

LANDMARKS
IN ART HISTORY 美术史里程碑

Roman Art

Some of Its Principles and Their
Application to Early Christian Painting

FRANZ WICKHOFF

罗马艺术

它的基本原理及其在早期基督教绘画中的运用

〔奥〕维克霍夫 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

美术史里程碑丛书 / 主编：陈 平

Roman Art

Some of Its Principles and Their Application to Early Christian Painting

FRANZ WICKHOFF

罗马艺术

它的基本原理及其在早期基督教绘画中的运用

〔奥〕维克霍夫 著 / 陈平 译

J110.93
w536

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

罗马艺术:它的基本原理及其在早期基督教绘画中的运用/(奥)维克霍夫著;陈平译. —北京:北京大学出版社,2010.1

(美术史里程碑)

ISBN 978-7-301-16403-7

I. 罗… II. ①维…②陈… III. 罗马艺术 IV. J110.93

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 227552 号

书 名: 罗马艺术——它的基本原理及其在早期基督教绘画中的运用

著作责任者:〔奥〕维克霍夫 著 陈 平 译

责任编辑:任 慧

封面设计:成朝晖

内文设计:吴 进

标准书号:ISBN 978-7-301-16403-7/J·0283

出版发行:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址:<http://www.pup.cn> 电子邮箱:pkuswsz@yahoo.com.cn

电 话:邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62762022

印 刷 者:北京宏伟双华印刷有限公司

经 销 者:新华书店

650mm×980mm 16 开本 14.25 印张 114 千字

2010 年 1 月第 1 版 2010 年 1 月第 1 次印刷

定 价:28.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子邮箱:fd@pup.pku.edu.cn

弗朗茨·维克霍夫（1853—1909）

中译者前言

在西方美术史学史上，维也纳美术史学派是最重要的且传承有绪的学派。它形成于 19 世纪下半叶至 20 世纪初，这是意味深长的，因为那一时期正是西方现代主义的形成期，也是美术史作为一门独立学科开始在欧美大学普遍建立的年代。学派先行者是维也纳大学第一任美术史与考古学教授艾特尔贝格尔（Rudolf von Eitelberger, 1817—1885），他创立了维大美术史研究所，并在皇家的支持之下，以英国伦敦南肯辛顿博物馆为原型创建了奥地利工艺美术博物馆。从此，维也纳大学与博物馆之间建立起了密切的联系；研究、教学和博物馆实践有机结合了起来。

但真正使维也纳学派崛起的是维克霍夫（Franz Wickhoff, 1853—1909），他坚定不移地将美术史研究置于科学的基础之上，反对华丽空泛的美学议论和附庸风雅式的业余热情。维克霍夫慧眼识才，引入同辈学者李格尔作为同事，并培养了像德沃夏克、蒂策、施洛塞尔等一代杰出的美术史家。维克霍夫曾不顾德国民族主义势力的干扰，力保德沃夏克晋升为副教授。在他的引领之下，学派渐成气候，登上了世界美术史的学术舞台，为时代贡献了令人瞩目的学术成果。

维克霍夫是上奥地利人，出生于一个有教养的市民家庭。他早年进入维也纳大学，师从艾特尔贝格尔和陶辛学习美术史。当时美术史专业的学生除了专业课外，还必须研修历史研究院开设的课程，接受古文学等辅助学科的训练，掌握历史研究必备的技能，这是现在我们许多学校所做不到的。维克霍夫在历史研究所学习两年，1880 年提交了题为《丢勒以古典为范本作的素描》的博士论文。在这期间以及其后的数年中，

他还工作于奥地利工艺美术博物馆，负责织物收藏，直到 1885 年。这一年，他被聘为维也纳大学副教授，六年之后被任命为正教授，执掌维大的美术史教席。

在学术研究方面，维克霍夫像歌德一样，是一位伟大的国际主义者。他目光远大，胸襟开阔，主张将艺术作品置于精神史和文化史的上下文中进行研究。在撰写于 1898 年的题为《论艺术普遍进化的历史一致性》一文中，他提出了世界美术史研究的纲领：人类一切视觉艺术创造都具有历史的统一性，只有将其放在全球历史情境中加以研究，才能揭示出其真义。他亲眼目睹了近代日本艺术对西方艺术的影响，由衷地赞叹日本艺术家伟大的艺术创造力，认为日本民族在审美感觉上“只有希腊人才能匹敌”。他依据当时学术界的研究成果提出了大胆的设想：西方艺术与远东艺术具有共同的源头，都可以追溯到希腊艺术，而且包括中国艺术在内的远东艺术汲取希腊艺术的养分并不比西方少。尽管囿于当时欧洲学术界的研究状况，他所提出的假设未必能经受事实的检验，但他倡导对西方以外所有民族的艺术进行研究，努力寻求艺术现象之间的历史联系，则具有重大的启示意义。在这方面，他的同事李格尔也抱有同样的信念，并在纹样研究领域取得了更加令人信服的成果。

维克霍夫的学术研究在空间上跨越了东方与西方，在时间上也涵盖了上下数千年。他既着迷于古典考古学，同时又关注当下的艺术运动，对维也纳分离派的领袖人物克里姆特公开表示支持。当然，意大利文艺复兴是他最为关注的领域之一，他编撰过阿尔伯蒂纳图形博物馆的意大利素描目录，毕竟古典艺术和文艺复兴是欧洲美术史教授的传统看家领域。但正是由于他的深邃的历史感和问题意识，将他引向了罗马艺术这个在当时尚未得到充分研究、被普遍认为是古典衰落期的领域，为美术史学奉献了第一部严肃的罗马艺术研究成果。

这就是我们手中的这本小册子。维克霍夫在英文版前言中对此书的由来作了交代，它与重刊维也纳皇家图书馆珍藏的一本希腊文古抄本《维也纳创世纪》的出版工程相关。我曾偶见国内有译者将这著名的 *Vienna Genesis* 译成了《维也纳的起源》，可见一般译者和读者对它还是很陌生

的。维克霍夫在前言中提到这本《创世纪》为“希腊文《摩西书》第一卷的若干残片”。《摩西书》即旧约头五卷，第一卷便是《创世纪》。帝国图书馆获得这一抄本是在1664年，当时大收藏家利奥波德·威廉留赠给他的侄子利奥波德一世皇帝一批文物，图书管理员在其中发现了这一抄本，便立即认识到了它的价值，通报了皇帝。此抄本的书写和装饰十分讲究，具有很高的审美价值：残存书页共48页，首尾均缺，中间也不连贯；开本很大，长在30.4—32.6厘米之间，宽在24.5—26.5之间，经文以精致的安色尔字体用银色书写在染成紫色的羔皮纸上，每页下半部均留出空间画上插图，图文构成了完美的艺术效果。研究表明，原本至少应有96页，192幅插图，因为绝大多数页面上画有上下排列的两幅插图。自从《维也纳创世纪》被发现后，即被视为稀世珍宝，成了研究古典晚期《圣经》插图以及基督教绘画起源的重要证据。

照相制版技术的发明使得《维也纳创世纪》精美插图的复制成为可能。1895年此抄本在维也纳出版，维克霍夫在该书导论中运用了精致的风格分析方法对插图进行了研究，并得出结论：这些插图是在尚未装订时分派给同一间作坊中的若干画手绘制的，有两组画家参与了工作，一组他称作“插图画家”和“彩绘画家”，以连续讲故事的方式处理画面，这代表了图书插图的新趋势，在整个中世纪延续了下去。另一组称为“错觉主义画家”，这些画家接受的是古典晚期壁画和板上绘画的训练。他认为，错觉主义风格与连续性叙事风格的结合，是罗马绘画的一大成就。而《维也纳创世纪》便是古典晚期这一过渡时期艺术特色的见证，是一项了不起的艺术成就。维克霍夫对图画风格的分析已被学界广为接受，但关于抄本制作地点和确切年代等问题，尚有争议，目前一般认为该抄本出产于拜占庭帝国的叙利亚地区，制作年代可能为6世纪上半叶。

但是若将此书仅仅看做是对这一著名抄本的专门研究，那就大错特错了。维克霍夫利用这个出版项目的机会，将研究延伸至除绘画之外其他领域，“对这些图画所产生的古代晚期的艺术风格变化进行了充分的讨论”。换句话说，这本书其实就是一部批评性的罗马艺术史。所以后来出的单行本即以该书的导论为基础，定名为《罗马艺术》。这使我们联想到

李格尔夫的《罗马晚期的工艺美术》也是政府项目的一部分。但图书自有自己的命运，与李格尔夫的书不同，《罗马艺术》单行本的英文版比德文版出得还早（英译本，1900，伦敦；德文版，1912，维也纳）。《罗马艺术》出版之后，立即成为罗马艺术史的标准著作。“错觉主义”是维克霍夫在该书中发明的术语，用于分析整个罗马帝国时期的艺术风格，后来也成为现代美术史学中的一个重要的风格概念。维克霍夫认为，古今皆存在着两种艺术表现方法，即自然主义和错觉主义，不仅方法不同，所体现的艺术观念也不一样；它们相互并存，也相互发明。在古代，错觉主义绘画在庞贝艺术中达到顶峰，并在17世纪艺术中得到充分发展，而19世纪的印象主义又使这一风格复活了。

维克霍夫对罗马帝国艺术的研究，成了他的同事李格尔夫研究古代晚期艺术的出发点。李格尔夫抱有更大的雄心，借调查奥匈帝国境内古代工艺美术的机会，将研究范围扩大到整个视觉艺术，论述了从古埃及直至早期中世纪“艺术意志”的发展历程，即从触觉到视觉的线性发展，而视觉这一端，一直延伸至他所生活的19世纪末。但李格尔夫研究的性质与维克霍夫有很大不同，如果说维克霍夫采用的是一种风格分析方法，接近于莫雷利实验性的科学鉴定，李格尔夫则将视觉分析建立在“纯视觉性”的心理学基础上，创造了一种“结构分析”的方法。

本书根据1900年英文版译出。北京大学出版社文史哲事业部的年轻编辑们热心美术史学科的学术出版，所以有了这套“美术史里程碑”丛书的面世。维克霍夫的这本《罗马艺术》将与维也纳学派的另两本名著一并推出，权作为丛书的第一辑。在即将付梓之际，我要感谢邓菲博士和她在牛津大学的台湾同学吴晓筠，牺牲自己宝贵的研究时间代为扫描本书图片。我还要向认真敬业的责任编辑任慧女士，以及所有关心帮助丛书出版的朋友，表示最衷心的感谢！并真诚希望艺术与人文学界的专家学者不吝赐教，提出宝贵的意见！

陈 平

2009年7月于上海大学

作者英文版前言

在维也纳帝国图书馆中，收藏着一系列价值连城的彩绘抄本，制作于基督教艺术兴起的那个年代。其中有希腊文《摩西书》(*Book of Moses*)第一卷的若干残片，书写在紫色羊皮纸上，每页正文的下方都有一幅大插图，因其年代久远、艺术价值以及丰富的图像而值得关注。这些图画是现存最古老的《圣经》插图，曾由兰贝西乌斯(Lambecius)于1670年发表，科拉尔(Kollar)又于1776年再次刊行。不过，这些雕刻铜版画是以当时流行的样式制作的，复制得不够精确，画面有很大变形。所以有必要出一个可满足现代读者需求的版本，作为《皇家艺术品收藏年鉴》(*Jahrbuch der Kunstsammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses*)的增刊，题为《维也纳创世纪，由威廉·里特·冯·哈特尔与弗朗茨·维克霍夫编撰》(*Die Wiener Genesis herausgegeben von Wilhelm Ritter von Härtel und Franz Wickhoff*)¹。此项任务的分工如下，哈特尔负责对抄本以及希腊文做出解释，维克霍夫则对图画进行描述。维克霍夫还撰写了一篇论文，对这些图画所产生的古代晚期的艺术风格变化进行了充分的讨论。

从事古典考古学的饱学之士不计其数，迄今为止他们几乎全都致力于希腊艺术的研究而别无旁顾，未能注意到罗马史上整个帝国时代连续不断的风格发展现象。另一方面，研究早期基督教艺术的学者们仅仅关注于对再现主题的解释，不去过问相关的艺术问题。本书作者将努力填

1 维也纳，1895年。

补这一缺憾，尝试着对于自奥古斯都至君士坦丁时代的罗马绘画与雕刻的艺术风格做出历史的解释。这一段从《维也纳创世纪》中独立出来的历史，现在呈现在英语读者面前。

英译者按语

尽管维克霍夫教授已在前言中充分说明了本书的缘起和论述范围，我还是想强调一两个要点，本专业的学生或许会有特别的兴趣。长久以来，罗马艺术不是被忽略，就是被蒙上污名。人们认为它只不过是希腊艺术漫长历史的最后一章，衰败到了极致。希腊罗马艺术甚至还被看做是统一历史发展进程中的两个价值不等的阶段，这与文学领域的情形相差无几。其实，希腊和罗马艺术的起源完全是独立的，它们曾一度相遇并汇合在一起，形成了维克霍夫教授恰当命名的“奥古斯都风格”。这种风格的实例有胸像，还有不计其数的浮雕，而这些浮雕迄今为止仍被错划为希腊化时期。对后续的艺术发展而言，所幸的是，更强有力的罗马要素与希腊要素融合起来，被它渗透与调和，但罗马要素要支配希腊因素，而那时希腊艺术已长久地衰弱了，实际上已处于消耗殆尽的状态。维克霍夫表明了罗马艺术拥有本国的力量，它完全是壮丽的帝国艺术，最优秀的实例便是替度斯凯旋门和图拉真凯旋门上的“图画浮雕”（picture reliefs）。这种风格渗透于那个时代的所有艺术品之中，本身明显预示了基督教艺术的开端，在整个中世纪若隐若现地表现出来，并在文艺复兴的影响刺激之下焕发出新的生命。曾研究过像贝内文托凯旋门雕刻的人，有谁会怀疑这就是早期 14 世纪意大利艺术家汲取的灵感之源？但即便是现在，这一学科的历史学家似夸大了拜占庭主义，即格调低下的中世纪希腊传统在艺术的黑暗年代或复兴年代所起的作用。若将本土艺术家所受到的种种影响和所接受的传统都归之于拜占庭，这种历史判断肯定是错误的。

在意大利本土艺术的发展过程中，庞贝绘画是一个十分值得注意的阶段，但近年来它在英国被完全忽略了。在英国，对于古风艺术等诸如此类的时髦喜好，依然盛行于通俗讲座和手册之中，强烈干扰着对艺术的自由观察和无偏见的判断。维克霍夫不仅恢复了庞贝绘画堪称无价遗产的历史地位，还以一种彻底的现代精神讨论了美学问题。他为我们提供了迄今为止独一无二的古代艺术批评著作，在这部著作中，历史的考察通篇都是由对审美动机与艺术变化条件的探索性分析所支撑的。对此论题感兴趣的读者将会欣赏到，作者熟练自如地说明了古代画家为解决三维形式难题所做的努力（直到在他们的图画浮雕中取得无限深远的错觉效果），以及他们从惯例性着色法向熟练掌握绘画“外光效果”的缓慢进步。

此书观念新颖，和人们所熟知的文物密切相关，所以放手为这个版本配上插图，使之变成一本漂亮的书，是一件令人称心如意的事情。这些插图多数是在佛罗伦萨的阿利纳里先生（Messrs. Alinari）的特别安排下刊出的。罗马的安德森先生（Mr. D. Anderson）、佛罗伦萨的布罗齐先生（Messrs. G. Brogi），以及慕尼黑的布鲁克曼先生（Messrs. F. Bruckmann）则慷慨允许我随意使用他们的照片。我要感谢孔泽教授（Professor Conze）以及本多夫教授（Professor Benndorf）允许我分别引用德国考古研究所的出版物以及《维也纳学院考古实践手册》（*Wiener Vorlegeblätter*）中的图片。毛博士（Dr. Mau）和他的出版者允许我从他论庞贝绘画的著作中复制各种图版。精美无比的图拉真浮雕屈尊装饰在君士坦丁凯旋门上，它堪与伯里克利时代或文艺复兴艺术的最高成就相提并论。这一作品在正文中的插图只是一个可怜的局部，取自罗西尼（Rossini）的著作。幸运的是，最后由于有一位办事周到的中间人帮忙，我可以根据安德森先生最近的一幅尚未发表的照片制成锌版插图，放在前言的前面作为卷首图版¹。最后，也是最重要的，我要感谢我的丈夫对

1 （在本书中，我们将该图排在了正文的第2页。——中译者注）

译文从头至尾校订了一遍，并帮助我确定了一些难译的美学术语译名。

德文版前言的日期为 1895 年 1 月，现在前言中的改动出自作者之手。我给出的为数不多的注释置于方括号之内。

1896 年，施赖伯博士 (Dr. Theodor Schrieber) 向《考古研究所年鉴》(*Jahrbuch des Archäologischen Instituts*) 投了一篇文章，在文中他坚持认为，维克霍夫所宣称的那些起源于希腊化时期的浮雕，其实是罗马时期的，主要是奥古斯都时代的。就在几个月前，有一位法国学者库尔博 (M. Edmond Courbaud) 在他的著作《罗马浅浮雕》(*Le Bas Relief Romain*) 中再次质疑维克霍夫关于罗马艺术本质上独立于希腊的观点。尽管库尔博书中关于艺术欣赏方面的一些内容是基于，甚至如他承认的是从维克霍夫那里借用来的 (见第 123 页以下)，但他还是像常人那样，以起源同一论的教条来替代对于形式与赋神的分析与批评。他发现了形状和主题的类似性或一致性，而在讨论“希腊化浮雕”时，太轻易地接受希腊化文学作为该时期造型艺术特点的向导了。不过，此书不失为一部有学术分量的考古学文集，代表了这一领域内可称之为前维克霍夫阶段的水平。就此而论它是有用的。此外，它还证实了罗马艺术这一主题日益流行起来，人们对它的重要性有了认识，所以也是值得欢迎的。

欧仁妮·斯特朗

1900 年 7 月

- * 本书边码所标之处，为英文原版正文相应页码的起首之处。凡注释中所提到的参见页码，以及书后索引中所标页码，均为本书的边码。
- ** 作者注释为脚注，英译者注释置于方括号之内，中译者注释置于圆括号内。
- *** 正文和注释中所提到的图版序号，凡属本书后所附图版，均为阿拉伯数字，如图版 1、图版 10；凡属于作者所引用书籍中的图版序号，均以汉字标出，如图版一、图版十。
- **** 本书插图和图版绝大部分复制于原英文版，只有图 A、图 7、图 9、图 22、图 39、图版 11 因原图不够清晰而采用了角度相同的图片加以替换，图注中原摄影者仍然保留，以保持英文版的原貌，特此说明。

目 录

中译者前言	7
作者英文版前言	II
英译者按语	I3
 罗马艺术	I
第一章	3
第二章	23
第三章	45
第四章	107
第五章	157
 图 版	171
索 引	185

图版目录

图 A	图拉真浮雕，君士坦丁凯旋门.....	2
图 B	罗马墓碑上的胸像，梵蒂冈.....	170
图 C	内尔瓦雕像，经修复.....	207
图 1	堕落，《创世纪》插图，收藏于维也纳.....	9
图 2	逐出乐园，《创世纪》插图，收藏于维也纳.....	9
图 3	基督在橄榄山上（根据米开朗琪罗画作复制），收藏于维也纳.....	11
图 4	基督在橄榄山上，出自一本收藏于罗萨诺的《福音书》.....	12
图 5	但丁，素描，波提切利为《神曲》的《天堂》篇所作.....	13
图 6	特洛伊罗斯之死，弗朗索瓦花瓶图样，佛罗伦萨.....	16
图 7	罗马青铜雕像，佛罗伦萨.....	18
图 8	寓意浮雕，出自奥古斯都《和平祭坛》，佛罗伦萨.....	24
图 9	奥古斯都雕像，普里马·波尔塔出土，梵蒂冈.....	29
图 10	行进队列，出自奥古斯都《和平祭坛》，佛罗伦萨.....	32
图 11	行进队列，出自奥古斯都《和平祭坛》，佛罗伦萨.....	33
图 12	珀尔修斯与安德洛墨达，浮雕，卡皮托利博物馆藏.....	37
图 13	入睡的恩底弥翁，浮雕，卡皮托利博物馆藏.....	37
图 14	入睡女子头像，浮雕，邦孔帕尼一路德维希博物馆藏.....	39
图 15	农夫赶着一头牛上市场，浮雕，慕尼黑雕塑陈列馆藏.....	39
图 16	诗人与缪斯，浮雕，拉特兰宫藏.....	39
图 17	进入港湾的船只，奥古斯都时代的浮雕，卡皮托利博物馆藏.....	43

图 17A	奥古斯都雕像头部, 普里马·波尔塔出土.....	46
图 18	内尔瓦雕像头部, 梵蒂冈.....	46
图 19	阿波罗像头部, 赤陶, 卢尼(佛罗伦萨)出土.....	47
图 20	哈特里家族的墓葬浮雕, 拉特兰宫藏.....	50
图 21	梳着弗拉维安时期发型的女子, 那不勒斯.....	59
图 22	野猪狩猎, 朱利家族坟墓出土, 圣雷米.....	62
图 23	亚历山大的战役, 镶嵌画, 那不勒斯.....	63
图 24	长着花头的龙, 朱利家族坟墓出土, 圣雷米.....	66
图 25	帕加马小檐壁残片, 柏林.....	67
图 26	斯巴达宫中的奥古斯都时代的浮雕: 代达罗斯与帕亚法厄.....	69
图 27	代达罗斯与伊卡洛斯, 奥古斯都时代浮雕, 阿尔巴尼别墅.....	69
图 28	浮雕, 出自克劳狄凯旋门, 博尔盖塞别墅.....	71
图 29	耶路撒冷神庙战利品, 替度斯凯旋门浮雕.....	73
图 30	替度斯凯旋, 替度斯凯旋门浮雕.....	73
图 31	“亚历山大石棺”局部, 君士坦丁堡.....	76
图 32	武士与亚马孙族女战士, 彩绘大石棺局部, 佛罗伦萨.....	81
图 33	菲科罗尼安石柜图样, 石柜藏于罗马卡尔凯里亚诺博物馆.....	85
图 34	狂怒的赫拉克勒斯, 阿斯忒亚设计的花瓶图样, 马德里.....	86
图 35	图拉真凯旋门浮雕, 右墩朝向城里一面, 贝内文托.....	97
图 36	图拉真凯旋门浮雕, 右墩朝向城外一面, 贝内文托.....	98
图 37	图拉真凯旋门浮雕, 通道内壁, 贝内文托.....	100
图 38	图拉真凯旋门浮雕, 通道内壁, 贝内文托.....	100
图 39	图拉真凯旋门浮雕, 女儿墙壁面, 贝内文托.....	101
图 40	图拉真凯旋门浮雕, 女儿墙壁面, 贝内文托.....	101
图 41	图拉真柱浮雕.....	102
图 42	罗马人与达契亚人之战, 原为图拉真凯旋门浮雕, 后移至君士坦丁凯旋门上.....	104
图 43	由水果、叶子和花卉组成的花环, 出自帕拉蒂尼山日耳曼之屋.....	108