Chapter 4 中世纪美术的皈依

中世纪从西罗马帝国公元476的灭亡到1450年，也被称为黑暗的时代，持续将近1000年。中世纪艺术从君士坦丁大帝开始，成为**基督教**堂而皇之地向大众传递教义和信息的工具。但是基督教在中东地区创立，保留了古罗马艺术的成分，向西欧扩散的过程中，也在源源不断地汲取当地的文化成分（蛮族艺术）。**从风格上说，中世纪的艺术是多样化融合的结果。**

中世纪的艺术家主要通过各种视觉形式叙述宗教的故事，将教义变得形象化，表现基督教的思想观念，艺术很大程度上成为了**教会支配下为神效力的工具**，艺术的形式就会受到很大程度的限制。

艺术作品的特点趋于装饰性、抒情性、象征性以及观念化的表达，本质上远离了现实生活；不注重写实，采取变形、抽象、超脱时空等手法。

1. **拜占庭艺术**

拜占庭艺术是东罗马帝国的艺术，其对艺术的影响从公元4世纪到15世纪中期。**基督教**在拜占庭的生活中占有主导地位，拜占庭艺术中的世俗因素被极大地忽略。拜占庭艺术承续早期基督教的艺术，表现主题受制于宗教，圣经故事、基督神迹是主要的表达对象。与古希腊古罗马艺术相比，拜占庭艺术强调对耶稣神性的描绘，通常不强调对人性的刻画。因而**类型化**的趋势大行其道。

拜占庭艺术			
艺术类型	**名称**	**特点分析**	**备注**
建筑（教堂建筑物）	圣索菲亚大教堂（位于今土耳其伊斯坦布尔）	受到了罗马万神殿的影响，但由于古希腊罗马的建筑迥异，体现了基督教的内省和精神化的特征。外部非常普通，内部富丽堂皇。 重大意义：在方形的结构上成功添加了一个巨大的**拱顶**；**装饰风格**与早期不同，注重细密风格的象牙雕刻、宝石打磨、手抄本修饰以及镶嵌画非常擅长。在镶嵌画里往往通过拉长人体显示人的虔诚或威严，形式感强	拜占庭建筑最主要的特色是增加了中央圆顶，圆顶代表天或天堂，有以之护盖圣洁处所的意味
雕刻	《哈巴维约三联雕像》	象牙浮雕，祭祀用的神龛	拜占庭艺术受到基督教“不要崇拜偶像”的影响，大型纪念性雕塑消失。雕刻大多充当教堂的装饰性浮雕。小型浮雕（象牙、金属等）有小发展
《伊菲格涅亚的牺牲》	象牙盒上的浮雕，婚礼礼品，叙述了古希腊神话故事
绘画	圣像画	《有圣提奥多和圣乔治在侧的宝座上的圣母子》	拜占庭时期的绘画偏向平面的装饰趣味和华丽耀眼的色彩，题材都与基督教有关
镶嵌画	《查士丁尼皇帝与侍者》和《西奥多拉与侍者》都体现了理想美的观念 《荣耀基督》
壁画	
圣经插画	
玻璃画	由镶嵌画转变而来

1. **罗马式艺术**

罗马式艺术从10世纪晚期延续到12世纪。是中世纪非写实性风格的高峰。

罗马式艺术			
类型	**名称**	**特点**	**备注**
建筑（教堂建筑）	比萨大教堂	分为洗礼堂、主教堂、钟楼三个部分，主立面是小圆柱加一排排的连拱	罗马式教堂建筑要显现上帝的荣光，极为强调所有的建筑细部属于一个统一的格局；圆形的拱顶、厚实的石壁、粗大的角柱、窄小的窗户以及普遍使用的水平线条；大量使用石材，高墙塔楼的结构最显要；建筑内展现雕像，壁画和镶嵌画被取代
比萨斜塔	
佛罗伦萨的圣乔万尼洗礼堂	意大利最杰出的罗马式建筑，八角屋顶，以大理石切割成几何形状装饰外墙，这些形体区分出门、窗和墙面，强调了建筑结构的挺拔和庄重
雕刻	《逃往埃及》	体现了罗马式艺术追求的优雅构成的特点，对地心引力的忽略是罗马式雕像的通病。	罗马式雕刻常表现为建筑物内的浮雕，为了与建筑构件结合在一起，人物形象的塑造有明显的类型化的倾向；在中世纪，独立的圆雕几乎已经消失。
《先知耶利米》	属于纪念性石雕
绘画			

1. **哥特式艺术**

哥特式艺术源于法国，持续时间从12世纪到15世纪。标志是在圣德尼修道院所建的皇家教堂。法国是罗马式艺术风格最流行的区域，也是哥特式艺术风格的起源地。

哥特式艺术			
作品类型	**名称**	**特点**	**备注**
建筑	巴黎圣母院	哥特式建筑强调垂直向上、轻盈修长，结构较为复杂。交叉的拱门承受高耸的屋顶、厚实的墙壁和窗户的重量。拱形的天顶上有塔尖直指天穹。	
雕刻	夏特尔大教堂（法国）的高浮雕	衣服的皱褶更加自然，有自己的体量，相对于罗马式雕像更具有人的真实面貌；更加生动	此时雕刻主要作为建筑物的装饰，但是写实性和独立形态意义增强，不在刻板地适应建筑构件
法国兰斯大教堂《圣母往见》	
法国斯特拉斯堡大教堂《圣母之死》	
德国瑙姆堡大教堂《埃克哈德与乌塔夫妇》	中世纪德国教堂雕像的翘楚之作	
绘画	夏特尔大教堂（法国）彩色玻璃窗上的彩绘	抽象的概括性和强烈的装饰性；彩绘随着一天中光线的变化会显出不同的效果	哥特式建筑窗户较大，给彩色玻璃窗上的彩绘创作留下了空间
《宝座上的圣母》 契马布耶	具有庄重风格的同时，也与拜占庭圣像画程式化手法有区别，具有生动性	

1. 思考题？
2. 何为拜占庭艺术？
3. 结合具体的作品，比较罗马式艺术与古罗马艺术的异同
4. 哥特式艺术有什么特点？
5. 为什么说中世纪的教堂建筑是伟大的艺术？