

后浪出版

* 插图第7版 *

The Western
Humanities, 7e

人文通识课 III

从文艺复兴
到启蒙运动

Roy T. Matthews

DeWitt Platt

Thomas F. X. Noble

(美) 罗伊·T·马修斯 德维特·普拉特 托马斯·F·X·诺贝尔 著
卢明华 计秋枫 郑安光 译

世界图书出版公司

人文通识课Ⅲ

从文艺复兴
到启蒙运动

Roy T. Matthews

(美) 罗伊·T·马修斯 德维特·普拉特 托马斯·M·诺贝尔 著

DeWitt Platt

计秋枫 郑安光 译

Thom

后浪出版

* 插图第7版 *

The Western
Humanities, 7e

世界图书出版公司

北京·广州·上海·西安

图书在版编目(CIP)数据

人文通识课Ⅲ/(美)马修斯,(美)普拉特,(美)诺布尔著;卢明华,计秋枫,郑安光译.——北京:世界图书出版公司北京公司,2013.7

书名原文:The western humanities, 7e

ISBN 978-7-5100-6722-8

I. ①人… II. ①马… ②普… ③诺… ④卢… ⑤计… ⑥郑… III. ①人文科学 IV. ①C

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第161056号

Roy Mathews

The Western Humanities, 7e

0-07-337662-0

Copyright © 2011 by McGraw-Hill Education.

All Rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including without limitation photocopying, recording, taping, or any database, information or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

This authorized Chinese translation edition is jointly published by McGraw-Hill Education (Asia) and Beijing World Publishing Company-Post Wave Publishing Consulting (Beijing) Co., Ltd. This edition is authorized for sale in the People's Republic of China only, excluding Hong Kong, Macao SAR and Taiwan.

Copyright © 2013 by McGraw-Hill Education (Asia), a division of McGraw-Hill Education (Singapore) Pte. Ltd. and Beijing World Publishing Company-Post Wave Publishing Consulting (Beijing) Ltd. Co.

版权所有。未经出版人事先书面许可,对本出版物的任何部分不得以任何方式或途径复制或传播,包括但不限于复印、录制、录音,或通过任何数据库、信息或可检索的系统。

本授权中文简体字翻译版由麦格劳-希尔(亚洲)教育出版公司和世界图书出版公司合作出版。此版本经授权仅限在中华人民共和国境内(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾)销售。

版权©2013由麦格劳-希尔(亚洲)教育出版公司与世界图书出版公司所有。

本书封面贴有McGraw-Hill Education公司防伪标签,无标签者不得销售。

北京市版权局著作权合同登记号:01-2010-1359

人文通识课Ⅲ:从文艺复兴到启蒙运动

著者:(美)罗伊·T·马修斯等 译者:卢明华 计秋枫 郑安光 筹划出版:银杏树下
出版统筹:吴兴元 责任编辑:张鹏 营销推广:ONEBOOK 装帧制造:墨白空间

出版:世界图书出版公司北京公司

出版人:张跃明

发行:世界图书出版公司北京公司(北京朝内大街137号 邮编100010)

销售:各地新华书店

印刷:北京铭传印刷有限公司(三河市驹阳镇南外环柯达路 邮编065200)

(如存在文字不清、漏印、缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请与承印厂联系调换。联系电话:0316-3216418)

开本:690×960毫米 1/16

印张:19 插页4

字数:380千

版次:2014年3月第1版

印次:2014年3月第1次印刷

读者服务:reader@hinabook.com 188-1142-1266

投稿服务:onebook@hinabook.com 133-6631-2326

购书服务:buy@hinabook.com 133-6657-3072

网上订购:www.hinabook.com (后浪官网)

ISBN 978-7-5100-6722-8

定价:36.00元

后浪出版咨询(北京)有限公司常年法律顾问:北京大成律师事务所 周天晖 copyright@hinabook.com

版权所有 翻印必究

前 言

《人文通识课》第七版仍然延续本书初版的宗旨：在历史解读的框架内提供一种有关文化表达和艺术作品的分析和欣赏。许多年来，我们已经清楚地认识到，如果把人文学识放在历史的背景中进行考察，学生们将是多么容易和有效地学到东西。此外，这一宗旨还将帮助开始接触人文学识的学生运用他们不断提高的历史眼光来丰富和加深他们自己对当今世界的最新见解。他们将清楚地看到，他们自己的生活以及对于他们来说很重要的东西并非来自真空，而是来自悠久、复杂，或许还称得上是奇异怪诞的往昔。如以往一样，我们将向学生提供一套丰富的、突出批判性思维的辅助教学手段，以帮助学生获取并修正他们自己对往昔的视界。

在《人文通识课》中，我们还将强调创造和表达的普遍共性。世界各地的人都有着做以下这些事情的冲动：解答人类存在之谜；探寻或是创立天地万物之序；创造性地对内在和外在的自然作反应；用真善美来愉悦感官和心灵；与其他人交流思想、共享高见。故而，我们的另一个宗旨便是力图表明，从文明生活发端之前起，表达自我和建立永久丰碑的欲望就一直是人类的一种强制性驱动。我们相信，强调这一点将帮助学生们明白，他们自己连同他们的想法、问题和志向，都不是与过去割裂，而是属于一种几千年前就已开始的传统。

我们还有一个目的，即帮助大学生做好应对未来的思想准备。当学生们审视过去并了解先人们如何应付困境、克服危机并设法留下不朽遗产的时候，他们就会发现，人类精神是无法压抑的。人类已经通过哲学、宗教、艺术、音乐、文学等人文学识为他们最深层的需求和最疑难的问题找到了答案。我们希望，这一凿凿可鉴的事实将给予那些塑造二十一世纪之世界的大学生以巨大的鼓舞。

《人文通识课》的特色标记

适用于教学的编排结构

长期以来，无论是教师还是学生都赞赏本书在阐述历史和文化时独特的平衡。书中各章的结构前后一致，以便强化学生从如下所述之多个视角进行学习的意识。

有关人文学识的背景性解释。本书每一章的第一部分都将论述所涉时代的物质状况，即历史、政治、经济和社会发展。我们旨在抓住各个纷繁复杂的时代之本质，并为讨论西方文化勾勒出一个前后连贯的叙述框架。

文化表达。每章余下的部分将专心论述两大范畴的文化表达：一是思想观念范畴，如哲学、历史、宗教、科学等；二是文化作品范畴，如艺术、音乐、戏剧、文学和电影等。在这一部分，我们将描述和分析该时代重要的文化成就，聚焦于那些普遍性的主题、风格选择和风格要素。我们将考察知识分子、艺术家、作家等有创造力的个人如何应对他们所处社会向他们提出的挑战，如何选择价值观和生活方式。

文化遗产。本书每一章的结尾处都有一段文字，简要地描述该章所涉时代的文化遗产。学生们将会发现，一些他们熟悉的观念、运动或艺术手法，其实都有着非常悠久的历史。他们也将发现，文化物件和文化课题的意义及所属价值，会随着时间、地点的变化而变化。我们的目标不仅是要帮助学生们厘定他们所属文化的来龙去脉，还要向他们表明，人文学识有如一系列生机勃勃的选择不断发展着，某个时代的人们创造了这些选择，而另外一些时代的人们又对之进行改造。

通过有效的特色教学手法给予学生的帮助

我们的另一个重要目的是帮助学生理解文化表达和文化成就，为此我们提供了一系列广泛的特色教学手法，以突出一些重要的主题并表明它们之间的相互关联。这些特色手法提供附加的素材或对素材的不同看法，丰富了本书的主体内涵。我们也认真地满足了扩展历史画面的需要，故我们将一些非西方文化的素材含括了进来，以求显示它们是如何相互影响的。

“人文学识入门：如何理解艺术”。前来选修西方人文课程的学生个人背景各式各样。为帮助学生们获致学习人文知识的基本能力，我们在本书开头就安排了“人文学识入门”，它向读者介绍赏析文学、音乐和视觉艺术等各种主要艺术形式的不同方法。我们通过这篇“入门”提供了一些工具，以图帮助学生更好地把握如何超越他们对艺术品的最初反应，向一种更有见地的理解方向发

展。我们要求学生去思考艺术家们创作其艺术作品的意图，去观察其作品的构建要素，并且去赏析艺术家们所处的文化和历史环境如何影响他们的工作。在本次的第七版中，我们增添了新的一节，即“解读艺术”。

遭遇栏目。每一个遭遇栏目描述西方文化与其他文化之间的一次交汇。“遭遇”通过文字和艺术品聚焦于影响了双方文化的重要交往。我们试图在今天的大学生中培养全球意识，故而这些“遭遇”将表明文化遭遇和文化交流乃是人类历史中一个经久不息的组成部分，它们既有积极意义，也有负面影响。

生活片段。生活片段栏目向学生提供倾听来自往昔的声音的机会，这些声音是课文中所述之历史和文化事件的目击者发出的。这些节选自原始资料和原始档案的材料旨在向读者展示活生生的历史。

按图索骥。这个特色内容鼓励学生们培养地理学技能——在现在这个全球化时代，地理学技能是一种极有价值的能力。通过地图练习并回答一些与地图相关的问题，学生们将学会看地图并理解在特定地理环境中发生的历史和文化进程。

遗产部分。每一章的结尾部分将表述该章所述之传统的不朽遗产。

术语。当正文中出现新的文化术语时，该术语将被印成黑体字并随后给出定义。

文化关键词将在每一章的最后收集成一份列表——这个重要的学习工具向学生提供重要的词语。

第七版的变动

新作者托马斯·F·X·诺布尔（Thomas F. X. Noble）

本次《人文通识课》最新版的最重大进展是圣母大学（University of Notre Dame）教授托马斯·F·X·诺布尔加盟为合作者。托马斯是专治古代后期和中世纪早期历史的著名学者，他撰写、参著、主编或翻译了10本著作及将近50篇文章。作为中世纪史学家，他对古代世界也有着精深的理解，他的加盟使本书写作团队的知识结构得以大大平衡。多年来，本书的三位作者都相互熟知，也相互尊重，我们对全书各章做了修缮和更新，尤其是在托马斯的帮助下精心修订了关于古代和中世纪世界的各章。此外，为了使全书前后连贯一致，我们还特意加强了贯穿全书的教学法手段，即增添了两个特色以求鼓励学生分别去理解艺术和作批判性思考。我们期待《人文通识课》第七版将继续帮助授课人应对今天的教学挑战，并帮助新一代学生去理解并拥有他们的文化遗产。

第七版的新特点

我们一如既往地倾听读者们对本书的评价和改进建议。在第七版中，我们基于众多深刻的评论作了如下一些重大改动：

重新编排了希腊化世界和罗马共和国的时间框架。此次修订后的“希腊化时代的文明和罗马的兴起”讲述了罗马如何兴起并从希腊化世界后期阶段获得其文化定位。

重新编排了罗马帝国、拜占庭帝国和中世纪早期的时段。在前几版中，一些涉及罗马帝国的素材附属于罗马共和国的论述，而另一些资料则被看作是通向中世纪的前奏。本书第七版将罗马共和国放在希腊化背景下考察，故修订后的“罗马帝国文明和基督教的胜利”论述的是从奥古斯都时代到查士丁尼时代的罗马帝国文明（公元前31—公元565年），其中也包括了基督教和天主教会的胜利。基督教的胜利既是罗马世界转型中的一个关键因素，也是罗马世界的一个强大遗产。最后，这一讲的新格式采用了“古代后期”（late antique）的范式作为阐释框架。正如罗马不是在一天中建成一样，它也不是在一天中陨落的。罗马帝国长期缓慢的转变是一个动态的、创造性的过程，延续了好几个世纪。本次修订版将罗马帝国时期的材料糅合成一讲，这样，中世纪早期就相应地被单列出来对待。“罗马帝国的后裔：拜占庭和中世纪早期的西方”描绘了拜占庭和中世纪早期的西方这两个相互平行的历史进程。这种处理方法得以更充分地论述拜占庭文明的各个方面，并且也能更详细地论述查理曼时代，因为查理曼时代为中世纪的欧洲奠定了基础，也为西方文明向以后时代的转变做好了准备。

新特色：解读艺术。应众多评论者之请，我们增添了一个**解读艺术特色**，当然，这样做也是我们继续履行的一贯使命之组成部分：还原高深的文化以便清晰地展示给学生。我们在“人文知识入门”中向读者介绍并解释了这一新特色。十二项解读艺术的范本每一项都聚焦于一件艺术杰作（绘画或雕塑）或建筑，采用一套六项提示体系来突出其形式特征（即它如何成之为艺术品）和历史背景（即它如何反映其历史时代）。我们相信，掌握了这一特色的学生将可运用它来分析他们所遇到的任何艺术品。

新特色：批判性思考提问。应书评人的要求，我们在每一讲的最后增添了五个批判性思考提问。我们试图在这些评论提问中聚焦于通过考察历史背景来深入理解文化成就——这种方法是本书的基本宗旨。我们相信，这种教学手段将帮助学生掌握人类历史的复杂性。这些章末提问系对网络版**教师手册**（学生们无法接触到该手册）中评论性提问的补充。

修订了的艺术赏品。像以往各版一样，本次修订版中艺术赏品的大多数变动也是基于我们希望更新内容的愿望。每一幅插图都在正文和图片说明中得到解说。在前11讲中，增添了38幅艺术品图片，主要集中在论述从希腊化时期到中世纪盛期这段时间内——这几章主要由托马斯·诺布尔大笔改写。这些添加图片包括几幅历史性建筑物的平面构造图和复原图，以及许多新的视觉形象。

在后11讲中，我们也添加了38幅艺术形象，基本上都是替代同一些艺术家或建筑师的艺术作品。

教学资源

我们身为讲课人，深知在讲授人文学识时（尤其是给学生素质参差不齐的大课堂上课时）会遇到的难题。因此我们撰写了一本教师手册并制作了一套综合性的补充资料，旨在帮助解决这些难题。

《人文通识课阅读资料》（*Readings in the Western Humanities*）。在本书第七版的阅读资料中，马修斯和普拉特重新编排了章节，以使其与《人文通识课》（第七版）的变动相对应。原始资料的选取按时间顺序排列，对应于本书正文的22讲，并分作2卷。第一卷含括从古代美索不达米亚一直到文艺复兴；第二卷从文艺复兴一直到21世纪。这套文集让学生们接触到我们的文学和哲学遗产，使他们得以原汁原味地品味西方传统中那些大作家和大思想家们的思想和声音。

《传统：各个时代的人文资料》（*Traditions: Humanities Readings through the Ages*）。对于那些希望拥有他们自己的读者群的授课者来说，《传统》是一个新的资料库，我们设想该资料库既可用作单行本流传，也可用作麦格劳-希尔公司（McGraw-Hill）“西方人文”系列出品的姐妹篇出品。该文集的特点是内涵广博，同时包含了西方和非西方的人文资料，囊括了古代和当代的资料，选取自文学、哲学和科学等多个不同的学科。Primis Online数据库的灵活功能使这些资料得以既按时间顺序也按作者姓氏顺序排列。请上线 www.primisonline.com/tradition。

教师手册（Instructor's Manual）。教师手册也作了修改和扩充。手册为每一讲准备了教学策略和建议、习题集、学习目标、关键的文化术语、参考性影片、阅读材料和网址，以及一份与《人文通识课》第七版一起配套修订的详细大纲。手册注明了《人文通识课》每一讲的参考资料载于其配套文集《人文通识课阅读资料》的何处，这样，教师们就能很轻松地将原始资料结合进每一堂课。

除了对应各讲的资料外,教师手册还在前言中提供了五种基本的教学策略和七种讲课模式。教师手册可以通过“网络学习中心”(Online Learning Center)下载获取。

网络学习中心(www.mhhe.com/matthews7e)。网络学习中心的学生板块包含了一条通往MyHumanitiesStudio网站的链接,在该网站中,学生们可以浏览有关各种艺术技巧的视频,并做一些旨在加强其理解视觉艺术、舞蹈、音乐、雕塑、文学、戏剧、建筑和电影的互动作业。除了MyHumanitiesStudio外,网络学习中心还提供以下资源:论文、简答题、全真/模拟测验题;章节目录;各章目的;关键术语;MyHumanitiesStudio练习。我们期待这些在线资源将能增强学生对人文学识的理解,并激发他们自己的创造力。

图像库(Image Bank)。图像库是一个网络显示管理器,使用者可以轻松地浏览并下载图像以用于课堂展示,教师们可以通过该图像库接触到《人文通识课》和麦格劳-希尔公司“西方人文”系列其他出品中所载的各种图像。

音乐选集(Music selections)。一张音响光碟收录了课文中谈到的各类音乐曲目,包括宾根的希尔德加德(Hildegard of Bingen)、巴赫(J. S. Bach)、伊格尔·斯特拉文斯基(Igor Stravinsky)和菲利普·格拉斯(Philip Glass)等作曲家的作品。

致谢

我们要感谢许多人对本次《人文通识课》修订的帮助和支持。罗伊·T·马修斯和德维特·普拉特依然要感谢多年来密歇根大学的在校生和毕业生提出的许多深邃的评价。托马斯·F·X·诺布尔要感谢他的数千名学生,35年来这些学生给了他很多教益。他也对自己被邀请来援手创作这部精湛成功之作的新修订版深表感谢,不胜惶恐。

对我们三人来说,本次第七版的修订实乃一次学习的经历,但是,在此付梓之日,我们已融为一个相互支持的团队。我们感谢Art Pomponio公司的理智反应和令人平静的声音。至于我们麦格劳-希尔公司的操作人员,我们想特别感谢罗娜·罗宾(Rhona Robbin)对该项目的领导。罗娜易于共事,而当发生在她权力范围以外的问题时,她也知道到哪里去求得问题的迅速解决。至诚哉,罗娜!我们也感谢蕾丝丽·拉康内里(Leslie Racanelli),此次修订期间,您机智地引导我们走出了好几条迷径;您一直是我们几位作者的巨大智慧库。还有,我们要特别感谢以下麦格劳-希尔公司团队的其他人员——Chris Freitag, Betty Chen, Brian Pecko, Allister Fein, Louis Swaim, Pam Cooper, Elena Mackawgy, Sarah Remington以及全部的编辑和出版人员。

导 言 为何学习文化史？

如果对在你出生以前发生的事情一无所知，那你就始终是个孩子。

——西塞罗，公元前1世纪

如果你说不出过去三千年的事情，那你就处在黑暗之中，毫无经验，浑浑度日。

——歌德，19世纪

本书的基本假设是：对于那些想成为饱学之士以图把握自己命运的人来说，西方文化的某些基础知识是必不可少的。人类已有的五千年成文历史相对连贯，未曾中断，虽然其间有时显得乱七八糟。如果人们得不到训导因而不理解他们在人类历史中的位置，那么，他们将会变得软弱无力，完全受制于来来往往的时兴风潮和一些奇思怪想。他们会被一些夸夸其谈者们的阿谀之词击倒，或者会盲从于以下这种错误观念：当前所发生之事态是独一无二的，或者是史无前例，或者是超越以往发生的任何事情。

可能发生的最糟糕之事是身处无知的图圈内——用歌德的话来说就是“浑浑度日”。如果不知道过去及其对现今的含意，人们便会认为，他们当时所处的世界将会永远延续下去，而事实上这个世界的许多事物注定是要被遗忘的。通俗文化往往稍纵即逝，与此相反，学习西方文化将提供另一种完全不同的东西，这种东西已经经受住了时光的无情考验。今天的英豪人物终将被遗忘，但不管多久以后，那些铸造了西方传统的文学艺术先辈所取得的成就仍将留存下去。他们的作品流传到各个时代，而且在每个时期都显得栩栩如生。古罗马作家塞涅卡（Seneca）精辟地表达了这一观念，他在公元1世纪时写道：“生命诚短暂，艺术乃长久。”

一旦人们意识到西方文明的丰富遗产其实是他们自己的财富，那么，他们看待自己以及所处时代的眼光就会超越现时代。他们将明白，他们无需受今天诸多限制的束缚，而是可以借鉴生活在几百年前乃至几千年前的先人的创造

性眼光。他们将发现，他们的文化拥有赋予自身以内涵和形态的历史和脉络。学习和体会文化遗产可以帮助他们理解他们在当今世界的位置。

西方的地理范围

本书的论题是西方文化，但是，我们所说的“文化”以及“西方”究竟指的是什么呢？文化一词具有多项含义，但我们在这里是用它来指一个民族的艺术和思想表达及其创造性成就。至于西方，我们指的是地球上位于亚洲和小亚细亚以西、非洲以北的那个部分，主要是指欧洲——这是本书主体论述的地理框架。

然而，西方传统并不局限于我们今天所定义的欧洲。一些生活在当今欧洲疆域以外的民族之贡献也含括在西方文化之内，因为这些民族有的是西方的先祖，如那些最早创造了美索不达米亚和埃及文明的民族；有的则在某些时期是西方的组成部分，如在古罗马和早期基督教时代生活在地中海沿岸之北非和近东地区的民族。西方文化从形成于这些地区的理念中汲取了丰富的营养，这与地理范围无关。

一些曾经是西方传统之组成部分的地区被拉入了别的文化传统，例如美索不达米亚、埃及和北非，那里的居民在公元7世纪时信奉起了伊斯兰教，随后它们就不再包含在西方文化史范畴之内了。不过，由于伊斯兰文明对西方文明产生的巨大影响，我们在本书中也概述了伊斯兰历史，并对伊斯兰文化作了描述和鉴赏。伊斯兰文明与我们自己的西方文明颇多差异，但其丰富的传统在当今世界享有重要的地位。

大约在1500年之后，随着航海探险活动扩展到地球上其他一些最遥远的地区，几百年来一直凝聚在欧洲一地的西方文化开始裂变。从此时起，几乎称得上排他性的欧洲模式瓦解了，主要是通过传教士、军人、殖民者和商人的活动，西方价值观和理想开始向全世界输出。与此种进程相吻合并且使变化模式更趋复杂的是奴隶贩卖者们的活动，他们将无数非洲黑人贩运到南北美洲充当种植园的奴工。西方文化与许多此前孤立发展的文化之间发生了相互作用，从此改变了所有被这一互动进程触及的人群，无论这些人群自己愿意与否。

自1500年起持续进行着的全球西化进程，乃是当今时代的统率性主题。1900年以前人类的贪婪本性、传教士的无限热忱和殖民帝国的梦想未能做成的一些事情，在20世纪中被现代技术、大众媒体和通俗文化做成了。今天的世界是一个地球村，其中的许多部分受着西方价值观和西方生活方式的主宰。在我们这个时代，西化已成为一种双向的交流。来自其他文化的艺术家和作家

采纳西方的形式和观念，同时他们又不仅仅是使他们自己的传统西方化，而是也向西方传统注入新鲜的感知和思维习惯。文化的全球化意味着一部南美小说或一部日本影片能像一幅欧洲油画一样被西方的读者观众所接受，并且还带来一套具有文化象征和含义的新奇词汇。

历史时期和文化风格

在文化史上，过去经常被划分成历史时期和文化风格。所谓历史时期，是一个具有某种共性的时间段，其共性或者在于其间明显流行着一种独特的文化、理念或技术，或者在于它因某个划时代性的历史事件而终结，例如像亚历山大大帝之类的军事统帅的去世，或像罗马帝国的崩溃之类的政治动荡。所谓文化风格，是文学艺术表达、手法或表现之特征的集合体，它限定了某个特殊的流派或时代。一个历史时期可能在时间上与某个文化风格相吻合，也可能同时包含不止一个的文化风格，或涵盖两个前后相继的文化风格。本书的每一章都将聚焦于一个历史时期，并含括一些重要的文化层面——通常有艺术、建筑、宗教、音乐和哲学——各个层面的叙述次序则根据讨论该时期相应文化风格的需要来编排。

本书的考察起自史前时期，也即人类发明书写以前的时代，其上限难以确定，总之是人类产生的那遥远时刻。约在公元前3000年时，书写产生了，从那以后的西方文化遗产分成三个笼统的历史时期：古代、中世纪和现代。

古代起自公元前3000年，止于公元500年（参见历史分期表1）。在这

历史分期表1 古代世界

公元前				公元			
3000	1200	800	500	323	146	31	500
美索不达米亚和埃及文明；希腊文明的先驱		希腊文明					
		罗马文明					
主要历史时期							
美索不达米亚和埃及文化；米诺斯和迈锡尼文化		希腊古风风格	古典（希腊）	希腊化文化	罗马帝国文化		
		伊特鲁斯坎和希腊文化的影响		希腊化文化			
文化风格							

历史分期表2 中世纪世界

500	1000	1150	1300	1500
中世纪早期		中世纪盛期		中世纪晚期
主要历史时期				
地区风格		罗马式风格	哥特风格	
文化风格				

3500年中，西方文明首先在美索不达米亚和埃及冉冉升起曙光，随后从公元前8世纪起在希腊和罗马光芒四射；当公元前146年希腊臣服于罗马之时，西方文明的光辉稍稍暗淡了下来，最终在公元5世纪随着罗马帝国的崩溃而归于湮灭。与上述这些历史时期相应的文化风格有美索不达米亚风格；埃及风格；希腊风格，其中又包含古风（Archaic）、古典（classical或Hellenic）和希腊化（Hellenistic）三种风格；罗马帝国风格（imperial Rome style）。

中世纪（Middle Ages）含括从公元500年到1500年之间的诸多事件，这一千年又可进一步划分成三个时段（参见历史分期表2）。中世纪早期（500—1000年）的特征是频繁的蛮族入侵和政治混乱，以致文明本身岌岌可危，勉强幸存。这段极其动荡的时期没有一种完整的国际风格，虽然有几种地区性的风格颇为繁荣。中世纪盛期（1000—1300年）则是一个稳定的时期，其间中古文化臻于鼎盛。此间出现了两种前后相继的风格：罗马式（Romanesque）风格和哥特式（Gothic）风格，而哥特式风格将在此后的中世纪文化中占据统率地位。中世纪晚期（1300—1500年）是一个转折时期，其间，中世纪日趋消亡，现代（modern age）奋力显现。

现代时期大约开始于1400年（历史时期之间经常是相互重叠的），一直延续到今天（参见历史分期表3）。随着现代的来临，一种界定历史变化的新方法开始显得更有意义——那就是把历史划分成各种运动，即大批的人群集合起来为达到一个共同目标而开展的活动。现代时期包含了好多场旨在以特殊的方式改变世界的运动。

现代的第一场运动是文艺复兴运动（Renaissance，1400—1600年），它试图复兴古希腊罗马的文化价值观。这场运动伴随着两种连续的风格：文艺复兴风格和矫饰主义（mannerism）。随后的一场重要运动是宗教改革运动（Reformation，1500—1600年），它致力于让基督教恢复到《圣经》中所确立的早期教会理想模式。虽然宗教改革并没有衍生出任何具体的风格，但这场宗教

狂潮确实深刻影响了文学艺术的题材及其表达方式，尤其是对矫饰主义风格。

宗教改革之后是科学革命（Scientific Revolution, 1600—1700年），这场运动的结果是古代科学被抛弃，现代科学得以诞生。科学革命的结果固然是翻天覆地的，但其本身进程似乎游离于它所处时代的风格，也即所谓的巴洛克风格（baroque）。这种富丽堂皇的风格旨在通过夸张的感官效果产生震慑，它与罗马天主教会试图恢复其尘世权威的努力联系在一起。

科学革命引发了启蒙运动（Enlightenment, 1700—1800年），这场运动宣称要依据新兴科学的原理来变革政治和社会。就风格而言，18世纪呈现出斑驳陆离的景象，起先受洛可可（rococo）风格的主宰，那是一种奢华奇异的风格，代表着巴洛克风格的最后阶段；随后则由新古典（neoclassical）风格主导，这种风格受古希腊罗马作品的启发，也反映了科学革命的原理。在18世纪尚未过去之时，启蒙运动唤起了它的对立面，即浪漫主义运动（romanticism, 1770—1870年），这场运动着意于情感、幻想和任何无法用科学论证的东西。与浪漫主义运动完美地相伴相随的是浪漫派风格（romantic style），其标志是对哥特式风格的重新赞赏和对自然的热爱。

到19世纪末期，现代主义（modernism, 1870—1970年）兴起，它倾向于清除希腊罗马传统和基督教信仰的一切遗留痕迹，并塑造摆脱过去影响的全新理解方式。从20世纪70年代起，后现代主义（postmodernism）崛起，这场运动力图与过去达成妥协，既容纳旧有的表达方式，同时又采纳一种全球性的、多种声音混杂的视野。

虽然每个文化时期都留有各自的创新和创造性标志，但我们在本书中对不同时期的考察却颇有偏重——论述某些时期之成就的篇幅和力度可能会大于其他一些时期。之所以作这样的调整，是因为某些时期或某些风格比其他的更

历史分期表3 现代世界

1400	1500	1520	1600	1700	1770	1800	1870	1900	1970	2010
文艺复兴	宗教改革		科学革命	启蒙运动	浪漫主义		现代主义	后现代主义		
主要运动										
文艺复兴风格	矫饰主义		巴洛克	洛可可	浪漫派		现代派	后现代派		
文化风格										

重要一些，尤其是从它们的成就对当今时代之影响的角度来看。例如，一些风格与其他风格相比颇显得鹤立鸡群：如公元前5世纪希腊的古典主义、16世纪意大利的文艺复兴盛期（High Renaissance）和20世纪中期的现代主义，相比于中世纪早期风格或17世纪的巴洛克风格来，显然重要得多。

综合看待文化史的方法

我们看待西方遗产的方法是将文化成就放在其历史背景中加以考察，展示物质条件——即每个时期的政治、社会和经济事件——如何影响文化成就的产生。本书每一章三分之一的篇幅将专门对史实作诠释性讨论，余下的三分之二则专心考察该时期的艺术、建筑、哲学、宗教、文学和音乐。历史的这个层面当然不是各自孤立地发生，我们的目的就是要展现它们是如何相互联结的。

为说明这种综合方法，我们来举个例子，看一看哥特式教堂。这种高耸入云、光线充足的祈祷场所突出的特征是尖顶拱门、巍巍尖塔和绚丽的彩色玻璃窗。哥特式教堂建于中世纪盛期，此前有一段城市生活基本绝迹的空白时期。在中世纪盛期，虽然宗教仍然是欧洲生活中的主导力量，但贸易开始再度繁荣，城市生活日趋恢复，城市居民开始变得越来越富裕。部分动机是为了显示它们新近获致的财富，许多城市和集镇便招聘建筑师和工匠来建造这些高耸巍峨的教堂，它们俯瞰周围好几公里的地面景观，昭彰着其建造者的经济富足。

我们采用综合看待西方文化的方法，不仅要考察艺术如何与物质条件相联结，而且还要探究在每一个特定时代渗透到艺术和文学表达中的共有主题、期望和观念。一个时代的创造性成就总是反映一种共同的视野，即使这种视野在当时还得不到众人明确的认识。因此，每个时代都拥有一种可以通过文化记载分析出来的独特眼界。关于这个现象，一个很好的例证是公元前5世纪的古希腊时代，其时，中庸之道，或者说在万物间保持均衡的理念，在雕塑、建筑、哲学、宗教和悲剧中都发挥了重要的作用。其他一些时期的文化记载并不都像古希腊时期的记载那样清晰，但人们还是经常能够从中找出一些共同的特性，这些特性促使一个时代不同的文化层面形成一条统一的主线。

我们能够从上述观点推导出一个必然的结论：创造性的个人及其作品受着他们所处时代的巨大影响。这并不是说不会出现超越他们自己时代的杰出天才——譬如文艺复兴时代英格兰的莎士比亚，而只是说每个时代人们的心态和情感是有迹可循的。即便是莎士比亚也反映了他那个时代的政治态度和社会模式。他诚然是一个流芳千古的伟人，但他也还是把君主制看作是正确的政府形式，而且还认为女人比男人低劣。

文化作品的选择

西方文化遗产浩如烟海，所考察作品的取材，无不反映出作者所做的抉择。我们选取的所有作品都对西方文化具有重大影响，但选择的理由不尽相同。一些作品被选取是因为它们指明了一种新道路的方向，如毕加索（Picasso）的《阿维农的少女》（*Les Femmes d'Alger*），它标志着立体主义（cubism）绘画的诞生；还有菲尔丁（Fielding）的《汤姆·琼斯》（*Tom Jones*），最早的小说之一。另一些作品的选取是因为它们显得将一种风格体现得淋漓尽致，如被称为《波赛东》（*Poseidon*）或《宙斯》（*Zeus*）的堂皇塑像，它创作于公元前5世纪的雅典，见证了古典风格；还有但丁（Dante）的《神曲》（*Divine Comedy*），它是中世纪盛期多种理念的缩影。我们偶尔选取了某个特殊题材的作品，如圣经故事大卫和歌利亚（*David and Goliath*），并列举多那太罗（Donatello）、委罗基奥（Verrocchio）和米开朗琪罗（Michelangelo）等人创作的塑像，以求阐述不同的雕塑家如何来解释这个题材。还有其他一些作品吸引了我们的注意力，那是因为它们有的充当了前后相继的风格之间的链接点，如乔托（Giotto）的壁画，有的则代表了一个时代或一种艺术风格的终结，如经常被人提及的叫做《君士坦丁的巨型雕像》（*Colossal Statue of Constantine*）的塑像。最后，我们选取了一些作品，特别是绘画，纯粹是因为它们美不胜收，如拜占庭时期的圣母玛利亚与男孩的肖像。

通过西方文化史的各个时代，通过体现在绘画、雕塑、建筑、诗歌、歌曲中的各种变化的风格和品味，我们可以看到，每个时期的人类群体中都闪烁着创造的火花。这种多样性乃是西方经验的标志，我们将在本书中宣示这种多样性。

对读者的挑战

任何教育的目标都是（也应该是）自我认识。这一目标最初由古希腊人确立，他们在德尔斐的阿波罗神庙大门上方铭刻了“认识你自己”的律令。自我认识意味着了解你自己以及你在社会和世界中的位置。达到这一目标并非易事，因为做一个有教养的人乃是一个终生追求的进程，需要时间、精力和投入。不过，千里之行始于足下，我们期待本书能够成为你通过历史和文化遗产来了解和定位你自己的第一步。我们对读者提出的挑战是：用这本书来开始你自我认识的漫漫旅程。

人文知识入门

如何理解艺术

导论

我们全都能欣赏艺术。我们能在绘画、音乐、诗歌、小说、电影和其他许多当代或往昔的艺术形式中找到乐趣和兴趣。我们并不需要对艺术非常了解才能知道我们喜爱的东西，因为我们自己也是喜爱的一部分：我们所喜爱的东西不光涉及艺术本身，同样也涉及我们自己的品位。

列奥纳多·达芬奇：《岩间圣母》

例如，我们中的许多人会对诸如列奥纳多·达芬奇（Leonardo da Vinci）所作《岩间圣母》（*The Virgin of the Rocks*）那样的油画反应积极。画中圣母玛利亚和天使的面容美丽可爱；我们可能曾经在圣诞卡或其他一些商业性复制品中见过这类肖像。我们看到这幅画时的反应犹如英国诗人华兹华斯（Wordsworth）所说的“一见钟情”（first careless rapture），这种反应激发我们的想象，在我们与艺术作品之间建立起联想。然而，如果我们仅仅看到这些东西，如果我们始终停留在一种主观反应之上，那么，我们就只能欣赏表象，欣赏其直观形式，随后或许是下意识地全盘接受它所暗示的价值观。我们欣赏了艺术作品，但却不是理解了艺术作品。

有时我们因为不理解而不能欣赏。我们可能会排斥毕加索的《阿维农的少女》，因为这幅画向我们展示了一些我们可能无