

(冀)新登字 002 号

图书在版编目(CIP)数据

中西美术史方法论比较 / 郭小川著. - 石家庄: 河北美术出版社, 2000.6

(中西美术比较丛书)

ISBN 7-5310-1141-7

I. 中… II. 郭… III. 美术史-方法论-对比研究-中国、西方国家 IV. J110.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 36834 号



中西美术比较丛书

中西美术史方法论比较

郭小川 著

出版发行: 河北美术出版社

石家庄市和平西路新文里 8 号

邮政编码: 050071

制 版: 蛇口以琳彩印制版有限公司

印 刷: 深圳蛇口南方印刷有限公司

开 本: 889mm × 1194mm 1/32

印 张: 9.5

印 数: 1-2000

版 次: 2000 年 6 月第 1 版

印 次: 2000 年 6 月第 1 次印刷

定价: 48 元

图 录

1	(新石器时代)	19	巴尔特伦梅奥	32
花山岩画祭神舞蹈图	2	15	基督被解下十字架	
		彩陶缸绘鹳鱼石斧纹	29	
2	(新石器时代)	20	黑山岩画狩猎图	33
菲利普·利比		16	(春秋至西汉)	
圣母与圣婴	3	奥尔库斯墓室壁画(局部)	30	
3		21	丁观鹏(清)	34
髡残(清)		17	无量寿佛图	
山水册	5	说唱俑(东汉)	31	
		22	徐悲鸿(现代)	35
4		18	牧童	
祁连山岩画群羊图	8	希腊雕塑	32	
(春秋至西汉)		维纳斯	36	
5		19	金农(清)	36
拉斯科洞窟壁画	9	马奈	33	
		福克斯顿汽轮的出航	24	
6		20	透纳	36
徐渭(明)		王致诚(清)	34	
山水花卉人物图册	11	十骏马图	37	
7		21	克尔阿那赫	35
克尔阿那赫		克尔阿那赫	38	
帕里斯的审判	11	在逃往埃及途中停留	36	
8		22	汪士慎(清)	39
北西厢记插图(明)	12	维米尔	37	
		玻璃杯中的酒	44	
9		23	马远(宋)	45
任颐(清)		德拉克洛瓦	38	
花鸟册页	13	自由领导人民	41	
10		24	徐悲鸿(现代)	46
古希腊		雷诺阿	39	
双提手壶(陶器)	16	伞	40	
11		25	顾恺之(晋)	47
乌切罗		佚名(清)	41	
圣罗马利之战		乾隆朝服像轴	48	
(局部)	17	26	洛神赋图卷(局部)	
12		陈子和(明)	41	
张路(明)		苏武牧羊图轴	48	
吹箫女仙图轴	18	27	湖庄清夏图	
13		迎宾拜谒(西汉)	42	
克尔阿那赫		28		
萨克森的三位公主(局部)	18			
14				
黑山岩画猛虎捕食图				

郭熙 (宋)	58	利比亚女巫	83
早春图 (局部)	50	荆浩 (五代)	
		匡庐图轴	66
43		72	
倪瓒 (元)	57	提香	
六君子图轴	51	乌比诺的维纳斯 (局部)	84
44		73	
徐悲鸿 (现代)	59	马尔蒂尼	
双饮马	52	天使报喜画 (局部)	85
45	60	74	
石涛 (清)		威尼斯	
瓶菊图	53	圣马可大教堂壁画	87
46	61	75	
顾恺之 (晋)		安格尔	
洛神赋图卷 (局部)	55	拉斐尔和	
		福里纳里娜	73
		76	
47	62	佩鲁及诺	
张大千 (现代)		膜拜基督的圣母	89
仿巨然山水	56	圣母与天使 (局部)	74
48	63	77	
伏羲女娲图 (唐)	57	鲁本斯	
		伊莎贝拉·布兰特	
49		肖像	91
吴道子 (唐)			
送子天王图 (局部)	59	64	
		乔托	
50		庄严的圣母子 (局部)	76
王献之 (东晋)			
授衣帖	60	65	
		圣洛伦佐教堂	77
51			
顾恺之 (晋)		66	
列女仁智图卷 (局部)	61	戈雅	
		阿尔巴公爵夫人像	78
52	67	81	
展子虔 (隋)		奥尔库斯墓室	
游春图卷 (局部)	62	壁画 (局部)	98
53			
李昭道 (唐)		82	
明皇幸蜀图	62	希腊瓶画	99
54	68	83	
许道宁 (宋)		波提切利	
渔父图	63	圆形的圣母子	
		和圣使徒	100
55			
黄慎 (清)		84	
花鸟草虫图册	64	普拉克西特	
		赫尔姆斯与婴孩	101
56			
李成 (宋)		狄奥尼索斯	
读碑巢石图	65	71	
		米开朗基罗	85

米隆 捣铁饼者	102	99 乔瓦尼 神圣的寓意(局部)	121	113 高更 芳香大地	140
86 慕里欧 圣母与圣婴	104	100 安格尔 莫阿特雷夫人	124	114 米兰大教堂	141
87 伦勃朗 苏珊娜	106	101 勃鲁盖尔 懒人的天堂	126	115 班·琼斯 希望	142
88 弗拉贡那尔 少女和狗	107	102 艾尔·格列柯 拉奥孔	127	116 乔尔乔涅 睡着的维纳斯	143
89 贝利尼 圣马可传道	108	103 克鲁埃 法兰西斯一世像	128	117 拉斐尔 自画像	144
90 卡拉瓦乔 静物	109	104 惠斯勒 夜曲	129	118 米开朗基罗 圣家族与圣约翰	145
91 鲁本斯 海伦·富曼和 孩子们	110	105 维米尔 戴珍珠项链的少女	130	119 蒙克 声(局部)	146
92 德拉克洛瓦 萨达纳巴尔王之死 (局部)	111	106 达利 变形的纳西斯	132	120 高更 大溪地田园生活	146
93 毕卡比亚 光的消失	114	107 霍克尼 克拉克夫妇与佩西	133	121 毕加索 恋人	150
94 慕里欧 善良的牧羊人	115	108 籍里柯 梅杜萨之筏 (局部)	134	122 古典乔尼 男人的三个 年龄阶段	152
95 慕里欧 无原罪受孕	116	109 莫迪里亚尼 抱婴孩的 吉普赛女人	135	123 透纳 暴风雨: 汉尼拔率大军 跨越阿尔卑斯山	153
96 乔托 圣柯洛乔教堂 壁画(局部)	117	110 塞尚 夏特·诺瓦尔 的森林	136	124 休斯 四月之恋	154
97 波提切利 东方三博士 的膜拜	120	111 达·芬奇 利塔圣母	137	125 卢梭 狂欢节之夜	155
98 维登 妇女像	121	112 德拉克洛瓦 猎狮	138	126 巴黎圣母院	157
				127 莱西普斯	

亚历山大头像	158			拉斐尔	
128		142		卡尼扎尼的圣家族	191
米罗维纳斯	159	马奈			
		画室的午餐	173	157	
129		143		劳特累克	
米开朗基罗		克林姆特		煎饼磨坊一隅	193
夜	160	玛格丽特·斯登伯		158	
		罗·维特根斯坦肖像	174	克尔阿那赫	
130				维纳斯和丘比特	194
宝座浮雕		144			
鲁多维奇	161	鲁本斯		159	
		虐杀幼儿	178	雷诺阿	
131				提喷壶的女孩	195
凡·爱克		145			
阿诺非尼夫妇像	162	委拉斯盖兹		160	
		玛格丽特公主	179	马蒂斯	
132				巨大的蓝色	
拉斐尔		146		绘画·黑色背景	198
大公爵的圣母	163	弗拉贡那尔			
		为情人戴花冠	180	161	
133				华多	
皇后与侍从(局部)	164	147		爱之歌	200
		波多内			
134		下西洋棋的人	181	162	
奇马布埃				马蒂斯	
圣母与天使	165	148		黑地板上的	
		瓦兹		读书少女	201
135		希望	183		
柯勒乔				163	
伊娥	166	149		拉斐尔	
		克尔阿那赫		利奥十世与	
136		马丁·路德	184	两个枢机主教	202
提香					
维纳斯和风琴		150		164	
演奏者	167	碧提美术馆(局部)	185	莫奈	
				睡莲(局部)	204
137		151			
提香		达·芬奇		165	
权笈基督	168	老人与青年	186	霍尔班	
				乔治·吉斯泽肖像	205
138		152			
鲁本斯		拉斐尔		166	
卸下圣体	169	主显圣容(局部)	187	透纳	
				遭雪崩破坏的小屋	206
139		153			
提埃波罗		透纳		167	
揭开真理面纱		狼烟和蓝色光	188	裴尔修·德·拉·突尔	
的时间	170			木匠圣约瑟夫	207
		154			
140		透纳		168	
梵·高		战舰无畏号	189	丁托列托	
奥维尔的田野	171			史尚娜的沐浴	208
		155			
141		劳特累克		169	
德拉贺什		咖啡、我	190	休皮茨维克	
拉弟·杨·格				贫困诗人	209
丽就刑	172	156			

170			199	
拉斐尔		185	鲁本斯	
主显圣容	210	达·芬奇	十字架升起	251
		岩石上的圣母		
235				
171		186	200	
彩色玻璃镶嵌画	212	米开朗基罗	塞尚	
		巴库斯	浴者	252
236				
172		187	201	
莫奈		米莱	塞尚	
睡莲池塘	214	奥菲丽亚(局部)	静物苹果与桔子	253
		237		
173		188	202	
塞尚		莫罗	马蒂斯	
浴女们	214	奥迪浦斯	绿色的条纹肖像	255
		和斯芬克司		
238				
174		189	203	
高更		提香	雷诺阿	
大溪地的牧歌	215	教皇朱里阿斯	鲁格朗女儿的肖像	256
		二世肖像		
240			204	
175		190	达利	
卡萨特		毕加索	战争的预感	258
舟中小聚	217	萨比尼妇女的掠夺		
		240		
176		191	205	
米莱		透纳	莫迪里亚尼	
火把下的猎鸟	218	雨·蒸汽和速度	小农夫	264
		241		
177		192	206	
米罗		雅典娜像摹制品	戈雅	
绘画	220		彭特荷丝侯爵夫人	265
		193		
178		德加	207	
弗拉贡纳尔		舞蹈教室	大卫	
渴望的瞬间	226		荷拉斯的誓言	
		244	(局部)	267
179		194	208	
拉斐尔		克尔阿那赫	乔托	
披纱女郎	227	田野间的维纳斯	庄严的圣母子	268
		245		
180		195	209	
古罗马壁画	229	格林勒华特	波提切利	
		小钉刑图	妇人肖像(美丽的	
247			西蒙内达)	269
181		196	210	
杜尚		杜尚	毕加索	
巧克力研磨器		从处女到新娘	哭泣的女人	270
第二号	230			
248				
182		197	211	
扬·凡·爱克		罗逊柏格	毕加索	
宰相罗朗的圣母	231	土地	三个乐师	272
		249		
183		198	212	
弗罗伊德		布隆基诺	波洛克	
少女和白狗	233	寓意	壹	273
		250		
184				
达·芬奇				
圣母子与圣安妮	234			

213	
库尔贝	
裸妇	274
214	
库尔贝	
西班牙妇人	275
215	
克利	
那些东西上钩了	277
216	
维米尔	
称金子的夫人	278
217	
米开朗基罗	
最后的审判(局部)	279
218	
阿伯斯	
《正方形礼赞》	
的习作	280
219	
格罗斯	
自杀	282
220	
塞尚	
坐在红扶手椅上	
的尚塞夫人	286

郭晓川 ■ 著

中西美术史方法论比较

中西美术比较十书

Ten books on Chinese art in

comparison

with the West

■ 邓福星 主编

河北美术出版社





1
花山岩画祭神
约公元前1000年

2
菲利普·利比
圣母与圣婴

3
髡残（清）
山水册



绪论

美术史的概念—美术史方法论—美术史方法论的比较

一 美术史的两层含义

很多人没有察觉到,我们通常所谈的美术史实际上包括着两个不同的概念:一种是指美术的发展历程,亦即已经发生过的美术事件。从一般历史学的意义来讲,这是所谓的“客观的历史”,它被用来指谓已经发生过的历史事实。比如我们知道秦始皇在公元前221年统一中国,1840年爆发了鸦片战争,公元前493年开始的希腊与波斯帝国之间的波斯战争,公元前431年至404年爆发的雅典与斯巴达之间的伯罗奔尼撒战争,1789年发生的法国大革命,等等,这都是实际存在的史实,即不管你对其评价如何,它们都确实发生过,这就是历史的第一层涵义。同样,公元452年,即北魏文成帝兴安年间始凿山西大同云岗石窟,公元十世纪后蜀和后唐均开始设立画院,公元前5世纪即伯利克里时代兴建的雅典卫城,14至16世纪在西欧和中欧出现的文艺复兴运动,等等,都属于美术历史事实,不管我们对之持何种观点,它们是存在的。这就是我们所谈的美术史的第一层涵义。美术史的第二层涵义是指书写的美术史,与之相对应的是一般历史学所谓的“主体化的历史”(或称之“著述的历史”)。¹如谢赫所著《古画品录》、张彦远所著《历代名画记》等即属这种涵义的美术史。

前一种美术史主要通过我们的先验直觉得知,这是因为我们生而就有时间感觉,由此我们可以推断在我们所存在的某一点以前必定发生过一些事件,这可以说是人类的一种天生的历史感。但是这种先验的认识仅仅是一种模糊的感知,更具体的认识则来自于实际的遗存物,它包括美术作品、文字和口头流传。美术作品是指被我们发现的、并被定义为美术作品的那些文物;文字是凝固的书面记载;口头流传则以声音的形式存在。我们将以这三种方式存在的美术史定义为书写的美术史。所以

定义为书写的美术史,是因为美术实物和口头流传必须是经过文字流通才有意义。

二 美术史是美术批评史

通过上述可以见出,美术史是主观的。其理由有三:

一、书写的历史是由个体的人来完成的,虽然受到种种外在因素的影响,但是撰写者个人的因素是主要因素,其中个人价值判断尤为重要。

二、群体和集团的观点亦可反映在书写的美术史中,从整个作为主体的人类看来,以部分人组成的集体亦代表着主观性观念。

三、书写的美术史面对的受众是主观的个人。

因此,书写的美术史是批评的美术史,它反映了不同时代、不同民族和国家、不同阶层、不同利益集团、不同单个主体关于美术作品的看法与意见,由此也就形成了不同的美术史文本。

三 美术史的方法论

由此可以见出,所谓的美术史一般是指书写的美术史。书写的美术史包括着四个方面:

书写的主体、文本、书写的对象以及阅读者。书写的主体在非常一般的意义上是指书写的人,即美术史研究者,文本是美术史研究者的研究成果,以书面的形式表现出来,书写的对象是已经发生过的美术史事件,阅读者是文本的直接接受者和



再创造者。

因此, 美术史主要是书写的美术史, 其生产者者美术史研究者, 阅读者是参与创造者, 这两者是书写的美术史形成的主要因素。作为主体的人, 美术史研究者和阅读者的观念和认识在其中起着主要作用, 而他们的认识方法和研究方法就是重要方面, 这是美术史的方法概念所包含的两方面的意义。

按照我们传统上的划分, 方法论可分哲学方法论、一般科学方法论和具体学科方法论。由于人们对世界的认识不同, 因而形成的世界观也不同, 不同的世界观有不同的原则, 而这些原则在认识过程和实践过程中的运用就具体表现为方法, 我们通常所谓的方法论就是指关于这些方法的理论。讨论如何认识世界、如何改造世界以及如何实现主、客观世界相一致的最一般的方法理论, 就是哲学方法论。一般科学方法理论对多门具体学科作出研究, 其方法理论具有较大的普遍意义。具体科学方法论对某一具体研究领域的方法进行概括和总结。通过上述理解, 我们在此所探讨的美术史方法论属于具体学科的方法论。

从哲学的角度来看, 世界观和方法论是不相分离的。亦即说, 有什么样的世界观就有什么样的方法论, 没有与方法论相分离的世界观, 也没有孤立的方法论, 方法论总是与一定的世界观密切联系在一起的。同理, 美术史的方法论也是如此。

美术史的写作涉及到许多观念性的东西, 其中根本所在就是如何认识美术史, 这也就是美术史观的问题。美术史观就是对美术历史发展的认识。其中主要包括历史认识(即历史观)、美学认识和美术认识。

历史认识(即历史观)是对普遍历史发展的看法和理解, 它



4
祁连山岩画群羊图
(春秋至西汉)

5
拉斯高洞窟壁画

决定了以何种观点观察历史,理解历史。它包括对历史发展的动力、原因、规律、结构等方面的认识,如历史是主观的,还是客观的;历史的前进是由上帝推动的,还是由人类自己推动的;历史的发展是有原因的,还是偶然的;历史是有规律可循的,还是破碎的,等等。历史观直接决定了历史书写者的观察方法。美术史书写者和美术史阅读者同样有自己的历史观,这是美术史的写作和阅读的基础。

美学认识(即美学观)是对美的看法和理解,它包括对美的判断,即何者为美,美的规律,等等。美学观影响到美术史书写者和阅读者的对美术史的理解和判断。

美术认识(即美术观)是对美术的看法和理解,它是对美术的定义、美术创作和作品的统一把握。

上述三者是构成美术史观的主要部分。美术史观是对美术史的总体认识和把握。历史观是美术史书写者的根本出发点,美学观和美术观则构成美术史书写者的美术史观。

四 美术史方法论的外延

美术史方法论包括具体方法论和基础方法论两种。具体方法是研究具体技术问题的,它包括史料的整理、分类、分析、写作的步骤和技巧,等等,如美国学者马克·罗斯基尔在1974年出版的《什么是艺术史?》一书,所谈就为此类问题²。这属于具体的技术方法,即操作问题。基础方法论是指,由历史观、美学观和美术观共同生成的美术史观,美术史观包括对美术历史的一些最基本的认识和理解,如美术史是否可以被人所认识,美术的历史发展是否有规律可循,美术史是否内在地存在一定的框架或结构,或者是断裂的、破碎的,美术史的发展动力是什么,美术作品的定义,美术家个人与美术史发展的关系,风格的变化和演变,等等。对这些问题的认识不同,就构成不同的美术史观,而在具体的实践中就形成相关的原则,如何运用这些原则就存在一个方法问题,对这些方法所进行的研究就是基础方法论。基础方法论是根本性的,它对具体的技术操作方法具有指导意义。