

Hall's Illustrated Dictionary of
SYMBOLS

in Eastern and
Western Art

东 西 方
图 形 艺 术
象 征 词 典

詹姆斯·霍尔 / 著 克里斯·普利斯頓 / 绘画

韩巍 徐延波 郝一匡 / 译 施竹筠 穆瑾 / 校订

中国青年出版社

(京) 新登字 083 号

图书在版编目 (CIP) 数据

东西方图形艺术象征词典/ (美) 霍尔著; 韩巍等译.
- 北京: 中国青年出版社, 2000
ISBN 7-5006-3480-3

I. 东… II. ①霍… ②韩… III. 工艺美术-图案-世界
IV. J53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 18876 号

北京市版权登记号 01-97-1631

*

中国青年出版社出版 发行
社址: 北京东四 12 条 21 号 邮政编码: 100708
中国铁道出版社印刷厂印刷 新华书店经销

*

850×1168 1/32 12.5 印张 2 插页 190 千字
2000 年 5 月北京第 1 版 2001 年 4 月北京第 2 次印刷
印数: 2,501 - 6,500 册 定价: 22.00 元

前 言

艺术象征

象征就是“用以代表、体现、表示某种事物的一种物体或符号”（参阅《牛津英语词典》）。我们在思维和进行艺术创作的时候，似乎有一种创造象征的天然趋势，这种趋势必定反映了人类精神的深层特征。以狮子为例，它归根结底仅仅是一种“体巨、性凶、爪利、吼声巨大的猫科动物”，但一旦我们把它叫做“百兽之王”和“丛林之王”时，它就开始成为象征了；事实上，在所有生物中，狮子是最具象征意义的一种，这种象征往往具有宗教意义，即便是在对它的野生状态一无所知的民族中也是如此。

随着信仰和社会风俗对艺术家影响程度的不同，艺术象征发挥了不同程度的作用。在中国人中间，艺术象征有时只不过是表达一种风雅的问候，客人向主人赠送一只绘有图案的花瓶或盘子，通过所选的特定的装饰图案向主人祝愿长寿、多子，甚至在科举中功成名就，这一象征语言曾在古代中国士大夫中间广为流行。

另一层次上的象征意义是与崇拜相联系的形象，这也最为普遍。现在让我们以人的躯体为例。躯体本身没有个性和特征，但当艺术家用它来代表一位神或女神的时候，首先必须给它配以特定样式的服饰和装备：给它穿上盔甲，它就代表战神玛尔斯；再给它加上两个翅膀，它就成了天使长米迦勒。像这样赋予现实中不可知的事物以灵气和个性，艺术家们就是在创

造象征形象。生活在公元前 300 年左右的斯多葛派哲学家芝诺就是这样阐述的。他说，具有一眼就能辨认出的独特样式的希腊诸神并不是人像，它们都是象征，表现了完全非人本质的、纯粹神性的不同侧面。进入东方艺术，我们就会发现那里簇拥着以人的外形出现的神，它们绝大多数代表抽象的、形而上学的概念，这些概念在现实生活中并没有对应物。它们也是象征。

历史上的神圣人物也可以被当做象征来对待。对于真实生活中佛陀和耶稣的外貌，我们只有猜度的份儿。可以假定，佛陀卷发紧束、眉心点着朱红、耳垂长坠、手脚上描绘着神秘花纹的形象一定与历史上佛教的创始人面目不同。而以东罗马皇帝的样式头戴王冠、端坐在宝座上的耶稣立即就会被认作是全能的天堂君王，但他穿着农夫服装、腰束带子、肩扛绵羊的时候，就成了福音书中的牧羊人耶稣。这些都是宗教领袖的象征形象。

芝诺生活在奥林匹斯诸神式微的年代，那时雅典人已被斯巴达人征服，这是雅典城的守护神雅典娜无力挽回的败局。此时，掌握人的命运的因素是机会。不久，机会或幸运被神化并像奥林匹斯诸神一样成为人格化的女神，在希腊叫做泰奇。将抽象概念神化并赋予人形的思想方式在罗马兴起，从奥古斯都时期开始，“和平”、“健康”、“天意”等女神成为皇权的庇荫。中世纪和文艺复兴时期的欧洲创造了大量这类象征形象，它们至今还占据着我们的教堂、宫殿、公园等场所，那里有无数的神像，如德性、邪恶、一年四季、世界的各个组成部分、人生的各个阶段等等，不一而足。

但神并不总是被描绘成人的样子。人们曾一度相信自然现象，如太阳的运行轨迹、降雨、动植物的繁殖能力、妊娠、生

育等都被看不见的力量控制着，由于人的生存有赖于这些力量的善行，人们为它们献上供品，并不断祈祷。人们最初不认为这些神秘力量具有人的外形，因此艺术家们在创造诸如太阳、月亮、雷电等神的形象的时候，就直接描绘了神本身。所以，从一定意义上讲，这类形象超越了象征意义，它是神的字面体现。

动物也被赋予同样的弥漫自然界的神秘力量。飞鸟不仅预报天气，还在某种程度上创造天气，它们被当做阳光和风暴的带人者受到崇拜。原始部落的首领、祭司或巫医穿着动物皮、戴着动物面具，从而具备了动物的神秘力量，获得了对自然的控制。在埃及、美索不达米亚和印度艺术中可以看到大量半人半兽的神，它们是巫医的后代。

当神和女神以男人和女人的外形出现的时候，古老的、原始的形象并没有被摒弃，人形神被描绘成站在或坐在他原先的动物外形的上面，动物外形好像成了他的坐骑，或曰“乘”；圆形的太阳和月牙成为他的冠帽或头饰的一部分。最后，这些神完全具备了人的外形，就像在古希腊一样，他们原来非人形的自身被保留下来，成为他们的标志。我们可以在早期基督教艺术中注意到与此相似但与此无关的演化过程：最初耶稣和众使徒被表现为绵羊，他们成为人之后，绵羊成为他们的标志。这种以标志确立无名形象的身份的极其有用的做法，后来渗透在西方基督教艺术中，并被印度教和佛教艺术广泛采用。事实上，密宗佛教的众神拥有太多的标志，彼此混用，有时这些标志反而无助于辨认诸神了。

一个物件既是象征又是标志的例子也很多。两把钥匙表示着圣彼得，同时也象征基督教堂的创建；雷电是无数天神的标志，对于一些佛教徒来说，它是佛教哲学的核心，开悟境界的

标志。另一方面，一位大主教身旁的一只天鹅表明这位大主教是林肯的圣休，原因很简单，圣休驯养了一只天鹅作他的宠物。

最后讲一讲艺术与魔法。我们已经看到在很早时期它们是如何紧密地相联，还会惊奇地发现文明的民族仍然保留着与他们原始祖先相近的信仰。无论是泥土、金属、石头，还是涂料，这些没有生命的物件只要经过艺术家的想象作了加工，好像就洋溢着能影响人与事件的神圣力量。因此，神的形象可能会被带入战场，以期它能带来胜利；在城市中它受到供奉以保护市民免受灾难；据称有些神像甚至能点头和流泪。同样地，蛇、蝎及类似的危险动物，在真实生活中人们避之惟恐不及，它们的形象却获得了吉祥的、有魔力的特性，它们被雕在或绘在庙宇、宫殿或墓宇的门口，担当守护者的象征性角色；狮子除了会保护它的幼仔或下一餐食物以外，什么也不会保护，却非常普遍地被推选作守护者。从石雕狮子身上发出的魔力可以驱邪。许多密宗佛教艺术具有这种魔力特征。被绘出的曼荼罗是宇宙的象征，人们在静心默想时它就具有召唤神现形的魔力。其他的密教形象，无论是纯粹抽象的还是由书写词语组成的，或者甚至是一个字符，都被认为能产生同样的效力。

从地理范围上讲，本书收入的有基督教和古典欧洲、埃及、古代西亚以及印度和东亚的艺术，毋庸讳言，收入得并不完全，但我希望收入了比较重要和比较常用的种类。我认为，可以揭示出来的是，这一地域在很多世纪的漫长过程中不同的文化获得了许多结合点（使用“网络”一词也许并不为过）。除了在印度尼西亚和日本之外，并没有“疏离之海”阻碍这一融合过程。

大约 5000 年以前，以尼罗河、幼发拉底/底格里斯河、印

度河和黄河四个流域为中心，诞生了世界早期文明。这些早期文明在一开始就有某种表现艺术，多由反映各种崇拜形式的宗教标志组成。它们的文化以多种方式扩散：入侵的军队带来了他们的众神；贸易（贸易首先使中国与西方相接触）的增长，随即发生钱币的交换，而钱币是丰富多样的形象的承载物；使团和朝圣使宗教尤其是基督教和佛教得到传播。

佛教艺术从印度开始传到东南亚、印度尼西亚、中国和日本，在传播过程中吸收了当地的宗教礼拜，调整了它们的意象来充实自己。基督教在西亚产生，通过《圣经·旧约》吸收了这一地区的一些宗教意象。波斯纺织品传入西方，其基本图案出现在拜占庭教堂艺术中。甚至有些图案从遥远的中国传来。在西方，基督教代替了异教之后，吸收了异教崇拜的意象，并赋予它全新的基督教释义。

我们可以看到，在不同的民族那里，象征性形象说明了不同的意蕴是多么平常；至少在艺术作品中，它们又是多么难得地被赋予固定不变的超越不同社会和宗教背景的中心意蕴。这并不是否定作为象征意义源泉的无意识原型的存在，而只是把它们置于适当位置，并意识到对于视觉艺术，它们的重要性是有限的。

J531

3

Hall's Illustrated Dictionary of
SYMBOLS
in Eastern and
Western Art

东西方图形艺术象征词典

詹姆斯·霍尔 / 著
詹姆斯·普利斯顿 / 绘画
韩巍 徐延波 郝一匡 / 译
施竹筠 穆瑾 / 校订

北方工业大学图书馆

00490075

中国青年出版社

目 录

艺术象征 (前言)	1
一、抽象符号	1
A	1
A 和 ω (或欧米嘎)	1
安克架	1
圆环	2
十字架	2
六面体	4
福	4
灵芝	4
IHS	5
拉伯兰旗	5
菱形	5
曼荼罗	6
回纹	6
镜子	7
五角星	8
寿	9
螺旋文	9
万字符	9
T	11
三角形	11
八卦	12
三枝辐射图	12
字	13

阴阳.....	14
二、动物（包括鸟和昆虫）	14
蚂蚁.....	14
羚羊.....	15
角鹿.....	15
猿.....	15
驴.....	17
獾.....	18
蛇怪.....	18
蝙蝠.....	18
熊.....	18
蜜蜂，蜂房.....	19
鸟.....	19
黑鸟.....	19
野猪.....	19
水牛.....	20
公牛.....	20
蝴蝶.....	24
骆驼.....	24
鲤鱼.....	25
猫.....	25
半人半马兽.....	26
蜈蚣.....	26
变色龙.....	26
吐火女怪.....	26
蝉.....	27
公鸡.....	27

指南针.....	28
奶牛.....	28
蟹.....	29
鹤.....	30
鳄鱼.....	30
乌鸦.....	31
杜鹃.....	31
鹿.....	32
狗.....	32
海豚.....	33
鸽子.....	34
龙.....	35
蜻蜓.....	38
鸭.....	38
鹰.....	38
蛋.....	39
象.....	40
貂.....	41
隼.....	42
羽毛.....	43
鱼.....	43
羊毛.....	44
苍蝇.....	44
狐狸.....	45
青蛙，蟾蜍.....	45
瞪羚.....	46
山羊.....	46

金翅雀·····	47
雁·····	47
蚱蜢·····	48
鹭头飞狮·····	49
兔·····	49
鸟身女怪·····	50
刺猬·····	51
海马·····	51
河马·····	51
角·····	51
马·····	53
野山羊·····	56
鸮·····	57
羔羊, 绵羊·····	57
豹·····	58
狮子·····	58
蜥蜴·····	61
龙虾·····	62
山猫·····	62
喜鹊·····	62
螳螂·····	62
人身牛头怪·····	63
獾·····	63
怪兽·····	63
章鱼, 乌贼·····	65
猫头鹰·····	65
牛·····	66

鸚鵡	66
孔雀	66
鵝鵝	68
雉	68
鳳凰	68
猪	69
鸛鶉	70
家兔	70
公羊	70
鼠	72
渡鴉	72
犀牛	72
蝶螈	73
金龟子	73
蝎	74
贝壳	75
女海妖	76
皮	76
蜗牛	77
蛇	77
麻雀	84
斯芬克斯	84
蜘蛛	85
海绵动物	85
牡鹿	85
鶴	86
燕子	86

天鹅	87
虎	87
龟	89
独角兽	90
毒蛇形标记	92
秃鹫	92
鲸鱼	93
带翅圆盘	93
翅膀	94
狼	96
啄木鸟	97
三、人工制品	97
算盘	97
锚	97
铁砧	97
拱	97
盔甲	98
箭	98
洒水器	99
斧	99
风笛	100
球	100
篮子	100
钟	101
船	102
书	103
弓	104

钵	105
桥	106
警头	107
毛笔	107
水桶	107
墨丘利的节杖	107
蜡烛	108
华盖	108
纸牌	109
响板	109
香炉	109
圣杯	110
战车	110
围棋棋盘	111
挂钟, 座钟	112
棒	112
钱币	112
梳子	113
圆规	113
摇篮	114
钩子 (曲柄杖)	114
坩埚	114
(十字架状的) 耶稣受难像	115
拐杖	115
钹	115
匕首	116
骰子	116

圆盘	116
纺纱杆	117
门	117
鼓	118
扇子	118
束棒	119
脚镣和手铐	119
旗	119
连枷	120
拂尘	120
洗礼盆	121
喷泉	121
刺棒 (赶家畜用的, 如马刺、象刺)	121
御币	122
锣	122
烤架	122
锤子	122
竖琴	123
锄头	123
马蹄铁	123
沙漏	124
墨, 砚	124
坛, 瓮	124
宝石, 珠宝	125
如意	127
钥匙	127
刀子	128

结	128
迷宫	129
梯子	129
灯, 灯笼	130
长矛	130
诗琴, 古琵琶	130
里拉琴	131
重头棒	132
(古埃及人佩带的) 护身符	132
大烛台	132
磨, 磨盘	133
模型	133
磬	134
钉子	134
网	134
套索	135
桨	135
方尖塔	136
管风琴	136
宫殿	137
调色板	137
纸	137
木底鞋	137
笔	138
杵和白	138
柱	138
钺子, 钳子	139