

Oxford
History of
Art
牛津艺术史

A + I V E N

| 丛书中文版主编·易英 |

古风与古典时期的 希腊艺术

[英] 罗宾·奥斯本 / 著 胡晓岚 / 译

文景

Horizon

上海人民出版社

牛津艺术史 | 丛书中文版主编·易英

Archaic and Classical
Greek Art

古风与古典时期的 希腊艺术

[英] 罗宾·奥斯本 / 著

胡晓岚 / 译

上海人民出版社

文
景

Horizon

社科新知 文艺新潮

古风与古典时期的希腊艺术

[英] 罗宾·奥斯本 著

胡晓岚 译

出品人：王 蕾

总编辑：姚映然

责任编辑：苏 本

封面设计：高 熹

出品：北京世纪文景文化传播有限责任公司

(北京朝阳区东土城路8号林达大厦A座4A 100013)

出版发行：上海世纪出版股份有限公司

印刷：北京汇瑞嘉合文化发展有限公司

制版：北京大观世纪文化传媒有限公司

开本：710×1020mm 1/16

印张：19.75 字数：256,000

2015年12月第1版 2015年12月第1次印刷

定价：89.00元

ISBN：978-7-208-13519-2/J·430

图书在版编目(CIP)数据

古风与古典时期的希腊艺术 / (英) 奥斯本
(Osborne, R.) 著；胡晓岚译. —上海：上海人民出版社, 2015

书名原文：Archaic and Classical Greek Art
ISBN 978-7-208-13519-2

I. ① 古… II. ① 奥… ② 胡… III. ① 艺术史—古希
腊 IV. ① J154.509.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第296082号

本书如有印装错误，请致电本社更换 010-52187586

目 录

5 中文版序

9 引言

17 第一章 没有艺术家的艺术史

- 18 遗失的古希腊艺术史
- 21 承担现实功能的艺术史
- 22 古典时期艺术在雅典的地位
- 26 艺术与私人生活

33 第二章 从祈祷到玩乐：公元前 8 世纪的艺术

- 34 塑造马之形象
- 38 塑造人之形象
- 40 作为装饰元素的具体形象
- 45 故事与陈述
- 50 紧张状态

57 第三章 东方之镜中的映像

- 57 想象的入侵
- 62 头、身体和众神

69 第四章 以神话为尺度

- 69 神话与同情：米科诺斯岛广口陶坛
- 74 目睹神话与死亡：波吕斐摩斯双耳细颈罐
- 78 神话与仪式：极北乐土之少女
- 81 实现的革命

87 第五章 扩展的生活

89 启示的艺术

92 展现神、审视男人、奉献女人

107 第六章 图像的销售

107 程式的转变

116 面向市场

121 沉思的观众的创造

134 雅典以外的多彩戏剧

141 第七章 进入政治

143 政治进入圣殿

154 死亡、政治，以及运动场

159 第八章 同性恋的放纵

159 交际酒会上的角色扮演与身体

163 红绘技巧的发明

164 身体与肌肉

166 标注姓名的游戏

168 绘画名家之作的展示

173 单独的形象

177 性、酒与众神

187 第九章 崇拜、政治与帝国主义

187 从分歧到极权主义

189 性征与男性立像

195 私密意象中的身体

202 开启身体的故事：奥林匹亚宙斯神庙雕塑

207 结束身体的故事：帕特农神庙雕塑

218 再现的暴力

223 第十章 逝者的要求

223 坟墓祭品

230 使逝者适得其所

237 艺术与来世

241 第十一章 城邦之内的个人和没有城邦的个人

241 打破古典模型

247 面对痛苦

255 生命故事

260 肖像与权力

265 第十二章 艺术的感觉

266 身体语言

274 感觉的艺术家

279 第十三章 回顾

279 变革的进程

281 希腊图像的力量

285 插图目录

290 参考文献

302 大事记

306 译名对照表

牛津艺术史 | 丛书中文版主编·易英

Archaic and Classical
Greek Art

古风与古典时期的 希腊艺术

[英] 罗宾·奥斯本 / 著

胡晓岚 / 译

上海人民出版社

目 录

5 中文版序

9 引言

17 第一章 没有艺术家的艺术史

- 18 遗失的古希腊艺术史
- 21 承担现实功能的艺术史
- 22 古典时期艺术在雅典的地位
- 26 艺术与私人生活

33 第二章 从祈祷到玩乐：公元前 8 世纪的艺术

- 34 塑造马之形象
- 38 塑造人之形象
- 40 作为装饰元素的具体形象
- 45 故事与陈述
- 50 紧张状态

57 第三章 东方之镜中的映像

- 57 想象的入侵
- 62 头、身体和众神

69 第四章 以神话为尺度

- 69 神话与同情：米科诺斯岛广口陶坛
- 74 目睹神话与死亡：波吕斐摩斯双耳细颈罐
- 78 神话与仪式：极北乐土之少女
- 81 实现的革命

87 第五章 扩展的生活

89 启示的艺术

92 展现神、审视男人、奉献女人

107 第六章 图像的销售

107 程式的转变

116 面向市场

121 沉思的观众的创造

134 雅典以外的多彩戏剧

141 第七章 进入政治

143 政治进入圣殿

154 死亡、政治，以及运动场

159 第八章 同性恋的放纵

159 交际酒会上的角色扮演与身体

163 红绘技巧的发明

164 身体与肌肉

166 标注姓名的游戏

168 绘画名家之作的展示

173 单独的形象

177 性、酒与众神

187 第九章 崇拜、政治与帝国主义

187 从分歧到极权主义

189 性征与男性立像

195 私密意象中的身体

202 开启身体的故事：奥林匹亚宙斯神庙雕塑

207 结束身体的故事：帕特农神庙雕塑

218 再现的暴力

223 第十章 逝者的要求

223 坟墓祭品

230 使逝者适得其所

237 艺术与来世

241 第十一章 城邦之内的个人和没有城邦的个人

241 打破古典模型

247 面对痛苦

255 生命故事

260 肖像与权力

265 第十二章 艺术的感觉

266 身体语言

274 感觉的艺术家

279 第十三章 回顾

279 变革的进程

281 希腊图像的力量

285 插图目录

290 参考文献

302 大事记

306 译名对照表

中文版序

艺术史的写作方式各异。就西方传统而言，20 世纪的艺术史倾向于将重点放在形式分析。艺术史的叙述从一位艺术家过渡到另一位，简述生平，并从形式方面解释为何每位艺术家之作都与之前的有所区别。此种写作不免暗示艺术家在承前启后，不断地向着某种艺术的理想迈进。

古希腊艺术史曾用同样的常规方式书写而成。由于无法辨认具体艺术家之作，学者运用同样的写作技巧，将艺术家的代代相传纳入一个整体叙述。在那些故事中，形式的转变被讲述为受到愿望的驱动，即一代又一代艺术家希望越来越达到“自然主义”，在绘画或雕塑中“自然地”再现人体。

细致考察之下，艺术总有诸多形式特征可以言说。正是由于我们对艺术家再现世界创造的形式提出问题，才敦促我们自身仔细观看。但若将关注点完全聚焦于形式转变则存在如下的危险，忽视这样的事实：艺术家是人。他们的生活与其他人、与周遭世界的联系不仅在于形式，而是与做事的人和事情发生的地点相关。

在我之前，研究古希腊艺术史的其他学者，强调利用艺术探查个人与周围不断变化的世界如何相互作用。我本人在学生时代受到波利特教授（J. J. Pollitt）所著《希腊古典时期的艺术的经验》（*Art and Experience in Classical Greece*, Cambridge University Press, 1972）一书的启发，但波利特教授主要试图将古希腊绘画和雕塑置于与同时代古希腊文学的关系中，我则希望鼓励读者将古希腊绘画和雕塑植入更为广阔的历史时期，与其说将艺术品与其他同时代的文化产品或历史事件并置或联系，不如说是考察艺术自身向周围世界提出问题的方式。

每件艺术品都表达了一种对世界的独特反应。没有艺术家，或者说没有人，能对其周围世界的每个特征都逐一回应。观看艺术作品时会发现，一些作品较为肤浅，一些令人感动或振奋，一些则难以理解或使人不快。在所属时代受到赞美的艺术，在后人看来却常常显得颇为片面或无趣。同样地，有些在当时未曾得到认可的艺术，之后却呈现出非同寻常的洞察力。

过去的艺术和今天的艺术不可避免地用不同的方式反映着在这个世界的生存体验。艺术史学家的任务则是帮助读者去理解并确实地看到，艺术家想做的是什麼，他或她的创造属于一种什么样的干预。做到这一点，重要之处在于全面观察：当前辈艺术家借以探索世界的形式被后一代艺术家用另一套不同的形式取代后，有必要了解其中失去的是什麼。在本书中，我一方面试图强调某一世纪的绘画和雕塑与之前或之后的艺术相比，反映出的世界观差异如此明显；另一方面，我也强调后出现的世界观与之前的相比未必见得更好。一件艺术品参与世界的方式与我们当代的艺术实践完全不同，我们却往往能够从该艺术中收获颇丰，过去的艺术能使我们的体验如此丰富。

古希腊艺术是西方艺术史的根本，最初在希腊化时期的中东和近东地区被接受、改变和传播，之后影响到整个罗马帝国。希腊古风 and 古典时期形成的艺术传统，此后不断地被欧洲和西方世界的艺术家以各种形式进行模仿和复制。研究希腊艺术因而成为研究西方人如何看世界的最重要的根源之一。由于艺术远不仅仅是形式，西方艺术如何看世界的历史同样也是西方如何理解人与人、人与自然之间关系的历史。

正是在此种语境下，我非常高兴《古风与古典时期的希腊艺术》能翻译为非西方语言的中文。虽然对于世界的理解和再现，东西方的传统截然不同，但希望中文版在东西方进一步的相互理解上能有所促进。

罗宾·奥斯本

剑桥

2015 年 12 月

引言

古希腊艺术在西方艺术史上所处的地位独一无二，既是西方造型艺术传统的源头，也构成艺术史写作的开端。古希腊雕塑尤其成为典范。究其原因，一方面在于古希腊雕塑家在形象和观察的世界之间率先建立了一种新关系，另一方面，自从文艺复兴以来，古希腊与古罗马作家有关雕塑家行为的记述，已经成为理解艺术创新的框架。

古希腊艺术的故事常被反复讲述，并引发一些关于艺术本质最有影响力的现代讨论。本书再谈希腊艺术史话，虽然仍然关注相关古代文本及希腊雕塑与绘画本身，但将试图打破古代文本建构的模式。古希腊与古罗马作家有关艺术的著述开启了艺术拥有自身历史的传统。他们将艺术的历史独立于希腊人——同时身为艺术品生产者与消费者——的政治史、社会史、文化史或经济史之外。与“牛津艺术史”丛书的其他书目一样，本书将试图揭示此种观点的局限。我特别希望发现，艺术表达不断变化的本质，与使用和利用艺术品的方式之间存在怎样的联系，无论是那些出自神庙等地的廉价祭品、日用陶罐、昂贵的珠宝首饰还是大型城邦纪念碑。本书的论述虽然仅仅涉及古希腊漫长历史中五百年间的特定历史画卷，但我仍然试图呈现陶瓶画家或雕塑家与顾客之间的某些互动。

古希腊艺术的学术史引人入胜，目前的相关研究才刚刚起步。但本书并未侧重于这一学术史，未在行文中对曾给本书研究带来启示与影响的前人著述一一提及，亦没有试图对特定艺术作品的各种阐释进行汇编。我相信读者朋友在“参考文献”部分会找到相关学术研究的足够信息。“参考文献”按照各章节论及的问题顺序编排。

感谢凯瑟琳·克拉克（Catherine Clarke）。我既是受她之托亦是受她鼓励撰写此书。我还要向亚斯·埃尔斯纳（Jaś Elsner）和西蒙·梅森（Simon Mason）致谢，感谢他们阅读全文并加以评论。

