

世界美术史论经典丛书

如何撰写艺术史

How to write art history

【美】安妮·达勒瓦著 张瀚予译

人民美術出版社

如何撰写 艺术史

第二版

[美] 安妮·达勒瓦著
张瀚予译

人民艺术出版社

北京

Text ©2009, 2010 Anna D'Alleva

Translation ©2017 People's Fine Arts Publishing House

This book was produced and published in 2009 and 2010 by Laurence King Publishing Ltd., London. This Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for sale/distribution in The Mainland (part) of the People's Republic of China (excluding the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only and not for export therefrom.

著作权合同登记号: 01-2013-3841

图书在版编目(CIP)数据

如何撰写艺术史 / (美) 达勒瓦 (D'Alleva, A.) 著;
张瀚予译. -- 北京: 人民美术出版社, 2017.9

ISBN 978-7-102-07369-9

I. ①如… II. ①达… ②张… III. ①艺术史-写作
IV. ①J110.9-05

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第025344号

如何撰写艺术史(第二版)

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同32号 邮编: 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部 (010) 56692193

(010) 56692193

邮购部 (010) 65229381

著 者 [美] 安妮·达勒瓦

译 者 张瀚予

责任编辑 王 远 李 捷

封面设计 王 可

版式设计 王 可 李 畅

责任印制 刘 毅

责任校对 马晓婷

制版印刷 鸿博昊天科技有限公司

经 销 全国新华书店

版 次 2017年10月 第1版 第1次印刷

开 本 700mm×1000mm 1/16 印张: 11.5

印 数 0001—5000

ISBN 978-7-102-07369-9

定 价 38.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

致谢 7

介绍 如何使用这本书 8

第一章 介绍艺术史 11

艺术史学者做什么? 艺术史的目标 11

艺术是什么? 11

一个变化中的、关于艺术的定义 13

什么是历史? 14

艺术史为什么重要? 16

艺术史和相关学科 18

艺术批评 19

社会学 19

人类学 20

美学 20

文化研究 20

视觉文化研究 21

鉴定 21

艺术史的工具箱: 形式和语境分析 22

博物馆收藏编号 24

■ 在说明文字中获取信息 25

结语 26

第二章 形式分析 27

形式分析 27

形式要素 28

色彩 28

线条 28

空间和块面 29

比例 30

构图 30

二维艺术: 油画、平面艺术、摄影 31

雕塑 33

■ 沃尔夫林和形式分析 36

建筑 40

装置艺术 41

表演和影像艺术 43

数字艺术 46

纺织和装饰艺术 47

■ 帕特里克·赫伦分析一幅马蒂斯的油画 50

结语 51

第三章 语境分析 52

艺术和语境 52

语境问题 53

艺术脱离语境? 博物馆和艺术史 56

博物馆简史 56

■ 萨拉·西蒙斯分析一幅戈雅的版画 57

博物馆与艺术的体验 58

阐释的过程: 直面你的假设 60

跨文化阐释的挑战 61

历史阐释的挑战 64

■ 非洲艺术是匿名的吗? 65

历史阐释的实践 66

艺术与它自身的冲突性 68

风格和含义 71

结语 73

第四章 撰写艺术史文章和论文 74

艺术的历史性论述: 观点 vs 阐释 74

形式分析文章 76

记笔记 76

组织你的文章 78

比较型文章 81

研究性文章 83

形成一个题目并开始你的研究 84

记笔记 89

做研究的资源 90

图书 91

■ 我应该使用多少资料? 91

期刊 93

网络 95

参考文献 96

艺术史写作中的关键时刻 96

建立论点 97

写出一个起始段落 99

维持论述 103

处理意图 103

结尾 104

编辑 105

■ 如果你进入写作瓶颈 106

引用和参考文献 108

现代语言协会引用格式 108

- 芝加哥引用格式 109
- 参考文献或引用作品 111
- 抄袭的灰色地带 112
- 写作风格 114
  - 艺术史写作中常见的风格隐患 114
- 整理图录 116
  - 找到一种风格 117
- 结语 117

第五章 掌控艺术史考试 118

- 图像识别和简答题 118
  - 为什么图像识别很重要 120
  - 怎样在图像识别题目上取得成功? 120
  - 图像记忆三步法 122
  - 记忆辅助 124
- 艺术史考试的技巧 126
  - 未知作品 127
- 艺术史文章题目 128
  - 为论述题做准备 128
  - 论述题的类型 129
- 有效的笔记 140
  - 在课堂上做好笔记 140
  - 发明一套前后一致的速记法 141
- 课堂参与——何苦纠结? 141
  - 在阅读时做笔记 142
- 结语 143

第六章 艺术史自身的历史 144

- 远古时代 144
  - 普林尼《自然史》节选 145
- 中世纪 146
  - 文艺复兴时期 147
  - 瓦萨里《著名画家、雕塑家、建筑家传》节选 148
  - 费利比安与普桑的对话 151
  - 17世纪书写艺术的作者 151
  - 启蒙时代 152
  - 温克尔曼论拉奥孔 153
  - 19世纪:现代艺术史的奠基 155
  - 20世纪的形式主义者、图像学和社会史学者 158
  - 1970年之后:“新”艺术史 160
  - 女性主义艺术史革命 163
  - 其他文化是否也有艺术史研究? 165
  - 中国早期的艺术史 166
    - 中国 166
    - 西非 168

结语 169

词汇表 171

参考文献 173

给学生的写作指南 173

期刊 173

网站 174

综合站点 174

专业站点 174

一般性指南和参考书目 174

艺术史方法论 175

艺术史的历史——综合的 175

来自于远古时期、中世纪和文艺复兴时期的艺术写作 175

18 世纪的艺术著作 175

19 世纪艺术史 176

20 世纪艺术史 176

“新”的和当前的艺术史 176

博物馆的历史 177

艺术批评 177

文化研究和物质文化研究 177

人类学和艺术社会学 178

非洲、亚洲、大洋洲和美洲的艺术 178

艺术史著作中的同类图例列表 179

如何撰写 艺术史

第二版

[美] 安妮·达勒瓦著
张瀚予译

人民艺术出版社

北京

Text ©2009, 2010 Anna D'Alleva

Translation ©2017 People's Fine Arts Publishing House

This book was produced and published in 2009 and 2010 by Laurence King Publishing Ltd., London. This Translation is published by arrangement with Laurence King Publishing Ltd. for sale/distribution in The Mainland (part) of the People's Republic of China (excluding the territories of Hong Kong SAR, Macau SAR and Taiwan Province) only and not for export therefrom.

著作权合同登记号: 01-2013-3841

图书在版编目(CIP)数据

如何撰写艺术史 / (美) 达勒瓦 (D'Alleva, A.) 著;
张瀚予译. -- 北京: 人民美术出版社, 2017.9

ISBN 978-7-102-07369-9

I. ①如… II. ①达… ②张… III. ①艺术史-写作
IV. ①J110.9-05

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第025344号

如何撰写艺术史(第二版)

编辑出版 人民美术出版社

地 址 北京北总布胡同32号 邮编: 100735

网 址 www.renmei.com.cn

电 话 发行部 (010) 56692193

(010) 56692193

邮购部 (010) 65229381

著 者 [美] 安妮·达勒瓦

译 者 张瀚予

责任编辑 王 远 李 捷

封面设计 王 可

版式设计 王 可 李 畅

责任印制 刘 毅

责任校对 马晓婷

制版印刷 鸿博昊天科技有限公司

经 销 全国新华书店

版 次 2017年10月 第1版 第1次印刷

开 本 700mm×1000mm 1/16 印张: 11.5

印 数 0001—5000

ISBN 978-7-102-07369-9

定 价 38.00元

如有印装质量问题影响阅读, 请与我社联系调换。

版权所有 翻印必究

致谢 7

介绍 如何使用这本书 8

第一章 介绍艺术史 11

艺术史学者做什么? 艺术史的目标 11

艺术是什么? 11

一个变化中的、关于艺术的定义 13

什么是历史? 14

艺术史为什么重要? 16

艺术史和相关学科 18

艺术批评 19

社会学 19

人类学 20

美学 20

文化研究 20

视觉文化研究 21

鉴定 21

艺术史的工具箱: 形式和语境分析 22

博物馆收藏编号 24

■ 在说明文字中获取信息 25

结语 26

第二章 形式分析 27

形式分析 27

形式要素 28

色彩 28

线条 28

空间和块面 29

比例 30

构图 30

二维艺术: 油画、平面艺术、摄影 31

雕塑 33

■ 沃尔夫林和形式分析 36

建筑 40

装置艺术 41

表演和影像艺术 43

数字艺术 46

纺织和装饰艺术 47

■ 帕特里克·赫伦分析一幅马蒂斯的油画 50

结语 51

第三章 语境分析 52

艺术和语境 52

语境问题 53

艺术脱离语境? 博物馆和艺术史 56

博物馆简史 56

■ 萨拉·西蒙斯分析一幅戈雅的版画 57

博物馆与艺术的体验 58

阐释的过程: 直面你的假设 60

跨文化阐释的挑战 61

历史阐释的挑战 64

■ 非洲艺术是匿名的吗? 65

历史阐释的实践 66

艺术与它自身的冲突性 68

风格和含义 71

结语 73

第四章 撰写艺术史文章和论文 74

艺术的历史性论述: 观点 vs 阐释 74

形式分析文章 76

记笔记 76

组织你的文章 78

比较型文章 81

研究性文章 83

形成一个题目并开始你的研究 84

记笔记 89

做研究的资源 90

图书 91

■ 我应该使用多少资料? 91

期刊 93

网络 95

参考文献 96

艺术史写作中的关键时刻 96

建立论点 97

写出一个起始段落 99

维持论述 103

处理意图 103

结尾 104

编辑 105

■ 如果你进入写作瓶颈 106

引用和参考文献 108

现代语言协会引用格式 108

- 芝加哥引用格式 109
- 参考文献或引用作品 111
- 抄袭的灰色地带 112
- 写作风格 114
  - 艺术史写作中常见的风格隐患 114
- 整理图录 116
  - 找到一种风格 117
- 结语 117

第五章 掌控艺术史考试 118

- 图像识别和简答题 118
  - 为什么图像识别很重要 120
  - 怎样在图像识别题目上取得成功? 120
  - 图像记忆三步法 122
  - 记忆辅助 124
- 艺术史考试的技巧 126
  - 未知作品 127
- 艺术史文章题目 128
  - 为论述题做准备 128
  - 论述题的类型 129
- 有效的笔记 140
  - 在课堂上做好笔记 140
  - 发明一套前后一致的速记法 141
- 课堂参与——何苦纠结? 141
  - 在阅读时做笔记 142
- 结语 143

第六章 艺术史自身的历史 144

- 远古时代 144
  - 普林尼《自然史》节选 145
- 中世纪 146
  - 文艺复兴时期 147
  - 瓦萨里《著名画家、雕塑家、建筑家传》节选 148
  - 费利比安与普桑的对话 151
  - 17世纪书写艺术的作者 151
  - 启蒙时代 152
  - 温克尔曼论拉奥孔 153
  - 19世纪：现代艺术史的奠基 155
  - 20世纪的形式主义者、图像学和社会史学者 158
  - 1970年之后：“新”艺术史 160
  - 女性主义艺术史革命 163
  - 其他文化是否也有艺术史研究? 165
  - 中国早期的艺术史 166
    - 中国 166
    - 西非 168

结语 169

词汇表 171

参考文献 173

给学生的写作指南 173

期刊 173

网站 174

综合站点 174

专业站点 174

一般性指南和参考书目 174

艺术史方法论 175

艺术史的历史——综合的 175

来自于远古时期、中世纪和文艺复兴时期的艺术写作 175

18 世纪的艺术著作 175

19 世纪艺术史 176

20 世纪艺术史 176

“新”的和当前的艺术史 176

博物馆的历史 177

艺术批评 177

文化研究和物质文化研究 177

人类学和艺术社会学 178

非洲、亚洲、大洋洲和美洲的艺术 178

艺术史著作中的同类图例列表 179

致谢

写作这本书的时间既很长也很短。在这里呈现的很多见解都是我作为一名艺术史专业的本科生和研究生时学到的——并且是以一种艰苦的方式。我作为一名教师和传播者的成长，离不开我在哥伦比亚大学、圣托马斯大学和康涅狄格大学的优秀同事的帮助。在这里，我特别要感谢与 John Farmer、Amanda Badgett 以及 Diana Linden 的交流，他们让我得到很多启发。另外，我要感谢 Kelly Dennis 明智地建议我在书中讨论艺术可以引发的冲突。我还要感谢书籍评审方对于本书可以怎样进一步完善而提出的非常有帮助的评估，这其中包括：John A. Seed、圣哈辛托山学院、Sarah Elizabeth Moyer、犹他大学、Stephanie L. Taylor、新墨西哥州立大学、Roann Barris、瑞德福大学、Anne Betty Weinshenker，以及蒙特克莱尔州立大学。

有很多人帮助我写作了这本《如何撰写艺术史》。首先，我想要感谢源源不断向我提出问题的学生：这要求我更清晰地解释一些内容并给他们提供更好的学习工具。还要将很多感谢给予那些允许我从他们的论文中进行引用的人。这本书从 Meghan Dahn 和 Alexis Begin 给出的犀利评论中大大地获益。与 Philip Buntin 一起，Meghan 还协助编写了本书的附录部分，这其中还有康涅狄格大学的艺术图书管理员 Michael Young 的帮助。我的代理人 Gary Morris 是这个项目关键的支持者，对于他的帮助我非常感激。Laurence King Publishing 出版社中了不起的专业团队为这本书所付出的努力值得获得极大的认可，他们是：Kara Hattersley-Smith、Donald Dinwiddie、Peter Kent，以及 Andy Prince。Michael Bird 对这个版本做了修订和编辑，我对此感激不尽。

最后，我必须要感谢我的家人——我的父母、姐妹和外甥——感谢他们的鼓励。我的伴侣 Cathy Bochain 甚至是在最困难的情况下也对我和我我的工作表现出了坚定的支持。她和我们的儿子 James，让生活成为乐事。

介绍

如何使用这本书

我写作这本《如何撰写艺术史》的目的是来帮助本科生——就像你一样——在最初接触艺术史学习时找到自己的方向。你很可能已经意识到，艺术史导论对于教师和学生来说都是既令人激动又充满挑战的。这些课程涵盖了一系列令人眼花缭乱的、跨越了史前到当下、跨越了不同文化的视觉艺术，并且为大家思考人类历史中的关键时刻提供了充满刺激的新方式。不幸的是，正因为这些课程被有趣的材料所填满，我们这些教师并不总是能够用足够的时间来教我们的学生怎样处理这些材料，无论是概念性的（在学习中像艺术史学者一样思考），还是实际性的（就学生必须要写的论文和参加的考试而言）。

《如何撰写艺术史》试图去同时解决这两方面的问题。它从对作为一门学科的艺术史提供一种基本介绍开始，然后，它介绍了艺术史的基本方法：针对艺术作品的形式和语境分析。本书接下来为文章写作和在考试中取得好的结果提供了指导，并且为做出有效笔记提供了一些建议。最后，它还包括了艺术史自身历史的一个简要回顾，这样你就会理解这个学科是怎样演变的，并且理解为什么艺术史会有它所提出来的那种问题。

我试着按照艺术史导论课程中所讨论的那些视觉图像和问题来安排《如何撰写艺术史》的走向。这本书中所使用的大多数图像或者相似的案例，同时也会出现在一本或更多本这类课程所使用的课本中（包括 Honour 和 Fleming、Janson、Gardner、Stokstad 和 Adams）。在书中所使用的文章作业和考试题目案例来自于我在自己的课程中使用过的材料。学生写作的案例仅仅被做出了微小的语法修改和长度编辑：这些都是真实考试和文章作业所收到的真实回应。

因为《如何撰写艺术史》是一本手册和资源，它未必是一本你会从头读到尾的书。有很多有效使用这本书的不同方式，在这里我将提出几

个建议：

第一章“介绍艺术史”为作为一门学科的艺术史提供了一个基本的介绍。在你进入课程学习的早期就阅读这一章节是个好主意，如果结合你的介绍性课程，就会为课程和学科的学习目标打好坚实的基础。

我也建议你在学习过程中尽早阅读第二章“形式分析”和第三章“语境分析”这两章。我将很重要的这部分讨论分成了两个章节，为这两种基本的艺术史方法分别提供了清晰而不同的介绍。你会发现你的老师有同时运用两种分析方法；这两个章节为你指出了拓展这些技能的多种方式，让你可以在研究讨论以及书写文章、学术论文和参加考试中运用它们。

请将第四章“撰写艺术史文章和论文”留到你准备开始写作你的第一篇文章时阅读。你很可能会在文章写作过程中反复查阅这一章节的内容。

你可能需要在课程早期就开始阅读第五章“掌控艺术史考试”中与做笔记有关的这部分内容。在开始复习图像时阅读关于考试的部分内容。（顺便提一下，我建议每周都对图像进行回顾，而不是在一场考试之前的几天才去做这件事）。

第六章“艺术史自身的历史”是那种在你没有处于复习考试或者阅读一篇文章的时间压力下去阅读或者浏览的章节（除非，你正在拖延工作……）。它给你提供了了解艺术史这个学科的更大的视角，如果你正在考虑将来在这个领域中进一步学习的话，你会发现这些内容特别有趣。

无论你怎样使用这本书，你都应该积极地阅读，挑选出那些对你来说比较有用的部分。艺术史是关于批判性地观看和分析你所看到的内容的，而这本书也不例外。不同的学生，取决于他们的学术背景，会以不同的方式来使用这本书。尽管它的一些部分可能看起来很简单，也请坚持阅读，因为你很可能会偶然发现一些你以前并不知道的内容。

这本书的结构是清晰的。每一章都以一个简短的介绍性段落开始，列出了这一章的主要目标，并以一个简短的结语结束，总结了你应该学到的内容。在整本书中，有一些框格内的文字深入地探讨了一些具体的问题。你并不需要阅读这些框格内的文字就能够理解正文，但是它们还

是有趣和有帮助的。

图像的说明文字提供了相关作品的基本信息，并且经常包括了对相关作品的延伸评论。同样的，这些评论可能很有趣并且可以提供有用的信息，但是你并不是必须阅读它们才能理解作品或者正文。参考文献列出了我在写作这本书时使用到的资料，以及一些你可能会发现有帮助的额外作品。在标准的词汇表和索引之外，本书还有一张艺术史回顾中的平行图录表，来指出在本书中的什么位置可以找到相关图像，或者在重要的艺术史课本中的什么位置可以找到相同或类似的图像。

祝你在学习中有好运！自从我成为一名大学一年级的学生，艺术史就是我生命中美好的（有时也令人烦恼的）一部分。我希望，你可以体验到一些像我这样的艺术史学者所体验到的、同样的回报和快乐。