

藝術史的原則

PRINCIPLES OF ART HISTORY

韓瑞屈・沃夫林(Heinrich Wölfflin)著 曾雅雲 譯

藝術史的原則

PRINCIPLES OF ART HISTORY

韓瑞屈・沃夫林 (WOLFFLIN HEINRICH) 著 曾雅雲 譯

藝術史的原則

作 者 韓瑞屈·沃夫林 (Heinrich Wölfflin)
譯 者 曾雅雲
發行人 李賢文
主 編 李梅齡
文字編輯 高明秀
美術編輯 葉文苓
攝 影 鄧惠恩
校 對 馬桂鳳、嚴意文
出 版 者 雄獅圖書股份有限公司
地 址 台北市10514忠孝東路四段216巷33弄16號
電 話 7726311~3
郵撥帳號 0101037-3
打 字 極翔企業有限公司
正豐電腦排版有限公司
黑白製版 立全彩色印刷公司
彩色製版 沈氏彩色印刷公司
印 刷 沈氏彩色印刷公司
定 價 250元
初 版 民國七十六年十二月

行政院新聞局登記局版台業字第0005號
本書如有缺頁或裝訂錯誤，請寄回更換
版權所有，請勿翻印

藝術史的原則

古典藝術與巴洛克藝術間之基本差異何在？

不同文化、不同時代背景下，看來似乎混亂的藝術發展，是否有一基本模式可依循？

本書即針對這些問題，由沃夫林教授以五組對立的概念，客觀地檢視畫像的型態、性質與模式；例如：從線性到繪畫性的發展；從平面性到後退性的發展；從閉鎖形式到開放形式的發展……等五組比較類型之轉變。

作者除了分析六十四位西方主要畫家之畫作外，還細究雕塑與建築。全書共二百二十四幅圖，以波提且利、杜勒、霍爾班、林布蘭、提香、維梅爾和其他著名藝術家之作品為分析圖例，圖文對照，使您更能領略西洋藝術史的發展。

此書自一九一五年於德國出版以來，已發行數版次，現由曾雅雲女士以德文第七版之英譯本精譯而成，共計十五萬字。

無論您從事的是藝術教學、藝術研究，還是純為興趣想一窺藝術殿堂，此本劃時代的鉅著將增加您對藝術資產的瞭解與樂趣！

原著

沃夫林(Wölfflin, Heinrich 1864—1945)瑞士藝術史學家，曾於巴塞爾、柏林、慕尼黑及蘇黎世大學任教。受其師Jacob Burckhardt美學觀念影響極深，進而推演出「直覺形式」之概念，試圖尋求一共通原則，以精闢準確的文字分析藝術史之發展，並含括所有藝術形式之類型；特別是在其最主要著作“Kunstgeschichtliche Grundbegriffe”(1915；英文版“Principles of Art History”，1932)中，將意念組織成一完整美學系統，此在藝術評論方面極為重要。沃夫林不僅為德國當時最重要之藝術史學家，其所提出之美學意念、述語，仍為現今藝術史家所沿用。

譯者

曾雅雲(1948——)

台南市人，筆名雨云，國立台灣大學畢業。譯有「藝術的故事」、「克利日記選」、「現代藝術家論藝術」、「藝術鑑賞入門」等書。

The background of the book cover is a composite of two famous Renaissance paintings. On the left, the figure of Venus from Sandro Botticelli's 'The Birth of Venus' is visible, with her long red hair and pale skin. On the right, the figures of the Three Graces from Botticelli's 'Primavera' are depicted, wearing ornate, patterned dresses. The overall color palette is rich, with deep reds, pinks, and greens.

藝術史的原則

PRINCIPLES OF ART HISTORY

韓瑞屈・沃夫林(Heinrich Wölfflin)著 曾雅雲 譯

藝術史的原則

PRINCIPLES OF ART HISTORY

韓瑞屈・沃夫林 (WOLFFLIN HEINRICH) 著 曾雅雲 譯

目錄

序	6
圖片欣賞	8
導論	25
風格的雙重根源	26
最普遍的表現形式	38
模倣與裝飾	40
I. 線性與繪畫性	43
概述	44
線性(素描性、造形式)與繪畫性	
——觸覺性與視覺性圖畫	44
「如畫的」及其反面	50
綜論	54
歷史特質與民族特質	55
素描	59
繪畫	64
繪畫與素描	64
例子	65
綜論	72
雕塑	75
概論	75
例子	78
建築	83
概論	83

II. 平面與後退

繪畫

概論

特殊的圖式

主題

歷史特質與民族特質

雕塑

概論

例子

建築

III. 閉鎖的與開放的形式

繪畫

概論

主要的圖式

主題

歷史特質與民族特質

雕塑

建築

IV. 多樣性與統合性

繪畫

概論

主要的圖式

主題

歷史特質與民族特質

93

94

94

97

105

114

120

120

123

129

139

140

140

142

151

158

160

163

169

170

170

173

180

189

建築

概論

例子

V. 清晰與不清晰

繪畫

概論

主要的圖式

主題

歷史特質與民族特質

建築

結論

藝術的外在與內在歷史

模倣性與裝飾性圖式

發展的緣故

發展的週期性

重新開始的問題

歷史特質與民族特質

重心的轉移

索引

195

195

196

205

206

206

207

219

226

231

237

238

239

240

242

243

245

246

249

原著第六版序

此書的第一版（德文版）於一九一五年出現，如今以未經更改的形式發行到第六版。此地或許該說幾句話，取代前幾版裡的長序言。至於可闡發並增補原著的資料，已累積到相當豐富的地步，只好將之納入另一本書裡。

下面的說明將做一般引導用。「原則」的產生，乃居於需要為藝術史的分類工作建立一更穩固的基礎；這不是價值判斷，而是風格分類的工作。首先最能引起風格史學家的興趣的是，去理解他經歷過的每一個案之想像作用進行的模式（說「想像模式」比說「視覺模式」更得我心）。想像的觀看模式顯然不是表面的事物，它對於想像內涵極具重要性，此類概念的發展過程迄今亦屬於人類心理的歷史。

視覺模式或者說想像的觀看模式，不是一開始也不是到處都一樣的；正如每一生命的展現，各有各的歷程。史學家必須把各想像階段考慮在內。我們曉得原初不成熟的視覺模式，也會提到藝術的「鼎盛」及「近終」時期。古希臘藝術或法國沙垂教堂西翼門廊雕像的風格，就不該被詮釋得仿如是今日的作品一樣。史學家不必自問：「這些作品是如何影響我這個現代人的？」，不必根據彼時的標準去評定其表現內涵，但應瞭解該紀元可自由選擇哪些表現形式；於是產生根本不同的闡釋。

想像的觀看之發展過程，套句德國哲學、史學家萊布尼茲（Gottfried Wilhelm von Leibniz, 1646-1716）的話，「事實上」是既定的，但在過去的史實當中，却遭受各式各樣的阻擾、中斷與屈折（refract）。因此，本書不打算選錄藝術史，只試圖設定能較精確地界定歷史變遷（以及民族類型）的標準。

我們對概念的陳述，只能應用到晚近時代的發展上；施及其他時代，就須經過不斷的修正；不過，這體系的應用範圍甚至可達及日本藝術和古日耳曼藝術。

由於肯定想像力的發展受制於法則，而否認藝術家的性格會失去意義，這樣的看法不太成熟。一如人體的成長依循共通的法則而行，但不至使個人形體受到損害，所以支配人類精神組織的法則，也絕不與自由意志相抵觸。我們說人經常見到他想看的事物，這是一件很自然的事；唯一的問題在於，人的這個願望受某種必然性的牽制到什麼程度，這是一個確實超越美學範疇，進入整個歷史生命情結，終而及於形而上學的問題。

延續性和周期性是此書只淺涉而未細究的問題。歷史的確不會回到同一個點上，但同樣可確定的，在整個發展中，有一些發

展是獨立自主的，其過程顯示出某種平行的性質。我們或許會認為周期性的問題在晚近時代的發展中，並不發生什麼作用；雖然不能單就藝術史學家的觀點來處理這問題，問題仍是重要的。

舊有的視覺產物每次如何被引入一新的風格層次，永久的發展又如何與特殊的發展混合起來，這進一步的問題只能靠詳細的檢查才得闡明。我們因而得到程度迥異的單元；哥德式建築可當做一個單元，北方中世紀風格的整體發展也可視為一曲線起伏的單元，結果具有同等效力。最後一點，不同形態的藝術發展，往往不是同步調的，一種近代建築風格可以持續到跟造形或繪畫上的新創觀念比肩而立之時，例如威尼斯在十五世紀的情形；直至最後，一切歸於同一視覺起源。

正如時代的橫截面產生不了相當一致的圖畫，不同種族的根本視覺態度，實質上各異其趣，因而我們應該接受不同想像類型經常並列出現於同一民族（不管人種起源一致或不一致）內的事實。即使在義大利，這種不一致的現象也存在，但顯露得最清楚的是德國。格林勒華特（Grünwald）和杜勒（Dürer）雖然是同一時代的人，却分屬不同的想像類型；但我們不能說那抹殺了時代發展的意義，從更長久的時間幅度來看，這二種類型再統合成一共通的風格，令人即可辨識出融合二者而成為一代之代表風格的要素。此與非凡的個人特異性共存的通性，正是本書準備要還原成抽象要素的。

連最富創意的天才，也不能越過他生來便已設定的某些限制而前進。不是一切事情在任何時候都可能發生，有些思想只能在某些發展階段中被考慮到。

1922 年秋天於慕尼黑

原著第七版序

第七版乃重印第一版而成，只經過幾許不關緊要的更改。前版序言提到需要增加篇幅，此項需求依然存在。關於想像類型的民族差異方面，在不久即將出版的「義大利人與德國人的形式感」（Italien und das deutsche Formgefühl）一書中，可得到部份的補正。至於在狹窄的晚近藝術史領域中只能論述得不甚完整的發展問題，則反映在題為「發展」（Entwickelungen）的一本書裡。

1929 年夏天於蘇黎世

圖片欣賞

原书缺页

原书缺页

原书缺页

原书缺页