

THE

BLUE GALLERY

翟宗祝 编著

西方美术史丛书

蓝色画廊春的故事

江苏美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方美术史 (2):春的故事/翟宗祝编著. —南京:
江苏美术出版社, 1999. 6

(蓝色画廊丛书)

ISBN 7-5344-0887-3

I. 西… II. 翟… III. 美术史-西方国家-中世纪 IV. J
110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 27476 号

原 秋 雨

听到“蓝色画廊”这个标题，已有一些时日。我觉得它很美丽，但不解其义，而不解其义的美丽是最容易记住的。

后来终于知道，这是江苏美术出版社出的一套讲述欧洲美术史的系列丛书，由翟宗祝先生编写。蓝色，是指欧洲人的眼睛。美术是视觉艺术，从创作者到欣赏者，都需要由眼睛来逼视。几千年来无数双蓝色的眼睛逼视出了一条漫长的走廊，在人类文化的盘陀阵中，这条蓝光荧荧的走廊无疑是其中极重要的一条文明通道。

地中海的水是蓝色的，地中海上空的天也是蓝色的，当这种自然的蓝色进入到欧洲人蓝色的瞳孔，激发出来的是伟大的灵性、壮丽的创造。结果，这种蓝色也就上升为高贵，成为人类精神史上一种宝石般的色调。

如果说，自然界的蓝色是造物主一种方位性的安排，生理上的蓝色是人世间一种群落性的特征，那么，精神史和艺术史上的宝石蓝，则不受方位和群落的限制，而属于全人类。人类文明的色泽很多，但作为一个现代人，如果没有在这条蓝色走廊里徜徉过，无论如何是一种巨大的亏欠和遗憾。

翟宗祝先生是中国人，当他以黝黑的眼睛打量蓝色走廊的时候，产生了一种因反差而强化的喜悦。这种喜悦，就表现在他津津有味的阐述间，激情洋溢的文字中。从表层意义上说，这是一种文明对另一种文明的理解和欣赏；从深层意义上说，这是一个觉悟者对人类共同精神财富的寻访和朝拜。人类共同精神财

富中也有大量东方的内容，世界上不管是哪个地方的觉悟者，也会以同样的方式来寻访和朝拜。

我很能体验翟宗祝先生在从事这一文化劳作时的心情。很多年前，当我从狭隘民族主义的文化禁锢中开始向外探头探脑的时候，就碰撞到了宝石蓝的耀眼光亮。我花费整整十年的时间沉浸了进去，也是从古希腊出发，一段一段走下来，当我终于走完那条长廊的时候，心里明白，我已变成了另外一个人。不想否定自己的人种，也不想放弃立足的文明，但那种高贵的宝石蓝让我永久地抬起头来，时时仰望那个笼罩着整个地球的圣洁天穹。我脚下的土地，我背后的历史，也全都因此而变得光彩奕奕。我想，如果欧洲哪个学者通过东方的走廊而领悟了博大的人类精神，同样也会脱胎换骨成另外一个人。

为此，我多么希望，我们的学生和下一代能在这样的走廊里多走一走，让他们知道，在他们出生之前，在他们的认知范围之外，人类也已经非常精彩。懂得了这一点，他们会更谦虚也更自豪，更平静也更激动，会洗刷掉很多焦躁之气而走向大安祥。现今我们身边总有不少内心烦闷而又出言暴戾的青年人，时时给自己和别人制造着痛苦，疗救他们的方法多种多样，但我觉得其中一个良方就是让他们从头面对人类文明史，一页页看下去，让他们终于懂得，生命的优秀存在方式究竟是什么。《蓝色画廊》，应该是可推荐的读物之一吧。当然，它的文化意义远不止此。

谨借卷首篇页，感谢翟宗祝先生，感谢江苏美术出版社。

一九九九年三月十一日，赴欧前夕。

目 录

序 3

卷首语 6

第一章 欧洲中世纪美术 7

1. 十字架下的文明 8
2. 查尔丁尼皇帝与皇后 16
3. 巨大的石头交响乐 23

第二章 文艺复兴时期美术 31

1. 罪恶之吻 32
2. 神秘的微笑 49
3. 大理石中的精神理念 59
4. 圣母来了 72

第三章 威尼斯、尼德兰画派与德国 文艺复兴时期美术 81

1. 睡美人 82
2. 怀孕的新娘 98
3. 画家的天职 107

卷首语

历史像无垠的大海生生不息，它既无开端又无结束。生命繁衍，生生死死，循环往复，无始无终。人类只有在生命之旅的石阶上留下足迹，当一代消失之后，才不至于无影无踪。

生命起源于海，文明来自海上的人。地中海是哺育欧洲文明的摇篮。很早很早以前，在荒凉的海岸附近，璀璨夺目的希腊神话于混沌中孕育成形，这时从黑暗的底层已开始升起瑞祥之光，维纳斯从海水中冉冉升起，希腊人在深蓝色海天之间，笼罩在金色光环之中。光色反射，染成了他们的蓝眼睛。他们以冷峻的目光审视那在清澈的万顷碧波上衬托出来的清晰剪影：天、地、人之间的本质联系被理智的希腊人铭刻在脑海里，经过一代又一代人的分析、计算、模拟和创造，终于在这块不毛之地上点燃了人类智慧之光，谱写着欧洲的蓝色文明……

数千年来，这些蓝眼睛的欧洲人用他们的勤劳和智慧建起了一座具有悠久历史的“蓝色画廊”，那满目琳琅的绘画、雕刻、建筑和工艺品，记载着西方的文明史。这些文化财宝不仅是欧洲人的，而且也是全人类的。如果你有兴趣走进这座画廊，不仅可以大饱眼福，而且还会从中受到很多很多启迪。

第一章
欧洲中
世纪美术

当西方世界经历了希腊、罗马那辉煌灿烂而又宏伟壮丽的青春期之后,十字架的阴影淹没了昔日的辉煌。残阳夕照,万物枯萎,大地沉寂,唯有教堂里的钟声沉重、悠长。

人们唯一的慰藉是基督在黑暗中向世人发出亲切的呼唤,战战兢兢的人们只好虔诚地把灵魂雕凿在巨石的穹顶、飞扶壁和小尖塔上。理性被泯灭,人性被禁锢,直到一千年后,西方人才召回他们失去的尊严。

这就是欧洲的所谓“中世纪”。

1 十字架下的 文明

近千年的中世纪历史,漫长、沉重、苦涩。人的感情被麻木,才能与创造也化为灰烬。然而,艺术毕竟是人们寄托审美理想和感情的媒介。信仰的驱使,上帝的呼唤,传统的感染,文化的兴衰,促使在那曲折艰辛的年代,人们还是共同造就了与希腊、罗马艺术大不相同而又藕断丝连的种种艺术样式。它们虽然总是围绕着神这个中心,却因时代、地区而各有区别。神圣威严之中往往流露出迷人的丰富,苦涩神秘之处则往往动人心魄。人类文明的长青藤缠绕着十字架,在顽强地攀援生长,绽开花朵,并散发着诱人的淡淡幽香,这就是中世纪十字架下的文明。

公元一世纪中叶,是罗马奴隶制帝国社会矛盾日益激化,在经济、政治和文化上趋于解体的时期。罗马统治者为了满足他们穷奢极欲、荒淫无度的生活和长期对外军事扩张的需要,对帝国各行省和意大利本土的人民进行了最残酷的统治,特别是对新并入的东方行省的压迫和掠夺尤为厉害。在罗马奴隶主统治下,不但广大奴隶苦不堪言,连罗马平民也处于日益穷困潦倒的地位。当时罗马皇帝为征收贡税提出的口号是“剪下毛来,但不要剥皮”,但贪得无厌的行省长官甚至连皮也要剥下来。由于罗马统治者的横

耶稣钉死在十字架，十字架谱写着中世纪的文明

役暴敛，残酷压榨，这些地区的阶级矛盾和民族矛盾十分尖锐突出，不堪忍受强暴压迫的广大奴隶纷纷揭竿而起，奴隶起义和民族起义此起彼伏，连绵不断。

公元前 73 至前 71 年在意大利爆发了斯巴达克奴隶大起义。起义在角斗士奴隶斯巴达克的领导下，风起云涌，席卷整个意大利半岛。参加起义有 12 万人，斗争达 3 年之久。后因遭到无情镇压而归于失败，奴隶主把被俘的 6 千多名奴隶全部钉死在罗马城大道的十字架上。

公元 66 年，罗马总督野蛮地劫掠犹太人奉为神圣的耶路撒冷神殿及其宝库，遭到了本来就极端痛恨罗马统治的犹太人的起义反抗，斗争坚持了 4 年之久。公元 70 年，罗马统治者重占耶路撒冷，对耶路撒冷居民和起义者进行了疯狂的报复和镇压，被俘的起义者几乎全部被钉在十字架上处死。除死难者外，居民被卖为奴隶的达 7 万人之多。

面对残酷的现实，他们绝望了，奴隶和平民在无能为力情况下，头脑中逐渐产生了一种宗教幻想，他们祈求来世的幸福，妄图从缥缈的希望中解脱或减轻现实生活带来的苦难。

当时罗马帝国是一个多民族杂居的国家。这些民族宗教信仰比较复杂，从而加深了各民族之间的隔绝状态，为了使受压迫者抱成一团，必须产生一个共同的敬仰膜拜的形象，让苦难者向“他”诉说自己的遭遇，发泄对统治者的不满，获得精神上的安慰。因此在犹太教基础上，吸收了当时流行的天堂、地狱、灵魂不死等迷信观念，以及当时流行的东方宗教的一些仪式和古希腊、罗马唯心主义的哲学思想，产生了原始基督教。基督教声称：它是由耶稣及其门徒在巴勒斯坦所创，耶稣于古罗马奥古斯都时代（公元前 27 年至公元 14 年）生于犹太伯利恒一个木匠家庭里，是他的母亲马利亚“因圣灵降孕”而生的。13 岁起宣传上帝的“福音”，并招收了 12 个门徒，其中有渔人、农夫、穷人、政府的税吏等。耶稣除传教外，还施行许多奇迹，如

《基督去世》曼坦那（意大利）

使瞎子复明、跛子行走、死人复活、用 5 只饼子两条鱼分给 5000 人可以吃饱等等。由于他的说教获得了许多人的信仰，因而引起统治者的恐惧，最后被罗马派驻犹太的总督彼拉多判处死刑，钉上十字架。但不久又复活，再升天，与上帝同坐宝座审判世人。尽管耶稣这个形象，是在基督教初步形成之后，由教会编造出来的，但早期基督教宣扬救世主将降临人世，解脱苦难，宣传罗马帝国的末日即将来临，并将受到上帝的裁判，而平等的幸福世界已为时不远，在一定程度上反映了被压迫人民对现实生活的不满，对罗马帝国统治的憎恨和对未来生活的向往。同时，他们也有过一些消极抗议活动，因而受到罗马统治者的怀疑，并遭受迫害。但是，基督教从创教开始就掺杂了许多消极因素。其中犹太神秘主义哲学家斐洛（被称为“基督教的父亲”）和古罗马斯多葛派哲学家塞涅卡（被称为“基督教的叔父”），他们所鼓吹的柔顺、忍耐、弃世、禁欲等等说教被吸收之后，为后来反动的经院哲学，禁欲主义、苦行主义的看破红尘、厌世、逆来顺受、忍辱负重等奴才思想扎下根基。因此基督教不是鼓舞号召人民去和统治者进行斗争，改变现实的苦难，而是宣扬顺从忍耐，等待死后从“上帝”那里得到报答，所以它很快就被统治阶级所利用。至公元 1 世纪末，社会上中等阶层——商人，富有的手工业者和土地占有者，甚至一些显贵也钻入基督教徒社团，并在其中占据重要地位，这些上层分子为了自身的利益，在教团中大力进行掩盖阶级矛盾的说教，要求下层教徒对现实生活容忍，把希望寄托于天国，鼓励他们忠于国家政权，对主人温良恭顺等等。从而使基督教成了奴隶主阶级所掌握的压迫人民维护其反动统治的精神武器。

公元 3 世纪以后，罗马帝国统治者在异族入侵和国内奴隶不断起义中陷入危机。罗马军事首领君士坦丁为了挽救这一危机，加强了绝对的君主专制制度。当时基督教已在帝国范围内形成了一种社会力量，拥有土地和巨大财产。另外，基督教的教义吸引了许多在奴隶制压迫下痛苦不堪而又

找不到出路的各民族人民群众。因此,到4世纪初,罗马皇帝君士坦丁为适应罗马帝国统治的需要,对基督教加以积极扶持和利用,公元313年,君士坦丁颁布了“米兰敕令”,给予基督教合法的社会地位,发还了过去迫害时被没收的全部教堂和财产,并规定了教士免服兵役及免缴各种赋税。到罗马皇帝狄奥多西执政的公元380年,直接宣布基督教为罗马帝国的国教。

从公元5世纪末到17世纪中叶,在欧洲漫长的中世纪封建社会中,基督教适应封建社会的生产关系,发展了相应的思想体系和组织形式,又成了封建阶级的统治工具,在社会及政治生活中占有极重要地位。“僧侣们获得了知识教育的垄断地位……政治和法律都掌握在僧侣手中”(恩格斯《德国农民战争》)。

漫长的中世纪基督教神权统治,造成了人们的厌世心理。幻想的倾向、经常的绝望及对温情的饥渴,自然而然使人相信一种以世界为苦海,以生活为考验,以醉心上帝为无上幸福,以皈依上帝为首要义务的宗教。“无穷的恐惧与无穷的希望,烈焰飞腾和万劫不复的地狱描写,光明的天国与极乐世界的观念,对于受尽苦难和战战兢兢的心灵都是极好的养料。基督教就在这样的基础之上统治人心,启发艺术,利用艺术家。一个当时的人说:‘世界脱下破烂的旧衣,替教堂披上洁白的袍子’,于是哥特式的建筑出现了”。中世纪的艺术正是人们在如此极端矛盾的心情下,以一种宏大的热情,一种勇于牺牲的无私精神,把灵魂牢牢凝固在耸入云端的教堂的塔尖上。因此当时代进入20世纪以后,艺术家在四处寻找灵感时,被人们遗忘了几百年的中世纪艺术又被重新发掘,并视为启示的源泉。甚至还有人认为,中世纪是西方艺术史最伟大的一页。

中世纪,由于基督教成了治理国家的精神支柱,因此兴建教堂成了时代文化的历史使命。这时的美术,也突出地反映在建筑艺术,特别是宗教建筑艺术的发展上。而其它样式的美术,如绘画和雕刻等,则大多数为教堂建

筑的装饰附件。

中世纪美术的发展，一般可分为：早期基督教美术，拜占庭美术，“罗马式”美术，哥特式美术四个阶段。

早在“米兰敕令”之前 200 余年，基督教因处于非法地位。信徒们只能在私人屋宅内秘密举行教仪。逐渐地，他们有了比较固定的场所，外形与居民无异的小教堂，即“居民教堂”。基督徒死后，多合葬于一种公共地下墓窟中。这种墓窟因其隐蔽秘密，教徒为了躲避官方搜查，便把宗教集会仪式搬到这里举行。他们在墓窟的天顶，墙壁上画满各种圣经题材的壁画，墓窟被布置成了教堂。这种形式在罗马地区最为流行。墓窟由此而成了早期基督教艺术的宝库。

早期基督教美术的绘制，由于他们没有专门的画师，一般都为教徒们自己动手进行绘制，因此比较简单粗糙。在形式上采用象征写实主义手法：比如画一个大人给小孩洗澡，教徒们一看便知这是圣水的洗礼。而罗马人看了，只不过是一个洗澡的场面。还比如用鱼表示耶稣，孔雀表示永恒，葡萄表示天国，船表示教堂等等，采用这些象征性艺术语言，目的是遮掩罗马人的耳目，又可以宣传基督教教义。

基督教合法化以后，它的集会、礼仪便从地下回到了地面上。于是开始大兴土木，兴建教堂，但基督教没有自己的建筑传统，只好借用罗马现存的建筑形式。罗马有一种常见的公共建筑，平面呈长方形，中廊较宽，两旁有列柱和边廊，平时供市民集会、集市使用，称为“巴西里卡”。基督教把它直接搬过来，在一端加上祭坛，并饰以宗教绘画，从而盖起了自己第一批正式的教堂。例如罗马的圣彼得教堂，就是在“米兰敕令”颁布不久，于公元 320 年动工兴建的。这是规模最大的“巴西里卡”教堂之一。因为建于半山腰，故入门处加筑了壮观的阶梯。建筑分为两部分。前方是一个方形院落，三面有过廊。正殿入口是巨大的柱廊，内有净身用的喷泉。殿堂分五个长