

希腊和罗马
中世纪
文艺复兴

剑桥艺术史

剑桥艺术史

马、中世纪、文艺复兴

苏珊·伍德福特
安尼·谢弗—克兰德尔
罗莎·玛丽亚·莱茨

罗通秀 钱乘旦 译
朱龙华 校译

中国青年出版社

剑桥艺术史

(希腊和罗马·中世纪文艺复兴)

罗通秀、钱乘旦译

*

中国青年出版社 出版 发行

中国青年出版社印刷厂印刷 新华书店经销

*

850×1168 1/32 16.5印张 2插图 281千字

1990年1月北京第1版 1990年1月北京第1次印刷

印数:1—3,000册 定价:19.00元(精装) 定价:25.00元

中译本序

美术史研究在西方近代史学和文艺学中是一门新兴的学科。它的开始可举德国温克勒曼在 1764 年发表《古代艺术史》为标志，继 19 世纪的发展，美术史在西方学术界和文化教育生活中都占据了引人注目的地位，各大学设立了美术史系或专业，随着博物馆和旅游事业的兴盛，群众对美术史的兴趣也日益浓厚，因此它在雅俗共赏方面常为其他学科所难及。到了 20 世纪，这种发展更是方兴未艾，以至于有些学者宣称 20 世纪是美术史的世纪。我国从五四运动以来，也很注意于此，蔡元培、鲁迅曾大力提倡美术史的学习与研究，闻一多、傅雷在国外留学时曾专攻这门学科，刘海粟、丰子恺也致力于美术史的教学与普及工作。到了 80 年代的今天，随着我国科学文化建设的高涨，它的发展自然受到普遍的关注，广大读者对有关读物的要求也很殷切。这就使我们想到，一部较好的入门介绍之类的书应是当务之急。我在 1982 年游学欧美时，见到《剑桥艺术史》这套书已出前两卷，就觉得将它翻译介绍过来是很合适的；回国后知道罗通秀、钱乘旦等同志准备合力译完全书，就更感到高兴了。

这套书之所以甚孚众望，倒不仅仅是因为它冠有“剑桥”这个英国最高学府之名（当然，剑桥大学出版社在组织编写和保证出版方面的贡献是值得一提的），而是因为它确实深入浅出，为初学者提供了很好的读物；既有引导入门之功效，又能体现剑桥所代表的高度学术水平。全书共分7卷，分别介绍西方美术史上的希腊罗马、中世纪、文艺复兴、17、18、19、20世纪等7个时期。此外还附有绘画欣赏一卷。虽然分卷较多，但每卷只有四五万字，插图约百余幅，因而全书贯穿了简明扼要的特点，对各时期美术发展的大势和主要特征剖析甚深，所论列的代表作品都有精美的插图，但又不求全备，以免语焉不详。各卷的作者都在高等学校教学或博物馆讲座方面富有经验，善于吸取学术界研究的新成果，更使全书增色。由此可见，它问世后普遍受到欢迎，也就不难理解了。

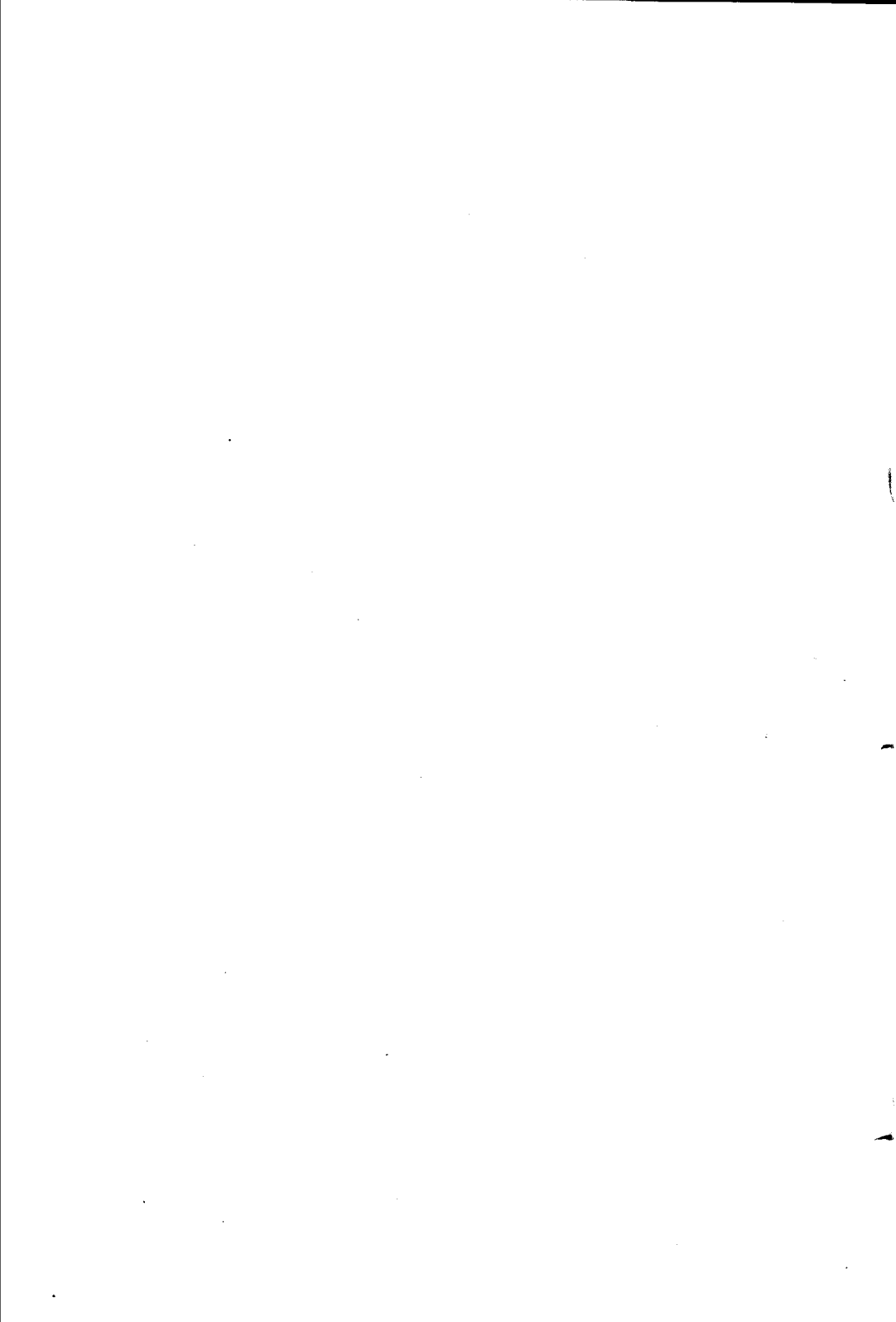
目前西方美术史学研究已有从分析转向综合的新趋势，因此在社会学（研究艺术与社会的关系）、考据学（作家、作品的考证和各时代各地区艺术遗产的充分发掘）、图象学（作品题旨和细部含义的探讨）、风格学（艺术风格的规律性发展）等各方面卓有成效的研究，若能形成一综合的说明，当会加深我们对历史全貌的理解。本书各卷作者看来是在这方面作了可贵的努力，他们对各时代美术的评介虽以剖析见长，却能顾及上述各方面达到一定的综合。当然，由于观点的不同，书中论述仍有不足甚或错误之处，但总的说来，作为入门介绍的读物，它是能把西方美术发展的基本历程较清楚地展示出来的，这也正是我们觉得它适于翻译过来的一个原因。

为读者方便，我们准备把全书8卷合为三册出版：一、二、三卷，四、五卷各为一册，六、七卷与绘画欣赏合为一册，各卷的章

节、图序、附录、索引等也自成一体。由于翻译陆续进行，各卷之间在专名术语的统一方面可能还难完全一致，作者行文也难免重复之处，这些问题我们希望在各卷出齐再印合订本时予以纠正。此外，本书由于侧重简明而不求全备，对各时代各作家的一般性介绍尚嫌不足，虽然书末附录的艺术家小传、小词典之类可以作些弥补，但读者若能配合其他美术史著作参照学习，就可获得更好效果——这也提醒我们“入门”究竟还是初步，我们希望有许多更详尽的专著引导我们深入美术史辉煌而又浩大的厅堂，也期待着经过入门的广大读者进一步参加到美术史学习与研究的事业中来！

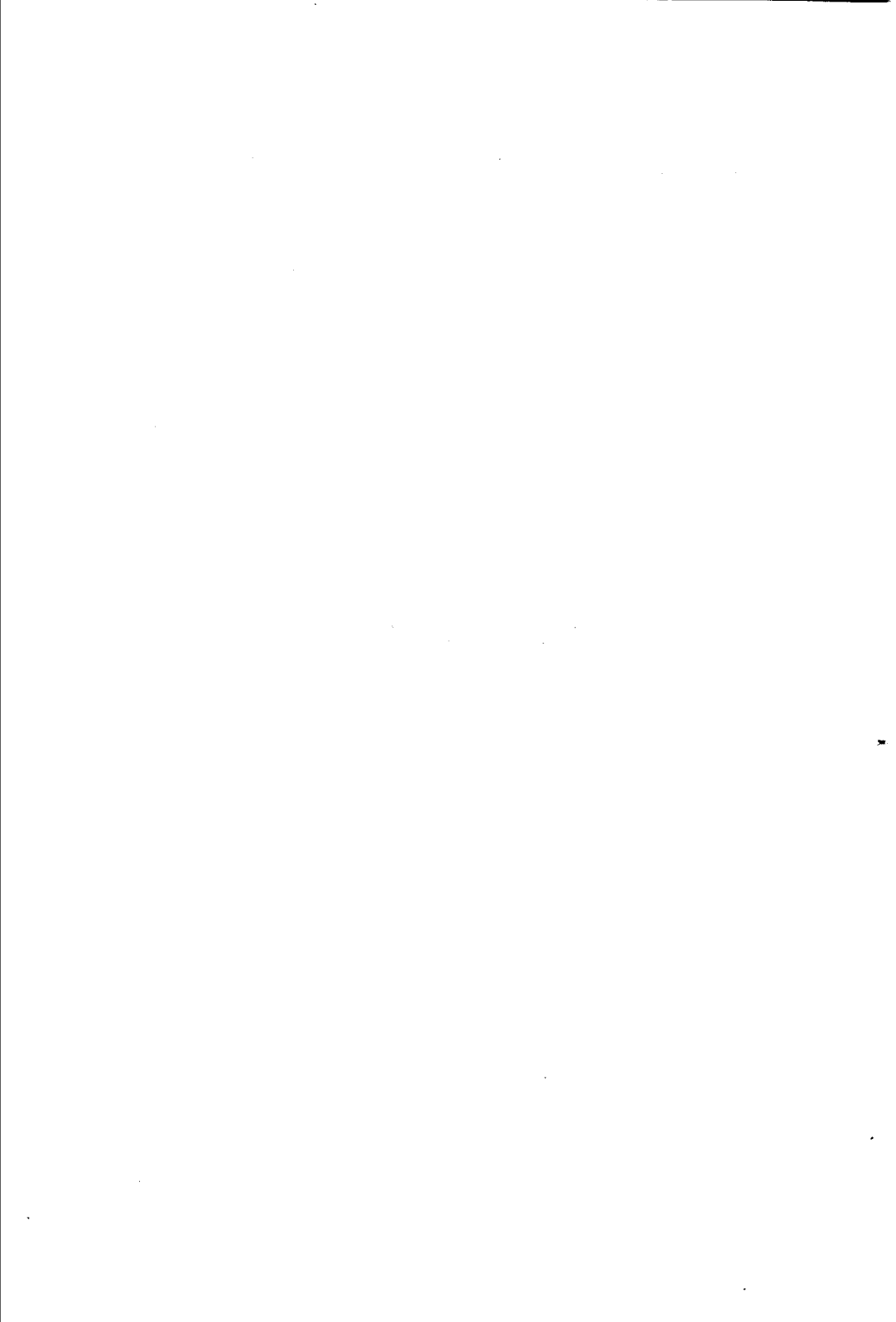
朱 龙 华

1987年春于北大蔚秀园

总 目 录

希 腊 和 罗 马.....	7
中 世 纪.....	203
文 艺 复 兴.....	365

· 剑桥艺术史

希腊和罗马

苏珊·伍德福特著

罗通秀译

希腊人最先向由来已久的式样挑战，进行试验，加以改变，引出问题并最后设法寻求解决问题的方法，他们的解决方法一直被认为是古典的方法。尽管一些最值得赞美的作品已不复存在，但细心地研究残存的雕刻、建筑和瓶画，还是能够洞察希腊成就之伟大。本书对希腊艺术作了新的分析，解释了罗马人为什么深受希腊人的影响，以及他们如何天才地改编希腊的杰作以创造他们自己的感人的艺术。

美国哈佛大学考古学教授乔治·N·A·汉弗曼对苏珊·伍德福特的这本书的评价是：“计划周密，文笔生动……评论不同凡响，许多简明的结论闪耀着真知灼见……总之这是一本给人才智的、能引起研究兴趣的、有教育价值的书。”

目 录

导 言.....	13
第一部分 古风与古典时期： 进步与问题	
立式雕像.....	17
希腊人(17)	
希腊人和埃及人：风格与技术(21)	
进步的风险：古风时代的男子立像 (公元前 650—前 490 年)(24)	
新的手段，新的风格：公元前 5 世纪早 期的青铜铸像(29)	
伟大的胆略，众多的问题：早期古典 雕像(34)	
古典的解决办法：坡力克利特的“持矛 者像”(39)	
风格与情趣：着衣的女性雕像(42)	
古风和古典雕像的趋势与发展(45)	

- 2 希腊神庙和它们的装饰…………… 47
 - 四种流行的地基方案(平面图)(47)
 - 两种基本的立视图:多立亚式和爱奥尼亚式(50)
 - 需要装饰的空间与装饰形式(54)
 - 山墙及其问题(55)
 - 排档间饰:少而精的人像(61)
 - 中楣:设计的困难(66)
 - 古典早期和盛期的风格对照(66)
- 3 绘画与彩陶…………… 70
 - 墙壁上和嵌板上的绘画(70)
 - 陶器上的绘画:开端(72)
 - 希腊陶器有哪些用途(74)
 - 公元前7世纪时的新兴趣(76)
 - 生动表述故事:黑像瓶画技法(77)
 - 追求新的效果:红像瓶画技法(81)
 - 空间的幻觉(86)
 - 有关艺术的文字资料(88)

**第二部分 公元前4世纪和希腊化时期:
革新与仿造**

- 4 雕刻…………… 92
 - 古典时期的衰落和希腊化王国的兴起(92)
 - 公元前4世纪雕刻的新倾向(95)
 - 女性裸体:艺术的新主题(97)
 - 希腊化时期的新问题:空间中的

	群像(100)	
	希腊化的多样化:新的主题——外邦人 和群像(102)	
	旧构图中的新戏剧(105)	
	对昔日经验的运用和滥用(107)	
	希腊化时期的贡献(110)	
5	绘画.....	111
	资料来源及其价值(111)	
	公元前4世纪及其遗产(112)	
	希腊化的成就:新的题材和背景(116)	
6	建筑和设计.....	122
	住宅:私人生活中的新的奢侈(122)	
	剧场:演员位居首要(124)	
	圣殿:复杂的统一(128)	

第三部分 罗马世界:

对希腊遗产的采纳和改造

7	罗马的雕像和浮雕.....	131
	罗马帝国的形成(131)	
	肖像:人的特征(132)	
	罗马人的肖像与希腊人的形式(135)	
	有关历史的浮雕:事件的特征(138)	
	作为个人的个性的浮雕:石棺(144)	
8	罗马的绘画.....	148
	希腊对罗马绘画的启示(148)	
	地道的罗马绘画的例子(150)	
	罗马的壁画:四种庞贝的“风格”(151)	

9 罗马建筑:适应和演变.....	159
房屋和神庙:人与神的住处(159)	
从剧场到圆形竞技场(168)	
作为世界统治者的世界建筑(172)	
结束语.....	174
艺术家小传.....	176
小词典.....	179
进一步阅读的书目.....	187
索引.....	190

导 言

海伦，我视你的美貌
如昔日尼西的小船，
于芬芳的海上轻轻飘泛，
疲乏劳累的游子
转舵驶向故乡的岸。

久经海上风浪惯于浪迹天涯，
海伦，你的艳丽的面容，你那紫蓝的秀发，
你那仙女般的丰采令我深信
光荣属于希腊，
伟大属于罗马。

《颂海伦》(埃德加·爱伦坡)

爱伦坡的颂诗是写给传说中的美人海伦的，她虽同斯巴达王墨涅劳斯结婚，但被特洛伊王子帕里斯拐走了。墨涅劳斯因此号召他的同盟，并调集了一支强大的联军，在他的兄长、迈锡尼王阿伽门依的指挥下，渡海到特洛伊，战斗了十年，直到这座城市陷落，海伦被夺回。这是一个著名的故事，它时常唤起诗人们的灵感，但它与光荣属于希腊和伟大属于罗马的联系可能并非直接和明显的。

海伦和特洛伊战争的神话似乎在约公元前1200年时已有其史实根据。一支操早期希腊语的人当时已在希腊生活并创造了繁荣的、我们称之为“迈锡尼文明”的文化，以迈锡尼命名是因为它后来成为该文明的最强大和最富庶的中心。到公元前11世纪，由于某种至今尚不明了的缘故，这个光彩夺目的文明化为废墟。人口稠密的地区变得荒凉满目，贸易停止，手艺失传，工艺衰落。昔日丰富多彩的文化变得一贫如洗，能读会写的人变得一字不识。当新的操希腊语的部落——多利亚人开始进入希腊的时候，较早的一些操希腊语的人被迫向东移居到爱琴海上的一些岛屿和小亚细亚西部沿海一带。随着迈锡尼文明的崩溃，在废墟上几乎只有记忆幸存下来，根据这些记忆，传说形成了，故事传开了，诗歌也重新为人们所背诵。

到公元前8世纪，《伊利亚特》和《奥德赛》已定形。荷马写的这两部史诗生动地叙述了特洛伊战争的故事，并使之成为后来文化发展的重要因素。荷马史诗属于一个新的文化——希腊文化的最早表现，希腊文化是在古老文化的废墟上出现的，创造这一文化的希腊人是迈锡尼文明的继承者，是创造了“光荣属于希腊”的那些人。通观他们的历史，可以看到他们都极为推崇荷马史诗，孩子们从小用心学习荷马史诗，成年人则以史诗中的英