

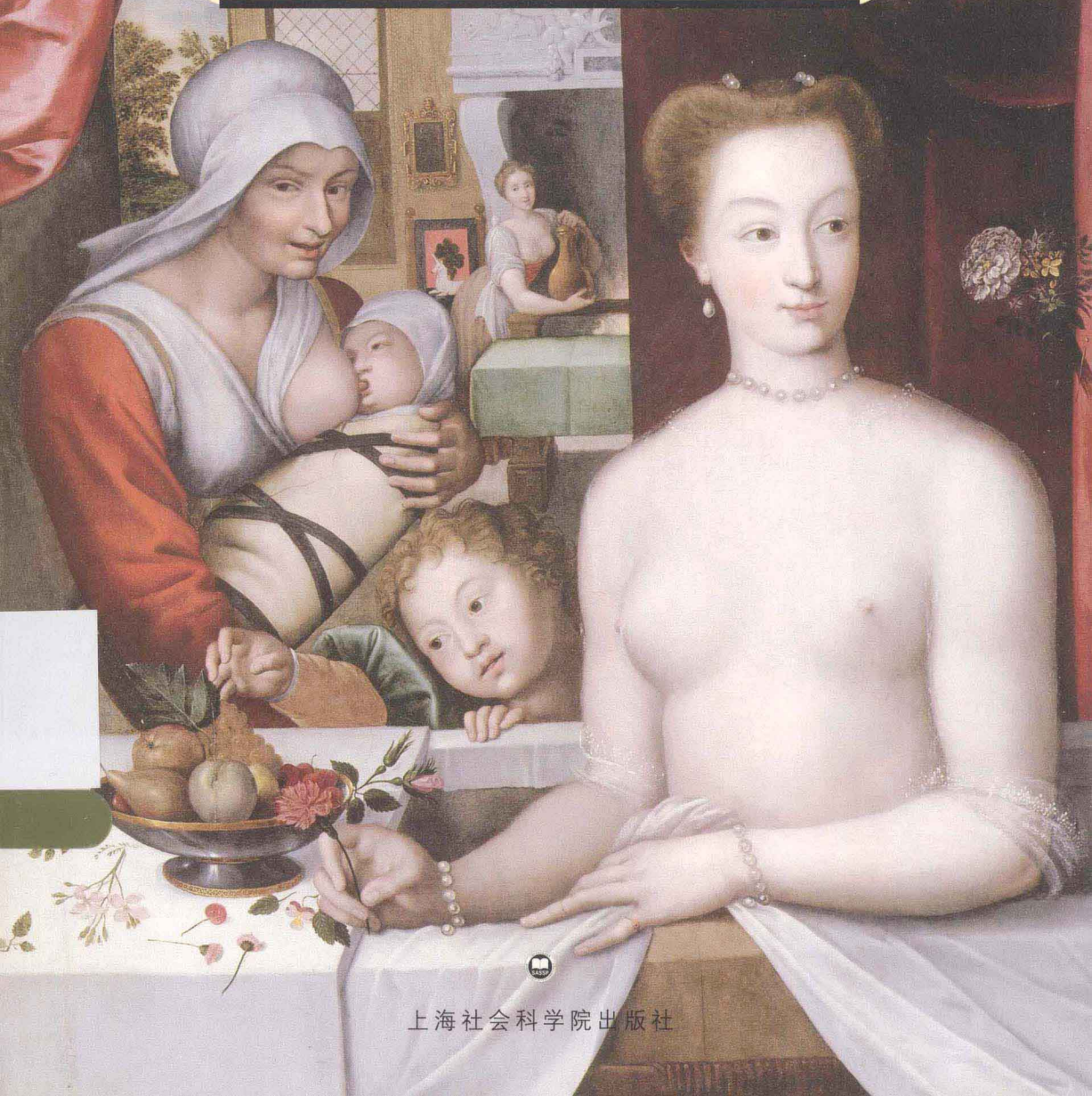
· 世界历史文化丛书 ·

Art History

艺术通史

文艺复兴以前的艺术

朱龙华◎著

上海社会科学院出版社

The cover features a highly detailed, golden border with classical architectural and decorative motifs. At the top, there are acanthus leaves and a central crest. The sides are framed by columns and scrolls. At the bottom, two figures in classical attire are shown holding baskets of fruit. The entire design is rendered in a fine-line, engraved style.

Art History

艺术通史

..... 文艺复兴以前的艺术 .....

朱龙华◎著

上海社会科学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术通史：文艺复兴以前的艺术 / 朱龙华著. --

上海：上海社会科学院出版社，2013（世界历史文化丛书）

ISBN 978-7-5520-0407-6

I. ① 艺… II. ① 朱… III. ① 艺术史 - 世界 - 古代 - 中世纪 IV. ① J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第220453号

艺术通史——文艺复兴以前的艺术

作 者：朱龙华

丛书策划：张广勇

插 图：张竹敏 艾 瑞等

责任编辑：张广勇

设计制作：闵 敏

出版发行：上海社会科学院出版社

上海淮海中路622弄7号 电话：63875741 邮编：200020

<http://www.sassp.org.cn> E-mail:sassp@sass.org.cn

印 刷：上海中华印刷有限公司

开 本：710X1010 毫米 1/16开

印 张：25.75

字 数：420千字

版 次：2014年1月第1版 2014年1月第1次印刷

ISBN 978-7-5520-0407-6/J·024 定价：88.00 元

版权所有 翻印必究

前言

“晚年游八国，生平读一书”，这是我在回顾自己学术生涯的打油诗中的写的两句诗，也可以说是我学术生涯的一个总结。诗中所说的一书就是这部《艺术通史》。

几十年来，我深感庆幸的是能够一直坚持阅读和研究艺术史，并且终于迎来遍游欧美各国进行实地考察的良机。在我上小学的时候，我们班主任潘老师是一位极有艺术修养的女教师，她经常带领我们写生学画，讲美术史的故事给我们听，还把她珍藏的美术史书籍借给我们看。潘老师的循循善诱让我们幼小的心灵看到了祖国和世界艺术宝库的精深博大。虽然还处在抗日战争的艰苦岁月中，我却立下了学习和研究艺术史的宏愿。

新中国建立后，我有幸进入北京大学学习，当时北京大学没有美术史专业，遂选修与其关系密切的希腊史和文艺复兴史，我的老师齐思和先生、胡钟达先生、周一良先生都鼓励我在攻读历史专业的同时兼学艺术史。我的毕业论文是研究但丁，但也展开了对于但丁同时且是其朋友的大画家乔托的研究，后来写成《乔托》一书，于1958年出版。大学毕业后我又有幸在北京大学工作一直到退休，师友的关怀和北京大学宽松的学习环境使我阅读和研究艺术史的这个爱好数十年如一日地贯彻下来了。继《乔托》之后，我撰写的有关艺术史的小书断断续续也有了10多本。

我在为《剑桥艺术史》中译本写的序言中曾指出：美术史研究在西方近代史学和文艺学中是一门新兴的学科。它的开始以德国艺术史家温克尔曼于1764年出版的《古代艺术史》为标志。继19世纪的发展，美术史在西方学术界和文化教育生活中都占据了引人注目的地位，各大学设立了美术史系或专业；随着博物馆和旅游事业的兴盛，人们对美术史的兴趣也日益浓厚，因此它在雅俗共赏方面常为其他学科所难及。

到了20世纪，美术史的发展更是方兴未艾，以至于有些学者宣称20世纪是美术史的世纪。我国自五四运动以来，也很注意于此，蔡元培、鲁迅曾大力提倡美术史的学习和研究，闻一多、傅雷在国外留学时曾专攻这门学科，刘海粟、丰子恺也致力于美术史的教学和普及工作。今天，随着我国科学和文化事业建设的高涨，它的发展自然更受到普遍的关注。

我在《剑桥艺术史》的序言中还提到，目前西方美术史研究已有从分析转向综合的趋势。因此，在社会学（研究艺术与社会的关系）、考据学（作家、作品的考证和各时代各地区艺术遗产的充分发掘）、图像学（作品题旨和细部含义的探讨）、风格学（艺术风格的规律性发展）等各方面都有了卓有成效的研究，若能形成一种综合的说明，当会加深我们对历史全貌的理解。这种融社会学、考据学、图像学和风格学于一体的综合，可以说是我们努力的方向，也是这部

《艺术通史》写作时力求贯彻的。从世界艺术的发展历程来看，各学科、各方面研究重点的综合，既是取长补短、优势互补，以达到更全面、更深入的了解，同时这些了解又使我们对各时代、各民族以及各种风格的艺术发展具有更为亲切和公允的认识，看到它们在世界艺术发展的长河中各自的贡献。东方与西方、传统与革新、古典与浪漫、写实与抽象……如百花齐放般综合展现于世界艺术的大舞台，因此综合和开放或宽容成为新的艺术史研究的两大主题，也是我们希望这部《艺术通史》能够有所体现的理想。

综观国外编印的世界艺术史书籍，大体不外三类：第一类是专题艺术史，包括数十卷专著的丛书、全集式的大部头系列巨作，每卷都请该专题的权威学者撰写，全套书实际上是众多专题史的集成；第二类是多卷本艺术史，通常有七八卷乃至十几卷之多，每卷评述古今艺术演变的一大时代，精深与广博兼备；第三类是一两卷本的艺术史，概括程度很高，也专注于普及，可以说是艺术史中最受欢迎的普及读物。这三类图书都是我极愿虚心学习的。一般而言，第一、第二类图书有助于提高我们艺术史的修养，第三类图书则兼有引导和示范作用，是我写作这部书的蓝本。虽然为个人学力和条件所限，我所能接触到的相关书籍与世界艺术无限丰富的内容相比不啻沧海一粟，但好在作为蓝本的第三类图书中，有一些已是久负盛誉、风行全球的名著，例如在英语世界范围内，就有大家熟知的英国艺术史家贡布里希

(Ernst Gombrich, 1909—2001年)在全球畅销已达600万册的《艺术的故事》，以及詹森、梅耶、哈尔特、嘉德娜的4种各有特色的艺术史。而前述《剑桥艺术史》虽非名家之作，却也是几位青年学者努力的结晶。对这一类图书我除了多次（有的多达10多次）反复阅读之外，还对其新旧版本进行比较，各种书之间互相比较，在大有启迪获益的同时也明其各自优劣得失，从而达到一定的综合了解。对于第一、第二类专著，我也在力所能及的范围内广采博收，基本上做到对各时代、各地区和各民族的艺术有若干权威性新作的过目，在获得新知新解的同时也按综合和开放的精神汲取其精华。在此基础上，我的综合取舍还有一个更为重要的努力方向：即应该具有中国的特点。这个道理是不辩自明的，但由于借鉴的书刊资料都以国外为主，所以做起来相当困难。我力求做到在立场和观点上旗帜鲜明，在美学评价上中西结合，在艺术史横向覆盖面上尽量对西方艺术史研究中易忽视的内容，如东方艺术、非洲艺术等拾遗补缺。尽管这部《艺术通史》会有许多地方不足称道，但我希望它在力求贯彻具有中国特点这一点上能给读者留下一定的印象。

这部《艺术通史》分为《艺术通史——文艺复兴以前的艺术》和《艺术通史——文艺复兴以来的艺术》两卷。按通常以国外泛指世界的惯例，我们对世界艺术发展历程的考察也不把中国包括在内；与此相关，与中国艺术联系密切的日本艺术、朝鲜艺术和越南艺术等我们

也没有提及。从世界艺术发展的整体来看，近代以前的古代和中世纪艺术是以世界各地区和各民族多样化的创造发展为主，无论古埃及的平稳、巴比伦的强劲，还是印度的丰厚、玛雅的神奇，它们在世界艺术的艺苑中百花齐放、争奇斗艳，展现了古代文明创造的辉煌历史。欧洲从古希腊、罗马到中世纪各地区和各国，虽有古典文明与中世纪文明的区别，但基本上仍是以民族和地域为经纬构筑其艺术发展的大势，因此《艺术通史——文艺复兴以前的艺术》继原始艺术之后即分别按地区或民族讲述古代和中世纪艺术发展的历史。

《艺术通史——文艺复兴以来的艺术》则讲述近代和现代艺术发展的历史。近代和现代艺术的发展具有其新的运行脉搏，时代的演变和风格的递进成为主题，因此我们对近代和现代艺术的考察不像古代那样以横向的地域分片为主，而是以纵向的历史演变为主。自文艺复兴经巴洛克、洛可可、新古典主义、浪漫主义、现实主义、印象主义至缤纷斑斓的现代流派的演变，规律性与创造性相结合而展现了人类艺术发展最绚丽多彩的一幕，但其地域始终围绕着西欧一隅，使我们有关近代和现代艺术的讲述多限于意大利、法国、德国、英国、荷兰、西班牙和奥地利等国。当然，这样做不等于说除欧美之外其他民族和国家的近代和现代艺术都不重要。实际上世界各地的近代和现代艺术的发展，尤其是具有古老文明传统的东方各民族和国家的艺术走向现代化的发展内容极其丰富，且在21世纪中将是世界艺术发展的

一大主题。但由于本书篇幅和作者个人学力的限制，对近代和现代艺术的评述暂时还不能做到纵横兼顾，这不能不说是一大遗憾。

上海社会科学院出版社的大力投入使这部《艺术通史》拥有了大量的精美图片。在此我要提醒读者：这些图片所反映的艺术作品本身才是艺术发展历程的主体，因此永远应该对它们投以更多关注的目光。据我个人观察，美术书籍的读者往往首先会为书中的图片所吸引，但进入文字阅读后，看图的功夫却相对少了，似乎觉得读过评述文字之后，自己对图片反映的艺术作品内容也就了解得差不多了。实际上，对于艺术作品，这种了解（仅凭文字的了解）才刚刚开始，你只有一而再再而三自己独立地反复观看图片本身，当然最好是观看原作本身，才能真正获得属于你自己个人的理解。每幅图片的说明也是值得多看一下的。在这部《艺术通史》中，图片说明依次包括作者、作品名称和年代等，这些是我们认识一件艺术作品的基本要素。对于了解艺术的发展历程来说，作品的创作年代尤其具有关键意义，如果你能通过它而详审细察，纵横驰骋，浮想联翩，那么历史就是一幅十分生动活泼的图画了。

朱龙华

于北京畅春园桦庐

前 言 / 1

第一章 · 艺术的起源和原始艺术

——前途无量的伟大开始 / 1

第二章 · 古代埃及艺术

——对永恒和稳定的追求 / 37

第三章 · 古代西亚艺术

——一脉相承与多方综合 / 75

第四章 · 古代印度艺术

——从技术文明到宗教主导 / 107

第五章 · 爱琴艺术

——西方的序曲与东方的余韵 / 125

第六章·希腊艺术

——西方古典传统的奠立/149

第七章·罗马艺术

——古典传统的继承与发展/237

第八章·欧洲中世纪艺术

——基督教的梦幻与追求/285

第九章·亚、非、欧的伊斯兰艺术

——高超的建筑和精致的图案/353

第十章·美洲印第安人的古代艺术

——丛林明珠和羽龙玉虎/371

第一章 艺术的起源和原始艺术

——前途无量的伟大开始

俄 罗斯大文豪列夫·托尔斯泰的晚年并不幸福。除了沙皇政府、东正教会的迫害，他与夫人索菲亚的不和也愈演愈烈。1910年的初冬，托尔斯泰终于离家出走。谁料3天后他罹患肺炎，在一个偏僻的铁路小站一病不起，于1910年11月20日溘然长逝。当他告别人间的时候，一位铁路职工望着他安详的睡姿映在墙壁上的黑影百感交集，不由得想留下这永远令人难忘的映像，情急之下便用笔在墙上画下了托翁遗容的轮廓，这就是人们今天犹可在阿斯塔波沃车站那间小房子中看到的托翁最后的身影。

当时，摄影术虽已发明，但远未普及，所以那位铁路职工不得不采用这种最简单、最直接又最有效的墙上描影法，由此留下了一幅令后人永远感激的图画。但他没有想到的是，他在20世纪初所作的这一具有纪念意义的实践，却是人类远古艺术活动的一个可贵的重复。古代希腊人甚至认为，这种墙上描影活动直接导致绘画艺术的产生。据说，古希腊最早的一位画家，就是由于看到烛光映照在墙上的身影而开始勾勒图画的。这一传说虽然有点诗意，却不完全符合历史的实际，因为早在古希腊人之前几万年，旧石器时代的人类就已开始了丰富多彩的艺术活动，那位传说中的最早的古希腊画家“破天荒”的实践，也不过是像俄罗斯这位铁路职工一样重复了远古人类的艺术活动之一而已。

关于艺术的起源，世界各民族都有众多的传说。若论最有诗意的，还得算我们中国的一个古老传说，即“漫画”：据说，有一种白鹭类的鸟名叫“漫画”，它总是用其长喙在水上“画圈”，产生纹漪，引来鱼儿。它“画圈”诱鱼的活动使先民有所领悟而仿之作画，这便是我国传说中的绘画的起源。但传

说毕竟是传说，作为人类主要文化创造活动之一的艺术，也如语言、思想和科学技术那样，是一项伟大而复杂的系统工程，其产生的原因是多方面的并且互为影响的。

人类从动物界脱离出来，变为“完全形成的人”，是从制造工具开始的，其年代可以追溯到大约250万年前，即古人类学上的“能人”时代。能人制造的工具属于最原始的石器，只是在砾石上略事敲打，有个边刃可以切割即可，既无固定的形制，也没有专一的用途。可见那时人的双手还很不灵巧，人的智力仍难以分辨方圆和美丑，这时候当然谈不上艺术。

能人时代之后是直立人时代，约150万—20万年前。在我国北京周口店发现的北京人（又称北京猿人）就是直立人的一个充分发达的典型。从能人到直立人的200多万年，都属于旧石器时代早期，可见其岁月的漫长。然而，人类前进的步伐在这个初起阶段确实要以十万甚至百万年计的岁月的磨练，才能取得一个又一个的进步，艺术的萌生也只能孕育于这漫长岁月的磨练之中。直立人的脑容量逐渐增加，已有现代人脑容量的2/3强，这是人类智力和文化进一步跃升的主要基础。直立人制造工具的娴熟程度也较之前大有进步，形制已趋于工整、规范和美观。而且这时的直立人已知用火，火是人类最早使用和支配的自然力，火不仅以其直接功效提高了人类在营养、御寒、自卫和狩猎方面的能力，而且其热感、形象和气势也有助于人类智慧的提升与精神的振奋，从而使他们缓慢地、逐步地可能在生存的紧迫中获得瞬间潜意识的艺术联想。我们不妨推想一下，当他们在洞穴的火堆旁享受烧烤的肉食时，摇曳的火光把他们的身影映照在洞穴凹凸不平的岩壁上，会不会引起他们的惊异和兴趣呢？由此可能在人类进化史上第一次产生前述墙上描影法的绘画实践。当然，这跟真正的艺术创作还相差很远，但只要他们模糊地甚至是偶然地产生某种惊异和兴趣，那他们就与动物界隔得更远一些，而与真正的人更接近了。在用火的基础上，再加以集体狩猎的配合，人类的社会生活功能便多方面地丰富起来。

近年来，据西方学者对非洲的肯尼亚、坦桑尼亚等地直立人文化遗址的研究，发现当时人是在群体的生活基地上过着可称为“食物共享体制”的社会生活。所谓“食物共享”就是指原始人总是把他们获取的食物（猎得的肉食和采集的瓜果）的大部分甚至全部拿回本族群的生活基地，与全族男女老少共同分享。这与动物族群，例如黑猩猩族群的边采边食、自采自食的生活

截然不同。共享制符合原始公社集体劳动、平均消费的原则，不仅可使个体与集体取得和谐，男女分工得到互补，更重要的是使老幼皆得其所：老人不必外出而在生活基地内活动，看护和教育少年一代。可以说，在直立人时代，大有发展的正是这种老幼之间的教育活动。即使是最原始的教育，它也要有所示范、开导、仿学和练习，这就离不开比较丰富生动的语言、明确醒目的手势和一定规范的动作，而且在抚养童婴时，还得有一些嬉笑逗乐的歌谣和游戏，以及偶然一现的“墙上描影”。这些就是产生“艺术细胞”必需的前提条件。因此，从直立人时代尤其是其后期人类社会生活发展的总体水平来看，可以说艺术的产生已具备了一定的基础。

旧石器时代中期的原始人称为早期智人，或以其最早的发现地点（在德国）而称为尼安德特人，他们的脑容量已和现代人（即晚期智人）差不多（约1400毫升）。这时的社会发展逐渐加速，这个时期不再以100万年而要以10万年计了。实际上，这个阶段的持续时间只有20年左右。

早期智人的石器制作已趋细巧多样，用石片精心制作的边刮器和三角形尖状器是其典型代表。同时，在普遍用火的基础上，发明了人工取火的技术。但最能表明此时人类智力已较发达、思想已较复杂的标志则是墓葬的出现。据统计，现今在亚洲、非洲和欧洲各地发现的尼安德特人墓葬已达20多处，其中著名的有伊拉克的沙尼达尔（Shanidar）山洞中的墓葬，遗骨旁边留存花粉和红土，它传述的文化信息就很丰富了。因为花粉的遗存说明死者可能戴有花环，葬礼仪式中可能用画圈、花枝等作献礼或歌舞的道具；红土既可暗示死者有文身习俗，也可能以红土作避邪、纪念之用。总之，墓葬的出现不仅表示当时人已有生前存念、死后归宿等巫术和宗教观念，也说明当时人已有一套原始的葬礼、歌舞纪念仪式，其中就包含着人们对装饰、文身、色彩以及对一些视觉和观赏上有意义的事物的爱好，这不能不说是人类审美意识最原始的萌芽。能够直接反映这种审美意识的物证，虽然极其稀罕，却很有意思。例如，在匈牙利的达塔（Tata），曾发现一块约属于10万年前的猛犸象牙板，雕成舌形，表面光润，形式美观，显然是一件长期用于佩戴、经常触摸的“宝物”。它可能是含有某种巫术意义的随身护符或礼器，但最令人感兴趣的还是它那光滑圆润的质感和整齐优美的外形，这表明当时人已很重视从形式完美上获得的视觉感受。这种感受既可提高器物的社会功能，又能增加人们对它的喜爱，同时也说明当时人的审美观念有了一定

← 马格德林期。阿尔塔米纳山洞壁画

的发展。

不过，综观旧石器时代中期的社会发展水平，还很难说当时人已有雕刻、绘画之类的真正的艺术活动。如果把葬礼用的花环、文身的图案、美观的象牙板看作是人类最早的艺术品，虽有一定道理，但是表明人类智力达到艺术创作水平的主要标志仍取决于是否有刻画具体形象的艺术品。过去，由于世界各地的旧石器时代中期遗址遗物中绝无这类艺术品的发现，学术界普遍认为人类艺术的起步是在旧石器时代晚期。最近有消息说，澳

大利亚的考古学家在澳洲北部荒原中发现了六七万年前的远古人类的岩画，虽然详情尚待进一步的了解，但却是原始艺术研究上的一个重大突破。按我们前面说的此时期人类审美观念有所发展的情况，在此时期之末人类已有岩画创作的尝试还是完全可以理解的。正因为有了这些尝试，在下一阶段，即旧石器时代晚期，人类艺术才能以惊人的高水平出现于历史舞台。

进入旧石器时代晚期，人类社会文化和艺术发展的速度都更为加快。这种加速度发展是人类历史发展的规律，新石器时代的发展以千年、百年计，而到了文明时代则以百年、十年来计了，这表明社会的运作机制日趋完善。不仅社会如此，文化和艺术风格的演变更是如此。旧石器时代晚期延续不过两三万年，考古学上却可细分为好几个文化期。目前流行的是按欧洲的石器文化系列而将它分为五期，皆以法国的最初发现地命名：佩里戈尔（Perig-

ordian)期(约3.5万—3.2万年前)、奥瑞纳(Aurignacian)期(约3.2万—2.7万年前)、格拉韦特(Gravettian)期(约2.7万—1.9万年前)、梭鲁特(Solutrean)期(约1.9万—1.7万年前)、马格德林(Magdalenian)期(约1.7万—1.2万年前),由此可见此时文化演变之快速与丰富。这时属于地质学上最后一个冰川期之末,气候寒冷,现今属于温带的许多地区都有冰雪常年覆盖的痕迹。生活在这时期的晚期智人都择洞穴而居,穿衣取火,组成母系氏族社会,图为马格德林期阿尔塔米纳洞穴壁画。当时的晚期智人可举发现于法国的克罗马农(Cro-Magnon)人为例,他们的脑容量已和现代人一致,而且身材魁梧,十分健壮。他们的工具多以石叶制成,并有丰富的角、骨、木、牙制品,使用标枪、长矛、骨针、鱼叉、投矛器、飞走来器等新工具加以集体狩猎技巧的提高,常能猎获猛犸等巨兽和成群的野牛野马(采用驱赶兽群从悬崖上坠落致死的狩猎法)。例如在捷克的普雷德莫斯特(Predmost)一地即发现有近900头猛犸兽骨的堆积,而梭鲁特大悬崖下面发现的野马残骸竟在10万头以上。狩猎的成功既反映了社会的进步,也说明原始人在取得较丰富的衣食之后已可挤出一些时间从事文娱活动,其中就包括学习和创作艺术品。

从世界各地迄今已发现的考古遗迹来看,旧石器时代晚期人类艺术最集中的地区,是法国中南部的多尔多涅河及其支流韦泽尔河,以它为核心,北可及法德相邻的莱茵河流域,西南可达西班牙北部的坎塔布雷亚山区。这些艺术品大致可分为两大类:一类是小件的可随身携带或移动的兽角、骨、牙制品(当然也有木制的,但木料不能保存,已全无踪迹可寻),某些刻有图画的石片也可归入此类,它们的艺术体制包括小雕像(人像和动物像)、浮雕以及线刻画;另一类则是作于洞穴内壁和露天岩面的壁画与岩画(包括少量的浮雕和泥塑),可谓大件的、不可移动且带纪念性的艺术创作。就年代而言,前一类小件艺术品在上述五个时期都可以找到,后一类的壁画则主要创作于马格德林期。

从某种意义上说,那些小件的、可随时携带的艺术品显然与当时人的日常生活有更密切的联系。它们易于制作,逗人喜爱,可供制作者和使用者经常观赏、触摸和展示,但它们仍不是我们今天常见的那种纯艺术的装饰品,大多数(尤其是那些经常使用的)像我们前面提到的达塔猛犸象牙板那样都带有巫术含义,或用于祭祀崇拜,或用于护身祈福,既满足了他们美感的需

要，同时也不脱离一定的社会实用意义（在当时人心目中，巫术显然也具有很重要的实用意义）。

在这些装饰品中，也有一些明显带有学艺练习、现场写生甚至即兴发挥的特色，这说明当时人掌握和提高艺术技巧的途径仍不外是观察自然、象形传神和辛勤地练手练眼。有趣的是，我们确实发现了好几处这类原始艺术家兼猎人的观察和写生的现场。例如，在德国的贡勒斯多夫（Gonersdorf），那里有一块濒临莱茵河东岸的坡地，是鸟兽经常出没之处，正好可以作为原始艺术家观察和写生的现场，而在此果然发现了许多刻画着速写的鸟兽形象的石片，显然是原始艺术家练习写生之作。其中尤为杰出的是一块画有乌鸦的石片，只寥寥几笔，一只奔跑于草地上的乌鸦就被勾勒出来，张开的嘴、伸直的颈、弯折的脚和飘忽的尾羽都被原始艺术家以传神之笔（严格地说应该是尖状石器）刻画在石片上了。那种自然天成而又略带幽默古拙的韵味令人回味无穷。更有意思的是，乌鸦这种禽鸟极少出现于当时人的正式作品中，可能是它既与巫术无关，又不供食用之故，因此艺术家看到它而动笔写生主要是出于艺术训练或即兴创作的动机，这更能说明他们是通过观察自然、临摹写生来提高艺术技巧的。通过这种写生传神来实现其社会功能，原始艺术家终于创作出真正的，有时甚至是很优秀的造型艺术作品。例如，迄今发现的一件最早的动物雕刻是德国沃吉尔海德（Vogelherd）出土的野马雕像，约创作于3万年前的奥瑞纳期，以猛犸象牙刻成，可置于手中赏玩。但是，在这块仅5厘米的象牙上，原始艺术家（实际上只是一位熟悉兽类的

← 沃吉尔海德野马雕像。
约3万年前