

美术史的形状

THE SHAPES OF ART HISTORY

西方美术史的文献和书目

范景中主编 王 彤编著

中国美术学院出版社

这一点怎么强调都不过分：艺术是民族生活中的一个独立部分，如果一个民族还想保持任何一些理想的感觉的话。

Man kann es überhaupt nicht genug wiederholen: Kunstgenuß ist einer Nation durchaus unentbehrlich, wenn sie noch für irgend etwas Höheres empfänglich bleiben soll.

Wilhelm von Humboldts

苟不剖判条源，甄明科部，则先贤遗事，有卒代而不闻；大国经书，遂终年而空泯。使学者孤舟泳海，弱羽凭天，衔石填溟，倚杖追日，莫闻名目，岂详家代，不亦劳乎，不亦弊乎！

毋巽《古今书录》

目录之学，学中第一紧要事，必从此问途，方能得其门而入。然此事非苦学精究，质之良师，未易明也。

凡读书最切要者，目录之学。目录明，方可读书；不明，终是乱读。

王鸣盛《十七史商榷》

序 言

这是一本关于美术史文献的书目，如果说美术史家都是旅行家这种说法言之不虚的话，那么，本书也是想给对这一领域有兴趣的读者提供一份旅行用图。尽管它可能结构粗糙，缺漏较多，但我却力图使它能够突出我们旅行中的那些主要景点。为此，我尽可能地删繁就简，不让读者迷失在细节的词语海洋里。

和前人相比，我们这代人有更多的机会旅行，有更多的相关地图可以查阅。但本书首先想到的是那些准备了解西方美术史的研究方法、它的一般理论和学术境界的读者。这从本书的目录中不难看出，不论是关系到词典还是关系到具体的主题，例如文艺复兴或图像学，我都突出了它的历史特征。毕竟，辨章学术，考镜源流是任何学术研究的基本出发点。

第一章相当于导论，它一方面强调美术是视觉的艺术，一方面又决不忽视观看和理解之间的不可分割的关系，因为一件作品在研究者的手里往往就是一个轮辐的中心，我们会看到对它的研究怎样和各种各样的书目联系起来。说明这一点，也是为了让读者理解任何一种书目在实际编写中的常见困难：书目编写的方法首先是分类，然而我们却应该随时都意识到，任何分类都有正反两面，一方面，它会提供我们一个参照框架，没有这个框架，我

们就有失去方向看不到目标的危险，我们就可能在地图上找不到相应的位置。另一方面，它则有将我们所关心的对象固定不变的倾向，而地图却本来就是我们人为编制的。因此，虽然我勉强给出分类，我则希望读者能随时越过它的篱笆，从更广阔的视野了解美术史及其在人类文明中的地位。这样，我设想，读者在各个章节中不难找到各类书目之间联系的途径，尽管我没有标示出相互参照的符号。

第二章是基本的工具书，无论就哪种意义而言，它都是必须了解的基础。第三章则反映了西方美术史发展到一个巅峰水平的一些成果，也许在美术史研究领域，只有图像学才能骄傲地宣称，自己已然成为美术史的一个分支，因此我也不顾体例，把它单列一章。为了显示它的研究广度，我也酌量选入了一些关于东方图像志的书籍，读者可以从中略见一斑。美术史研究为人文科学所做的另一个重要贡献是对风格理论的研究，读者可在本书的第四章看到它的书目。第四章也是本书的中心，美术史的方法、理论和境界都在这一章中得到了体现。而且，由于西方美术史的重镇在于文艺复兴，因此不妨说，本书的主旨也在文艺复兴研究的书目中显示出来，所以它凭其自身的重要性形成一节。

记得张之洞在《书目答问》中设有清代著述诸家姓名略总目，仿此体例，本书特立‘美术史家及其代表书目’，以收录19世纪以来的各类著名美术史家，所收条目不仅有图像学家和形式分析家、中世纪专家和比较美术专家，甚至连古文书家或手抄本专家也一并编入，并在其后详列著述，俾便类求，以展示美术史的多样化形状。

第五章是一个特例。鉴于瓦尔堡图书馆在西方文化史和艺术史研究中的特殊地位，对它的了解或许能使我们对书籍和文明的关系有更深入的认识。

附录的三篇为的是让本书的内容更具有立体感，而不仅仅是书目性的平铺直叙。第一篇实际可作为本书的提要，它虽然写于50年之前，但一直被视为美术文献领域中的一个短篇的经典；第二篇是第五章的补充；第三篇则是想让读者回到书籍本身。看了大量的书目之后，对图书馆、对书籍作一番回顾，在这电脑时代，一定是别具意义的。

了解了上述章节的内容，读者不难看出，本书不是一般性的美术书目，也不是最新研究成果的报导，而是从几个角度围绕着基本著作进行编排，简而言之，它力求成为这一领域必读之作的反映。为了强调阅读这些著作的重要性，我想借用英国历史学家特里维廉[Humphrey Trevelyan]（1838-1928）的话来作结语：

阅读这些书的目的在于书的内容，在于作者的思想上的智慧以及在表达这些思想时使用的形式和表现方法上的美，因此，学生的思想和鉴赏力应当通过热情钻研最伟大的文献和哲学著作受到训练。这将在最高意义上的一种生活训练，一种对头脑和精神的训练，其目的在于理解并判断世界上种种价值，以便在任何情况下，这样的人都会‘有充分的知识找到正确的道路。……’而且，这种训练也不仅仅是生活训练；对有天才的少数人说来，这种训练将引导他们在文学、哲学和艺术等方面作出自己的创造性的努力。

本书中述及的人名和书名其外文有时会重复出现，以省却读者的翻检之劳。又，书中的引号用单引号，参考书目中的外文期刊有时用缩写，全名可见 *The Dictionary of Art* 第 33 卷。

天津美院的李本正先生，东华大学的孙瑜女士，江西师大的万木春先生，南京师大的李宏先生，中国美院的葛加锋先生，旅居德国的陈钢林先生提供了大量的翻译资料；谨致以衷心的感谢！

我也感谢范景中先生的信任，让我这样一个非美术专业的外行来筛选、分类、编排这一部书目文献；在确定选目、设立章节和规划结构上，他都和我作了反复的讨论，使我的图书馆专业知识能为美术史的研究尽绵薄之力，对此，我感到非常高兴，也希望读者能不吝指正。

王 彤 天津师范大学图书馆 2002 年 2 月

目 录

序 言

第一章 作品研究与查阅文献 I

视觉材料和目录条目 艺术家和评论家的见解 分析艺术品的形式和风格 主题和象征 基础图像志研究：亚历山大的圣凯瑟琳 查找特定主题的艺术品 基于巴尔奇的版画编纂的资源 基督圣家族 经外书 主题含义的改变 宗教改革主题 徽志书 社会关注点 对艺术的影响

第二章 I 美术书目的历史 79

II 美术词典的历史 95

III 艺术品目录的类型和简史 149

IV 美术期刊 183

V 美术史丛书 191

第三章 图像志书籍的历史 235

第四章 I 美术史学史书目 289

II 文艺复兴美术研究书目 341

III 美术史家及其代表作书目 359

第五章 瓦尔堡图书馆：古典文化艺术的记忆者 537

附 录 美术文献 575

瓦尔堡图书馆的历史 605

美术书籍的艰难诞生 623

第一章

作品研究与查阅文献

艺术劳动最终的结果就是一件独立的美术品。研究特定的作品是任何艺术研究的一个重要部分。尚不熟悉这种类型研究的学生应该阅读《世界艺术百科全书》[*Encyclopedia of World Art*]的‘历史志’[*Historiography*]——此术语指美术史学科借以着手进行研究的方法,用于批评的检验和评价的理论和技術——并且参考一些有关美术品分析的参考书目。例如, W·尤金·克莱因鲍尔的《西方美术史的现代透视》[*Modern Perspectives in Western Art History*]中就有一些著名学者分析美术品的不同方法的文章。

在讲座、讲课、论文写作等方面经常需要有关个别绘画、雕塑等美术作品的资料,假如问题在于仅仅找到一件举世闻名的作品的插图和简单说明,如莱奥纳尔多的《最后的晚餐》,通常只需查找有关艺术家的专著或美术史之类的书,例如加德纳[Helen Gardner]的《各时代的艺术》[*Art Through the Ages*]、贡布里希的《艺术的故事》[*The Story of Art*]或詹森[H. W. Janson]的《美术史》[*History of Art*]以及其他的美术史著作。但往往作品参考资料要求详细而且作品往往不知名,甚至不引人注目,这时就会遇到下述问题: 1. 如何找到有关指定作品的文献目录或已出版的专题文献? 2. 有助于风格分析的参考资料有哪些? 图像分析

的主要资料来源有哪些？当然，首先必须考虑的是它是否具有全面研究该作品的可能性。例如，阿恩海姆[Rudolph Arnheim]的‘毕加索的《格尔尼卡》：一幅画的创生’[Picasso's *Guernica: The Genesis of a Painting*] (1962)，除了巧妙的论述之外，还证明了这幅画是 20 世纪绘画中图像资料最丰富的作品。深入研究个别作品的丛书，已出版的有两部较著名：《诺顿美术史评论研究》[*Norton Critical Studies in Art History*]和《上下文中的艺术》[*Art in Context*]。前者偏重于大型作品的研究，包含精选的原始文献和现代评论，包括斯塔布勒班[James H. Stubblebine]撰写的《乔托的阿雷纳教堂的湿壁画》[*Giotto: The Arena Chapel Frescoes*] (1969)，和西摩[Charles Seymour]撰写的《米开朗琪罗的西斯廷教堂的天顶画》[*Michelangelo: The Sistine Chapel Ceiling*] (1972) 等。而后者正如丛书的编者弗莱明[John Fleming]和昂纳[Hugh Honour]所说，是论述著名的绘画和雕塑，从形式和内容两方面入手研究，包括风格、技法、文学、宗教、社会和政治等方面。丛书的子目将近二十几种。不过，这些书都是例外的情况，要研究一件艺术品还必须查找另外的有关文献。

在研究一件艺术品的时候，一些步骤应该被考虑到：(1) 观察作品并且理解任何为它而写的目录条目；(2) 如果有的话，反思艺术家和评论家的意见；(3) 分析一个对象的物质方面或是其形式以及作品体裁上的分类；(4) 研究可能被描述的主题和象征，并且(5) 调查各种影响因素——艺术的，文学的，宗教的，戏剧性的，历史的，地理的，以及科学的——这些都有可能对艺术品产生影响。下面就讨论除建筑之外的美术品的这些相关方面。

视觉材料和目录条目

艺术家、研究者、批评家为了研究和分析，需要看大量的艺术品。没有什么能够替代对独特的艺术对象的个人的检验。如果我们在原地看艺术品，那么环境的影响、作品的尺寸、以及艺术家对媒材的处理都会被考虑到。不幸的是，大多数艺术品不再位于原址，即使位于，环境也已经变了。况且，很多艺术品（a）在博物馆里，很难被看到或者付费高昂；（b）属私人收藏而不对公众开放；（c）因为毁于战争、火灾，或其他灾难而不复存在；或者（d）遗失了，曾经发生了什么未留下任何线索。尽管会面对这些困难，研究者还是必须尽一切努力去研究艺术品的原件。

从另一方面说，即使艺术家和研究者能够亲眼看到所有他们要验证的艺术品，仍然会需要作品的复制品以便用于详细的比较研究。有四条主要的途径可以获得这种基本的说明性材料：（1）通过参观艺术品的所在地并拍照留影；（2）通过购买作品主人提供的有关的照片、幻灯片，或者明信片；（3）通过在已出版的作品，比如书籍或者论文中查找复制品；（4）通过研究那些被博物馆和图书馆所保存或者所出版，并卖给了其他研究机构的参考的照片集。

上面述及的方法允许研究者直接观看对象，但这可能不切实际，尤其是如果牵涉到很多作品。例如，很多法国画家古斯塔夫·卡耶博伯特[Gustave Caillebotte]的画作在欧洲都是私人收藏。来访者想看到每件作品既不可能，也不切实际。还有一个问

题就是多数收藏家都不允许对他们的艺术藏品进行拍照。

除了观看艺术品,研究者必须尽可能多地收集与研究对象相关的资料。目录条目是有关专门艺术品的文件,与详细的学术上引用的作品的物质方面的一些情况有所不同。在博物馆目录中一件艺术品的一个条目应该提供与所知的那件艺术品最为相关的信息。每个对艺术感兴趣的人都需要知道如何理解目录条目,很多研究者——博物馆馆长,艺术收藏者个人,学者以及学生——也应该知道如何写艺术品的条目。要了解一件艺术品的最好的途径之一就是为那件作品写目录条目。

要编辑一个目录条目[Catalogue entry],研究者应该记录下所有能够找到的有关研究对象的资料,这些资料,将被详细讨论。它包括以下内容:

1. 艺术家的姓名及年代;
2. 作品的名称;
3. 作品完成的大致时期;
4. 媒材;
5. 尺寸;
6. 在对象上发现的明确的资料,比如签名和日期的信息,铸造标志,或者水印;
7. 作品的情况,知道的或者不同寻常的;
8. 作品目前的所在地,在哪里的可以利用,查找编号;
9. 收藏者的传承,以及艺术品在到达目前所在地之前所标的售价;
10. 作品曾被展出的各种展览;

- II. 论及作品的书面文献资料；
- I2. 和作品有关的画稿或速写以及在作品的基础上产生的或者与作品类似的有关艺术品，包括任何以作品为基础的雕版或刻印绘画作品；
- I3. 关于被搜集作品的任何额外的相关的信息，以及
- I4. 阐明作品的方法

因为一些条目仅仅适用于特殊的艺术对象，所以这十四个项目并不都用于每一件美术品的研究。例如，有些作品从不在展览中展出。并且，一个目录条目仅仅是对一件美术品的已知信息的编辑，而实际上条目永远不会绝对完成。资料未被发现得越多，目录条目就越可能产生变化。

有许多优秀的参考书可以帮助编辑者编写目录条目。例如，为了完成第一类——艺术家的姓名和年代——研究者应该仔细查阅传记词典，因为这些参考文献会帮助编辑者查出艺术家的姓名和昵称，并且提供那个艺术家已确定的年代。如果创作作品的艺术家或工匠无法确定，就需要目录条目的编辑者能够识别艺术家可能追随的风格或流派。

目录条目中的第二项即发现艺术品正确的名称，要做到有时会遇到一些困难，因为（1）原件可能没有确定的名称，（2）标题可能被篡改或修正过，而且（3）标题可能是经过翻译的名称。很多艺术品没有正式标题，而是以描述性的术语为人所知，即使一件艺术品已接受了一个正式的名称，它也可能会变更，因为艺术品的主人有权对任何他们自己的藏品进行命名或重命名。例如卡耶博伯特现存于芝加哥艺术学院的画作名为《巴黎，一个雨天》

[*Paris, A Rainy Day*], 已有了很多名称:《巴黎街道, 滴雨时光》[*Rue de Paris, temps de pluie*], 《欧罗巴广场的雨伞》[*Umbrellas in the Place de l'Europe*]以及《雨天的欧罗巴广场》[*Place de l'Europe on a Rainy Day*]。

在获得艺术品正确的标题时另一个问题是标题可能是翻译的标题, 而不是艺术品实际的标题。例如在贝内齐[Bénézit]的《绘画家、雕刻家、素描家和版画家的评论与文献词典》[*Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs, et graveurs*]——所有的标题都是法文的, 而在《金德勒绘画词典》[*Kindlers Malerei Lexikon*]中标题都是德文的。一张静物画, 被德国博物馆收藏就被叫做 *Stilleben*; 如果为法国博物馆所有, 就是 *Nature Morte*; 而如果成为意大利博物馆的财产, 就是 *Natura Morta*。必须要留心记录正确的标题名称。一个外国的博物馆拥有一幅绘画, 画的名称一般都用那个国家的语言著录。然而, 有时一件作品众所周知的标题会被新的主人保留。例如, 一幅借给华盛顿特区的国家美术馆的画作保留了其法文标题《赛艇》[*Périssoires*]。这是一个很难翻译的标题, 赛艇意为平底的独木舟样的小船。如果想要既记录下标题的译文, 又记下作品为人所知的另一个名称, 那么, 这第二个名称应该放在圆括号内, 例如: *Canotiers (Oarsmen)*。

面对一个目录条目中的很多信息, 必须找到作品的所有者。所有者的名字可以通过以下一些方法获得: (1) 记录着艺术家主要作品以及他们目前的收藏者的传记辞典; (2) 解题目录或作品目录; (3) 期刊文献的索引, 这些可能帮助编辑者找到任何所有

权转移的文献；(4) 展览会、博物馆和拍卖目录；(5) 博物馆所藏艺术品索引。

一旦知道了艺术品的所有者，研究者就应该参考拥有此作品的机构的目录，从而获得与作品相关的尽可能多的信息。如果所有者没有编辑一个学术性的目录，那么资料可能在著名博物馆的艺术收藏出版物的丛书里，比如《纽斯威克世界大博物馆丛书》[*Newsweek Great Museums of the World Series*]和《艺术文库世界：美术馆》[*World of Art Library: Galleries*]。

如果需要的资料找不到，或者编辑者希望核对信息，可以向收藏艺术品机构的秘书写信求助。秘书一般会寄一个他那里记录在案的信息影印件。然而，任何有关作品的价格的内容都拒不提供。伦敦的华莱士收藏[Wallace Collection]是一个例外，它的目录条目总是报告一些藏品被购买的价格。

目录条目的下面六项需要的信息，通常能够通过检查和测量作品对象获得，或从作品的所有者那里获取。这些内容包括年代、媒材、尺寸、作品上的资料，作品的环境，以及查找编号。有时年代就签署在艺术品上，如果不是这样，目录条目的编辑者可能不得不通过利用与编辑艺术家的年表相同的方法来研究这个问题。如果作品的确切年代不详，人们会提供一个近似的年代或大致范围。经常是前面冠以 *c.* 表示大约或前后。

作品对象的媒材应该尽可能地定义准确；例如，壁画应有一个详细而精确的定义，比如 *buon fresco* [湿壁画] 或 *fresco secco* [干壁画]。在英语国家出版的目录中，作品的尺寸应该用厘米和英尺两种长度单位记录；或者只用公制。很多测量都在作

品的宽度前面标示高度。此外，实际绘画作品的全部测量通常是记录下来的。关于测量艺术品尺寸的内容，参见《博物馆登记方法》[*Museum Registration Methods*]第三版，达德利[Dorothy H. Dudley]著，美国博物馆协会 1979 年出版。

任何在艺术品上的信息都可能是至关重要的。艺术的签名记号可以用来帮助研究者探明一件作品的真实性及其大致年代。例如，《皇家美术馆外国古代绘画目录》[*Royal Museum of Fine Arts Catalogue of Old Foreign Paintings*]——由丹麦哥本哈根国家艺术博物馆[Statens Museum for Kunst]出版于 1951 年——影印了目录中所著录的很多绘画的签名。三幅斐迪南·保尔[Ferdinand Bol]的签名插图展示了从 1644 年到 1669 年这位 17 世纪的荷兰画家是如何改变他的签名的。他在 1644 年签名为：*F. Bol-fecit*，1656 年为 *Bol*，而 1669 年为 *Bol fecit*。有时被用于艺术家的签名中 *Fecit*，是一个拉丁文，意为‘他或她制作了它’。

如果研究者想比较某件艺术品上其他已知的签名，以下参考文献——复制了艺术家的一些在其作品上的签名——将有所助益：（1）传记辞典，例如上文提到的《金德勒绘画词典》和《画家、雕刻家、素描家和版画家的评论与文献词典》；（2）关于花押字的书，比如纳格勒[Nagler]《花押字》[*Die Monogrammisten*]和戈德斯坦因[Goldstein]的《花押字词典》[*Monogramm Lexikon*]；以及（3）一些博物馆的学术性目录，比如纽约的弗里克收藏馆[Frick Collection]，阿姆斯特丹的皇家博物馆[Rijksmuseum]，哥本哈根的国家艺术博物馆[Statens Museum for Kunst]，慕尼黑的巴伐利亚州国立绘画博物馆[Bayerische

Staats-gemäldesammlungen], 以及汉堡的汉堡艺术馆[Hamburger Kunsthalle]。

在艺术品上发现的特殊资料,随艺术形式的不同而有明显的差异。例如,在一件金属铸造的雕塑上,可能包括铸造的商号名或者建造者的标记,以及铸造的版次和尺寸。如果一件艺术品有一个指定的面,此内容也是需要包括在内的。例如,在一部打开的手稿中, *recto* 一词即指右手处的页面,而相反的那一面叫做 *verso*。相同的术语命名也用于指绘画或素描稿的正面——*recto*, 以及其反面——*verso*。

对于一些素描或印刷品是不是一件特定的艺术品,其中一个重要内容就是看它是否留有水印。因为水印被用来确定纸张的制作者和生产者。这种设计或模式最早出现在大约 13 世纪末的欧洲。由于其明显的特征,一个水印有时能用来确定艺术品的所在地和大约年代。

一件艺术品的物理状况应写入目录条目,尤其是如果它近期被清洗过,损坏过,或者被复原。一件艺术品的购置编号就是收藏者在得到它并将它列入藏品时给予的编号。

目录条目的第九条,一件艺术品的出处,要求寻找作品从其离开艺术家的工作室到它目前的所在地这中间流转的线索。在收集作品的归属变迁以及它上面可能标示的拍卖价格资料时,研究者正在获取将对确定作品真伪或起源有所帮助的信息。一件艺术品的来由常常是扑朔迷离的。而且可能无法确定。研究者需要去调查 (1) 有可能拥有作品的收藏家或所有者以及任何存在的财产清单或藏品目录以及 (2) 拍卖目录。这项研究有时会很困

难，因为判断各种资料是否都指同一件艺术品有时是不容易的。标题和尺寸就令人迷惑。例如，下面可能都是指同一幅绘画：（1）*Paysage*, 2.7m.×3.7m.；（2）*Die Landschaft*, 273.5cm.×365.8cm.；（3）*Paesaggio*, 3m.×4m.；（4）*Landscape*, 9ft.×12ft.。

有些收藏家将他们私人的印章或标记钤印或标在他们所拥有的美术品的边缘或空白处。著名收藏家的标记可能提供一种追索一件作品出处的方法，因为有一些参考文献有助于鉴别这些称号，比如弗里茨·拉格特[Frits Lugt]的《素描和版画的收藏的标记》[*Les marques de collections de dessins et d'estampes*]。研究任何在作品中发现的家族饰章或盾形纹章都可能为编辑者提供有价值的与作品过去的归属有关的线索。有两本书可以帮助读者进行这方面的查找（1）布拉舍尔[Brusher]的《各时代的教皇》[*Popes Through the Ages*]，其中再现了从圣彼得到约翰二十三世[John XXIII]的每一任教皇的私人盾形徽章；（2）伯克[Burke]的《王公贵族及骑士的宗谱史和纹章史》[*Genealogical and Heraldic History of the Peerage, Baronetage, and Knightage*]，书中有大英帝国贵族徽章的插图。

要寻找一件艺术品先前的所有者的名字，私人收藏的目录清单和早期的博物馆目录都是最基本的参考文献。确定这种档案材料存在的最好的原始资料常常是在其他学者的参考书目或脚注中。例如，弗朗西斯·哈斯克尔的《赞助人和画家》[*Patrons and Painters*]（1980），其中就有关于意大利巴洛克时期艺术收藏的详细目录。苏珊·福斯特[Susan Foster]的‘16世纪英国财产清册中的绘画和其他艺术品’[*Paintings and Other Works of Art in*

Sixteenth-Century English Inventories], 刊于《伯林顿杂志》[*Burlington Magazine*]第 123 期(1981 年 5 月) pp.273-282, 则提供了那个特定时期的资料。

另一个寻找艺术品出处的方法是调查它曾可能标示的售价。如果艺术品在公共拍卖中被售出, 就会有一个出售目录。此目录可能显示出某件艺术品出售者的姓名, 但一般不会透露购买者的姓名。记住一些拍卖目录有缩微复本, 比如伦敦的苏富比目录就有缩微胶片。从 1734 年第一本小册子到 1970 年, 可利用的苏富比目录已多达 538 卷。这些目录包括对出售价格的评注, 有时还有购买者的姓名。

拍卖价格的索引, 可能对研究者寻找有关特定艺术品的信息有所帮助。这些索引的每一条都包括有所不同的拍卖机构以及不同种类的艺术。因而, 研究者可能需要研究一项以上的这类索引。

对发现一件艺术品的出处可能有所助益的是纽德勒图书馆[Knoedler Library]的标有很多注释的出售目录。例如, 在调查一幅威廉·亨利·巴特利特[William Henry Bartlett](英国, 1809-54)的绘画的出处时, 在贝内齐的传记词典中发现有 1936 年 1 月 23 日的出售日期。由于贝内齐没有披露拍卖机构的名字, 所以在那一日期举行的所有拍卖的目录可能都需要查阅。我们发现, 纽德勒收藏机构拥有纽约的美国艺术协会安德森画廊公司的准确的拍卖目录。其中的条目, 包括作品的照片, 披露了(1)绘画《史蒂文斯城堡的景观, 荷伯垦》[*View of Stevens Castle Point, Hoboken*], 测量为 17 英尺×23 英尺; (2)它在 1923-1933 年间曾在纽约市的博物馆展出; 并且(3)在 1934 年, 作品从海勒姆·伯

灵汉姆收藏馆[Hiram Burlingham Collection]被美国艺术协会安德森画廊公司售出。而注释是拍卖的时候由纽德勒美术馆的工作人员手写的记录，附加(1) 1934年，编号99的画作以\$160.00的售价卖给了一个名叫斯伯林[Sperling]的人，和(2) 1936年画作被M.A.林齐[M. A. Linch]以\$155.00购买。

然后研究者就想查寻之前的1934年，画作被海勒姆·伯灵汉姆售出时的美国艺术协会拍卖目录。不幸的是，在1936年的目录中没有明确的日期，贝内齐词典对于伯灵汉姆的出售也没有提及。另一个能够经常用来解决这类进退两难的问题的工具就是兰克尔[Lancour]的《1785-1942年美国艺术拍卖目录》[*American Art Auction Catalogues 1785-1942*]，其中列举了分属于21家图书馆的7,300多册拍卖目录。目录款项包括收藏者的姓名，卖出财产的艺术家的姓名。在兰克尔书中的所有者的索引中，有一条提及了1934年1月11日伯灵汉姆拥有物品的出售。查阅在纽德勒收藏机构中的这项目录，第99条是有关风景画《史蒂文斯城堡的景色，荷伯垦》[*Landscape View of Stevens Castle Point, Hoboken*]。注意标题的微小变化。上面印着相似的日期，注释说明了H. G. 斯伯林是买主，价钱是\$160.00。因为纽德勒收藏机构仍然没有一个索引，这种探案工作又是必须的，渐渐地一个源流就确立起来。

目录条目的第十项列举了所有的展览，包括艺术品被展出的地点和日期的说明。为了便于添加艺术品可能再次展出的后来展览的名字，这些条目总是按年代顺序而不是按字母顺序排列。判断一件艺术品是否是展览目录或展览引文中记录的同件作品，

有时是困难的：或者是由于翻译而导致的标题的变化，或者是由于作品不同的所有者对标题的改动。

要找到展览信息有两个主要的途径：(1)发掘现存的记录有那件美术品的展览目录；(2)查找指认那件作品是参展作品的引文的出处。

编辑一个探讨美术品书面参考资料的目录——目录条目的第十一项——可以由这样的研究者来完成，他们编辑了有关艺术家作品的书目，并且为了判断哪些书涉及被研究的某件美术品而阅读了所有能够获得的材料。由于一些著名的美术品会在几乎所有的艺术史书籍中被提及，因此在明确叙述此目录时还必须运用判断力。例如，爱德华·马内的《草地上的午餐》已成为如此众多的有关法国画家作品讨论的主题，以至于基于这幅画的书面参考资料的固定条目数量之大到了毫无意义的地步。条目应该只列举在历史上很重要的，或是从创新的角度或是从刚发现的资料来讨论美术品的书面参考资料。目录条目中的书面参考资料也应该按年代顺序而不是按字母顺序记录，这样，美术品的任何在经济利益上的起伏就可能被显示出来，往后对条目的添加才能顺利进行。

目录条目的第十二项——所有与美术品有关的素描，相似的作品，以及以作品为基础的雕版画和印刷品的清单——通常是查找信息中的最困难的部分之一。一个艺术家的作品展经常展出艺术家在作品完成前画的素描初稿。除非有一件著名的美术品与收入目录的作品相似或以其为基础创作，否则为编写这一条目所作的研究可能无所收益。应该记住，研究者不可能为某一作品的

一个目录条目的各项内容都找到信息。

一个目录条目包括与已知作品有关的所有信息。例如，如果一幅绘画是肖像画，有关被画人的任何有趣的方面都应该著录上去，还有那些与对象相关的细节，家具、服饰，以及被描绘的场景。目录的编辑者需要参考肖像画索引的内容、装饰艺术词典以及服装和珠宝参考，以便找到对象身上被描绘的有趣的物件。目录条目的第十三项应包括与以下内容相关的信息：(1) 美术品的主题及象征，如果有，则 (2) 任何对作品产生过的影响。这些论题在后面部分讲述。

既然对一幅画的描述达千字之多，那么编辑者就能通过获取美术品的复制品，或通过查找美术品的插图的原始资料，使目录条目的最后一项得以编辑完成。发现一件美术品的一个好的插图需要去仔细搜寻有关艺术家的书籍和文章，还有在研究者的著作参考书目里列出的参考文献。如果复制品或复制品的原始资料无法利用，编辑者应该添加有关美术品的书面描述。

下面再简介几类与编写目录条目有关的参考书，以补充前面由于行文的关系而省略的内容。

分类解题目录和作品目录 在所有关于艺术家的专著和论文中，解题目录和作品目录是研究该画家具体作品的最重要的参考资料。解题目录是把某个艺术家的所有已知的或经过考证认为是可信的作品进行系统而附有说明的严谨的分类目录。可能是他同一种媒介作品的分类。目的在于提供有关作品的可查阅的资料。1. 作品名称、日期、年代、署名、尺寸和媒介等等。2. 由何人何处收藏以及出处（过去的收藏处和收藏人，作品的流传经

历)。3. 说明、评论、分析或书面证明。4. 相关的书籍或期刊的文献目录。5. 展览和复制品的一览表，通常也有插图。作品按数字顺序编号，目录编号常可代替该作品。这些目录的安排可以按年代日期顺序，根据作品日期或假定日期（通常，作品日期连作者本人都说不清），或者根据主题。根据年代日期编排的解题目录的例子是《夏尔丹》[*Chardin*] (1969) 由乔治·温尔登斯坦 [Georges Wildenstein] 编辑，丹尼尔·温尔登斯坦 [Daniel Wildenstein] 修订，根据主题编排的解题目录的例子是《提香的绘画》[*The Paintings of Titian*] (1970-75)，由惠特尼 [Harold E. Wethey] 编。第 1 卷包括所有的宗教题材绘画，每一类题材按时间顺序编排，例如按作品时间的先后收集了所有提香的‘圣母子’ [The Madonna and Child] 的画；第 2 卷包括肖像画，按画中人姓名的字母顺序排列；第 3 卷包括神话和历史题材画。解题目录通常还包括别的有用的特征。目录前面常常有一篇导言。例如《安尼巴尔·卡拉奇》[*Annibale Carracci*] (1972) 由波斯内尔 [Donald Posner] 编，除了每幅作品有参考文献外，还有一个通用的参考文献，这些参考文献多半是以时间顺序而不是以字母顺序排列的，例如《普森的绘画：评论目录》[*The Paintings of Nicolas Poussin: A Critical Catalogal*] 中 (1966) 由作者布伦特 [Anthony Blunt] 编辑的参考书目，就是按时间顺序排列的，有时还包括当代的有关艺术家及其作品的资料来源。几乎总包括地理位置的索引，以便使用者简要了解哪个城市哪个美术馆有该艺术家的哪些作品。作品目录和解题目录不同，它完全严谨地著录和复制某个艺术家的作品，但常常没有该作品的文献和出处。例如《伦勃朗：

绘画全集》[*Rembrandt: The Complete Edition of the Painting*], 由布雷丢斯[Abraham Bredius]著, 第三版由加森[Horst Garson]修订。解题目录和作品目录都是研究美术和美术史的基本工具, 而完整的插图对于艺术家也有很大用处。但是, 世界著名的美术品的作者有时是无法确定的。例如: 根特祭坛画[Ghent Altarpiece]认为是凡艾克兄弟画的, 而菲利普[Lotte B. Philip]在《根特祭坛画和扬·凡艾克的艺术》[*Ghent Altarpiece and the Art of Jan van Eyck*] (1971) 中, 断定胡伯特·凡艾克[Hubert van Eyck]实际上只是该画的精美边框的制作者, 现在边框已佚。艺术品常常遗失、毁坏、损伤, 存在的往往是复制品, 甚至赝品。解题目录和作品目录的编者批判地检查了所有可参考的证据, 在这基础上确定了某些作品的作者。

博物馆出版物 在研究博物馆收藏的艺术品时, 馆藏目录始终是应该查阅的主要资料。藏品目录中所列的艺术品都是博物馆的永久性藏品, 假如有这类目录, 那么其中有关作品的资料也一定非常详细。例如要研究美国大都会美术馆收藏的法国画家多米埃[Daumier]的油画《三等车厢》[*Third-Class Carriage*], 就可以查阅该馆的《大都会美术馆藏品目录》[*A Catalogue of the Collections of the Metropolitan Museum of Art*] (1966) 中由斯特林[Charles Sterling]和塞林杰[Margaretta Salinger]编的法国绘画部分第2卷, 与梅逊[Karl E. Mason]编的《多米埃的油画、水彩和素描分类解题目录》[*Honoré Daumier: A Catalogue Raisonné of the Paintings, Watercolours and Drawings*] (1968)。遗憾的是, 只有少数博物馆能够出版馆藏的详细目录, 甚至连出部分藏品目录

的博物馆也为数不多。假如没有这类藏品目录，其他形式的博物馆出版物也可提供有用的资料。其中最重要的是简报[Bulletin]和年鉴[annual]，常常包括个别藏品的详细介绍，这些简报和年鉴的内容提要往往编入《艺术索引》[Art Index]中，例如巴尔的摩、波士顿、克利夫兰、洛杉矶、纽约、费城等美术馆简报。由于这种资料查找方便，所以《艺术索引》成了查找有关个别艺术品的主要工具。而美术馆出的手册、指南画册的用处则有限，因为在这类出版物中个别作品的资料往往相当简短，而且没有参考文献。学生要研究一件美术馆藏品应首先去研究原作（假如该美术馆有可能利用的话），并将自己对作品的发现和感受以及位于作品上或附近的有参考价值的说明文字记录下来。这种面对原作的真实感受，是复制品无法传达的。说明文字，尤其藏品的登记号码（常常指明该作品何时被该馆收藏）通常有助于缩小寻求该作品资料的范围。比如某件作品 1965 年由某个博物馆收藏，该馆中有关它的资料大约就在那段时间或以后，而查找时就不必在这之前到该馆出版物中翻检。

历史材料的展览目录 展览目录是获得有关在世或现代艺术家资料的必不可少的研究工具。另一方面历史上的展览目录也同样重要。由几个博物馆甚至几个国家政府联合举办的大型国家和国际作品的展览，具有非常特殊的作用。这种展览把分散在世界各地美术馆的有关藏品汇集展出，为人们提供了难得的机会。把有关作品排列在一起进行比较研究，这是平时无法做到的。某个艺术家的大型纪念性展览，往往配合周年纪念活动，这是能够在同时同地全面看到艺术家作品特别是原作的唯一机会，这种展

览有助于对艺术家作品的研究，并往往导致对其作品的重新评价、重新定性或更改以往假定的作品创作的时间。例如：1969年举办的伦勃朗逝世300周年的大型纪念展览；1971年举办的丢勒诞生500周年的大型纪念展览。考察特殊的美术题材和关键时期的国际展览，通常展示了意想不到的历史联系，使观者以新的眼光看待这些艺术品。还有许多历史性美术展览，例如：‘新古典主义美术展览’等，都可算是美术史上的头等大事。仔细研究这些展览和其他展览的插图目录，对学术研究具有永久性的价值和重要性。一般来说，为每件展品提供的有关资料是相当新的，是批判性文献资料的丰富来源。

集成 拉丁文 *Corpus*，意为‘主体’，是一种非常重要的学术文献，和分类解题目录相似，但包括更广的范围，由于在编一本集成时包括了大量的研究工作，常常是国际性的学术大协作，编辑出版期也较长。分类目录主要是集中、精选、分类和考证一个艺术家所有已知的真品（或同一媒介的作品）。美术集成的目的则在于为一种特殊类型或性质的所有幸存的具有历史价值的艺术品作分类目录的同种工作，‘集成’一词也可指由几个学者编著的多卷集的分类目录，例如1968年开始历10年时间编成的《路德维希·布尔夏德的鲁本斯集成》[*Corpus Rubenianum Ludwig Burchard*]采取了类似的处理。在着手编辑集成时通常要对纪念性作品和用来作为考证的资料进行全面集中分类，然后造册，作卡片。一般说，全书是多卷集的，或是分门别类的（称为‘分册’）。《早期佛兰德斯》[*Les Primitifs Flamands*]（1951年开始编）目的在于把所有现存的15世纪佛兰德斯绘画进行分类编

目。相反，由奥夫纳[Richard Offner]开始于1930年著的《佛罗伦萨绘画的评论和历史集成》[*A Critical and Historical Corpus of Florentine Painting*]是按大师或画室进行编排。除了绘画外也有一些其他作品的重要文库，最著名的是《古典陶瓶集成》[*Corpus Vasorum Antiquorum*]，开始于1922年，编了近60年时间，按国家、地区、城市、博物馆划分编排。集成所收的每件美术品的考证和说明往往都参考了世界范围内提供的文献资料，使它具有极大的参考价值。例如，《早期佛兰德斯》中有关收藏于英国国家美术馆的扬·凡艾克的著名油画《阿尔诺芬尼的婚礼》[*Arnolfini Marriage*] (官方名称为 *The Marriage of Giovanni Arnolfini and Giovanna Cenami*) 的资料。它是大卫理斯[Martin Davies] (1954) 编的有关英国国家美术馆藏品的3卷集中的第2卷第一件作品。除了有关该画的资料和鉴定资料及它的物理特征和状态外，还有详细的说明和形象研究，并附有最新的参考文献，它记录了关于该画的产生以及随后经历的历史的描述(1516年以来的历史记载，评论家的意见，前后收藏者)、比较材料(有关的绘画)、编者的评论、按日期顺序编排的参考文献、文件的副本和书面的原始资料(用原文)，最后一组完整的插图，包括许多细部，红外线摄影的照片，甚至一些该画反面的照片。

艺术家和评论家的见解

对研究艺术品至关重要的是对这些作品各个方面的见解，无论是艺术家还是批评家的见解。前者有时可通过以下方式查找：

(1) 已出版的艺术家著述的各种合集；(2) 存放在美国艺术档案馆[Archives of American Art]中的资料；(3) 谈及艺术家的报纸和杂志上的文章；(4) 个人展览目录，和偶尔翻印的艺术家信件、日记，或重要通信的专著；或者(5) 对艺术家的个人采访。《艺术家论艺术：从14世纪至20世纪》[*Artists on Art: From the XIV to the XX Century*]提供了源出140多位艺术家的言论。由霍尔特[Elizabeth G. Holt]编辑的著作以及《美术史文献丛书》[*Sources and Documents in the History of Art Series*]，是查找这类资料的特别好的参考书。《20世纪艺术文献丛书》[*The Documents of 20th Century Art*]出版了记录单独艺术家或画派的言论的著作。通常这些文献都收入较多著名艺术家的内容。

美国艺术档案馆收集了有关美国的画家、雕塑家和手工艺人的主要的和次要的研究资料。还有一个对艺术界中的1200多人进行录音采访的‘口述历史’的计划。大多数资料都被拍成缩微胶片，可用于馆际的交流。还有一些资料的索引。对任何研究一个美国艺术家的人来说，广泛地收集资料最为重要。报纸和杂志上的文章，经常引用艺术家的话，可以从期刊的索引和摘要中寻找。有关当代艺术家的行情表，有一个在线数据库提供了最为快捷的结果。

展览目录不时地会再版一些档案资料。在《古斯塔夫·卡耶博伯特回顾展》[*Gustave Caillebotte: A Retrospective Exhibition*]中，卡耶博伯特的遗嘱也包括在内，还有一份英文翻译。德拉克洛瓦日记和凡高给他弟弟提奥的信已经出版。对于地方性的当代艺术家，一些研究者对他们进行个人采访。有时，这一切被录音

保存下来形成了口述历史计划的一部分。这种资料是很难确定其所在的。关于当代的资料，用艺术家的名字进行在线数据库搜索会很见成效。

美术史学生常常感到需要参考原始资料，也就是说与美术家同时代或创作艺术品那个时期的文献和其他书面资料。关于这一方面有几种不同形式的原始文献。1. 有美术家留下来的书面材料：书信、笔记、日记、杂记和其他的自传材料，理论、技法、评论、美术哲学的文字材料，诗歌和其他文学作品。与这些有关的还有美术家们口头叙述、会谈、记录、对话、录音磁带和录像磁带及类似材料。2. 有关美术和美术家的档案材料：包括登记簿、财产目录和类似的美术品登记表、合同书和其他有关于美术品的合法的或真实的记录。3. 同时代人的叙述，如报告、书信、传记、评论、旅行见闻、讲座等，包括美术家的亲友保护人、评论家或别的观察家。假如事实上没有同时代的记录，最早有关该美术品的书籍也是原始资料。这种情况尤其适合于古代美术。以下是与上述内容有关的几类书籍。

选集和丛书 可以利用到的英文原始资料，大多数为精选的文献，或摘录作为学院教材的文献。编辑这些原始资料的目的是便于同学利用，使他们对所研究的时代或美术家获得更客观的了解。这方面工作的范例是《艺术家论艺术》[*Artists on Art*](1945)由戈德华特[Robert Goldwater]和特里维斯[M. Treves]合编，是一本值得参考的从文艺复兴到近代美术家的文献集。《现代艺术家论艺术》[*Modern Artists on Art*](1964)由赫伯特[Robert L. Herbert]编辑，收集了10篇由20世纪美术家发表的完整的重要

论文，其中有格莱兹[Albert Gleizes]和梅金杰[Jean Metzinger]论立体派的文章，具有广泛影响。霍尔特[E. G. Holt]选编的《美术史文献选》[*A Documentary History of Art*] (1957-58)是一本各种类型原始资料的摘录，涉及中世纪到18世纪美术。皮耶罗·德拉·弗兰切斯卡[Piero della Francesca]的《论透视》以及米开朗琪罗1498年‘圣殇’和‘大卫’两件作品的契约。霍尔特还编有一本选集《从古典主义到印象主义》[*From the Classicists to the Impressionists*] (1960) 主要包括19世纪有关美术和建筑的原始资料。虽然篇幅有限，却有分寸地处理了各种各样的倾向和运动。关于19世纪美术资料的书有《新古典主义和浪漫主义》[*Neoclassicism and Romanticism*] (1970) 由艾特纳[L. Eitner]编。《写实主义和艺术中的传统》[*Realism and Tradition in Art*] (1966)，《印象主义和后印象主义》[*Impressionism and Post-Impressionism*] (1966)，由纳克林[Linda Nochlin]编，包括大量和艺术家同时代的著名文人对美术和艺术家的评论。以上这4部书形成了美术史文献丛书的一部分，由Prentice-Hall出版，总编辑是詹森[H. W. Janson]，每一部都涉及一个特殊领域和时期，由研究该课题的专家编辑有评论，导言，脚注，便于对某个领域进行深入研究。在这一套丛书中还有《希腊艺术》[*The Art of Greece*] (1965)，《罗马艺术》[*The Art of Rome*] (1966) 均由波利特[J. J. Pollitt]编，《美国艺术》[*American Art*] (1965) 由麦克库布雷[John W. McCoubrey]编，《拜占廷帝国的艺术》[*The Art of the Byzantine Empire*] (1972) 由曼戈[Cyril Mango]编。

现代美术文献 一本基本的现代美术资料选集是《现代艺

术理论》[*Theories of Modern Art*](1968)由奇普[Herschel B. Chipp]编。这是必备的一本参考书,开头是塞尚与凡高的书信选和象征派画家与作家的文选,接下去是一个个地介绍美术运动,包括许多重要的文献资料。每一章开头都有一篇关于该运动显著特征的短论。包括野兽派,表现派,立体派,未来派,构成派,超现实主义,还有一个很有参考价值的章节标题为‘艺术和政治’,包括许多艺术家的见解。继此著作之后,许多新的有关20世纪资料的丛书和汇集先后出版。最重要的丛书是《20世纪艺术文献》[*Documents of 20th-Century Art*],从1971年开始出版,总编辑是马瑟韦尔[Robert Motherwell]和卡佩尔[Bernard Karpel]。这套丛书汇集了欧美艺术家和美术批评家的书面和口头的论艺术的材料,以及一些以往从未用英文发表过的20世纪资料。其中有《阿波里奈尔论艺术》[*Apollinaire on Art*](1972)等十几种艺术家言论选集。

特殊资料集 许多汇集有关美术时期和风格的专门资料的参考书,值得重点提及的有《老普林尼著作中的美术史章节》[*The Elder Pliny's Chapters on the History of Art*](1896),即从公元1世纪的著名罗马学者普林尼的著作中选出的关于艺术的章节,这是相当珍贵的资料,因为它是一本最早论述古希腊和罗马美术的一部著作,尽管它包括在《博物志》一书的矿物金属章节中。另一本重要的专门性著作是《哥特式》[*The Gothic*](1960),由弗兰克[Paul Frankl]编著,他一生专门从事哥特式美术研究,考察了大量有关哥特式美术的资料,从最初的修道院院长叙热[Abbot Suger]的论述到20世纪的著作。他充分批判地审查和评价了这

些资料,摘录了大量被翻译成英文的原作中的资料来证实他的分析。另一种参考书是《从 14 世纪到后印象主义的法国画家和绘画》[*French Painters and Paintings from the Fourteenth Century to Post-Impressionism*] (1970) 由米萨姆[Gerd Muehsam]编辑,汇集了大约 1000 篇有关法国画家和作品的当代和现代评论文章,这实际上是一本法国绘画的文献资料史,附有相当详尽的文献书目。

美术家著作文集 美术家的著作使我们从另一个角度来理解美术和伟大的美术家。莱奥纳尔多·达·芬奇和米开朗琪罗都留下文字著作。一般阅读这些资料不需要过于专门的文艺复兴美术理论知识。《莱奥纳尔多·达·芬奇文集》[*The Literary Works of Leonardo da Vinci*] (1939, 2 卷集) 由里希特[J. P. Richter]编,其简编本名为《莱奥纳尔多·达·芬奇笔记》[*The Notebooks of Leonardo da Vinci*],其深度和广度,敏锐的观察,反映出这位大师的举世闻名的天才思想。而米开朗琪罗的诗集将引起所有具有诗意感受力的人的兴趣。17 和 18 世纪的美术家留下了许多理论著作,但大多未完整译成英文。英国 18 世纪有两部主要的理论著作,它们学术性较强,一部为《美的分析》[*The Analysis of Beauty*] (1753) 由霍格思[William Hogarth]著,他的观念多半来自意大利理论家,从中几乎找不到霍格思绘画如著名的讽刺组画《浪子生涯》[*Raké's Progress*] 的线索。另一部是肖像画家雷诺兹[Joshua Reynolds]的杰作《艺术讲演录》[*Discourses on Art*],著书时间是 1769-1790 年,正当他享有最高声望的时候。《艺术讲演录》反映了彻头彻尾的学院美术训练,这是它的主要价值。但

也反映了许多独特的思想，例如雷诺兹偏向伦勃朗和提香，而不赞赏当时红极一时的学院派画家。19 世纪艺术家的著作尤其丰富。在英国有《康斯特布尔回忆录》[*Memoris of the Life of John Constable, Composed Chiefly of His Letters*]，由莱斯利[C. R. Leslie]以 1836 年‘有关风景画 6 封信的注释’为基础写成，表明了康斯特布尔的独创教学法和他对自己喜欢或不喜欢的画家和绘画的即兴评论。此书在这位伟大的英国风景画家 1837 年逝世后不久于 1845 年出版，但自从《康斯特布尔通信集》[*John Constable's Correspondence*] (1962-68) 出版后，它就在某种范围和程度上失去了意义。以上两书均由贝克特[R. B. Beckett]编辑，它们和《进一步的文献和通信》[*Further Documents and Correspondence*]一道，均属现代美术研究的重要参考书。1848 年产生于英国的前拉斐尔派，其成员大都既是画家也是诗人，亨特[William Holman Hunt]、罗塞蒂[Dante Gabriel Rossetti]和米莱斯[John Everett Millais]等人一同建立了前拉斐尔兄弟会[Pre-Raphaelite's Brotherhood]，亨特著有《前拉斐尔主义和前拉斐尔兄弟会》[*Pre-Raphaelitism and the Pre-Raphaelite Brotherhood*] (1905, 2 卷集)，基本上是属于自传体著作，同时由于他是该运动的一位领袖人物，所以该书也是作为研究该运动的权威性参考书。惠斯勒[James Whistler]是 19 世纪末叶的伟大画家，生于美国，几乎终生生活在英国，他的美术受到英国评论家拉斯金[John Ruskin]的强烈抨击，他便控告拉斯金犯有诽谤罪并获胜。但这一胜利却没有帮助惠斯勒获得当时英国人的更高承认。《树敌的文雅艺术》[*The Gentle Art of Making Enemies*]

(1892, 第二版)是他对攻击他的人的机智而风趣的挖苦。该书至今仍是美术家有权根据自己的理解进行表达的宣言。《德拉克洛瓦日记》[*The Journals of Eugène Delacroix*] (1948) 是英文节译本, 也许是 19 世纪上半叶主要的美术文献。德拉克洛瓦有广泛的美术和文学兴趣, 他的才华横溢的朋友(包括作曲家肖邦和小说家乔治·桑)均体现在日记中。分散在日记下半部的原打算编写绘画词典而写的札记[*Notes for an Intended Dictionary of Painting*]是有关绘画技法的重要论述。有关德拉克洛瓦的伟大敌人安格尔[*Ingres*]著作的唯一英文资料是帕赫[Walter Pach]写的《安格尔》(1939), 第二部分包括安格尔的谈话记录、笔记和信件。不朽的人文主义和美术参考文献之一是《凡高书信全集》[*The Complete Letters of Vincent van Gogh*] (1958, 3 卷集), (有一本由斯通[I. Stone]著的名为《亲爱的提奥》[*Dear Theo*]的书, 其中收集的凡高书信是伪品, 不足参考)。几乎所有的读者都会被凡高的激情, 对艺术深深的虔诚以及对自然和自然界色彩的高度敏感所打动, 第 3 卷尤其表现出凡高的极度痛苦的思想, 他的悲剧性的遭遇和在阿尔[*Arles*]与高更的决裂, 以及在圣雷米[S. Rémy]收容所渡过的最后几个月。大多数的信件是写给弟弟提奥的。尽管第 3 集也包括了他写给贝尔纳[*Émile Bernard*]的重要书信, 但主要是关于绘画技法的。更有价值的是全集还附有许多原信的复制品。高更的著作可以说构成了凡高著作的对偶卷, 尽管高更感受的是另一类的爆发性感情和精神痛苦。高更也是一位卓越的作家, 他的警譬式的风格似乎具有相当的现代感。他的著作《之前之后》[*Avant et après*] (1930) 英文版名 *Intimate Journals*

(1936),充分反映了高更的生活和美术创作以及他与凡高的悲剧性冲突。在他的《给妻子和朋友的信》[*Letters to His Wife and Friends*] (1949)中,他以非常杰出的方式清晰地表达了自己某些重要作品的含义。他的《诺阿诺阿:航行塔西提》[*Noa Noa: Voyage to Tahiti*] (1961),尽管谈论的不是美术,却是一部描述他如何为了追求纯粹的原始生活而逃向南太平洋群岛的动人作品。有两个版本: 1. 已出版的他的朋友莫里斯[Charles Morice]的版本,他修饰了高更的不落陈套的平辅直叙的文体。2. 未刊行的版本,但有英文版,由于附有精美的高更插图而具有特别的价值。一部生动而又真实地反映了巴黎美术情况以及印象派画家在1880到1890年之间斗争的书是毕沙罗[Camille Pissarro]写的《给儿子卢西恩的信》[*Letters to His Son Lucien*] (第三版,1972年),由小毕沙罗[Lucien Pissarro]和雷沃尔德[John Rewald]合编。这些信反映了毕沙罗的工作生活及他对社会自始至终的关切。该书至今仍具有强烈的吸引力,特别是他对美术同伴塞尚、雷诺阿、德加、莫内和高更等人的评价。塞尚的《书信集》[*Letters*]由雷沃尔德编辑(1976年扩充版),体现了大师的孤僻性格,简直是愤世嫉俗的个性,为了解塞尚的美术观念和他自己的美术目标提供了重要的线索,其中有塞尚1904年给贝尔纳的著名书信,他的名言,‘通过立方体、圆柱体和锥体来表现自然……’经常为人们引用,这种观念成了立体派美学出发点的例证。有两本由20世纪美术家写的富有独创性的书,为抽象派美术提供了宝贵的文字资料,康定斯基的《论艺术中的精神》[*Concerning the Spiritual in Art*] (1912)和蒙德里安的《造型艺术和纯造型艺术》

[*Plastic Art and Pure Plastic Art*] (1937), 均属于威腾顿[George Wittenton]出版的现代美术文献丛书。克里的简洁论文《论现代艺术》[*On Modern Art*] (1924) 曾被英国批评家里德[Sir Herbert Read]称为‘是现代美术运动的美学基本原理的最为深刻透彻和最有说服力的论述, 这场运动永远是由这个实践艺术家发起的’。为了阐明美术, 克里告诉人们, 艺术家在从事创作时头脑中想的是什么——使用材料的目的是什么, 艺术家如何给予材料特殊的明确性和空间效果。这部书相当简短, 不连贯的平淡乏味的表达读起来也有些令人费力。克里的许多美术见解是他在包豪斯任教时形成的, 这些著作有《思维之眼》[*The Thinking Eye*] (1961)、《自然的自然》[*The Nature of Nature*] (1974) 和《克里笔记》[*Paul Klee Notebooks*] (2卷集)。这些卓越的著作使人们能够大略了解这位伟大艺术家的卓越的工作方式和思想方式。克里观察、研究、分析、论述了美术想象力, 美术形式, 结构和创造, 然而, 并不提供给人们有关美术的系统理论。其中的速写、图解和素描具有克里本身的无与伦比的风格, 对正文起了充分的补充作用, 构成了书中不可缺少的一部分。马蒂斯发表的有关美术见解, 被汇集在《马蒂斯论艺术》[*Matisse on Art*]一书中(1973), 以独特的方式成为研究马蒂斯绘画的参考, 他的著作反映了他艺术的演进, 因为他的见解是他艺术发展每一新阶段的总结。他39岁时(1908)写的‘一个画家的笔记’[*Notes of a Painter*]也被收入巴尔[Alfred H. Barr]的《马蒂斯: 他的艺术和他的公众》[*Matisse: His Art and His Public*] (1951)。1964年, 先锋派作曲家和评论家凯奇[John Cage]曾说过, 迪尚[Marcel Duchamp]‘将

摆脱我们给他背上的包袱的危险性始终存在’。结果迪尚真的抛下了包袱。在伦敦、苏黎士、米兰、巴黎先后举办了他的回顾性展览。1971年卡巴纳[Pierre Cabanne]在‘20世纪艺术文献丛书’中出版了《和马塞尔·迪尚的谈话》[*Dialogues With Marcel Duchamp*]，在迪尚1968年去世前不久的谈话中，他谈了他自己和他的美术（不知是否确切）。他用笔名 Marchand du Sel 写的著名的《卖盐者》[*Salt Seller*]被译成英文（甚至包括‘Rose Sélavy’[浇水就是生命]的荒谬的言论），由一家声望极高的大学出版社出版（1973）。

诗人和评论家论美术 法国18世纪中叶起定期地举办了美术公开展览，称为沙龙，随之也在法国首次出现了由当代作家发表的关于当代美术作品的评论。法国百科全书派成员狄德罗成为这种新文学形式——美术评论——的第一位大师。狄德罗的沙龙评论，从1759到1781年，曾被法国官方禁止出版。直到法国大革命以后，才得以公开发行，并允许国外出版。《沙龙》一书至今仍未被译成英文，但在米萨姆的《从14世纪到后印象主义的法国画家和绘画》（1970）中有部分摘录。由法国伟大诗人波德莱尔写的有关当代美术的评论和其他文章显示了美术评论达到了辉煌的高潮。波德莱尔最推崇的画家是德拉克洛瓦，他在他的文学生涯，从他初次尝试美术评论的‘1845年的沙龙’[Salon of 1845]开始到出版于1863年的‘德拉克洛瓦的艺术和生平’[*The Art and Life of E. Delacroix*]（德拉克洛瓦逝世那年反复写到德拉克洛瓦）。波德莱尔的全部论美术的著作都包括在由梅恩[Jonathan Mayne]翻译的英文版《巴黎的艺术》[*Art in Paris*]

(1965, 该书包括了主要的沙龙美术评论)和1964年出版的《现代生活的画家》[*The Painter of Modern Life*]中,其中包括对画家居伊[Constantin Guys]评论的长文。不久小说家左拉[Emile Zola]也拿起笔来专为马内呐喊,因为马内的画《草地上的午餐》和《奥林匹亚》在巴黎受到公众的诽谤。左拉以强烈的预见方式写到马内,全面摧毁了美术的陈旧观念和体制,堪称是一个伟大的美术评论家。左拉对马内的评论被译在《马内在他自己和同代人笔下的面貌》[*Portrait of Manet by Himself and His Contemporaries*] (1960)一书中,而左拉的美术评论著作只有一部分摘译成英文。(由布罗克纳[Anita Brockner]著的《未来的宝石》[*The Gems of the Future*] (1971),是有关狄德罗、波德莱尔、左拉及其他作为美术评论家的法国作家的极为有趣的研究)。英国19世纪的主要美术评论家是拉斯金。他的著作有38卷,不但涉及美术与建筑,同时涉及自然史、政治学和乌托邦。《现代画家》[*Modern Painters*] (1843-60, 5卷)仍有重要的历史价值,其中论述了(主要在第1卷)英国伟大的画家特纳,在拉斯金的眼中,特纳是最伟大的风景画家。虽然他高度赞赏特纳,但在‘前拉斐尔主义’(1851)中,也拥护前拉斐尔派画家。他同情支持同时代的一些美术家,却完全不理解许多先锋派画家的目标。这可以由他前所未有地攻击惠斯勒体现出来,他称惠斯勒为‘把整罐颜料抛在公众脸上的画家’。拉斯金的著名著作有《建筑的七盏明灯》[*Seven Lamps of Architecture*] (1849)和《威尼斯之石》[*Stones of Venice*] (1851-53, 3卷集),不仅仅研究的是建筑,也是要求恢复中世纪的理想观念来拯救现代社会的病态以及重新建立真正美和道德

的著作。弗莱[Roger Fry]在20世纪初期开始从事美术评论，他最早帮助阐明了印象派画家和立体派画家的目标。他强调美术中的形式特征，这是立体派画家的作品帮他重视的。他的重要著作是《塞尚》(1927)，他把塞尚当作抽象派美术的奠基大师，因为他致力于形式的创造，因为他的作品并非表达什么意思和告诉人们什么故事。大量20世纪诗人写了许多有关艺术家的传记文章，既可把它们作为重要的参考文献来读，也可以作为文学作品来享受。法国诗人里尔克写的《罗丹》(英文版1964)讲述了1903年期间作者与这位伟大法国雕塑家来往甚密之时的一些往事。这本美好的著作以其亲自深入观察分析罗丹的艺术而显得出色。甘迪耶-布雷泽西卡[Henri Gandier-Brzeska]是一位死于第一次世界大战期间的伟大年轻雕塑家，死时才24岁。要不是由于好争论的美国诗人庞德[Ezra Pound]写的《回忆甘迪耶-布雷泽西卡》[*Gandier-Brzeska: A Memoir*] (1916)他也许早就被人遗忘了。这本书是在得到青年雕塑家凶耗的冲动下写成的，至今仍是一本卓越的有关创造性和美术的文学文献。热特吕德·斯坦[Gertrude Stein]是毕加索的终生朋友，写了两篇关于毕加索的文章。时间分别在1909年和1938年。它们和其他选自她笔记中未发表的资料一道，构成了《热特吕德·斯坦论毕加索》[*Gertrude Stein on Picasso*] (1970)一书的主要内容。由伯恩斯[Edward Burns]编辑。就像一位书评家所说的那样：‘本世纪一个对美术巨人进行评论的另一个巨人，随着直接和敏锐的洞察，气氛变得愈加激动人心。’

分析美术品的形式和风格

除了前面所述的资料来源,甚至花了最大的努力也找不到有关的已出版的或有价值的资料是不足为奇的。因为毕竟许多美术品不在博物馆内,而是在教堂、宫殿、大建筑内。有的是被私人收藏或在别处。有时外国文字也造成了研究上的困难。有时所研究的美术品是出于佚名的美术家之手,例如拜占廷的镶嵌画和非洲面具。即使在美术目录上找到了需要的目录,它也不可能自动提供有关作品的参考资料。由知名美术家创作的许多作品简直没什么参考文献可言。面临一件尚未有人研究的美术品,通常需要从风格(或形式)分析或图像分析两方面入手。对普通的风格问题和如何进行风格分析的入门书是朱克[Paul Zucker]著的《绘画中的风格》[*Styles in Painting*] (1963),作者将许多相同题材的不同时期不同风格的画进行比较。有扬·凡艾克、马萨乔、丢勒和米开朗琪罗等人画的亚当和夏娃,提香、伦勃朗、戈雅和凡高等人画的‘自画像’,还有卡拉瓦乔、夏尔丹、塞尚、马蒂斯和毕加索等人画的‘静物’。书的导言题名‘艺术和风格’,阐述了支配风格的各种因素。书末结束语题名‘绘画风格史’,提供了‘历史最高水平的作品’。形式分析大师是沃尔夫林,他的《古典艺术》[*Classic Art*]充满了对意大利文艺复兴杰作的精辟分析。《如何看画》[*Looking at Pictures*] (1960)由肯尼思·克拉克[Kenneth Clark]撰写,对一组选择的名画进行精密的分析并举例说明风格分析的进行方式。程度高的学生也许想参考两篇重要的

文章即夏皮罗的‘风格’[Style] (1935) 和贡布里希的‘木马沉思录, 或艺术形式的根源’[Meditations on a Hobby Horse, or the Roots of Artistic Form] (1951), 它们都重印于菲利普森[Morris Philipson]编的《今日美学》[*Aesthetics Today*] (pp.81-113, 114-125)。查阅一幅绘画作品风格分析的有关资料(可应用到该作品)的方法包括: 1. 关于该画类型风格的资料; 2. 该作品明显体现了哪些有关美术史主要风格的定义和特征, 以及该艺术家参与了哪些美术运动和受过谁的教育和影响; 3. 有关艺术家个人风格的资料; 4. 参考权威人士对同一画家的其他类似作品的分析。以下是两个实际例子: 分析一幅塞尚的静物, 可以通过查阅《麦格劳-希尔艺术词典》或《世界艺术百科全书》中‘静物画’词条; 通过参考静物画史著作中有关章节, 如斯特林[Charles Sterling]的《从古典时期到现代的静物画》[*Still Life Painting from Antiquity to the Present Time*] (1959年再版)通过探究塞尚美术的风格特征, 去参考权威人士对他的类似静物画的分析, 如夏皮罗著的《塞尚》(第三版, 1965), 对每件塞尚绘画均有卓越的评论; 或者由巴勒斯[Albert C. Barres]和梅齐亚[Violette De Mazia]著的《塞尚的艺术》[*The Art of Cézanne*] (1939), 此书对塞尚的作品分析得特别详细。又如比较一幅由印象派画家莫内[Claude Monet]画的风景画和后印象派画家凡高画的风景画, 是一个类似的研究课题。一般的有关风景画的资料, 尤其是 19 世纪下半叶的风景画可从以上几本综合性美术词典中找到; 也可以从有关风景画史的书中找到, 例如克拉克的《风景进入艺术》[*Landscape into Art*] (1976再版)。要研究绘画之外的其他美术媒介的作品或者知名或不知

名的美术家的作品，方法虽然类似，但相对来说也有不同。例如有关拜占廷镶嵌画的资料可能包括了有关拜占廷的风格特征，‘镶嵌画’这种美术形式的特征，以及在拜占廷美术中的重要性的研究可以通过美术百科全书、中世纪美术史以及图书馆卡片目录中标明‘mosaic’中找到专门的参考书目。

单件美术品可以用很多不同的方法进行分析，包括：(1) 通过各种要素——例如线条、形状、对比和色彩——以及它们的构成，这一切创造了平衡、韵律、比例，以及统一，还有(2) 通过作品展现出来的艺术风格。很多此类书籍被用于大学课程，它们将对学习艺术基础和—些分析美术品形式的方法有所帮助，它们包括：费尔德曼[Feldman]的《视觉经验的多样性》[*Varieties of Visual Experience*]，诺伯勒尔[Knobler]的《视觉对话》[*The Visual Dialogue*]，普莱伯勒[Preble]的《艺术形式》[*Artforms*]，以及魏斯曼[Weismann]的《作为人类经验的视觉艺术》[*The Visual Arts As Human Experience*]。

风格上的术语——比如表现主义、现实主义，以及极少主义[Minimal]——是为了区分对象而应用于美术品上的名词。不幸的是，学者们对这些术语的确切定义看法并不一致，至于作品对象应归于哪一个风格分类，或是一种风格的起始和结束的日期，持相同见解的就更少。由于许多细微的差别以及其中的种种变化，定义一个特殊的风格甚至更为困难。而关于一个艺术家的个人风格也存在着这样的问题。何况，一个艺术家的毕生创作不都使用一种特定的风格，所有的美术品也不能如此简单地划分。一件创新的作品可能在一种风格中占据优势，并且为其后的风格奠

定了基础。尽管风格不易理解，仍然有很多着墨于艺术风格的参考文献。以下丛书尤其有用：《塘鹅美术史》[*The Pelican History of Art*]，《人类的艺术》[*The Arts of Mankind*]，《美术史丛书》[*The Library of Art History*]，以及《风格与文明丛书》[*The Style and Civilization Series*]。

对如何分析艺术对象的形式和风格有着精深知识的专业人员就是所谓的鉴定家。因为对美术品鉴定的兴趣，必定关注材料和技术。处理一件作品的媒材的方法以及作品的细节，这些可能显示出一个特殊的艺术家的技艺。尽管技术具有一种奇妙的作用，但专家必须仍然知道应该如何去观察和感觉对象。鉴赏力是判断一个对象的时期以及被创作的国家，还有可能相关的艺术家和进行创作的流派。这一要求使得有关媒材的知识具体化，艺术的及个人的风格以及技术，再加上审美感受，这就要求有多年的研究和体验。虽然没有什么书能传授这种过程，但有很多资料将有助于鉴赏力的提高。

主题和象征

由上所述，我们可以认为，完全根据形式、风格或技法而撇开主题也可能分析一件艺术品。例如，对于一张怀抱婴孩的少妇的画我们可以研究它的构图、动态和表情、空间关系、光和色的应用等等，而不考虑所画的是圣母和圣子还是其他人物。同样在一些斜躺着的女裸体的画中，也可以分析形态特征、皮肤色调的表现而不去研究该人体表现的是爱神维纳斯或仅仅是艺术家的

一个模特儿。然而，要想全面了解一件艺术品、了解它的用途和观念意图，那么，充分了解艺术品的主题则是不可或缺的基础。在中世纪、文艺复兴特别在巴洛克时期美术作品中描绘的人物、静物、风景画，人们可能看上去很熟悉其中的形象，但它们在当时不言而喻的含义如今却鲜为人知。对一件作品的图像研究可以使人们辨识出画中通常是十分复杂的意义。

尽管 20 世纪的艺术并不都描述一个题材，但大多数往昔的艺术创作却向观者传递了一些信息或主题。在艺术品中，象征——表现一个人，一种想法或一个观念的对象或符号——作为帮助观者理解主题、想法，或者艺术家希望描绘的含义而经常被使用。一件艺术品能拥有一个主题，同时也作为一种象征。例如，一幅基督和 12 门徒坐在桌前的画描绘了《最后的晚餐》的主题；此外，那场景是圣餐的象征，是圣餐礼中基督教圣礼的象征。

象征不会在所有的历史阶段中都有着同样的解释。例如，纳粹的十字标记出现在很多古代和原始文化中，它可能有很多含义，其中的一些含义可能与罗盘的四个方向有关。但在 20 世纪，这种十字标记成为一个特定的政治党派——德国纳粹的徽章。不幸的是很多主题和象征对艺术观众来说已变得不可理解。这种艺术对观者来说也往往是丧失其含义的。

在理解艺术品中描绘的主题的讨论中，两个重要的术语是图像志和图像学。图像志是有关主题含义以及艺术品中描绘的符号，以及这些符号引自的书面文献的研究。图像学涵盖更广，研究领域更为深入，它为与历史、宗教、道德、风俗，以及在某一特殊时期特定环境社会的关注点相关的主题提供了更深刻的含

义。这就要求对艺术品所受的影响进行多学科的研究。讨论这两个术语的一篇优秀的论文是‘图像志与图像学’，收入《世界艺术百科全书》第7卷，其中广泛引用了欧文·潘诺夫斯基的研究。虽然潘诺夫斯基不是区分这两个术语的发明者，但他在1939年的《图像学研究》[*Studies in Iconology*]的导论中就这两个术语的差异提出了一个最好的论述，这篇导论重印于其《视觉艺术的含义》[*Meaning in the Visual Arts*]之中。潘诺夫斯基的论文应该为任何一个致力于图像学研究的人所必备。此外，希望阅读一些特殊艺术品的历史研究的学生应该参考《情境中的艺术丛书》[*Art in Context Series*]。

图像志即 Iconography 来自希腊文：‘eikōn’意为‘图象’，‘graphos’意为‘描写’，因而 Iconography 是对图像的语言描写；图像学即 Iconology，logy 源于 logos，意为观念或理性，因而表示某种解释性的东西。这样，所谓的图像学其实就是美术解释学。不过在英语中，图像志和图像学有时指的一回事，按照潘诺夫斯基对图像学的定义，它是为美术史的一个分支，主要研究题材或主题，以便和形式相对。而要透彻理解作品的主题，无疑就要理解文献材料。西方美术中主要的文献题材来源是：1. 古希腊、古罗马神话，主要是奥维德和其他古罗马诗人描绘的神话故事。2. 圣经故事，新约、旧约全书及犹太教书中的故事。3. 圣徒的生平和其他基督教著作。4. 历史故事，主要是古代史、传奇和民间故事。要想了解绘画中的陌生题材，《绘画中的主题和题材百科全书》[*Encyclopedia of Themes and Subjects in Painting*] (1971) 由丹尼尔[Howard Daniel]著，可作为很好的基本参考资料。

料。这是一本美术史研究者手边必备的工具书,以字母顺序排列,简单说明了美术作品中最常表现的情节、事件、人物,在每一条目内都介绍该类题材的主要来源,或原典,还附有一幅名画。例如 Fall of Icarus[伊卡洛斯的坠落](列在‘Icarus’条目内), Rape of the Sabine Women[萨宾妇女被劫](列在‘Sabine Women’条目内), Supper at Emmaus[以马忤斯的晚餐](列在‘Emmaus’条目内)。来自古希腊、罗马神话的题材可以从现代神话手册中查到,例如罗斯[Herbert J. Rose]著的《希腊神话手册》[*Handbook of Greek Mythology*](第六版,1954),或者在关于古典神话的其他书中去找。然而,文艺复兴和巴洛克时期的艺术家好像十分熟悉拉丁诗人奥维德的《变形记》[*Metamorphoses*],维吉尔[Vergils]的《埃涅阿斯纪》[*Aeneid*],荷马的《伊利亚特》[*Illiad*]和《奥德塞》[*Odyssey*],因此阅读有关文学作品常常能够理解一件艺术品中的复杂难懂的题材和画中的图像原理。对于圣经题材的画特别是旧约新约中的主要内容和故事情节最好要看相应的圣经版本。顺便提一下,有一本叫《学生用文学和艺术选目》[*Bill for Students of Literature and Art*](1964),由哈里森[G. B. Harrison]著,其中包括对文学和视觉艺术来说都很重要的圣经选段。有关圣母马利亚的多种传说,大部分不包括在新约全书中,而在詹姆森[A. B. Jameson]编的《圣母传奇》[*Legend of the Madonna*](1890)一书中重述,其中也介绍了以圣母马利亚的生平为题材的各种情节的绘画。表现圣经题材的方式,尤其那些关于基督和圣母的题材,从基督教早期阶段起到后来产生了巨大的变化。首先证实和论述这种发展的是法国和德国学者,不过他们的著作至

今只有少部分翻译成英文。一本研究贯穿整个美术史的图像学基本读物是法国著名的美术史家马勒[Emile Mâle]撰写的《从 12 世纪到 18 世纪的宗教艺术》[*Religious Art: From the Twelfth to the Eighteenth Century*]，他终生研究基督教美术的图像学，该书是选自他的具有开创性的著作《宗教艺术》[*L'Art religieux*]（4 卷集）中的精华部分，主要研究基督教艺术，从克吕尼[Cluny]修道院开始通过反宗教改革直到巴洛克，但至今没有完全译成英文。书中追述了基督、圣母和某些圣徒的图像及其发展，阐明了主题和象征的来历，把这些圣经人物同主要的文化来源、文学作品以及其他方面联系起来，《宗教艺术》第 2 卷译成英文名为《哥特式图像》[*The Gothic Image: Religious Art in France of the Thirteenth Century*]（1958），主要是介绍法国大教堂雕塑的设计方案和对主题及其来历的考证。现代德国图像学的著作有些已译成英文，其中一本名为《基督教艺术图像志》[*Iconography of Christian Art*]（1971-72），由席勒[Gertrud Schiller]著，专述基督的生平，插图主要选自中世纪和文艺复兴时期的美术作品。

在图像学中圣徒形象是个特殊部分，经常出现在绘画和雕塑中，因为他们在人们的生活中曾占有过重要的位置，至今对于许多天主教的教徒来说仍很重要，美术中的圣徒图像学研究主要为：1. 从圣徒所具有的象征和属像来鉴定识别出圣徒的身份。所谓的属像[attributes]是指神或圣徒手里拿着的或伴随其出现的标志物，以确定其身份，如圣彼得的钥匙，圣凯瑟琳的轮子等等。2. 从绘画或雕塑作品中所知道的一个圣徒的名字，然后根据这位圣徒的生平确定作品的场面和情节。要从一个圣徒的生平

中理解艺术品表现的情节,通常必须考虑到中世纪或文艺复兴在当时可能利用到的文献资料。这些资料通常存在于《金传奇》[*Golden Legend*],由沃拉吉纳的雅各[*Jacobus de Voragine*] (有时拼成 *Voragine*) 撰写,作者是一位 13 世纪的圣徒传记家,原文为拉丁文,是早期影响最广的圣徒生平的文献。圣徒的生平故事相当简单,按年代顺序编排,也就是按每年中有关他们的节日时间顺序排列。始于基督降临节[*Advent*],除了圣徒生平外,和基督、圣母生平有关的圣经故事在相应的日期叙述。假如不可能参考到《金传奇》,或者所查阅的圣徒是在该书出版后才被后人尊为圣徒的,可以参考一些现代的有关圣徒的书,这些资料中最权威的有《天主教百科全书》[*The Catholic Encyclopedia*]和《新编天主教百科全书》[*The New Catholic Encyclopedia*],其中圣徒是按姓名字母顺序排列,同时介绍他们在美术中是以何种形式表现,大多数有插图。该著作也是极好的礼拜仪式以及其他基督遗迹或问题的参考资料。一本有助于通过象征和标志来识别圣徒名字的著作作为《圣徒及其属像》[*Saints and Their Attributes*] (1955),由罗德[*Helen Roeder*]编著,和大多数有关圣徒的书不同,按圣徒名字的字母顺序排列,主要包括圣徒属像的字母顺序排列表,这些属像有的是动物、植物或人造物。例如圣马可[*St. Mark*]和圣哲罗姆[*St. Jerome*]列在属像表‘狮子’之下,圣彼得[*St. Peter*]列在‘钥匙’下,圣芭芭拉[*St. Barbara*]列在‘塔’之下。卡夫塔尔[*George Kaftal*]编著的几本书《托斯卡纳绘画中的圣徒的图像志》[*Iconography of the Saints in Tuscan Painting*] (1952)和《意大利中部和南部画派作品中圣徒的图像志》[*Iconography of the*

Saints in Central and South Italian Schools of Painting] (1965), 实际上是本图画词典, 涉及意大利一些地区美术家创作的木板画和壁画中表现的成千名圣徒。有大量插图还有美术史参考书目、文献书目和圣徒传记。还附有参考价值很高的5种索引: 1. 圣徒属像索引; 2. 画家索引; 3. 绘画的所在地索引; 4. 正文中参考资料索引; 5. 圣徒和神圣仪式索引。

运用视觉象征物来识别圣徒, 表现了美术象征物和象征手法的重要性。在画中出现的物体, 动植物或水果、建筑、风景多半是象征性的。换言之, 美术家画鸟、狮、岩石、树等不是因为这些东西可以增加画面效果, 而是由于它们的象征性和寓意。人们熟悉的有关象征性的书籍有《基督教艺术中的符号和象征》[*Signs and Symbols in Christian Art*] (1954) 由弗格森[George W. Ferguson]著, 通俗地说明了基督、圣母、福音书作者和圣徒的象征物。所有的插图复制于克雷斯收藏[Kress Collection]的绘画, 在每一页的页边空白上有象征物的线描图案。《艺术中的主题和象征词典》[*The Dictionary of Subjects and Symbols in Art*] (1974) 由詹姆斯·霍尔[James Hall]著, 是包括范围更广、学术性更强的书, 还收入寓言、神话、传说和历史题材。大多数条目附有主要参考资料。还有图像学的参考书目。在巴洛克绘画中经常出现的世俗寓言, 可以查阅里帕[C. Ripa]的著名著作《图像学》[*Iconologia*], 第一版刊于1603年, 意大利文, 木刻插图。英文版有《巴洛克和罗可可的图像: 1758-60年赫特尔版的里帕的图像学》[*Baroque and Rococo Pictorial Imagery: The 1758-60 Hertel Edition of Ripa's 'Iconologia'*] (1971), 综合了几个版本的

正文，插图也改成罗可可风格的精致版画，这一版本的重要特色是在前言中正确评价了该书在美术史中的地位。

不用说美术家创作不仅仅依靠文字资料而且也依靠图像资料。以往大多数美术家都模仿和采用前人或大师们的创作。强调创造性是现代美术的特征，而这一点往昔的美术家不大注意和重视。图像学经常需要比较类似题材的不同形式作品，这些作品或者由同一画家，或者由相同流派的不同画家，或者由不同学派、不同时期的画家所作。查找绘画中题材的基本参考资料有《欧洲绘画复制品索引》[*Index to Reproductions of European Paintings*] (1956)，由伊莎贝尔·门罗[Isabel S. Monro]和凯特·门罗[Kate M. Monro]编辑，该书把300本左右图书馆普遍藏有的美术书籍中的绘画全部编成索引：有画家姓名索引；绘画题目索引和题材索引，全以字母顺序排列。还指明原作的所在地和插图的资料来源。例如在‘耶稣基督’的条目中，列举了几十幅由不同画家画的关于表现耶稣诞生和磔刑等情节的画。尽管所列的参考书索引已有些过时，但是索引仍然有用。在今天的图书馆中可以找到相当多新编得很好的美术插图，似乎应该重新编出一本这类的书来。一本德文版的重要著作《巴洛克主题》[*Barockthemen*]由皮格勒尔[A. Pigler]编(1974，第二版，3卷集)，收集范围更广，学术性更强。尽管该书主要列举了17和18世纪绘画中表现的主题和题材，但通常还包括了以前的例子，因此对于了解文艺复兴时期各种题材的处理也有很重要的参考价值。包括新、旧约全书、神话、历史、寓言和世俗题材。有一部分包括一些古怪的奇闻，如：‘捉跳蚤者、百鸟音乐会、牙科医生和结婚晚会’等。每一

题材均附有确切的资料来源，每一幅插图也有参考文献。令人遗憾的是书中所列举的大部分欧洲古籍，就是在美国也难以查找，因此要找到有关插图是相当麻烦的事。大型的插图画册同样对图像学研究是有用的工具。特别有价值的关于文艺复兴绘画的是贝伦森[Barnard Berenson]编的7卷本《文艺复兴时期的意大利绘画》[*Italian Pictures of the Renaissance*]，两册佛罗伦萨画派(1963)，两册威尼斯画派(1957)，三册中部和北部意大利画派(1968)。弗里德伦德尔[M. Friedländer]的14卷本《早期尼德兰绘画》[*Early Netherlandish Painting*](1967-76)包括2000多幅图，是15和16世纪荷兰和佛兰德斯绘画的非常丰富的参考资料。《艺术索引》[*Art Index*]对于查找期刊中的绘画、雕刻和其他艺术品插图是最常用的重要的工具，查找的方法有两种：1. 假如它们是文章的插图，那么就出现在该文的引文之后。前面标有‘il’表示插图。2. 不是作为插图的美术品列在副标题‘reproduction’[复制品]后的有关艺术家名字后面。由于作品标题总是以它们出现于杂志期刊中的文字和形式标出，所列的参考资料有时很难找到。

因为不同类型的图像学研究要求不同种类的参考资料，所以我们将分述下面几个方面，它们是：(1) 在大多数图像学研究中要使用的基本的方法论，这是无论研究什么样特殊的主题都必须了解的；(2) 如何寻找描绘了一个特定主题的美术品；(3) 以巴尔奇[Bartsch]的版画编纂为基础的有用的资源；(4) 当主题是基督圣家族的内容时需要予以特殊考虑的事项；(5) 有关经外书[*Apocrypha*]的讨论；(6) 在不同的历史时期主题含义的变化；

(7) 关于宗教改革主题的信息；(8) 徽志书及其意义；以及(9) 如果主题显示了社会的关注点，如何去寻找素材。以上这些仅仅是研究图像学的过程中会遇到的问题的一些类型。讨论不会回答所有的问题，但我们希望，它将为未来的学者指出方向。

基础图像志研究：亚历山大的圣凯瑟琳

在对艺术品中描绘的主题和象征的研究项目开始之前，研究者应该阅读《世界艺术百科全书》中能找到的有关课题的论文。这些论文都是由这一领域的专家撰写，它提供了有关课题的大致方向。如果是神话学领域的研究，那么可参见‘神话和寓言’[Myths and Fable]；如果是关于人们日常的生活，可参见‘风俗画和世俗主题’[Genre and Secular Subjects]；如果是类似本文下面所举的例子——圣凯瑟琳，就请仔细查阅‘圣徒的图像志’[Saints, Iconography of]。如果术语不易查找，可使用《世界艺术百科全书》的索引卷。

在多数图像志研究中，最好的方法是从一般性的论文开始，由此寻找更专门的材料。这些步骤如下：

(1) 为了获得作品阐释的第一线索以及对主题的全面认识，要参考词典、百科全书以及与主题有关的参考文献中的概述的论文和专门的论文；

(2) 如果主题或象征来自一部文学作品，那么就阅读其材料——翻译并解释与那一时代的艺术家可能会知道的近可能贴近的文学作品——从而确定在艺术观念和写作之间的任何渊源关系；

(3) 收集那些可能被描述的个人的传记资料——不论是真实的还是虚构的；

(4) 搜索期刊上的文章，因为这可能是查找某一主题的研究领域中更多详尽讨论的一个更好的方法；以及

(5) 研究跨学科的知识以及有关的历史著作，从而为理解产生美术品的历史时期和国家提供背景知识。

学者可能正在研究一件即使有标题也没有暗示出主题的美术品。这比主题已知的情况更为困难。所有的图像志研究都有赖于对艺术品阐释内容的恰当描述。为了确切地看出被描述的是什么人物，什么主题，或什么事件，近距离地审视艺术品尤为重要。一些模糊的安排得并不引人注目的细节有可能是非常重要的。通过核对艺术家已提供的线索，再加上一些侦探性的工作，问题常常可以得到解决。例如，作品可能是 15 世纪威尼斯一个饰有光轮的少女雕像，戴着花冠，在她的脚边有一个残破的轮子。首先要解决的疑惑是：这女子是谁？由于光轮见于基督的众多圣徒，花冠也不过是一件寻常的头饰，因此研究的最好对象就是那轮子。

要回答这个问题，首先应参考图像志文献、概要以及基督徒词典。最为简明的单卷本的著作是上面曾提及的詹姆斯·霍尔 [James Hall] 的《艺术中的主题和象征词典》。它在‘轮子’的条目下，提到了命运女神 [Dame Fortune]、以西结 [Ezekiel]、亚历山大的凯瑟琳，以及多拿提安 [Donatian]。通过查找亚历山大的凯瑟琳条目，研究者会发现整页的内容都讨论这个基督圣徒，讲述她 (1) 是一个 4 世纪的纯洁的殉教者；(2) 成为教育和知识

的守护神；(3) 于 1969 年从天主教教会日历中被取消；(4) 收入《金传奇》；(5) 有一种观点，认为她与基督有一个神秘的婚姻；(6) 因其信仰而被绑在带有钉子的轮子上遭受酷刑，结果那轮子被雷电击毁，她未受折磨。(7) 她被斩首，尸体被天使运往位于马尔他西奈山上的一座修道院。

霍尔的书中胪列了凯瑟琳的一些属像——人们赖以识别她的标志。这些属像包括轮子，这是她的特殊标志；杀害她的剑；棕榈，殉教者的象征；指环，神秘的婚姻的象征；一本书，记载着她成为基督新娘的文字；王冠，她高贵出身的标志。霍尔还描述了圣凯瑟琳的婚姻，这一场面在 14 世纪以后的艺术中常被描绘。与之相对照的文献还提供了一些有时在图示中与凯瑟琳在一起的女圣徒——巴芭拉、末大拉的马利亚 [Mary Magdalene]，锡耶纳的凯瑟琳，以及乌尔苏拉 [Ursula]。如果所需要的一切就是识别妇女的身份，那么霍尔的书就能够解决问题。学者们已经为阐释西方艺术中较流行的主题和象征的典故进行了广泛的研究。对于那些不那么流行的主题或观念，要解决这些问题就要求精读大量的文献，其中一些还要耗费时间和经历去查找。

在图像学研究中，如果存在书面的原始资料，就应该加以参考。不仅应阅读书面文献，研究者还应努力去发现艺术家是否有接近这些文献的机会。这是一个很大的问题，尤其是对于中世纪的研究。虽然关于中世纪内容的藏书分散在各地，但还是有详尽的目录可以供人从中判断出什么是有用之物。不幸的是，因为简短的条目通常只有作者的姓名或有关手稿收藏的不多信息，所以具体的东西总是不为人知。而且，很多文献并不是用本国语言，

而是用古典的或是中世纪拉丁文写的。今天已鲜有学者能阅读这种古代语言，何况也不是研究所需的每一部著作都可以翻译。这就使得为—件艺术品寻找研究者能够理解的那种语言的书面文献变得困难，有时甚至成了是不可能之事。

霍尔的参考书中提到的亚历山大的凯瑟琳被收入《金传奇》，在霍尔—书前面的‘来源’下，《金传奇》被列为沃拉吉纳的雅各写的书，它专讲圣徒的生活、圣家族，以及—些重要的基督节日。这部 13 世纪的著作是第一部关于口头传说以及圣徒信仰的专辑。这本书在很多图书馆很容易找到英译本，它探讨了圣徒的节日——那可能是他们的祭日、下葬之日或是他们的圣骨移往他处的纪念日。由于普及，《金传奇》在 1450 年到 1550 年间出版了 150 多个版本和译本。

并不是所有的《金传奇》的译本都有相同的质量。由威廉·卡克斯顿 [William Caxton] 出版的 15 世纪的版本可能是最接近那个过去曾对艺术家们产生过影响的文本的英文译本。沃拉吉纳的雅各提供了一个关于圣凯瑟琳传说的详细的讨论。例如，他讲述了她的名字由和 *ruina*（倾倒）有关的 ‘*catha*’ 变化而来。因此凯瑟琳 [Catherine] 意指—座恶魔由此倒下的大厦。‘傲慢的大厦因她所有的谦卑而从她这里倒下，肉欲的大厦从她的童贞处倒下，她是如此漠视这些世间的贪欲’。

有关圣凯瑟琳的传记资料在圣徒志的参考文献中可以找到。圣徒志 [hagiography] 指有关基督教圣徒的研究。很多此类著作都将这些圣人列于他们的节日之下。应该记住在欧洲日期的写法是将日写在月的前面。例如，22 Juillet, 22.7, 和 July 22 都是同—

天（7月22日）。在特定的参考文献所用的语言中圣徒正确的姓名也必然会用到。比如凯瑟琳[Catherine]还算简单，其变化有Katharina（德语），Caterina（意大利语），以及Catalina（西班牙语）。可是有一些圣徒，其名字的变体之间存在根本的差异。圣斯蒂芬[St. Stephen]在法语中是Saint Etienne，在西班牙语中是San Esteban。圣詹姆士[St. James]在法语中是Saint Jacques，在德语中是hl. Jakobus，在意大利语中是San Giacomo，而在西班牙语中是Santiago。德语中的hl是heiliger的缩写，即指saint[神圣的]。

最好的单卷本圣徒传记工具书之一是大卫·法莫尔[David H. Farmer]的《牛津圣徒词典》[*The Oxford Dictionary of Saints*]，它以圣徒的姓名为线索来组织素材。整页的篇幅说明了圣凯瑟琳家喻户晓，人们向她祈祷以求获益，因为她是年轻女子、学生、神职人员、哲学家、护士以及工作总离不开轮子的手艺人的庇护神，也是垂死者的女庇护人，书中还收入有关圣凯瑟琳的参考书目和描绘她的美术品目录。

巴特勒[Butler]的4卷本著作《圣徒的生平》[*Lives of the Saint*]提供了关于凯瑟琳的生平的讨论，也提供了在米格奈[J. P. Migne]的《教父全书，希腊教父卷》[*Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca*]（1857-66）中希腊10世纪的提及这位圣徒的书的引文，还有其他记载了她的故事的非英语的参考文献。有关凯瑟琳的历史记载含糊不清，依照译本和被参考的原始资料则相差不大。必须记住在早期基督教教会中，地方的权威可以宣布谁为圣徒。最早的官方追认圣者的记录，可上溯至大约993年的罗马天

主教教皇对圣乌里奇[St. Ulrich]的第一次追封。在 12 世纪，教皇亚历山大三世禁止对任何没有经教皇亲自审定的人的崇拜。

在对凯瑟琳传说的研究中，应该尽可能多地参阅图像志和圣徒传记的文献，因为其中的每一种都可能提供重要的线索。《新编天主教百科全书》[*The New Catholic Encyclopedia*]讲述了在 10 世纪以后圣凯瑟琳的祭仪在意大利尤其流行的情况。她是 14 位神圣援助者[Fouteen Holy Helpers]之一，她还是大约三十个团体的女赞助人。有关 14 位神圣援助者的文章还就凯瑟琳在艺术中是如何被描绘的问题给出了附加的资料，尤其是在德国。霍尔威克[Holweck]的《圣徒传记词典》[*A Biographical Dictionary of the Saints*]指出，凯瑟琳是法律家、哲学家、学者、磨坊主、马车制造者，以及教师的女赞助人。德雷克[Drake]的《圣徒及他们的象征物》[*Saints and Their Emblems*]中重复说到了哲学家和学者，但又添加了制绳人、学校、科学和纺纱女。德雷克还指出圣凯瑟琳被人们请求去医治那些想拥有雄辩口才之人——大概是演说——的语言上的毛病。里奥[Reau]的《基督教艺术图像志》[*Iconographie de l'art chretien*]提供了关于她的传说、祭仪，以及新添的庇护身份的故事，记述了她被描绘的连环图画和场景。许多这类标题被译为多种语言，包括英语。此外，里奥引证了从 12 至 18 世纪表现圣凯瑟琳的特殊的美术品；通常连作品的所在地也包括在内。19 世纪的《传说和神话艺术手册》[*Handbook of Legendary and Mythological Art*]提到凯瑟琳是意大利城市威尼斯的守护神。这与研究尤其相关，因为我们一开始就提到，这尊雕像是威尼斯的。

通过查阅《艺术索引》[*Art Index*]、《国际艺术文献库》[*RILA: International Repertory of the Literature of Art*]和《艺术和考古学文献库》[*Repertoire d'art et d'archeologie*]以求获得更多的有关凯瑟琳及其特征的资料,研究者可能会找到对研究至关重要的文章。在使用 *RILA* 的时候,记住要利用‘主题索引’,并且浏览在‘综合性著作,图像志’[GENERAL WORKS, Iconography]标题下列出的引文。有时,并非专门关于圣凯瑟琳的文章也是有用的。例如,‘光环和果实:经院思想中祝福的区别以及早期佛兰德斯绘画中某些花冠的含义’[*Aureola and Fructus: Distinctions of Beatitude in Scholastic Thought and the Meaning of Some Crowns in Early Flemish Painting*],爱德文·霍尔[Edwin Hall]和霍斯特·厄尔[Horst Uhr]著,刊载于《艺术通报》[*Art Bulletin*]第60期,1978年6月,其中提供了有关光环和花冠使用的讨论。书目参考也十分重要。

阅读意大利那一时期的背景资料和相关内容(1)在综合的人文学概论中,诸如《文化与价值》[*Culture and Values*] (1982),劳伦斯·坎宁安[Lawrence Cunningham]和约翰·里克[John Reich]著;(2)在一些专著中,比如扬·莫里斯[Jan Morris]的《威尼斯帝国》[*The Venetian Empire*] (1980);以及(3)《意大利艺术中观念和图像的历史》[*A History of Ideas and Images in Italian Art*] (1983),詹姆斯·霍尔[James Hall]著。有关15世纪威尼斯佚名的圣凯瑟琳雕像的图像学阐释,其研究应包括一些重要的内容,比如(a)威尼斯与圣徒关系的历史;(b)女修道院在宗教上的重要性(其居住者立志仿效殉教处女的谦卑、贞节和

清贫，而且也甘愿作为基督的新娘)；(c)新的15世纪强调知识、博学以及世俗的公正；(d)锡耶纳的凯瑟琳的重要性(她的故事与亚历山大的凯瑟琳有许多相似之处)。

查找特定主题的美术品

研究者常常需要查找和研究一个特定主题的不同艺术品，其目的是为了在其他事物中观察象征和主题的以下方面：(a)它在艺术中是如何被描绘的，(b)它是在哪个国家哪一历史时期开始流行的，(c)它是如何在时间中发生改变的。例如，查找文艺复兴和巴洛克时期的描绘末大拉的马利亚[Mary Magdalene]的意大利艺术品，以便研究艺术家描绘圣徒的不同的方式。要解决这个问题，研究者应该(1) 制定一个包括这位圣徒在内的艺术中的不同图像和场景的图表，(2)发掘是哪位艺术家以及他们的哪件艺术品描绘了这些图像和场景，(3)查找被列举的美术品的复制品。关于每件艺术品凡是能收集到的信息都应作一记录，包括完全独创的标题，媒材，作品创作的日期，目前的所在地，以及任何已知的复制品的来源。前面在圣凯瑟琳的图像志研究中讨论过的相同的资源工具也应该参考。

要获知一些盛行的描绘这位圣徒的场景，读者应该首先参考综合的图像志文献，比如前面引证过的詹姆斯·霍尔的《艺术中的主题和象征词典》。霍尔的书中有有一个关于末大拉的马利亚的条目，提到一些描绘这位圣徒的场景，内容不只是来源于福音书还有法国中世纪传说。在法国南部对末大拉的马利亚尤其信奉，

因为有一个从 II 世纪以来盛行的传说提到，在往法国的普罗旺斯朝圣之后，末大拉的马利亚死去并被埋葬在那里。霍尔的书解释了已经形成特殊名称的艺术中一些著名的场景。在这个案例中，霍尔描述了 *Noli me tangere*，这是一个基督被描绘为园丁，而末大拉的马利亚在他脚边的场景。出自《约翰福音》：起初末大拉的马利亚将基督误认为是一个园丁，*Noli me tangere* 是一个拉丁文短语，意为‘别碰我’。要获得更多有关圣徒的情况，还应查阅其他的图像志和圣徒传记参考著作。

要查找这些美术品，研究者需要简明地列出一个描绘末大拉的马利亚的不同场景和手法，以及表现这一切的意大利美术品的标题的表格。以下内容可供参考：(1) 书上和期刊上复制作品的索引，(2) 一些书籍和博物馆目录中包含的主题或图像志索引，(3) 专门的图像志索引。

在第一中，《艺术索引》和 *RILA* 是查找特殊主题的美术品标题的两个不错的资料来源。《艺术索引》在主题下列着标题，在此例中，主题是末大拉的马利亚。*RILA* 的‘主题索引’帮助研究者寻找某一主题下的论文以资参考。论文摘要通常包括美术品的标题以及美术品所在地。例如，Volume 8/2, 1982 of *RILA* 在‘Mary Magdalen, S.’下有九项参考资料，这些参考资料都标明了标题、艺术家和描绘圣徒的美术品的所在地。

一些博物馆目录有详细的主题索引，这将有助于研究者查找特殊主题的美术品的标题。在描绘末大拉的马利亚的意大利美术品的实例中，通过参考以下博物馆目录中‘宗教主题，圣徒’或‘圣徒’条目下的主题或图像志索引，有关圣徒绘画的参考体系

便得以建立，这些博物馆是：华盛顿特区国家博物馆；伦敦国家美术馆；塞缪尔·H·克雷斯收藏馆[Samuel H. Kress Collection]；以及耶鲁大学美术馆。

有些书——比如凡·马勒[van Marle]的《意大利画派的发展》[*The Development of the Italian Schools of Painting*]——也有与其正文中的信息相关的图像志索引。在弗雷德里克森[Fredericksen]和泽里[Zeri]1972年的《北美公共收藏中19世纪前的意大利绘画普查》[*Census of Pre-Nineteenth-Century Italian Paintings in North American Public Collections*]一书中，有将近300页的索引分为五个部分：宗教论题，世俗主题，肖像和供养人，未确定的主题，以及残片。在‘末大拉的马利亚’的条目下，有3页按世纪细分的条目，其后紧接是：圣徒是否是单人形象，是否与圣母马利亚画在一起，是否和一群其他的圣徒在一起，或者是否在一个混杂的场景中。其中还提供了意大利艺术家和拥有这些绘画的北美博物馆的信息。所涉及的作品从13世纪至18世纪。

对美术和建筑所作的分类索引是一项耗资高昂又耗时巨大的任务。即使如此，人们仍然在从事着如此复杂的索引工作，这项工作对图像志研究尤其重要。专门的图像志索引可以这四种形式获得：已出版的书籍、卡片目录、缩微复制品，以及计算机磁带。

路易斯·里奥的《基督教艺术图像志》由3卷共六本书组成。第1卷讨论了基督教图像志的起源和演变；第2卷包括圣经的旧约和新约；第3卷是圣徒图像志。最后1卷在‘MADELEINE’

的条目下给出了这位圣徒名字的各种变体,有关她的宗教节日的日期,围绕她的传说的描述,很长的一列包括古代和现代的参考书目。在题为‘ICONOGRAPHIE’的部分列举了凡是有她在场的所有的不同场景。接着的部分记述了描绘末大拉的马利亚的形像、群像、连环图画以及场景。在每一不同的主题下,都记录有一些不同的标题;对场景的描述;以及一个描绘此主题的美术品的目录。最后的表格按国家、艺术家的姓名、作品的日期以及原件目前的所在地进行划分。第3卷中有关圣徒的条目记录了一百多件描绘末大拉的马利亚的美术品。其中包括绘画、雕塑、细密画、版画,以及彩色玻璃画。第3卷只论及表现末大拉的马利亚而不包括基督在内的艺术品。包括末大拉的马利亚和基督的场景的目录,在里奥的多卷本著作的第2卷有一个相互参照的部分可供研究者使用,其中包括新约全书的相关内容。

卡夫塔尔的《从开始到16世纪早期意大利绘画中的圣徒图像志》[*Iconography of the Saints in Italian Painting from Its Beginnings to the Early XVIth Century*]涵盖了意大利各地区绘画中的圣徒的图像志,并配有丰富的黑白插图,他的3卷本著作以词典形式写成,有很多缩写词。因此,对研究者而言,阅读每卷导言后的‘说明凡例’[*Explanatory Note*]就尤其重要。为了便于读者,在每本书的开头有一个简短的最常引用的书目缩写表,在每卷的结尾处还有一个丰富的著作目录的索引。后者又细分为艺术参考书目、博物馆目录、圣徒传记文献、图像志、手稿,以及杂集。凡·马勒的《意大利画派的发展》因其配有丰富的插图并且易于理解而被卡夫塔尔常常用作例证材料的来源。除了上述

信息，卡夫塔尔的书有时还收入与圣徒描述有关的铭文，以及有关这些铭文的书面文献目录。

匹格勒[Andor Pigler]的《巴洛克主题：17世纪和18世纪图像志选目》[*Barockthemen: Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts*]是一部3卷本的参考著作，它能够帮助研究者了解17世纪和18世纪所描绘的主题的种类。第1卷为宗教主题；第2卷为世俗主题；第3卷为黑白插图。条目是为不同的场景及它们的众多变体作所写。每一条目都引用讨论了特定主题的参考文献，并且列举了许多曾描绘过该主题的艺术家的姓名一起列出的还有美术品的媒材——油画、素描，或者版画——加之还经常有一些关于这些作品的复制品可能存于何处的说明。这样，匹格勒的《巴洛克主题》收录了关于末大拉的马利亚的场景的6种不同的项目。仅在第一种项目下，匹格勒就记录了40多位艺术家——描绘这一主题的艺术家的姓名分别为意大利人、法国人、荷兰人、德国人、瑞士人和波希米亚人。

有两个重要的卡片目录图像志索引：基督教艺术索引[Index of Christian Art]和DIAL。这是可以不断添加卡片的可扩充体系。由查尔斯·鲁弗斯·莫里[Charles Rufus Morey]于1917年创建于普林斯顿大学。基督教艺术索引由以下部分组成：(1)主题文件，由系统地编入索引、描述有关早期基督教和直至1400年的中世纪艺术品、并且记录了每件作品的全部参考书目的大约600,000张卡片组成。(2)照片资料档，有250,000张卡片——包括不同质量的插图——它们都在主题文件中被引用。(3)对研究者使用

材料有所帮助的增补文件。在大约 25,000 个主题标题下——诸如个人、场景、物体,以及自然界的某些方面——目录卡片按照在目前收藏地名称下以字母顺序归档的美术品的媒材来排列。不同的媒材目录中包括:珐琅彩画、湿壁画、玻璃制品——包括彩色玻璃、雕刻宝石或者准宝石制品,金色玻璃,彩绘手抄本,象牙,皮革,金属,镶嵌工艺,油画,雕塑,陶制品,纺织品,蜡制品,以及多种材料或未确定材料的制品。如果不知道主题说明,就无从制作主题卡片。增补文件的组成如下:(1)标题旁有作者和正文的彩绘手抄本的索引;(2)地名的编辑,其中列有建筑物、收藏地,以及照片文件中的艺术品所在的博物馆;(3)有完整名称的书籍、期刊的文献目录,和在其他文件中以简化方式引用的目录;(4)《圣经》和经外经的章节和诗句,在主题文件中给出对应的标题。除了普林斯顿大学的原件,在美国还有两个完整的照片复本收藏在华盛顿特区的邓巴顿橡树园科研图书馆[Dumbarton Oaks Research Library]和洛杉矶的加州大学艺术图书馆[Art Library]。有关如何高效地利用索引的详细讨论,读者应参考如下资料:

普林斯顿大学基督教艺术索引手册 Woodruff, Helen. *The Index of Christian Art at Princeton University*. Princeton, New Jersey: University of Princeton, 1942.

基督教艺术索引 Esmeijer, Anna C. and Heckscher, William S. 'The Index of Christian Art.' *The Indexer: Journal of the Society of Indexers* 3 (Spring 1963): 97-119.

DIAL 代表 A Decimal Index of the Art of the Low Countries [低地国家的十进制艺术索引], 系荷兰和佛兰德斯美术品的图像志索引。这是一套明信片大小的荷兰和佛兰德斯艺术的黑白复制品, 按照主题分类, 由荷兰海牙 [Den Haag] 的国立美术史文献馆 [Rijksbureau voor kunsthistorische Documentatie] 的人员编辑。这个文件每年增加大约 500 张卡片。现在已有将近 14,500 张卡片。DIAL 的副本在大约 20 家美国图书馆被使用, 包括哈佛大学美术图书馆, 克里夫兰艺术博物馆和华盛顿特区的国家美术馆。

DIAL 利用一套图像志分类系统——称为 ICONCLASS [图像志分类], 这个术语来自 ‘iconographic classification’ 这两个词的各自前四个字母——此系统是在荷兰的莱登大学由凡·德·瓦尔 [H. van de Waal] 发展并由卡普利 [L. D. Couprie] 编辑完成的。作为一个复杂的系统, ICONCLASS 将材料组织成九个主要的部分: (1) 上帝和宗教, (2) 自然, (3) 人, (4) 社会, (5) 抽象的观念或概念, (6) 历史, (7) 圣经, (8) 文学主题, 以及 (9) 古典神话和古代遗迹。每一主要部分再划分为详细的小标题。在此系统内, 有大约 20,000 个不同的图像志分类。例如, 在 DIAL 文件中《旧约全书》人物——约翰的主题下有 20 张卡片。每张卡片上的数字都代表了一个基于 ‘ICONCLASS’ 的分类方案。第 7I 号代表《旧约全书》; 7IL1 表示上帝对约拿去往尼尼微的戒律。表现约拿被扔向鲸鱼的美术品, 号码是 7IL4I; 约拿被扔向岸上, 是 7IL43.I。如果在一个场景中描绘了两个或更多的主题, 那么就会有更多卡片被存入 DIAL 资料档中。例如, 沙尔肯 [G.

Schalcken]的一幅画有两张卡片。每张卡片都有这幅画的复制品，还包括以下信息：艺术家的姓名，作品的标题，尺寸，照片的来源，照片在国立美术史文献馆的文件中的编号，以及分类的号码。因为沙尔肯的作品被确定为‘*Woman Making Sausages with Erotic Implications*’，那么就有两个编号：47B18:15，其中47代表‘职业和行业’[professions and trades]，和41C69.3，其中41代表‘社会，物质生活’[society, material life]。有关此系统的详细资料，读者应参考以下出版物：

图像志分类体系 H. van de Waal. *Iconclass: An Iconographic Classification System, Completed and Edited by L.D. Couprie*. Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 1973-Proposed 17 volumes.

大量的照片档案采用了缩微胶片的形式。到这些索引编辑完成时，就可方便地使用了。索引将成为重要的图像志研究工具。人们也正在按计划为阿利纳利照片档案[The Alinari Photo Archive]、马尔堡索引[Marburger Index]，和国家历史文物和遗迹管理处[Caisse National des Monuments Historiques et des Sites]建立主题索引。

现在电脑已被用于藏品资料的收集和维持的检索系统。《视觉资料图书馆自动化导论》[*Introduction to Visual Resource Library Automation*] (1980) 由阿琳·塞尔达·理查森[Arlene Zelda Richardson]和希拉·汉纳[Sheila Hannah]编写，是较早讨论这个问题并且为七项电脑化工作方案提供案例研究的著作。

基于巴尔奇的版画编纂的资源

专为版画发展起来的最重要的工具书之一是巴尔奇[Adam von Bartsch]的《画家-雕版家》[*Le peintre-graveur*]。1808至1821年间,巴尔奇出版了21卷包括佛兰德斯、荷兰、德国和意大利的版画的著作,其中有雕版、蚀版和木刻。第二版于1854至1870年间在莱比锡出版,其中包括对巴尔奇这部里程碑式的著作的增补和修订。罗贝尔-迪梅尼[A. P. F. Robert-Dumesnil]的《法国的画家-雕版家》[*Le peintre-graveur français*] (1835-71),是一部11卷本的著作,它沿用了巴尔奇为法国版画制定的编纂方案。

巴尔奇最初的多卷本著作涵括大约五百位活跃于15世纪和18世纪间的艺术家。所有的素材按时期和地区加以组织。在每位艺术家的名字下都有一个简短的传记梗概,以及有关版画复制者全部工作的讨论。多数版画是按媒材和主题安排的。单件作品的每一个条目都包括描述内容,按法国古代度量系统标明尺寸,有时还包括版画上记录的资料,以及与国别和版本相关的信息。现以亨利·戈尔茨乌斯[Henri Goltzius]的例子来说明巴尔奇的组织体系:(1)这位艺术家的原作,按圣经主题、圣徒、历史和寓言、虚构的主题以及肖像再予细分;(2)戈尔茨乌斯以其他艺术家的作品为基础而创作的作品;(3)归属可疑的作品;(4)由戈尔茨乌斯作素描,而由佚名艺术家雕版的美术品,再按宗教主题、寓言、虚构主题和肖像细分;(5)由戈尔茨乌斯同时代的知名艺术家雕版、并且是以戈尔茨乌斯的素描为基础的作品。在戈尔茨

乌斯原作的分类中，铜版画被首先描述，紧接着是木刻。不幸的是，巴尔奇的多卷本著作和其他以其组织为基础的目录都不包括插图和主题索引。要为巴尔奇的多卷本著作提供视觉素材，有三个专门的参考工具：《插图版巴尔奇》[*The Illustrated Bartsch*]、《图像学索引》[*Index Iconologicus*]，以及瓦尔堡研究院的规划项目。

《插图版巴尔奇》是一套丛书，一旦完成，将为巴尔奇著作中讨论的 20,000 件版画提供复制品，并将补充和更新他的材料。大约 100 卷在规划中，其中一半以上已经出版。还将额外添加多卷巴尔奇著作中没有收入的艺术家的插图和原典资料。最终，一个电脑化的索引卷将出版，其中包括主题、姓名、地点，以及版画标题的索引。

《插图版巴尔奇》是一项被组织为两部分的工程：插图卷或照片图谱和相应的评注卷。照片图谱复制了在巴尔奇著作中记述过的版画。这些版画的编号和最初的巴尔奇著作所用过的一致。评注卷是前一卷的姊妹卷，为插图卷所复制的每一张图片、巴尔奇著作未著录的版画，以及补充的资料提供详细的条目。为涵盖尼德兰艺术家亨德利克·戈尔茨乌斯[Hendrik Goltzius]的作品，已出版了两卷本书，由施特劳斯[Walter L. Strauss]编辑。其版画复制品在编排上和条目编号上都与巴尔奇的著作相符。遗憾的是，巴尔奇原作中丰富的主题标题没有重印。每一幅插图都配有简洁的说明，比如：‘2 (II) 带着法板的摩西’[*Moses with the Tablets of the Law (Moÿse et les tables de la loi)*] 1583 [SG. 168] 574×423. 哈勒姆，纽约(MM)，鹿特丹。‘2’是巴尔奇的编号；

(II)指原来的巴尔奇出版物的页码。英文标题后紧跟着巴尔奇著作中原先的法文标题；版画完成于1583年。‘[SG. 168]’是这一版画在施特劳斯1977年出版的关于戈尔茨乌斯的著作中的编号。所有的尺寸——本例中的574×423——都是毫米单位，高度标于宽度之前。最后所涉及的是收藏版画的机构。

在评注卷中，有一个简洁的传记梗概。我们会注意到戈尔茨乌斯的名字给出的是荷兰语的亨德利克[Hendrik]，而不是法文的亨利[Henri]，即巴尔奇所用的那个名字。再版的条目都遵循巴尔奇的编号，但为了适应电脑格式而采用了十进制。这样，.002就指巴尔奇的第二个条目。不再是戈尔茨乌斯的作品，编号就加上括号，例如，‘[.001] [B.I(II)]，扮为显贵情妇的他玛[Tamar Dressed as a Courtesan]’就不再被认为是戈尔茨乌斯的作品，就像[.001]所表明的那样。[B.I(II)]表示原先巴尔奇的编号，置于圆括弧中的是页码。S₂指一张版画的第二种状态；一个星号指版画是系列的一部分。没有被巴尔奇引用的版画被插入适当的图像志序列，序列的顺序为：《旧约全书》、基督、圣母马利亚、圣家族、圣徒、古典和神话主题、风景、肖像以及盾形纹章。评注卷包括（1）水印图形索引；（2）与戈尔茨乌斯的作品以及其他重要事件相关的年代表；（3）用于1977年的施特劳斯版、1921年的荷斯曼[Hirschmann]版，以及1954年的霍尔斯坦[Hollstein]版的巴尔奇编号索引；（4）主题和人物索引。

对巴尔奇著作中列出的一些16、17世纪的版画进行复制的第二个参考来源是《图像学索引》，这是在杜克大学[Duke University]发展起来的著作。有机组织的插图经过查阅者输入关

关键词而提供主题，插图被印在 433 张缩微胶片上。遗憾的是，没有合理安排胶片的空间。

1950 年代，伦敦的瓦尔堡研究院和纽约市的美术研究所为了给巴尔奇的《画家-雕版家》提供插图，把不列颠博物馆和大都会艺术博物馆所藏的版画拍成了照片。每张尺寸都是 4 3/4" 乘以 6 1/2" 并带有说明。很多赞成这项方案的北美和欧洲的研究机构按照巴尔奇原先的组织方案，收藏这些照片予以归档。瓦尔堡研究院创制了两套版画档案：一个使用巴尔奇编号，另一个使用关键词主题分类方法。美术研究所也使用了主题法。研究者有权使用拥有这些版画复制品的图书馆，这些版画复制品为巴尔奇的著作提供了部分视觉材料。想了解更多的有关情况，可阅读伊芙林·塞缪尔[Evelyn Samuel]的‘插图版巴尔奇：通往视觉材料组织化的途径’[The Illustrated Bartsch: Approaches to the Organization of Visual Materials]，刊于《视觉资源》[*Visual Resources*] 1 (1980 年春)：第 60-66 页。

基督圣家族

在研究与基督圣家族——由耶稣、他的母亲马利亚，以及马利亚的丈夫约瑟——有关的主题时，必须留意去发现影响了特定美术品的特殊的文献参考资料。在基督教教会初期的许多写本中，有 27 本书被公认是形成《新约全书》的规范的著作。但是很多没有被教会权威认可的早期著作也对艺术产生了影响。这些早期的基督教著作中的部分被选集、翻译，称之为《经外新约》

[*The Apocryphal New Testament*]。这部故事选集——其中一些是不完整的——由两本主要的书组成：(1)《圣婴福音书》[*The Infancy Gospels*]; (2)《经外使徒行传》[*The Apocrypha Acts of the Apostles*]，其中讲述了一些基督使徒的历险和死亡。在这些经外书——意即可疑的——中描述了一些轶事，这些轶事后来被收入沃拉吉纳的雅各的《金传奇》。

《圣婴福音书》——如此命名是因为它们讲述了圣母马利亚和圣婴耶稣的生活故事——尤其脍炙人口。有两部重要的著作是：(1)《雅各第一福音》[*The Protevangelium of James*]，可能写于 2 世纪，(2)《伪马太的福音》[*The Gospel of Pseudo-Matthew*]，以《雅各第一福音》为基础，8 至 9 世纪之间写成。在基督诞生场景中出现的象征，比如众所周知的公牛和驴，还有接生婆——她也是经常被收入这些描绘中的——都出自《圣婴福音书》，而不是《新约全书》。这些古代著作后来被教会权威拒斥，有些片断有译本，收在詹姆斯[M.R. James]的《经外新约》和海内克[Edgar Hennecke]的《新约外经》第 2 卷中。

基督教认为，旧约情节是对新约事件的寓言式的象征。这些类型化的或预示性的象征流行于艺术之中。例如，亚伯拉罕自愿牺牲他唯一的儿子——以撒，这被看成是受难——上帝牺牲他的儿子耶稣——的象征。一些类似的内容后来见于《穷人的圣经》[*Biblia pauperum*]当中，这是 15 世纪流行的印本书，木刻插图，在当时广为传播。

在历史上，非圣经的著作也成为圣家族故事的基础。例如，《基督生平冥想录》[*Meditations on the Life of Christ*]，一部曾

被认为是圣波拿文都拉[Saint Bonaventura]所作的 13 世纪的著作，描绘了圣母马利亚在耶稣出生时倚着一根柱子笔直地站立着，此后，她双膝跪下参拜她的儿子。这些场景是经常被描绘的。要发现对有关基督的美术品发生影响的众多场景和象征的文学素材，最好的参考文献之一是席勒[Gertrud Schiller]的《基督教艺术图像志》[*Iconography of Christian Art*]。第 1 卷涵盖了从基督的诞生直至整个奉献的生涯；第 2 卷是基督的受难和死去。这些插图丰富的多卷本每一部分都有一个引用圣经原典的索引——第一本书还将《圣婴福音书》、《金传奇》、《基督生平冥想录》，以及瑞典的布里奇特[Bridget of Sweden]所写的《灵视》[*Visions*]包括在内。最初两版的‘主题索引’是印在第 2 卷上的，它使读者可以迅速查找美术品中所引用的某一内容或场景的原典。在‘边栏’下有用于神奇的诞生、受难、彼得的拒绝、鞭笞，以及浸礼等场面的引文。其他两卷——一个包括基督复活和升天，另一个是有关教会的内容——都已出版，但还没译成英语。

在研究基督教故事时，应该参考与所知的历史时期最为接近的译本。例如，17 世纪的杜埃-兰斯版[Douay-Rheims]圣经可能是最忠实于拉丁文圣经——中世纪正式的罗马天主教圣经——的译本。詹姆斯王钦定本[The King James version]圣经可能在 17 世纪和 18 世纪为英国艺术家所阅读。因此，尽管 1966 年出版的《现代人的福音》[*Good News for Modern Man*]可能对学者们理解新约有所助益，但它却不能用于美术史研究。要记住，正是因为经常缺乏文献资料的细节内容，才会使艺术家得以发挥想象对一个主题创作出各种不同的画面。通过查阅文献，可以得知，

艺术家创新中的添加内容可能与根据文献而来的具体内容有所不同。

经外书

4 世纪，当哲罗姆将圣经翻译成拉丁文的时候，那个译本被称为通俗拉丁文本 [*Vulgate*]，他的部分内容以根据希伯莱文本的一个早期的希腊文译本即七十子希腊文本 [*Septuagint*] 为基础，希伯莱文本包括后来没有收入正式的希伯莱文圣经的 14 篇文字。16 世纪，当马丁·路德将圣经译成德文时，他决定只有正式的希伯莱圣经收入的篇目才可以收入旧约全书。这样，那 14 篇未收入的文字便被称为经外书 [*Apocrypha*]，意思是可疑的，它们在路德的圣经中被置于旧约和新约之间。最早的 17 世纪的詹姆斯王钦定本圣经保留了这种形式。后来为了节省印费，经外书常被删去。在许多新教圣经中，经外书是省略的。但它仍然是罗马天主教版旧约全书原典的组成部分。艺术中描写的很多故事——例如犹滴与何乐弗尼 [*Judith and Holofernes*]、苏珊娜与长老，以及多比雅与多比 [*Tobias and Tobit*]——都出自经外书。为了研究这些作品的文字来源，最好的方法是拥有一本杜埃-兰斯版天主教圣经。

主题含义的改变

我们所研究的美术品可能是标明公元前 3 世纪的希腊花瓶，

瓶上画着三位女神——雅典娜、赫拉和阿佛罗狄忒——站在正为父亲照看着羊群、弹着七弦琴的年轻的帕里斯的前面。这一帕里斯评判的主题同样被意大利文艺复兴艺术家所用。问题于是产生,这些不同历史时期的艺术品有相同的意义吗?为了理解神话主题在不同历史时期的不同含义,为了获得一个全面而总体的见解,研究者应该从查阅以下书籍开始:(1)要了解神话的概况,或是发掘故事源出的文献资料,参阅霍尔的《艺术中的主题和象征词典》。(2)如果需要这些历史时期是如何看待神话的相关资料,可参阅《世界艺术百科全书》中的‘神话与寓言’[Myth and Fable],尤其是其中的‘古典世界’[The Classical World]和‘中世纪和现代的西方’[The Medieval and Modern West]两部分。

(3)要收集主要人物——比如帕里斯、雅典娜、赫拉、阿佛罗狄忒,和厄里斯,即不和女神的资料,可参阅众多的神话百科全书中的一种。要记住,有一些神的名字是不同的,而另一些在拼法上有细微差异——Athene, Athena, Pallas Athena, 以及 Minerva 都是同一个雅典娜女神。

温德和潘诺夫斯基所著的一些著作颇有价值,因为它们探讨了文艺复兴的主题。温德在《文艺复兴时期的异教奥秘》[*Pagan Mysteries in the Renaissance*]中论及意大利哲学家菲奇诺写信给洛伦佐·德·梅迪奇说,有三种生活:沉思生活,由智慧之神(雅典娜)体现;行动生活,由朱诺(赫拉)的力量体现;愉悦生活,由维纳斯(阿佛罗狄忒)体现。在竞赛中,帕里斯选择了维纳斯,正如赫拉克勒斯选择了英雄的美德,苏格拉底选择了智慧的生活。三人都受到了惩罚。对菲奇诺而言,人不能忽视任

何神明，而是要根据她的价值给以荣誉，要接受她给予的属性。温德的书为研究者提供了另外的神话参考资料。要对菲奇诺及其影响有一个更全面的了解，研究者应该阅读潘诺夫斯基的‘佛罗伦萨和北意大利的新柏拉图主义运动’，收在《图像学研究》[*Studies in Iconology*]，1939年，第129-169页。

宗教改革主题

美术品有时再现神学观念。例如，一幅画着基督戴着荆棘之冠、伤口显露、但没有流血的一幅德国绘画，可能表现的就是宗教改革的观念。有关基督教的问题，研究者应参考席勒的《基督教艺术图像志》。在‘主题索引’中的‘Crown of Thorns’[荆棘之冠]和‘*Intercesso*’[调节的拉丁文]的词条下可查阅到关于这位忧患之人的长篇讨论。

席勒对这一图像作了详细分析，她解释说，虽然描绘基督受磔刑的这一主题被天主教和新教共同使用，但在宗教改革的艺术中那伤口总是不流血的，因为马丁·路德反对强调流血。席勒还说，在宗教改革运动中，画面上总是把基督作为人类和上帝的调节人和仲裁者予以描绘。如果阅读过宗教改革运动简史，研究者就会理解这是新教和天主教的主要区别之一。前者认为基督徒不必让祭司或圣徒充当他们的仲裁者，他们能够直接求助于基督。信徒皆为祭司[Priesthood of all believers]，每一信徒都可通过基督与上帝相通，无须通过祭司。马丁·路德、约翰·卡尔文和其他新教领导人的观点在宗教改革运动期间改变了艺术，就如同

17 世纪的特伦托公会对反宗教改革运动的艺术发生的影响那样。在研究图像志时，艺术家及其赞助人的宗教观点必须予以考虑。

尽管席勒提供了五种圣经参考资料，但其中无一使用这一习语——*man of sorrows* [忧患之人]；可以说其中没有一个是十分切合主题的。为了获得此名词出自的文献来源，一本常见的引用语工具书有时会是有用的。在《牛津引用语词典》[*The Oxford Dictionary of Quotation*]第 2 版中，在索引的‘*Man of Sorrows*’下有一条援引《以赛亚书》[*Isaiah*] 53:3 的内容：‘他被藐视，被人厌弃；多受痛苦，常经忧患，…他诚然担当我们的忧患，背负着我们的痛苦。’ [*He is despised and rejected of men: a man of sorrows, and acquainted with grief... Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows*]。引语不是出自牛津词典，而是出自杜埃-兰斯版圣经。这也许是与通俗拉丁文本圣经最为接近的英语翻译，它在整个 16 世纪为人所知。

徽志书

自 16 世纪至 19 世纪徽志书常被艺术家用作原始资料。在意大利文艺复兴时期，一些人文主义者开始对埃及象形文字感兴趣。他们不打算翻译它们，而是想仿效这些象征的图像。利用不同的原始资料——圣经、古典神话、寓言故事、中古时代的动物寓言集，以及传说——学者们撰写各种表现抽象观念的寓言，比如爱国主义、自由、仁爱、和平以及死亡的寓言。后来这些观念

(1) 拥有图画的形式；(2) 伴以格言并配有释义，通常是道德的经句；(3) 被印在书里。随着书籍日益普及，安德里亚·阿尔恰蒂[Andrea Alciati]1531年的《徽志书》[*Emblemata*]成了唤起艺术家灵感的这类文献中最有影响的著作，尤其是在17世纪和18世纪的西欧。

与徽志书相关，里帕[Cesare Ripa]的《图像学》[*Iconologia*]出版于1593年，没有图版，但在17世纪早期被扩充成为3卷本的多语言的插图本著作。在里帕的著作中最为重要的是文字。比起徽志书来包含了更多的徽铭，里帕描述了寓言及拟人化人物，还有象征和徽志。在后出的版本中，插图相对于长篇的文字仍然是次要的。由于在整个欧洲一版再版，徽志书和里帕的《图像学》形成了多种不同的版本和译本，其中的一些增补了视觉材料并经常删除或压缩正文。《文艺复兴和诸神：文艺复兴的神话志、图像学和图像志总集》[*The Renaissance and the Gods: A Comprehensive Collection of Renaissance Mythographies, Iconologies, and Iconographies*]，奥格尔[Stephen Orgel]编，由55卷组成，其中很多都是徽志书和各种版本的里帕的《图像学》的再版。

16世纪和17世纪写成的很多徽志书使用的是荷兰语、德语、意大利语和拉丁语的。对于初学者来说，有两个英语版本可资利用：《图像学：或徽志形象集》[*Iconology: Or a Collection of Emblematical Figures*]和《卡萨雷·里帕：巴洛克和罗可可图画图像》[*Cesare Ripa: Baroque and Rococo Pictorial Imagery*]。前者由伦敦建筑师乔治·理查森[George Richardson]于18世纪，是里帕著作的一个转译本，附有威廉·汉弥尔顿[William

Hamilton]设计的插图，包括 424 个主题。里帕的部分正文被压缩；添加了更多的人物画像。这是 18 世纪晚期英国艺术家所知的里帕的《图像学》形式。

《卡萨雷·里帕：巴洛克和罗可可图画图像》与里帕的原著明显不同。这是由赫特尔[Johann Georg Hertel]1758-60 年出版的德语版本的一个译本，配有小戈德弗里德·艾希勒[Gottfried Eichler the Younger]设计的整页场景。两百个寓言、拟人像以及象征符号选自不同版本的里帕著作。描述性的长文被删除，插图成了书籍的主要部分。每个场景由以下各项组成：(1) 源自里帕原本的主要的寓言；(2) 历史、文学或神话的小事件，称为 *fatto*，放在背景中陪衬主要人物。‘*fatto*’ 为艺术家提供另外的素材，但绝不是里帕的《图像学》中的部分。为帮助解释寓言，德语版还有一句拉丁文的题词，并给每一场景配有德语联语。要记住，这是极大地改变了里帕原著的德语版的英译本；必须小心利用。对研究这一时期的人而言，两本优秀的参考书是：(1) 马里奥·普拉兹[Mario Praz]在《世界艺术百科全书》第 4 卷所写的‘徽志与徽号，中世纪直至现代西方’[Emblems and Insignia, Medieval through Modern West]；(2) 由萨拉·斯科特·吉布森[Sarah Scott Gibson]所写的‘人文主义者与世俗图像志，16 世纪至 18 世纪：书目资源：一份初步书目’[Humanist and Secular Iconography, 16th to 18th Centuries: Bibliographic Sources: A Preliminary Bibliography]，刊于《专业图书馆》[*Special Libraries*] 第 72 期 (1981 年 6 月)，第 249-260 页。

社会关注点

如果艺术品有一个可辨认的叙述风格,就像很多艺术流派那样,那么洞察作品最好的方法就是去阅读那些在相同的环境和时间内,与艺术品有着同样的主题的文章和书籍。通过研究这些文章和书籍中的参考书目和脚注,可以编辑出一个基本的参考目录。研究社会主题要求使用多学科的研究材料。开始一项研究最快捷的方法通常是通过在线数据库搜索,因为这能顾到要联系的观念和概念。

以一个主题作为在线数据库的搜索实例,例如,以19世纪英国和法国艺术中描写妇女或堕落女子的誓约的作品为例。在搜索《艺术书目现代数据库》[*Art bibliographies MODERN Database*]的计算机文件时,有三项报告可资利用:(1) wom? n AND (iconograph? OR subject) AND 19th (w) century AND Egnland/de OR France/de NOT photography, (2) fallen (w) wom? n, 以及 (3) plight (lw) women。可对12篇相关文章进行查找。在检索RILA时,在‘主题索引’——‘妇女’和‘女性主义’——下是被确认的查找相关文章的最为快捷的方法。在《艺术索引》中,主题标题使用的是‘妇女’和‘女人的命运’。通过运用这些研究工具,会发现两种参考资料:(1)埃德尔斯坦[T. J. Edelstein]的‘奥古斯塔斯·艾格的三连画:维多利亚时代通奸的叙述’[Augustus Egg’s Triptych: A Narrative of Victorian Adultery],《伯林顿杂志》[*Burlington Magazine*], 1983年4月和(2)亚

伦·谢恩[Aaron Sheon]的‘奥克塔夫·塔萨尔的《自杀》：早期的现实主义和妇女的誓约’[Octave Tassaert's *Le Suicide: Early Realism and the Plight of Women*]，《艺术杂志》[*Arts Magazine*]，1981年5月。

第一篇文章讨论了艾格的三件作品中的一些象征的问题，这些作品现在的标题是《往昔和现在》[*Past and Present*]，藏于伦敦的泰特美术馆。1858年的三连画由三幅单独的画组成，它们按顺序描绘了一个维多利亚时代的家庭的解体。一幅画布上表现了两个孩子正在建造一个纸板房子，他们的父亲正拿着一封刚刚告知他妻子的不贞行为的信件。堕落的妇女已昏倒在地。另外两幅画表现了这一行为的结果：一幅画中有两个孩子在他们的父亲死后，正在阁楼房间里祈祷；另一幅画描绘了他们被驱逐的母亲和她私生的婴儿蜷缩在桥洞下。画中的象征如下：腐烂的苹果象征着圣经中夏娃的堕落，孩子正在搭建的纸板房子意指父母婚姻的脆弱。但埃德尔斯坦不仅讨论了三连画及其象征含义，而且还给出了作品的图像学含义。在研究了妇女的地位以及维多利亚时代英国不断变化的法律之后，埃德尔斯坦得出的结论是，作品反映了部分当时社会流行的对《1857年婚姻生活条例》[*1857 Matrimonial Causes Act*]——此条例因允许民事法庭准予离婚而改变了维多利亚时代的法律——的争议，以及对《1839年婴儿监护条例》[*1839 Infant's Custody Act*]的争议，此条例禁止离异的或是单身的母亲探望她们的孩子。埃德尔斯坦还提到了艾格与查尔斯·狄更斯的紧密联系，后者1848年的《当比和儿子》[*Dombey and Son*]中用了通奸的主题作为一个补充情节。这种

类型的研究要求的知识不仅仅是艾格和他的全部作品，而且关涉到维多利亚时代的历史、法律、文学、道德观念以及社会关注点。埃德尔斯坦的文章提供了很多有趣的参考资料的引文，例如：

《实体或阴影：维多利亚时代女子的图像》[*The Substance or the Shadow: Images of Victorian Womanhood*]^⑤，1982年，和《维多利亚的宝库》[*Victorian Treasure House*]，1973年。

谢恩的文章讨论了奥克塔夫·塔萨尔的《自杀》，一幅19世纪40年代后期的法国绘画，描绘了一对刚刚自缢身亡的穷困潦倒的母女。对谢恩而言，这件作品显然反映了一些时代关注点，他提到了对妇女和儿童的劳动时间予以立法限制的19世纪的一些法国报导，汇编了与男子收入相关的妇女和儿童收入的统计资料，以及所有欧洲城市中拥有最高自杀率之一的巴黎的现象，也许首要的是，在埋葬那些自杀者时教会和政府的立场。法国大革命和拿破仑法典均未把自杀作为犯罪。在此时期内，不管天主教会如何反对，自杀者可以被葬入墓地。直至1847年，这一政策才通过政府的声明而非法律的废止被有效地废除。正是这点引起了激烈的争论。谢恩的研究要求对下述资料进行探讨：莫塞利[Morselli]的《自杀：论比较道德统计学》[*Suicide: An Essay on Comparative Moral Statistics*]，1882年，和勒瓦瑟尔[Levasseur]的《从1789至1870年法国的工人阶级和工业史》[*Histoire des classes ouvrières et de l'industrie en France, de 1789 à 1870*]，1904年。

对艺术的影响

艺术不是在真空中创造的。每一件艺术品都受到来自多方面的影响：艺术的、教育的、文学的、宗教的、戏剧性的、历史的、政治的、经济的、社会的、地理的以及科学的。这些因素影响了艺术品的形式也影响了它的主题。例如，艺术家周围的艺术——他们在实际中眼见的、学习的、以及赞美的——显然影响着这些艺术家自己的作品。在特定历史时期，尤为重要的影响就是彩绘写本、艺术家的版画和像徽志书那样的插图。艺术家在哪里、为谁展出他们的作品，有时在创作了什么问题产生过巨大的差异。对展览的评判，过去和现在一样，通常是选择那些在艺术上类似或符合他们自己的哲学和美学观点的作品。例如，1863年举行的落选作品沙龙对公众展出的是被法兰西沙龙评委拒绝的作品，因为拿破仑三世皇帝想让公众认识到被拒绝的艺术不值得成为官方的法兰西沙龙的一部分。

教育是对艺术的主要影响，不仅是对艺术家产生影响，而且对赞助人也产生影响。如果作品的大多数观者都不会读和写，艺术家就会添加一种属像，某种可以辨别特殊人物的属像，比如根据连枷和钩子来辨别埃及的冥神奥西里斯。不过，文献的影响不能被过分强调。艺术家和赞助人阅读的文献固然重要，但艺术家所阐明的其他工作同样重要。

宗教官员经常规定什么可以在艺术中予以描绘什么不可以。例如，普世会议[Ecumenical Councils]有时会改变基督教艺术的

重点，比如 692 年在图罗 [Trullo] 召开的第五、六次宗教会议 [Quinisext Council] 颁布法令规定，艺术品应该把基督表现成人的形象，而非一只羔羊。戏剧对艺术也很重要。戏剧界和艺术界相互影响，雅克·路易·大卫对剧本创作和演出的兴趣已有文献记载。其他的美术史时期也有倾向于戏剧性描绘的。例证了戏剧性影响的两件作品分别是让·富凯 [Jean Fouquet] 的《艾蒂安·舍瓦利耶时祷书》 [Book of Hours of Etienne Chevalier] 和意大利雕塑家贝尔尼尼在罗马的胜利的玛利亚教堂 [Church of Santa Maria dell Vittoria] 的《圣德雷莎的沉迷》 [Ecstasy of St. Theresa]。

历史——政治的、经济的和社会的——在艺术中总是起一定的作用。拿破仑是一位利用艺术为宣传目的服务的大师。希特勒希望艺术创造能为第三帝国增添荣耀。但艺术也创造了插图政治家——比如英国人威廉·霍加斯 [William Hogarth]、法国人奥诺雷·杜米埃 [Honoré Daumier] 以及美国人乔治·凯勒·宾汉姆 [George Caleb Bingham] 的讽刺性作品。战争史既是荣耀，例如梅索尼耶 [Meissonier] 的《1814 年法兰西战役》 [Campagne de France 1814]，也是贬斥，例如毕加索的《格尔尼卡》 [Guernica]。

经济总是对艺术产生着影响，仅在于谁能够买卖艺术品这点上就是如此。富有的收藏者的影响可以归因于权力和财富，而非美学判断。艺术生产也依赖于供求。供求不仅作为一个整体影响着艺术品，而且还影响着作品所用的媒材。当金价逐步抬升的时候，金叶就被颜料替代。当印刷变得切实可行不再昂贵的时候，泥金写本的制作就告中止。

对艺术影响最大的是社会自身——它包括的内容诸如 (I)

规矩、习俗和惯例；（2）娱乐和运动；以及（3）服装时尚和装饰艺术。这一切不仅是艺术的主题而且对艺术产生着影响。17世纪风俗画画家扬·施特恩[Jan Steen]是一位擅长表现他的荷兰同胞的社会关注点的大师。饮茶在18世纪英国的流行创造了对茶具和茶桌的热切需求。甚至娱乐和运动也对艺术至关重要。奥林匹克比赛以及运动的重要性在希腊艺术中受到赞美。

服装和时尚，它们的出现和空缺，通过提供以下内容而影响艺术：（1）被描绘的服装的类型——肖像画中的高级时装，乡村画中的农民服装；以及（2）某一类型的家具和其他装饰物件的改变和流行的理由。第一条可用于测定绘画作品的年代，以及根据图示的画面人物的社会地位来辨别艺术家的意图。18世纪法国流行的大裙摆的裙装，以及讲究舒适的新时尚，使得被称为安乐椅[bergère]的阔软垫椅子的发展势在必行。因为伊丽莎白一世用小的装饰物和细密画来装饰她的服装，因此小型肖像画在16世纪的英国特别盛行。

艺术家工作的地理位置或特定区域也显示出对艺术的影响，尤其是媒材在一些特殊区域内的普及。由于缺乏生产青铜的条件，美索布达米亚很少有雕像是用这种金属做成的。医学的情况在绘画中通常是附带的，有时是作为主要内容。正如吉布森[Walter S. Gibson]在他的1977年的《布吕格尔》[Bruegel]一书中所报告的，16世纪画家的《盲人为盲人领路》[*The Blind Leading the Blind*]准确地展现了不同类型的眼科疾病。被弗朗西斯科·德·戈雅[Francisco de Goya]和泰奥多·热里科[Théodore Géricault]描绘的精神病体现了19世纪早期对精神病患者的看

法。托马斯·埃金[Thomas Eakin]1875年的《格罗斯诊所》[*The Gross Clinic*]和1889年的《艾格纽诊所》[*The Agnew Clinic*]之间的巨大差异，正是对外科手术程序改进的评注。

以上的探讨不是对影响艺术的一切因素进行广泛的讨论，它只是对众多可能性中的部分内容进行的简短回顾。为了发现这些跨学科的主题的参考文献，研究者首先应该参考正确的主题标题下的图书馆目录。例如，要辨别中世纪戏剧对法国的圣吉勒-杜-加尔教堂[Saint-Gilles-du-Gard]的罗马式雕塑是否产生影响——有两个主要的出发点应该首先考虑：中世纪戏剧和圣吉勒-杜-加尔教堂。在图书馆的主题目录‘戏剧-历史-中世纪，500-1500’[THEATER-HISTORY-MEDIEVAL, 500-1500]的条目下能发现一些书名，它们会给出一个关于主题的概述和很长的书目。在‘SAINT-GILLES, FRANCE (GARD). CHURCH’下，可以找到一本斯托达德[Whitney S. Stoddard]的《圣吉勒-杜-加尔教堂的正面：它对法国雕塑的影响》[*The Facade of Saint-Gilles-du-Gard: Its Influence on French Sculpture*]，1973年。而在更为特殊的标题下——‘SAINT-GILLES, FRANCE (GARD) CHURCH. FAÇADE’——会有欧米拉[Carra Ferguson O’Meara]的《圣吉勒-杜-加尔教堂正面的图像志》[*The Iconography of the Facade of Saint-Gilles-du-Gard*]，1977年。通过阅读这些书籍，以及仔细研究脚注和较长的参考书目，可以获知其他参考资料的标题。

在参考了图书馆目录之后，除了应该查阅一般主题的工具书以及艺术工具书之外，研究者还须做很多其他工作。尽管《不列颠百科全书》[*The Encyclopedia Britannica*]会比《世界艺术百科

全书》提供更多的中世纪法国戏剧的资料，但两者都应被研究。很多著名的艺术图书馆的藏品目录除了与艺术有关，几乎没有什么是关于其他学科的，但仍应该对它们进行考察。例如，《大都会艺术博物馆图书目录》 [*Library Catalog of the Metropolitan Museum of Art*] 在 ‘Theaters-France, Medieval’ 条目下录有 1910 年出版的斯图尔特 [Donald Clive Stuart] 所著的《法国中世纪舞台装饰》 [*Stage Decoration in France in the Middle Ages*]。这本书可能会提供重要的信息。

第二章

I 美术书目的历史

专门的美术书目的出现,相对来说是较近的事,可以说是主题书目、美术史和商业交织发展的产物。最早的主题书目是 15 世纪后半叶德国印刷家的目录,是为了买者的便利根据主题粗糙编排的书目。当时艺术还未被认真地考虑为一种书籍产品和编目的对象,因为它不是自由学科的一部分。1548-9 年格斯纳[Konrad Gesner](1516-65)出版了《汇编或通用类别》[*Pandectarum sive partitionum universalium*],作为他的大型书目分类《通用书目》[*Bibliotheca universalis*]的第二部分;他抛弃了传统的按照书名编排的方法,这使他创造了主题标目[subject heading],得以把艺术的书也集中在一起。他的发明同时配有商业的 *Messkataloge*,即为书籍发行展销出版的售书目录。

在一本美术书中附入参考书目的做法最早的实物出现在 1593 年,当时波塞维诺[Antonio Possevino]在他的《诗和画、人和神话的探讨》[*Tractatio de poesi et pictura ethnica, humana et fabulosa*]通过在页边空白处印刷书名引用项附注了书目。这样,到了 17 世纪,第一次单独编辑的美术书目就出现在了一部书中:1651 年拉斐尔·特里凯特·杜·弗雷斯内[Raphaël Trichet du Fresne]在他的《莱奥纳尔多·达·芬奇的绘画论》[*Trattato della*

pittura di Leonardo da Vinci]分出了一个单独的部分作为‘推荐读物’，即一种有组织的美术书籍目录，尽管他的这种做法是为了不浪费多余的空间，但它仍然被认为是美术史上出现的第一份真正的书目。其他的几种美术书目类型也出现在 17 世纪，当时卡桑特[Casante]、卡波尼[Capponi]和基吉[Chigi]等家族的大型图书馆都藏有精美的美术书籍，它们被集中起来并加以编目。而巴尔巴里尼[Barbarini]图书馆目录（1681）由于为美术书的著录设定一种编目的先例，得到了广泛的传播。在流行的艺术文献即旅游指南[guidebook]中，由于常常描述和评论绘画，也把书目当作服务的一部分予以介绍。斯卡拉穆恰[Luigi Pellegrino Scaramuccia]的《敏感的意大利画笔》[*Le finezze dei pennelli italiani*]（1674）有一份独立的书名目录[*catalogo*]，出自杜·弗雷斯内的目录，作为附录刊于书后。

现代美术书目在 18 世纪形成。启蒙运动激起的对知识分类的热情和日益增多的美术书籍促成了现代美术书目的各种组成部分，即：详细的主题分类，严格的选书标准和正确的书目描述。艺术词典，例如奥兰迪[Pellegrino Antonio Orlandi]的《绘画初阶》[*Abecedario pittorico*]（1704）把艺术论著分成独立的部分。大约在 18 世纪中期，美术书目作为独立的书籍开始出版。在莱比锡于 1757 年由 J. 代克[J. Dyck]公司（C. F. 尼古拉[C. F. Nicolai]编辑）出版的《美的科学和愉悦的艺术的书目》[*Bibliothek der schönen Wissenschaften und der freyen Künste*]是一套不署名的美术书目丛书，它们宣布了美术升级的使命，和美学、历史与实践归为一类。

启蒙时代的书目作者冯·米尔[Christoph Gottlieb von Murr]是一位艺术学者，他于1770年出版了一部对艺术综合评价的书目《绘画、雕塑和版画书目》[*Bibliothèque de peinture, de sculpture, et de gravure*]，这是现代评论性美术书目的前驱。这是个人考查和选择书名的结果，而不是简单地将旧的书目堆砌在一起；它也为现代学者透露了当时变化着的美术史观点，例如关于镶嵌画的条目就像关于油画的条目一样多。另一部重要的书目是安杰洛·科莫利[Angelo Comolli]的《美术史书目》[*Bibliografia storico-artistica*] (1788)，它是第一部使用美术史书目这样术语的书目；虽然还不完全，但它代表了完全是从学者观点写作的书目形式。科莫利的书印制昂贵，但不是和其他书目竞争而是和美术书籍本身竞争。

把美术书目的各种组成部分集中在一部书中的真正的现代书目，其作者是埃施[Johann Samuel Ersch] (1766-1828)，他的《通用书目》[*Allgemeines Repertorium*] (1793) 是第一部联合目录[union catalogue]，包括一个与现代书目编排密切相称的艺术部分。它包括各种语种和历史时期。埃施把艺术领域分得很细，在他的 *Bücherkunde* [目录学] 中也许包含了最早把美术史单作一类的作法。1821年，威尼斯的一位艺术学者和收藏家奇科尼亚拉[Leopoldo Cicognara] 出版了一部关于艺术的回溯性书目[retrospective bibliography]，作为一个美术史家，奇科尼亚拉提供了他的 *Catalogo ragionato* [解题目录]，这是以他的私人图书馆鉴别选择的结果；这些藏书成了梵蒂冈现代美术书收藏的核心。它包括论古典艺术和其他时期艺术的书，因此，它成为最早

的通用的美术书目，并且它带有作者的学术性评注，对诸如雕版画、地图和史实的错误等主题均有批校。奇科尼亚拉的著作在他的收藏已不再是一个私人的图书馆之后的很长一段时期内仍然不断地被翻译和重印。

历史上的美术书目，其重要性不仅仅是因为它提供了另一种看待艺术发展的视野，而且也因为它为关于艺术所处的知识层次提供了文献。因为美术史就建立在往昔学者的著作之上，查阅这些古老的书目实质上就是为一件艺术作品找到充分的证据。

文件 American Association of Architectural Bibliographers. *Papers*. V. 1-, 1965-. Charlottesville: Univ. Pr. Of Virginia, 1965-.

该年刊每期包含一个或数个署名的文献目录，目录中所登录的种种著作，或是论述从托马斯·杰斐逊到安东尼诺·高迪的著名建筑师，或者便是由这些建筑师本人所作。用简短的论文介绍书目。该系列的一本累积的‘作者-标题’索引于1974年出版。

美术史文献指南 Arntzen, Etta, and Robert Rainwater. *Guide to the Literature of Art History*. Chicago: American Library Assn.; London: Art Book Co., 1980. 616p.

这部优秀的书目叙述和评价了供研究生及美术史家所用的资料。重点介绍一些将为高级研究者提供背景材料的书籍。有关美术史的诸章节，大体上包括参考文献、名录、销售记录、可视资料、词典及百科全书、图像志、史学著作、原始资料与文献、以及历史与指南，一些单独的章节论及有关建筑、雕塑、素描、

绘画、版画、摄影、以及装饰与应用艺术的书籍；这些书籍，根据与其相关的作品的形式，以及根据地理及编年的分支进行编排。也包括一些期刊及丛书介绍。

现代美术书目 *Art Bibliographies Modern*. Santa Barbara, Calif.: American Bibliographical Center and Clio Pr., 1973-. (Supersedes LOMA *Literature on Modern Art: An Annual Bibliography*. 1969-. Boston: Worldwide Books, 1971-.)

这一书目年刊分为两个部分，第一部分所列出的是艺术家，第二部分是主题。包括 19 世纪末及 20 世纪的绘画、雕塑、素描、版画、陶器、编织、平面设计、摄影，以及从其他学科选出的与美术相关的内容。将图书、文章、展览目录以及国际性的短期出版物，编入索引。还提供了一些从索引所列著作中选出的插图。附有主题、作者及标题的索引。

艺术设计图片，1972- *Art Design Photo*, 1972-. London: Idea Books, 1974-.

这一关于图书、展览与销售目录、杂志、报纸和其他艺术出版物的书目年刊、每期提前一年出版。内容包括 19 世纪末和 20 世纪的艺术与艺术家、摄影与平面设计、陶器、编织物、珠宝和时装。还包括连环画、广告招贴、儿童图书和象征符号。每卷分艺术家及主题等部分。艺术家部分包括画家、雕塑家、版画家、摄影家、宝石匠、陶艺师、编织艺术家、时装设计师、舞台设计师、平面设计师、插图家和卡通画家。主题部分按字母次序列出

不同的运动和主题，它们有的按照诸如摄影、博物馆或表现主义等分类。含有一个主题及作者索引。

艺术：国际美术书目 *Art/Kunst. International Bibliography of Art Books*. Basel: Helbing & Lichtenhahn, 1972-

国际艺术著作出版物目录年刊。著作按主题、年代和形式分类，并根据作者或编者按字母次序编目。目录册和指南手册则被单列。频繁提供简要注释。标出已知的价格。抬头标题以英文、法文和德文出现。有人名索引。

女性艺术家：历史上的、当代的及女权主义的书目 Bachmann, Donna G., and Sherry Piland. *Women Artists: An Historical, Contemporary and Feminist Bibliography*. Metuchen, N. J.: Scarecrow, 1978. 323p.

全书分三部分，引述了16世纪初至20世纪的160位女性艺术家。虽然所强调的是历史性贡献，但是对艺术中女性的批评性考察却包括了当代的情形。一些小艺术家，甚至是个别作品很少的艺术家，也被列了进来。第一部分列出了包括图书、期刊和目录的一般性著作。在图书中还包含微型胶片收藏、幻灯片系列以及学术论文，提供了充分的引证。还包含了一些评注。第二部分按世纪将引证分类，第三部分则是关于刺绣的文献选目。书中59幅黑白插图被编入目录，并标出现藏地点。

艺术与建筑：书目书的书目 Besterman, Theodore. *Art and*

Architecture: A Bibliography of Bibliographies. Totown, N. J.: Rowman & Littlefield, 1971, 216p.

所包括的几个主要部分, 涉及艺术、考古学、建筑、城镇及城镇规划、制陶、绘画、海报、电影及一些特殊科目。每一科目均按地域、形式、编年或主题分为不同部分。而每一分支的部分, 均按出版日期作编年的编排。作者并不提供过多的注解, 但是却注明每一文献目录所含的条目数, 并提供一些关于书名、丛书及版本的说明性评注。

艺术和建筑书目指南 *Bibliographic Guide to Art and Architecture*, 1975-. Boston: G. K. Hall, 1976-

对纽约公共图书馆的科研图书馆出版的《艺术和建筑部门词典式目录》[*Dictionary Catalog of the Art and Architecture Division*] 每年一次的增刊; 国际发行。电脑制作的有关艺术与建筑的条目表, 当年由图书馆编目。按作者列出材料, 标题与主题则单独地按字母次序编排, 包括专论、连载长文, 以及有关视觉、造型及装饰艺术的非书籍性资源, 也包括有关版画制作与蚀刻制作、美术史与批评, 以及城市规划的非书籍性资源。

哈佛大学在意大利佛罗伦萨塔蒂别墅的意大利文艺复兴研究中心的贝伦森图书馆的图片目录 *Catalogues of the Berenson Library of the Harvard University Center for Italian Renaissance Studies at Villa I Tatti (Florence, Italy)*, Boston: G. K. Hall & Company, 1973. 4 vols.

关于意大利绘画从中世纪后期到文艺复兴时期的书籍与图片收藏的目录。包括古典艺术、近东考古学和中世纪彩绘写本几个部分。两卷索引收有 70,000 多种著作，另两卷为主题索引。包括展览目录。

哥伦比亚大学艾弗里纪念性建筑图书馆目录 Columbia University Libraries. Architectural Library. *Catalog of the Avery Memorial Architectural Library of Columbia University*. 2nd ed., enl. Boston. G. K. Hall, 1968. 19v. -. First Supplement. 1972. 4v.

按字母次序为哥伦比亚大学图书馆系统中所有艺术和建筑书籍复制了作者、主题及选择性标题的卡片。并为艾弗里图书馆约 10,000 幅素描原作编目。增补本将第二版主要著作出版以来所收入的著作编入目录。

美术 Dove, Jack. *Fine arts*. London: Clive Bingley, 1966. 88p.

一系列书目性的短文，提供了主要的美术著作的导读。10 个章节谈到一般的著作、美术史、画家及绘画、雕塑、建筑、玻璃制品、陶器，以及家具、杂记、服装与舞台设计、工艺，以及博物馆和画廊。还包括作者-书名索引和主题索引。

美术：基本参考书、历史与手册的书目指南 Ehresmann, Donald L. *Fine Arts: A Bibliographic Guide to Basic Reference Works, Histories, and Handbooks*. Littleton, Colo.: Libraries Unlimited, 1975. 283p.

对适合普通读者、初学者及高中生趣味的 I, 100 多部美术史著作, 进行文献性引证和注解。第一部分包含参考工具书, 第二部分是历史与手册。着重强调 1958 年以来所出版的著作, 而更早的出版物则放在其他书目之中。条目按地域、时代和形式分类。一个附录列出和选录了那些最适于小型及一般性图书馆的图书。含作者-书名索引与主题索引。

图书馆词典式目录 Freer Gallery of Art. Smithsonian Institution. *Dictionary Catalog of the Library*. Boston: G. K. Hall, 1976. 6v.

复制了弗利尔美术馆的远东、近东及 19 世纪美国艺术藏品的卡片。作者、主题及标题的卡片分为两部分, 每一部分都有一个按字母顺序排列的综合表。第一部分由几个西语的分卷组成, 而第二部分则是汉语和日语的几个分卷。

关于艺术的阅读与写作手册 Goldman, Bernard. *Reading and Writing in the Arts. A Handbook*. Detroit: Wayne State Univ. Pr., 1972. 163p.

这本导读手册, 介绍选择性书目, 和其他一些用于美术史及其相关学科的基本工具和方法。专为普通公众以及初学者和高中生所编写。该书主要由一些参考书和期刊的注解性引证所构成, 根据主题与形式来编排。不同的章节介绍了种种词典、目录、图像志等等。偏重于英文书籍的介绍; 倘若没有同类及同等规模的英文书, 则列出非英文的书名。根据主题按字母次序编排的索引或参考图表, 被安排在注解性书目的前面。末尾部分是几篇论文,

论述论文的写作，论述图书馆、博物馆和美术史文献，另外，还论述了出版物的写作。

地方性建筑书目 Hall, Robert de Zouche. *A Bibliography on Vernacular Architecture*. Newton Abbot. Devon: David & Charles, 1972. 191p.

这是一部非注解性的文献目录，所编入的书籍和文章，均论述不列颠诸岛的地方建筑。（这种地方建筑，在某个不在意民族风格或国际风格，并且没有职业设计师的地方自然地发展。）该书根据建筑类型、结构和材料、地域性和地方性研究以及经济与社会背景来划分章节。各章节再根据地理性因素和按年代次序来划分小节。附有一个作者索引。

图书馆目录 Harvard University Graduate School of Design. *Catalog of the Library*. Boston: G. K. Hall, 1968. 44v. -.First Supplement. 1970. 2v. -.Second Supplement. 1974. 5v.

按字母次序将哈佛大学的设计研究生院所藏关于建筑、园林建筑及城市与地方规划的图书、期刊文章编入目录。两个增补本按词典形式编排，不过，图书、小册子和期刊及期刊文章，则按照独立的顺序编排。

哈佛大学美术图书馆目录 Harvard University Library. Fine Art library. *Catalogue of the Harvard University Fine Arts Library*. The Fogg Art Museum. Boston: G. K. Hall, 1971. 15v. -. First Supplement.

1976. 3v.

登录了图书的卡片（含作者、主题及一些补充条目）和哈佛与一些联合的图书馆艺术收藏的售出目录的卡片。拍卖品的目录单独列出，在编排上卖者按字母的次序，出售时间按年代的次序。在增补本中一些新藏品被编入索引。

佛罗伦萨美术史研究所目录 *Katalog des Kunsthistorischen Instituts in Florenz*. Boston: G. K. Hall & Company, 1964. 9 vols. *First Supplement*, 1968. 2 vols. *Second Supplement*, 1972, 2 vols.

收有意大利美术史的书籍约 60,000 多种的作者目录。全部词条都用手写，所以阅读困难。每次增补都超过 14,000 条；包括展览目录和出售目录。

新艺术：一份解题书目 Kempton, Richard. *Art Nouveau: An Annotated Bibliography*. V. 1-. Los Angeles: Hennessey & Ingalls, 1977-.

列举了关于新艺术的书籍和期刊文章，并附有简要评注。包括从新艺术运动起的诸多著作和较为新近的评价，其范围延伸到美术和装饰艺术的不同门类。该书的分类主题和作者索引编排在一起。术语均以法语、德语及其他文字出现。

视觉艺术和美学中的精神病学和心理学书目 Kiell, Norman. Comp. and ed. *Psychiatry and Psychology in the Visual Arts and Aesthetics: A Bibliography*. Madison: Univ. of Wisconsin Pr., 1965. 250p.

所提及的书籍与文章,将艺术与心理学、精神病学联系起来。书籍的编排根据作者按字母次序进行,不同的书籍被归在诸如‘建筑’、‘艺术治疗’、‘色彩’、‘测试’,以及‘原始与史前艺术’的大标题之下。并附有作者索引。

美术书籍: 关于美术的基本书目 Lucas, E. Louise. *Art Books: A Basic Bibliography on Fine Arts*. Greenwich, Conn.: New York Graphic Soc., 1968. 245p.

向那些搜集和使用某种适合 4 年制学院书籍的人士提供的书目。主要部分有: 词典、索引及百科全书; 图像志; 历史与理论; 建筑; 雕塑; 绘画; 图案艺术; 次要艺术; 以及论述艺术家的专著。根据时期、地域、主题所作的小节性划分在书中颇为频繁。每一部分根据作者按字母次序编排, 并附人名索引。

版画参考来源: 书目选录, 18-20 世纪 Mason, Lauris, comp. *Print Reference Sources: A Select Bibliography, 18th-20th Centuries*. Millwood, N. Y.: Kraus-Thomson, 1975. 246p.

该书目内容包括图书、文章和目录, 以及与 1,300 位版画制作者及其作品有联系的博物馆及画商的出版物。版画制作者按字母次序编排; 而与他们有关的出版物, 则以编年次序出现。这一手册中包含现时可以获得的以及业已过时的版画原始资料, 这本指南的读者为图书馆长、收藏家、商人、博物馆主管、拍卖目录编者和版画收藏者。

犹太美术书目 Mayer, Leo Avery. *Bibliography of Jewish Art*. Ed. by Otto Kurz. Jerusalem: Magnes Pr., Hebrew Univ., 1976. 374p.

为一批论述公元 70-1830 年犹太艺术作品的著作所编的目录。书目中编号条目均按字母次序编排，并且不加注解，只在标题不能自我说明的地方给出了简要的内容描述。附作者、标题及主题索引。

图书馆目录 New York. Metropolitan Museum of Art. *Library Catalog*. Boston: G. K. Hall, 1960. 25v. -.Supplements. 1962, 1965, 1968, 1970, 1973, 1975.

前 23 卷按照字母次序编排，所列该博物馆之图书馆的卡片内容包含作者、主题及标题等项。后 2 卷列出售出目录的卡片。第 1 卷增补本包含单独的专为图书、期刊及售出目录所列的一览表。

1976 年艺术与建筑书目指南 New York Public Library. Art and Architecture Division. *Bibliographic Guide to Art and Architecture: 1976*. Boston: G. K. Hall, 1977. 766p.

该手册为纽约公共图书馆的科研图书馆的艺术与建筑部词典式目录的一个增补本，提供了关于图书与非图书材料的完整的情报目录，这些材料于 1975 年 9 月至 1976 年 8 月期间被编入目录，都是关于美术与实用美术、都市方案、建筑、版画刻制与蚀刻、服装与金属制品和彩绘写本的材料。包括各种文字的著作。主要条目、补充条目、丛书标题和主题标题，均按字母次序编排。

加拿大国家美术馆图书目录 Ottawa. National Gallery. Library. *Catalog of the National Gallery of Canada*. Boston: G. K. Hall, 1973. 8v.

按字母次序将国家美术馆图书的作者、标题及主题的卡片编成的目录。

艺术图书馆便览：资源和实践指南 Pacey, Philip. *Art Library Manual. A Guide to Resources and Practice*. New York: Bowker, 1977. 423p.

该指南专为专业性图书馆而编，包含 24 篇论述艺术图书馆的材料、采编与管理的论文。典型性的章节包括新参考资料、博物馆与画廊出版物、标准与专利、杂志与期刊、学位论文、重印书、录音制品、影视制品，以及书籍设计与插图。附录将其他图书馆及机构作为情报和资料贮存的来源进行介绍。附有一个总索引。

建筑情报指南 Phillips, Margaret. *Guide to Architechural Information*. Lansdale, Pa.: Design Data Ctr., 1971. 89p.

带注释的建筑参考书指南，着重介绍与建筑的艺术和科学相关的著作。书中列出一些有关环境设计与规划的资料。著作根据标题按字母次序编排，附有主题、标题及作者的索引。

历史保护、历史机构及博物馆实践指南：书目选编 Rath, Frederick L. Jr., and Merrilyn Rogers O'Connell, comps. *Guide to*

Historic Preservation, Historical Agencies, and Museum Practices: A Selective Bibliography. Cooperstown, N. Y.: New York State Historical Assn., 1970. 369p.

该手册引用那些探讨历史保护的书籍和文章，重点放在 1945 年以来的出版物。该书分 7 大部分，论述保护机构、一般参考资料、保护原则和实践、管理部门、藏品的研究与管理、研究和解释。第一部分包含有关这些机构的背景资料。附有一个总索引。

国际艺术文献库 *RILA* (Répertoire International de Litterature de l'Art). *International Repertory of the Literature of Art*. n. p. College Art Assn. Of America, 1975-.

RILA 是关于后古典欧洲艺术和后哥伦比亚美洲艺术文献的手册，得到数个国际性组织的资助。每期分两部分。第一部分包括冠以若干形式、时期和主题的标题的、根据作者按字母次序编排的摘要。还包括不同的图书、报刊杂志所刊载的文章、纪念文集、会议报告、展览目录、博物馆出版物以及学术论文。第二部分是作者-主题索引。若主题为艺术家，则给出日期、国籍和媒介。

现代建筑的来源：书目 Sharp, Dennis, compiler. *Sources of Modern Architecture: A Bibliography*. Architectural Association (London) Paper no. 2. New York: Wittenborn, 1967. 56p.

所列举的书籍和文章超过 1,000 种，讲述了 100 多位富有影响的建筑师的生平和作品。条目按字母次序编排，包含了传记

及生平的细节,其后还附有一个关于某建筑师的或者由该建筑师所写的著作的参考书目。还附有主题与国别的参考书目,一个与现代艺术有关的期刊选目,以及标题与作者索引。

世界范围的美术书籍书目 *World Wide Art Book Bibliography*.
Boston: Wldwide Books, 1966-71.

这一国际性文献目录,每年出版两期,每期专门涉及一个特定的论题或时期,诸如装饰艺术或古代及中世纪艺术。只有那些出版时付印的书才能编入目录。包含注释和价格及尺寸的资料。各期都有作者索引;较新的几期有标题索引。

II 美术词典的历史

艺术百科全书和词典是按字母排列的不同大小和范围的艺术工具书。它们的条目为美术和建筑的历史，包括主要的人物、重要的作品、运动和各国的艺术等，或集中在某些专门的方面，例如传记、术语和图像志，通常附有年表和地图。严格地说，词典是关于词语的工具书，而百科全书是解释事物和概念的工具书。但是词典[dictionary]这一术语自从 17 世纪以来被用于很多按字母排列的工具书类型，也包括百科全书[encyclopedias]和人物资料的概览[compendia]。

I. 1700 年之前

一些古代和中世纪时期的原始性百科全书概览包含着一些视觉艺术的资料。在老普林尼[Pliny the Elder]的《博物志》[*Natural History*]（约 77 年）中有关于希腊和罗马从公元前 7 世纪以来的各种艺术形式的发展，述及了著名的艺术家及其相关的作品和逸事。7 世纪的《辞源》[*Etymologiae*]，是塞维利亚的伊西多尔[Isidore of Seville]（卒于 636 年）所撰的一部概览，包括对建筑的报导，有关于房屋、公共建筑、宗教建筑、工厂和作坊、

陈设品和茆墓的章节。很多早期艺术家、工匠和发明家的款目出现在 *Suidae lexicon* 一书，这是 10 世纪或 11 世纪编辑的一部被广泛使用的百科词典。这是最早根据字母排列而不是根据一系列按照主题的重要程度编排的工具书之一。

从中世纪以来关于实际艺术资料的最权威的著作是狄奥菲卢斯 [Theophilus] 的《诸艺教程》 [*De diversis artibus*] (约 1110-40)。他对绘画、玻璃制品术和金属制品术的高度技术性的描述是如此明确和可靠，以致有些美术史家坚信他是一位实践性的艺术家，不仅仅是根据他人经验所编，并且试图论证他就是 12 世纪初期的一位金属的制作工哈尔马绍申的罗杰 [Roger of Helmarshausen]。

关于色彩理论及色彩和墨水的制造与混合的许多资料出现在英国方济各会学者安格利库斯 [Bartholomeus Anglicus] (13 世纪初期) 的《论物性》 [*De proprietatibus rerum*] (1220-40) 一书之中。根据科利森 [Collison] 的说法，这是在三个世纪内欧洲最流行的百科全书，被翻译成多种译本，原文为拉丁文，是最早用印刷形式出现的百科全书之一，出版者为克尔霍夫 [Koelhoff]，地点为科隆，大约 1470 年左右。

在印刷术发明之后，按字母顺序排列的百科全书逐渐增加，这显然应归因于某些拉丁语词典的影响。这些书中值得注意的是在巴黎由艾蒂安 [Charles Estienne] (1504-64) 出版的百科词典。当时也流行着一股用地方语出版百科全书和词典的潮流，这些都出自新兴的有文化的中产阶级而不是拉丁的学者和教士。在这股潮流中，日记作家伊夫林 [John Evelyn] 出版了弗雷亚尔 [Roland

Fréart]的《古今的建筑对比》[*Parallèle de l'architecture antique et de la moderne*] (1650) 的英文译本 (1664)。为了帮助读者阅读,伊夫林编入了一套建筑术语表。在术语表的前言中,伊夫林解释说,尽管巴尔迪[Bernardino Baldi]编撰了一部杰出的建筑术语词典《论威特鲁威的技术词语》[*De verborum Vitruvianorum significatione*] (1612),由于它是用拉丁文写的,他还是担心读者使用不便。伊夫林的建筑术语表不是按字母顺序组织的,而是用一种论文的形式,要解释的术语用斜体印刷。哈里斯[Harris]认为伊夫林的这种做法是带启发性的:他的读者为了找到专门的术语,不得不去细读他的大部分论文。尽管如此,这却是一种例外,通常,附有重要的17世纪后期建筑论文译本的建筑术语集都是按字母顺序排列的。例如佩劳尔特[Claude Perrault]翻译威特鲁威著作的英文简写本《论建筑》[*On Architecture*] (1692)就包含一份按字母排列的术语表,‘解释建筑中的难词’,并对代表建筑特征的术语予以简要的定义。

在大陆欧洲,美术和建筑术语词典的发展在17世纪后期似乎得到更好的推进。费利比安[André Félibien]的《建筑、雕塑和绘画要义》[*Principes de l'architecture, de la sculpture, de la peinture*] (1676)为在建筑、雕塑和绘画中使用的术语提供了简短的定义。费利比安在他著作的词典部分前安排了三篇带插图的论文,每种艺术形式一篇,为词典中的很多术语提供了在上下文中的用法和插图。作为一位建筑家,费利比安似乎对建筑术语而不是其他媒介术语的说明更自信,解释具体事物胜过解释概念,对艺术家和建筑家所使用的工具阐述得特别精彩。费利比安在前

言中说,他编撰词典的动机之一就是帮助未来的研究者理解当代艺术。这种为后人着想的作法也能在巴尔迪努奇[Filippo Baldinucci]的《造型艺术的托斯卡纳语汇》[*Vocabolario toscano dell'arte del disegno*] (1681) 中窥见一斑。1582年在佛罗伦萨成立的捍卫意大利语的糝糠学会[*Accademia della Crusca*]提倡纯粹的托斯卡纳语,为了贯彻这种主张,一方面支持了像巴尔迪努奇的这种专业性词典的编撰计划,一方面从1612年起出版了它自己的正式的托斯卡纳语词典。

巴尔迪努奇在《语汇》中集中了有关艺术家和建筑家所使用的技术和材料的术语。他提供了先行的拉丁词,有时也给出变体术语,并应用了多种参照法[*cross-references*]。他年轻时曾是一名学艺术的学生,因此他熟悉佛罗伦萨的画室和作坊里使用的术语,这使他的词典给人一种牢靠的感觉。

根据年代顺序把著名的艺术家和建筑家的小传汇集出版的传统在17世纪下半叶是很强大的。在这一时期,瓦萨里的继承者出版了一些重要的著作:巴寥内[Giovanni Baglione]的《画家、雕塑家、建筑家和雕刻师传记》[*Le vite de' pittori, scultori ed architetti ed intagliatori*]初版于1642年,后来又在1649年和1733年重印。贝洛里[Giovanni Pietro Bellori]的《现代画家、雕塑家和建筑家传记》[*Le vite de' pittori, scultori ed architetti moderni*] 1672年出版,1728年再版。冯·赞德拉特[Joachim von Sandrart]的《德意志建筑、雕塑和绘画艺术学院》[*L'Academia todesca della architettura, scultura et pittura*]在1675年和1679年之间出版了两卷。这些著作作为艺术家和建筑家传记词典的产生提供了先例和资

料来源，这样，在 18 世纪初期，按字母顺序排列的传记便开始出现了。

在这些传记汇集和传记词典之间存在着一些 17 世纪后期的过渡性著作：费利比安编辑的《画家名录》[*Noms des peintres*] (1679)，对每位艺术家都给出了非常简短的介绍，但仍按传统的年代顺序编排。不过，在最后有一份根据所有入选艺术家的教名排列的字母顺序索引。1694 年雷斯塔[Sebastiano Resta]的带有对某些作品描述的画家小传被译成英文出版，书名《最杰出画家的真实面貌》[*The True Effigies of the Most Eminent Painters*]，包括用雕版印制的 120 位画家的整页肖像。这些传记第一次按国籍排列，但仍是根据年代顺序，并且也没有索引。

荷兰语言学家朱尼乌斯[Franciscus Junius]的手稿《建筑辑录》[*Catalogus architectorum*]也首次在 1694 年出版，这部拖延甚久才出版的书是朱尼乌斯论艺术的著作《古代绘画》[*De pictura veterum*]（阿姆斯特丹，1637 年）的姐妹卷。朱尼乌斯多年担任阿伦德尔伯爵托玛斯·霍华德[Thomas Howard, 2nd Earl of Arundel]图书馆馆长，他在《建筑辑录》中把古典和圣经的人物按字母顺序编排条目，并从广义上记下他们的艺术或建筑活动。这些条目可以看作引用了古典、拜占廷和早期中世纪作家所述及的艺术家或建筑家的一份引证概览。

II. 1700-1750 年

在这个时期，一种工具书市场随着识字人的增加而创立，那

些人感到需要找到一种便于理解的信息资源。在 17 世纪的最后 10 年出版了几部著名的百科全书：菲勒蒂埃 [Antoine Furetière] (1619-88) 的《通用词典》 [Dictionnaire universel] (1690)，科尔内耶 [Thomas Corneille] (1625-1709) 的《艺术和科学词典》 [Dictionnaire des arts et des sciences] (1694) 和培尔 [Pierre Bayle] (1647-1706) 的《历史和批评词典》 [Dictionnaire historique et critique] (1697)。1703 年尼夫 [Richard Neve] (卒于 1764) 编辑的《城乡购房者和建造者词典》 [The City and Country Purchaser's and Builder's Dictionary] 出版，这卷 300 页的著作包括许多技术定义、预算公式和建筑者须知的详实条目，它心目中的读者显然是工人而不是文物家。哈理斯 [E. Harris] 称它为‘第一部真正的建筑者的英语术语词典’，并且认为尼夫的著作可能受了约翰·哈理斯 [John Harris] (约 1667-1719) 的大百科全书《技术大词典》 [Lexicon technicum] (1704) 在 1702 年出版前宣传的影响。不久以后，另外两部值得注意的大百科全书出版：马佩格尔 [Paul Jacob Marperger] (1656-1730) 的《奇异的工艺美术品和制作词典》 [Curieuses Nature-Kunst-Gewerck-und Handlungs-Lexicon] (1712) 和尚贝尔 [Ephraim Chambers] (c.1680-1740) 的《百科全书》 [Cyclopaedia] (1728)。尽管这两部百科全书只稍微涉及艺术和建筑，但是这种国际性的百科全书的出版对专门的美术和建筑的百科全书的出版产生了促进作用，却是相当可能的。

在 18 世纪初期，建筑术语继续作为大型著作的一部分出版，不过已不再作为对古典论文的注解而是作为附录的便览和用作解释当代的理论著作。萨蒙 [William Salmon] (c.1703-79) 的《伦

敦的帕拉迪奥》[*Palladio Londinensis*] (1734) 是一部专为那些渴望成为营造师的工匠使用的流行便览。它包括一份按字母顺序排列的难词表, 为建筑的程序和特征提供了简要的说明。有一份当代建筑特征和结构的术语表被纳入《遵循巴黎习俗的建筑规则》[*Les Loix des bâtimens suivant la coutume de Paris*] (1748), 这是德戈代[*Antoine Desgodetz*]编撰的一部资产法的便览。建筑理论家德·科尔德穆瓦[*Jean-Louis de Cordemoy*]在《建筑新论》[*Nouveau Traité de toute l'architecture*] (1706) 中讨论了在教会建筑结构中哥特式和希腊建筑风格的综合特征, 它的第二版 (1714) 包含一份 67 页的‘在这部著作中使用的全部术语的词典’, 作为补遗。

18 世纪上半叶期间, 艺术家传记工具书的编者们在根据姓名的字母顺序安排词条的组织观念上是有矛盾的。贯穿整个世纪, 作者们在这个问题上都有烦恼, 一方面不得已承认按字母顺序编排更便于读者, 一方面又认为它妨碍了从整体上去看艺术的发展, 而那正是按年代编排的长处, 历史学家奥兰迪[*Pellegrino Antonio Orlandi*]的《绘画初阶》[*Abecedario pittorico*] (1704) 根据教名的字母顺序安排艺术家的先后, 但他也在末尾设置了一份索引, 根据姓名的字母顺序来排列。奥兰迪的取材范围是国际性的, 但是因为他过多地依赖 16 世纪和 17 世纪的意大利传记作家, 例如瓦萨里、贝洛里和巴廖内[*Baglione*]为他的资料来源, 所以他写的画家、雕塑家和建筑家大多是意大利人。对于每位艺术家, 他一般只提供几行文字, 很少说明具体的作品。这部书是首次包括了几幅艺术家花押字的摹真雕刻版的传记工具书。艺术

爱好者肯定认为这是关于艺术家的一部使用的传记工具书：在整个 18 世纪的意大利，《绘画初阶》被一版再版，并且在 1730 年译为英文出版。

18 世纪上半叶产生的其他重要的关于艺术家的工具书是《最著名画家生平概述》[*Abrégé de la vie des plus fameux peintres*] (1745-52)，由德扎伊尔·达让维尔[Antoine-Joseph Dezallier d'Argenville]所著。他把他曾参观过的藏品中的主要艺术家的画作编排起来，但没有对单独作品提供非常精确的鉴定；他也编制了杰出的雕工的名字，他们把著名的艺术家的作品雕成了版画。意大利、尼德兰、德意志和法兰西的画家被放在了独立的卷册，按照出生的年月编排，不过详细的姓名索引是按字母顺序排列的，因此，个别画家的条目能更便捷地查到。德扎伊尔的传记比奥兰迪的更详实，他在他的前言中宣称，第 1 卷的取材范围‘几乎有 100 名’艺术家是其他的工具书中所阙如的。奥兰迪的著作设计拙劣，使用困难，相对而言，德扎伊尔的传记更容易为人接受，因为它有详细的索引和使用不同铅字字样的特点。

大约在 18 世纪中期，有几部非常引人注目的书出版了，它们代表了艺术工具书的新类型和对艺术资料问题的新解决。阿尔姆[Antoine Frédéric Harms]（活跃于 18 世纪初）的《古今最著名画家的历史和时期年表》[*Tables historiques et chronologiques des plus fameux peintres anciens et modernes*] (1742) 是第一部画家的传记索引；它表明在一位个别的艺术家中纳入了几种先前的传记资料。阿尔姆的传记资料索引包括了瓦萨里、费里比安、奥兰迪和其他几位作者的著作。《花押字词典》[*Dictionnaire des*

monogrammes] (1750) 是第一部作为一种独立的书出版的艺术家花押字词典。它的最长部分取自克里斯特 [Johann Friedrich Christ] (1700-56) 所写的一部稍早的德意志概览中的花押字汇编。它也包括取自奥兰迪等其他著作的艺术家和伴有花押字的词条, 然而, 这部词典的编辑却是一位无名氏。

在这一时期, 按字母顺序把不同的艺术类目编排在一起的观念也开始发展起来。这显然应归因于向旅游者提供关于美术和建筑方面的通用而轻便的资料。德·马尔西 [François Marie de Marsy] (1714-63) 的《绘画和建筑简明词典》 [*Dictionnaire abrégé de peinture et d'architecture*] 由不详实而又无插图的两卷本书组成, 所包含的条目概述了一些大城市的建筑的魅力、已故艺术家和建筑家的简短传记和艺术与建筑的术语。

也正是在 18 世纪初期, 最早的一些古典神话和图像志的词典式工具书出版了。它们当中有海德里希 [Benjamin Hederich] (1675-1748) 的《神话大词典》 [*Grundliches Lexicon mythologicum*] (1724), 它的词条解释了具体的神话事物在艺术品中是如何描绘的, 然而并没有列举具体的作品。

III. 1751-1800 年

在这一时期, 有重大意义的美术和建筑词典与百科全书在法兰西产生。狄德罗 [Diderot] 和达朗贝尔 [Jean Le Rond d'Alembert] (1717-83) 编辑的《百科全书》 [*Encyclopédie*] (1751-72) 第一版具有一种综合的清晰说明并且把文字和图版结合起来去传达信

息的方式，这种做法建立了一种百科全书出版的新标准。虽然这部《百科全书》是一种综合性著作，但它所涉及的视觉艺术（包括建筑）的范围要大于任何先前的综合性百科全书。就像西莫维茨[Simowitz]所说的，这是第一次用百科全书的知识分类法给予视觉艺术以突出的地位，这种做法被数百篇权威作家所撰写的艺术和建筑主题的论文所贯彻，这些权威包括建筑家布隆代尔[Jacques-François Blondel]、鉴赏家朗杜瓦[Paul Landois]（活跃于18世纪后期）和瓦特莱[Claude-Henri Watelet]。

在同一时期，一些建筑术语词典开始把相关学科的术语收录在内，这样，它们就成了技术词典而不是纯粹的建筑词典。除了建筑术语之外，德·贝利多[Bernard Forest de Bélidor]（约1697-1761）编写的《工程师和炮兵便携词典》[*Dictionnaire portatif de l'ingénieur et de l'artilleur*]（1755），特别是由容波尔[Charles-Antoine Jombert]（1712-84）修订增补的第2版，还把军事和水上建筑的术语以及数学术语也包括进去。勒维洛[Charles François Roland Le Virloys]（1716-72）的3卷本《建筑词典》[*Dictionnaire d'architecture*]（1770）包括的术语有民用的、陆军的和海军的建筑术语。它的改进的贝利多-容波尔版词典尽管用起来不特别方便，但它的条目却有多种语言，包括拉丁、意大利、西班牙、英国和德国等，并用99幅雕版画和精美的插图去说明许多术语，还带有出自各国和各时期的已故建筑家的小传。《适合业余爱好者教育和教师使用的美术词典》*Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores*（1788）则包括了大量的建筑术语，也有一些绘画、雕

塑和雕版画术语，编辑为雷洪[Diego Antonio Rejon de Silva] (1740-96)。雷洪一丝不苟地为他的术语引用文献，大部分建筑方面的资料都引自 17 世纪后期西班牙建筑家圣尼古拉斯[Lorenzo de San Nicolás]的著作。

关于艺术家和建筑家的传记词典随着《艺术家大词典》[*Allgemeines Künstlerlexicon*] (1763) 的出版，一种新的具有较高标准的基础确立起来，这是苏黎世的菲斯利家族出版的一大系列书中的第一部。约翰·鲁道夫·菲斯利[Johann Rudolf Füssli] (1709-93) 负责了第 1 版和第 2 版，他的儿子约翰·海因里希·菲斯利[Johann Heinrich Füssli] (1745-1832) 负责了大为扩充的第 3 版 (1806-24)。在第 1 和第 2 版中包含有大量根据旧资料改写的文字，第 3 版则引入了在世艺术家的条目，重写并增补了原有的论文，讨论了更多的个别艺术品，并扩展了包括许多新出书籍在内的书目文献。

根据多拜[J. Dobai]的说法，皮尔金顿[Matthew Pilkington] (约 1700-84) 的《绅士和鉴赏家的画家词典》[*The Gentleman's and Connoisseur's Dictionary of Painters*] (1770) 是第 1 部英国的美术词典。虽然它的条目简短，信息量少，但它却是英国读者获得艺术家传记资料的主要来源，并且在 1850 年代重刊了多种版本。1777 年丰特奈[Fontenai]的《艺术家词典》[*Dictionnaire des artistes*]在巴黎出版。它除了建筑家、画家、雕塑家、版画制作者和装饰艺术家的传记词条之外，还收有音乐家、演员、舞蹈家、印刷家、钟表制作者、科学家和工程师的传记，另外还有一些艺术主题的条目。

在 1767 年和 1785 年之间出版了几部关于版画制作者的有意义的传记资料书籍：巴桑 [Pierre-François Basan] 的《古代和现代的雕版家词典》 [*Dictionnaire des graveurs anciens et modernes*] (1767)；冯·海内肯 [Karl Heinrich von Heineken] 的《我们有其版画的艺术家词典》 [*Dictionnaire des artistes dont nous avons des estampes*] (1778-90)；以及斯特拉特 [Joseph Strutt] (1749-1802) 的《历史解说性雕版家传记词典》 [*A Biographical Dictionary Containing an Historical Account of All the Engravers*] (1785-6)。这些词典都按照版画制作者姓名的字母顺序排列，并提供了每个艺术家的小传和他们的版画目录表。按照斯特拉特在前言中的说法，他改正了巴桑词典中艺术家花押字和对他们印制风格说明的错误，这是他编词典的一个原因。在上述三部词典中，海内肯的最翔实而准确，但他花费的时间太长，只完成了 4 卷，按照艺术家的名字从 ‘A’ 排到 ‘Diz’，在他去世后的一段时间出版。

前面提到了马尔西的《简明词典》(1746)，后来根据它对美术和建筑资料的几种分类即术语、传记和各种论题的长文，在 1750 年代和 1760 年代又出版了几卷。拉孔布 [Jacques Lacombe] (1716-1801) 的《美的艺术便携词典》 [*Dictionnaire portatif des beaux-arts*] (1752) 包括了建筑、文学和一些世俗图像学术语，此外还有诗人、作曲家和视觉艺术家的小传。比拉孔布提供了更多的艺术主题条目的书为《绘画、雕塑和版画便携词典》 [*Dictionnaire portatif de peinture, sculpture et gravure*] (1757)，由佩尔内蒂 [Antoine Joseph Pernéty] (1716-1801) 所著。除了艺术形式、技术、材料和艺术家传记之外，佩尔内蒂还把论 ‘透视’、

‘创造性’ [Original]、‘理解力’ [Connoissance]、‘发明者’ [Inventeur] 和 ‘明暗对比’ [Clair-Obscur] 等主题的重要论文包括进去。他的词典用 8 页雕版画收入了 60 多幅艺术家的工具图，但不包括建筑。

致力一部全面的 I 卷本美术词典的工作由戈特舍德 [Joachim Christoph Gottsched] 所作，他编撰了《美的科学与艺术小词典或简明词典》 [*Handlexicon, oder, Kurzgefasstes Wörterbuch der schönen Wissenschaften und freyen Künste*] (1760)。它包含了艺术家、作家、作曲家和出自古典文化时代人物的传记词条，也有文学、音乐和视觉艺术方面的术语和作品的小论文。

祖尔策 [J. G. Sulzer] 的《美的艺术通论》 [*Allgemeine Theorie der schönen Künste*]，是一部特别强调美学理论的美术词典，它也收入了与上述词典类似的艺术主题。祖尔策著作中的大约 60 篇条目，例如 ‘建筑家’、‘表现’、‘明暗对比’ 和 ‘美学’ 等，被译成法文，出版在《大百科全书补编》 [*Supplément à l'Encyclopédie*] (1776-7) 中，这是狄德罗《大百科全书》的增补和修订卷。祖尔策原作的修订增补版包含了更多的学术性内容，主要的论文后还附有详尽的书目；例如，在 ‘肖像’ 的论文下就尽力列出到当时为止已出版的每种雕版肖像集。

对狄德罗《大百科全书》的批评之一是它按字母顺序排列的方式分散了相关的论题。1782 年编辑兼出版家庞库克 [Charles Joseph Panckoucke] (1736-98) 出版了《有系统的或按内容顺序的百科全书》 [*Encyclopédie méthodique, ou par order de matières*] (1782-1832) 的第 I 卷，对狄德罗的《大百科全书》中的文章进

行了修订并根据题材重新编排。曾为《大百科全书》写过很多关于绘画和素描文章的瓦特莱与莱韦克 [Pierre Charles Lévesque] (1736-1812) 合作为庞库克撰写了 2 卷的美术部分 (1788-91)。德·昆西 [Antoine Quatremère de Quincy] 这位美术学院 [Académie des Beaux-Arts] 的著名理论家撰写了建筑部分 (1788-1825)。所附的图版集计划为两套。美术的部分最终于 1805 年出版, 但建筑部分的图版始终未出。《有系统的百科全书》之所以进展缓慢, 是由于法国大革命使其中断, 另外, 庞库克公司也长期缺乏资金。

除了通常的传记条目和术语定义之外, 德·昆西的建筑部分还包括城市建筑业、西方建筑史和一些非欧洲国家建筑史的论文。在美术部分中, 瓦特莱和莱韦克已经全新地对一些美学概念例如愉悦 [Agréable]、美 [Beau] 和多样性 [Variété] 进行了长篇讨论, 尽管在画家、版画家和雕塑家条目下也选了艺术家的材料和工具以及许多关于画家、版画制作者和雕塑家的小传条目。

《图像学词典》 [Dictionnaire iconologique] (1756) 可能是最早用词典形式提供了古典、基督教和世俗图像志材料的参考来源, 在这部词典中拉孔布·德·普雷泽尔 [Honoré Lacombe de Prezel] (生于 1725 年) 的简短条目包括众神和其他神话的神灵、寓意形象、仪式用物、动物以及另外一些在视觉艺术中有代表意义的事物。拉孔布的重点是古典文化时代, 他用作论题的具体作品一般是古代或文艺复兴的徽章。

IV. 1801-50 年

法国在美术和建筑词典与百科全书出版上的主导地位由于法国大革命和拿破仑的征战而告衰落,在这一时期的一个例外是1806年出版的一部非常重要的艺术工具书,即由米兰·德·格朗迈松[Aubin-Louis Millin de Grandmaison]编写的《美术词典》[*Dictionnaire des beaux-arts*] (1806)。就像半个世纪前的佩尔内蒂一样,这是另一种尝试,试图在同一部书中提供不同的艺术类别和建筑资料,使之成为一部完整的文艺百科全书。米兰在他的前言中解释说,他的目的是把包括音乐、视觉艺术和建筑在内的文艺史与祖尔策1771年的杰出的美学理论取材结合起来。米兰的许多文章是有价值的,并在艺术参考来源上提供了书目,有许多引文来自祖尔策的书。他没有把传记条目包括进去,但提供了相当范围的世俗图像志主题。

在艺术家和建筑家传记词典出版上的一个新倾向是按国别出版的传记词典,例如贝穆德斯[Juan Augustin Ceán Bermúdez]的《西班牙艺术家的插图和历史词典》[*Diccionario histórico de los más ilustres profesores de las bellas artes in España*] (1800),加贝[Charles Henri Joseph Gabet] (1793-1860)的《19世纪法兰西画派艺术家词典》[*Dictionnaire des artistes de l'école française au XIXe siècle*] (1831)和伊默策尔[Johannes Immerzeel] (1776-1841)的《荷兰和佛兰德斯艺术家的生平和作品》[*De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders*] (1842-3)。国别艺

术家传记词典的一个优越性是编辑者可以更好地提供艺术家具体作品的收藏地。例如贝穆德斯的作品和收藏地的目录是已出版的艺术家和建筑家传记词典中最充分的一份。加贝的词典则是一种新型的工具书，不像以前记载故世已久的艺术家，他的目的是提供 1800-1830 年之间法兰西的艺术家、建筑家和作曲家的资料。当词典在 1831 年出版时，很多人还在世，因此它就像一部近期艺术家活动的手册。

这一时期也出现了综合性的艺术家和建筑家的传记词典，尽管最后这一艰巨的任务是由那些孤寂的编者所克尽厥职的。继承者蒂科齐 [Stefano Ticozzi] 的《建筑家、雕塑家和画家词典》 [*Dizionario degli architetti, scultori, pittori*] (1830-33) 试图包容西方所有国家和所有时期的艺术家和建筑家。内格勒尔 [G. K. Nagler] 的《新型艺术家通用词典》 [*Neues allgemeines Künstler-Lexikon*] (1835-52) 也是如此，但更详尽。内格勒尔是一位书籍商和印刷商，他就在他的店里编辑这部词典。他的职业特征在他的版画制作者及其作品目录的条目中很好地反映出来。然而，在著录大量的书目文献方面，蒂科齐和内格勒尔都不像海因里希·菲斯利和米兰·德·格朗迈松那样严谨。

那时非常流行的工具书是《画家和雕版家的传记和评述词典》 [*A Biographical and Critical Dictionary of Painters and Engravers*] (1816)，由布赖恩 [Michael Bryan] 编辑，在出版后的 90 年内，它被修订、增补几次，多次再版。布赖恩和他的修订者对主要的画家和版画制作者提供了基本的作品（有时带有收藏地）目录。霍贝斯 [James R. Hobbes] 的《绘画收藏者便览》 [*The*

Picture Collector's Manual] (1849) 的传记词条简短、信息量少,但它对很多题材进行了分类,例如‘河景’、‘战争画’等,在这种分类中,画家被按其特长归入各类。

包括一些仍然在世的各国版画制作者的传记的词典,是费拉里奥[Giulio Ferrario] (1767-1847) 的《杰出的版画》[*Le classiche stampe*] (1836), 它列举了每个艺术家的版画的目录,带有不同等级的信息,通常包括尺寸,有时包括作品和近来价格的情况。19 世纪在版画编目上的真正进步不是由传记词典的编者而是由像巴尔奇[Adam von Bartsch]及其继承者那样的鉴定家促成的,他们更重视版画本身而不是它们的制作者,在鉴定家那里,制作者是按年代顺序排列的。

布吕利奥[Franz Brulliot] (1780-1836) 的《花押字词典》[*Dictionnaire de monogrammes*] (1817), 特别是它的扩充版 3 卷本 (1832-4), 词条超过 7,000 条,是 1750 年 J. F. 克里斯特出版同类词典以来第一次重要的尝试,它提供了综合性的艺术家标志专集,预示了后来内格勒尔和里斯-帕凯[Oscar Edmond Ris-Paquot] (生于 1835 年) 的更长篇的选集。

《建筑词典》[*Architectural Dictionary*] (1811-19) 部分由尼科尔森[Peter Nicholson]出版,包括了述及建筑史的各个方面的优秀长文和关于建造实践的详细而技术性的说明;关于木工业和泥水业的条目则是简明的、便览性的。尽管如此,它的性质和对于插图的想象性使用,使尼科尔森的词典具有如下的进步性:它的图版非常有效地补充和阐明了正文,而在这之前,还没有一部艺术和建筑的工具书能做到这种程度。

这一时期的其他建筑工具书既有像韦尔 [John Weale] (1791-1862) 的《初级建筑用语词典》 [*Rudimentary Dictionary of Terms Used in Architecture*] 那种不带装饰的术语工具书, 又有像布里顿 [John Britton] 的《中世纪建筑和考古学词典》 [*A Dictionary of the Architecture and Archaeology of the Middle Ages*] (1838) 那种迎合并促进了人们对哥特式复兴的兴趣的著作。布里顿是一位出版家, 自我教育成为一个古物学者, 他的书包括了中世纪建筑特征、早期构造方法、仪式用品和实践的条目, 以及关于中世纪建筑家和基督教牧师的传记文章。他常常对术语作出简明的词源史的说明并给出欧洲其他语种的对应词。但是按照克鲁克 [John Mordaunt Crook] 的说法, 布里顿的词典受到了同代书评家的批评, 它‘有一些错误和疏忽之处, 特别是在外国术语方面’。另外, 一部更为流行的历史性建筑术语词典《希腊、罗马、意大利和哥特式建筑术语词典》 [*A Glossary of Terms Used in Grecian, Roman, Italian and Gothic Architecture*] (1836) 由帕克 [John Henry Parker] (1806-84) 编辑。后来有增补版, 1846 年开始出版简明本, 包括许多插图。

在基督教图像志的类型方面, 有两部非常重要的词典式工具书出版于这个时期, 由格纳博 [Louis Jean Guénebault] (1789-1878) 编辑。这部名为《早期基督教和中世纪图像志词典》 [*Dictionnaire iconographique des monuments de l'antiquité chrétienne et du Moyen Age*] (1843-45) 包括拜占廷也包括西方教会的美术和建筑, 词条有圣经人物、圣徒和从早期基督教到中世纪的其他历史人物、礼拜用物、具体的教堂以及其他宗教建筑。格纳博讨论了具

体的艺术品，提供了许多书目文献，并涉及到已出版的插图。格纳博的《圣徒的形象、传说和行传的图像志词典》[*Dictionnaire iconographique des figures, légendes et actes des saints*] (1850) 是宗教书籍的有名出版者米涅[*Jacques Paul Migne*] (1800-75) 出版的工具书丛书《神学大百科全书》[*Encyclopédie théologique*] 的一种。这类艺术工具书在 20 世纪后期非常出名。格纳博的书除了圣徒属像的一般索引之外，它还有艺术家索引，列举了他们具体作品中所描绘的圣徒。但格纳博的这两部书均无插图。

V. 1851-1900 年

在 19 世纪下半期，有两类美术和建筑术语词典各自向着自己的读者方向发展，一类是面向广大读者的综合但也浮浅的术语词典，例如费尔霍尔特[*Frederick William Fairholt*] (1814-66) 的《美术术语词典》[*A Dictionary of Terms in Art*] (1854)、莫勒特[*John William Mollett*] (活跃于 19 世纪末) 的《插图本艺术和考古用语词典》[*An Illustrated Dictionary of Words Used in Art and Archaeology*] (1883) 和阿德琳[*Jules Adeline*] (1845-1909) 的《艺术术语词典》[*Lexique des termes d'art*] (约 1881)，尽管非常简略，却几乎包含了视觉艺术和建筑的各种方面。另一类词典的读者对象则是学者和文物专家。它们所收的术语，大都和中世纪后期到文艺复兴时期的贵族的装饰艺术与家庭用具有关。德·拉博德[*Léon de Laborde*] (1807-69) 的《中世纪法兰西古语词典》[*Glossaire français du Moyen Age*] (1872)、盖伊[*Victor Gay*] (卒

于 1887 年) 和斯坦 [Henri Stein] (卒于 1862 年) 的《中世纪和文艺复兴的建筑术语词典》 [*Glossaire archéologique du Moyen-Age et de la Renaissance*] (1887-1928) 和其他这类词典提供了精确、详尽的定义, 另外还有在早期文献的上下文中术语使用的例证。

建筑词典有从不带插图、不引证文献的单纯的多种语言的术语词典像拉梅 [Daniel Ramée] (1806-87) 的《建筑术语词典》 [*Dictionnaire général des termes d'architecture*] (1868) 到由带有书目的较长文章组成的插图本多卷词典如博斯克 [Ernest Bosc] (生于 1837 年) 的《建筑解题词典》 [*Dictionnaire raisonné d'architecture*] (1877-80)。以单一的艺术形式或比国家还小的地域为主的当代艺术或建筑术语词典开始于这一时期。例如布赫尔 [Bruno Bucher] (1826-99) 的《工艺美术专门词典》 [*Real-Lexikon der Kunstgewerbe*] (1884) 提供了工艺美术的定义, 包括印刷和书籍装帧。19 世纪末那不勒斯使用的建筑术语被囊括在亚欧尔 [Francesco Jaoul] 的《建筑词典》 [*Vocabolario di architettura*] (1874) 之中。

维奥莱-勒-迪克 [Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc] 和普拉纳 [Paul Amédée Planat] (1839-1911) 的建筑百科全书不论在术语解释的长度、详略和插图的使用上都不相同。前者的《11 到 16 世纪法兰西建筑解题词典》 [*Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe siècle*] (1854-68) 不是试图编辑一部客观的工具书, 而是证实一种信念: 作为一种现代设计和建造体系, 哥特式建筑及其适应性的结构原理所具有的优越性。他的词条主要是建筑物类型、建筑特征、建造程序和中世纪装饰艺术,

一般都很长，有足够的篇幅展开他的论点。他的插图系统，就像伯格多尔[B. Bergdoll]所指出的，有非常显著的革新，这体现在它与学院的线描建筑画程式的决裂。

1858年，美术学院[Académie des Beaux-Arts]开始出版它自己的插图精美的词典。它包括长篇的学术性条目，有美术、建筑和音乐术语，说明了装饰艺术的形式和母题、艺术家的工具，建筑物的类型和建造技术。德·蒙克洛[Pérouse de Montclos]指出，它的许多建筑词条是直接取自德·昆西所编的词典。按照伯格多尔的说法，学院这部词典的进展被关于版式的争吵所阻挠，1896年中断，只出版了6卷，到字母G停止。

普拉纳[P. A. Planat]编辑的《建筑和建造百科全书》[*Encyclopédie de l'architecture et de la construction*] (1888-92) 是第一部分由一大批作者供稿的大型建筑百科全书，它包括建筑史的各个时期、外国建筑、建筑类型等带有署名的文章、建筑家和理论家的词条以及著名建筑物的词条。插图丰富，有许多折页图版。由于命运的缘故迫使普拉纳要赶紧完成这部百科全书，因此从N-Z部分便以简缩的形式草草收场。

19世纪最了不起的建筑百科全书是英国出版而且主要由一个人即多才多艺的帕普沃思[Wyatt Papworth]编辑的《建筑大词典》[*Dictionary of Architecture*] (1852-92; 8卷，带图版)。帕普沃思对著录建筑资料的兴趣使他在1848年成立了一个建筑出版协会[Architectural Publication Society]。从一开始，协会的主要目的就是计划出版这部大词典，并由帕普沃思编辑和主撰。到那时为止这部书是最综合与权威的建筑百科全书，它的条目超过

18,000 条，述及了建筑的各个时期和地方，有数百页整页的石版画插图。

艺术家和建筑家的传记词典从这个世纪开始就倾向于集中在有限的题材上：例如雷德格雷夫[Samuel Redgrave]的《英国学派艺术家词典》[*A Dictionary of Artists of the English School*] (1874) 和贝利耶·德·拉·沙维涅里[Emile Bellier de La Chavignerie]和奥夫雷[Louis Auvray]的《法国学派艺术家词典》[*Dictionnaire général des artistes de l'école française*] (1882-5) 提供了各个时期的艺术家和建筑家传记，贝利耶和奥夫雷的词典包含了比任何先前的传记词典都更多的关于个别艺术品的资料。词条有很少的传记材料而更集中于艺术家的作品目录，特别是从 1667 年以来在巴黎由美术学院举办的官方沙龙展上的绘画。许多作品的附加但重要的资料包括收藏地和来源均被著录。为雕塑家提供同类资料的工具书是《法国学派雕塑家词典》[*Dictionnaire des sculpteurs de l'école française*] (1898-1921)，由拉米[Stanislas Lami] (生于 1858 年) 编辑。

这一时期另一部重要的传记词典是冯·伯蒂歇尔[Friedrich von Boetticher]编辑的《19 世纪的绘画作品》[*Malerwerke des neunzehnten Jahrhunderts*] (1891-1901)，包括 19 世纪的欧洲画家，但多数是德国人。就像书名所提示的，它类似于贝利耶和奥夫雷合编的词典，强调作品目录。资料主要是具体的油画和素描，有时包括制作、尺寸、展览、收藏和拍卖史，偶而也涉及到印刷在期刊中的图版。

接近 19 世纪末的时候，美术史作为一个学科的存在，已足

以为具体艺术品提供一些重要的资料，这体现在目录和期刊上，这也为编辑艺术家的传记词典和其他关于艺术的工具书带来了方便。接着出现了一些新的关于具体作品文献的书籍。第一部除了传记条目外还包括为具体作品而设的带插图词条的艺术工具书是《画家和绘画百科全书》[*Cyclopedia of Painters and Paintings*] (1885-7)，由美国人钱普林[Denison Champlin] (1834-1915) 和珀金斯[Charles C. Perkins]编辑。插图用的是小幅的线条凸版[line block]印刷图，但已足够传达出一些绘画构图的观念和所描绘的题材。附带的条目则提供了对作品的语言描述和书目。钱普林和珀金斯在他的主书目中引用的项目超过 900 条，他们的前言提到，他们把近来出版的关于具体艺术品的资料作为非常重要的东西看待。除了这些最近出版的专论和艺术期刊之外，他们还宣称：‘世界上所有大艺术博物馆和大部分私人收藏的最后目录，都被小心地核对，以致所提供的资料到出版的这一天为止是最好最充分的。’

作家贝拉尔迪[Henri Beraldi]编辑与合编了两部重要的版画制作者的传记词典：《18 世纪的版画制作者》[*Les Graveurs du XVIIIe siècle*] (1880-82)，与波塔利斯[Roger Portalis] (1841-1912) 合作；和《19 世纪的版画制作者》[*Les Graveurs du XIXe siècle*] (1884-92)。除了传记资料之外，这两部书还提供了目录，或至少提供了一份简表。因为它们包含着比那些著录了法国 18 世纪和 19 世纪版画制作者的第一流的目录和国家图书馆[Bibliothèque Nationale]编辑的不完整的丛书《法兰西宝库清册》[*Inventaire du fonds français*]更多的艺术家（大部分是法国人），

所以它们非常有用。关于艺术家标识的两部更综合的词典也在这一时期出版：G. K. 内格勒尔的《花押字》[*Die Monogrammisten*] (1857-78) 包括约 15,000 个花押字，此外还有入选艺术家的重要的传记资料；里斯-帕科[Oscar Edmond Ris-Paquot]的《标识和花押字百科大词典》[*Dictionnaire encyclopédique des marques et monogrammes*] (1893) 的条目也超过 12,000 条。内格勒尔的词典后来被戈尔德施泰因[Franz Goldstein]的《花押字词典》[*Monogramm Lexikon*] (1964) 所增补，这部词典的选录范围始于 1850 年。

盖内博[Guénébault]的图像志工具书(1843-5; 1850)是为学者而作。后来在 19 世纪，一些为一般读者的基督教图像志词典开始出版。门策尔[Wolfgang Menzel]的《基督教象征符号》[*Christliche Symbolik*] (1854) 包含有简短但实质性的条目，内容有事件、事物、动物、圣徒和圣经人物，也涉及了与上述诸项有关的艺术品。1870 年代和 1880 年代瓦特尔斯[Clara Erskine Clement Waters] (1831-1916) 出版了几种图像志词典，主要讨论了圣徒及其在视觉艺术中的再现；她的条目描述了圣徒是如何被描绘的，但一般停留在简短的例举具体的作品上。古典艺术的图像志被给予详细而学术化处理是 19 世纪后期像《希腊和罗马神话详解词典》[*Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie*] (1845-1923)，罗舍尔[Wilhelm Heinrich Roscher] (1845-1923) 编辑；《古典文化时代的画家》[*Denkmäler des Klassischen Altertums*] (1885-9)，鲍迈斯特[August Baumeister] (1830-1922) 编辑；《古希腊和罗马词典》[*Dictionnaire des*

antiquités grecques et romaines] (1877-1919), 达朗贝格 [C. Daremberg] 和萨利奥 [E. Saglio] 编辑; 以及《保利版古典文化时代科学的专业百科全书》[*Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*] (1894-1978), 维索瓦 [G. Wissowa]、克罗尔 [W. Kroll] 和米特尔豪斯 [K. Mittelhaus] 编辑。这些词典的每一种都引用了再现古典人物或主题的具体艺术品, 提供了书籍和期刊中出现的艺术品的参考文献。罗舍尔的词典和保利-维索瓦的词典提供了极充分的神话人物图像志的资料, 而鲍迈斯特的词典、达朗贝格和萨利奥的词典则包含了关于古代美术和建筑的其他方面的极充分的条目。鲍迈斯特还包括了关于考古学遗址的优秀条目; 达朗贝格和萨利奥则以充分地囊括古代艺术形式例如雕塑和瓶画的历史为又一特点。

在《肖像总目》[*Allgemeiner Portrait-Katalog*] (1860) 中, 德鲁古林 [Wilhelm Eduard Drugin] (1822-79) 提供了一份目录, 把被画者按字母顺序排列, 几乎有 24,000 幅印刷的肖像。在大多数情况下, 他都给出了画肖像的画家的名字和肖像的版画制作者的名字。

VI. 1900 年之后

1900 年之后出版了许多美术词典和百科全书, 它们的详细情况可以在例如阿恩岑 [E. Amtzen] 和雷恩瓦特 [R. Rainwater] 的《美术史文献指南》[*Guide to the Literature of Art History*] (1980) 那样优秀的艺术书目中找到。20 世纪被广泛使用的一

般艺术术语词典中有一本是雷奥[Louis Réau]的《多种语言对照本艺术和考古学术语词典》[*Dictionnaire polyglotte des termes d'art et d'archéologie*]，第一版于1928年出版。1977年版包括同法语对等的按字母顺序排列的德语、英语和意大利语的艺术术语。一个类似的多种语言但主要是意大利语的词典是《艺术术语词典》[*Dizionario di termini artistici*]，由马肖塔[Michelangelo Masciotta]编辑。德文的美术和建筑术语词典有吕策勒[Heinrich Lützel]（生于1902年）的《插图本美术词典》[*Bildwörterbuch der Kunst*]（1950），它被重印多次，有几个不同的版本。有一些词典试图为美术和建筑术语确立正确的定义。由国际美术史协会[Comité International d'Histoire de l'Art]负责的《美术词典》[*Glossarium artis*]丛书于1972年开始出版。它们的每一部都包括一个相对明确的美术史或建筑史分支的术语，例如军事建筑、基督教仪式用物或城市设计等。丛书的较早几卷给出德文和法文两种语言的术语，后来的也包括对应的英语术语。1971年法兰西文物和艺术财富总清册[*Inventaire Général des Monuments et des Richesses Artistiques de la France*]出版了《挂毯：方法和用语》[*Tapiserie: Méthode et vocabulaire*]，这是和各种艺术形式有关的插图本分类词典丛书中的第一种。

最流行的英语建筑术语词典之一是哈理斯[John Harris]和勒夫尔[Jill Lever]（生于1931年）编辑的《插图本建筑术语：850-1830年》[*Illustrated Glossary of Architecture, 850-1830*]（1966）；它包括很好的照片插图，以说明建筑特征；第2版名为《插图本建筑词典：850-1914年》[*The Illustrated Dictionary of Architecture,*

850-1914], 出版于 1989 年。柯尔 [James Stevens Curl] (生于 1937 年) 的《插图本英国建筑术语》[*English Architecture: An Illustrated Glossary*] (1977) 提供了插图精美的术语定义, 许多术语专为英国建筑史而撰。《古代基督教美术词典》[*Wörterbuch der altchristlichen Kunst*] (1959) 由拉格 [Heinrich Laag] (生于 1892 年) 所编, 是一部小型的德语和拉丁语词典, 可以查阅对早期基督教艺术研究的资料。德·沃居埃 [Melchior de Vogüé] 的《技术术语词典》[*Glossaire des terms techniques*] (1965) 为罗马式美术和建筑术语提供了定义和欧洲各种语言的对等词; 用很好的照片作插图。当代艺术术语的定义由沃克 [John Albert Walker] (生于 1938 年) 的《1945 年以来的美术、建筑和设计术语词典》[*Glossary of Art, Architecture and Design since 1945*] (1973) 提供。关于画家的材料和工具的术语以及其他技术的术语在哈伯德 [Eric Hesketh Hubbard] (生于 1892 年) 的《图画材料: 绘画和版画艺术的方法和材料百科全书》[*Materia Pictoria: An Encyclopedia of Methods and Materials in Painting and the Graphic Arts*] (1939) 中有解说。不过, 在 20 世纪后期, 标准的技术词典是迈耶 [Ralph Mayer] (生于 1895 年) 的《艺术术语和技术词典》[*A Dictionary of Art Terms and Techniques*] (1969)。

20 世纪的艺术家和建筑家传记词典主要有《造型艺术家通用词典》[*Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler*] (1907-50), 编者为蒂梅 [Ulrich Thieme] 和贝克尔 [Felix Becker], 1870 年以后出生的艺术家和建筑家被收入增补卷《20 世纪造型艺术家通用词典》[*Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler des XX.*

Jahrhunderts] (1953-62) 之中, 由福尔默尔 [Hans Vollmer] (1878 年生) 编辑。蒂梅-贝克尔词典包括所有时代和所有国家的艺术家。从收录的范围和条目的翔实上没有其他词典可以匹敌。名列第二位的词典是《画家、雕塑家、素描家和版画家的评价和文献词典》 [*Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs*] (1913-12), 编者为贝内齐 [Emmanuel Bénézit], 这部大型词典被再版过几次。新版的蒂梅-贝克尔词典由莱比锡的出版家泽曼 [E. A. Seemann] 于 1983 年开始, 编辑为迈斯纳 [G. Meissner], 出版了 3 卷后中止, 1992 年由 K. G. 绍尔 [K. G. Saur] 公司接手, 重排了泽曼已出的几卷, 又增补了新编的系列。

最佳的视觉艺术传记词典之一是 20 世纪后期出版的《麦克米伦建筑家百科全书》 [*Macmillan Encyclopedia of Architects*] (1982), 由普莱泽克 [Adolf K. Placzek] 编辑, 它的重要条目都由专门学者撰写。在按国别撰写的艺术家和建筑家的 20 世纪传记词典当中, 重要的有冈尼斯 [Rupert Gunnis] 的《英国 1660-1851 年雕塑家词典》 [*Dictionary of British Sculptors, 1660-1851*] (1953) 和科尔文 [Howard Montagu Colvin] 的《英国 1660-1840 年建筑家传记词典》 [*A Biographical Dictionary of English Architects, 1660-1840*] (1954), 这两部词典有很好的地志索引。爱德华-约瑟夫 [René Edouard-Joseph] 的《1910-1930 年艺术家传记词典》 [*Dictionnaire biographique des artistes contemporains, 1910-1930*] (1930-34) 附有简短但重要的年表, 不仅包括法国艺术家, 而且也包括在此期间活动于法国的外国艺术家。苏沙尔 [François

Souchal]的《法国 17 世纪和 18 世纪的雕塑家：路易十四时期》[*French Sculptors of the 17th and 18th Centuries: The Reign of Louis XIV*] (1977-), 为雕塑家撰写了有用的传记词条, 不过, 它起初的目的是打算提供他们作品的插图目录。在科曼杜奇 [Agostino Mario Comanducci] (1891-1940) 的《19 世纪意大利画家：评价和文献词典》[*I pittori italiani dell'ottocento: Dizionario critico e documentario*] (1934) 的后来版本中, 补充了 20 世纪的艺术家的, 成了最为综合的现代画家传记词典。《基于档案研究的尼德兰艺术家词典》[*Niederländisches Künstler-Lexikon auf Grund archivalische Forschungen bearbeitet*] (1906-11), 由冯·维茨巴赫 [Alfred von Wurzbach] 编辑, 是一部重要的学术性著作, 取材的范围是从 15 世纪到 19 世纪的画家、版画制作者和一些雕塑家。主要人物的条目包括作品表、作品的日期或签名的信息、生卒年等等。还包括由艺术家本人创作的版画或根据艺术家原作制作的版画目录。

此外, 20 世纪出版的花押字和其他标志的重要词典有《素描和版画收藏的标志集》[*Les Marques de collections de dessins et d'estampes*] (1921-56), 这是一部由吕戈 [Frits Lugt] 编辑的收藏家标志的便览。另一部《艺术家签名分类录》[*The Classified Directory of Artists' Signatures*] (1976), 则由卡普兰 [H. H. Caplan] 编辑。

18 世纪中期拉孔布和佩尔内蒂等人试图编辑一部综合性的艺术百科全书的愿望在 20 世纪第一次实现。美术史和建筑史的综合论述出现在不同规模的百科全书之中: 从巨型的《世界艺术

百科全书》[*Encyclopedia of World Art*] (1959-68) 到奥斯本 [Harold Osborne] (生于 1905 年) 的 I 卷本《牛津艺术指南》[*Oxford Companion to Art*] (1970)。后者由第一流的美术史家撰写, 条目虽概括但学术水平颇高, 惜被编者砍削过甚, 引起了撰写者们的不满。尽管如此, 它仍然是中小型美术词典中质量最高的一部。

《世界艺术百科全书》则与《德国美术史专门词典》[*Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte*] (1937-) 是完全不同类型的百科全书。《世界艺术百科全书》是从意大利文的《艺术大百科全书》[*Enciclopedia universale dell'arte*] 翻译成英文的, 是按字母排列的大条目词典, 像‘编史学’[*Historiography*]、‘博物馆与收藏’[*Museums and Collections*] 等等都是有署名的长篇论文。每个条目后都有详尽的书目。最后一卷为 650 页的索引, 类别分得很细, 这样使得较长条目给人的铁板一块的感觉有所减缓。除了索引卷外, 其他 14 卷都在书后附有少量的彩色图版和大量的黑白图版。这是在 1996 年麦克米伦出版社出版的 34 卷本《艺术大词典》[*The Dictionary of Art*] 之前规模最大的英语美术词典, 尽管它是一部翻译过来的词典。

比起《世界艺术百科全书》来, 《德国美术史专门词典》的词条更简短、更分散一些。非常突出基督教和犹太教的礼拜用物和装饰品; 图像学的词条写得也非常好。书目详尽, 正文穿插着附加文献以对正文和插图材料起支持作用。这部词典名义上是德国艺术百科全书, 但有的条目 (特别是从 1945 年以来写的条目) 也包括了德国以外的美术史的发展; 不幸的是出版进程非常缓慢。比上述两部书小一些的 20 世纪的美术和建筑百科全书有《美

术词典》[*Lexikon der Kunst*] (1968-78) 和《麦格劳-希尔美术词典》[*McGraw-Hill Dictionary of Art*] (1969)。

20 世纪出版的四部大型建筑百科全书是：《建筑和建筑物词典》[*Dictionary of Architecture and Building*] (1901-2)，斯特吉斯[Russell Sturgis]编辑，它偶尔也解释了 19 世纪的建造技术；《瓦斯穆特建筑美术词典》[*Wasmuths Lexikon der Baukunst*] (1929-37)，极力地阐明了建筑类型、主要的欧洲城市和 20 世纪初的建筑设计与技术；《建筑和城市规划百科词典》[*Dizionario enciclopedico di architettura e urbanistica*] (1968-9)，波尔托盖西[Paolo Portoghesi]编辑，以对概念的解释（例如折衷主义[Eclettismo]、比例[Proporzioni]）而闻名，有建筑史家和理论家的传记词条，在建筑家的条目中有很好的建筑作品的目录；以及《建筑百科全书：设计、工程和建造》[*Encyclopedia of Architecture: Design, Engineering and Construction*] (1988-9)，威尔克斯[Joseph A. Wilkes]编辑，主要为关于材料和程序的技术论文，而不是范围不定的建筑史论文。

专用于美术史和建筑史的某个具体时期的百科全书也在 20 世纪编辑出版。例如《古代、古典和东方艺术百科全书》[*Enciclopedia dell'arte antica, classica e orientale*] (1958-66)，取材于古代世界范围，既有地志方面又有编年方面，包括考古遗址、图像志主题和具体艺术家的论文。《基督教考古学和礼拜仪式词典》[*Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie*] (1907-53)，卡布罗尔[Fernand Cabrol] (1855-1937) 编辑，是一部涵盖早期基督教的历史和发展的大型作品，包括大量的关于艺术、建筑和图

像志的材料。《拜占廷艺术专门词典》[*Reallexikon zur byzantinischen Kunst*] (1966-), 韦塞尔[Klaus Wessel] (1916年生)和雷斯特勒[Marcell Restle] (1932年生)编辑,是一部精心出版的百科全书,包括了拜占廷美术和建筑的各个方面,有重要的遗迹、图像志主题、艺术形式和著名的人物等等。

图像志作为美术史研究的工具兴起在1930年代和1940年代,这促成了许多工具书的出现,但都不是按字母顺序排列的;例如,雷奥[L. Reau]的概述新约、旧约的《基督教艺术的图像志》[*Iconographie de l'art chrétien*] (1955-9)就沿用了圣经的插话的体系。但是,图像志主题不但包括人和神及动物,还包括著名的传说和历史事件,这使它也采用了按字母顺序排列的便宜形式。最权威的基督教图像志词典是《基督教图像志词典》[*Lexikon der christlichen Ikonographie*] (1968-76),基希鲍姆[Engelbert Kirschbaum] (1902年生)编辑,它的前4卷,用大条目给出了经文和其他早期著作中包含的母题文献,这些母题出现在具体艺术品中的情况(引证了其他出版物的插图)以及关于这些母题的详尽的书籍和论文目录。在后4卷关于圣徒的部分中也保持了同样高的学术标准。卡夫塔尔[George Kaftal]编辑的丛书《意大利艺术中的圣徒》[*Saints in Italian Art*]于1952年开始出版了《托斯卡纳绘画中圣徒的图像志》[*Iconography of the Saints in Tuscan Painting*],最后共出4卷,包括了意大利的所有地区,用丰富的插图处理了圣徒图像志,卡夫塔尔的每一卷都有‘属像、区别性符号和场面的索引’,能帮助心存疑惑的探索者把一个无名的人物图像辨认为一个正确的圣徒形象。德·泰尔瓦朗[Guy de

Tervarent]编辑的《1450-1600年世俗艺术的属像和象征》[*Attributs et symboles dans l'art profane, 1450-1600*] (1958-64) 提供了文艺复兴世俗主题的词条, 给出了与主题有关的艺术品的实例。《古典神话图像志词典》[*Lexicon iconographicum mythologiae classicae*] (1981-) 提供了古典神话人物的图像志文献, 有大量的插图, 供学者使用。而在此之前, 学者们只能使用像罗舍尔《希腊和罗马神话详解词典》那样的陈旧的工具书。

关于肖像的工具书有《美国图书馆协会肖像索引: 包括在印刷的书籍和期刊之内的肖像索引》[*A. L. A. Portrait Index: Index to Portraits Contained in Printed Books and Periodicals*] (1906), 莱恩[William Coolidge Lane]和布朗[Nina E. Browne]编辑, 按字母顺序编排, 收录了1,000多种19世纪后期的期刊和书籍中的肖像插图。《肖像总录》[*Allgemeiner Bildniskatalog*] (1930-36) 和《新肖像总录》[*Neuer Bildniskatalog*] (1937-8) 由辛格尔[Hans Wolfgang Singer] (1867年生) 编辑, 记录了德国公家艺术收藏中的肖像。《英国肖像词典》[*Dictionary of British Portraiture*] (1979-81), 为奥蒙德[Richard Ormond]和罗杰斯[Malcolm Rogers]编辑, 是英国公家收藏的肖像的索引。以上这些工具书均不带插图。

1996年由麦克米伦[Macmillan Publishers Limited]出版的《艺术大词典》[*The Dictionary of Art*], 由布里格斯托克[Hugh Brigstocke]任顾问编辑, 由特纳[Jane Turner]主编, 共34卷, 前33卷为来自120多个国家的6,700名学者撰写, 历时12年之久, 词目超过45,000条, 长的达到数十页, 小的只有一、二十行,

每个条目后都有参考书目和作者署名。第 34 卷为索引卷，按字母顺序排列，共 1075 页，极为详尽。这是一部迄今为止用英语出版的规模最大的美术词典，它超过了从意大利语翻译过来的《世界艺术百科全书》，是美术词典出版史上的杰作。

BIBLIOGRAPHY

- 艺术文献 J. Schlosser: *Die Kunstliteratur* (Vienna, 1924/R 1985)
- 约翰·霍普金斯大学福勒建筑集 L. Fowler and E. Baer, eds: *The Fowler Architectural Collection of the Johns Hopkins University* (Baltimore, 1961)
- 百科全书的历史：书目指南 R. Collison: *Encyclopaedias: Their History throughout the Ages: A Bibliographical Guide* (New York, 1966)
- ‘约翰·布里顿和哥特式复兴的发生’ J. M. Crook: ‘John Britton and the Genesis of the Gothic Revival’, *Concerning Architecture: Essays on Architectural Writers and Writing Presented to Nikolaus Pevsner*, ed. J. Summerson (London, 1968)
- 建筑：方法及术语 J. M. Pérouse de Montclos: *Architecture: Méthode et vocabulaire*, Principes d'analyse scientifique, 2 vols (Paris, 1972)
- 英国古典主义和浪漫主义的艺术文献 J. Dobai: *Die Kunstliteratur des Klassizismus und der Romantik in England*, 4 vols (Berne, 1974-84)
- 大百科全书补编 K. Hardesty: *The Supplément to the Encyclopédie*

(The Hague, 1977)

雕塑：方法及术语 M. Baudry: *La Sculpture: Méthode et vocabulaire, Principes d'analyse scientifique* (Paris, 1978, 2/1984)

启蒙运动的事业：从1775年到1800年大百科全书出版史 R. Darnton: *The Business of Enlightenment: A Publishing History of the Encyclopédie, 1775-1800* (Cambridge, MA, 1979)

美术史文献指南 E. Arntzen and R. Rainwater: *Guide to the Literature of Art History* (Chicago, 1980)

‘音乐的词典和百科全书’ J. Coover: ‘Dictionaries and Encyclopedias of Music’, *The New Grove Dictionary of Music and Musicians*, ed. S. Sadie, v (London, 1980), pp. 430-59

麦克米伦建筑百科全书 A. K. Placzek, ed.: *Macmillan Encyclopedia of Architects*, 4 vols (New York and London, 1982)

‘艺术资源的状况：视觉艺术百科全书’ A. Ross: ‘State of the Art Sources: Visual Arts Encyclopedias’, *Ref. Serv. Rev.*, xi/4 (1983), pp.55-8

百科全书中的艺术理论 A. Simowitz: *Theory of Art in the Encyclopédie* (Ann Arbor, 1983)

百科全书中变化着的建筑观念：1750-1776年 K. Harrington: *Changing Ideas on Architecture in the Encyclopédie, 1750-1776* (Ann Arbor, 1985)

瓦萨里之后：梅迪奇后期的佛罗伦萨的历史、艺术和赞助 E. Goldberg: *After Vasari: History, Art, and Patronage in Late Medici Florence* (Princeton, 1988)

建筑的基础：出自维奥莱-勒-迪克解题词典的四篇论文 *The Foundations of Architecture: Four Essays from the Dictionnaire raisonné of Viollet-le-Duc*, intro, by B. Bergdoll (New York, 1990)

‘[书评]建筑百科全书：设计、工程和建造 [1988-89]’ E. Byrne and S. Klos: ‘[Review of] *Encyclopedia of Architecture: Design, Engineering and Construction [1988-89]*’, *Art Libraries Journal*, xv/4 (1990), pp.32-7

从1556年到1785年英国的建筑书籍和作者 E. Harris: *British Architectural Books and Writers, 1556-1785* (Cambridge, 1990)

美国艺术名录 *American Art Directory*. New York: R. R. Bowker, 1952-

列出不同的博物馆、艺术团体、设有艺术系和博物馆的大学和学院、美国和加拿大以及美国以外的艺术学校和课程班。还列出一些艺术委员会、期刊、刊有艺术短文并配有自己的评论家的报纸、巡回展览、奖学金，以及美国学校体系的艺术教育管理者及校长。

新世纪意大利文艺复兴百科全书 Avery, Catherine B. *The New Century Italian Renaissance Encyclopedia*. New York: Appleton-Century-Crofts, 1972. 978p.

该词典除了一些关于托马斯·克兰麦 [Thomas Cranmer]、马丁·路德和英国伊利莎白女王一世的较为显著的文章和条目外，

其范围广泛的内容涵盖了意大利文艺复兴。在条目之前有一个图片目录，书后 25 页的黑白图版与书中某些文章有关。

抽象画历史之后的抽象绘画词典 Berckelaers, Ferdinand Louis. *A Dictionary of Abstract Painting Preceded by a History of Abstract Painting*. London: Methuen, 1958. 205p.

该书有三分之一是抽象绘画的历史性考察。3 篇附录展示了塞维里尼、马列维奇和蒙德里安的绘画观念。接着是一个包括法国、俄罗斯、德国、瑞士、荷兰和美国的地理性的年代表。该书的主要部分包含抽象艺术家的配图传记，其中有很多附有简单的参考书目。全书附有一个总书目。

南非的艺术与艺术家 Berman, Esmé. *Arts and Artist of South Africa*. Cape Town; A. A. Balkema, 1970. 369p.

该书包含一个按字母次序编排的南部非洲艺术家与艺术运动的目录，条目列举了运动中关于个别的或重要的个人的背景资料、不同的展览、公共收藏，以及在某些文章中的参考书目，该书包含作为附录的艺术家一览表，一个参考书目和一个总索引。

艺术书籍：插图本绘画、素描和雕塑百科全书 *The Books of Art: Pictorial Encyclopedia of Painting, Drawing, and Sculpture*. New York: Gorlier, 1965. 10v.

这套 10 卷本百科全书涉及世界范围的视觉艺术，其读者为非专业人士。重点放在西方艺术，并含有一些关于远东艺术及原

始艺术的资料。内容包括西方艺术的起源、1850年以前的意大利艺术、佛兰德斯和荷兰艺术、1900年以前的德意志和西班牙艺术、1350-1850年的法国艺术、1900年以前的英国及北美艺术、印象主义和后印象主义、现代艺术、中国和日本艺术，以及怎样观赏艺术。正文概述了不同的作品、标题和作者传略，放在最前面的是照片插图。附有总术语表和索引。

人人版简明建筑百科全书 Briggs, Martin S. *Everyman's Concise Encyclopedia of Architecture*. New York: Dutton, 1959. 372p.

这部百科全书由带插图的不同短文组成，不过其中也有一篇论‘建筑’的长文，文中的各个‘时期’串联起来便是一部建筑的历史。书中也有一些论述各国建筑的文章。

插图本地方性建筑手册 Brunskill, R. W. *Illustrated Handbook of Vernacular Architecture*. London: Faber & Faber, 1970. 230p.

所介绍的家庭建筑、农用建筑及工业建筑，均由非专业者设计，用普通材料，并按不同地区的普通形式建造。各章均有插图，叙述了主要在不列颠诸岛的墙壁材料、屋顶材料以及建筑物的诸多细节。附有一小型专用词汇表，一个带注释的文献目录和一个索引。

布赖恩画家与雕版画家词典 Bryan's *Dictionary of Painters and Engravers*. New ed., rev. & enl. Under the supervision of George C. Williamson. Port Washington, N. Y.: Kennikat Pr., 1964. 5v.

该插图本传记讲述西方画家及雕版画家的生平及主要作品。最后 I 卷印出不同艺术家的花押字。

画家的生平 Canaday, John. *The Lives of the Painters*. London: Thames & Hudson, 1969. 4v.

这套书的前 3 卷包含从乔托到印象主义画家的数百个传记，这些传记被连续的正文联系在一起。这些速写式的传记主要讲述了画家的风格和贡献。第 4 卷为图版和一个索引。

艺术家签名、符号及花押字分类词典 Caplan, H. H. *The Classified Dictionary of Artists Signatures, Symbols, and Monograms*. London: Prior, 1976. 738p.

该手册由六部分组成，第一部分篇幅最长，是一个按字母次序编排的艺术家目录，带有艺术家所用签名的摹写。第二部分按字母次序列出花押字。第一个字母、最主要的或主导性的字母，按字母的次序进行排列；当必要时可以利用互为参照的资料。不加分类的花押字汇为一个独立的部分。第四和第五部分列出难以辨认和易生迷惑的签名，这些签名，按笔迹易认的第一个字母归档，并归入一个不分类的部分。最后一部分，列出种种按形状组合的符号。各部分均提供了生卒年代和地点、以及作品的类型与藏地。

简明现代艺术百科全书 Charmet, Raymond. *Concise Encyclopedia of Modern Art*. Ed. by Roger Brunyate. Glasgow: Collins,

1972. 256p.

叙述 20 世纪的绘画和雕塑，以及 19 世纪某些先驱艺术家和风格。有一些带插图的互见条目，介绍不同的艺术家、运动、风格、协会及某些相关的技术性术语。该书注明了许多重要作品的地点。

美术市场 Cummings, Paul, ed. *Fine Art Market Place*. New York: R. R. Bowker, 1973-74.

该名录内容包括：商人、印刷品出版商和批发商、拍卖行、艺术出版社、艺术图书商店、博物馆商店、艺术图书出版者、摄影师、包装工与搬运工、修补者与管理员、保险公司、海关经济人、广告及公关代理、出版商代表、美术印刷商、铸工和金属加工厂、画框货源、零售艺术材料、批发艺术材料、画廊设施、社团与协会，以及展览等等。还列出了专门从事这种交易的人物、场地、特制品、产品与活动、地址以及电话号码。

版画艺术：杰作、历史与技术 Eichenberg, Fritz. *The Art of the Print: Masterpieces, History, Techniques*. New York: Abrams, 1976. 611p.

读者为艺术家、收藏家及一般公众，该书考察了东西方凸刻版画、凹刻版画、石版画、丝网版画及独幅版画的发展。不同章节讲述版画的历程，以及作坊与纸张。每个部分通常包括不同学者所写的论文，和采用文中所述的手段作画的著名艺术家的笔记。配有许多彩色和黑白照片，一个专业词汇表，一个参考书目

和一个索引。

世界艺术大百科全书 *Encyclopedia of World Art*. New York: McGraw-Hill, 1959-68. 15v.

包括各时代和各地区的所有艺术形式。条目均为配插图的艺术研究专论，有的是长篇论文。许多资料的查寻需利用索引。撰稿人既有西方的学者，也有东方的学者。是20世纪规模最大的学者使用的百科全书之一。

现代艺术50年 *Fifty Years of Modern Art*. New York: Praeger, 1959. 335p.

该书所包含的章节，专门论述野兽主义、立体主义、未来主义、表现主义、构成主义与至上主义、形而上艺术、达达派与超现实主义、原始绘画、社会主义现实主义以及非再现性艺术。条目中配有许多彩色和黑白插图，该书末尾的小传部分，还附有两百多个现代艺术家条目。每一条目均包含传记性的资料，书中有一个艺术家作品的目录。

水彩画家词典，1750-1900年 Fisher, Stanley E. *A Dictionary of Water Colour Painters, 1750-1900*. London: Forlsham, 1972. 245p.

按字母次序列出了在大不列颠出生或曾在一生的某个时期工作于大不列颠的水彩画家。各条目提供了传记性细节，特别提到艺术家的生平、会员资料、主题和展览。条目标出重要作品的地点。附有一个总序言、一个参考书目、目录和期刊一览表，以

及插图。

人人版插图美术词典 Gaunt, William, comp. *Everyman's Dictionary of Pictorial Art*. London: Dent, 1962. 2v.

两卷词典所包含的 1,200 个传记短文和配插图的条目, 涉及所有时代和国家的形式、材料及技术术语、著名作品、时期、派别、风格和理论。第 1 卷中条目均按字母次序编排, 并有一个分类目录。第 2 卷包含一些有关英美艺术家的增补条目和一个配插图的索引。

艺术术语词典: 绘画、雕塑、建筑、雕版画与蚀刻画、石版画以及其他艺术工序和纹章 Haggart, Reginald G. *A Dictionary of art Terms: Painting, Sculpture, Architecture, Engraving and Etching, Lithography and Other Art Processes, Heraldry*. New York: Hawthorn, 1962. 416p.

将源自艺术实践和艺术批评文献的古今术语编目并作解释。正文配有线描插图。一个专业词汇表, 和三个独立的一览表, 给出法语、德语及意大利语术语的英语对等词。附有分类的文献书目。

哈珀艺术百科全书: 建筑、雕塑、绘画和装饰艺术 *Harper's Encyclopedia of Art: Architecture, Sculpture, Painting, Decorative Arts*. New York: Harper, 1937. 2v.

由长篇和短篇的文章构成的词典, 论述不同的人物、遗迹、艺术形式与母题、地点、运动和风格。编排按字母, 而不是按编

年或地理的次序。某些文章给出总体信息，另一些文章则集中描述特定的作品。许多文章附有参考书目。

插图本 850-1830 年建筑术语词典 Harris, John, and Jill Lever. *Illustrated Glossary of Architecture 850-1830*. New York: Potter, 1966. 78p. of text, 224p. of plates.

分为两部分的插图本词典。第一部分解释术语，这些术语与对英国一千多年建筑的研究有联系。多数解释带有编号图版的参照。第二部分由图版组成，这些图版根据建筑的构件与形式来编排。在两部分之间有一个简要的参考书目。

现代建筑百科全书 Hatje, Gerd. *Encyclopaedia of Modern Architecture*. London: Thames & Hudson, 1963. 336p.

配有插图的署名文章，论及不同的流派、国家和具体的建筑师，按字母次序编排。有长篇导论。

拉鲁斯拜占廷与中世纪艺术百科全书 Huyghe, René, ed. *Larousse Encyclopedia of Byzantine and Medieval Art*. London: Hamlyn, 1963. 416p.

五大部分分别讲述基督教时代的最初几个世纪；蛮族的大规模入侵与拜占廷的衰落；东方艺术的发展；西方中世纪艺术的成熟；以及中世纪的哥特式艺术。每个部分包含一篇关于艺术形式与社会的论文、数篇论述不同时期及不同地区的文章，和一个关于政治事件与艺术作品的编年表。该书配有彩色及黑白插图，常

有编号，使插图与正文相联系。附有一个索引。

拉鲁斯史前及古代艺术百科全书 Huyghe, René, ed. *Larousse Encyclopedia of Prehistoric and Ancient Art*. London: Hamlyn. 1966. 415p.

每一条目的开头都是一篇介绍艺术形式和社会背景的文章，接着便是数篇论述与介绍古典文明与古代中东文明，以及亚洲、非洲、大洋洲、前哥伦布时期美洲和史前欧洲艺术的署名文章及历史概述。该书配有彩色及黑白插图。附有一个总索引。

拉鲁斯文艺复兴与巴洛克艺术百科全书 Huyghe, René, ed. *Larousse Encyclopedia of Renaissance and Baroque Art*. New York: Prometheus, 1964. 444p.

该著作所包含的署名文章有如下标题：‘中世纪的结束与现实主义的成长’、‘意大利文艺复兴与美的观念’、‘晚期文艺复兴’以及‘巴洛克艺术’。每一文章均配有彩色和黑白插图，最后是一个总索引。作者为意大利、西班牙、法国和比利时等国的博物馆专家、教授以及其他学者。

拉鲁斯 1800 年至今的现代艺术百科全书 Huyghe, René, gen. ed. *Larousse Encyclopedia of Modern Art form 1800 to the Present Day*. New York: Prometheus, 1965. 444p.

这部百科全书中的署名条目涉及的是世界性范围的时期和运动。概要性的论述介绍了特定的艺术家及其作品；正文配有照

片插图。附有一个总索引。

20 世纪艺术家索引 *The Index of Twentieth Century Artists*. New York: Research Inst. of the College Art Assn. 1933-37.

该索引每月出版，持续 5 年，包含 20 世纪的艺术家传记，并提供了关于奖项、荣誉、会员资格、展览及画廊等方面的具体资料。该索引系列包括一些文献目录和索引。

现代绘画词典 Lake, Carlton, and Robert Maillard, eds. *Dictionary of Modern Painting*. New York: Tudor, n. d. 416p.

本书论述的是绘画，从印象主义画家开始，结束于那些 1950 年仍然健在却是在二战之前作出其主要贡献的艺术家。入门性的条目，介绍不同的艺术家、运动以及现代美术史上重要的地点。诸条目可互为参照，并且配有黑白和彩色插图。该书开头是撰稿人及其撰写条目一览表。

新现代雕塑词典 Maillard, Robert, gen. Ed. *New Dictionary of Modern Sculpture*. New York: Tudor, 1971. 328p.

这部国际性的插图本雕塑词典，并不是以文章的形式来论述术语、运动和流派，而是以传记性条目的形式来描述雕塑家。这些传记提供了有关雕塑家个人的细节资料，但重点介绍的则是艺术家的成长、贡献和有关的理论。

马莱艺术索引，包括古今的画家、雕塑家、插图家、雕版画家及

蚀刻画家的国际性传记 Mallett, Daniel Trowbridge. *Mallett's Index of Arts, International-Biographical Including Painters, Sculptors, Illustrators, Engravers and Etchers of the Past and Present*. New York: R. R. Bowker, 1935. 493p. -Supplement. 1940. 319p.

提供了 27,000 名艺术家的基本日期和进一步资料的线索。该索引给出姓名、笔名、女性未婚时姓名、国籍、生卒地点与年代、活动年代及居住地。

艺术术语与技术词典 Mayer, Ralph. *A Dictionary of Art Terms and Techniques*. New York: Crowell, 1969. 447p.

大范围地对艺术术语及技法进行解释和举例说明,这些术语与技术主要涉及西方的陶瓷、素描、绘画、版画制作、雕塑以及相关艺术。附有文献目录。

麦格劳-希尔美术词典 *McGraw-Hill Dictionary of Art*. Ed. by Bernard S. Myers. New York: McGraw-Hill, 1969. 5v.

15,000 个条目包括各个国家和时期的艺术,并包含论述风格、时期、城市、建筑物和博物馆的文章。含有许多有关东方艺术和原始艺术的材料。许多文章附有参考书目。相当大的篇幅专门用来叙述各个时期和地区的画家、雕塑家、建筑家、工业设计师及装饰艺术家的生平传略。

插图本艺术与考古学词典,包含用于建筑、珠宝、纹章、服装、

音乐、装饰品、编织、家具、陶器、教会仪式的术语，配插图 700 多幅 Mollett, J. W. *An Illustrated Dictionary of Art and Archeology, Including Terms Used in Architecture, Jewelry, Heraldry, Costume, Music, Ornament, Weaving, Furniture, Pottery, Ecclesiastical Ritual With over 700 illustrations*. New York: American Archives of World Art, 1966. 350p.

词典范围由其过长的标题而得到充分说明。它初版于 1883 年，1966 年得到修订，全书包括 19 世纪末以前的种种术语。条目配有插图，对其所述的不同词汇及器物作出解释并频繁地提供其词源及象征含义。

艺术与艺术家词典 Murray, Peter, and Linda Murray. *Dictionary of Art and Artists*. London: Thames & Hudson, 1966. 464p.

包括艺术家和技术术语，也包括各种运动与进程，重点放在西欧及产生于西欧传统的其他国家的风格。所包括的范围始于 1300 年，并且仅仅包括绘画、素描、雕塑及版画艺术。传记提供了不同的年代，描述了艺术家鲜明个性，注明了重要作品的所在地点。每一条目至少配有一幅插图。条目的长度不等，从短短几行到整栏或更多。配有很多相互参照的资料，并附有一个分类文献目录和一个根据人物与主题的按字母次序编排的书目。这部词典是在小型词典中最负盛名的工具书之一。

绘画百科全书 Myers, Bernard S., et al., eds. *Encyclopedia of Painting*. 3rd ed. New York: Crown, 1970. 511p.

配有插图的传记，论述东西方艺术中不同地域的绘画、运动和技法的文章。意大利画家则根据其第一个名字按字母次序编排。

19 世纪画家与绘画词典 Norman, Geraldine. *Nineteenth-Century Painters and Painting: A Dictionary*. Berkeley: Univ. of California Pr., 1977. 204p.

按字母次序编排的带插图的条目，涉及不同的艺术流派、运动、风格以及约 700 个艺术家，包括那些当时被认为颇为重要的艺术家和那些后来变得著名或不甚著名的人物。序言对于 19 世纪艺术概况作了叙述。条目中有简要的参考书目，全书有一个更为宽泛的分类参考书目。

当代艺术家 Naylor, Colin. And Genesis P. Orridge. eds. *Contemporary Artists*. New York: St. Martin's Pr., 1977. 1,077p.

1,300 位至少从事 5 年专业创作的国际性知名艺术家的传记。不收 1930 年以前去世的艺术家。不同的传记列出了个人展览、经选择的群体展、收藏以及关于这些艺术家的出版物。许多传记包含艺术家对自己的作品所作的评论。

牛津艺术指南 Osborne, Harold. Ed. *The Oxford Companion to Art*. Oxford: Clarendon Pr., 1970. 1, 277p.

这一带插图的工具书为一般读者而设计，但水平颇高，是中型美术词典中最好的一部。主要包括视觉艺术的诸门类。传记条

目，提供了时间，注明了主要作品的地点，并附有文献目录。选择性的参考书目，列出 3,000 多部图书，分为五部分：(1) 参考资料；(2) 关于艺术理论及批评的一般著作；(3) 关于 19 世纪艺术的一般著作；(4) 关于材料与技术的著作；(5) 专门登载数篇单独文章或数组文章的书籍。最后一部分的条目按字母次序编号。正文词条后面所列的序号与后面所列书籍的序号相对应，以便参照。

现代建筑百科全书 Pehnt, Wolfgang, ed. *Encyclopedia of Modern Architecture*. New York: Abrams, 1964. 336p.

署名的配图条目讲述了人物、风格、运动、宣言、各国概况、流派、组织，以及某些材料与设计成分。有些条目配有参考书目。附有一个人名索引。

企鵝建筑词典 *The Penguin Dictionary of Architecture*. Ed. by John Fleming, Hugh Honour, and Nikolaus Pevsner. 2d ed. Harmondsworth, England: Penguin, 1972. 315p.

有传记条目，技术性术语的定义和论述各国建筑与建筑运动的短文。配有一些黑白素描。虽然内容为世界范围，但仍以西方为重点。

建筑词典 Pevsner, Nikolaus; John Fleming; and Hugh Honour. *A Dictionary of Architecture*. Rev. & enl. Woodstock, N. Y.: Overlook, 1976. 556p.

配有插图的传记,各国的概述和对建筑的形式、风格的描述。某些文章附有参考书目。该词典更新了 1966 年出第一版的《企鹅建筑词典》。

费顿 20 世纪美术词典 *Phaidon Dictionary of Twentieth-Century Art*. London: Phaidon, 1973. 420p. 66 Plates.

包括人物和术语。人物传记包括那些被公认为在 20 世纪作出创造性贡献的艺术家,和一些对 20 世纪艺术产生影响的 19 世纪重要人物。术语条目分为概念、组织、社团、技巧和流派。附有一些简单的参考书目和大约 70 幅黑白图片。

从阿巴库斯到宙斯: 美术史手册 Pierce. James Smith. *From Abacus to Zeus: A Handbook of Art History*. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1968. 131p.

该书与其说是一本手册,不如说是一本专业词典,它提供了有关西方艺术特别是有关基督教艺术的资料。第 1 章占全书内容的一半,主要解释和举例说明艺术与建筑中的术语。第 2 章鉴别不同的神及神话中的其他事物,并提供一个希腊及罗马诸神的对应图表。第 3、4 章及第 5 章论述艺术中的基督教主题、圣徒及其标志,以及基督教的象征符号。所有章节均按字母次序编排,除了关于基督教主题的那一章;这一章所分类的条目范围极其宽广。在专门的位置,配有发音方法。该书为詹森的《美术史》中的插图提供了许多参考材料。

超现实主义词典 Pierre, José. *A Dictionary of Surrealism*. London: Methuen, 1974. 168p.

在一个历史性的导论之后,该书主体部分便是超现实主义这一主题的词典,包含诸多关于人物、用语和技术的条目,还有一些国家的条目。该书配有艺术家作品的黑白及彩色插图;条目中的外语术语皆译成了英语。

普雷格艺术百科全书 *Praeger Encyclopedia of Art*. New York: Praeger, 1971. 5v.

约 4,000 个条目和 5,000 幅插图(其中约有三分之一为彩色),该百科全书评述了各个时期和地区的艺术和建筑。多数文章为署名文章,并包括参考书目。条目包括传记、国家与文明概述、时期、风格、流派与运动。附索引。

国际艺术名录 Rauschenbusch, Helmut. *International Directory of Arts*. Berlin: Deutsche Zentraldruckerei Ag, 1952/53-

列出了公共社会事业机构、协会、艺术家、收藏家,以及博物馆、画廊、图书馆、档案处、大学及一般学校的职员。

建筑词典 Saylor, Henry H. *Dictionary of Architecture*. New York: Wiley, 1952. 221p.

建筑术语及风格(包括源自相关学科的术语)的简明定义和语音读法。包括某些著名的建筑古迹,如埃尔金带回的大理石雕刻[Elgin Marbles]。插图分为拱门、立柱、砖砌建筑等类型。

泰晤士与哈德逊艺术百科全书 *The Thames and Hudson Encyclopedia of the Arts*. Herbert Read, consulting ed. London: Thames & Hudson, 1966, 966p.

一万多个条目和 3,500 幅彩色与黑白插图, 包括人物、流派、类型、风格、运动、技术术语和具体的作品。对绘画、雕塑、建筑、版画与实用艺术、文学、电影、戏剧、音乐进行描述。

插图本美术词典 *A Visual Dictionary of Art*. Greenwich, Conn.: New York Graphic Soc., 1974. 640p.

该插图本词典的读者为受过教育的非专业人员, 所包含的大量简短条目, 涉及东方和西方的艺术, 并以绘画和雕塑为重点。第一部分包含介绍不同时期与地区艺术的文章, 有许多词条可互相参照。词典部分包含关于人物、地点、作品与古迹、流派、运动、技术和术语的简明条目。每一件举例说明的作品, 都给出尺寸、地点、标题和年代。附有一个文献目录和一个索引。

1945 年以来的艺术、建筑和设计专用词: 源于艺术家与批评家称呼运动、风格和群体的术语和称号 Walker, John A. *Glossary of Art, Architecture and Design Since 1945, Terms and Labels Describing Movements, Styles and Groups Derived from the Vocabulary of Artists and Critics*. London: Clive Bingley. 1973. 240p.

以绘画、雕塑、陶器、建筑、平面设计与工业设计, 及城市规划中的英美术语为重点, 特别强调那些近来新造的词语。大体

上忽视工具及技术的进展。多数条目含有简单的参考书目。附有一个总参考书目和一个索引。

建筑手册 White, Noval. *The Architecture Book*. New York: Knopf, 1976. 343p.

解释和描述了约 1,400 个人物、建筑要素、结构类型、风格和一些技术术语。是一部颇为通俗的配有插图的词典，反映了作者的知识、态度和观点。

从 1400 年至今的建筑家传记 *Who's Who in Architecture form 1400 to the Present Day*. Ed. by J. M. Richards. London: Weidenfeld & Nicolson, 1977. 368p.

其条目所强调的是不同的建筑成就，而不是个人传略。有些传记条目包含主题作品的照片和平面布置图。

艺术家名录 *Who's Who in Art*. Havant, Hants., England: Art Trade Pr., 1927-.

主要是一些健在的英国艺术家及艺术评论家、作家和教师的简要传略。每一条目均列出时间、学历、手法、展览、奖项、地点以及出版物。该书介绍了大不列颠诸艺术学校、组织与社团的宗旨和活动。附录登录了花押字和签名，并列出了讣告和缩写词。

维多利亚时期画家词典；附拍卖价格指南、300 幅插图及艺术家花押字索引 Wood, Christopher. *Dictionary of Victorian Painters*;

With Guide to Auction Prices, 300 Illustrations, and Index to Artists' Monograms. Woodbridge, England: Antique Collectors' Club, 1971. 435p.

以某些精选了维多利亚时期主要或次要的国际性艺术家的早期美术词典如贝内齐 [Bènezit] 的词典和蒂梅-贝克尔 [Thieme-Becker] 的词典为基础扩大的专收维多利亚时代画家的词典。条目包含传记资料、重要作品标题、批评性评论、某些作品的新近拍卖价, 以及可利用的参考书目。该书还包括一个展出于维多利亚时期作品的展览及画廊的一览表、212 幅黑白插图和一个花押字索引。

III 艺术品目录的类型和简史

所谓的目录是把所描述的对象有系统地列表,临时或永久地集中起来,或以另外某种方式联合起来。而艺术目录可按不同目标的要求来编辑:博物馆和收藏目录著录公共或私人收藏的艺术作品;解题目录试图安置一个艺术家的作品;展览目录提供临时性展览的内容和对智力的冲击点;其他目录则为潜在的买主透露拍卖会上或经销商画廊里可以待售的艺术作品。

因为美术史关注的是作为物质客体的艺术作品,所以美术史家们用艺术品目录建立关于单件艺术品的信息。现代的目录提供了丰富的信息和学术见解,这是与作为一门学术性学科的美术史的成长大致相当的新近的一个发展。17世纪之前主要由组织者、公证人或其他负责人员进行汇编的艺术品的详细目录(包括一些艺术品实物的财产的详细目录),因其信息贫乏不足,现在已很难利用。当作品的尺寸没有给出,艺术家的姓名有遗漏或是主题只被简略描述时,要鉴别一件具体作品是困难的。法兰西元帅阿内·德·蒙莫朗西[Anne de Montmorency, Constable of France]的收藏品的一份详细目录(1568)便将‘un grand tableau de Bacchus’[一幅关于酒神巴克科斯的伟大绘画]和‘un tableau representant une femme nue’[一幅表现了一个女人体的画]等等

内容列入表册。但无论如何，早期目录中的描述有时能够有助于给出具体作品的确切的鉴定，并帮助追溯它们的流传，尤其是在作品的真实性或作者的身份还有存疑的情况下。

早期收藏目录和拍卖目录的内容能展现收藏中趣味的模式：例如，在 15 世纪晚期梅迪奇家族的财产清单中给实物定出货币标准，显示出同时代绘画的估价远低于某些装饰艺术品，例如挂毯、宝石器皿和古代勋章。临时展览的目录尤为重要，因为它们见证了重要的但却短暂的艺术的状况。正是这些目录不断反映了它们所处的时代和所出的地域的美术史的观念和兴趣。沙龙目录或任何‘官方’艺术展览的目录通常会准确反映出那一时代已确立的趣味，而选择性展览的目录，比如那些 19 世纪 80 年代晚期的巴黎独立沙龙，则代表了进步的或前卫的思想。拍卖目录标明了拍卖品的价格，是美术史家研究艺术市场的价格波动和个别艺术家相关声望的信息的主要来源。

解题目录[Catalogue raisonné]或作品目录[oeuvre catalogue]经常为后来的美术史家提供基本的信息，历史的重建、较集中的研究都以此信息为基础。一个可靠的解题目录，对一位准备组织以一个艺术家的作品为题的展览的博物馆馆长，是一件非常宝贵的工具。现代的解题目录和收藏目录提供了很多具体艺术品的详细信息。除了像标题、日期、尺寸和媒材这些基本事实之外，一个条目还会代表性地包括作品流传的详细内容，一份在拍卖会上获得的作品价格的报告可能作为作品流传的一部分内容予以提供。通常也会提供一份关于作品的学术性著述的参考书目，如果可能的话，还会包括一个展览的历史，其中会给出展览的地点和

日期，以及附带的展览目录中的条目的引文。一个完整的目录还能说明每一件作品，包括一个提供了作品的历史背景和它在艺术家的全部作品中相对的重要性的评注。在归属问题有争议的情况下，以风格阐释或实验证据为基础的论点可被假定为正确的。图像志分析和临摹品与贋品的详尽的报告也可能包括在内。关于作品情况的信息和作品所带有的任何题字可以单作一部分予以补充。

为了提供更全面的信息以利使用，很多现代的艺术目录都有作品标题和所绘主题的索引；往昔收藏者名字的索引；和肖像中被描绘人物的索引。还可能有作品的旧名和新名的索引，此外还有现在和以前所认定的作者的索引。一份解题目录可能为其条目编号的索引提供早期目录中的相关内容，以便比较相同作品的不同目录的处理。

蒙莫朗西元帅的收藏馆 L. Mirot: *L'Hôtel et les collections du Connétable de Montmorency* (Paris, 1920)

亨利八世和爱德华六世收藏中的三份分别为 1542 年、1547 年和 1549-50 年的绘画清单 W. Shaw, ed.: *Three Inventories of the Years 1542, 1547 and 1549-50 of Pictures in the Collections of Henry VIII and Edward VI*, Courtauld Institute Texts for the Study of Art History (London, 1937)

视觉艺术基本信息资源指南 G. Muehsam: *Guide to Basic Information Sources in the Visual Arts* (Santa Barbara, 1978)

艺术信息：探索方法和资料 L. Jones: *Art Information: Research Methods and Resources* (Dubuque, 1990)

I. 收藏目录 已知的收藏目录中最早的原型包括财产清单，它被镌刻在神殿宝库和祭拜之物的大理石碑版上（公元前5至2世纪）。在希腊的不同遗址发掘出了这些碑版的残片；其中一块（雅典，阿格拉博物馆[Agora Museum]）刻有一份公元前2世纪的雅典市场[Agora]的体育场的女神雕像的财产清单，还包括雕刻家的姓名。财产清单从古典后期至中世纪早期继续存在，一般作为教堂或修道院宝库的礼拜仪式用物；例如，7世纪早期欧克塞尔[Auxerre]的圣艾蒂安[St Etienne]的收藏的财产清单就记录了大口水罐、大水罐、圣餐杯和弥撒所用的其他容器。依据12世纪后期的财产清单[London, BL, Add. MS. 29436]，温彻斯特大教堂的宝库收有钉着耶稣的金十字架、银制分枝烛台和带有珐琅装饰的金制高脚杯。

很多现存的早期私人收藏目录被证明是在收藏者死后立即因法律的用途而仓促编制的。一个重要的例外是大约1401-16年间由罗比内·德唐普[Robinet d'Estampes]（活跃于15世纪初期），一位公爵的*garde de joyaux* [宝物保管]为贝里公爵让[Jean, Duc de Berry]编辑的一系列财产清单。现代学者从罗比内的工作中获知，当时记录所收藏的彩绘写本是根据得到的顺序进行的，并且给出了简洁的描述，包括对彩绘、书写、装订、文本和来源的著录。

选择艺术品是由于题材而不是由于质量或风格通常是百科式的新奇物收藏室或*Wunderkammern* [珍奇收藏室]——16世纪晚期和17世纪启发式的个人收藏——的一个重要的组成部分。

其中最重要的手写目录奥地利大公 [Archduke of Austria] 和蒂罗尔伯爵 [Count of Tyrol] 费迪南德 [Ferdinand] 的财产目录, 编辑于 1596 年, 所著录的项目除了化石和矿石之外, 还有像切利尼 [Benvenuto Cellini] 的盛盐器 (1540-43) 这样重要的艺术作品, 还有 7,000 张版画, 其中有一些阿尔布雷希特·丢勒和卢卡斯·凡·莱顿 [Lucas van Leyden] 的作品。阿尔勒 [Arles] 的古物收藏家阿加尔 [Antoine Agard] (活跃于 17 世纪初期) 收藏室的目录 (1611), 显现出他的收藏包括雕塑和宝石、钱币和像章。哈雷的内科医生霍夫曼 [Lorenz Hoffmann] (卒于 1630), 于 1625 年发表了他的收藏室目录, 其中与化石和古董列在一起的还有他宣称是老卢卡斯·克拉纳赫、米开朗琪罗和丢勒的绘画。

最早尝试制作的图解目录是威尼斯的文德拉明 [Andrea Vendramin] 的藏品手写目录, 编辑于 1627 年, 配有稀释墨水的素描插图 155 幅。17 世纪早期在尼德兰发展出另一种藏品著录传统, 即所谓的‘画廊画’ [Gallery painting] 的传统, 像威廉·凡·海希特第二 [Willem van Haecht II] 画的《科内利斯·凡·德尔·吉斯特的收藏室》 [Cabinet of Cornelis van der Gheest] (1628), 小弗朗斯·弗朗肯 [Frans Francken the younger] 画的《尼古拉斯·罗考克斯市长的宅第内景》 [Interior of Burgomaster Nicholas Rockox's House] 都描绘了百科式收藏的景象, 例如自然物、古物、科学仪器, 还有绘画和雕塑。在布鲁塞尔, 利奥波德·威廉大公 [Archduke Leopold William] 的宫廷画家和收藏主管大卫·坦尼尔斯 [David Teniers] 画了一系列大公收藏的景观, 具体地展现了画廊画的传统, 在一些画里他也把艺术

家的名字纳入了所画的画框上，例如《有位在画架旁的画家的大公画廊》[*Archducal Gallery with a Painter at his Easel*]。1658年坦尼尔斯编辑了被历史学家认为是第一本的藏画图解目录，当时他复制了利奥波德·威廉收藏的近250幅意大利绘画作品，并把它们用豪华的对开本雕版出版，名为《安特卫普画家大卫·坦尼尔斯的画苑》[*Theatrum pictorium Davidis Teniers Antwerpiensis*]，以便大公用作赠送给朋友和来访者的礼物。每一处文字说明都对原画的作者做了鉴别，并给出了原作的尺寸。

很多王室和贵族的收藏在18世纪转变成公共博物馆后，其中的一些目录成了以鉴赏家为对象的昂贵出版物。最流行的一种是《佛罗伦萨美术馆和皮蒂宫的绘画、雕塑、低浮雕和宝石浮雕》[*Tableaux, statues, bas-reliefs et camées de la Galerie de Florence et du Palais Pitti*] (1789-1807)，一种带雕版画的4卷本选集，由维卡[*Jean-Baptiste Wicar*]设计，选自佛罗伦萨大公收藏的500多件作品。像朗东[*Charles Paul Landon*]的《博物馆和现代美术画派编年》[*Annales du Musée et de l'Ecole moderne des beaux-arts*] (42 vols; Paris, 1800-22)，或菲约尔[*Antoine-Michel Filhol*] (1759-1812)的《拿破仑美术博物馆》[*Galerie du Musée Napoléon*] (Paris, 1804-28) 这些配以大量插图的多卷本出版物，在大体特征上与维卡的相似，但较小、较便宜；随着拿破仑的征服抢劫而带来的艺术作品数量的膨胀，卢浮宫收藏品的突然增长激发了一些书籍的出版。这些著作并非真正的目录，因为它们的取材范围是选择性的并偶然增添了那些不在收藏中的绘画作品。与这些多卷本的雕版插图集相反，很多收藏目录的出版物都相对朴素，不

配插图，或至多收入几幅画廊建筑的平面图和外部正面图的版画。

这些目录在对单件作品所作评注的充分性上各不相同，比起欧洲大陆的国家，英国似乎更为简要，我们把莱皮西[Bernard Lépicié]的《皇家绘画解题目录》[*Catalogue raisonné des tableaux du roy*] (2 vols; Paris, 1754) 和英国同时期的收藏目录例如《沃波尔宫收藏》[*Aedes Walpolianae*] (London, 1747)，由霍勒斯·沃波尔[Horace Walpole]为他的父亲奥尔福德伯爵一世罗伯特·沃波尔[Robert Walpole, 1st Earl of Orford]，在诺福克[Norfolk]的霍顿府邸[Houghton Hall]的绘画收藏所编的目录进行比较就能证明这一点。莱皮西的目录相当详细，有对绘画的充分描述（甚至还有分析），其绘画作品都是按流派和艺术家进行排列的；而在沃波尔的目录中，具体作品的信息非常简短，它们一个挨一个排列，也没有艺术家的姓名索引。

大约 1780 年左右，中欧成为一些最进步的艺术展览和编目的地区：尤其是杜塞尔多夫的克拉厄[Wilhelm Lambert Krahe]和维也纳的冯·梅希尔[Christian von Mechel]的工作。克拉厄是巴伐利亚选帝侯特奥多雷[Charles Theodore]的艺术收藏的保管人，或许是受莱皮西的目录影响，他打破了中欧的按尺寸或主题著录绘画的传统，主要根据流派和艺术家对选帝侯的收藏进行编目。由尼古拉·德·皮加热[Nicolas de Pigage]所作的一本图解目录《杜塞尔多夫选帝侯画廊绘画藏品的插图解题目录》[*La Galerie Electorale de Dusseldorff, ou catalogue raisonné et figuré de ses tableaux*]，其插图是由梅希尔镌刻的铜版画，出版于 1778

年。不久以后，梅希尔被奥地利的约瑟夫二世[Joseph II]授命为维也纳的眺望楼[Schloss Belvedere]的哈布斯堡皇室的收藏编目，当时这批收藏已对公众开放。尽管没有配图（除了偶尔的装饰性的补白之外），梅希尔的《维也纳帝国画廊和皇家藏画目录》[*Catalogue des tableaux de la Galerie Impériale et Royale de Vienne*]（1784）还是反映了克拉厄将展出作品按国别流派和艺术家的作品进行适当组织的思想，并且还添加了一些启发性的改进：把画廊中画框上的编号与目录条目上的编号相配，这显然是为观众在有限时间内参观着想的。在艺术家的姓名和生卒日期目录的末尾有按字母顺序排列的索引，和一些艺术家的花押字，这都被作为一种研究的辅助而考虑进去。

在19世纪和20世纪早期最好的公共收藏目录中，有一些在法国出版，这是由中央政府的美术行政部门[Administration des Beaux-Arts]对法国的省级博物馆进行高标准管理的结果。这样，袖珍目录于1881年由兰斯博物馆[Musée de Reims]出版，尽管没有插图，但它涵括了有关主题的非常丰富的信息，包括尝试确定具体作品的年代，出处的信息，与其他收藏中有关的作品的讨论，以及在一些解题目录和其他专题论著中偶尔有关材料。

在20世纪，世界上主要的艺术博物馆大都出版了目录，至少是部分藏品的目录。照相制版的书籍插图技术较为经济，这使得目录中的作品至少能以一张黑白插图的面貌呈现出来；精美的收藏目录还包括很多彩色图版。20世纪中期之后，人们认识到，公共收藏目录因其涉及到公共关系和资金的情况，它也可以成为博物馆提升自己的有力表现手段。

在现代公共收藏目录中，因其学术质量、信息的丰富和插图的作用而被认为是里程碑之作的是由吕戈[Frits Lugt]和巴黎卢浮宫素描收藏部的其他人员编辑的目录；伦敦国家美术馆从1945年起编的绘画目录；以及由阿梅龙[Walter Amelung]从1903年开始编辑、他的继任在1950年代完成的罗马梵蒂冈博物馆的雕塑藏品目录。更为新近制作的公共收藏目录一直保持着卓越的标准，它包括下列书目：自1968年纽约的弗里克藏品[Frick Collection]的编目开始，有牛津大学基督教教会学院[Christ Church College, Oxford]肖[James Byam Shaw]编辑的早期大师的素描目录(1976)；盖尔[John Gere]和庞西[Philip Pouncey]编辑的伦敦大不列颠博物馆[British Museum, London]的意大利素描目录；以及华盛顿国家美术馆的一套目录，其中有1986年建馆落成典礼出版的由汉德[John Oliver Hand]和沃尔夫[Martha Wolff]编辑的《早期尼德兰绘画》[*Early Netherlandish Painting*]。

早在20世纪60年代，一些博物馆和美术馆就开始使用计算机来对他们的藏品进行管理和文件编制。至20世纪80年代中期，信息的储存和获取系统已经发展到了这样的程度，如果他们要提供一个包括图片在内的博物馆藏品数据，只要通过一张视频磁盘和连接着计算机的监控器进行传输即可。在20世纪80年代和90年代晚期，像巴黎的奥塞美术馆[Musée d'Orsay]和伦敦的国家美术馆都装有计算机工作站，观众可以从中收集目录信息，并将作品的复制图片数字化。在法国，政府的管理部门已成功地创建了艺术品的公共数据库；例如，至1988年，文化部的法兰西艺术财富总册[*Inventaire Générale des Richesses*

Artistiques de la France] 已在其乔空达 [*Joconde*] 数据库中收入了卢浮宫的全部绘画藏品。在美国,《艺术和建筑库》 [*Art and Architecture Thesaurus*] 在盖蒂基金会 [J. Paul Getty Trust] 的赞助下被发展来记录视觉艺术的术语并使之标准化,使博物馆协会建立一个公共数据库的目录成为可能。

约讷的历史书目 L. Duru, ed.: *Bibliotbeque Historique de l'Yonne, 2 vols* (Auxerre, 1863)

‘格拉斯顿伯里修道院院长、布卢瓦的亨利主教给温切斯特主教堂的礼物’
‘Gifts of Bishop Henry of Blois, Abbot of Glastonbury, to Winchester Cathedral’, *Downside Rev.*, iii (1884), pp.33-44

15 世纪的梅迪奇收藏 F. Muntz: *Les Collections des Medicis au XVe siecle* (Paris, 1888)

印刷出版的财产清单总目 F. Mely and E. Bishop: *Bibliographie generlae des inventaires imprimes*, 3 vols (Paris, 1895)

贝里公爵让的财产清单 J. Guiffrey: *Inventaires de Jean duc de Berry (1401-1416)*, 2 vols (Paris, 1896)

安德烈亚·文德拉明的画廊 T. Borenius: *The Picture Gallery of Andrea Vendramin* (London, 1923)

博物馆时代 G. Bazin: *The Museum Age* (New York, 1967)

创作家、收藏家和鉴定家: 从古典时代到现代的艺术趣味解析 N. von Holst: *Creators, Collectors and Connoisseurs: The Anatomy of Artistic Taste from Antiquity to the Present Day* (New York, 1967)

艺术和奇珍收藏室: 1565-1750 年德意志、法兰西和英格兰收藏的解题目录

B. Balsiger: *The Kunst-und Wunderkammern: A Catalogue Raisonne of Collection in Germany, France and England, 1565-1750* (diss., U. Pittsburgh, PA, 1970)

‘罗比内·德唐普的账簿和贝里公爵让收藏的写本的编年’ M. Meiss: ‘The Bookkeeping of Robinet d’Estampes and the Chronology of Jean de Berry’s Manuscripts’, *A. Bull.*, liii (1971), pp.225-35

作为收藏家的英国人: 文献选注 F. Herrmann: *The English as Collectors: A Documentary Chrestomathy* (New York, 1972)

梅迪奇支系的收藏 J. Shearman: ‘The Collections of the Younger Branch of the Medici’, *Burl. Mag.*, cxvii (1975), pp.12-27

艺术及其图像: 带有仿自意大利绘画的雕版插图的印刷书籍展 *Art and its Images: An Exhibition of Printed Books Containing Engraved Illustrations after Italian Painting* (exh. cat., ed. C. Lloyd; Oxford, Bodleian Lib., 1975)

‘出自雅典古市场的一份体育场财产清单’ D. Clay: ‘A Gymnasium Inventory from the Athenian Agora’, *Hesperia*, xlvi (1977), pp.259-67

稀有艺术的传统 J. Alsop: *The Rare Art Traditions* (New York, 1982)

‘蒂罗尔大公费迪南德的版画收藏’ P. Parshall: ‘The Print Collection of Ferdinand, Archduke of Tyrol’, *Jb. Ksthist. Samml. Wien*, lxxviii (1982), pp.139-84

‘波拿巴的卢浮宫出版物: 1804 年之前的插图表现’ G. McKee: ‘The Publication of Bonaparte’s Louvre: Illustrated Presentations before 1804’, *Gaz. B.-A.*, civ (1984), pp.165-72

博物馆的起源: 欧洲 16 世纪和 17 世纪的奇珍收藏室 O. Impey and A.

MacGregor, eds: *The Origins of Museums: The Cabinets of Curiosities in Sixteenth and Seventeenth-century Europe* (Oxford, 1985)

‘主动率先：西南博物馆的电脑化收藏管理’ S. LeBlanc and P. Welsh: ‘Up and Running: Computerized Collections Management at the Southwest Museum’, *Mus. Stud. J.*, ii (1986), pp.33-45

博物馆文献系统：发展和应用 R. Light and others, eds: *Museum Documentation Systems: Development and Applications* (London, 1986)

1550-1700年安特卫普的图画艺术 Z. Filipczak: *Picturing Art in Antwerp, 1550-1700* (Princeton, 1987)

绘画的发现：1680-1768年英格兰对艺术兴趣的发展 I. Pears: *The Discovery of Painting: The Growth of Interest in the Arts in England, 1680-1768* (New Haven, 1988)

有价值的纪念物：法国19世纪的艺术博物馆和文化的政治 D. Sherman: *Worthy Monuments: Art Museums and the Politics of Culture in Nineteenth-century France* (Cambridge, MA, 1989)

‘寻求编码，或电脑化艺术品编目简史’ D. Stam: ‘The Quest for a Code, or a Brief History of the Computerized Cataloging of Art Objects’, *A. Doc.*, viii/1 (1989), pp.7-15

II. 解题目录 作为现代美术史的基础，认为首要的是艺术家，认为重要的是鉴别出他的可信的作品这种观念是相当缓慢才发展起来的。瓦萨里的17世纪继承者，像卡雷尔·凡·曼德尔 [Karel van Mander] (《画家之书》[*Schilder-boeck*]，[1603]-1604)、巴廖内 [Giovanni Baglione] (《传记》[*Vite*]，1642)、里多尔菲

[Carlo Ridolfi] (《艺术的奇迹》[*Meraviglie*], 1648)、贝洛里 [Giovanni Pietro Bellori] (《传记》[*Vite*], 1672) 以及赞德拉特 [Joachim von Sandrart] (《德意志艺术学院》[*Teutsche Academie*], 1675-9) 这些传记作家, 通过或多或少地详细描述他们已知的艺术家作品而致力于这项活动。从 1645 年到 1670 年代, 克劳德·洛兰 [Claude Lorrain] 为了记录他的画作并防止伪造, 在一本写生簿上画了那些作品的副本并标有日期, 他称之为《真作之书》[*Liber veritatis*], 因此创造了他自己的插图本目录; 不过, 这种实践并未被他那个时代的其他艺术家所效仿。也是在 17 世纪, 版画的收藏开始至少部分是按艺术家的名字进行组织, 而不是按主题排列, 这标志着作者身份成为一幅版画价值的重要因素。例如, 在米歇尔·德·马罗勒 [Michel de Marolles] 庞大的 182 页的版画收藏目录 (Paris, 1666) (最早这样出版的目录) 中, 有三分之一的版画都是按艺术家的名字进行排列的。

在 18 世纪, 有关艺术家的参考书的编者总是在每一条目后面附加一个已知作品的一览表。在诸如勒·孔特 [Florent Le Comte]、巴桑 [Pierre-François Basan] 和冯·海内肯 [Karl Heinrich von Heineken] 这些作家所写的书中, 这些一览表常常是综合性的。大约 18 世纪中期, 作为独立书籍出版的第一部解题目录开始出现。最早的解题目录总是记录版画: 现存的众多版画印制品使得汇总一个版画制作者的作品比汇总画家的作品要来得容易, 当还未考虑到有必要去确定和记录一幅版画的状况的情况下尤其如此。至少一些早期的解题目录部分是出于商业目的, 它们由拥有版画副本或甚至是拥有真正印版的经销商编辑而

成。1751年热尔圣[Edme-Francois Gersaint]在巴黎首次出版了伦勃朗的版画目录《伦勃朗作品全貌解题目录》[*Catalogue raisonné de toutes les pieces qui forment l'oeuvre de Rembrandt*]。因其惊人的精确和详细，成了后来所有研究伦勃朗蚀刻画的基础。

早期的解题目录还由艺术收藏家和古物学家编辑：比如弗图[George Vertue]在1745年完成了一部霍拉尔[Wenzel Hollar]的版画目录。1795年，冯·巴尔奇[Adam von Bartsch]这位维也纳的帝国宫廷图书馆[Kaiserliche Hof-Bibliothek]的版画收藏部的保管人，完成了他的第一部解题目录——瓦特罗[Antoni Waterloo]的版画解题目录，紧接着又完成了圭多·雷尼[Guido Reni]（也是1795）、伦勃朗（1797）和卢卡斯·凡·莱登[Lucas van Leyden]（1798）的版画作品目录。1803年，巴尔奇开始出版他的权威性的《画家-版画家》[*Le Peintre-graveur*]（2卷本；维也纳，1803-21），这是一次对500多位活动于1700年之前的尼德兰、德国和意大利版画家的作品进行编目的尝试。因为《画家-版画家》几乎完全以帝国宫廷图书馆的版画收藏为基础，所以它难免眼界狭窄。后来由帕萨万特[Johann David Passavant]（《画家-版画家》[*Le Peintre-graveur*]，Leipzig, 1860-64）和迪梅尼[A. P. F. Robert-Dumesnil]（《法兰西的画家-版画家》[*Le Peintre-graveur francais*]，Paris, 1835-71）这些学者编辑的欧洲的版画解题目录都是对巴尔奇著作的直接响应，不是修正他的条目，就是对他疏漏的地域或时代的版画家的作品进行补充。

也许第一个画家的（或者说在这里是兄弟画家的）解题目录著作是《论胡伯特和扬·凡艾克兄弟》[*Über Hubert und Jobann*

Van Eyck] (Breslau, 1822), 在这部著作中, 作者瓦根[Gustav Friedrich Waagen]试图消除在瓦萨里确信凡·艾克兄弟是油画的发明者之后围绕着他们的一些传说。为了将他们的作品与同时代艺术家进行对比, 瓦根发现必须建立一个绘画年表, 使用他认为准确无误的断代作为容纳兄弟俩已知的全部作品的框架。瓦根不仅把那些为可信作品而作的评注, 而且也把那些他认为是可疑的或是伪造的作品而作的评注收入了他的目录。

1839年帕萨万特在莱比锡出版了一部两卷本的拉斐尔作品的目录。这部《乌尔比诺的拉斐尔和他的父亲乔瓦尼·桑蒂》[*Rafaël von Urbino und sein Vater Giovanni Santi*]尽可能以个人对作品的严密检验和对瓦萨里的拉斐尔传记的修正的早期文献以及后来的说明为基础; 帕萨万特的前言包括一篇评述性的书目文章。他的条目按年代来排列拉斐尔作品, 并对它们进行充分的描述, 还附带材料、尺寸、目前收藏地及一些信息的出处。他还对预备素描画稿和着色的与雕版的复制品作了一些描述。在一个单独的部分, 他对那些他认为有疑问的归于拉斐尔名下的画作进行编目。他的拉斐尔素描的目录将预备画稿和与之相关的绘画联系起来, 并在后面附有仿自拉斐尔作品的一系列雕版画。所有作品的索引, 部分是按照收藏地, 部分是按照主题进行编排, 使这个目录更为完善, 它设立了一个标准, 在其后的几十年里很少有与之等量齐观和超过这一标准的目录。

帕萨万特的拉斐尔目录的一些最重要特征——颇为自信的鉴定, 对主题性书目和索引的意识——在某种程度上体现在下一个50年的解题目录当中, 但直至罗泽斯[Max Rooses]完成了他

的5卷本的鲁本斯绘画目录《鲁本斯的作品：他的绘画和素描的历史和描述》[*L'Oeuvre de P. P. Rubens: Histoire et description de ses tableaux et dessins*] (Antwerp, 1882-1910), 这些特征才一起被再次发现。对于罗泽斯而言, 正如对帕萨万特一样, 个人与一个艺术家的作品之间的相互影响是鉴定和编目过程中一个基本环节, 因为只有对一个艺术家的风格史拥有精深的知识, 才可能对那些无法根据同时代的文献进行可靠断代的作品进行断代。罗泽斯在他的目录中收入了鲁本斯的素描, 将鲁本斯已完成的作品与它们的预备画稿联系起来。像帕萨万特一样, 罗泽斯对自己关于主题的知识有足够的自信, 所以在其目录中收入了讨论可疑作品的条目。他在文献学方面也富有经验, 而且留心其他学者的著作; 他的鲁本斯作品的目录条目包括很多资料的早期出处的脚注。在他的5卷本前言中, 他感谢了在此期间出版鲁本斯藏品目录的艺术博物馆。罗泽斯在他的导言中表达了这样的认识, 他的工作是连续的美术史编纂传统中的一部分。因其开创了具有学术性的美术史的基础建设, 这一认识有了一些新的发展。罗泽斯的著作也因此而包括了现代解题目录的所有基本元素。在其后的几十年里, 科学技术的发展为编目工作增添了改进的条件, 为艺术作品的科学检测提供了新方法: 诸如 X 光照相分析和分光测量评定等等。

在20世纪, 有些艺术经销商也成为活跃的解题目录的编者, 有时候他们为学者主持的编目工作提供财政支持。商业和学术之间的这种不自然的密切关系, 加之艺术作品一旦被解题目录认可通常会提升价值这样的事实, 导致一些学者谴责这种目录是艺术

市场的附庸。

作为蚀刻画家的伦勃朗 C. White: *Rembrandt as an Etcher*, 2 vols
(University Park, PA, 1969)

‘亚当·冯·巴尔奇的生平和工作概述’ W. Koschatzky: ‘Adam von Bartsch: An Introduction to his Life and Work’, in *Italian Chiaroscuro Woodcuts*, ed. C. Karpinski (1971), i of *Le Peintre-graveur illustré* (University Park, PA, 1971-), pp.xi-xxi

克劳德·洛兰: ‘真作之书’ M. Kitson: *Claude Lorrain: ‘Liber veritatis’*
(London, 1978)

“这种为版画的激情”: 17 世纪欧洲北部的收藏和鉴定’ W. Robinson:
“‘This Passion for Prints’: Collecting and Connoisseurship in Northern Europe during the Seventeenth Century’, *Printmaking in the Age of Rembrandt* (exh. cat., ed. C. Ackley; Boston, Mus. F. A., 1981)

在‘历史’的范式下美术史写作的开始: 古斯塔夫·弗里德里希·瓦根的早期论文‘论胡伯特和扬·凡艾克兄弟’ G. Bickendorf: *Der Beginn des Kunstgeschichtsschreibung unter dem Paradigma ‘Geschichte’: Gustav Friedrich Waagens Frühschrift ‘Über Hubert und Johann van Eyck’* (Worms, 1985)

III. 展览目录

(i) 学院及社团展览目录。伴随巴黎的皇家绘画与雕塑学院 [Académie Royale de Peinture et de Sculpture] 成员作品展而产生的 *livrets* [小册子] 可能是最早的展览目录。1673 年开始出现沙龙,

它们间断地举行，直至 1737 年，当时成员展和沙龙都成了一种定期的事务。在其他主要的学院的成员作品展中，也有与展览相伴的目录，包括从 1769 年开始的每年夏天的伦敦皇家美术学院的展览；从 1786 年开始的大体上两年一次的柏林的皇家艺术学院[Königliche Akademie der Künste]展览；以及由美国艺术家联合会主办的每年一次的展览，比如费城的宾夕法尼亚美术学院（自 1807 年始）、纽约的国家设计学院（自 1826 年始）的展览。学院展览的目录最初只比观众所持的有艺术家姓名及其作品标题的简目[handlist]稍微详细一点，但渐渐地它们包含的信息多了起来：到 18 世纪 30 年代，沙龙目录开始在其条目后开列展出作品的编号，而且还给大幅作品标出尺寸。到 18 世纪 50 年代，一些绘画条目开始对作品的主题进行大段描述，包括对历史背景或文学来源的解释；同样在 18 世纪 50 年代，沙龙的目录条目偶尔会标有作品所有者的姓名和已被鉴定的肖像画中的人物；但直至 1832 年柏林学院的目录才开始写出作品所有者的姓名。

在 19 世纪晚期，诸如全国美术协会[Société Nationale des Beaux-Arts]、新英格兰艺术俱乐部[New English Art Club]以及奥地利造型艺术联合会[Vereinigung Bildender Künstler Österreichs]（维也纳分离派），这些先锋派群体举办他们成员作品的定期展览，出版有时比被公认的艺术团体还要完备的展览目录。特别是维也纳分离派的展览目录，它是由帮助创办《春日祭典》[*Ver Sacrum*]月刊的一些艺术家设计的，以丰富的想象力把文本和插图一体化，其设计相当引人注目。

(ii) *国际展览目录*。出版这种目录从 1851 年举办国际展览或

世界商品交易会起就是作为大型艺术展览的一种补充。官方的艺术目录通常列出所有展出的艺术品，它的关于具体作品的条目仅仅由艺术家的姓名和他展出作品的标题组成，偶尔有一些传记资料和出借展品的机构或个人的名字。因为参展作品数目巨大所以特别强调目录的简洁性：例如，1855年巴黎的万国博览会的美术部分就有来自31个国家的6,000件作品。

(iii) *画商展览目录*。大体上在1860年以后，画商们才把展出已被编目的作品作为销售艺术品的一条途径。一个著名的例外是美国人威尔逊[John Wilson]（活跃于1790-1810年）1790年于伦敦开放的欧洲博物馆：他展出了同时代和早期大师绘画的寄存作品，一下子陈列了600多件。他的目录不太规范，只有艺术家的姓名和作品的标题，偶尔才有简单的描述。从1832年到1834年，英国商人布雷特[John Watkins Brett]（1805-63）在一些地方，包括纽约、费城和华盛顿，展出了早期大师绘画的收藏，他分别为每一地的展览印制了各自的目录。

在19世纪的后50年里，尤其是在巴黎，画商举办的展览，很多都有目录，它成了展示待售艺术作品的一条重要途径。最早的这类展览为马蒂内[Louis Martinet]举办，他于19世纪60年代在巴黎的画廊举办了一些已经编目的同时代艺术家的新作展。但没有对所记录的作品提供特别的信息，不久其他画商也开始举办配有目录（常常是由画商雇佣的美术史家或批评家们所写的奉承的轶闻趣事性的介绍）的个展或群展。目录的模式被诸如巴黎的迪朗-吕埃尔[Durand-Ruel]和珀蒂[Georges Petit]这样的商人，伦敦的阿格纽[Thos Agnew]父子和科尔纳吉[Colnaghi]遵循了

几十年。虽然画商展览目录的商业目的肯定会腐蚀这些展览目录，正如传媒对学术的败坏一样，但是一些展览目录对美术史中人们所知甚少作品和时期提供了丰富的资料，所以学者们仍然对其大加搜访。这种情况对有关前卫艺术家作品的画商目录来说尤其如此，比如 1908 年 11 月布拉克[Braque]在巴黎的坎魏勒画廊[Galerie Kahnweiler]举办的首次作品展目录，或‘第一代’抽象表现主义艺术家在纽约的贝蒂·帕森斯画廊[Betty Parsons Gallery]以及 20 世纪 40 年代晚期和 50 年代早期展览的艺术目录。

并非所有画商的目录都是展览目录。艺术商人也出版有关他们可出售的美术品信息的存货目录，但不必包括作为正式展览一部分的展示信息，至少在 17 世纪中叶，一个伦敦版画商斯坦特[Peter Stent]（活跃于 1640-1667 年）的简短目录就开始出现了。始于 20 世纪 60 年代的相对经济的彩色插图时期，特别有利于商人的存货目录，它使商人把美术品交易进行得更加引人入胜。

(iv) 外借展览目录。在历史上，把重要作品外借展出的观念可能始于 19 世纪早期欧洲建立的很多旨在促进艺术发展的社团。其中最早最有影响的社团之一是大不列颠协会[British Institution]，它和它的一系列有编目的外借展览，开始于 1813 年雷诺兹[Joshua Reynolds]作品的回顾展，这种外借展览在每年一度的大范围呈现英国和欧洲大陆的往昔大师作品选的展览中继续下来。简洁的目录条目包括标题、尺寸、目前的收藏者以及偶尔有说明性的评论或文献引文。19 世纪中叶后不久，外借展览的目录变得更为老练，在方法上也变成启发式的。1857 年在曼彻斯特举办的大型《艺术珍品展》[Art Treasures]的目录，在往昔大

师的部分有一个对绘画史的简短的考察，一个技术和图像志术语的词汇表和一个简短的往昔大师的传记词典。

19 世纪后期和 20 世纪初期的外借展览目录的发展情况被两部同时出现的系列目录所阐明，一个是 19 世纪巴黎美术学校 [Ecole des Beaux-Arts] 的艺术家作品的回顾展的目录，另一个是伦敦的伯林顿美术俱乐部 [Burlington Fine Arts Club] 展览的目录。美术学校系列目录中早期的目录，比如 1867 年一个安格尔的回顾展的目录，只收有简短的介绍和按主题排列的条目；而后来的目录，比如为 1882 年库尔贝的油画和素描的重要展览所作的目录，则包括了关于艺术家生涯的各个方面的长篇介绍和更为详细而精心的目录资料。在库尔贝目录的前言中，卡斯塔尼亚里 [Jules-Antoine Castagnary] 声称他的目录在展示库尔贝作品资料方面体现了‘最严格而精确’的标准，尤其是它们正确的年代顺序，因为‘一项个别资料的错误，尤其是往昔时代艺术家的作品资料的错误’，将会使后来的研究偏离正确的轨道。伯林顿美术俱乐部外借展览的目录，从 19 世纪 60 年代开始到 20 世纪早期的全盛期，也像上述情况一样显示出它们的编者们越来越有意识要提高学术的精确性和文献的丰富性的标准。

在 20 世纪 20 年代和 30 年代，公共博物馆开始举办为数众多的有目录的外借展览。由于预算的限制，加之人们普遍认为，一个展览目录的主要目的就是为观众提供一份便于携带的参考资料，而不是一种研究工具，这就使展览目录保持着一种小型特征。介绍简短而条目贫乏，艺术作品的照相制版印刷力求经济节约，以至于只有少量的黑白印刷图片。在 20 世纪 30 年代的意大

利, 有关意大利艺术和艺术家的重要的外借展览如雨后春笋(例如 1935 年在帕尔马举办的科雷乔画展; 1939 年在威尼斯举办保罗·韦罗内塞的画展), 相对大型的有大量插图的目录也随之一同出现, 显然是有意作为永久性的资料来源; 具体作品的条目详细而具有学术价值, 颇为重要的作品还配有简短的评论和丰富的参考书目。

美术史作为一门学科其实力不断增长, 这促使第二次世界大战之后的外借展览达到了它的全盛期。例如, 在巴尔的摩、纽约、华盛顿和美国其他地方展出的《经美国军事努力而归还荷兰的被劫掠的绘画展》[*Paintings Looted from Holland, Returned Through the Efforts of the United States Armed Forces*] (1946-8) 这样大范围的巡回展览, 20 世纪 50 年代和 60 年代新艺术博物馆和保管职位的产生也起了促进作用。同样, 外借展览目录变得更大也更重要, 它从相当简单的观众指南一变成为学术性的煌煌巨帙, 包括了展览主题的最新研究报告, 人们从一份解题目录中所能期望得到的几乎所有的详细资料的条目, 以及很多彩色插图。

外借展览一世纪: 1813-1912 年 A. Graves: *A Century of Loan Exhibitions, 1813-1912*, 5 vols (London, 1915/R 1965)

艺术展览会: 它在 18 世纪开始到结束的历史 G. Koch: *Die Kunstausstellung: Ihre Geschichte von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts* (Berlin, 1967)

英国地方艺术的兴起: 伦敦之外的艺术家、赞助人和制度 T. Fawcett: *The Rise of English Provincial Art: Artists, Patrons and Institutions outside*

London, 1800-1830 (Oxford, 1974)

彼得·斯坦特：一位伦敦版画商，约 1642-1665 年 A. Globe: *Peter Stent: London Printseller, circa 1642-1665* (Vancouver, 1985)

‘美国的艺术展览及其从 1876 年开始以来的展览目录’ W. Gerdtz: ‘American Art Exhibitions and their Catalogues from the Beginning through 1876’, *The National Museum of American Art's Index to American Art Exhibition Catalogues*, ed. J. Yamall and W. Gerdtz, 6 vols (Boston, MA, 1986), pp.xvii-xxxvii

IV. 拍卖目录 拍卖目录（有时称为销售目录）是由拍卖人编辑用来列举和描述即将通过拍卖售出的艺术作品。现存最古老的艺术拍卖目录的实例是 17 世纪在尼德兰举行的拍卖会所出版的目录，和同一世纪稍后在英国举行的拍卖会的目录。这些早期的目录，大约一本小册子的厚度，像多数同时代收藏的财产清单和目录一样，描述简洁扼要但不精确。具体作品的条目包括的仅仅是编者对作品主题和作者归属的印象，而且经常是不正确的。

正如波米安[K. Pomian]近来的研究所显示的，在法国直至 18 世纪中叶，拍卖目录已成为销售程序的一个重要部分。这时候对绘画的兴趣不仅仅是对再现特殊主题的兴趣，而是对著名艺术家作品的范例的兴趣。对诸如马里耶特[Pierre-Jean Mariette]和后来的雷米[Pierre Remy]（1749-87）、勒布兰[Jean-Baptiste-Pierre Le Brun]和帕耶[Alexandre-Joseph Paillet]这些商人鉴定家而言，拍卖目录就是以风格和主题的冗长分析来证明他们的归属判断

是正确的机会。当时在目录条目中，首先告知的是艺术家的姓名，而非作品的标题或主题，并且条目被安排得也更合理一些。在1751年，马里耶特成为第一个按流派来组织绘画条目的编者。雷米在1756年为塔拉尔公爵[Duc de Tallard]的藏品拍卖所编的目录中，把未确定归属的作品放在最后，前面全是被考虑过的可归属的流派，佚名作品和复制品在目录的末尾另辟专节，而不是令人迷惑地被散置在整个目录的各处。

18世纪英国的艺术拍卖目录几乎没有显示出欧洲大陆的那种改革。依照《19世纪大不列颠诸岛出售的绘画索引》[*The Index of Paintings Sold in the British Isles in the Nineteenth Century*] (1988)，直至19世纪80年代，很多英国的目录在鉴定和学术性上还很贫弱，归属判断也不准确。在19世纪80年代，除了艺术拍卖目录水平有所改进之外，照相制版插图也偶有使用。虽然从插图目录创始以来到1900年前后的大多数刊印目录根本就不配插图，但是从18世纪早期以来，很多最重要的或者至少是最著名的藏品拍卖目录都配有版画插图。到19世纪80年代，照相制版插图已变得非常经济可行以至于替代了凹版印刷[intaglio prints]；有节制地使用的凹版照相术[heliogravures]和腐蚀照相凹版术[aquatint photogravures]，看来成了在19世纪80年代和90年代的目录印刷中的选择程序。大约1900年后，很多由大拍卖行制作的目录都印刷在光滑的纸料上，拍品中的5-15%是配有插图的，一般是用浮凸的网目版[relief half-tones]印刷。到了20世纪60年代，多数目录都配有插图，一些还是彩色的。从主要的拍卖行订阅拍卖目录的订户，现在可望在一场拍卖会过后的几

个星期收到一份显示着每件拍品交易价格的成交表。

第二次世界大战后,艺术市场的迅速发展使稍大的拍卖行转变成跨国公司,他们的目录出版部门也变成了重要的公司。现在克里斯蒂和苏富比每年都刊印 1,000 多种目录,很多都有 200 多页的容量,并为每件拍品配有彩色插图。除了精良的制作,这些目录还常有学术咨询的内容,并包括了几乎与人们可以从解题目录条目中找到的同样多的书目提要 and 文献出处资料。拍卖目录可用来追溯艺术作品从一处收藏到另一处收藏的转变,并进而寻找它们的起源。因此,人们在掌握拍卖目录的书目文献方面付出了很多努力。吕戈[Frits Lugt]的里程碑式的著作《公卖目录索引》[*Repertoire des catalogues de ventes publiques*] (3 vols; The Hague, 1938-64), 记载了从 1616 年到 1925 年的近 90,000 种艺术拍卖目录,并提供了每一种目录的收藏图书馆所在地。《19 世纪大不列颠诸岛出售的绘画索引》分析了 19 世纪英国的拍卖目录,并按艺术家姓名的字母顺序重编并再版了这些资料。一种艺术拍卖目录的计算机数据库叫做 SCIPPIO, 由 Research Libraries Group 所有,包括各个时期拍卖目录的档案,并提供由销售者对它们所作的文献评估、拍卖日期和其他信息。像吕戈一样,它提供具体目录的收藏图书馆。

艺术的再发现: 英国和法国的趣味、时尚和收藏的一些方面 F. Haskell:

Rediscoveries in Art: Some Aspects of Taste, Fashion and Collecting in England and France (Ithaca, NY, 1976)

‘绘画、出处和价格: 对法国 18 世纪鉴定条件的思考’ W. Johnson:

‘Paintings, Provenance and Price: Speculations on 18th-century Connoisseurship Apparatus in France’, *Gaz. B.-A.*, cvii (1986), pp.191-9

收藏者、爱好者和猎奇者：巴黎、威尼斯：16世纪到18世纪 K. Pomian: *Collectionneurs, amateurs et curieux: Paris, Venise: XVIe-XVIIIe siècle* (Paris, 1987; Eng. trans., 1990)

19世纪大不列颠诸岛出售的绘画索引 B. Fredericksen, ed.: *The Index of Paintings Sold in the British Isles during the Nineteenth Century*, i-ii (Santa Barbara, 1988)

美术史：它的应用和滥用 W. Johnson: *Art History: Its Use and Abuse* (Toronto, 1988)

美国图书馆世界艺术便览与索引 American Library Color Slide Company. *The American Library Compendium and Index of World Art*. New York: American Archives of World Art, 1961. 465p.

为美国图书馆彩色幻灯片公司所提供的幻灯片编目，但并未将它们复制。该书前四部分包括建筑、雕塑、绘画以及小艺术；它们均按地区和年代划分。凡著名美术品，均给出一些关于艺术家的年代、艺术作品的年代、材料、创作地及现藏地。该书的后三部分列出一套按历史发展所编的幻灯片；5个首要的世界艺术图书馆的内容；以及一个基本的解说系列。附有一个范围宽泛的包括不同艺术家、作品和学派的专有名词索引。

彩色印刷复制品指南 Bartran, Margaret. *A Guide to Color*

Reproductions. 2d ed. Metuchen, N. J.: Scarecrow, 1971. 625p.

该手册的读者为印刷品画商,以表格的形式列出纸上彩色印刷品,对美国出版商和批发商来说颇为适用。第一部分根据字母次序排列艺术家,并给出关于艺术家的年代。每件印刷品都列出了尺寸、出处和价格。第二部分是一个标题目录,涉及艺术家以及印刷品鉴别的充分资料的号码。

插图本手册 Boston. Museum of Fine Arts. *Illustrated Handbook*. Boston: Museum of Fine Arts, 1976. 433p.

该书是波士顿博物馆的收藏品指南及部分藏品的目录,由9部分组成,即:美洲装饰艺术与雕塑、亚洲艺术、古典艺术、当代艺术、埃及艺术、欧洲装饰艺术与雕塑、绘画、版画与素描、和织物。各部分都配有实物照片,大多为黑白,并附有物理特点和来源的记述,以及对意义、风格及主题的简要分析。还附有平面图。

艺术印刷复制品 Clapp, Jane. *Art Reproduction*. New York: Scarecrow, 1961. 350p.

指出那些可以从美国及加拿大的博物馆获得的美术品图片,包括绘画、版画艺术、素描、雕塑和装饰艺术作品。该书的编排,首先是根据表现媒介,其次根据地点和年代,艺术家及其作品的编排则按字母的次序。对于每件可售印刷品,均给出尺寸、价格、版式及发售的图书馆。索引中包含艺术及其主题,诸如人名和所绘的背景或一般题目。

雕塑索引 Clapp Jane. *Sculpture Index*. Metuchen, N. J., Scarecrow Pr. 1970-

大约在 955 种出版物中出现的雕塑图片指南。第 1 卷包括欧洲雕塑和当代中东雕塑。第 2 卷包括美洲、亚洲、非洲、太平洋地区以及古典时代的雕塑。该索引包括不同材料的三维作品和三维肖像、建筑要素、家具和装饰性与功利性的物品。列出雕塑家、地点、作品的标题与主题。雕塑按艺术家、标题和主题编排。对每件编入索引的作品按正规标准给出以下资料：艺术家、创作地、材料尺寸、藏地以及图书复制品。

世界绘画索引 Havlice, Patricia Pate. *World Painting Index*. Metuchen, N. J.: Scarecrow, 1977. 2v.

将 1940 年以来所出版的 1,100 多种艺术图书编入索引。该索引仅在已出现新版的图书上才重复的《欧洲绘画印刷复制品索引》。索引共有四部分。第一部分是编入索引的图书目录；第二部分是佚名画家作品的标题目录；第三部分是总条目索引，按艺术家分类，并按作品的标题再分类。第二和第三部分有引证的书目。第四部分是第二部分的标题索引，它意味着只有当作品为人所知时，才需要两个步骤来确定画作的地点。第二和第三部分注明每件印刷复制品是彩色或是黑白，所显现的是作品全部还是局部。

艺术印刷复制品索引 Hewlett-Woodmere Public Library. *Index*

to Art Reproductions. Metuchen, N. J.: Scarecrow, 1974. 372p.

绘画、雕塑、版画艺术、摄影、舞台设计和建筑印刷复制品指南，这些印刷品出自于 65 部选出的 1956 至 1971 年出版的图书之中。印刷复制品按艺术家的姓名及作品标题编目，后者为前者提供线索。艺术家目录提供所能获知的年代；每一作品的注释包括登载复制品的图书、页码、复制品尺寸、以及它是彩色或是黑白。提供可与别的艺术家名字相互参照的条目，据此，人们可了解艺术家。

17 世纪的伟大荷兰画家作品的解题目录：以 J. 史密斯的工作为基础 Hofstede de Groot, Cornelis. *A Catalogue Raisonné of the Works of the Most Eminent Dutch Painters of the Seventeenth Century: Based on the Work of J. Smith*. Translated and edited by Edward G. Hawke. London: MacMillan and Company. Ltd., 1908-1927. 8 volumes.

本书虽然只是对绘画的描述，但这部早期的解题目录仍不可或缺。它对作品的鉴定以已经过时的史密斯的解说目录为基础。原书为德文本，于 1907-1928 年出版，共 10 卷，题为 *Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke des hervorragendsten holländischen Maler des XVII. Jahrhunderts*，在英译本中删除了原书中原有的 10 位艺术家。

17 世纪的伟大荷兰画家作品的解题目录 Hofstede de Groot, Cornelis. *A Catalogue Raisonné of the Works of the Most Eminent*

Dutch Painters of the 17 C, 8 volumes, and *Beschreibendes und kritisches Verzeichnis der Werke des hervorragendsten holländischen Maler des XVII. Jahrhunderts*. 2 volumes. Teaneck, New Jersey: Somerset House, 1976. 10 volumes in 3 books.

前一种书的一套缩小版式的摹真重印本。

欧洲绘画印刷复制品索引：三百多部图书中的图片指南 Monro, Isabel Stevenson, and Kate M. Monro. *Index to Reproductions of European Paintings: A Guide to Pictures in More than Three Hundred Books*. New York: H. W. Wilson, 1956. 668p.

328 部图书中的印刷复制品指南，不同的绘画作品按艺术家姓名、标题、及一些主题来编排。被编入索引的书籍在大多数图书馆入藏。该指南包括论述具体画家的著作，列出很少的展览目录和外文图书。为众多绘画标出地点。

往昔和现代大师的美术复制品：各时代美术的综合性插图目录 New York Graphic Society. *Fine Art Reproductions of Old and Modern Masters. A Comprehensive Illustrated Catalog of Art through the Ages*. Greenwich, Conn.: New York Graphic Soc., 1980. 550p.

提供了纽约平面艺术协会[New York Graphic Society]所售图片的彩色照片。包含艺术家的姓名、原作的标题及地点，以及图片的尺寸与费用。描述了所推荐的装框式样。图片被分为地域的、编年的和主题的等部分。附有一个索引和约 400 位左右艺

术家的简要传记。

弗里克收藏品：插图目录 New York. The Frick Collection. *The Frick Collection: A Illustrated Catalogue*. New York: Frick Coll., 1968. 9v.

弗里克所藏艺术作品的照片，包括物理局部和展览局部，还有历史背景以及精选书目。配有艺术家小传。各卷分别论述绘画、雕塑、家具、瓷器、搪瓷制品、地毯、素描和版画。

当代艺术和艺术家：复制品索引 Parry, Pamela Jeffcott. *Contemporary Art and Artists: An Index to Reproductions*. Westport Conn.: Greenwood Pr., 1978. 327p.

这部国际性的索引，限于活跃在 1940 年至 1970 年代中期的艺术家，将 60 多种图书及展览目录编入索引，这些书将会对大多数博物馆、学院和备有收藏的公共图书馆有用。包括除建筑以外所有的艺术手段。这部索引分为两部分：一个含充分资料的艺术家索引和一个主题与标题索引。

书籍中艺术复制品索引 Thomson, Elizabeth. *Index to Art Reproductions in Books*. Metuchen, N. J.: Scarecrow, 1974. 372p.

将 1956-1971 年间出版的 65 部图书中所印制的艺术作品编入索引。包含绘画、雕塑、图案、艺术、摄影、舞台设计和建筑。该书根据艺术家编排，不同的作品按字母次序编入目录。有单独的标题索引涉及书籍的作者。对每件复制品，都注明其尺寸，以

及是彩色还是黑白。

1860 年以前绘画的复制品目录 Unesco. *Catalog of Reproductions of Paintings Prior to 1860*. Paris: Unesco, 1972. 501p.

该书为 1860 年以前重要画家所作重要作品的高质量印刷品的指南。解说性材料以英语、法语及西班牙语等文字出现。该书的编排根据艺术家姓名按字母次序进行。至于佚名作者的作品，则根据国家或流派的法文名称编排。每个条目包含一幅复制品的小照片；画家的生卒年代与地点；作品的标题及年代，以及它的材料、尺寸和藏地；出版者及价格。还包含一个艺术家索引，和出版者与印刷者的名单。

1860-1973 年绘画复制品目录，附 15 项展览方案 Unesco. *Catalog of Reproductions of Paintings 1860-1973, With Fifteen Projects for Exhibitions*. Paris: Unesco, 1974. 343p.

这部指南介绍 1860 年以后由一些重要画家制作的重要作品的高质量复制品。解说材料以英语、法语及西班牙语等文字出现。条目根据艺术家姓名按字母次序编排，并配有一幅复制品小照片；艺术家的生卒时间和地点；画作的标题和创作时间以及材料、尺寸和藏地；复制品印制的工序及其尺寸；联合国教科文组织文件记录编号；出版者；以及售价。该书包括 15 种展览标题有：印象主义、非具象主义，及非形式主义等等；还包括一个艺术家索引，以及一些出版商和印刷商的目录。

美国国会图书馆版画与摄影特别收藏品指南 U. S. Library of Congress. Reference Department. *Guide to the Special Collections of Prints and Photographs in the Library of Congress*. Washington, D. C.: Library of Congress, 1955. 200p.

叙述了国会图书馆 800 多件图片收藏品的来源、性质和范围。条目根据初始收藏人姓名或初始收藏机构名称,按字母次序正规编排。‘图片’ [Picture]这一术语定义颇宽,其包含与排除的范围在前言中得到详细说明。附有一个专名及主题的索引。

IV 美术期刊

杂志在图书馆中称为‘期刊’或‘连续出版物’[Serials]，因为它们定期或连续发行的。期刊有周刊，半月刊、月刊、双月刊、季刊。一年一期的刊物叫年刊或年鉴。美术期刊通常报道了最新的美术发展情况（包括动态和成果）。美术的新思想、观念、运动、形式或媒介，通常远在书籍还未论及之前就已在报刊上报导讨论和研究。新发明、新贡献、新成就或对旧美术品的新见解往往也首先出现在报刊上，许多美术期刊包括美术动态、美术展览、美术书籍、评论、专题论文、作品选等，通常有丰富的插图，现代美术期刊尤以设计和印刷精美为特色。美术期刊也和其他学科刊物一样，在学科内容、学术性方面差别很大。大多数学院的图书馆订阅了各种各样美术期刊，但是经常会遇到要查阅的有关文章所在的期刊，当地没有。假如这些期刊是地方的，《联合期刊目录》[*Union List of Serials*]可作为检索参考。该联合目录（第三版，1965，5卷，改名为 *New Serial Titles*）列出了美国和加拿大的几百家协作图书馆拥有的所有期刊目录，按期刊名称的字母顺序编排，按现在的名称并说明创刊日期，最后册数，以及什么时候改名。在每一种期刊的条目下，注明拥有这种期刊的图书馆名以及拥有的册数，图书馆名用缩写代号。假如图书馆的

资料不便借阅，往往可获得照相复制本。

普通美术期刊 美国著名的4种美术杂志是《艺术新闻》[*Art News*]、《美国艺术》[*Art in America*]、《美术论坛》[*Art Forum*]和《美术杂志》[*Arts Magazine*]。这4种刊物均登载由著名美术理论家写的高水平的文章和评论，有时登载著名美术家的采访记，其他普通的栏目有展览评论，主要美术中心的报导，艺术品拍卖消息和书评等，偶然也有某个重要专题的论文，一般说来，这种专题性论文是特别安排，以突出某个中心问题和特色。

《艺术新闻》是美国历史最悠久的美术杂志。几乎以相等的篇幅介绍古今美术和艺术家，摘要评论在纽约举行的个人美展是每期重要的特写内容（类似的简短评论也出现于《美术杂志》）。这种评论通常是获得新的或不太知名的当代艺术家的仅有的方便途径。《美国艺术》是这类期刊中插图最丰富的一种，主要偏向于现代美术，刊登的文章通常评论社会问题以及关于美术的制度、体系、经济和政治，尽管名称叫做《美国艺术》，但内容不限于美国。《美术论坛》和《美术杂志》几乎纯粹介绍现代美术和先锋派艺术家的作品，杂志在内容形式上相当吸引人，而文字部分也往往令人鼓舞。

有关当代美术的国际性权威期刊是《国际艺术》[*Art International*]，尽管是瑞士出版，但几乎所有文章的文字均为英文，具有高度的文学性、学术性，插图精美，始终保持高水平，定期报导有关美国和世界其他艺术中心的情况消息。《国际画室》[*Studio International*]是第一流的英国期刊，重点刊载现代美术，主要体现了英国人的观点，然而包括范围则是世界性的。

《社会中的艺术》[*Art in Society*]由 University of Wisconsin Extension 出版，是一本综合性学科的美术期刊，主要涉及美术和艺术家在当今社会发展中的作用，刊登美术实践家、美术理论家、教师、哲学家、社会学家和科学家等各个领域的作者所写的有关美术的文章。

《工艺界》[*Craft Horizons*]由美国工艺委员会[American Crafts Council]出版，是现代工艺的主要期刊，其中涉及陶器、钻石、金工、珐琅、木工、玻璃、纺织等几乎所有工艺美术专业，大多数文章是实践者所写的有关自己行业的文章，还为有关展览和争鸣作报导。而相对的杂志是《古物》[*Antiques*]，主要是涉及历史上的工艺美术。它特别受收藏家欢迎。

《美国艺术家》[*American Artist*]可以说是以上几种期刊的删节本，主要提供绘画方面的指导，因此适合于自学的美术家和业余画家，大多数篇幅介绍了著名艺术家的生活和工作，图文并茂，还附有美术竞赛和得奖作品。

《阿波罗》[*Apollo*]和《鉴定家》[*The Connoisseur*]是两种著名的英国美术月刊，对收藏家特别有用，因为主要强调装饰艺术品、美术商品。但是许多年来这两种期刊也常常刊载一些多种美术学科的广泛的资料性文章。

《女性主义艺术杂志》[*Feminist Art Journal*]和《妇女艺术》[*Womanart*]是妇女运动的产物，是有关女艺术家的传说和评论的有价值的参考资料。

学术性美术期刊 《艺术通报》[*The Art Bulletin*]和《伯林顿杂志》[*The Burlington Magazine*]是当前发行的两本最早的英

语学术性美术期刊。《艺术季刊》[*The Art Quarterly*]从 1938-74 出版，1977 年复刊，同样也是学术性刊物。《艺术通报》是由学者写给学者看的高度学术性和专业性的文字，有大量脚注，广泛涉及西方美术各学科：在每一期有内容广泛的书评，篇幅较长，探索性地评论学术出版物，约请该学科领域的专家写。由 College Art Association of America 出版，出版者是最重要的美国美术史家和大学美术教师的专业性学术团体。《伯林顿杂志》在英国出版，强调对未经探讨过的美术家和学科进行研究，发现未知的美术作品以及对艺术品重新评价和定性。这本重要期刊重点放在对 20 世纪初期之前的西方美术史的研究，很少讨论现代美术、东方美术和应用美术，有一个特别栏目专门介绍博物馆的新藏品，一年一度地列出所有英国大学教师的美术论文和艺术博士论文。

还有一种季刊《美术史》[*Art History*]（1977 年出版），由 Association of Art Historians of Great Britain 主办。《美学和艺术批评杂志》[*The Journal of Aesthetics and Art Criticism*]由 American Society for Aesthetics 出版，是一本综合学科的学术性刊物，主要涉及艺术哲学和艺术理论。这里的‘art’指的是视觉艺术、表演艺术和文学。这是少数几乎没有插图的美术期刊中的一种。《英国美学杂志》[*The British Journal of Aesthetics*]是类似的英国期刊。

美国大学美术协会除了出版《艺术通报》之外，还出版了《艺术杂志》[*Art Journal*]，主要向美术大学发行，尽管文章是学术性的，但比《艺术通报》中的文章水平稍次些，常常论及大学美术教学问题，设有内容丰富的动态专栏，主要是关于大学和公共

美术馆的展览和收藏品，新的美术院校建筑设施，新的大学美术教学大纲、课程和个别大学和博物馆的新闻等等。同时也刊登美国美术史专业的博士论文。

还有一些别国美术期刊登载英语文章或出版英文摘要，著名的有《美术杂志》[*Gazette des Beaux-Arts*]，是法国著名的学术性美术期刊。长期以来同时刊登英文和法文的美术论文，以及法文论文的英文摘要。

博物馆通报 由博物馆和美术陈列馆出版的期刊，属于一种特殊的目录，重要的博物馆大多数都发行通讯或类似的连续出版物，报导博物馆的活动和有关它的藏品的情况。这些博物馆的出版物对于美术史研究具有特别的参考价值，因为有时只能在博物馆通报中找到有关该馆某一美术品的文字材料。《波士顿博物馆通报》[*The Boston Museum Bulletin*]1903年开始出版，是最早的美国美术馆通报。紧接着在1905年出版了《大都会艺术博物馆通报》[*Metropolitan Museum of Art Bulletin*]。大都会艺术博物馆还发行了《大都会博物馆杂志》[*Metropolitan Museum Journal*]（开始于1968）。这些期刊以及其他博物馆期刊均列入《艺术索引》中的期刊索引内，以及摘录在《国际艺术文献库》[*RILA*]和《现代艺术书目》[*ART bibliographies Modern*]之中。

期刊索引和文摘 期刊索引和文摘是查阅期刊内容的主要工具。《艺术索引》[*Art Index*]、《现代艺术书目》和《国际艺术文献库》是大多数图书馆都藏有的重要参考工具。每一种在每册前都印有使用说明和列出的索引与摘录的期刊的目录。《艺术索引》在编排和原理上类似《读者期刊文献指南》[*Readers Guide to*

Periodical Literature], 对美术期刊来说是极普通常用的索引, 其中包括了各时期各国家的美术, 也是非常重要的查找美术和建筑书评的工具。从 22 卷起 (1973/74), 在每一期的每一卷末尾都汇集有书评书名和著者名。字母顺序编排在 22 卷前, 书评则穿插在卷中。《现代艺术书目》编入了更多的期刊索引, 但也是经过精选的, 涉及广泛的材料, 而且印刷质量更高, 不过, 仅限于 19 和 20 世纪的资料。《国际艺术文献库》也是精选的, 仅涉及欧美美术, 不包括美国古代和前哥伦布时期, 征集世界范围的撰稿, 建有自己的电脑资料体系。《现代艺术书目》从 1977 年开始可以通过电脑进行检索。

拜占廷艺术文献, 1892-1967 年 Allen, Jelisaveta, S., ed. *Literature on Byzantine Art, 1892-1967*. London: Mansell for Dumbarton Oaks Ctr. For Byzantine Studies, 1973-

该系列提供的带注解的参考书目, 均与论述拜占廷美术史的地志性及累积性的分类文献有关, 这些文献均出自第 I 至第 60 期的《拜占廷杂志》[*Byzantinische Zeitschrift*] (1892-1967)。第 I 卷分两部分, 根据按字母次序排列的地理单元编排。第一部分包括从意大利到南斯拉夫的欧洲国家。各国家中的条目, 均按地理范围及地点来编排。书中有一个关于普通作品、建筑、镶嵌画、圣像及嵌板、雕塑与石棺雕刻的参考书目。评论性注解是从《拜占廷杂志》III ‘目录注和报告’ [Bibliographische Notizen und Mitteilungen] 上转录而来。第 2 卷列出按不同媒材分类的作品, 诸如一般作品、建筑、雕塑、镶嵌画、彩绘写本以及图像志。还包括一些小艺术,

如护符、装订、陶器、象牙与骨制品雕刻以及木制品。第 1 卷包含地名和作者索引。第 2 卷有一个总索引和作者索引。

建筑索引 *The Architectural Index*. Boulder, Colo., 1950-

10 种建筑杂志的主题索引年刊。关于某位建筑家作品的论文放在一般主题如‘建筑家或设计家’的标题下；具体的建筑物放在一般建筑类型的名目下。

建筑期刊索引 *Architectural Periodicals Index*. London: Royal Institute of British Architects, 1973-

建筑期刊文献的主题索引年刊。编入索引的数百种期刊，大约有三分之一来源于英国；其他的出版于欧洲、亚洲和美洲。所有标题都以英文编入索引；每篇文章的语言及插图的类别都加以注明。附有一个作者及建筑师索引。

艺术与考古学技术摘要 *Art and Archaeology Technical Abstracts*. New York: Institute of Fine Arts, New York Univ., 1955-. v.I-

这部书的初版标题为《关于保护的研究》[*Studies in Conservation*]，后来的标题则是《国际历史著作与艺术著作保护协会摘要》[*IIC Abstracts*]，其赞助者即国际历史著作与艺术著作保护协会。该丛书如今每半年出版一期；每年的第 2 期包含一个附加的当年索引。概述中的著作来源于国际范围，包括文章、图书，新闻消息，以及那些对艺术著作及历史著作进行保护、恢复、分析与考证的报导。每期划分为几个部分，包括特殊的材料，

如纸、纤维和玻璃等，还有一个部分是关于普通的手法和技术。许多摘要标出首字母。给出非英语标题的翻译及原标题。

艺术索引 *Art Index*. New York: H. W. Wilson, 1929-

美国国内外博物馆期刊及艺术杂志的作者及标题索引，所包含的文献资料，涉及考古学、建筑、美术史、艺术与手工艺、城市规划、美术诸门类、图案艺术、工艺设计、室内设计、环境设计、摄影与电影，以及相关领域。

美术期刊索引 Chicago. Art Institute. Ryerson Library. *Index to Art Periodicals*. Boston: G. K. Hall, 1962. 11v. -First Supplement. 1975.

赖尔森图书馆始于 1907 年的美术期刊索引；这套索引列出许多早于或补充《艺术索引》的期刊材料。材料按主题组织。

艾弗里建筑期刊索引 Columbia University Libraries. Avery Architectural Library. *Avery Index To Architectural Periodicals*. Boston: G. K. Hall, 1963. 12v. -Supplements. 1965, 1966, 1967, 1968, 1970.

按一种字母次序为那些被艾弗里图书馆编入索引的期刊文章复制作者、主题及标题的卡片。所包括的期刊，是那些刊有以罗马体字母所写文章的期刊，或是那些刊有英文摘要的期刊。主题范围包括考古学、装饰艺术与室内设计、家具、园林建筑，以及都市规划与房屋设计。

V 美术史丛书

所谓的丛书，是指汇集多种著作，依一定的方式和体例编辑的书。丛书往往包括一个广泛的学科领域，不定期出版；格式统一，组织结构相似，通常由不同的著者分别著成。在现代，美术史丛书往往有一个总编辑负责丛书各册的范围和内容的控制与审阅，以及负责指派著者，并负责质量和标准。在所有美术史丛书中最为著名的要算是《塘鹅美术史丛书》，由英国著名的美术史和建筑史家佩夫斯纳任总编，始于 1953 年，至今已经出版了 40 多卷，到全部出完将有 50 多卷，涉及世界各地区和各时期的美术，每一卷均由一个该领域公认的权威撰写，少数几卷是原作品研究的结果，所有卷册都编入了有关学科的最新成果。有些卷目提供了第一次用英文出版的综合探讨。始终强调正文，还有完整的参考目录，脚注导致了进一步的研究。另一套重要的丛书《神殿柱廊版美术史丛书》是世界美术史的一个古典范本。1920 和 1930 间在德国柏林出版。新的 18 卷本于 1966 年在德国开始出版，直到 1980 年才出完。瓦尔堡研究院自 1938 以来出版的《瓦尔堡研究院学术丛书》[*Studies of the Warburg Institute*]，是学者写给学者看的取材广阔、研究精深的最学术化的丛书，至今已出版近 50 种。最通俗最普及、涵盖面最广的丛书则为泰晤士和哈得逊

出版的《艺术世界丛书》，它的一些子目的中文版近年正由范景中主编由北京三联书店出版。

人类的美术丛书 *Arts of Mankind*. André Malraux and George Salles, general editors. New York: G. Braziller, Odyssey Press, and Golden Press, 1961-1973.

这部丛书插图精美，带有术语表、地图、编年表，详尽的书目。正文由专家撰写。各卷如下：

苏美尔：艺术的黎明 *Sumer: The Dawn of Art*. by André Parrot. 1961.

亚述的艺术 *The Arts of Assyria*. by André Parrot. 1961.

波斯艺术：公元前 249 年到公元 651 年的安息和萨珊王朝
Persian Art: The Parthian and Sassanian Dynasties 249 B.C.-A.D. 651. by Roman Ghirshman, 1962.

南太平洋的艺术 *The Arts of the South Pacific*. by Jean Guiart, 1963.

古代伊朗的艺术：从起源到亚历山大大帝时代 *The Arts of Ancient Iran: From Its Origins to the Time of Alexander the Great*. by Roman Ghirshman, 1964.

希腊艺术的诞生 *The Birth of Greek Art*. by Pierre Demargne, 1964.

意大利文艺复兴的兴盛 *The Flowering of the Italian Renaissance*. by André Chastel, 1965.

意大利文艺复兴的画室和风格 *Studios and Styles of the*

Italian Renaissance. by André Chastel, 1966.

查士丁尼的黄金时代：从狄奥多西之死到伊斯兰的兴起
The Golden Age of Justinian: From the Death of Theodosius to the Rise of Islam. by André Grabar, 1967.

非洲的艺术 *African Art.* by Michel Leiris and Jacqueline Delange, 1968.

早期基督教艺术：从基督教兴起到狄奥多西之死 *Early Christian Art: From the Rise of Christianity to the Death of Theodosius,* by André Grabar, 1969.

侵略的欧洲 *Europe of the Invasions.* by Jean Hubert, Jean Porcher, and W. F. Volbach, 1969.

卡洛琳的文艺复兴 *The Carolingian Renaissance.* by Jean Hubert, Jean Porcher, and W. F. Volbach, 1970.

罗马：权力的中心，从公元前500年到公元200年 *Rome: The Center of Power, 500 B.C. to A.D. 200.* by Ranuccio Bianchi Bandinelli, 1970.

公元前620年到480年的希腊古风艺术 *Archaic Greek Art 620 B.C.-480 B.C.,* by Jean Charbonneaux, Roland Martin, and François Villard, 1971.

罗马：公元200年到400年后期帝国 *Rome: The Late Empire, A.D. 200-400.* by Ranuccio Bianchi Bandinelli, 1971.

公元前480年到330年的希腊古典艺术 *Classical Greek Art (480-330 B.C.)* by Jean Charbonneaux, Roland Martin, and François Villard, 1972.

公元前 330 年到 50 年的希腊化时期艺术 *Hellenistic Art 330 B.C.-50 B.C.*, by Jean Charbonneaux, Roland Martin, and François Villard, 1973.

世界伟大艺术和艺术家丛书 *Great Art and Artists of the World*. New York: Franklin Watts, Inc., 1965. 9 volumes.

插图精良，每一卷都有对艺术家所处时代的导论，并有对入选艺术家的专题介绍和重要作品介绍。共 9 卷，各卷依次为：

中国和日本的艺术 *Chinese and Japanese Art*. edited by Michael Sullivan, 1965.

西方艺术的起源 *Origins of Western Art*. by Donald E. Strong, Giuseppi Bovini, David Talbot Rice, Peter Lasko, G. Zarnecki, and George Henderson, 1965.

佛兰德斯和荷兰艺术 *Flemish and Dutch Art*. edited by A. M. Hammacher and R. Hammacher Vandenbrande, 1965.

1850 年以来的意大利艺术 *Italian Art from 1850*. edited by Mario Monteverdi, 1965.

从 1350 年到 1850 年的法兰西艺术 *French Art from 1350 to 1850*. edited by Michel Laclotte, 1965.

直到 1900 年的英国和北美艺术 *British and North American Art to 1900*. edited by Kenneth Garlick, 1965.

直到 1900 年的德国和西班牙艺术 *German and Spanish Art to 1900*. edited by Horst Vey and Xavier de Salas, 1965.

印象主义画家和后印象主义画家 *Impressionists and*

Post-Impressionists. edited by Alan Bowness, 1965.

现代艺术 *Modern Art*. edited by David Sylvester, 1965.

世界建筑史丛书 *History of World Architecture*. Pier Luigi Nervi, general editor, New York: Harry N. Abrams, Inc., 1971-1980. 14 volumes.

有精到的插图和书目。每一卷都有分类图和所述建筑家的小传。各卷如下：

原始建筑 *Primitive Architecture*. by Enrico Guidoni, 1977.

古代建筑：美索不达米亚，埃及，克里特和希腊 *Ancient Architecture: Mesopotamia, Egypt, Crete, Greece*. by Seton Lloyd, Hans Wolfgang Müller, and Roland Martin, 1974.

罗马建筑 *Roman Architecture*. by J.B. Ward-Perkins, 1976.

拜占廷建筑 *Byzantine Architecture*. by Cyril A. Mango, 1975.

罗马式建筑 *Romanesque Architecture*. by Hans Erich Kubach, 1975.

哥特式建筑 *Gothic Architecture*. by Louis Grodecki, 1978.

东方建筑 *Oriental Architecture*. by Mario Bussagli et al., 1974.

中美洲前哥伦布建筑 *Pre-Columbian Architecture of Mesoamerica*. by Paul Gendrop and Doris Heyden, 1975.

伊斯兰建筑 *Islamic Architecture*. by John D. Hoag, 1977.

文艺复兴建筑 *Renaissance Architecture*. by Peter Murray, 1971.

巴洛克时期建筑 *Baroque Architecture*. by Christian Norberg-Schulz, 1971.

巴洛克后期和罗可可建筑 *Late Baroque and Rococo Architecture*, by Christian Norberg-Schulz, 1974.

新古典主义和 19 世纪建筑 *Neoclassical and 19th-Century Architecture*. by Robin Middleton and David Watkin, 1980.

现代建筑 *Modern Architecture*. by Manfredo Tafuri and Francesco Dal Co, 1979.

世界艺术界标丛书 *Landmarks of the World's Art*. Bernard S. Myers and Trewin Copplestone, general editors. New York: McGraw-Hill, Inc., 1965-1967. 10 volumes.

为分期的一般美术史丛书，插图丰富且大多用彩版，每一卷都有艺术家小传和书目，有时有术语表和年表。共 10 卷，依次为：

史前和原始人 *Prehistoric and Primitive Man*. by Andreas Lommel, 1966.

古代世界 *The Ancient World*. by Giovanni Garbini, 1966.

古典世界 *The Classical World*. by Donald Strong, 1965.

早期基督教和拜占廷世界 *The Early Christian and Byzantine World*. by Jean Lassus, 1967.

伊斯兰世界 *The World of Islam*. by Ernst J. Grube, 1967.

东方世界 *The Oriental World*. by Jeannine Auboyer, 1967.

中世纪世界 *The Medieval World*. by Peter Kidson, 1967.

人和文艺复兴 *Man and the Renaissance*. by Andrew Martindale, 1966.

巴洛克时代 *The Age of Baroque*. by Michael Kitson, 1966.

现代世界 *The Modern World*. by Norbert Lynton, 1965.

美术史丛书 *Library of Art History*. Horst Woldemar Janson, general editor. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc. and New York: Harry N. Abrams, Inc., 1970-1976. 5 volumes.

这套丛书专业性较强,有丰富的插图和以英语论著为主的书目,每一卷卷尾都有书目注。共5卷,各卷为:

古代世界的艺术: 绘画、陶瓷、雕塑和建筑 *Art of the Ancient World: Painting, Pottery, Sculpture, Architecture*. by Henriette A. Groenewegen-Frankfort and Bernard Ashmole, 1972.

中世纪世界的艺术: 建筑、雕塑、绘画和宗教艺术 *Art of the Medieval World: Architecture, Sculpture, Painting and the Sacred Arts*. by George Zarnecki, 1976.

文艺复兴艺术的历史: 欧洲的绘画、雕塑和建筑 *History of Renaissance Art: Painting, Sculpture, Architecture Throughout Europe*. by Creighton Gilbert, 1973.

17世纪和18世纪艺术: 巴洛克的绘画、雕塑和建筑 *17th and 18th Century Art: Baroque Painting, Sculpture, and Architecture*. by Julius S. Held and Donald Posner, 1971.

19世纪和20世纪艺术: 绘画、雕塑和建筑 *19th and 20th Century Art: Painting, Sculpture, Architecture*. by George Heard

Hamilton, 1970.

牛津英国美术史丛书 *Oxford History of English Art*. Thomas Sherrer Ross Boaz, general editor. London: Oxford University Press. 1949-.

这套丛书是大规模地论述英国美术史的丛书，原计划出版 11 卷，截止到 1990 年共出 9 卷，各卷为：

第 2 卷：871 年到 1100 年英国艺术 *Volume II: English Art 871-1100*. by David Talbot Rice, 1952.

第 3 卷：1100 年到 1216 年英国艺术 *Volume III: English Art 1100-1216*. by Thomas Sheerer Ross Boaz, 1953.

第 4 卷：1216 年到 1307 年英国艺术 *Volume IV: English Art 1216-1307*. by Peter Brieger, 1957.

第 5 卷：1307 年到 1461 年英国艺术 *Volume V: English Art 1307-1461*. by Joan Evans, 1949.

第 7 卷：1553 年到 1625 年英国艺术 *Volume VII: English Art 1553-1625*. by Eric Mercer, 1962.

第 8 卷：1625 年到 1714 年英国艺术 *Volume VIII: English Art 1625-1714*. by Margaret Whinney and Oliver Millar, 1957.

第 9 卷：1714 年到 1800 年英国艺术 *Volume IX: English Art 1714-1800*. by Joseph Burke, 1975.

第 10 卷：1800 年到 1870 年英国艺术 *Volume X: English Art 1800-1870*. by Thomas Sherrer Ross Boaz, 1959.

第 11 卷：1870 年到 1940 年英国艺术 *Volume XI: English Art*

1870-1940. by Denis Farr, 1979.

世界艺术全景画丛书 *Panorama of World Art*. New York: Harry N. Abrams, Inc., 1968-1971. 10 volumes.

共 10 卷，有大量插图，多数为彩版印刷。书目如下：

史前欧洲艺术 *Prehistoric European Art*. by Walter Törbrugge, 1968.

古代近东和中东艺术 *Art of the Ancient Near and Middle East*. by Carel J. du Ry van Beest Halle, translated by Alexis Brown, 1969.

罗马、伊特鲁里亚和大希腊艺术 *Art of Rome, Etruria, and Magna Graecia*. by German Hafner, 1971.

印度和东南亚艺术 *Art of India and Southeast Asia*. by Hugo Munsterberg, 1970.

伊斯兰艺术 *Art of Islam*. by Carel J. du Ry van Beest Halle, translated by Alexis Brown, 1971.

拜占廷世界的艺术 *Art of the Byzantine World*. by Christa Schug-Wille, 1969.

黑暗时代的艺术 *Art of the Dark Ages*. by Regine Dölling and Magnus Backes, 1969.

早期中世纪艺术 *Art of the Early Middle Ages*. by François Souchal, 1968.

文艺复兴和手法主义艺术 *Renaissance and Mannerist Art*. by Robert Erich Wolf, 1968.

19 世纪欧洲艺术 *Art of Nineteenth Century Europe*. by Jurgen Schultze.

塘鹅美术史丛书 *Pelican History of Art*. Nikolaus Pevsner and Judy Nairn, joint editors. Baltimore, Maryland: Penguin Books, Inc., 1953-.

由著名的学者佩夫斯纳主编，计划出 50 卷左右，由第一流专家撰写。有书目注，术语表和不同语种出版的论著的书目。各卷如下：

欧洲的史前艺术 *Prehistoric Art in Europe*. by Nancy K. Sandars, 1975.

古代东方的美术和建筑 *Art and Architecture of the Ancient Orient*. 4th revised edition, by Henri Frankfort, 1970.

古代埃及的美术和建筑 *Art and Architecture of Ancient Egypt*. by W. Stevenson Smith, 1958.

印度的美术和建筑：佛教、印度教和耆那教 *Art and Architecture of India: Buddhist, Hindu, Jain*. 3rd edition revised, by Benjamin Rowland, 1967.

中国的美术和建筑 *Art and Architecture of China*. revised edition, by Laurence Sickman and Alexander Soper, 1971.

日本的美术和建筑 *Art and Architecture of Japan*. revised edition, by R. T. Paine and Alexander Soper, 1974.

俄罗斯的美术和建筑 *Art and Architecture of Russia*. 2nd edition, by George Heard Hamilton, 1976.

古代美洲的艺术和建筑 *Art and Architecture of Ancient America*. 2nd edition, by George Kubler, 1976.

史前的希腊艺术 *Arts in Preshistoric Greece*. by Sinclair Hood, 1978.

希腊的建筑 *Greek Architecture*. by Arnold W. Lawrence, 1962.

伊特鲁里亚和罗马的建筑 *Etruscan and Roman Architecture*. by Axel Boethius and John Ward-Perkins, 1970.

罗马的艺术 *Roman Art*. by Donald Strong, 1976.

罗马帝国的建筑 *Roman Imperial Architecture*. 2nd edition, by John B. Ward-Perkins, 1981.

早期基督教和拜占廷艺术 *Early Christian and Byzantine Art*. by John Beckwith, 1970.

早期基督教和拜占廷建筑 *Early Christian and Byzantine Architecture*. by Richard Krautheimer, 1965.

800年到1200年的欧洲绘画 *Painting in Europe 800-1200*. by Charles Dodwell, 1971.

800年到1200年的宗教艺术 *Ars Sacra 800-1200*. by Peter Lasko, 1972.

800年到1200年卡洛琳时期和罗马式建筑 *Carolingian and Romanesque Architecture: 800-1200*. revised edition, by Kenneth John Conant, 1974.

英国中世纪建筑 *Architecture in Britain: The Middle Ages*. by Geoffrey F. Webb, 2nd edition, 1965.

英国中世纪绘画 *Painting in Britain: The Middle Ages*. 2nd edition, by Margaret Josephine Rickert, 1965.

英国中世纪雕塑 *Sculpture in Britain: The Middle Ages*. by Lawrence Stone, 1955.

哥特式建筑 *Gothic Architecture*. by Paul Frankl, 1963.

意大利 1250-1400 年的美术和建筑 *Art and Architecture in Italy: 1250-1400*. by John White, 1966.

意大利 1400-1500 年的雕塑 *Sculpture in Italy: 1400-1500*. by Charles Seymour, Jr., 1966.

尼德兰、德意志、法兰西和西班牙 1400-1500 年的雕塑 *Sculpture in the Netherlands, Germany, France, and Spain: 1400-1500*. by Theodor Müller, 1966.

意大利 1400-1600 年的建筑 *Architecture in Italy: 1400-1600*. by Ludwig Heydenreich and Wolfgang Lotz, 1974.

意大利 1500-1600 年的绘画 *Painting in Italy: 1500-1600*. by Sydney Joseph Freeberg, 1971.

德意志和尼德兰 1500-1600 年的绘画与雕塑 *Painting and Sculpture in Germany and the Netherlands: 1500-1600*. by Gert von der Osten and Horst Vey, 1969.

西班牙和葡萄牙及它们的美洲领地 1500-1800 年的美术和建筑 *Art and Architecture in Spain and Portugal and Their American Dominions: 1500-1800*. by George Kubler and Martin Soria, 1959.

法兰西 1500-1700 年的美术和建筑 *Art and Architecture in*

France: 1500-1700. revised edition, by Anthony Blunt, 1973.

意大利 1600-1750 年的美术和建筑 *Art and Architecture in Italy: 1600-1750.* revised edition, by Rudolf Wittkower, 1973.

法兰西 18 世纪的美术和建筑 *Art and Architecture of the Eighteenth Century in France.* by Wend G. Kalnein and Michael Levey, 1973.

英国 1530-1790 年的绘画 *Painting in Britain: 1530-1790.* by Ellis K. Waterhouse, 4th edition, 1978.

英国 1530-1830 年的雕塑 *Sculpture in Britain: 1530-1830.* by Margaret D. Whinney, 1964.

英国 1530-1830 年的建筑 *Architecture in Britain: 1530-1830.* revised edition, by John N. Summerson, 1963.

比利时 1600-1800 年的美术和建筑 *Art and Architecture in Belgium: 1600-1800.* by Horst Gerson and E. H. ter Kuile, 1960.

荷兰 1600-1800 年的美术和建筑 *Dutch Art and Architecture: 1600-1800.* by Jakob Rosenberg, Seymour Slive, and E. H. ter Kuile, 3rd edition, 1977.

中欧的巴洛克美术和建筑 *Baroque Art and Architecture in Central Europe.* by Eberhard Hempel, 1965.

18 世纪的英格兰 *England in the Eighteenth Century.* by John Harold Plumb, 1963.

欧洲 1700-1880 年的绘画与雕塑 *Painting and Sculpture in Europe: 1780-1880.* by Fritz Novotny, 1960.

欧洲 1880-1940 年的绘画与雕塑 *Painting and Sculpture in*

Europe: 1880-1940. revised edition, by George Heard Hamilton, 1972.

19 世纪和 20 世纪的建筑 Architecture: 19th and 20th Centuries. 3rd edition, by Henry Russell Hitchcock, 1968.

美国的艺术 American Art. by John Wilmerding, 1976.

神殿柱廊版美术史丛书 *Propyläen Kunstgeschichte*. Berlin: Propyläen Verlag. 1966-.

这是德国出版的著名美术史丛书,从 20 世纪 60 年代开始出版,到 80 年代已出版下列 20 种左右:

希腊及其邻国 Die Griechen und Ihre Nachbarn. by Karl Schefold, 1967.

罗马的世界帝国 Das römische Weltreich. by Theodor Kraus, 1967.

拜占廷和基督教的东方 Byzanz und der christliche Osten. by Wolfgang Fritz Volbach and Jacqueline Lafontaine-Dosogne, 1968.

伊斯兰的艺术 Die Kunst des Islam. by Janine Sourdel-Thomine and Bertold Spuler, 1973.

中世纪第 I 卷 Das Mittelalter I. by Hermann Fillitz, 1969.

中世纪第 II 卷: 中世纪盛期 Das Mittelalter II: Das Hohe Mittelalter. by Otto von Simson, 1972.

中世纪晚期和新时代开始 Spätmittelalter und Beginnende Neuzeit. by Jan Białostocki, 1972.

16 世纪的艺术 *Die Kunst des 16. Jahrhunderts.* by George Kauffmann, 1970.

17 世纪的艺术 *Die Kunst des 17. Jahrhunderts.* by Erich Hubala, 1970.

18 世纪的艺术 *Die Kunst des 18. Jahrhunderts.* Harald Keller, 1971.

19 世纪的艺术 *Die Kunst des 19. Jahrhunderts.* by Rudolf Walter Zeitler, 1966.

1880-1940 年的艺术 *Die Kunst des 20. Jahrhunderts, 1880-1940.* by Giulio Carlo Argan, 1972.

艺术的早期阶段 *Frühe Stufen der Kunst.* by Machteld Johanna Mellink and Jan Filip, 1974.

古代东方 *Der alte Orient.* by Winfried Orthmann, 1975.

古代埃及 *Das alte Agypten.* by Claude Vandersleyen, 1975.

印度和东南亚 *Indien und Südostasien.* by Herbert Härtel and Jeannine Auboyer, 1971.

中国、朝鲜和日本 *China, Korea, Japan.* by Jan Fontein and Rose Hempel, 1968.

古代美洲 *Das alte Americka.* by Gordon R. Willey, 1974, Supplements.

古代晚期和早期基督教时代 *Spätantike und frühes Christentum.* by Beat Brenk, et al., 1977.

现代艺术 *Kunst der Gegenwart.* by Edward Lucie-Smith, et al., 1978.

民族大迁移时代的艺术 *Kunst der Völkerwanderungszeit.*
by Helmut Roth, 1979.

欧洲的人工制作陶瓷 *Das Porzellan de europäischen
Manufakturen.* by Friedrich H. Hofmann et al., 1980.

时代-生活美术丛书 *Time-Life Library of Art.* Horst Woldemar
Janson, consulting editor. New York: Time-Life Books, 1966-1970.
28 volumes.

这套丛书收有大量插图，且多用彩版。每卷都有历史背景的介绍，以帮助读者理解作品所产生的环境，并有简明的书目。最后 I 卷《7 个世纪的艺术》有对艺术的总论和整套丛书所述及的艺术家的索引。子目如下：

贝尔尼尼的世界 *The World of Bernini.* by Robert Wallace,
1970.

布吕格尔的世界 *The World of Bruegel.* by Timothy Foote,
1968.

塞尚的世界 *The World of Cézanne.* by Richard W. Murphy,
1968.

科普利的世界 *The World of Copley.* by Alfred Frankenstein,
1970.

德拉克洛瓦的世界 *The World of Delacroix.* by Tom
Prideaux, 1966.

马塞尔·迪尚的世界 *The World of Marcel Duchamp.* by
Calvin Tomkins, 1966.

丢勒的世界 *The World of Dürer*. by Francis Russell, 1967.

盖恩斯巴勒的世界 *The World of Gainsborough*. by Jonathan Norton Leonard, 1969.

乔托的世界 *The World of Giotto*. by Sarel Eimerl, 1967.

戈雅的世界 *The World of Goya*. by Richard Schickel, 1968.

温斯洛·霍默的世界 *The World of Winslow Homer*. by James Thomas Flexner, 1969.

莱奥纳尔多的世界 *The World of Leonardo*. by Robert Wallace, 1966.

马内的世界 *The World of Manet*. by Pierre Schneider, 1968.

马蒂斯的世界 *The World of Matisse*. by John Russell, 1969.

米开朗琪罗的世界 *The World of Michelangelo*. by Robert Coughlan, 1966.

毕加索的世界 *The World of Picasso*. by Lael T. Wertenbaker, 1967.

伦勃朗的世界 *The World of Rembrandt*. by Robert Wallace, 1968.

罗丹的世界 *The World of Rodin*. by William Harlan Hale, 1969.

鲁本斯的世界 *The World of Rubens*. by Cicely Veronica Wedgwood, 1967.

提香的世界 *The World of Titian*. by Jay Williams, 1968.

特纳的世界 *The World of Turner*. by Diana Hirsh, 1969.

凡高的世界 *The World of Van Gogh*. by Robert Wallace,

1969.

委拉斯克斯的世界 *The World of Velazquez*. by Dale Brown,

1969.

弗美尔的世界 *The World of Vermeer*. by Hans Koning-
sberger, 1967.

瓦托的世界 *The World of Watteau*. by Pierre Schneider, 1967.

惠斯勒的世界 *The World of Whistler*. by Tom Prideaux,
1970.

美国 1900-1970 年绘画 *American Painting: 1900-1970*. by the
Editors of Time-Life Books, 1970.

7 个世纪的艺术 *Seven Centuries of Art*. by the Editors of
Time-Life Books, 1970.

风格与文明丛书 *Style and Civilization*. Baltimore, Maryland:
Penguin Books, Inc., 1967-1975. II volumes.

这套丛书均由名家撰写,是一些较深入地讨论艺术风格的著作。共出 II 种:

前古典风格: 从克里特到古风时期的希腊 *Pre-Classical:
From Crete to Archaic Greece*. by John Boardman, 1967.

拜占廷风格和文明 *Byzantine Style and Civilization*. by
Steven Runciman, 1975.

早期中世纪风格 *Early Medieval*. by George Henderson,
1972.

哥特式风格 *Gothic*. by George Henderson, 1967.

早期文艺复兴风格 *Early Renaissance*. by Michael Levey, 1967.

盛期文艺复兴风格 *High Renaissance*. by Michael Levey, 1975.

手法主义 *Mannerism*. by John Shearman, 1967.

巴洛克 *Baroque*. by John Rupert Martin, 1977.

新古典主义 *Neo-Classicism*. by Hugh Honour, 1968.

浪漫主义 *Romanticism*. by Hugh Honour, 1979.

写实主义 *Realism*. by Linda Nochlin, 1971.

上下文中的美术丛书 *Art in Context*. John Fleming and Hugh Honour, editors. New York: Viking Press, 1972-76. 18 volumes.

丛书中的每一卷都从历史的方面来讨论一幅名作,既提供所讨论作品的彩版,又附以大量的黑白图版。每卷也都附有历史事件的年表。子目如下:

凡艾克:‘根特祭坛画’ *Van Eyck: ‘The Ghent Altarpiece’*. by Elisabeth Dhanens, 1973.

特纳:‘雨、蒸汽和速度’ *Turner: ‘Rain, Steam and Speed’*. by John Gage, 1972.

爱德华·蒙克:‘叫喊’ *Edward Munch: ‘The Scream’*. by Reinhold Heller, 1973.

大卫,伏尔泰,‘布鲁图斯’和法国大革命:论艺术和政治 *David, Voltaire, ‘Brutus,’ and the French Revolution: An Essay in Art and Politics*. by Robert L. Herbert, 1973.

莱奥纳尔多：‘最后的晚餐’ *Leonardo: ‘The Last Supper’*.
by Ludwig H. Heydenrieck, 1974.

马内：‘草地上的午餐’ *Manet: ‘Le déjeuner sur l’herbe’*. by
Joel Isaacson, 1972.

特朗布尔：‘独立宣言’ *Trumbull: ‘The Declaration of
Independence’*. by Irma B. Jaffe, 1976.

皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡：‘鞭身’ *Piero della Francesca:
‘The Flagellation’*. by Marilyn Aronberg Lavin, 1972.

库尔贝：‘画室’ *Courbet: ‘The Studio of the Painter’*. by
Benedict Nicolson, 1973.

瓦托：‘梳妆的女士’ *Watteau: ‘A Lady at Her Toilet’*. by
Donald Posner, 1973.

富塞利：‘梦魇’ *Fuseli: ‘The Nightmare’*. by Nicolas Powell,
1973.

凡代克：‘骑马的查尔斯一世’ *Van Dyck: ‘Charles I on
Horseback’*. by Roy C. Strong, 1972.

普森：‘台阶上的圣家族’ *Poussin: ‘The Holy Family on the
Steps’*. by Howard Hibbard, 1974.

马内：‘奥林匹亚’ *Manet: ‘Olympia’*. by Theodore Reff, 1976.

马塞尔·迪尚：‘竟然被汉子剥光了的新娘’ *Marcel
Duchamp: ‘The Bride Stripped Bare by her Bachelors, Even’*. by
John Golding, 1973.

德拉克洛瓦：‘沙达那波勒斯之死’ *Delacroix: ‘The Death
of Sardanapalus’*. by Jack J. Spector, 1974.

戈雅: '1808年5月3日' Goya: 'The Third of May 1808'. by Hugh Thomas, 1972.

自由女神像 *The Statue of Liberty*. by Marvin Trachtenberg, 1976.

艺术世界丛书 *World of Art*.

这是 Thames and Hudson 出版社出版的一套较为普及的大型丛书, 从 20 世纪 80 年代到今天已出版将近 150 种, 内容包括绘画、雕塑、建筑、设计、电影、摄影和音乐等等, 覆盖面非常广泛。作者既有像博德曼 [John Boardman] 这样的古希腊雕塑研究专家, 也有新型的像查德威克 [Whitney Chadwick] 这样的女性主义美术史家。部分著作将由三联书店出版中译本, 子目如下:

泰晤士和哈得逊平面设计和设计家词典 *The Thames and Hudson Dictionary of Graphic Design and Designers*. Alan Livingston and Isabella Livingston, 445 illustrations, 59 in colour 216 pp.

泰晤士和哈得逊英国艺术词典 *The Thames and Hudson Dictionary of British Art*. General Editor, David Bindman, 316 illustrations 320 pp.

泰晤士和哈得逊 20 世纪设计和设计家词典 *The Thames and Hudson Dictionary of 20th-Century Design and Designers*. Guy Julier, 200 illustrations 216 pp.

泰晤士和哈得逊艺术和艺术家词典 *The Thames and Hudson Dictionary of Art and Artists*. Consulting Editor, Herbert

Read; General Editor, Nikos Stangos, 236 illustrations 352 pp.

泰晤士和哈得逊艺术术语词典 *The Thames and Hudson Dictionary of Art Terms*. Edward Lucie-Smith, 375 illustrations 208 pp.

泰晤士和哈得逊意大利文艺复兴词典 *The Thames and Hudson Dictionary of the Italian Renaissance*. General Editor, J. R. Hale, 237 illustrations 360 pp.

泰晤士和哈得逊 20 世纪建筑词典 *The Thames and Hudson Dictionary of 20th-Century Architecture*. General Editor, V. M. Lumpugnani, 490 illustrations 384 pp.

泰晤士和哈得逊 20 世纪音乐词典 *The Thames and Hudson Dictionary of 20th-Century Music*. Paul Griffiths, 208 pp.

泰晤士和哈得逊印象主义词典 *The Thames and Hudson Dictionary of Impressionism*. Bernard Denvir, 245 illustrations, 15 in colour 240 pp.

伊特鲁里亚艺术 *Etruscan Art*. Nigel Spivey, 186 illustrations, 37 in colour 216 pp.

希腊艺术 *Greek Art*. John Boardman, 302 illustrations, 73 in colour 304 pp.

古希腊的艺术与神话 *Art and Myth in Ancient Greece*. Thomas H. Carpenter, 370 illustrations 256 pp.

米诺斯和迈锡尼的艺术 *Minoan and Mycenaean Art*. Reynold Higgins, 241 illustrations, 54 in colour 216 pp.

罗马的艺术和建筑 *Roman Art and Architecture*. Mortimer

Wheeler, 215 illustrations, 60 in colour 252 pp.

拜占廷时代的艺术 *Art of the Byzantine Era*. David Talbot

Rice, 247 illustrations, 64 in colour 286 pp.

凯尔特人的艺术 *Art of the Celts. From 700 BC to the Celtic Revival*, Lloyd and Jennifer Laing, 212 illustrations, 22 in colour 216 pp.

埃及的艺术 *Egyptian Art. In the Days of the Pharaohs*, Cyril Aldred, 199 illustrations, 20 in colour 252 pp.

希腊化的艺术 *Hellenistic Sculpture*. R.R.R. Smith, 387 illustrations 286 pp.

希腊古风时期的雕刻 *Greek Sculpture: The Archaic Period*. John Boardman, 481 illustrations 252 pp.

希腊古典时期的雕刻 *Greek Sculpture: The Classical Period*. John Boardman, 413 illustrations 252 pp.

希腊古典晚期的雕刻 *Greek Sculpture: The Late Classical Period*. John Boardman, 377 illustrations 248 pp.

雅典的黑像瓶画 *Athenian Black Figure Vases*. John Boardman, 383 colour illustrations 252 pp.

雅典的红像瓶画: 古典时期 *Athenian Red Figure Vases: The Classical Period*. John Boardman, 566 illustrations 252 pp.

雅典的黑像瓶画: 古风时期 *Athenian Red Figure Vases: The Archaic Period*. John Boardman, 528 illustrations 252 pp.

南意大利和西西里的红像瓶画 *Red Figure Vases of South Italy and Sicily*. A. D. Trendall, 596 illustrations 288 pp.

土著艺术 *Aboriginal Art*. Wally Caruana, 187 illustrations, 31 in colour 216 pp.

伊斯兰的艺术和建筑 *Islamic Art and Architecture*. Robert Hillenbrand, 219 illustrations, 85 in colour 288 pp.

大洋洲的艺术 *Oceanic Art*. Nicholas Thomas, 182 illustrations, 26 in colour 216 pp.

安第斯山的艺术 *Art of the Andes. From Chavín to Inca*. Rebecca Stone-Miller, 183 illustrations, 24 in colour 224 pp.

中美洲的艺术 *The Art of Mesoamerica. From Olmec to Aztec*. Mary Ellen Miller, 190 illustrations, 20 in colour 240 pp.

非洲的艺术 *African Art*. Frank Willett, 261 illustrations, 61 in colour 288 pp.

北美的土人艺术 *Native Arts of North America*. Christian F. Feest, 193 illustrations, 20 in colour 216 pp.

西藏的艺术 *Art of Tibet*. Robert E. Fisher, 180 illustrations, 93 in colour 224 pp.

佛教的艺术和建筑 *Buddhist Art and Architecture*. Robert E. Fisher, 179 illustrations, 32 in colour 216 pp.

坦陀罗的艺术 *The Art of Tantra*. Philip Rawson, 169 illustrations, 25 in colour 216 pp.

印度的艺术 *Indian Art. A Concise History*. Roy C. Craven, 201 illustrations, 33 in colour 256 pp.

中国的艺术 *Chinese Art*. Mary Tregear, 162 illustrations, 21 in colour 216 pp.

日本的艺术 *Japanese Art*. Joan Stanley-Baker, 167 illustrations, 20 in colour 216 pp.

东南亚的艺术 *The Art of Southeast Asia*. Philip Rawson, 251 illustrations, 32 in colour 288 pp.

希尔罗尼穆斯·博施 *Hieronymus Bosch*. Walter S. Gibson, 151 illustrations, 26 in colour 180 pp.

布吕格尔 *Bruegel*. Walter S. Gibson, 153 illustrations 20 in colour 216 pp.

伦勃朗 *Rembrandt*. Christopher White, 171 illustrations, 16 in colour 216 pp.

米开朗琪罗 *Michelangelo*. Linda Murray, 161 illustrations, 20 in colour 216 pp.

马内 *Manet and the Painters of Contemporary life*. Alan Krell, 185 illustrations, 30 in colour 208 pp.

塞尚 *Cézanne*. Richard Verdi, 182 illustrations, 33 in colour 216 pp.

高更 *Gauguin*. Belinda Thomson, 182 illustrations, 31 in colour 216 pp.

图卢兹-洛特雷克 *Toulouse-Lautrec*. Bernard Denvir, 170 illustrations, 31 in colour 216 pp.

修拉 *Seurat*. John Russell, 225 illustrations, 52 in colour 286 pp.

凡高 *Van Gogh*. Melissa McQuillan, 168 illustrations, 25 in colour 216 pp.

罗丹 *Rodin*. Bernard Chapigneulle, 132 illustrations, 16 in colour 288 pp.

爱尔兰的艺术 *Irish Art. A Concise History*. Bruce Arnold, 179 illustrations, 20 in colour 180 pp.

哥特式艺术 *Gothic Art*. Andrew Martindale, 206 illustrations, 32 in colour 288 pp.

印象主义 *Impressionism*. Phoebe Pool, 209 illustrations, 77 in colour 288 pp.

印象主义画家资料选 *The Impressionists at First Hand*. Edited by Bernard Denvir, 195 illustrations, 17 in colour 224 pp.

妇女、艺术和社会 *Women, Art, and Society*. Whitney Chadwick, 325 illustrations, 55 in colour 448 pp.

西方艺术中的性 *Sexuality in Western Art*. Edward Lucie-Smith, 274 illustrations, 29 in colour 288 pp.

象征主义艺术 *Symbolist Art*. Edward Lucie-Smith, 185 illustrations, 24 in colour 216 pp.

文艺复兴的艺术 *The Art of the Renaissance*. Peter and Linda Murray, 251 illustrations, 51 in colour 286 pp.

巴洛克和罗可可 *Baroque and Rococo*. Germain Bazin, 218 illustrations, 43 in colour 288 pp.

盛期文艺复兴和手法主义 *The High Renaissance and Mannerism. Italy, The North and Spain 1500-1600*. Linda Murray, 301 illustrations, 37 in colour 288 pp.

从罗可可到大革命 *Rococo to Revolution. Major Trends in*

Eighteenth-Century Painting. Michael Levey, 154 illustrations, 22 in colour 252 pp.

意大利文艺复兴雕塑 *Italian Renaissance Sculpture*. Roberta J. M. Olson, 171 illustrations, 20 in colour 216 pp.

威尼斯绘画 *Venetian Painting. A Concise History*. John Steer, 175 illustrations, 33 in colour 216 pp.

浪漫主义和艺术 *Romanticism and Art*. William Vaughan, 215 illustrations, 21 in colour 288 pp.

荷兰绘画 *Dutch Painting*. R. H. Fuchs, 197 illustrations, 20 in colour 216 pp.

从乔托到塞尚: 绘画简史 *From Giotto to Cézanne. A Concise History of Painting*. Michael Levey, 549 colour illustrations 324 pp.

伦敦国家美术馆藏画 *The National Gallery, London*. With a complete catalogue of the paintings. Homan Potterton, Preface by Michael Levey, 345 illustrations, 75 in colour 216 pp.

早期中世纪艺术 *Early Medieval Art*. Carolingian, Ottonian Romanesque. John Beckwith, 206 illustrations, 53 in colour 270 pp.

维多利亚绘画 *Victorian Painting*. Julian Treuherz, 177 illustrations, 24 in colour 216 pp.

前拉斐尔画派 *The Pre-Raphaelites*. Timothy Hilton, 157 illustrations, 21 in colour 216 pp.

1900 年以来英国艺术 *British Art Since 1900*. Frances Spalding, 211 illustrations, 50 in colour 252 pp.

威廉·布莱克 *William Blake*. Kathleen Raine, 156 illustrations, 28 in colour 216 pp.

康斯特布尔 *Constable*. Michael Rosenthal, 191 illustrations, 48 in colour 216 pp.

霍格思 *Hogarth*. David Bindman, 166 illustrations, 17 in colour 216 pp.

特纳 *Turner*. Graham Reynolds, 176 illustrations, 35 in colour 216 pp.

霍克斯穆尔 *Hawksmoor*. Kerry Downes, 185 illustrations 216 pp.

雷恩 *Wren*. Margaret Whinney, 166 illustrations 216 pp.

查尔斯·伦尼·麦金托什 *Charles Rennie Mackintosh*. Alan Crawford, 167 illustrations, 26 in colour 216 pp.

英格兰建筑 *English Architecture. A Concise History*. David Watkin, 309 illustrations, 216 pp.

英格兰的主教堂 *The Cathedrals of England*. Alec Clifton-Taylor, 203 illustrations, 4 in colour 288 pp.

英格兰的教区教堂 *English Parish Churches*. Texts by Graham Hutton, Notes on the plates by Olive Cook, Photographs by Edwin Smith, 214 illustrations, 252 pp.

维多利亚时代的建筑 *Victorian Architecture*. Roger Dixon and Stefan Muthesius, 250 illustrations, 288 pp.

1960年以来的艺术 *Art Since 1960*. Michael Archer, 180 illustrations, 74 in colour, 224 pp.

现代艺术的概念 *Concepts of Modern Art*. From Fauvism to Postmodernism. Edited by Nikos Stangos, 139 illustrations 424 pp.

现代欧洲艺术 *Modern European Art*. Alan Bowness, 207 illustrations, 32 in colour 224 pp.

1945年以来的艺术运动 *Movements in Art Since 1945*. Issues and Concepts. Edward Lucie-Smith, 263 illustrations, 78 in colour 304 pp.

后印象主义 *Post-Impressionism*. Bernard Denvir, 148 illustrations, 24 in colour 216 pp.

1863-1922年的俄罗斯实验艺术 *The Russian Experiment in Art 1863-1922*. Camilla Gray, Revised by Marian Burleigh Motley, 256 illustrations, 21 in colour 324 pp.

野兽主义 *Fauvism*. Sarah Whitfield, 152 illustrations, 64 in colour 216 pp.

未来主义 *Futurism*. Caroline Tisdall and Angelo Bozzolla, 169 illustrations, 20 in colour, 224pp.

表现主义画家 *The Expressionists*. Wolf-Dieter Dube, 162 illustrations, 33 in colour 216 pp.

达达派 *Dada*. Hans Richter, 179 illustrations, 8 in colour 246 pp.

超现实主义 *Surrealism*. Patrick Waldberg, 197 illustrations, 8 in colour, 128 pp.

超现实主义艺术 *Surrealist Art*. Sarane Alexandrian, 231 illustrations, 50 in colour 256 pp.

抽象艺术 *Abstract Art*. Anna Moszynska, 162 illustrations, 24 in colour, 240 pp.

抽象表现主义 *Abstract Expressionism*. David Anfam, 169 illustrations, 28 in colour 216 pp.

原始主义和现代艺术 *Primitivism and Modern Art*. Colin Rhodes, 179 illustrations, 28 in colour, 216 pp.

波普艺术 *Pop Art*. Lucy R. Lippard, With contributions by Lawrence Alloway, Nancy Marmer and Nicolas Calas, 187 illustrations, 18 in colour 216 pp.

爱德华·蒙克 *Edvard Munch*. J. P. Hodin, 168 illustrations, 30 in colour 216 pp.

米罗 *Miró*. Roland Penrose, 141 illustrations, 54 in colour 216 pp.

克里姆特 *Klimt*. Frank Whitford, 159 illustrations, 29 in colour 216 pp.

埃贡·席勒 *Egon Schiele*. Frank Whitford, 151 illustrations, 20 in colour 216 pp.

马蒂斯 *Matisse*. Lawrence Gowing, 191 illustrations, 32 in colour 216 pp.

莫迪利亚尼 *Modigliani*. Carol Mann, 150 illustrations, 20 in colour 216 pp.

达利 *Dalí*. Dawn Ades, 170 illustrations, 28 in colour 216 pp.

马格里特 *Magritte*. Suzi Gablik, 228 illustrations, 19 in colour 208 pp.

巴巴拉·赫普沃思 *Barbara Hepworth*. A. M. Hammacher, 181 illustrations, 18 in colour 216 pp.

毕加索 *Picasso*. Timothy Hilton, 207 illustrations, 30 in colour 288 pp.

弗朗西斯·培根 *Francis Bacon*. John Russell, 172 illustrations, 44 in colour 208 pp.

大卫·霍克尼 *David Hockney*. Marco Livingstone, 208 illustrations, 81 in colour 280 pp.

澳大利亚艺术 *Art in Australia. From Colonization to Postmodernism*. Christopher Allen, 183 illustrations, 58 in colour 224 pp.

20世纪的魔术和文化 *Black Art and Culture in the 20th Century*. Richard J. Powell, 176 illustrations, 31 in colour 256 pp.

拉丁美洲的艺术 *Latin American Art of the 20th Century*. Edward Lucie-Smith, 171 illustrations, 38 in colour 216 pp.

20世纪版画史 *Prints of the 20th Century. A History*. Riva Castleman, 195 illustrations, 33 in colour 240 pp.

现代绘画简史 *A Concise History of Modern Painting*. Herbert Read, 500 illustrations, 118 in colour 396 pp.

现代雕塑简史 *Modern Sculpture. A Concise History*. Herbert Read, 339 illustrations, 49 in colour 310 pp.

集成照片 *Photomontage*. Dawn Ades, 203 illustrations 176 pp.

电影史 *History of Film*. David Parkinson, 156 illustrations, 15

in colour 264 pp.

摄影简史 *Photography. A Concise History.* Ian Jeffrey, 136 illustrations, 8 in colour 248 pp.

意大利文艺复兴建筑 *The Architecture of the Italian Renaissance.* Peter Murray, 202 illustrations 252 pp.

建筑的古典语言 *The Classical Language of Architecture.* John Summerson, 139 illustrations 144 pp.

18世纪建筑 *The Architecture of the Eighteenth Century.* John Summerson, 174 illustrations 176 pp.

帕拉迪奥和帕拉迪奥主义 *Palladio and Palladianism.* Robert Tavernor, 163 illustrations 216 pp.

西方建筑简史 *Western Architecture: A Concise History.* R. Furneaux Jordan, 432 illustrations 362 pp.

现代建筑简史 *Modern Architecture. A Critical History.* Kenneth Frampton, 362 illustrations 376 pp.

现代主义之后的建筑 *Architecture after Modernism.* Diane Ghirardo, 162 illustrations, 40 in colour 240 pp.

工艺美术运动 *The Arts and Crafts Movement.* Elizabeth Cumming and Wendy Kaplan, 167 illustrations, 31 in colour 216 pp.

新艺术运动 *Art Nouveau.* Alastair Duncan, 170 illustrations, 32 in colour 216 pp.

装饰派艺术 *Art Deco.* Alastair Duncan, 194 illustrations, 44 in colour 216 pp.

家俱简史 *Furniture. A Concise History.* Edward Lucie-Smith,

190 illustrations, 20 in colour 216 pp.

从古典文化时代至今的珠宝史 *Jewelry. From Antiquity to the Present*. Clare Phillips, 174 illustrations, 54 in colour 224 pp.

包豪斯 *Bauhaus*. Frank Whitford, 154 illustrations, 16 in colour, 216 pp.

20 世纪的室内设计 *Interior Design of the 20th Century*. Anne Massey, 180 illustrations, 29 in colour 216 pp.

风格派 *De Stijl*. Paul Overy, 157 illustrations, 17 in colour 216 pp.

服装和时尚简史 *Costume and Fashion. A Concise History*. James Laver, With a new chapter by Amy de la Haye, 335 illustrations, 69 in colour, 296 pp.

1945 年以来的设计 *Design Since 1945*. Peter Dormer, 170 illustrations, 25 in colour 216 pp.

平面设计简史 *Graphic Design. A Concise History*. Richard Hollis, 800 illustrations, 29 in colour 216 pp.

招贴画简史 *Posters. A Concise History*. John Barnicoat, 273 illustrations, 72 in colour 288 pp.

现代设计和建筑的源泉 *The Sources of Modern Architecture and Design*. Nikolaus Pevsner, 198 illustrations, 15 in colour 216 pp.

工业设计 *Industrial Design*. John Heskett, 180 illustrations 216 pp.

从未来主义至今的表演艺术 *Performance Art, From Futurism to the Present*. Roselee Goldberg, 174 illustrations 216 pp.

剧场简史 *The Theatre, A Concise History*. Phyllis Hartnoll, 270 illustrations, 35 in colour 288 pp.

歌剧简史 *Opera, A Concise History*. Leslie Orrey, Revised and updated by Rodney Milnes, 253 illustrations, 32 in colour, 252 pp.

芭蕾舞和现代舞 *Ballet and Modern Dance*. Susan Au, Introduction by Selma Jeanne Cohen, 137 illustrations, 20 in colour 216 pp.

从格卢克到贝多芬的古典音乐简史 *Classical Music, A Concise History from Gluck to Beethoven*. Julian Rushton, 50 illustrations, 192 pp.

从舒伯特到西贝柳斯的浪漫主义音乐简史 *Romantic Music, A Concise History from Schubert to Sibelius*. Arnold Whittall, 51 illustrations 192 pp.

现代音乐简史 *Modern Music, A Concise History*. Paul Griffiths, 134 illustrations 216 pp.

美术史文献丛书 Janson, Horst Woldemar, general editor. *Sources and Documents in the History of Art Series*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1965-1972. 12 volumes.

这套丛书分时期和流派选编美术史的原始文献,有人名和术语索引,对于深入研究西方美术史颇为有用。共有 12 卷,目录如下:

希腊艺术: 公元前 1400-31 年 *The Art of Greece: 1400-31 B.*

C.. by Jerry Jordan Pollitt, 1965.

罗马艺术: 公元前 753 年-公元 337 年 *The Art of Rome: c. 753*

B. C.-337 A. D., by Jerry Jordan Pollitt, 1966.

早期中世纪艺术: 300-1150 年 *Early Medieval Art: 300-1150.*

by Caecila Davis-Weyer, 1971.

拜占廷帝国的艺术: 312-1453 年 *Art of the Byzantine Empire,*

312-1453. by Cyril A. Mango, 1972.

哥特式艺术: 1140-约 1450 年 *Gothic Art: 1140-c. 1450.* by

Teresa Frisch, 1971.

意大利艺术: 1500-1600 年 *Italian Art: 1500-1600.* by Robert

Klein and Henri Zerner, 1966.

北方文艺复兴艺术: 1400-1600 年 *Northern Renaissance Art:*

1400-1600. by Wolfgang Stechow, 1966.

意大利和西班牙: 1600-1750 年 *Italy and Spain: 1600-1750.*

by Robert Enggass and Jonathan Brown, 1970.

美国艺术: 1700-1960 年 *American Art: 1700-1960.* by John W.

Mc-Coubrey, 1965.

新古典主义和浪漫主义: 1750-1850 年 *Neo- Classicism and*

Romanticism: 1750-1850. by Lorenz Eitner, 1970. 2 volumes.

写实主义和艺术中的传统: 1848-1900 年 *Realism and*

Tradition in Art: 1848-1900. by Linda Nochlin, 1966.

印象主义和后印象主义: 1874-1904 年 *Impressionism and*

Post-Impressionism: 1874-1904. by Linda Nochlin, 1966.

20 世纪艺术文献丛书 Motherwell, Robert, general editor. *The Documents of 20th-Century Art*. New York: Viking Press, 1971-Boston: G. K. Hall & Company, 1980-.

这套丛书为艺术家本人的言论选集。有的包括背景介绍和书目，是一套研究现代艺术的极佳丛书。

阿波里奈尔论艺术：论文和评论，1902-1918年 *Apollinaire on Art: Essays and Reviews, 1902-1918*. edited by LeRoy C. Breunig, translated by Susan Suleiman, 1971.

阿尔普论阿尔普：诗歌、论文和回忆 *Arp on Arp: Poems, Essays, Memories*. by Jean Arp, edited by Marcel Jean, translated by Joachim Neugroschel, 1972.

作为艺术的艺术：阿德·莱因哈特文集 *Art As Art: The Writings of Ad Reinhardt*. edited by Barbara Rose, 1975.

蓝骑士年鉴 *Blaue Reiter Almanac*. edited by Wassily Kandinsky and Franz Marc, documentary edition by Klaus Lankheit, translated by Henning Falkenstein, 1974.

和马塞尔·迪尚的谈话 *Dialogues With Marcel Duchamp*. by Pierre Cabanne, edited by Robert Motherwell, translated by Ron Padgett, 1971.

冲出时间：一部达达日记 *Flight Out of Time: A Dada Diary*. by Hugo Ball, edited by John Elderfield, translated by Ann Raimés, 1974.

绘画的功能 *Functions of Painting*. by Fernand Léger, edited by Edward F. Fry, translated by Alexandra Anderson, 1973.

未来主义宣言 *Futurist Manifestos*. edited by Umbro Apollonio, 1973.

亨利·穆尔论雕塑 *Henry Moore on Sculpture*. edited by Philip James, 1971.

一个达达派鼓手的回忆 *Memoirs of a Dada Drummer*. by Richard Huelsenbeck, edited by Hans J. Kleinschmidt, translated by Joachim Neugroschel, 1974.

我的画廊和画家 *My Galleries and Painters*. by Daniel-Henry Kahnweiler and Francis Crémieux, translated by Helen Weaver, 1971.

我的雕塑生活 *My Life in Sculpture*. by Jacques Lipchitz with H. H. Arnason, 1972.

毕加索论艺术 *Picasso on Art*. edited by Dore Ashton, 1972.

俄罗斯先锋派艺术：理论和批评，1902-1934年 *Russian Art of the Avant-Garde: Theory and Criticism 1902-1934*. edited and translated by John E. Bowlt, 1976.

构成主义的传统 *Tradition of Constructivism*. edited by Stephen Bann, 1974.

康定斯基论艺术全集 *Kandinsky: Complete Writings on Art*. edited by Kenneth C. Lindsay and Peter Vergo, 1980, 2 volumes.

达达派画家和诗人选集 *The Dada Painters and Poets: An Anthology*. 2nd edition edited by Robert Motherwell and Jack D. Flam, With a revised bibliography by Bernard Karpel, 1981.

艺术批评丛书 *Art Criticism Series*, U. M. I. Research Press.

每一卷都论述专门的批评家。子目如下:

狄德罗和他同代人的艺术批评中的观众和眼界 *The Spectator and the Landscape in the Art Criticism of Diderot and His Contemporaries*. by Ian J. Lochhead, 1982.

乔治·L. K. 莫里斯: 艺术家和批评家 *George L. K. Morris, Artist and Critic*. by Melinda A. Lorenze 1982.

查尔斯·H. 卡芬: 一种现代主义之声, 1897-1918年 *Charles H. Caffin: A Voice for Modernism, 1897-1918*. by Sandra Lee Underwood, 1983.

图像志研究丛书 *Studies in Iconography Series*. Linda Seidel, series editor. Ann Arbor, Michigan: U. M. I. Research Press.

这套丛书论题广泛, 下面是其中的一些书名:

博施的‘乐园’中的炼金术图像 *Alchemical Imagery in Bosch's 'Garden of Delights'*. by Laurinda S. Dixon, 1981.

中世纪意大利艺术中的政治观念: 佩鲁贾的执政官中的湿壁画 *Political Ideas in Medieval Italian Art: The Frescoes in the Palazzo dei Priori, Perugia*. by Jonathan B. Riess, 1981.

‘用肉眼’: 清教徒文学和墓碑艺术中的末世学主题 *'With Bodilie Eyes': Eschatological Themes in Puritan Literature and Gravestone Art*. by David H. Watters, 1981.

婚姻的面具: 17世纪荷兰结婚肖像 *Masks of Wedlock: Seventeenth-Century Dutch Marriage Portraiture*. by David R.

Smith, 1982.

怎样画出西部: 美国艺术和边疆的确定 *How the West was Drawn: American Art and the Settling of the Frontier.* by Dawn Glanz, 1982.

农家的悲哀: 在早期近代尼德兰艺术中农民和士兵的冲突
Boerenverdriet: Violence Between Peasants and Soldiers in Early Modern Netherlands Art. Jane Susannah Fishman, 1982.

17世纪荷兰绘画中的儿童 *The Child in Seventeenth-Century Dutch Painting.* by Mary Frances Durantini, 1983.

美术史界石丛书 *Landmarks in Art History*

这是 1985 年左右 Phaidon Press 出版的一套美术史丛书, 为该社以前所出版过的单行本的汇印本, 以平装发行, 价格较低廉, 但都是名著。既有对单个艺术家的专门研究, 又有对一个历史时期的总体透视。子目如下:

1845-1862 年的巴黎艺术: 波德莱尔所评论的沙龙和其他画展
Art in Paris 1845-1862: Salons and other Exhibitions Reviewed by Charles Baudelaire. Trans. and ed., Jonathan Mayne

西方中世纪艺术 *The Art of the West in the Middle Ages.* by Henri Focillon, 2 vols.

英国画家的一个世纪 *A Century of British Painters.* by Richard and Samuel Redgrave

意大利文艺复兴时期的文化 *The Civilization of the Renaissance in Italy.* by Jacob Burckhardt

17 世纪的荷兰风景画 *Dutch Landscape Painting of the Seventeenth Century*. by Wolfgang Stechow

法兰西 18 世纪的画家: 瓦托-布歇-夏尔丹-拉图尔-格勒兹-弗拉戈纳尔 *French Eighteenth Century Painters: Watteau-Boucher-Chardin-La Tour-Greuze-Fragonard*. by Edmond and Jules de Goncourt

从凡艾克到布吕格尔 *From Van Eyck to Bruegel*. by Max J. Friedländer

美的明灯: 约翰·拉斯金艺术文选 *The Lamp of Beauty: Writings on Art by John Ruskin*. Selected and ed., Joan Evans

往昔的大师: 从凡艾克到伦勃朗的荷兰和佛兰德斯绘画 *The Masters of Past Time: Dutch and Flemish Painting from Van Eyck to Rembrandt*. by Eugene Fromentin, ed., H. Gerson

约翰·康斯特布尔生活回忆录 *Memoirs of the Life of John Constable, Composed Chiefly of His Letters*. by C. R. Leslie

伦勃朗的生平和作品 *Rembrandt: Life and Work*. by Jakob Rosenberg

牛津美术史丛书 *Oxford History of Art*

牛津大学出版社 1990 年代出版的丛书, 由第一流专家撰写, 定期出版, 内容包括西方艺术和设计、东方艺术、美洲艺术以及一些专题研究。现已出版若干种, 书目如下:

希腊古风 and 古典艺术 *Archaic and Classical Greek Art*. by Robin Osborne

- 希腊化和早期罗马艺术 *Hellenistic and Early Roman Art.*
by Mary Beard and John Henderson
- 罗马帝国和基督教的胜利 *Imperial Rome and Christian
Triumph.* by Jas Elsner
- 早期中世纪艺术 *Early Medieval Art.* by Lawrence Nees
- 晚期中世纪艺术 *Late Medieval Art.* by Veronica Sekules
- 1350-1500 年的意大利的艺术和社会 *Art and Society in Italy
1300-1500.* by Evelyn Welch
- 1350-1500 年的欧洲北方的艺术和社会 *Art and Society in
Northern Europe 1350-1500.* by Susie Nash
- 1500-1750 年早期现代欧洲的艺术和社会 *Art and Society in
Early Modern Europe 1500-1750.* by Nigel Llewellyn
- 1700-1830 年的欧洲艺术 *Art in Europe 1700-1830.* by
Matthew Craske
- 1815-70 年欧洲和美国的艺术 *Art in Europe and the United
States 1815-70.* by Ann Bermingham
- 1815-1929 年的现代艺术 *Modern Art 1815-1929.* by Richard
Brettell
- 1945 年以来的艺术 *Art since 1945.* by David Hopkins
- 艺术和电影 *Art and Film.* by Lynda Nead
- 风景和西方艺术 *Landscape and Western Art.* by Malcolm
Andrews
- 美术史和历史：评价性文选 *The Art of Art History: A
Critical Anthology.* ed., Donald Preziosi

写本绘画的杰作丛书 *Masterpieces of Manuscript Painting*. New York: George Braziller, Inc.

每卷都有对历史时期的讨论，并且有约 40 页写本的彩色复制品。子目如下：

凯尔特和盎格鲁-萨克逊绘画：不列颠诸岛 600-800 年的彩绘书籍 *Celtic and Anglo-Saxon Painting: Book Illumination in the British Isles 600-800*. by Carl Nordenfalk, 1977

希伯来写本绘画 *Hebrew Manuscript Painting*. by Joseph Gutmann, 1978

6 世纪到 14 世纪的圣像 *The Icon: Holy Images: Sixth to Fourteenth Century*. by Kurt Weitzmann, 1978

后古典和早期基督教彩绘书籍 *Late Antique and Early Christian Book Illumination*. by Kurt Weitzmann, 1977

早期西班牙彩绘写本 *Early Spanish Manuscript Illumination*. by John Williams, 1977

装饰性字母 *The Decorated Letter*. by J. J. G. Alexander, 1978

卡洛琳时期的绘画 *Carolingian Painting*. by Florentine Mütherich and Joachim E. Gaehde, 1976

英国写本绘画的黄金时代 1200-1500 年 *The Golden Age of English Manuscript Painting 1200-1500*. by Richard Marks and Nigel Morgan, 1981

14 世纪法兰西王朝的写本绘画 *Manuscript Painting at the Court of France: The Fourteenth Century*. by François Avril, 1978

黄金时代：贝里公爵让时期的写本绘画 *The Golden Age: Manuscript Painting at the Time of Jean, Duke of Berry.* by Marcel Thomas, 1979

意大利文艺复兴时期的彩绘本 *Italian Renaissance Illuminations.* by J. J. G. Alexander, 1977

波斯绘画 *Persian Painting.* by Stuart Cary Welch, 1976

莫卧儿帝国的绘画 *Imperial Mughal Painting.* by Stuart Cary Welch, 1977

穆罕默德的神奇旅程 *The Miraculous Journey of Mahomet.* Text by Marie-Rose Séguy, 1977

米凯利诺·达·贝索左的祈祷书 *The Prayer Book of Michelino da Besozzo.* Text by Colin Eisler and Patricia Corbett, 1981

第三章

图像志书籍的历史

图像志手册是艺术家为了再现拟人或宗教、历史或神话的主题时所请益参考的书籍。这样的书一般都附有文字原典，在 16 世纪得到广泛使用，但它们的起源可以追溯到古典时代对神话题材的再现。

古典时代 把艺术和文学联系起来，甚至在贺拉斯[Horace]的名言 *Ut pictura poesis* [画如此，诗亦然] 提出之前就已被古代作家所述及。在古典的原典中有不少的地方，例如，波桑尼亚[Pausanias]的《希腊志》[*Description of Greece*]，涉及到艺术家所使用的诗歌样板，尤其是伟大史诗的样板。荷马总是被看作画家和雕塑家灵感的来源；对于艺术家来说能超过荷马就是最高的赞扬，老普林尼就是这样记录阿佩莱斯[Apelles]的。当时的瓶画可能已使用了画谱，但是没有任何证据说明当时已有帮助促成图像发明的设计便览或手册。的确，古典作家总是把艺术家（至少是最伟大的艺术家）看作有学识有能力去作出图像的发明，并且使用 *ingenium* [天赋] 或 *phantasia* [想象力] 来说明这种特性。萨莫萨塔的琉善[Lucian of Samosata]在他的对话录《宙克西斯》[*Zeuxis*]中介绍了艺术家的《人头马家族》[*Centaur Family*]作为一个例子，说明画家不仅仅为他的新奇题材而得到赞扬，甚至当

艺术家发明出最奇特的寓意形象，例如莱西波斯[Lysippos]的 *Kairos* [机遇]时就更是如此。无疑，被传为是希吉努斯[Gaius Julius Hyginus]编辑的两部书《神谱》[*Genealogiae*]或称《神话集》[*Fabulae*]和《天文便览》[*Astronomica*]以及传为阿波罗多罗斯[Apollodoros]编辑的研究希腊神话的《书房》[*Bibliotheca*]（约公元前 61 年）那样的汇编在古典时代晚期既被画家也被诗人所使用。

12 世纪到 17 世纪 基督教题材。在 16 世纪之前图像志手册对于描绘宗教主题系统，一般认为是不必要的。因为圣经和圣徒传记，例如沃拉吉纳的雅各[Jacopo da Voragine]的《金传奇》[*Golden Legend*]（约 1264 年），是主要的原典资源。科默斯托[Peter Comestor]（活跃于 1168 年；卒于 1178-85 年期间）的经文评注本《学术史》[*Historia scholastica*]这部肯定为大多数教区的神甫所具有的书，则是一种有用的补充材料。关于地狱，在正式的经文中只有很少的描述，而在诸如《地狱景象》[*Visio Tundalis*]，特别是对托斯卡纳艺术家来说，在但丁的《地狱篇》[*Inferno*]都有更多的阐述；其后，吉贝尔蒂[Ghiberti]在《纪事集》[*Commentarii*]评论了安德烈亚·迪·乔内[Andrea di Cione]牵涉到地狱的画。人们也可能希望找到关于主要圣徒属像的汇编，但那时似乎还没有这种原典。甚至反映了拜占廷艺术中传统的富尔纳的狄奥尼修[Dionysios of Furna]的《艺术志解说》[*Hermeneia tes zoographikes technes*]也只是 18 世纪的著作，因此不会是早期实践的文献，而这部书包含着详细的把圣徒和主要的经文主题具体化的方式。博罗梅奥[Federico Borromeo]的《论圣

画》[*De pictura sacra*]（米兰，1625年）写于特伦托公会[Council of Trent]之后，是为纠正艺术家在表现基督教特别是罗马公教题材时所出现的错误而作，那时某些教会首领担心经外故事的影响和对正规经文的曲解，这部书意在帮助艺术家找到表现宗教主题的指示。有些著名的艺术家甚至试图去编辑他们自己的图像志手册，韦罗内塞[Veronese]显然试图去做但似乎没有进行下去，而《论绘画和雕塑，它们的使用和妄用，由神学家和画家合作》[*Trattato della pittura e Scultura, uso ed abuso loro, composto da un theologo e da un pittore*]（佛罗伦萨，1652年）这部出自彼得罗·达·科尔托纳[Pietro da Cortona]和耶稣会会士奥托内利[Giovanni Domenico Ottonelli]之手的书可能大部分都是神学家所作，它实质上是另一部反宗教改革的书，意在避免教义上的错误。弗朗西斯科·帕切利[Francisco Pacheco]的《绘画的艺术》[*Arte de la pintura*]（塞维利亚，1649年）在很大程度上也是这样，它讨论了图像志的问题。尽管这部书是艺术家本人所写，他还是保护了有学问的教士们的看法，他在书中引了很长他们的言论。通过个人的接触，帕切科的书影响了塞维利亚的一些画家。

世俗的历史和神话。在世俗的历史、神话和寓意的主题方面，可以分为艺术家和图像志顾问查阅用的一般的工具书与主要为画家和雕塑家使用的便览书两类。在第一类中，从中世纪以来人们所熟悉的原典是《罗马武功歌》[*Gesta Romanorum*]（约1300-1350年）和一些历史范例集，其中最重要的是瓦勒里乌斯·马克西穆斯[Valerius Maximus]的《善言懿行录》[*Facta et dicta memorabilia*]（公元31年）。在意大利，值得重视的是但丁

在《神曲》中述及的古代故事和人物或彼得拉克在《凯歌》[*Trionft*]中正式提出的最初的历史题材的观念。就神话故事而言，*locus classicus*[古典篇章]是奥维德的《变形记》[*Metamorphoses*]，它早在1493年就作为‘诗人的圣经’出版，在16世纪后期又成了‘画家的圣经’。奥维德的原文被译成多种语言，常常是意译，例如乔瓦尼·迪·邦西尼奥里[Giovanni di Bonsignori]的意大利文译本（威尼斯，1497年）和乔瓦尼·安德烈亚·德尔·安圭拉拉[Giovanni Andrea dell'Anguillara]的诗体译本（威尼斯，1561年）以及多尔切[Ludovico Dolce]的译本（威尼斯，1553年）。从1484年起就有几种法文译本。凡·曼德尔[Karel van Mander]甚至在他的《画家之书》[*Schilderboeck*]中收入了《变形记》的荷兰文摘录和道德化评注作为其中的一个部分（阿尔克马尔，1604年）。而赞德拉特[Joachim von Sandrart]对凡·曼德尔的评注的兴趣，使得他把这些评注的德文译本收入他的杰作《德意志学院》[*Teutsche Academie*]（法兰克福，1675-9）。1698年在纽伦堡又出版了带有赞德拉特本人所作插图的《变形记》。一般说来，艺术家比较喜欢插图本的奥维德，在对表现的选择和方法中，他们所受的插图影响就像所受的原典一样多。确实，当时有很多画册带有把原典压缩为简短的‘摘要’供画家使用。

除了《变形记》之外，古代神话的汇编也有一个很长的传统，从百科全书到关于古代诸神的性格、行为和外貌的简明摘要的方式，全都具备。在第一类中最重要的早期原典是薄伽丘[Boccaccio]的《诸神谱系》[*De genealogia deorum*]（约1375年），它在16世纪一直被印刷，直到被孔蒂[Natale Conti]的《神话学》

[*Mythologia*] (威尼斯, 1567 年) 和吉拉尔迪 [Lilio Giraldi] 的《诸神谱系和杂史》 [*De deis gentium varia et multiplex historia*] (巴塞尔, 1548 年) 所取代。薄伽丘的书有一种意大利文译本 (威尼斯, 1547 年), 这说明了它的持续流行性; 甚至在 17 世纪后期, 它也仍被查阅。同样孔蒂的书在 17 世纪的法国受到欢迎, 因为他的书从 1599 年起就在法国便于找到。在德国一部同类的非常简短的书是皮克托 [Georg Pictor] 的《神话神学》 [*Theologia mythologica*] (弗里堡和安特卫普, 1532 年), 相比之下, 黑罗尔德 [J. Herold] 的《异教世界》 [*Heydenwelt*] (巴塞尔, 1554 年) 要详尽得多, 它所包括的插图, 也被 1558 年出版的皮克托著作的增补本所借用。在西班牙两部重要的神话学概论是胡安·佩雷斯·德·莫亚 [Juan Pérez de Moya] 的《玄奥的哲学》 [*Philosophia secreta*] (马德里, 1585 年) 和巴尔塔萨·德·维多利亚 [Fray Baltasar de Victoria] 的《诸神谱系大观》 [*Teatro de los dioses de la gentilidad*] (萨拉曼卡, 1620 年), 这两部书主要根据以前的同类著作编成, 赞德拉特后来出版的《诸神图像学》 [*Iconologia deorum*] (纽伦堡, 1680 年) 也是这样做的。

尽管这些著作, 特别是吉拉尔迪和孔蒂的著作今天常被历史学家援引, 以把它们和艺术作品联系起来, 并且肯定在文艺复兴的后期它们为全欧洲的学者所用, 但是和卡尔塔里 [Vincenzo Cartari] 的《古代诸神的图像》 [*Imagini de i dei degli antichi*] (威尼斯, 1556 年) 在艺术家中受欢迎的程度相比, 它们就要逊色得多。卡尔塔里的著作正像书名所提示的那样, 主要关心的是古典的图像志。在前言中也在书中的别处, 卡尔塔里提示了它对艺术

家确定主题的潜在用处。也许正是这个原因，在后来的一系列版本中，最早于 1571 年出版于帕多瓦的版本安排了插图。这部《图像》直到 17 世纪后期还在重印，并有几种译本，有法文的，甚至有拉丁文的，英文的译本名为 *The Fountain of Ancient Fiction*，由林彻 [J. Lynche] 翻译（伦敦，1599 年）。卡尔塔里除了依靠薄伽丘、吉拉尔迪和孔迪的著作外，也追溯了中世纪的那些简明的神话学汇编的传统，例如 15 世纪的里德瓦尔 [John Ridewell] 的《富尔根丘斯的隐喻》 [*Fulgentius metaphoralis*] 和此类书中最早的所谓的《阿尔贝里库斯：诸神图像手册》 [*Albricus: libellus de Imaginibus Deorum*]（由内克汗姆的亚历山大 [Alexander of Neckham] 写于 12 世纪后期，在 16 世纪一直被印刷），以及前面提到的海金努斯和阿波罗多罗斯的古代神话汇编。

拟人化形象。神话学手册也是拟人化形象的重要来源。的确，要把神和拟人化形象区别开来常常是困难的。在把古典神话看作道德寓意方面有种持久的传统，这种潮流可以一直追溯到塞尔维乌斯 [Servius] 对维吉尔评注的那种古典时代后期的著作（约公元 400 年），并且在贝尔叙尔 [Pierre Bersuire] 的《奥维德的道德寓意》 [*Ovide moralisé*]（巴黎，1509 年）和薄伽丘的《诸神谱系》中达到高潮。这些著作也包括古典神话中的一些主神，例如维纳斯和马尔斯，用作爱情和战争的拟人化形象，它们也例举了一些其他的神。例如幸运、机遇和谐调这些常常被艺术家表现的形象。在 16 世纪，这类拟人化形象被大量使用于图画性和雕塑性的装饰构图中，但拟人化形象的相貌和属像却仅仅有一部标准化的著作，即里帕 [Cesare Ripa] 的《图像学》 [*Iconologia*]（罗马，1593

年)。从 1603 年以来，这部著作几次增补、修订并配备插图，在所有的图像志手册中，这部著作最为重要，尤其是在供给艺术家使用方面。它在欧洲被译为各种主要语言，一再重版，直到 18 世纪。因为 17 和 18 世纪的寓意画另有一个独立的源泉。

里帕的原典常被人用来辨认 1593 年之前在艺术品中出现的拟人化形象，但是这样做也会遇到相当大的困难。尽管里帕有机会依赖艺术家及他们的顾问所提议的较早样板，特别是佛罗伦萨的弗兰切斯科·德·梅迪奇 [Francesco de' Medici] 组织的 *Mascherata* [化妆舞会] 和在梵蒂冈的一些湿壁画，但他为他的形象选择属像时通常却是根据瓦莱里亚诺 [Piero Valeriano] 的《象形文字》 [Hieroglyphica] (巴塞尔, 1556 年)，那是一部视觉象征符号的百科全书，在欧洲出现过多种版本。所以里帕的大部分拟人化形象实际上是瓦莱里亚诺的发明。瓦莱里亚诺的起点是一部古典后期的汇编，即所谓的霍拉波罗 [Horapollo] 的《象形文字》 [Hieroglyphica] (公元 5 世纪)，这部书在 15 世纪发现，1505 年在威尼斯第一次出版。

图像志的顾问和艺术家也常常使用关于古代硬币的著作，例如纪尧姆·杜·舒尔 [Guillaume Du Choul] 的《论罗马古代的宗教》 [Discours de la religion des anciens Romains] (里昂, 1556 年)，埃内亚·维科 [Enea Vico] 的《恺撒的图像》 [Imagines Caesarum] (1548, 1554) 和埃里佐 [Sebastiano Erizzo] 的《论古代的纪念章》 [Discorso sopra le medaglie antiche] (威尼斯, 1559 年)。这种传统在西班牙古物学家阿戈斯丁 [Antonio Agostín] (1517-86) 的著作中继续下去。这些著作，其中的几部为便于查阅提供了很好的

索引，是里帕之前的拟人化形象的主要来源，不过马尔科利尼 [Francesco Marcolini] 的《天赋集》 [*Ingeniose sorti*]（威尼斯，1540 年）的插图也肯定非常流行，它们是被埃内亚·维科作为单独的雕版画集出版的。

*其他方面的发展。*由于艺术家缺乏古代的手册，这可能促使博罗梅奥提议用菲洛斯特拉托斯 [Philostratos] 撰写的《图像集》 [*Imagines*]（公元 3 世纪）去修正画家的错误，这部著作是对一座虚构的绘画陈列馆的说明，以作为一种理论的练习。而不管情况如何，霍拉波罗的《象形文字》成了阿尔恰蒂 [Andrea Alciati] 的《徽志书》 [*Emblematum liber*]（奥格斯堡，1531 年）的一个重要来源，后者从初始就很流行，在欧洲的徽志书传统中一直持续下去。这样一些书籍，尽管不是严格意义上的图像志手册，但却却是艺术家的常用书，只要它们能提供象征符号的细节。有一部插图本书常被误认为是徽志书，它直接影响了绘画的题材，这就是威廉·凡·哈赫特 [Willem van Haecht] 的《微观宇宙或小世界》 [*Microcosmos sive parvus mundus*]（安特卫普，1579 年），在荷兰由默尔曼 [Jan Moerman] 再版（阿姆斯特丹，1608 年），后来由‘荷兰黄金世纪最伟大的诗人’约斯特·凡·登·冯德尔 [Joost van den Vondel] 增补，名为《荷兰金库》 [*Den gulden winckel der konstlievende Nederlanders*]（阿姆斯特丹，1613 年），它由一系列图画组成，一般为古代史的场景，有附加的评注和道德寓意的说明。凡·哈赫特尤其向艺术家推荐他的书，并提供新观念，例如它似乎已引入了涉及古代哲学家像第欧根尼 [Diogenes] 之类的主题。

艺术家和他们的顾问常常查阅的另一类书包括韦尔吉尔 [Polydore Vergil] 的《论发明》 [De inventoribus rerum] (威尼斯, 1499 年), 这部书曾被卡罗 [Annibal Caro] 用来建议塔代奥和费代里科·祖卡罗 [Taddeo and Federico Zuccaro] 兄弟在维泰博 [Viterbo] 附近的卡普拉罗拉 [Caprarola] 画他们的湿壁画。还有韦切利奥 [Cesare Vecellio] 的《古今的服装》 [De gli habiti antichi e moderni] (威尼斯, 1590 年), 也常被查阅。

此处还应提到一种最普通的图像志方案的类型, 它们被用于凯旋入城式和其他公众庆典仪式, 这形成了一种专门书籍。有一些详细描述庆典的书籍常常配有大量插图, 并被广泛传播, 反过来它们又成为后来组织同类事件的独立参考书。当博尔吉尼 [Vincenzo Borghini] 提议表现 1565 年进入佛罗伦萨的场面时, 他查阅了不下 30 种这类的书, 而鲁本斯在描绘红衣主教-王子费迪南德 [Curdinal-Infante Ferdinand] 1635 年进入安特卫普的盛大场面时也使用了一些常设的装饰图式。

随着从 16 世纪中期以来查阅手册这种趋势的增长, 在艺术著作的写作中介绍题材的作者也日渐增多, 他们所列举的常用原典从圣经一直到同时代的关于神话学和古代史的著作。例如阿尔梅尼尼 [Giovanni Battista Armenini] 在他的《绘画正则》 [Dei veri precetti della pittura] (拉文纳, 1586 年), 德皮勒 [Roger de Piles] 在他的《杜弗雷斯诺伊〈画艺诗〉评注》 [Remarques sur le poème de... Dufresnoy] (巴黎, 1667 年) 以及德·莱雷斯 [Gérard de Lairesse] 在他的《大画家之书》 [Groote schilder-boek] (阿姆斯特丹, 1707 年) 中都是这样做的。

18世纪和19世纪 在18世纪随着人们对古物学兴趣的日益高涨,对于古代钱币、宝石和文物的新的研究在某种程度上取代了16世纪以来那种向艺术家推荐读物的工作。研究希腊古文字的先驱者贝尔纳·德·蒙福孔[Bernard de Montfaucon]的巨作《古物图录》[*Antiquité expliquée et représentée en figures*] (巴黎, 1719年; 增补本, 15卷, 1724年; 英文译本, 1721-5年)提供了一部有价值的百科全书,而罗兰[Charles Rollin]的《古代史》[*Histoire ancienne*]和《罗马史》[*Histoire romaine*] (巴黎, 1731-8年; 1738-48年; 16卷)成为标准的关于历史的原典,常被重版和摘编。温克尔曼的《专为艺术而作的寓意形象试探》[*Versuche eine Allegorie, besonders für die Kunst*] (德累斯顿, 1766年)通过提供与古代模式更紧密的寓意形象来取代里帕的《图像学》。然而《图像学》继续被人查阅,甚至戈雅[Goya]也偶尔使用它。对新古典主义画家而言,奥维德仍然是神话题材的来源,普鲁塔克[Plutarch]、里维[Livy]和瓦勒里乌斯·马克西穆斯的著作则用于历史题材。大卫[David]和安格尔[Ingres]两人都的确认真地阅读过古代文学,那时有很便用的译本。百科全书式的神话学概论继续出现,但现在的作者已开始强调它们对理解图画题材的价值,而不是建议画家根据它们去作画。这类出版物之一是雄普雷[Pierre Chompré]的《简明传说词典》[*Dictionnaire abrégé de la fable*] (巴黎, 1727年),在1850年之前,它在法国的印刷超过20次,并被翻译成西班牙文和波兰文。雄普雷还写有一部《关于历史画知识的简明圣经词典》[*Dictionnaire abrégé de la Bible pour la connaissance des tableaux historiques*] (巴黎, 1755年),

但不是很受欢迎。随着 19 世纪后期展览的日益增多，一个画种统治全局和一个标准的题材库的观念被打破，图像志手册已不再为画家和雕塑家所使用。它们更多地成了美术史家的工具，用于理解往昔的艺术题材。

综合书目

图像分类：一个图像志的分类体系 *Iconclass, an Iconographic Classification System*. Devised by H. van de Waal, completed and ed. by L. D. Couprie with R. H. Fuchs and E. Tholen. Amsterdam: North-Holland Publishing Co. for the Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 1973-.

通过题材对艺术作品进行分类的体系，并附有书目。书目包括用西方语言所撰写的书和期刊论文。其分类体系为凡是以题材为艺术品编目方式的档案管理员和图书管理员提供了参考。其书目则颇便于对图像志有兴趣的高级学生和学者。全书各卷如下：第 1 卷，超自然图像；第 2 卷，自然和人；第 3 卷、第 4 卷，社会；第 5 卷，历史；第 6 卷，圣经；第 7 卷，传说、传奇、古典神话和古典文化。每一卷都有书目。2 卷本的索引正在准备出版之中。

象征符号、图像志和神话学书目年鉴 Lurker, Manfred, ed. *Bibliographie zur Symbolik, Ikonographie und Mythologie*. Jahrg. 1-. Baden-Baden, Heitz: 1968-.

关于象征符号、图像志和神话学的书目年鉴，按分类和解说的方式编排书籍与期刊论文，包括上述对象在视觉艺术上的体现。每个条目都有描述性的说明。

象征学书目 Lurker, Manfred. *Bibliographie zur Symbolkunde*. Baden-Baden: Heitz, 1964-1968. 3v. index. (Bibliotheca Bibliographica Aureliana, XII-XIV).

关于象征符号的各个方面的书籍和期刊论文的分类和解说的回顾性书目，包括象征和题材在各个时期、民族和文化中的美术再现。1964年以来的文献可以和同一作者所编辑的年鉴（见上条）互相参照使用。这是一部严谨的图像志工具书，条目超过11,000条。带有主题和作者索引。

古代图像语言书目 Pöschl, Viktor. *Bibliographie zur Antiken Bildersprache*. Heidelberg: C. Winter, 1964. 674p. (Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Bibliothek der klassischen Altertumswissenschaften, N.F. I. Reihe).

关于古典文献中图像研究的分类目录。第1部分是作者的研究。第2部分是第1部分的索引，按图像的主题编排。凡是想在古典文献中发现图像资源和古典作者的美术史家都可直接从中获益。

古典遗产书目 Warburg Institute. *A Bibliography of the Survival of the Classics*. London: Cassell, 1934-1938. 2v.

这部分类解说书目包括了古典文化时代以后欧洲文明的各个方面的书籍。共出两卷，第3卷的全部资料在1941年4月一个夜晚的空袭中全部被炸毁。该目录可以说是对 Richard Newald 发表在 *Jahresbericht über die Fortschritte der klassischen Altertumswissenschaft* 232 (1931) 和 250 (1935) 上的书目‘古典的遗产’ [Nachleben der Antike] 的继续。对于研究者极具价值。

一般性工具书

1270-1700年欧洲绘画中的神话和宗教 Bernen, Satia, and Robert Bernen. *Myth and Religion in European Painting 1270-1700: The Stories As the Artists Knew Them*. New York: Braziller, 1973. 280p. illus.

介绍欧洲绘画中的宗教和神话题材的短条目词典，附有简短的文献书目，但没有涉及专门的图像志文献。在美国该词典较为流行。

象征词典 Chevalier, Jean. *Dictionnaire des symboles: mythes, rêves, coutumes, gestes, formes, figures, couleurs, nombres, sous la direction de Jean Chevalier, avec la collaboration d'Alain Gheerbrant*. 2d ed. Dessins de Bernard Gandet. Paris: Seghers, 1973. 4v. illus.

该词典收有象征符号约1,000个左右，每篇文章都有作者署名，侧重解释这些符号的寓言意义，尤其是文学性的寓言，大多数条

目都有对文学作品的摘录。在参考书目中列有基本的参考作品。

象征词典 Cirlot, J. E. *Dictionary of Symbols*. 2d ed. London: Routledge & Paul, 1971.

讲述了源自不同国家的种种象征以及不同文化中对同一象征的解说和应用。作者以一篇论文作为该词典的序言，文中论述了象征、象征的起源、梦与炼金术中的象征性、象征的定义、分析与阐释等问题。正文用古今的线描及黑白画作插图。附有两个文献目录，一个是重要文献的出处，另一个是增补文献的出处，另外还附有一个索引。

插图本传统象征符号百科全书 Cooper, J. C. *An Illustrated Encyclopedia of Traditional Symbols*. London: Thames and Hudson, 1978. 207p. illus.

解释世界视觉艺术中的象征符号的一般性词典。条目中给出各种文化所通用的象征符号的含义。没有提供出处和专门的书目。术语表和第 203-207 页的书目列举了不同语言的书籍。

绘画中的主题和题材百科全书 Daniel, Howard. *Encyclopedia of Themes and Subjects in Painting*. New York: Abrams, 1971. 252p. illus.

短条目词典，包括了西方绘画从文艺复兴到 20 世纪 50 年代艺术家所画题材的各个方面，是一本插图精美的通俗的图像志词典。对于高级学者的用处有限，因为缺少书目和专门的文献出处。

象征与图像词典 De Vries, Ad. *Dictionary of Symbols and Imagery*. Amsterdam: North-Holland. Publishing, 1974. 515p.

这是一部有关词语象征和图画象征的词典型指南，书中的种种象征被用于西方的艺术和生活之中。有许多多重的定义或见解。

属像、寓意、徽铭和象征词典 Droulers, Eugene, pseud. Seyn, Eugène. *Dictionnaire des attributs, allégories, emblèmes, et symboles*. Turnhout: Brepols, 1948. 281p. illus.

象征符号词典，包括象征性的事物和人物，按字母顺序排列。没有文献出处，但有编年的资料表和论象征符号的学术著作。插图用雕版画和线描，此种插图现已难得。

图像志摘要索引 Errera, Isabelle. *Répertoire abrégé d'iconographie...* Wetteren, de Meester, 1929-1938. 3v.

该词典试图成为一部关于西方艺术中基督教、古典和异教图像志的词典。每个条目给出简要的说明，列举重要的艺术作品，并解释所使用的象征符号。书目给出了用不同语言撰写的基本著作。

图像学词库：再现的描述体系 Garnier, Francois. *Thesaurus iconographique. Systeme descriptif des representations*. Paris: Le Leopard d'Or, 1984. 239p. illus.

这部书采用了系统的术语分类以便描述在艺术中所表现的各种主题。实际上它是法国文化部 [Ministère des Affaires

Culturelles]从1969年以来所出版的按地区编排的丛书《法国古迹和艺术财富普查》[*Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France*]的附编,并试图为法国博物馆提供一套标准的图像志术语。

艺术中的主题和象征词典 Hall, James. *Dictionary of Subjects and Symbols in Art*. New York: Harper & Row, 1974. 345p. illus.

关于西方艺术宗教和世俗的图像志的综合性词典。包括符号、属像、象征、叙事题材和寓言等。该书的重点为自文艺复兴初始以来在西方艺术中颇为普遍和占统治地位的基督教主题与古典主题。包含一个古代原始资料出处的带注解的目录,和一个参考书目。前面列有主要参考书目,条目中列有文献出处。偶尔涉及实际的艺术作品。这是近年来用英语撰写的最好的一部单卷本图像志词典。中译本名为《西方艺术事典》,迟轲译,广东人民出版社,1990年出版。

意大利艺术中的观念和图像史 Hall, James. *A History of Ideas and Images in Italian Art*. New York: Harper & Row, 1983. 415p. illus. index.

关于意大利艺术的图像志手册,时间从伊特鲁里亚时代到新古典主义时期。讨论了各种主题的较主要的观念特征。有大量的参考书目提供进一步阅读的信息,术语表颇为有用,附有一般索引和原始文献、艺术家人名和主题索引。

徽志: 16 世纪和 17 世纪象征艺术词典 Henkel, Arthur, and Albrecht Schöne. *Emblemata: Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts*. 2d ed. Stuttgart: Metzler, 1976. 2196 cols. illus.

解释 16 世纪和 17 世纪徽志及其意义的综合性词典。按组分类, 插图用摹真的方式, 影印雕版徽志。附有徽志书的目录和极好的参考书目。这是关于徽志的标准的学术性著作。1967 年出第一版, 1976 年的第二版有 1 卷附录, 包括一份增补的书目。

文艺女神词典: 关于诗歌、音乐和造型艺术的艺术家的艺术作品和母题 Koch, Willi A. *Musisches Lexikon: Künstler, Kunstwerke und Motive aus Dichtung, Musik und bildender Kunst*. 2d ed. Stuttgart: Kröner, 1964. 1250p. illus. index.

这是一部音乐、文学和美术的综合性词典, 包括小传和文学、音乐与美术作品, 其主题都和这三类艺术有关。对于研究这三类艺术所平行处理的共同主题来说, 是一部非常有用的词典。

象征之书: 象征符号和神话学词典 Lanoe-Viellene, Georges. *Le livre des symboles; dictionnaire de symbolique et de mythologie*. Paris: Bossard, 1927-1933. 5v.

象征符号和神话学词典; 由许多论题广阔的文章构成。包括文献和引语索引。参考书目在脚注中给出。

巴洛克主题: 17 世纪和 18 世纪图像志选目 Pigler, Andor. *Baroc-*

kthemen, eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts. 2d ed. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1974. 3v. illus. index.

该书为一个主题的分类目录，包括在 17 世纪和 18 世纪艺术中所描述的世俗和宗教的两方面内容。第 1 卷是宗教题材；第 2 卷是世俗题材。对于追溯和比较巴洛克图像志很有用。

艺术中的传说和神话手册 Waters, Clara (Erskine) Clement. *A Handbook of Legendary and Mythological Art...* Boston: Houghton Mifflin, 1892. 23d ed. 575p. illus. index. Reprint: Detroit: Gale Research, 1969.

该书的初版本在 1871 年，是古典文化和基督教图像志的通俗手册。内容包括：艺术中的象征；艺术中的传说和故事题材；艺术中的古代神话等等。在附录中有正文提到的资料和绘画目录。

基督教的图像志

基督教图像志词典 Aurenhammer, Hans. *Lexikon der christlichen Ikonographie.* v. 1-. Vienna: Hollinek, 1959- .

基督教图像志的综合性词典，条目根据主题按字母排列。每一条目下都对所释主题给出了较全面的描述，包括讨论文字来源、该主题发展的简史、和专门文献的书目。没有插图。是一本有价值的关于基督教图像志的学术性词典。遗憾的是，该书其他卷的编写进展缓慢。这是一部供学者使用的工具书。

古代和现代的基督教象征符号：学生用手册 Child, Heather, and Dorothy Colles. *Christian Symbols, Ancient and Modern: A Handbook for Students*. New York: Scribner's 1972. 270p. illus. index.

这是一部通行的基督教图像志手册。主题的范围较广，例如十字架，三位一体，基督图像等等。第 256-259 页上的书目所收的书非常一般而且有许多已经过时，因此书目表质量较差。

基督教图像志或中世纪基督教美术史 Didron, Adolphe N. *Christian Iconography; or, the History of Christian Art in the Middle Ages....* London: Bell, 1886. 2v. illus. index. Reprint: New York: Ungar, 1963.

这部图像志的内容包括：第 1 部分：光轮和荣耀；第 2 部分：上帝的历史；第 3 部分：三位一体，天使，魔鬼，死神，灵魂，基督教图式。附录部分包括晚期拜占廷《绘画指南》[*Guide to Painting*]和《穷人的圣经》[*Biblia pauperum*]原典的译本。第一版出版于 1845 年，名为《希腊文和拉丁文基督教图像志手册》[*Manuel d'iconographie chrétienne, grecque et latine*]。

基督教象征符号 Doering, Oskar. *Christliche Symbole*. 2d ed. Freiburg im Breisgau: Herder, 1940. 147p. illus. index.

袖珍本基督教图像志手册，内容包括三位一体、天堂、十字架、马利亚、天使、福音书作者、教堂、弥撒、七圣、善和恶、

最后审判、魔鬼、数字、色彩、花卉、自由学科、四大元素、时间等的象征意义。书目在脚注中给出。

以文艺复兴绘画作插图的基督教艺术中的符号和象征 Ferguson, George W. *Signs and Symbols in Christian Art, with Illustrations from Paintings of the Renaissance*. New York, Oxford University Press, 1954. 346p. illus. index. -1959. 123p.

按分类编排的基督教象征符号和主题的手册。插图取自美国各博物馆收藏的文艺复兴绘画作品。共 14 章，所述内容有：动物、鸟与昆虫；花、树木与植物；大地与天空；人体；《旧约全书》；圣施洗者约翰；圣母马利亚；耶稣基督；三位一体；圣母与天使；圣徒；光辉、字母、色彩、数字；宗教服装；宗教器物以及人工制品。各章按字母次序安排有关主题，书尾附有图版目录和一个总索引。

象征的世界 Forstner, Dorothea. *Die Welt der Symbole*. 3d ed. Innsbruck: Tyrolia, 1977. 456p. illus. index.

美术中的基督教象征符号手册。所收的主题范围较广，每个条目都提供书目和原典，也提供专门的图像志文献。索引按主题编排。是一卷本基督教象征符号手册的杰作。在小的主题和象征符号中有一些非常有用的资料，这一点超过了它的书目叙述。

艺术中的宗教象征 Goldsmith, Elizabeth E. *Sacred Symbols in Art*. 2d ed. New York: Putnam, 1912. 296p. illus. index.

基督教图像志的通俗手册，在 Jameson 的《艺术作品中体现的上帝的历史》和 Didron 的《基督教图像志》的基础上增补而成，所增补的材料来自《金传奇》[*Golden Legends*]。内容包括：圣徒的徽志，颜色和数字的象征意义，三位一体，天使和天使长，圣母马利亚，施洗约翰，四福音书作者，使徒，最后审判，末大拉的马利亚，拉丁教父，保护圣徒，圣徒的传说以及隐修会等等。

基督教艺术中象征主义的历史、原则和实践 Hulme, Frederick E. *The History, Principles and Practice of Symbolism in Christian Art*. 6th ed. New York: Macmillan, 1910. 234p. illus. index. (The Antiquarian Library, 2).

初版本出版于 1891 年，内容包括：导论；数字和颜色的象征意义；三位一体；上帝的神圣组合名字和各种属像；十字架；人的灵魂。在正文和脚注中给出原始文献。

艺术作品中体现的上帝的历史 Jameson, Anna Brownell (Murphy). *The History of Our Lord as Exemplified in Works of Art...* 4th ed. London: Longmans, Green, 1881. 2v. illus. index. Reprint: Detroit: Gale Research, 1976.

这是关于基督生平和《旧约》、《新约》图像志的较早的通俗手册。第 1 卷包括《旧约》中的人物，基督的童年和侍奉；第 2 卷包括受难和最后审判。所附的书目已不适宜。Schiller 的《基督教艺术图像志》前 3 卷可以取代该书。

美术中表现的圣母传说 Jameson, Anna Brownell (Murphy). *Legends of the Madonna As Represented in the Fine Arts....* Cor. and enl. ed. Boston: Houghton Mifflin, 1891. 483p. illus. index. Reprint: Detroit: Gale Research, 1972.

1848年出版第一版，是她的3卷本系列书中的1卷，系圣母马利亚的图像志的通俗手册。内容为：导论，没有圣婴前的马利亚，有圣婴的马利亚，圣母的象征符号和属像，圣母的生平。插图用线描，参考文献已过时。

美术中表现的修士会传说 Jameson, Anna Brownell (Murphy). *Legends of the Monastic Orders as Represented in the Fine Arts....* 6th ed. London: Longmans, Green, 1880. 461p. illus. index.

1850年出版第一版，是她的3卷本系列书中的1卷。内容主要为西方基督教的各种修士会，包括它们的历史、习俗、属像、主要教堂以及与每个修士会有关的圣徒的传说等等。也包括耶稣会。就像 Mrs. Jameson 的其他著作一样，这部书的参考文献也已过时。

神圣的和传说的艺术 Jameson, Anna Brownell (Murphy). *Sacred and Legendary Art....* Ed. with additional notes by Estelle M. Hurl. Boston: Houghton Mifflin, 1896. 2v. illus. index. Reprint: New York: AMS Press, 1970.

1848年出版第一版。基督教圣徒和其他圣人的图像志通俗手册。第1卷包括天使、天使长、使徒、教会首领、三个马利亚、拉

撒路、神圣的忏悔者等。第 2 卷包括保护圣徒、圣母的庇护、殉道者、主教和隐修者。Mrs. Jameson 的这 3 卷著作，都把注意力放在了对信息和观念的准确引证上，因此忽略了文献书目的编写。

中世纪艺术中善与恶的寓意像：从早期基督教时代到 13 世纪
Katzenellenbogen, Adolf Edmund Max. *Allegories of the Virtues and Vices in Mediaeval Art: From Early Christian Times to the Thirteenth Century*. New York: W. W. Norton and Company, Inc., 1964.

全书分为两个部分：对善与恶之间冲突的动态再现和善与恶体系的静态再现。有书目注和两个索引：地点索引和人名与主题索引。

雷克拉姆版圣徒和圣经形象词典 Keller, Hiltgart I. *Reclams Lexikon der heiligen und der biblischen Gestalten*. Stuttgart: Reclam, 1968. 571p. illus.

基督教题材的短条目词典，其重点在于圣徒的图像志。这是一本优秀的 I 卷本基督教图像志词典，特别是它的有价值的附录，这些附录包括圣徒的属像，服饰术语，圣徒纪念日，以及选择精善的有代表性的书目。

基督教图像志词典 Kirschbaum, Englebert, ed. *Lexikon der christlichen Ikonographie*. Freiburg im Breisgau: Herder, 1968-1976. 8v. illus. index.

覆盖了基督教图像志各个方面的综合性百科全书。条目有作者署名，按字母顺序排列，既有论简单象征符号的短条目，又有论大主题的长篇论文。所有的条目都有原始文献、对主题的描述、在基督教艺术中再现的历史和一个全面的关于专门图像志文献的书目。第4卷对纯粹英语和法语的作品给出了一个对等的德语译文。第5卷以后是基督教圣徒图像志的综合性词典。这是现今的一部关于基督教图像志的标准性著作。

尼德兰反宗教改革图像志 Knipping, John B. *Iconography of the Counter Reformation in the Netherlands*. Nieuwkoop: de Graaf, 1974. 2v. illus. index.

一部对天主教尼德兰的反宗教改革艺术的图像志的综合性学术研究，是《尼德兰反宗教改革图像志》[*De iconographie van de contra-reformatie in de Nederlanden...*] (Hilversum, Brand, 1939-1940) 的扩充译本。内容为：I，尼德兰和反宗教改革；II，人文主义和反宗教改革；III，新禁欲主义；IV，新信仰；V，圣经；VI，圣徒崇拜和文化；VII，作为生活的基督教之爱；VIII，战斗的教会；IX，形式和内容；X，伟大的传统潮流。在第497-503页上给出不同语种的书籍和期刊论文目录。

基督教艺术图像志 Künstle, Karl. *Iconographie der christlichen Kunst...* Freiburg im Breisgau: Herder, 1926-1928. 2v. illus. index.

基督教图像志的综合性手册。第2卷用词典的形式说明圣徒的图像志；其他关于基督教主题的内容则在第1卷，并被分类排

列。每章都有独立的书目，涉及大量的专门文献。尽管在某种程度上有点过时，但仍是一部关于基督教图像志的标准手册。

圣经的图画和象征词典 Lurker, Manfred. *Wörterbuch biblischer Bilder und Symbole*. Munich: Kösel, 1973. 434p. index.

圣经主题和象征符号的词典。各个条目所讨论的是与经文段落有关的主题含义。每个条目后都有涉及专门文献的非常有用的书目。第 386-391 页给出一般性的书目。该书后的索引包括主题含义和经文段落。对于任何一位想在美术作品中发现圣经主题含义的读者都是一部有用的工具书。

哥特式图像：13 世纪的法国宗教艺术 Mâle, Émile. *The Gothic Image: Religious Art in France of the Thirteenth Century*. Translated by Dora Nussey. New York: Dutton, 1913; reprint ed., New York: Harper and Row Publishers, 1958.

法文本 *L'art religieux du XIIIe siècle en France* 的英译本，原书出版于 1898 年。论述了一些书籍对象征图像的影响，这些书包括：(1) 13 世纪的作者博韦的樊尚 [Vincent of Beauvais] 所写的《大镜》 [*Speculum Majus*]，(2) 圣经，(3) 沃拉吉纳的雅各 [Jacobus de Voragine] 出版于 1275 年的《金传奇》 [*The Golden Legend*] (或译《全传》、《圣徒故事集》)，(4) 当时的世俗史。讨论了六座法国哥特式教堂的十二使徒像的属像。

从 12 世纪到 18 世纪的宗教艺术 Mâle, Émile, *Religious Art:*

From the Twelfth to the Eighteenth Century. New York: Pantheon Books, Inc., 1949.

本书是从这位伟大的图像志学者下述四部著作精选出的论文集：(1)《12世纪的法国宗教艺术》[*L'art religieux du VIIe siècle en France*]，(2)《13世纪的法国宗教艺术》[*L'art religieux du VIIIe siècle en France*]，(3)《中世纪末的法国宗教艺术》[*L'art religieux de la fin du moyenâge en France*]，(4)《16世纪末、17世纪和18世纪的宗教艺术：特伦托会议以后的图像志研究》[*L'art religieux de la fin du XVIe siècle, du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle: Etude sur l'iconographie après le Concile de Trente*]。

宗教图像志研究 Mâle, Émile, *Studies in Religious Iconography*. Edited by Henry Bober. Princeton, New Jersey: Princeton University Press. *Volume I: Religious Art in France: The Twelfth Century: A Study of the Origins of Medieval Iconography*, 1977.

马勒的《12世纪的法国宗教艺术》的英译本。他的几部图像学的著作是研究这一主题的学者的必读书。

基督教的传说和传奇词典 Metford, J. C. J. *Dictionary of Christian Lore and legend*. London: Thames and Hudson, 1983. 272p. illus.

包括基督教文化的各个方面特别是视觉艺术的一般性词典。除了对基督教艺术中的更常见的象征和主题的简明解说词条之

外，还有关于教堂建筑和仪式过程的解释。遗憾的是这些条目没有参考文献。

中世纪艺术中的基督教象征 Molsdorf, Wilhelm. *Christliche Symbolik der mittelalterlichen Kunst*. 2d. ed. rev. and enl. Leipzig: Hiersemann, 1926. Reprint: Graz: Akademischen Druck -und Verlagsanstalt, 1969. Rev. ed., 1984. 284p. illus. index.

关于中世纪艺术所表现的基督教题材的手册。按类别排列。每个条目都有进一步参阅的图像和专门的文献。从出版以来，一直是关于基督教图像志的有用的 I 卷本手册。书后附有很好的索引。

基督教艺术图像志 Réau, Louis. *Iconographie de l'art chrétien*. Paris: Presses Universitaires de France, 1955-1959. 3v. in 6. illus. Reprint: Nendeln: Kraus, 1974.

覆盖了东西方两种基督教传统的综合性图像志手册。分类排列。第 I 卷是一般性导论；第 2 卷是圣经主题；第 3 卷是圣徒图像志。第 I 卷第 21-26 页有一般性书目，每章后有专门性书目。本书的特别有用之处在于每章和每一主题类别之后的例证目录。这是一部标准性的手册，不过，Schiller 的《基督教艺术图像志》、Kirschbaum 的《基督教图像志词典》现在更为完善一些。

福音书：图像志和考古学研究 Rohault de Fleury, Charles. *L'évangile; études iconographiques et archéologiques...* Tours: Mame, 1874. 2v. illus. index.

基督生平的图像志工具书。根据福音书原文进行排列。经文段落按照图像志和考古学划分,讨论了在艺术中对原典视觉化的表现和与事件有关的物质性证据。书目在脚注中给出;插图用雕刻版。

弥撒:流传至今的古物的考古学研究 Rohault de Fleury, Charles. *La messe: études archéologiques sur ses monuments continuées par son fils...* Paris: Morel, 1882-1889. 8v. illus.

内容为从基督教初期到中世纪末的弥撒的图像志史和考古史。插图用线描。有关的文献在脚注中给出。它讨论了基督教图像志中被人忽略的领域,一直是一部重要的著作。

基督教艺术图像志 Schiller, Gertrud. *Ikonographie der christlichen Kunst*. Gutersloh: Mohn, 1966-1988. 6v.

基督教图像志的综合性工具书,收录范围广泛,是关于基督教图像志的标准性工具书。每卷后所附的图版也是丰富的材料资源。在这丰富的内容中,单独的主题按时间顺序(即基督生平)安排或按小主题安排。这样,作者就强调了主题的叙事性和寓意性。虽然在较小的主题和象征符号的解说中有丰富的信息,但這些在 Kirschbaum 的《基督教图像志词典》的索引中能更方便地查寻。内容为:

第 1 卷:基督诞生和童年 [*Inkarnation, Kindheit Christi*] (第三版, 1981 年)

第 2 卷:基督受难 [*Passion Christi*] (第二版, 1983 年)

第 3 卷：基督复活 [*Auferstehung Christi*] (第二版, 1986 年)

第 4 卷第 1 部分：教会 [*Die Kirche*] (第二版, 1988 年)

第 4 卷第 2 部分：马利亚 [*Maria*] (1980 年)

《第 1 卷到第 4 卷第二部分的索引卷》 [*Registerbeiheft zu den Bänden 1 bis 4, 2*] 已由 von Rupert Schreiner 编成 (1980 年; 1985 年重印)。第 1 卷和第 2 卷已被译成英文, 书名为《基督教艺术图像志》 [*Iconography of Christian Art*] (Greenwich, Conn., New York Graphic Society, 1969, 1971. 2v.)。前卷包括基督的化身、童年、洗礼、诱导、变容、善行与奇迹, 后卷探讨基督受难的主题。两卷均附有所引用的圣经与传奇原文的文献目录和索引。第 2 卷含有一个整部著作的题目索引。

拜占廷基督教象征词典 Spitzing, Gunter. *Lexikon byzantinisch-christlicher Symbole: Die Bilderwelt Griechenlands und Kleinasiens*. Munich: Diederichs, 1989. 344p. illus.

关于拜占廷艺术中的主题和象征的综合性词典, 特别与希腊和土耳其的艺术品有关。在大多数条目中都有参考书目。

基督教艺术的象征和图像志... Timmers, J. J. M. *Symboliek en Iconographie der Christelijke Kunst....* Roermond-Maaseik: Romen & Zonen, 1947. 1125p. illus. index.

基督教图像志的综合性手册。主题分类的安排方式类似于 Künstle 的《基督教艺术的图像志》。第 1015-1030 页为书目。索引按主题、人物和地点编排。这是一本很好的荷兰文的图像学手册,

导论是一篇优秀的基督教象征符号发展的简明历史。

教会的象征主义：旧约和新约的重要象征符号解释，初始、中世纪和现代教会... Webber, Frederick R. *Church Symbolism: An Explanation of the More Important Symbols of the Old and New Testament, the Primitive, the Mediaeval and the Modern Church....* 2d ed. rev. Cleveland: Jansen, 1938. 413p. illus. index. Reprint: Detroit: Gale Research, 1971.

初版出版于 1927 年。基督教图像学的通俗手册，包括《旧约》人物，三位一体，神圣的组合文字，十字架，光轮和圣徒的属像。不包括叙事主题。没有书目。

作为反宗教改革艺术的巴洛克 Weisbach, Werner. *Der Barock als Kunst der Gegenreformation*, Berlin: Cassirer, 1921. 232p. illus. index.

本书是对反宗教改革在天主教欧洲所形成的巴洛克美术和建筑风格的过程中所起的作用进行的一次重要的学术性检验，特别是对在意大利和西班牙的作用进行的检验。内容包括：历史和心理背景；反宗教改革艺术的因素；反宗教改革艺术和圣者。在脚注中给出了参考书目。

教会、修道院和主教堂：基督教传统象征主义指南 Whone, Herbert. *Church, Monastery, Cathedral. A Guide to the Symbolism of Christian Tradition*. Tisbury, Wiltshire: Compton Russell, 1977.

180p.

关于基督教美术和建筑的一般性词典,尤其强调英格兰中世纪的这方面内容。简明的条目对结构性和装饰性的形象、通用的象征符号和主题、教堂的设备和仪式用具作了说明。插图用线描。没有书目。

普林斯顿大学基督教艺术索引手册 Woodruff, Helen. *The Index of Christian Art at Princeton University: a Handbook*. Princeton: Princeton University Press, 1942. 83p.

普林斯顿大学于 1917 年开始编辑的关于基督教图像志的独特索引。这种索引是一种卡片式的主题索引,它记录了从 1400 年开始的基督教艺术。包括所有的材料。并且这种卡片索引为一种大规模的艺术品图片所补充。华盛顿区的哈佛大学 Dumbarton Oaks Research Library 和洛杉矶的加州大学艺术图书馆都有这套卡片索引的复本,梵蒂冈的 Pontifical Institute for Christian Archaeology 亦有复本。这次索引的编辑工作在图像志研究史上相当著名。

关于圣徒的工具书

德意志艺术中圣徒的服饰和属像 Braun, Joseph. *Tracht und Attribute der Heiligen in der deutschen Kunst*. Stuttgart: Metzler, 1943. Reprint: Stuttgart: Druckenmüller, 1964. 854p. illus. index.

出现在德国艺术中的圣徒的词典。第 I 部分按字母顺序排列

介绍圣徒。每个条目都给出圣徒的简要传记，并充分地描述了圣徒在美术中的表现方式。很好地提供了原始文献和专门的图像志文献。第 2 部分说明圣徒的服饰和属像。这是关于圣徒的最好的图像志词典中的一部。

通俗艺术中圣徒的特征... Cahier, Charles. *Caractéristiques des saints dans l'art populaire énumérées et expliquées...* Paris: Poussielgue, 1867. 2v. illus. index.

较早的关于圣徒及其属像的综合性词典。按照字母顺序排列，圣徒、他们的属像和他们的象征符号都排列在一起。在每个圣徒的名字下介绍其主要的传说。书目在脚注中给出。

圣徒及其徽志... Drake, Maurice, and Wilfred Drake. *Saints and Their Emblems...* London: Laurie, 1916. Reprint: New York: Franklin, 1971. 235p. illus.

关于圣徒和他们的属像的一般性词典。第 1 部分是圣徒词典，有简要的传记；第 2 部分列举了圣徒的属像；第 3 部分列举并描述了其他宗教人物。是一部优秀的关于圣徒的一般性词典。

圣徒的图像学 Ferrando Roig, Juan. *Iconografía de los santos.* Barcelona: Omega, 1950. 302p. illus. index.

关于圣徒的词典，其价值在于它突出了西班牙的圣徒，插图也选用西班牙艺术中所表现的圣徒。有圣徒属像的目录和西班牙圣徒的赞助人的索引。

圣徒的形象、传说和行为的图像志词典... Guénebault, Louis J. *Dictionnaire iconographique des figures, légendes et actes des saints, tant de l'ancienne que de la nouvelle loi, et répertoire alphabétique des attributs...* Paris: Chez l'Éditeur, 1850. 1232 columns. (Encyclopédie théologique, tome 45).

关于圣徒及其属像的较早的词典。第1部分是按字母顺序排列的圣徒传记词典；第2部分是圣徒属像词典。在第1,070-1,220栏内的参考书目中列有原始文献。

带有圣徒学综合性导论的圣徒传记词典 Holweck, Frederick G. *A Biographical Dictionary of the Saints, with a General Introduction on Hagiology...* St. Louis: Herder, 1924. 1053p. Reprint: Detroit: Gale Research, 1969.

关于圣徒的综合性词典，偶尔述及圣徒的属像。

圣徒的徽志及其在艺术品中的区分... Husenbeth, Frederick C. *Emblems of Saints: By Which They Are Distinguished in Works of Art...* 3d ed. Norwich: Norfolk and Norwich Archaeological Society, 1882. 426p. illus, index.

该书分为两部分，第1部分为圣徒和他们的徽志以及资料来源，即描绘有圣徒的艺术作品。第2部分先讲解徽志，然后是商业和职业、国家和城市的保护圣徒。附录部分讨论了女先知和宗教徽章学的图像志。

意大利中部和南部画派作品中的圣徒的图像志 Kaftal, George. *Iconography of the Saints in Central and South Italian School of Painting*. Florence: Sansoni, 1965. illus. index.

关于 14 世纪和 15 世纪意大利中部和南部绘画中出现的圣徒的专门词典。是作者关于托斯卡纳圣徒词典（见下条）的续编。是为学者所编的学术性工具书。

托斯卡纳绘画中的圣徒的图像志 Kaftal, George. *Iconography of the Saints in Tuscan Painting*. Florence: Sansoni, 1952. 1274p. illus. index.

关于 14 世纪和 15 世纪托斯卡纳绘画中出现的圣徒的专门词典。每个条目都有简短的传记和对圣徒是如何被再现的描述，特别是在托斯卡纳绘画中是如何被再现的描述。有原始文献和专门的书目，有属像、画家、地点和圣徒的索引。这是一部成就惊人的学术性词典，为研究意大利绘画提供了基础性的工具。

意大利东北部绘画中的圣徒的图像志 Kaftal, George, and Fabio Bisogni. *Iconography of the Saints in the Painting of North East Italy*. Florence: Sansoni, 1978. 1342 cols. illus. index.

关于从 5 世纪到 16 世纪初期罗马尼亚[Romagna]、艾米利亚[Emilia]和维内托[Veneto]画派中出现的圣徒的专门词典。是作者关于托斯卡纳圣徒词典的续编。是为学者提供的工具书。

意大利西北部绘画中的圣徒的图像志 Kaftal, George, and Fabio Bisogni. *Iconography of the Saints in the Painting of North West Italy*. Florence: Casa Editrice le Lettere, 1985. 818 cols. illus. index.

关于从起始到 16 世纪初期伦巴第 [Lombardy]、皮埃蒙特 [Piedmont]、萨沃依 [Savoy]、利古里亚 [Liguria] 绘画中出现的圣徒的专门词典。是作者关于托斯卡纳圣徒词典的续编（见上条）。这一卷包括意大利绘画早期的圣徒图像学，是为学者提供的工具书。

意大利的圣徒：意大利艺术和装饰中的圣徒的参考书 Menzies, Lucy. *The Saints in Italy: A Book of Reference to the Saints in Italian Art and Decoration....* London: Medici Society, 1924. 496p.

关于意大利艺术中出现的圣徒的词典。每个条目都给出生卒年，简短的传记，并描述了圣徒如何在艺术中获得表现。有属像图表和对修士会习俗的描述。这卷通行的词典一直是常用的工具书，但缺少原始文献和书目，也缺少专门的艺术品图录。

艺术中的众圣徒... Ricci, Elisa. *Mille santi dell'arte....* Milan: Hoepli, 1931. 734p. illus. index.

关于艺术中圣徒的一般性词典。简短的条目对圣徒以及相关的艺术品作出描述。在第 687-699 页上有属像索引。是一部不错的有良好插图的圣徒词典。

圣徒及其属像：附有崇拜地和保护身分指南 Roeder, Helen.

Saints and Their Attributes: With a Guide to Localities and Patronage. London: Longmans, Green, 1955. 391p. illus. index.

这部词典按照属像来排列圣徒的顺序。每个圣徒的卒年、主要的崇拜地和纪念日都予以说明。索引根据圣徒和地点编排。是一部不错的圣徒词典，但也缺少专门的书目和有关的艺术作品。

基督教考古学：弥撒及其古迹中的圣徒... Rohault de Fleury, Charles. *Archéologie chrétienne. Les saints de la messe et leurs monuments...* Paris: Libraires Imprimeries Réunies, 1893-1900. 10v. illus.

较早出版的关于基督教主要圣徒的图像志手册。每个条目都有基本的传记材料和与圣徒有关的艺术作品及建筑。插图用线描、平面图和正视图。内容包括：I，圣母；II，圣母和殉道者；III，教皇；IV，圣徒；V，副祭，神甫；VI，圣彼得；VII，圣彼得，圣保罗，圣腓力，圣雅各（四大使徒）；VIII，福音书作者约翰，圣雅各（十二门徒之一）；IX，圣巴多罗买，圣马太，圣多马；X，圣安得烈，圣西门，圣马提亚，圣巴拿巴，圣施洗约翰，上帝的羔羊。书目在脚注中给出。其用处主要在于它详细说明了这些圣徒在早期受崇拜的情况。

西方世俗图像志

中世纪和文艺复兴的世俗艺术的图像志，住宅的装饰... Marle, Raimond van. *Iconographie de l'art profane au moyen-âge et à la*

Renaissance, et la décoration des demeures.... The Hague: Nijhoff, 1931-1932. 2v. illus.

关于中世纪和文艺复兴艺术的世俗图像志的综合性手册。按类别排列。第一卷的词条都和日常生活有关。第二卷包括世俗的寓意形象和象征符号。是一部关于世俗题材的标准性著作。但由于缺少索引使它很难成为常用工具书。

世俗艺术中的属像和象征: 1450-1600 年 Tervarent, Guy de. *Attributs et symbols dans l'art profane, 1450-1600.* Geneva, Droz, 1958-1964. 3v.

关于 1450 年到 1600 年之间非宗教艺术中出现的象征符号和主题词典。每个条目都有与象征符号或主题有关的原始文献和艺术作品。虽然从主体上严格地限制在文艺复兴这段时期,但是在这段时期前后的一些世俗题材也被述及。因此任何研究世俗题材的学者都可查阅此书。

装饰艺术和母题的迁移

徽志书 *Emblem Books.* Zug, Switzerland: Inter-Documentation Company.

以缩微印刷品的形式重印了 354 部徽志书,是一部非常有用的文献汇编。

画谱: 1180-1900 年的西欧装饰研究 Evans, Joan. *Pattern: A Study*

of Ornament in Western Europe from 1180 to 1900. Oxford: Clarendon Press, 1931; reprint ed., New York: Hacker Art Books, 1975. 2 volumes.

插图本装饰史。包括书目注。第1卷为1180年到文艺复兴时期，第2卷为文艺复兴到1900年。有总索引。

历史装饰手册 Glazier, Richard. *A Manual of Historic Ornament: Treating Upon the Evolution, Tradition, and Development of Architecture and the Applied Arts Prepared for the Use of Students and Craftsmen*. 5th ed. revised. New York: Charles Scribner's Sons, 1933; reprint ed., Detroit: Gale Research Company, 1972.

本书分为两个部分：一为历史性说明，一为各种应用艺术。初版刊于1899年。

装饰的历史 Hamlin, Alfred Dwight Foster. *A History of Ornament*. New York: Century Company, 1916; reprint ed., New York: Cooper Square Publishers, Inc., 1973. 2 volumes.

共两卷，第1卷为古代和中世纪。第2卷为文艺复兴和近现代。每一卷都有单独的索引，每一章都有书目。

徽志：16世纪和17世纪象征艺术手册 Henkel, Arthur and Schöne, Albrecht. *Emblemata: Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und XVII. Jahrhunderts*. Stuttgart: J. B. Metzler, 1967.

插图本徽志词典，包括四大元素、植物、动物、人和神话。

索引详尽，有书目。

西方艺术中的东方影响   Jairazbhoy, Rafique Ali. *Oriental Influences in Western Art*. New York: Asia Publishing House, 1965.

追溯了母题从东方到西方艺术的迁移。包括阿拉伯字母在装饰中的使用，狮子作为保卫者的象征等等。有三种索引：名字，地名和主题。

装饰的基本原理   Jones, Owen. *The Grammar of Ornament*. New York: J. W. Bouton, 1880; reprint ed., New York: Van Nostrand Reinhold Company, 1972.

描述和追溯了在各种文明中的重要母题，包括原始社会、埃及、克里特、罗马、阿拉伯、波斯和印度等，并论述了这些母题在不同的时期如中世纪、文艺复兴和伊丽莎白时代的使用情况。用线描作插图，初版刊于 1856 年。

徽志和表现：18 世纪英国艺术的意义   Paulson, Ronald. *Emblem and Expression: Meaning in English Art of the Eighteenth Century*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1975.

本书内容包括：图解和徽志、诗意花园、勤劳和坐食、绘画和文学中的聊天之作。专门论述了霍格思、雷诺兹、瓦托和夏尔丹、盖恩斯巴勒等人。

17 世纪意象研究   Praz, Mario. *Studies in Seventeenth-Century*

Imagery. 2nd edition. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 1964.
Part II: Addenda and Corrigenda. 1974.

讨论了象征符号和徽志书。有一半的篇幅是徽志书的参考书目。

文艺复兴和诸神: 文艺复兴的神话志、图像学和图像志总集 *The Renaissance and the Gods: A Comprehensive Collection of Renaissance Mythographies, Iconologies, and Iconographies*, edited by Stephen Orgel. New York: Garland Publishing Company, Inc., 1979.

55 卷本著作集, 包括大量的徽志书和里帕的《图像学》[*Iconologia*]和乔治·理查森[George Richardson]出版于1779年的《图像学》[*Iconology*]。

异教神的遗风: 神话的传统和它在文艺复兴人文主义和艺术中的地位 Seznec, Jean. *The Survival of the Pagan Gods: The Mythological Tradition and Its Place in Renaissance Humanism and Art*. Translated by Barbara F. Sessions. New York: Pantheon Books, Inc., 1953; reprint ed., New York: Harper and Row, Publishers, Inc., 1961.

第一部分关于‘概念’的章节, 论述的是历史、道德和百科全书的传统。第二部分关于‘形式’的章节包括诸神的变形和诸神的复兴。最后一节论述 16 世纪的神话学等等。有书目注。

装饰的风格: 从史前时代到 19 世纪中期 Speltz, Alexander. *Styles*

of Ornament: From Prehistoric Times to the Middle of the Nineteenth Century. Translated by David O'Connor from the 2nd ed. revised by R. Rhene Spiers. New York: E. Weyhe Company, 1910; reprint ed., New York: Dover Publications, Inc., 1959.

一部插图本的装饰史论著。

插图本装饰词典 Stafford, Maureen and Ware, Dora. *An Illustrated Dictionary of Ornament*. New York: St. Martin's Press, 1974.

装饰及和装饰有关的术语词典。有丰富的线描插图，精选的书目和人名、地名索引。

1450-1600年世俗艺术的属像和象征：遗失语言的词典 Tervarent, Guy de. *Attributs et symboles dans l'art profane, 1450-1600: Dictionnaire d'un langage perdu*. Librairie E. Droz, 1958. *Supplément et index*, 1964.

关于象征的词典，每个条目给出资料来源、例证和一般的参考文献。

文艺复兴中的异教奥秘 Wind, Edgar. *Pagan Mysteries in the Renaissance*. Revised and enlarged. New York: W. W. Norton & Company, Inc., 1958.

讨论了文学和神话对文艺复兴艺术的影响。有文献来源的索引，分为（1）文艺复兴时期使用的文字资料和本书所引的段落，（2）第二手资料。附有主题索引。

动物和花卉及音乐

基督教会建筑中的动物象征 Evans, Edward Payson. *Animal Symbolism in Ecclesiastical Architecture*. London: William Heinemann, 1896; reprint ed., Detroit: Gale Research Company, 1969.

包括自然中的动物形象和异想天开的动物形象。

16世纪和17世纪低地国家绘画中的音乐 Fischer, Pieter. *Music in Paintings of the Low Countries in the 16th and 17th Centuries*. Amsterdam: Swets & Zeitlinger, 1975.

关于16世纪和17世纪荷兰与佛兰德斯绘画中描绘的乐器和乐谱的插图本著作。包括书目注和人物与地点的索引。

大师笔下的花卉象征 Haig, Elizabeth. *The Floral Symbolism of the Great Masters*. London: Kegan Paul, Trench, Trübner & Company, Inc., 1913.

此书所论述的是花卉的象征意义，但也包括一些水果。

中世纪和文艺复兴中的类人猿和类人猿知识 Janson, Horst Woldemar. *Apes and Ape Lore in the Middle Ages and the Renaissance*. London: Warburg Institute, University of London, 1952.

一部插图本的艺术中的类人猿的历史。有书目注。

象征性的玫瑰 Seward, Barbara. *The Symbolic Rose*. New York: Columbia University Press, 1954.

论述了中世纪的遗产和玫瑰的象征意义在英国诗歌中的作用。

古典神话学和图像学

希腊古代英雄传说的绘画目录 Brommer, Frank. *Denkmälerlisten zur griechischen Heldensage*. Marburg: Elwert, 1971-1976. 4v. index.

按字母顺序排列解释古希腊神话中的人物、事物和题材，并附有希腊和罗马艺术中与此有关的作品。作品的地点也予以标明，还提供了插图的原始文献和进一步阅读的书目。但不包括古代的瓶画，这些瓶画在作者的另一部书有专门的说明。对于致力于古典神话学的学者来说，这是一部非常有用的索引。

希腊古代英雄传说的瓶画目录 Brommer Frank. *Vasenlisten zur griechischen Heldensage*. 3rd ed. Marburg: Elwert, 1973. 646p.

一部关于古希腊瓶画作品中描绘的希腊神话题材的索引。是上述著作的姊妹篇。对于致力于古典神话学的学者来说，也是一部非常有用的索引。

古典神话中的名人 Grant, Michael, and John Hazel. *Who's Who in Classical Mythology*. London: Wiedenfeld & Nicolson. 1973. 447p.

illus.

古典神话词典；有印刷精美的艺术品插图。词条对主要的神话人物的生平和功绩给出简要的说明，并引证主要的希腊和拉丁作家。但是，词条没有专门述及原始文献。

希腊和罗马神话词典 Grimal, Pierre. *Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine*. 3d ed. Paris: Presses Universitaires de France, 1963. 578p. illus. index.

古希腊和罗马神话词典，每个词条后都附有书目，述及主要的原始文献。虽然没有涉及艺术作品中对相关主题的表现，但仍不失为一部有用的古典神话词典。

希腊和罗马神话词典 Hunger, Herbert. *Lexikon der griechischen und römischen Mythologie: Mit Hinweisen auf des Fortwirken antiker Stoffe und Motive in der bildenden Kunst, Literatur und Musik des Abendlandes bis zur Gegenwart*. 5th ed. Vienna: Hollinek, 1959. 387p. illus. Reprint: Reinbek bei Hamburg: Rororo, 1974. (Rororo Handbuch, 6178).

从古到今在西方美术、文学和音乐中出现的古希腊和罗马神话题材都被收进这部词典。每个词条都提供了参考文献，根据原始文献对主题的简要说明，对主题含义的讨论和对这些主题在后来的艺术、文学和音乐中的使用的描述。在第 383-387 页上有总书目，这是关于古典图像志的一个很好的书目。对于研究古典神话学的学者来说，是一部非常有用的工具书。

古典神话图像志词典 *Lexicon iconographicum mythologiae classicae*. Zürich: Artemis, 1981- (1986). v. I- (v. III).

关于古典神话学的各种主题的综合性百科全书。每 I 卷正文都有 I 卷图版与之配套。这是一部内容翔实的著作。词条都由专家用母语撰写，主要为德语、英语、法语和意大利语，包括丰富的原始文献，与主题有关的艺术品的详细目录，和完整的专业书目。这部书完成之后将为古典图像志研究提供一部最重要的工具书。

象征符号的迁移及其与信仰和习俗的关系 Mackenzie, Donald A. *The Migration of Symbols and Their Relations to Beliefs and Customs*. New York: Knopf, 1926. 219p. illus. index. Reprint: New York: AMS, 1970.

对古代四类象征符号的研究著作，这类符号是：万字形符号，螺旋形符号，耳形象征符号和树形象征符号。

希腊艺术中的神话题材 Overbeck, Johannes. *Griechische Kunstmythologie*. Leipzig: Engelmann, 1871-1889. 3v. illus. index. Reprint: Osnabrück, Biblio Verlag, 1964.

这部著作是对古希腊艺术中主要神祇的详细考察。内容为，第 I 卷：宙斯；第 2 卷：赫拉，波塞冬，得墨特耳；第 3 卷：阿波罗。书目在脚注中给出。其价值在于对原始文献的详尽讨论。

希腊和罗马神话详解词典 Roscher, Wilhelm H. *Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie*. Leipzig: Teubner, 1884-1927. 6v. plus Supplements (3v. in 5). illus.

关于古希腊和罗马神话的综合性词典。神话，它们的原始资料，崇拜的意义以及美术作品对神话的解释都在词条中得到了充分的讨论。是一部标准的古典神话学词典，对于研究古典图像志的学者是不可或缺的工具书。

克罗韦尔古典神话手册 Tripp, Edward. *Crowell's Handbook of Classical Mythology*. New York: Crowell, 1970. 631p. index.

关于古希腊和罗马神话的综合性词典。词条比 Grant 的《古典神话中的名人》更多，提供的原始文献也更丰富。没有涉及艺术。索引按音序排列。

东方神话和图像志

印度教图像志的发展 Banerjea, Jitendra N. *The Development of Hindu Iconography*. 2d. rev. and enl. ed. Calcutta: University of Calcutta, 1956. 653p. illus. index.

对印度艺术中的印度教图像志，特别是对雕塑中的图像志的早期发展史的学术性研究。内容为：I，印度教图像志的研究；II，古代印度的图像崇拜；III，在印度图像崇拜的起源和发展；IV，早期印度硬币中婆罗门教的神及其徽志；V，早期印度印章的神和徽志；VI，印度的图像志：它的发展变化实例；VII，图

像志术语；VIII，图像测定的规则；IX-XI，圣像崇拜，包括对毗湿奴、苏利耶、湿婆等神的崇拜；XII，混合式圣像。在第 627-632 页上有精选的书目。

印度佛教图像志 ... Bhattacharyya, Benoytosh. *The Indian Buddhist Iconography, Mainly Based on the Sādhnamālā and Other Cognate Tāntric Texts of Rituals*.... London: Oxford University Press, 1924. 220p. illus. index. 2d. rev. ed. Calcutta: Mukhopadhyay, 1958. 478p. illus. index.

关于印度佛教图像志的综合性的学术手册。各章所讨论的象征符号类型和重点内容都以经文资料为基础。有术语解释，有用各种语言撰写的书目和论文目录。是一部标准性著作。

佛教图像志的成分 Coomaraswamy, Ananda K. *Elements of Buddhist Iconography*. Cambridge: Mass., Harvard University Press, 1935. 95p. text, 15 plates.

关于佛教最基本的象征符号的手册。内容为：第 1 部分，生命之树，大地之莲，世界之轮；第 2 部分，莲座。所附图版都有描述性的说明，有书目注。

亚洲艺术和文学中的佛陀生平 Cummings, Mary. *The Lives of the Buddha in the Art and Literature of Asia*. Ann Arbor: University of Michigan, 1982. 225p. illus. index. (The University of Michigan Center for South and Southeast Asian Studies, Michigan Papers on

South and Southeast Asia, No. 20).

在《本生经》[*Jatakas*]、《佛本行经》[*Buddhacarita*]和《普曜经》[*Lalitavistara*]所描述的佛陀生平，在视觉艺术中表现的佛陀生平，其主要主题都在这部著作中得到论述。全书按经文的叙事顺序安排。第 213-225 页为书目注和引证书籍的目录表。

北方佛教的众神：他们在北方佛教诸国中的历史、图像志和演化
Getty, Alice. *The Gods of Northern Buddhism; Their History, Iconography and Progressive Evolution through the Northern Buddhist Countries*. 2d ed. rev. Oxford: Clarendon Press, 1928. 220p. illus. index.

本书的导言概述了佛教和佛教艺术的发展过程。接着的一些章节描写了主要的神。正文中出现的东方术语在第 183-203 页用术语表的形式说明。在第 203-207 页上有用不同语言撰写的书籍目录和论文目录。

印度教图像志的成分 Gopinātha Rau, T. A. *Elements of Hindu Iconography...* Madras: Law Printing House, 1914-1916. 2v. in 4. illus. index. Reprint: New York: Paragon, 1968.

关于印度教图像志的综合性的学术手册，本书突出了经文中的资料。凡使用的梵文原始文献都给出了英文译文。索引详尽，图版精良，是一部标准性的著作。

西藏喇嘛教图像志 Gordon, Antoinette K. *The Iconography of*

Tibetan Lamaism. 2d ed. New York: Paragon, 1967. 131p. illus. index.

本书第一版为 1938 年，1967 年的版本稍作改变。是一部西藏喇嘛教主题的词典。按分类排列，有叙述和插图。第 III-II8 页为书目。虽为通俗著作，然而仍然为学者的重要参考书。

印度教、佛教和耆那教的图像志 Gupte, Ramesh. *Iconography of the Hindus, Buddhists, and Jains*. Bombay: Taraporevala, 1972. 201p. illus.

关于印度宗教艺术图像志的综合性手册。所论述的是印度教、佛教和耆那教的主要题材，并附有相关的经文资料。

亚洲的神话 Hackin, Joseph, et al. *Asiatic Mythology*. London: Harrap, 1932. Reprint: New York: Crowell: 1963. 459p. illus. index.

这是一部由专家撰写的论文集，讨论的是亚洲各国的神话，包括波斯神话，卡非尔神话，佛教，喇嘛教，印度尼西亚神话，中亚神话，中国和日本神话。本书是关于东方艺术中的神话的精心结集，但缺少书目和专门的原始文献，因此降低了它的使用价值。

日本艺术中的传说 Joly, Henri L. *Legend in Japanese Art: A Description of Historical Episodes, Legendary Characters, Folk-Lore, Myths, Religious Symbolism Illustrated in the Arts of Old Japan*. Rutland: Vt., Tuttle, 1967. 623p. illus.

1908 年版本的重刊。这部日本图像志词典是对日本神话和传说的解释，但没有专门引用原始文献。第 596-609 页是书目，所

用的插图都是日本的古代作品。

南印度的印度教图像志 Jouveau-Dubreuil, G. *Hindu Iconography of Southern India*. Delhi: Bharatiya Publishing House, 1978. 135p. illus.

初版刊印于 1928 年，是对南印度说泰米尔语地区印度教神庙图像志的研究。内容包括各种图像志；梵天和次要的神；以图像志为据的宗教史；服饰、雕像等等。有书目注。

西藏佛教的图像志 Lauf, Detlef I. *Eine Ikonographie des tibetischen Buddhismus*. Graz: Akademische Druck-und-Verlagsanstalt, 1979. 204p. illus.

关于西藏佛教艺术主要题材的插图本手册。导论部分论述西藏佛教图像志的纲要，并引述经文。图版部分按照题材范围排列，文字说明部分附有参考书目。总的书目在第 203-204 页。

印度宗教的图像志词典：印度教、佛教和耆那教 Liebert, Gösta. *Iconographic Dictionary of Indian Religions: Hinduism, Buddhism, Jainism*. Leiden: Brill, 1976. 377p. illus. index. (Studies in South Asian Culture, v. 5).

这是一部重要的关于印度和西藏艺术图像志的工具书。每个词条在阐释主题时，不仅引用原始文献，而且还给出关键段落的译文，并提供专门的图像志文献书目和附有相关主题插图的书籍。索引部分根据题材的分类再行细分，例如 *Vahanas* [身姿]，

Mudras [属像] 等等。

印度万神殿 Moor, Edward. *The Hindu Pantheon*. London: J. Johnson, 1810. 467p. illus. index. Reprint: New York: Garland, 1984.

最早系统性地处理印度教神话的著作,对于研究印度教图像志仍然是有用的工具书。有书目注。

亚洲智慧的三种方式: 印度教、佛教和禅及其对西方的意义
Ross, Nancy Wilson. *Three Ways of Asian Wisdom: Hinduism, Buddhism, Zen and Their Significance for the West*. New York: Simon and Schuster, 1966. 222p. illus. index.

英国版的书名为《印度教、佛教和禅宗: 关于它们的意义和艺术的导论》 [*Hinduism, Buddhism, Zen: An Introduction to Their Meaning and Their Arts*] (London, Faber, 1968)。一部关于印度教、佛教和禅宗题材的手册。每种宗教占一章,附有再现其主题的艺术作品。精选的插图附有描述性的说明。第 199-207 页上的书目主要列举宗教著作。这是一部一般性的通俗著作,但仍然有用,因为在这一领域还没有替代性的著作。

印度教和佛教次要神祇的图像志 Sahai, Bhagwant. *Iconography of Minor Hindu and Buddhist Deities*. New Delhi: Abhinav Publications, 1975. 295p. illus. index.

根据教派类型例如吠陀教和湿婆派诸神排列的学术性手册。有丰富的经文和精选的艺术品来印证各种主题。书目注收录广

泛。本书强调了印度的材料。是对 Bhattacharyya 的《印度佛教图像志》和 Gopinātha Rau 的《印度教图像志的成分》的增补。

插图本印度教图像志 Stutley, Margaret. *The Illustrated Dictionary of Hindu Iconography*. London: Routledge & Kegan Paul, 1985. 175p. illus.

关于所有时期的印度教艺术中所描绘的主题的词典。主要的词条有基本著作、印度教艺术、神话和宗派的简短目录。有英语和梵文对照表。

印度教词典：它的神话、民间传说和从公元前 1500 年到公元 1500 年的发展 Stutley, Margaret, and James Stutley. *A Dictionary of Hinduism: Its Mythology, Folklore and Development 1500 B.C.-A.D. 1500*. New York: Harper, 1977. 372p.

关于印度教的综合词典，有原始文献的参考书目。尽管很少涉及视觉艺术，但对于研究印度教图像志仍然是一部非常有用的著作。在第 353-368 页上列出了用不同文字所写的著作和期刊论文。

中国神话词典 Werner, Edward T. C. *A Dictionary of Chinese Mythology*. New York: Julian Press, 1961. 627p. illus.

1932 年版本的重印本。综合性的中国神话题材词典。较长的词条涉及原始文献，偶尔也涉及专门文献。第 625-627 页上的书目包括中文和西方文字的著述。是西方出版的关于中国神话的标

准性词典。对于研究中国绘画艺术的学者是基本性著作。

中国象征符号和艺术母题百科全书 Williams, Charles Alfred S.
Encyclopedia of Chinese Symbolism and Art Motives: An Alphabetical Compendium of Legends and Beliefs as Reflected in the Manners and Customs of the Chinese Throughout History. New York: Julian, 1960. 468p. illus. index. Reprint: Rutland, Vt.: Tuttle, 1974.

是《中国象征符号和艺术纲要》 [*Outlines of Chinese Symbolism and Art*] (1931年) 一书的再刊本。这是一部中国神话的词典，在英文小标题后附有汉字。是一部非常有用的词典。较长的词条带有专门的文献书目。

第四章

I 美术史学史书目

对美术史的学术史的研究，自 20 世纪 80 年代以来，在西方的美术史领域渐渐兴盛起来。一些重要的美术史家，从瓦萨里、温克尔曼、布克哈特到 20 世纪的一些大师例如沃尔夫林、瓦尔堡、李格尔；潘诺夫斯基、贡布里希、甚至更年轻些的巴克桑德尔、哈斯克尔都有了研究专著，理论和方法论方面的探索更是层出不穷。

这样，编纂美术史家选集的着眼点也发生了变化；克莱因鲍尔[Eugene Kleinbauer]的《西方美术史的现代透视：20 世纪视觉艺术论著文选》[*Modern Perspectives in Western Art History: An Anthology of Twentieth-Century Writings on the Visual Arts*]在 1971 年出版时主要还是用作教材，而同样性质的另一部选集菲尔尼[Eric Fernie]的《美术史及其方法：评注性文选》[*Art History and its Methods: A Critical Anthology*]（1995）的目标便有所提高，这种差别在编者每篇文章前所写的作者介绍中明确表现出来。

席夫[Gert Schiff]的《德语国家美术史文选》[*German Essays on Art History*]（1988）是赞德尔[Volkmar Sander]主编的《德语文库》[*The German Library*]中特选的一种，这说明了美术史在德语中的重要地位，正如潘诺夫斯基所说的那样：美术史的母语

就是德语。就此而言，波德罗[Michael Podro]的名著《批评的美术史家》[*The Critical Historians of Art*]讨论的全是德语国家的美术史家，这本书出版于1982年，可以看作西方美术史学史在英语国家兴起的一个标志。10年之后布拉什[Kathryn Brush]在《美术史的形成》[*The Shaping of Art History*]（1996）中讨论了美术史产生、发展的历史，尤其对德国的学术作了论述。似乎是作为对前述一些选本的对抗，布赖森[Norman Bryson]专门编辑了一部法国学者的文选，名为《画诗：法国新美术史文选》[*Calligram: Essays in New Art History from France*]（1988），提倡被冷落的法国美术史的研究方法。而通史性的美术史学史也正是在法国产生了规模较大的著作，即巴赞[G. Bazin]的《从瓦萨里到我们时代的美术史学史》[*Histoire de l'histoire de l'art de Vasari à nos jours*]（1986）。更早一些的库尔特曼[U. Kultermann]的《美术史学史》[*Geschichte der Kunstgeschichte*]（1982）尽管规模小，却在1993年出版了增补修订的英文本 *The History of Art History*，也许还不到一年，英文本便又出现了更为普及的手册迈纳[V.H. Minor]的《美术史的历史》[*Art History's History*]。库尔特曼著作的1993年本附有一份德文和英文的简要参考书目，现抄录如下：

描述的艺术：17世纪的荷兰艺术

美术史的科学原理

艺术理论的尝试

美术史阐释学导论：对图画的解释

美术史

意图的模式：论图画的历史说明
从瓦萨里到我们时代的美术史学史
艺术科学和艺术中介
美术史终结了吗？
美术史导论
女性主义和美术史：询问启应祷文
画诗：法国新美术史文选
艺术：历史及其功能
艺术写作
美术史原理
论美术史的方法
在图像的前面：美术史终结的问题
作为制度的美术史
现代美术史名家
风格、象征和结构
艺术学的体系
美术史原理
艺术学的历史
作为学院学科的美术史
‘艺术学’
美术史的哲学
美术史的方法论
美术史的历史和方法研究
乌托邦的往昔

图像学

美术史的使用和滥用

图像志和图像学

美术史的语言

考古学和美术史研究导论

美术的历史、理论和批评

一种新美术史

艺术经验和艺术学

图像学、图像、原典和观念形态

美术史文献的批评报告

图像学研究

艺术的存在和艺术哲学的方法

批评的美术史家

视像和差异：女性、女性主义和美术史

美术史的再思考

作为视觉艺术解释者的妇女

论艺术的质量

什么是美术史？

图画的解释

‘美术史学’

德语国家美术史文选

艺术文献

艺术学的基本概念

对象、图像和探究：工作中的美术史家

美术史

美术史导论

美术史家的特有事业

距离的缺乏：走向一种通览的美术史

美术史的新任务

美术史的方法

美术史和艺术学

艺术批评史

德国美术史家

艺术和无政府

美术史的基本概念

艺术和考古学 Ackerman, James S., and Rhys Carpenter. *Art and Archaeology*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1963. 241p. (In the series 'The Princeton Studies: Humanistic Scholarship in America.')

对 1960 年代之前美国美术史的方法、进展和现状的评述，由 Ackerman 撰写，对考古学的方法、进展和现状的评述则由 Carpenter 撰写。在第 230-231 页上有书目。

描述的艺术：17 世纪荷兰的艺术 Alpers, Svetlana. *The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century*. Chicago, 1983

作者从一个不同于潘诺夫斯基探索绘画的隐藏意义的方式

论证了荷兰艺术中最重要的恰恰是眼睛直接看到的東西。为了区别意大利传统的叙述的艺术，她称荷兰 17 世纪的绘画为描述的艺术。

稀有艺术的传统：艺术收藏及其相关现象的历史 Alsop, Joseph. *The Rare Art Tradition: The History of Art Collecting and its Linked Phenomena*. Princeton University Press, 1981.

一部对收藏史和趣味史进行全面论述的杰作。E. H. Gombrich 写有书评‘收藏艺术的艺术’ [The Art of Collecting Art]，刊于《纽约书评》 [New York Review of Books]，2 December, pp.39-42 (1982)。

视觉思维 Arnheim, Rudolf. *Visual Thinking*. Berkeley: University of California Press, 1969. 345p. illus. index.

以 Wolfgang Köhler 的格式塔心理学理论为基础对视知觉的分析。作者旨在建立思维和知觉的统一性。有书目注。

艺术理论的尝试 Badt, Kurt. *Kunsttheoretische Versuche. Ausgewählte*. Cologne, DuMont Schauberg, 1968. 180p. illus. index.

内容包括：绘画中的简朴性；艺术的预言家 [Artifex vates] 和艺术的修辞家 [Artifex rhetor]；上帝和艺术家；以名声传世的问题；美术史的内在联系。关于作者在美术史学史中的地位，可见 L. Dittmann 的‘库特·巴特的艺术理论’ [Die Kunsttheorie Kurt Badts]，刊于《美学和普通艺术学杂志》 [Zeitschrift für Ästhetik und

Allgemeine Kunstwissenschaft], 16 (1971)。

从柏拉图到温克尔曼的艺术理论 Barasch, Moshe. *Theories of Art from Plato to Winckelmann*. New York: New York University Press, 1985. 394p. index.

从古典文化时代到 19 世纪初期对艺术看法的演变的历史。有书目注。

美术史解释学导论 Bäschmann, Oskar. *Einführungen in die kunstgeschichtliche Hermeneutik*. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1984. 185p. illus. index.

旨在对美术史的解释法建立一种整体论方法的纲要。重点论述了文艺复兴初期和巴洛克艺术与 12 世纪艺术之间的联系。有书目注。

乔托和演说家：意大利绘画的人文主义观察者和 1350-1450 年图画构图地发现 Baxandall, Michael. *Giotto and the Orators: Humanist Observers of Painting in Italy and the Discovery of Pictorial Composition 1350-1450*. Oxford, 1971

本书讨论了一个为人忽视的问题，即人文学者的术语如何限制人们对艺术的看法。从某种意义上说，堪称是对贡布里希《艺术与错觉》中一些思想的妙用。

15 世纪意大利的绘画和经验 Baxandall, Michael. *Painting and*

Experience in Fifteenth-Century Italy. Oxford University Press, 1972; 2nd edition, 1988.

对文艺复兴时期的趣味与社会关系方面的一些问题的精彩论述，虽是小册子但影响极大。

意图的模式 Baxandall, Michael. *Pattern of Intention*. New Haven: Yale University Press, 1985. 147p.

根据1982年在University of California, Berkeley的讲座写成，是对在艺术品的描述中的心理前提的研究。内容包括：导论：语言和说明；I，历史的对象：本杰明·贝克的福斯桥；II，意图性视觉旨趣：毕加索的《卡恩韦勒像》；III，图画与思想：夏尔丹的《喝茶的妇女》；IV，真实性与其他文化：皮耶罗·德拉·弗朗切斯科。有书目注。中译本名为《意图的模式》，曹意强、严军和严善錞合译，1997年中国美术学院出版社出版。

教育中的美术史：注解性书目和历史 Brazier, Paul. *Art History in Education; an Annotated Bibliography and History*. London: Heinemann, 1985. 72p. index.

关于美术史教育在英国和美国发展的书目性历史著作。论述的重点是美术史向艺术教育领域的渗透。

从瓦萨里到我们时代的美术史学史 Bazin, Germain. *Histoire de l'histoire de l'art de Vasari a nos jours*. Paris: Albin Michel, 1986. 653p. index.

从瓦萨里到当代美术史学史的总论性著作。内容包括：I，绪论；II，作为艺术科学的美术史；III，方法和手段；IV，领域，时代等等。有书目注。

早期中世纪艺术 Beckwith, John. *Early Medieval Art*. New York: Praeger, 1964. 270p.

这部对中世纪查理曼王朝之后 3 个世纪艺术进行历史性研究的著作，包含诸多黑白及彩色的插图和一些重要建筑的平面图。在正文之前有一幅法兰克疆域图，书后有注解、参考书目和总索引。

鉴定入门：意大利艺术的批评研究 Berenson, Bernard. *Rudiments of Connoisseurship. Study and Criticism of Italian Art*. New York: Schocken, 1962. 152p. illus. index.

由作者自选的 8 篇论文组成，最好地代表了他对意大利文艺复兴绘画作品的作者归属和作画时间问题的研究成果。此外，作者还附有一篇论文，题为‘鉴定入门’，该书即以此命名。在这篇论文中，作者以下述的小标题总结了她的鉴定方法：同代的文献-艺术文献；传统；艺术作品-选择，特征的离析，形态（头颅，眼睛，耳朵，嘴巴，人体，手，衣饰，动物，风景，色彩，光线和阴影，验证的时间界限，验证和质量）。可参见作者的另一部著作《视觉艺术的美学和历史》[*Aesthetics and the History in the Visual Arts*] (New York, Pantheon, 1948. 260p. Reprint: St. Clair Shores, Mich., Scholarly Press, 1979)。

再现的本质：现象学的探索 Bernheimer, Richard. *Natrue of Representation: A Phenomenological Inquiry*. New York: New York University Press, 1961. 249p.

关于视觉艺术中的再现的本质的研究。作者认为再现是被基于代替物观念的内在结构所支配的。内容为：问题；再现的理论；再现和符号功能；代替物，向量与合适的代替物；复制品；类目的再现；合法的再现；模仿的再现；模仿再现的理性；主题和母题；主题功能：暗示，描述，说明，评论；艺术中的代替物；类似和识别。

风格和图像志：艺术学研究 Białostocki, Jan. *Stil und Ikonographie. Studien zur Kunstwissenschaft*. Dresden: VEB Verlag der Kunst, 1966. 237p. illus. (Fundusbücher, 18). Reprinted: Clologne: DuMont, 1981 (Dumont Taschenbücher, 113).

作者为波兰人，是东欧最杰出的美术史家，这部文集是关于风格和图像学研究的论文。内容为：造型艺术的方法问题；波兰艺术中的手法主义和民族语言；在凯旋和昏暮之间的手法主义；巴洛克：风格，时代和态度；对伦勃朗作品的图像志研究；浪漫主义的图像志；凡高的象征作品；艺术和虚空。

画家的神秘几何：艺术中的构图研究 Bouleau, Charles. *The Painter's Secret Geometry: A Study of Composition in Art*. Translated by Jonathan Griffin. New York: Harcourt, Brace & World,

Inc., 1963.

分析绘画的内在结构，作品选择从中世纪到现代艺术，有清晰的插图。

女性主义和美术史：询问启应祷文 Broude, Norma, and Mary D. Garrard. *Feminism and Art History; Questioning the Litany*. New York: Harper & Row, 1982. 358p. illus. index.

女性主义的论文选集，主题为女性在美术史中的角色和美术史中的女性主义批评。在第 347-350 页上有关于论文作者的介绍。

美术史的形成：弗格、戈尔德施米特和中世纪艺术的研究 Brush, Kathryn. *The Shaping of Art History: Wilhelm Vöge, Adolph Goldschmidt, and the Study of Medieval Art*. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1996

对弗格和戈尔德施米特这两位德国的伟大中世纪研究者进行专门研究的著作，共 5 章。第一章：1880 年代的美术史和文化史；第二章：弗格和《中世纪纪念碑式风格的开端》[*The Beginnings of the Monumental Style in the Middle Ages*] (1894)；第三章：到 1905 年前后戈尔德施米特和弗格学术研究的主题和方法论；第四章：在世纪之交德国和国际的反映；第五章：对后来的中世纪美术史研究的启示。有书目文献和索引。

画诗：法国新美术史文选 Bryson, Norman, ed. *Calligram: Essays in New Art History from France*. New York: Cambridge University

Press, 1988. 183p. illus. index.

法国学者的论文选集, 大多为用符号学理论阐释美术史论题之作。内容为 Jan Mukarovsky 的作为符号学事实的艺术; Yves Bonnefoy 的意大利 15 世纪绘画中的时间和无时间; Julia Kristeva 的乔托的乐趣; Jean Badrillard 的骗过眼睛的绘画; Michel Foucault 的委拉斯克斯的《宫女》; Roland Barthes 的作为客体的世界以及艺术的智慧等论文。

论希腊雕像的意义 Buschor, Ernst. *On the Meaning of Greek Statues*. Amherst: University of Massachusetts Press, 1980. 95p. illus.

原书为德文版, 题为 *Vom Sinn der griechischen Standbilder* (Berlin, Mann, 1977), 此为英译本。主要的贡献在于作者的分期理论。作者根据他对古希腊雕刻演化的分析, 提出了艺术发展六阶段的理论。

美术史写作的原则 Carrier, David. *Principles of Art History Writing*. The Pennsylvania State University, 1991

本书以个案的形式讨论了对相同美术作品的不同写作方式, 从而探索了风格变化的问题。作者是哲学家, 但他欣赏弗里德里希·施莱格尔的话: 所谓的艺术哲学其物, 总是缺少二者之一, 不是缺少哲学就是缺少艺术。因此他还写了《艺术写作》[*Artwriting*] (1987) 和《普森的绘画: 艺术历史方法论研究》[*Poussin's Paintings: A Study in Art-Historical Methodology*] (1992) 等书。

19 世纪鉴赏、批评和美术史丛书：英语版主要文献选 *Connoisseurship, Criticism, and Art History in the 19th Century Series: A Selection of Major Texts in English*, selected by Sydney J. Freedberg. New York: Garland Publishing, Inc.

包括 23 种用英语和译成英语的著作的重印本，其中有波德莱尔和约翰·拉斯金等人的著作。

艺术与宗教改革运动 Coulton, G. G. *Art and the Reformation*. Cambridge: Univ. Pr., 1953. 622p.

该书从修道院艺术至宗教运动尾声，以编年的次序划分章节。34 个主题附录包括这样一些主题：艺术与黑死病、艺术家的报酬、圣尼古拉斯[St. Nicholas]、以及保护圣徒的选择。正文之前有一个插图目录和一个所引资料出处的缩略表。书的最后是一个人名及地名索引。

现代艺术中的达利 Dali, Salvador. *Dali on Modern Art*. New York: Dial, 1957. 156p.

该书包含一篇达利论艺术的论文。论文由舍瓦利耶[Haakon M. Chevalier]翻译，其后附有法语的原文，书中展示了达利在许多主题上的观点，并配有来自其他艺术家的黑白图版和引自其他作者的话用作说明。

欧洲的宫廷：1400-1800 年的政治，赞助和皇恩 Dickens, A. G.,

editor. *The Courts of Europe: Politics, Patronage and Royalty 1400-1800*. New York: McGraw-Hill Book Company, 1977.

从历史的角度讨论了艺术赞助。有王朝家族的世袭表和插图，书后有书目。

作为制度的美术史：通向学科的历史的研究 Dilly, Heinrich. *Kunstgeschichte als Institute. Studien zur Geschichte einer Disziplin*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979. 200p. index.

从19世纪初期到1970年代，说德语国家的美术史在学术机构方面的历史。内容为：I，美术史写作和新学科研究的历史；II，美术史：美术的历史——历史中的美术；III，学术机构的学问——艺术学的学术机构。有书目注和精选的书目。

风格、象征和结构：美术史范畴研究 Dittman, Lorenz. *Stil, Symbol, Struktur. Studien zu Kategorien der Kunstgeschichte*. Munich: Fink, 1967. 243p.

一部关于风格、图像学和结构分析的理论和方法的评论性研究著作。内容为：风格的理论和方法：李格尔，沃尔夫林；象征的理论和方法：潘诺夫斯基；结构的理论和方法：泽德尔迈尔；结论和前景。有书目注和精选目录。

作为观念史的美术史：西欧艺术发展研究 Dvorák, Max. *Kunstgeschichte als Geistesgeschichte; Studien zur abendländischen Kunstentwicklung*. Munich: Piper, 1924. 276p. illus. English transl-

ation: *The History of Art as the History of Ideas*. London: Routledge & Kegan Paul, 1984. 114p. illus.

作者为维也纳美术史学派的大师之一，这是他晚年的论文和演说的结集。虽然它们是一些不同论题的论文，但是裒辑在一起还是充分表明了作者根据观念史解释美术史的方法。内容包括：墓室绘画——基督教艺术的起源；哥特式雕刻和绘画中的理想主义与自然主义；舍恩高尔和尼德兰绘画；丢勒的《启示录》；论尼德兰浪漫主义的历史前提；老彼得·布吕格尔；论埃尔·格列柯和手法主义。有书目注。关于作者在美术史学史上的重要性，参见 D. Frey 的论文‘马克斯·德沃夏克在美术史研究上的地位’ [Max Dvorak's Stellung in der Kunstgeschichte]，刊于《艺术学年刊》 [Jahrbuch für Kunstwissenschaft] (Vienna, 1921) 和 Hans Sedlmayr 《中心的丧失：作为时代的征象和象征的 19 世纪和 20 世纪的造型艺术》 [Verlust der Mitte: Die bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts als Symptom und Symbol der Zeit] (Salzburg, Müller, 1948)。

英国画家逸事续集 Edwards, Edward. *Anecdotes of Painters Who Have Resided or Been Born in England with Critical Remarks on Their Productions*. London: Luke Hanford & Sons, 1808; reprint ed., London: Cornmarket Reprints, 1970.

为作者续沃波尔 [Walpole] 的《英国画家逸事集》而作，提到的画家有 190 多位，主要讲述了盖恩斯巴勒、雷诺兹、罗姆尼和凡代克等人的事迹。

‘美术史的美国风格：迁徙研究’ Eisler, Colin. ‘Kunstgeschichte American Style: A Study in Migration’, in Donald Fleming and Bernard Bailyn, eds., *The Intellectual Migration: Europe and America 1930-1960*. Cambridge, Mass., 1969, pp.544-629.

在二战之前和之中，由于德国、奥地利和意大利的学者移民美国，使美国成了美术史研究的国际中心。本文论述了欧洲美术史家到达美国后，使美国获得的极大收益。

今日美术史 Ettliger, Leopold D. *Art History Today*. London: H. K. Lewis, 1961. 22p.

这本小册子为作者在伦敦的大学学院所作的讲演。作者追溯了从瓦萨里到 1960 年的美术史的历史，用 Gombrich 的方式介绍了美术史和观念史的融合以及对视觉形式的语言的进一步理解。

艺术的必然性：一种马克思主义取向 Fischer, Ernst. *The Necessity of Art, a Marxist Approach*. Baltimore: Pelican, 1963. 234p. illus. index.

用马克思主义理论解释美术史的著作，重点在近代以及艺术与诗歌之间的关系。内容为：艺术的功能；起源的起源；艺术和资本主义；内容和形式；现实的失落和发现。

比较方法的建筑史 Fletcher, Banister F. *A History of Architecture on the Comparative Method*. 17th ed. Rev. by R. A. Cordingley. New

York: Scribner's, 1961. 1,366p.

在论述特定风格和国家的不同章节中,考察了西方与东方的建筑。各章均配有插图,含五个主要的部分。第一部分描述某种特定风格所受到的地区、气候、社会、地质、宗教和历史的影响。第二部分论述建筑的特质或外观,以及所回顾的建筑物的特色。第三部分提供带有简短原文注释的说明性例证。第四部分比较分析诸如设计、墙壁及装饰等方面的特色。第五部分列出参考书目。包含一个总文献目录、一个专业词汇表和一个索引。

艺术形式的生命 Focillon, Henri. *The Life of Forms in Art*. 2d English ed. New York: Wittenborn, 1948. 94p. illus.

法国学者在美术史领域所作出的重要贡献之一。作者对艺术变化提出了一种形式主义的解释,把重点放在了材料和技术的影响上。内容为:形式的世界;空间领域的形式;物质领域的形式;心灵领域的形式;时间领域的形式;手的赞歌。作者在研究中世纪美术和建筑时更充分地运用了他的变化观念,可参见他的《西方中世纪艺术》[*Art of the West in the Middle Ages*]。

艺术学体系 Frankl, Paul. *Das System der Kunstwissenschaft*. Brunn: Rohrer, 1938. 1063p. illus. index.

是对美术史的解释给出综合性体系的重要尝试,是维也纳美术史学派影响下的研究成果。

西欧中世纪艺术中民族风格的发展 Frey, Dagobert. *Die Entwic-*

klung nationaler Stile in der mittelalterlichen Kunst des Abendlandes. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1970. 74p.

本书是原刊于《德国文艺学和观念史季刊》 [*Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte*] 16 (1938), pp.1-74 的一篇长文的重印。对中世纪期间西欧的艺术和建筑中的民族风格的发展作了重要的研究。作者也把他的思想用在了对单个民族风格发展的研究上, 撰写了《造型艺术中的英国性》 [*Englisches Wesen in der bildenden Kunst*]。

伟大艺术家信筒 Friedenthal, Richard. *Letters of the Great Artists*. Translated by Daphne Woodward et al. London: Thames and Hudson, 1963. 2 volumes.

共两卷, 第 1 卷从吉贝尔蒂到盖恩斯巴勒, 第 2 卷从布莱克到波洛克。每卷包括文献来源和参考资料的说明。

早期尼德兰绘画 Friedländer, Max J. *Early Netherlandish Painting*. Translated by Heinaz Norden. New York: Phaidon Publishers. Inc., 1967-76. 14 volumes in 16 books.

为 1924-1937 年出版的德文本 *Die altniederländische Malerei* 的英译文。从凡艾克兄弟论述到布吕格尔。有书目注和丰富的插图; 包括每位艺术家的作品目录和地名索引。

论艺术和鉴赏 Friedländer, Max J. *On Art and Connoisseurship*.

London: Cassirer, 1942. 284p. illus. index. Reprint: New York: Beacon Hill, 1960.

就像 Bernard Berenson 是意大利绘画的鉴定大师一样, 本书作者则是尼德兰绘画的鉴定大师。本书聚集了作者 38 篇个人经验和感想的札记, 是鉴定学入门的重要著作。内容包括色彩、光线的形式性质, 大小和尺度, 透视; 和学术有关的一些问题, 例如独特性和类型, 天才和人才, 摹仿和作伪; 技术和材料的问题, 例如素描的研究, 摄影的用途和古画修复; 以及专门的绘画门类, 例如风俗画, 静物画, 风景画和肖像画。可参见作者的《回忆和反思》[*Reminiscences and Reflections*] (Greenwich, Conn., New York Graphic Society, 1969, 109p. illus.)。本书的中文版有邵宏等人的译本, 即将出版。

艺术中的进步 Gablik, Suzi. *Progress in Art*. New York: Rizzoli, 1976. 192p. illus. index.

把艺术的变化过程作为文化动力问题研究的著作, 作者在论述时把 Jean Piaget 的人类发展概念、Claude Levi-Strauss 的文化发展概念和 E. H. Gombrich 的视知觉理论结合起来。在第 180-182 页上有书目。

艺术家论艺术: 从 14 世纪到 20 世纪 Goldwater, Robert and Treves, Marco, editors. *Artists on Art: From the XIV to the XX Century*. New York: Pantheon Books, Inc., 1945.

从琴尼诺·琴尼尼到毕加索的著名画家、雕塑家的文选, 选

有许多艺术家的自画像和肖像。有文献来源说明。

艺术与错觉：图画再现的心理学研究 Gombrich, Ernst H. *Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation*. 5th ed. New York: Pantheon, 1977.(Bollingen Series XXXV, 5)

是把美术史和心理学结合起来研究的最重要成果。作者认为所有的艺术都是概念性的，都植根于艺术家对其他艺术品的经验。艺术的变化是艺术家关于传统艺术的观念和自然之间相互作用的结果。内容包括：导论：心理学和风格之谜；第一部分：写真的界限：I，从光线转为颜色，II，真实与定型；第二部分：功能和形式：III，皮格马利翁的能力，IV，论希腊艺术的革新，V，公式和经验；第三部分：观看者的本分：VI，云中的图像，VII，错觉的条件，VIII，第三维的多义性；第四部分：发明和发现：IX，艺术中的视觉分析，X，漫画实验，XI，从再现到表现。有书目注。和 H. Wölfflin 的《美术史的基本概念》[*Kunstgeschichtliche Grundbegriffe*] (1915)、Erwin Panofsky 的《图像学研究》[*Studies in Iconology*] (1939) 一起堪称为 20 世纪美术史三部最伟大的杰作。

中世纪原典中的美术史学史因素 Grinten, E. F. van der. *Elements of Art Historiography in Medieval Texts*. The Hague: Nijhoff, 1969. 152p.

这是一部对中世纪的文献中描述艺术和建筑所使用的语言的研究。内容包括：走向风格的概念；艺术家之手；个性和艺术

家的工作；美术史的意识；进步的观念；老和新的概念；艺术品的观看和描述；比较。索引中包括 302 条在正文中出现的中世纪拉丁文原典的引文。

美术史的写作史的探查：到 1850 年为止的美术史的功能和术语研究 Grinten, Evert van. *Enquiries into the History of Arthistorical Writing; Studies of Art-historical Functions and Terms up to 1850*. Venlo, 1952. 152p.

美术史早期写作的历史。第一部分用评注的方式给出引文和摘要，根据美术史的功能和术语编排。第二部分是从中世纪到 1850 年美术史功能和术语发展的纲要。在第 131-150 页有书目索引。

美术史和阶级斗争 Hadjinicolaou, Nicos. *Art History and Class Struggle*. London: Pluto Press, 1978. 206p. illus. index.

原书 1973 年用法文出版，名为《美术史和阶级斗争》[*Histoire de l'art et lutte des classes*] (Paris, Maspero)，对美术史所作的马克思主义的解释。作者使用 Louis Althusser 的概念试图证明美术史就是把意识形态视觉化的历史。有书目注。

历史及其图像：艺术和对往昔的解释 Haskell, F., *History and its Images: Art and the Interpretation of the Past*. London and New Haven, 1993

本书的第一部分论述从文艺复兴到 18 世纪以来古代文物中

的图像在人文学者和古物学家眼中的地位：它没有超越文献，而仍是附庸。第二部分论述自 18 世纪以降，这种地位的变化，其中对一些文化史学家例如赫伊津哈的论述极为精彩。

趣味和古物：1500-1900 年古典雕刻的魅力 Haskell, Francis. and Penny, Nicholas. *Taste and the Antique: The Lure of Classical Sculpture 1500-1900*. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1981.

第一部分讨论了 1500-1900 年艺术趣味变化的影响。第二部分为包括 90 多尊古典雕像的学术性解题目录。每件作品都有插图和书目。

赞助人和画家：巴洛克时代意大利艺术和社会关系的研究 Haskell, Francis. *Patrons and Painters: A Study in the Relations Between Italian Art and Society in the Age of the Baroque*. Revised edition. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1980.

此书为研究赞助制度的名著，推翻了巴洛克艺术是耶稣会宣传意图的体现的流行观点。有详尽的脚注和很长的参考书目。

艺术中的再发现：英国、法国的趣味、时尚和收藏的一些方面 Haskell, Francis. *Rediscoveries in Art: Some Aspects of Taste, Fashion, and Collecting in England and France*. 2nd edition. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1979.

讨论了 1780 年到 1870 年之间的艺术趣味的转变所产生的影

响。有很好的脚注和精选的书目。

美术史哲学 Hauser, Arnold. *The Philosophy of Art History*. New York: Knopf, 1959. 410p.

以作者的美术史的社会学的观点讨论了美术史的理论基础,旨在为他的两卷本著作《艺术的社会史》[*Social History of Art*] (New York, Knopf, 1951. 2v.) 提供立脚点。内容为:艺术社会学的范围和界限;社会学取向:美术史中的意识形态概念;心理学取向:心理分析和艺术;美术史的哲学结论;没有名字的美术史;美术史中的教育阶层;民间艺术和流行艺术;美术史中的对抗力量:独创和程式。可参见作者的《艺术的社会学》[*The Sociology of Art*] (Chicago: University of Chicago Press, 1982. 776p. illus)。

美术史方法论:大学生用手册 Hedicke, Robert. *Methodenlehre der Kunstgeschichte, ein Handbuch für Studierende*. Strasbourg: Heitz, 1924. 301p. index.

美术史研究方法的综合性手册。内容为:基本概念和基本观点;研究和表达;文物史方法;绘画艺术方法;技术方法;精神史方法;表达;美术史家;文物保管员和博物馆人员;鉴赏家,收藏家,艺术家,画商,记者;美术史学史;一般美术史;装饰史。在第 277-92 页上有书目。

美学 Hegel, G. W. E. *Vorlesungen über die Aesthetik*, in *Werke* (20 vols.). Theorie Werkausgabe, ed. Eva Moldenhauer and Karl

Markus Michel, Frankfurtam-Main, 1970, vols. XIII, XIV, XV; 英译本名为 *Aesthetics, Lectures on Fine Art*, tr. T. M. Knox, 2 vols., Oxford, 1975; 中译本《美学》, 3卷, 朱光潜译, 商务印书馆, 1981-1982年。

黑格尔的《美学》虽然不是美术史著作, 由于它讨论了艺术从象征阶段经由古典阶段到达浪漫阶段, 最后消亡的过程, 由于它把每个阶段与绝对精神(或时代精神)联系起来, 对美术史产生了极大的影响。

美术史的历史和方法文集 Heidrich, Ernst. *Beiträge zur Geschichte und Methode der Kunstgeschichte*. Basel: B. Schwabe, 1917. 109p. Reprint: Hildesheim, Olms, 1968.

早期的论述美术史一般方法的著作, 其重要性在于它对李格的结构主义风格分析的评论。

图像的遗产: 扎克斯尔讲演稿选集 *A Heritage of Images: A Selection of Lectures by Fritz Saxl*. ed. H. Honour and J. Fleming, Harmondsworth: Penguin, 1970

这部选集包括作者的一些图像学论文, 前有 E. H. 贡布里希写的导论, 介绍了这位杰出的人文学者为学术奋斗的一生。

创造家、收藏家和鉴赏家: 从古典文化时代至今的艺术趣味的剖析 Holst, Niels von. *Creators, Collectors and Connoisseurs: An Anatomy of Artistic Taste from Antiquity to the Present Day*. London:

Thames and Hudson, 1967.

一部插图本收藏史著作，有脚注和详尽的书目。

美术史文献选 Holt, Elizabeth Gilmore, editor. *A Documentary History of Art*. Garden City, New York: Doubleday & Company, Inc., 1957-1966.

共3卷，所选的每一种文献前都有作者简介。第1卷：中世纪和文艺复兴 *The Middle Ages and Renaissance* (1957)；第2卷：米开朗琪罗和手法主义；巴洛克和18世纪 *Michelangelo and the Mannerists; The Baroque and the Eighteenth Century* (1958)；第3卷：从古典主义到印象主义：19世纪美术和建筑史文献 *From the Classicists to the Impressionists: A Documentary History of Art and Architecture in the 19th Century* (1966)。

1850-1873年的各国艺术：展览和批评出现的作用 Holt, Elizabeth Gilmore, editor. *The Art of All Nations, 1850-73: The Emerging Role of Exhibitions and Critics*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1981.

本书对在法国、英国、德国、意大利和奥地利举办的艺术展览作了简要的历史论述，包括不同的批评家撰写的对展品的评论，所有这些评论都被译为英文。包括一份书目和一份索引，索引包括艺术家、批评家、作品题目、组织、赞助人和政治家等。

艺术对公众的胜利：展览和批评出现的作用 Holt, Elizabeth

Gilmore, editor. *The Triumph of Art for the Public: The Emerging Role of Exhibitions and Critics*. Garden City, New York: Anchor Press, 1979.

包括从 1785-1848 年在法国、英国、意大利和德国艺术展览的文献，每次展览的款目都有一个简短的历史性说明，并有当时展览的评论的英文译文。全书有一篇批评和展览史的导言以及简明的书目。

以人类学为艺术学方法基础的图像学 Huber, Ernst W. *Iconologie zur anthropologischen Grundlegung einer Kunstwissenschaftlichen Methode*. Mittenwald: Mäander Kunstverlag, 1978. 189p. index. (Studia Iconologia, Band 2).

努力揭示在艺术题材背后的人类学因素的著作。在第 175-189 页上有书目。

卡洛琳文艺复兴 Hubert, Jean; J. Porcher; and W. F. Volbach. *The Carolingian Renaissance*. New York: Braziller, 1970. 378p.

该书译自法文本，包含的署名章节均为有关建筑、书籍绘画和雕塑的专论。在这些专论之后，配有黑白插图、图表、编年表、参考书目、插图目录、专名索引和一些地图。正文中穿插有彩色与黑白插图。

从 1940-1980 年美国艺术家论艺术 Johnson, Ellen H., editor. *American Artists on Art from 1940 to 1980*. New York: Harper &

Row Publishers, 1982.

共选入 55 篇论文, 根据风格和流派组织, 包括抽象表现主义[Abstract Expressionism], 色域绘画[Color Field Painting]、偶发和前波普艺术[Happenings and Pre-Pop Art]、波普艺术[Pop Art]、最简单派艺术[Minimal]、体系和概念艺术[Systemic and Conceptual Art]、照相现实主义绘画和超级现实主义雕塑[Photo-Realist Painting and Super-Realist Sculpture]、大地和过程艺术[Earth and Process Art]、现场和建筑雕塑[Site and Architectural Sculpture]和表演艺术[Performance Art]。

作为希腊雕刻史例证的古代作家文选 Jones, Henry Stuart, editor. *Select Passages from Ancient Writers Illustrative of the History of Greek Sculpture*. Edited and translated by Henry Stuart Jones. New York: Macmillan and Company, 1895; reprint ed., with introduction, bibliography, and index by Al. N. Oikonomides, Chicago: Argonaut, Inc., 1966.

本书由两部分组成, 一为希腊原文的重印, 一为英文译本。在新版本中增加了有价值的导论和索引。在导论中对于书中出现的古代作家给出了历史性说明。索引则包括四个部分: 古代艺术家索引、古代和现代作家索引、地点索引和一般主题索引。

图像志和图像学: 理论-发展-问题 Kaemmerling, Ekkehard, ed. *Ikonographie und Ikonologie. Theorien-Entwicklung-Probleme*. 3d ed. Cologne: DuMont, 1984. 521p. illus.

一部关于图像学的方法和理论的名家文选，选目精到，讨论图像学的主要问题，对于图像学研究极为有用。书后有各篇作者简介。

西方美术史的现代透视: 20世纪视觉艺术论著文选 Kleinbauer, W. Eugene. *Modern Perspectives in Western Art History. An Anthology of 20th-century Writings on the Visual Arts*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1971. 528p. illus.

这是一部相当著名的20世纪美术史家的论文选集，收录了20世纪70年代之前反映美术史理论和方法的一些代表性篇章。编辑者写有长篇导论讨论了什么是美术史，美术史研究的决定因素，和现代学术的类型等问题。文选部分包括两大块，一为内部透视，即鉴定，句法分析，形式变化，时期特征，建筑史的文献研究，图像志和图像学；一为外部透视，即美术史和心理学，美术史、社会和文化，美术史和观念史。作者包括R. Offner, A. Riegl, H. Focillon, H. Wölfflin, R. Wittkower, E. Panofsky, K. Weitzmann, K. Lehmann, E. H. Gombrich, E. Kris, F. Hartt, D. Egbert, F. Antal, R. Krautheimer, M. Dvořák 和 G. Ladner。每篇论文前都有作者简介和论文简评。本书的导言有杨思梁的中译本，连载于《美术译丛》。编者还著有《西方美术史研究入门》[*Research Guide to the History of Western Art*]，是一部通俗的入门读物。

马克思主义和现代艺术: 社会现实主义的方法 Klingender, Francis D. *Marxism and Modern Art; An Approach to Social*

Realism. London: 1943. 52p. Reprint: London, Lawrence and Wishart, 1975.

阐述了马克思主义对现代艺术中形式主义潮流例如罗杰·弗莱的抨击，并对社会现实主义予以论述。第50-52页为书目并带解说。

美术史的历史：通往科学之路 Kultermann, Udo. *Geschichte der Kunstgeschichte. Der Weg einer Wissenschaft*. Vienna: Econ, 1966. 477p. illus.

从瓦萨里到1960年代美术史的概论。附有许多美术史家的肖像（包括画像和照片）。有书目注。其英文本较德文本有增补，名为 *The History of Art History*, Abaris Books, 1993. 278p. illus.

中世纪艺术中人的图像 Ladner, Gerhart. *Ad Imaginem Dei: The Image of Man in Mediaeval Art*. Latrobe Pa.: Archabbey Press, 1965. 165p. illus.

关于中世纪艺术中对人的形象的描绘和神学观念中人是上帝形象的摹本的理论之间的关系的研究。本书可以看作是对 Max Dvorak 所代表的观念史的美术史方法的一个范例。

诗如画：绘画的人文主义理论 Lee, Rensselaer W. *Ut pictura poesis: The Humanistic Theory of Painting*. New York: Norton, 1967. 79p. illus.

原文发表在美国的《艺术通报》 [*Art Bulletin*, 22, 1940]，后

重印为书。试图说明一种人文主义的绘画理论。作者认为这种理论是欧洲绘画从 15 世纪到 18 世纪发展过程的背后所起作用的主要力量。

宫廷绘画 Levey, Michael. *Painting at Court*. New York: New York University Press, 1971.

讨论 14 世纪和 19 世纪之间皇家对艺术赞助的著作。

1800-1940 年造型艺术的历史、理论和批评 Lodovici, Sergio. *Storici, teorici e critici delle arti figurative (1800-1940)*. Roma: E.B.B.I., Istituto editoriale italiano B.C. Tosi, 1942. 412p. illus. (Enciclopedia biografica e bibliografica 'Italiana', ser. IV).

意大利美术史家和艺术评论家的传记词典，收录的时段为 1800-1940 年。在第 389-412 页上列有意大利期刊目录。

艺术经验和艺术学：关于造型艺术的有系统的和历史发展着的描述方法和文献 Lützel, Heinrich. *Kunsterfahrung und Kunstwissenschaft. Systematische und entwicklungsgeschichtliche Darstellung und Dokumentation des Umgangs mit der bildenden Kunst*. Freiburg: K. Alber, 1975. 3v. illus. index. (Orbis Academicus, Problemgeschichte der Wissenschaft in Dokumenten und Darstellungen, Band 1/15).

美术史学最重要的研究著作之一。它摘录了大量的美术史和艺术理论文献，然后紧密结合评论性和对立性的观点给出细致的

分析。第 1 卷和第 2 卷载有原文，第 3 卷为书目、索引和图版。

中世纪的艺术和艺术家 Mâle, Émile, *Art et artistes du moyen âge*. 4th ed. Paris: Colin, 1947. 328p. illus. Index.

从早期基督教时代到哥特时代西方中世纪美术和建筑的概论。论述的大型的建筑如圣米歇尔山教堂、里姆斯教堂和科尔多瓦教堂，艺术家如让·布尔迪雄 [Jean Bourdichon]，媒材如法兰西哥特式后期的象牙。还有一章专论罗丹和法兰西主教堂。有书目注。

中世纪的德意志艺术和法兰西艺术 Mâle, Émile, *L'art allemand et l'art français du moyen âge*. 4th ed. Paris: Colin, 1922. 328p. illus. Index.

从卡洛琳时代到哥特时代的法兰西和德意志艺术概论，本书强调了两国之间的互相联系。有书目注。

意大利画派绘画的发展 Marle, Raimond van. *The Development of the Italian Schools of Painting*. The Hague: M. Nijhoff, 1923-38; reprint ed., New York: Hacker Art Books, 1970. 19 volumes.

一部插图精美的从 6 世纪到文艺复兴的威尼斯绘画的意大利绘画史。每一卷都有地理索引、艺术家索引和书目注。整个第 6 卷都是前 5 卷的图像志索引。最后 1 卷是一般索引，分为两部分：一为当作者写作时，那些绘画所在地的地点索引，一为艺术家名字的索引。

意大利画家：对他们作品的批评研究 Morelli, Giovanni. *Italian Painters; Critical Studies of their Works*. London: John Murray, 1892-1893. 2v.

鉴定方法的里程碑式著作之一。作者通过精心地验证和描述人物形象的形式特征以解决文艺复兴绘画中的作者身份和作品真伪的问题。他的方法中最著名的是注意解剖性的细节，把耳朵、鼻孔和指甲等特征作为确定作者身份的重要线索。除此之外，他也发展出了一套研究基本形式的外貌特征的方法，例如对构图、衣饰和表情的研究方法。他的方法影响了维也纳学派的一些主要人物，并特别为美国学者 Bernard Berenson 所发展。

达达派画家和诗人选集 Motherwell, Robert, ed. *The Dada Painters and Poets: An Anthology*. New York: Wittenban, 1967. 403p.

这部选集中的文章，选自那些与达达派运动有联系的人物于 1914-1948 年所写的文章。附录有几份相关的文献，其后是 60 页的参考书目，一份书目索引和一篇理查德·许尔森贝克 [Richard Huelsenbeck] 写的 ‘1949 年达达派宣言’。

从 14 世纪到后印象主义时期的法国画家和绘画 Muehsam, Gerd, editor. *French Painters and Paintings from the Fourteenth Century to Post-Impressionism*. New York: Frederick Ungar Publishing Company, 1970.

述及了约 100 位艺术家，提供了他们的小传和从 14 世纪到 20 世纪的评论文选，均已译成英文。导论部分概要地叙述了艺术批评史的发展。有艺术批评和批评家的总书目和关于艺术家的精选书目，还有一份画家和绘画作品的索引和批评家的索引。

艺术中的进化及其他文化史理论 Munro, Thomas. *Evolution in the Arts, and Other Theories of Cultural History*. Cleveland: Cleveland Museum of Art, 1963. 561p. index.

本书从受社会力量和心理力量影响的文化史角度阐述了艺术中的变化问题。附有文化史理论方面的概念和作者索引。参见作者的论文‘艺术中的风格：一种风格分析的方法’[*Style in the Arts: A Method of Stylistic Analysis*]，刊于《美学和艺术评论杂志》[*Journal of Aesthetics and Art Criticism*]V (1946)，第 128-158 页。此书有中译本。

超现实主义的历史 Nadeau, Maurice. *The History of Surrealism*. London: Jonathan Cape, 1968. 351p.

这一历史概述包含一份超现实主义的文献目录、宣言和其他文献，一份超现实主义期刊、小册子、目录、电影和论著的目录。书后有一个总索引。

‘作为人文学科的美术史’，收在《视觉艺术的意义》 Panofsky, Erwin. ‘The History of Art as a Humanistic Discipline,’ in: *Meaning in the Visual Arts: Papers in and on Art History*. New York:

Overlook Press, 1974.

最初发表于1940年，刊于T. M. Greene编辑的《人文科学的意义》[*The Meaning of the Humanities*] (Princeton, Princeton University Press)。这篇论文表述清晰，透彻，是关于美术史理论的经典性论文。中译本见范景中的《图像与观念》(广州岭南美术出版社，1990年)中的附录，由曹意强翻译。

阿尔布雷希特·丢勒 Panofsky, Erwin, *Albrecht Dürer*. 3d ed. Princeton, 1948

哥特式建筑和经院哲学：中世纪的艺术、哲学和宗教之间的相似性的探索 *Gothic Architecture and Scholasticism: An Inquiry into the Analogy of the Arts, Philosophy, and Religion in the Middle Ages*. 1951/R. New York, 1957

作为象征形式的透视 *Perspective as Symbolic Form*. New York, 1991

视觉艺术中的意义 *Meaning in the Visual Arts*. Garden City, 1955

以上四种，均为潘诺夫斯基所著，第一种是研究具体艺术家的杰作，并出有简装本；第二种反映出作者的整体论的历史观；第三种提出了作者本人对西方艺术中的一个重大问题——透视的独特看法；第四种是作者的论文集，既有图像学的论文，又有对美术史本身的探索，是学习西方美术史的基本读物。

理念：一个艺术理论的概念 Panofsky, Erwin. *Idea; a Concept in Art Theory*. Columbia: University of South Carolina Press, 1968.

268p. illus. Reprint: New York, Harper, 1974.

原书为德文本，名为《理念：论古代艺术理论中的一个概念的历史》[*Idea: ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren kunsttheorie*], 2d ed. (1960)。内容为：古典文化时代；中世纪；文艺复兴；手法主义；古典主义；米开朗琪罗和丢勒。附录部分包括对 Lomazzo, Ficino 和 Bellori 原典的摘录。一部关于美术史理论的人文主义传统的经典研究著作。关于作者在美术史中的重要性见 Renate Heidt 《欧文·潘诺夫斯基：艺术理论和个人工作》[*Erwin Panofsky: Kunsttheorie und Einzelwerk*] (Cologne, Vienna, Bohlaus, 1977) 和 Michael Ann Holly 《潘诺夫斯基和美术史基础》[*Panofsky and the Foundations of Art History*] (Ithaca, N. Y., Cornell University Press, 1984, 267p.)。中译本由高世明翻译，正在出版之中。

图像学研究：文艺复兴艺术中的人文主义主题 Panofsky, Erwin. *Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of the Renaissance*. New York, Harper, 1962. 262p. illus. index.

第一版于 1939 年由 Oxford University Press 出版，以 6 次 Mary Flexner 讲座为基础写成。导论系作者的德文论文‘关于造型艺术作品的描述和内容解释的问题’[*Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der bildenden Kunst*] (*Logos*, 21, 1932) 的修订，它阐述了作者的图像学方法，是美术史的重要文献之一。所收的论文包括：皮耶罗·迪·科西莫所作的两套人类早期史组画；时间之父；盲目的小爱神邱比特；佛罗伦

萨和意大利北部的新柏拉图主义运动；新柏拉图主义运动和米开朗琪罗。1962年的版本有作者写的前言，述及和这6篇论文有关的学术进展。在第235-250页上有综合性的书目。中译本由戚印平翻译，正在出版之中。

风格三论 Panofsky E. *Three Essays on Style*. ed. Irving Lavin. Cambridge, Massachusetts and London: The MIT Press, 1995

本书为潘诺夫斯基三篇论文的合集，它们是：I. ‘什么是巴洛克？’[What is Baroque?]; II. ‘电影的风格和媒介’[Style and Medium in the Motion Pictures]; III. ‘罗尔斯-罗伊斯散热器的观念形态的前例’[The Ideological Antecedents of the Rolls-Royce Radiator]。并附有潘诺夫斯基的学生 William S. Heckscher 写的潘氏履历 [Erwin Panofsky: A Curriculum Vitae]。书后有索引。

现代美术史哲学 Passarge, Walter. *Die Philosophie der Kunstgeschichte in der Gegenwart*. Berlin: Junder und Dünnhaupt, 1930. 127p. illus. Reprint: Mittenwald, Mäander Kunstverlag, 1981.

对美术史作形式主义解释的重要著作。内容为：I，美术史和美术理论；II，作为形式史的美术史和基本概念的问题；III，艺术和世界观；IV，作为文化史与观念史的美术史；V，风格的世界史；VI，岁月和年代的周期。重印本有 Ernst W. Huber 写的后记，评价了作者在美术史研究中的地位。

‘艺术学和美术史的主题文献’，收在《德语主题文献，金德勒现

代文献史》 Piel, Friedrich. 'Sachliteratur zur Kunstwissenschaft und Kunstgeschichte,' in: R. Radler, ed. *Die deutschsprachige Sachliteratur. Kindlers Literaturgeschichte der Gegenwart, Band V.* Munich: Kindler, 1977, pp.472-504.

关于德语国家美术史学文献的书目论文。

艺术地理学：奠定基础的尝试 Pieper, Paul. *Kunstgeographie, Versuch einer Grundlegung.* Berlin: Triltsch and Huther, 1936. 116p. illus. (Neue deutsche Forschungen. Abt. Kunstwissenschaft und Kulturgeschichte, v. 1).

本书为作者在博士论文的基础上加工修订而成，是艺术地理学方法的最早尝试，这种方法寻求的是决定艺术的地域特征的各种因素。对于这种美术史的地理学方法的评价，见 R. Haussherr 所写的论文‘关于艺术地理学的地位的思考’ [Überlegungen zum Stand der Kunstgeographie]，刊于《莱茵季刊》 [Rheinische Vierteljahrsblätter]，30 (1965)。

未来主义与达达主义 Pierre, José. *Futurism and Dadaism.* London: Heron Books, 1969. 207p.

该书包含对于未来主义和达达主义的叙述性导论，其后则是证据与文献、年代表、博物馆、主要的运动以及主要的展览。书中配有大量彩色插图，末尾部分附有术语表、书目和插图目录。

欧洲美术史中的代的问题 Pinder, Wilhelm. *Das Problem der*

Generation in der Kunstgeschichte Europas. Berlin: Frankfurter Verlags-Anstalt, 1926. 156p. illus.

关于在美术史中‘代’[generation]的效应的研究。作者论证了在任何特定的时间都存在着和一代个别的艺术家相对应的几种不同风格。内容包括：历史的同时性的问题；根据‘代’对美术史的构想；根据‘代’从美术史得出的结论；作为‘代’的艺术；不同艺术的一般性问题；周期及其意义的规则。

艺术和社会 Plekhanov, Georgi. *Art and Society*. New York: Critics Group, 1937. 93p.

第一部马克思主义美术史的著作，第一版于 1918 年出版于俄国。精彩地论述了法国 18 世纪的绘画和戏剧。有书目注。

批评的美术史家 Podro, Michael. *The Critical Historian of Art*. New Haven: Yale University Press, 1982. 257p. illus. index.

从 1827 年到 1927 年 100 年间德语国家美术史理论发展的历史和分析研究。内容包括：I，方案；II，黑格尔；III，施纳泽的批评史的原型；IV，从森佩尔到格勒；V，李格尔；VI，沃尔夫林和古典艺术；VII，各种基本概念及其问题；VIII，从施普林格到瓦尔堡；IX，潘诺夫斯基；X，重审的传统。有书目注。在第 251-254 页上有精选的书目。同一作者在 10 年前还出版了《知觉的展开：从康德到希尔德布兰特的艺术理论》[*The Manifold in Perception: Theories of Art from Kant to Hildebrand*] (1972)。

意大利雕塑导论 Pope-Hennessy, John. *An Introduction to Italian Sculpture*. New York: Phaidon Press Ltd., 1970-72. 3 volumes. *Part I: Italian Gothic Sculpture*, 2nd ed., 1972. *Part II: Italian Renaissance Sculpture*, 2nd ed., 1971. *Part III: Italian High Renaissance and Baroque Sculpture*, 2nd ed., 1970.

第1卷为意大利哥特式雕塑,第2卷为意大利文艺复兴雕塑,第3卷为盛期文艺复兴雕塑和巴洛克雕塑。有传记资料和详尽的书目。插图精美。有地点和雕塑家索引。

西班牙绘画史 Post, Chandler Rathfon. *A History of Spanish Painting*. Volumes 13-14 edited by H. E. Wethey. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1930-66; reprint ed., New York: Kraus Reprint Company, 1970. 14 volumes in 18 books.

囊括前罗马式时期到文艺复兴后期的西班牙艺术。除了第2卷和第3卷之外,每卷都包括一份书目。第13卷和14卷有两项索引:艺术家索引和地点索引。

记忆女神:文学和视觉艺术之间的平行性 Praz, Mario. *Mnemosyne: The Parallel between Literature and the Visual Arts*. Princeton: Princeton University Press, 1970. 261p. illus. index.

本书根据1967年在National Gallery in Washington所作的A. W. Mellon讲座写成,是一部研究绘画、雕塑、建筑和文学之间关系的富有刺激性的成果。虽然作者讨论的时间范围从古典文化时代到20世纪初期,但重点却在1400年到1800年之间。内容

包括：诗如画；时间除去真理的面纱；各种媒介中结构的相同性；和谐与蛇形线；曲线和甲壳；望远镜结构和照相机结构；空间的解释和时间的解释。有书目注。

新美术史 Rees, A. L., and Frances Borzello, eds. *The New Art History*. Atlantic Highlands, N. J., Humanities Press, 1988. 173p.

一群英国学者的论文选集，他们大都在英国较新的大学和综合性工艺学校教学或工作。这些论文旨在向‘传统’的美术史挑战，因为这些作者认为‘传统’的美术史表现了文化的精英主义。他们的论文大都和建立在心理学（雅各·拉康的后弗洛伊德心理分析）、语言学理论（索绪尔的符号学理论）、女性主义和马克思关于社会变化的概念基础上的方法论有关。论文后附有书目注。

趣味的经济学 Reitlinger, Gerald. *The Economics of Taste*. 3 vols., London: Barrie & Rockliff, 1961-1970.

关于变化莫测的艺术市场的著作，共3卷。

拜占廷时代的艺术 Rice, David Talbot. *Art of the Byzantine Era*. London: Thames & Hudson, 1963. 286p.

这部研究拜占廷艺术的著作，各章节专门论述伊斯兰教之前的东方基督教、550-1204年的君士坦丁堡艺术、巴尔干半岛诸国、以及帕里奥洛加斯[Palaeologae]王朝时期的复兴。正文中配有彩色及黑白插图，书后附有参考书目、插图目录、编年表和总索引。

造型艺术的历史法则 Riegl, Alois. *Historische Grammatik der bildenden Künste*. Graz: Böhlau, 1966. 317p. illus. index.

作者把美术史看作一种内在力量的展现,他称这种力量为艺术意志,也许这一概念是美术史学中最有影响的一个概念,为了阐述这一概念在美术史上的作用,他一方面发表专著,例如《罗马后期的艺术工艺》[*Spatrömische Kunstindustrie*],另一方面也在维也纳大学开设讲座。本书便是他在 1899 年的一些讲座稿(带有作者的详细注释)和他在 1897/1898 年间就同一主题所写的长篇手稿汇编而成。它们对作者的美术史观提供了综合性的阐述。

什么是美术史? Roskill, Mark. *What Is Art History?* New York: Harper, 1976. 192p. illus. index.

美术史各种手段的导论性著作,特点是从绘画史和从风格的具体分析中找出例证来对各种方法给出说明。内容包括:绘画作品的归属;一些个案史话;两位艺术家之间的合作:马萨乔和马索利诺;确定一位艺术家的作品的限制:皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡;勘破神秘和传奇:乔尔乔内;对作品如何展示的重建:拉斐尔为西斯廷礼拜堂所作的挂毯;被遗忘的艺术家:乔治·德·拉·图尔;图画中的伪装意义:弗美尔和委拉斯克斯;作伪和侦破:汉斯·凡·米格伦之手;理解一幅现代绘画:毕加索的格尔尼卡;尾声:当今的美术史家。第 183-188 页为书目。本书史实错误较多,是一部通俗读物。

西方艺术中的古典传统 Rowland, Benjamin, Jr. *The Classical*

Tradition in Western Art. Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Pr., 1963. 379p.

这部有关西方艺术的历史概述，从希腊时期开始，到米罗、毕加索、亨利·摩尔、德·基里科等人结束。黑白插图 229 幅，有注释和总索引。

骄傲的占有者：一些冒险的美国艺术收藏家的生平、时代和趣味
Saarinen, Aline. *The Proud Possessors: The Lives, Times, and Tastes of Some Adventurous American Art Collectors*. New York: Random House, 1958.

论述了 15 位美国收藏家，附有文献来源。

‘史学志’，刊于《世界艺术百科全书》 Salerno, Luigi. ‘Historiography’ in: *Encyclopedia of World Art*. New York: McGraw-Hill, 1959-1968, v. 7, pp.507-59.

从古典文化时代到现代的美术史方法和理论的历史的概述。

‘风格’，收在《今天的人类学》 Schapiro, Meyer. ‘Style’, in: *Anthropology Today: An Encyclopedic Inventory*. Chicago: University of Chicago Press, 1953, pp.287-312.

一篇关于风格史的重要论文，特别是在美国很有影响。中译本由李本正翻译，收在本书的风格卷内。

词语和图画：论一部原典的插图中的文字和象征 Schapiro,

Meyer. *Words and Pictures: On the Literal and the Symbolic in the Illustration of a Text*. The Hague: Mouton, 1973. (Approaches to Semiotics, II).

用符号学的方法对《旧约》插图的研究。内容包括：艺术家对原典的读解；讲述主题和行动主题；作为象征形式的正面像和侧面像。有书目注。

危机中的艺术 Sedlmayr, Hans. *Art in Crisis*. Chicago: Henry Regnery Co., 1958. 266p. illus. index.

原书为德文，名为《中心的丧失：作为时代的征象和象征的19世纪和20世纪的造型艺术》[*Verlust der Mitte: Die bildende Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts als Symptom und Symbol der Zeit*] (Salzburg, Müller, 1948)。本书是用结构主义模式对19世纪和20世纪西欧艺术的重要分析。这种模式作者在他的较早著作《建筑家博罗米尼》[*Die Architektur Borrominis*] (Berlin, 1930)和《大教堂的兴起》[*Die Entstehung der Kathedrale*]也使用过。在本书中作者对现代艺术丧失人性的一面给予了严厉的批评。

艺术和真实：美术史的理论和方法 Sedlmayr, Hans. *Kunst und Wahrheit. Zur Theorie und Methode der Kunstgeschichte*. Hamburg: Rowohlt, 1958. 211p. illus. index. Reprint: Mittenwald, Mäander Verlag, 1978.

作者出身维也纳美术史学派，这是他关于美术史的理论和方法的论文集。内容包括：新道路上的美术史；作为风格史的美术

史：李格尔学说的实质；作为美术史的美术史：走向严肃的艺术学；作为观念史的美术史；解释的问题：艺术作品和美术史；真实的问题：绘画和真实；时间的问题：真实和虚假的现在；附录：两个供解释的例子（扬·弗美尔，约翰·伯恩哈德·菲舍尔·冯·埃拉赫）[Johann Bernhard Fischer von Erlach]；关于作者。第 204-205 页的书目列出了用德语出版的主要著作。

伟大的荷兰、佛兰德斯和法兰西画家作品的解题目录 Smith, John. *A Catalogue Raisonné of the Works of the Most Eminent Dutch, Flemish, and French Painters*. London: Smith & Son, 1829-42; reprint ed., London: Sands & Company, 1908, 8 volumes in 9 books.

最早的解题目录，提供了某些作品的出处，买卖价格。共包括 40 位艺术家：33 位为荷兰画家，4 位为佛兰德斯画家，3 位为法兰西画家。

感觉的判断：文艺复兴的自然主义和美学的兴起 Summers, David. *The Judgment of Sense, Renaissance Naturalism and the Rise of Aesthetics*. Cambridge University, 1987, pp.364.

本书把美术史和观念史融合起来探讨柏拉图、亚里士多德、西塞罗、奥古斯丁的观念在文艺复兴时期的影响，提出了很多新的创见。是作者《米开朗琪罗和艺术语言》[*Michelangelo and the Language of Art*]研究的继续。书后有详细的书目和索引。

美术史：现代批评文选 Sypher, Wylie, ed. *Art History: An Anthology of Modern Criticism*. New York, Random House, 1963. 428p.

这部文集选自下列著作：Franz Boas, 《原始艺术》 [*Primitive Art*]; Waldemar Deonna, 《原始主义和古典主义》 [*Primitivism and Classicism*]; Rhys Carpenter, 《希腊雕刻》 [*Greek Sculpture*]; Erwin Panofsky, 《人体比例理论的历史》 [*History of the Theory of Human Proportions*]; Ernest Will, 《希腊罗马的崇拜性浮雕》 [*Greco-Roman Cult-relief*]; Otto Demus, 《拜占廷艺术家的方法》 [*The Methods of the Byzantine Artist*]; Jurgis Baltrusaitis, 《罗马式雕刻的装饰风格》 [*Ornamental Stylistic in Romanesque Sculpture*]; Bernard Berenson, 《文艺复兴的意大利画家》 [*Italian Painters of the Renaissance*]; John White, 《图画空间的产生和再产生》 [*The Birth and Rebirth of Pictorial Space*]; R. Wittkower, 《人文主义时代的建筑原理》 [*Architectural Principles in the Age of Humanism*]; Heinrich Wölfflin, 《古典艺术》 [*Classic Art*] 和 《美术史的基本概念》 [*Principles of Art History*]; Walter Friedländer, 《意大利绘画中的手法主义和反手法主义》 [*Mannerism and Antimannerism in Italian Painting*]; Henri Focillon, 《艺术形式的生命》 [*The Life of Forms in Art*]; Ernst Kris, 《艺术中的心理分析探索》 [*Psychoanalytic Exploration in Art*]; Anton Ehrenzweig, 《艺术的视觉和听觉的心理分析》 [*The Psychoanalysis of Artistic Vision and Hearing*]; Francis Klingender, 《艺术和工业革命》 [*Art and the Industrial Revolution*]; Nikolaus Pevsner, 《美术学院过去

和现在》 [*Academies of Art Past and Present*]; Pierre Francastel, 《造型空间的毁灭》 [*The Destruction of a Plastic Space*]; Jean Cassou, 《怀念手工艺》 [*The Nostalgia for a Métier*]; Rudolf Arnheim, 《艺术的偶然和必然》 [*Accident and the Necessity of Art*]。

天使的趣味：从拉美西斯到拿破仑的艺术收藏史 Taylor, Frances Henry. *The Taste of Angels: A History of Art Collecting from Rameses to Napoleon*. Boston: Little, Brown & Company, 1948.

一部插图本的趣味性著作，简明地讲述了许多收藏家。附有很长的书目。

美术史的方法：一种尝试 Tietze, Hans. *Die Methode der Kunstgeschichte, ein Versuch*. Leipzig: Seemann, 1913. 489p. illus. index.

本书是关于美术史方法的综合性手册，其特点是特别强调文献证据的重要性。内容为：I，美术史的概念和本质；II，方法论；III，史源学；IV，对间接材料来源的批评以及作者的确定等问题。有书目注。

艺术的掠夺：艺术品在战争和动乱时期的命运 Treue, Wilhelm. *Art Plunders: The Fate of Works of Art in War and Unrest*. Translated by Basil Creighton. New York: John Day Company, 1961.

讨论了艺术的掠夺者所建立的收藏形式，从古典文化时代一直论述到二次大战。特别详尽地论述了法国大革命和拿破伦时期。

诸王和艺术家们：1517-1633 年四代哈布斯堡王朝的赞助和观念形态 Trevor-Roper, Hugh. *Princes and Artists: Patronage and Ideology at Four Habsburg Courts 1517-1633*. New York: Harper & Row, Publishers, 1976.

一部论述查理五世、菲利浦二世、鲁道夫二世和尼德兰的西班牙统治者的艺术赞助的著作。

杰出的画家、雕塑家和建筑家传记 Vasari, Giorgio. *Le vite de' più eccellenti pittori scultori e architettori*.

西方第一部美术史著作，对后世产生了极大的影响，包含有艺术发展的循环论图式，瓦萨里认为艺术经过乔托代表的少年期，经过布鲁内莱斯基、多纳太罗和马萨乔代表的成年期，到达米开朗琪罗代表的完美的成熟期。

画家、雕塑家和建筑家名人传 Vasari, Giorgio. *Lives of the Most Eminent Painters, Sculptors, and Architects*. Translated by Gaston du C. de Vere. London: Macmillan & Company, Ltd. and The Medici Society, Ltd., 1912-15. 10 volumes.

西方第一位美术史家（也是画家和建筑家）的杰作，在 1550 年第一次出版的 2 卷本中，瓦萨里讨论了 175 位艺术家的生平和

创作。在 1568 年的第二版中则增加到 250 位艺术家。从契马布埃到米开朗琪罗，也包括瓦萨里本人，时间为 300 年。在 1568 年的版本中，还增添了每位艺术家的木刻像。有很多译本和选本。此书原名 *Le vite de' più eccellenti architetti, pittori et scultori italiani*，1550 年出第一版，1568 年又出了修订版。

艺术批评史 Venturi, Lionello. *History of Art Criticism*. New York: Dutton, 1936. 345p. Reprint: New York, Dutton, 1964.

从古典文化时代到 1930 年代的艺术批评史的标准著作。在第 355-383 页上有书目。中译本由迟轲翻译，海南人民出版社，1987 年出版；邵宏的修订本正在准备之中。

佛罗伦萨文艺复兴艺术家的世界：计划和赞助，画坊和艺术市场 Wackernagel, Martin. *The World of the Florentine Renaissance Artist: Projects and Patrons, Workshop and Art Market*. trans: Alison Luchs; Princeton University Press, 1981.

原文为德文，是对一个具体时期的艺术赞助和艺术市场的研究著作，提供了关于 1420-1530 年佛罗伦萨艺术背景的详细资料，颇负盛名。

德意志美术史学家 Waetzoldt, Wilhelm. *Deutscher Kunsthistoriker*. Leipzig: Seemann, 1921-1924. 2v. index.

本书系美术史学史早期名著，对 17 世纪到 20 世纪初期的著名德语美术史家作了介绍，并对他们的著作给予评述。内容为：

第 1 卷，从桑德拉特到鲁莫尔；第 2 卷，从帕萨万特到尤斯蒂。每卷卷尾都有书目。

英国画家逸事集 Walpole, Horace. *Anecdotes of Painting in England with Some Account of the Principal Artists and Incidental Notes on Other Arts Collected by the Late Mr. George Vertue and Now Digested and Published from His Original Mss. by Mr. Horace Walpole*. Strawberry Hill, England: Thomas Farmer, 1762-71; reprint of 1937 edition, New York: Arno Press, 1969. 4 volumes.

沃波尔的这部著作有很多版本，分为 3 卷本和 5 卷本不等。从詹姆斯一世的统治时期讲起，把艺术家分为各种类型来谈论，包括建筑家、铜匠、玻璃画家、油画家、石匠和雕塑家等等，共有 500 名左右。有书目注和人名索引。在某些版本中还增添了一些重要的文献附录，例如 17 世纪国王对画家的任命书等。

奇异和美：1840-1910 年审美批评文选 Warner, Eric and Hough, Graham, editors. *Strangeness and Beauty: An Anthology of Aesthetic Criticism 1840-1910*. New York: Cambridge University Press, 1983. 2 volumes.

共两卷，第 1 卷从拉斯金到史文朋，第 2 卷从佩特到西蒙兹。除了这几位之外，还有罗赛蒂、威廉·莫里斯、戈蒂叶、波德莱尔、惠斯勒、王尔德和叶慈。

古代美术史 Winckelmann, Johann Joachim. *Geschichte der*

Kunst in Alterthums.

温克尔曼在此书中探讨以下的论题：艺术的起源、埃及艺术、腓尼基和波斯艺术、伊特鲁里亚艺术、希腊艺术以及罗马的希腊艺术。明确地提出：美术史必须告诉我们艺术在其发展过程中是怎样伴随着人、时期和艺术家的风格从产生、成长、改变到衰落的。该书由 Alexander Gode 从德文译为英文，名为 *History of Ancient Art* (New York: Frederick Unger, 1968. 4 vols.)，正文配有线描插图，各卷结尾均有大量注释。中译本有邵大箴的选译本。

象征的雄辩性：人文主义艺术研究文集 Wind, Edgar. *The Eloquence of Symbols: Studies in Humanist Art*. Ed. by Jaynie Anderson with a biographical memoir by Hugh Lloyd-Jones. Oxford: Oxford University Press, 1984. 135p. illus. index.

作者为 Aby Warburg 的追随者之一，这部论文集有些篇章原用德文写成，这是第一次用英文发表，是图像学研究的重要著作。内容为：I，论柏拉图的艺术哲学；II，瓦尔堡的文化科学概念及其对美学的意义；III，多纳太罗的《犹滴像》，一个圣洁的象征；IV，波蒂切利的《流浪者》的主题；V，奥利金的复活；VI，拉斐尔设计的柏拉图式的正义女神；VII，格吕内瓦尔德所作的一幅寓意肖像：作为圣伊拉斯谟的阿尔布雷希特·冯·布兰登堡；VIII，有限制的谜：鹿特丹的伊拉斯谟的徽志；IX，基督徒式的德谟克利特；X，柏拉图的专制和文艺复兴的命运女神：论菲奇诺对《法律篇》，IV, 709a-712A 段落的读解；XI，传统宗教和现代艺术：鲁奥和马蒂斯；XII，叶慈和拉斐尔：一只海豚上的死

孩；附录：评一部最近出版的瓦尔堡传；埃德加·温德著述出版目录。

美术史的基本概念：晚期艺术风格的发展问题 Wölfflin, Heinrich. *Principles of Art History; the Problem of the Development of Style in Later Art*. London: Bell, 1932. Reprint: New York, Dover, 1950.

关于艺术变化理论的最有影响的著作之一，是作者在《文艺复兴和巴洛克》[*Renaissance und Barock*] (Munich, Ackermann, 1888; 英译本 *Renaissance and Baroque*, London, Collins, 1964) 和《古典艺术》[*Classic Art*] 中所提出的观点更概括和稍加修正的表述。作者也把他关于风格变化的理论用在了不同的地理环境上，写出了《艺术中的形式感》[*The Sense of Form in Art*]。关于作者的情况请见《亨利希·沃尔夫林 (1864-1945): 自传, 日记和书信》[*Heinrich Wölfflin 1864-1945. Autobiographie, Tagebücher und Briefe*] (2d ed. Basel, Schwabe, 1984. 513p. illus. Index)。关于作者的文献较多，有名的著作有 Joan Hart 的《亨利希·沃尔夫林思想评传》[*Heinrich Wölfflin, An Intellectual Biography*] (Berkeley, University of California Press, 1981)。本书有中译本。

作为文化史的美术史 ed., Woodfield, Richard. *Art History as Cultural History: Warburg's Projects*. Amsterdam: G+B Arts, 2000

研究瓦尔堡的论文集，其中收有 E. H. Gombrich 1966 年在瓦

尔堡研究院作的‘瓦尔堡百年纪念讲演’[Warburg Centenary Lecture]这篇从未发表过的文稿。

抽象与移情：论风格的心理学 Worringer, Wilhelm. *Abstraction and Empathy: A Contribution to the Psychology of Style*. New York: International Universities Press, 1953. 144p. index.

德语版《抽象与移情》[*Abstraktion und Einfühlung*] (Munich, Piper, 1911) 的英译本。作者把 Riegl 的艺术意志的观念和源自 Theodor Lipps 的《空间体验的审美因素》[*Asthetische Faktoren der Raumschauung*] (Hamburg, Voss, 1891) 一书的心理学的移情观念结合起来，富有想象性地阐释了自己关于艺术变化的理论。作者认为在整个美术史中都存在着几何-抽象、有机-移情 [geometrical/abstract and organic/empathetic] 这样的两极风格。本书有中译本。

哥特艺术的形式 Worringer, Wilhelm. *Form in Gothic*. Rev. ed. London: Tiranti, 1957. 180p. illus. Reprint: New York, Schocken, 1964.

第一版用德文出版于 1910 年，题为《哥特艺术的形式问题》[*Formprobleme der Gotik*]。关于哥特艺术和建筑形式的心理学研究。理论基础为 Theodor Lipps 的审美移情 [Einfühlung] 论的美学观念。作者把哥特形式看作是从那个时代的精神性中抽象出来的基本欲望，是北欧人的艺术意志的产物。

II 文艺复兴美术研究书目

对文艺复兴时期艺术的研究，是西方学者投入精力最多，探索时间最长，研究程度最深入的领域；是各种观念、各种方法大显身手的领域；也是美术史为人文学科频频赢得光荣的领域。西方的美术史研究大师很少有不在这一领域显示智慧的。布克哈特的《意大利文艺复兴时期的文化》（Basle, 1860）不仅是研究文艺复兴美术的最重要著作，而且也是整个文艺复兴研究的第一部必读书，正如一位研究文艺复兴的科学史家所说的，要想写点关于文艺复兴的东西，不读布克哈特的《意大利文艺复兴时期的文化》简直是不可思议的。追随布克哈特的足迹，后来的学者又写下了许多重要著作。

文化史和综合性论著有沃尔夫林[H. Wölfflin]，《文艺复兴和巴洛克》[*Renaissance und Barock*]（Munich, 1888）和《古典艺术》[*Die Klassische Kunst*]（Munich, 1899）；赫伊津哈[J. Huizinga]，《中世纪的衰落》[*Herfsttij der Middeleeuwen*]（Haarlem）；德沃夏克[M. Dvořák]，《文艺复兴时期的意大利美术史》[*Geschichte der italienischen Kunst im Zeitalter der Renaissance*]（Munich, 1927-29; 2 vols）；弗赖[D. Frey]，《作为现代世界观基础的哥特式和文艺复兴》[*Gotik und Renaissance*

als Grundlagen der modernen Weltanschauung] (Augsburg, 1929); 瓦尔堡[A. Warburg], 《论文集》 [*Gesammelte Schriften*] (Leipzig und Berlin, 1932; ed. G. Bing, 2 vols); 瓦克纳格尔[M. Wackernagel], 《佛罗伦萨文艺复兴时期艺术家的生活空间》 [*Der Lebensraum des Künstlers in der florentinischen Renaissance*] (Leipzig, 1938); 潘诺夫斯基, [E. Panofsky], 《图像学研究: 文艺复兴时期的人文主义主题》 [*Studies in Iconology: Humanist Themes in the Age of the Renaissance*] (New York, 1939) 和《西方艺术中的文艺复兴和历次复兴》 [*Renaissance and Resuscitations in Western Art*] (Stockholm, 1960; 2 vols); 平德尔[W. Pinder], 《丢勒时代的德意志艺术》 [*Die deutsche Kunst der Dürer-Zeit*] (Leipzig, 1940); 安塔尔[F. Antal], 《佛罗伦萨绘画及其社会背景》 [*Florentine Painting and its Social Background*] (London, 1943); 沙泰尔[A. Chastel]和克莱因[R. Klein], 《人文主义时代》 [*L'Age de l'humanisme*] (Paris, 1963); 沙泰尔, 《意大利文艺复兴: 伟大的艺术中心》 [*Italienische Renaissance: Die grossen Kunstzentren*] (Munich, 1965), 《意大利文艺复兴: 艺术的表现形式》 [*Italienische Renaissance: Die Ausdrucksformen der Künste*] (Munich, 1966) 和《文艺复兴时期的神话, 1420-1520年》 [*Der Mythos der Renaissance, 1420-1520*] (Geneva, 1969); 鲍尔[H. Bauer], 《艺术和乌托邦: 文艺复兴时期的艺术思想和国家思想的研究》 [*Kunst und Utopie: Studien über das Kunst-und Staatsdenken in der Renaissance*] (Berlin, 1965); 贡布里希[E. H. Gombrich], 《规范和形式: 文艺复兴美术研究第 I 卷》 [*Norm and*

Form: Studies in the Art of the Renaissance I] (London, 1966), 《象征的图像: 文艺复兴美术研究第II卷》[*Symbolic Images: Studies in the Art of the Renaissance II*] (London, 1972), 《阿佩莱斯的遗产: 文艺复兴美术研究第III卷》[*The Heritage of Apelles: Studies in the Art of the Renaissance III*] (London, 1976) 和《老大师新解: 文艺复兴美术研究第IV卷》[*New Light on Old Masters: Studies in the Art of the Renaissance IV*] (1986); 冯德拉姆[M. Wundram], 《早期文艺复兴》[*Früher-enaissance*] (Baden-Baden, 1970); 菲舍尔[F. W. Fischer]和蒂默尔斯[J. J. Timmers], 《晚期哥特式: 在神秘主义和宗教改革之间》[*Spätgotik: Zwischen Mystik und Reformation*] (Baden-Baden, 1971); 比亚洛斯托基[J. Białostocki], 《晚期中世纪和新时代的开始》[*Spätmittelalter und Beginn der Neuzeit*] (Berlin, 1972); 巴克桑德尔[M. Baxandall], 《意大利 15 世纪中的绘画和经验: 绘画风格社会史初步》[*Painting and Experience in Fifteenth-Century Italy: A Primer in the Social History of Pictorial Style*] (Oxford, 1972); 伯克[P. Burke], 《文艺复兴时期意大利的传统和革新》[*Tradition and Innovation in Renaissance Italy*] (London, 1972)。

研究文艺复兴三杰的论著更是汗牛充栋, 布朗[David Alan Brown]的《莱奥纳尔多·达·芬奇: 一个天才的由来》[*Leonardo da Vinci: Origins of a Genius*] (New Haven and London, 1998) 仅研究一位大师所附的书目就有 700 种之多。其中克拉克[Kenneth Clark]的《莱奥纳尔多·达·芬奇: 论一位艺术家的发展》[*Leonardo da Vinci: An Account of his Development as an Artist*]

(Cambridge, 1939), 海登赖希[L. H. Heydenreich]的《莱奥纳尔多·达·芬奇》[*Leonardo da Vinci*] (New York and Basel, 1954; 2 vols) 和肯普[Martin Kemp]的《莱奥纳尔多·达·芬奇：自然和人的奇妙之作》[*Leonardo da Vinci: The Marvellous Works of Nature and Man*] (London, 1981) 都是研究这一伟大画家的必读书。贡布里希对莱奥纳尔多的兴趣一直伴随着他的一生，他虽然没有出版过研究专著，但他的 4 卷本文艺复兴美术研究几乎每卷都有关于莱奥纳尔多的论文，为这一研究作出了永久性的贡献。要研究文艺复兴三杰的另一位巨人米开朗琪罗要绕过托尔内的 6 大卷巨册简直是不可能的。而对另一位天才拉斐尔研究的标准性著作则有菲舍尔[Oskar Fischel]的《拉斐尔》[*Raphael*] (London, 1948; 2 vols)、波普-亨尼西的同名作(1970)和杜斯勒[L. Dussler]的《拉斐尔绘画的评论性目录》[*Raphael: Critical Catalogue of the Paintings*] (1966)。

以下是关于建筑总论的一些主要著作：

意大利文艺复兴的历史 J. Burckhardt and W. Lübke: *Geschichte der Renaissance in Italien* (Stuttgart, 1878, 3/1891)

托斯卡纳文艺复兴的建筑 C. von Stegmann and H. von Geymüller: *Die Architektur der Renaissance in Toscana*, II vols (Munich, 1885-1909)

意大利文艺复兴的建筑艺术 H. Willich and P. Zucker: *Die Baukunst der Renaissance in Italien*, 2 vols (Potsdam, 1914-29)

法兰克王国和德意志的建筑艺术 A. Haupt: *Baukunst der*

Renaissance in Frankreich und Deutschland (Berlin and Neubabelsberg, 1923)

人文主义时代的建筑原理 R. Wittkower: *Architectural Principles in the Age of Humanism* (London, 1952)

意大利文艺复兴时期的建筑 P. Murray: *The Architecture of the Italian Renaissance* (London, 1969/R 1981)

从布鲁内莱斯基到米开朗琪罗的文艺复兴：建筑的代表 H. A. Milton and V. M. Lampugnani, eds: *The Renaissance from Brunelleschi to Michelangelo: The Representation of Architecture* (London, 1994)

以下是关于雕塑总论的一些主要著作：

从中世纪到文艺复兴结束的德意志造型 W. Pinder: *Die deutsche Plastik vom Mittelalter bis zum Ende der Renaissance*, 2 vols (Potsdam, 1914-29)

意大利文艺复兴时期的雕塑 J. Pope-Hennessy: *Italian Renaissance Sculpture* (London, 1958)

尼德兰、德意志、法兰西和西班牙的雕塑 T. Müller: *Sculpture in the Netherlands, Germany, France and Spain*, Pelican Hist. A. (Harmondsworth, 1966)

意大利 1400-1500 年的雕塑 C. Seymour jr: *Sculpture in Italy, 1400-1500*, Pelican Hist. A. (Harmondsworth, 1966)

以下是关于绘画总论的一些主要著作：

从 14 世纪到 16 世纪意大利中部和下部的绘画 K. Escher: *Die Malerei des 14.-16. Jahrhunderts in Mittel- und Unteritalien* (Potsdam, 1922)

意大利画派 R. van Marle: *Italian Schools* (1923-38)

早期尼德兰的绘画 M. Friedländer: *Die altniederländische Malerei* (The Hague, 1924)

意大利上部初期和盛期文艺复兴的绘画 E. van der Bercken: *Malerei der Früh- und Hochrenaissance in Oberitalien* (Potsdam, 1927)

德意志哥特式绘画 A. Stange: *Deutsche Malerei der Gotik*, 11 vols (Munich, 1934-61)

法兰西绘画一世纪: 从 1400-1500 年 G. Ring: *A Century of French Painting, 1400 to 1500* (London, 1949)

意大利绘画史 L. Venturi: *La Peinture italienne*, 3 vols (Geneva, 1950-)

早期尼德兰绘画: 它的根源和特征 E. Panofsky: *Early Netherlandish Painting: Its Origins and Character*, 2 vols (Cambridge, MA, 1953)

绘画空间的产生和再生 J. White: *Birth and Rebirth of Pictorial Space* (London, 1957, rev. 1975)

罗马和佛罗伦萨盛期文艺复兴的绘画 S. Freedberg: *Painting of the High Renaissance in Rome and Florence*, 2 vols (Cambridge, MA, 1961)

意大利的绘画II: 15 世纪 R. Salvini: *Pittura italiana II: Quat-*

trocento (Munich, 1962)

文艺复兴和手法主义的艺术 Baumgart, Fritz-Erwin. *Renaissance und Kunst des Manierismus*. Cologne: DuMont Schauberg, 1963. 232p. illus. index.

关于西欧盛期文艺复兴和手法主义的意义的历史和研究著作。包括一份从 Serlio 到 E. Panofsky 的相关文献摘要。第 217-222 页为书目，按编年形式排列。

16 世纪艺术 Kaufmann, Georg. *Die Kunst des 16. Jahrhunderts*. Berlin: Propyläen, 1970. 468p. (text); 408p (illus.). (Propyläen Kunstgeschichte, Band 8).

16 世纪欧洲艺术和建筑的综合性插图本手册。前面为 Kaufmann 撰写的导论性论文，接着为印刷精美的图版，一些专家关于各种艺术发展的论文以及对于图版的资料性注释和对于专门文献的评述。在第 405-441 页有分类精到的书目和期刊论文。年表包括政治史、各种艺术、哲学、文学和文化史内容。是一部标准性的手册。

手法主义：文艺复兴的危机和近代艺术的起源 Hauser, Arnold. *Mannerism: The Crisis of the Renaissance and the Origin of Modern Art*. New York, Knopf, 1965. 2v. illus. index.

两卷本著作，第 1 卷为正文，第 2 卷为图版。这是一部研究

手法主义艺术和建筑的学术性著作,包括对手法主义风格的历史性概述,和对手法主义概念与当时文化联系的研究。没有独立的书目,但在脚注中提供了丰富的文献。

欧洲艺术中的迷离、矫揉和疯狂的世界: 1520-1620 年欧洲艺术的图像志和形式史文集 Hocke, Gustav R. *Die Welt als Labyrinth, Manier und Manie in der europäischen Kunst: Beiträge zur Ikonographie und Formgeschichte der europäischen Kunst von 1520 bis 1620*. Hamburg: Rowohlt, 1957. 252p. illus. index.

本书用五个部分的文字讨论了欧洲手法主义的题材和风格。对手法主义的一些观念作了重要的理论分析。在第 229-233 页上有包括各种文字的分类书目。

手法主义的艺术和理论 Nyholm, Esther. *Arte e teoria del Manierismo*. Odense: Odense University Press, 1971-1982. 2v. illus. index. (Odense University Studies in Art History, vol. 2, 3).

这是作者在其博士论文基础上对意大利手法主义作的更进一步的研究,由两卷本组成。第 1 卷为 *Ars Naturans*, 论述了模仿的问题,米开朗琪罗和提香的未完成作品,帕米贾尼诺、切利尼和瓦萨里等人;第 2 卷为 *Idea*, 讨论了和手法主义有关的一些问题,还论述了洛马佐、祖卡里以及手法主义和巴洛克等问题。每一卷都有书目注和一般书目。

手法主义 Shearman, John K. G. *Mannerism*. Harmondsworth:

Penguin, 1967. 216p. illus. index.

论述欧洲南北双方手法主义美术和建筑的著作。本书不是关于手法主义的历史,而是通过手法主义和其他艺术和文化的发展的关系来研究其风格的意义。在第5章中才从美术史的角度对手法主义这个术语给出透彻的说明。在第207-208页给出不同语言的书籍和期刊论文目录,虽然简单,但选择精当。进一步的阅读文献在图版目录中予以注出。此书对初学者和专家均适用,是用英语撰写的分析手法主义风格的佳作。

手法主义:风格和文化问题的评论 Weise, Georg. *Il manierismo. Bilancio critico del problema stilistico e culturale*. Florence: Olschki, 1971. 236p. illus. index. (Accademia Toscana di Scienze e Lettere 'La Colombaria,' Studi XX).

关于手法主义性质的论文集。第一部分讨论在手法主义风格的发展过程中形式的问题;第二部分讨论手法主义的主要观念和文化现象。在第213-219页上的书目和期刊目录收录不同语言的文献,但没有分类。

手法主义:16世纪的欧洲风格 Württenberger, Fransepp. *Mannerism, the European Style of the Sixteenth Century*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1963. 246p. illus. index.

系西欧手法主义美术和建筑的综合史。插图精美,第230-238页上的分类书目也不错,列举了不同语种的著作和期刊论文目录。是手法主义历史和研究的基本著作。

意大利艺术 Alazard, Jean. *L'art italien*. Paris: H. Laurens, 1949-1960. 4v. illus. index.

这部著作讲述的是意大利美术和建筑从古代到 19 世纪的通史,但 4 卷中有两卷论述的是文艺复兴美术,即第 2 卷(15 世纪)和第 3 卷(16 世纪)。插图精美,每一卷后都有书目。是意大利美术史的标准著作。

意大利早期文艺复兴美术 Bode, Wilhelm von. *Die Kunst der Frührenaissance in Italien*. Berlin: Propyläen, 1923. 624p. illus. index. (Propyläen Kunstgeschichte, VIII).

意大利 15 世纪美术和建筑的插图本概论。导论部分讨论 14 世纪的背景,接着的几章按地区处理主要的画派,此书虽已被新的柱廊丛书中的一卷取代,但由于它的文本出于意大利文艺复兴研究的伟大学者之手,所以仍然值得一读。

意大利文艺复兴的兴盛 Chastel, André. *The Flowering of the Italian Renaissance*. New York: Odyssey Press, 1965. 384p. illus. index. (The Arts of Mankind, 7)

关于约 1460 年到 1530 年意大利美术和建筑的历史著作,并专有一部分论述意大利风格向欧洲其他地方的传播。第 359-367 页为不同语种的书目,带有主题索引。和作者的《意大利文艺复兴的画室和风格》一起为高级学生提供了一套有用的关于意大利美术和建筑的插图本手册。本书由于时而讨论画派,时而讨论画

种，时而讨论其他问题，对于初学者来说稍显混乱，尽管如此，但仍可从文字中大大获益。

意大利文艺复兴的画室和风格 Chastel, André. *Studios and Styles of the Italian Renaissance*. New York: Odyssey Press, 1966. 417p. illus. index. (The Arts of Mankind, 8).

关于意大利 15 世纪的美术和建筑历史的著作，根据画种安排，并着重画室和地方画派。术语表的索引包括艺术家、术语和地名；在第 387-398 页有地图和不同语种的论著的书目。

在工作的文艺复兴艺术家：从皮萨罗到提香 Cloe, Bruce. *The Renaissance Artist at Work: From Pisano to Titian*. New York: Harper & Row, 1983. 216p. index.

论述意大利文艺复兴艺术家在社会中的地位 and 所受的训练，以及文艺复兴美术的材料和艺术种类。书目在注释中给出。

文艺复兴时期意大利美术史 Dvořák, Max. *Geschichte der italienischen Kunst im Zeitalter der Renaissance....* Munich: Piper, 1927-1928. 2v. illus. index.

关于 14 世纪、15 世纪和 16 世纪意大利美术和建筑的综合性的学术著作。有很好的图版。第 1 卷论述 14 世纪和 15 世纪；第 2 卷论述 16 世纪。书目在脚注中给出。这是由一位伟大学者撰写的关于意大利文艺复兴美术的经典性历史著作。

意大利文艺复兴美术史：绘画、雕塑和建筑 Hartt, Frederick. *History of Italian Renaissance Art: Painting, Sculpture and Architecture*. 3d ed. New York: Abrams, 1987. 703p.

关于从 12 世纪后期到 16 世纪后期意大利美术和建筑的历史著作。有精选的插图和图表，有非常有用的术语表和艺术及重要作品编年表，还有用英语出版的著作的分类目录。是为初级和高级学生撰写的关于意大利文艺复兴美术史的标准性著作。

盛期文艺复兴、手法主义和早期巴洛克：16 世纪意大利艺术 Hoffmann, Heinrich. *Hochrenaissance, Manierismus, Frühbarock. Die Italienische Kunst des 16. Jahrhunderts*. Zürich: Gebr. Leeman, 1938. 187p. illus.

对 16 世纪意大利艺术所作的形式分析研究。也是讨论手法主义在从盛期文艺复兴到巴洛克的发展过程中所起的中间作用的早期著作之一。在第 184-187 页上有用不同语种出版的基本著作的分类目录。

早期文艺复兴 Levey, Michael. *Early Renaissance*. Harmondsworth: Penguin, 1967. 224p. illus. index.

对 15 世纪意大利美术和建筑所作的历史与分析性研究。特别强调文艺复兴的观念以及美术和一般文化的联系。在第 217-219 页上有用英语出版的著作目录。

文艺复兴 Michel, André, ed. *La renaissance*. Paris: Colin, 1909-

1911. 2v. illus. (*Histoire de l'Art...*, tome IV).

关于意大利、法兰西、西班牙和葡萄牙在 16 世纪时期的美术、建筑、应用艺术的历史的综合性研究。并为 16 世纪末的低地国家的绘画专辟一章。在每一章的末尾有基本文献的书目。

意大利文艺复兴时期的艺术 Paatz, Walter. *The Arts of the Italian Renaissance*. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1974. 277p. illus.

关于从 15 世纪开始到 1530 年意大利美术和建筑的简史，分别讨论了各种艺术。关于文艺复兴的概念和定义的导论写得极佳。在正文的脚注中给出书目文献。

16 世纪文艺复兴的罗马和威尼斯 Pijoán y Soteras, José. *Renacimiento Romano y Veneciano siglo XVI*. Madrid, Espasa-Calpe, 1951. 711p. illus. index. (*Summa Artis, Historia General del Arte*, XIV).

16 世纪意大利美术和建筑史著作，重点论述的是罗马和威尼斯。每个章节都讲述艺术家、画派和主要的建筑。在第 667-669 页上有书目。

14 世纪和 15 世纪人文主义时期的艺术 Pijoán y Soteras, José, and Juan A. Gaya Nuño. *Arte del periodo humanístico trecento y cuatrocento*. Madrid: Espasa-Calpe, 1950. 641p. illus. index. (*Summa-Artis, Historia General del Arte*, XIII).

14 世纪和 15 世纪意大利美术和建筑史著作。与前一部著作
为姊妹篇。在第 6II-6I3 页上有用不同语种出版的著作的书目。

15 世纪：一个不同的意大利文艺复兴概念 Stokes, Adrian D. *The
Quattro Cento; A Different Conception of the Italian Renaissance.*
New York: Schocken, 1968. 230p. illus. index.

1932 年初版。讨论意大利 15 世纪各个方面的论文集，特别是
维罗纳和佛罗伦萨之间的关系。没有参考书目。

意大利的美术和建筑：1250-1400 年 White, John. *Art and
Architecture in Italy: 1250 to 1400.* Baltimore: Penguin, 1966. 499p.
illus. index. (Pelican History of Art, Z28).

从 1250-1400 年意大利美术和建筑历史的综合性著作。图版
精美，书目分类合理，并附有对正文注释的专门文献。系一部标
准的该时期历史著作。

古典艺术：意大利文艺复兴导论 Wölfflin, Heinrich. *Classic Art,
an Introduction to the Italian Renaissance.* 2d ed. New York:
Phaidon, 1953. 297p. illus. index.

意大利盛期文艺复兴的绘画和雕塑史著作。开始是对 15 世
纪期间意大利艺术发展的概述，接着是对莱奥纳尔多、米开朗琪
罗、拉斐尔、巴托罗梅奥修士以及安德烈·德尔·萨尔托等人艺
术发展的详细分析。有书目注。这是美术史的经典著作，其影响
与其说在对文艺复兴美术史的论述上倒不如说在它的方法论上。

中译本名《古典艺术》，潘耀昌和陈平译，中国美院出版社，1992年出版。

文艺复兴美术：意大利和德意志的形式感 Wölfflin, Heinrich. *Die Kunst der Renaissance: Italien und das deutsche Formgefühl*. Munich: Bruckmann, 1931. English translation: *The Sense of Form in Art*. New York: Chelsea Publishing Co., 1958. 230p. illus.

这不是一部单纯的文艺复兴美术史的著作，而是一部详细地比较 16 世纪意大利和德意志美术和建筑的形式质量的著作。是一部对比民族艺术风格的有强大影响的著作。没有书目。

北方文艺复兴美术 Benesch, Otto. *The Art of the Renaissance in Northern Europe*. 2d ed. New York: Phaidon, 1965. 195p. illus. index.

关于 16 世纪德意志、法兰西和低地国家的美术史著作，重点论述了视觉艺术和当时一般知识气氛的关系。其中手法主义也得到同样的讨论。在第 169-185 页上的注解中有参考书和期刊论文。这是高级学生的基本读物。此书有戚印平翻译的中译本，收在中国美术学院出版社的‘学院丛书’中。

德意志和尼德兰的绘画与雕塑：1500-1600 年 Osten, Gert von der and Horst Vey. *Painting and Sculpture in Germany and the Netherlands: 1500 to 1600*. Baltimore: Penguin, 1969. 403p. illus. index. (Pelican History of Art, Z31).

关于 16 世纪德意志和尼德兰的绘画与雕塑的历史著作。图

版精良。在第 375-378 页上有不加分类的书目。是一部标准性的著作。

意大利之外的文艺复兴和手法主义 Smart, Alastair. *The Renaissance and Mannerism outside Italy*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972. 224p. illus. index.

关于从 15 世纪初期到 16 世纪末法兰西、西班牙、低地国家、葡萄牙和德意志的美术和建筑的著作。重点论述了绘画和雕塑。在第 218-220 页有书目，均为英语著作。

法兰西的美术和建筑：1500-1700 年 Blunt, Anthony. *Art and Architecture in France: 1500-1700*. 4th ed. Harmondsworth: Penguin, 1981. 471p. illus. index. (Pelican History of Art, Z4).

关于 16 世纪和 17 世纪法兰西美术和建筑史的著作。选图精到。在第 289-294 页有参考书目，更专门的文献在脚注中述及。是一部标准性著作。

奥地利的文艺复兴 Baldass, Peter von, Ruppert Feuchtmüller, and Wilhelm Mrazek. *Renaissance in Österreich*. Vienna: Forum, 1966. 11p. (text); 96p. (illus.). index.

关于 16 世纪奥地利美术和建筑历史的著作。主要论述建筑、绘画和雕塑，也讨论小型艺术。插图精美。在第 107-109 页有精到的参考书目。

德意志的艺术和宗教改革 Christensen, Carl. *Art and Reformation in Germany*. Athens: Ohio University Press, 1979. 269p.

研究宗教改革和德意志艺术之间关系的著作。内容包括：宗教改革反偶像崇拜的起源；路德的神学和宗教艺术；深入的反偶像崇拜及其意义；早期路德艺术；宗教改革和德意志艺术的衰落；余论：丢勒的四使徒——一幅宗教改革的绘画。在第 255-262 页上有精选的书目，进一步的参考书目在脚注中给出。

东欧文艺复兴美术 Białostocki, Jan. *The Art of the Renaissance in Eastern Europe*. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1976. 312p. illus. index.

本书基于作者在纽约美术研究院所作的莱茨曼讲座。论述了波兰、捷克斯洛伐克和匈牙利的 16 世纪艺术。内容包括：人文主义和早期的赞助制度；城堡；教堂；墓地；城镇；古典主义、手法主义和本地风格。在第 281-306 页上的书目为综合性的但没有分类，斯拉夫的题目均译为英语。作者为波兰人，是第一流的美术史家，论述的是一个被人忽略的领域。

III 美术史家及其代表作书目

米开哈尔·阿尔巴托夫

Mikhail Alpatov, 1902-1986

俄罗斯美术史家，1921年毕业于莫斯科大学，曾工作于国立高等艺术和技术研究院、莫斯科大学和美术学院的附属研究所。主要研究领域为古代俄罗斯艺术，文艺复兴艺术和18世纪、19世纪俄罗斯艺术。他受到了维也纳美术史学派的强烈影响，被夏皮罗归入“新维也纳学派”。他特别关心不同的艺术领域之间的联系，努力把图像志的方法和风格分析的方法结合起来，并把艺术看成是生活的一种隐喻。在他对艺术品的描述中，努力把描写的风格与视觉的图像对等起来。西方学者常称他为结构主义者，实际上他的方法在于致力创造一种把艺术、文化和历史结合在一起的‘论文’。

俄罗斯古代美术史 *Geschichte der altrussischen Kunst*. Baden-Baden, 1932

西欧艺术研究 *Etyudy o zapadnoyevropeyskom iskusstve*. Moscow, 1939

艺术通史 *Vseobshchaya istoriya iskusstva*. 3 vols, Moscow, 1948-55

俄国对世界艺术的贡献 *Russkiy vklad v mirovoye iskusstvo*. New York, 1950

古代俄罗斯圣像绘画 *Drevnerusskaya ikonopis'*. Moscow, 1974

俄罗斯圣像 *Le icone russe*. Turin, 1976

希腊人狄奥凡 *Feofan Grek*. Moscow, 1979; rev. 1983

M. V. 阿尔巴托夫: 回忆录 *Alpatov M. V. Vospominaniya*. I. Y. Danilova, ed., Moscow, 1994

弗里德里克·安塔尔

Frederick Antal, 1887-1954

匈牙利美术史家。在维也纳从师于德沃夏克，博士论文为法国新古典主义和早期浪漫主义绘画研究。曾在布达佩斯、佛罗伦萨、维也纳和柏林生活，最后于1933年定居伦敦。他从未有过正式教席，但在考陶尔德艺术研究院讲过课。他写过佛罗伦萨绘画和社会背景的关系、手法主义的起源和演变、从法国大革命到热里科之死期间浪漫主义和古典主义的相互作用。他在‘美术史方法论说’ [Remarks on the Method of Art History] (1949) 中阐述了马克思主义的方法。对于安塔尔来说，风格不限于形式特征，而是包括主题和社会、政治、经济的因素在内。从这种观点出发，他研究了霍格思和英国社会各方面的关系。在反对为艺术而艺术方面，他追随了瓦尔堡。

佛罗伦萨绘画及其社会背景 *Florentine Painting and its Social Background*. London, 1948

富塞利研究 *Fuseli Studies*. London, 1956

霍格思和他在欧洲艺术中的地位 *Hogarth and his Place in European Art*. New York, 1962

古典主义和浪漫主义及其美术史的其他方面研究 *Classicism and Romanticism, with Other Studies in Art History*. London, 1966

‘安塔尔的学术贡献’ ‘Frederick Antal: A Personal Tribute’, by J. Berger, *Burl. Mag.*, xcvi/617, 1954, pp.259-60

朱里奥·卡罗·阿尔甘

Giulio Carlo Argan, 1909-1992

意大利美术史家、批评家和政治家。初在图林大学学习法律，不久被廖内洛·文图里[Lionello Venturi]的美术史讲座所吸引，他也受到过克罗齐的反法西斯观念的鼓舞。在德国占领期间他参加过抵抗运动。50年代初与罗伯托·隆吉等人做过把战争期间运往德国的艺术品再安置的工作。1959年接任已故的文图里在罗马大学的职位。1976到1979年间任罗马市长。也曾参加过共产党。他的艺术研究范围很广，包括从中世纪到现代的绘画、雕刻、建筑、设计、摄影和艺术品修复等。他的美术史研究方法是多元性的，既有图像志、结构主义的方法，也有社会史的方法。作为一个马克思主义者，他强调了艺术对生产结构的依赖性，在他的有

影响的著作《意大利美术史》中，他把手法主义看作是艺术衰落期的表现。

浪漫主义之前和浪漫主义时期的主要基督教建筑 *L'architettura Protocristiana a preromanica e romanica*. Florence, 1936, 2/Bari, 1978

亨利·莫尔 *Henry Moore*. Turin, 1948

博罗米尼 *Borromini*. Milan, 1952

15世纪：从凡艾克到波蒂切利 *The Fifteenth Century: From van Eyck to Botticelli*. 与 J. Lassaigue 合作, New York, 1955

布鲁内莱斯基 *Brunelleschi*. Milan, 1955, 2/1978

安杰利科修士：传记和批评研究 *Fra Angelico: Biographical and Critical Study*. Lausanne, 1955

波蒂切利：传记和批评研究 *Botticelli: Biographical and Critical Study*. Geneva, 1957, 2/1967

资本主义的欧洲 *L'Europa delle capitali*. Geneva, 1964

计划和目的 *Progetto e destino*. 1965

意大利美术史 *Storia dell'arte italiana*. 1968-70, Florence, 2/1988

文艺复兴的城市 *The Renaissance City*. London, 1969

1770-1970年的现代艺术 *L'arte moderna, 1770-1970*. Florence, 1970

对布拉曼特到卡诺瓦的研究和札记 *Studi e note dal Bramante al Canova*. Rome, 1970, 2/1980

1880-1940年的艺术 *Die Kunst des 20. Jahrhunderts, 1880-1940*. Berlin, 1977

美术史研究指南 *Guida a la storia dell'arte*. 与 M. Fagiolo 合作,
Florence, 1977

莱奥纳尔多论绘画 *Leonardo, la pittura*. Florence, 1977

13 世纪和 14 世纪的意大利建筑 *L'architettura italiana del
duocento e trecento*. Bari, 1978

瓦尔特·格罗比乌斯和包豪斯 *Walter Gropius et le Bauhaus*.
Paris, 1979

从霍格思到毕加索：欧洲的现代艺术 *Da Hogarth a Picasso:
l'arte moderna in Europa*. Milan, 1983

古典-反古典：从布鲁内莱斯基到布吕格尔的文艺复兴
Classico-anticlassico: Il rinascimento da Brunelleschi a Bruegel.
Milan, 1984

建筑家米开朗琪罗 *Michelangelo: Architect*. 与 B. Contardi 合作,
London, 1993

‘现代的意大利美术史学：阿尔甘的工作’，收在《艺术贵于金：
· 祝贺比亚洛斯托基 60 岁诞辰文集》 ‘Aspekte der modernen
italienischen Kunsthistoriographie: Zum Werk von Giulio Carlo
Argan’, by E. Hüttinger, *Ars auro prior: Studia Ioanni Białostocki
sexagenario dicata*. Warsaw, 1981, pp. 39-42

祝贺阿尔甘文集 *Studi in onore di Giulio Carlo Argan*. Rome,
1984-5

悼词，《纽约时报》 *NY Times*. 14 Nov. 1992, p.27

评论，A. B. Oliva 撰，《艺术新闻报》 *A. Newspaper*. iii/23, Dec. 1992

悼词, M. E. Vetrocq 撰, 《美国艺术》 *A. America*. lxxxix, 1993, p.126

库尔特·巴特

Kurt Badt, 1890-1973

德国美术史家, 1890年出生于柏林, 早年跟随弗格[Wilhelm Vöge]在弗雷堡学习美术史, 1914年完成了研究索拉里奥[Andrea Solario]的博士论文。但是毕业后他既不是在学院也不是在博物馆工作, 而是在康斯坦斯湖[Lake Constance]建了座房子, 在那里度过了大半生。他研究绘画和哲学, 维特根斯坦是他的往来密友。1939年移民到英国, 使他的工作和伦敦的瓦尔堡研究院联系起来, 他研究了德拉克洛瓦和康斯特布尔。

1952年巴特返回德国, 出版了一系列重要的著作, 包括对塞尚、凡高和弗美尔等人的研究。他的方法是二元的, 既对艺术品有极大的敏感, 又对哲学的涵义有深刻的喜爱。1971年他出版了《美术史的科学原理》, 以寻求对美术史方法意义的问题给出一个基本的回答。他在书中不断地引证黑格尔, 尤其是引证19世纪德国历史学家德罗伊申[Johann Gustav Droysen], 并以后者的《历史》[*Historik*]作为模式。

塞尚的艺术 *Die Kunst Cézannes*. 1956

凡高的色彩原理 *Van Goghs Farbenlehre*. 1961

弗美尔的模特和绘画: 解释的问题 *Modell und Maler von Vermeer: Probleme der Interpretation*. 1961

艺术理论的尝试 *Kunsttheoretische Versuche*. 1968

尼古拉·普森的艺术 *Die Kunst des Nicolas Poussin*. 1969

美术史的科学原理 *Eine Wissenschaftslehre der Kunstgeschichte*.

1971

库特·巴特 70 岁诞辰纪念文集 *Festschrift Kurt Badt zum 70. Geburtstag*. Berlin 1961

阿耳戈: 库特·巴特 80 岁诞辰纪念文集 *Argo. Festschrift für Kurt Badt zu seinem 80. Geburtstag am 3. März, 1970*. Cologne, 1970

奥托·贝内施

Otto Benesch, 1896-1964

奥地利美术史家，他的父亲亨利希·贝内施是一位收藏家，也是埃贡·席勒的第一位和最重要的赞助者。因此奥托·贝内施从小就 and 现代艺术接触，与埃贡·席勒很熟，这些印象反映在他的一些出版物中。他学习美术史是在维也纳大学的德沃夏克门下，1921 年获得博士，论文是关于伦勃朗的线描作品。从 1920 年起工作在维也纳美术史博物馆的绘画部。后来又在阿尔贝蒂娜博物馆工作。1938 年因逃脱纳粹统治先后到了法国、英国，最后到了美国，曾在哈佛，普林斯顿和纽约美术研究所工作。1947 年回到维也纳，担任阿尔贝蒂娜博物馆馆长，直到 1962 年。贝内施的专门领域是版画艺术，但他兴趣广泛，奥地利和南德的晚期哥特式艺术、伦勃朗的素描和现代奥地利艺术都是他的兴趣领

域，甚至还包括音乐学。在美术史的方法上，他是德沃夏克的精神史的最重要的追随者。

阿尔贝蒂娜版画博物馆手画作品解说目录 *Beschreibender Katalog der handzeichnungen der Graphischen Sammlung Albertina*. 2 vols, Vienna, 1928-33

论画家阿尔布雷希特·阿尔特多夫尔 *Der Maler Albrecht Altdorfer*. Vienna, 1939

素描家埃贡·席勒 *Egon Schiele as a Draughtsman*. Vienna, 1950

奥地利艺术小史 *Kleine Geschichte der Kunst in Österreich*. Vienna, 1950

北方文艺复兴的艺术 *The Art of the Renaissance in Northern Europe*. New York, 2/1965

伦勃朗的素描：评论和编年目录 *The Drawings of Rembrandt: A Critical and Chronological Catalogue*. 6 vols, London, 1954-7; rev. and ed. by E. Benesch, London, 1973

贝内施文选 *Collected Writings*. ed. by E. Benesch, 4 vols, New York, 1970-3

来自一个美术史家的作坊 *From an Art Historian's Workshop*. ed. by E. Benesch, Lucerne, 1979

奥托·贝内施著作目录 *Otto Benesch: Verzeichnis seiner Schriften*. Bern, 1961

伯纳德·贝伦森

Bernard Berenson, 1865-1959

美术史家和鉴定家。出身于立陶宛的木材商之家，其父 1875 年携全家移民美国，他在波士顿的拉丁学校接受教育，在哈佛，他学习希腊语、拉丁语、梵语、希伯来语和德语。在一次不成功的申请赴欧出国奖学金之后，他写道，‘在整个计划中艺术胜过一切，因为正是在那里我感觉到自己的最薄弱之处。一个人能够在这里学文学，……但想学艺术则根本不可能’。后来由友人提供经费，于 1885 年访问欧洲，他的视觉自我教育进展迅速，这使他定居意大利，把毕生奉献给意大利艺术的研究。

在鉴定上，尽管他对后来几代人的影响已为人瞩目，然而可能根据当代的标准，贝伦森不应被看成是一个美术史家；事实上，从术语的完整意义上看，他自己认为美术史既不可信又太学究气。这种矛盾的立场，部分地被他坚持鉴定具有超越其他一切的重要性所解释，部分地被这样的事实所说明：尽管他出版的著作跨越的时期从 1892 年至 1957 年，他的重大贡献却主要出版于 1909 年之前；他后期的多数著作都是对初期思想的重述或是对初期作品的修订。今天的很多学者倾向于将其与 19 世纪和那时的观点相等同。

在 1889 年到 1909 年的 20 年间，贝伦森表达了两种不同鉴定方法的理论：可测量的方法，以源自莫雷利的分离法中的形式和结构为基础；美学的方法，以风格和质量为基础，它来自面对一件艺术品时的高度敏感性，就像佩特[Walter Pater]所曾表述的那

样。第一种方法明显地体现在一篇题为《鉴赏初步》[*Rudiments of Connoisseurship*] (写于 1894 年, 发表于 1902 年) 的论文中, 他坚持至高无上的眼光超越于文献, 文献能提供犯罪的证据却不能实行执法的行为。他明确地认为: 细节恰如其分地决定特征, 它们不是表现的工具, 不须引起注意, 不被时尚所左右, 而且能够无意识地重复。他继而列举了一幅可鉴定出原作者的绘画的更为重要的因素, 并将这些因素划分为最适用的 (耳朵、手、衣饰的折痕、风景), 可适用的 (头发、眼睛、鼻子、嘴巴), 稍适用的 (头盖骨、下巴、建筑、颜色) 三种。虽然他写道在必须考虑鉴定学的绘画中, 他将多少把自己限定在可测量的方法之中, 他还是继续说: ‘近乎机械的那些测试法的价值与艺术家的伟大正相反。越是伟大的艺术家, 就越是把重心落实在作品是否具备的那些质量问题上。’《洛伦佐·洛托》(1895) 这部著作对一个小名头的艺术家的描写就是凭借作品而不是凭借传记资料开拓了一个新的领域。真正的鉴定能够给我们那种特定的艺术个性就在面前的感觉。作品自身永远是主要的考虑对象, 但它们又转而告诉观者关于创作他们的艺术家的一切。

美学的方法在贝伦森的《意大利文艺复兴画家》中能够清楚地看到, 这是对意大利地方画派的四项研究。《威尼斯画家》(1894) 是系列中第一项也是最不具有雄心的研究, 但其后随之就是 1896 年完成的《佛罗伦萨画家》, 那时作者发展了他的画家的‘触觉想象力’[*tactile imagination*] 的理论: 观者对形象的表面质地、重量和体积的感觉, 是被艺术家给予视网膜印象的‘触觉值’[*tactile values*] 所唤起的。虽然这一理论对乔托和马萨乔

具有确定的有效性，但它需要一些详尽细节在三个方面用于 15 世纪艺术：风景方面，如波拉尤奥洛 [Antonio del Pollaiuolo] 这类画家在哪里给予观者一种强烈的安宁的意识；运动方面，桑德罗·波蒂切利及其他画家在哪里有能力传达触觉和运动的‘未体现的’价值；裸体方面，由米开朗琪罗达到了顶峰，哪种是直接‘增强生命力’的最好的传达手段。贝伦森这种对艺术家进行分类的愿望在《意大利中部画家》(1897) 中变得更为显著，在这本著作中，锡耶纳人被分为装饰家和插图家，而翁布里亚人 [Umbrians] 被空间构图所支配，就像佛罗伦萨人的‘触觉值’那样，这种空间构图能够在观者眼里激起形式和运动的‘观念化感觉’。那时，他又在写《意大利北部画家》(1907)，显然，差异如此之大的绘画流派不可能都包括在他的理论中，这样他就更加详细地讨论了艺术家的个人性格。

更多的分离鉴定法被贝伦森关于素描的著作所采用，他总是把素描作为创造性过程的证据，而且这一工作可能保存了他最为永久的成就。1896 年他开始了他的纪念碑式的著作《佛罗伦萨画家的素描》(1903) 的写作。他将已知素描作品的完整目录与文字卷相结合，把每一个艺术家的创造性和个性化综合成为一个连贯的画面。直到 1938 年，它仍然是这一领域的基本参考书，更不用说其充满智慧的特性描述。因为它结合了学术成就、敏锐的视觉记忆以及难以超越的对艺术品质量的直觉。

《文艺复兴的意大利绘画》(1932) 是对所有已知的意大利文艺复兴绘画所作的一个全面的概要性的大胆的尝试，它提供了艺术家和收藏地的目录。尽管一些归属问题并不总是被人接受，有

些已被后来的研究者纠正,但这一切并没有改变这一实用著作的有效性。他在作品归属领域中的贡献导致他对一些被遗忘的艺术家作品的重建,尤其是萨塞塔[Sassetta](1903 及以后)。他也创造了几个新的艺术人格,一个在阿伦诺·迪·多梅尼科[Alunno di Domenico](1903)的例子中被完全证明的概念,阿伦诺·迪·多梅尼科后来被认作是巴尔托洛梅奥·迪·乔瓦尼[Bartolommeo di Giovanni];这一概念还在‘乌戈利诺-洛伦泽蒂’[Ugolino-Lorenzetti]的例子中被部分接受;而在‘阿米科·迪·山德罗’[Amico di Sandro](1899)的例子中,他所创造的这一概念被他自己重新吸收进了其他同时代画家的作品。在与艺术经销商杜维恩[Joseph Duveen]的长期联系之后,招致了人们的批评。贝伦森将晚年生活转向一个更为普通的美学研究,转向古代世界中的古典艺术及其衰落的问题,转向部分论文集和日记的出版,以及监督修订一些他早期著作的版本。他是在佛罗伦萨附近塞蒂尼亚诺的别墅[Villa I Tatti at Settignano]里去世的,别墅的收藏、图书馆、相片收藏、周围的财产以及相当可观的钱款全都捐给了哈佛大学,现在作为人文主义研究中心[Center of Humanistic Studies]供人们使用。

文艺复兴时期的威尼斯画家 *Venetian Painters of the Renaissance*. New York, 1894/R 1895, 1897

洛伦佐·洛托:论构建艺术批评 *Lorenzo Lotto: An Essay in Constructive Art Criticism*. New York, 1895/R 1901, rev. 3/London, 1956

文艺复兴时期的佛罗伦萨画家 *Florentine Painters of the*

- Renaissance*. New York, 1896/R 1900, 1909
文艺复兴时期的意大利中部画家 *Central Italian Painters of the Renaissance*. New York, 1897/R 1909
意大利艺术的研究和批评 *Study and Criticism of Italian Art*. 1st series New York, 1901; 2nd series 1902; 3rd series 1916
佛罗伦萨画家的素描 *Drawings of the Florentine Painters*. London, 1903 /R Chicago, 1938
文艺复兴时期的意大利北部画家 *North Italian Painters of the Renaissance*. New York, 1907
方济各传说中的一位锡耶纳画家 *A Sieneese Painter of the Franciscan Legend*. London, 1909
一幅自画像的速写 *Sketch for a Self-portrait*. London, 1919
方法三论 *Three Essays in Method*. Oxford, 1926
文艺复兴时期的意大利画家 *Italian Painters of the Renaissance*. Oxford, 1930/R London, 1952
文艺复兴时期的意大利绘画 *Italian Pictures of the Renaissance*. Oxford, 1932, rev. London, 1957-68
美学和历史 *Aesthetics and History*. New York, 1948
- 贝伦森著作目录 *Bibliografia di Bernard Berenson*. by W. Mostyn-Owen, Milan, 1955
伯纳德·贝伦森：一位鉴赏家的发展过程 *Bernard Berenson: The Making of a Connoisseur*. by E. Samuels, Boston, 1979
伯纳德·贝伦森：一个传说的发展过程 *Bernard Berenson: The*

Making of a Legend. by E. Samuels, Boston, 1987

埃米尔·贝尔托

Emile Bertaux, 1869-1917

法国美术史家和作家。1893年成为罗马的法兰西学校[Ecole Française de Rome]成员，并开始对南意大利的中世纪艺术作系统的研究。这一结果发表在他的第一部著作《南意大利艺术》(1904)中，这部书是他的最重要的著作。接着对西班牙的中世纪和文艺复兴的艺术作了类似的综合性研究，其结果成了米歇尔[A. Michel]的《美术史》中的一些章节。从1901年起在里昂大学、从1912年起在巴黎大学讲授美术史。在1912年他也成了在巴黎新建的雅克马尔-安德烈博物馆[Musée Jacquemart-André]的部主任，在那里他组织了博物馆对公众的开放工作和1913年出版的第一本目录的准备工作。1914年他成为《美术杂志》[*Gazette des beaux-arts*]的编辑，但不幸在第一次世界大战中死于急性肺炎。

贝尔托的著作强调了艺术发展和历史环境与赞助制度之间的联系。他在《南意大利艺术》中对该地区中世纪艺术的论述为后来这一领域的探索奠定了基础。他以文物、历史文献和文化情境的全面研究为根据，检验了在南意大利各种文化影响的作用，这些文化包括古典的、拜占廷的、伊斯兰的、诺曼人的、霍亨斯陶芬王朝的[Hohenstaufen]以及安茹帝国的[Angevin]，提出了一种美术和建筑发展的观点，这些研究尽管有些细节被推翻，但总的结论却被后来的探索所证实。他的这部著作于1968年重印，

仍然是这一课题的仅有的一部综合性研究著作。他的其他著作包括很多论文，有不少发表在《美术杂志》上。

‘南意大利的东方伊斯兰的艺术’ ‘Les Arts de l’Orient musulman dans l’Italie méridionale’, *Mél. Archéol. & Hist.*, xv, 1895, pp.419-53

‘武尔图雷地区的中世纪古迹’ ‘I monumenti medievali della regione del Vulture’, *Napoli Nobilissima*, vi, 1897, 增刊

皇后的圣马利亚和 14 世纪那不勒斯的艺术衰落 *Santa Maria di Donna Regina e l’arte senese a Napoli nel secolo XIV*. Naples, 1899

南意大利艺术：从罗马帝国的终结到安茹的征服 *L’Art dans l’Italie méridionale: De la fin de l’Empire romain à la conquête de Charles d’Anjou*. 3 vols, Paris, 1904/R Rome, 1968

艺术名城罗马 *Les Villes d’art célèbres: Rome*. 3 vols, Paris, 1904-5

‘萨拉格萨的佛兰德斯挂毯’ ‘Les Tapisseries flamandes de Saragosse’, *Gazette des beaux-arts*. n. s. 3, i, 1909, pp.219-39

多纳泰罗 *Donatello*. Collection des Maîtres de l’Art, Paris, 1910

萨拉格萨回溯展 *L’Exposition rétrospective de Saragosse*. 展览目录, Saragossa, 1910

历史和艺术的研究 *Etudes d’histoire et d’art*. Paris, 1911

‘意大利艺术’，雅克马尔-安德烈博物馆参观目录 ‘L’Art italien’, *Le Musée Jacquemart-André: Catalogue itinéraire*. Paris, 1913

‘埃米尔·贝尔托’ C. Diehl, ‘Emile Bertaux’, *Gazette des beaux-arts*. n. s. 3, xiii, 1917, pp.1-8

贝尔托集锦：纪念埃米尔·贝尔托学术贡献文集 *Mélanges Bertaux: Recueil de travaux dédié à la mémoire d’Emile Bertaux*. Paris, 1924

埃米尔·贝尔托著作订正 A. Prandi, ed., *Aggiornamento dell’opera di Emile Bertaux*. 3 vols, Rome, 1978

让·比亚洛斯托基

Jan Białostocki, 1921-1988

波兰美术史家。早年在华沙大学攻读哲学、美术史和法国文学。二战期间被纳粹关进集中营。1945年以后在华沙大学和国立博物馆二处任职。1984年任华沙大学美术史研究所所长。他为国立博物馆组织的画展有不少具有国际意义，例如1968年的《威尼斯绘画展》和1972年的《欧洲风景画的诞生》。他出版的大量论著研究了从15世纪到20世纪的艺术。他的学识渊博，从艺术理论、图像学分析到美术史观念例如手法主义、巴洛克、罗可可等术语的演化都有精湛的研究。他对大画家普森的艺术理论作了重要的整理工作，也研究过潘诺夫斯基的方法论。最重要的著作作为《东欧文艺复兴时期的艺术》。

普森和古典主义理论 *Poussin i teoria klasycyzme*. Wrocław, 1953

1945-55 年波兰的版画艺术 *The Graphic Arts in Poland, 1945-55.*
Warsaw, 1955

理论和创造：艺术理论和图像志中的传统和发明 *Teoria i
twórczość: O tradycji i invencji w teorii sztuki i ikonografii.*
Poznań, 1961

东欧文艺复兴时期的艺术 *The Art of the Renaissance in Eastern
Europe.* Wrightsman Lectures, viii, Oxford, 1976

中世纪晚期和新时代开始 *Spatmittelalter und beginnende
Neuzeit.* Berlin, 1972

风格与图像志：美术史研究 *Stil und Ikonographie, Studien zur
Kunstgeschichte.* Dresden, 1966, rev. Köln, 1981

世界艺术中的象征与图像 *Symbole i obrazy w świecie sztuki.*
Warsaw, 1982

丢勒和他的批评家，1500-1971 年：观念史上的几章，包括原典选
集 *Dürer and his Critics, 1500-1971: Chapters in the History of
Ideas, including a Collection of Texts.* Baden-Baden, 1986

图像的意旨：美术史研究 *The Message of Images: Studies in the
History of Art.* Vienna, 1988

艺术贵于金：祝贺比亚洛斯托基 60 岁诞辰文集 *Ars auro prior:
Studia Ioanni Białostocki sexagenario dicata.* Warsaw, 1981, 此书
有比亚洛斯托基著作的详尽目录

悼词 P. Skubiszewski 撰文，《伯林顿杂志》[*Burl. Mag.*], cxxxi,
1989, p.422

罗伯特·劳伦斯·宾雍

Robert Laurence Binyon, 1869-1943

英国作家、批评家、美术史家。他在牛津三一学院学习古典文化。从 1893 年起工作于伦敦的大英博物馆，开始在印刷书籍部，后来在版画和素描部。贯穿他一生的是两种身份：一是诗人，一是美术史家。在世纪转折的时期，他经常参加在新牛津街维也纳咖啡馆 [Wiener Cafe] 的知识分子和艺术家的聚会，他们当中有罗森斯坦 [William Rothenstein]、里基茨 [Charles Ricketts]、香农 [Charles Shannon]、皮萨罗 [Lucien Pissarro]、杜拉克 [Edmund Dulac] 和西克尔特 [Walter Sickert]。宾雍的许多诗集都有艺术家画的插图，他的剧本《阿提拉》 [Attila] (1907) 由里基茨配景。罗森斯坦和斯特朗 [William Strang] 都画过他的肖像，杜拉克则把他画成一个扮为日本演员的漫画。

宾雍为大英博物馆编写过一些学术性的目录，也出版了一些论艺术的书，包括对波蒂切利、荷兰艺术和英国艺术的论述，其中对威廉·布莱克及其追随者的研究尤其重要。大约 1910 年左右他对中国和日本艺术产生了兴趣，并于 1913 年负责大英博物馆新成立的东方版画和素描部。他写了一本讨论远东绘画的书 (1908) 和一本研究东方美学的书 (1911)，这些论题在英国都是开创性的，对英国欣赏远东艺术作出了贡献，并为后来的学术研究奠定了基础。尤其值得注意的是，他的著作对刘易斯 [Wyndham Lewis] 绘画的影响和对庞德 [Ezra Pound] 诗歌的影响。

- 17 世纪荷兰的蚀刻画家 *Dutch Etchers of the Seventeenth Century*. London, 1895
- 约翰·克罗姆和约翰·塞尔·科特曼 *John Crome and John Sell Cotman*. London, 1897
- 大英博物馆版画和素描部收藏的英国艺术家和在英国出生的外国艺术家的素描目录 *Catalogue of Drawings by British Artists and Artists of Foreign Origin in Great Britain in the Department of Prints and Drawings at the British Museum*. 4 vols, London, 1898-1907
- 科特曼的生平和作品 *The Life and Work of J. S. Cotman*. London, 1903
- 远东的绘画 *Painting in the Far East*. 2 vols, London, 1908
- 飞龙在天 *The Flight of the Dragon*. London, 1911
- 波蒂切利的艺术 *The Art of Botticelli*. London and Glasgow, 1913
- 威廉·布莱克的跟随者 *The Followers of William Blake*. London and New York, 1925
- 亚洲艺术中人的精神 *The Spirit of Man in Asian Art*. Cambridge, MA, 1934
- 艺术与自由 *Art and Freedom*. Oxford, 1939
- 劳伦斯·宾雍和兰开斯特 *Laurence Binyon and Lancaster*. exh. cat. by D. Steel, Lancaster, City Mus., 1979

安东尼·布伦特

Anthony Blunt, 1907-1983

英国美术史家，1930年在剑桥三一学院毕业后，成为《观察家》[*The Spectator*]杂志的艺术批评家。1939年任伦敦大学美术史高级讲师和考陶尔德研究院代理院长。1945年到1972年任国王绘画的检查官，同时于1947年到1974年任考陶尔德研究院院长。布伦特是研究普森绘画的专家，1939年出版了关于普森素描的专著，从那时起，他相继撰写了大约25部著作，研究范围包括意大利巴洛克和罗可可艺术。1956年被封为爵士，但于1964年他成了苏联间谍。此事于1979年被揭露，同时爵位也被撤消。他的艺术兴趣和政治兴趣之间的关系现在仍然是一个争论的问题。

普森的素描 *The Drawings of Poussin*. London, 1939

1450-1600年的意大利艺术理论 *Artistic Theory in Italy, 1450-1600*. Oxford, 1940, rev.1994

弗朗索瓦·芒萨尔和法兰西古典建筑的起源 *François Mansart and the Origins of French Classical Architecture*. London, 1941

1500-1700年法兰西的艺术和建筑 *Art and Architecture in France, 1500-1700*. Pelican History of Art, Harmondsworth and Baltimore, 1953

威廉·布莱克的艺术 *The Art of William Blake*. New York, 1959

普森的绘画 *The Paintings of Poussin*. 2 vols, London, 1967-8, rev.1995

- 西西里岛的巴洛克艺术 *Sicilian Baroque*. New York, 1968
- 那不勒斯的巴洛克和罗可可的建筑和装饰 *Neapolitan Baroque and Rococo Architecture and Decoration*. London, 1975
- 巴洛克和罗可可: 建筑和装饰 *Baroque and Rococo: Architecture and Decoration*. New York, 1978
- 博罗米尼 *Borromini*. Cambridge, 1979
- 巴洛克的罗马指南 *Guide to Baroque Rome*. New York, 1982, rev. London, 1995
- 皮耶特罗·达·科尔托那的建筑 *The Architecture of Pietro da Cortona*. 与 J. M. Merz 合作, 待出版
- ‘叛国的牧师’, 刊于《纽约客》 G. Steiner, ‘The Cleric of Treason’, *New Yorker*, 8 Dec. 1980, pp.158-95
- ‘学院的美术史是被克格勃所控制吗?’ 刊于《艺术杂志》 D. S. Pepper, ‘Is Academic Art History Controlled by the KGB?’, *J. A. [USA]*, i/5, 1989

乔瓦尼·卡瓦尔卡塞莱 Giovanni Battista Cavalcaselle, 1819-1897
附 约瑟夫·克劳 Sir Joseph Arthur Crowe, 1825-1896

意大利鉴定家及美术史家。他曾进入威尼斯美术学院 [Accademia di Belle Arti], 在那里学到一些绘画技巧的知识, 但为了研究 14-16 世纪的意大利绘画而离开那里去米兰、佛罗伦萨、阿西西和德国等地游历。1847 年在去柏林的路上, 一个偶然机会

使他遇上英国的克劳。克劳曾任报刊的编辑，外交官，也是一位美术史家。他在伦敦出生后不久就随家到了法国，并在那里长大，将近 20 岁时又回到了英国。他对艺术的热情受到了父亲的鼓励，早在 1847 年就搜集了不少关于佛兰德斯早期美术史的资料。这时他们的相遇真是天赐良机，这促成了他们后来的长久合作，并且产生了一系列的成果。

卡瓦尔卡塞莱参加了 1848 年意大利的革命运动，被判处死刑而被迫流亡。在 1850 年至 1857 年期间，卡瓦尔卡塞莱在伦敦居住。他作为一名绘图员受雇于沙尔夫[George Scharf]，因为沙尔夫在艺术讲演中喜用素描作图示。他也许还从事修复工作。在有关鉴定的问题上，经常有人向他请教；1850 年，伊斯特莱克[Charles Lock Eastlake]在利物浦就有关《常设美术馆绘画目录》的问题征求他的意见，第二年，他在一篇关于一件但丁肖像画作者问题的论辩文章中，支持柯卡普[Seymour Kirkup]的观点，该肖像画由柯卡普发现于佛罗伦萨的警长官邸[Bargello]的湿壁画《天堂》[Paradise]之中，被认为是乔托所作。

19 世纪 50 年代初期，卡瓦尔卡塞莱为考察国际艺术市场遍游欧洲。1852 年，他游览了西班牙、荷兰及许多德国城市。1852-1856 年期间，他呆在巴黎，在那里与著名鉴定家明德勒[Otto Mündler]合作，后来担任伦敦国家美术馆的游览代理。1852 年，卡瓦尔卡塞莱也开始在伦敦西尔弗大街[Silver Street]克劳家中寄宿。同年克劳请他合作研究一个项目，即 15 世纪佛兰德斯绘画史研究，当时他对该项目已研究了一些时候。两人一起游览英国，研究不同的绘画作品。在他不同的旅行中，以及在他整个一生中，卡瓦

尔卡塞莱就有关往昔各派大师的情况作了大量笔记，并对他们的作品作了大量画稿。从最早的游览开始，他就把画稿当作一种记忆和分析风格的手段，用一种速记法去检查一系列重要细节，如布、手、脚以及面部特征。他精通图画语言，对其细微差异极为敏感，他在这些文献性画稿中把细微差异熟练地勾画出来。

1853年，卡瓦尔卡塞莱参与英国下院的小型特别委员会[Select Committee]检查英国国家美术馆的组织状况的工作，在报告中，他对美术馆作品的修复问题发表意见，支持尊重艺术品原作，反对任何形式的重画，这是他一贯坚持的观点。1856年，卡瓦尔卡塞莱与克劳合作的著作《早期佛兰德斯画家》，在年末最后一天由默里[John Murray]在伦敦出版。这一合作的性质使同时代人十分迷惑，如今也并不完全明朗。正文全部由克劳撰写，卡瓦尔卡塞莱则是看画并作种种归类。他对克劳所得出的不同观点进行确证与辩驳，他擅长于辨别某个艺术家一生的不同时期。

卡瓦尔卡塞莱的名字，出现在由沙尔夫为1857年曼切斯特艺术珍品展所预备的目录中，目录中对某些作品所作的新的归类，都是他的主张，同年克劳离开他去了印度，卡瓦尔卡塞莱则受默里、伊斯特莱克（当时任伦敦国家美术馆馆长）、莱亚德[Austen Henry Layard]以及艺术评论家泰勒[Tom Taylor]（1817-1880）的聘请，在意大利通过研究档案和看画，研究瓦萨里《名人传》的一个版本。1857年至1861年间，他遍游意大利半岛，核实《名人传》中的资料，并与档案研究者，如A. 瓦努奇[A. Vanucci]、焦尔达尼[Pietro Giordani]和坎波里[Giuseppe B. Campori]建立联系。卡瓦尔卡塞莱在《名人传》的校订工作期间，

成为一名公认的意大利艺术权威。1858年他陪同伊斯特莱克游览马尔凯地区，1859年交给他一份关于当时在罗马出售的坎帕尼亚[Campana]收藏品的报告。至少到1869年，他一直是伊斯特莱克的继任博克萨尔[William Boxall]的顾问。

至1860年，卡瓦尔卡塞莱有关瓦萨里的研究项目已告失败，这是由于他所发现的大量新的年代和时期所要求修订的范围太大。他又重新与此时已是外交官的克劳交往，开始与他一起研究意大利绘画史。这需要更多的游览，1861年，他也与作家及收藏家莫雷利[Giovanni Morelli]一道编纂了一份属于教会的在马尔凯地区和翁布里亚的艺术品清单；这项工作是在宗教机构禁止调查之后，受意大利政府的委托进行的。由于编纂这一清单的经验，也由于担心意大利艺术文化遗产在统一(1861年)之后马上消失，卡瓦尔卡塞莱于1862年提议(未能成功)在教育部[Ministero della Pubblica Istruzione]中创建一个办事机构，负责管理国家的各种艺术珍品。他不仅在意大利游览，还到鲁昂、里昂、康城、马赛、蒙彼利埃、图卢兹和维也纳(1863年)，到德累斯顿、慕尼黑和莱比锡(1863-5)，还在英格兰、苏格兰、丹麦、瑞典和俄罗斯(圣彼得堡)以及布达佩斯和布拉格(1865年)游览。

克劳与卡瓦尔卡塞莱新合作的著作，题为《从2世纪到16世纪意大利绘画新史》，其中前3卷论述意大利中部的绘画。该书在1864至1866年期间由默里出版，很快被翻译成德文。这是首次有意识地将两个人的游览经验纳入一个观念性的框架之中，而且，它提出许多新的作者归属与编年的处理。在经过了长时间的艰难准备之后，另外两卷著作题为《意大利北部绘画史：从

14 世纪到 16 世纪……》于 1871 年出版。它们的内容涵盖北部画派的历史，即 14 至 16 世纪威尼斯、帕多瓦、维琴察、维罗纳、费拉拉、米兰和布雷西亚画派的历史。

1867 年，卡瓦尔卡塞莱被任命为佛罗伦萨的警长官邸国家美术馆监察员。他在技术上和管理上的能力在 19 世纪 70 年代颇受欢迎，他又迁往罗马的教育部，被赋以更广泛的职责。他再度遍游意大利，监督那些修复绘画与建筑的工作，例如阿西西圣方济各教堂的修复工作。他对于文物获得、博物馆的体制，对于出口物的禁律，提供指令和建议，他还制定出木板画及布面画、镶嵌画和湿壁画的修复规章。1873 年他和克劳组建了维也纳的眺望楼美术馆 [Belvedere Gallery]，他们还合作了两部传记，即《提香的生平与时代》（1877 年，打算作为《意大利北部绘画史》的高潮部分），和《拉斐尔的生平与作品》（1882-5）。

卡瓦尔卡塞莱在教育部一直工作到 1893 年，为了完成《新历史》，他不断地作调查性游览。其意大利语版《意大利绘画史》[*A History of Painting in Italy*]，被修订和扩充，在 1886 至 1908 年期间出版。卡瓦尔卡塞莱与克劳一道，根据他们基于文献检验的结论，根据他们对意大利及意大利以外数以千计绘画作品的观察和比较，为意大利美术史研究奠定了基础。

卡瓦尔卡塞莱和克劳的合作成果，被译成了其他语种，产生了广泛影响，其原因不仅在于他们检验了许多不知名的绘画，而且在于他们重新评价了许多艺术家，特别是意大利北部和中部的艺术家，而这些艺术家很长时间被他们同代的更有名的大师所掩盖。对于今天的读者来说，这些著作的精心结论和线刻的版画似

乎枯燥了一些，然而它们却为后来的很多学者提供了灵感，例如莫雷利、弗莱、道格拉斯[Robert Langton Douglas]和贝伦森。克劳也编辑了布克哈特的《古物指南》[*Cicerone*]和库格勒[Franz Kugler]的《日尔曼、佛兰德斯和荷兰绘画手册》[*Handbook on German, Flemish and Dutch Painting*]。他的回忆录，读来兴趣盎然，包含了一些他与卡瓦尔卡塞莱合作的章节。

早期佛兰德斯画家：他们的生平及作品评介 with J. A. Crowe, *Early Flemish Painters: Notices of their Lives and Works*. London, 1856, 2/1872, 3/1879

从2世纪到16世纪意大利绘画新史 with J. A. Crowe, *A New History of Painting in Italy from the Second to the Sixteenth Century*. 3 vols, London, 1864-6; ed., R. L. Douglas and others, 2/1903-14; ed., E. Hutton, 3/1908-9

意大利北部绘画史：从14世纪到16世纪的威尼斯、帕多瓦、维琴察、维罗纳、费拉拉、米兰和布雷西亚 with J. A. Crowe, *A History of Painting in North Italy: Venice, Padua, Vicenza, Verona, Ferrara, Milan, Brescia, from the Fourteenth to the Sixteenth Century*. 2 vols, London, 1871, rev. 2/1912

提香的生平与时代 with J. A. Crowe, *Titian: His Life and Times*. 2 vols, London, 1877, 2/1881

拉斐尔的生平与作品 with J. A. Crowe, *Raphael: His Life and Works*. 2 vols, London, 1882-5

‘马尔凯地区和翁布里亚艺术品目录’ with G. Morelli, ‘Catalogo

delle opere d'arte nelle Marche e nell'Umbria', *Gallerie nazionali italiane*. ii, 1896, pp.191-349

我的 35 年回忆录 J. A. Crowe, *Reminiscences of Thirty-five Years of My Life*. London, 1895

‘英国收藏面面观：第IV部分，XVI：克劳和卡瓦尔卡塞莱’ D. Sutton, ‘Aspects of British Collecting: Part IV, XVI: Crowe and Cavalcaselle’, *Apollo*. cxxiii/282, 1985, pp.III-17

皮埃蒙特的卡瓦尔卡塞莱：15 世纪和 16 世纪的绘画 G. Curto, *Cavalcaselle in Piemonte: La pittura nei secoli XV e XVI*. Turin, 1981

卡瓦尔卡塞莱：意大利艺术保护的先驱 D. Levi, *Cavalcaselle: Il pioniere della conservazione dell'arte italiana*. Turin, 1988

查尔斯·伊斯特莱克爵士和维多利亚艺术世界 D. Robertson, *Sir Charles Eastlake and the Victorian Art World*. Princeton, 1978

从瓦萨里到莫雷利的鉴定理论研究 C. J. Gibson-Wood, *Studies in the Theory of Connoisseurship from Vasari to Morelli*. London, 1988

安德烈·沙泰尔

André Chastel, 1912-1990

法国美术史家，也是法国从二战以后最有名和最有影响的美术史家。自从他的老师福西永去世之后，在艺术鉴定中便弥漫着

一种沙文主义的排外性，他是能够抵制这种倾向的凤毛麟角式的人物之一。他虽然在巴黎高等师范学校学习，但他却接受了瓦尔堡研究院的学术思想。1934年以后，他屡次访问该研究院，并与潘诺夫斯基、扎克斯尔和韦特科夫尔等人交往密切。这种交流的最初成果成为《马尔西里奥·菲奇诺与艺术》（1954）和《高贵者洛伦佐时代佛罗伦萨的艺术和人文主义》（1959），这两部书反映了瓦尔堡的文化史观念的影响。1955年沙泰尔当选巴黎大学的教授。后来他参与了几项重要的工作，包括始于1961年的《法兰西重要遗物和文物财产的清查》[*Inventaire des monuments et des richesses artistiques de la France*]和创办期刊《法兰西艺术》[*Art de France*]（1961-4）和《艺术杂志》[*Revue de l'art*]（创刊于1968年）。他的著述丰富，最重要的包括《1527年罗马的掠夺》。1970年从巴黎大学退休后又成为法兰西学院和款识与文学学院的成员。晚年致力于写作法国美术通史和把巴黎国家图书馆变成美术史研究中心的工作。

- 马尔西里奥·菲奇诺与艺术 *Marsile Ficcin et l'art*, Paris, 1954
 高贵者洛伦佐时代佛罗伦萨的艺术和人文主义：论文艺复兴和柏拉图式的人文主义 *Art et humanisme à Florence au temps de Laurent le Magnifique: Essai sur la Renaissance et l'humanisme platonicien*. Paris, 1959
 1527年罗马的掠夺 *The Sack of Rome, 1527*. New York, 1983
 法兰西艺术 *L'Art français*. Paris, 1993-
 重返意大利：沙泰尔文献研究 *Il se rendit en Italie: Etudes*

offertes à André Chastel. Paris and Rome, 1987

‘悼念安德烈·沙泰勒’，刊于《艺术杂志》 ‘Hommage à André Chastel’, *Rev. A.* [Paris], xciii, 1991, 有沙泰勒著作目录, pp.88-91

悼词 W. Sauerländer 撰文, *Burl. Mag.*, cxxxiii, 1991, p.38

肯尼思·克拉克

Kenneth Clark, 1903-1983

英国艺术批评家，史学家和博物馆专家。早年在温切斯特和牛津三一学院受教育。然后在佛罗伦萨跟贝伦森学习两年。1931年成为牛津阿什莫尔博物馆的美术主管。1934年到1939年任国家美术馆馆长。1951年担任艺术协会主席，1954年担任独立电视管委会主席，除了这两个官方职位外，他也是很多组织的成员。1976年成为功勋团[Order of Merit]成员。

克拉克的第一部书《哥特式复兴》出版于1928年，研究了一种被人忽略的建筑风格。他的《莱奥纳尔多·达·芬奇素描目录》(1935)体现了他的学术功底，一直被人称赏。他的讲演天才也在30年代以后发挥了出来，并变成他的一些著作的基础。例如1936年的耶鲁大学的赖尔森讲座之于他的名著《莱奥纳尔多·达·芬奇》，1946-50年的斯莱德讲座之于《风景进入艺术》，1954年的梅隆讲座之于《人体艺术》，1966年的莱茨曼讲座之于《伦勃朗和意大利文艺复兴》。也许正是这些讲演的成功使他于

1969年也作了电视系列讲演《文明》[*Civilization*]。

克拉克出身贵族，这使他不但不但有能力成为收藏家，而且也使他成了一些艺术家例如帕斯莫尔[Victor Pasmore]、萨瑟兰[Graham Sutherland]、亨利·莫尔和科尔斯特里姆[William Coldstream]的援助者。不仅如此，他还热情地帮助过一些年轻的美术史家。他的收藏曾在1976年卖过。他去世后的1984年又再次出卖。他的善本书有一些给了纽约的皮尔庞特·摩根图书馆[Pierpont Morgan Library]。纪录1925-1981年英国艺术活动的材料被塔特美术馆[Tate Gallery]档案室收藏。

哥特式复兴 *The Gothic Revival*. London, 1928, rev. 1949

温莎堡国王陛下所藏莱奥纳尔多·达·芬奇素描目录 *A Catalogue of the Drawings of Leonardo da Vinci in the Collection of His Majesty the King at Windsor Castle*. Cambridge, 1935, rev. Oxford, 1968

莱奥纳尔多·达·芬奇的艺术发展过程 *Leonardo da Vinci: An Account of his Development as an Artist*. Cambridge, 1939, rev. with intro. by M. Kemp, London, 1988

罗杰·弗莱的最后几次讲演 *Last Lectures by Roger Fry*. Cambridge, 1939

风景进入艺术 *Landscape into Art*. London, 1949, rev. 1976

皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡 *Piero della Francesca*. Oxford, 1951, rev. 1981

人体艺术 *The Nude*. London, 1956

伦勃朗和意大利文艺复兴 *Rembrandt and the Italian Renaissance*. London, 1966

树林的半部分 *Another Part of the Wood*. London, 1974; 作者为索尔特伍德勋爵 [Lord Clark of Saltwood], 故称自传的前半部为此名

另一半 *The Other Half*. London, 1977

女性美 *Feminine Beauty*. London, 1981

肯尼思·克拉克传 M. Secret, *Kenneth Clark: A Biography*. London, 1984

奥托·德穆斯

Otto Demus, 1902-1990

奥地利美术史家。一位有很大影响的拜占廷艺术研究者，他的学术领域也包括西方中世纪绘画，特别是罗马式绘画，他还为奥地利古物的修复作出了贡献。1921-8年他跟随施特尔齐戈夫斯基在维也纳大学研究美术史。从1930年到1936年在卡林特亚 [Carinthia] 作奥地利古物保护工作。1939年到英国工作于瓦尔堡图书馆并在考陶尔德研究院教学。1946年返回奥地利主持古迹重建工作。1963年到1973年执掌维也纳大学美术史教席，讲授中世纪和拜占廷艺术。

在把中世纪古物置于艺术传统的脉络方面，虽然他常常正确，但有时他会忽略细节和历史文献。尽管如此，他甚至在他早

期著作《拜占廷的镶嵌画》(1931)和《镶嵌画》(1935)中就能用德语或英语文体清晰地描绘对象,并且,他对跨越几个时期的风格潮流的认识也无比卓越。他关于拜占廷和西方的观点(《拜占廷艺术》,1970),即拜占廷帝国的最初优势随着它在西方促进古典形式复活作用的完成,便不可避免地消失,这从目的论的角度加强了古典和文艺复兴艺术的美学对中世纪基督教艺术的优越地位。

德穆斯也是西西里和威尼斯的拜占廷时代古物的权威。在1970年代他开始说服人们清洗圣马可教堂的镶嵌画(《镶嵌画》,1984)。在1980年代他又研究了卡林特亚的晚期哥特式木雕和祭坛画。

希腊的拜占廷镶嵌画: 荷西奥斯·卢卡斯和达夫尼 With E. Diez, *Byzantine Mosaics in Greece: Hosios Lucas and Daphni*. Boston, 1931

威尼斯圣马可教堂的镶嵌画: 1100-1300年 *Die Mosaiken von San Marco in Venedig, 1100-1300*. Baden bei Wien, 1935

拜占廷镶嵌装饰 *Byzantin Mosaic Decoration*. London, 1948

西西里诺曼人时期的镶嵌画 *The Mosaics of Norman Sicily*. London, 1950

威尼斯的圣马可教堂: 历史、建筑和雕塑 *The Church of San Marco in Venice: History, Architecture, Sculpture*. Washington, DC. 1960

罗马式壁画 *Romanesque Mural Painting*. London, 1970

拜占廷艺术和西方 *Byzantine Art and the West*. London, 1970
威尼斯圣马可教堂的镶嵌画 *The Mosaics of San Marco in Venice*. Chicago, 1984

悼词 H. Belting 撰写, 刊于 *Dumbarton Oaks Pap.*, xlv, 1991, pp.vii-xi

鲁道夫·冯·艾特尔贝格尔

Rudolf von Eitelberger, 1817-1885

维也纳美术史学派的创立者。最初学法律, 后来转入罗曼语言学领域, 并从 1839-1848 年讲授这门课程。他和伯姆[Joseph Daniel Böhm]的交往对他产生了重要的影响, 因为伯姆有大量的收藏, 这些收藏后来成了奥地利博物馆的基石之一。

1846 年艾特尔贝格尔开始从事博物馆工作。1847 年他作为讲师开始讲美术的历史和理论。1848 年他是一家拥护革命的报纸的编辑。后来带着这种政治热情投入到了艺术教学, 并在他的《艺术教学的改革和瓦尔德米勒教授的教育方法》[*Die Refom des Kunstunterrichts und Professor Waldmüllers Lehrmethode*]中批评了学院的院长瓦尔德米勒[Ferdinand Waldmüller]的一成不变的方法。1850 年艾特尔贝格尔接受邀请讲授美术史课, 在就职仪式上, 他作了题为‘艺术家的教育机构和它们的历史发展’[*Die Bildungsanstalten für Künstler und ihre historische Entwicklung*]的讲演。

艾特尔贝格尔带着很高的组织天赋改革美术史研究的本身，他通过不懈的努力，在大臣图恩[Leo Thun]这位在奥地利官方文化事业中最有影响的人物的帮助下，最终在大学设立了美术史的教授教席。当接到他被任命的消息时，他正在伦敦旅行。

艾特尔贝格尔的第一项工作就是为他的课程进行视觉材料方面的建设。为了帮助他的学术活动，他也继续为报刊撰写关于政治问题的文章。通过图恩的工作，他从维也纳大学的其他学科中吸收了专家。这样，在 1854 年创立的奥地利历史研究所也为图像志的研究发展起到了关键的作用。

他的另一项伟大成就是建立奥地利工艺美术博物馆。1864 年 5 月 24 日在皇宫举行庆典，1871 年在它自己的建筑内正式开放。这是欧洲大陆第一座应用美术的博物馆，灵感来自于艾特尔贝格尔 1862 年去伦敦参观世界博览会期间看到的新建的维多利亚和阿尔伯特博物馆[Victoria and Albert Museum]。为了使博物馆的目标日益明确，他编辑了刊物《奥地利博物馆报告》[*Mitteilungen des Öesterreichischen Museums*]，并于每星期四举行讲座。

这样，艾特尔贝格尔便为维也纳学派开创了一个伟大的传统，这就是大学与博物馆合作的传统。这也许是他对美术史最了不起的贡献。为了避免教学言之无物，所有的课程都与观看公家或私人收藏联系起来。这一传统被陶辛[Moritz Thausing]（1835-1884）和维克霍夫所继承，并通过施洛塞尔延续下去。这种博物馆和大学的统一创造的价值是不可估量的，它的《皇家美术史珍品年鉴》[*Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des*

allerhöchsten Kaiserhauses]也是质量很高的刊物。

1871年艾特尔贝格尔开始出版丛书《中世纪和文艺复兴的艺术史和美术技术的史源文献》，所收资料甚至涉及到了信札、日记和诗歌，这样他又开创了美术编史学的历史这一维也纳学派的重要学术分支，这一分支后来在施洛塞尔手里产生了杰作，至今无人取代。

在1858年到1860年之间，他还在斯图加特出版了两卷本地图集《奥地利皇家中世纪艺术遗迹》，这是在德语国家所产生的第一部这样的著作，因此也打开了艺术地志学[art topography]的领域。

艾特尔贝格尔在晚年曾自豪地宣称：今天在奥地利的所有的重要的艺术专家在某种意义上几乎都是我的学生。而实际上，就连德国的一些重要美术史家例如菲舍尔[Robert Vischer]、布林克曼[Justus Brinckmann]、楚蒂[Hugo von Tschudi]和雅尼舍克[Hubert Janischek]等人也都旅行到维也纳当过他的学生。他所开创的学派在19世纪向20世纪转折之际成为美术史研究的中心，所产生的大师之多超过了任何一个地方。在二次世界大战以后，这派的名家贝利内尔[Berliner]、博德[Bode]、弗勒利希-布姆[Fröhlich-Bum]、贡布里希[Gombrich]、哈恩洛塞尔[Hahnloser]、考夫曼[Kaufmann]、克里斯[Kris]、库尔茨[Kurz]、佩赫特[Pächt]、扎克斯尔[Saxl]、泽德尔迈尔[Sedlmayr]、佐博特卡[Sobotka]等人又把它的影响传遍世界。

中世纪和文艺复兴的艺术史和美术技术的史源文献 ed.,

Quellenschriften für Kunstgeschichte und Kunsttechnik des Mittelalters und der Renaissance. 18 vols, 1871

奥地利皇家中世纪艺术遗迹 *Mittelalterliche Kunstdenkmäler des österreichischen Kaiserstaates.* 2 vols, 1858-60

鲁道夫·冯·艾特尔贝格尔 J. von Falke, *Rudolf von Eitelberger.* Vienna, 1895

‘鲁道夫·艾特尔贝格尔’ Hubert Janitschek, ‘Rudolf Eitelberger’, *Repertorium für Kunstwissenschaft.* 1885

美术学者鲁道夫·冯·艾特尔贝格尔的生平和活动 W. Schramm, *Das Leben und Wirken des Kunstforschers Rudolf Edler von Eitelberger.* Vienna, 1887

‘维也纳美术史学派的早期阶段：鲁道夫·艾特尔贝格尔和莱奥·图恩’ Taras von Borodajkewycz, ‘Aus der Frühzeit der Wiener Schule der Kunstgeschichte, Rudolf Eitelberger und Leo Thun’, *Festschrift Hans Sedlmayr.* Munich, 1962

美术史的历史 U. Kultermann, *The History of Art History.* Abaris Books, 1993, pp.158-59

奥斯卡·菲舍尔

Oskar Fischel, 1870-1939

德国美术史家。早年先后在柯尼斯堡和斯特拉斯堡学习美术史，在德伊奥[Georg Gottfried Dehio]的指导下，于1896年在斯

特拉斯堡获博士学位，论题为拉斐尔的素描。1900-01 年工作于科隆的瓦尔拉夫-里夏茨博物馆[Wallraf-Richartz-Museum]，后来又在柏林的一座服装图书馆[Lipperheidische Kostümbibliothek]工作。1914 年成为柏林大学的讲师，研究美术和舞台。1923 年被任命为美术史副教授。在柏林，菲舍尔把面对艺术品原作进行分类的创新性观念引入大学的教学。他也在国家美术学校[Staatliche Kunstschule]和马克斯·赖因哈特[Max Reinhardt]的戏剧学校教学、作公开讲座和电台讲演。他对戏剧的兴趣引起了一项在柏林建一座戏剧博物馆的计划。虽然菲舍尔本人不可能实现这项计划，但这种想法促成了 1927 年在马格德堡[Magdeburg]举办的一次戏剧展览。他也把电影作为一种艺术形式和大众教育的媒介来进行研究。尽管他的兴趣广阔，但他在美术史领域最重要的成就仍是他用大量论述奠定的对拉斐尔的基础研究。二次世界大战前他从纳粹统治下逃出后在伦敦去世。

提香 *Tizian*. Stuttgart, 1904, rev. 5/1924

柏林弗里德里希大帝博物馆的艺术杰作 *Die Meisterwerke des Kaiser-Friedrich-Museum zu Berlin*. Munich, 1912

拉斐尔的素描 *Raphaels Zeichnungen*. 8 vols, Berlin, 1913-41

‘拉斐尔·桑蒂’ ‘Raffaello Santi’, *Thieme-Becker*, xxix, 1935, pp.433-46

拉斐尔 *Raphael*. 2 vols, London, 1948

拉斐尔 *Raphael*. Berlin, 1962

奥斯卡·菲舍尔的著作目录 *Oskar Fischel: Verzeichnis seiner Schriften*. Cologne, 1962

皮埃尔·弗兰卡斯泰尔

Pierre Francastel, 1900-1970

法国美术史家。1925年和1930年之间工作于凡尔赛宫的建筑处。这使他撰写了《凡尔赛宫的雕塑》(1930),把古典主义战胜巴洛克的主题放在了一般趣味史的上下文中作了研究。这是作者所谓的‘艺术社会学’[sociology of art]的开端。1930年获得博士后在华沙讲授美术史。从1937年到1945年期间又在斯特拉斯堡等地工作。1945年被任命法国驻华沙大使馆文化顾问并组织了法国雕塑、绘画和素描展。从华沙返回法国后出版了《印象主义》(1937),在书中他把印象主义描述成一场为持久价值而努力的艺术运动,不像批评家所认为的是当时的一种时尚。他的主要著作《绘画和社会》(1951)提出了‘社会’和‘空间’的概念。《巴黎》(1968)一书标志着社会学方法在对一个大都市历史研究中的应用。他对美术史的思考通过《艺术社会学研究》(1970)体现了出来。《形象化的现实》(1965)和《图像、视像和想象》(1983)则是他最重要的论文的结果。

凡尔赛的雕塑:论法兰西古典趣味的起源和演变 *La Sculpture de Versailles: Essai sur les origines et l'évolution du goût français classique*. Paris, 1930/R 1970

印象主义：从莫内到高更的现代绘画的起源 *L'Impressionnisme: Les Origines de la peinture moderne de Monet à Gauguin*. Paris, 1937

绘画与社会：从文艺复兴到立体主义造型空间的出现与毁灭 *Peinture et Société: Naissance et destruction d'un espace plastique de la Renaissance au Cubisme*. Paris and Lyon, 1951, 2/Paris, 1965, 3/1977

形象化的现实：艺术社会学的结构因素 *La Réalité figurative: Eléments structureols de sociologie de l'art*. Paris, 1965, 2/1978

巴黎：一个文化遗产和古迹 *Paris: Un héritage culturel et monumental*. 1968

一个首都的命运 *Une destinée de capitale*. Paris, 1984；前书的修订本

艺术社会学研究 *Etudes de sociologie de l'art*. Paris, 1984

图像、视象和想象：电影对象和造型对象 *L'Image, la vision et l'imagination: L'Objet filmique et l'objet plastique*. Paris, 1983

亨利·弗兰克福特

Henri Frankfort, 1897-1954

荷兰考古学家和文化史学家。早年在阿姆斯特丹大学并在伦敦的大学学院皮特里[Flinders Petrie]指导下学习。他曾指导埃及勘查协会[Egypt Exploration Society]在阿肯那顿[Akhenaten]的埃尔-阿马纳[El-Amarna]城和其他地方进行挖掘(1925-9)。1929

年到 1937 年他领导芝加哥东方研究所的伊拉克探险队 [Field Director of the Iraq Expedition of the Oriental Institute]，并指挥了在霍萨巴德 [Khorsabad] 的亚述遗址的挖掘和迪亚拉地区 [Diyala region] 的挖掘；后者对于我们了解苏美尔人的艺术特别是他们的建筑和王朝初期（约公元前 2900-2500 年）的知识作出了重大贡献。

他曾在芝加哥、阿姆斯特丹和伦敦执教，1949-1954 年担任瓦尔堡研究院院长。1954 年成为英国学术院 [British Academy] 的院士，也是荷兰皇家科学院 [Royal Dutch Academy of Sciences] 的通讯院士。

弗兰克福特是一位学识渊博、有洞察力和艺术感受力的学者，他始终关注古代爱琴海、埃及和美索不达米亚之间的文化联系，他对早期近东文明的综合研究的结构确定起到了促进作用。正是他的这些研究特点，使他把人工制品看成艺术品，深入地理解了古代文化，而不是仅仅把它们当作历史的材料：因此他的《圆筒石印章》的附标题是《关于古代近东的艺术与宗教的一篇文献性论文》。他的杰作《古代东方的美术和建筑》在他去世后出版。

埃尔-阿马纳的壁画 ed., *The Mural Painting of El-Amarna*.
London, 1929

阿拜多斯的塞提一世的衣冠冢 With A. de Burk and B. Gunn,
The Cenotaph of Seti I at Abydos. 2 vols, London, 1933

阿肯那顿之城 With J. D. S. Pendlebury, *The City of Akhenaten, II
of The Excavations at Tell El-Amarna during Seasons 1926-32*.

London, 1933

圆筒石印章：关于古代近东的艺术与宗教的一篇文献性论文
*Cylinder Seals: A Documentary Essay on the Art and Religion of
the Ancient Near East*. London, 1939

出自特尔·阿斯马和卡发贾的公元前三千年的雕塑 *Sculpture
of the Third Millennium BC from Tell Asmar and Khafajah*.
Oriental Institute Publications, xliv, Chicago, 1939

出自迪亚拉地区的更多雕塑 *More Sculpture from the Diyala
Region*. Oriental Institute Publications, lx, Chicago, 1943

古代人的智力冒险：论古代近东的沉思思想 with others, *The
Intellectual Adventure of Ancient Man: An Essay on Speculative
Thought in the Ancient Near East*. Chicago, 1946; as *Before
Philosophy*. Harmondsworth, 1949 (abridged)

停止与运动 *Arrest and Movement*. London, 1951

出自迪亚拉地区的成层圆筒石印章 *Stratified Cylinder Seals
from the Diyala Region*. Oriental Insitute Publications, lxxii,
Chicago, 1955

‘垂死的神’，‘一个神权国家中的异端’，‘分析心理学和宗教史
中的原型’ ‘The Dying God’, ‘Heresy in a Theocratic State’, ‘The
Archetype in Analytical Psychology and the History of Religions’,
J. Warb. & Court. Inst., xxi, 1958, pp.141-78

‘巴比伦尼亚的最后前王朝时期’ ‘The Last Predynastic Period in
Babylonia’, *Early History of the Middle East*. ed. I. E. S. Edwards,
C. J. Gadd and N. G. L. Hammond, Cambridge Anc. Hist., i/2,

London, rev. 2/1968, pp.71-92

古代东方的美术和建筑 *The Art and Architecture of the Ancient Orient*. Pelican Hist. A. London, 1954, rev. Hamondsworth, 4/1969

‘亨利·弗兰克福特著述目录’ J. Vindenas, ‘Bibliography of Henri Frankfort’, *J. Nr E. Stud.*, xiv, 1955, pp.4-13

保罗·弗兰克

Paul Frankl, 1879-1962

出生于布拉格的美国美术史家。他最初受的是建筑师的训练，后来转向了美术史的研究，1911年向慕尼黑大学提交了论述德国南方15世纪彩色玻璃的博士论文。在他的老师沃尔夫林的影响下，他试图有系统地为文艺复兴和后文艺复兴的建筑找到形式上的原则。他的第一部理论性的著作《新建筑艺术的发展阶段》（1914）明显地受到了第一次世界大战前十年德国美术史的形式主义和哲学观念的影响。这部著作提出了四个主要的形式概念，为他以后的研究奠定了基础，这四个概念是：空间构图；块、面的处理，即‘物质形式’[corporeal form]；光线、颜色和其他光学效果的处理，即‘视觉形式’[visible form]；以及设计和社会功能的联系，即‘有目的的意图’[purposive intention]。这些概念无疑受了施马尔索[August Schmarsow]、费德勒[Konrad Fiedler]、希尔德布兰德和李格尔等人的影响。但是，最主要的是他采用了沃尔夫林的黑格尔主义的风格发展模式。

1921 年弗兰克执掌哈雷大学[Halle University]的美术史教席，开始把兴趣转向中世纪建筑。他的《中世纪初期和罗马式建筑艺术》(1926)把罗马式建筑的形式原则看成同哥特式对立的原则。前者是添加式的空间，由一个个独立的部分合成，后者则把一个整体划分成了一些局部；前者是正面式的（按 90 度角安排），后者是对角线式的；前者是结构式的，而后者是编织式的，因为在哥特式教堂中，形式已经失去了结构功能，只具有装饰作用。1934 年他被纳粹从大学中清除出去。在接着的四年中他撰写了关于美术史的现象学和形态学著作《艺术学的体系》(1938)。1938 年弗兰克移居美国，他在普林斯顿高级研究所获得了一个研究的职位，在那里，他应用《体系》一书的方法解决哥特式建筑的问题，写出了他的代表作《哥特式：八个世纪的文献资源和解释》(1960)与《哥特式建筑》(1962)。在后一部书中，他把他自己关于哥特式建筑的观念和沃尔夫林的形式分析结合起来，并把它用于社会的功能和宗教的意义（‘有目的的意图’），但没有和风格史结合起来。虽然弗兰克的黑格尔主义方面在 20 世纪没有什么影响，但他对空间分析的强调给德国建筑史家吉迪恩和佩夫斯纳很深的印象。他的对角线的概念被博奈[Jean Bony]所发展。他对社会功能和建筑意义与目的的关系方面的兴趣为他的最杰出的学生克劳特海姆尔[Richard Krautheimer]所继续。

巴伐利亚和施瓦本地区 15 世纪的彩色玻璃画 *Die Glasmalerei des fünfzehnten Jahrhunderts in Bayern und Schwaben.*
Strasbourg, 1912

- 新建筑艺术的发展阶段 *Die Entwicklungsphasen der neueren Baukunst*. Leipzig and Berlin, 1914; 英文本名为建筑史的原理: 1420-1900 年建筑风格发展的四个阶段 *The Principles of Architectural History: The Four Phases of Architectural Style, 1420-1900*. Cambridge, MA, and London, 1968/R 1973
- 中世纪初期和罗马式建筑艺术 *Die frühmittelalterliche und romanische Baukunst*. Potsdam, 1926
- 艺术学的体系 *Das System der Kunstwissenschaft*. Brno, 1938
- 哥特式: 八个世纪的文献资源和解释 *The Gothic: Literary Sources and Interpretations through Eight Centuries*. Princeton, 1960
- 哥特式建筑 *Gothic Architecture*. Pelican History of Art, Harmondsworth, 1962

悼词 R. Krautheimer 撰文, *A. J.* [New York], xxii/1, 1962, p.167

悼词 *Wallraf-Richartz-Jb.*, xxiv, 1962, pp.7-14, 包括著作目录

达戈伯特·弗赖

Dagobert Frey, 1883-1962

奥地利美术史家。1911年在维也纳高等技术学校[*Technische Hochschule*]完成建筑学业之后,成为德沃夏克的助手,服务于保护民族古物的工作。在德沃夏克的建议下,弗赖开始研究美术史,他的学位论文是布拉曼特为圣彼得教堂所作的设计。他的研

究领域包括文艺复兴、巴洛克和现代的建筑，也为研究奥地利的艺术作出了许多贡献。1931年被任命为布雷斯劳（现为波兰的弗罗茨瓦夫）大学美术史教授，又把他的兴趣扩展到东北欧的艺术。1945年返回维也纳继续保护古物的工作。此外，他出版了艺术理论和方法问题的著作。1951年到斯图加特，成为高等技术学校美术史教授。他在晚年撰写了关于乔托、提香、米开朗琪罗和伦勃朗的论著。弗赖的研究综合了维也纳学派的主要方法，尽管施洛塞尔、德沃夏克是基础，但也有施特尔齐戈夫斯基的非正统体系，在采用后者的比较方法的同时，他也表现出对相邻学科的强烈兴趣。弗赖想把他的工作中的不同部分统一为综合性的艺术哲学，但未实现。

布拉曼特的圣彼得教堂设计及其伪经 *Bramantes St-Peter-Entwurf und seine Apokryphen*. Vienna, 1915

作为现代世界观基础的哥特式和文艺复兴 *Gotik und Renaissance als Grundlagen der modernen Weltanschauung*. Augsburg, 1929

造型艺术中的英国性 *Englisches Wesen in der bildenden Kunst*. Stuttgart, 1942

艺术学的基本问题：艺术哲学引论 *Kunstwissenschaftliche Grundfragen: Prolegomena zu einer Kunstphilosophie*. Vienna, 1946, rev. Darmstadt, 1972

比较艺术学奠基 *Grundlegung zu einer vergleichenden Kunstwissenschaft*. Vienna, 1949/R Darmstadt, 1970

‘达戈伯特·弗赖自传’ ‘Dagobert Frey’, *Österreich. Geschwiss. Gegenwart Selbstdarstell.*, ii, 1951, pp.47-77 (autobiography)

作为欧洲风格现象的手法主义：16世纪和17世纪艺术研究 G. Frey, ed., *Manierismus als europäische Stilerscheinung: Studien zur Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts.* Stuttgart, 1964

为艺术哲学增彩 G. Frey, ed., *Bausteine zu einer Philosophie der Kunst.* Darmstadt, 1976

美术史研究：从1943年4月23日起达戈伯特·弗赖的教学及科研活动 *Kunstgeschichtliche Studien: Dagobert Frey zum 23. April 1943 von seinen Kollegen, Mitarbeitern und Schülern.* Breslau, 1943

‘达戈伯特·弗赖70岁生日’ ‘Dagobert Frey zum 70. Geburtstag’, *Z. Ostforsch.*, ii/4, 1953 (whole issue)

‘达戈伯特·弗赖’ O. Demus, ‘Dagobert Frey’, *Alm. Österreich. Akad. Wiss.*, cxiii, 1962, pp.389-400

纪念达戈伯特·弗赖，1883-1962 *Dagobert Frey, 1883-1962: Eine Erinnerungsschrift.* Kiel, 1962

‘达戈伯特·弗赖作品目录’ ‘Dagobert Frey: Verzeichnis seiner Werke’, *Österreich. Z. Kst & Dkmlpf.*, xvi, 1962, pp.154-7

‘达戈伯特·弗赖’ H. Sedlmayr, ‘Dagobert Frey’, *Jb. Bayer. Akad. Wiss.*, 1963, pp.176-9

达戈伯特·弗赖：其艺术理论的人生哲学基础 U. Gensbaur-Bendler, *Dagobert Frey: Lebensphilosophische Grundlagen*

seiner Kunsttheorie. diss., U. Innsbruck, 1986

‘达戈伯特·弗赖：其艺术理论的人生哲学基础’ U. Gensbaur-Bendler, ‘Dagobert Frey: Lebensphilosophische Grundlagen seiner Kunsttheorie’, *Wien. Jb. Kstgesch.*, xlii, 1989, pp.53-79

马克斯·雅各布·弗里德伦德尔

Max Jacob Friedländer, 1867-1958

德国美术史家和博物馆专家。父亲是柏林一位出入宫廷的宝石商。他受教育在慕尼黑、佛罗伦萨和莱比锡。在莱比锡完成了关于阿尔特多夫尔[Albrecht Altdorfer]的学位论文。他早期在科隆的瓦尔拉夫-里夏茨博物馆[Wallraf-Richartz-Museum]工作过不长的时间，1896年成为柏林国家博物馆绘画馆[Gemäldegalerie der Staatlichen Museen]的助手，1904年成为副馆长，1924年成为馆长。从1908年起他也是铜版画陈列室[Kupferstichkabinett]的负责人。和博德[Wilhelm von Bode]一道，他系统地增强了柏林各博物馆的藏品，并向绘画馆和铜版画陈列室捐献了一些重要的作品。1933年他离开博物馆，1939年移民到阿姆斯特丹。弗里德伦德尔受过很强的实证主义教育，他被看成是莫雷利的艺术分析方法特别是德语国家的最重要代表维克霍夫的严格批评者。弗里德伦德尔所撰写的著作和论文有600多种，尤其对早期德意志和早期尼德兰艺术进行了研究，对利贝曼[Max Liebermann]进行了专门研究并收藏了他的作品，他也对斯勒福格特[Max Slevogt]和法国印象主义进行了专门讨论。他的最重要的著作《早期尼德

兰绘画》从 1920 年代以德文形式问世以来已有多种版本，这是对 15 世纪和 16 世纪尼德兰艺术的综合性研究，一直是关于论述这一时期的标准性著作。在谈到对艺术品的理解过程时，弗里德伦德尔写道：‘任何“理解”一件艺术品的人，相对于产生艺术品的人而言，他都是一个再产生者。就产生者而言，他就像演员对于剧作家或钢琴家对于作曲者。画布之所以成为一件艺术品，只有当它具有一件艺术品的效果时才能这样。就像钢琴家对作曲家的作品领悟一样，欣赏作品的观看者要通过感情移入才能创造它，和它一起诞生。’（《回忆和札记》，1967 年，第 38 页）

雷根斯堡的画家阿尔布雷希特·阿尔特多夫尔 *Albrecht Altdorfer der Maler von Regensburg*. Leipzig, 1891

从凡艾克到布吕格尔：尼德兰绘画史研究 *Von van Eyck bis Bruegel: Studien zur Geschichte der niederländischen Malerei*. Berlin, 1916

阿尔布雷希特·丢勒 *Albrecht Dürer*. Leipzig, 1921

木版画 *Der Holzschnitt*. Berlin, 1921, 4/1970

彼得·布吕格尔 *Pieter Bruegel*. Berlin, 1921

阿尔布雷希特·阿尔特多夫尔 *Albrecht Altdorfer*. Berlin, 1923

17 世纪的尼德兰画家 *Die niederländischen Maler des 17. Jahrhunderts*. Berlin, 1923

早期尼德兰绘画 *Die altniederländische Malerei*, 11 vols, Berlin, 1924-33; 3 further vols, Leiden, 1935-37; Eng. trans. as *Early Netherlandish Painting*, 16 vols, Leiden, 1967-76

- 卢卡斯·凡·莱登 *Lucas van Leyden*. Leipzig, 1924
- 马克斯·利贝曼 *Max Liebermann*. Leipzig, 1924
- 马蒂亚斯·格吕内瓦尔德的素描 *Matthias Grünewald: Die Zeichnungen*. Berlin, 1927
- 论艺术和鉴赏 *On Art and Connoisseurship*. London, 1942; in German as *Von Kunst und Kennerschaft*. Berlin, 1946
- 风景画和其他绘画类型论文集 *Essays über die Landschaftsmalerei und andere Bildgattungen*. The Hague, 1947
- 论绘画：关于风景画和其他绘画类型论文集 *Über die Malerei: Essays über die Landschaftsmalerei und andere Bildgattungen*. Munich, 1963
- 回忆和札记 R. M. Heilbrunn, ed., *Erinnerungen und Aufzeichnungen*. Mainz and Berlin, 1967
- 卢卡斯·克拉纳赫的绘画 with J. Rosenberg: *Die Gemälde von Lucas Cranach*, ed. J. Schwartz, Basle, 1979
- 从凡艾克到布吕格尔：尼德兰绘画史研究 *Von van Eyck bis Bruegel: Studien zur Geschichte der niederländischen Malerei*, ed. G. Busch, Frankfurt am Main, 1986
- 马克斯·J. 弗里德伦德尔著作目录 L. Blumenreich, *Max J. Friedländer: Verzeichnis der Schriften*. Berlin, 1927
- 弗里德伦德尔的几位朋友和他的工作的赞美者向他 75 岁的献礼 *Aan Max J. Friedländer 1867-1942 aangeboden door enkele vrienden en bewonderaars van zijn werk*. The Hague, 1942

祝贺马克斯·J. 弗里德伦德尔 90 岁诞辰 *Max J. Friedländer ter ere van zijn negentigste verjaardag*. Amsterdam, 1957

美术史的历史：通向科学之路 U. Kultermann, *Geschichte der Kunstgeschichte: Der Weg einer Wissenschaft*. Munich, 1990

约瑟夫·甘特纳

Joseph Gantner, 1896-1988

瑞士美术史家。1920 年在慕尼黑获博士学位，导师为沃尔夫林。1921-22 年随沃尔夫林旅行意大利。1923-27 年为杂志《作品》[*Werk*]的编辑，并于 1926-28 年在苏黎世大学任教。他也是《新法兰克福》[*Neue Frankfurt*]的编辑（1927-32）和法兰克福的国立高等造型艺术学校[*Staatliche Hochschule für Bildende Künste, Frankfurt am Main*]的教师。到 1932 年为止，他一直从事关于现代建筑、建筑理论和城市发展的研究，并建立了他的把系统分析美术史材料和强调哲学思考结合起来的特色。1933-38 年再次执教于苏黎世大学，并开始钻研中世纪美术史。从 1938 年到 1967 年担任巴塞尔大学美术史系主任。1950 年以后，艺术想象及其表现的方法成了他所关心的重要问题：他的 *non finito* [未完成]的理论，对于未完成雕塑的艺术价值的赞赏以及预成图形[*prefiguration*]等，成了一件艺术作品在实现之前的造型观念的中心，这是他对莱奥纳尔多、米开朗琪罗、伦勃朗、戈雅和罗丹进行研究的结果。他的工作受到沃尔夫林、布克哈特、福西永和哲学家克罗齐的很大影响，并在日本受到欢迎，日本美术史家翻

译了沃尔夫林的主要著作和他的很多著作。

瑞士美术史 with A. Reinle, *Kunstgeschichte der Schweiz*. 4 vols.
Leipzig and Frauenfeld, 1936-62

古典形式的美和界限：布克哈特-克罗齐-沃尔夫林 *Schönheit
und Grenzen der Klassischen Form: Burckhardt-Croce-Wölfflin*,
Vienna, 1949

师法心源：论艺术中的完成和未完成 ‘*Das Bild des Herzens*’:
Ueber Vollendung und Un-Vollendung in der Kunst. Berlin, 1979,
附有作者 1918-78 年的学术论著目录

美学终结后的美术史：论约瑟夫·甘特纳的工作 G. Boehm,
‘*Kunstgeschichte nach dem Ende der Aesthetik: Zum Werk
Joseph Gantners*’, *Neue Zürch. Ztg.* 29 June 1969

讲述己任的美术史家：十篇自传文稿 M. Sitt, ed., *Kunsth-
istoriker in eigener Sache: Zehn auto-biographische Skizzen*.
Berlin, 1990

扬·格里特·凡·格尔德

Jan Gerrit van Gelder, 1903-1980

荷兰美术史家。他就读于乌得勒支大学，跟随福格尔桑[W. Vogelsang]学习，后者是在荷兰大学中建立美术史学科的创建者之一。在学习的同时，他从 1924 年起也在鹿特丹的博伊曼博物

馆[Museum Boymans]当助理，他在那里一直工作到 1940 年。在海牙当了一段时间国立美术史文献馆[Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie] (RKD) 馆长和莫里斯宫[Mauritshuis] 馆长以后，于 1946 年成为乌得勒支大学美术史教授。他的精心管理，他和国际的广泛交往，他那予人灵感的教学，使得乌得勒支美术史研究所获益良多。他从 1953-54 年也是普林斯顿高级研究所成员。

凡·格尔德不仅发表了大量论文，而且还经常在电台对一般听众发表讲话。他的学术著作显示了他对荷兰绘画特别是版画和素描的广博知识。他研究了 17 世纪艺术的一些被人忽略的方面，例如奥伦治·拿骚伯爵的腓特烈·亨利[Frederick Henry of Orange Nassau]王朝的纪念碑式绘画、鲁本斯和凡代克对于 17 世纪尼德兰的重要意义以及收藏史。他和格尔德-约斯特[Ingrid van Gelder-Jost]一起对比朔普[Jan de Bisschop]为他的《图像》[*Icones*]和《范例》[*Paradigmata*]而根据素描和雕像所作的版画进行了综合性的研究，指出它们证明了 17 世纪尼德兰的古典趣味。

扬·凡·德·费尔德，1593-1641：素描家-油画家 *Jan van de Velde, 1593-1641: Teekenaar-schilder. The Hague, 1933*

文森特·凡高：阿姆斯特丹 V. W. 凡高收藏品中的《吃马铃薯的人》 *Vincent van Gogh: The Potato Eaters in the Collection of V. W. van Gogh, Amsterdam. London, 1947*

‘奥伦治王朝的画家’ ‘De schilders van de Oranjezaal’, *Ned.*

Ksthist. Jb., ii, 1948-49, pp.119-64

‘鲁本斯在 17 世纪的荷兰’ ‘Rubens in Holland in de zeventiende eeuw’, *Ned. Ksthist. Jb.*, iii, 1950-51, pp.103-50

‘16 世纪晚期和 17 世纪的尼德兰版画艺术’ ‘Nederlandse prentkunst in de laat-zestiende en zeventiende eeuw’, *Kunstgeschiedenis der Nederlanden*, ed. H. E. van Gelder, Utrecht, 3/1959, i, pp.106-33

荷兰的素描和版画 *Dutch Drawings and Prints*. London/New York, 1959, 有 224 幅图版

‘凡代克在 17 世纪的荷兰’ ‘Anthonie van Dyck in Holland in de zeventiende eeuw’, *Bull. Mus. Royaux B.-A.*, viii, 1959, pp.43-86

‘17 世纪北尼德兰的绘画艺术’ ‘De Noordnederlandse schilderkunst in de zestiende eeuw (II)’, *Kunstgeschiedenis der Nederlanden*. Antwerp, 4/1963, iv, pp.602-53

‘扬·凡·德·费尔德的素描’ ‘Drawings by Jan van de Velde’, *Master Drgs*, v/1, 1967, pp.39-42

‘扬·德·比朔普, 1628-1671’ ‘Jan de Bisschop, 1628-1671’, *Oud-Holland*. lxxxvi, 1971, pp.201-88

‘阿尔伯特·居普的素描’ ‘Tekeningen van Aelbert Cuyp’, *Aelbert Cuyp en zijn familie, schildes te Dordrecht*. exh. cat., Dordrecht, Dordrechts Mus., 1977-78, pp.112-13

扬·德·比朔普和他的‘图像’与‘范例’: 17 世纪荷兰为艺术教育而用的古典古物和意大利素描 with I. Jost, *Jan de Bisschop and his ‘Icones’ and ‘Paradigmata’: Classical Antiquities and*

Italian Drawings for Artistic Instruction in Seventeenth Century Holland, ed. K. Andrews, 2 vols, Doornspijk, 1985

格尔德著作的完整目录 1925-61 年部分见 J. Bruyn and others, eds, *Album discipulorum J. G. van Gelder*. Utrecht, 1963, pp.188-205; 1962-72 年部分见同一些编者, *Album amicorum J. G. van Gelder*. The Hague, 1973, pp.361-4; 1973-81 年部分见 *In Memoriam J. G. van Gelder, 1903-1980*. Utrecht, 1982, pp.69-76
悼词 J. Bruyn 撰文, *Burl. Mag.*, cxxiii, 1981, pp.236-9

西格弗里德·吉迪恩

Sigfried Giedion, 1888-1968

瑞士建筑史家、评论家和作家。一位瑞士工业家的儿子，最初在维也纳学习机械工程。1913 年开始在苏黎世学习美术史，接着又在慕尼黑跟随沃尔夫林，并于 1922 年完成了学位论文《晚期巴洛克和浪漫的古典主义》。1923 年访问魏玛的包豪斯、1925 年首次和勒柯布西埃见面，这些经历决定了他的未来生活。他和包括勒柯布西埃、瓦尔特·格罗皮乌斯、卡尔·莫泽尔 [Karl Moser] 在内的现代建筑运动的著名建筑家保持着终生的友谊。1928 年参与了国际现代建筑会议 [Congrès Internationaux d'Architecture Moderne] (简称 CIAM) 的创建，是大会的秘书长和会议目标的倡导者。他的信念体现在他的许多著作中，包括他对法国工程传统的开创性研究《法兰西的建筑》(1928)，在这

部书中，他对美学的因素轻描淡写，对现代运动的历史观产生了广泛的影响，这使他赢得了现代建筑倡导者的名声。

吉迪恩不仅是新建筑的一位理想的理论家，他还把低造价的住宅建设[low-cost housing]看成是建筑家优先考虑之事。在1930年代，他除了在CIAM工作之外，还参与了CIAM瑞士成员的规划的制定工作，这包括诺伊布尔[Neubühl]的工厂联合会住宅区[Werkbund-Siedlung]（1928-32）和多尔德塔尔[Doldertal]的多户集合住宅[multi-family houses]（1936）。1938-39年他访问了美国的哈佛大学等地，所作的讲演后来编辑成《空间、时间和建筑》（1941）一书，它把对现代建筑的分析 and 古代建筑联系起来，是史学史上最早和最有意义的著作，出版后产生了极大的影响。1946年吉迪恩成为苏黎世的高等技术学校[Technische Hochschule]教授。他的其他重要著作包括《发令的机械化》（1948），CIAM在二战后的档案（1951）和他的论文集《建筑，你和我》（1956）。1960年代他系统地总结了自己的历史观，并用他所谓的‘永恒的现在’[Eternal Present]的概念说明了关于现在的过去建筑的知识 and 经验；这些观点用一种三部曲的形式出版，最后一部作为遗著出版于1970年。像勒柯布西埃一样，吉迪恩也极力对平庸建筑的陈词滥调作出反驳，在对人类和建筑相互作用的领悟中，他看到的不仅是解决建筑问题的机会，而且还有这种作用对人性的发展和对这个普通世界的影响。

晚期巴洛克和浪漫的古典主义 *Spätbarocker und romantischer Klassizismus*. Munich, 1922

法兰西的建筑：铁建筑，铁混凝土建筑 *Bauen in Frankreich: Bauen in Eisen, Bauen in Eisenbeton*. Berlin, 1928

空间、时间和建筑：新传统的成长 *Space, Time and Architecture: The Growth of a New Tradition*. Cambridge, MA, 1941, rev. 3/1967

发令的机械化：无名史的贡献 *Mechanization Takes Command: A Contribution to Anonymons History*. New York, 1948, 2/1969

十年间的新建筑 ed., *A Decade of New Architecture*. Zurich, 1951

瓦尔特·格罗皮乌斯：工作与合作 *Walter Gropius: Work and Teamwork*. New York, 1954

建筑，你和我：进展日志 *Architecture, You and Me: The Diary of a Development*. Cambridge, MA, 1956, 2/1958

永恒的现在：艺术的开端 *The Eternal Present: The Beginnings of Art*. New York, 1962

永恒的现在：建筑的开端 *The Eternal Present: The Beginnings of Architecture*. New York, 1964

建筑和转变的现象：建筑的三种空间概念 *Architecture and the Phenomenon of Transition: The Three Space Conceptions in Architecture*. Cambridge, MA, 1970

向吉迪恩致敬：他的性格画像 *Hommage à Giedion: Profile seiner Persönlichkeit*. Basle, 1971

国际现代建筑会议 1928-39 年档案 M. Steinmann, ed., *CIAM: Dokumente, 1928-39*. Basle, 1979

西格弗里德·吉迪恩思想传记 S. Georgiadis, *Sigfried Giedion: Eine intellektuelle Biographie*. Zurich, 1989; Eng. trans. by C. Hall, Edinburgh, 1993

西格弗里德·吉迪恩, 1888-1968: 现代传统的草案 *Sigfried Giedion, 1888-1968: Der Entwurf einer modernen Tradition*. Zurich, 1989

阿道夫·戈尔德施米特

Adolph Goldschmidt, 1863-1944

德国美术史家。出身于汉堡的一个银行家家庭。他的范围广泛的著作包括中世纪彩绘写本、象牙、青铜和石头雕刻, 以及15世纪到17世纪的北方绘画。1892-1903年执教于柏林大学, 1904-1912年执教于哈雷大学, 然后作为教授接任了沃尔夫林在柏林的位置(1912)。1932年退休, 最后从德国移居瑞士(1939)。戈尔德施米特花费了大量时间研究德国美术史, 特别是中世纪艺术。他是他那时代的第一流学者, 通过他的著作和教学, 产生了重要的影响。他对于中世纪艺术的风格和图像学的研究不同于沃尔夫林的形式分析。作为一个持异议的教师, 他也培养出了一些杰出的学生, 例如在美国传播了他的影响的魏茨曼。戈尔德施米特关于圣阿尔班诗篇[St Albans Psalter](收藏在希尔德斯海姆[Hildesheim]的圣戈德哈特教堂[St Godehardkirche])的专门研究, 关于卡洛琳和奥托时代彩绘写本、罗马式青铜大门、12世纪和13世纪萨克逊的雕塑以及伊索寓言的插图的研究著作, 体

现了他对彩绘写本和雕塑作品的风格和图像志研究的不同方面。他对卡洛琳、奥托时代的写本、对罗马式和拜占廷象牙雕刻的论著，一直是基本的著作，也是他取得的最伟大的成就。

卡洛琳和萨克森皇帝的象牙雕刻作品 *Die Elfenbeinskulpturen aus der Zeit karolingischen und sächsischen Kaiser*. 4 vols, Berlin, 1918

中世纪初期的青铜大门 *Die frühmittelalterlichen Bronzetüren*. 1926, i of *Die deutschen Bronzetüren des Mittelalters*. Augsburg, 1926-7

卡洛琳时期的写本绘画 *Die karolingischen Buchmalerei*. 1928, i of *Die deutsche Buchmalerei*. Munich and Florence, 1928; Eng. trans., Florence and Paris, 1928

拜占廷时期的象牙雕刻作品 with K. Weitzmann, *Die byzantinischen Elfenbeinskulpturen*. 2 vols, Berlin, 1930-34

纪念阿道夫·戈尔德施米特 C. G. Heise, *Adolph Goldschmidt zum Gedächtnis*. Hamburg, 1963, 附有戈尔德施米特著作目录

戈尔德施米特和柏林美术史 K. Weitzmann, *Adolph Goldschmidt und die Berliner Kunstgeschichte*. Berlin, 1985

美术史的形成：弗格、戈尔德施米特和中世纪艺术的研究 Kathryn Brush, *The Shaping of Art History: Wilhelm Vöge, Adolph Goldschmidt, and the Study of Medieval Art*. Cambridge, 1996

阿诺尔德·豪泽尔
Arnold Hauser, 1892-1978

匈牙利美术史家。就读于布达佩斯大学，1918年在那里获得博士学位。1921年因为政治原因离开匈牙利到柏林继续学习，在那里接受了戈尔德施米特的影响和特勒尔奇[E. Troeltsch]的社会学的影响。1938年移民到英国并在二战后继续他的学术生涯，曾在利兹大学[Leeds University]工作过6年。1977年回到匈牙利，翌年去世。就像他的同代学者安塔尔一样，他的名声主要来自把马克思主义的历史理论而不是政治体系应用到美术史的研究。

1940年代豪泽尔撰写了《艺术的社会史》(1951年出版)，这是被人广泛阅读的书，在这部著作中，他从史前时代写到20世纪，评述了艺术在社会中的状况。1958年又出版了《美术史哲学》，这是一部更复杂的方法论性质的著作，作者说明了他的历史唯物主义理论，提出了对艺术社会学的基本思考框架。1964年出版的《手法主义》一书是他把自己的理论应用于一个特定的美术史问题的结果。在他最后的一部重要著作《艺术社会学》中，他总结了自己作为一个美术史家的发展过程。

艺术的社会史 *The Social History of Art*. London and New York, 1951/R 1962

美术史哲学 *Philosophie der Kunstgeschichte*. Munich, 1958; Eng. trans. London, 1959

手法主义：文艺复兴的危机和现代艺术的起源 *Der*

Manierismus: Die Krise der Renaissance und der Ursprung der modernen Kunst. Munich, 1964; Eng. trans., London, 1965
艺术社会学 *Soziologie der Kunst.* Munich, 1974; Eng. trans., London and Chicago, 1982

特奥多尔·黑策尔

Theodor Hetzer, 1890-1946

德国美术史家。生于俄罗斯，父母是德国人，父亲去世后，随母亲到了瑞士。先在弗莱堡从师于弗格，从 1910 年起在慕尼黑和柏林成为沃尔夫林、戈尔德施米特、希尔德布兰德等人的学生。后成为莱比锡大学教授。像沃尔夫林一样，他也对艺术作品的形式特征充满兴趣，他提出了两个术语即图画形象[Bildfigur]和图画母题[Bildmotif]作了区分。他说：图画形象像图画母题，但两者不是一回事。图画母题意味着形式的统一和图画的各部分和图画边界的联系，是创造一个总体印象的关键，而图画形象仅仅是一部分。这种对形式的重视使他成了乔托、拉斐尔、丢勒、提香、普森、戈雅和塞尚作品的解释者。特别是他论述提香的书已经被称为是一部‘欧洲色彩的历史’，尽管他说过要描述绘画中的色彩就像描述音乐中的声音那么困难。

提香，他的色彩史 *Tizian, Geschichte seiner Farbe.* 1935/ 3d ed.,
Fran Kfurt am Main, 1969

西斯庭的圣母 *Die Sixtinische Madonna.* Frankfurt am Main, 1947

- 论文和演讲 *Aufsätze und Vorträge*. 2 vols, Leizig, 1957
- 乔托及其在欧洲艺术中的地位 *Giotto, seine Stellung in der europäischen Kunst*, 2d ed., Frankfurt am Main, 1960
- ‘戈雅和 1800 年左右的艺术危机’ ‘Goya und die Krise der Kunst um 1800’, Eng. trans., Fred Licht, ed., *Goya in Perspective*. Englewood Cliffs, N. J., 1973, pp.93-113
- 特奥多尔·黑策尔 Friedrich Kligner, *Theodor Hetzer*. Frankfurt-am-Main, 1947
- 乔托和新时代艺术意识的发展 Martin Gosebruch, *Giotto und die Entwicklung des neuzeitlichen Kunstbewusstseins*. Cologne, 1962, pp. 61-66 and passim
- ‘1941-1944 年在莱比锡的研究’ Gertrude Berthold, ‘Studium in Leipzig 1941-1944’, Kurt Badt and Martin Gosebruch, eds., *Amici Amico-Festschrift für Werner Gross zu seinem 65. Geburtstag am 25. II. 1966*. Munich, 1968
- 美术史的历史 Udo Kultermann, *The History of Art History*. Abaris Books, 1993, pp.183-184 and passim

路德维希·海因里希·海登赖希

Ludwig Heinrich Heydenreich, 1903-1978

德国美术史家。1929 年在汉堡大学获得博士。他和另外一些德国美术史家，例如博德默尔 [Heinrich Bodmer] (1885-1950)、克

里格鲍姆[Friedrich Kriegbaum]和米德尔多夫[Ulrich Middeldorf] (1901-83)一道,跟佛罗伦萨美术史研究所的工作联系紧密,也是慕尼黑的中央美术史研究所[Zentralinstitut für Kunstgeschichte]的创建者之一。他的两个主要学术研究领域是意大利文艺复兴建筑和莱奥纳尔多·达·芬奇的艺术。他对莱奥纳尔多的各种研究是一项很高的成就。他对意大利文艺复兴建筑的研究,包括他为蒂梅[Ulrich Thieme]和贝克尔[Felix Becker]合编的《从古至今造型艺术家大词典》[*Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart*] (37 vols, Leipzig, 1907-50)、为施密特[O. Schmidt]和维尔特[K.-A. Wirth]合编的《德意志美术史专科词典》[*Reallexikon zur deutschen Kunstgeschichte*]撰写的稿件都具有重要意义。他也为《美术史杂志》[*Zeitschrift für Kunstgeschichte*]和《艺术年鉴》[*Kunstchronik*]撰写了很多有价值的论文。他在英语世界最有影响的著作是与洛茨[Wolfgang Lotz]合作的《意大利 1400-1600 年建筑》(1974),其中的 15 世纪部分为他所作。

莱奥纳尔多·达·芬奇的宗教建筑研究:作为建筑家的莱奥纳尔多·达·芬奇 *Die Sakralbau Studien Leonardo da Vinci's Untersuchungen zum Thema: Leonardo da Vinci als Architekt.* 博士论文, U. Hamburg, 1929; 发表于 Munich, 1971

莱奥纳尔多 *Leonardo.* Berlin, 1943

莱奥纳尔多的艺术和科学 *Arte e scienza in Leonardo.* Milan, 1945

莱奥纳尔多·达·芬奇 *Leonardo da Vinci*. 2 vols, London, New York and Basle, 1954

‘佛罗伦萨的圣潘克拉齐奥的鲁切莱小教堂’ ‘Die Cappella Rucellai von San Pancrazio in Florenz’, *De Artibus Opuscula XL: Essays in Honor of Erwin Panofsky*. New York, 1961, pp.219-29

建筑家莱奥纳尔多 *Leonardo architetto*. Florence, 1963

意大利 1400-1600 年的建筑 with W. Lotz, *Architecture in Italy, 1400-1600*. Pelican Hist. A., Harmondsworth, 1974

定期为《艺术年鉴》和《美术史杂志》撰写的论文

托斯卡纳艺术研究：1963 年 3 月 23 日路德维希·海因里希·海登赖希生日纪念文集 W. Lotz and L. Möller, ed., *Studien zur toskanischen Kunst: Festschrift für Ludwig Heinrich Heydenreich zum 23 März 1963*. Munich, 1964 (有作者论著目录)

文艺复兴建筑研究 W. B. Sauerländer, ed., *Studien zur Architektur der Renaissance*. Munich, 1981

戈德弗里都斯·约翰内斯·霍格维尔夫

Godefridus Johannes Hoogewerff, 1884-1963

荷兰美术史家。他早年在乌得勒支大学攻读中世纪史，特别对中世纪的插图手抄本感兴趣。1908 年成为荷兰第一位美术史教授福格尔桑[W.Vogelsang]的助手。1909 年赴罗马，研究在意大利活动的荷兰艺术家的档案材料。1912 年完成学位论文，内容为

16 世纪在意大利的荷兰画家。同年成为罗马的尼德兰历史研究所 [Nederlands Historisch Instiuit in Rome] 的第一批成员，并于 1924-1950 年任所长。此后又于 1950-1955 年执掌乌得勒支大学早期基督教艺术图像志与图像学教席。

霍格维尔夫的著作为荷兰美术史打下了历史的基础。他关于荷兰艺术家在罗马日常生活的研究以两卷本的形式于 1940 年代出版，这是一项非常重要的成果。他也是北尼德兰中世纪晚期和文艺复兴时期绘画史的最早作者。他在理论方面的贡献是早期基督教图像志，早在 1928 年，他就在奥斯陆的讲演‘图像学及其在基督教艺术体系研究中的重要作用’ [L’Iconologie et son importance pour l’étude systématique de l’art chrétien] (发表于 1931 年) 中指出了图像志与图像学的不同，这要早于潘诺夫斯基的《图像学研究》。他建议把前者用于旨在确定主题的描述性科学，把后者用于理解‘表现在或隐藏于造型形式中的象征意义、教义意义和神秘意义’。他强调，图像学在处理艺术作品时不根据其所用的技巧或所达到的完美程度来分类，而只考虑作品的意义。并提出，找出艺术作品所表现的文化背景和思想背景，找出可以归属于同一时代所使用的确切的表现形式和表现手段的文化意义和社会意义，是图像学的最终任务。但霍格维尔夫在扩展图像学方面的作用是有限的，因为他没有用历史解释的例子来为他的方法论建议作担保。

意大利的荷兰艺术家和学者的文献：罗马卷 *Bescheiden in Italië omtrent Nederlandse Kunstenaars en geleerden: Rome. 2 vols,*

The Hague, 1913-17

北尼德兰的绘画 *De Noord-Nederlandse schilderkunst*. 5 vols,

The Hague, 1936-47

尼德兰艺术家在罗马 *Nederlandsche Kunstenaars te Rome*. 2

vols, The Hague, 1942-3

马尔古塔街：艺术家生活的中心 *Via Margutta: Centro di vita artistica*. Rome, 1953

从博施到鲁本斯的风景画 *Het landschap van Bosch tot Rubens*.
Antwerp. 1954

‘献给霍格维尔夫的论文’ ‘Festschrift Hoogewerff’, *Meded. Ned. Hist. Inst. Rome*, xxxi, 1961 (专刊)

图像志和图像学 E. Kaemmerling, ed., *Ikonographie und Ikonologie*. Cologne, 1979, pp.81-112

纪念戈德弗里都斯·约翰尼斯·霍格维尔夫 W. S. Heckscher, *In Memoriam Godefridus Ioannes Hoogewerff 1884-1963*. Utrecht, 1963

赫伯特·霍恩

Sir Herbert Horne, 1864-1916

英国收藏家、美术史家、设计家和建筑家。他的建筑实践是1883年成为马克穆尔多[A. H. Mackmurdo]的助手和紧接着从1885年到1890年的合作活动，他们都是艺术家世纪行会[Century Guild of Artists]的头目。同时，他也成了一名平面设计家。当伦

敦的出版者贝尔[George Bell]委托他写一本关于波蒂切利的专著时，他开始访问佛罗伦萨，其时为 1894 年，这成了他生涯的一个转折点。他在 1890 年代期间写了不少关于佛罗伦萨 14 世纪和 15 世纪艺术家的论文。1908 年出版了论波蒂切利的专著，这是一部研究这位艺术家的基本参考书，在这部书中他把他的两种兴趣结合起来，一是对档案的研究，一是对鉴定的兴趣。因此，这部著作包含了许多关于波蒂切利的生平和时代的新材料，渗透了霍恩的高度的观画感受，这种感受使他在波蒂切利的一些最伟大的作品（包括《维纳斯的诞生》）中离析出了一些他认为出诸他人之手的成分。尽管他的这种鉴定大部分都是他自己的发明，人们还是认为在某种程度上和贝伦森的莫雷利式的技术与弗莱的更形式化的视觉分析是一致的。

霍恩也带着极大的热情和敏锐进行收藏活动。1899 年他与贝伦森一道开始买卖艺术品。他是美国收藏家约翰森[John G. Johnson]的顾问，他促使约翰森买了 4 件波蒂切利画的祭坛台座嵌板，他也和弗莱一起为大都会博物馆作代理。

1911 年霍恩买下佛罗伦萨的科尔西宫[Palazzo Corsi]来安置他的藏品，它们包括：佛罗伦萨和锡耶纳早期以及初期文艺复兴画家（例如乔托的《圣斯蒂芬》[*St Stephen*]）的绘画作品，13 世纪到 17 世纪的雕塑（例如韦基耶塔[il Vecchietta]的《圣保罗像》[*St Paul*]），15 世纪到 18 世纪意大利老大师（其中包括罗沙[Salvator Rosa]和提耶波罗[Giambattista Tiepolo]）的版画和素描，以及英国艺术家科曾斯[Cozens]父子和盖恩斯巴勒[Thomas Gainsborough]的作品。

霍恩想在这样一座 15 世纪的宅第的内室中再创佛罗伦萨文艺复兴的那种高度文明和理性的理想,因此他也摆设了那一时期的家具和日常用品,他还装备了图书和有价值的档案,他把这笔财富遗赠给意大利,作为霍恩博物馆[Museo Horne]对公众开放。

‘伊尼戈·琼斯研究’ ‘A Study of Inigo Jones’, *Century Guild Hobby Horse*. i, 1886, pp.123-39

书籍的装订:论金色压印的历史 *The Binding of Books: An Essay in the History of Gold-tooled Bindings*. London, 1894

翻译:里帕特兰索尼的阿斯卡尼奥·孔迪维的米开朗琪罗传
The Life of Michelangelo Buonarroti Collected by Ascanio Condivi da La Ripa Transone. Boston, 1904

‘安德烈亚·德尔·卡斯塔尼奥’ ‘Andrea del Castagno’,
Burlington Magazine, vii, 1905, pp.66-9, 222-30; 关于他早期的生活和作品

亚历山德罗·菲利佩皮,通称山德罗·波蒂切利,佛罗伦萨的画家
Alessandro Filipepi Commonly Called Sandro Botticelli, Painter of Florence. London, 1908; R with preface by J. Pope-Hennessy, Princeton, 1980, rev. Florence, 1986

‘雅各布·德尔·卡森蒂诺的瓦萨里传记的评注’ ‘A Commentary upon Vassari’s Life of Jacob del Casentino’, *Rivista dell’arte*. vi, 1909, pp.95-112; 165-84

赫伯特·霍恩收藏的亚历山大·科曾斯素描作品特展 *The*

Herbert Horne Collection of Drawings with Special Reference to the Works of Alexander Cozens. exh. cat., London, Burlington F. A. Club, 1916

‘三位佛罗伦萨访客：赫伯特·霍恩，A. 瓦尔堡和雅克·梅尼尔’ F. Saxl, ‘Three Florentines: Herbert Horne, A. Warburg, Jacques Mesnil’, *Lectures, The Warburg Institute, University of London*, i, London, 1957, pp.331-44

佛罗伦萨的霍恩博物馆 F. Rossi, *Il Museo Horne a Firenze*; Milan, 1966; 包括作品目录和书目

‘霍恩的早期阶段’ I. Fletcher, ‘H. Horne: The Earlier Phase’, *English Miscellany*, xxi, 1970, pp.117-57

‘赫伯特·霍恩：一位关于早期意大利艺术的开创性历史学家’ D. Sutton, ‘Herbert Horne: A Pioneer Historian of Early Italian Art’, *Apollo*. cxxi, 1985, pp.130-59; 附有增补的霍恩给罗杰·弗莱的书信和传记索引

佛罗伦萨的赫伯特·霍恩的文件档案 L. Morozzi, *Le carte archivistiche della Fondazione Herbert P. Horne*. Florence, 1988

重新发现赫伯特·霍恩：诗人、建筑家和美术史家 I. Fletcher, *Rediscovering Herbert Horne: Poet, Architect, Art Historian*. Greensboro, NC, 1990

科尔西-霍恩宫：霍恩重修时的日记 B. Preyer, *Il Palazzo Corsi-Horne: Dal diario di restauro di H. P. Horne*. Rome, 1993

大旅行的发展 E. Chaney, *The Evolution of the Grand Tour*. London, 1996

海因里希·古斯塔夫·霍托

Heinrich Gustav Hotho, 1802-1873

霍托是继库格勒[F. Kugler]和瓦根[G. F. Waagen]之后的第三位重要的柏林美术史学派的人物。他是柏林本地人, 1832年成为柏林博物馆绘画部的助手, 1860年升为博物馆印刷部的主管。然而他却不大关心对具体作品的研究。这是因为他早年受到黑格尔哲学的强烈影响, 并曾编辑过黑格尔 1818年在海德堡作的美学讲演录。

像他那时代的其他美术史家一样, 霍托也不是一个单以美术史为专业的人, 他写过一部论述柏林音乐生活的书, 并以一位剧作家的身份写了悲剧《唐·拉米罗》[*Don Ramiro*]; 在大学里, 他讲授了日耳曼古典主义文学的课程。

1835年他的第一部关于艺术的著作《生活和艺术初探》出版, 他承认这部书不是历史的或审美的著作而是对艺术品内在性质的描绘。他的《德意志和尼德兰绘画史》则严格地运用了黑格尔的艺术体系。霍托在柏林学派的作用也主要在于他的黑格尔主义的美学: 对他而言, 美术史只是一种哲学的科目。因此, 布克哈特在 1847年致著名的波恩美术史家和作家金克尔[Gottfried Kinkel] (1815-1882)的信中说霍托是‘缺乏感觉、无事实根据的狂热’。

生活和艺术初探 *Vorstudien für Leben und Kunst*. 1835

德意志和尼德兰绘画史 *Geschichte der deutschen und niederländischen Malerei*. 1842-1843

德意志美术史家 W. Waetzoldt, *Deutsche Kunsthistoriker*. vol.2,
Berlin, 1924/R 1965, pp.49-70

约翰·赫伊津哈

Johan Huizinga, 1872-1945

荷兰历史学家。他先后在格罗宁根大学学习荷兰文和梵文（1891-1895），在莱比锡大学学习语言学（1895-1896），并于 1897 年回到格罗宁根大学获得荷兰文学博士学位。1897 年至 1905 年执教于哈勒姆，1903 年至 1905 年他在阿姆斯特丹大学担任古代印度文学和文化史的非正式讲师。在 1905 年成为格罗宁根大学的中世纪和现代史的教授，1915 年成为莱顿大学的通史教授。

在 1905 年就职演讲中，赫伊津哈强调历史的审美经验，后来他反对艺术博物馆从历史博物馆中分离出来，认为应将它们结合起来，包容着所有类型的藏品，包括艺术品。和他之前的雅各布·布克哈特一样，赫伊津哈也是在文化史的背景中讨论美术。布克哈特以意大利艺术为基础，认为文艺复兴开始于 15 世纪，而赫伊津哈在他的第一部包孕丰富的文化史著作《中世纪的衰落》[*Herfsttij der Middeleeuwen*]（1919 年）中，以扬·凡·艾克和胡伯特·凡·艾克为例揭示了其外延，即 15 世纪浸润着中世纪和哥特式的诸多元素，这一时期可以视为中世纪和近代之间的一个过渡时期。

在赫伊津哈的理论专著《文化史研究》[*Cultuurhistorische*

verkenningen] (1929年)中,他试图将自己的思想置于5个标题之下。尽管在《中世纪的衰落》包含着一个平衡的、宽泛的研究计划,但在其后的《文化史研究》中,赫伊津哈论述文化史是一个包容所有历史分支学科的总术语,而不是一门系统科学。他还认为美术史只有在总的文化史为其确定道路之后才有可能达到全面发展。几十年后,这一观点仍处在争论之中,值得注意的有格尔松[Gerson]的批评。

在《文化史研究》一书中,赫伊津哈没有规定任何特别的探究方法,而是认为‘由于文化史在很大程度上催生了研究者和思想家们的自由思想,因此在处理问题时需要非常仔细’(第16页)。他将文化史领域界定为‘断定和研究生命形式、创造方式和思想方式’(第16页),‘其真正的问题总是那些社会现象的形式、结构和功能’(第59页)。他区分了两种文化形式,即外在的或社会的和内在的或个人的。前者是《游戏的人》[*Homo ludens*] (1938年)和《17世纪的荷兰文明》[*Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw*] (1941年)的中心,表现于艺术和科学之中;后者是《在明天的阴影中》[*In de schaduwen van morgen*] (1935年)和《暴行的世界》[*Geschonden wereld*] (1945年)的主题,与对文化溃败的内在标准及其反抗有关。赫伊津哈认为,他自己时代文化溃败的主要原因是基督教的道德沦丧。赫伊津哈尤其反对现代艺术,这一点为格尔松所遗憾,他批评在赫伊津哈的现代文化全景中缺少一种辨别。

‘凡艾克兄弟在他们当时情境中的艺术’ ‘*De kunst der van*

Eyck's in het leven van hun tijd', *De Gids*, lxxx/2 (1916), pp. 440-62; lxxx/3 (1916), pp.52-82

中世纪的衰落：14 世纪和 15 世纪法兰西和尼德兰的生活、思想和艺术形式研究 *Herfsttij der Middeleeuwen: Studie over levens- en gedachtenvormen der veertiende en vijftiende eeuw in Frankrijk en de Nederlanden* Haarlem, 1919; Eng. trans., London, 1924/R 1980

‘历史博物馆’ ‘Het historisch museum’, *De Gids*, lxxxv/2 (1920), pp.470-84

‘博物馆委员会报告’ ‘Het rapport der museumcommissie’, *De Gids*, lxxxv/4 (1921), pp.97-107

文化史研究 *Cultuurhistorische verkenningen* Haarlem, 1929

在明天的阴影中：对我们时代的精神疾病的诊断 *In de schaduwen van morgen: Een diagnose van het geestelijk: lijden van onzen tijd* Haarlem, 1935; Eng. trans., London, 1936/R 1964

游戏的人：对文化中的游戏成分的研究 *Homo ludens: proeve ener bepaling van het spel-element der cultuur* Haarlem, 1938; Eng. trans., London, 1949/R 1970

17 世纪的荷兰文明 *Nederlands beschaving in de zeventiende eeuw* Haarlem, 1941

暴行的世界：恢复我们文明的条件 *Geschonden wereld: Een beschouwing over de kansen op herstel van onze beschaving* Haarlem, 1945

著作集 L. Brummel, W. R. Juynboll and T. J. G. Locher, eds:
Verzamelde werken, 9 vols Haarlem, 1948-53

文化史学家赫伊津哈 P. Polman: *Huizinga als cultuurhistoricus*
Haarlem, 1946

赫伊津哈的历史著作 W. Kaegi: 'Das historische Werk Johan
Huizinga's', *Schweiz. Beitr. Allg. Gesch.*, iv (1946); as booklet,
Leiden, 1947

美术史家的语言 H. Gerson: *De taal van de kunsthistoricus*;
inaugural address, Groningen, 22 Feb 1966; Groningen,
1966

‘赫伊津哈和美术史’ ‘Huizinga und die Kunstgeschichte’, *Bijdr.
Meded. Betreff. Gesch. Ned.*, lxxxviii/1 (1973), pp.348-64

‘赫伊津哈的游戏的人’ E. H. Gombrich: ‘Huizinga's “Homo
ludens”’, *Bijdr. Meded. Betreff. Gesch. Ned.*, lxxxviii/1 (1973),
pp.275-96

‘布克哈特和赫伊津哈：在他们时代危机中的两位历史学家’ H.
R. Guggisberg: ‘Burckhardt and Huizinga: Zwei Historiker in der
Krise ihrer Zeit’, *Bijdr. Meded. Betreff. Gesch. Ned.*, lxxxviii/1
(1973), pp.297-316

‘面对勃艮第现象的一代历史学家’ A. G. Jongkees: ‘Une
Génération d'historiens devant le phénomène bourguignon’, *Bijdr.
Meded. Betreff. Gesch. Ned.*, lxxxviii/1 (1973), pp.215-32

卡尔·尤斯蒂

Carl Justi, 1832-1912

德国经济繁荣时代即 *Gründerzeit* [创始者时代] 的主要美术史家之一，他在故乡马尔堡学习了神学和哲学后，于 1859 年在柏林大学获得博士学位，论文的题目为《柏拉图哲学的美学成分》。他最初的工作是在马尔堡和基尔的大学教授神学和哲学，但从 1872 年起他到波恩大学教美术史，成为斯普林格 [Anton Springer] 的继承者。尤斯蒂和蒙茨 [Eugène Muntz]、德沃夏克一样，都是用布克哈特的精神在文化的脉络中研究艺术。他专门研究过希罗尼穆斯·博施和米开朗琪罗，也专门研究过温克尔曼。1872 年他到西班牙，这是一次意义重大的访问，标志着后来一系列研究西班牙艺术丰硕成果的开端。20 年后，他出版了关于委拉斯克斯的专著、穆里洛 [Bartolomé Esteban Murillo] 的专著，以及大量的关于西班牙艺术和文化的学术性论文。尤斯蒂像他的同行、也是德国创始者时代美术史的中心人物格林 [Herman Grimm] (1828-1901) 一样，具有浪漫的气质，因此，英雄崇拜在他的研究中起了较重要的作用，他主要研究的三个人物温克尔曼、委拉斯克斯和米开朗琪罗构成了他的英雄三部曲。

柏拉图哲学的美学成分 *Die ästhetischen Elemente in der Platonische Philosophie*. Marburg, 1860

温克尔曼和他的同代人 *Winckelmann und seine Zeitgenossen*. 2 vols, Leipzig, 1866-72, rev. 3/1923

迭戈·委拉斯克斯和他的世纪 *Diego Velázquez und sein Jahrhundert*. Bonn, 1888

‘西班牙的希罗尼穆斯·博施的作品’ ‘Die Werke des Hieronymus Bosch in Spanien’, *Jb. Preuss. Kstsamml.*, x, 1889, pp.141-4

穆里洛 *Murillo*. Bonn, 1892

悼词, E. Tormo 撰文 ‘Necrológicas de 1912: El Doctor Justi’, *Bol. Soc. Esp. Excurs.*, xx, 1912, pp.303-6

尤斯蒂之后半个世纪对委拉斯克斯的研究 J. A. Gaya Nuño, ‘Después de Justi. Medio siglo de estudios velazquistas’, *Velázquez y su siglo*. Madrid, 1953 (附录)

西班牙中的德国: 来往、影响和依赖 H. Kehrer, *Deutschland in Spanien. Beziehung, Einfluss und Abhängigkeit*. Munich, 1953

爱德华·科尔洛夫

Eduard Kolloff, 1811-1879

科尔洛夫被某些学者称为天才的德国美术史家。但主要生活在法国, 并曾工作于巴黎国家图书馆内的一个印刷当中, 而未在那里获得高级职位。他和同代的艺术家很熟, 特别和德拉克洛瓦的关系密切, 这使他重新发现了伦勃朗, 论述了他的色彩造诣, 把他放在了从提香到鲁本斯、穆里洛和委拉斯克斯的传统之中。他的论述伦勃朗的小册子(1854)一举确立了这位大师的历史地

位。而他的《现代艺术从古典时代到文艺复兴时期的发展》[*Die Entwicklung der modernen Kunst aus der antiken bis zur Epoche der Renaissance*] (1840) 则最早对古典文化时代晚期提出了积极的评价，成了后来李格尔理论的先声。

伦勃朗的生平和作品 *Rembrandts Leben und Werke*. Chr. Tümpel, ed., *Deutsches Bibel-Archiv* 4, Hamburg, 1971

‘现代艺术从古典时代到文艺复兴时期的发展’ ‘Die Entwicklung der modernen Kunst aus der antiken bis zur Epoche der Renaissance’, *Historisches Taschenbuch*, Friedrich von Raumer, ed., New Series I, Leipzig., 1840, pp.275-346

‘伦勃朗的用色和他的色彩技术’ ‘Rembrandt’s Coloring and His Color Technique’, Gert Schiff, ed., *German Essays on Art History*. New York, 1988

新历史画和学院 Ernst Guhl, *Die neuere geschichtliche Malerei und die Akademien*. Stuttgart, 1848

伦勃朗 Carl Neumann, *Rembrandt*. Munich, 1901/ R 1905

‘科尔洛夫’ W. Waetzoldt and W. von Bode, ‘Kolloff’, *Kunsthronik*, 1923

德国美术史家 W. Waetzoldt, *Deutsche Kunsthistoriker*. Vol. 2, 1924/R 1965, pp.95-106

德语美术史文选 Gert Schiff, ed., *German Essays on Art History*. New York, 1988

美术史的历史 Udo Kultermann, *The History of Art History*.
Abaris Books, 1993, pp.116-117

里夏德·克劳特海默尔
Richard Krautheimer, 1897-1994

德国出生的美国建筑史家。从 1928-1933 年为马尔堡大学的编外讲师。1935 年移民到美国，1935-8 年在路易斯维尔教学，1938-52 年在瓦萨学院[Vassar College]任教。1952 年为纽约大学美术研究所成员，并于 1977 年成为那里的萨缪尔·莫尔斯美术教授[Samuel Morse Professor of Art]。作为研究基督教建筑的起源和发展的第一流权威，他开创了对基督教巴西利卡建筑[basilica]起源的探索。他的最重要的著作是对罗马的所有早期基督教巴西利卡建筑的起源、建造和历史的全面研究(1937-77)。在他的其他著作中包括早期基督教和拜占廷的建筑史(1965)以及对卡洛琳文艺复兴时期的建筑研究(1942)。在致力于罗马的基督教建筑数十年的研究之后，他转向了把罗马作为一座基督教城市的起源和发展的探索，他考察了 14 世纪初期(1980)，也考察了 17 世纪教皇统治下的一些重要建筑。他还研究了罗马帝国的其他西方城市的基督教遗迹，特别是特里尔[Trier]和米兰，并出版了论述文艺复兴雕塑家洛伦佐·吉贝尔蒂的著作(1956)。

德意志托钵修会的教堂 *Kirchen der Bettelorden in Deutschland*.
Cologne, 1925

- 中世纪的犹太教堂 *Mittelalterliche Synagogen*. Berlin, 1927
- 罗马基督教巴西利卡建筑全书 *Corpus basilicarum Christianarum Romae*. 5 vols, Rome, 1937-77
- 早期基督教建筑的卡洛琳复兴 *The Carolingian Revival of Early Christian Architecture*. New York, 1942
- 洛伦佐·吉贝尔蒂 *Lorenzo Ghiberti*. Princeton, 1956/R 1970
- 早期基督教和拜占廷建筑 *Early Christian and Byzantine Architecture*. Pelican Hist. A. Harmondsworth, 1965, rev. 4/1986
- 早期基督教、中世纪和文艺复兴艺术的研究 *Studies in Early Christian, Medieval and Renaissance Art*. New York, 1969
- 罗马：一座城市的侧面像，从 312 到 1308 年 *Rome: Profile of a City, 312-1308*. Princeton, 1980/R 1983
- 三座基督教首都：地志和政治 *Three Christian Capitals: Topography and Politics*. Berkeley and London, 1983
- 亚历山大七世的罗马，1655-1667 年 *The Rome of Alexander VII, 1655-1667*. Princeton, 1985
- 欧洲美术史论文选 *Ausgewählte Aufsätze zur europäischen Kunstgeschichte*. Cologne, 1988 (包括作者的论著目录)
- 本内伊姆时代的犹太教堂 with M. Barasch and A. Goren, *Bate Keneset bi-benayim*. Jerusalem, 1994
- 罗马：传统、改革和复新：加拿大国际美术史会议：罗马，1987 年 *Rome: Tradition, Innovation and Renewal: A Canadian International Art History Conference: Rome, 1987*. (包括 J. S. Ackerman 和 C. H.

Smyth 的撰稿，克劳特海默尔的论著目录和自传速写)

弗朗茨·库格勒

Franz Kugler, 1800-1858

德国美术史家。青年时代作为柏林的一个大学生，他学习了文学、音乐和美术。1831 年获得学位，1842 年成为校务会的成员，1843 年进入文化部，成为普鲁士艺术事务方面的官员。由于他的工作关心的是艺术对生活的益处，这使他在他的论文《论作为国家管理对象的艺术》[*Ueber die Kunst als Gegenstand der Staatsverwaltung*]的开篇便引用了威廉·冯·洪堡[Wilhelm von Humboldt]的话：‘这一点怎么强调都不过分：艺术是民族生活中的一个独立部分，如果一个民族还想保持任何一些理想的感觉的话。’

库格勒生活的时代正值柏林取代魏玛成为德意志文化革新的重镇，代表美术史两大方向——精神演化的方向和作品鉴赏的方向——的创始人黑格尔和鲁莫尔都与这座城市有长期的密切的联系。施莱格尔兄弟、洪堡兄弟、谢林、费希特和施莱艾尔马赫[Friedrich Schleiermacher]等人也都长期活跃在这个城市，这就为柏林美术史学派在 19 世纪上半叶成为美术史研究的中心创造了条件。而库格勒生逢其时，成了柏林学派的中心人物，并且成了美术史的一个重要发展即学院化的一个标志，因为正是库格勒获得了 1834 年在柏林大学设立的美术史教席，这是美术史研究中的第一个教席。

库格勒最重要的著作是《美术史手册》(1842)，这部手册以

3卷本的篇幅试图囊括艺术的全部领域，根据作品的形式特征，从史前、古典、中世纪、文艺复兴，一直写到他的时代。被人评为直到今天也很难媲美的杰作。他在手册中引用亚历山大·冯·洪堡的话：‘现实的具体之物不能从概念中推演而出。’这表现出他写作的特色。

1842年他也出版了一部专论他的朋友申克尔[Karl Friedrich Schinkel]的建筑的著作。1853-1854年他的3卷本著作《小型论文和美术史研究》出版，他把它题献给他的学生和朋友布克哈特，他们终生保持着友谊。后来成为库格勒的女婿的诺贝尔文学奖获得者海泽[Paul Heyse]曾论述过他们的密切关系。而布克哈特则赞扬库格勒‘具有一种高贵的个性，其视野远远超越了美术史的地平线’。

正如布克哈特所称美的，库格勒典型地代表了第一代的美术史家的共同特点，这就是决不局促于狭隘单一的美术史领域。库格勒不仅是一位美术史家，他还是一位抒情诗人，一位剧作家和一位音乐家。他在柏林弗里德里希大街[Friedrichstrasse]的住宅成了文人聚会的重要场所，冯塔纳[Theodor Fontane]、海泽、施托姆[Theodor Storm]这些杰出的作家，还有上面提到的他的年轻的学生布克哈特都是这里的常客。

库格勒未享高寿，留下大量未完成的工作，它们的实现，就像海泽所说的那样，将意味着创造‘一个审美的宇宙’。

绘画手册 *Handbuch der Malerei*. 2 vols, 1837

美术史手册 *Handbuch der Kunstgeschichte*. 3 vols, 1842

- 论艺术的贫困 *Ueber den Pauperismus auch in der Kunst*. 1842
- 小型论文和美术史研究 *Kleine Schriften und Studien zur Kunstgeschichte*. 3 vols, 1853-54
- ‘19 世纪德意志美术史中的循环的观念’ H. H. Russack, ‘Der Begriff des Rhythmus bei den deutschen Kunsthistorikern des 19. Jahrhunderts’, diss., Leipzig, 1910, p.31ff
- ‘弗朗茨·库格勒的生活历程’ W. Waetzoldt, ‘Ein Lebenslauf Franz Kuglers’, *Kunstwanderer*. 1923
- 德意志美术史家 W. Waetzoldt, *Deutsche Kunsthistoriker*. vol. 2, Berlin, 1924/R 1965, pp.143-72
- ‘雅各布·布克哈特和弗朗茨·库格勒’ W. Rehm, ‘Jacob Burckhardt und Franz Kugler’, *Basler Zeitschrift*. 41, 1942
- 美术史的历史 U. Kultermann, *The History of Art History*. Abaris Books, 1993, pp.89-91

奥托·库尔茨

Otto Kurz, 1908-1975

20 世纪最博学的美术史家之一。1908 年出生于维也纳，1975 年逝世于伦敦。早年在维也纳大学攻读美术史，有两位导师对他的观点产生了持久的影响：第一位是尤利乌斯·冯·施洛塞尔（库尔茨曾对施洛塞尔的毕生之作《艺术文献》[*Die Kunstliteratur*] 的 1937 年、1956 年和 1964 年意大利文版作了修订，使内容更新），

从他那里,库尔茨学会了如何将浏览古旧指南手册这类书的古物收藏家的好奇心与真正史学家广阔的眼界结合起来;第二位是约瑟夫·施特尔齐戈夫斯基[Josef Strzygowski],他是维也纳大学第一美术史研究所[Erstes Kunsthistorisches Institut]的美术史教授。他主张一种全球观点[global outlook],承认亚洲艺术对西方艺术的影响。库尔茨从未赞同过他的理论,但是,显然他对施特尔齐戈夫斯基演讲中的一些问题留下了深刻的印象,在后期履历表上,他把施特尔齐戈夫斯基列为他的导师之一。和库尔茨私人友情最深的是汉斯·蒂策[Hans Tietze],他有些像院外人士,只挂着名誉教授的头衔,但却是百科全书式的编纂者。他著有一套卷册众多的奥地利《艺术地形志》[Kunsttopographie]和一本论美术史研究方法的书。奥托·库尔茨和希尔德·库尔茨[Hilde Kurz]后来在编辑《纪念汉斯·蒂策文集》[Essays in Honour of Hans Tietze]时,把蒂策(以及他的妻子埃丽卡·蒂策-康拉特[Erica Tietze-Conrat])的大量著作目录编了进去。或许可以说,蒂策为库尔茨树立了榜样,并促使他把圭多·雷尼[Guido Reni]这位最不时髦的人物作为学位论文的选题。因为蒂策已于1906年写了一篇论述卡拉奇[Annibale Carracci]的法尔内塞宫装饰壁画的文章,开创了研究波洛尼亚画派的先河。

库尔茨于1932年从维也纳大学毕业后,成为克里斯的助手,他们合作撰写了《艺术家传奇》一书,其时他们不过是二、三十岁的年轻人,但这部著作从1934年出版以来一直是研究艺术家总体情况的最经典的文献,其取材之广,论述之精,迄今无人超越。在克里斯的介绍下,库尔茨进入汉堡的瓦尔堡图书馆。后来

为逃避纳粹迫害,随图书馆一起迁到伦敦。在瓦尔堡图书馆期间,他参与了一些研究工作:第一项是编辑《关于古典遗产的文化科学文献目录》的第2卷,在编辑过程中,他阅读、探讨了更广范围的书籍资料;第二项雄心勃勃的计划是完成一部新的、权威性的著作《马可·波罗游记》。这项工作由中国艺术品收藏家珀西瓦尔·戴维爵士[Sir Percival David]发起,由伯希和[Paul Pelliot]与A. C. 慕阿德[A. C. Moule]负责编写。从这部游记的前言里可以看出珀西瓦尔爵士的热忱和切望。库尔茨曾被指派到威尼斯的达尼埃利宾馆[Hotel Danieli]面见珀西瓦尔爵士。珀西瓦尔爵士提出要库尔茨作两夜长途旅行,以此作为协助编写《马可·波罗》游记的生活体验。库尔茨尽管有些怀疑这种狂热行为的价值,但他对编辑《马可·波罗游记》这项工作却极为喜爱,因为它涉及到中国文化和欧洲文化的接触——一种跨越中亚的文化接触。他对编写《马可·波罗游记》的两位大学者伯希和与慕阿德始终有着一种深深的敬佩。

1949年库尔茨成为瓦尔堡图书馆馆长,他的才能得到了进一步的发挥。那些来馆查阅资料的学者只消叩开库尔茨办公室的门,几乎都能得到一份长长的书单,罗列着与他们的研究领域有关但却未之前闻的书名。学者们在前言中向库尔茨鸣谢的书籍,其数量之多,足以表明他的贡献之广和价值之大。

1957年5月他的妻子在脑手术后半身瘫痪,此后他便过着一边照料妻子一边研究的生活。实际上,就是在这段时间,即他生命的最后18年里,他的研究工作有机地扩展到他以前只是偶尔涉足的两个领域,第一个是伊斯兰艺术的起源与影响。1962年夏,

他被允许请假六周到耶路撒冷。他是应萨洛蒙斯基金会 [Salomons Foundation] 之邀去完成已故的著名东方学专家 L. A. 迈耶 [L. A. Mayer] 教授希望他去完成的一项长期没有完成的计划：编完《犹太艺术与考古学目录》 [Bibliography of Jewish Art and Archaeology]。库尔茨虽然是位图书馆专家，但他并不热衷于编写篇幅浩繁的目录册，尽管这样，他在完成这项费神的编目工作中，还是保持了他往常注意细节的习惯 (1967 年出版)。这趟外出中，他从和 L. A. 迈耶研究院的交往中，以及与该院众多的伊斯兰艺术收藏的接触中，获得了真正的收益，他曾经应邀参加这些收藏的管理工作。在以后的有生之年里，他尽可能多地考察了伊斯兰艺术的起源和发展的主要遗迹，他带着行动不便的妻子到过安纳托利亚 [Anatolia]、格拉纳达 [Granada] 和科尔多巴 [Cordoba]。他还学了不少阿拉伯文字，至少能够看懂碑文和书名。为了研究文化接触的问题，他 1963 年曾经到达罗马的格雷戈里 [Gregoriana] 教堂，去翻查 17 世纪耶稣会会员、博学的阿塔纳修斯·基歇尔 [Athanasius Kircher] 的大量用希伯来文和阿拉伯文书写的来往信简。库尔茨的第三次耶路撒冷之行使他习惯了讲课。1970 年他被劝请——尽管很不愿意——接受了牛津大学的斯莱德教授职位 [Slade Professorship]，主讲‘东西方之间的伊斯兰艺术’ [Islamic Art between East and West]。人们都希望他的这门深受欢迎的课程的讲稿有一天能公开出版。

第二个领域是近东的文化交流史。1965 年他担任古典传统文化史近东史教授。他在讲课中探讨了他所谓的‘物质文化’问题。他从黍、粟、玉米、咖啡一直讲到香料、食糖和水果的

传播史。在最后一课中，他作了令人难以忘怀的阐述，提醒我们：各种文化的冲突常常会使一些人感到恐慌，但我们可以把物品交换和知识交换所带来的裨益看作是人类悲剧历史的一种赎救特征。

除了伊斯兰文化和近东文化史外，他还讲过新古典主义建筑、海涅的沙龙评论、文艺复兴的地理发现和占星学等等。他的知识渊博得惊人，但却很少写作。他常说知识就在书里。只是到了怕运笔迟钝时才偶而挥毫，尽管如此，他关于文化接触研究的主要成果还是形成了一本令人惊叹的著作《近东地区的欧洲钟表》[*European Clocks and Watches in the Near East*] (1975年；这本著作以他1973年在瓦尔堡研究院作的一次讲座为基础扩展而成)。

艺术家的传奇 with E. Kris, *Die Legende vom Künstler*, Wien, 1934/R 1979; Eng. tran., *Legend, Myth and Magic in the Image of the Artist*

赝品 *Fakes*. 2nd ed. revised and enlarged, London, 1948/R New York, 1967

近东地区的欧洲钟表 *European Clocks and Watches in the Near East*. London, 1975

论文选集 *Selected Studies*. 2 vols, London, 1982

主要论文有‘一卷莫卧儿的素描和细密画图册’[*A Volume of Mughal Drawings and Miniatures*] (1967年)；‘鲁道夫二世时期布拉格和波斯的关系’[*Relations between Prague and Persia at*

the Time of Rudolf II] (1966 年); ‘在威尼斯为壮丽者苏丹苏里曼制造的一项金盔’ [A Gold Helmet Made in Venice for Sultan Suleyman the Magnificent] (1969 年); ‘鲁本斯服装书里的土耳其衣服’ [The Turkish Dresses in the Costume-Book of Rubens] (1972 年, 与妻子希尔德·库尔茨合作); ‘折迭椅和古兰经讲台’ [Folding Chairs and Koran Stands] (1972 年); ‘东方和西方的带环的狮子面具’ [Lion Masks with Rings in the West and in the East] (1973 年); ‘阿尔汗布拉花瓶的奇怪历史’ [The Strange History of the Alhambra Vase] (1975 年)

‘文化接触的探索: 纪念奥托·库尔茨’ E. H. Gombrich, ‘The Exploration of Culture Contacts: A Memoir of Otto Kurz’, *Proceedings of the British Academy*, LXV, 1979, pp.719-34

菲利普·洛埃

Philippe Lauer, 1874-1953

法国美术史家和中世纪专家。从 1900 年起任职于巴黎的国家图书馆手抄本部, 从 1934 年起直到退休担任馆长。他的工作直接受到了他在高级研究实践学院 [Ecole Pratique des Hautes Etudes] 和巴黎文献学院 [Ecole des Chartes] 所受训练的影响, 他的老师有莫诺 [Gabriel Monod] (1844-1915) 和吉里 [Arthur Giry] (1848-99)。他的成果包括卡洛琳时期史传的善本和 10 世纪国王契据的善本的编辑、墨洛温和卡洛琳时期皇家文书的摹真版

编辑以及对后期卡洛琳统治者的专论。

作为第一流的研究卡洛琳时期的历史学家，他对手抄本进行了大量的研究。编辑了一些重要手抄本的目录和财产清单。在他的直接指导下，产生了最初的 2 卷本拉丁写本的现行目录，并且在他的斡旋下购买了拿破仑和玛丽·洛易丝 [Marie Louise] (1791-1847) 之间的通信。此外，他对拉丁手写体历史的兴趣，使他倾心地研究了彩绘写本的历史，这包括罗马式彩绘 [Romanesque illumination] 的重要作品 (1927)、军械库图书馆的彩绘写本 (1929) 和中世纪后期法兰西的细密画 (1930)。他的兴趣还表现在对有关中世纪建筑例如鲁瓦蒙修道院 [Royaumont Abbey] 和德勒和库西宫 [the Châteaux of Dreux and Coucy] 的小型插图册子的研究上。

至圣宝鉴 *Le Trésor du sancta sanctorum*. Paris. 1906

拉特兰宫：历史和考古学的研究 *Le Palais de Latran: Etude historique et archéologique*. Paris, 1911

关于 15 世纪到 18 世纪皇家图书馆的文件 *Pièces concernant la Bibliothèque du roi du XVe au XVIIIe siècle*. Paris, 1922

克莱朗博藏品中的写本目录 *Catalogue des manuscrits de la Collection Clairambault*. Paris. 1923-34

卡洛琳时期拉丁文字的改良和科尔比修道院的书写流派 *La Réforme carolingienne de l'écriture latine et l'école calligraphique de Corbie*. Paris, 1924

国家图书馆的写本中的罗马式彩绘 *Les Enluminures romanes*

des manuscrits de la Bibliothèque nationale. Paris, 1927

巴黎军械库图书馆的重要彩绘写本 with H. Martin, *Les Principaux Manuscrits à peintures de la Bibliothèque de l' Arsenal à Paris*. Paris, 1929

15 世纪和 16 世纪的法兰西细密画 with A. Blum, *La Miniature française aux XVe et XVIe siècles*. Paris, 1930

国家图书馆收藏的写本的摹真本和复制本的汇编目录 *Listes des recueils de facsimilés et des reproductions de manuscrits conservés à la Bibliothèque nationale*. Paris, 1935

国家图书馆的拉丁写本的总目录 *Catalogue général des manuscrits latins de la Bibliothèque nationale*. i-ii, Paris, 1935-40

卡尔·勒曼

Karl Lehmann, 1894-1960

德国美术史家和考古学家。早年在蒂宾根、格丁根和慕尼黑受教育，1922 年在柏林获得博士学位，后成为阿森斯的德国考古研究所研究员[Fellow of the Deutsches Archäologisches Institut in Athens]。他继续他的考古研究先是在柏林，接着在罗马的德国考古研究所，然后在海德堡。1929 年执教于明斯特并成为大学博物馆的馆长。在纳粹种族主义的迫害下，勒曼到了罗马，然后又进入纽约大学的美术研究所，为把那里发展成一个考古学和美术史的研究中心作出了贡献。1938 年勒曼在研究所建立了考古研究基金会，对古代神秘崇拜作了研究，挖掘了萨莫色雷斯岛诸神

的圣殿[Sanctuary of the Great Gods on Samothrace]。他的学术生活和教学反映了一位现代人文学者的广阔兴趣，例如，他对硬币上再现的古代建筑的研究，对萨莫色雷斯岛的胜利女神的古代船向基督教会船的转化的研究。他对酒神崇拜的宗教象征意义的研究（1942）和对圆顶结构的天文象征意义的研究（1945）一直是我们现在研究这些问题的基础。由于他对萨莫色雷斯岛的考古所作的工作，他成了该岛的荣誉市民，并于 1951 年被封为爵士 [Knight Commander of the Royal Greek Order of the Phoenix]。

图拉真纪功柱：古代晚期开始时的一件罗马艺术作品 *Die Trajanssäule: Ein römisches Kunstwerk zu Beginn der Spätantike.*

2 vols, Berlin and Leipzig, 1926

古代的大型青铜作品 with K. Kluge, *Die antiken Grossbronzen.* 3 vols, Berlin and Leipzig, 1927

巴尔的摩的狄俄尼索斯石棺 with E. C. Olsen, *Dionysiac Sarcophagi in Baltimore.* Baltimore, 1942

‘天穹’ ‘The Dome of Heaven’, *A. Bull.*, xxvii, 1945, pp.1-27

托马斯·杰弗逊：美国人文主义者 *Thomas Jefferson: American Humanist.* New York, 1947

萨莫色雷斯岛的反思：古代复兴的几个方面 with P. W. Lehmann, *Samothracian Reflections: Aspects of the Revival of the Antique.* New York, 1973

纪念卡尔·勒曼论文集 L.F. Sandler, ed., *Essays in Memory of*

Karl Lehmann, New York, 1964 (包括勒曼的著作目录)

罗伯托·隆吉

Roberto Longhi, 1890-1970

意大利美术史家和批评家。受教育于图林大学，在托埃斯卡 [Pietro Toesca] 的指导下，他撰写了关于卡拉瓦乔的论文。从 1912 年到 1915 年进入阿道夫·文图里的罗马高等研究学校 [School of Advanced Studies]，这使他有到意大利各地旅行去研究第一手的 15 世纪绘画，并发现了皮耶罗·德拉·弗兰切斯卡和威尼斯绘画发展之间的联系。通过卡拉瓦乔在伦巴第的先驱者和在罗马与那不勒斯的追随者，他也研究了和卡拉瓦乔有关的绘画。17 世纪艺术和同代的批评文献也是他的关注要点。他翻译过贝伦森的《文艺复兴的意大利画家》 [Italian Painters of the Renaissance] (1894-1907)，但始终未出版，因为他和这位更多具有美国学者观点的前辈见解不同。在 1912 年到 1914 年期间他为《声音》 [La voce] 杂志撰稿，参与了意大利的印象主义绘画的讨论，支持了博乔尼 [Umberto Boccioni] 和未来主义画家。1917 年到 1920 年，隆吉工作于《艺术》 [L'arte] 杂志，在这期间写了许多书评。出于对克罗齐美学原理的认识，他采用了形式主义的批评方法，并努力为他艺术品的知觉找到词语对等物。他那非凡的文学天赋，那种微妙而激越的文风引起了一些杰出的文学评论家和语文学家例如孔蒂尼 [Gianfranco Contini] 和德·罗伯蒂斯 [Gruseppe De Robertis] 的注意。在 1920-1922 年之间，他和古物学家与收藏

家孔蒂尼-博纳科西[Alessandro Contini-Bonacossi]一道访问了西班牙、法国、德国、奥地利和匈牙利的画廊。在罗马定居后，与洛普雷斯蒂[Lucia Lopresti]结婚，洛普雷斯蒂是一位学者和使用假名安娜·班蒂[Anna Banti]的著名作家，他则在大学教学并在《艺术生活》[*Vita artistica*]和《画廊》[*Pinacotheca*]（这是他和切基[Emilio Cecchi]从1927年到1929年所编的刊物）上发表了他在意大利和外国美术馆调查研究的成果。

隆吉是他那时代的最重要的意大利美术史家和批评家。他不同意文图里[Lionello Venturi]把鉴定看作美术史基础的作法，这种态度最终形成了他的《铁活厂》(1934)。1934年他成为博洛尼亚大学美术史教授，在那里培养的学生有贝尔托卢奇[Attilio Bertolucci]、巴萨尼[Giorgio Bassani]和帕索利尼[Pier Paolo Pasolini]，后者最终成了一位著名的作家。他在教学过程中探索了艾米利亚[Emilia]和博谷[Po Valley]的绘画，他把这种绘画看作14世纪佛罗伦萨绘画的替代。当代画家莫兰迪[Giorgio Morandi]的作品使他坚信‘纯粹绘画’仍然存在。1935年隆吉组织了《博洛尼亚七百年展览会》[*Mostra del Settecento bolognese*]。

1939年起，他和班迪内利[Ranuccio Bianchi Bandinelli]（1900-75）、拉吉安蒂[Carlo Ludovico Ragghianti]（1910-87）编辑了《艺术批评杂志》[*Critica d'arte*]，并且是贝加莫奖[Bergamo Prize]的评审委员会的成员。之后，又创办了杂志《比例》[*Proporzioni*]，在《比例》上他对托斯卡纳文艺复兴和乔托绘画风格的出现提出了新解释。1949年他在佛罗伦萨大学任教，又创

办了论述艺术和文学的杂志《比较》[*Paragone*]，后来它成了著名的国际期刊。与电影评论家巴尔巴罗[Umberto Barbaro] (1902-59)的合作，使他们拍出了一些关于艺术的文献片，并在米兰举办了一系列轰动的展览，这包括：《卡拉瓦乔和卡拉瓦乔派展览》[*Mostra di Caravaggio e dei Caravaggeschi*] (1951)、《伦巴第的写实绘画》[*Pittori della realtà in Lombardia*] (1953)和《斯福尔扎家族的维斯孔蒂时代的伦巴第艺术》[*Arte lombarda dai Visconti agli Sforza*] (1958)。按照隆吉的方案，他的全集于1961年已陆续出版。

佛罗伦萨隆吉基金会会有许多未发表的手稿和书信，也有隆吉的藏书和藏画 Pavia, U. Stud. Cent. Ric. Trad., MS. Aut. Mod. & Contemp. 有未发表的手稿和隆吉年轻时代所收到的书信
皮耶罗·德拉·弗兰切斯卡 *Piero della Francesca*. Rome, 1927, rev. 1963, iii of *Opere complete*. Florence, 1963
铁活厂 *Officina ferrarese*. Rome, 1934, rev. 1956, v of *Opere complete*. Florence, 1963
卡拉瓦乔 *Caravaggio*. Milan, 1952, rev. Rome, 1968/R 1982. 有 G. Previtali 写的导言和隆吉的著作目录
青年时代作品 *Scritti giovanili*. 1961, i of *Opere complete*. Florence, 1961-
全集 *Opere complete*. Florence, 1961-
从契马布埃到莫兰迪 G. F. Contini, ed., *Da Cimabue a Morandi*. Milan, 1973, 系隆吉的论文选集

阿尔贝托·格拉齐亚尼的文稿和书信 T. Graziani Longhi, ed.,
Scritti e lettere di Alberto Graziani. 2 vols, Bologna, 1993, 此书
有隆吉的书信

隆吉论文选 F. Frangi and C. Montagnani, eds., *Anthology of
Longhi's Writings*. Milan, 准备出版之中

文学界 *La fiera letteraria*. x/4, 1955, 隆吉专刊

罗伯托·隆吉著作目录 A. Boschetto, ed., *Bibliografia di
Roberto Longhi*. Florence, 1973

艺术写作的艺术：罗伯托·隆吉和我们时代的文化，1980年佛
罗伦萨会议文集 G. Previtali, ed., *L'arte di scrivere sull'arte:
Roberto Longhi nella cultura del nostro tempo. Atti del convegno:
Firenze, 1980*

‘电影方面的罗伯托·隆吉’ G. Agosti, ‘Roberto Longhi al cine-
ma (appunti su alcuni film, a Parigi, nel 1932)’, *Paragone*, xl/15,
1989, pp.1-18

隆吉词典 C. Montagnani, *Glossario longhiano*, Pisa, 1989

皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡和20世纪 *Piero della Francesca e il
novecento*. 展览目录, Sansepolcro, Mus. Civ., 1991

‘眼睛的逻辑’的问题：廖内洛·文图里给罗伯托·隆吉的5封
信 G. Agosti, ‘Questioni di: “logica degli occhi”’: Cinque
lettere di Lionello Venturi a Roberto Longhi’, *Autografo*, ix/26,
1992

伯纳德·贝伦森和罗伯托·隆吉 1912-1957年通信集 C. Garboli

and C. Montagnani, eds., *Bernard Berenson and Roberto Longhi: Lettere, 1912-1957*. Milan, 1993

埃米尔·马勒

Emile Mâle, 1862-1954

法国美术史家和作家，中世纪艺术研究的开拓者。在他之前迪德龙[Adolphe-Napoléon Didron]曾展示了用宗教图像志的研究方法去探索中世纪艺术的可能性，沿着这一方向，马勒调查和解释了中世纪艺术家所应用的图像志资源，并用一种三部曲的形式论述了从12世纪到15世纪的整个中世纪艺术，他用中世纪学者所谓的 *summa* [综合性论文] 来称呼他的体系，他的这些著作一直是这一领域的标准性文献。

马勒受教育于巴黎高等师范学校，从1886年起他在公立中学[Lycée]讲授文学。1891年发表第一篇论文，论述了自由学科[Liberal Arts]的图像志。接着研究图卢兹[Toulouse]的奥古斯丁博物馆[Musée des Augustins]的罗马式柱头(1892)，美术史教学法(1894)和法兰西中世纪雕塑的起源(1895)。1898年开始撰写博士论文，1902年发表，题为《法兰西13世纪的宗教艺术》(英译本题为《哥特式图像》[*The Gothic Image*])，这部书使他名声大振。在导论中，他只把自己作为一个‘拉卡纳尔公立学校修辞学的教师’[Professeur du Rhétorique au Lycée Lakanal]述及，这表明了他的谨慎以及他这部著作可能的接受范围。他还谦虚地表达了自己的希望：‘它可能会证明对美术史学家有用。’

在《哥特式图像》中，马勒讨论了 13 世纪的最通用的图像志和象征主义，并从法兰西大教堂的装饰中选取实例。他是最早认识到这种象征主义的东方来源的学者之一。从雨果的《巴黎圣母院》（1831）出版以来，哥特式艺术就成了流行的题材，不过人们有些‘拔高’了哥特艺术，并把它从那个世纪的艺术和先前的风格中分离出来。尽管马勒似乎也根据这种观点把 13 世纪看作一个‘完结体系’，但在他 1908 年出版的《法兰西中世纪末的宗教艺术》中，他已经把从 13 世纪到 15 世纪法兰西的图像志看作一个一以贯之的整体，认为它们显示的不同风格仅仅是由于不同时代的艺术趣味使然。1922 年他出版了第 3 卷《法兰西 12 世纪的宗教艺术》，在这部著作中他把哥特式和后期的图像志追溯到罗马式艺术中显示的最早面貌，这样他就最早地对中世纪艺术的这一方面创造了一种理性的全面的研究。

1908 年马勒在巴黎大学建立了中世纪考古学教席，1912 年成为荣誉教授，1927 年成为罗马的法兰西学校[Ecole Française]校长。他是法兰西学院成员和欧洲许多学术协会的会员，在晚年他为他的许多著作的重印本和翻译作了修订并增补了注释。

法兰西 13 世纪的宗教艺术 *L'Art religieux du XIIIe siècle en France*. Paris, 1902; Eng. trans. as *The Gothic Image*. London, 1913

法兰西中世纪末的宗教艺术 *L'Art religieux de la fin du moyen âge en France*. Paris, 1908

法兰西 12 世纪的宗教艺术 *L'Art religieux du XIIe siècle en*

- France*. Paris, 1922; 英译本, 有 H. Bober 写的前言, Princeton, 1978
- 特伦托会议后的宗教艺术 *L'Art religieux après le Concile de Trent*. Paris, 1932
- 从 12 世纪到 18 世纪的宗教艺术 *Religious Art from the Twelfth to the Eighteenth Century*. London, 1949; 作者 4 卷论宗教艺术著作的选集
- ‘埃米尔·马勒著作目录’ E. Lambert, ‘Bibliographie de Emile Mâle’, *Cahiers de civilisation médiévale*. xi, 1959
- 悼词, 载《已故名人传》 *Who Was Who*. v, London, 1961, rev. 3/1967

米拉德·迈斯

Millard Meiss, 1904-1975

美国美术史家。早年在普林斯顿大学获学士学位, 在纽约大学获硕士和博士学位。1931-1933 年在纽约担任教师。1934-1953 年在哥伦比亚大学先担任讲师, 后成为美术和考古学教授。1954-1958 年任哈佛大学教授和弗格博物馆[Fogg Museum]绘画主管。1958-1975 年任普林斯顿高级研究所教授。1940-1942 年为《艺术通报》[*Art Bulletin*]的编辑, 也是纽约大都会博物馆的荣誉理事、美国艺术和科学院、美国哲学协会、美国中世纪学院的成员, 1953 年获哈斯金斯奖章[Haskins Medal]。他也是许多国外学院的通讯院士, 包括英国学术院、法兰西古物协会、佛罗伦萨艺术和设

计学院。

作为奥夫纳[Richard Offner]的学生，迈斯专门研究了意大利、法国、尼德兰和西班牙的中世纪晚期和文艺复兴初期的绘画。他的著作把严格的鉴定和社会-历史的方法结合起来。他的名著《黑死病之后的佛罗伦萨和锡耶纳的绘画》(1951)是在风格的改变(以前仅仅看作‘衰落’)和在社会、经济、文学和宗教生活中的已发展的事物之间建立明确、可信关系的最早尝试。而集中论述彩绘写本的《让·得·贝里时代的法兰西绘画》(1967-74)也是一部关于14世纪和15世纪意大利和欧洲北部艺术之间互相作用的综合性概论。

黑死病之后的佛罗伦萨和锡耶纳的绘画 *Painting in Florence and Siena after the Black Death*. Princeton, 1951

阿西西的圣方济各生平的绘画 with L. Tintori, *The Painting of the Life of St Francis in Assisi*. New York, 1962

弗里克藏品中的乔瓦尼·贝里尼的圣方济各 *Giovanni Bellini's St Francis in the Frick Collection*. Princeton, 1964

乔托和阿西西 *Giotto and Assisi*. New York, 1967

让·得·贝里时代的法兰西绘画 *French Painting in the Time of Jean de Berry*. 5 vols, New York and London, 1967-74

湿壁画的时代 *The Great Age of Fresco*. New York, 1970

画家的机遇 *The Painter's Choice*. New York, 1976; 早期论文选

弗朗切斯科·特拉伊尼 H. B. J. Maginnis, ed., *Francesco Traini*. Washington, DC, 1983; 包括1933年、1960年、1965年和1971年

第一次发表的论文

纪念米拉德·迈斯的中世纪晚期和文艺复兴绘画研究文集 I.
Lavin and J. Plummer, eds., *Studies in Late Medieval and Renaissance Painting in Honor of Millard Meiss*. i, New York, 1977, PP.xiii-xx (迈斯的全部著述目录)

加埃塔诺·米兰内西

Gaetano Milanesi, 1813-1895

意大利美术史家和古文书学家。早年受律师训练，但由于他在锡耶纳市立图书馆[Biblioteca Comunale]花了大量时间学习文学和历史，使他成了一个辨认早期意大利手写体的杰出能手。这样，他钻研了和美术史有关的文献，并转写这些文献以供出版。

1845年，米兰内西和他的兄弟卡洛·米兰内西[Carlo Milanesi] (1816-67)、多明我会神父温琴佐·马尔凯塞[Dominican Father Vincenzo Marchese]和卡洛·波尼[Carlo Pini]组织成美术爱好者协会[Società di Amatori delle Belle Arti]。他们在1846年到1870年之间出版了新版的瓦萨里的《名人传》，这一版本直接地改变了意大利文艺复兴艺术的研究，使这种研究从大量的推论转向到植根于坚实的文献基础。这一版本的编辑原则部分地出自米兰内西所掌握的大量文献，部分地是由于对瓦萨里作为一个历史学家的基本错误的判定。作为19世纪经验主义的信仰者，米兰内西可能只是偶然地想对瓦萨里的原文作出辅助的评注，但没

想到其结果却成了意大利文艺复兴艺术的文献史，具有独特的重要性。

1854年米拉内西转写的第一部文献集出版，名为《锡耶纳美术史文献集》，并且特别从奥尔维也托的大教堂福利会档案室[Archivio dell'Opera de Duomo at Orvieto]选取了700多件文献。接着又出版几卷，都和锡耶纳和佛罗伦萨的艺术有关，为托斯卡纳文艺复兴的一系列作品提供了基础。尽管米拉内西非常谦虚，他还是在1856年从锡耶纳到了佛罗伦萨成为秕糠学会[Accademia della Crusca]的常务会员[accademico residente]，并在1858年成为佛罗伦萨的国家档案馆[Archivio di Stato]的代理馆长。他编辑的米开朗琪罗的书信集出版于1875年，正值那位艺术家诞生400周年，极为重要。他继续出版文献并修订他的早期著作。在1878年到1885年之间，又出版了瓦萨里《名人传》的一个新的版本，在方法上而不只是在范围上与第一次的版本有所不同，并且包括瓦萨里所有的著述，改正了大量错误，增补了大量评注，并收入了许多家谱图。

1883年米拉内西成为秕糠学会的会长[Arciconsolo]，1889-91年作为托斯卡纳档案馆负责人[Soprintendente degli Archivi Toscani]结束了他的职业生涯。被评论家称为：‘他对于其他学者的慷慨帮助是一个典范。他对工作的惊人的能力和对细节的明察秋毫的专注使他奠定了现代意大利美术史研究的基础。’

瓦萨里的卓越的画家、雕塑家和建筑家传记 *Le Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architetti, di Giorgio Vasari, 14 vols,*

- Florence, 1846-70
 锡耶纳美术史文献集 *Documenti per la storia dell'arte senese*. 3 vols, Siena, 1854-6
 米开朗琪罗书信集 *Le Lettere di Michelangelo Buonarroti*. Florence, 1875
 托斯卡纳美术史: 杂集 *Sulla storia dell'arte toscana: Scritti vari*. Siena, 1878/R Soest, 1973
 瓦萨里作品集 *Le opere di Giorgio Vasari*. 9 vols, Florence, 1878-85
 新编锡耶纳美术史文献集 *Nuovi documenti per la storia dell'arte senese*. Siena, 1898/R Soest, 1970
 新编托斯卡纳 12 世纪到 15 世纪美术史文献集 *Nuovi documenti per la storia dell'arte toscana dal XII al XV secolo*. Florence, 1901/R Soest, 1973
 ‘加埃塔诺·米拉内西’ E. Ridolfi, ‘Gaetano Milanese’, *Nuova Antol.*, 3 rd ser., lvii, 1895, pp.359-66

里夏德·穆特尔
 Richard Muther, 1860-1909

德国创建者时代[Gründerzeit]的著名美术史家。早年在柏林和莱比锡的大学攻读语文学、历史和美术史。是里尔克[Rainer Rilke]的好友。1885 年成为慕尼黑古画馆[Alte Pinakothek]版画部

主任。10年后执掌布雷斯劳大学美术史教席。他是一位多产的作者，讨论了艺术的很多领域。他的美术史方法的特色是关注历史的上下文并把艺术风格和广阔的文化环境联系起来。在《绘画史》(1900-02)的前言中，他把他的目的描述为从心理学去说明每个时期的支配性风格并把艺术品解释为‘人类文献’。例如，他认为委拉斯克斯和苏尔瓦兰[Zurbarán]的宗教绘画反映了西班牙君主制度的两种主要倾向：天主教的信条和专制主义。

《19世纪绘画史》(1893-4)被认为是关于19世纪艺术的标准性著作。在这部著作中，他概论了整个19世纪，认为这标志了‘通史的一个新的部分’。他宣称，那种认为没有区别性风格只有新与旧的多样混合的流行观点是错误的，因为它没有能在‘折衷和个性、多样和独立’之间作出区分。因此，他的研究是试图阐明艺术演化的逻辑和序列。他也写了许多专论性的著作，其中包括对莱奥纳尔多和伦勃朗的研究。

19世纪绘画史 *Geschichte der Malerei im XIX. Jahrhundert.* 3 vols, Munich, 1893-4; Eng. trans. as *The History of Modern Painting.* 3 vols, London, 1895-6

绘画史 *Geschichte der Malerei.* 5 vols, Leipzig, 1900-02; Eng. trans., 2 vols, London and New York, 1907

英国绘画史 *Geschichte der englischen Malerei.* Berlin, 1903

莱奥纳尔多·达·芬奇 *Leonardo da Vinci.* Berlin, 1903; Eng. trans., London, 1907

19世纪比利时绘画史 *Die belgische Malerei im neunzehnten*

Jahrhundert. Berlin, 1904

伦勃朗 *Rembrandt*. Berlin, 1904

德国文献词典 H. Rupp and C. L. Lang, ed., *Deutsches Literatur-Lexikon*. X, Berne, 1986

‘里夏德·穆特尔’ Gustav Pauli, ‘Richard Muther’, *Kunst und Künstler*. 7, 1909

‘穆特尔其人’ A. Gold, ‘Persönliches von Muther’, *Neue Revue*. 1909

‘里夏德·穆特尔’ Herman Uhde-Bernays, ‘Richard Muther’, *Mittler und Meister*. Munich, 1948, pp.142-61

‘里尔克和穆特尔：关于作家教育史的论文’ August Stahe, ‘Rilke und Richard Muther: Ein Beitrag zur Bildungsgeschichte des Dichters’, in E. Mai, S. Waetzoldt and G. Wolandt, eds., *Ideengeschichte und Kunstwissenschaft*. Berlin, 1983

约翰·达维德·帕萨万特

Johann David Passavant, 1787-1861

德国美术史家和画家。他最初在法兰克福和巴黎受教育准备成为一个商人，到达巴黎的时间是 1809 年。可是 6 年以后，他为了艺术而抛弃商务，并留在那里。开始的两年是跟大卫和格罗 [Antoine-Jean Gros] 学画。从 1817 年 12 月到 1824 年 7 月他又到罗马学画，在罗马他和伯默尔 [Johann Friedrich Böhmer]、弗尔

[Carl Philipp Fohr]和拿撒勒派[Nazarenes]密切联系在一起。他画了许多作品,包括《自画像》[*Self-portrait*] (1818)、《画有伊丽莎白和约翰的圣家族》[*Holy Family with Elizabeth and John*] (1819)等。1820年他匿名出版了《关于托斯卡纳造型艺术及其进程描述的看法》,这是最早为年轻的德意志艺术家辩护而反对古典主义批评家的著作之一。1824年他回到法兰克福,日益转向美术史研究,他的《乌尔比诺的拉斐尔》(1839)表现了一位拿撒勒派对从整个欧洲的收藏和档案中寻找的丰富文献的感受。帕萨万特在他旅行英国、比利时和西班牙时所写的丰富的笔记也赢得了广泛的赞扬。在出版了拉斐尔研究的第1卷后,1840年他成为法兰克福的施塔德尔艺术研究所[*Städelsches Kunstinstitut*]的监察员[*Inspector*],在那里他教学并组织了重要的绘画、素描和版画的收藏。1855年他出版了《漫步绘画博物馆》[*Wanderungen durch die Gemäldegalerie*]。他的6卷本《画家-雕版家》在1860年和1864年之间出版于莱比锡,是对巴尔奇[*Adam von Bartsch*]的纪念碑式的同名版画目录著作的有价值的校勘。

帕萨万特是在艺术家画室的环境中成熟起来的,他在旅行中成为鉴赏家,在搜集、研究和比较艺术品中打开了认识美术史的大门。

韦措尔特[W. Waetzoldt]在他的《德意志美术史家》[*Deutsche Kunsthistoriker*]中详细地论述了帕萨万特的生平业绩,并把他和瓦根并举说:德意志的鉴赏学派有两大支柱:德意志南部的帕萨万特和北部的瓦根;前者是罗马的德意志拿撒勒画派的学生,后者则活跃在柏林的浪漫派圈子里;他们的著作也许

会被遗忘，不过它们是奠定基石之作，而美术史研究的大厦也只能在这一基础上建造起来。

关于托斯卡纳造型艺术及其进程描述的看法，出自罗马的一个德意志艺术家之手 *Ansichten über die bildenden Künste und Darstellungen des Ganges derselben in Toscana von einem deutschen Künstler in Rom.* Heidelberg. 1820

英格兰和比利时的艺术之旅 *Kunstreise durch England und Belgien.* Frankfurt am Main, 1833; Eng. trans., London, 1836/R 1978

乌尔比诺的拉斐尔和他的父亲乔瓦尼·桑蒂 *Rafael von Urbino und sein Vater Giovanni Santi.* 2 vols, Leipzig, 1839, rev. 1858; Eng. trans., London and New York, 1872/R 1978

西班牙的基督教艺术 *Die Christliche Kunst in Spanien.* Leipzig, 1853

画家-雕版家 *Le Peintre-graveur.* 6 vols, Leipzig, 1860-64/R 1966

德意志美术史家 W. Waetzoldt, *Deutsche Kunsthistoriker.* ii, Leipzig, 1924, rev. Berlin 2/1965, pp.14-29

施塔德尔艺术研究所绘画目录：19世纪的绘画 H. J. Ziemke, *Kataloge der Gemälde im Städelschen Kunstinstitut: Die Gemälde des 19. Jahrhunderts.* Frankfurt am Main, 1972, pp.270-73

拿撒勒画派 *Die Nazarener.* exh. cat., ed., K. Gallwitz; Frankfurt am Main, Städel. Kstinst. & Städt. Gal. 1977

尼古劳斯·佩夫斯纳

Sir Nikolaus Pevsner, 1902-1983

德国出生的英国建筑史家和作家。早年在莱比锡、慕尼黑、柏林和法兰克福等地学习。他起初作为一个绘画史家工作在德累斯顿的绘画美术馆[Gemäldegalerie]，在那里出版了他的第一本书，论述了馆藏的意大利巴洛克绘画。他的博士论文处理的是他的故乡城市莱比锡的巴洛克建筑。1929年他成为格丁根大学的美术史教授，并开始对英国艺术发生兴趣，1930年以后定期去英国访问，直到1935年在英国定居。在英国他先是研究工业设计，他对设计起源的探索形成了他的后来非常有影响的著作《现代运动的先驱者》，于1936年出版。从1942-45年，他编辑了期刊《建筑评论》[*Architectural Review*]。

佩夫斯纳是现代建筑运动的热情拥护者，他把功能主义的道德看作是超越历史风格并表现了现代社会无阶级差别和反特权的性质。对他来说，‘没有个人崇拜’是赞美一座现代建筑的典型术语。另一方面，他对往昔建筑的欣赏又是热烈的，不带偏见，尽管他更同情哥特式传统，认为它把结构放在了首位，并通过光线与空间的安排创造了一种审美的、富有表现力的效果，这胜过了他对更多程式化和知识化的古典传统的热爱。他的《欧洲建筑纲要》(1942)，以其学术性和对要点的把握成为一部标准性著作。当欧洲大陆艺术的绝对优越性还是一个统治观念的时候，他以《英国艺术的英国性》(1956)鼓舞了英国人去欣赏他们自己的艺术。他早在1950年代就不顾人们的偏见对维多利亚时代建筑

进行了深入思考，因此当 1958 年维多利亚学会建立时，他成了首任主席并接续连任。在他的最后的著作《建筑类型史》（1976）中，他对 19 世纪的兴趣达到了高潮。

佩夫斯纳奖掖后进，是一位天才的教师。他的最伟大成就在于他使建筑史比以往任何时候都更易为大众所理解。获得这种成就的部分途径是通过讲演，特别是 1942 年以后在伦敦大学的伯克贝克学院[Birkbeck College]的讲座（在那里他后来于 1959-69 年担任了一个个人的讲座）和剑桥大学的连续 7 年的斯莱德讲座（1949-55）。但是，他的最持久的贡献则是他撰写和编辑的大型丛书。他的出版者是艾伦·莱恩[Allen Lane]（1920-70），一位大众教育家和企鹅出版社的建立者，他在 1942 年委托佩夫斯纳编辑企鹅王[King Penguin]丛书。1953 年第一批名为塘鹅美术史[Pelican History of Art]的丛书出版。被认为是‘首次用英语写作的综合性的美术和建筑史’，成为对世界范围的绘画、雕塑和建筑史的权威性导论。尽管如此，佩夫斯纳为企鹅出版社承担的最大工作却是为每个郡的建筑撰写导游书，即《英国的建筑》。这套丛书共 46 卷，他本人写了 34 卷。在这套丛书中，他的目的是对从萨克逊时代到 20 世纪的全部有意义的建筑予以学术探讨，并用一般读者能理解的形式撰写。现在它们已经成了所有对英国建筑有兴趣的人的不可或缺的指南。1967 年，佩夫斯纳获得英国皇家建筑家协会[Royal Institute of British Architects]颁发的皇家建筑金质奖章，并于 1969 年被封为爵士。

莱比锡的巴洛克：莱比锡巴洛克时代的建筑艺术 *Leipziger*

- Barock: Die Baukunst der Barockzeit in Leipzig*. Dresden, 1928
- 现代运动的先驱者：从威廉·莫里斯到瓦尔特·格罗皮乌斯
*Pioneers of the Modern Movement: From William Morris to
Walter Gropius*. London, 1936; rev. as *Pioneers of Modern Design*.
Harmondsworth, 1949
- 英国工业艺术探索 *An Enquiry into Industrial Art in England*.
Cambridge, 1937
- 美术学院的历史 *Academies of Art, Past and Present*. Cambridge,
1940
- 欧洲建筑纲要 *An Outline of European Architecture*.
Harmondsworth, 1942/R 1981
- 英国的建筑 *The Buildings of England*. 46 vols, Harmondsworth,
1951-74
- 英国艺术的英国性 *The Englishness of English Art*. London, 1956
- 建筑和设计研究论文集 *Studies in Architecture and Design*. 2
vols, London, 1968
- 19世纪的一些论述建筑的作家 *Some Architectural Writers of the
Nineteenth Century*. Oxford, 1972
- 建筑类型史 *A History of Building Types*. London, 1976
- ‘尼古劳斯·佩夫斯纳：1967年金质奖章获得者’ ‘Nikolaus
Pevsner: Gold Medallist 1967’, *J. RIBA*, lxxiv, 1967, pp.316-18
- 尼古劳斯·佩夫斯纳爵士著作目录 *Sir Nikolaus Pevsner: A
Bibliography*. Charlottesville, 1970

‘尼古劳斯·佩夫斯纳，1902-1983：追悼会’ ‘Nikolaus Pevsner, 1902-83: A Symposium of Tributes’, *Archit. Rev.* London, clxxiv/1040, 1983, pp.4-5

尼古劳斯·佩夫斯纳的生平和工作 M. Harries and S. Harries, *Nikolaus Pevsner: Life and Work*. 准备出版之中

约翰·波普-亨尼西

Sir John Pope-Hennessy, 1913-1994

英国美术史家和博物馆专家。早年在牛津大学的巴利奥尔学院[Balliol College]读历史，在那里遇到肯尼思·克拉克，然后到了阿什莫尔博物馆[Ashmolean Museum]。在意大利进行旅行、观看艺术的三年后，他进入了伦敦的国家美术馆，时为1936年。两年后，他又转入伦敦的维多利亚和阿尔伯特博物馆的绘画部，二战后调到建筑和雕塑部。1954年任主管，1967年任馆长。他在任期间创建了东方古物部，也在欧洲文化委员会[Council of Europe]举办的爆炸性的展览《新古典主义时代》[*The Age of Neo-classicism*]中起了重要作用。他也常把博物馆的工作和教学结合起来，1956-57年是牛津大学斯莱德美术教授，1964-65年是剑桥大学斯莱德美术教授。他常常到意大利和美国旅行，是有声望的讲演者。他的两个著名的系列讲座后来都以书的形式出版，一个是梅隆讲座，书名为《文艺复兴的肖像作品》，一个是莱茨曼讲座，书名为《拉斐尔》。这位绰号为‘教皇’[The Pope]的学者1959年获二等高级英帝国勋位爵士勋章[CBE]，1971年被封为

爵士。1974-76 年任大英博物馆馆长，接着又在美国获得一个显赫的位置，即纽约大都会博物馆顾问主席。同时他也在纽约大学美术研究所教学。1986 年波普-亨尼西退休后，住在专门拨给他用的佛罗伦萨一座离老桥[Ponte Vecchio]不远的府邸。后来他出版了他的自传，这是一部迷人而又对他所接触的艺术界有尖锐批评的著作。他是锡耶纳早期绘画研究的权威，但他对意大利雕塑的论述也许是他大量美术史著作中最重要的部分。

乔瓦尼·迪·保罗 *Giovanni di Paolo*. London, 1937

萨塞塔 *Sassetta*. London, 1939

一部锡耶纳的‘神曲’抄本 *A Siennese Codex of the ‘Divine Comedy’*. Oxford and London, 1947

锡耶纳 15 世纪绘画 *Siennese Quattrocento Painting*. London and Oxford, 1947

温莎堡收藏的多梅尼基诺的素描 *Domenichino’s Drawings at Windsor Castle*. London and Oxford, 1948

关于尼古拉斯·希利亚德的讲演 *A Lecture on Nicholas Hilliard*. London, 1949

保罗·乌切罗全集 *The Complete Works of Paolo Uccello*. London, 1950

安吉利科修士 *Fra Angelico*. London, 1952

参孙和一个非利士人 *Samson and a Philistine*. London, 1954

意大利哥特式雕塑 *Italian Gothic Sculpture*. London, 1955

意大利文艺复兴雕塑 *Italian Renaissance Sculpture*. New York, 1958

- 文艺复兴的意大利青铜作品 *Bronzetti italiani del rinascimento*.
exh. cat. Florence Pal. Strozzi, 1962
- 意大利盛期文艺复兴和巴洛克雕塑 *Italian High Renaissance
and Baroque Sculpture*. London, 1963
- 维多利亚和阿尔伯特博物馆的意大利雕塑目录 with R.
Lightbown, *Catalogue of Italian Sculpture in the Victoria and
Albert Museum*. 3 vols, London, 1964
- 萨缪尔·克雷斯收藏馆的文艺复兴青铜作品 with A. Radcliffe,
Renaissance Bronzes from the Samuel H. Kress Collection.
Washington, DC, N. G. A. cat. 1965
- 文艺复兴的肖像作品 *The Portrait in the Renaissance*. London
and New York, 1966
- 意大利雕塑论文集 *Essays on Italian Sculpture*. London and New
York, 1968
- 插图本弗里克收藏馆目录 *The Frick Collection: An Illustrated
Catalogue*. New York, Frick cat., iii-iv, New York, 1968
- 拉斐尔 *Raphael*. New York, 1971
- 卢卡·德拉·罗比亚 *Lucca della Robbia*. New York, 1980
- 意大利雕塑的研究和评论 *The Study and Criticism of Italian
Sculpture*. New York, 1980
- 切利尼 *Cellini*. London, 1985
- ‘一个美术史家作为一个年轻人的自画像’ ‘Self-portrait of an
Art Historian as a Young Man’, *New York Times*. 8 Dec 1985
- 罗伯特·勒曼的收藏, I: 意大利绘画 *The Robert Lehman*

- Collection, I: Italian Painting*. New York, Met. cat. New York, 1987
学习观看 *Learning to Look*. London, 1991, 自传
皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡的足迹 *The Piero della Francesca Trail*. London, 1991
雕塑家多纳泰罗 *Donatello: Sculptor*. New York, 1993
- 约翰·波普-亨尼西著作目录 E. Fahy, with a foreword by J. Russell, *John Pope-Hennessy: A Bibliography*. New York, 1986
‘有盛期文艺复兴的眼光’ J. Montagu, ‘An Eye for the High Renaissance’, *The Guardian*. 2 Nov 1994
‘博物馆的要人’ D. Wilson, ‘Mandarin of the Museums’, *The Guardian*. 2 Nov 1994
悼词 *The Times*. 2 Nov 1994
‘一位具有伟大眼光的伟大战略家’ W. Mostyn-Owen, ‘A Great Strategist With a Great Eye’, *A Newspaper*, xliii, Dec 1994, pp.8, 10
悼词 J. Howard 撰文, *Apollo*. Jan 1995, pp.52-3
悼词 A. Radcliffe and K. Christiansen, *Burl. Mag.*, cxxxvii/1102, 1995

马里奥·普拉兹

Mario Praz, 1896-1982

意大利作家、批评家、美术史家和收藏家。1924年后到伦敦讲授意大利研究，先在利物浦，然后又在曼彻斯特大学。10年后返回意大利，成为罗马大学的英国文学教授。他在罗马大学

从 1966 年成为荣誉教授后直到去世，学术生涯将近 50 年。普拉兹对浪漫主义文学和新古典主义趣味作了开创性的研究，这使他参与了一次重要的展览《新古典主义时代》[*The Age of Neo-classicism*]。他的著作《肉体、死亡和恶魔》被翻译成英文题为《浪漫的苦闷》，被认为是文学史的经典之作，详细阐述了萨德[Sade]、波德莱尔[Baudelaire]、福楼拜[Flaubert]、于斯芒[Huysmans]、史文朋[Swinburne]、佩特[Pater]、王尔德[Wilde]和丹农齐奥[D'Annunzio]的心理不健全的色情的病理学。作为一个多产作家，普拉兹是不少报刊的定期撰稿者。在艺术界，他也许是最有名的帝国和摄政风格[Empire and Regency Style]的家具和装饰的爱好者，值得注意的是，他的这种兴趣始于一个古董商和专家都对它们忽略的时期，他的丰富收藏都集中在罗马的朱莉娅大道[Via Giulia]的住宅里。他的收藏目录《生活之家》包括一个半自传性的说明和一份对他的个性生活的独特声明。每一件家具、瓷器或绘画的价格都联带着一种轶事、一种有关个人的细节或一种哲学的沉思。按照昂纳[Hugh Honour]的说法，这也许是对具有这种激情的收藏家的最充分最透彻的说明。他的《记忆女神：文学和视觉艺术的平行比较》则是关于姊妹艺术比较研究的力作，贡布里希曾为之撰写过书评。

乔万·巴蒂斯塔·皮拉内西的《监牢》 intro., '*Le carceri*' di
Giovan Battista Piranesi. Milan, 1930, 2/1975

浪漫主义文学中的肉体、死亡和恶魔 *La carne, la morte e il
diavolo nella letteratura romantica*. Florence, 1930; Eng. trans. as

- The Romantic Agony*. London, 1933, 2/1951, 3/1960, 4/1970 with foreword by F. Kermode
- 17 世纪意象研究 *Studies in Seventeenth-Century Imagery*. London, 1939, 2/Rome, 1964; 对徽志书的阐述
- 新古典主义的趣味 *Gusto neoclassico*. Florence, 1940; Eng. trans. as *On Neoclassicism*. London, 1969
- 生活之家 *La casa della vita*. Milan, 1958; Eng. trans. as *The House of Life*. London, 1958
- 美丽和奇异 *Bellezza e bizzarria*. Naples, 1959; 论文选集
- 室内装饰的哲理: 从古罗马时期到我们时代室内装饰趣味的变化
La filosofia dell'arredamento: Mutamenti nel gusto della decorazione interna attraverso i secoli dall'antica Roma ai nostri tempi. Milan, 1964; Eng. trans. as *An Illustrated History of Furnshings from the Renaissance to the 20th Century*. New York, 1964; and as *An Illustrated History of Interior Decoration: From Pompeii to Art Nouveau*. New York, 1982; review by H. Honour in *NY Rev. Bks.* xxx/4, 3 March 1983, pp.4-9
- 记忆女神: 文学和视觉艺术之间的平行比较 *Mnemosyne: The Parallel between Literature and the Visual Arts*. Princeton, 1970
- 感觉的花园: 手法主义和巴洛克研究 *Il giardino dei sensi: Studi sul manierismo e il barocco*. Milan, 1975
- 卡诺瓦作品全集 with G. Pavanello, *L'opera completa del Canova*. Milan, 1976

友谊的花环：祝贺马里奥·普拉兹 70 岁诞辰文集 V. Gabrieli, ed., *Friendship's Garland: Essays Presented to Mario Praz on his 70th Birthday*. Rome, 1966, 包括普拉兹的著述目录

悼词 S. Calloway 撰写, *Arch. Rev.*, clxxii/1026, 1982, pp.4-5

悼词 *The Times*. 5 April 1982; *NY Times*. 8 April 1982; *Newsweek*. 19 April 1982

记忆之家 *Le stanze della memoria: Vedute di ambienti, ritratti in interni e scene di conversazione dalla collezione Praz: Dipinti ed acquarelli, 1776-1870*. exh. cat. by S. Susinno and E. Di Majo, Rome, G. N. A. Mod.; Milan, Mus. Poldi-Pezzoli; Naples, Villa Pignatelli; 1987-8

让·保罗·里希特

Jean Paul Richter, 1847-1937

德国美术史家、收藏家和画商。出生于一个路德教牧师的家庭，早年在莱比锡学习神学，1869年在意大利旅行之后，对基督教考古学发生了兴趣，并决定继续这种研究。他的最早出版物是关于拜占廷美术史文献和拉文纳镶嵌画的。1876年和莫雷利相遇，并成为他的门徒。他们之间的长期通信成了早期鉴定史的重要文献。1880年里希特出版了莱奥纳尔多的传略，然后又在《造型艺术杂志》[*Zeitschrift für bildende Kunst*]上发表了一系列的论文，最终出版了《莱奥纳尔多文集》(1883)，建立了他作为学者的威望。这部著作是关于莱奥纳尔多所写文字的最早的学术性版

本，并选有非常重要的素描作图解。

作为收藏家和画商，他是蒙德[Ludwig Mond]和小康农[Henry W. Cannon Jr]的掌眼，前者的收藏现在伦敦国家美术馆，后者的收藏原在佛罗伦萨的多西亚别墅[Villa Doccia]，后来遗赠给普林斯顿大学。在这些活动中，里希特也有不少重要的发现，例如他对乔尔乔内的‘朱斯蒂尼亚尼’[Giustiniani]即《一个年轻人的画像》[Portrait of a Young Man]（柏林绘画美术馆[Gemäldegal.]）的鉴定。1889年里希特与莫雷利的英国朋友莱亚德[Sir Austen Henry Layard]和伯顿[Sir Frederick Burton]（国家美术馆馆长）由于下述事情关系疏远：里希特向他们提供了一幅帕尔马·维基奥[Palma Vecchio]画的一幅妇女肖像，然后又反悔并把此画用更高的价钱卖给了蒙德。因此尽管他撰写了《国家美术馆的意大利艺术》（1883）那样优美的著作，他还是被看作一个不守信用的画商。1935年他的信用问题被再次提出，当时他出版了一部巴蒂斯泰拉[Battistella]关于维罗纳绘画的手稿，而在1885年他已经在维罗纳的蒙加宅第[Casa Monga]将此画出售，那实际上只是一件浪漫派的赝品。里希特在去世前不久又差不多把《莱奥纳尔多文集》修订了一遍，这部杰作1939年出版，有E. H. 贡布里希编制的非常详细有用的索引。

莱奥纳尔多·达·芬奇文集 *The Literary Works of Leonardo da Vinci. Compiled and Edited from the Original Manuscripts by J. P. R. London, 1883, rev. Oxford, 2/1939, 3/1977 with a commentary by C. Pedretti*

瓦萨里的最杰出的画家、雕塑家和建筑家传记的评注与校订
Lives of the Most Eminent Painters, Sculptors and Architects,
Translated from the Italian of Giorgio Vasari. VI: Commentary
Containing Notes and Emendations from the Italian Edition of
Milanesi and Other Sources by J. P. R. London, 1883

国家美术馆的意大利艺术 *Italian Art in the National Gallery.*
 London, 1883

莫雷利和里希特 1876-1891 年之间通信中关于文艺复兴时期的意
 大利绘画 *Italienische Malerei der Renaissance im*
Briefwechsel von Giovanni Morelli und Jean Paul Richter
1876-1891. Baden-Baden, 1960 [contains half the corr.; complete
 bibliog.]; review by E. Waterhouse in *Burlington Magazine*, ciii,
 1961, pp.475-6

‘莱亚德和莫雷利’ J. Anderson, ‘Layard and Morelli’, *Austen*
Henry Layard tra l’Oriente e Venezia. Venice, 1987, pp.109-37

‘在伪作的后面’ J. Anderson, ‘Dietro lo pseudonimo’, *Della*
pittura italiana: Studii storico-critici: Le Gallerie Borghese e
Doria-Pamphili in Roma. ed. J. Anderson, Milan, 1991, pp.554-6

马克斯·罗泽斯

Max Rooses, 1839-1914

比利时语文学家、美术史家和博物馆主管。他在卢万 [Leuven]

大学攻读文学，1863年毕业。直到1885年他都在从事文学批评工作，明显地受到丹纳著作的影响。这种实证主义的取向为他在美术史领域的工作奠定了基础，他是大约1875年左右开始转向美术史的。他的主要兴趣是研究活动于安特卫普的画家，但也研究了16世纪的法国印刷商普朗坦[Christoph Plantin](约1520-1589)。1876年罗泽斯成为安特卫普新建立的普朗坦-莫尔杜斯博物馆[Plantin-Moretus Museum]为首任主管。他出版的著作不仅包括普朗坦和普朗坦印刷厂的专题研究，而且也有在安特卫普市庆祝鲁本斯三百周年诞辰上提交的《安特卫普画派的历史》。后者的成功导致他编写鲁本斯作品的解题目录，最终这部目录成了解题目录史上里程碑式的著作。同时他和吕埃朗斯[Charles Ruelens]开始编辑和出版鲁本斯的外交通信。罗泽斯也编辑了普朗坦档案的清单，出版了一些普朗坦-莫尔杜斯博物馆藏品目录。他对鲁本斯的进一步研究，其成果见于1903年的关于这位艺术家的概论性著作。在晚年他也出版了关于约丹斯[*Jacob Jordaens*]的专著。

普朗坦和普朗坦印刷厂 *Plantyn en de plantynsche drukkerij.*

Antwerp, 1877

鲁本斯的外交稿本 with C. Ruelens, *Codex diplomaticus Rubenianus: Correspondence de Rubens et documents épistolaires concernant sa vie et ses oeuvres.* 6 vols, Antwerp, 1877-1909

安特卫普画派的历史 *Geschiedenis van de Antwerpse schilderschool.* Ghent, 1880; Ger. trans., Munich, 1881

- 克里斯托夫·普朗坦：安特卫普的印刷家 *Christophe Plantin: Imprimeur anversois*. Antwerp, 1882
- 鲁本斯的作品：他的绘画和素描的历史和描述 *L'Oeuvre de P. P. Rubens: Histoire et description de ses tableaux et dessins*. 5 vols, Antwerp, 1882-1910
- 鲁本斯的生平和作品 *Rubens leven en werken*. Amsterdam, 1903; Fr. trans., Paris, 1903; Eng. trans., London, 1904; Ger. trans., Stuttgart, 1905
- 约丹斯的生平和作品 *Jordaens' leven en werken*. Amsterdam, 1906
- 普朗坦-莫尔杜斯博物馆 *Le Musée Plantin-Moretus*. Antwerp, 1914
- ‘马克斯·罗泽斯著作目录’ E. de Bom and H. Potmeyer, ‘Bibliographie van Max Rooses’, *Het Boek*. iv, 1915, pp.1-4, 97-112, 185-94
- ‘马克斯·罗泽斯，1839-1914年’ L. Voet, ‘Max Rooses, 1839-1914’, *Antwerpen*. x, 1964, pp.75-81
- ‘丹纳和罗泽斯的文学批评’ W. Gobbers, ‘Hippolyte Taine en Max Rooses literaire Kritiek’, *Tijdschr, Levende Talen*. xxxv, 1969, pp.259-82
- ‘鲁本斯的研究史：从罗泽斯到鲁本斯纪念馆’ H. Vlieghe, ‘De historiek van de Rubensvorsing: Van Max Rooses tot het Rubenianum’, *Feestbundel bij de opening van het Kolveniershof*

en het Rubenianum. Antwerp, 1981, pp.11-24

‘新佛兰德斯文艺复兴的鼓舞者马克斯·罗泽斯’ L. De Clercq,
‘Max Rooses als inspirator van de neo-Vlaamse renaissance’, *Bull.*
Antwerp. Ver. Bodem- & Grotonderzoek. ii, 1990, pp.22-31

卡尔·弗里德里希·冯·鲁莫尔

Carl Friedrich von Rumohr, 1785-1843

美术史家，作家，也是一部最著名烹饪书《厨艺手册》
[*Handbuch der Kochkunst*] (1822) 的作者。鲁莫尔从十几岁就对
视觉艺术有浓厚的兴趣，他 27 岁出版的关于古典雕像的书对温
克尔曼的著名解释提出了异议。他的生活时代使他和德意志最著
名的人物都有过交往，他们包括歌德、斯特芬斯 [Hinrich
Steffens]、洪堡兄弟、施莱格尔兄弟、蒂克 [Ludwig Tieck] 和阿
尔尼姆 [Bettina von Arnim] 等人。早期美术史家多才多艺的特点
也在他身上表现出来：1823 他翻译了一部意大利 14 世纪的中篇
小说选集，并自己写有历史小说。1834 年出版了《老少礼仪读本》
[*Schule der Höflichkeit für Alt und Jung*]；翌年又用双行诗写了一
部寓言。他也是一位收藏家，收藏的作品包括伦勃朗、奥斯塔德
[Adriaen van Ostade]、博特 [Jan Both] 和普森等人。作为一名土
地拥有者，他还致力于经济和农业研究，对灌溉有特殊的兴趣。
他虽然自己没有成为优秀的画家，但他的鉴赏家的天赋使他在罗
马与新古典主义和拿撒勒派画家的交往中产生了写作美术史的
动力，特别是与尼布尔 [B. G. Niebuhr] 的接触更为关键，因为这

位博学的历史学家引导他进行了档案的研究。他的《意大利研究》[*Italienische Forschungen*] (1827)在美术编史学上是一个转折点，他原先只是想再翻译一次瓦萨里的《名人传》（当时已有德文译本），但在写作过程中，他发展了自己的全新的解释。他不像他的同代的浪漫主义者那样把观念内容与视觉事实相混同，而是寻求一种更客观的标准和更可靠的事实，因此，他以大量档案材料的研究为基础，论述了从早期基督教时期到文艺复兴盛期艺术的发展的历史。尤其值得一提的是他是第一位利用长期被人遗忘的吉贝尔蒂的《纪事集》[*Commentarii*]的现代学者，《意大利研究》这部杰作一直是该课题的有用参考书，尽管它也是黑格尔在写作《美学讲演录》和施纳泽在写作《造型艺术的历史》时的主要参考读物，但它却引导出了一个完全不同的方向，即鉴赏的方向。

卡尔·冯·洛克[Carl von Lorck]曾把鲁莫尔的贡献总结为如下的三点：首先，为了打下扎实的敏锐的鉴赏基础，鲁莫尔要求通过和原作的接触并且仅仅以原作为基础进行研究来加强这方面的训练。其次，鲁莫尔是最早不像巴洛克式讲故事那样自由随意地谈论艺术家，而是严格地把对艺术家及其作品的说明限制在原始文献的美术史家之一。最后，就广泛的意义而言，鲁莫尔建立了一种深入分析艺术作品的方法。

因此如果说黑格尔开创了精神史研究的潮流，那么鲁莫尔则开辟了作品史探索的大道。

论古典雕刻群像卡斯托和波拉克斯或艺术作品中的理想主义概念 *Über die antike Gruppe Castor und Pollux oder von dem*

Begriff der Idealität in Kunstwerken. Hamburg, 1812

意大利研究 *Italienische Forschungen* (1827-32). ed. J. von Schlosser, Frankfurt-am-Main, 1920; 书中有施洛塞尔的重要导论‘作为新型艺术研究创始人的卡尔·弗里德里希·冯·鲁莫尔’ [Carl Friedrich von Rumohr als Begründer der neueren Kunstforschung]

意大利游记三篇 *Drei Reisen nach Italien.* Leipzig, 1832

卡尔·弗里德里希·冯·鲁莫尔，他的生平及著作 Heinrich W. Schulz, *Karl Friedrich von Rumohr, Sein Leben und seine Schriften.* Leipzig, 1844

论卡尔·弗里德里希·冯·鲁莫尔的重要性 Antonie Tarrach, *Studien über die Bedeutung Carl Friedrich von Rumohrs.* Halle, 1920

‘卡尔·弗里德里希·冯·鲁莫尔画像’ Carl Lorck, ‘Die Bildnisse Carl Friedrich von Rumohrs’, *Kunst in Schleswig-Holstein,* Flensburg, 1954

弗里茨·扎克斯尔

Fritz Saxl, 1890-1948

奥地利美术史家。他出生在一个富裕的犹太人家庭，父亲是一位成功的律师。在父亲的督促下，扎克斯尔5岁就学习拉丁语，7岁和8岁学习希腊语、希伯来语，11岁学习梵文。1908年他进

入维也纳大学攻读美术史。其间又花了一段时间在柏林听沃尔夫林的课。1912年在维也纳大学获得学位，导师为德沃夏克，论文为《伦勃朗研究》。在大学期间，除了伦勃朗的艺术外，他还研究了另一个领域，这对他后来学术的发展有很大影响，即中世纪图画中对黄道宫的再现，以及它们与希腊神话的关系。1911年他在汉堡和瓦尔堡相遇并结为朋友。1913年接受邀请成为瓦尔堡的助手和图书馆员。瓦尔堡对古代星相学在中世纪后期和文艺复兴绘画中的影响作过探索。这促使扎克斯尔在1915年出版了罗马图书馆收藏的插图本星相学抄本目录，后来他又把这份目录扩展到维也纳和英国的收藏。

在一次世界大战开始时，他被征入伍，作为奥地利陆军中尉战斗在意大利前线。1919-20年负责公众教育事务，他利用仅有的资料，创造了以照相复制艺术品为基础的展览形式。1920年他也把这种视觉交流的方法引入汉堡，并于同年成为瓦尔堡的代理人，因为瓦尔堡患了严重的精神病。扎克斯尔掌管瓦尔堡的私人图书馆后，一方面积极使它成为具有国际水平的公共研究机构，一方面加强同汉堡大学的合作关系，他也于1927年成为大学的副教授。这种合作的丰富成果体现在潘诺夫斯基和哲学家卡西尔[Ernst Cassirer]的积极参与上。1926年瓦尔堡康复后，扎克斯尔到英国继续他的星相学手抄本编目工作。他调查了伦敦、牛津和剑桥的藏书。1929年瓦尔堡去世，扎克斯尔作为继承者负责图书馆的工作。此后他研究了异教和基督教图像之间的象征学和图像学的关联，并于1931年出版了《密特拉》[*Mithras*]。

纳粹上台后，扎克斯尔在1934年把瓦尔堡图书馆迁到伦敦，

后来改为研究院。他努力使研究院成为英国文化生活的一个基地，再次使用照相复制图片的展览方式，并聘请第一流学者例如福西永和赫伊津哈[Johan Huizinga]等人开设讲座。特别是他把库尔茨[Otto Kurz]和贡布里希等出自维也纳学派的学者吸收到瓦尔堡研究院，极大地为瓦尔堡传统灌注了新的活力。1944年瓦尔堡研究院被并入伦敦大学，扎克斯尔也于1939年成为英国公民，于1941年成为英国学术院[British Academy]成员和伦敦大学古典传统史教授。从1947年起他也是皇家考古协会的副主席。在他的最后几年中，他研究了英国中世纪雕塑，特别是对纪念性雕塑和印章之间作了风格的和历史的比较。

伦勃朗研究 *Rembrandt-Studien*. diss., U. Vienna, 1912

罗马图书馆收藏的中世纪插图本星相学和神话学拉丁文抄本目录
Verzeichnis astrologischer und mythologischer illustrierte Handschriften des Lateinischen Mittelalters in römischen Bibliotheken. Heidelberg, 1915

丢勒的‘忧郁 I’：它的来源和类型史探讨 with E. Panofsky,
Dürers ‘Melencolia I’: Eine quellen -und typengeschichtliche Untersuchung. Leipzig, 1923

中世纪插图本星相学和神话学拉丁文抄本目录，II：维也纳国家图书馆所藏抄本
Verzeichnis astrologischer und mythologischer illustrierter Handschriften des Lateinischen Mittelalters, II: Die Handschriften der National-Bibliothek in Wien. Heidelberg, 1927

- 密特拉：类型史探讨 *Mithras: Typengeschichtliche Untersuchungen*. Berlin, 1931
- ‘中世纪艺术中的古典神话’ with E. Panofsky, ‘Classical Mythology in Medieval Art’, *Met. Mus. Stud.*, iv/2, 1933, pp.228-80
- 阿戈斯蒂诺·基吉的星相学信仰：法尔内西纳的加拉蒂亚大厅的巴尔达萨雷·佩鲁齐绘画的解释 *La fede astrologica di Agostino Chigi: Interpretazione dei dipinti di Baldassare Peruzzi nella sala di Galatea della Farnesina* (Rome, 1934)
- 英国艺术和地中海 with R. Wittkower: *British Art and the Mediterranean* (London, 1948)
- 中世纪插图本星相学和神话学拉丁文抄本目录, III: 英国图书馆所藏抄本 with H. Meier: *Catalogue of Astrological and Mythological Illuminated Manuscripts of the Latin Middle Ages, III: Manuscripts in English Libraries*, ed. H. Bober, 2 vols (London, 1953)
- 12 世纪的英国雕塑 H. Swarzenski, ed.: *English Sculptures of the Twelfth Century* (London, [1954])
- 讲演集 G. Bing, ed.: *Lectures*, 2 vols (London, 1957) [full writings list, i, pp.359-62]
- 萨图恩和忧郁：自然哲学、宗教和艺术的历史研究 with R. Klibansky and E. Panofsky: *Saturn and Melancholy: Studies in the History of Natural Philosophy, Religion and Art* (London, 1964/R Nendeln, Liechtenstein, 1979)

- 弗里茨·扎克斯尔, 1890-1948年: 一卷英国朋友的纪念文集 D. J. Gordon, ed.: *Fritz Saxl, 1890-1948: A Volume of Memorial Essays from his Friends in England* (London, 1957)
- ‘从瓦尔堡到贡布里希: 关于方法问题的札记’ C. Ginzburg: ‘Da A. Warburg a E. H. Gombrich: Note su un problema del metodo’, *Stud. Med.*, vii/2 (1966), pp.1015-65
- ‘弗里德里希·弗里茨·扎克斯尔’ E. H. Gombrich: ‘Saxl, Friedrich (Fritz)’, *Österreichisches Biographisches Lexikon, 1815-1950*, xlvii (Vienna, 1990)

海因里希·舍费尔

Heinrich Schäfer, 1868-1957

德国考古学家、作家和美术史家。他早年在柏林大学攻读埃及学, 在完成博士论文前就于 1892 年在柏林的埃及博物馆工作, 并且把一生都献给了这座博物馆。为了研究工作的需要, 他经常到埃及旅行, 其中也包括阿布-古拉伯[Abu Ghurab]、阿布西尔[Abusir]和菲莱[Philae]。

舍费尔是一位杰出的历史学家和埃及艺术的分析家。他出版了一系列的研究论著, 使埃及艺术不断地为公众所知, 他也与安德烈[Walter Andrae] (1875-1956) 合作出版了古代近东美术史的标准著作《古代东方的艺术》。更重要的成果是他关于再现的研究, 对于这一论题他曾经写过许多论文和小型著作, 并把这些成

果综合在他的《论埃及艺术》之中。最初的两版关注的是二维的再现，第三和第四版则讨论了二维和三维的再现以及埃及艺术的总体特征。其中对于二维的研究最为重要。舍费尔详尽地展示了一种非透视的体系是如何表现的，并且力图按古代埃及人自身的视点来检验埃及艺术。他提出了两种普遍的再现方式，一种为‘前希腊式’ [pre-Greek]（非透视性），一种为‘希腊式’（结合了透视短缩法）。虽然他认为前希腊式再现的特征是以心理图像为基础的说法至今仍有争议，但他对这一问题的分析和洞见仍然是基本的出发点。

论埃及艺术 *Von ägyptischer Kunst, besonders der Zeichenkunst.*
 2 vols, Leipzig, 1919; rev. 4 as *Von ägyptischer Kunst: Eine Grundlage.* Wiesbaden, 1963; Eng. trans. by J. Baines as *Principles of Egyptian Art.* Oxford, 1974, rev. 3/1986; 英译本由 E. H. 贡布里希作序，并包括舍费尔关于埃及艺术的著述目录
 古代东方的艺术 with W. Andrae, *Die Kunst des alten Orients.* Propyläen Kstgesch, ii, Berlin, 1925

‘海因里希·舍费尔：1891-1938年著述目录’ B. von Bothmer and H. Przybylla, ‘Heinrich Schäfer: Verzeichnis seiner Schriften 1891-1938’, *Z. Ägypt. Sprache & Alterknd.*, lxxv, 1939, pp.1-16

‘舍费尔的箴言和对再现的理解’ J. Baines, ‘Schäfer’s Mottoes and the Understanding of Representation’, *J. Egypt. Archaeol.*, lxxi, 1985, pp.194-6

‘再现的理论和通则：海因里希·舍费尔和埃及艺术’ J. Baines,
‘Theories and Universals of Representation: Heinrich Schäfer and
Egyptian Art’, *A. Hist.*, viii, 1985, pp.1-25

迈耶·夏皮罗

Meyer Schapiro, 1904-1996

出生于立陶宛一个犹太人家庭的美国美术史家。13岁到美国，1920年进入纽约的哥伦比亚学院学习语言、数学、文学、人类学、哲学和美术史。1924年获得美术史和哲学的学士，1929年获得博士，论文讨论的是法国西南部穆瓦萨克[Moissac]12世纪的圣皮埃尔[St Pierre]修院的迴廊和大门。两年后，论文的部分内容发表于《艺术通报》[*Art Bulletin*]，从此夏皮罗成了一位研究罗马式雕刻的专家。尽管如此，他却是位兴趣广泛的学者，对于19世纪和20世纪的艺术有着渊博的知识，而且20世纪很多有名的艺术家都是他的朋友。

在1931年和1970年代之间，他出版的书不多，只有两本小册子：《凡高》（1950）和《塞尚》（1953, rev. 1973）。他主要作为教师发挥出极大的影响。作为纽约知识界的一个卓越人物，他主要在哥伦比亚大学教学（1936年为助教授，1946年为副教授，1952年为正教授，1965年为大学教授，1973年为荣誉教授），也在纽约大学（1932-6）和纽约社会研究新学院[New School for Social Research]（1936-52）讲过学。特别是在新学院的讲课，对于纽约的抽象表现主义艺术家很重要，这一画派很快就受到了国际的赞扬。

1966-67 年夏皮罗是哈佛大学的诺顿讲座讲演者 [Charles Eliot Norton Lecturer]，后来又为牛津大学斯莱德教授，1974 年应邀到巴黎法兰西学院讲演。他 70 岁生日的时候，有 12 位著名的艺术家联合创作了一套由石版、腐蚀版和网目版组成的版画，印刷 100 套出售，以便在哥伦比亚大学美术史和考古学系建立以夏皮罗名字命名的教席。这些艺术家为贾斯帕·约翰斯 [Jasper Johns]、埃尔斯沃思·凯利 [Ellsworth Kelly]、亚历山大·利伯曼 [Alexander Liberman]、罗伊·利希滕斯坦 [Roy Lichtenstein]、斯坦利·威廉·海特 [Stanley William Hayter]、安德烈·马松 [André Masson]、罗伯特·马瑟韦尔 [Robert Motherwell]、克莱斯·奥尔登伯格 [Claes Oldenburg]、罗伯特·劳青伯格 [Robert Rauschenberg]、约瑟夫·斯特拉 [Joseph Stella]、安迪·沃霍尔 [Andy Warhol]、索尔·斯坦伯格 [Saul Steinberg]。

夏皮罗的著名著作包括《语词与图画》 [Words and Pictures] (1973)，这部篇幅不长的书运用了当时还是新颖的符号学研究中世纪的彩绘手抄本。他的论文和讲演被编为 4 卷本的文集，它们是：《罗马式艺术》 (1977)、《现代艺术：19 世纪和 20 世纪》 (1978)、《古典晚期、基督教初期和中世纪艺术》 (1979) 和《艺术的理论和哲学：风格、艺术家和社会》 (1994)。他去世后拉塞尔 [J. Russell] 为他写了悼词，刊登于《纽约时报》 [New York Times] (4 March 1996)；重印于《卫报》 [The Guardian] (5 March 1996)。

‘穆瓦萨克的罗马式雕塑’ ‘The Romanesque Sculpture of Mois-

sac', *A. Bull.*, xiii (1931), pp.249-350, 464-531; repr. in *Romanesque Art: Selected Papers*. New York, 1977, and as a book, New York, 1985

文森特·凡高 *Vincent van Gogh*. New York, 1950

保罗·塞尚 *Paul Cézanne*. New York, 1953, rev. 1973

罗马式艺术论文选 *Romanesque Art: Selected Papers*. New York, 1977

现代艺术：19世纪和20世纪艺术论文选 *Modern Art, 19th and 20th Centuries: Selected Papers*. New York, 1978

古典晚期、基督教初期和中世纪艺术论文集 *Late Antique, Early Christian and Medieval Art: Selected Papers*. New York, 1979

艺术的理论和哲学：风格、艺术家和社会 *Theory and Philosophy of Art: Style, Artist and Society*. New York, 1994

悼词 J. Russell 撰文, *New York Times*. 4 March 1996; repr. in *The Guardian*. 5 March 1996

卡尔·施纳泽

Carl Schnaase, 1798-1875

德国美术史家。早年在柏林学习法律。由于在海德堡听了黑格尔的讲课而成为黑格尔的追随者。黑格尔包罗万象的视野及殊相和共相的统一都在施纳泽的模式上留下烙印。1826-1827年访问意大利之后，他产生了研究意大利美术史的想法。

1829年在杜塞尔多夫他获得一个工作的职位，后来成了该市艺术协会的秘书和艺术学院管理委员会的成员。1830年旅行荷兰之后，于1834年出版《尼德兰书简》，尽管它明显地属于浪漫主义旅行文学的范畴，还是对艺术品给出了一个较客观的说明。

在杜塞尔多夫，他计划写一部视觉艺术的历史。在和出版商接触之际，库格勒[Franz Kugler]的《美术史手册》[*Handbuch der Kunstgeschichte*]的第1卷出版，这使他改变计划，决心与库格勒的著作竞赛。这样，在1840年代初期，几乎同时完成了4卷本著作，其中两卷是百科全书式的德意志的历史，1卷是技术和实践，最后1卷是对文化史的哲学思考。

1848年他又完成这部名为《造型艺术的历史》的第5卷。1857年退休后，他完全投身于美术史的研究，结束了他长期由于律师的身份而被认为是局外人的局面，得到广泛承认，成为波恩大学的荣誉博士、柏林美术学院的荣誉成员，并获得巴伐利亚国王马克斯[King Max]颁发的马克西米利安勋章[Order of Maximilian]。晚年曾到各地旅行，在奥地利(1861)受到了维也纳美术史学派的先驱海德尔[G.A.von Heider](1819-1897)和艾特尔贝格尔[Rudolf von Eitelberger](1817-1885)的接待。这时他也深深地被宗教艺术吸引，成了《基督教美术报》[*Christliches Kunstblatt*]的创立者之一，并组织过一个宗教艺术的新教团体。

韦措尔特曾把施纳泽和柏林美术史学派的瓦根进行对比，他认为，和那位鉴赏家相比，上天赐与施纳泽的是全方位的史学眼光。的确，施纳泽更像柏林美术史学派的另一个主要人物霍托[Heinrich Gustav Hotho](1802-1873)，感兴趣的是哲学和宗教对

艺术的影响而不是实际的评价。他为之工作了 21 年的《造型艺术的历史》用黑格尔式的宏大历史图式来描述艺术的自律发展，气势阔大，以致到去世时仍未完成，它在中世纪结束时停止，把后面的文艺复兴部分留给后人，那正是下一代美术史家的重大主题。

尼德兰书简 *Niederländische Briefe*. Stuttgart and Tübingen, 1934
造型艺术的历史 *Geschichte der bildenden Künste*. 8 vols, 2nd ed., Düsseldorf, Stuttgart, etc., 1869-79; 第 3 卷到第 7 卷: 中世纪造型艺术的历史 *Geschichte der bildenden Künste im Mittelalter*; 第 8 卷: 15 世纪造型艺术的历史 *Geschichte der bildenden Künste im 15. Jahrhundert*

卡尔·施纳泽 W. Lübke, *Carl Schnaase*. 1879

德意志美术史家 W. Waetzoldt, *Deutsche Kunsthistoriker*. vol. 2, Berlin, 1924/R 1965, pp.70-92

‘卡尔·施纳泽的艺术和历史哲学’ L. K. McMillan, ‘Die Kunst- und Geschichts-Philosophie Karl Schnaase’. Diss., Bonn, 1933

‘黑格尔和施纳泽: 美术的历史’ Rudolf Zeitler, ‘Hegel e Schnaase. La storia dell’arte’, *Critica dell’Arte*. 27, 1958

‘卡尔·施纳泽: 美术史研究中柏林精神的接受与变形’ Gregor Stemmrich, ‘C. Schnaase: Rezeption und Transformation Berlinschen Geistes in der Kunsthistorischen Forschung’, *Hegel-Studien*. Special edition, 1983

汉斯·泽德尔迈尔
Hans Sedlmayr, 1896-1984

奥地利美术史家。1918年在维也纳技术大学[Technische Universität]学习建筑，然后跟随德沃夏克和施洛塞尔学习美术史，1936年继任施洛塞尔的职位，任教授到1945年。1952-63年为慕尼黑大学教授，然后为萨尔茨堡教授，直到1969年。当韦特海默尔[Max Wertheimer]等人建立格式塔心理学以后，泽德尔迈尔借用其理论提出了美术史中的‘结构分析’的观点。

泽德尔迈尔的学术研究范围非常广阔，一直延伸到社会学和哲学。他的工作建立在对个别艺术品的完全了解之上，这一程序是他的论文‘论一种严格的艺术学’（1931）的中心内容。他对老布吕格尔、弗兰切斯科·博洛米尼、约翰尼斯·弗美尔、米开朗琪罗和冯·埃拉赫[Fischer von Erlach]等人的个别作品进行了分析，然后去解释它们在欧洲美术史中的意义，他的《大教堂的兴起》（1950）就是这样做的。他也对19世纪和20世纪的艺术现象显示了同样的精通。他的著作《中心的丧失》（1948）有些部分受到了战后先锋派的猛烈批评，而《现代艺术的革命》（1955）则被广泛地翻译和研究。

泽德尔迈尔努力在不多的几条原则上展示对艺术的理解，以便领悟艺术品和不诉诸风格史的观察者之间的关系。他坚持把艺术放在历史和社会的脉络中去解释，为保护萨尔茨堡古城作了积极努力。《拆除名胜古迹》（1965）和《没有风景的城市》（1970）这些著作激发了对历史古迹的保护并证明了泽德尔迈尔的格言：

‘最好的理论也总是最好的实践’。

‘格式塔式观看’ ‘Gestaltetes Sehen’, *Belvedere*, viii, 1925, pp.65-73

‘论一种严格的艺术学’ ‘Zu einer strengen Kunstwissenschaft’,

Kunstwissenschaftliche Forschungen, i, Berlin, 1931, pp.7-32

中心的丧失 *Verlust der Mitte*. Salzburg, 1948, 9/1976

大教堂的兴起 *Die Entstehung der Kathedrale*. Zurich and
Freiburg im Breisgau, 1950

现代艺术的革命 *Die Revolution der modernen Kunst* Hamburg,
1955

艺术和真实：美术史的理论和方法 *Kunst und Wahrheit: Zur
Theorie und Methode der Kunstgeschichte*. Hamburg, 1958

光明的消失：对现代艺术的透视 *Der Tod des Lichtes:
Übergangene Perspektiven zur modernen Kunst*. Salzburg, 1964

拆除名胜古迹 *Die demolierte Schönheit*. Munich, 1965

没有风景的城市：萨尔茨堡未来的命运？ *Stadt ohne Landschaft:
Salzburg Schicksal morgen?* Salzburg, 1970

‘汉斯·泽德尔迈尔和 E. 路登豪夫-埃塔尔的讨论：卡洛·丰塔纳’ R. Wittkower, ‘Zu Hans Sedlmayers Besprechung von I Loudenhove-Erthal: Carlo Fontana’, *Krit. Ber.*, iv, 1930-32, pp.142-5

‘论一种美术史理论’ W. Hofmann, ‘Zu einer Theorie der Kunstgeschichte’, *Z. Kstgesch.*, xiv, 1951, pp.118-23

风格-象征-结构：美术史范畴研究 L. Dittmann, *Stil-Symbol-Struktur: Studien zu Kategorien der Kunstgeschichte*. Munich, 1967

美术史 H. Bauer, *Kunsthistorik*. Munich, 1976

让·约瑟夫·塞兹内克

Jean Joseph Seznec, 1905-1983

法国美术史家。父母为教师，因此他受教育在高等师范学校[Ecole Normale Supérieure]和罗马的法兰西学院。他的学术生涯始于剑桥大学，然后主要在国外继续教学，例如在意大利、西班牙和美国（特别是在哈佛大学），并成为牛津大学马歇尔·福煦法国文学教授[Marshal Foch Professor of French Literature]（1950-72）。作为一位美术史家，他的主要成就在于他的两部著作，一部为《古代神祇的遗风》（1940），一部为与阿代马尔[Jean Adhémar]合编的狄德罗的巴黎1759-81年的沙龙评论集（1957-67）。在后一部书中，集中了1759-81年这段时期的大量法国艺术插图，配合着狄德罗的评论，并首次对各种版本的狄德罗评论进行了严格的校勘，改变了对18世纪法国绘画的研究。在前一部书中，塞兹内克追溯了中世纪和文艺复兴对神话的研究过程及其对当时艺术家描绘希腊-罗马神祇的影响。这一工作加强了瓦尔堡、扎克斯尔和潘诺夫斯基对古典传统残存问题探索的意义。在这些美术史家研究的广阔范围中，塞兹内克提供了西方文明的一个首尾一贯的有生命力的主题：古代宗教图像和神话对后古典文化的

视觉文化和精神文化的不断冲击。

古代神祇的遗风 *La Survivance des dieux antiques*. London, 1940;

Eng. trans. as *The Survival of the Pagan Gods*. London, 1953

沙龙 ed. with J. Adhémar, D. Diderot, *Salons*. 4 vols, Oxford, 1957-67

‘让·约瑟夫·塞兹内克’ A. H. T. Levi and F. Haskell, ‘Jean Joseph Seznec’, *Proc. Brit. Acad.*, lxxiii, 1987, pp.643-56

奥斯瓦尔德·喜龙仁

Osvald Sirén, 1879-1966

瑞典美术史家和收藏家。他的学术生涯早期是欧洲艺术，特别是意大利绘画研究的专家，出版过论述乔托（1908）和论述13世纪托斯卡纳绘画的著作（1922），特别是关于莱奥纳尔多·达·芬奇的著作。当他成为斯德哥尔摩大学美术教授（1908-25）的时候，他开始转向东亚美术。在第一次世界大战期间，他在日本停留了一段时间，研究日本的雕塑、建筑和绘画；然后访问中国，又研究中国的美术和建筑。1920年代和1930年代在中国的广泛旅行，使他拍摄了大量的古物和重要作品的照片，并开始收藏中国绘画、雕塑、青铜器、玉器和其他考古文物。从1928年到1945年退休，他是斯德哥尔摩国家博物馆的绘画和雕塑主管。1930年他在博物馆组织了第一次重要的中国绘画和雕

塑展览。

喜龙仁的一生著述丰富。《从 5 世纪到 14 世纪的中国雕塑》(1925) 奠定了在西方研究这一主题的基础。这部书的图版有重要参考价值。在这部著作和后来的著作中, 他阐述了一些分类的原则, 这些原则大都经受住了时间的检验。他的第一部被承认为标准的著作是《北京的皇宫》(1926)。他的后来著作主要关注的是中国绘画, 对此他的探索路径大致和他研究雕塑相同。这些研究在他最伟大的著作《中国绘画: 大师和原理》(1956-8) 达到了高峰。他的其他著作还有《中国古代美术史》[*Histoire des arts anciens de la Chine*] (1929-30), 《中国绘画史》[*Histoire de la peinture chinoise*] (1935) 和《中国园林》[*Gardens of China*] (1949)。

喜龙仁非常喜欢在北京的皇家收藏和私人收藏中观画, 而他能 在 1949 年以后还同时进入中国大陆的故宫和台湾的博物馆, 这在当时不能不说是成功之举。

莱奥纳尔多·达·芬奇 *Leonardo da Vinci*. Stockholm, 1911

莱奥纳尔多·达·芬奇: 艺术家和人 *Leonardo da Vinci: The Artist and the Man*. New Haven and London, 1916; *Léonard de Vinci: L'artiste et l'homme*. trans. Jean Buhot, 3 vols., Paris and Brussels, 1928

北京的墙和门: 探索和印象 *The Walls and Gates of Peking: Researches and Impressions*. London, 1924

从 5 世纪到 14 世纪的中国雕塑: 主要来自中国北方的 900 多件石制、铜制、漆制和木制雕塑 *Chinese Sculpture from the Fifth*

- to the Fourteenth Century: Over 900 Specimens in Stone, Bronze, Lacquer and Wood, Principally from Northern China.* 4 vols, London and New York, 1925
- 北京的皇宫 *The Imperial Palaces of Peking.* 3 vols, Paris and Brussels, 1926
- 中国早期绘画史 *A History of Early Chinese Painting.* 2 vols, London and New York, 1933
- 中国画论：翻译和评注 *The Chinese on the Art of Painting: Translations and Comments.* Peiping, 1936/R New York, 1963
- 中国晚期绘画史 *A History of Later Chinese Painting.* 2 vols, London, 1938
- 中国绘画：大师和原理 *Chinese Painting: Leading Masters and Principles.* 7 vols, London and New York, 1956-8
- 喜龙仁收藏中的中国艺术文献 R. Koechlin, H. Rivière, S. Elisséèv, G. Munthe and O. Sirén. *Documents d'art chinois de la collection Osvold Sirén.* Ars Asiatica, vii, Paris, 1925
- 悼词 W. Watson 撰文, *Burlington Magazine.* cviii, 1966, pp.484-5

安东·施普林格

Anton Springer, 1825-1891

德国美术史家。他以反对黑格尔历史观的博士论文（1848）开始他的学术生涯。他力图要证明科学、宗教和艺术之间的相互

联系。在 1852 年到 1860 年之间，他出版了一些著作，包括他的《美术史信简》[*Kunsthistorische Briefe*] (1852-1857)、《基督教中世纪建筑艺术入门》[*Leitfaden der Baukunst des christlichen Mittelalters*] (1854)、《美术史手册》[*Handbuch der Kunstgeschichte*] (1855) 和《图像志的研究》[*Ikongraphische Studien*] (1860)，这些早期著作的基本特点是在一种公认的并且仍然是黑格尔式的时代框架中为单个的艺术品定位。

1871 年他在波恩的一次代表大会上作了著名的演说《我们的和平目标》[*Unsere Friedensziele*]，表达了他的理想主义和对日耳曼文化和平成长的希望。1872 年新建的斯特拉斯堡大学为他提供教学位置，由于某些原因，他又接受莱比锡的职位，在那里直到去世。他写了回忆录并完成了论丢勒的著作。

施普林格培养了许多杰出的学者，戈尔德施米特[Adolph Goldschmidt]和弗格[W. Vöge]都把他看作是他们最重要的老师。他把素描法的学习引入美术史的必修课，发现图像志作为研究中世纪美术史的有益工具，并且也许是第一个注意到古典图像在中世纪存留的学者。他对美术史的最重要的也是基础性的贡献包括新的形式分析的模式和 *Geistesgeschichte*[观念史]。

他的美术史观念在他的重要著作《建立新美术史》的后记‘艺术鉴赏家和美术史家’[*Kunstkenner und Kunsthistoriker*]中表达出来。他认为，美术史必须解决两个问题，一是必须对艺术运动和发展的方式提出生动的有代表性的观念，一是必须描述艺术家工作于其中的环境和气氛。可以说，这是对于他的对手施纳泽[Carl Schnaase]的用文化史的总体观点来笼罩全局的反驳。作为

替代的方法,他想证明单个的艺术品和形式的决定因素之间的联系。他认为把鉴赏和美术史分裂是他那个时代美术史学科的最大病症。他希望能把二者的力量结合起来,只有这样,未来的美术史才能成为一门真正的科学。

论黑格尔的历史观 *Die Hegel'sche Geschichtsanschauung.*
Tübingen, 1848

13世纪的巴黎 *Paris im dreizehnten Jahrhundert.* Leipzig, 1858

建立新美术史 *Bilder aus der neueren Kunstgeschichte.* 2 vols,
2nd ed., Bonn, 1886

我的生活回忆 *Aus meinem Leben.* Berlin, 1892; 附有 Jaro
Springer 和 Gustav Freytag 关于作者的文章

‘安东·斯普林格’ Paul Clemen, ‘Anton Springer’, *Allgemeine
Deutsche Biographie.* vol. 35, 1893

内容问题和美术史 Coriolan Petranu, *Inhaltsproblem und
Kunstgeschichte.* Vienna, 1921, p.83ff

旅行通信 A. Lichtwark, *Reisebriefe.* vol. I, Hamburg, 1923

德意志美术史家 W. Waetzoldt, *Deutsche Kunsthistoriker.* vol. 2,
Berlin, 1924/R 1965, pp.106-29

面貌和时代 Harry Graf Kessler, *Gesichter und Zeiten.* 1935

70年回忆录 Gustav Pauli, *Erinnerungen aus Sieben Jahrzehnten.*
Tübingen, 1936

夏尔·雅克·斯特林

Charles Jacques Sterling, 1901-1991

法国美术史家，也经常活动在美国。1925年离开波兰到巴黎，跟随福西永学习美术史。1930年工作于卢浮宫。除了战争的岁月外，他也常到纽约大都会博物馆。从1960到1972年他活动于法国和美国之间，一方面与卢浮宫合作，一方面在纽约大学美术研究所教学。从20世纪30年代他就对17世纪艺术有浓厚的兴趣，最有意义的成果是组织了题为《17世纪法兰西写实画家》的展览于1934年在巴黎展出。从1930年起，通过研究17世纪艺术，他还对法兰西中世纪绘画充满兴趣，并成为这一领域最伟大的专家，他是一些中世纪画家的‘发现者’，他们包括迪普雷[Nicolas Dipre]、利埃费里克斯[Josse Lieferinxe]、佩雷亚尔[Jean Perréal]和尚热内[Jean Changuenet]。他的感觉敏锐，不论是在视觉分析方面还是历史分析方面都体现了出来，例如他的著名论文‘1432年以前的扬·凡艾克’[Jean van Eyck avant 1432] (*Rev. A.* [Paris], xxxiii, 1976, pp.7-59)。

17世纪法兰西写实画家 *Les Peintres de la réalité en France au XVIIe siècle. exh. cat., Paris, Musée de l'Orangerie, 1934*

法兰西绘画：早期画家 *La Peinture française: Les Primitifs. Paris, 1938*

法兰西绘画：中世纪画家 *La Peinture française: Les Peintres du moyen âge. Paris, 1941, 2/1946* (初版署名 C. Jacques, 第二版署

名 C. Sterling)

从古典文化时代到现代的静物画 P. Tisné, ed., *La Nature morte de l'antiquité à nos jours*. Paris, 1952, 2/1959; 修订版名为 *La Nature Morte de l'antiquité au XXe siècle*. Paris, 1985; 美国版名为 *Still Life Painting from Antiquity to the Present Time*. New York, 1959; 罗马尼亚版名为 *Natura Moarta*. Bucharest, 1970; 修订版名为 *Still Life Painting from Antiquity to the Twentieth Century*. New York and London, 1981

从古典文化时代到现代的静物画 *La Nature morte de l'antiquité à nos jours*. exh. cat., Paris, Mus. Orangerie, 1952, rev. 2/1985; Eng. trans., 1959

法兰西绘画: 大都会博物馆目录 with M. Salinger, *French Paintings: A Catalogue of the Metropolitan Museum of Art*. 3 vols, New York, 1955-67

昂盖朗·卡尔东: 阿维尼翁的圣殇的画家 *Enguerrand Quarton: Le Peintre de la Pietà d'Avignon*. Paris, 1983

巴黎中世纪绘画: 1300-1500 年 *La Peinture médiévale à paris, 1300-1500*. 2 vols, Paris, 1987-90

夏尔·斯特林对法兰西艺术研究的贡献 *Etudes d'art français offertes à Charles Sterling*. Paris, 1975 (包括斯特林著作目录)

悼词 M. Laclotte 撰文, *Burl. Mag.*, cxxxiii, 1991, p.252

向夏尔·斯特林致敬: 从早期画家到马蒂斯画展 *Hommage à Charles Sterling: Des Primitifs à Matisse*. exh. cat. by N.

Reynaud, Paris, Louvre, 1992 (包括斯特林全部著作的目录)

约瑟夫·施特尔齐戈夫斯基

Josef Strzygowski, 1862-1941

奥地利美术史家。曾在维也纳、柏林和慕尼黑等大学攻读古典考古学和美术史，1885年完成学位论文，研究的是关于基督施洗的图像志。然后他到罗马，一直到1887年在维也纳获得学术位置为止。由于他研究罗马-拜占廷艺术的论著受到了李格尔和威克霍夫的批评，认为他的分析文献不足和不科学，这引起了施特尔齐戈夫斯基和‘维也纳学派’的长期冲突。带着对西方美术史方法的失望，他转向了东方，通过对小亚细亚、亚美尼亚和伊朗的广泛探讨，他获得了一种反古典的历史意识，相对于地中海的古典文化，他对所谓的‘野蛮的’游牧人民文化给予重新评价，因而他引入了一个艺术探索的新方向。

施特尔齐戈夫斯基对艺术的不正规的地理性的看法，使他主张一种非理性的‘北欧人神话’[Nordic myth]，按照这种主张，所有宗教、政治、哲学以及自由学科都是‘为权力而战斗的南方人’去压迫‘北方人’的工具。北方人感情深沉，他们要表达自己，并倾向于非写实的装饰作品。这些‘北方人’的性格特征在伯克林[Arnold Böcklin]的风景画中和抽象艺术中再次显示出来，而人物画的表现主义则被认为是统治集团的艺术该受谴责的征兆。为了有系统地研究北方人艺术，施特尔齐戈夫斯基构想了一种‘比较的艺术科学’[comparative science of art]以区分精确

的‘事实研究’ [factual research] 和‘基于观察者的研究’ [observer-based research]。但他自己则不能固守这种区分，他梦想着在一个国际性的研究者的大厦里各种学科，也包括自然科学在内的合作，并且试图在他的研究所里实现这种理想。他于 1892 年在格拉茨获得教授职位，在 1909 年，由于学术委员会大多数人的意志，他被任命为维也纳大学第一研究所教授，成了威克霍夫的继任者。同时，德沃夏克被任命为对等的另一座第二美术史研究所的教授，德沃夏克去世后，其职位于 1921 年被施洛塞尔所接替。这最终导致了施特尔齐戈夫斯基和维也纳学派的决裂，形成公开的敌对。1933 年施特尔齐戈夫斯基退休，他的研究所也随之关闭。

施特尔齐戈夫斯基的后来著作显示出一种明确的种族主义，但这更多地应归结为他的固执而不能和一个政党等同。贡布里希说他太傲慢，太喜欢谈论自己，他后来成了纳粹，但只和纳粹沾了点儿边，他也从来不是一个排犹主义者。施特尔齐戈夫斯基的学生著名的有德穆斯（1902-90）和诺沃提尼 [Fritz Novotny]（1903-83）。

施洗基督的图像志 *Iconographie der Taufe Christi*. Munich, 1885

契马布埃和罗马 *Cimabure und Rom*. Vienna, 1888

罗马的东方教会 *Orient oder Rom*. Leipzig, 1901

小亚细亚，一个美术史的新领域 *Kleinasien, en Neuland der Kunstgeschichte*. Leipzig, 1903

现代的造型艺术 *Die bildende Kunst der Gegenwart*. Leipzig,

- 1907, rev. Vienna, 2/1923
‘维也纳大学的美术史’ ‘Die Kunstgeschichte an der Wiener
Universität’, *Österreich. Rundschau*, xxi, 1909, pp.393-400
古代伊朗和民族大迁移 *Altai-Iran und Völkerwanderung*.
Leipzig, 1917
人文科学的危机 *Die Krisis der Geisteswissenschaften*. Vienna, 1923
‘原则和事实’ ‘Grundsätzliches und Tatsächliches’, 刊于 *Kun-
stwissenschaft der Gegenwart in Selbstdarstellungen*. ed., J. Jahn,
Leipzig, 1924, pp.157-81
研究和教育 *Forschung und Erziehung*. Stuttgart, 1928
世界范围内的欧洲权力的艺术 *Europas Machtkunst im Rahmen
der Erdkreises*. Vienna, 1941, 3/1943
- 约瑟夫·施特尔齐戈夫斯基：其事其人 *Josef Strzygowski: Von
ihm und über ihn*. Leipzig, 1923
东方艺术研究：祝贺约瑟夫·施特尔齐戈夫斯基 60 岁诞辰
*Studien zur Kunst des Ostens: Josef Strzygowski zum 60.
Geburtstag*. Vienna, 1923
祝贺施特尔齐戈夫斯基 70 岁诞辰论文集 *Josef Strzygowski:
Festschrift zum 70. Geburtstag*. Klagenfurt, 1932
约瑟夫·施特尔齐戈夫斯基 70 岁生日 *Josef Strzygowski: 70
Jahre*. Katowice, 1933
约瑟夫·施特尔齐戈夫斯基著作目录 A. Karasek-Langer,
Verzeichnis der Schriften von Josef Strzygowski. Klagenfurt, 1933

- ‘1962 年纪念美术史家约瑟夫·施特尔齐戈夫斯基诞生 100 周年’
W.V. Semetkowski, ‘Zum 100. Geburtstag des Kunsthistorikers
Josef Strzygowski 1962’, *Aufsätze und Anzeichnungen aus sechs
Jahrzehnten*. Graz, 1968, pp.473-8
- ‘美术史和纳粹主义’ H. Zaloser, ‘Kunstgeschichte und
Nationalsozialismus’, *Kontinuität und Bruch*, ed., F. Stadler,
Wien, 1988, pp.283-97
- ‘一个疑问和尝试解释：约瑟夫·施特尔齐戈夫斯基和冯·施洛
塞尔’ E. Frodl-Kraft, ‘Eine Aporie und der Versuch ihre
Deutung: Josef Strzygowski Julius v. Schlosser’, *Wien. Jh.
Kstgesch.*, xlii, 1989, pp.7-52

伊波利特-阿道夫·丹纳

Hippolyte-Adolphe Taine, 1828-1893

法国哲学家、批评家、历史学家。他年轻时代在各地教了几年书后，于 1853 年发表了《论拉方丹寓言》[*Essai sur les fables de La Fontaine*]，这奠定了他在文学批评上的地位。1864 年他又出版了《英国文学史》[*Histoire de la littérature anglaise*]。他之所以成为 19 世纪后期最杰出的法国历史学家之一，是以其杰作《现代法兰西的起源》[*Les Origines de la France contemporaine*] (1876-93) 为代表的，在这部书中，他应用实证主义哲学和科学的方法分析了 *ancien régime* [旧制度] 和法国大革命。

丹纳对视觉艺术有浓厚的兴趣，在教育部的迪吕伊 [Victor

Duruy]的支持下,他于 1864 年 10 月被任命为美术学校[Ecole des Beaux-Arts]的美术史和美学教师,接替由于学生的敌视而被迫辞职的维奥莱-勒-迪克[Viollet-le-Duc],在其后的 20 年间丹纳把他的学识和哲学见解传给了几代的画家、雕塑家和建筑家。他用新发现的文献和对欧洲博物馆访问的收获不断修订他的讲稿。他关于意大利、尼德兰和希腊的艺术论题的教案以大约 5 年为周期进行组织,在 1864-1884 年间共重复讲授了 4 次。

丹纳力图用更严格的科学和技术的方法来取代直觉式的、印象式的艺术批评方法,这也正是他在 1850 年代在文学批评中已经实验的方法。他认为艺术创造,包括所有的不同形式(绘画、雕塑和建筑等等)和不同时代,都依赖三个主要因素:种族、环境和时间。他的这种决定论的哲学虽然没有拒绝考虑艺术家的自我表现和天才,但也没有思索它们的最根本的性质。在关于意大利文艺复兴绘画的讲稿中,他强调了意大利人的丰富想象力作为他们主要的种族特征。用同样的方式,在涉及荷兰画家时,他注意到了日耳曼种族的区别性特征在于他们实证的观点和冷静的性情。但无论如何,丹纳还是承认社会、文化、甚至政治和经济的因素最终要大于种族的影响。艺术家反映他生活的时代,但是比简单的时代精神的代表要反映得更多。他的艺术不能被它产生的环境所帮助但能被它所影响;的确,艺术从来就不是独立产生的。例如有许多不著名的艺术家,他们在和鲁本斯相同的时代作画,并且用一种可以比较的风格。所以艺术批评必须对艺术家所适应的环境的性质有种敏感性。最后,一个时期的历史条件和年代条件也应该予以说明。这样,在荷兰绘画的发展中,连续的时

期就可以被区分开来，就像丹纳所强调的，每次大的社会转变，心灵都会随之产生理想的形象。简而言之，丹纳的中心观念是：艺术创造就像文学一样，不能单独通过艺术家的天赋来说明；它受种族甚至地理环境、社会环境和历史环境的深刻影响。所以艺术批评的作用必须首先去形成一幅各种条件的画面，在这些条件中每个艺术家的创造过程得以发生。

艺术哲学 *Philosophie de l'art*. Paris, 1865

意大利艺术哲学 *Philosophie de l'art en Italie*. Paris, 1866

意大利游记：那不勒斯、罗马、佛罗伦萨和威尼斯 *Voyage en Italie, Naples, Rome, Florence, Venise*. 2 vols, Paris, 1866

艺术中的理想 *L'Idéal dans l'art*. Paris, 1867

低地国家的艺术哲学 *Philosophie de l'art dans les Pays-Bas*. Paris, 1868

丹纳：他的生平与通信 P. Dubois, ed., *H. Taine: Sa vie et sa correspondance*. 4 vols, Paris, 1902-7

丹纳和美术 T. H. Goetz, *Taine and the Fine Arts*. Madrid, 1973

汉斯·蒂策

Hans Tietze, 1880-1954

奥地利美术史家。维也纳学派大师维克霍夫的学生。1906年加入奥地利历史古物委员会。在1918年和1925年之间在维也

纳大学任教并为教育部整理已灭亡的哈布斯堡王朝的珍宝。1926年成为维也纳国家博物馆的负责人。1938年和他妻子埃里卡·蒂策-康拉特[Erica Tietze-Conrat]到纽约，他们曾合作写过一些论著。

作为一个多才多艺和富有创造性的学者，蒂策把艺术作品看作是帮助艺术家创造发展的力量，而不是预想的历史进化过程中的一部分。他的研究范围从早期的奥地利中世纪僧院抄本编目到奥地利哥特式和巴洛克艺术，又到丢勒的专门研究。他的最著名著作包括对威尼斯素描的研究，那已成为标准的著作。

丢勒年轻时代 with E. Tietze-Conrat, *Der junge Dürer*. Augsburg, 1928

15世纪和16世纪威尼斯画家的素描 with E. Tietze-Conrat, *The Drawings of the Venetian Painters of the Fifteenth and Sixteenth Centuries*. New York, 1944

纪念汉斯·蒂策(1880-1954)论文集 E. Gombrich, J. S. Held and O. Kurz, eds., *Essays in Honor of Hans Tietze, 1880-1954*. New York, 1958, 第439-59页为蒂策论著目录

查尔斯·埃里希·德·托尔内

Charles Erich de Tolnay, 1899-1981

匈牙利出生的美国美术史家。1920-21年在柏林大学受教育，1922年转到法兰克福，1925年在维也纳获得博士学位，然后又到

罗马。1929-33年在汉堡大学教学，1934-9年在巴黎大学。1939年到了美国，从1939到1948年是普林斯顿高级研究所的成员，1945年成为美国公民。从1954年到1964年在哥伦比亚大学也在欧洲的一些大学作访问学者。1965年成为佛罗伦萨的博纳罗蒂宫[Casa Buonarroti]馆长。

托尔内的学术兴趣跨越欧洲文艺复兴艺术领域。在1930年代他出版了一系列论述佛兰德斯画家的有影响的专著，其中包括对弗莱梅尔画师[Master of Flémalle]的研究，这是最早把这位艺术家作为一个革新者看待的著作，也包括已成为标准著作的论博施的书。但是和托尔内的名字最密不可分的是他对米开朗琪罗的研究，他的6卷本巨著半个世纪以来已牢固地确立了他是20世纪米开朗琪罗研究第一流权威的地位。

老布吕格尔 *Pierre Bruegel l'ancien*. Brussels, 1935

希罗尼穆斯·博施 *Hieronymus Bosch*. Basle, 1937, rev.
Baden-Baden, 1966

弗莱梅尔画师和凡艾克兄弟 *Le Maître de Flémalle et les frères van Eyck*. Brussels, 1939

老大师素描的历史和技术 *History and Technique of Old Master Drawings*. New York, 1943

米开朗琪罗：I. 米开朗琪罗的年轻时代 *The Youth of Michelangelo*. 1943, 2/1969;

II. 西斯廷小教堂 *The Sistine Chapel*. 1945, 2/1969;

III. 梅迪奇小教堂 *The Medici Chapel*, 1948, 2/1970;

IV. 朱利乌斯二世之墓 *The Tomb of Julius II*, 1954, 2/1970;

V. 晚年时期：最后审判，保罗小教堂的湿壁画和最后的圣殇
The Final Period: The Last Judgement, Frescoes of the Pauline Chapel, Last Pietà. 1960, 2/1970;

VI. 建筑家米开朗琪罗 *Michelangelo: Architect*. 1975

米开朗琪罗：雕塑家、画家和建筑家 *Michelangelo: Sculptor, Painter, Architect*. Princeton. 1975. (上述书的简写本)

博纳罗蒂官 *La Casa Buonarroti*. Princeton, 1970

传记，见《当代作家》 *Contemporary Authors*. Detroit, 1978, lxxiii-lxxvi, pp.164-5

阿道夫·文图里

Adolfo Venturi, 1856-1941

早年就学于莫德纳美术学院[Istituto di Belle Arti, Modena]，1878年成为莫德纳的埃斯坦塞博物馆和美术馆[Galleria e Museo Estense]的检查员，在那里，他撰写了该馆的历史。1883年成为莫德纳省的方志委员会[Deputazione di Storia Patria]成员。1885年又成为博洛尼亚的委员会的成员。他为许多国外期刊特别是为德国期刊撰稿，完成了由莫雷利和卡瓦尔卡塞莱开始的对费拉拉绘画的研究，并与伦敦的伯林顿美术俱乐部[Burlington Fine Arts Club]合作于1894年举办了费拉拉画展。

1888年文图里到罗马任职于教育部[Ministero della Pubblica

Istruzione] (文物和美术总部 [Direzione Generale della Antichità e Belle Arti]), 从事艺术品的编目等工作。同年与人合办了《美术史集刊》 [Archivio storico dell'arte], 这是第一次出现的用意大利语专门研究意大利艺术的期刊。1898年文图里担任主编, 并更名为《艺术》 [L'arte], 刊登了许多著名的意大利学者和包括博德和贝尔托在内的外国学者的论文。

1890年文图里开始在罗马大学 [Università degli Studi di Roma, 'La Sapienza' (学识、智慧之意, 该校建于此)] 讲授美术史, 1901年成为那里的教授, 也是意大利大学首次任命的美术史教授。1895年他参与第一届威尼斯双年展金质奖获得者的评审团工作。翌年他创建了一所美术史研究的高等学校, 为大学毕业后的学生提供进一步研究的场所, 名为中世纪和现代美术史研究进修学校 [Scuola di Perfezionamento negli Studi di Storia dell'Arte Medioevale e Moderna], 在这里, 为意大利艺术教育和艺术管理培养了许多未来的专家。在19世纪末的最后几年, 文图里也进行图像志的研究工作, 探索了各国艺术家对圣母生平的描绘。这些工作获得很大成功, 但也导致了同其他学科如哲学和宗教史领域的学者的冲突。

1901年文图里成为法兰西学院成员, 同年开始出版《意大利美术史》 [Storia dell'arte italiana], 这部书原计划出版7卷, 后来扩充为11卷, 他为此一直工作到生命的最后。1898年文图里被任命为罗马的科尔西尼宫的国家古代艺术馆 [Galleria Nazionale d'Arte Antica in Palazzo Corsini] 馆长, 后来又成为文物和艺术高级委员会 [Consiglio Superiore di Antichità e Belle Arti]

成员。1912年他组织了罗马第十届国际美术史大会。1922年成为莫德纳美术学院[Istituto di Belle Arti]的院长。1924年接受参议员的荣誉称号，1931年作为大学教授退休，1939年把自己的藏书捐献给罗马的中央修复学院[Istituto Centrale per il Restauro]，他的照片收藏则在罗马大学。

莫德纳的埃斯坦塞美术馆 *La R. Galleria Estense in Modena.*

Modena, 1882/R 1990; 凸版印刷本

意大利国家美术馆 with others, *Gallerie nazionali italiane.* Rome, 1894-1902

圣母像 *La Madonna.* Milan, 1900, Eng. tras., London, 1902

意大利美术史 *Storia dell'arte italiana.* II vols. Milan, 1901-40/R Nendeln, 1967

1912年罗马第十届国际美术史会议文集 *Atti del X congresso internazionale di storia dell'arte: Rome, 1912.* pp.497-500

自传回忆录 *Memorie autobiografiche.* Milan, 1927/R Turin, 1991

意大利艺术的分期和画家 *Epoche e maestri dell'arte italiana.* Turin, 1956; 论文选集

阿道夫·文图里 P. Toesca, *Adolfo Venturi.* Rome, 1941

‘A. 文图里著作目录’ G. Nicodemi, ed., ‘Bibliografia di A. Venturi’, *L'Arte.* xvi, July 1944-Dec 1946, pp.25-102

阿道夫·文图里诞生100周年(1856-1956)庆祝文集 *Celebrazioni venturiane nel centenario della nascita di Adolfo Venturi,*

- 1856-1956. 莫德纳埃斯坦塞美术馆和博物馆展览目录, 1957
‘乔瓦尼·莫雷利和阿道夫·文图里: 意大利美术史学科建立的起源’ G. Agosti, ‘Giovanni Morelli e Adolfo Venturi: Alle origini dell’istituzione delle discipline storico-artistiche in Italia’, *Giovanni Morelli e la cultura dei conoscitori. Atti del convegno: Bergamo, 1987*. i, pp.253-77
阿道夫·文图里通信集导言 G. Agosti, ed., *Introduzione al carteggio di Adolfo Venturi*. 2 vols, Pisa, 1990-92

廖内洛·文图里

Lionello Venturi, 1885-1961

阿道夫·文图里之子。他在罗马大学获历史学位。在先后被任命为威尼斯学院美术馆[Gallerie dell’Accademie in Venice] (1909) 副馆长和罗马博尔盖塞美术馆[Galleria Borghese in Rome] (1909-10) 副馆长后, 他又于 1912 年成为乌尔比诺公爵宫绘画陈列馆[Pinacoteca of the Palazzo Ducale in Urbino]馆长。他研究 15 世纪和 16 世纪威尼斯艺术和卡拉瓦乔画派。从 1914 年到 1931 年他成为托里诺大学[Università degli Studi di Torino]美术史教授。1920 年代他开始重新考查美术史, 在这项工作中, 他强调了法国印象主义画家、塞尚、莫迪利亚尼以及第六组[Gruppo Sei]与意大利 20 世纪运动[Novecento Italiano]和未来主义第二次浪潮的对立的作用。在克罗齐哲学思想的基础上, 他提出了关于艺术批评的新的方法论准则。1925 年他在真蒂莱[Giovanni

Gentile]的《法西斯知识分子宣言》[*Manifesto degli intellettuali fascisti*]上签了名。出于教学和写作的需要，他鼓励了工业家瓜利诺[Riccardo Gualino]投资私人收藏。不过，这些活动在1931年被迫中断，当时，由于他拒绝宣誓效忠法西斯统治而跑到巴黎。二战期间，他生活在美国，先后在巴尔的摩的约翰斯·霍普金斯大学[Johns Hopkins University]（1940）和纽约高等私立学校[L'Ecole Libre des Hautes Etudes]（1943）担任客座教授。从1945年到1960年他在罗马大学任教。他的许多书由瑞士的斯基拉出版社出版，斯基拉的头目阿尔伯特·斯基拉[Albert Skira]是他的女婿。文图里也积极地促进了当代艺术例如毕加索（1953）和韦多瓦[Emilio Vedova]（1952）的画展，以及1952年在威尼斯双年展上的意大利八人画组[Gruppo degli Otto Pittori Italiani]的展览。

批评的借口 *Pretesti di critica*. Milan, 1929

艺术批评史 *History of Art Criticism*. New York, 1936

画家和绘画：怎样看一幅画，从乔托到夏加尔 *Painters and Painting: How to Look at a Picture, from Giotto to Chagall*. New York and London, 1946; It. trans., Rome, 1956

意大利八人画组 *Otto pittori italiani*. Milan, 1952

定期为《艺术》[*L'Arte*]（1903-35）和《评论》[*Commentari*]（1950-61）撰写的论文

献给廖内洛·文图里的美术史文集 E. Battisti, ed., *Scritti di storia dell'arte in onore di Lionello Venturi*. Rome, 1956

‘廖内洛·文图里著作目录’ N. Ponente, ‘Bibliografia degli scritti di Lionello Venturi’, *Commentari*. viii, July-Dec 1962, pp.155-9

‘廖内洛·文图里的论战’ G. C. Argan, ‘Le polemiche di Lionello Venturi’, *Stud. Piemont.*, i, 1972, pp.118-24

廖内洛·文图里和意大利的先锋派 *Lionello Venturi e l'avanguardia italiana*. C. F. Teodom 编的展览目录, Modena, 1991

抽象艺术的塞尚: 向廖内洛·文图里致敬 *Da Cézanne all'arte astratta: Omaggio a Lionello Venturi*. S. Cortenate and R. Lambarelli 编的展览目录, Milan, 1992

威廉·弗格

Wilhelm Vöge, 1868-1952

德国美术史家, 马尔和贝伦森的同代人。与同时代的美术史家相比, 他的面貌要相对模糊得多, 因为他较早地从公众生活中彻底退隐, 另外他的文风滞顿而又富有感性的诗意也很难翻译。早在 18 岁时他就写道: ‘人们如何进入资料……是所有科学史的奥秘。’ 他的态度就像一位科学家一样, 力图使他的论题从哪个方面看都是客观的。

弗格 1886 年毕业于莱比锡大学, 1887 年在波恩开始攻读博士, 这使他接触了一批奥托时代的写本, 初次提出把它们作为‘一组传达了母题的材料和草图’来进行研究。在访问了斯特拉斯堡之后, 他转而研究雕塑, 并在 1894 年出版了对沙特尔主教堂

[Chartres Cathedral]的西大门（即皇家之门[*portail royal*]）的研究成果。这项工作显示了他对哥特式雕塑的运动感和它们的制作者与自然界的关系的深刻认识。在旅行了意大利之后，他写出《拉斐尔和多纳泰罗》（1896），然后又在 1897 年到达柏林成为博德 [Wilhelm Bode] 的助手。10 年后，因升级的事和博德发生口角，1908 年到布赖斯高地区弗赖堡的阿尔伯特-路德维希大学 [Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau] 执掌美术史教席。他的努力使他的系科成为在德国最受人看重的系科之一，他还在系里配备了图书馆和照片档案。年轻的潘诺夫斯基 1914 年在他的指导下获得博士，潘诺夫斯基一直是他最亲密的朋友之一。

第一次大战引起他的精神危机，1916 年他以 48 岁的年龄退休。在长时间沉默之后，1930 年出版了他对德意志雕刻家哈格诺维尔 [Nikolaus Hagenauer] 的研究。1939 年二次大战爆发时，他一直退隐在巴伦斯泰特 [Ballenstedt] 写作一本关于德意志雕刻家老西尔林 [Jörg Syrlin the elder] 的书。这部著作一直拖到 1950 年才出版，书一问世即被称为杰作，潘诺夫斯基说它是‘一部和人们常认定的全面美术史理想最接近的书’。

‘10 世纪转折点中的德意志画派’ ‘Eine deutsche Malerschule um die Wende des ersten Jahrtausends’, *Wdt. Z. Gesch. & Kst.* 1891, supplement vii

中世纪纪念碑式风格的开端 *Die Anfänge des monumentalen Stiles im Mittelalter.* Strasbourg, 1894

拉斐尔和多纳泰罗 *Raphael und Donatello.* Strasbourg, 1896

13 世纪德意志的造型艺术 *Die deutsche Plastik des 13. Jahrhunderts*. Berlin, 1905

尼古拉斯·哈格诺维尔 *Niclas Hagnower*. Freiburg im Breisgau, 1931

老西尔林和他的作品 *Jörg Syrlin der Ältere und seine Bildwerke*. 2 vols, Berlin, 1950

纪念威廉·弗格 C. G. Heise, *Wilhelm Vöge: Zum Gedächtnis*. Freiburg im Breisgau, 1968

‘威廉·弗格的传记实录’ E. Panofsky, ‘Wilhelm Vöge: A Biographical Memoir’, *A. J.*, New York, xxviii/1, 1968, pp.27-37

古斯塔夫·弗里德里希·瓦根

Gustav Friedrich Waagen, 1794-1868

德国美术史家和博物馆专家,以其在鉴赏领域的贡献成为柏林美术史学派的重要人物。他的父亲是画家弗里德里希·路德维希·瓦根[Friedrich Ludwig Waagen](1750-1822),叔叔是诗人蒂克[Ludwig Tieck](1750-1822)。1813-14年他参加拿破仑军队的志愿军,之后进入布雷斯劳[Breslau](现为波兰的弗罗茨瓦夫[Wrocław])大学任教。然后,他开始研究艺术,访问德国、荷兰和意大利的美术馆。他的小册子《论胡伯特和扬·凡艾克》(1822)引起人们注意,于1832年被任命为柏林新的老博物馆[Altes Museum]的馆长。

在访问了英格兰和巴黎之后，他撰写了《英格兰和巴黎的艺术品和艺术家》（1837-9），这成了更重要的著作 4 卷本的《大不列颠艺术宝库》一书的基础，其中的 1 卷《大不列颠的美术馆和珍藏室》 [*Galleries and Cabinets of Art in Great Britain*] 述及了 9,000 多幅绘画作品，虽然是用日记形式撰写，但它记录了大量私人收藏的地方性作品，其价值无法估量，为我们展现了一幅维多利亚时代英国鉴赏水平的画面。

瓦根在英国得到很大尊重，因此他经常向众议院献计献策。例如，他提出了一项国家美术馆策略的草案，他认为把全国的艺术品集中在大都市的一个中心的作法是错误的，应该采取分散的地方小中心围绕着国家大宗收藏的作法。他也激烈地评论了艺术教育，谈到了艺术家还是工匠的时代，那时年轻人是以徒弟的身份向师傅学习手艺。他把这种方式和学院的教学作了对比，他认为学院方式导致了按照冰冷的一般规则、浪费在创新上的平庸标准去搞艺术生产。瓦根的这种态度像歌德、莱辛和荷尔德一样，是对新古典主义的反动。他也提出根据历史顺序精心安排展览并且准备目录和讲座以便‘教育人们的眼睛’ [*educate the eye of the people*] 的想法，提出星期天要开放美术馆的措施，因为这一天工作者可以有空儿参观。他还对美术馆的光线和绘画布局等问题提出了建议。

1844 年，他被任命为柏林大学美术史教授，1861 年到圣彼得堡指导沙皇藏画的编排和分类工作。1864 年返回德国，出版了《圣彼得堡帝国爱尔米塔什的绘画收藏》（1864）。他的其他著作包括《德意志和尼德兰画派手册》（1862）、《维也纳名贵的古代艺术

品》(1866-67) 以及关于鲁本斯、曼泰尼亚[Mantegna]和西尼奥雷利[Signorelli]的论文。

论胡伯特和扬·凡艾克 *Über Hubert und Johann van Eyck.*

Breslau, 1822

英格兰和巴黎的艺术品和艺术家 *Kunstwerke und Künstler in England und Paris.* Berlin, 1837-39; Eng. trans. London, 1838

大不列颠艺术宝库 *The Treasures of Art in Great Britain.* 4 vols, London, 1854-7

德意志和尼德兰画派手册 *Handbuch der deutschen und niederländischen malerschulen.* Stuttgart, 1862

圣彼得堡帝国爱尔米塔什的绘画收藏 *Die Gemäldesammlung in der Kaiserlichen Eremitage zu St Petersburg.* Munich, 1864

维也纳名贵的古代艺术品 *Die vornehmsten Kunstdenkmäler in Wien.* 2 vols, Vienna, 1866-7

小型论著集 A. Woltmann, ed., *Kleine Schriften.* Berlin, 1875

提要性瓦根索引 A. Graves, *Summary of an Index to Waagen.* London, 1912

马丁·瓦克纳格尔

Martin Wackenagel, 1881-1962

瑞士美术史家。1905年在柏林师从海因里希·沃尔夫林，获

得博士学位，随后在罗马的日耳曼历史学院 [Istituto Storico Germanico] 担任助教，这时他写了《11 世纪和 12 世纪阿普利安的造型艺术》。其后在哈雷和莱比锡教美术史，直到成为明斯特大学教授（1920 年），并在明斯特执教至 1948 年。

瓦克纳格尔倡导与特定的历史和社会背景相关的艺术研究，特别是他对文艺复兴时期佛罗伦萨的研究。他的《佛罗伦萨文艺复兴时期艺术家的生活空间》为相似的研究建立了一个不俗的先例，影响了 20 世纪的后来者。在委托与艺术功能、赞助与生活、工作条件与艺术家的社会地位等方面，该书提供了关于 1420 年至 1530 年佛罗伦萨艺术背景的详尽、细致的文献信息，包括对许多作品的原来的收藏地点所作的描述性的再现。瓦克纳格尔既关注那些重大工程，像大教堂、洗礼堂、老宫 [Palazzo Vecchio]；也关注一些个人教堂、修道院和私宅的较小工程；还关注像梅迪奇这样的个人赞助者、市政府、行会和宗教教派这样的群体的要求和口味。他收集了艺术家们作为个体和群体的资料，即他们的作品与商业惯例、行业组织、社会生活和个性，以及它们与艺术市场的关系。瓦克纳格尔的目标不在于阐释一种理论，而在于创造一幅详细的全景图像，这一图像是将文艺复兴时期的佛罗伦萨作为繁荣艺术生产的一个成功的培育环境来看待。在这里，瓦克纳格尔受了伊波利特·丹纳的著作及其环境影响这一概念的启发；他也受雅各布·布克哈特（特别是他通过类型和功能对文艺复兴时期的收藏者和委托群体的研究）和阿比·瓦尔堡的影响，瓦尔堡在佛罗伦萨文艺复兴艺术的研究中，首次将注意力转移到赞助人的需要和要求的上来；欧根·明茨 [Eugène Müntz]

对文艺复兴艺术的全面评述也可能是影响瓦克纳格爾的原型和来源。

瓦克纳格爾在《关于艺术生活的历史和现代因素的四篇论文》和‘古代和现代造型艺术的生活空间’中讨论了术语‘Lebensraum’[生活空间]（与希特勒截然不同的用法），他认为，他认为是‘经济-物质、社会 and 文化的完整的合成体……是以各种方式影响艺术家生存和活动的先决条件’。他对过去的艺术和日常生活的密切关系的兴趣是以紧密联系他自己时代的艺术和艺术家为对应的，他指导艺术社团，组织展览、比赛和节庆。和他的妻子伊尔莎·凡·施塔赫[Ilse von Stach]（一位诗人、剧作家，他们于1911年结婚）一样，瓦克纳格爾皈依了罗马天主教（1921年），他把宗教艺术看作是可能克服现代艺术家与公众之间疏离的一个领域。他论及当代宗教艺术的文章表明了他的信念，即需要艺术家为特殊的目的和意图创作作品的教会，可能培育出高品质的现代艺术及其相应的观众，他从产生过最伟大的佛罗伦萨文艺复兴艺术的一些基督教教会的许多工程中看到了这些有价值的范例。

坚决的非政治性，使得瓦克纳格爾避免作社会状况或阶级对一个艺术家风格的影响这种理论归纳，代之以揭示为何有许多对艺术来说是必须的目的及其随之而来的普遍要求，为何赞助人对艺术创新的开放性使得佛罗伦萨艺术的规模和辉煌得以可能，他希望较充分地意识到这些状况可能有利于他自己时代的艺术家和公众。他的兴趣还包括阿普利安[Apulian]的罗马式雕塑、德国巴洛克建筑、伊拉斯谟[Erasmus]的著作和塞尚、马内的作品。

在他的生命后期，还忙于一部关于 19 世纪意大利艺术的撰写。

11 世纪和 12 世纪阿普利亚的造型艺术 *Die Plastik des XI. und XII. Jahrhunderts in Apulien*. Leipzig, 1911

17 世纪和 18 世纪的建筑艺术, II. 17 世纪和 18 世纪日耳曼地区的建筑艺术 *Die Baukunst des 17. und 18. Jahrhunderts, II. Baukunst des 17. und 18. Jahrhunderts in den germanischen Ländern*. Berlin and Neubabelsberg, 1915, rev. Potsdam, n.d.

瓦萨里的最著名的画家、雕塑家和建筑家传记的编辑和翻译 ed. and trans. G. Vasari: *Le vite de' più eccellenti pittori, scultori, ed architettori*. Florence, 1568, as *Die Lebensbeschreibungen der berühmtesten Architekten, Bildhauer und Maler*. Strasbourg, 1916 [first half of vol. 1]

‘教堂的艺术’ ‘Die Kunst der Kirche’, *Hochland*, xvii/2, 1920, pp.88-93

‘古代和现代造型艺术的生活空间’ ‘Der Lebensraum der bildenden Kunst in älterer und gegenwärtiger Zeit’, *Schweiz. Rundschau*, xxxv, 1935-6, pp.42-55

关于艺术生活的历史和现代因素的四篇论文 *Vier Aufsätze über geschichtliche und gegenwärtige Faktoren des Kunstlebens*. Wattenscheid, 1936; review by U. Middeldorf in *A. Bull.*, xx, 1938, pp.123-4

佛罗伦萨文艺复兴时期艺术家的生活空间 *Der Lebensraum des Künstlers in der florentinischen Renaissance*. Leipzig, 1938, trans.

A. Luchs: *The World of the Florentine Renaissance Artist*. Princeton, 1981 [see esp. intro., pp.xi-xxx]; review by U. Middeldorf in *A. Bull.*, xxi, 1939, pp.298-300

‘论教会艺术的创始’ ‘Von Stiftertum in der kirchlichen Kunst’, *Hochland*, xxxv/2, 1938, pp.476-87

‘文艺复兴时期基督教人文主义的理想家园’ ‘Der ideale Landsitz eines christlichen Humanisten in der Renaissance’, *Festgabe Für Alois Fuchs zum 70. Geburtstag*. Paderborn, 1950, pp.159-71

彼得祝福 I. von Stach: *Der Petrus-Segen*. Münster, 1940

祝贺马丁·瓦克纳格尔 75 岁诞辰论文集 *Festschrift Martin Wackernagel zum 75. Geburtstag*. Cologne, 1958, pp.212-16, 包括到 1957 年的著作目录

‘纪念马丁·瓦克纳格尔’ G. Fiensch: ‘Erinnerungen an Martin Wackernagel’, *Westfalen: Hft. Gesch., Kst & Vlksknd.*, lix, 1981, pp.93-6

埃利斯·沃特豪斯

Sir Ellis Waterhouse, 1905-1985

英国美术史家。受教育在维尔茨的马尔波罗学院 [Marlborough College, Wilts] 和牛津的新学院 [New College]。1927 年到美国的普林斯顿大学两年，在那里他成为研究生院

[Graduate School] 的团体基金会委员 [Commonwealth Fund Fellow] 并专门研究埃尔·格列柯。返回英国后工作在伦敦的国家美术馆 (1929-32), 然后担任罗马的不列颠学校 [British School] 图书馆馆长 (1933-36)。他的第一部书《罗马的巴洛克绘画》(1937) 为探索这一领域作出了有益的贡献。第二次世界大战期间他在雅典工作, 作为文物和美术官员 [Monuments and Fine Arts Officer] 在荷兰和德国工作, 主要的贡献是揭露了汉斯·凡·梅格伦 [Hans van Meegeren] 伪造的假画。1947 年沃特豪斯被任命为曼彻斯特大学美术史的高级讲师, 1949 年为苏格兰国家美术馆馆长, 1952 年为伯明翰大学的巴伯研究所 [Barber Institute] 所长, 直到 1970 年退休。他的主要贡献是对英国艺术的创新研究, 他的《1530-1790 年的英国绘画》(1953) 是标准性的著作。他写有一部论盖恩斯巴勒的书, 两部论雷诺兹的书, 在晚年, 又编了一部英国 18 世纪艺术家的词典。沃特豪斯是一位极为慷慨的学者, 随时准备让他人分享他的知识和对销售目录的专门收藏。1975 年被封为爵士。他的笔记和稿件现藏于伦敦的保尔·梅隆英国艺术研究中心 [Paul Mellon Centre for Studies in British Art]、巴伯研究所和加利福尼亚州的马利布的约翰·保罗·盖蒂博物馆 [John Paul Getty Museum, Malibu, CA.]。

罗马的巴洛克绘画: 17 世纪 *Baroque Painting in Rome: The Seventeenth Century*. London, 1937, rev. 1976

雷诺兹 *Reynolds*. London, 1941

1530-1790 年的英国绘画 *Painting in Britain, 1530-1790*. Pelican

- History of Art. London, 1953, rev. 4/1978
盖恩斯巴勒 *Gainsborough*. London, 1960
意大利巴洛克绘画 *Italian Baroque Painting*. London, 1962
雷诺兹 *Reynolds*. London, 1973
18 世纪的英国油画家和彩笔画家词典 *Dictionary of British
18th-century Painters in Oils and Crayons*. Woodbridge, 1981
- 悼词 G. Robertson 撰写, *Burlington Magazine*. cxxviii, 1986,
pp.III-13

库尔特·魏茨曼

Kurt Weitzmann, 1904-?

德国出生的美国美术史家。受教育于明斯特、维尔茨堡和维也纳等大学,在柏林大学获得博士学位。得到德国考古研究所的同意后,于1931年在希腊进行研究,他和该研究所的关系保持到1934年。1935年进入美国普林斯顿高级研究所,于1950年成为普林斯顿大学美术史和考古学教授,在那里执教直到1972年退休。在1956年到1965年期间他5次访问西奈山的圣凯瑟琳修道院,对这座修道院的艺术遗物进行了全面的摄影纪录。魏茨曼负责对这些代表性艺术的编目工作,其中包括对图书馆的彩绘写本的详细研究,对修道院的半圆室镶嵌画的研究和修复工作,不过在对修道院的圣像编目中,他只关心那些著名的作品。这些研究成果反映在他最重要的著作《西奈山的圣凯瑟琳修道院》中(1976),

它增进了人们对 6 世纪的拜占廷圣像制作的进一步理解,对于美术史有广泛的意义。他也出版了一些论述拜占廷彩绘写本的著作,并在古典遗产对拜占廷艺术影响的研究方面,在拉丁西方的艺术和拜占廷帝国的艺术之间的关系的研究方面作出了贡献。

西奈山圣凯瑟琳修道院的插图写本 *Illustrated Manuscripts at St Catherine's Monastery on Mount Sinai*. Collegeville, 1973

圣像: 从 6 世纪到 10 世纪 *The Icons: From the Sixth to the Tenth Century*, i of *The Monastery of Saint Catherine at Mount Sinai*. Princeton, 1976

圣像 *The Icon*. London, 1978

拜占廷的古典遗产和近东艺术 *Classical Heritage in Byzantine and Near Eastern Art*. London, 1981

中世纪西方的艺术及其和拜占廷的接触 *Art in the Medieval West and its Contacts with Byzantium*. London, 1982

西奈艺术的研究 *Studies in the Arts at Sinai*. Princeton, 1982

埃德加·温德

Edgar Wing, 1900-1971

活动于德国、美国和英国的德国美术史家。他的工作超越了传统的学院专业的范围,将哲学和美学的洞见与敏感的眼力以及历史与文献的学问结合在一起。他在柏林、弗赖堡和维也纳学习古典学、哲学和美术史,获得博士学位。1922 年在汉堡受

欧文·潘诺夫斯基的指导做有关美学欣赏和历史学术之间关系的论文。在汉堡所受的恩斯特·卡西尔的新康德主义的影响很快又被皮尔斯[Charles S. Peirce]的实用主义所取代,后者是他在美国北卡罗来纳州讲授哲学时接触到的。当他回到汉堡在瓦尔堡图书馆做瓦尔堡的研究助手时,这种实用主义又与阿比·瓦尔保的文化史概念、对图像的心理力量的兴趣以及对意义细节的着迷融为一体。两人之间的密切关系在瓦尔堡的日记里有记录。在递交了他的反康德主义论文《实验和形而上学》之后,温德成为汉堡大学的哲学编外讲师[Privatdozent](1930-33)。关于英国18世纪肖像画的论文,是他关于特定作品具体分析的洞见和知识的首次应用,对英国艺术研究是全新的方法。

在瓦尔堡图书馆从纳粹统治下的德国迁往伦敦(1933)一事中他扮演了决定性的角色,成为瓦尔堡研究院的代理院长(1934-42),并且与鲁道夫·维特科夫尔创立了《瓦尔堡研究院刊》[*Journal of the Warburg Institute*](1937),在这本杂志上他发表了最早的关于文艺复兴图像志的论文。他作了关于西斯廷天顶画的类型方案及内容为拉斐尔的《雅典学院》中的柏拉图主义与亚里士多德哲学的调和的讲座。二战爆发的时候他在美国,在那里广泛地演讲和教学:先后在纽约的皮尔庞特·摩根图书馆[Pierpont Morgan Library]和现代艺术博物馆;纽约大学美术研究所(1940-42);芝加哥大学(艺术教授,1942-4);以及马萨诸塞州北安普顿的史密斯学院(尼尔森研究教授,然后是哲学和艺术教授,1944-55)。以其精明和智慧,温德将他无可匹敌的学识用于探索已失去的感知模式。他在探究文艺复兴时期新柏拉图主

义艺术和哲学中古代神秘主义的复兴时，阐述了诗歌的隐喻和视觉的奇想（这些研究后来发表于《文艺复兴时期的异教奥秘》，1958）。即使引起争论，他的著作也是有启发性的，比如他指出的贝利尼[Giovanni Bellini]的《众神之宴》[*Feast of the Gods*] (1948)源自奥维德诗歌的例子。在牛津大学的众灵学院[All Souls College]的题为‘朱利乌斯二世统治下的艺术和学术’的奇切利讲座[Chichele Lectures]演讲后不久，温德成为牛津大学第一位美术史教授（分在现代史系），并成为三一学院委员（1955-67）。他的大学演讲在其广大的听众中留下了深刻的印象，并且长时间地被人们记住；1960年他通过里思讲座[Reith Lectures]的广播影响了广大的公众，讲座以深深的承诺断言：在一段长时间内，艺术具有双重的性质，即艺术和混乱。对于乔尔乔尼的《暴风雨》[*Tempesta*]的含义问题，他提出了一个惊人简单的解决方式（1969），而他后来论述先知和女预言家的论文（1965）反映了他对米开朗琪罗作品的神学来源和文艺复兴时期罗马的异教与天主教融合问题的毕生的关注。他去世后，一些论文和草稿及传记资料保存在牛津的博德利图书馆[Bodleian Library]

休谟和英雄式肖像：18世纪图像研究 *Hume and the Heroic Portrait: Studies in Eighteenth-century Imagery* (Hamburg, 1932; Eng. trans., Oxford, 1986)

实验和形而上学 *Das Experiment undo die Metaphysik* (Tübingen, 1934)

贝利尼的众神之宴：威尼斯人文主义研究 *Bellini's Feast of the*

- Gods: A Study in Venetian Humanism* (Cambridge, MA, 1948)
- 文艺复兴时期的异教奥秘 *Pagan Mysteries in the Renaissance*
(London, 1958, rev. Oxford, 3/1980)
- 艺术和混乱 *Art and Anarchy* (London, 1963, rev. with intro.
By J. Bayley, 3/1985)
- ‘米开朗琪罗的先知和女预言家’ ‘Michelangelo’s Prophets and
Sibyls’, *Proc. Brit. Acad.*, li (1965), pp.47-84
- 乔尔乔尼的‘暴风雨’: 乔尔乔尼诗化寓言的评述 *Giorgione’s
‘Tempesta’: With Comments on Giorgione’s Poetic Allegories*
(Oxford, 1969; rev. It. Trans., Milan, 2/1992)
- 象征的雄辩性: 人文主义艺术研究 *The Eloquence of Symbols:
Studies in Humanist Art* (Oxford, 1983, rev. 1993) [with bibliog. Of
Wind’s pubd writings, and a biog. Mem. By H. Lloyd-Jones,
pp.xiii-xxxvi]
- ‘多才博学: 论埃德加·温德’ H. Schlaffer: ‘Gelehrsamkeit: Über
Edgar Wind’, *Akzente*, 2 (1982), pp.158-67
- ‘戮力同心: 温德和瓦尔堡’ B. Buschendorf: “‘War ein sehr
tüchtiges gegenseitiges Fördern’: Edgar Wind undo Aby
Warburg’, *Idea: Jb. Hamburg. Ksthalle*, iv (1985), pp.165-209
- ‘埃德加·温德: 从哲学到历史’ S. Ferretti: ‘Edgar Wind: Dalla
filosofia alla storia’, *La Cultura*, xxix (1991), pp.346-57
- ‘形而上学和图像’ P. Hadot: ‘Métaphysique et Images’, *Préfaces*
(1992), pp.33-37 [disc.]

埃德加·温德：走向艺术史哲学之路 R. Klibansky: 'Edgar Wind: Itinéraire d'un philosophe historien d'art', *Préfaces* (1992), pp.28-32 [disc.]

‘在通向英国的路上：温德和瓦尔堡图书馆的搬迁’ B. Buschendorf: 'Auf dem Weg nach England: Edgar Wind und die Emigration der Bibliothek Warburg', *Porträt aus Büchern: Bibliothek Warburg und Warburg Institute*, ed. M. Diers (Hamburg, 1993), pp.85-128

鲁道夫·维特科夫尔

Rudolf Wittkower, 1901-1971

德国出生的英国美术史家。父亲是英国人，所以具有英国国籍。他早年在慕尼黑和柏林上学，在戈尔德施米特 [Adolf Goldschmidt] 的指导下，获得博士学位，论文为 15 世纪的韦罗纳 [Veronese] 的艺术家莫罗内 [Domenico Morone]。1923 年到罗马，工作于赫兹图书馆 [Biblioteca Hertziana]。1931 年与布劳尔 [Heinrich Brauer] 合作出版了《贝尔尼尼的素描》 [Die Zeichnungen des Gianlorenzo Bernini]。在科隆做过短期的讲师之后，他到了伦敦。从 1934-56 年他是瓦尔堡研究院的成员。1937 年是院刊的编辑，从 1949-56 年同时也是伦敦大学德宁-劳伦斯教授 [Durning-Lawrence Professor]。1954 年为哈佛大学客座教授，1955 年是哥伦比亚大学客座教授，1956 年是那里的美术教授。1956 年退休后成为哥伦比亚的名誉教授 [Avalon Foundation Professor]

Emeritus of Art History]和华盛顿国家美术馆的克雷斯教授[Kress Professor]以及剑桥大学的斯莱德教授[Slade Professor]。

维特科夫尔的兴趣广泛,研究的领域包括图像学、文艺复兴时期建筑的比例理论和巴洛克艺术的各个方面。他的代表作《人文主义时代的建筑原理》(1949)是建筑史的杰作和必读书,他改变了流行的看法,使人们用新的眼光去看待从阿尔贝蒂到帕拉蒂奥的文艺复兴建筑,1955年他又修订了早年论述贝尔尼尼的书,出版了《詹·洛伦佐·贝尔尼尼:罗马的巴洛克雕塑家》。这些书连同他关于建筑家博洛米尼[Francesco Borromini]和卡拉奇家族素描的书《温莎堡皇家藏品中的卡拉奇家族素描》(1952),成了人们研究意大利巴洛克艺术的基础。他为塘鹅美术史丛书撰写的《意大利1600-1750年的艺术和建筑》(1958)已成为经典著作,并获得弗莱彻奖[Bannister Fletcher Prize]。他还和他夫人玛戈特[Margot née Holzman]合作撰写了论述艺术家气质的著作《土星之命:艺术家的特征和行为》(1963)。

詹·洛伦佐·贝尔尼尼的素描 with H. Brauer, *Die Zeichnungen des Gianlorenzo Bernini*. Berlin, 1931

人文主义时代的建筑原理 *Architectural Principles in the Age of Humanism*. London, 1949, rev. 2/1962

温莎堡皇家藏品中的卡拉奇的素描 *The Drawings of the Carracci in the Royal Collection at Windsor Castle*. London, 1952

詹·洛伦佐·贝尔尼尼:罗马的巴洛克雕塑家 *Gian Lorenzo Bernini: The Sculptor of the Roman Baroque*, London, 1955, rev.

1966

意大利 1600-1750 年的艺术和建筑 *Art and Architecture in Italy, 1600 to 1750*. Pelican Hist. A. London, 1958, rev. 4/1973

土星之命：艺术家的特征和行为 with M. Holzman, *Born under Saturn: The Character and Conduct of Artists*. London, 1963

献给鲁道夫·维特科夫尔 65 岁生日的论文 D. Fraser, H. Hibbard and M. J. Lewine, eds, *Essays Presented to Rudolf Wittkower on his 65th Birthday*. 2 vols, London, 1967; I, *Essays in the History of Architecture* (包括到 1966 年 7 月的维特科夫尔的著作目录); II, *Essays in the History of Art*

悼词 H. Hibbard 撰文, *Burl. Mag.*, CXIV, 1972, pp.173-6, 包括自 1965 年以来的著作目录

威廉·沃林格

Wilhelm Worringer, 1881-1965

德国美术史家。在 1907 年提交博士论文之前，他在弗赖堡、柏林和慕尼黑学习美术史。学位论文《抽象与移情：论风格的心理学》于 1907 年在新维德[Neuwied]首次发表。有些异乎寻常的是，它被推荐给作家恩斯特[Paul Ernst]并得到赞扬，恩斯特发表在《艺术与艺术家》[*Kunst und Künstler*]上的书评文章很快促成了论文在下一年以书的形式出版。沃林格所受的特殊待遇，使他的第一本出版物不仅确立了他作为一个重要的美术史家的声

誉，而且自从 1908 年以来就几乎没有绝版。一篇博士论文会具有如此深远的影响，不仅对美术史家和理论家，而且对几代创造性的作家和知识分子而言，几乎都是前所未有的。

《抽象与移情》以利普斯[Theodor Lipps]的移情理论作为出发点，这种理论认为，艺术作品使我们移情的能力增加到最大限度，而美则来自我们能够认同一个物体的感觉。虽然承认模仿的愿望存在于人身上，虽然吸收了李格尔的思想，沃林格还是否认了模仿和艺术之间存在着任何必然的联系：如果说埃及艺术是高度程式化的，他辩论道，这并非因为它的艺术家不能精确地复制外在的真实，而是因为埃及艺术反映了一个根本上不同的心理需要。他说，在模仿的作品中，我们的满足来自一个‘客体化的自我愉悦’；艺术家的目标是使我们与作品产生移情的能力增加到最大限度。这种艺术来自一种在世界中的自信，就如同在其自身形式中它是令人满意的事物，这些东西体现在古典和文艺复兴艺术当中。相反，被埃及、拜占廷、哥特式或原始艺术各自例证着的抽象的欲望，清晰地表明了一种对宇宙的完全不同的反应：它表达了人类的不安全感并且寻求如何响应先验的精神的需求。因此在某一历史阶段，人类在对外部世界的沉思中放弃了他自己，他是安详而自信的，并且在‘客体化的自我愉悦’中找到了满足，但是在焦虑和将信将疑的阶段，他从它们的偶然中寻求抽象的客体，将之转化成持久的、绝对的、超越的形式。

要领会沃林格为德国的一代表现主义作家和知识分子所树立的理论上的魅力并不困难。他对德意志早期艺术的兴趣的复兴和对原始主义的发现，都提供了一个理论上的解释和一种美学的

逻辑。他的理论还具有一种社会学的尺度：他指出，‘原始人’在面对敌对的世界时所经历的恐惧和异化，催生了一种创造稳定的、抽象的和几何化的形式的强烈欲望，而文艺复兴的个人主义削弱了这种抽象的能力。工业化带来的现代体验，个体的身份被一个敌对的大众社会所威胁着的感受，已经重新燃起了以抽象的形式去对抗一种卡尔·马克思所谓的异化[alienation]的感受。沃林格的理论为现代主义美学提供了一个新的蓝图看起来含义深远。尽管受益于利普斯和李格尔，它还是为后印象主义和表现主义的形式变形提供了一个正当的理由。诺尔德[Emil Nolde]和基希纳[Ernst Ludwig Kirchner]以及爱因斯坦[Carl Einstein]（1885-1940；他1915年《黑人的造型艺术》[*Negerplastik*]是德国原始艺术最重要的研究之一）的美学理论在艺术上的反映，如果没有沃林格的影响是不可能产生的。他的影响不只限于德国：休姆[T.E. Hulme]的《沉思录》[*Speculations*]在1924年出版，作者承认，此书非常依赖沃林格的概念。

沃林格的第二部重要著作《哥特艺术的形式问题》（1911），将他早期的论文结束的部分发展成关于哥特式美术和建筑的内容充实的说明。沃林格再一次对包罗万象的哥特式的定义大动手术：在他看来，哥特式是指由非古典地中海文明发展而来的西方世界的所有艺术，简言之，是所有不直接复制自然的艺术。沃林格从早期北方装饰中后起的哥特式开始，把它的重复、几何图样和流畅的线条特征化，再转而考察大教堂的雕像，和最终的哥特式建筑，及其‘表现的意志，超越的奋争’。他在特殊的历史背景中创立理论的尝试，也为国家社会主义者提供了理论的武器，

像这样的陈述：‘纯粹的哥特式的土壤就是德意志的北部。’这实际上反映了沃林格偏好使用对立的术语的表达法，比如北部/南部，哥特式/文艺复兴，抽象/移情，但不幸它们都获得了观念形态的内涵。

沃林格自己意识到他的两部早期的著作使他的后期著作黯然失色。他在伯尔尼大学授课直到 1914 年，正是在那里他完成了《德意志古代书籍插图》(1912)。在第一次大战期间他服了几年兵役之后，于 1928 年搬到柯尼斯堡之前在波恩大学任教。这期间的成就可见于他出版的《埃及艺术》(1927)和《希腊风格和哥特风格》(1928)。在迁往位于苏区[Soviet Zone]的哈雷大学之前，他在柯尼斯堡一直呆到 1945 年。1950 年，也就是德意志民主共和国成立后的一年，沃林格离开东德去了西德，定居在慕尼黑，最后在那里去世。

抽象与移情：论风格的心理学 *Abstraktion und Einfühlung: Ein Beitrag zur Stilpsychologie*. Munich, 1908/R Munich, 1976; Eng.

trans., London, 1953; 第一版作为博士论文出版, Neuwied, 1907

卢卡斯·克拉纳赫 *Lukas Cranach*. Munich, 1908

哥特艺术的形式问题 *Formprobleme der Gotik*. Munich, 1911;

Eng. trans., London, 1957

德意志古代书籍插图 *Die altdeutsche Buchillustration*. Munich, 1912

乌尔施·格拉夫：木刻受难图系列 *Urs Graf: Die Holzschnitte zur Passion*. Munich, 1923

- 科隆的圣经 *Die Kölner Bibel*. Munich, 1923
- 木板绘画的开端 *Die Anfänge der Tafelmalerei*. Leipzig, 1924
- 德意志青年和东方精神 *Deutsche Jugend und östlicher Geist*.
Bonn, 1924
- 杰出的寓言作家伊索的著作和生平, 乌尔姆 1475 年 *Buch und
Leben des hochberühmten Fabeldichters Aesopi, Ulm 1475*.
Munich, 1925
- 埃及艺术及其评价问题 *Ägyptische Kunst: Probleme ihrer
Wertung*. Munich, 1927; Eng. trans., London, 1928
- 奥托·潘科克: 带有介绍的 24 幅炭笔素描 *Otto Pankok: 24
Kohlezeichnungen mit enier Einführung*. Munich, 1927
- 希腊风格和哥特风格: 论希腊化帝国 *Griechentum und Gotik:
Vom Weltreich des Hellenismus*. Munich, 1928
- 论大陆中世纪初期大型艺术中盎格鲁萨克逊的抄本细密画的影
响 *Über den Einfluss der angelsächsischen Buchmalerei auf die
frühmittelalterliche Monumentalplastik des Kontinents*. Halle, 1931
- 疑问和反问: 艺术问题论集 *Fragen und Gegenfragen: Schriften
zum Kunstproblem*. Munich, 1956
- 美术史中的风格: 风格和连续理论导论 M. Finch, *Style in Art
History: An Introduction to Theories of Style and Sequence*. New
Jersey, 1974
- 艺术经验和艺术科学: 用系统的进化史的论述和文献对造型艺术
的处理 H. Lützel, *Kunsterfahrung und Kunstwissenschaft*:

Systematische und entwicklungsgeschichtliche Darstellung und Dokumentation des Umgangs mit der bildenden Kunst. 3 vols, Freiburg, 1975

1900-1930 年德国美术史的范畴和方法 L. Dittmann, ed.,
Kategorien und Methoden der deutschen Kunstgeschichte, 1900-1930. Stuttgart, 1985

第五章

瓦尔堡图书馆

古典文化艺术的记忆者

书籍和图像是我们所沉思的这个世界的主要成员，它们是人类记忆的体现，构成了人类 *scientia* [知识] 和 *eruditio* [学识] 的图书馆；它们不仅给我们的生活带来生机，甚至使我们具有了我们所能具有的最高抱负：追求真理，即追求真正问题的真正解决。这样一座记忆的图书馆可能是人类最令人惊讶的成就了，它成了那些受到了斯宾诺莎所谓的 *Amor Dei Intellectualis* [对神圣智性的爱] 所激励的人，那些想通过知识而获得自身解放的人的福地。难怪伟大的人文学者卡西尔初次走进瓦尔堡图书馆时发出了这样的惊叹：要不就拔腿逃开，要不就像囚徒一样呆上几年。

——《图像与观念》

记忆女神：瓦尔堡图书馆创办的主旨

记忆是动物所具有的重要能力之一，但在人的身上，它才发展到了一种不可思议的水平。亘古及今，人类最向往的东西，即所谓的“不朽”，不仅和信仰有关，而且也和记忆有关。仿佛，记忆的能力是一种神性的能力，使往者永恒，寂者飞动。在希腊

的文明中，人们怀着敬惧的心理，将记忆奉为神明，谟涅摩绪涅[Mnemosyne]女神，既是艺术、科学和历史之神缪斯的母亲，也是记忆的化身。

尽管对于丧失记忆的恐惧在我们的文明中常常曲折地表现为一种相反的形式，例如《列子》周穆王篇中所讲的华子病忘的故事，但是，它在人类思想史中的重要地位，却可以从古代佛教中的 *smrtibala* [念力]、*smrti-sambodhyanga* [念觉支]，从柏拉图哲学的 *anamnese* [回忆说]，乃至从容恩[Carl Gustav Jung]的集体无意识和瓦尔堡的社会记忆理论中略见一斑。

就文明史而言，研究历史，实际上就是研究人类的记忆手段，就是恢复记忆链条中的缺失环节。从某种意义上说，历史的形象，就深藏在遗迹里，附丽在图像上，表达在文献中。正像里帕[Ripa]在《图像学》[*Iconologia*]中所描述的，历史女神[Clio]的标志乃是书籍和纸卷。人不论作为制言人[word-men]还是制像人[image-men]，一言以蔽之，都是保持文明记忆的人。在历史上，西方传说中的大洪水时代，中国记载中的秦始皇焚书时代，都是人类凭借记忆传播文明的时代。

从学术的角度上说，人文学者乃是保护历史记忆的典型代表。正是由于他们的工作，我们才有理由在人类智慧的生命中，把人文科学看成是记忆的官能——对人类文化记忆的官能。当这种官能在本世纪初叶遭到攻击的时候，一位德国美术史家阿比·瓦尔堡[Aby Warburg] (1866-1929)挺身而出，重新考察了这个迫在眉睫的问题：我们的文明对古典世界到底有着什么样的记忆。当然，不仅有对文明价值的记忆，而且也有对危及理性的狂

热冲动的记忆。因此他毕其一生来研究一个课题：*Was bedeutet das Nachleben der Antike* [古典遗产的意义是什么]？

博尔赫斯曾经说过，书是记忆和想象的延伸。正是这样，书籍构成了一切学术的基础。因此我们把图书馆看作是学者的采石场，也就自然成章了。瓦尔堡在回答他的问题时，作为记忆宝库的图书馆给了他无法磨灭的印象。通过这些记忆的载体，他注意到了历史记忆对文化发展的推动作用。因此，他想从社会、政治、宗教、科学、哲学、文学和艺术等各个方面来考察古典文明对现代欧洲的影响。这样，上述各方面的书籍便成了他在汉堡创办的图书馆的收藏对象。它的宗旨便隐含在现在座落于伦敦 Woburn Square 的一幢五层楼建筑的门楣上，那里豁然刻着一行希腊文大字：记忆女神 [ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ]。

三种互补的保护文化记忆的方式

瓦尔堡图书馆原是一座私人的图书馆，20 年代对公众开放。后来，由于逃避纳粹的迫害，于 1934 年搬到伦敦，并成了瓦尔堡研究院的核心和基础。作为一座文化史和美术史研究的图书馆，它在三个方面的工作极其引人注目，并且一以贯之。

一是它设有专门的研究职位，有一批高水平的人文学者埋首其间，专心致志地从事学术研究。从表面上看，他们研究的都是古典世界，其实他们在对现代学术的推动上却起了不可低估的作用。在这座图书馆里不仅产生了符号学、图像学等影响了美术史探讨方向的新思想，而且也对其他学科，例如对科学史的发展作

出了贡献。这批学者包括扎克斯尔[F. Saxl]，维特科夫尔[R. Wittkower]，贡布里希[E. H. Gombrich]、库尔茨[O. Kurz]等西方第一流的美术史家，也包括像耶茨[F. Yates]、沃克[D. P. Walker]、施密特[C. B. Schmitt]等著名的观念史家。他们生活在插架连屋、聚书环壁的世界中，图书馆养育了他们的学术生命，他们也频频为图书馆赢得了光荣。他们对图书的依恋，正如一位伟大的学者指着莱奥纳尔多·达·芬奇笔记的大开复制本对着一位来访的朋友所说的那样：“这够我们用尽毕生的心血！”

二是出版古籍和学术著作。作为古典文明记忆的保护者，瓦尔堡图书馆的出版范围几乎囊括了古典遗产的各个方面。在克莱班斯基[R. Klibansky]的主持下，以中世纪期间柏拉图传统的连续性为题，出版了 7 大卷文集《中世纪的柏拉图著作集成》[*Corpus Platonicum Medii Aevi*]，其中 4 卷为拉丁文[*Plato Latinus*]，3 卷为阿拉伯文[*Plato Arabus*]。杰出的文艺复兴研究专家克里斯特勒[P. O. Kristeller]则出版了 6 卷关于文艺复兴时期人文主义者手稿的文献[*Iter Italicum*]。图书馆从 30 年代初就集中了大约 40 位学者编纂多卷本的《关于古典遗产的文化科学文献目录》[*Kulturwissenschaftliche Bibliographie zum Nachleben der Antike*]。它还倾力帮助了中国艺术收藏家珀西瓦尔·戴维爵士[Sir Percival David]编辑一部新的学术性的《马可波罗游记》，这就是著名的由伯希和[P. Pelliot]与慕阿德[A. C. Moule]执笔的《马可波罗游记校注》。以下所举则都是美术史或与美术史有关的著作，有的已经成了那一领域的必读之书。它们是：潘诺夫斯基的《理念论》[*Idea*] (1924)，卡西尔的《文艺复兴哲学中的

个人和宇宙》[*Individuum und Kosmos in der Philosophie der Renaissance*] (1927)，瓦尔堡的两卷美术史论文选集[*Gesammelte Schriften*] (1932)，扎克斯尔的两卷美术史论文集[*Lectures*] (1957)，贡布里希的《阿比·瓦尔堡传》[*Aby Warburg, An Intellectual Biography*] (1970)，特拉普[J. B. Trapp]的《印刷术发明之后 50 年的稿本》[*Manuscripts in the Fifty Years after the Invention of Printing*] (1983)，蒙塔古[Jennifer Montagu]的《意大利学院徽章引得》[*An Index of Emblems of the Italian Academies*] (1988)，以及扎克斯尔等人编纂的多卷本拉丁中世纪的星相学和神话学的插图写本书目。

三是图片收藏。这一收藏的建立最初和图像学研究有关，因此，它特别重视中世纪和文艺复兴时期的古典遗产。它包括了从古典文化时代以来到 18 世纪的纯艺术和应用艺术的图片资料。其编排目录也部分地反映了图书馆的书目体系，主要类目为：古物，众神与神话故事，魔法与科学，世俗图像志(大部分为寓意图像)，肖像，文学，历史，社会生活和宗教图像志等等。图片收藏部主任伊丽莎白·麦克格雷丝[Elizabeth McGrath]也是一位了不起的学者，在她的主持下，编写了非常详尽细致的主题目录。凡是读过该目录的人，都无不惊叹这座图像宝藏的包罗万象与钜细俱全。近年来，在盖蒂[Getty]基金会“美术史资料计划”[Art History Information Program]项目的资助下，又完成了一件很有意义的工作：“文艺复兴时期的艺术家所了解的古典艺术作品调查”。这也是一项文化记忆的调查。前面提到的杰出学者耶茨，正是利用图书馆的丰富的图片收藏，写出了她的精彩之作《记忆

的艺术》[*The Art of Memory*]。在这一著作的启发下，美国的中国学学者史景迁[J. Spence]撰写了《利玛窦的记忆迷宫》[*The Memory Palace of Matteo Ricci*]。

一幅特殊的文化记忆图

瓦尔堡图书馆是一座中等规模的图书馆，藏书 30 多万册，期刊 2500 种，分为四大部分置放：古典艺术、考古学和大部分期刊在底楼；美术史在一楼；文学、书籍收藏和教育在二楼；宗教、科学史和哲学史在三楼和四楼；社会和政治史在四楼。从数字统计上看，没有什么惊人之处。从图书馆的现代化程度上讲，例如电动闭合书架，计算机检索，微缩和音像资料，极简便的阅览手续，开架自由取阅等等，也都极平凡常见。但是它的图书馆馆长却是一个享有盛誉的职位，就像古典世界的亚历山大图书馆一样，均由极负名望的学者担任。例如，任期较长的奥托·库尔茨，不仅是西方杰出的美术史家，而且也是杰出的文化史家。他的《近东地区的欧洲钟表》[*European Clocks and Watches in the Near East*] (1975) 是东西方交流史上的典范之作。他的学问不仅精微，而且广大。对于购书，去留特严，正像人们所称道的那样，凡所过目，立辨良窳。他的选购原则是：第一手资料优于第二手资料；原作优于译著。他从不购买那些言过其实的粗制滥造之物。他不但保持了图书馆过去建立起来的主题范围，同时也开拓了新的研究领域。凡是带着问题到图书馆向他诣门请益的人，没有一个不惊叹他把读者手中的问题变成一长串书目的非凡能力，而那

些书名，有的甚至连一些专业研究者也闻所未闻。在著作前言里向库尔茨鸣谢的书籍数量如此之多，充分地表明了他的贡献范围之广与价值之大。

但是就图书馆本身而言，它迥然与众不同的地方在于：它以其特有的方式构成了一幅文化世界的地图，当读者走进这一地图的辖地时，他得调整自己见惯习闻的路线，循着一条陌生的途径蹇行。一旦轻车熟路，他的记忆的碎片就会融合成一片崭新的知识图景。他会从星相学走向天文学，从炼金术走向化学，从幻数走向数学。并且，无论他在哪条路线上求知，都会受到吸引去不由自主地眺望周围或远处的景色。仿佛知识女神就在前面循循地引导。对知识的惊奇感——这种古代希腊哲人在柱廊间漫步沉思时突如其来的感受，千年之下，又为现代的学者所重新体验。就此而言，它激发读者阅读、探索的方式纯然是古典式的。

但是另一方面，上述的这幅文化世界的地图似乎又与中世纪的记忆术有关。在西方，记忆术产生于修辞学校和教士当中。其要点在于构造出一种特征突出而又易于记忆的心理图像，然后再把这幅心理图像置于固定的框架之中，例如由一幢熟悉的建筑所代表的框架。瓦尔堡图书馆的布局正是要求读者去构造类似的心理图像。或者说，它迫使读者去做记忆体操的锻炼。它的分类目录，即下面的这幅文化世界的粗略地图（此处只列出大类，只有带星号者才给出了细目，以示一斑）似乎就是为此目的而设。但是，人们却可以不断地变换它，因为它全然没有固定的学科界限。在此，人们应该时刻牢记的是：学者不器。因为这正是瓦尔堡图书馆的最突出的特色。关于这一点，可能只有到那里实践的人才

有深切的体验。

社会和政治史

心理学

人类学

民俗学

性别之间的关系

音乐史(特别是 17 世纪的歌剧)

舞台史

*节日和仪式

流行性和季节性的

儿童游戏

骑士制度的

出生、结婚和死亡仪式

比武大会

凯旋仪式

击剑和摔跤

御驾仪式

宴会

旅行生活

丑角

古典文化时期的节日

舞蹈

后古典时期欧洲的节日

打猎

技术、贸易和运输史

法律(法律中的象征符号, 艺术和文学中的法律, 罗马法的残存形式)

社会学

政治理论(特别是乌托邦和理想统治者的理论)

历史

史学史

希腊和罗马(包括铭文，修辞，书信，战争，法律，经济史)

拜占廷(包括巴尔干和东欧史)

欧洲各国(特别是意大利中世纪和文艺复兴时期的原著)

宗教、科学史、哲学史

宗教

比较宗教

信仰(图腾和物神，祈祷和忏悔，死亡和来世)

仪式和崇拜(献祭、王权，神话学，象征符号，名称)

解经

条顿宗教和斯拉夫宗教

希腊和罗马

崇拜和仪式；诸神和英雄；希腊秘传宗教伊流欣努派，狄奥尼索斯派，俄尔甫斯派；冥神卡比里；灵魂；死亡，不朽；秘传宗教；神秘主义的海尔梅斯文学的假托作者海尔梅斯·特里斯美吉斯；埃及、叙利亚和波斯与希腊的混合宗教；凯尔特宗教

基督教

基督教和犹太教；异教，特别是秘传宗教和基督教的关系；诺斯替教和摩尼教

作为救世主的皇帝；奇迹般的降生，第四牧歌；君士坦丁教会史，会议，东方教会，罗马教廷，教父；教义史；礼拜仪式(包括法衣和祭坛布置)；教会节日；殉教者，圣徒和

圣物；朝圣和圣战；修会；布道；宗教法庭
 宗教改革(特别是路德的改革)；小册子和讽刺文；反宗教改
 革；宗教改革和艺术
 东方文化和宗教(包括亨利·弗兰克福特的私人藏书)
 埃及、亚述、巴比伦
 中东、小亚细亚、高加索
 波斯
 犹太教(特别是犹太教与其他宗教以及与艺术的关系)
 伊斯兰；印度(包括希腊对印度的影响)；远东

科学史

自然科学

魔法

神秘主义；邪恶之眼；护符；魔石；花结和迷宫；魔镜；巫
 术(特别是浮士德)；神秘团体

炼金术和化学；动物学、植物学、矿物学和配药学的历史

医学(包括医学和宗教；医学和艺术；占星术医学，气质，忧
 郁；黑死病)

算学(包括数学的象征主义，周期数，和谐，纵横图和魔法字
 母，算术游戏)

*占卜、预兆

怪物

骨相学

彗星

梦幻

日食、地震

水晶球占卜，水占卜，泥土占卜

占卜仪式

算命卖卜，骰子等

手相术   象棋，纸牌，算命用的有图纸牌

*预言

末世学；假冒基督而反基督者；预言接受提名的皇帝；预言和世界大战

*占星学和天文学

(巴比伦，希腊和罗马，阿拉伯和犹太，印度，中世纪，文艺复兴和近现代)

占星术的实践(人出生时的星位等等)

历法和历书，预测

星星的神话学，星相的图像志

天体仪和仪器

宇宙学史(特别是宏观宇宙、世界中心点及世界的起源与结束)

地理学、探险和制图学史

哲学史(特别强调柏拉图和亚里士多德传统，以及传播这些传统的伊斯兰哲学)

文 学

语言和文学理论

诗学，修辞学，文体学，语言的社会学和心理学，比喻和意象，

比较语言学，语言学理论和历史，世界文学

希腊，希腊化和罗马

欧洲各国语言

按国排列(特别是意大利和法国文艺复兴时期)

人文主义的文献

希腊语和拉丁语语法学家和词典编纂家

古典学术史

中世纪的希腊语、拉丁语以及新拉丁语文学

欧洲人文主义的起源和传播

历史小说中所描写的文艺复兴

古典文学的接受

古典文学的形式(史诗, 田园诗, 抒情诗等等)

古典作家的影响

*古典和中世纪的文学主题

神话作者

诸神和英雄

伪古典诗歌和神话诗歌

劝喻性和道德性故事

圣经主题

半个的母题, 包括生命之树, 天堂, 死亡和地狱的景象

中世纪传奇

特洛伊

阿提拉

底比斯

圣杯

提尔的阿波罗尼乌斯

亚瑟王传奇

亚历山大

梅林

普雷斯特·约翰

汤豪瑟

罗马

亚哈随鲁

民间故事, 动物寓言, 儿童读物, 谜语

徽征和格言

徽志和徽铭；雕板者和出版者的徽征；硬币，印单和标记；纹章；箴言

百科全书(特别是图解版百科全书和世界编年史)

书籍和藏书

写本(写本研究和写本目录)

印刷和插图(特别是插图本圣经和插图本奥维德)

教育

人文主义的教学法；学校、大学和学院的历史

跨文化影响

旅游

考古学和艺术

原始艺术和史前艺术

东方艺术

古代东方：埃及，亚述和巴比伦，乌拉尔图，巴勒斯坦，叙利亚和小亚细亚；波斯

伊斯兰

东方艺术对西方的影响

希腊和罗马考古学

文献资源：威特鲁威等等

博物馆目录，挖掘报告等等

希腊和罗马图像志

神；半神和英雄；劫掠和战斗场面；死亡和冥界；人像；肖像；艺术和诗歌

希腊和罗马古钱学(包括硬币和雕花宝石的图像志)

希腊艺术

罗马艺术(包括伊特鲁里亚和撒丁岛;特别是罗马各省)

南俄罗斯

北黑海沿岸地区、高加索、赛西亚的艺术和考古学

迁徙时期

后古典艺术

概观(包括书目,纪念论文集,会议等等)

文献资源(艺术家的生平和书信,帐单,关于艺术和建筑的论文)

美学

历史

艺术心理学

风格,透视,色彩,对称,比例,节奏

艺术-历史的方法

艺术的起源,艺术和宗教

地志(指南手册,博物馆目录等等)

图像志

基督图像志(圣经-包括类型学-神的头像,神;天使,魔鬼;圣母;基督和使徒;启示,最后审判,天堂和地狱,死亡;圣徒,女预言者)

世俗图像志(人物,肖像,风景,门类画,历史画,动物画,战争画,漫画,流行印刷物,服饰)

*古代艺术的遗产

- 古代大型建筑的毁灭和保存
 中世纪和文艺复兴时期所画的古代大型建筑物的素描
 地志：罗马
 地志：罗马之外的其他地方
 考古学总目
 古物的收藏：铭文，硬币，雕花宝石，雕像，绘画
 考古学史
 伊特鲁里亚学史
 埃及学史
 古典艺术的影响
 现代艺术中的古典主题
 早期基督教和拜占廷艺术
     早期基督教艺术的起源；异教和基督教艺术
 图像志
     墓室；教堂；镶嵌画，雕塑和应用艺术
 铭文
     东方基督教艺术，墨洛温王朝和卡洛琳王朝艺术，拜占廷和
     东欧艺术
 插图写本(特别是拜占廷和古典原著的写本)
 欧洲艺术(12-18世纪，按国排列；特别是意大利艺术，德国文
     艺复兴，西班牙和尼德兰的17世纪艺术)
 应用艺术(特别是箱柜画，织物[尤其是挂毯]，金器，雕花宝
     石，像章，象牙制品，城镇规划，园林)
 艺术收藏

博物馆；古迹保护；赝品；拍卖目录
19 和 20 世纪艺术

对这一独特的结构，贡布里希评论道：瓦尔堡所设计的这座图书馆的布局，意在成为一幅让那些求知的人感到亲切可掬的文化地图。当然，由于它的主观性，它也像任何布局一样有其不足之处，有其特有的习性，他自己也为有时找不到书而牢骚几句。但是，这丝毫无损于那一模式的明显价值——它在所谓的学科之间不设任何屏障。它使研究艺术传统的学者懂得，他也应该读一读宗教史、科学史和赞助制度的经济学；诗歌的研究者则应该熟稔神话、音乐、露天历史剧和社会惯例等等。更妙的是，他能够在那里悠然怡然地饱嗜群书，几乎像处身在一个古老的图书馆里一样泰然自得。

像在古老的图书馆一样泰然，这无疑是最静谧、最平凡的世界了。然而也许却是在人的内心深处最能引起强烈震撼的世界。学者所向往、所祈盼的精神享受可能只有在这种世界中才会得以实现。在中国的古籍中，有一段描写学者们在文澜阁畔读书的情景，虽然具有浓郁的林下濠上的色彩，与这种西方的隐修潜学的读书方式不同，但境界却庶几近之。《舒艺室随笔》乙编卷下写道：“寓湖上之杨柳湾。去孤山二里许，面湖环山，上有楼，楼下集群胥，闲日扁舟诣阁领书，命抄毕则易之，往返数刻耳。同居楼中校雠，湖光山色，混漾几席间，铅槧稍倦，凝睇四望，或行湖滨数十步，意豁如也。朝日夕月，晦冥雨雪，湖之变态不穷而皆得之。伸纸舐笔之际，奇文疑义，互相探索，旁征博引，

驳诘辩难，或达昏旦。”现在，这样令人神往的境界恐怕只能存之梦寐了。

结 语

1934年，有两位年轻的学者出版了一本对后来的学术有重要影响的书《关于艺术家的传说》[*Legende vom Künstler*]，扉页上的题词为：献给瓦尔堡图书馆。从那儿以后，瓦尔堡图书馆虽然经历了搬迁、战争的干扰和破坏，但是它的名声却在学术界日益大放光彩，作为瓦尔堡研究院的核心，已成了世界著名的跨学科的美术史和文化史的研究中心。然而也许正如它的门楣上所镌刻的大字 ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ 所警示的那样，它要我们铭记于心的是古典文明的价值，而不是带有个人色彩的荣耀的显没。关于这一点，古典价值的中介者[the Mediator of Classical Values]老歌德已经说得异常简洁切要：事业乃生命，名声不足道。

瓦尔堡图书馆历年出版书刊目录

STUDIES OF THE WARBURG INSTITUTE

Edited by Fritz Saxl

1. SALOMON, RICHARD: OPICINUS DE CANISTRIS. *Weltbild und Bekenntnisse eines Avignonesischen Klerikers des 14. Jahrhunderts. Mit Beiträgen von A. Heimann und R. Krautheimer. 2 vols. 1939.*
2. BUCHTHAL, HUGO: THE MINIATURES OF THE PARIS PSALTER. *A Study in Middle Byzantine Painting. 1938.*
3. PRAZ, MARIO: STUDIES IN SEVENTEENTH-CENTURY IMAGERY. 2 vols. 1939-47.
(Revised edition published by Edizioni di Storia e Letteratura, 1964).
4. GOLDSCHMIDT, E. PH.: HIERONYMUS MUENZER UND SEINE BIBLIOTHEK. 1938.
5. FRIEDLAENDER, WALTER, and BLUNT, ANTHONY (eds): THE DRAWINGS OF NICOLAS POUSSIN: CATALOGUE RAISONNÉ.
Part I: Biblical Subjects, in collaboration with Rudolf Wittkower. 1939.
Part II: History, Romance, Allegories, in collaboration with Rudolf Wittkower. 1949.
Part III: Mythological Subjects, in collaboration with Ellis K. Waterhouse and Jane Costello. 1953.

Part IV: Studies for the Long Gallery. The Decorative Drawings. The Illustrations to Leonardo's Treatise. The Landscape Drawings, in collaboration with John Shearman and Richard Hughes-Hallett. 1963. 64pp. 181 illustrations.

Part V: Drawings after the Antique. Miscellaneous Drawings. Addenda and Corrigenda. 1974. 160pp. 233 illustrations.

6. HINKS, ROGER: MYTH AND ALLEGORY IN ANCIENT ART. 1939.
7. ADHÉMAR, JEAN: INFLUENCES ANTIQUES DANS L'ART DU MOYEN AGE FRANÇAIS. Recherches sur les sources et les thèmes d'inspiration. 1939.
8. RATHE, KURT: DIE AUSDRUCKSFUNKTION EXTREM VERKÜRZTER FIGUREN. 1938.
9. SAXL, FRITZ: REMBRANDT'S *SACRIFICE OF MANOAH*. 1939.
10. KATZENELLENBOGEN, ADOLF: ALLEGORIES OF THE VIRTUES AND VICES IN MEDIAEVAL ART. 1939.
(Paperback edition, Norton Library, N. 243. Reprinted 1989 by University of Toronto Press).
11. SEZNEC, JEAN: LA SURVIVANCE DES DIEUX ANTIQUES. Essai sur le rôle de la tradition mythologique dans l'humanisme et dans l'art de la Renaissance. 1940.
(Second edition in French, Flammarion, 1980. Italian translation, Boringhieri, 1981; English translation, *The Survival of the Pagan Gods*, 1953; Japanese translation, 1977).
12. BUCHTHAL, HUGO and KURZ, OTTO: HAND LIST OF ILLUMINATED

- ORIENTAL CHRISTIAN MANUSCRIPTS. 1942.
13. PANOFSKY, ERWIN: THE CODEX HUYGENS AND LEONARDO DA VINCI'S ART THEORY. The Pierpont Morgan Library Codex M. A. 1139. 1940.
14. BLUNT, ANTHONY: FRANÇOIS MANSART AND THE ORIGINS OF FRENCH CLASSICAL ARCHITECTURE. 1941.
15. YATES, FRANCES A.: THE FRENCH ACADEMIES OF THE SIXTEENTH CENTURY. 1948.
(Reprinted by Routledge & Kegan Paul, 1988).
16. MAHON, DENIS: STUDIES IN SEICENTO ART AND THEORY. 1948.
17. LIEBESCHÜTZ, HANS: MEDIAEVAL HUMANISM IN THE LIFE AND WRITINGS OF JOHN OF SALISBURY. 1950.
18. SEZNEC, JEAN: NOUVELLES ÉTUDES SUR *LA TENTATION DE ST. ANTOINE*. 1949.
19. WITTKOWER, RUDOLF: ARCHITECTURAL PRINCIPLES IN THE AGE OF HUMANISM. 1949.
(Fourth edition published by Academy Editions, 1973).
Edited by H. Frankfort
20. JANSON, H. W.: APES AND APE-LORE IN THE MIDDLE AGES AND THE RENAISSANCE. 1952.
Edited by Gertrud Bing
21. BOBER. PHYLLIS PRAY: DRAWINGS AFTER THE ANTIQUE BY AMICO ASPERTINI. Sketchbooks in the British Museum. 1957. 108pp. 148 illustrations.

22. WALKER, D. P.: SPIRITUAL AND DEMONIC MAGIC FROM FICINO TO CAMPANELLA. 1958.
(Paperback edition, University of Notre Dame Press, 1975. French translation, Editions Albin Michel, 1988).
23. YATES, FRANCES A.: THE VALOIS TAPESTRIES. 1959.
(Revised edition published by Routledge & Kegan Paul, 1975. Japanese translation 1989).
24. PEROSA, A. (ed.): GIOVANNI RUCELLAI ED IL SUO ZIBALDONE.
Part I: Il Zibaldone quaresimale. Pagine scelte a cura di A Perosa. 1960
Edited by J. B. Trapp
Part II: A Florentine Patrician and his Palace. By F. W. KENT. ALESSANDRO PEROSA, BRENDA PREYER, ROBERTO SALVINI and PIERO SANPAOLESI. 1981. xiv, 258pp. 106 illustrations.
Edited by Gertrud Bing
25. THE ST. ALBANS PSALTER (ALBANI PSALTER). 1. The Full-page Miniatures, by Otto Pächt. 2. The Initials, by C. R. Dodwell. 3. Preface and Description of the MS, by Francis Wormald. 1960.
Edited by E. H. Gombrich
26. PANOFSKY, ERWIN: THE ICONOGRAPHY OF CORREGGIO'S CAMERA DI S. PAOLO. 1961.
(Italian translation in *Il Correggio e la Camera di San Paolo*, Electa, 1988).
27. 'PICATRIX'. DAS ZIEL DES WEISEN VON PSEUDO-MAĞRĪTĪ.

- Translated into German from the Arabic by Hellmut Ritter and Martin Plessner. 1962. (See also *Studies*, 39 and *Studien*, 12).
28. MANDOWSKY, ERNA and MITCHELL, CHARLES: PIRRO LIGORIO'S ROMAN ANTIQUITIES. The Drawings in MS XIII. B.7 in the National Library in Naples. 1963.
29. BOAS, GEORGE: THE CULT OF CHILDHOOD. 1966.
(Italian translation published by La Nuova Italia, 1973. Paperback, Spring Publications, 1990).
30. PINGREE, DAVID: THE THOUSANDS OF ABŪ MA'SHAR. 1968.
31. DACOS, NICOLE: LA DÉCOUVERTE DE LA DOMUS AUREA ET LA FORMATION DES GROTESQUES A LA RENAISSANCE. 1969.
32. BUCHTHAL, HUGO: HISTORIA TROIANA. *Studies in the History of Mediaeval Secular Illustration*. 1971.
33. REKERS, BERNARD: BENITO ARIAS MONTANO (1527-1598). 1972.
xi, 199pp., with 1 plate.
(Spanish translation published by Taurus Ediciones, 1973).
34. KURZ, OTTO: EUROPEAN CLOCKS AND WATCHES IN THE NEAR EAST. 1975. xii, 109pp. 59 illustrations.
35. CANEDY, NORMAN W.: THE ROMAN SKETCHBOOK OF GIROLAMO DA CARPI. 1977. xxiv, 151pp. 374 illustrations.
- Edited by J. B. Trapp*
36. THE *HORTUS DELICARUM* OF HERRAD OF HOHENBOURG (LANDSBERG). A Reconstruction by Rosalie Green, Michael Evans, Christine Bischoff and Michael Curschmann, with

- contributions by T. Julian Brown and Kenneth Levy, under the direction of Rosalie Green. 1979. 2 vols. xxxiv, 523pp. 165 plates; xiv, 228pp. 360 illustrations.
37. WALKER, D. P.: STUDIES IN MUSICAL SCIENCE IN THE LATE RENAISSANCE. 1979. viii, 174pp.
38. SCHWEIKHART, GUNTER: DER CODEX WOLFEGG. Zeichnungen nach der Antike von Amico Aspertini. 1986. xiii, 133pp., 59 plates, 162 illustrations.
39. PINGREE, DAVID: PICATRIX. The Latin Version of the *Ghāyat al-Hākīm*. 1986. 2 parts. lxxxii, 326pp., 18 plates, 7 microfiches.
40. IBN AL-HAYTHAM: THE OPTICS. BOOKS I-III: ON DIRECT VISION. Translated from the Arabic with Introduction, Commentary, Glossaries and Concordance by A. I. Sabra. 2 vols. ix, 367pp; cx, 246pp. 5 plates.
41. NESSELRATH, ARNOLD: DAS FOSSOMBRONER SKIZZENBUCH.
42. FONTAINE, JACQUES AND HILLGARTH J. N. (eds): LE SEPTIÈME SIÈCLE: CHANGEMENTS ET CONTINUITÉS / THE SEVENTH CENTURY: CHANGE AND CONTINUITY.

CORPUS PLATONICUM MEDII AEVI

General Editor: Raymond Klibansky

KLIBANSKY, RAYMOND: THE CONTINUITY OF THE PLATONIC TRADITION DURING THE MIDDLE AGES. Outlines of a Corpus Platonicum Medii Aevi. 1939 and 1950.

(Reprinted by Kraus Reprint with new Introduction, 1981).

PLATO LATINUS:

- Vol. I: MENO, interprete Henrico Aristippo, edidit Victor Korddeuter, recognovit et praefatione instruxit Carlotta Labowsky. 1940.
- Vol. II: PHAEDO. interprete Henrico Aristippo, edidit L. Minio-Paluello. 1950.
- Vol. III: PARMENIDES, usque ad finem primae hypothesis. PROCLUS. Commentarium in Parmenidem, pars ultima adhuc inedita, interprete Guillelmo de Moerbeka, ediderunt Raymondus Klibansky et Carlotta Labowsky. 1953.
- Vol. IV: TIMAEUS a Calcidio translatus commentarioque instructus. In societatem operis coniuncto P. J. Jensen, edidit J. H. Waszink. 1962. Revised edition 1974.
(Published jointly with E. J. Brill, Leiden).

PLATO ARABUS:

- Vol. I: GALENUS-COMPENDIUM TIMAEI PLATONIS, ediderunt Paulus Kraus et Richardus Walzer. 1951.
- Vol. II: ALFARABIUS-DE PLATONIS PHILOSOPHIA, ediderunt Franciscus Rosenthal et Richardus Walzer. 1943.
- Vol. III: ALFARABIUS-COMPENDIUM LEGUM PLATONIS, edidit et latine vertit Franciscus Gabrieli. 1952.

WARBURG INSTITUTE SURVEYS

Edited by E. H. Gombrich and J. B. Trapp

1. ROSS, D. J. A.: ALEXANDER HISTORIATUS. A Guide to Medieval Illustrated Alexander Literature. 1963.
(Second edition published by Athenäum-Verlag, 1988).
2. DODWELL, C. R. and TURNER, D. H.: REICHENAU RECONSIDERED. A Reassessment of the Place of Reichenau in Ottonian Art. 1965.
3. WATSON, GEORGE: THE ENGLISH PETRARCHANS. A Critical Bibliography of the *Canzoniere*. 1967.
4. TONELLI, GIORGIO: A SHORT-TITLE LIST OF SUBJECT DICTIONARIES OF THE SIXTEENTH, SEVENTEENTH AND EIGHTEENTH CENTURIES AS AIDS TO THE HISTORY OF IDEAS. 1971. 72pp.
5. SHACHAR, ISAIAH: THE *JUDENSAU*. A Medieval Anti-Jewish Motif and its History. 1974. xvi, 101pp. 119 illustrations.
6. HARVEY, E. RUTH: THE INWARD WITS. Psychological Theory in the Middle Ages and the Renaissance. 1975.
7. BURY, J. B.: TWO NOTES ON FRANCISCO DE HOLANDA. 1981. 45pp.
8. MOSS, ANN: OVID IN RENAISSANCE FRANCE. A Survey of the Latin Editions of Ovid and Commentaries Printed in France before 1600. 1981. 86pp.

Edited by W. F. Ryan and Charles B. Schmitt

9. RYAN, W. F. and SCHMITT, C. B. (eds): PSEUDO-ARISTOTLE, *THE SECRET OF SECRETS*. Sources and Influences. 1983. 148pp.

WARBURG INSTITUTE SURVEYS AND TEXTS

Edited by W. F. Ryan and Charles B. Schmitt

10. PSEUDO-BEDE: *DE MUNDI CELESTIS TERRESTRISQUE CONSTITUTIONE*. A Treatise on the Universe and the Soul. Ed. and transl. by CHARLES BURNETT. 1985. vi, 88pp.
11. KRAYE, JILL, RYAN, W. F. and SCHMITT, C. B. (eds): PSEUDO-ARISTOTLE IN THE MIDDLE AGES. The *Theology* and Other Texts. 1986. 295pp. 1 illustration.
12. SCHMITT, C. B. and KNOX, D.: PSEUDO-ARISTOTELES LATINUS. A Guide to Latin Works Falsely Attributed to Aristotle before 1500. 1985. viii, 103pp.
13. NORTH, J. D.: HOROSCOPES AND HISTORY. 1986. xii, 232pp. 4 plates.

Edited by Jill Kraye and W. F. Ryan

14. BURNETT, CHARLES (ed.): ADELARD OF BATH. An English Scientist and Arabist of the Early Twelfth Century. 1987. viii, 208pp. 1 plate, 5 figs.
15. SIMPSON, RICHARD: SIR THOMAS SMITH'S BOOKLISTS 1566 AND 1576.
16. DIONISOTTI, A. C., GRAFTON, ANTHONY and KRAYE, JILL (eds):

- THE USES OF GREEK AND LATIN: HISTORICAL ESSAYS. 1988.
18. PEREIRA, MICHELA: THE ALCHEMICAL CORPUS ATTRIBUTED TO RAYMOND LULL. 1989. 114pp.
  19. KENNY, NEIL (ed.): PHILOSOPHICAL FICTIONS AND THE FRENCH RENAISSANCE. 1991. 137pp. 8 plates.
  20. CHAMBERS, D. S.: A RENAISSANCE CARDINAL AND HIS WORLDLY GOODS. The Will and Inventory of Francesco Gonzaga (1444-83).
  21. CRAWFORD, M. H., LIGOTA, C. R. and TRAPP, J. B. (eds): MEDALS AND COINS FROM BUDÉ TO MOMMSEN. 1990. 137pp. 36 plates.
  22. BURNETT, CHARLES, FEND, MICHAEL and GOUK, PENELOPE (eds): THE SECOND SENSE. Studies in Hearing and Musical Judgement from Antiquity to the Seventeenth Century. 1991. 247pp. 16 figs.
  23. BURNETT, CHARLES (ed.): GLOSSES AND COMMENTARIES ON ARISTOTELIAN LOGICAL TEXTS. The Syriac, Arabic and Medieval Latin Traditions.

OXFORD-WARBURG STUDIES

(A series published jointly by the Warburg Institute and the Clarendon Press. Obtainable only through a bookseller).

Edited by G. Bing and T. S. R. Boase

THE CONFLICT BETWEEN PAGANISM AND CHRISTIANITY IN THE

FOURTH CENTURY. Essays edited by A. MOMIGLIANO. 1963. (Italian translation published by Einaudi, Turin, 1968; Spanish translation Alianza Editorial, 1990).

HANSON, ANNE COFFIN: JACOPO DELLA QUERCIA'S FONTE GAIA. 1965.

ETTLINGER, L. D.: THE SISTINE CHAPEL BEFORE MICHELANGELO. Religious Imagery and Papal Primacy. 1965.

RUBINSTEIN, NICOLAI: THE GOVERNMENT OF FLORENCE UNDER THE MEDICI, 1434 TO 1494. 1966. (Italian translation published by La Nuova Italia, 1971).

Edited by T. S. R. Boase and J. B. Trapp

ANGLO, SYDNEY: SPECTACLE, PAGEANTRY AND EARLY TUDOR POLICY. 1969.

BAXANDALL, MICHAEL: GIOTTO AND THE ORATORS. Humanist Observers of Painting in Italy and the Discovery of Pictorial Composition, 1350-1450. 1971. xii, 185pp. 16 plates. Paperback edition 1986.

HILLGARTH, J. N.: RAMON LULL AND LULLISM IN FOURTEENTH-CENTURY FRANCE. 1971.

REEVES, MARJORIE E. and HIRSCH-REICH, BEATRICE M.: THE FIGURAE OF JOACHIM OF FIORE. 1972.

PODRO, MICHAEL: THE MANIFOLD IN PERCEPTION. Theories of Art from Kant to Hildebrand. 1972.

HALL, MARCIA BROWN: RENOVATION AND COUNTER-

REFORMATION. Vasari and Duke Cosimo in Sta Maria Novella and Sta Croce, 1565-1577. 1978.

Edited by Denys Hay and J. B. Trapp

STEPHENS, J. N.: THE FALL OF THE FLORENTINE REPUBLIC. 1512-1530. 1983.

GRAFTON, A. T.: JOSEPH SCALIGER. A Study in the History of Classical Scholarship.

Vol. I (Textual Criticism and Exegesis). 1983. Vol. II in preparation.

GODMAN, PETER and MURRAY, OSWYN: LATIN POETRY AND THE CLASSICAL TRADITION. Essays in Medieval and Renaissance Literature. 1990.

JOURNAL OF THE WARBURG AND
COURTAULD INSTITUTES

Editorial Board: Michael Baxandall, Michael Evans, J. M. Fletcher, Ernst H. Gombrich, Charles Hope, John House, Michael Kauffmann, Michael Kitson, Jill Kraye, C. R. Ligota, Nicholas Mann, A. M. Meyer, Jennifer Montagu, Nicolai Rubinstein, J. B. Trapp.

Executive Editors: Lorne Campbell, D. S. Chambers and Elizabeth McGrath.

Founded in 1937, the first Editors being Rudolf Wittkower and Edgar Wind.

Published annually.

Fifty-four volumes have so far been published. Vols. I-XXX were

reprinted by Kraus Reprint & Periodicals. Vols. XXXII-XXXVII are obtainable from the Warburg Institute at £10.00 per volume, Vols. XL and XLII-XLVIII at £20.00 per volume, Vols. XLIX-LI at £30.00 per volume and Vols. LII-LIV at £35.00 per volume.

AUTHOR INDEX TO THE JOURNAL OF THE WARBURG AND COURTAULD INSTITUTES, VOLS. I-L (1937-1987). 1988.

MEDIAEVAL AND RENAISSANCE STUDIES

Edited by R. W. Hunt, Raymond Klibansky and Lotte Labowsky

Vol. I: 1941-43.

Vol. IV: 1958.

Vol. II: 1950.

Vol. V: 1961.

Vol. III: 1954.

Vol. VI: 1968. 209pp.

Supplements:

- I: TALBOT, C. H. (ed.): *The De Anima of Ailred of Rievaulx*. 1952.
- II: LENKEITH, N.: *Dante and the Legend of Rome*, 1952.
- III: KLIBANSKY, R. et BASCOUR, H., O.S.B. (ediderunt commentariisque illustraverunt): *Nicolai de Cusa De Pace Fidei. Cum Epistula ad Ioannem de Segobia*. 1956.

SPECIAL PUBLICATIONS

GOMBRICH, E. H.: *ABY WARBURG. AN INTELLECTUAL BIOGRAPHY*. With a Memoir on the History of the Library by FRITZ SAXL. 1970.

(Second edition published by Phaidon Press and University of Chicago Press, 1986. German translation, Europäische Verlagsanstalt, 1981. Italian translation, Feltrinelli, 1984. Japanese translation, Shobun-sha, 1986).

SAXL, FRITZ: LECTURES. 1957. 2 vols.

(English selection published by Penguin Books, as *A Heritage of Images*, 1970. Italian selections published by Laterza, as *Storia delle immagini*, 1965 and (in paperback) 1982; and by Boringhieri, as *La fede negli astri*, 1985; a second selection is in preparation. Japanese selection published by Seriko Shobo, 1980. Spanish selection published by Alianza Editorial, as *La vida de las imágenes*, 1989).

CATALOGUE OF ASTROLOGICAL AND MYTHOLOGICAL ILLUMINATED MANUSCRIPTS OF THE LATIN MIDDLE AGES.

Vol. III: Manuscripts preserved in the Libraries of London, Oxford and Cambridge. By FRITZ SAXL, HANS MEIER and HARRY BOBER. 1953. 2 vols.

Vol. IV: Astrological Manuscripts in Italian Libraries (other than Rome). By PATRICK MCGURK. 1966.

(These volumes are the continuation of the VERZEICHNIS ASTROLOGISCHER UND MYTHOLOGISCHER ILLUSTRIRTER HANDSCHRIFTEN DES LATEINISCHEN MITTELALTERS. By FRITZ SAXL. Vol. I: Handschriften in Römischen Bibliotheken, 1915; Vol. II: Die Handschriften der National-Bibliothek in

Wien, 1927; both published by the Heidelberger Akademie der Wissenschaften, reprinted by Kraus Reprint).

WARBURG, A.: GESAMMELTE SCHRIFTEN. 1932.

Vols I and II: DIE ERNEUERUNG DER HEIDNISCHEN ANTIKE. Kulturwissenschaftliche Beiträge zur Geschichte der europäischen Renaissance. Mit einem Anhang unveröffentlichter Zusätze. Unter Mitarbeit von Fritz Rougemont herausgegeben von Gertrud Bing.

Vol. I: Die Antike in der Florentiner bürgerlichen Kultur; Austausch künstlerischer Kultur zwischen Flandern und Florenz; Antike and Gegenwart im festlichen Leben der Renaissance.

Vol. II: Die italienische Antike in Deutschland; Die olympischen Götter als Sterndämonen; Kulturpolitische Gelegenheitsschriften.

(Italian selection published by La Nuova Italia, as *La Rinascita del paganesimo antico*, 1966. French selection published by Editions Klincksieck, 1990, as *Essais florentins*).

KRISTELLER, PAUL OSKAR: ITER ITALICUM. A Finding List of Uncatalogued or Incompletely Catalogued Humanistic Manuscripts of the Renaissance in Italian and Other Libraries.

Vol. I: Italy (Agrigento to Novara). 1963. xxviii, 533 double-col. pp. (With a preface to the whole work).

Vol. II: Italy (Orvieto to Volterra. Vatican City). 1967. xxvi,

671 double-col. pp.

Vol. III: *Alia itinera I* (Australia to Germany). 1983. xl, 747 double-col. pp.

Vol. III: Index. Compiled by Bonnie D. Kent and Ronald Rainey in collaboration with the author. 1987. 138pp.

Vol. IV: *Alia itinera II* (Great Britain to Spain). 1989. xxv, 812 double-col. pp.

Vol. V: *Alia itinera III* and *Italy III*. Sweden to Yugoslavia, Utopia. Supplement to *Italy (A-F)*. 1990. xxii, 642 double-col. pp.

Vol. V: Index. In the press.

Vol. VI: *Italy III* and *Alia itinera IV*. Supplement to *Italy (G-V)*. Supplement to *Vatican* and *Austria to Spain*. 1991. xxiv, 595 double-col. pp.

Vol. VI: Index. In preparation.

(Published in conjunction with E. J. Brill, Leiden, and obtainable only from Brill).

A BIBLIOGRAPHY OF THE SURVIVAL OF THE CLASSICS. German Text with English Introduction. Publication discontinued.

I: *The Publications of 1931*. 1934.

II: *The Publications of 1932-33*. 1938. xvi, 382pp.

(II is available separately from the Warburg Institute. I & II, bound together, are obtainable from Kraus Reprint & Periodicals).

LORENZO DE' MEDICI: LETTERE. Direttore generale: Nicolai

Rubinstein.

(Published under the auspices of the Istituto Nazionale di Studi sul Rinascimento, in collaboration with the Harvard University Center for Italian Renaissance Studies, Villa I Tatti; the Renaissance Society of America and the Warburg Institute).

RICCI, P. G. and RUBINSTEIN, N.: CENSIMENTO DELLE LETTERE DI LORENZO DI PIERO DE' MEDICI. Olschki, Florence, 1964.

LETTERE, Vols I-VI (1460-1482), Giunti-Barbèra, Florence, 1977-90.

TRAPP, J. B. (ed.): MANUSCRIPTS IN THE FIFTY YEARS AFTER THE INVENTION OF PRINTING. 1983.

SUMMARY GUIDE TO THE PHOTOGRAPHIC COLLECTION OF THE WARBURG INSTITUTE. Revised edition. 1988.

MONTAGU, JENNIFER: AN INDEX OF EMBLEMS OF THE ITALIAN ACADEMIES. 1988. vi, 78pp.

STUDIEN DER BIBLIOTHEK WARBURG

Edited by Fritz Saxl

1. CASSIRER, ERNST: DIE BEGRIFFSFORM IM MYTHISCHEN DENKEN. 1922.
(Reprinted in *Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs*, issued by Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1956).
2. PANOFSKY, ERWIN and SAXL, FRITZ: DÜRERS 'MELENCOLIA I'.

Eine quellen- und typengeschichtliche Untersuchung. 1923.

(Revised English edition, by R. KLIBANSKY, E. PANOFSKY and F. SAXL, published as SATURN AND MELANCHOLY by Nelson, 1964, reprinted by Kraus Reprint, 1979. Italian edition published by Einaudi, 1983. French edition Gallimard, 1989. German edition Suhrkamp Verlag, 1990. Spanish edition Alianza Editorial, 1991).

3. NORDEN, EDUARD: DIE GEBURT DES KINDES. Geschichte einer religiösen Idee. 1924.
4. LIEBESCHÜTZ, HANS: FULGENTIUS METAFORALIS. Ein Beitrag zur Geschichte der antiken Mythologie im Mittelalter. 1926.
5. PANOFSKY, ERWIN: IDEA. Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kunsttheorie. 1924.
(Italian edition published by La Nuova Italia, 1952. Second German edition published by Bruno Hessling Verlag, 1960. English translation published by University of S. Carolina Press, 1968. Spanish edition published by Cátedra).
6. CASSIRER, ERNST: SPRACHE UND MYTHOS. Ein Beitrag zum Problem der Götternamen. 1925.
(Reprinted in *Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs*, issued by Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1956. English translation, *Language and Myth*, published by Harper & Bros., 1946).
7. REITZENSTEIN, R. and SCHAEDEER, H. H.: STUDIEN ZUM ANT-

- IKEN SYNKRETISMUS AUS IRAN UND GRIECHENLAND. 1926.
8. SAXL, FRITZ: ANTIKE GÖTTER IN DER SPÄTRENAISSANCE. Ein Freskenzyklus und ein 'Discorso' des Jacopo Zucchi. 1927.
  9. SCHMIDT-DEGENER, F.: REMBRANDT UND DER HOLLÄNDISCHE BAROCK. Übersetzt von A. Pauli. 1928.
  10. CASSIRER, ERNST: INDIVIDUUM UND KOSMOS IN DER PHILOSOPHIE DER RENAISSANCE. 1927.
(Italian translation, *Individuo e Cosmo nella Filosofia del Rinascimento*, La Nuova Italia, 1935. Spanish translation, Emecé, Buenos Aires, 1951. English translation, *The Individual and the Cosmos in Renaissance Philosophy*, Blackwell and Harper & Row, 1963 [paperback edition, Harper Torchbook TB 1097]).
  11. Not published.
  12. RITTER, H., PLESSNER, M. and JAFFÉ, E.: PICATRIX (Arabischer Text). 1933.
(German translation from the Arabic, see *Studies*, 27; and Latin text, see *Studies*, 39).
  13. LEHMANN, PAUL: PSEUDO-ANTIKE LITERATUR DES MITTELALTERS. 1927.
  14. PRUCKNER, HUBERT: STUDIEN ZU DEN ASTROLOGISCHEN SCHRIFTEN DES HEINRICH VON LANGENSTEIN. 1933.
  15. Not published.
  16. LIEBESCHÜTZ, HANS: DAS ALLEGORISCHE WELTBILD DER HEILIGEN HILDEGARD VON BINGEN. 1930.

17. SCHRAMM, P. E.: KAISER, ROM UND RENOVATIO. Studien und Texte zur Geschichte des römischen Erneuerungsgedankens vom Ende des Karolingischen Reiches bis zum Investiturstreit. 2 vols.
(Fourth edition of Vol. I only published by Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1984).
18. PANOFSKY, ERWIN: HERCULES AM SCHEIDEWEGE UND ANDERE ANTIKE BILDSTOFFE IN DER NEUEREN KUNST. 1930.
19. GUNDEL, W.: DEKANE UND DEKANSTERNBILDER. Ein Beitrag zur Geschichte der Sternbilder der Kulturvölker. Mit einer Untersuchung über die aegyptischen Sternbilder und Gottheiten der Dekane, von S. Schott. 1936.
(2nd ed., ed. by H.-G. Gundel, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1969).
20. KROLL, JOSEF: GOTT UND HÖLLE. Der Mythos vom Descensuskampfe. 1932.
21. Not published.
22. PFEIFFER, RUDOLF: HUMANITAS ERASMIANA. 1931.
23. STECHOW, WOLFGANG: APOLLO UND DAPHNE. 1932.
24. CASSIRER, ERNST: DIE PLATONISCHE RENAISSANCE IN ENGLAND UND DIE SCHULE VON CAMBRIDGE. 1932.
(English translation, *The Platonic Renaissance in England*, published by Nelson, 1953).

Issued as a separate publication:

KAMPERS, F: VOM WERDEGANG DER ABENDLÄNDISCHEN
KAISERMYSTIK. 1924.

VORTRÄGE DER BIBLIOTHEK WARBURG

Edited by Fritz Saxl

- I. 1921-22.
- II. 1922-23. Part I.
1922-23. Part II. EISLER, R.: ORPHISCH-DIONYSISCHE MYS-
TERIEN-GEDANKEN IN DER CHRISTLICHEN ANTIKE.
- III. 1923-24.
- IV. 1924-25.
- V. 1925-26.
- VI. 1926-27.
- VII. 1927-28. ZUR GESCHICHTE DES DRAMAS.
- VIII. 1928-29. ÜBER DIE VORSTELLUNGEN VON DER HIMMELS-
REISE DER SEELE.
- IX. 1930-31. ENGLAND UND DIE ANTIKE.

美术文献

KUNSTLITERATUR. Das Atlantisbuch der Kunst:
eine Enzyklopädie der bildenden Künste, Hrsg, Martin
Hürlimann (Zürich 1952), pp.665-679

E. H. 贡布里希

美术文献一方面被理解为早期关于艺术的文献资料,即艺术家所用的技术教课书,鉴赏者所用的手册和旅行指南,艺术家传记以及艺术科学发展成独立学科之前的艺术哲学,此外,它还包括不宣称为艺术科学的近期关于艺术的文献。

早在古代,美术文献的所有分支便已形成,诚然,这些文献资料保存下来的只有一小部分。古典建筑艺术的技术教课书是奥古斯都[Augustus]时代的威特鲁威[Vitruvius]的《建筑十书》[*De Architectura Libri X*]。后人不仅在其中找到了关于古典柱式、城市建设和庙宇形式的规定,对剧场声学 and 战事工程结构的说明,而且首先发现的是对建筑师进行全面的理论教育的要求,这乃是与让社会承认的强烈要求联系在一起。尽管威特鲁威一再以希腊的原始资料为根据(有时他也引用这些史料),他的书终究不失为一位罗马人的独立的著作,正像他对他同时代的‘怪诞画’[grotesques]做出否定评价所显示的那样。他对后世、尤其是对文艺复兴时期的美术文献的影响,无论如何评价也不会过高。古

希腊罗马的艺术家传记看来首先要追溯到希腊作家萨摩斯岛的杜里[Duris of Samos]（公元前4世纪），但流传下来的几乎只是些摘抄，由老普林尼[C. Plinius Secundus the Elder]（79年去世）收在他的《博物史》[*Historia Naturalis*]中。其第35书和第36书在讨论了石料、金属和土的种类之后，概述了雕刻家、银匠和画家。其中许多趣闻轶事，像普林尼讲的宙克西斯[Zeuxis]和巴尔拉修[Parrhasios]的比赛、阿佩莱斯[Apelles]（‘鞋匠别离开你的槓子’）的故事，都已举世皆知。然而，更为重要的是，普林尼把绘画和雕塑的历史作为一个不断发展直至全盛期、继而又开始衰落的历史来描述。因此，他为后来几乎所有的艺术史撰写树立了典范。这些简短的章节对于文艺复兴时期绘画的影响几乎完全不亚于威特鲁威对建筑的影响：他流传下来的批评性评判，一再地用于和加以变化地用于其他的艺术家。

本来的艺术哲学著作也许在古典时代就已经产生（色诺克拉底[Xenocrates]，公元前3世纪），但什么也未保存下来。我们只有仰仗哲学家写的有关章节。然而，在他们当中，柏拉图认为造型艺术欺骗感官而予以摒弃，亚里士多德则因为艺术的手艺性质而对它藐视。在这种关系中，尤其重要的是搞清楚，我们的艺术这一概念在古典时代是陌生的，*τεχνη* 特别是 *ars* 这个字——多是这样译的——本来意味着任何一种技巧。演说学家们，如昆体良[Quintilian]把修辞术和绘画加以比较，这样做更富于启发性。这里，我们已经发现了造型艺术的一种‘风格’概念的滥觞。

古代的旅游指南是波桑尼亚[Pausanias]（2世纪）的希腊导游，它不仅提供了许多地方传说，而且还有关于艺术名胜的详尽

描述,如菲狄亚斯[Phidias]的奥林匹亚的宙斯像和波利格诺托斯[Polygnotos]的德尔菲[Delphi]的壁画。这些报道对考古学的价值是一目了然的。

作为古典美术文献的最后一类,还要提到对(真实或虚构的)艺术品所做的诗歌或理论上的描述,即所谓的‘Ekphrasis’[艺格敷词]。希腊文选中关于古代艺术品的无数箴言诗,小菲罗斯特拉托斯[the Younger Philostratos](3世纪)的图像[Eikones]和卢奇安[Lucian](2世纪)的无数对话中对绘画的描述,激励了文艺复兴时期人们的想象去重构佚失的作品,而且还令歌德心驰神往。

无论在希腊东方抑或拉丁西方,这种诗体对绘画的描述均构成了中世纪美术文献的一个重要部分。值得一提的有保罗·西伦蒂阿廖[Paulos Silentarios](6世纪)关于索菲亚大教堂[Hagia Sophia]的描述和博德里·德·布尔热[Baudri de Bourgeuil](12世纪初)对一块壁毯的描绘,它使人想起那块贝叶壁毯。此外,中世纪美术文献主要有供艺术家使用的技术指南,首先是些混合颜色和合金的配方集。除希拉克略[Heraclius]10世纪(?)的教育诗之外,特别重要的还有12世纪初特奥菲卢斯[Theophilus]的涉及各种手工技巧的著作(《各种技艺小书》[*Schedula diversarum artium*])。同时包含详细说明如何画救世史和传说的插图的希腊东方的配方集,即所谓的《阿索斯山的画家之书》[*Malerbuch vom Berge Athos Painter's Manual of Mount Athos*],它只保存下来一个18世纪的版本。关于法国哥特式则要参阅维拉尔·德·昂内库尔[Villard de Honnecourt](13世纪)的画稿书

[*Hüttenbuch sketchbook*], 这位画师想在这本书中把他艺术家生涯的实践经验传给后人。文艺复兴初期, 琴尼诺·琴尼尼[Cennino Cennini]的小册子(《艺术之书》[*Libro dell'arte*])问世(约1400年), 琴尼尼有意识地为未来的艺术家记录了从乔托和他的追随者所代表的佛罗伦萨画派的作坊传统。除了这些实用的制作方法之外, 中世纪还有给朝拜者去圣地和罗马用的旅行指南, 即所谓的奇观[*Mirabilia*], 书中也提到了古代充满传奇色彩的艺术品, 如奎里纳尔山[*Quirinal*]的驯马人。然而, 最有教益的则是关于伟大建造者的报道和传记, 特别是12世纪修道院院长叙热[Suger]的关于哥特式第一座纪念碑——圣德尼修道院[*St. Denis*]教堂新建筑的回忆。尽管它几乎不属于本来意义上的美术文献, 但这种原始资料能让人最好地了解中世纪对艺术本质和任务所持的观点。艺术家传记或艺术哲学著作是中世纪所没有的。

文艺复兴时期。近代美术文献的发端应该到15世纪的佛罗伦萨寻找, 也就是说, 在当时的环境下, 新的科学自然主义的艺术概念亟须理论论证。人文主义者和建筑师利昂·巴蒂斯塔·阿尔贝蒂[*Leon Battista Alberti*] (1404-1472) 很突出, 他对美术文献的贡献数百年来一直具有指导性。他的著作《论绘画》[*De pictura*]大约在1435年用拉丁文写成, 其意大利文本是献给文艺复兴时期建筑艺术和透视学的开拓者菲利波·布鲁内莱斯基[*Filippo Brunelleschi*]的, 此书有意作为新一代的纲领性文献。艺术在他故乡城市的繁荣——献辞中说道——使阿尔贝蒂坚信, 如同在令人赞叹的古代, 当今做出伟大的成就亦是可能的。对于阿尔贝蒂来说, 新绘画系一门科学; 它建立在光学和几何学定律

的基础上。一幅画其实就是‘所视棱锥体的截面’，一扇‘窗户’的框子。阿尔贝蒂为了古典得体[*decorum*]和发明[*invenzione*]的艺术理想，指责哥特式时期的色彩绚丽和人物众多的绘画，并对它们使用黄金和宝石表示鄙弃。它的著作的整个倾向是要把艺术与工艺分开，使它成为文化财富。

阿尔贝蒂论建筑的著作（《建筑十书》[*De Re Aedificatoria libri X*]，约1450年）仿效威特鲁威而分成十书，也企图把建筑置于理论的甚至可以说哲学的基础之上。比如，他认为神殿（阿尔贝蒂这样称呼教堂）最完美的形式系圆形，这一观念即源自柏拉图主义。布拉曼特[Bramante]的圣彼得大教堂采用了这一形式，阿尔贝蒂的不少艺术学说也是到了文艺复兴盛期才充分发挥作用。

雕塑家洛伦佐·吉贝尔蒂[Lorenzo Ghiberti]的手稿（《纪事集》[*Commentarii*]）尽管在文艺复兴时期已为人所知，但直到20世纪才得以发表。吉贝尔蒂首先关心的也是艺术的理论基础，为此他求助于威特鲁威、普林尼和阿拉伯以及中世纪的光学家们。然而，对于我们来说，他的文稿的主要价值还在谈论他的前辈们的艺术和他自己一生艺术创作的那几页上——在于艺术家自传和批判性评价的、用第一手经验阐述的艺术史的最初肇始。

设计圣彼得大教堂青铜大门的大师，安东尼奥·阿韦利诺[Antonio Averlino]被人称为菲拉雷特[Filarete]（约1460年），他的著作是一篇表现为乌托邦式的城市规划的建筑论文，它在某些地方反映了那一时期的愿望和追求。在意大利15世纪理论化的

艺术家中出类拔萃的还有皮耶罗·德拉·弗兰切斯卡[Piero della Francesca]，他的论文纯粹从几何学的角度探讨透视（《论绘画的透视》[*De prospectiva pingendi*]），和弗朗切斯科·迪·乔治[Francesco di Giorgio]的 1480 年左右的论建筑艺术的手稿。卢卡·帕乔利[Luca Pacioli]有代表性的著作也是应用几何方面的，即 1509 年的《论神圣比例》[*De divina proportione*]，也就是说论黄金分割，这是一个文艺复兴的新柏拉图神秘主义异常热衷的题目。北部意大利人蓬波尼乌斯·高里库斯[Pomponius Gauricus]1504 年的《论雕塑》[*De sculptura*]则是篇奇怪的论文，它显示了古典学识的另一面——观相术。

这些艺术家的著作传到莱奥纳尔多·达·芬奇[Leonardo da Vinci]这位巨人，而他对美术文献的贡献大部分已属于 16 世纪早期。莱奥纳尔多的著作和笔记长时间也只是手稿，虽然在他刚死后不久，一位勤勉的编者便从他的遗著中摘出有关绘画的部分，并把它们汇编成一本《绘画专论》[*Trattato della pittura*]；但是，这一救出许多资料而今天在莱奥纳尔多的笔记中再也找不到的重要手抄本，直到 17 世纪才在法国编辑和出版。绘画对于莱奥纳尔多也是一门科学，而且是一——正像他在他的《比较论》[*Paragone*]中力图证实的那样——所有科学和艺术之母。他认为艺术家是一个‘小世界’的创造者，这个世界须同宇宙一致，都建立在同样的规则之上。因此，在莱奥纳尔多看来，研究自然规律与创造的艺术密不可分，从根本上看，他的关于解剖学、胚胎学、地质学和光学的著作，正像他对想当画家的人提出的特殊忠告一样，同样属于美术文献。人们经常试图从艺术家的莱奥纳尔

多与科学家的莱奥纳尔多的相争中做文章，这全是由于误解。

在莱奥纳尔多活动的同时——也许受到他的志向的影响——产生了北方文艺复兴的第一批艺术家的著作，阿尔布雷希特·丢勒[Albrecht Dürer]的《测量指南》[*Underweysung der Messung*] (1515年)，以及《人体比例四书》[*Vier Bücher von menschlicher Proportion*] (1528年)。丢勒关心的是那个时代的主要问题，即创立科学的艺术理论，他抱着他同时代人的希望，认为把数学上可教授的表现美的人物形象的理论同透视中正确视觉图像的几何结构结合起来是可能的。丢勒对这些问题的冥思苦想主要表现在他的手稿里，他的手稿反复围绕着这句话：‘美是何物，我却不知’[*Was aber die Schönheit sei, das Weiß ich nit*]。

恰恰是这些哲学思辨赋予了文艺复兴时期的艺术论文以其鲜明的特征。从一开始它就关系到界定艺术家的活动以及从哲学上论证艺术家对社会承认的要求。在整个16世纪里，不仅艺术家，而且还有文学家都在探索和提出‘艺术’这个新概念。学院的艺术理论开始形成。‘学院的’[*academic*]这个词本身指明了这些努力的根源。柏拉图学派便表明了这一点，柏拉图尽管摒弃造型艺术（见上文），可现在却变成了画家的保护神。天才的预言家、诗人和情侣得到恩惠[*grace*]在迷狂中能看见天国的最初图像，这种新柏拉图主义的神性‘迷狂’说传染了艺术家。艺术家也炫耀起神性灵感和用他的精神之眼观看美的理念[*Idea of Beauty*]的能力。要与‘实用艺术’严格区别的‘美的艺术’的概念即源出这种柏拉图化的艺术理论；这一概念首先可以在16世纪中叶的佛罗伦萨找到，那儿有一批文艺爱好者，如在米开朗

琪罗 [Michelangelo] 的葬礼上致悼词的贝内代托·瓦尔基 [Benedetto Varchi]，他们企图‘提高’艺术，以便促使所谓的‘手法主义’胜利实现。‘手法主义’艺术理论的独特丰碑是很早失明的米兰画家保罗·洛马佐 [Paolo Lomazzo] 的一些著作，他的《绘画艺术专论》 [Trattato dell'arte della pittura]，1584 年，以及他的《绘画神殿的理念》 [Idea dell tempio della pittura]，1590 年。书中涉及伟大的‘典范’大师和画派（尤其是米开朗琪罗、莱奥纳尔多、拉斐尔和提香）的学院理论，显露出对才智横溢、与其环境和谐的绘画题材的兴趣。而且，对源出古代的蜃景即兼备各种画派之长的‘完美’艺术品，书中也做了详尽的论述。

原来主要供作家使用的论神话和寓意的手册，现在愈来愈多地给拉入美术文献的范围，这是与尊重‘博学的’艺术家和他的创造才能联系在一起。自然，中世纪已知所谓的《阿尔贝里库斯：诸神图像手册》 [Albricus: de deorum imaginibus libellus]（13 世纪），这是一个描述古希腊罗马诸神的简表，而且说明了如何表现他们，可是到了手法主义的时代，维琴佐·卡尔塔里 [Vincenzo Cartari] 的充满神秘寓意又故弄玄虚的表现古希腊罗马诸神的手册《古代诸神的图像》 [Le imagini colla sposizione degli dei degli antichi]（1556 年）才获得成功。对所谓的象形文字的喜爱也属于这一类，霍拉波罗 [Horapollo] 的一篇不足凭信的古典晚期的著作（印于 1505 年），用哲学的神秘意义来解释这些象形文字，丢勒也曾为之动心。人文主义者皮耶罗·瓦莱里亚诺 [Piero Valeriano] 撰写了象形文字方面内容最丰富的书（《象形文字》 [Hieroglyphica]，1556 年），它从它自己那方面影响了文艺复兴晚期的象征主义。传

播最广的寓意手册，切萨雷·里帕[Cesare Ripa]的《图像学》[*Iconologia*]（1593年），已经步入下一个时期。

美术文献中越来越强调古典的学问，这一点也可以在建筑理论中观察到，阿尔贝蒂（见上文）早已使建筑理论蒙上了哲学色彩。直到现在，‘五种柱式序列’[*Fünf Säulenordnungen*]和它的比例才获得规范意义。这方面的重要著作有塞尔利奥[Serlio]（1537年后）、维尼奥拉[Vignola]（1562年）、帕拉迪奥[Palladio]（1570年）和斯卡莫齐[Scamozzi]（1615年）的建筑书和图案集。这些书使意大利文艺复兴形式的知识在欧洲传播方面做出了重要贡献。特别是帕拉迪奥的著作对信仰新教的北方，尤其是英国，产生过影响，这是众所周知的。

除了这些权威性的著作之外，自16世纪以来，还出现了一系列有关艺术的小论文和对话，它们经常能够提供很有价值的关于时代趣味的说明。如弗朗切斯科·德·奥兰达[Francisco de Hollanda]用葡萄牙语撰写的关于绘画的4篇对话（1548年），米开朗琪罗也作为谈话者在书中出现。当然，这并不是说，这里复述的就是真实的谈话。具有较大的原始资料价值的也许要数洛多维科·多尔切[Lodovico Dolce]的对话《阿雷蒂诺》[*Areteino*]（1557年），这位不负责任的记者和提香的朋友在对话中扮演着批评家的角色，他大书威尼斯的色彩与罗马画派尤其是米开朗琪罗的素描之间的斗争——这是一个长期被讨论的题目。

意大利文艺复兴时期的艺术爱好者所用的旅行指南潮水般地猛增，说明公众对趣味问题抱有同样的兴趣。阿尔贝蒂尼[Albertini]的佛罗伦萨和罗马导游（两书成于1510年）开了先河，

而重要的是它列举了艺术品。随后产生的著作有像圣索维诺 [Sansovino] 介绍威尼斯景色的专著（《威尼斯名胜》 [Delle cose notabile in Venetia]，1556 年）和博基 [Bocchi] 介绍佛罗伦萨之美的专著（《佛罗伦萨之美》 [Bellezze de Fiorenza]，1581 年）。1550 年，莱安德罗·阿尔贝蒂 [Leandro Alberti] 的整个意大利的导游（《意大利全貌》 [Descrittione di tutta Italia]）出版。比这些印刷出来的著作还要重要的是一位意大利北部的艺术爱好者即所谓的安诺尼莫·莫雷利阿诺 [Anonimo Morelliano] 的笔记，有人推测，他就是威尼斯的贵族马尔坎托尼奥·米基耶尔 [Marcantonio Michiel]。这些 16 世纪三、四十年代的笔记记载了帕多瓦和威尼斯的教堂和宫殿中的艺术品。这是一位真正的有高度修养的鉴赏家，他的文字富有主见。此外，关于乔尔乔内 [Giorgione] 的作品留下的少许可靠的报道，也归功于他。

文艺复兴时期的艺术家传记只有在这种背景下才可理解。它最终的根源自然在于对荣誉的渴望，这种由古典文化时代给予的渴望，乃是整个时代的特征。在但丁 [Dante] 的《神曲》 [Divina Commedia] 中，契马布埃 [Cimabue] 的荣誉在乔托 [Giotto] 的荣誉面前表现出来的苍白还是作为对尘世荣誉之虚幻的劝喻出现的，但是到了 14 世纪，在但丁作品的评注中，此处却成了关于这两位佛罗伦萨艺术的‘鼻祖’的关系的一段丰富多彩的轶事。在薄伽丘 [Boccaccio] 的《十日谈》 [Decameron]（约 1350 年）中，乔托也是作为代表佛罗伦萨的荣誉的名人之一出现的，而不久，小说便把艺术家形象作为常用角色使用。菲利波·维拉尼 [Filippo Villani] 谈佛罗伦萨名流的小说（1400 年前），第一次表现了艺术

家在荣誉的宣称上与学者和政治家完全同等，作者在书中自然还想为自己给了乔托、加迪[Gaddi]等人一席之地而辩解，尽管不少人并不承认绘画是一门‘自由艺术’[liberal art]。刚跨过这个世纪的中叶，那不勒斯的人文主义者巴尔托洛梅奥·法齐奥[Bartolommeo Fazio]（死于1457年）写的论同时代的名流的著作（《名士》[*De viris illustribus*]）则更有意思，因为它不仅包括像真蒂莱·达·法布里亚诺[Gentile da Fabriano]和皮萨内洛[Pisanello]这些意大利画家，而且还包括尼德兰艺术家，首先是扬·凡·艾克[Jan van Eyck]和罗吉尔·凡·德尔·威登[Rogier van der Weyden]，这要远在他们自己的祖国可能给他们以这样的个人荣誉之前。16世纪初期，乔维[Giovio]主教的颂词具有同样的性质，作者用简洁的、然而又意味深长的人文主义风格刻划了莱奥纳尔多、拉斐尔和米开朗琪罗的艺术特征。

然而，艺术家传记的牢固传统只有在佛罗伦萨才得到发展，这是与阿尔诺城[Arno]的地方爱国主义密不可分的。人文主义者克里斯托福罗·兰迪诺[Christophoro Landino]在他1481年印刷的但丁版的前言中表示要‘为佛罗伦萨辩护’，并把佛罗伦萨的艺术家作为他故乡城市的光荣称号加以概述。这里已经预示了这种观念，即‘艺术’的‘复兴’归功于佛罗伦萨人契马布埃和乔托，而且，艺术的进一步繁荣也将在佛罗伦萨随之出现。大约在同时，第一部单个艺术家的详细传记也出版了，这就是布鲁内莱斯基传，作者被认为是马内蒂[Manetti]（1423-1491），其书尽管有不少敌意的观点（特别是反对吉贝尔蒂），但还是有意识地从广阔的历史角度来把握它的英雄：他便是重建被哥特人摧毁

的古代建筑的那个人。16世纪里，看来有好几个佛罗伦萨爱国主义者记录了关于他们故乡城市的艺术家的生活传统。一篇这种类型的手稿是所谓的《安东尼奥·比利之书》[*Libro di Antonio Billi*]，另一篇是无名氏马利亚贝基亚努斯[*Anonymus Magliabecchianus*]之书。它们之所以对我们很宝贵，是因为文艺复兴时期最重要的艺术家传记便是从它们所揭示的环境中产生出来的，即瓦萨里[Vasari]的传记（《最卓越的建筑家、画家和雕塑家传记》[*Le Vite de' Più eccellenti Architetti, Pittori et Scultori etc.*]）。

瓦萨里的书第一版于1550年出版，1564年的第二版做了很多补充，它也许是较早的美术文献中最著名、而且今天还被谈得最多的著作。瓦萨里对人物性格的描述和有效地把个人轶事联系起来的艺术，迄今还产生着影响。对文献进行批判研究后不难证明，瓦萨里是一位极不可信的证人，尤其是对早期文艺复兴来说。他经常自由发明，甚至在写第一手经验时也不免制造惊人的混淆。然而，对这部作品的毁誉经常只盯着个别部分，以致于忽略了它在历史结构方面取得的成就，当然，这当中也有他的前辈们的功劳。瓦萨里（在第二部分的导言中）明确表示，他反对把他仅仅看作为编年史家。对他来说，重要的是从历史中吸取教训，向年轻画家指明，勤奋和才能是怎样通向成功的，并且首先说明艺术自契马布埃以来的发展。他完全有意识地将米开朗琪罗作为唯一还活着的人放在他的第一版的结尾，也可以说是此书的高潮处，因为在他看来，艺术的历史即进步的历史，从朴实的肇始，经过有价值的但有些枯燥的（15世纪的）‘第二时期风格’[second

manner]的大师，过渡到由莱奥纳尔多开创的第三时期完美的艺术风格的胜利。

在这样一个高峰过后，接踵而至的更可能是衰落（第三部分前言），这种淡淡的忧虑在读瓦萨里时（他或许也是仿效普林尼）是可以察觉到的。作为梅迪奇的宫廷画家，瓦萨里是从第一批学院派的立场出发来写作的（见上文）。他的偏见、他想取悦统治家族的愿望、他的草率都暴露得分外清楚。但是，即使今日，艺术史仍然在他的禁锢之下。就是我们手册上各章的划分通常也追溯到他的样板。他这些成功不仅归功于他的真正托斯卡纳的讲故事家的天才，而且首先归功于他把三百年的发展作为整体来把握的能力。

除了瓦萨里，在通俗性上可以相比的也许只有本韦努托·切利尼[Benvenuto Cellini]（1500-1572）的自传（1728年初次印刷），歌德把它译为德语添入德国文献。虽然从书中描绘的状况得出普遍的结论是危险的，但它作为开始衰落的文艺复兴的时代画卷的地位一直未被超过。文学价值很低，但题目极有趣味的是阿斯卡尼奥·孔迪维[Ascanio Condivi]的米开朗琪罗生平，1553年出版时大师尚在，此书大概直接受到他的鼓励，这样做可能是打算制止住瓦萨里第一版传记中充满想象的传记，然而瓦萨里在第二版中抄袭了孔迪维却不加感谢。

巴洛克和古典主义的也就是说17和18世纪的美术文献，完全受先行的意大利文献的影响。在文艺复兴和随后的时代之间很难划一界限，然而，一般地说，这几百年里，美术文献的特质在很大程度上是由艺术爱好者和业余爱好者连同学院一起决定的。

在意大利，柏拉图化的艺术学说获得了规范的意义。乔瓦尼·彼得罗·贝洛里[Giovanni Pietro Bellori]（1615-1696）著名的关于绘画、雕塑和建筑观念的学院演说（演讲于1664年）彻底阐发了这一学说。这位普森[Poussin]的朋友和拉斐尔的崇拜者写下的信条，通过莱辛的《爱米丽雅·迦洛蒂》[*Emilia Galotti*]（与画家孔蒂[Conti]的谈话）而出了名：‘艺术必须画出创造力的自然——假如有一个的话——所孕育的图画：没有因难以驾驭的材料而势必造成的那些缺陷；没有因时间的磨砺而造成的那种朽败。’这个时期意大利美术文献的第二主题是反宗教改革，自特兰托公会[Council of Trent]以来，反宗教改革监督艺术家的活动，以使任何不道德的或叛逆信仰的东西不得进入艺术。红衣主教帕莱奥蒂[Paleotti]论圣画和世俗画的书（《关于宗教画和世俗画的讲话》[*Discorso intorno le imagini sacre e profane*]，1582年），以及奥托内利[Ottonelli]和彼得罗·达·科尔托纳[Pietro da Cortona]1652年的《绘画和雕塑专论》[*Trattato della pittura e scultura*]有趣地揭示了这个时期教会艺术的精神和这个时期对文艺复兴淡然地对待这些问题的尖锐反应。在艺术家传记方面，17世纪产生了一系列瓦萨里的续篇，其中不乏与伟大榜样的论战。巴廖内[Baglione]论述了从1572年到1642年在罗马活动的艺术家（《画家、雕塑家、建筑家和雕刻师传记》[*Le vite de' pittori, scultori ed architetti ed intagliatori*]），贝洛里（见上文）（《现代画家、雕塑家和建筑家传记》[*Le vite de' Pittori, Scultori ed Architetti moderni*]，1672年）则在更高的水平上描绘了他那个时代的著名艺术家的生活，他怀着特殊的热爱描述了‘学院’派的

艺术家，卡拉奇[Caracci]、多梅尼基诺[Domenichino]、普森，但他也公正地对待自然主义者如卡拉瓦乔[Caravaggio]和鲁本斯[Rubens]。后来才由手稿整理出版的帕塞里[Passeri]写的传记（《画家、雕塑家和建筑家传记》[*Le vite de' pittori, scultori ed architetti etc.*]），作为巴廖内的续篇，论述的是1641年至1673年在罗马活动的艺术家。作为历史学家而最为著名的是菲利波·巴尔迪努奇[Filippo Baldinucci]，他也是重要的文献研究者和收藏家，他第一个在意大利描述了伦勃朗[Rembrandt]的版画。他的关于素描艺术大师的报道（《对从契马布埃以来的素描大师的认识》[*Notizie de' professori del disegno da Cimabue in qua etc.*]）有一部分在他死后（1681-1728年）才发表。他的贝尔尼尼[Bernini]传（1682年）是关于这位独秀众侪的巴洛克时代大师的最重要的原始资料。

不少意大利的地方历史学家有意与瓦萨里对立，他们指责他那佛罗伦萨人的成见。在威尼斯值得一提的是卡洛·里多尔菲[Carlo Ridolfi]的《艺术的奇迹》[*Meraviglie dell'arte*]（1648年）。马尔瓦夏[Malvasia]（《女画家费尔西娜》[*Felsina pittrice*]，1678年）站在波洛尼亚一边，为了夸耀他故乡城市的艺术比其他城市的伟大，他甚至不惜捏造。这方面最恶劣的是那不勒斯人B·德·多米尼奇[B. de' Dominici]，为了提高他故乡城市的名誉，他在他的传记作品（《画家传记》[*Vite dei pittori etc.*]，1742年）毫无顾虑地编造艺术家。由于这种气氛，17世纪艺术爱好者用的地方文献和旅行指南猛增，这是不言而喻的。这里不可能把它们一一胪列，作为珍品值得一提的是波斯基尼[Boschini]用

威尼斯方言撰写的押韵诗《如画的航海图》[*Carta del navegar pitoresco*] (1660年)。

在意大利之外的其他地方，17世纪主要是一个接受意大利艺术理论的时期。对意大利的作者，特别是瓦萨里，还有洛马佐（见上文）和一些建筑理论家进行翻译或合并为其他著作。这样，北方几乎各地的艺术文献都片面地反映了罗马语族学者的立场。对艺术文献的兴趣率先在比利时的尼德兰表现出来。早期最重要的见证系卡雷尔·凡·曼德尔[Karel van Mander]的那本综合性的书《画家之书》[*Het Schilderboeck*] (1604年)，它由一篇详细的教育诗和3卷艺术家传组成，其中第一卷借用普林尼，第二卷借用瓦萨里，第三卷则是关于尼德兰大师的极有价值的史料，如果不算圭恰迪尼[Guicciardini]在叙述尼德兰的书(《尼德兰全貌》[*Descrittione di tutti i Paesi Bassi*], 1567年)中提及的寥寥几笔以及伴随兰普索纽斯[Lampsonius]1572年的一组肖像的程式性颂词，那么它就是最早的文献。凡·曼德尔还在他的书中附上了‘诗人的圣经’，即奥维德笔下的古希腊罗马神话的提要。论述荷兰伦勃朗这一代的是霍格斯特雷滕[S. van Hoegstraeten]的《绘画艺术的高等学校导论》[*Inleyding tot de Hooge Schoole der Schilderkonst*] (1641年)，此书虽充满巴洛克的浮华之气，但也提供了丰富的材料。荷兰黄金时代的画家们发现，霍布拉肯[Houbraken]才是他们的‘瓦萨里’，尽管霍布拉肯1718年的《大剧场》[*Groote Schouburgh*]几乎无法与它的意大利楷模相比。完全遵循学院体系的是盖拉尔德·德·莱伊雷斯[Gerard de Lairesse]1707年的《大画家之书》[*Het Groot Schilderboek*]。

在德意志，除了诺伊德费尔[Neudörfer]的小书《关于纽伦堡艺术家和画师的报道》[*Nachrichten von Nürnberger Künstlern und Werkmeister*] (1547年)，和像舍费尔[Scheffer]的《版画》[*Graphice*] (1669年)这类简单的教课书，只有约阿希姆·冯·赞德拉特[Joachim von Sandrart]1675年的《德意志高贵的建筑、雕塑和绘画艺术学院》[*Teutsche Academie der Edlen Bau-Bild-und Mahlerey-Künste*]值得述及。这本对开本的书是一种以前美术文献的简编，它大量地使用瓦萨里、凡·曼德尔、帕拉迪奥等人的材料。其中最有价值的部分是关于德意志艺术家和赞德拉特在他多次漫游途中亲自遇到的那些艺术家的报道。前者中有关于马特乌斯·格吕内瓦尔德[Mathäus Grünewald]的报道，这篇报道很有可能弄混了马西斯·戈特哈特·尼特哈特[Mathis Gotthart Nithart]的名字，使这位大师失去了他的本来名姓。后者中有某些侨居罗马的德意志艺术家的生动形象，赞德拉特在罗马还与克劳德·洛兰[Claude Lorrain]和埃尔斯海默[Elsheimer]有过接触。

在西班牙的美术文献中，除了16世纪普林尼的整理者、也是在西班牙证实希罗尼穆斯·博施[Hieronymus Bosch]的荣誉的格瓦拉[Guevara]之外，首先要提到弗兰西斯科·帕切科[Francisco Pacheco]的《绘画艺术》[*Arte de la pintura*] (1649年)，除了欧洲艺术理论的共同财富，书中还可找到关于他的女婿委拉斯克斯[Velazquez]的报道。到了帕罗米诺[Palomino]的《绘画博物馆》[*El museo pictorico*] (1715年)，已属于18世纪。

代表16世纪英国的只有不全的洛马佐著作的译文和尼古拉斯·希利亚德[Nicholas Hillyard]的论细密画技法的手稿（两书

均在 1598 年出版)。17 世纪也很少有独创的东西；艾格莱昂比 [Aglionby] 的《绘画阐说》 [*Painting Illustrated*] (1685 年) 主要以瓦萨里为根据。与此相反，在 17 世纪的法国，综合性的美术文献却得到了发展，这与新建的学院密切相连。罗兰·弗雷·德·尚布雷 [Roland Fréart de Chambray] 的《用艺术原理证实绘画中的完美》 [*Idée de la perfection de la peinture démontrée par ses principes etc.*] (1662 年)，充满了笛卡尔的理性主义精神。费利比安 [Félibien] 的学院《讲演录》 [*Conférences*] (讲演于 1667 年) 具有同样的独特性，他的艺术文集共有 6 卷 (1725 年)。尽管费利比安是一个坚定的古典主义者，还是力图公正地评价法国中世纪的作品。最常见的学院古典主义理论的概述之一是迪弗雷努瓦 [Dufresnoy] 的一再被翻译和评注出版的论绘画的教育诗 (《画艺》 [*De arte graphica*]，1667 年)。在这种环境下产生的艺术家的著作中，首先要提到勒布伦 [Le Brun] 的关于描绘情感的报告 (1667 年)，它又是在笛卡尔的基础上探讨人的激情和人的典型的面部表情，代表了学院的历史画的原理。勒布伦还研究了面相术以及人和动物之间的相貌比较。

最早对学院教条的反抗与此同时出现。在普森派和鲁本斯派之间的斗争中，艺术作家罗歇·德·皮勒 [Roger de Piles] 站在后者一边。像多尔切从前那样 (见上文)，他在论色彩的对话中 (《色彩对话录》 [*Dialogue sur le coloris*]，1699 年)，偏袒威尼斯派，反对罗马派。他对荷兰艺术家的兴趣和对学院派所轻视的风景画画种的兴趣表明他是一个新时代的宣告者。因为在 18 世纪，决定美术文献面貌的首先是收藏家，他们的价值尺度不像艺术哲学

家的那么严格。特别是在英国，反柏拉图理想主义的经验主义哲学的影响也显露出来。在法国的理性主义者和怀疑论者中，修道院院长博斯[Abbé del Bos]表现突出，他严厉地批判了学院的理想；此外尚有德尼·狄德罗[Denis Diderot]，他的那些著名的1765-1767年巴黎沙龙评论（1798年印刷）开创了新闻体的艺术批评时代。他支持格勒兹[Greuze]的具有市民道德涵义的绘画，说明在艺术中，他也是一个为中等阶级的理想而战的先锋。雕塑家法尔科内[Falconet]甚至擅自对著名的古希腊罗马时代进行批判，青年时代的歌德在《从法尔科内和论法尔科内》[*Von Falconet und über Falconet*]中有意识地学他的榜样。

理论上意义更加重大的是英国18世纪的美术文献。虽然乔纳森·理查森[Jonathan Richardson]父子俩的流行著作还显露出学院艺术理论的影响，由于旅游者和收藏家的宽容，这种影响受到减弱，然而，艺术家霍格思[Hogarth]在他的著作《美的分析》[*The Analysis of Beauty*]（1753年）中，业已公然表态反对学院的传统。尽管霍格思的‘美的线条’学说取自洛马佐（见上文），而且尽管他的观点仍很幼稚，但这已完全是一种心理-经验的观点了。雷诺兹[Reynolds]在他的学院演说《讲演集》[*Discourses*]（1771年）中，对传统的艺术理论表示赞许，他谈到的某些东西也来源于这种观点。但这里首先值得一提的是反形而上学美学的 *magnum opus* [杰作]，伯克[Burke]的关于美和崇高的研究（《关于崇高和美的观念的起源的哲学探索》[*A Philosophical Enquiry into the origin of our ideas of the Sublime and the Beautiful*]，1756年），此书还激励了康德。

关于‘如画’[picturesque]本质的辩论，尤其是在园林艺术中，使建立在纯感觉论和联想论基础上的英国美学登峰造极。理查德·佩恩·奈特[Richard Payne Knight]在辩论中表述他的观点说，如画即指那些东西，它让我们想起曾经看过的绘画。也许只有在这种有意识的反教条的上下文中才能理解哥特式风格甚至中国风格的自身合法性为何恰恰能在英国首先获得承认。前者的先锋是古物家霍勒斯·沃波尔[Horace Walpole]（1717-1797），他编撰了第一本浪漫的骑士和鬼怪故事，后者主要是中国园林艺术的传播者威廉·钱伯斯[William Chambers]（1726-1796）。

在德意志的美术文献中，更有影响力的是学院古典主义的遗产。虽然如哈格多恩[Hagedorn]，像英国的理查森那样，在他的艺术论著中对教条采取类似随便的态度，可是不久，德意志的美术文献即被杰出人物温克尔曼[Winckelmann]所左右，在对待贝洛里的艺术理论（见上文）上，他的罗马圈子也许比17世纪所做的还要认真。安东·拉斐尔·门斯[Anton Raphael Mengs]的《关于绘画中的美和趣味的思想》[*Gedanken über die Schönheit und den Geschmack in der Malerey*]（1762年），维护着严格的学院立场。英国美术文献的主题，首先是对作为符号[Zeichengebung]的艺术的理性研究，因莱辛[Lessing]的《拉奥孔》[*Laoköon*]（1766年）而找到进入德意志艺术批评的大门，后来经过赫尔德[Herder]和青年歌德而转为‘狂飚突进’[Sturm und Drang]的感伤主义。扎洛蒙·格斯纳[Salomon Gessner]的特别在英国引起反响的《关于风景画的信》[*Brief über die Landschafts-Malerey*]（1770年），也是符合这个感伤主义时代的。

18世纪有许多供业余爱好者使用的工具书和词典,它们的前身可能是巴尔迪努奇(1681年)和费利比安(1689年)杰出的按字母编的艺术术语书。歌德严厉批评过的祖尔策[Sulzer]的《美的艺术的一般理论》[*Allgemeine Theorie der schönen Künste*](1777年),还有瓦特莱[Watelet]和勒韦克[Levesque]的词典(由海登赖希[Heydenreich]译成德文)(1795年),都是这个环境特有的产物。J. R. 菲斯利[Füssli]的《通用艺术家词典》[*Allgemeines Künstlerlexikon*](1763年)——这种类型的第一本——和米利齐亚[Milizia]的《美的艺术词典》[*Dizionario delle belle arti del disegno*](1797年),也属于这一类。

这样我们到了真正的艺术科学[Kunstwissenschaft]生根的时代。18世纪末的大手册和历史概览预示了艺术科学的来临。温克尔曼的《古代艺术史》[*Geschichte der Kunst des Altertums*](1764年),为艺术的历史观树立了伟大的榜样。接着有兰齐[Lanzi]的《意大利绘画史》[*Storia pittorica d'Italia*](1789年),奇科尼亚拉[Leopoldo Cicognara]的《意大利雕塑史》[*Storia della scultura Italiana*](1813-18年),菲奥里洛[J. D. Fiorillo]的《德意志和尼德兰的绘画艺术史》[*Geschichte der zeichnenden Künste in Deutschland und den Niederlanden*](1815-1820年),达然古[d'Agincourt]的4至16世纪的《文物艺术史》[*Histoire de l'art par les monuments*](1811-1823年)。同时出版的有目录著作,如巴尔奇[Bartsch]的《画家-雕版画家》[*Le Peintre-Graveur*](1803-04年)。这些书不仅关注历史,而且还注重实用。

自19世纪以来,美术文献则应该与学术文献区分开来(参

看《艺术科学》一文)。前者与同时期艺术中的各种潮流保持联系并且围绕着这些流派。如威廉·瓦肯罗德 [Wilhelm Wackenroder] 的《一位热爱艺术的修道士的衷肠倾述》 [*Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders*] (1797年), 就代表了拿撒勒画派 [Nazarenes] 的狂热立场, 而为反对拿撒勒画派的歌德的朋友海因里希·迈尔 [Heinrich Meyer] 1817年在他的关于《新德意志的宗教-爱国艺术》 [*Neu-Deutsche religiös-patriotische Kunst*] 的论文中把他们革出魏玛圈子的教门。当浪漫派菲利普·奥托·龙格 [Philipp Otto Runge] 的著作起初尚未发表时, 卡斯帕尔·达维德·弗里德里希 [Caspar David Friedrich] 的观点已经在卡鲁斯 [C. G. Carus] 的《论风景画信筒》 [*Briefe über die Landschaftsmalerei*] (1830年印刷) 中形成。

在英国, 对中世纪的浪漫主义的热情首先在新哥特式的建筑艺术中表现出来, 建筑师 A·普金 [Pugin] (1812-1852) 在他的著作中为这种建筑艺术进行辩护。这场运动中最善于辞令又最有影响的先锋是约翰·拉斯金 [John Ruskin], 这位前拉斐尔派的朋友和机器时代激昂的批评家主张艺术返回到热爱工艺和虔诚的时代。由威廉·莫里斯 [William Morris] 复兴的‘应用美术’, 对德国工厂联合会 [German Werkbund] 和包豪斯 [Bauhaus] 的原则一直发生着影响, 这些若没有拉斯金则都是不可思议的。德国理想主义, 像汉斯·冯·马雷斯 [Hans von Marées] 和阿道夫·希尔德布兰特 [Adolf Hildebrand] 的基本思想, 主要应到康拉德·菲德勒 [Konrad Fiedler] 的艺术哲学论著中去寻找。

在此期间, 在法国产生了这种理想主义艺术观的激烈反对

者。波德莱尔[Baudelaire]在他的论文中，想促使人们重视德拉克罗瓦[Delacroix]的气质和杜米埃[Daumier]以及康士坦丁·居伊[Constantin Guys]的当代艺术，同时，这种对价值的重新论定也显示在对往昔艺术的评价上：作家像爱德华·科洛夫[Eduard Koloff]、比尔热-托雷[W. Burger-Thoré]和欧仁·弗罗芒坦[Eugene Fromentin]拥戴‘现实主义’的大师，首先是伦勃朗、弗美尔[Vermeer]、弗朗斯·哈尔斯[Frans Hals]和委拉斯克斯，而埃德蒙·龚古尔[Edmond Goncourt]和朱尔·龚古尔[Jules Goncourt]兄弟则为被古典主义者鄙视为轻佻的18世纪恢复名誉，并为印象主义作了理论上的准备。这种印象主义艺术倾向的发言人是左拉[Emil Zola]和于伊斯芒[J. K. Huysman]。左拉在他论沙龙的著作（1866年）中为马内[Manet]和他的朋友塞尚[Cézanne]进行辩护，于斯曼斯在他的《现代艺术》[*L'art moderne*]（1883年）中则为较年轻的一代开辟了道路。

19世纪末左右开始的现代艺术之争使赞成和反对的美术文献像潮水般涌来。尤其是建筑师，他们现在代表自己面向公众，他们支持的不只是一种新的建筑风格，而且还是一种新的生活风格。像奥托·瓦格纳[Otto Wagner]的《现代建筑》[*Moderne Architektur*]（1896年），贝拉格[H. P. Berlage]的《关于建筑艺术风格的思考》[*Gedanken über den Stil in der Baukunst*]（1905年）；韦尔德[H. v. d. Velde]的《新风格论》[*Vom neuen Stil*]，（1907年），阿道夫·卢斯[Adolf Loos]、弗兰克·劳埃德·赖特[Frank Lloyd Wright]和勒·科尔比西耶（让纳雷）[Le Corbusier (Jeanneret)]的著作。画家也着手写作。惠斯勒[J. M. Whistler]的著作《树敌

的文雅艺术》[*The Gentle Art of making Enemies*] (1890年), 用一种悖论式的、有意挑衅的警句语气说话, 这种腔调一再被模仿。在德国艺术家的著作中, 排在最前的是马克斯·利伯曼[Max Liebermann]的论文。康定斯基[W. Kandinsky]的《论绘画中的精神》[*Über das Geistige in der Kunst*] (1912年), 维护抽象的艺术表现。

19世纪末左右的象征主义运动强调各门艺术的统一, 这样也使诗人与造型艺术家得以最亲密的接触。保罗·瓦莱里[Paul Valéry]便如此来写莱奥纳尔多和德加[*Degas*], 纪德[A. Gide]写普森, 里尔克[Rilke]写他的沃尔斯韦德村[*Worpswede*]的朋友和罗丹[*Rodin*]。由于阿波利内尔[Guillaume Apollinaire]的《立体派画家》[*Les Peintres Cubistes*] (1913年), 巴尔[Hermann Bahr]的《表现主义》[*Expressionismus*] (1916年), 多伊布勒[Theodore Däubler]的《为现代艺术而战》[*Im Kampf um die moderne Kunst*] (1919年), 和布雷东[André Breton]的《超现实主义和绘画》[*Le Surréalisme et la Peinture*] (1928年), 诗人完全变成了为共同事业而战的画家的代言人。

在主张‘进步’的艺术史家中, 要提到德国的穆特尔[R. Mutter]、迈尔-格雷费[J. Meier-Graefe]、楚迪[H. v. Tschudi]、舍夫勒[K. Scheffler]、蒂策[H. Tietze]和沃林格[W. Worringer], 而在英国, 罗杰·弗莱[*Roger Fry*]和赫伯特·里德[*Herbert Read*]也支持现代艺术。相反, 在《美学与历史》[*Aesthetics and History*] (1950年)中, 贝伦森[B. Berenson]从人文主义的艺术和价值学说的立场出发, 对这种发展进行了严厉的批评, 泽德尔迈尔[H.

Sedlmayr]在他的《中心的丧失》[*Verlust der Mitte*] (1948年)中试图在黑格尔创造的‘精神史的艺术科学’的意义上把当代的造型艺术解释成时代的‘象征’或‘征象’并加以摒弃。在20世纪中所有艺术问题全变成了政治事件,以致于最不着边际的东西也加给美术文献,这几乎不值一提。

反之,这里还要述及20世纪才得到立足发展的一个美术文献领域:关于艺术教育的论著。在德国主要是阿尔弗雷德·利希特瓦克[Alfred Lichtwark],他在汉堡以不倦的精力传布英国工艺美术家特别是威廉·莫里斯的思想,从全新的角度重视未经训练者和儿童的‘艺术’。当较便宜的复制方法和较大的印数使画册的广泛传播有了保障的时候,‘艺术到人民中去’[*Die Kunst ins Volk*]的口号便得以实现。

放大、剪裁、对比和照明效果,新复制技术这些革命化的使之与原物拉平的作用首先是马尔罗[A. Malraux]看到的。在他的3卷本《艺术心理学》[*Psychologie der Kunst*] (自1949年出版)中他力图探索为艺术家、批评家和历史学家所用的、由重新评价艺术遗产所得出的结论。

参考文献

艺术科学领域几乎没有哪个方面能够像美术文献史那样,可以作出普遍公认为第一流的综合描述,在这方面,全然具有经典意义的一部作品是尤利乌斯·冯·施洛塞尔[Julius von

Schlosser]的《美术文献》[*Die Kunstliteratur*]，维也纳，1924年。此书的意大利文版的书目更加清晰，并附有库尔茨[O. Kurz]编的书目增补（施洛塞尔-马尼诺[J. Schlosser-Magnino]，《美术文献》[*La Letteratura Artistica*]，佛罗伦萨，1936年），库尔茨的书目增补在1937年还单独出版。下面列出的是些后来出版的部分有关文献。

编本和译本：

Abbot Suger on the Abbey of St. Denis. edited, translated and annotated by E. Panofsky. Princeton 1946[《修道院院长叙热论圣德尼修道院》；E·潘诺夫斯基编辑、翻译和注释]

Ghiberti, Lorenzo, *I Commentari.* ed. O. Morisani. Neapel 1947[洛伦佐·吉贝尔蒂，《纪事集》，莫里萨尼编]

Francesca, Piero della, *De Prospectiva pingendi.* ed. N. Fasola. Florenz 1942[弗兰切斯卡，《论绘画的透视》，法索拉编]

Richter, J. P., *The Literary Works of Leonardo da Vinci.* 2nd edition, enlarged and revised by J. P. Richter and Irma A. Richter. Oxford 1939[里克特，《莱奥纳尔多·达·芬奇文集》，第二版，J. P. 里克特和伊尔玛·A. 里克特增补修订]

Pino, P., *Dialogo di pittura.* ed. R. n. A. Pallucchini. Venedig 1946[皮诺，《绘画对话》；R和A帕卢基尼编]

Bellori, P., *Le vite inedite.* ed. M. Piacentini. Rome 1942[贝洛里，《未曾发表的传记》，皮亚琴蒂尼编]

Bellori, P., *Idee des Künstlers.* ed. K. Gerstenberg. Berlin 1936[贝洛

里,《艺术家的理念》,格斯滕贝格编]

Servolini, L., *A. Bosse e il suo trattato della Calcografia*. Bologna 1937 [塞尔沃利尼,《波斯和他的铜版画论文》]

Mander, Carel van, *Schilderboek*, kommentierte und illustrierte Neuauflage. Amsterdam 1946 [曼德尔,《画家之书》,注释插图新版]

Houbraken, A., *Groote Schouburgh*. ed. P. T. A. Swillens und W. Vogelsang. Maastricht 1943 [霍布拉肯,《大剧场》,斯维伦思和福格尔桑编]

George Vertue's Notebooks relating to artists and collections in England. Walpole Society 1930-1947 [《乔治·弗图的有关英国艺术家和收藏的笔记》]

Walpole, H., *Anecdotes of Painting in England*. New Haven 1937 [沃波尔,《英国绘画轶事集》]

—*The History of Modern Taste in Gardening*. ed. I. W. Urban Chase. New Haven 1943 [《现代园艺趣味史》,厄本·蔡斯编]

艺术理论的批判性参考文献。一般性的著作:

Blunt, A., *Artistic Theory in Italy, 1450-1600*. Oxford 1940 [布伦特,《意大利 1450-1600 年的艺术理论》]

Lee, J. R., 'Ut Pictura Poesis', *The Art Bulletin*, XXII, 1940 [李, '诗如画', 载《艺术通报》1940 年第 XXII 期]

Wittkower, R., *Architectural Principles in the Age of Humanism*. London 1949 (Studies of the Warburg Institute, 19) [维特科夫尔,

《人文主义时代的建筑原理》（瓦尔堡研究院学术丛书 19）]

Mahon, Denis, *Studies in Seicento Art and Theory*, London 1947
 (Studies of the Warburg Institute, 16) [马洪, 《意大利 17 世纪的艺术和理论的研究》（瓦尔堡研究院学术丛书 16）]

Kristeller, P. O., 'The Modern System of the Arts'. *Journal of the History of Ideas*, XII, Oct. 1951. XIII, Jan. 1952 [克里斯特勒, '艺术的现代体系', 载《观念史杂志》第 XII、XIII 期]

Gombrich, E. H., 'Icones Symbolicae', *Journal of the Warburg Institute*, IX, 1948 [贡布里希, '象征图像', 载《瓦尔堡研究院学报》, 1948 年第 IX 期]

Kris, E., und Kurz, O., *Die Legende Vom Künstler*. Wien 1934 [克里斯和库尔茨, 《艺术家的传奇》]

Kris, E., 'Zur Psychologie der alteren Biographik', *Imago* 1936 [克里斯, '论古代的传记的心理学', 载《图像》, 1936 年]

特殊性的著作:

Doesschate, Dr. Grezenius ten, *De Derde Commentaar van Lorenzo Ghiberti* (Dissertation). Utrecht 1940 [杜斯哈斯, 《洛伦佐·吉贝尔蒂的第三篇纪事集》, 博士论文]

Clark, Sir Kenneth, 'L. B. Alberti on Painting', *Proceedings of the British Academy*, 30, 1944 [克拉克, 'L. B. 阿尔贝蒂论绘画', 载《英国科学院学报》]

Panofsky, E., *The Codex Huygens and Leonardo da Vinci's Art Theory*. London 1940 (Studies of the Warburg Institute, 13.) [潘诺

夫斯基，《惠更斯抄本和莱奥纳尔多·达·芬奇的艺术理论》，
（瓦尔堡研究院学术丛书 13）]

Pope, Hennessy, 'J. Nicholas Hilliard and Mannerist Art Theory',
Journal of the Warburg Institute, VI, 1943 [波普，‘尼古拉斯·希
利亚德和手法主义艺术理论’，载《瓦尔堡研究院学报》，1943
年第 VI 期]

Pevsner, N., 'Richard Payne Knight', *The Art Bulletin*, XXXI,
1949 [佩夫斯纳，‘理查德·佩恩·奈特’，载《艺术通报》，1949
年第 XXXI 期]

Lehmann, E. H., *Die Anfänge der Kunstzeitschrift in Deutschland*.
1932 [勒曼，《德意志艺术杂志的滥觞》]

施洛塞尔的著作只写到 19 世纪的来临。要整理此后出版的大量美术文献的目录会更加困难。作为主要的参考书有下列著作的有关章节：

Waetzoldt, W., *Deutsche Kunsthistoriker*, II 1924 [韦措尔特，
《德国艺术史家》，2 卷]

Venturi, Lionello, *History of Art Criticism*, 1936 [文图里，《艺术批评史》]

Woermann, W., *Geschichte der Kunst* (1922), Band VI (für
Bibliographie) [韦尔曼，《艺术史》(1922 年)，第 6 卷(目录)]

艺术家的著作可参阅出类拔萃的英语文集：戈德华特[R. Goldwater]和特里维斯[M. Treves]的《艺术家论艺术》[*Artists on*

Art], 1945年, 此书也附有优秀的参考书目。相似的美术文献还有: 霍尔特[E. G. Holt]的《艺术史文献选》[*Literary Sources of Art History*], 1947年。

纽约的舒尔茨·威顿伯恩[Schultz Wittenborn]出版社用英文翻译出版了一系列有关现代艺术的‘原始资料’。其中包括阿波利内尔、蒙德里安、莫霍利-纳吉[Moholy-Nagy]、康定斯基、阿尔普[Arp]、恩斯特[Ernst]等人的著作。

瓦尔堡图书馆的历史

Fritz Saxl, 'The History of Warburg's Library(1886-1944)' in E.H. Gombrich,
Aby Warburg: An Intellectual Biography, Oxford, 1986, pp.325-338

弗里茨·扎克斯尔

1886年，阿比·瓦尔堡20岁，从这年起他开始定时记载购买书籍的情况。当时资金不算充裕，但是他系统地记入购买的书籍，这表明他已经具有图书馆的意识。在后来的一些年中，瓦尔堡常常向朋友们讲述一件事，这件事使他认识到他购买的书籍已超出了他自己研究的需要，于是他有意识地开始为学生们和继承人们购买书籍。他想购买两套昂贵的书，铜版雕刻学会[Chalcographical Society]的出版物和维也纳的帝国藏品[Imperial Collections]的装帧豪华、学问高深的年鉴。他向父亲索要必需的款项，他解释说，这次购书不仅仅意味着会得到两套大型的丛书——它意味着为后世打下图书馆的基础。他的要求得到许可，在家里的资助下，瓦尔堡开始系统地收藏书籍。这是1901-1902年的事了。到1904年，图书馆已有了相当的规模，而且已经具有一定的模式，以致瓦尔堡可以预先做好安排，万一辞世，就把它移交给一家学术机构，条件是必须始终把它当做独立的单位。或者把它移交给汉堡市图书馆，或者移交给佛罗伦萨的德国研究

院[German Institute]，在早期年代瓦尔堡和这两家机构联系密切，他一生都感激它们。

他的热情的学生年代的一次经历诱使他进行了建立图书馆的实验。在斯特拉斯堡大学，当他研究波蒂切利的两幅神话题材的名作的主题时，他认识到，倘若仅从形式方面探讨问题，任何理解一位文艺复兴画家的心灵的尝试都是徒劳的。那时，斯特拉斯堡大学的研究班大楼是由许多小房间组成的，包括一些专业化的图书馆，这些图书馆学生们都可以自由地利用。瓦尔堡怀着破解图画奥秘的强烈欲望在这些研究班图书馆中从一所又来到另一所，由艺术到宗教，由宗教到文学，由文学到哲学，追寻着他的线索。他决心为学生提供一座把人类文明史的各种不同的分支融为一体的图书馆，学生可以在书架间徜徉。在他看来，政府永远不会愿意创造这样一种工具。私人部门必须采取主动，于是他说服他的家族为这项新的、需付出很大代价的事业承担起财政上的责任。那时在德国这样一项计划是极不寻常的，因为在德国通常由政府为学术机构提供资金。但是瓦尔堡的计划不同寻常；它不符合官方的体制，这种体制只承认两个范畴，小型专业化图书馆或者大型的包罗万象的书库。他到过英国，到过美国，他的两个弟弟就住在那里，他看到过这些国家中学术领域的私立事业单位的活动方式。由于汉堡受到英国十分强烈的影响，在那里这项不同寻常的计划有机会可能获得成功。这是一个商人-冒险家的城镇，没有大学和它的不同级别的教授，却有着崇尚学识的悠久传统。这是创建这种私立机构的合适的土壤。

诚然——汉堡远离那些公认的学术中心。尽管与柏林的地理

距离很近，历史、风俗和思想的整个领域却把这两个城市截然分开。汉堡和任何一个著名的小一些的大学城例如格丁根、海德堡或者耶拿迥然不同。汉堡的利益在于海外，她的行政按照汉萨同盟的地方政府的方式管理。从另一方面说，20世纪初，汉堡的学校是先进的，成人教育水平很高，公共收藏十分兴旺——所有这些活动都不同于德国其余地方的活动。汉堡在前进，但是不仅在她的强烈的传统态度上而且在她的进步上依然是孤独的。瓦尔堡创建图书馆的工作也经受了这种孤独，这个年轻的事业单位在没有兴盛的大学的嘈杂声干扰的情况下成长起来。

当我于1911年首次看到这座图书馆时，瓦尔堡显然曾在意大利生活多年。尽管它有着全面的框架，实质上却是德国和意大利的。那时它的藏书约有15,000册，像我自己这样的任何青年学生进去后都一定会感到相当困惑。一方面，他们发现了一批精彩的目录学书籍，这些书籍他们大都不曾知晓，会节省不少力气；另一方面，发现了非常详细的藏书，有一部分是关于像占星术这样的他们几乎不了解的主题。书籍的排列同样令人困惑，他们也许觉得非常古怪的是，瓦尔堡不厌其烦地把这些书反复移过来，掉过去。每当他的思想体系出现了新的进展，每当他产生了关于种种事实的相互关系的新的想法，他都会重组相应的书籍。图书馆随着他的研究方法的每一次变化和他的兴趣的每一次变更而改变。尽管藏书不多，却生机勃勃，瓦尔堡从不停止对它的塑造，以使它最好地表达他关于人的历史的观念。

在那几十年中，在许多大大小小的图书馆，由于旧的范畴不再符合新时代的要求，旧的成系统的排列遭到废弃。当时的趋势

是以更‘实用’的方式排列书籍；标准化、依字母顺序和以算术方式排列得到青睐。装着成系统的目录的文件柜成为学生的主要指南；到书架前和到书籍本身前面选借书籍的做法变得十分少见。大多数图书馆，甚至那些向学生开架的图书馆（如剑桥大学图书馆），不得不向书籍生产日增的机器时代让步，放弃按严格的有系统的顺序排列书籍的做法。档案目录中的书名在大多数情况下取代了通过浏览而得到的那另一种而且远为有学术性的对书籍的了解。

瓦尔堡认识到这种危险。他谈到‘好邻居法则’。一个人听说过的书在大多数情况下不是他所需要的书。书架上未知的邻居包含着极其重要的信息，尽管人们也许没有根据书名猜测到这一点。压倒一切的观念是，放在一起的书籍——每本书都各有其或多或少的一些信息，并被相邻的书籍所补充——应当以其书名指导学生领悟人类心灵及其历史的本质力量。在瓦尔堡看来书籍不只是研究的工具。把它们集合起来并加以分组，它们就从它的恒定的和变化的方面表达了人类的思想。

直到 1908 年，瓦尔堡既没有训练有素的助手，也没有足能容纳下大批藏书房屋。1908 年 8 月他让 P.许布纳博士[Dr. P. Hübner]当了他的助手，1909 年 4 月购买了海尔维希大街 114 号的房屋，他一直在那里生活，直至离世。许布纳博士专门研究文艺复兴时期的古代雕塑藏品，因此非常胜任这个职位。但是本性上他与其说是纯粹的学者不如说是管理人——在后来几年他在德国博物馆的行政管理的等级结构中跃居高位——一年后二人分手了。然而，许布纳的任命和新购置的建筑显然表明图书馆的

发展进入了一个新的阶段。他的继任人是韦措尔特博士[Dr. Waetzoldt]，既对一般美学又对历史问题感兴趣的学者，一位有才干的教师和管理人。当他于1911年离开这里去做柏林博物馆图书馆的馆员时，瓦尔堡感到非常孤独。文职机关当局考虑承认韦措尔特在汉堡工作的年代为从事公共事业的年代，这是此时瓦尔堡图书馆的地位的意味深长的标志。1912年，W. 普林茨博士[Dr. W. Printz]，一位年轻的东方文化的研究者和德意志东方学会[Deutsche Morgen-ländische Gesellschaft]未来的图书管理员，被任命为助手，1913年10月，我也成为助手。

于是瓦尔堡现在有了两名助手，一名协助他管理图书馆，另一名协助他做研究工作；两人都要受到指导。一夜又一夜，完成了白天的工作之后，他迟迟不睡，阅读书商的目录，他的兴趣变得越是广泛，就越难决定购买哪些书。场地和资金都不容许无限制地购买。瓦尔堡不特别善于记忆书名——他称不上是那种大脑能容纳下一部学术文献的井然有序的百科全书的学者——而且在扩充图书馆时几乎没有使用过书目清单。自从他着手研究以来，他就把每一个令他感兴趣的书名记在一张单独的卡片上，再把这些卡片按照一个体系归档，随着盒子的数目增多，这个体系也变得越来越复杂。它们从20增至40再增至60，他去世时已有80多个。当然，随着年代推移，大量条目都过时了，用几分钟的时间根据现代标准清单确定关于一个学科的更时新的书目比起根据瓦尔堡的卡片来常常更容易一些。然而除它们包含很多从未收入标准清单中的偏僻的材料这个事实外，这份庞大的卡片索引还有一个特殊的性质：记下的书名是在他从事一项研究时引

起了瓦尔堡学术上的好奇心的书名。它们都作为他自己的活动的书目上的总概括以个人的方式相互关联。因此这些清单是他作为图书馆长的指南；并非每次他阅读书商和出版商的目录时他都查阅它们；它们已成为他的体系和学术存在的一部分。这说明了，一个在购书上很大程度是被一时兴趣所支配的人怎么会最终收集到这样一批藏书，这批藏书中拥有关于特定学科的标准书籍再加上相当多的其他的、常常是珍贵的、非常有趣的出版物。人们常常看到瓦尔堡疲惫而苦恼地站在那里，拿着一小摞索引卡片俯身面对那些盒子，试图为每一张卡片在体系中找到最佳的位置；这看上去就像在浪费精力，人们为此颇感惋惜。现有的书目清单要胜过他可望自己收集整理清单。要过一段时间人们才会认识到他的目的不在于书目。这是他明确他的学术领域的局限和内容的方法，这方面所获得的经验成了为图书馆选择书籍的决定性因素。他的朋友们过去常常钦佩他识别有趣味、有价值的书籍的‘本能’，迅速把握哪些书必不可少、哪些书不重要的能力。在瓦尔堡的价值观体系中本能并不占有很高的地位；他重视通过写下无数的笔记并把它们安排到一个体系中的费力而艰苦的工作获得的经验。

有一件事情使生活对于瓦尔堡来说特别难堪重负：他对图书馆的技术细节极其缺乏兴趣。他的书橱是木制的，式样陈旧；目录不是按照固定规则制作的；与书商的事务没有有效的组织——一切都有私人藏书的性质，按时付款，为装订工人挑选适当的材料，或者对交付新书架的木工都不要付钱过高，这些事情房屋的主人必须亲自操心。如瓦尔堡所做的那样，把一位家长式的

图书馆长的职责与学者的职责融为一体，是一件困难的事情。

1914年佛罗伦萨一个极好的春日早晨，在以一篇才华横溢的演说结束的几周艰苦的工作之后，瓦尔堡和我去卡尔米内教堂[Carmine]参观马萨乔[Masaccio]的湿壁画。我们在路上第一次讨论了使图书馆成为研究院的方法和手段。瓦尔堡一直允许学者同样也允许外行阅读他的书籍和笔记以及不断积累的收藏的照片；他拥有忠实的学生和追随者。但是汉堡不是人文主义学识的中心，因此没有正常的生源。市议会否决了创建一所大学的想法，反倒建立了一所研究殖民问题的研究院。在1914年4月21日那天上午，我们一致认为，只有隶属于图书馆的学术机构才会从德国和国外吸引一批批学者，从现在起资金中的一部分应专用于这些目的。图书馆应当成为一个中心，在这里瓦尔堡将用他的方法培养更年轻的学者，指导他们的研究。

几个月后战争爆发了，这些计划不得暂时搁置起来，但是瓦尔堡的工作继续进行，研究继续下去，随之也继续购买新的范畴的书籍。

1920年出现了新的情况。战争的后果所造成的精神饥渴和对和平的事业的热情激励了共和政体的市政府主要成员的会议，颁布建立汉堡大学。这个新的事实本会自动地改变瓦尔堡的地位和图书馆的地位。但是就在这一时刻瓦尔堡得了重病；他不得不离开家，他是否能回来还不能确定。直至他离开这幢房屋前的最后一个小时，他还在继续他的研究，然而他相信他永远不会再回来，他留下笔者负责他的工作。

责任是沉重的。是通过瓦尔堡的才华图书馆才有了现在的面

貌，每本书都是经他挑选的，有系统的安排是他做出的，与一大批学者的联系也是他建立起来的。问题是要把不在场的主人和朋友的遗产加以发展，要在没有他的指导的情况下根据汉堡的新的教育体系中的情况把它发展为新的事物。这个家族为这项事业慷慨地提供了资金。

因此，1920年在图书馆的发展中是决定性的一年。直到那时，瓦尔堡从未感到有必要明确他的图书馆在更广大的公众前的目标，对它的组成部分的侧重会继续随他不断变化的兴趣和需要而变化。他不在的时间越久，人们越会清楚地认识到存书不足，必须把这个具有强烈的个人性质的机构发展为一座公共机构。然而，做这项工作会有多大损失，这一点自始就显而易见。在图书馆的每一个角落都有一小批一小批的表明特定思潮的书籍——正是这些极其丰富的观念一方面使它们成为这位学者爱好的事物，一方面又使他难以找到适当的做法。当 E. 卡西尔 [E. Cassirer] 初次看到这座图书馆时，他决定或者逃开（有一段时间他就是这样做的），或者像囚徒一般呆上几年（在后来的几年在某一时期他喜欢这样做）。当然，瓦尔堡新购置的书籍总是具有内在的连贯性，但是有许多尝试性的和个人性的多余书籍，这些书籍在一所面向更广大的公众的机构中也许是不合需要的。

因此，稳定这所图书馆的首要的和最迫切的任务似乎是把1920年那样的瓦尔堡的体系‘标准化’，这里扩充一些，那里缩减一些。任何现存的分类系统都不会适用，因为这是一所指定为从特定角度看待文明史的研究之用的图书馆。它要包含必需的资料，并进行细分，以指导学生了解他所不熟悉的书籍和观念。在

这样做时倘若形式过于严格，那似乎是危险的，于是与新的助手宾小姐[Miss Bing]合作，选择了一种十分灵活的形式，在任何时刻都可以对系统做出变动——至少在比较小的部分——而不会有太多的困难。因此，要在瓦尔堡图书馆中找到一本书决不会像按字母和数字排列的藏书中那样容易；人们必须付出的代价是很高的——但是书籍仍如瓦尔堡所计划的那样是活跃的思想的集合体。

第二点是把图书馆的内容标准化。任何一个人，甚至瓦尔堡也是如此，其学识和兴趣都没有一批无个性特征的藏书使用者的学识和兴趣那样广泛，而他们的愿望无疑是合理的。1920年，图书馆也许拥有约20,000册藏书；某些部分几乎足够丰富，其他的部分却刚刚起步。有一部分资金来自这个家族住在美国的成员，而德国出现了通货膨胀，因此我们能继续购书，留意填充空白。公共机构必须拥有某些标准著作和期刊，尽管私人学者本可以很容易地从任何一所公共图书馆借到。由于在随后的几年中，随着汉堡大学的发展，来图书馆阅读的青年学生人数日增，因此也必须考虑他们的需要。做这件事情必须得体，以便不破坏图书馆作为研究工具的本来性质。

但是比改革图书馆的工作更令人生畏的是在没有瓦尔堡的帮助下继续开展学术活动的工作。作为恰当的解决办法，人们想到了1914年的把图书馆改为研究院的旧想法，由于汉堡此时有了一所大学，因此有了学术的条件。它的许多新任命的教师当然喜欢合作。尽管他们研究的课题迥异，他们却在图书馆发现了学术交往和共同的话题。

E. 卡西尔（哲学），G. 保利[G. Pauli]和 E. 潘诺夫斯基[E. Panofsky]（美术史），K. 赖因哈特[K. Reinhardt]（古典文学），R. 扎洛蒙[R. Salomon]（拜占廷史），H. 里特[H. Ritter]（东方语言）等人不正式地加入其中。这个小组很快被其他德国和外国学者所扩充，其中有比利时人、意大利人、荷兰人和英国人。此处和图书馆的情况一样，也许不可避免的是，应当简化一下瓦尔堡的想法，以使研究院的活动的的基础不那样错综复杂——结果许多内容都取消了，它们同样重要，很难弥补——但是主要的任务却完成了。瓦尔堡创立的图书馆继续存在下来，得到人们——主要是更年轻的一代——的支持，在他本人不为外人所知之时，他们被他的个性和工作所激励。在他患病期间，图书馆从私立发展为公共机构。有两套系列出版物体现了研究院的工作成果，《演说集》[*Lectures*]的年鉴，和探讨专题的《学术丛书》[*Studies*]。不仅《学术丛书》，而且《演说集》，都应包含新的研究工作的成果，这被定为一个条件，在 20 世纪 20 年代汉堡所弥漫的气氛中，不存在它们受到冷落的风险。通过这些出版物人们更清楚地了解了瓦尔堡的想法，并确立了一个传统。

人们很快明显地感到，无法在 1909 年所购买的房屋中进行新的活动。没有演讲室，没有阅览室供日益增多的读者阅览，甚至最机巧的木匠也想不出什么新的方法在墙面上创造出更多的空间。从地板到天花板，一面面墙被书籍遮挡得严严实实，餐具室成了书库，沉重的书架悬挂在门的上方，岌岌可危，弹子房已改为一间办公室，大厅中，楼梯平台上，家里的客厅中——到处是书。书，书，每天新书源源不断。必须采取措施。当时在大学

的楼房附近有大量的房屋出售,有许多理由说明应当把藏书移出纯粹的住宅区。但是这样会破坏图书馆的个人性质,成为汉堡大学的另一个研究班大楼的危险,许多学生尽管对研究毫无兴趣,却会为求方便而到这里阅读。由于教学法上的缘故,瓦尔堡一直反对从技术上对学生提供过多的方便,1923年当他的健康状况开始改善,与他商议这个问题时,他丝毫不愿意考虑做出任何根本性的改变。

然而,他1924年回到汉堡时,事情已到了非决定不可的程度。与房屋毗邻的场地已于1909年购得,以备图书馆有一天会发展到原来的楼房容纳不下时使用。那里本来很适合建图书馆,但是由于它又深又狭窄,不太适宜用来扩建研究院。但是瓦尔堡毫不犹豫。在市中心建一座大型公共建筑的想法片刻也没有吸引过他。尽管它具有公共职能,图书馆应当继续具有私立的和个人的性质,并即刻拟定了一些计划,以便在巨大的技术难题面前找到解决办法。最重要的是,必须把书库安排得能够清楚地展现图书馆的体系。两幢楼房一共大约能够容纳120,000册藏书,阅览室及其画廊要备有一个很不错的参考书图书馆,有足够的墙壁空间摆放新旧期刊。而且,它还必须有良好的声学效果,以便在晚间用做讲演室。此外,还要有适当的职员房间,收藏照片的地方,带浴室的客房,摄影室,在地下室要有通常的员工宿舍。甚至还规划了一个日光浴屋顶,读者可以遥望花园和柳树夹岸的小河。1925年8月25日奠基;1926年5月1日大楼揭幕。

看到摆在书架上书籍的人,几乎谁也没有认出这就是他们在旧楼中已经知晓的那些藏书。以前曾显得孤零零的和零散的书

籍，现在有许多都各归其位。瓦尔堡购书已有40年之久，却没有像一名图书管理员那样不带偏见地为未知的读者购书。他在购书时总是抱着获得在他自己的工作中新颖而又必需的知识的意图，他的想法始终如一，以致在他临终时，能够奉献给公众一座有着完美的体系和各部分划分明确的图书馆。书籍收藏在4个楼层。第1层以关于一般的表现问题和关于象征的本质的书籍开始。从这里人们被引导到人类学和宗教，从宗教引导到哲学和科学史。第2层容纳关于艺术中的表现、它的理论和历史的书籍。第3层专门收藏关于语言和文学的书籍，第4层专门收藏关于人类生活的种种社会形态的书籍——历史、法律、民俗学等等。瓦尔堡为理解心灵的种种表现、它们的本质、历史和相互关系而进行的终生的，常常是杂乱无章、孤注一掷的奋斗，其结局是创立了一个图书馆的体系，这个体系看上去就和仿佛它不是瓦尔堡的活动的结果而是其出发点一样自然。但是使它与任何现有的图书馆体系相区别的是在知识划分上的丰富的观念。只有经过扎实而深入的研究才能积累下而且常常是挖掘出这大量有趣而且有时是长期被人们所遗忘的书籍。在他的工作中，这位学者总是对图书管理员予以指导，而管理员也把自己的收获回报给这位学者。

新楼在空间利用上像轮船那样精打细算，并装备有现代的图书馆机械，因此很令人满意，是研究院快速发展的适当框架。在瓦尔堡不在的年月里开始尝试去做的事情现在在他的指导和帮助下进行。他有一名——后来是两名——职员同时是大学教师。在研究院中举办了一些研究班，并训练学生利用它的图书馆。发放了研究补助金和旅行津贴。增加了职员——高级职员和办事员

——的数量并做了适当的组织。在假期，许多知名学者前来阅读。购书的规模比以往任何时候都要大，建立了照片收藏馆——到那时还是个附带的机构。讲座在最初的几年是根据讲演者的嗜好论述各种各样的主题，从 1927 年起，每年都集中围绕着研究院的一个主要研究课题。到 1929 年，已出版了 12 种《学术丛书》，还有其他许多书在印刷者手中。1928 至 1929 年，瓦尔堡暂居意大利将近有一年的时间，他在那里与意大利和德国学者的关系非常密切，以致他们认真地讨论了研究院是否应迁往罗马的问题。

随着瓦尔堡在 1929 年去世，以瓦尔堡于 1924 年归来开始的狂热时期结束了。‘*Warburg redux*’[归来的瓦尔堡]，他曾经在一封信上如此签名。他有这样一种感觉，他是一名在一场战役获胜后归家的战士，那是一场为了生命而反对黑暗势力和痛苦的战斗，并在其他人身上激发这种感觉。从他身上发射出一股几乎令人敬畏的力量，他在生活和工作中深信，这位学者不是选择他的职业，他所做的一切都是在服从一种更高的命令。在那些岁月和他一起生活和工作的人们，没有一个人能抵御这种魔力。凡是来到研究院的人都会些许感觉到这种气氛，感觉到这个人的魔力，对他来说，正常的生活不复存在，他生活在一个其范围从最高的到琐细的历史研究的观念的世界。瓦尔堡教育他的学生和继承者们，要将他们的全部存在绝对地、无条件地服从学术的需要。

瓦尔堡去世后，研究院继续生存下来，表面上没有什么重大变化。曾多年资助他的家族庄严宣布他们在未来也情愿支持他创立的机构。但是即将到来的那场风暴的不祥迹象不久就显露出来。首先出现了国际金融危机，随之预算大量缩减。德国的大学

也感到了这场经济危机。由于失业，学生的数量过多，有些学生质量很差。人们比以往更频繁地光顾研究院的阅览室，但是占多数的是大学生而非学者。我们带着怀旧的心情回顾往昔，那时新楼尚不存在，只有一小批人在图书馆工作。耗尽瓦尔堡的聪明才智和全部精力的研究院在那些不祥之年，旧德国的临终之年，处于危机之中。但是一所研究院有着它天然的锐气；因此研究在继续，新的出版物在出版，讲座在举办。英国和德国的学者们讲授了关于‘英国与古典’的课程。正是在此时，我们在工作中遭遇到最初的政治难题，那时一个个关于‘罗马帝国与英帝国’的讲座最后得出这样一个结论，英联邦的末日正在临近，而我们拒绝出版任何这类的政治见解。1931年，组成了大约包括40人的合作者小组，以编辑一部批评年鉴《古典遗产书目》[*Bibliography of the Survival of the Classics*]。这部年鉴是要充当研究院的工作的书目基础和从事这一领域研究的其他学者的助手以及与其加强联络的手段。研究院以前从未尝试建立这样一个广泛的国际组织。它成功地吸引了一批学者，这个事实表明它到那时所赢得的声望。

1933年最初的几个月，已经十分明显，我们在德国的工作已经结束。到当时为止还没有来自外部的干涉；政治家们忙得焦头烂额，无暇顾及一家私立学术机构这类事情。然而，独立的、由私人组织的人文学科研究，在国家社会主义的德国从来是无法生存的——且不说种族歧视，在纽伦堡法令颁布之前的那些日子种族歧视还不像后来那样公开和危险——不过，到当时为止，许多朋友劝我们‘原地不动’。仅仅一年之后，人人都认识到这是不

可能的。当 1934 年《书目》第 1 卷出版后——这项计划是无偏见的、非政治性的，任何一家人文学科的研究院都能提出——《人民观察家》[*Völkische Beobachter*]就用一整页的篇幅对它做了评论，这篇评论就其虚妄无知和蛮横无理而言是同样杰出的。倘若我们当时仍在德国，仍依赖与老朋友们合作，情况就危急了。他们有些人就会断绝与我们的一切联系，而其他更忠实的人会勇敢地试图继续保持联系，直至也由于法律和自身蒙受的苦难而被迫违背良心而屈服。

那段岁月的难忘的事件之一是研究院的一位年轻而活跃的朋友 R. 克利班斯基博士[Dr. R. Klibansky]的来访。他是海德堡大学[Heidelberg Universtiy]的一名教师，对他看到那里正在发生的事情满心恐惧。他想到一个主意，要在德国之外创建一所学术中心，那里应保持德国人文主义的古老传统。我们决定统一行动。研究院的职员们——不论种族——和瓦尔堡家族一致同意移居外国。但是移到哪里？在莱顿，大学的一些朋友为我们提供极好的免费膳宿和每一个工作的机会，但是无法得到荷兰的基金，一旦离开德国，我们的财政状况就没有保障。我们显然不能指望从德国转拨基金。

在夏季的最初月份，自 1928 年以来就在这里做职员的温德博士[Dr. Wind]赴英国谈判，他以前在那里研究英国 18 世纪的时候曾结交过一些朋友。在这个国家有许多学者怀着同情而焦虑的心情注视着德国的大学中正在发生的事情。组织了一个委员会以通知英国的舆论并提供‘学术援助’。学术援助委员会的两名成员，都任教伦敦大学的 W. G. 康斯特布尔教授[Professor W. G.

Constable]和 C. S. 吉布森教授[Professor C. S. Gibson]，到达汉堡，以对瓦尔堡图书馆的情况做一次现场调查。但是到那时为止还未筹得任何财政援助，而德国的局势逐月恶化。然后第三位来访者丹尼森·罗斯爵士[Sir Denison Ross]也到了汉堡。他具有游历甚广的人的锐利直觉，总是留意新的学术经历。他尤其是一位热心者。他返回伦敦的几周后，一封电报传来了好消息，一份请帖也从远方发来以供讨论。一位不愿披露姓名的捐款人允诺补足瓦尔堡家族提供的资金的缩减的部分，费勒姆的李勋爵[Lord Lee of Fareham]已同意当他的代理人。

瓦尔堡研究院于 1933 年从汉堡迁至伦敦是一个不寻常的事件。一天，一艘轮船抵达泰晤士河，船上满载着六百箱书籍加上铁制书架、斜面书桌、书籍装订机、摄影设备等等、等等。容纳这座图书馆需要一万平方英尺的面积。情况十分有利；费勒姆的李勋爵已在泰晤士大厦[Thames House]搞到了房间，那是 Millbank 的一所大型办公楼，1933 年时还未占满。塞缪尔·考陶尔德先生[Mr Samuel Courtauld]和在美国的瓦尔堡家族答应提供资金。

但是，与书籍一起从汉堡远道而来的那 6 个人怎么能着手工作呢？他们写东西时所用的语言是外国的，即使单词是英语的，他们的思维习惯却是非英国式的；在一所巨大的办公楼中这座古怪的一楼图书馆能与谁联络呢？谁会阅读这几个不为人知的外国人所提供的东西呢？同约 6 万册书籍一起被送到伦敦的中心然后得到这样的吩咐：‘找到朋友，让他们了解你们的问题。’这真是一次奇异的冒险。

研究院的到来适逢英国的教育对研究往昔视觉文献的兴趣方兴未艾。瓦尔堡研究院被卷入这股浪潮，它把艺术品作为时代的表现来研究的方法受到一些年轻学者的欢迎。许多尚不属于它的职员在德国难民成为它的合作者，并扩大了与英国学者之间的联系。

1936年，伦敦大学已同意接纳这所研究院，期限为直到1943年止，那时它的一切财力都要告竭。在那之后会发生什么事情尚未决定，不过还抱有希望。战争爆发时书籍被疏散。最初的一名职员在一次空袭中丧生，出版书籍越来越困难。在1943年还会有人愿意继续支持这具骷髅吗？

后记：倘若他当时不知道答案至少已经在望，弗里茨·扎克斯尔几乎就不会用这个反诘句结束他的回忆录：所有赞助人中最慷慨的一位愿意接管对瓦尔堡的遗产的全部责任——英国的纳税人。导致事情的这种决定性转变的因素之一是用抽样调查的方法对研究院的图书馆和大英博物馆的图书馆进行的比较。它表明，从汉堡带来的书籍和期刊的名字中约有百分之三十在那座巨大的书籍宝库中找不到。1944年11月28日，瓦尔堡研究院被并入伦敦大学。其后的发展可查阅研究院的年度报告，那里有所记载。

E. H. 贡布里希

这篇回忆录起草于约1943年，不过显然从未完成或者流传过，因为最后几个段落只存在于用铅笔写的笔记中。在这一点上贡布里希根据扎克斯尔1944年所写的尚未完成的瓦尔堡传略对此文做了补充。

RECUEIL
D'ESTAMPES

PAR
LES PLUS CÉLÈBRES TABLEAUX
DE LA

GALLÉRIE ROYALE

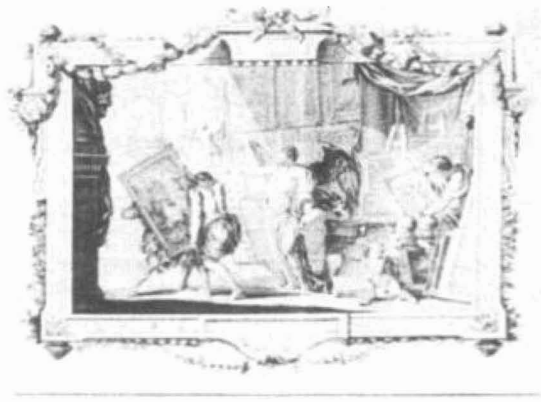
DE DRESDE

LE VOLUME

CINQUANTE PIÈCES AVEC UNE DESCRIPTION

DE CHAQUE TABLEAU EN FRANÇOIS

ET EN ITALIEN

Paris chez M. DUCLOS

《法兰西皇家收藏、奥尔良公爵收藏及其他收藏的最美的绘画和最美的素描的版画复制品汇编》的书名页

美术书籍的艰难诞生

Francis Haskell, *The Painful Birth of the Art Book.*

Thames and Hudson, 1987

弗朗西斯·哈斯克尔

对这次瓦尔特·纽拉特[Walter Neurath]讲座的内容我难以做恰当的界定，这对纪念这位伟大的出版家是个缺憾。无奈我今天面对的恰恰是：引起我兴趣的那些材料我考虑得越多，就越觉得难以对它们做明确的定义。当我使用美术书籍[art books]时，我指的当然是插图本书，但插图本书显然并不一定就是美术书籍，即使刊印的是艺术杰作，插图本书也并不总是我所指的美术书籍。我指的那种美术书籍不包括传记，哪怕它们刊印着许多肖像，我可以举瓦萨里《名人传》的第二版作为极端的例子，这本书展示的更多的是创造者的肖像而不是他们的创造物的摹本；我指的美术书籍也不包括古物著录[antiquarian volumes]，像蒙福孔[Montfaucon]的古物和中世纪艺术图录，在我看来，这本著录中的绘画和雕塑图版并非首先从美学的角度出发，不过我完全同意（在玉雕、徽志书的情况中）美学和古物之间的界限是难以厘定的。从另一方面来看，本次讲座所谈的是专注于艺术的书籍，而非那些留心于艺术品复制[reproduction]的书籍，这一强调十

分必要，因为我将不涉及蚀刻[Etching]及雕版[Engraving]，而凭借这两种复制方法，许多重要的艺术杰作得以在美术书籍诞生前很久便流传于世。就我的理解，美术书籍是文字和插图的结合，但是如此这般地在定义上做文章既无用处也无意义，因此让我大胆断言，美术书籍于17世纪中、晚期孕育，于18世纪早期以一本杰出的出版物为标志而诞生，至于这本出版物我将在下面谈到。

我认为，第一批刊印着现代而非古代艺术作品图版的书籍，为提供作品的收藏家赢得的崇高荣誉，无疑不下于书中所示的那些艺术作品本身。这方面可以举吉罗拉摩·泰蒂[Girolamo Teti]作为向罗马巴贝里尼[Barberini]家族赞助的献礼而出版的一本精美画册为例，该画册于1642年问世，使皮埃特罗·达·柯尔托纳[Pietro da Cortona]的装饰天才扬名于世。我用‘扬名于世’的说法乃是因为这本书的正文系用拉丁文写成，表明该书原打算在意大利以外的拉丁世界中流传。对收藏家的颂扬（这种颂扬直到今天仍激励着许多收藏者出版画册）还可见于特尼耶[Teniers]为利奥波德·威廉[Leopold Wilhelm]大公出版的首本藏画图录，而为庆贺路易十四的赞助和收藏所出版的图册提供了更多实例。

上述这些书籍由赞助人自行出版，更多地是作为礼品在他们自己的社交圈子中流行，而不是为了在商业市场上流通。可是在此类图书（后面我还会提到它们）之外，艺术世界中早有另一类更为商业性的书籍存在。还没有人（据我所知）对这类书籍的市场发展做过研究，或对美术书籍出版、销售和流通的条件做过调查，我对这一领域的探索基于零散的（有的未经出版）材料，纯系尝试，还望方家指正。

17 世纪末的两个图版复制和美术书籍出版中心，其一为罗马，不久之后又有巴黎。罗马的主导地位不难理解，因为在过去的两个多世纪里，不论在社会、艺术还是宗教方面，它一直是最重要的朝圣中心，它还保留着世间最另人称羨的古代遗迹。这些古迹的雕版画永远是供不应求的，表现罗马最著名的雕像和建筑的雕版画是保留迄今的最早的雕版印刷品，而且这种印刷品的生产历久不衰。到 17 世纪末，整个行业为一家勤勉果决的公司——德罗西 [De' Rossi] 公司所控制。这一家族分为两个支派，其中更为重要的是建立于和平大道 [Via della Pace] 的一支，他们买断了数代刻工所雕刻的铜版，在这个行业中几乎独享垄断。从 1677 年开始他们频繁地发行目录，而从这些目录中我们得以获悉他们的许多运做方法。

目录的内容多少是按照下列次序编排的：首先是地图；其次是罗马市景以及城中的著名古迹，这常常是用非常老的旧版印制的，这些旧版需要不断翻新。这一部分还包括建筑物的细节以及一些具体事件，如宗教游行、丧礼或其他仪式；再其次，还包括按姓名编排的艺术家的版画；最后还有按照‘宗教作品’ [Opere sacre]、‘世俗作品’ [Opere profane]、等主题编排的‘其他一些作者’ [di diversi autori] 的作品。

这种编排颇为有趣。假如你想买一件皮埃特罗·德·柯尔托纳为巴贝里尼宫创作的天顶画的图版，你可以在画家名下列出的大量绘画中找到它，在 1700 年皮埃特罗·德·柯尔托纳的作品恐怕比其他任何画家的作品都畅销，但若是想买安德列亚·萨齐 [Andrea Sacchi] 在巴贝里尼宫另一间房子里画的天顶画《神圣

的知识》[*La Divina Sapienza*]的图版，你只能在‘宗教作品’的名类下去寻找。

图录的最后部分是肖像，其中首先是教皇和主教们的像，但也包括少数外国君主的像。

当然，这种编排次序也会发生变化。到了 1724 年，假如你还想购买萨齐天顶画的图版，你就不必再像 24 年前那样在图录的‘其他一些作者的宗教作品’一类中苦苦搜寻，因为萨齐那时已成为名家。越来越多的作品被列入具体画家的名下而不再根据它们的主题分类，这是对不同目录研究中引出的一个重要的事实，对我的讨论也至关重要。

关于德罗西还有一点要交代。他们的版画销售方式有两种，或作为散页，或作为整书。虽说公司拥有全部铜版，可一旦版画被收入书中就不再向消费者单独出售，在这种情况下，消费者若想获得版画就必须购买整本书。雕版者对这些决定并没有发言权，17 世纪末，所有的版权都属于多米尼克·德罗西[Domenico De' Rossi]，当时他是公司的决策者。他的行为看来特别令人嫌恶，但实际上却不越出常理，比起他的竞争对手他甚至算是慷慨得多，因为在那时的罗马出版商中他几乎是唯一一个不要求文字作者支付印费的。当然，德罗西是十分精明的，他意识到获取地位和金钱的支持是多么必要，为此他求助于教皇。前文我曾对两类出版做过区分，一类是对出版自己藏品满怀热情的皇家赞助人（如哈布斯堡家庭的利奥波德·威廉和路易十四），另一类是不得不依靠公众惠顾的出版商。而德罗西却运用策略成功地同时获得两者的支持。17 世纪晚期的几任教皇看待罗马城的情感，在

很大程度上与法国国王看待凡尔赛宫的情感一样，都把它们看作特殊的、必使举世瞩目的私产。无怪乎当 1703 年多米尼克·德罗西出资置备了一批表现罗马最著名的古代雕刻的图版时，是教皇克莱门特十一世 [Pope Clement XI] 出资延聘古物学家亚历山德罗·马费伊 [Alessandro Maffei] 为这批图版撰写了相应的文字介绍，内容包括‘前言以及……为每件雕刻撰写了一段简短但有学问的评述，解释该雕刻的表现内容，创作它的目的，艺术家的名姓，展现了何等古今习俗，有何象征意义，以及凡可确定或给出猜测的许多此类问题，你可知我面临的是何等繁重的工作了’，我是如此忙碌，‘每周我都得向教皇汇报我的进展，因为他想亲自校改……’。

还有其他一些问题。例如，梅迪奇家族最重要的一些藏品直到那时还存放在罗马的梅迪奇别墅中，这时被迁往佛罗伦萨。大公坚持让他自己的素描家来复制图版，尽管罗马的素描家可能要好得多。事实上有一点是必须强调的：即图版（看来文字作家无法控制图版）先于文字，这就像今天的跨国出版物，一套图版在各国出版商之间流传，而各国出版商再分别聘请文字作家为图版配上相应的文字。

然而在 1720 年，德罗西事业的光辉（他的公司于 1738 年关闭）被来自巴黎的一项新的出版计划所掩盖。此前巴黎已经出版了许多图版精美的书籍，向世人炫耀路易十五财产中的宫廷、花园、挂毯、绘画和雕刻，但是尽管这些书籍的质量非常高，尽管它们对欧洲王族的时尚产生了极大影响，但根据我在前文为‘美术书籍’下的定义，它们算不上‘美术书籍’。这些书籍通常以

独立的版画作为开始，版画的大小经过统一，但掩饰不了的事实是：这些书籍的目的在本质上仍是通过展示财产的丰富来炫耀皇家的气派，而不是迎合艺术爱好者的兴趣。再者，所有这些书籍原本都是作为奢侈品来设计的，用来作为皇家礼品，不过为了缓解巨大的出版费用，有些书籍也被推向市场以较低廉的价格出售，‘以使私人买主能够体验皇家的豪华气派’。

事实上，美术书籍的出版中心由罗马转移到巴黎是因为巴黎在 1720 年代一跃成为意大利艺术杰作汇集的中心，这源起于奥代斯卡尔基 [Odescalchi] 家族把他们间接继承的瑞典女王克里斯蒂娜 [Christina] 的藏品出售给摄政王奥尔良公爵 [Duc d'Orleans]。公爵的谈判代表是富有的银行家克罗扎 [Pierre Crozat]，他在为公爵的交易奔波的同时，还趁机为自己购买了一些好画，此外最为重要的是他搞到了一套无与伦比的素描收藏，还结交了一批首屈一指的意大利鉴赏家。不过，公爵收购瑞典女王藏品的谈判异常艰难，而且教皇还竭尽全力阻止这批藏品流出意大利，以至克罗扎结束谈判回到巴黎 7 年以后，这批藏品才于 1721 年 12 月真正抵达巴黎。早在这批藏品到达之前数月，奥尔良公爵就告诉克罗扎，对这批即将到来的艺术杰作，应该通过版画复制将它们公诸于众，这套后来名为《法兰西皇家收藏、奥尔良公爵收藏及其他收藏的最美的绘画和最美的素描的版画复制品汇编》[*Recueil d'Estampes d'après les plus beaux Tableaux, et d'après les plus beaux desseins qui sont en France dans le Cabinet du Roy et dans celui du Duc d'Orleans, et dans autres Cabinets*]（以下简称《汇编》——译者）的书籍很快就开始筹

备。在这个时候，这项出版计划好像只是上文提过的那些出版物的继续，可实际上从一开始这项出版计划中就孕育着不同寻常的价值，不久以后，环境的改变使原先的计划发生了急剧的变化。

在继续讨论以前，我们必须要对这项出版计划中的主要人物略做介绍。1721年计划提出时克罗扎 56 岁，他没有肖像留存下来，对他在黎塞留大街 [rue de Richelieu] 和蒙莫朗西 [Montmorency] 乡间的宅邸，我们只是通过平面图、文字记载，或根据瓦托 [Watteau] 及其追随者的画中对于据说是他的宅邸的描绘来获得一些印象。这些宅邸都由当时的一流名家做豪华装修，并装饰着他收藏的杰出绘画，他的素描收藏尤为有名，凭借其巨大的财富，克罗扎得以在 25 年的时间里持续积累他的素描收藏，自其意大利之行后尤甚。他单身一人，因而他在巴黎的宅邸成为数代画家和雕刻家的寄宿之所，这些艺术家中如今最有名的是瓦托和卡列拉 [Rosalba Carriera]。他挚爱音乐，对艺术（主要是古代艺术）怀有兴趣，与全欧（尤其是意大利）的鉴赏家相往来，并常在其巴黎宅邸珍藏素描的画廊里举办音乐会和艺术爱好者的聚会。

克罗扎主要的合作者有两位。一位是凯吕斯伯爵 [Comte de Caylus]，他晚年不幸与狄德罗发生争执，狄德罗鄙视他对古物的兴趣，他在历史上留下的形象是一个充满怒气的学究——‘acariâtre et brusque’ [爱争吵而暴躁]——在当时艺术家看来是个坏蛋权威。可是在 1721 年他不过 29 岁，是个风流浪子，色情故事作家。他游历甚广，足迹遍及意大利、土耳其，还正准备前往英格兰和低地国家。他与上层有着很好的关系，因为他的

母亲（凯吕斯侯爵夫人）是路易十四宫廷中的知名人物，并且是国王的继妻曼特农夫人[*Madame de Maintenon*]的表妹。尽管有如此社会背景，凯吕斯本人却是一位艺术家（当然是业余的），他和瓦托是密友，两人常在一起画素描，他对摹真复制技术怀有极大兴趣，发展出了一项新技术，并把它很好地运用到《汇编》一书中。

克罗扎圈子里的第三位是马里耶特[*Pierre-Jean Mariette*]，身为巴黎首屈一指的版画商之子，后又继承家业。他与凯吕斯完全是同代人（当出版计划付诸实施时年仅 27 岁），虽比克罗扎要年轻许多，但作为一个鉴赏家已颇负盛名，1717 年他曾应召前往维也纳为欧根亲王[*Prince Eugen*]的版画藏品编目，后来又为葡萄牙国王建立起一套收藏。他曾前往意大利游历，拜会了 5 年前（1714 年）曾接待克罗扎的同一批学者、艺术家、艺术品商人和收藏家。马里耶特成为他那个时代最为出色的素描鉴赏家，在某些学者看来他的鉴赏能力前无古人，不过直到那时他还未曾出版过一字一句。

如此不同凡响的几位人物聚在一起，是不可能满足于循着时下潮流例行公事般出版一本书的，他们的确从一开始就持有某种标准。克罗扎决心使雕版复制在忠实原作方面达到一个非比寻常的高度。当这一出版计划于 1721 年 2 月的《法兰西信使报》[*Mercur de France*]上首度公开时，据称将由瓦托、纳捷[*Nattier*]和另一位不知名的画家为出版物的图版做素描底稿，不过这个传闻可能不确。克罗扎聘请瓦托的说法是非常可疑的，因为瓦托在那时虽说享有盛誉但却已病入膏肓（克罗扎必然知道他的病

情), 6 个月后瓦托就与世长辞了。另一方面, 聘请纳捷兄弟——让·马克·纳捷和让·巴蒂斯特·纳捷倒是一个完全符合逻辑的选择, 因为早在一代人之前兄弟俩就曾协助他们的父亲完成 18 世纪上半叶最为重要的艺术出版物之一——《鲁本斯所画的卢森堡宫的画廊, 由纳捷作素描, 由当代最好的刻工刻成版画》[*La Galerie du Palais du Luxembourg peinte par Rubens, dessinée par les S^s Nattier, et gravée par les plus illustres graveurs du temps*]。看来老纳捷一开始是把这本书当作私人出版计划来运做, 这本书也反映出我们在定义‘美术书籍’时面临的困难。据说最初的计划是将所有的图版集为一册, 但市场需求如此之大以至于每张散页印成后都被买家急切地抢购一空, 他们已经等不及全书的出版了。

这样看来克罗扎有充分的理由聘请纳捷兄弟为他的出版计划插图, 更何况兄弟两人当时在鲁本斯的圈子里都获成功。不过我必须承认有强有力的证据表明克罗扎实际上并没有聘请这两兄弟, 《法兰西信使报》关于这一点的报告也是错误的。于是我们面临这样的问题, 即除了将要提到的几处特例, 我们压根儿就不知道是谁为克罗扎绘制了素描底稿。可能底稿就是刻工自己绘制的, 因为我们确知克罗扎喜欢让刻工直接参照原作刻版, 而不喜欢让他们参照用素描复制的画稿刻版。

为了实现让刻工面对原作刻版, 克罗扎采取了一个另人吃惊的步骤, 不仅直接违反新近颁行的法令, 而且还激起相关行会的公愤。他在自己的宅邸里私设了印刷机, 一共四台, 然后聘请工人直接到他家里印刷, 而根据当时行会的规定, 只有取得师傅资

格的人才能直接雇工。工人们有可能在克罗扎的家里接触到国王和奥尔良公爵要求付印的那些原作，以克罗扎的富有和影响，要把这些藏品借来家中一观当属不难。

克罗扎的出版计划在其他方面也有超越之举。他决心不让刻印的图版散页出售，并要给汇集成册的图版配上介绍性文字，包括对画家生平的介绍，对每件作品的说明，其收藏地点，明确的尺寸及其载体（木板、铜或布）的状况。克罗扎对各件作品的来历特别感兴趣，满怀热情地探寻它们的源起，一直追溯到查理一世的著名收藏，这方面的工作被托付给马里耶特，对此他应付裕如，其贡献是极为有益的。

尽管奥尔良公爵的初衷是效仿传统，出一本伟大的皇家收藏图录，但不久克罗扎，可能还有马里耶特，就意识到如果图版仅限于公爵的藏品，那么图录展现的意大利美术史就难免偏差，他们越来越被展现意大利艺术的历史这一宽广的雄心所吸引。法国有大量摹自拉斐尔作品的版画，但是当筹划《汇编》这套书的第2卷佛罗伦萨绘画的时候，他们遇上了新的情况：某些名家的作品，比如蓬托尔莫[Pontormo]、波切蒂[Poccetti]和奇戈利[Cigoli]的作品缺失。为此克罗扎要求他在佛罗伦萨的同行、著名鉴赏家弗朗切斯科·加布里[Francesco Gabburri]（他致力于刻印佛罗伦萨名画）为他提供严格忠实于原作的复制品，以便在法国刻版。克罗扎因此打破了他自己的惯例，没有参照原作而是参照复制品刻版，不过他宁愿如此，也不愿依赖他无法监控的佛罗伦萨刻工。

当然，要想全面介绍克罗扎雇请的刻工这里的篇幅是不够的，因为他们为数众多。在克罗扎以前从未有哪个私人雇请过如

此众多的技艺娴熟的工人：前前后后为他工作的师傅约有 36 人，其中某些人专刻一块版，另一些人则刻成 6 块甚至更多。不幸的是我们无法确知这些师傅是如何选拔的，也不知道他们和克罗扎之间签定了什么样的合同。有证据表明一些刻工可能是通过摄政王的首席画家夸佩尔 [Charles Coypel] 的介绍引起克罗扎的注意的，而且我们认定，当时已成为欧洲首屈一指的版画鉴赏家的马里耶特对人选的确定也提供了重要意见。入选的刻工，其年龄总在三十多岁或者更大，并且已经小有名气，有几位曾参加过《卢森堡的画廊》的刻印工作。其实《汇编》一书并非有意要锻造工人们的技术，只不过受聘于这项工程的师傅后来多有机会参加其他重要业务（下文将要提及）。刻工的水平参差不齐，克罗扎对总体水平异常失望。他个人似乎偏爱拉梅森 [Nicolas de Larmessin]，因为他将不少于 10 件拉斐尔的作品（或拉斐尔传派的作品）委托给拉梅森刻版，这些绘画是那时出版计划和各家收藏中最重要的作品，或许克罗扎本想把所有的拉斐尔作品都交给拉梅森制作，但后来证明这是不可能的（下文我会解释）。复制的图版对原作很忠实，不过因为原作的面貌在过去的两、三个世纪中已经有所改变，所以我们现在只能根据估计来判断刻印的精确程度，但另一方面，全书在编排上却存在着令人吃惊的缺陷，大部分刻印图版都和原作的画面方向左右一致，但却有少量图版与原作的画面方向相反，考虑到许多图版都是第一次与公众见面，这种不统一所造成的混乱一定令人揪心。有两件被认为是很重要的作品收藏在海外，克罗扎费尽周折将它们尽可能精确地复制。其中一件为英格兰格拉夫顿公爵 [Duke of Grafton] 收藏，据

信是拉斐尔最杰出的画作之一，克罗扎幸运地拥有这件‘*précieux tableau qui estoit comme dans l’oubli en ce pays*’[在这个国家好像被忘记了的珍贵绘画]的素描复制品，他安排拉梅森刻版，随后印出一幅样张送往英格兰，请道里尼[Nicholas Dorigny]参照原作进行修改，这位道里尼早些年前曾应汉普顿宫廷之邀将那里的拉斐尔画稿刻成雕版。

还有一件知名画作藏于米兰大主教府中，被公认为乔尔乔内最出色的单幅作品。对于这张画，克罗扎委托年轻的画家纳托尔[Charles Joseph Natoire]趁着从罗马返回巴黎之便，顺道前往米兰用素描将它复制下来。纳托尔是克罗扎所推崇的极少数年轻画家之一，也是罗马法兰西美术学院最具天赋的学生之一，后被任命为学院的教授。他绘制的这件素描随后由阿夫利纳[Pierre Aveline]刻成雕版，这好像是全书唯一一张不直接参照原作的图版。据称此前从未有哪位出版商像克罗扎这样如此殚精竭虑地使刻印图版忠实于原作，而我认为此言不虚。

这本书的一大特色是对素描原作的重视，它们深受克罗扎和马里耶特的喜爱。克罗扎在谈到为使刻印图版忠实于素描原作（差不多全是拉斐尔及其传派的素描作品）而付出的努力时说：‘无一点儿疏漏，无一毫更改。不论是钢笔墨水画出的作品还是粉笔画出的作品，均按原汁原味复制，我们确信即使技艺最为娴熟的画家其作品有时也难免疏忽，而对包括这些疏忽在内的原作的每一特色我们均照收无误。’克罗扎介绍说为了精确地复制淡彩素描[wash drawings]以及用白色提亮的素描，他的工人采用了一项新技术以取代传统的刻印方法。这项新技术最早由画家和刻

印家乌戈·达·卡尔皮[Ugo da Carpi]于16世纪发明(他自称是这项技术的发明者,一般人们也都认可),而马里耶特在罗马结交的一个朋友罗伯特[Paul Ponce Antoine Robert]重又发现了这一技术。把它用于实践的是木刻家勒·叙厄尔[Nicolas Le Sueur],他与其他艺术家合作,广泛运用这项技术复制拉斐尔或传为拉斐尔的素描作品。在勒·叙厄尔的合作者中,凯吕斯最有成就,爱好者的热情与职业水准的技艺在他身上合二为一。简单说来,这种方法最根本的不同是以蚀刻的方法来复制素描,而水洗的效果则用一块,有时多块木版来表达。正是如图所示的这些素描作品,它们当时一件被归为达尔皮诺[D' Arpino],一件被归为朱里奥·罗马诺[Giulio Romano],反映出《汇编》这本书的新意。

出版工作开头很顺利,到1724年5月底,计划首辑出版的100件作品中的76件都已完成制版,剩下的也开始动工,克罗扎满怀信心,认为全书能于次年问世。可是这本书次年却没有问世,直等到5年以后它才最终出版。

问题主要在于1722年路易十五的加冕。为了筹备加冕的庆祝活动,克罗扎所雇请的一些主要刻版工人(包括他宠信的拉梅森),现在受首相之命去为国王赶制一本豪华的纪念画册《路易十五的加冕礼》[*Le Sacre de Louis XV*],面对这样的权威,纵使克罗扎再富有也无计可施。虽然国王的画册计划于1723年出版,但显然多年之后工人仍在忙碌之中,因为直到1728年克罗扎还在抱怨他的刻印工人不能就位。结果他自己的出版计划进展缓慢,制作剩下的14幅图版花掉了整整3年时间,而克罗扎本来

期望能在数月之内把所需 24 幅图版准备妥当。问题是如此棘手以至于克罗扎不得不寻求意大利刻工的支援。正如我们所知，他本来对意大利刻工的手艺是不敢恭维的。他为形势所迫，久等之下，经济形势变得越发对他不利。

第一个打击是 1723 年 12 月摄政王的逝世，由于摄政王可能是出版计划的主要甚至全部开支的承担者，所以他的死使克罗扎万般沮丧，甚至一度要放弃整个计划。然而，克罗扎顶住压力，自己投入了大约 8,000 利佛尔的资金。当时指望这本书的赢利既赚回投资，又有赢余支付刻工的奖金，至于奖金的多寡则按各人制版的数量分配。但是，日趋恶化的形势迫使克罗扎再度改变方案，新的方案其实他在展望第 2 卷的出版时已经预见到：他将依靠预收的订金来支持出版。

实际上，类似的筹款办法不乏先例，但过去主要在英格兰流行，在法国则不然，法国人虽然知道这种办法，但真正采用的却不多。早在 1617 年就有一位天才作家用这种办法在伦敦出版了一本书，到 17 世纪下半叶预订出版的方式已属常见，尤常见于神学和科学著作的出版。1654 年出版商约翰·奥格尔维 [John Ogilvy] 又出新招，他在出版荷马和维吉尔的译本时准备了一套相关图版，有意购买它们的读者可以订购。到 17 世纪末，这类营销方式极为赢利。

可行的方式有多种，而克罗扎的出版计划的规模之大使其成为前所未有的一次雄心勃勃的尝试。按照规划，图书将出版数卷，内容覆盖罗马、佛罗伦萨、威尼斯、伦巴第、波洛尼亚、佛兰德斯、法国及西班牙画派。由于首相的支持，文字将由皇家印刷厂

[Imprimerie Royale]印制。每卷将包括 120 幅图版而不是原先计划的 100 幅，这要归功于凯吕斯伯爵，他复制素描作品的技术使图版数量的扩容成为可能。

预订者被要求当即支付 80 利佛尔，几个月后他们即可获得首卷的 60 张图版，那时他们被要求付清剩余的 80 利佛尔，再过数月他们就可收到第二批 60 张图版以及艺术家生平、作品介绍等。由于英国海关对刻印的版画征收关税，但对辑成一册的书籍却不征税，所以英国的预订者要等的更久，才能等到两批图版和文字都到达。如果一切顺利，随后各卷的价格将会调低。发票经由克罗扎亲笔签名，有意购买者被告知哪里能看到样张，以确信图版的质量。国王本人将保留 100 本（打算按传统的方式，用它们作礼品），克罗扎自己再保留 200 本，这两批书的图版将分别从第一批和最后一批刻印图版中抽取，使买者确信整个刻印工作始终保持同一水准。印制总量定为 800 本，印刷完毕后将销毁原版。预订者的姓名则被印在每卷的首页。

实际上，上面这些计划几乎一项也没有实现。铜版并没有销毁，多年以后又用它们印刷了第二版。克罗扎有生之年只见到第 I 卷的出版，而这也并未按他的计划进行。就我所知，预订者的姓名也未被印在书前。马里耶特后来也承认这本书的出版并不成功，但是，他对失败原因的分析只在一封信中保留下了一句：‘个中原委我有太多要告诉你们。’

然而，克罗扎面临的这些困难在另一方面倒使他因祸得福，他的出版计划因此变得更加激动人心。原本是法国藏画的记录，现在要成为囊括欧洲许多地区和 l'ouvrage de toutes les Nations

[各国的作品]，例如克罗扎要求画家尼古拉斯·弗勒格尔[Nicolas Vleughels]给摩德纳[Modena]寄去两份提议。预订者可以选择在巴黎、伦敦、罗马、威尼斯和阿姆斯特丹登记，而欧洲各国的收藏家都收到信件请求他们为这套书推荐作品。西班牙国王，皇帝及帕尔玛公爵[Duke of Parma]都愿意合作，克罗扎希望英国国王和私人收藏家也能与他建立合作。英国的参与对克罗扎非常重要，因为他还想出一套英文版。他特别倚重第二代德文郡公爵的意见，虽然他只是在《汇编》一书陷入资金困难以后才寻求德文郡公爵的合作，但他们之间就艺术与收藏已有多年的通信往来。选择公爵是个明智而又慷慨的做法，虽然我们对他的性格一无所知，对其成功的仕宦之路也不甚明了，但我们知道他不但拥有财富和势力，而且自从阿伦德尔勋爵[Lord Arundel]死后，他就成为英格兰最伟大的贵族收藏家，他在阿姆斯特丹从伦勃朗的一位学生之子佛林克[Nicolaes Flinck]手中获得一批克罗扎觊觎已久的珍贵素描，在查兹沃斯[Chatsworth]地方建立起卓越的收藏，可惜这批收藏为家族后代散失几尽。克罗扎还广泛利用他在佛罗伦萨和威尼斯结交的朋友，并希望有朝一日罗马的门阀会转变态度，加入他的出版计划。

克罗扎的目标其实是要迎合一个由 *des princes, des grands et du public* [王储、大人物和公众]构成的广泛群体。因为这套书本质上是针对艺术爱好者而不是古物学家和学者的，所以克罗扎做出了一个意义重大的决定，取消了图版说明中的拉丁文译文。很遗憾我们对购买这套书的消费群体所知不多，10年之后鉴藏家和艺术品商人扎内蒂[Antonio Maria Zanetti]在威尼斯出版了一

部与克罗扎的书非常相似的书，这位扎内蒂曾密切参与了克罗扎的出版计划，他出版的这部书的预订者名单也流传至今，或许我们能通过这份名单推知克罗扎那套书的购买者的情况。扎内蒂的书主要是介绍威尼斯的古代雕像，翻开典雅的副页，我们看到预订者的名单中有佛罗伦萨、伦敦和巴黎一些私人购买者的名字（虽说是私人买主，但都有上层背景），例如加布里[Francesco Gabburri]、米德[Dr Richard Merd]、马里耶特，还有阿尔巴尼主教[Cardinal Albani]、马耳他主教、爱尔兰公爵[巴尔蒂摩勋爵[Lord Baltimore]、萨克森执政布鲁尔伯爵[Count Bruhl]、英格兰的乡绅和鉴赏家安德鲁·方丹内爵士[Sir Andrew Fountaine]，当然还有克罗扎、利希腾斯坦亲王[Prince of Lichtenstein]，以及定居维也纳的意大利诗人梅塔斯塔西奥[Metastasio]等等，总之，购书群体组成了一个覆盖全欧的赞助人网络，不同国籍、职业和社会阶层的人们协起手来，资助出版了一本学术性的（但不是古物家式的）、极为可观的美术书籍，而克罗扎的《汇编》一书肯定也是为着同一群读者量身订做的。我们不能把这群读者称为受到启蒙的群众，因为在1720年代‘启蒙运动’这一概念还未萌生，况且与这部书关系较深的人物无不与政府或统治阶层有渊源。不过，这个购书群体四海一家的氛围，群体中轻松的交流，它的学术气息，它所受到的巴黎时尚的影响，加之这个群体又没有森严的等级限制，所有这些因素最终会在这个群体中结出启蒙运动的硕果。

我已经指出，克罗扎的《汇编》之所以如此重要乃是因为它是照一本书籍的理想而不是照一本图集的理想来出版的。高品质

的复制性版画其时已经广泛流行了两个多世纪，在传播艺术风格上起到了重要作用，对这些版画（以及一些版画‘原作’）的大宗收藏不仅构成了当时许多皇家收藏的重要组成部分，而且也为鉴赏家、艺术商、传记作家和艺术家之类的收藏者喜爱。但是书籍流传的范围比起这个相对狭窄的专业圈子（见扎内蒂的威尼斯古代雕像一书的预订者名单）要广阔的多，并且通过对书籍的浏览或细读，广大的人群与传统艺术之间产生了新的关系。而书和图集（不论是册页还是活页）之间的根本区别就在于文字部分。

马里耶特撰写的文字介绍有详有略，但不论如何均可视为图版介绍的一个突破。他将介绍的重点由‘画的是什么’转向‘谁画的’以及‘怎么画的’，这是决定性的转变。对马里耶特而言，画中描绘的人物之所以值得我们关注，主要是因为它能帮助我们确定画的作者及其风格特征。举例说来，有一幅原先被认为出自拉斐尔手笔的波莱主教[Cardinal Pole]像，马里耶特在仔细检查过其他传为波莱的肖像后得出结论，认为画中人物确系波莱主教，身份无误，但波莱年方二十的时候拉斐尔就已辞世。画中的波莱的年纪明显不止二十，这就排除了拉斐尔绘制此画的可能，他接着提出从风格上判断此画的作者当为皮翁博[Sebastiano del Piombo]，这个结论现在已被普遍接受。写介绍文字的人对画中人物身份（即便是位名人）的唯一兴趣就在于它能帮助确定作品的归属，这可能也是破天荒头一遭。

与此类似的是，克罗扎收藏中一件美丽的作品原先也被认为出自拉斐尔之手，然而马里耶特指出有些鉴赏家认为这件作品的作者应是乔尔乔内，从而把这一归属问题公之于众。按照当时的

标准马里耶特这一做法会使这件作品‘降级’，实际上直至19世纪美术史家们才渐渐达成一致，将它归属于乔尔乔内。

身为鉴赏家的马里耶特决意反对古物学家对待作品的态度，他对作品的描绘完全限于‘形式上的’特质。在他描写提香《人生的三个阶段》[*Three Ages of Man*]一画的文字中我们读到：‘毫无疑问，提香构思这幅杰作的目的是想向我们展示，不论男人、女人还是孩子，不论裸体还是着衣，不论风景还是绘画领域里的其他任何事物，他都能表现的同样好。’很显然，马里耶特在这里借用了瓦萨里和其他一些作家曾用过的套语，他们原先用这话赞誉拉斐尔和另外一些画家的成就。然而，马里耶特的句子却不能不让我们想起150年后左拉在捍卫马奈的《草地上的午餐》[*Dejeuner sur l'herbe*]时说的话：

‘……裸妇……无疑只是给画家提供了一个描绘人体的机会。画面中突兀而又微妙的小路，粗放结实的前景，明亮精致的背景，大面积亮部中的坚实人体，柔软而又强壮的材料，尤其是背景的绿叶之间精致的白色，所有这一切呈现给你的不仅仅是草地上的一顿野餐，还包括周围的全部风景……’

凭借马里耶特尝试性的结论以及凯吕斯品质卓越的图版，《汇编》这本书引起了鉴赏家的深切关注。当加布里看到书中把克罗扎收藏的一幅风景素描归于拉斐尔名下时，他提出了异议，照他看来，这幅素描的风格与他自己拥有的一套素描颇为一致，而他相信自己拥有的那套素描是安德列亚·德·萨尔托[*Andrea del Sarto*]为佛罗伦萨的领报圣母修道院[*the cloister of the Annunziata*]壁画所做的准备画稿，那套素描已由祖卡雷利

[Zuccarelli]制成版画。马里耶特暂时接受了加布里的归属意见，加布里的直觉是正确的，不过他自己的那套素描实际上是巴托罗米奥修士[Fra Bartolomeo]所作，而并非萨尔托的作品。

从各方面来说，克罗扎出版的《汇编》一书都堪称重要，且影响深远。让·德·朱利安纳[Jean de Julienne]出版的名气更大的瓦托作品集几乎肯定从《汇编》那里获得了灵感，在曾经为克罗扎工作的36位刻工中，朱利安纳后来雇请了其中的22位（他自己也有一些独创）。这一世纪更晚些时候，又有一项更为雄心勃勃的计划以《汇编》为楷模，这项计划是于1753到1757年间出版德累斯顿画廊最著名的作品。图版的刻版工作不仅限于德累斯顿，也在奥格斯堡、哥本哈根、阿姆斯特丹、巴黎、威尼斯和罗马各地展开，因而天各一方的刻工只有根据画家在意大利和法国现场所作的素描稿来刻版。

受《汇编》影响的出版物名单还可以开列下去，不过克罗扎本人的出版计划却完全失败，使他心灰意冷，他苦于刻工不能就位所造成的延误，最后决定退出对出版计划的直接领导。他打算把后几卷的出版工作托付给P. P. A. 罗伯特，罗伯特（前文已叙述过）发明了复制素描的新刻印技术。可是罗伯特于1733年去世，年仅47岁，从那以后计划似乎就被悬置起来，直到1742年第2卷（与原先计划的颇为不同）才终于面世，负责编辑的是马里耶特，因为克罗扎已于两年前辞世。第2卷包括一些极富新意的文字介绍（尤其是介绍贝尔尼尼[Bernini]的文字），但是全书的内容看起来像是很久以前准备的，并且此后就再也没有他卷续出。这样，本会成为一套图版丰富的多卷本世界美术史巨著，最终却

只留下了残卷。

《汇编》一书最初的销售量少的可怜，这和朱利安纳《瓦托》一书的境遇相似，不过《瓦托》一书的图版是散页出售的。但《汇编》的重要性渐渐被人们认识，1763年，精明强干的版画商巴桑[Pierre-François Basan]买下《汇编》的全部原版，印行了《汇编》第二版，第二版与第一版完全一样，只是对素描原作的复制没有采用罗伯特的刻印技术，这恐怕是因为罗伯特的方法太过费力。第二版获得了商业成功，然而就像在这种情况下常见的那样，收藏家们竞相争购的却是第一版。

不管存在什么缺点，克罗扎的《汇编》为出版艺术杰作高质量的复制图版树立起长久的楷模，这是毋庸置疑的。但是由于《汇编》这类书籍的作用，一些原先为着特殊目的（比如宗教冥想，道德规劝，诱导性欲）而绘制的作品丧失了原先的目的，其目的被转变为纯粹美学的享受（只有作品的归属问题偶尔会打搅这种享受），在这种转变中《汇编》这类书籍所起的作用是一个有争议的问题，有待进一步研究。当然，这个话题需要另一种不同气氛的讲座来讨论。

凯吕斯伯爵、马里耶特 家族和克罗扎家族

‘美术书籍的艰难诞生’涉及凯吕斯伯爵等几个主要人物
现据 *The Dictionary of Art* 一书译出他们的小传，特附于后

凯吕斯伯爵[Comte de Caylus (Tubières de Grimoard de Pestels de Lévis, Anne-Claude-Philippe de)](1692年10月31日生于巴黎, 1765年9月5日卒于巴黎), 法国业余线刻家, 古物家, 赞助人, 作家。凯吕斯出身于古老的贵族家庭, 享受着贵族阶级的全部优越条件: 可观的经济收入, 自由支配的时间, 与艺术家和收藏家的交往以及四处周游的便利。他早年参军并在战斗中表现勇敢。1714年他在意大利逗留了一年, 在那期间培养起对艺术尤其是古物的毕生兴趣。1715年路易十四驾崩后, 凯吕斯退伍, 随后前往土耳其做了一次充满冒险的旅行。为了探索当时在欧洲还鲜为人知的古迹, 他和当地匪首斡旋, 以求平安到达以弗索[Ephesos]和科洛丰[Colophon]的遗迹。

1719年凯吕斯在巴黎定居下来, 此后除了1722年曾赴荷兰和英格兰短期旅行, 毕生都没有离开过巴黎。他开始参加阔绰的财政家兼收藏家皮埃尔·克罗扎[Pierre Crozat]举办的每周聚会。克罗扎的圈子里有许多重要的艺术家、鉴赏家和美学家, 他们聚

在一起研究克罗扎收藏的前辈大师的油画与素描，并探讨理论问题。在这个充满活力的群体中，凯吕斯练就了鉴赏艺术的好眼力，他还师从艺术家夸佩尔[Charles-Antoine Coyvel]学习蚀刻技术[etching]和线刻技术[engraving]。他为克罗扎和法国皇家收藏的数百件素描制作了线刻复制品。可能是通过克罗扎的介绍，凯吕斯在1714年赴意大利前不久，结识了瓦托[Antoine Watteau]。在为画家所作的传记中凯吕斯记录了他们之间的深厚友情。瓦托向凯吕斯传授素描技术，而年青的伯爵则租赁画室、雇请女模特以为回报。凯吕斯称在这样一种亲密的氛围中，平常腼腆而尖刻的画家也变得轻松和霭了。这样的素描课程无疑会染上一定程度的猥亵色彩，可以想象，课堂上画的神密的‘局部’[morceaux]就是瓦托后来执意要销毁的色情画。这些素描全都为凯吕斯所有。

凯吕斯与瓦托交往中的这些细节，是人们把凯吕斯视为一个浪荡的皮条客的部分原因。另外，凯吕斯还是‘Société du bout du banc’团体的主要成员，这是一个由聚集在女演员基诺[Mlle Quinault]家的作家和贵族组成的非正式团体。该团体后来出版了12卷故事集，内容都是些放纵的戏谑之作[Oeuvres badines]。这些都以凯吕斯的名义出版，他似乎是整个出版计划的主编，而且还亲自撰写了这些故事中的相当一部分。

1731年凯吕斯被皇家绘画和雕刻学院任命为‘名誉爱好者’[honoraire amateur]，但一直要到1740年代后期他才开始在学院中显出积极作用。那时他是要求历史画向贵族趣味回归的积极支持者。他单枪匹马恢复了美术史与艺术理论的定期讲座。1759年他设立了一项奖金，用来奖励对各种表情的素描研究，通过对布

沙东[Edme Bouchardon]和维安[Joseph-Marie Vien]这些画家的直接扶持，他努力想培养起社会对古物的兴趣。

1742年，凯吕斯以其对古代文物和钱币的收藏，被吸纳为皇家铭文和文学学院[Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres]会员。他在学院里举办关于古代艺术与文化生活的讲座，并开始一项具有纪念意义的出版计划，将自己收藏的钱币和古物出版公布。结果7卷本的线刻图集《埃及、伊特鲁里亚、希腊、罗马及高卢古物集》[*Recueil d'antiquités égyptiennes, étrusques, grecques, romaines et gauloises*]于1752至1767年间陆续出齐。

凯吕斯对艺术的追求和他对古物的热爱在晚年结合了起来，这通过饱受争议的复兴蜡画法[*encaustic painting*]事件表现出来。1750年代中期，凯吕斯在年轻的画家维安及化学家马若[Majault]的协助下，试图根据普林尼的简短描述，复现曾经在古代成功应用的蜡画技术。凯吕斯之所以要进行这一尝试，部分是因为他相信，这种将颜料和熔蜡混合在一起作画的技术，是一种高度可控的技术，它所产生的效果比起油画效果来，色彩更为明亮，作品保持时间更为长久。这种技术会诱使画家更多地依靠素描而非慢干的油性介质来作画，因而迫使他们的风格趋于古典和保守。

尽管蜡画法的研究基本还停留在试验阶段，但它却吸引了狄德罗的关注。这位哲学家选则这一事件来挑战凯吕斯在艺术家之中的影响力，这种影响力无疑令即将写作沙龙评论的狄德罗垂涎。狄德罗及其朋友弗里德里希·梅尔希奥·冯·格里姆男爵

[Baron Friedrich Melchior von Grimm]、让·弗朗索瓦·马蒙泰尔[Jean-François Marmontel]以及科尚[Charles-Nicolas Cochin]等人，要为凯吕斯的糟糕形象负责，他们的抨击使人们将凯吕斯看成一个专收毫无价值的古代破烂的尖刻收藏家，一个专横的赞助人。狄德罗这伙人喜欢温克尔曼对待古物的那种态度，喜欢他对富有意义和表现力的形式的强调。今天温克尔曼被目为科学考古学之父，但凯吕斯在这一领域的贡献也不应被忽视。他于艺术杰作之外，更有一种对日常什物的兴趣，还有他对诸如蜡画法之类的古代技法的兴趣，激发后人从更宽广的视角，以更规范的方法来研究古代物质文化。

马里耶特[Mariette]，法国家族，成员多为线刻家，版画出版商和营销商，收藏家，作家。(I) 皮埃尔·马里耶特[Pierre Mariette] (i) 与其子 (2) 皮埃尔·马里耶特 (ii) 是17世纪巴黎富裕而又享有盛名的版画出版商。皮埃尔 (ii) 之子 (3) 让·马里耶特[Jean Mariette] 出版了《法兰西建筑》[*L'Architecture française*]，一本关于法国现代建筑的重要线刻版画集，他还收集起一批上佳的版画和素描。他的儿子 (4) 皮埃尔-让·马里耶特[Pierre-Jean Mariette] 继承家族的事业，继续搜集素描，使家族的素描收藏在私家收藏中冠绝古今。收藏之余皮埃尔-让·马里耶特还留下了研究艺术和艺术家的大量笔记，并以《绘画读本》[*Abécédario*] 为名出版，是为其最有名的美术史著作。

(I) 皮埃尔·马里耶特 (i) (1596年生于巴黎；1657年12月18日卒于巴黎)，线刻家，版画销售商和出版商。1633年与一

位书商的女儿热纳维耶芙·勒努瓦[Geneviève Lenoir]结婚，婚前他一直住在圣雅各[Saint-Jacques]街大象招牌下的住所中。除线刻版画以外他还经营地图、彩绘抄本、宗教版画、‘金钿’[coquilles d’or]及德国银器。他可能曾于1634年前往意大利旅行，也就是这一年，有文献还称他为画商。他先后于1637年和1644年获得梅萨热[Jean Messager]和塔韦尼耶[Melchior Tavernier]的版画店，后者是博斯[Abraham Bosse]等人作品的出版商。获得这两个画店使马里耶特的商业地位大为提高，自此他以梅塞梅的商号‘希望’[L’Espérance]作为自己的店名。皮埃尔·马里耶特(i)是斯特凡诺·德拉·贝拉[Stefano della Bella]版画作品的主要出版商，他拥有的五家工作室除了出版布朗夏尔[Jacques Blanchard]、维尼翁[Claude Vignon]、提香等人作品的线刻复制品外，还出版拉贝尔[Daniel Rabel]、科利尼翁[François Collignon]、西尔韦斯特[Israël Silvestre]及拉纳[Michel Lasne]的版画原作。马里耶特还与一帮画家往来密切，这其中包括夏尔·勒布伦[Charles Le Brun]。1651年他续娶卡特琳·德·布雷[Catherine de Bray](卒于1658年)为妻，她的兄弟也是出版商。

(2) 皮埃尔·马里耶特(ii)(1634年生于巴黎,1716年8月卒于巴黎), 版画营销商兼出版商, 皮埃尔·马里耶特之子, 母为热纳维耶芙·勒努瓦。1655年他与弗朗索瓦·朗格卢瓦[François Langlois]的遗孀马格德莱娜·德·科勒蒙[Madeleine de Collemont]结婚。朗格卢瓦人称恰特[Ciartres], 生前是圣雅各街[Rue Saint-Jacques]最有名的版画销售商之一, 他那令人难以置信的刻版和版画收藏, 通过这次婚姻尽归皮埃尔。1657年,

皮埃尔又以 30,000 利弗尔之价从老迈的父亲那里买下产业，这使他的收藏更加充实。皮埃尔和马格德莱纳夫妇的总店采用朗格卢瓦的商号‘赫拉克勒斯的擎天柱书店’[*Librairie des Colonnes d’Hercule*]为店名，而其他各分店则仍旧沿用‘希望’这一店名。1661 年马格德莱纳去世，此时的一份目录显示，皮埃尔苦心建立起来的版画收藏总值已达 70,000 利弗尔。皮埃尔对过手的版画，常在背面签上姓名与所收日期。在 17 世纪画家中，尼古拉·普桑的作品，南特伊[*Robert Nanteuil*]的肖像画和让·勒·波特[*Jean Le Pautre*]的装饰画，都曾被皮埃尔刻成复制品出版。1664 年，皮埃尔再娶一位书商之女玛丽·皮热[*Marie Piget*]为继妻。

(3) 让·马里耶特(1660 年 7 月于圣伯努瓦[*Saint-Benoît*]教堂受洗，1742 年 9 月 20 日卒于巴黎)，线刻家，版画营销商兼出版商，收藏家，皮埃尔·马里耶特(ii)之子，母为马格德莱纳·德·科勒蒙。他起先师从他的连襟兄弟科尔内耶[*Jean-Baptiste Corneille*]学习油画，后来放弃油画转兴趣于线刻和家族事业。1716 年父亲亡故后，他继承了‘赫拉克勒斯的擎天柱’，而‘希望’名下的产业则由其兄皮埃尔·约瑟夫·马里耶特[*Pierre-Joseph Mariette*](1656-1729)继承。他为多梅尼基诺[*Domenichino*]、普桑、勒布伦、科尔内耶等人的作品制作了近 900 件线刻复制品，同时自己也以线刻技术设计制作书籍装帧用的小插图。他擅长补白花饰[*Vignettes*]、卷头插图[*frontispieces*]、肖像及其他各类书籍装帧设计。1727 年他开始出版 5 卷本的《法兰西建筑》[*L’Architecture française*]，书中收集的法国现代建筑的平面图、立面图和剖面图，是研究法国古典建筑最重要的文献

资料之一。让·马里耶特被其同代人目为那个时代最伟大的鉴赏家。他与许多人收藏家往来，他最了不起的客户是萨瓦的欧根亲王[Prince Eugene of Savoy]。他从父亲那里继承了画店和家族收藏中最精华的部分，并继续加以扩大和充实。他收藏有300多件伦勃朗的版画，此外还有鲁本斯、丢勒、卡洛[Callot]等名家的版画原作或复制品。他对拉伊蒙迪[Marcantonio Raimondi]、卡洛和奥拉尔[Hollar]的版画作品情有独钟，但也收集同代画家的作品，那些画家中有许多是他的朋友。他留下了大量关于艺术与艺术家的文献，这为他儿子(4)皮埃尔-让·马里耶特的研究提供了基础。

(4) 皮埃尔-让·马里耶特(1694年5月7日生于巴黎, 1774年9月10日卒于巴黎), 版画营销商、出版商、收藏家、作家, (3) 让·马里耶特之子。他在巴黎的耶稣会团[Collège des Jésuites]中接受古典教育, 并于1717-18年间在维也纳主持萨瓦的欧根亲王所藏版画的编目工作。后来他成为亲王的代理。在随后的两年里他遍游意大利并记下所见艺术品。大约1720年前后他返回巴黎, 进入知名收藏家皮埃尔·克罗扎[Pierre Corzat](参阅克罗扎(1))的圈子。他结识了古物专家和鉴赏家凯吕斯伯爵, 两人成为密友。1724年皮埃尔-让与一位公证人之女安热莉克-卡特琳·杜瓦扬[Angèlique-Catherine Doyen]结婚。他协助父亲管理‘赫拉克勒斯的擎天柱’书店, 而至1732年他显然也开始负责起家族的印刷和出版事业。1735年他曾协同夸佩尔[Charles-Antoine Coypel]和茹尔丹院长[Abbé Jourdain]一道, 整理皇家图书馆[Bibliothèque Royale]的版画。

皮埃尔-让·马里耶特之所以受人尊敬，不仅由于他是素描和版画专家，而且因为他那渊博的美术史知识。他父亲收藏的大量关于艺术家的笔记和版画作品，为他的深入研究提供了基础。除了父亲提供的这些资料，他与遍布欧洲的朋友之间的往来书信也足资利用。和他通信的友人包括巴泰勒米院长[Abbé Barthélemy]、扎内蒂[Anton Maria Zanetti]、加布里[Francesco Maria Gabburri]等。皮埃尔-让·马里耶特曾经为奥兰迪[Pellegrino Antonio Orlandi]的《绘画读本》[*Abecedario pittorico*] (1704, 修订版 1719) 写了 10 本手写评注 (稿本, 现藏巴黎, Bib, N., Cab. Est), 这都属于他的研究笔记的一部分。他原先准备利用这些笔记写一本线刻版画史和一本艺术家辞典, 不过这两项计划直到他去世都未完成。他未出版的为瓦萨里的《名人传》[*Vite*] 所做的评注 (现藏巴黎卢浮宫素描部) 也以他的笔记为基础写成, 而凯吕斯的《18 世纪艺术家传》[*Vies d'artistes du XVIIIe siècle*] 也利用了这些笔记。1851-62 年间, 谢纳维埃[Chennevières] 和蒙泰格隆[Montaiglon] 曾选择出版了笔记的部分内容。马里耶特的重要工作还包括他的《莱奥纳尔多·达·芬奇论》[*Letter Sur Leonardo da Vinci*], 1730 年作为一本达芬奇漫画集的前言出版, 这些出自凯吕斯用蚀刻复制的归于莱奥纳尔多名下的漫画是让·马里耶特的藏品。马里耶特还将沃波尔[Horace Walpole] 的《英格兰绘画逸事》[*Amecdotes of Painting in England*] 翻译出版。他论雕刻宝石[engraved gems] 的著作《论雕刻宝石》[*Traité des pierres gravées*] 以其清晰、详备、准确而受到称赞。此外, 他还出版建筑方面的重要著作, 包括德阿维勒[Augustin-Charles

d'Aviler]的《建筑基础》[*Cours d'architecture*](1738)一书的增订版[*augmented edition*]。马里耶特对艺术作品的出处[*provenance*]尤感兴趣。在1741年为克罗扎藏品拍卖会所做的目录中,即根据出处来判定作品归属,并将单件作品置于其时代背景中与其他艺术品比较,指明其具体特征,这些做法,在当时还是破天荒第一遭。

1750年马里耶特决定以全部精力从事鉴赏与历史研究。他将画店卖给五位故旧,买下塞纳河畔[Groissy-Sur-Seine]的一幢房子及掌玺大臣公署[Contrôleur Général de la Grande Chancellerie]的办公室,两年后又卖掉了出版产业。1761年10月他受封为国王骑士团骑士[Chevalier des Orders du Roi]。

作为收藏家,马里耶特缺乏其前辈雅巴克[Everard Jabach]和克罗扎(其收藏中的许多素描作品后归马里耶特所有)那种雄厚财力,但他的素描收藏却以整齐的高品质更胜一筹。他以出处为参考仔细研究了每件作品的归属,并据此遴选以保证藏品之精。在万不得已的情况下,他宁愿选择二流画家的一流作品,也不要一流画家的二流作品。不过他还是收藏了拉斐尔和米开朗琪罗的重要作品,包括后者给自己的手画的素描(现藏巴黎卢浮宫)。到去世前皮埃尔-让·马里耶特已拥有3,400多件经过装裱的素描作品(其中一些被装成镜片张挂在墙上),另外还有大约6,000张藏于画夹之中。他对意大利艺术尤为欣赏,同时也收藏有1,000张法国画家的素描,这其中既有克劳德·洛兰[Claude Lorrain]和尼古拉·普桑的杰作,也有出自同代画家的作品。马里耶特拥有16张丢勒的素描,包括《小梟》[*Small Owl*](维也

纳 ALBERTINA 藏), 此外还有鲁本斯、安东尼·凡·代克和委拉斯克斯的作品。然而, 广受欢迎的荷兰小画派画家的作品, 却令马里耶特感到厌恶。

马里耶特在继承‘赫拉克勒斯的擎天柱’时附带继承了斯特凡诺·德拉·贝拉、雅各·卡洛和 18 世纪早期法国画家的素描精品。他的其他作品通过购买、交换及接受馈赠的方式从收藏家和艺术家朋友那里获得, 这些朋友包括卡列拉[Rosalba Carriera]、弗朗索瓦·布歇[Rrançois Boucher]、纳图瓦尔[Charles-Joseph Natorie]、罗伯特[Hubert Robert]和范·卢[Van Loo]家族。一些重要素描作品来源于 1732 年细木工[ébéniste]布勒[Andre-Charles Boulle]藏品拍卖会以及 1741 年克罗扎藏品拍卖会。尤其是后者。从原属克罗扎的藏品中, 马里耶特获得了安尼巴莱·卡拉齐为准备罗马法尔内赛宫[Palazzo Farnese]天顶画而作的 149 张素描中的 132 张。马里耶特的藏品许多都出于瓦萨里、彼得·雷力[Peter Lely]、瑞典女王克里斯蒂娜[Christina]这类大收藏家之手, 流传有绪。曾经马里耶特收藏的素描作品, 可以通过其印记[mark]和独特的装裱[mount]鉴别出来, 印记为一个圆圈中的大写‘M’, 而衬纸是饰以黑线的蓝色厚纸, 中央为一金色或灰色卷蜗饰图案, 其上提写画家名姓, 间或注明作品出处。在素描之外, 马里耶特还收藏着一批重要的线刻版画, 多是从家族其他成员那里继承来的, 其中有大约 1,300 件卡洛的作品, 400 多件伦勃朗的作品, 还有一册凡·代克《图像志》[Iconography]及许多线刻肖像画。他拥有一所颇具价值的艺术图书馆, 还拥有一些油画, 包括瓦托的《牧羊人》[Shepherds]

(现藏柏林, Scholoss Charlottenburg) 和普桑的《酒神节》[*Bacchanal*] (现藏伦敦国家画廊)。他拥有的大量雕塑中包括其友人布沙东[Edme Bouchardon]的20件赤陶模型, 他同时也藏有这位友人的素描作品。

马里耶特的遗嘱规定将其收藏的艺术品售出, 所得由妻子和4个孩子分配。藏品最初被推荐给路易十六, 但国王的出价30,000利弗尔却被马里耶特的家人拒绝, 于是藏品于1775-6年间在巴黎被公开拍卖, 这次拍卖的主要买家有克朗[Crown]家族(1,000件素描现藏巴黎卢浮宫素描部)、路易-弗朗索瓦[Louis-François]、孔蒂亲王[Prince de Conti]、保罗·朗东·德·布瓦塞[Paul Randon de Boisset]以及法国内外其他知名收藏家。

克罗扎[Crozat], 法国家族, 成员多为财政家, 赞助人, 收藏家。安托万·克罗扎[Antoine Crozat](1655-1738)和(1)皮埃尔·克罗扎[Pierre Crozat]两兄弟是图鲁兹一个富裕的银行家家族的二代子孙。他们的父亲安托万·克罗扎[Antoine Crozat]是图鲁兹地方的行政长官, 而两兄弟自己也成为朗格多克[Languedoc]地方的财政长官。大约在1700年前后兄弟俩移居巴黎, 成为18世纪早期最成功的财政家之一。两人都在巴黎兴建府邸, 安托万的府邸建在旺多姆广场, 而皮埃尔的府邸则建在黎塞留大街。皮埃尔于1704年被任命为法国财政大臣[treasurer]随即开始广泛搜集油画、版画、雕塑、雕刻宝石、陶瓷和素描等艺术品。其素描收藏最为有名, 他因之成为整个世纪中最知名的私人收藏家。皮埃尔收藏的素描在其身后被卖出(其中最

好的一部分作品现藏巴黎卢浮宫)，但他收藏的油画作品却由家族其他成员，特别是他的侄子，梯也尔男爵[Baron de Thiers] (2) 路易-安托万·克罗扎[Louis-Antoine Crozat]继承下来。当男爵去世后，这些油画为俄皇叶卡捷林娜一世购得（现大部藏于圣彼得堡爱尔米塔什博物馆）。

(1) 皮埃尔·克罗扎 (1665年3月生于图鲁兹？ 1740年5月24日卒于巴黎)，他在黎塞留大街的府邸 (1704-14年间建造，1772年后损毁) 由卡尔托[Jean-Sylrain Cartaud]建造，府内有一间俯视花园的画廊，用来存放他那富丽的艺术品收藏。画廊的天顶由夏尔·德·拉福塞[Charles de La Fosse]装饰 (1704-7)，夏尔后来又为克罗扎在距此间不远的蒙莫朗西[Montmorency]的乡间别墅 (1709年由卡尔托和奥珀诺[Gilles-Marie Oppenord]开始重建) 作了装饰。瓦托为克罗扎巴黎府邸的餐厅绘制了《四季》组画 (1715-16) (《夏天》现藏华盛顿国家美术馆)。上述两位画家间或在克罗扎的府邸中小住，研究他收藏的前辈大师的素描作品。在巴黎府邸和蒙莫朗西别墅，克罗扎款待过无数位画家和鉴赏家，其中包括凯吕斯伯爵，让·德·朱利安娜[Jean de Jullienne]及皮埃尔-让·马里耶特。意大利画家安东尼奥·佩莱格里尼[Antonio pellegrini]和罗萨尔巴·卡列拉[Rosalba Carriera]于1720-21年访问巴黎时就住在克罗扎府中。克罗扎府中的音乐会也十分有名。

1714年克罗扎受奥尔良公爵摄政菲力普二世[Philippe II]之托前往罗马，与利维奥·奥代斯卡尔基[Livio Odescalchi]亲王的继承人谈判收购艺术品事宜。亲王的这批藏品原属瑞典女王克里

斯蒂娜。细致的谈判直到1721年尚未有结果，但克罗扎此番意大利之行已经决定性地影响了他本人的收藏兴趣。他在此次旅行中收集了许多意大利作品。在罗马他会见了画家本内代托·卢蒂[Benedetto Lutti]以及雕塑家勒格鲁[Pierre Legros]，两人后来都曾为他效力。他还收集雕刻宝石、古今雕塑，包括凯努瓦[François Du Quesnoy]的赤陶模型。然而，最让他感兴趣的还是素描。在博洛尼亚[Bologna]他收购了马尔瓦西亚[Conte Carlo Cesare Malvasia]的藏品，内有大量安尼巴莱·卡拉奇为罗马法尔内塞宫画的素描；在乌尔比诺，他从一个学生家里买进了一批拉斐尔最杰出的素描。威尼斯之旅是其趣味转变的另一个决定性因素。他在那里购得巴罗奇[Federico Barocci]的素描作品，并通过大安东·马里亚·扎内蒂[Anton Maria Zanetti]结识了罗萨尔巴·卡列拉及画家塞巴斯蒂亚诺·里奇[Sebastiano Ricci]。扎内蒂后来曾代克罗扎收购格里高里·拉扎里尼[Gregorio Lazzarini]画室中的作品，其中有归于乔尔乔内[Giorgione]和提香名下的素描作品。

克罗扎利用法国市场失之难再的机会扩充自己的素描收藏（到去世前已藏素描近19,000件，三分之二为意大利作品）。怀着对质量的追求和对历史的兴趣，他获取了部分雅巴克[Everard Jabach]的第二收藏[Second collection]，其中包括100件丢勒的素描和少量普桑作品；他还从德纳·德·拉努院长[Abbé Desneaux de La Noue]和凯内尔院长[Abbé Quesnel]的收藏中购买作品，并从后者获得了曾为瓦萨里收藏的米开朗琪罗作品。克罗扎还向国外派遣收购代理，1717年伦敦萨默斯勋爵约翰[John. Lord Somers](1651-1716)藏品拍卖会，1719年阿姆斯特丹

范·德·什林[S. van der Schelling]藏品拍卖会，以及在安特卫普、根特和威尼斯等地举办的艺术藏品拍卖会，克罗扎都有参预。克罗扎收藏的版画囊括各个流派，其中包括罗杰·德皮勒[Roger de Piles]的独一无二的伦勃朗蚀刻系列，与其素描收藏并重。

克罗扎所藏油画无论在数量和质量上都无法与其素描收藏匹敌，在其500件油画中，堪称杰作的有30件。在博洛尼亚和罗马画家的作品中（这占全部油画收藏的三分之二），有安尼巴莱·卡拉奇的《在逃往埃及的路上休息》[*Rest on the Flight into Egypt*]，奎多·雷尼的《圣母缝纫》[*Virgin Sewing*]及拉斐尔的《圣家族》[*Holy family*]（现均藏圣彼德堡爱尔米塔什博物馆），拉斐尔的作品还有小幅《圣乔治屠龙》[*St George and the Dragon*]（现藏华盛顿国家美术馆）。在威尼斯画派中，有乔尔乔内的《朱迪斯》[*Judith*]，廷托雷托的《圣母诞生》[*Birth of the Virgin*]（现均藏圣彼得堡爱尔米塔什博物馆）及韦罗内塞的《找到摩西》[*Finding of Moses*]（现藏华盛顿国家美术馆）。佛兰德斯和荷兰画家的作品要少一些，大约100件，其中包括9件伦勃朗，10件凡代克和15件鲁本斯的作品，其中鲁本斯的包括肖像《伊撒贝拉·勃朗特像》[*Isabella Brandt*]（现藏华盛顿国家美术馆）。另有大约20件德国画家的油画，有丢勒的《前往髑髅地的路上》[*Road to Calvary*]和埃尔斯海默[Elsheimer]的《托比亚与天使》[*Tobias and the Angel*]（现均藏莫斯科普希金美术馆）。1720至1725年间，克罗扎策划发起了美术史上最有名的一项艺术著录出版计划，也即《克罗扎汇编》[*Recueil Crozat*]（*Recueil d'estampes d'après les plus beaux tableaux et les plus beaux dessins qui sont en*

France dans le cabinet du Roy, dans celui de Monseigneur le Duc d'Orléans et dans autres cabinets, 2 卷, 巴黎, 1729-1742)。这本著作计划收录法国境内收藏的最有名的意大利绘画和素描, 出版这本书的源动力来自摄政时期马里耶特和凯吕斯伯爵的鼓励。在最初的计划中, 将主要由瓦托担负线刻复制的重任, 但由于他的去世, 这一计划被迫调整, 改由多位艺术家负责绘画作品的线刻复制, 而由凯吕斯负责素描作品的蚀刻复制。首卷罗马画派专辑于 1729 年出版, 第 2 卷由于主要刻工罗伯特 [Paul-Ponce Robert] 于 1733 年去世而中辍。42 张已经完成的图版售给了那些已经预付过订金的客户, 但完整的画集直到 1742 年才由马里耶特配上文字最终出版。

克罗扎希望死后他的素描收藏能继续留在法国, 为艺术家和鉴赏家提供利用之便, 他因而提议以 100,000 利弗尔之价将其售予路易十五, 并将所得施于贫困, 然而此项提议竟遭拒绝。他因而在遗嘱中规定将出售雕刻宝石和素描所得的钱款遗赠给贫民。1740 年克罗扎死后德·巴绍蒙 [Louis-Petit de Bachaumont] 编写了克罗扎藏品目录, 此目录中的藏品在随后 30 年中大部流散。据马里耶特 1741 年编的目录, 克罗扎的雕刻宝石收藏被奥尔良公爵路易 (1703-52) 整批 [en bloc] 买下, 并著录在《奥尔良公爵雕刻宝石目录》[*Description des pierres gravées du d'Orléans*] (巴黎, 1780) 中。1787 年公爵的孙子菲利普·埃加里特 [Philippe Egalité] 又将其转售给叶卡捷林娜一世 (现藏圣彼得堡爱尔米塔什博物馆)。马里耶特还为 1741 年克罗扎藏品拍卖会上的素描作品编了一份极为详备的目录, 不但描述详细, 而且多注明作品出

处。在这次拍卖会中，主要买家有特辛伯爵[Count Tessin]、于奎尔[Gabriel Huquier]、朱利安娜[Jullienne]和马里耶特。后来当马里耶特的藏品被出售时，许多原属克罗扎的最出色的意大利素描都被克朗[Crown]家族买下（现藏巴黎卢浮宫）。克罗扎似乎并不在其收藏的素描作品上钤盖藏印，原先吕格[Lugt]判定为克罗扎藏印的后带数字序号的花样签名（L.295I）现在被认定为德阿尔让维勒[Antoine-Jean Dezallier d'Argenville]的印记。然而，曾经克罗扎收藏的素描作品，其右下均有一用墨水笔签上的大写数字，这已为当今素描鉴定专家共识。皮埃尔·克罗扎终身未娶，他的主要继承人是其兄安托万之子沙泰尔侯爵路易-弗朗索瓦·克罗扎[Louis-François Crozat, Marquis du Châtel]（1691-1740）。一并为路易-弗朗索瓦继承的还有位于黎塞留大街的府邸。路易-弗朗索瓦死后，府邸连同其中的一些油画，包括瓦托的《夏天》及廷托雷托的《朱迪斯和赫尔弗尼》[*Judith and Holfernes*]（现藏马德里普拉多美术馆）等名作，都传给其女舒瓦瑟尔公爵夫人路易-奥诺里娜[Louise-Honorine, Duchesse de Choiseul]，这些绘画后来又在1772年流出舒瓦瑟尔的收藏。不过继承皮埃尔·克罗扎大部分油画收藏的并不是夏特侯爵，而是他的兄弟梯也尔男爵路易-安托万·克罗扎[Louis-Antoine Crozat, Baron de Thiers]。

（2）路易-安托万·克罗扎[Louis-Antoine Crozat]，梯也尔男爵[Baron de Thiers]（1699年生于图鲁兹，1770年12月15日卒于巴黎），（1）皮埃尔·克罗扎的侄子，一位享有盛誉的鉴赏家，从其长兄那里继承了他叔叔的大部分油画收藏。此外，他的另一

个哥哥，图格尼侯爵约瑟夫-安托万·克罗扎[Joseph-Antoine Crozat, Marquis de Tugny](1696年生于图鲁兹，1751年卒于巴黎)的藏品也传给了他。从后者继承的作品包括北方地区，主要是荷兰画家的作品，其中有伦勃朗的《达娜厄》[*Danaë*](现藏圣彼得堡爱尔米塔什博物馆)和普桑的《安菲特里特的胜利》[*Triumph of Amphitrite*](现藏费城美术馆)。图格尼侯爵死后，安托万将两个哥哥的藏品中最精美的油画留给自己，而将其余的组织拍卖。他请卡尔托重新装修了其父在巴黎旺多姆广场的府邸，并不断扩充家族收藏。他的府邸允许参观，1753年还准备了参观指南。当年的一册指南保存下来(现藏巴黎，小宫[Petit Pal])，其边空上还保留着圣奥班[Gabriel de Sanit-Aubin]用墨水笔画的示意图。男爵死后，他的继承人通过德尼·狄德罗[Denis Diderot]和收藏家弗朗索瓦·特龙辛[Francois Tronchin]的介绍，于1772年以460,000利弗尔之价将家族藏品售给俄皇叶卡捷林娜一世。而以这批克罗扎藏品为核心，渐次形成圣彼得堡爱尔米塔什博物馆的收藏。这批藏品中有出自瓦托、拉吉利埃[Largillierre]、布歇和夏尔丹等18世纪法国著名画家的作品。1920至30年代，苏联政府为换取硬通货将其中部分作品出售，售出的作品有十余件杰作为美国收藏家安德鲁·梅隆[Andrew Mellon]买进(现藏华盛顿国家美术馆)。