

中外文化艺术史丛书

A SERIES OF BOOKS ON CHINESE AND FOREIGN HISTORY OF ARTS

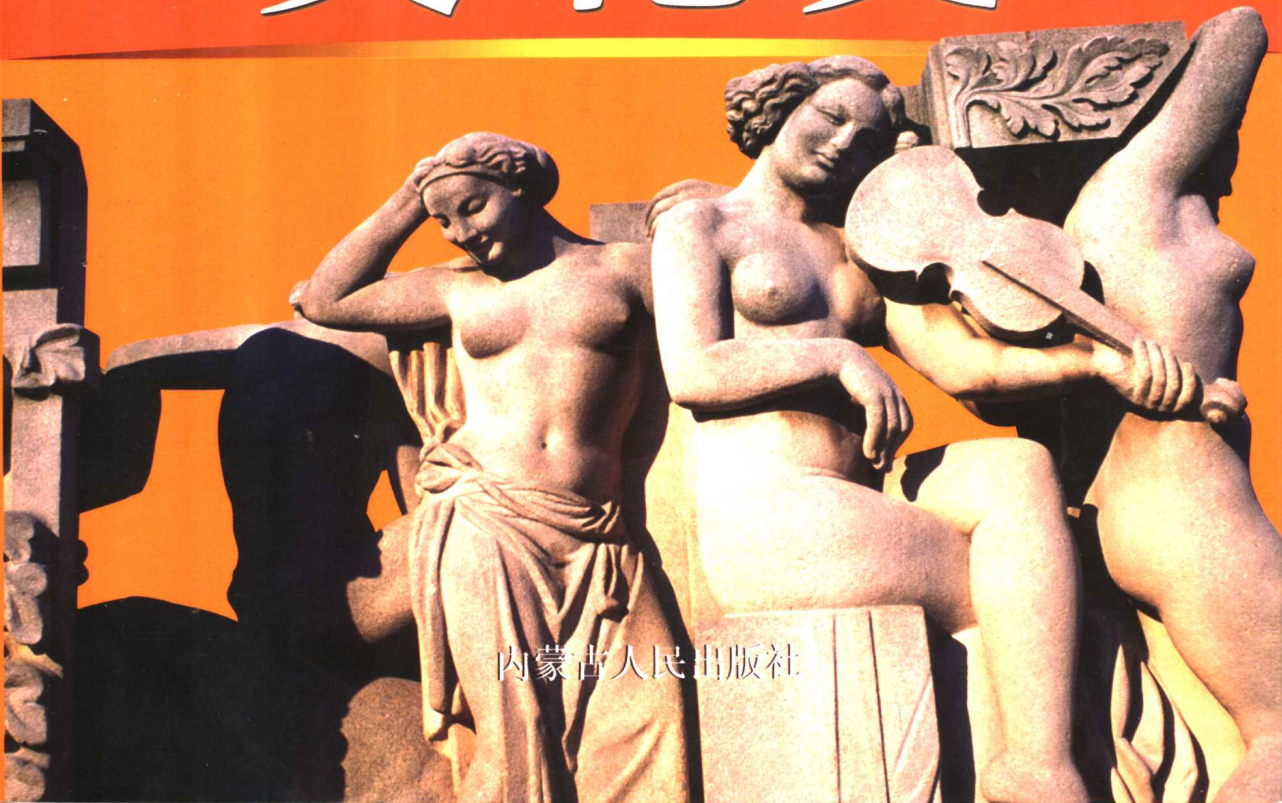
李少林◎主编

THE HISTORY
OF EUROPE'S CULTURE

欧洲

文化史

内蒙古人民出版社

中外文化艺术史丛书

欧洲文化史

李少林 主编

内蒙古人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中外文化艺术史丛书 / 李少林主编. —呼和浩特: 内蒙古人民出版社,
2006. 4

ISBN 7-204-07581-1/K·462

I. 中... II. 李... III. 艺术史—世界 IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 022280 号

书 名 中外文化艺术史丛书

——欧洲文化史

主 编 李少林

责任编辑 孟 和

封面设计 周周设计

版式设计 李虎生 孙慧静

出版发行 内蒙古人民出版社

地 址 呼和浩特市新城区新华大街祥泰大厦

印 刷 三河市腾飞胶印厂

开 本 787×960mm 1/16

总 印 张 160.5

总 字 数 2200 千

版 次 2006 年 4 月第 1 版

印 次 2006 年 4 月第 1 次印刷

印 数 1-5000 册

书 号 ISBN 7-204-07581-1/K·462

总 定 价 384.00 元 (全八册)

如出现印装质量问题, 请与我社联系。

联系电话: (0471) 4971562 4971659

主	编	李少林		
编	委	许海山	王飞鸿	俞 奇
		高秀丽	莫秀清	李晓玲
		刘正梅	陈立中	王达林
		黄军装	杨惠娟	孟凡舜
		顾 勇	刘泽旗	李全国

前言

人类历史极其漫长。从直立行走、草叶裹身到今天,人类虽然已有几百万年的历史,但是人类文化史却非常短暂。可以说,文化是在相当近的时间产生的,距今最多的不过万年左右的时间。

当东方龙在亚细亚版图上智慧、勤劳、勇敢谱写人类进步的华章时,而在地球的其他区域同时亮起数个灯盏:玛雅文明、古希腊文明、古罗马文明、古埃及文明及古印度文明等,共同照亮地球,人类文化开始辉煌起来。欧洲文化因古希腊文明和古罗马文化的诞生,在世界文化史上成为重要的组成部分,为世界文化的发展壮大做出了突出贡献。

欧洲文化史独树一帜,有其自身的特点和规律,并非偶然或昙花一现,直至网络的时代今天,仍然是文化研究者孜孜探询的课题。首先,欧洲文化来源于农耕、畜牧和极度的信仰崇拜,这在以后的文化发展中起到指导性作用,属于典型的原生文化;其次,解放思想反对教义对外界的渴望,是文化发展的一个重要转折点,比如文艺复兴。文艺复兴是欧洲新兴资产阶级在文学、艺术、哲学、自然科学以及政治学、法学、历史学、教育学等领域内开展的一场新思想新文化的革命运动。文艺复兴的产生是以资本主义经济的萌芽为前提,以反封建、反教会的斗争为主要内容。恩格斯评价说:“这是一次人类从来没有经历过的最伟大、进步的变革。”这一时期产生了达·芬奇、米开朗基罗、塞万提斯、阿里奥斯托等大批的文学家、艺术家、雕塑家。

文化是一个很大的范畴,涉及到社会的方方面面,作者主要从文学、艺术、音乐、科技、宗教等几方面组织材料。一个值得注意的问题是文化没有好坏与高低之分,因为一种文化总被一群人适应,但文化可以按台阶的概念区分高低,台阶的上与下并没有本质的区别。文化类型类似于我们生活中

的台阶,由远古向现代一步步向上,所以把整个欧洲文化史分为五大部分:古典时期、中世纪时期、文艺复兴时期、新古典主义时期、浪漫主义时期。时期与时期间,立而不独,相互渗透,彼此连贯,重点突出每一时期的精髓和特色。

文化既是一种精神食粮,同时还是一面镜子,丰富人们的精神生活,直接反映人的生活状况和社会进展程度,《欧洲文化史》自然不例外。正因为欧洲有太多的传说、故事、古堡、雕塑、名画,所以《欧洲文化史》是世界文化史的瑰宝!

目 录

第一编 古典时期

欧洲的古典时期主要是古希腊文明及古罗马文化。其中伊特鲁里亚文化对古罗马文化影响非常大,可以说伊特鲁里亚文化是古罗马文化的鼻祖。当时他们奉行的是异教徒的信仰和实践。异教徒指非基督教徒,非犹太教徒,非伊斯兰教徒。理念上鲜有束缚,实践中享受人生,个性突出,热情奔放,创造力旺盛,风格多姿多彩。

第1章 古希腊文明 /3

古希腊是西方文明的摇篮,人类智慧的象征。她虽然没有形成统一的国家,但共同的语言、相同的信仰以及同文同种的历史却把他们紧密相连。古希腊文化具有超常的渗透力和无限的生命力,她能够超越时空的限制,被后起的文明吸收、改造,从而成为人类共同和永恒的瑰宝。

- 第一节 克里特文明 /3
- 第二节 迈锡尼文明 /5
- 第三节 荷马时代 /7
- 第四节 古希腊神话 /9
- 第五节 古希腊哲学 /12
- 第六节 古希腊文学 /14
- 第七节 古希腊雕刻与建筑 /21
- 第八节 古希腊体育竞技 /27
- 第九节 古希腊人的宗教信仰和活动 /33

第2章 伊特鲁里亚文化 /35

伊特鲁里亚人于公元前10世纪至公元前1世纪生活在亚平宁半岛,他们创造了辉煌的伊特鲁里亚文化,它是辉煌的古罗马文化的鼻祖,对罗马文明有着极大的催化作用,以至于影响着后来的整个西方文化。

第一节 伊特鲁里亚断想 /35

第二节 伊特鲁里亚文明“五部曲” /37

第三节 伊特鲁里亚的雕塑艺术 /39

第四节 伊特鲁里亚文化对古罗马文化的影响 /41

第3章 古罗马文化 /43

古罗马通常指从公元前10世纪初在意大利半岛中部兴起的文明,历罗马王政时代、罗马共和国,于1世纪前后扩张成为横跨欧洲、亚洲、非洲的庞大罗马帝国。古罗马文化与古希腊文化有联系也有区别。人称:“辉煌的希腊,伟大的罗马”。古罗马人在希腊人那里学到了许多东西,如字母、神话、宗教和艺术等,但在政治、法律和城市规划与建设上超越了古希腊人,为人类留下了宝贵的遗产。

第一节 古罗马神话 /43

第二节 古罗马文学 /47

第三节 古罗马史学 /51

第四节 古罗马艺术 /54

第二编 中世纪时期

欧洲中世纪文化的形成与进展可分为三部分。第一部分中世纪初期,这一时期罗马帝国的变动和西方基督教文明;第二部分为欧洲中世纪盛期,这一时期是中世纪文化的盛世,包括社会与经济的变迁,家庭结构及妇女的生活方式,领土的扩张,宗教生活的深根与广布,教皇与帝国之间的抗争,英法两国政体的演变,以及文学、艺术、思想和法律的发展;第三部分为欧洲中世纪末期,这一时期欧洲过渡到近古时期所面临的历练,如宗教价值与信念的衰退,异端的涌现,边缘阶级等。

第1章 中世纪美术 /61

中世纪的美术是多种文化源流的综合,总的来说丰富多彩,它为近代欧洲文化艺术的发展奠定了基础。基督教起源于中东,当它作为一种文化形态在欧洲确立时,也带来了东方的一些文化特征。同时,古罗马帝国接受基督教文化时,并不可能完全放弃古希腊罗马文化传统,尤其是在建筑、雕刻和绘画等式样上,有一个漫长的融合改造过程。

- 第一节 早期基督教美术 /61
- 第二节 拜占庭美术 /63
- 第三节 中世纪早期的蛮族美术 /64
- 第四节 罗马式美术 /65
- 第五节 哥特式美术 /66
- 第六节 法国美术 /67

第2章 中世纪文学 /70

中世纪文学的发展依社会变迁的轨迹可以分为三个阶段。从罗马帝国衰亡至公元1000年为早期,是封建社会的形成时期,也是基督教的先哲们确立教会文学规范的年代;从1000年至1300年为兴盛期,市民文学开始崛起,英雄史诗大量出现;从1300年至15世纪是衰落期,以意大利文艺复兴的出现为终结。

- 第一节 中世纪文学的历史背景与基本特点 /70
- 第二节 宗教文学 /71
- 第三节 英雄史诗 /72
- 第四节 骑士文学 /73
- 第五节 城市文学 /75
- 第六节 但丁和意大利诗歌 /76

第3章 中世纪音乐 /78

中世纪音乐的时间界定范围很广。从欣赏的层面来看这一时期的音乐多以宗教目的为主。音乐的类型可以分为宗教类型的音乐与世俗音乐,宗教类型的音乐泛指的是葛丽果圣歌,后发展成为复音音乐、奥甘农等,这类的音乐都是为了基督教教会的仪式所作。世俗音乐所包含的内容就更为广

泛,大部分作者都是一些没落的贵族阶级,其实内容大部分都是与宗教有关,但并不是在教堂里演出。演奏、演唱世俗音乐的人还有特殊的名称,后人都称之为游吟诗人,后来继续发展成更多元化的音乐走向。

第一节 中世纪音乐的发展背景 /78

第二节 格里高利圣咏 /80

第三节 格里高利圣咏的扩展 /81

第四节 圣母院乐派的复调 /82

第五节 经文歌 /83

第六节 方言歌曲 /84

第七节 法国“新艺术” /86

第八节 马肖的音乐创作 /87

第九节 14世纪意大利音乐 /87

第4章 中世纪教会 /89

欧洲中世纪时期是一个思潮起伏、意识形态不断更新的年代。无论在政治上、思想上、教义上,都对基督教产生了相当大的影响。没有修道主义,就可能没有今日的东正教信仰。修道院的出现,带来有知识、有智能的修士领袖,领导教会面对不同时代的挑战和危机。人民主义的兴起,孕育出宗教改革的呼声。

第一节 教皇权势的发展 /89

第二节 教会被政府控制 /91

第三节 教会分裂 /92

第四节 修道主义与克吕尼革新运动 /93

第五节 教会为自由奋斗 /94

第六节 教会发起十字军运动 /96

第七节 教会权势的顶峰时期 /97

第八节 教会权势衰微 /98

第5章 神学 /100

欧洲中世纪神学是宗教道德理论和封建伦理学说的混合体。主要思想来源和理论基础是基督教教义、教父哲学和经院哲学。它是欧洲中世纪教

会神权统治和封建专制制度下形成和发展的。在神学的形式下把道德思考和伦理学研究从古希腊注重个人德性、人际关系和现实生活方式等方面,引向人和神的关系以及拯救个人的灵魂方面,从而使道德宗教化,导致了西方伦理思想发展的历史性转折。

- 第一节 中世纪神学的伦理思想 /100
- 第二节 教父哲学 /102
- 第三节 经院哲学 /103
- 第四节 敦司苏格图 /105
- 第五节 新神秘主义运动 /106
- 第六节 伊拉斯姆和马丁·路德的神学论 /107

第三编 文艺复兴时期

文艺复兴是欧洲新兴资产阶级在文学、艺术、哲学、自然科学以及政治学、法学、历史学、教育学等领域内开展的一场新思想新文化的革命运动。文艺复兴的产生是以资本主义经济的萌芽为前提、反封建、反教会的斗争为主要内容。恩格斯评价说:“这是一次人类从来没有经历过的最伟大、进步的变革。”

第1章 文艺复兴 /111

文艺复兴的年代范围是14世纪初至17世纪中叶。文艺复兴的时代指的是从中世纪的文化向近代文化发展的过渡时期。文艺复兴始于意大利,繁盛于西欧诸国,在东欧和北欧均有所传播。文艺复兴是欧洲新兴资产阶级在文学、艺术、哲学、自然科学以及政治学、法学、历史学、教育学等领域内开展的一场新思想新文化的革命运动。

- 第一节 文艺复兴运动产生的原因和条件 /111
- 第二节 人文主义 /113
- 第三节 意大利文艺复兴的进程 /113
- 第四节 文艺复兴的延伸 /114
- 第五节 文艺复兴的历史意义 /116

第2章 人文环境 /118

文艺复兴开始,文化的觉醒就首先表现在重新返回古代,对古希腊、罗马价值观进行深入研究,重新肯定人的价值,表现出前所未有的对人的注意:描写人、歌颂人、把人放在宇宙的中心。文艺复兴最初出现在意大利,后来向欧洲其他地区扩散。可以说这是由于在那个时代有相当多具有特殊性格和罕见天赋、才能,并起着新作用的典范人物来往于各地的缘故。

第一节 对人的价值重新肯定 /118

第二节 宫廷生活更加活跃 /119

第三节 哲学家发出质疑声 /120

第四节 商人过上贵族生活 /121

第五节 艺术家成了宝贝疙瘩 /122

第六节 母爱的力量最伟大 /123

第3章 绘画艺术 /125

16世纪绘画艺术达到鼎盛。达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗、乔尔乔内、提香是这个时期的领袖人物。当时各种流派风格层出不穷,大师杰作屡见不鲜,为人类文化宝库留下了无数难以超越的经典作品。

第一节 文艺复兴绘画概括 /125

第二节 德国的文艺复兴绘画萌芽 /126

第三节 意大利的绘画 /127

第四节 佛罗伦萨画派 /129

第五节 威尼斯画派 /131

第六节 达·芬奇 /133

第七节 拉斐尔 /137

第4章 文学 /139

中世纪的后期,文化突飞猛进,文艺复兴和宗教改革运动使欧洲文化呈现出大发展、大繁荣的景象。文艺复兴是14世纪到16世纪欧洲新兴资产阶级反对封建主阶级的一次思想文化运动,同时又是一次文化革命运动。

第一节 概述 /139

第二节 意大利文学 /141

- 第三节 法国文学 /146
- 第四节 西班牙文学 /149
- 第五节 英国文学 /153

第5章 音乐 /161

文艺复兴时期复调音乐在这一时期达到了顶峰。代表作曲家有帕拉斯特里那、约坎·德·普雷、杜飞、奥尔根、拉梭。音乐式样以教会音乐中的经文歌、弥撒曲和世俗音乐中的牧歌和香颂为代表，香颂意为歌曲。主要流派有法国东南部的勃艮第乐派和荷兰的尼德兰乐派。

- 第一节 文艺复兴时期欧洲音乐概述 /161
- 第二节 勃艮第乐派 /163
- 第三节 佛兰德派作曲家 /164
- 第四节 意大利的牧歌及其他声乐体裁 /166
- 第五节 法国尚松 /168
- 第六节 德国音乐 /169
- 第七节 英国音乐 /170
- 第八节 器乐 /171
- 第九节 德国宗教改革下的音乐 /171
- 第十节 罗马乐派 /173
- 第十一节 威尼斯乐派 /174

第6章 雕刻与建筑 /176

文艺复兴时期的雕刻，继承并发展了希腊、罗马雕刻艺术的传统，使雕刻艺术达到了高度繁荣，文艺复兴时期的著名雕刻家，差不多都集中在佛罗伦萨，米开朗基罗的出现，则标志着文艺复兴时期的雕刻艺术发展到了最高峰。而在建筑方面也发展到颠峰时期，高超的建筑大师们设计出许多优秀的教堂和城堡，在世界建筑史上留下重要的一笔。

- 第一节 文艺复兴时期的雕塑 /176
- 第二节 米开朗基罗 /177
- 第三节 文艺复兴时期的建筑 /179
- 第四节 著名建筑 /181

第四编 新古典主义时期

新古典主义的特点是对文艺复兴时期的抵制。有两种相反而相承的思潮：理性主义，认为只有凭借理性认识才能得到可靠的知识，代表者是荷兰哲学家斯宾诺莎；经验主义，认为感性经验为知识的唯一源泉，代表人物是英国哲学家洛克。前者推崇“理性”，矛头指向教会权威和封建制度，所形成的文化思潮称启蒙运动；后者殊途同归，锋芒直指“君权神授”说，主张立宪政体和政治体制的相互制约。文艺风格上，主张明晰、典雅、对称、恬静，认为人应能控制激情，以理性自律。

第1章 新古典主义时期美术 /185

新古典主义时期，欧洲知识分子对古代希腊、罗马的兴趣急速的高涨，具有严谨样式的新古典主义在罗马兴起，并迅速扩展到欧、美各地。这个运动一方面是对18世纪前半叶具有绝对地位的巴洛克与洛可可华丽装饰性的品味而起的抵制，另一方面，也是一些艺术家渴望重振希腊、罗马艺术的赤忱所驱。

第一节 法国美术 /185

第二节 意大利美术 /192

第三节 西班牙美术 /198

第四节 荷兰美术 /199

第五节 英国美术 /201

第2章 新古典主义时期文学 /204

17世纪欧洲最重要的文艺思潮和流派，代表了17世纪欧洲文学的最高成就，最早出现并盛行于法国，18世纪欧洲文学的许多巨子把咖啡看做是点燃自己创造力的不灭的星火。伏尔泰一天喝50杯，巴尔扎克写作前，要用咖啡“添加燃料”。

第一节 古典主义 /204

第二节 启蒙运动 /208

第三节 感伤文学 /211

第四节 狂飙突进运动 /212

第五节 歌德的《浮士德》 /215

第3章 新古典主义音乐 /218

新古典主义音乐流派将自律论音乐美学当作其理论上的指导原则,竭力维护音乐自律的信条,反对用音乐表现任何音乐之外的事物。这个流派的典型口号是“回到古典中去”。与新古典主义音乐维护音乐的自律信条的美学主张相反,表现主义强调艺术表现的对象是人的主体情感,否定现实世界及其客观性在艺术中的价值。它的创作思想和审美趣味体现着情感论音乐美学的基本观念。

第一节 意大利歌剧 /218

第二节 意大利提琴音乐 /221

第三节 法国歌剧与古钢琴音乐 /222

第四节 英国音乐与亨德尔 /223

第五节 德国音乐与巴赫 /224

第六节 喜歌剧的发展与格鲁克改革 /226

第七节 新古典主义早期音乐 /227

第八节 维也纳古典风格的形成 /229

第九节 音乐巨人贝多芬 /232

第五编 浪漫主义时期

浪漫主义与古典主义差别在于它们所强调的方面,即内容与形式的关系的问题。浪漫的艺术家将情感的表现置于一切之上,因此,浪漫的艺术中,情感常与形式的规则相对抗;另一方面,古典的艺术家,则寻求形式与内容之间的理想的平衡,他将情感的力量控制在他的艺术后面,努力协调情和理的要求,因此,必须获得均衡、平静和古典艺术的有控制的品质。

第1章 浪漫主义时期的音乐 /237

浪漫主义原指用罗曼语书写的故事,进而专指长篇小说或骑士故事,后来也包括传奇小说等。浪漫主义在艺术上的兴起,最早见于18世纪的文学作品,这些作品将一切个人的感情、趣味和才能表现得淋漓尽致。浪漫主义乐派是继维也纳古典乐派后出现的一个新的流派,它产生在19世纪初。

这个时期艺术家的创作上则表现为对主观感情的崇尚,对自然的热爱和对未来的幻想。

- 第一节 早期浪漫乐派 /237
- 第二节 中期浪漫乐派 /243
- 第三节 晚期浪漫乐派 /248
- 第四节 法国歌剧和抒情歌剧 /250
- 第五节 民族乐派 /251
- 第六节 五人团 /254
- 第七节 柴科夫斯基 /255

第2章 浪漫主义时期的文学 /257

浪漫主义文学产生于18世纪末,在19世纪上半叶达到繁荣时期,是西方近代文学最重要的思潮之一。在纵向上,浪漫主义文学是对文艺复兴时期人本主义理念的继承和发扬,也是对僵化的法国古典主义的有力反拨;在横向上,浪漫主义文学和随后出现的现实主义文学共同构成西方近代文学的两大体系,造就19世纪西方文学盛极一时的繁荣局面,对后来的现代主义和后现代主义文学产生了深远的影响。

- 第一节 浪漫主义文学的社会和历史因素 /257
- 第二节 浪漫主义文学的哲学和文化因素 /258
- 第三节 浪漫主义文学在英国 /259
- 第四节 浪漫主义文学在德国 /260
- 第五节 浪漫主义文学在法国 /261
- 第六节 浪漫主义文学在俄国和东欧 /262
- 第七节 浪漫主义文学的影响 /262

第3章 浪漫主义时期的美术 /264

浪漫主义时期的美术,反对纯理性和抽象表现,强调具体的、具有特征的描绘和情感的传达;反对类型化和一般化,主张表现个性化,描绘人物的性格特征和精神状态;反对用古代艺术法则来束缚艺术创作,主张自由奔放热情的主观描绘,使艺术家的感情在创作中得到充分的传达;反对刻板的雕刻般造型和过分强调素描为主要表现手段,竭力强调光和色彩的强烈对比

上的饱和色调,以动荡的构图、奔放而流畅的笔触,有时以比喻或象征的手法塑造艺术形象,借以抒发画家的社会理想和美学理想。

- 第一节 浪漫主义 /264
- 第二节 现实主义 /267
- 第三节 印象主义 /272
- 第四节 后印象主义 /274
- 第五节 19世纪英国美术 /276
- 第六节 19世纪俄罗斯美术 /280

第4章 浪漫主义时期的哲学 /288

19世纪的精神生活比以前任何时代的精神生活都要复杂。第一,有关的地区比以往扩大,欧洲比以前多注意到了古代和近代的印度哲学。第二,从17世纪以来一向是新事物主要源泉的科学,取得新的胜利。第三,机器生产深深地改变了社会结构。第四,针对思想、政治和经济中的传统体系,在哲学上和政治上出现了深沉的反抗,引起了对向来看成是颠扑不破的许多信念和制度的攻击。

- 第一节 19世纪思潮 /288
- 第二节 卢梭 /289
- 第三节 康德 /290
- 第四节 黑格尔 /291
- 第五节 叔本华 /292
- 第六节 尼采 /294
- 第七节 马克思 /295