

**THE STORY
OF ART**
艺术的故事

〔英〕贡布里希著 范景中译 林夕校

THE STORY OF ART

E. H. Gombrich

艺术的故事

[英]贡布里希著

范景中译 林 夕校

图书在版编目(CIP)数据

艺术的故事/(英)贡布里希(Gombrich, E.H.)著;

范景中译,林夕校, - 北京:生活·读书·新知三联书店,1999.11

ISBN 7-108-01313-4/J·123

I . 艺… II . ①贡…②范…③林… III . 艺术史 - 世界 - 通俗读物

IV . J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 10189 号

图字:01-1999-1810

i. Original title: The Story of Art

©1950, 1958, 1960, 1966, 1972, 1978, 1984, 1989, 1995 Phaidon Press Limited

English text ©1950, 1958, 1960, 1966, 1972, 1978, 1984, 1989, 1995 E. H. Gombrich

ii. This Edition published by SDX Joint Publishing Co. under licence from

Phaidon Press Limited of Regent's Wharf, All Saints Street, London, N1 9PA, UK

此书的三联版是获得英国费顿出版社授权出版

iii. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a

retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic,

mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of

Phaidon Press.

版权所有。未经费顿出版社事先许可,不能将此书复制或存储在可检索的系统,或

以任何电子的、机械的、摄影复制的、复印的、录制的方式或其他方式传播。

责任编辑 孟 晖

装帧设计 罗 洪

出版发行 生活·读书·新知三联书店

邮 编 100010

经 销 新华书店

排 版 北京新知电脑印制事务所

印 刷 中华商务联合印刷(广东)有限公司

版 次 1999年11月第1版

开 本 787×1092毫米 1/16 43印张

字 数 310千字

印 数 00,001-10,000册

定 价 228.00元

艺术的故事

《艺术的故事》是有关艺术的书籍中最著名、最流行的著作之一。它概括地叙述了从最早的洞窟绘画到当今的实验艺术的发展历程，以阐明艺术史是“各种传统不断迂回、不断改变的历史，每一件作品在这历史中都既回顾过去又导向未来”。第十六版更新了版式，以便把这部经典著作继续成功地呈现给未来的数代读者。

THE STORY OF ART

恩斯特·贡布里希爵士的《艺术的故事》就像《蒙娜·丽莎》一样，饮誉世界，把知识和享受传给人们。

法国卢佛宫馆长皮埃尔·罗森伯格，1995年

在那项帮助人们熟悉艺术的伟大事业中，《艺术的故事》是一部巅峰之作。我无法表达自己对于这一新版本的赞美之情。设计优雅，图文辉映，插图悦目赏心，文字清晰闪光……所有这一切，使新版熠熠生辉。此书值得一读再读，就像美酒佳酿那样，愈加品赏，愈觉其味隽永。

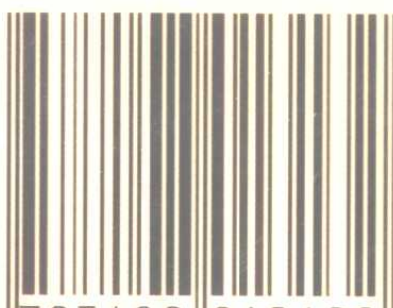
美国国立艺术馆馆长卡特·布朗，1995年

我们这一代的每一位艺术史家，其思考绘画的方式都几乎是由贡布里希塑造形成的。我在15岁时阅读了《艺术的故事》，从此以后就像千百万人一样，仿佛被授予了一幅伟大国度的地图，凭此可以信心百倍地深入探索，无须担心走入歧途。

英国国立美术馆馆长尼尔·麦格雷戈，1995年

ISBN 7-108-01313-4

9 787108 013132 >

ISBN 7-108-01313-4/J · 123

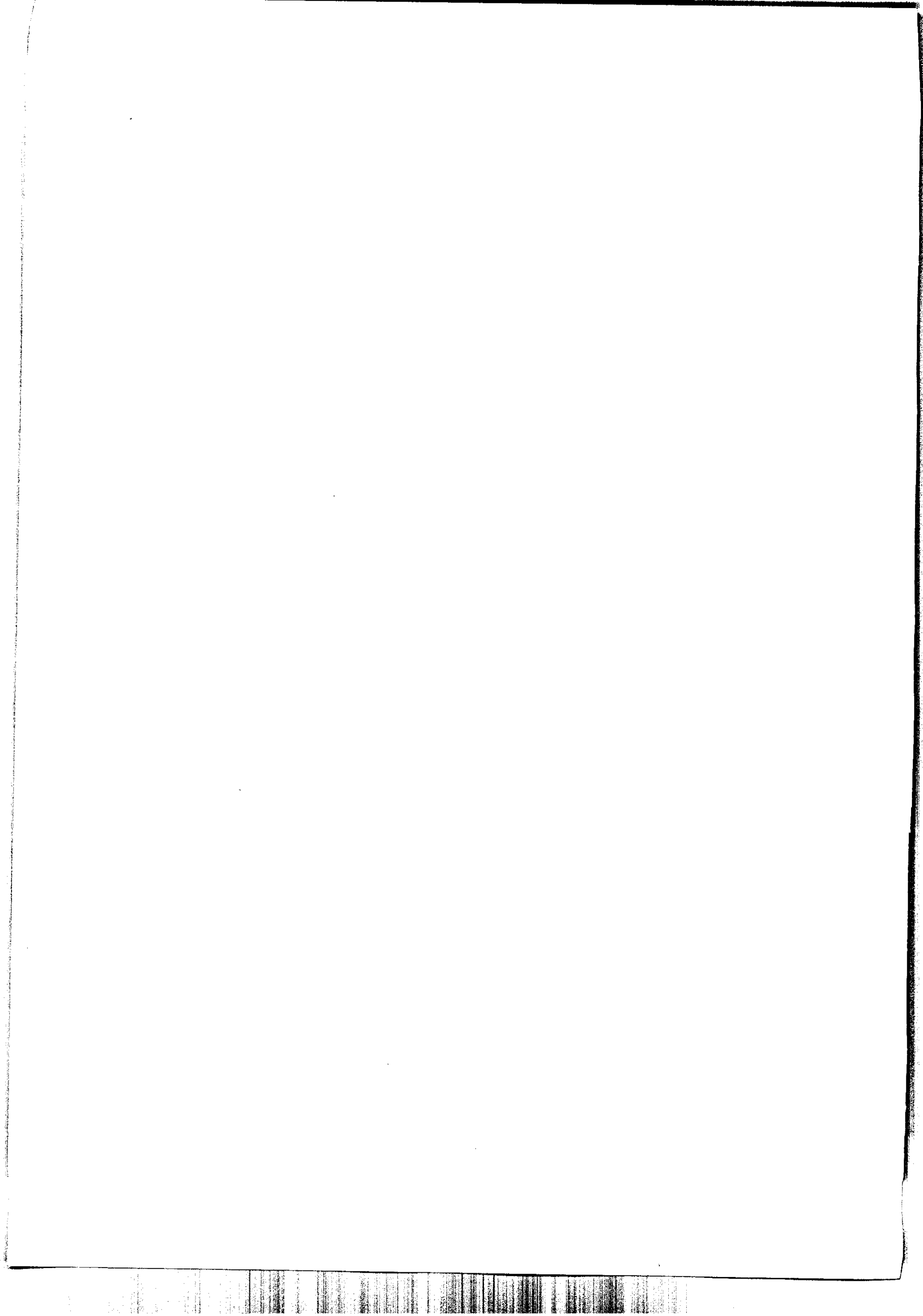
定价 228.00 元

目 录

- 中译本前言 7
- 第十二版前言——第十六版前言(英文版) 8
- 初版前言 11
- 导 论
- 论艺术和艺术家 15
- 1 奇特的起源
史前期和原始民族;古代美洲 39
- 2 追求永恒的艺术
埃及,美索不达米亚,克里特 55
- 3 伟大的觉醒
希腊,公元前7世纪至公元前5世纪 75
- 4 美的王国
希腊和希腊化世界,公元前4世纪至公元1世纪 99
- 5 天下的征服者
罗马人,佛教徒,犹太人和基督教徒,1至4世纪 117
- 6 十字路口
罗马和拜占庭,5至13世纪 133
- 7 向东瞻望
伊斯兰教国家,中国,2至13世纪 143
- 8 西方美术的融合
欧洲,6至11世纪 157
- 9 战斗的基督教
12世纪 171
- 10 胜利的基督教
13世纪 185
- 11 朝臣和市民
14世纪 207
- 12 征服真实
15世纪初期 223
- 13 传统和创新(一)
意大利,15世纪后期 247
- 14 传统和创新(二)
北方各国,15世纪 269
- 15 和谐的获得
托斯卡纳和罗马,16世纪初期 287

- 16 **光线和色彩**
威尼斯和意大利北部,16 世纪初期 325
- 17 **新知识的传播**
德国和尼德兰,16 世纪初期 341
- 18 **艺术的危机**
欧洲,16 世纪后期 361
- 19 **视觉和视像**
欧洲的天主教地区,17 世纪前半叶 387
- 20 **自然的镜子**
荷兰,17 世纪 413
- 21 **权力和荣耀(一)**
意大利,17 世纪后期至 18 世纪 435
- 22 **权力和荣耀(二)**
法国,德国,奥地利,17 世纪晚期至 18 世纪初期 447
- 23 **理性的时代**
英国和法国,18 世纪 457
- 24 **传统的中断**
英国,美国,法国,18 世纪晚期和 19 世纪初期 475
- 25 **持久的革命**
19 世纪 499
- 26 **寻求新标准**
19 世纪晚期 535
- 27 **实验性美术**
20 世纪前半叶 557
- 28 **没有结尾的故事**
现代主义的胜利 599
潮流的再次转变 618
改变着的历史 626
艺术书籍举要 638
年 表 655
地 图 664
英文插图目录(按收藏地点排列) 670
索 引 674
致 谢 687

THE STORY OF ART
艺术的故事

THE STORY OF ART

E. H. Gombrich

艺术的故事

[英]贡布里希著

范景中译 林 夕校

目 录

- 中译本前言 7
第十二版前言——第十六版前言(英文版) 8
初版前言 11
导 论
论艺术和艺术家 15
- 1 奇特的起源
史前期和原始民族;古代美洲 39
 - 2 追求永恒的艺术
埃及,美索不达米亚,克里特 55
 - 3 伟大的觉醒
希腊,公元前7世纪至公元前5世纪 75
 - 4 美的王国
希腊和希腊化世界,公元前4世纪至公元1世纪 99
 - 5 天下的征服者
罗马人,佛教徒,犹太人和基督教徒,1至4世纪 117
 - 6 十字路口
罗马和拜占庭,5至13世纪 133
 - 7 向东瞻望
伊斯兰教国家,中国,2至13世纪 143
 - 8 西方美术的融合
欧洲,6至11世纪 157
 - 9 战斗的基督教
12世纪 171
 - 10 胜利的基督教
13世纪 185
 - 11 朝臣和市民
14世纪 207
 - 12 征服真实
15世纪初期 223
 - 13 传统和创新(一)
意大利,15世纪后期 247
 - 14 传统和创新(二)
北方各国,15世纪 269
 - 15 和谐的获得
托斯卡纳和罗马,16世纪初期 287

- 16 **光线和色彩**
威尼斯和意大利北部,16 世纪初期 325
- 17 **新知识的传播**
德国和尼德兰,16 世纪初期 341
- 18 **艺术的危机**
欧洲,16 世纪后期 361
- 19 **视觉和视像**
欧洲的天主教地区,17 世纪前半叶 387
- 20 **自然的镜子**
荷兰,17 世纪 413
- 21 **权力和荣耀(一)**
意大利,17 世纪后期至 18 世纪 435
- 22 **权力和荣耀(二)**
法国,德国,奥地利,17 世纪晚期至 18 世纪初期 447
- 23 **理性的时代**
英国和法国,18 世纪 457
- 24 **传统的中断**
英国,美国,法国,18 世纪晚期和 19 世纪初期 475
- 25 **持久的革命**
19 世纪 499
- 26 **寻求新标准**
19 世纪晚期 535
- 27 **实验性美术**
20 世纪前半叶 557
- 28 **没有结尾的故事**
现代主义的胜利 599
潮流的再次转变 618
改变着的历史 626
艺术书籍举要 638
年 表 655
地 图 664
英文插图目录(按收藏地点排列) 670
索 引 674
致 谢 687

图书在版编目(CIP)数据

艺术的故事/(英)贡布里希(Gombrich, E.H.)著;

范景中译,林夕校, - 北京:生活·读书·新知三联书店,1999.11

ISBN 7-108-01313-4/J·123

I . 艺… II . ①贡…②范…③林… III . 艺术史 - 世界 - 通俗读物

IV . J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 10189 号

图字:01-1999-1810

i. Original title: The Story of Art

©1950, 1958, 1960, 1966, 1972, 1978, 1984, 1989, 1995 Phaidon Press Limited

English text ©1950, 1958, 1960, 1966, 1972, 1978, 1984, 1989, 1995 E. H. Gombrich

ii. This Edition published by SDX Joint Publishing Co. under licence from

Phaidon Press Limited of Regent's Wharf, All Saints Street, London, N1 9PA, UK

此书的三联版是获得英国费顿出版社授权出版

iii. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a

retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic,

mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of

Phaidon Press.

版权所有。未经费顿出版社事先许可,不能将此书复制或存储在可检索的系统,或

以任何电子的、机械的、摄影复制的、复印的、录制的方式或其他方式传播。

责任编辑 孟 晖

装帧设计 罗 洪

出版发行 生活·读书·新知三联书店

邮 编 100010

经 销 新华书店

排 版 北京新知电脑印制事务所

印 刷 中华商务联合印刷(广东)有限公司

版 次 1999年11月第1版

开 本 787×1092毫米 1/16 43印张

字 数 310千字

印 数 00,001-10,000册

定 价 228.00元

中译本前言

我欣然获悉范景中先生不辞辛劳翻译我的《艺术的故事》，而接受他的邀约为中文本作一短序，则更加愉快，因为从学生时代我就赞赏中国的艺术和文明。那时，我甚至试图学会汉语，可是很快发现，一个欧洲人想掌握中国书法的奥秘和识别在中国画上见到的草书题跋，需要多年的工夫。我灰心丧气，打消了这种念头，然而对中国艺术传统的浓厚兴趣却依然未减。

论地理，欧洲跟中国遥相睽隔，然而艺术史家和文明史家知道，这地域的悬隔未尝阻碍东西方之间所建立的必不可少的相互接触，跟今天的常情相比，古人大概比我们要坚毅，要大胆。商人、工匠、民间歌手或木偶戏班在某天决定动身起程，就会加入商旅队伍，漫游丝绸之路，穿过草原和沙漠，骑马甚或步行走上数月，甚至数年之久，去寻求工作和赢利的机会。

威尼斯的马可·波罗就是其中的一员，13世纪末，他跟他的父亲和叔父一起旅行，远至北京，归乡后讲述了他的故事。然而我们不能忘记，他的故事能流传至今，多少还是出于偶然，因为它是马可·波罗被囚禁在意大利监狱时，由一位狱友记录下来，从而才留给后世的。一定还有许许多多游历者的名字和奇遇寂然失传了。

通过上述方式和其他方式，中国文明的成果就传进了西方文化，其中有一些发明产生了深远的影响——我们都听说过丝绸、造纸、印刷、火药和指南针，它们对西方世界的技术发展起了重大的作用。

然而这种影响并不都是单方面的。我记得看过文章，说1300年前后比萨市首先发明眼镜以后，仅仅过了两代，这种改善视力的有用器具就传入中国。我举出这一事实，这是因为我相信：经历了若干世纪，西方艺术和东方艺术之间一定也有许许多多的接触出于我们通常的习惯认识之外。

我在本书第五章中简述过，在所谓希腊化时期希腊雕刻家的风格和方法为亚洲许多国家所采用，佛教艺术明显地受到了这一传统的影响。尤其是把人体饰以丰富、流动的衣褶的艺术手法就大大得益于希腊范例。

我相信到处流动的工匠也把一些绘画方法带到亚洲，我们在敦煌和其他地方发现了他们的作品。他们从希腊和罗马绘画中学会了一些表示光线和大气的方法，并把那些技巧纳入了自己的技术范围之中。读者看一看本书第72图，就会注意到它跟中国的风景画有某些相似之处，然而我并不想让人们相信这是些简单的问题，或者相信对于这些艺术的接触大家的看法相同。

然而，毫无疑问的是，早在汉代，就有一些装饰艺术母题从欧洲传入中国，特别是葡萄叶饰及葡萄饰，还有莲花饰，这些花卉旋涡饰已被中国工匠改造后用在了银制品和陶

制品上。

关于这些有趣的现象,有一部分我在某些文章中已经有所论述,但是本书涉及的不多。本书主体意在向读者介绍西方艺术的历程和发展。看着西方艺术激动人心的故事,读者心头无疑会涌起西方艺术传统和远东艺术传统之间的本质差异何在的想法。

我们看到,西方艺术史上有许多时期,尤其是本书第三、第四两章论述的希腊艺术兴起时,以及欧洲从乔托时代以来(第十章及以下),一直在努力追求创新。艺术家似乎在急不可待地超越他们的前辈和师长,他们还经常运用科学知识——例如透视法的发现(第十二章)——去改善模仿自然的技术。于是西方艺术的故事就是无休无止的实验的故事,就是追求前所未见的新颖和独创效果的故事。

我认为中国的情境跟西方大不相同。伟大的艺术家所创立的传统即使经常被更动或改进,也还是受人尊崇。中国的艺术有更多的时间去追求雅致和微妙,因为公众并不那么急于要求看到出人意表的新奇之作。然而,东西方两种传统在各自的道路上,无疑都创造了我们不能不为之永怀谢意的价值。

E.H. 贡布里希

1986年6月

第十二版前言

从一开始,本书就计划好兼用语言和图画二者来讲述艺术的故事,尽可能让读者在读书时,面前就是文中所讲的图例,不必另翻他页。为了达到这个目的,费顿出版社(Phaidon Press)的创办人贝拉·霍罗威茨博士(Dr Bela Horovitz)和路德维希·戈德沙伊先生(Mr Ludwig Goldscheider)在1949年采用了打破常规的巧妙方式,让我在这里添上一段文字,在那里增加一幅插图,这些往事现在还珍藏在我的记忆之中。当时若干星期紧张合作的结果毫无疑问地证实了这种做法是正确的,但是最终的均衡却是那么微妙,以致保持了原来的设计就不能指望做什么重大的改动。只有最后几章在第十一版稍有修改,加上了一篇后记,而本书主要部分仍然原封未动。出版者决定以更为符合现代印刷方式的面貌更新本书,这带来了新的机会,但也提出了新的问题。《艺术的故事》阅世已久,熟悉它的版面的人为数之多,已远远超过了当初的设想。连那12版别种文字的版本也大都模仿本书最初的设计。在这种情况下,我看把读者们可能要查找的段落或图画删去就不恰当。一个人从架子上拿下一本书来,发现自己本来指望会在书中找到的东西却不在这一版中,没有比这更叫人恼火的了。所以,虽然我欢迎得到这个机会去放大书中所讨论的一些作品的图版,并增加一些彩色图版,可是我丝毫未作删节,只是由于技术方面或其他不得已的情况,更换了很少的几个例子。另一方面,由于有可能趁机论述和图示更多的作品,这就既提供了一个可以利用的机会,又产生了一个要加以抵制的诱惑。如果把本书增订成一部巨册,显然就要破坏本书的

性质,达不到预期的目的。最后,我决定增加 14 个例子,我认为它们不仅自身有趣——哪一件艺术品没有趣呢?——而且阐述了一些能够丰富论证系统的新论点。毕竟是书中的论证使本书成为艺术的故事,而不是一部作品选集。如果书中的图片无须读者分心寻找,因而,本书仍旧可以阅读,而且我想还仍旧为人喜爱,那么这是得益于埃尔温·布莱克尔先生(Mr Elwyn Blacker)、I. 格雷夫博士(Dr I. Grafe)和基思·罗伯茨先生(Mr Keith Roberts)给予的多方面的帮助。

E.H.G.

1971 年 11 月

第十三版前言

本版比第十二版增加了很多彩色图版,然而正文(参考文献除外)未加改动。另一个新特点是 655 页到 663 页的编年图表。在广阔的历史全景上看到若干路标的所在,能帮助读者消除一种不顾往昔只注重新近发展的透视错觉。年表就是这样促使人们认识美术发展史的时间尺度,这就跟我三十多年以前对本书的写作一样,都是为了达到同一个目的。这里我仍然可以请读者参看前几页上初版前言的开场白。

E.H.G.

1977 年 7 月

第十四版前言

“书籍自有命运”。当年首作此论的罗马诗人再也不会想到他的诗句会连续若干世纪递相抄录,两千多年以后还能出现在我们图书馆的书架上。以此衡量,本书还是个后生小子。尽管如此,当年写作时,我也不可能想到本书将来的生命会像现在一样。就英文本刊行的情况而言,现已逐版记载在扉页背面。对本书所作的部分更改,已见述于十二版和十三版的前言。

那些更改维持不变,但是论述艺术书籍的一节已再次据最新资料补订。为了适应工艺发展和人心所向的变化,以前的黑白插图已有多幅改为彩色版。此外,我还加上补记论述“新发现”,简述近年考古学的成果,提醒读者往昔史实经常有修正,有意外的充实。

E.H.G.

1984 年 3 月

第十五版前言

悲观主义者有时告诉我们,在这个电视时代,人们已经没有读书习惯,特别是学生,他们总是耐不下心来,通读全书,从中得到乐趣。我跟其他作者一样,非常希望悲观主义

者说错了。我欣然获见本书第十五版问世，它新增了一部分彩色图版，修订并重排了参考文献和索引，改善了编年表和两幅地图。但是，借此我觉得有必要再次强调指出：本书意在让人当作一个故事来欣赏，而非用作教材，更不打算成为一部参考著作。不错，这个故事现在有了新发展，超过了我第一版的停笔之处，但若要充分理解新写的情节，非得依据前面所讲的故事不可。我仍然希望读者愿意从这个故事的开端读起。

E.H.G.

1989年3月

第十六版前言

当我坐下来为这一最新版本加写序言时，内心充满了惊奇和感谢。惊奇是因为我清清楚楚地记得当初撰写本书时毫无奢望，感谢是因为一代又一代的读者——我能不能冒昧地说是遍布世界各地呢？——必定觉得本书颇宜用做艺术遗产的入门导引而越来越多地向别人推荐。当然，我也感谢出版者，他们随时满足读者的需要，精心地更新和增订本书。

这次更动是应费顿出版社的现任主管理查德·施拉格曼(Richard Schlagman)之请，他希望恢复最初的准则，让读者在阅读文字的时候，眼前就有插图。他也希望提高插图的质量并增大尺寸，如有可能，也增加数量。当然，要增加插图的数量有严格的限制，因为一旦篇幅过长不能用做入门读物，就违背本书的原意。

尽管如此，但愿读者能欢迎这些增补，尤其是那些折叠的插图，其中之一，第237页的图155和156，能够使我展示并讨论根特祭坛画的整个画面。其他的一些添加之处将弥补先前版本的罅漏，特别是正文述及而插图阙如的那些地方，例如第65页图38的取自《亡灵书》的埃及神祇，第67页图40的阿克纳顿王的家庭肖像，第289页图186的展示了罗马圣彼得大教堂最初设计的纪念章，第339页图217的科雷乔画于帕尔马大教堂圆顶的湿壁画，以及第415页图269的弗兰斯·哈尔斯所画的军人群像。

为了使所述作品的背景或上下文更为明朗，还增补了另外一些插图：第88页图53的德尔菲驭者的全身像，第175页图114的达勒姆大教堂，第190页图126的沙特尔大教堂北侧翼廊大门，第192页图128的斯特拉斯堡大教堂南侧翼廊大门。有些插图的更替纯粹出于技术的原因，有些则是为了放大局部，对此，这里无须多作解释。但是我必须说明为什么尽管决意不让人数超出控制，还是收进了那8位艺术家：在第一版的前言中，作为我非常赞赏却不能写入书中的画家之一，我已经提到了柯罗。这个缺憾一直耿耿于怀，终至后悔，希望这次改变主意能有益于某些艺术问题的讨论。

除此之外，新收的艺术家都限于论述20世纪的章节，我从本书的德文版中补入了两位德国表现主义的大师，一位是凯绥·珂勒惠支，她对东欧的“社会主义现实主义”产生了

巨大的影响,另一位是埃米尔·诺尔德,他强有力地运用了一种新的版画语言,他们见于第 566—567 页图 368—369; 增入第 581 页、583 页图 380 和图 382 的作者布朗库西和尼科尔森,第 590—591 页图 388、389 的德·基里科和马格里特,分别是为了加强对抽象主义和超现实主义的讨论。最后,作为拒斥各种风格标签而更受欢迎的 20 世纪艺术家的一个例证,我增入第 609 页图 399 的作者莫兰迪。

我希望这些增补能使艺术发展的脉络较之先前版本所述要连贯一些,因而也更容易理解。因为这一点仍旧是本书的首要目标。如果说,本书已经在艺术爱好者和学生中找到了许多朋友,原因只能是它让他们看到了艺术的故事如何一以贯之。记住一串名字和日期既困难又厌烦,而记住一个故事,只要我们了解了剧中每个成员所扮演的角色,以及在一代与一代之间和一个片断与一个片断之间各个日期如何标明了时间的推移,就轻而易举了。

我曾在本书中多次提及,在艺术中某一方面的任何所得都可能导致其他方面的所失。无疑,这也适用于本次的新版,但是我真诚地希望所得远胜于所失。

最后,感谢眼光敏锐的编辑博纳德·多德(Bernard Dod),他全心全意地关注着新版本的制作。

E. H. G.

1994 年 12 月

初版前言

本书打算奉献给那些需要对一个陌生而迷人的领域略知门径的读者。本书可以向初学者展示事实状况,而不让繁枝细节干扰思路;可以帮助初学者充实学力,以便把目标更高的著作中一页页不计其数的姓名、时期和风格理出清楚的头绪,为参考更专门的书籍打下基础。编写本书时,我首先想到的对象是刚刚独自发现了这个艺术世界的少年读者。然而我一向认为给年轻人看的书无须有别于给成年人看的书;只是给年轻人看的书不能不考虑那些苛求的批评家的指摘,稍有侈谈术语或装腔作势的形迹,他们便马上有所觉察,而且深恶痛绝。我根据经验知道,一旦书中存在上述弊病,读者以后终身都会对一切艺术论著心存怀疑。我真心地努力避开此类魔障,坚持用浅近易懂的语言,即使书中的讲法听起来像是随便一谈的外行话也在所不惜。尽管如此,我并没有回避难以理解的问题,因此我希望读者切勿误会,不要因为我决定尽量少用美术史家的习语行文,就以为我有什么向他“垂教”的意思。有些人滥用“科学的”语言,不是意在启发读者,而是要读者对他们肃然起敬,难道不正是他们高高在上、坐在云端向我们“垂教”吗?

除了决定少用术语以外,在编写本书时,我还试图遵循一些更为具体的律己准则;那些准则我倍感艰难,但读者阅读起来可能轻松一些。我所遵循的第一条准则是,凡是我