

编 后

本书内的译名，除少数通译名外，根据下列各书译出：《英语姓名译名手册》、《德语姓名译名手册》、《西班牙语姓名译名手册》、《意大利姓名译名手册》、《法语姓名译名手册》、《葡萄牙语姓名译名手册》、《罗马尼亚姓名译名手册》《译名表》、《世界地名译名手册》、《世界民族译名手册》、《希腊罗马神话和圣经小辞典》、《希腊的神话和传说》、《世界通史》和《辞海》

图表、序、卷一、卷二、卷三、卷四、人名录由北屋译；卷五由晓春译，卷六由薛建华译；卷七、卷八由沈揆一译；卷九由邓明译；卷十由邵传谷和北屋译。

全书由刘明毅校定，错译之处由校定者负责。

如蒙指正，欢迎，感谢。

编者

一九八九年春

西方艺术史图解辞典

克里斯托弗·劳埃德撰文

詹尼·哈维蓝编 埃尔温·布莱克设计

北屋 晓春 薛建华

沈揆一 邓明 邵传谷译

刘明毅 校

责任编辑：薛建华 装帧设计：杨利禄

上海人民美术出版社出版发行

上海长乐路672弄33号

全国新华书店经销 上海市印刷十厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 20.5

1990年6月第1版 1990年6月第1次印刷

印数：00,001—5,000

ISBN 7-5322-0512-6/J·467

定价：19.50元

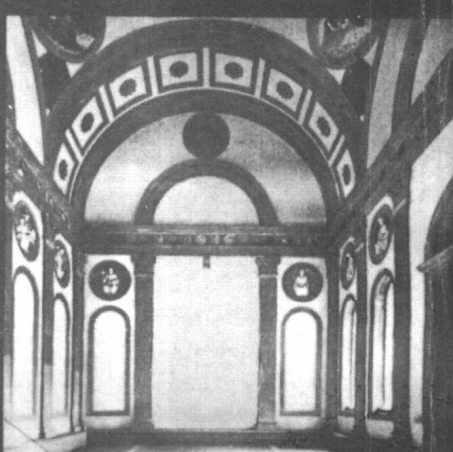
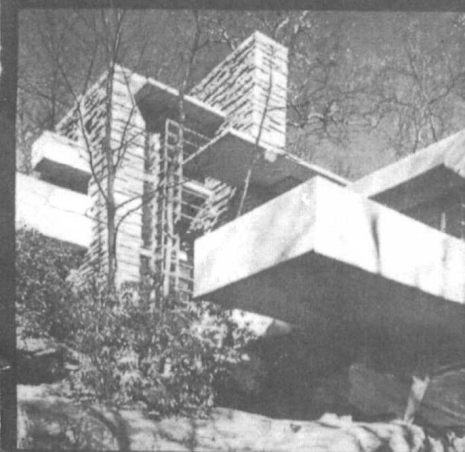
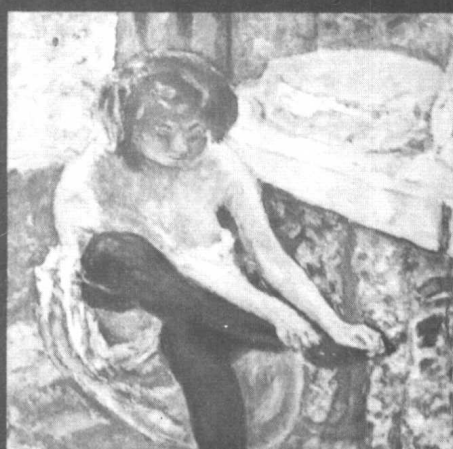
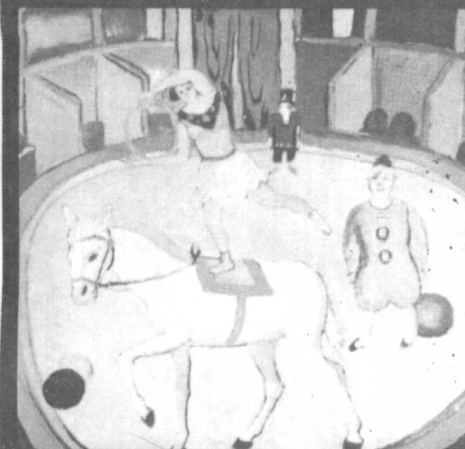
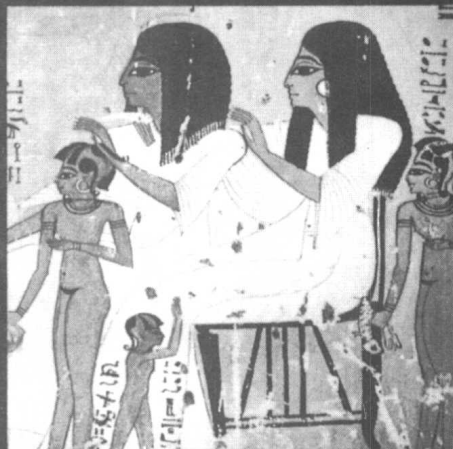
A P I C T U R

西方艺术史
图解辞典

H
I
S
T

M
I
S
T

T O R Y O F

西方艺术史 图解辞典

克里斯托弗·劳埃德作序

珍妮·哈维兰编

埃尔温·布莱克设计

北 屋

晓 春

薛建华

沈揆一

邓 明

邵传谷 译

刘明毅 校

上海人民美术出版社

目 录

序	7
卷一 史前艺术	11
卷二 古代世界	19
卷三 希腊世界	25
卷四 罗马世界和中世纪早期	37
卷五 中世纪后期	55
卷六 意大利文艺复兴1400—1600	71
卷七 意大利以外的文艺复兴1400—1600	129
卷八 欧洲和美洲1600—1800	159
卷九 欧洲和美洲1800—1900	225
卷十 欧洲和美洲1900后	259
人名录	307

这本附有插图的艺术手册可谓是旧石器时代至现代西方绘画、建筑和雕塑杰作的个人博物馆。本书按年代排列，分成十个时期，每一时期附有简明的序言。

书末附人名录和参考书目（中译本略——译者）。前后环衬上是西方艺术各个时期发展的简明图表。

序

这本形象化的辞典所包含的丰富材料将给任何一个草草翻阅的读者留下深刻的印象。书内有各种插图：建筑、雕塑、绘

乌尔一尼那 大乐师 苏美尔艺术 约公元前3000—2500 大马士革国家博物馆

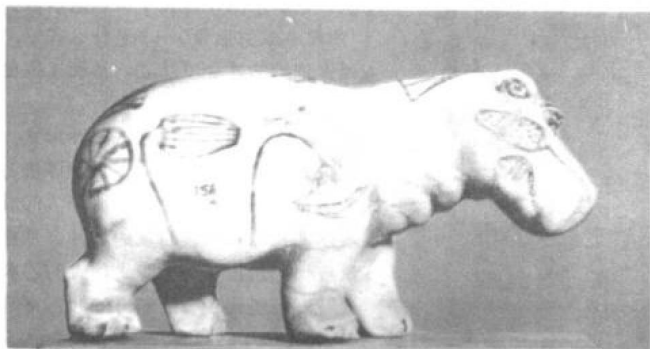
画、贵金属制品、挂毯、手稿，简言之，西方艺术的全貌，分成十个传统的部分。某些插图是读者熟悉的物品或地方，某些也许不甚著名。如此丰富而完整的材料可以比做是世界上最大的博物之一，而且敢说

竞技者头像 青铜 希腊艺术
公元前 450—400 巴黎罗浮宫

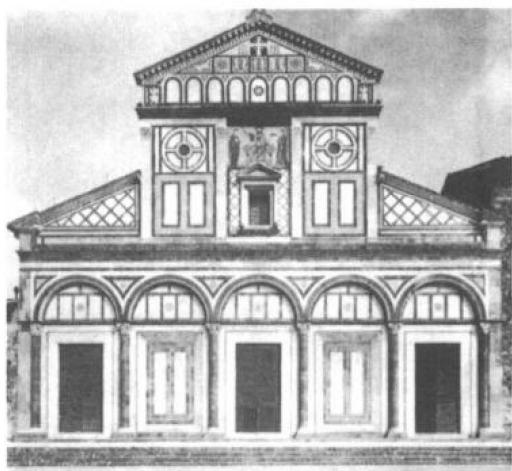
圣马可和船工
马赛克 拜占庭艺术 十三世纪
威尼斯圣马可教堂

河马
中王国
开罗埃及博物馆

没有一个博物馆拥有本书所提供的众多的各种内容，安德烈·马尔罗（André Malraux）的“无墙博物馆”的想法也许唯本书才当之无愧，因为本书所提供的艺术的广泛内容是西方世界文化遗产的一个重要部分，我们都是这一文化遗产的继承者，都应该通晓这一文化遗产。虽然阐明西方艺术各个时期的条目之选择不可能面面俱到，但是我们所作的安排足以使查找某一个时期材料的读者发现所列的艺术作品在一定程度上能够代表那个时期。简言之，这本形象化的辞典旨在阐明全貌而非特定范围的特性。本书之目的在于提供既使读者满意的材料，同时又诱导读者在其他书籍中钻研更详尽的知识。

然而，仔细阅读这一形象化的全面论述，固然会引出更深刻的问题。首先是这一有趣的想法：尽管这些艺术作品是形形色色的典范，但是其制作方法却是受到严格的限制。可用的原材料的物质性能自动地减少了向艺术家开放的可能性，唯有借助新媒介物的开发，艺术家才能在新的方向中发展他的作品。可是，即使掌握这样的材料，艺术家对线条、色彩、形状和体

蒙特圣米尼亚托教堂
佛罗伦萨 十一世纪—十二世纪

瓦托 狩猎聚会 局部
约1720 伦敦华莱士收藏馆

圣弗朗西斯向乌布道 马修·帕里斯
年代记 约1255
剑桥基督圣体节学院

积的驾驭仍然受到视觉规律和心理状态的限制。不过，且不论这些局限性如何，艺术家还是能够从中引出种种组合，正是一个艺术家巧妙处理的创造性才能赢得了人们的称赞。本书的插图固然表明西方人所达到的艺术创造力的不同水平，但是我们可以看出，即使不同的时期有着不同的艺术表现形式，而图像学或形象遗产，却作为另一种共有的有用成分出现。人们常常发现，例如，不同的艺术家在根本毫不相关的情况中竟然会取相同的主题、姿态和有时候是相同的构图。这一现象的两个著名实例是：早期基督教艺术依赖于罗马帝

国艺术；文艺复兴意大利受古典古代的启迪。

承认创造性的技能一直是西方社会的一个特点。作为个体的艺术家们，或还有他们的作品，最终总是赢得官方或其他方面的认可。但是，联结最早几个世纪中的无名艺术家—手工艺人和后来享盛誉的对手之纽带——当更强调艺术家作为个体的时候——是艺术家的作品对同时代人的影响。原始社会艺术家的作品常常与巫术相关，常常以同样的特性创造之。在某种程度上，这一现象甚至在较为发达的社会中依然存在，因此，艺术家在阐述画法由来这一命题时，便列举画家从日光或烛光投射的阴影中追寻人物轮廓的著名论点——老普林尼(Pliny the Elder)的《自然史》即是一例。十五世纪意大利的莱翁·巴蒂斯塔·阿尔贝蒂同样地把图画的创造者看作是那喀索斯，像那喀索斯一样，艺术家试图在图画中捕捉现实生活中的镜像。同样的不可思议性亦被认为适用于雕塑。阿尔贝蒂——在其理论著述中把古典传统奉若神明——再次视大自然为至高无上的雕塑家，因为云彩、岩石和流水创造出可辨认的形状。艺术家的技能在于认识这些形状——“偶然造成的形象”——是什么样子，在于调度他们的才能模仿之，从而发挥他的想象和模仿能力。

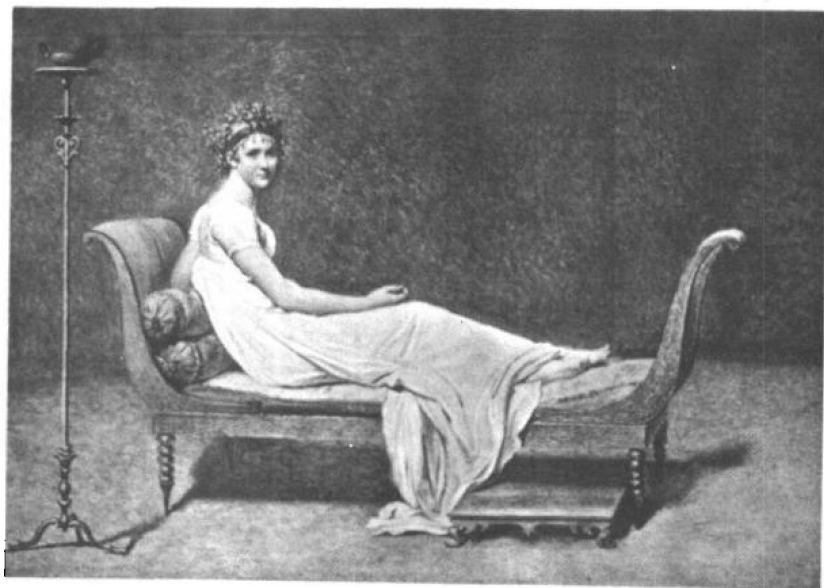
从这样的艺术由来的解释出发，只是向关键——人们以此能够正确评价艺术家威慑观者的力量：他们保留惊人的成分或展示的成分，引起自发的和常常是直觉的反应——迈出了一小步。伟大的艺术之首要特点是唤起观者的新鲜的和常常是完全

安布罗焦·洛伦泽蒂 和平和坚忍 好政体局部 约1338—1340
锡耶纳市政厅

伦勃朗 犹太教堂 腐蚀版画 1648
阿姆斯特丹国家博物馆

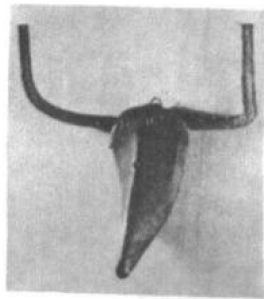
达维德 雷卡米埃夫人
1800 巴黎罗浮宫

相反的反应，然而，重要的是此之前的第一反应。这种反应可能是各种各样的，从对艺术家竟能这般精确无误地描绘对象之全然惊异，到对艺术家把存在的形状或形式转变成崭新的形状和形式的本领之承认。希腊画家泽夫克西斯(Zeuxis)画的一碗水果栩栩如生，以至于鸟儿飞下来，企图停留在葡萄上，因为鸟儿以为那是真的葡萄，这个故事——又是老普利尼描述的——再好不过地说明了前一个问题。站在一尊雕像前，想象那是活的，或者看着一幅静物或花卉画，以为真地能够伸手抚摸所看到的东西，我们当中有多少人有此感觉呢？我们观看毕加索的作品时，被迫接受一个与我们周围世界不同的景象，犹如斯特拉文斯基(Stravinsky)有本领让我们听到新的声音，这样的经验说明了后一个问题。毕加索表现一个牛头只用自行车的把手和座子，这是这种变形的一个佳例。

也正是由于艺术与超自然性之间的关系，艺术作品才具有一种神奇性。不幸的是如今这完全轻而易举地转化成为经济的关系。同样，博物馆的观念促使观者凝视脱离了原先环境的艺术作品。尽管唯博物馆有助于艺术作品本身的流传，但是却阉割了艺术作品，削弱了艺术作品的视觉潜力。艺术家们反映社会，要正确地评价

他们的作品就必须看到他们的作品是在一个特定的情况下制作的，这一点决不能忘记。因为史前人类的艺术是一种传递生存方法知识的手段，但是随着人类的发展，艺术逐渐成为衡量其生活水平提高的方法。艺术亦在崇拜的活动中起着重要的作用，不论是在异教社会还是在基督教社会，而在世俗关系中，艺术能够作为一种政治武器，作为个人虚荣心的一种表现，作为一种地位的象征，作为美的一种物件。然而，随着艺术家的自主性日益增长，艺术渐渐被视为自我表现的一种媒介。总之，即使囿于艺术家的社会见解，艺术家依然是一个可信赖的见证人。

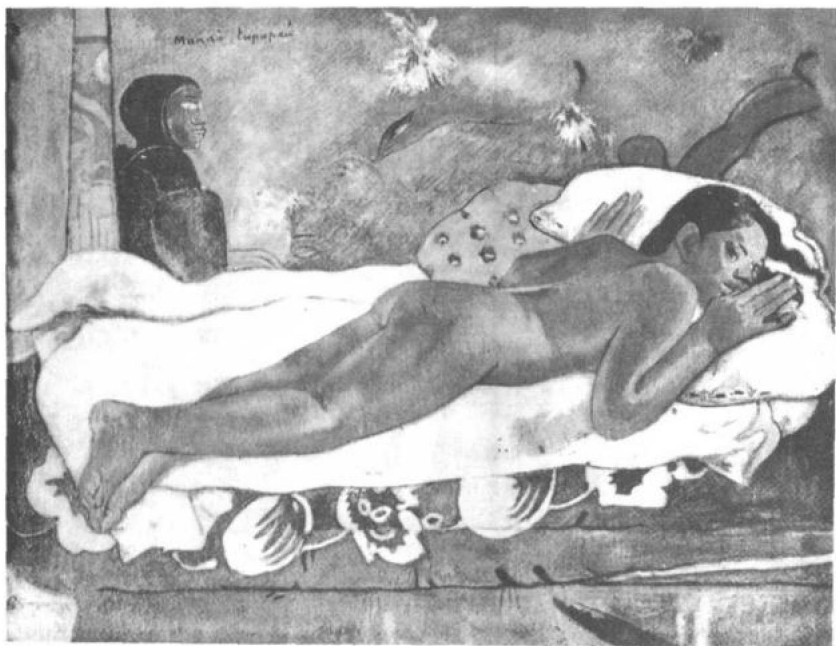
最后，这本形象化的辞典证实了艺术的更新性。就艺术来说，它是以一种几乎千变万化的方式发展的，每一个时期都从前面的时期中寻找灵感。人们立即会想到意大利文艺复兴的例子，它不断地回头求助于其古典的先驱希腊和罗马。十九世纪艺术家对历史的爱好又是一例，在这个时期中，对更早时期艺术的信奉复苏。甚至我们时代中所见到的最革命的艺术运动无不有其先行者。始于十九世纪末叶并延续于二十世纪的对原始艺术兴趣的复苏，不仅是一种美学实践，而且是艺术家将同样的道德价值——不言而喻的单纯和坦率是其特性——应用于他们的作品。现代的绘

毕加索 牛头 青铜
1943

毕沙罗 歌剧院大街
1898 贝尔莱德国家博物馆

高更 玛娜奥·图帕波 1892 私人收藏

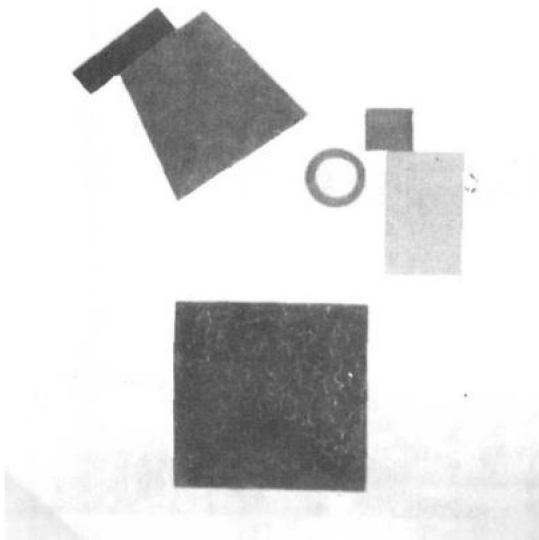
画技术同样能够直接归结于阿尔贝蒂提出的理论，可谓是“偶然造成的形象之再现意义的自发现”。莱奥纳尔多·达·芬奇在《论绘画》中的一段话也许是我们如何看待现代艺术——从总体上来说——的一把钥匙：“在这些规则中，我得把一个新发现包括进去，那有助于反映，尽管显得微不足道，差不多是可笑的，却是十分有用的，有

助于我们的头脑接受各式各样的发现。这就是：瞧那溅满许多斑点的墙或有着各种混杂颜色的石头。如果你要创造某些景色，你能从中看到与许多风景的相似之处——高山、河流、岩石、树木、大平原、山谷和丘陵。而且你还能看到各式各样的战斗场面、人物的快速动作、面部的奇怪表情、服饰和数不清的各种东西，你能把这一切

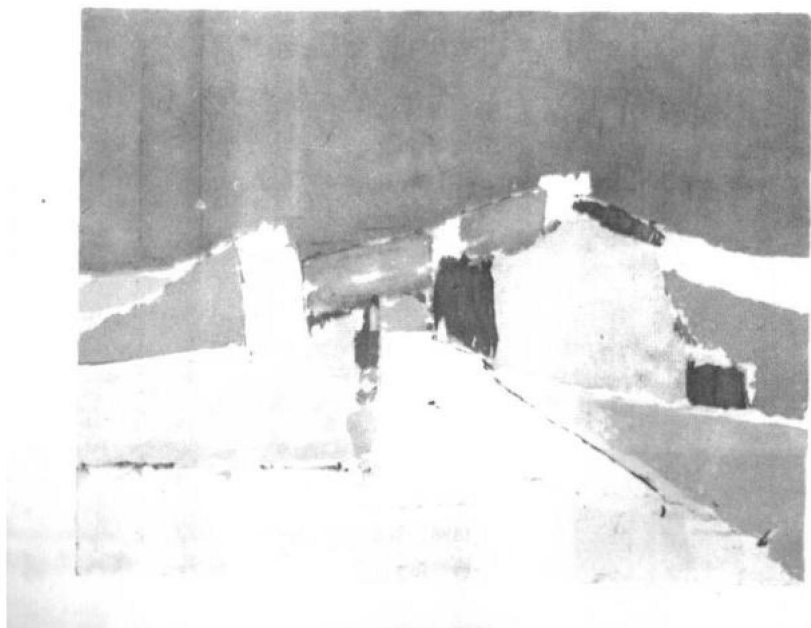
化为美好的、完整的形式。在墙上和色彩斑斓的石头中发生的这一情况犹如钟声，在钟声中你能找到你所想象的一切名称和字眼。当我提醒你，有时候你停下脚步，仔细观察墙上的斑点，或灰烬，或云彩，或泥浆，或诸如此类的东西，对你来说是不费吹灰之力的，你如果认为这些东西还不坏，那末你将发现着实的了不起的思想，请别小看我的说法。”

艺术表现和艺术鉴赏就是如此地结合在一起。艺术家运用他的想象使观看其作品的人们从他们自己的精神拘束衣中解脱出来。

马列维奇 至上主义构图 1914—1916
阿姆斯特丹国家博物馆

尼古拉·德·斯塔埃尔 阿格里琴托 1954 私人收藏

随着文明的曙光，艺术发现其最初的表现形式。最早的绘画，如拉斯科洞穴岩画，是动物画。这些岩画特别与人类在世界上的生存本能相关联，犹如制作于相仿时期中的小雕像，可能是用以确保大地和身体的繁殖力。因而在开头的时候，旧石器时代和中石器时代的艺术与巫术相关联，固然，几个世纪后，艺术转而与宗教相联系。人类很快意识到自身受到各种力量的支配，对这些力量人类无能为力，于是制作艺术作品——不论构思如何原始——充当调解者，可是其力量模糊不明。非洲和澳洲的某些部落艺术至今保持着这些特性。然而，随着冰河时代的结束，这类艺术消亡，主要是农耕扩展和永久性建筑盖造的结果。在新石器时代，新的手工艺技术随着农业的发展而发展。这样的作品包括用石、骨和木制作的武器和工具。在欧洲，尤其在南部，有陶器的精美实例遗世，主要是供奉崇拜的小型像和相似物的形式。考古学

表明平均主义社会的艺术基本上保持着繁荣于村社中的手工艺技术。

在青铜时代和铁器时代，人类日益成熟。产品是具有个人表现形式的有才能的手工艺人之作品。金属成为主要的媒介。青铜首先用来制造武器，但是在铁器时代，青铜专门用以制作更精美的物品，诸如简单的装饰品和珠宝饰物。在这一发展过程中，有着从艺术作为功利主义的实践到艺术作为装饰的演变，从中可窥见风格、样式和主题的变化。地中海区域看来是主题——后被用以作为贵族装饰品的强烈地方风格的基础——最重要的传播源泉。

卷一

史前艺术

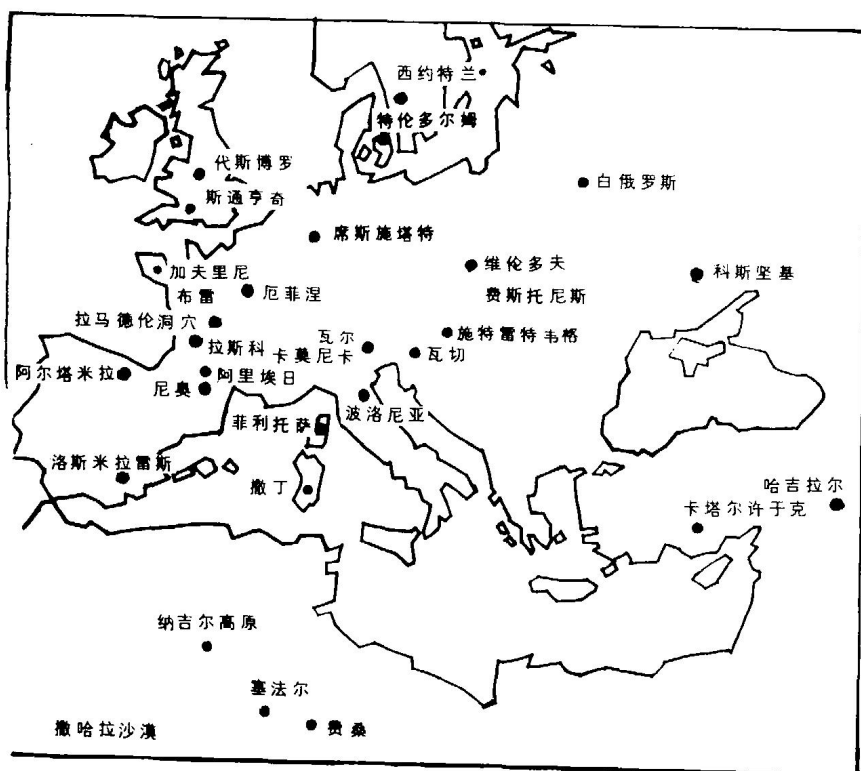
旧石器时代12-14

中石器时代14

新石器时代14-15

青铜时代16-17

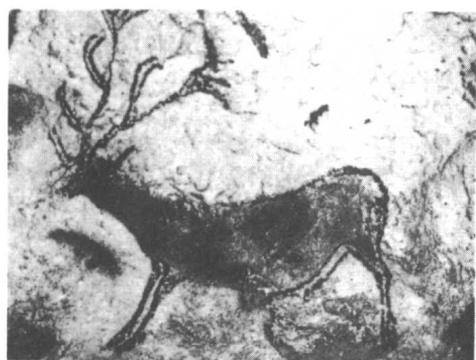
铁器时代16-18

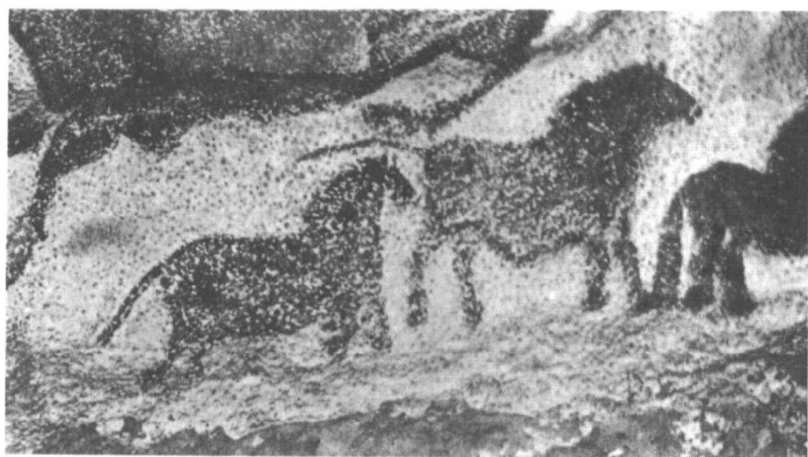
- 1 燧石手斧 旧石器时代中期(穆斯特时期)
- 2 马饰带 拉斯科洞穴 法国多尔多涅、旧石器时代(佩里戈尔时期)
- 3 锡勒伊维纳斯(多尔多涅) 方解石 旧石器时代(格拉夫特时期) 圣日尔曼昂莱国家古代博物馆
- 4 鹿 拉斯科洞穴 法国多尔多涅 旧

1

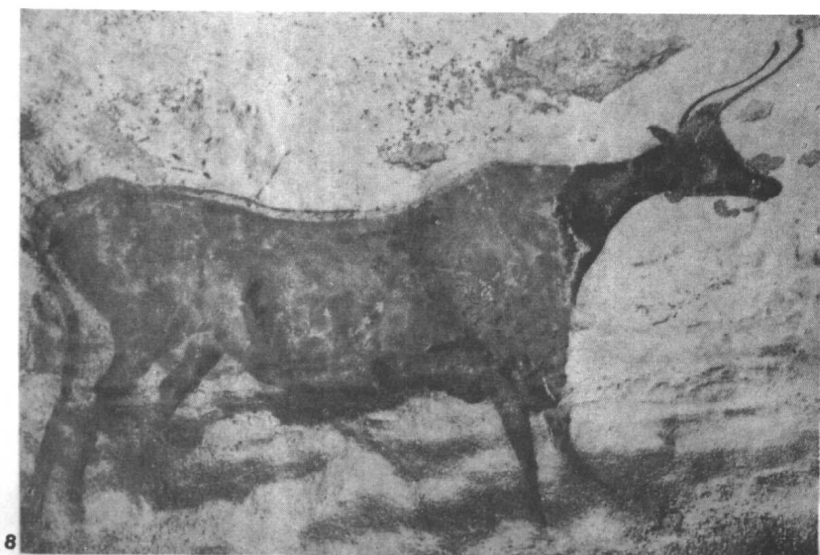
4

2

3

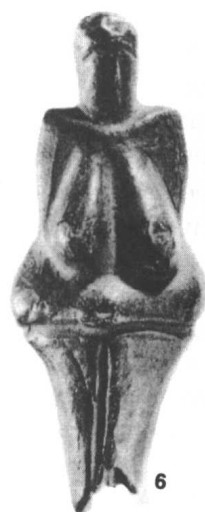

8

- 石器时代(佩里戈尔时期)
- 5 科斯坚基维纳斯(摩拉维亚) 猛犸象牙 旧石器时代(格拉夫特时期)
- 6 费斯托尼斯维纳斯(摩拉维亚) 黄土和骨粉 旧石器时代(格拉夫特时期)
- 7 维伦多夫维纳斯(奥地利) 石灰石 旧石器时代(格拉夫特时期末) 维也纳自然史博物馆

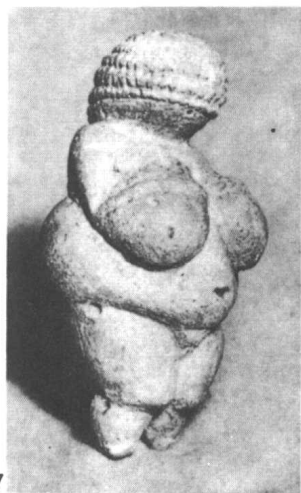

5

6

- 8 母牛 拉斯科洞穴 法国多尔多涅 旧石器时代(佩里戈尔时期)

7

1 受伤的野牛 刻于粘土地面 尼奥洞穴 法国阿里埃日 旧石器时代(马格德林时期)

2 野牛 刻绘 尼奥洞穴 法国阿里埃日 旧石器时代(马格德林时期)

3 马 猛犸象牙 埃斯佩卢伊 法国上比利牛斯 旧石器时代(马格德林时期) 圣日尔曼昂莱国家古代博物馆

4 两头野牛 尼奥洞穴 法国多尔多涅 旧石器时代(马格德林时期)

5 野牛头矛 驯鹿角 伊斯蒂里兹 法国下比利牛斯 旧石器时代(马格德林时期) 圣佩里埃收藏馆

6 野牛 阿尔塔米拉洞穴顶 西班牙 旧石器时代(马格德林时期)

7 鬣狗 猛犸象牙 拉马德伦洞穴 法国多尔多涅 旧石器时代(马格德林时期) 圣日尔曼昂莱国家古代博物馆

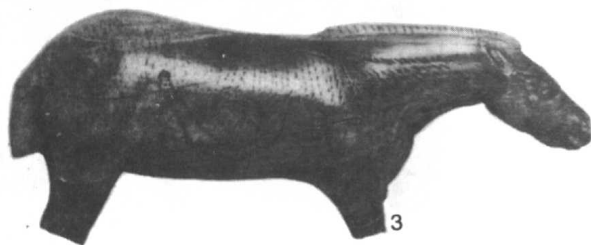
8 燧石削括器 旧石器时代(马格德林时期)

1

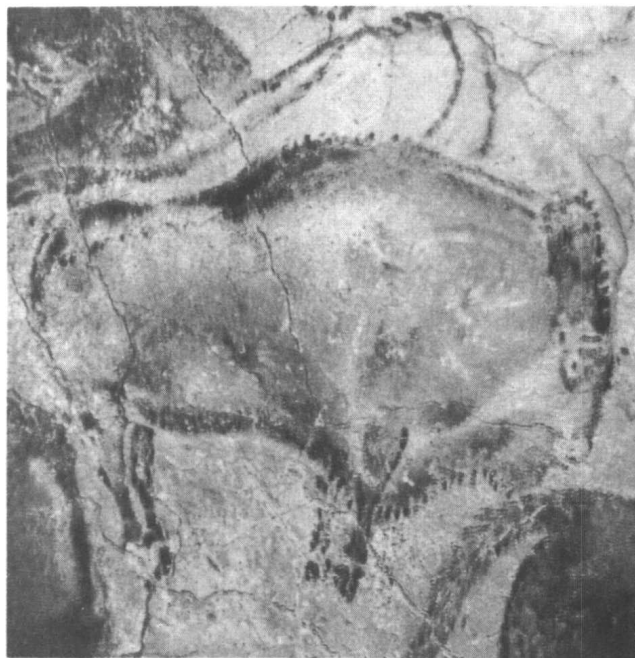
2

3

5

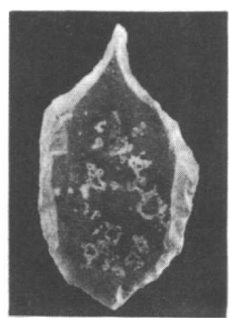
6

7

4

8

9 鱼叉 骨刻 旧石器时代(马格德林时期)

9

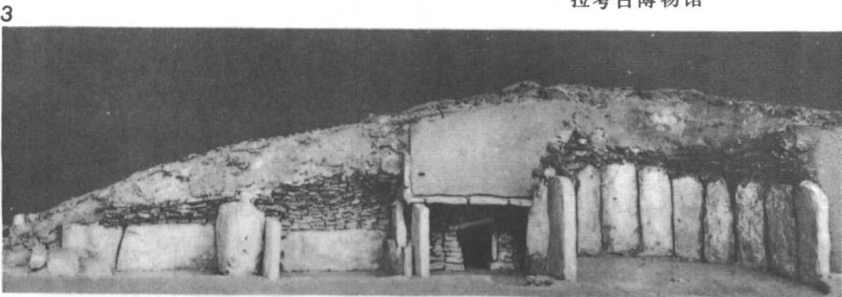
- 1 男巫 黑色 三兄弟洞穴 法国阿里埃日 旧石器时代
- 2 公牛和猎人 岩画 土耳其卡塔尔许于克 新石器时代 约公元前5850
- 3 土墩(模型) 西班牙洛斯拉雷斯 约公元前2000 巴塞罗那考古博物馆
- 4 着色卵石 马斯德阿齐尔 阿里埃日 中石器时代(阿齐尔时期) 圣日尔

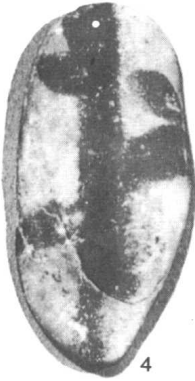
1

2

3

4

5

6

7

- 8 生殖女神 粘土 土耳其哈吉拉尔 新石器时代 公元前六千纪 安卡拉考古博物馆

8

1

1 巨石像 科西嘉费利托萨 新石器时代 约公元前2000

2 斯通亨奇巨石圆形建筑 英国威尔特郡 新石器时代 约公元前2000

3 女性人物 石绘 塞法尔 撒哈拉塔西利纳吉尔 新石器时代 约公元前3000

4 长颈鹿 石刻 乌埃德阿贾尔 利比

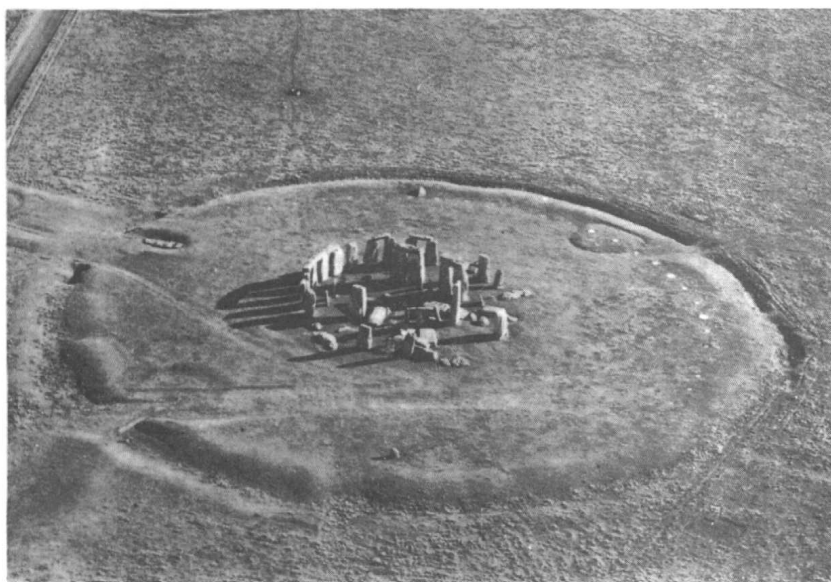

5

亚费桑 新石器时代

5 牛群和牧人 石绘 塞法尔 撒哈拉塔西利纳吉尔 新石器时代 约公元前3000

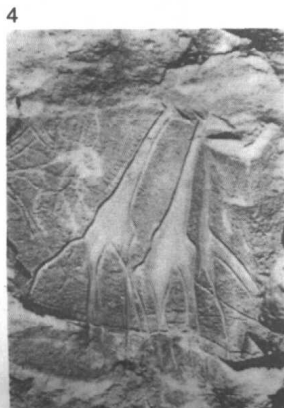
6 女性巨石像 沙岩 法国圣塞尔南 新石器时代 约公元前2000 圣日尔曼昂莱国家古代博物馆

2

3

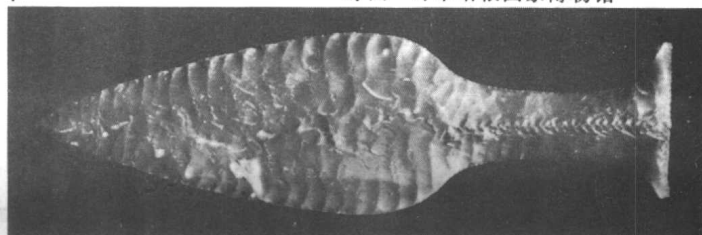

4

6

7 燧石匕首 丹麦欣斯加夫尔 新石器时代 哥本哈根国家博物馆

7

- 1 仙女岩 伊尔维兰桌形石墓遗迹 青铜时代 约公元前1500
- 2 造战车者 岩刻 意大利瓦尔卡莫尼卡 公元前五世纪
- 3 陶器 白俄罗斯戈麦尔 青铜时代 约公元前1500 戈麦尔博物馆
- 4 鹿头小船 青铜 青铜时代 撒丁
- 5 太阳战车 青铜和金箔 特伦多尔姆 丹麦谢兰 约公元前十四世纪 哥本哈根国家博物馆
- 6 金器 德国席费尔施塔特 青铜时代 公元前二千纪末
- 7 青铜武士 撒丁 青铜时代 公元前十世纪一五世纪

