

藝術史工具書

評介《圖解藝術史》與《用年表讀通西洋藝術史》

國家圖書館知識服務組編輯 | 張瀚云

圖解藝術史

白瑩編著／信實文化／10404／421頁／22公分／450元／平裝
ISBN 9789865767617／909

用年表讀通西洋藝術史

蔡芯玗，陳怡安合著／商周／初版／10406／341頁／20公分
360元／平裝／ISBN 9789862728123／909

一、前言

所謂藝術史 (art history)，依照《藝術與建築索引典》中文版 (Art & Architecture Thesaurus Taiwan, 簡稱 AAT-Taiwan) 的解釋 (範圍註)，是「研究史前至今各時期各種人造視覺形式的學問，包括其在傳達訊息、裝飾、美學與理性啟發上的各種用途。」(註1) 該索引在此條目下的英文範圍註則是：「在歷史框架之中研究從史前時代至今的視覺藝術，包括：風格發展、藝術應用於傳達與裝飾、藝術在美學與智識上的價值。19世紀左右在西方世界形成一門學科領域。」(註2) 相較於傳統的人文學科，藝術史成為一門學術科目的發展較晚，但由於歷史學科的研究理論與方法等已經成熟，使得有關藝術的發展歷程、風格潮流等等諸多的討論與思辨，可以在歷史學科的基礎上獲得養分，進而迅速地自成一格，多位藝術史家頭角崢嶸。而隨著20世紀攝影、印刷等技術的發明與進步，有關藝術史的書寫及出版發行，更從僅有純文字的描述，邁步至搭配有黑白珂羅版圖像，再進而跳躍至以作品彩圖為例證甚至是敘述主體。

「小品」藝術史的書寫，最為人所熟知的當屬澳裔英籍藝術史學者高布瑞克 (或譯宮布利希、貢布里希, Sir E. H. Gombrich, 1909-2001) 所著的《藝術的故事》(The Story of Art)。(註3) 該書1950年初版，英文版至今已出版至第十六版，全書以深入淺出的文字，帶領讀者欣賞各種類型及風格的重要西洋藝術作品，從而熟悉各時期不同藝術流派的轉變與緣由。《藝術的故事》廣受歡迎，被翻譯成多種文字在全世界發行，正體中文版由雨云翻譯，民國69年初版 (臺北市：聯經)，內容流暢易讀，而書後附有參考書目及索引，方便查察，可當作工具書使用。正體中文版至民國104年已再版至第六版。《藝術的故事》此書可謂已成經典，往後同類型圖書的寫作也多以此為標竿，或是受品評時的參考。

二、內容評析

本文評介的是104年出版具有工具書性質的正體中文藝術史書籍，包括白瑩編著的《圖解藝術史》以及蔡芯玗、陳怡安合著的《用年表讀通西洋藝術史》。前者採圖解形式；後者以年表羅列，兩種藝術史圖書體例不同，書寫編排亦各有千秋。

其中，《圖解藝術史》為正體中文第三版(註4)，由重慶出版社授權在臺灣發行。該書改編

自同一編著者的作品《視覺地圖》（重慶出版社，2007），篇章目次及排版雖有些微差異，主要圖文內容大致相同，同樣為橫書閱讀方向。書中未附編輯說明、作者介紹、索引、參考書目等，編著者白瑩的背景經過查找，應是1968年7月生於中國重慶的美術專業者，畢業於四川美術學院附屬中等專業美術學校、四川美術學院工藝系。（注5）《圖解藝術史》全書依照歷史進程編排，一共分為4編：第一編，世界上古藝術；第二編，文明形成時期的藝術；第三編，中世紀與過渡時期的藝術；第四編，近現代藝術，年代橫跨自上古文明至20世紀80年代左右。各編歷史時期的開頭頁面，以亞洲、歐洲、非洲、大洋洲、美洲等區域為分綱，簡述該時期在各區域藝術發展的重點，同時列出各地區重要的藝術作品圖像。之後每一編再細分不同章、節，每一章、節的起始頁面刊有世界地圖，並以編號標示各區域的風格及特徵。章節內文依序以藝術史上各區域、各主要流派，分項敘述其發展興盛原因，其中重要藝術家的風格與技法特色、代表作品等，因為必須在有限的篇幅內完成大量歷史敘述，因此文字十分簡潔。而該書的特色，在於每頁的頁面周邊，搭配內文敘述重點的相關作品縮影及圖說。其中所舉的例子多為藝術史上公認的經典作品，類型林林總總，包括：繪畫、雕塑、建築、書法、版畫、陶瓷、攝影、裝置藝術、行為藝術等等，讓讀者可以立即進行圖文對照，透過圖像將文字所形容的風格面貌具體呈現，一方面熟悉各階段發展進程；一方面加深對個別作品的認識。作為工具書使用，可方便讀者查找各時期重要作品及說明；即使目的不在於查找或研讀歷史，隨手翻閱瀏覽圖版，亦有其樂趣。此書另一特色，除了每個章節先刊出世界地圖，將藝術發展的時間與空間相互映照之外，還有在時間軸的各個階段，列出各區域、國家的藝術發展始末，便於讀者掌握同一個時間段落中，在世界各地不同角落所發生的藝壇活動，並有更全面的藝術史觀。

《用年表讀通西洋藝術史》在民國105年度是初版，屬於商周出版以「縱橫歷史」為名，採用年表形式編排的系列書籍之一。（注6）書前有編輯說明、作者簡介，書後附參考書目，體例較前述的《圖解藝術史》完整。根據書中簡介，蔡芯圩、陳怡安兩位作者的學術背景皆為美術研究所碩士，關注各國藝術文化交流議題。本書採直書閱讀方向，內容範圍依年代順序排列，涵蓋史前時代至當代之西洋藝術史編年及演進過程。全書分為10章：史前時代的藝術創造；古文明的藝術；希臘與羅馬藝術；圍繞上帝的中世紀藝術；歌頌人文主義的文藝復興；17至18世紀：從感性回歸理性；浪漫時期與寫實主義運動；印象派；現代藝術；當代藝術。每章開頭設有1頁總說，之後每頁的編排版面則分成上下兩部分：上半部採用表格形式，由上而下的項目分別為：年、地區、時代、大事紀；下半部為敘事形式，分有次標題，分項敘述各地區或各流派的發展歷程、重要人物、風格特徵等。上半部的年表記事與下半部的藝術史敘事，可相互對照呼應。年表時間開始自距今約400萬年前的舊石器時代，橫跨至西元2008年，年表的大事紀簡列全球人類歷史上的重大政治、宗教、外交、文化事件等，以及西洋藝術史的主要人物及活動。頁面下半的藝術史，每一個階段性發展設有次標題，前後標題之間有關風格流派的銜接、轉換，均以歷史推移的邏輯串聯，敘事力求詳盡，中文譯名後亦注意嵌入英文原文。若從作為工具書的角度審視，《用年表讀通西洋藝術史》書後所附的參考書籍條目多達118種，相當豐富。除了顯示作者撰寫此書內容使用的參考依據及來源，也可滿足使用者進一步查證的需求，或提供延伸閱讀的指引。

三、參考建議

《圖解藝術史》與《用年表讀通西洋藝術史》兩書，一為圖解體裁；一為年表體裁，各有

其優點，能迎合讀者不同的閱讀目的和需求。此處提供一些看法，或可當作未來再版或出版藝術史相關圖書或工具書時，可資參酌的面向。

（一）首先是關於參考書目的問題

《圖解藝術史》未附編著參考來源，十分可惜，若能同《用年表讀通西洋藝術史》一樣，將相關的圖書資料羅列出來，可以提升此書本身的參考價值及學術信度。

（二）再者是關於圖版的問題

《圖解藝術史》書中收納大量的圖片，為全書特色，對於認識作品有相當大的助益，然而書裡未註明圖版來源，亦未表明個別圖版的版權資訊，恐有授權合法性的疑慮；《用年表讀通西洋藝術史》則全書幾乎不見圖，除了封面設計及每章首頁的少數圖版之外（注7），全部採文字敘述，且可能受限於篇幅，字體稍小且版面緊密，而雖說兩位作者敘事條理清晰，但藝術史的論述缺乏圖像，不熟悉各時代風格的初學者只能憑空想像、隔靴搔癢。

（三）關於體例與內容的問題

和前項問題相同，《用年表讀通西洋藝術史》採取編年敘事體裁，難免造成為了強調核心藝術運動的軸線，不得不省略描述旁支的篇幅。例如，在該書第六章關於17至18世紀的章節中，細數了巴洛克、洛可可、新古典主義在義大利或法國等地的發展，卻未提及在18世紀當時也獨樹一幟的英國肖像畫，以及肖像畫家霍加斯（William Hogarth, 1697-1764）、雷諾茲（Sir Joshua Reynolds, 1723-1792）、根茲巴羅（Thomas Gainsborough, 1727-1788）等人，若能稍加著墨則該段藝術史更形完整。

四、結語

早期市面上出版流通的藝術史書籍中文版，均為翻譯作品。近來持續有各類型藝術文化圖書的出版，直接以中文撰寫的著作也越來越多。今日經典的《藝術的故事》仍具有相當地位，前輩高布瑞克信手拈來的精妙文字，或許讓平鋪直敘的《圖解藝術史》、《用年表讀通西洋藝術史》很難媲美，然而二者可貴之處在於使用中文針對中文閱讀者書寫，並且透過圖解、年表等工具書體例的安排設計，將繁複的世界藝術史、西洋藝術史分類爬梳，整理成中文讀者易於吸收的內容，迅速理解此一基礎人文學科。筆者最後的結論，這各有所長的兩本書，適合讀者相互參照搭配閱讀，更有助於其中文字及圖像的記憶與理解。

注釋

1. 〈藝術史 art history〉，《藝術與建築索引典》。上網日期：2016.10.24。網址：<http://aat.teldap.tw/AATFullDisplay/300054233>。《藝術與建築索引典》（Art & Architecture Thesaurus，簡稱 AAT）是美國蓋堤研究中心（Getty Research Institute）研發出版的多語索引典。臺灣數位典藏與數位學習國家型科技計畫辦公室及中研院與該中心合作，將 AAT 進行中文化、在地化建立《藝術與建築索引典》中文版（AAT-Taiwan）網頁。
2. 同前註。英文原文為：Study of the visual arts within a historical framework, [from] prehistory to the present, including stylistic development, use of art in communication and decoration, and the aesthetic and intellectual value of art. It first became a dedicated field of study in the 19th century Western world.
3. 另有俄裔藝術史學者健生（H. W. Janson, 1913-1982）1962年初版的 *History of Art*，則為「大部頭」的教科書形式經典。該書中文版《西洋藝術史》於1980年出版，共分4冊，由曾堉、王寶連翻譯。
4. 第四版亦已於2016年8月26日出版。
5. 小威，〈內心的角落／白瑩，另一種教育〉，《睿士 ELLEMEN》（2016年1月15日）。上網日期：2016.10.24。網址：http://app.ellemen.com/?app=rss&controller=yidian&action=getHtml&cooperation=yidian&s_cid=free_yidian_list&utm_source=yidian&utm_medium=yidian_app&utm_campaign=20160115-12803&id=12803；《博寶藝術家網》
6. 同系列其他書籍如《用年表讀通世界歷史》、《用年表讀通中國歷史》等。
7. 《用年表讀通西洋藝術史》書中特別註明使用的圖片來源：「遠志影像／授權提供」。