

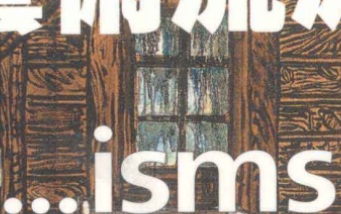

史蒂芬·利透 (Stephen Little) ◆ 著

吳妍蓉 ◆ 譯

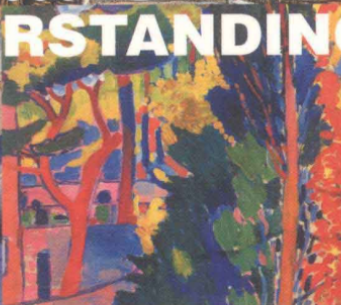

西洋藝術流派事典

...isms

UNDERSTANDING ART

· Renaissance · International Gothicism · Classicism · Emotionalism
 Monumentalism · Humanism · Idealism · Perspectivism Academicism
 · Naturalism · Mannerism · Baroque · Allegoricism · Baroque
 Classicism · Pietism · Sectarianism · Gesturalism · Emotionalism ·
 Caravaggism · Absolutism · Rococo · Academicism ·
 Neo-Classicism · 19th Cent International Gothicism · Mentalism ·
 Medievalism · Pre-Raphael · Humanism · Idealism · Materialism ·
 Impressionism · Neo-Impressionism · Mannerism · Baroque · Aestheticism ·
 Symbolism · Post-Impressionism · International Gothicism · Fauvism ·
 Primitivism · Expressionism · Humanism · Idealism · Post-Dadaism
 Suprematism · Constructivism Mannerism · Baroque · Surrealism ·
 Spatialism · Abstract Expressionism · Social Realism ·
 Post-Modernism · Conceptualism · Neo-Conceptualism ·
 Neo-Expressionism · Minimalism · Sensationalism · Renaissance ·
 International Gothicism · Classicism · Emotionalism ·
 Humanism · Idealism · Perspectivism · Illusionism · Naturalism ·
 Mannerism · Baroque · Allegoricism · Baroque · Classicism · Pietism ·
 Sectarianism · Gesturalism · Emotionalism · Caravaggism ·
 Absolutism · Rococo · Academicism · Neo-Classicism · 19th Century
 · Romanticism · Orientalism · Medievalism · Pre-Raphaelitism ·
 Realism · Materialism · Impressionism · Neo-Impressionism ·
 Secessionism · Aestheticism · Symbolism · Post-Impressionism ·
 Modernism · Fauvism · Primitivism · Expressionism · Cubism ·
 Futurism · Dadaism · Suprematism · Constructivism ·
 Neo-Plasticism · Surrealism · Spatialism · Abstract Expressionism ·
 Social Realism · Post-Modernism · Conceptualism ·
 Neo-Conceptualism · Neo-Expressionism · Minimalism ·
 Sensationalism

isms

ISBN 986-7796-36-5

9 789867 796363

NR7004C

00320

定價320元

果實

西洋藝術流派事典

isms: Understanding Art

作者 史蒂芬·利透 (Stephen Little)

譯者 吳妍蓉

封面設計 黃子欽

內文排版 謝宜欣

總編輯 王思迅

副總編 張海靜

主編 林淑雅

特約編輯 曾淑芳

行銷企畫 黃文慧

發行人 蘇拾平

出版 果實出版

城邦文化事業股份有限公司

台北市中正區信義路二段213號11樓

電話：(02) 2356-0933 傳真：(02) 2327-9210

發行 英屬蓋曼群島商家家庭傳媒股份有限公司城邦分公司

台北市中山區民生東路二段141號2樓

讀者服務專線：0800-020-299

24小時傳真服務：02-2517-0999

讀者服務信箱E-mail：cs@cite.com.tw

劃撥帳號：19833503

戶名：英屬蓋曼群島商家家庭傳媒股份有限公司城邦分公司

香港發行所 城邦（香港）出版集團

香港灣仔軒尼詩道235號3樓

電話：(852) 2508-6231 傳真：(852) 2578-9337

新馬發行所 城邦（新馬）出版集團

Penthouse 17, Jalan Balai Polis, 50000 Kuala Lumpur, Malaysia.

電話：(603) 9056-3833 傳真：(603) 9056-2833

印刷 Star Standard Industries (Pte) Ltd.

出版日期 2005年8月初版

定價 350元

ISBN 986-7796-36-5

有著作權·翻印必究

Copyright © 2004 Iqon Editions Ltd.

Complex Chinese Edition © 2005 Fruition Publishing

A DIVISION OF CITÉ PUBLISHING LTD.

All Rights Reserved

封面引用作品明細

(由左至右·由上而下)：

Sandro Botticelli, *Birth of Venus*
(pp.22-23)

Gustav Klimt, *The Kiss* (p.88)

Andrea Mantegna, decoration for
the *Camera degli Sposi*, in the Ducal
Palace of the Gonzaga Family (p.35)

Paul Gauguin, *The White Horse*
(p.70)

Georges Seurat, *Bathers at Asnières*
(pp.86-87)

Paolo Uccello, *Episodes of the Battle*
of San Romano (pp.32-33)

Edouard Manet, *Olympia* (p.81)

Anselm Kiefer, *Parsifal I* (p.137)

Paul Cézanne, *Still Life: Flask,*
Glass and Jug (p.95)

The Wilton Diptych (p.17)

André Derain, *Bridge over the Riou*
(p.101)

Raphael, *The School of Athens*
(p.19)

Michelangelo Merisi da Caravaggio,
The Supper at Emmaus (p.59)

El Lissitzky, *Proun 19D* (p.112)

Juan van der Hamen, *Still Life with*
Sweets and Glassware (p.43).

國家圖書館出版品預行編目資料

西洋藝術流派事典／史蒂芬·利透 (Stephen Little)

著：吳妍蓉譯。-- 初版。-- 臺北市：果實

出版：家庭傳媒城邦分公司發行，2005 [民

94]

面：公分

含索引

譯自：isms：understanding art

ISBN 986-7796-36-5 (精裝)

1. 藝術 — 歐洲 — 歷史

909.4

94006209

...isms

西洋藝術流派事典

...isms UNDERSTANDING ART

史蒂芬·利透 (Stephen Little) ◆ 著
吳妍蓉 ◆ 譯

果實

目次

文藝復興

文藝復興

Renaissance

12

國際歌德主義

International Gothicism

16

古典主義

Classicism

18

世俗主義

Secularism

20

宏偉主義

Monumentalism

24

人文主義

Humanism

26

理想主義

Idealism

28

透視主義

Perspectivism

30

幻覺主義

Illusionism

34

自然主義

Naturalism

36

矯飾主義

Mannerism

38

巴洛克與洛可可

巴洛克

Baroque

42

寓言主義

Allegoricism

46

巴洛克古典主義

Baroque Classicism

48

敬虔主義

Pietism

50

宗派主義

Sectarianism

52

姿勢主義

Gesturalism

54

情感主義

Emotionalism

56

卡拉瓦喬主義

Caravaggism

58

絕對主義

Absolutism

60

洛可可

Rococo

62

學院派

Academicism

64

新古典主義

Neo-Classicism

66

十九世紀

十九世紀

19th Century

70

浪漫主義

Romanticism

72

東方主義

Orientalism

74

中世紀主義

Medievalism

76

前拉斐爾派

Pre-Raphaelitism

78

寫實主義

Realism

80

物質主義

Materialism

82

印象主義

Impressionism

84

新印象主義

Neo-Impressionism

86

分離派

Secessionism

88

唯美主義

Aestheticism

90

象徵主義

Symbolism

92

92

後印象主義

Post-Impressionism

94

現代主義

現代主義
Modernism
98

野獸派
Fauvism
100

原始主義
Primitivism
102

表現主義
Expressionism
104

立體主義
Cubism
106

未來主義
Futurism
108

達達主義
Dadaism
110

至上主義
Suprematism
112

構成主義
Constructivism
114

新造型主義
Neo-Plasticism
116

超現實主義
Surrealism
118

空間主義
Spatialism
120

抽象表現主義
Abstract Expressionism
122

社會寫實主義
Social Realism
126

後現代主義

後現代主義
Post-Modernism
130

觀念藝術
Conceptualism
132

新觀念藝術
Neo-Conceptualism
134

新表現主義
Neo-Expressionism
136

低限主義
Minimalism
138

煽情主義
Sensationalism
140

參考與附錄

前言
6
如何使用本書
8

藝術家中文索引
144

藝術作品中文索引
147

實用術語
152

藝術流派年表
156

美術館名錄
158

致謝
159

● 這是一本實用的概論性著作，介紹構成西方藝術史的諸多流派，涵蓋範圍從早期文藝復興時期一直到現在。本書並未鉅細靡遺敘述所有流派的内容，卻涵蓋其最重要的部分。書中將所有藝術流派界定為四類，在你熟悉這些定義之後，使用本書時會覺得更趣味盎然，同時也能了解藝術家、評論家和歷史學家如何塑造與爭辯藝術史。有些流派由藝術家界定，有些是歷史學家後來歸類確定的，其他則涵蓋廣泛的藝術趨勢，還有一些屬於範圍更大的運動，這些運動不只影響藝術，而且超越藝術延伸到其他文化領域。

在開始使用本書前，務必記得有些藝術和藝術家不只屬於一種流派，有些則完全無法歸類。流派不是牢不可破的範疇，在各各流派中，不時總有發展、改變和不一致，使得歸類為某個流派的藝術家會與流派的定義有顯著的差異。流派的定義絕非明確而不可改變的，因此，追問某個流派是什麼，以及某位藝術家或藝術作品與該流派有何關聯（或無關），始終都是合理的。

有時候，界定一個流派，說它不是什麼或在反抗什麼，要比就它的主要特性提出簡單定義更容易。有些流派定義明確，有些則很模糊；在理解各種流派時，你必須習慣在細節和通則之間遊移，或許其間還要以問題取代答案。在界定某些流派時，探討它們引發的問題以及它們所提供的答案，是同樣重要的。為什麼立體派喜歡使用拼貼技巧？其中一個理由是這麼做使他們能混淆藝

術作品的垂直面與桌子的水平面。這麼一來，立體派的部分實用定義就呼之欲出：立體派操弄人對水平和垂直的知覺（或錯覺），而拼貼技巧則是製造這種效果的方法。

直到19世紀，才有許多藝術家開始將自己歸類於某種自我界定的流派，如「印象主義」和「自然主義」等。到了20世紀，隨著現代主義的出現，多數藝術家在其藝術生涯的某個階段，都曾經積極參與界定或塑造某種流派以作為特定藝術運動。這種潮流一直延續到21世紀以後，但現在的藝術家害怕派別太容易淪為曇花一現的風潮，所以比較不希望自己的作品與各種流派發生關聯。

這是一本有彈性的藝術史指南，它能增加你的知識與樂趣，卻不打算測試你迅速鑑別藝術作品的的能力。

流派的四種類型

一、視覺藝術的趨勢

(A TREND WITHIN THE VISUAL ARTS)

如：透視主義、幻覺主義

TVA

這類流派是視覺藝術所特有的，構成影響許多藝術家作品的洪流。以透視主義為例，透視法是多數文藝復興藝術家作品的特色，但這些藝術家並不會自稱為「透視主義者」。這類流派指出視覺藝術的某種趨勢，方便我們評估其角色和重要性。

二、廣泛的文化趨勢

(A BROAD CULTURAL TREND)

如：浪漫主義、古典主義

BCT

這類流派對藝術的影響，屬於其對整體文化影響的一部分，是本書界定的四類流派中最廣泛的一種。有些藝術家或許會認同某種流派，有些則不然，但多數藝術家的作品都可以相對於特定流派來討論，因為該流派已經廣布在普遍的文化中。浪漫主義影響 19 世紀的文化與政治。有些藝術家自稱為浪漫派，或認同浪漫主義的價值，有些則否；但由於浪漫主義是影響極廣的文化潮流，同時期的多數作品都能就這層面來討論。例如，我們可以問：德拉克洛瓦的作品有哪些浪漫派的特性？或者，安格爾為什麼要抗拒浪漫主義？

三、藝術家界定的運動

(ARTIST-DEFINED MOVEMENT)

如：未來主義、至上主義

ADM

20 世紀是藝術家自己界定和倡導各種流派的高峰期。我們可以將這些流派視為相對來說比較獨立的團體，所屬藝術家成員有明確的共同目標和價值。其中許多派別（如未來主義）都曾經發表宣言和公開聲明，闡明該流派的重要性、意義或抱負，以及與過往今來藝術的關係（或無關係）。這類通常是最容易正確討論和定義的流派。

四、回顧性的標籤

(RETROSPECTIVELY APPLIED LABEL)

如：矯飾主義、後印象主義

RAL

有些流派由評論家或歷史學家界定，其意義或適用性常受挑戰。如「矯飾主義」一詞並非「矯飾派」藝術家自己的發明，而是由敵視這類作品的藝術家所造。藝術史家探究這些用語的演變，有許多起初都帶有貶意，後來才成為指稱特定時期藝術的專有名詞。儘管如此，「矯飾主義」的意義仍然爭議不休，而「矯飾主義」的字義演變史，已經和矯飾主義藝術一樣成為藝術史的一部分。

通常藝術史學者會利用這些用語指出各藝術家作品的共同要素。如弗賴所造的「後印象主義」，就提醒大家諸如高更和德洛內，其作品仍具有共同精神。

我們以不同的符號區分前言概述的四大類型，這意味你一眼就可以分辨某個主義是屬於廣泛的文化趨勢（BCT）、視覺藝術的趨勢（TVA）、藝術家界定的運動（ADM），或是由後來的評論家和歷史學家界定的回顧性標籤（RAL）。

概述

每個流派首先有一段相關的簡短介紹，簡潔摘要其主要特性。

主要藝術家

這是該用語最重要藝術家的名單。只要探索這些主要藝術家的作品，就能獲得有關這個用語的豐富知識。

關鍵字

這些字詞概括與該用語相關的主要概念、風格或議題，提供一份聯想地圖，使你能很快勾勒出流派的輪廓，也有助於回想。

主要定義

主要定義比概說部分更深入探討該流派，解釋它的意義、歷史、觀念和方法，或者與其他派別區隔或關聯的風格特性。

主要作品

標題後為該作品目前的所在地或博物館。每個流派都附上一到兩幅主要作品，這些作品都是從世界頂尖美術館挑

宏偉主義

TVA

Monumentalism 25

宏偉主義藝術是以藝術作品的形態規模、主題的廣度和追求永恒意義的企圖心來界定。在文藝復興時期，有力的贊助人鼓勵發展宏偉風格的藝術，這種趨勢一直延續到巴洛克時期。

阿爾柏特（1404-1472 年）：
布拉曼帖（約1444-1514 年）：
布魯內內斯基（1377-1446 年）：
吉伯尼（1378-1455 年）：
喬爾喬尼（1477-1510 年）：
羅索（約1440-1482 年）：
聖約翰（約1420-1500 年）：
米開朗基羅（1475-1564 年）：
拉斐爾（1483-1520 年）：
丁多托（約1518-1594 年）

政治企圖心、壯麗、知性綜合：
奧林匹亞

教宗尤里烏斯二世（任期1503 年到1513 年）委託建築師布拉曼帖重建羅馬的聖彼得大教堂，開啓了盛期文藝復興的宏偉主義。這位標榜政治企圖心的教宗，要求布拉曼帖設計建造一座使古代最重要的紀念建築都相形見绌的作品，包括帕德嫩神廟和君士坦丁長方形會堂。

布拉曼帖原本將聖彼得大教堂（1506 年）設計為完全對稱、四面相同的結構。他在1514 年過世，到了1546 年米開朗基羅接手時，這種建築仍持續建造中。接著，當米開朗基羅在1564 年逝世時，聖彼得大教堂依然尚未完工。他所設計的圓頂直到1590 年才完成。

米開朗基羅在大型著作和雕像方面的成就同樣出色拔萃。他在西斯汀禮拜堂的頂畫，描繪了幾百個神像，編排成一部有關人類創造、墮落、救贖審判

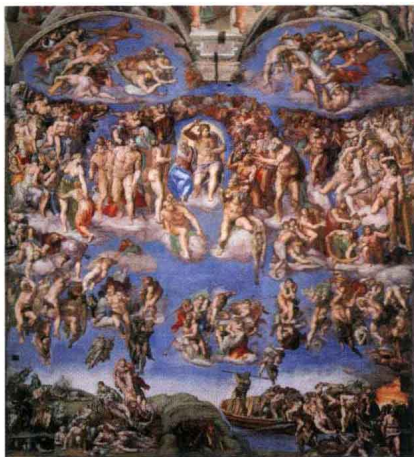
的史詩。他的大型人像都有勇武剛剛的軀體。米開朗基羅的《大衛像》（David）是第一座宏偉主義文藝復興風格的雕塑，高達4 公尺，委託人希望它成為佛羅倫斯共和政體的象徵。

主要作品 喬凡尼

- 《最後審判》，1534-1541 年，米開朗基羅，羅馬聖彼得大教堂的西斯汀禮拜堂
- 《最後審判》具有聖時代的規模，畫中的基督身體比例與佛羅倫斯克羅薩諾的人物既相異，但它也同時是極大的知性抵抗，結合了基督教神學與古典神話，審判中的基督依據現實上方，右下方則是古典神話人物卡隆（Charon），他將靈魂載向冥河渡運到地獄，也就是死者的世界。

《君士坦丁的雕像》影片

- 羅馬坎比托里奧廣場（Campidoglio）的保守宮（Palazzo dei Conservatori）
- 米開朗基羅把坎比多聖廣場設計成文藝復興時期最重要的城市廣場，公共廣場讓人感覺城市是受秩序和偉大所主宰的，但坎比托里奧廣場的宏偉規模展示的不只是羅馬的權力。米開朗基羅繼續綜合自然、精神和政治權威，這裡因此成為保存君士坦丁宏偉雕像影片的理想地點。

其他作品 喬凡尼

羅馬聖彼得大教堂，1506-1590 年。

布拉曼帖與米開朗基羅

《大衛的誕生》，1508-1512 年，米開朗基羅。

羅馬梵蒂岡的西斯汀禮拜堂

《大衛的遺孀》，1508-1512 年，米開朗基羅。

羅馬梵蒂岡的西斯汀禮拜堂

《摩西》，約1513-1515 年，米開朗基羅。

羅馬聖彼得大教堂的尤里烏斯二世之墓（Tomb of Julius II）

古典主義、巴洛克主義、絕對主義

高迪可、中世紀主義、新巴比倫主義、拜塞主義、分離派、現代主義、後現代主義

選出來的。這些作品之所以獲選，是因為它們最能示範在概說、關鍵字和主要定義等部分所討論到的派別特性。

其他作品

這份清單是補充「主要作品」的。羅列在「其他作品」的作品都能有效詮釋它們所代表的流派。這些作品與「主要作品」收藏在相同的美術館，讓你得以在參觀美術館時更深入探究此一流派。

請同時參考

各流派之間常常是彼此關聯的。「請同時參考」所羅列的條目，與正在討論的流派有近似的特性、觀念或方法。

無須參考

各種流派也常常彼此對立，或是彼此排除，或是互不相容的假設、方法或觀念。列在「無須參考」部分的流派，多少與討論中的主義有扞格。

藝術家索引

我們羅列出主要藝術家名單，依中文筆畫順序排列，對照其英文名字與出現頁碼，供讀者檢索參考。

藝術作品索引

我們羅列出主要藝術作品名單，依中文筆畫順序排列，對照其英文名稱與出現頁碼，供讀者檢索參考。

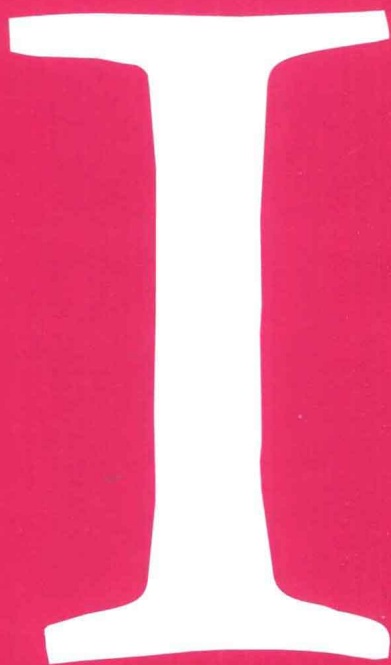
實用術語

這部分包含界定各派別所用到的術語（如前縮法），以及參觀美術館可能遇到的一些術語（如平版印刷術），後者在下定義時未必用得到。

藝術流派年表

藝術流派年表呈現書中所有流派的起迄年代。你會發現屬於廣泛文化趨勢或視覺藝術趨勢的派別，通常要比由藝術家、評論家或歷史學家界定的派別，要來得更持久。由藝術家界定的派別，年代最容易確定，因為歷史證據充分，而且藝術家（尤其是現代主義者）對於他們參與塑造之運動的開始與結束扮演積極的角色。由評論家或歷史學家所定義的流派，年代有時候比較不容易確定。一個流派所涵蓋的時間，常常與該主義的其他特性共同成為評論家或歷史學者爭論的對象。然而，通常大家對於概略的時間還是有一般共識（例如，未必是1894年，但絕對是在1990年結束之前）。遇到這種狀況，我們會遵循一般共識。至於廣泛趨勢的年代（無論文化或視覺藝術）是最難確定的，因為它們最可能出現在連續幾個世代藝術家的作品中。

文藝復興

文藝復興意味「重生」，指西方藝術、文化從1300年到1600年之間的一段發展時期。

這段時期是一個重新發現、具企圖心和改變遷衍的時代，受若干趨勢和矛盾抗辯所主宰。通常與義大利相關，尤其是佛羅倫斯、威尼斯和羅馬。不過，北歐對文藝復興藝術也有貢獻，尤其在自然主義的發展方面。

秩序；對稱；透視法；
古典；空間；運動

文藝復興時期，藝術家對古典歷史的興趣獲得「重生」，此時引領風潮的不是學術機構而是個人。研究古希臘與古羅馬是文藝復興人文主義的核心。這是一個影響廣泛的哲學潮流，當時的人不再訴諸精神權威，而是運用理性以及對經驗的反省，來回答有關人類關係（社會、宗教、政治）的問題。

文藝復興時期最重要、而且極具企圖心，但終究導致自我矛盾的計畫，是嘗試將古典主義或人文主義價值與基督教教義結合起來。《義大利最傑出藝術家、畫家暨雕刻家之生平》（*Lives of the Most Excellent Italian Artists, Painters and Sculptors*，1550與1568出版）的作者瓦

薩里認為，文藝復興時期的藝術家已經超越了古典歷史，因為他們已經成功結合兩者。

人文主義是促使古典主義主題出現在文藝復興藝術作品中的動力，尤其引人注意的是，異教神話中的神祇和英雄，以及秉持理性設計原則和強調對稱與比例的古典建築再興。

正確再現自然萬物，在文藝復興時期也變得更重要。藝術家決意精鍊再現世界的系統性方法，其中最顯著的例子就是「線性透視法」（linear perspective）的發展。

主要作品 佛羅倫斯烏菲茲美術館

→ 〈聖母與聖子〉，又名〈岩洞裡的聖母〉

約1446年，曼帖納

曼帖納與許多文藝復興時期的藝術家一樣深受古典雕塑影響。畫中的小基督身體驚人地結實。曼帖納讓聖母與聖子置身於一般的義大利景致中，以強調他們的平凡人性。聖母的光環是她與凡人唯一的區別。

TITIANVS.F.