

贡布里希文集

主编 范景中 杨思梁

E.H.Gombrich
Meditations on a
Hobby Horse

And other essays on the theory of art

木马沉思录

——艺术论文集

著者 [英] E.H. 贡布里希

翻译 曾四凯 徐一维等

校译 杨思梁

广西美术出版社

E.H. Gombrich

贡布里希文集

主编：范景中 杨思梁

E.H.Gombrich

MEDITATIONS ON A HOBBY HORSE

And other essays on the theory of art

木马沉思录

——艺术论文集

著者 [英] E.H. 贡布里希

翻译 曾四凯 徐一维等

校译 杨思梁

图书在版编目 (CIP) 数据

木马沉思录 / (英) 贡布里希著; 曾四凯 徐一维译. —南宁: 广西美术出版社, 2014.12

(贡布里希文集)

书名原文: Meditations on a hobby horse

ISBN 978-7-5494-1225-9

I. ①木… II. ①贡… ②曾… III. ①艺术理论—文集 IV. ①J0-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第292523号

Original title: Meditations on a Hobby Horse © 1985 Phaidon Press Limited

This Edition published by Guangxi Fine Arts Publishing House, Co., Ltd under licence from Phaidon Press Limited, Regent's Wharf, All Saint Street, London, N1 9PA, UK, © 1985 Phaidon Press Limited.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Phaidon Press.

本书由英国费顿出版社授权广西美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

贡布里希文集

主编: 范景中 杨思梁

木马沉思录

著 者	[英] E. H. 贡布里希
翻 译	曾四凯 徐一维等
校 译	杨思梁
策划编辑	冯 波
责任编辑	马 琳
装帧设计	陈 凌
校 对	黄 春 王雪英
审 读	王雪梅
出版发行	广西美术出版社
地 址	广西南宁市望园路9号 (邮编: 530022)
网 址	www.gxfinearts.com
印 刷	广东省博罗县园洲勤达印务有限公司
开 本	787 mm × 1092 mm 1/16
印 张	17
出版日期	2015年5月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5494-1225-9/J · 2247
定 价	108.00元

目录

序 言 / 7

木马沉思录：论艺术形式的根源 / 13

艺术中价值的视觉隐喻 / 30

心理分析与艺术史 / 50

论面相知觉 / 66

表现与交流 / 77

中世纪艺术的成就 / 90

马尔罗与表现主义的危机 / 99

艺术社会史 / 108

西方静物画的传统与表现 / 118

艺术与学术 / 129

浪漫主义时期的意象与艺术 / 143

漫画家的武库 / 150

抽象艺术的流行 / 167

错觉与视觉僵局 / 176

注 释 / 186

本书所收论文出处 / 195

图版目录 / 196

索 引 / 198

后 记 / 205

图 版 / 207

Et Goren h.4 木马沉思录

贡布里希文集

主编：范景中 杨思梁

E.H.Gombrich

MEDITATIONS ON A HOBBY HORSE

And other essays on the theory of art

木马沉思录

——艺术理论文集

著者 [英] E.H. 贡布里希
翻译 曾四凯 徐一维等
校译 杨思梁

图书在版编目 (CIP) 数据

木马沉思录 / (英) 贡布里希著; 曾四凯 徐一维译. —南宁: 广西美术出版社, 2014.12

(贡布里希文集)

书名原文: Meditations on a hobby horse

ISBN 978-7-5494-1225-9

I. ①木… II. ①贡… ②曾… III. ①艺术理论—文集 IV. ①J0-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第292523号

Original title: Meditations on a Hobby Horse © 1985 Phaidon Press Limited

This Edition published by Guangxi Fine Arts Publishing House, Co., Ltd under licence from Phaidon Press Limited, Regent's Wharf, All Saint Street, London, N1 9PA, UK, © 1985 Phaidon Press Limited.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Phaidon Press.

本书由英国费顿出版社授权广西美术出版社独家出版。

版权所有, 侵权必究。

贡布里希文集

主编: 范景中 杨思梁

木马沉思录

著 者	[英] E. H. 贡布里希
翻 译	曾四凯 徐一维等
校 译	杨思梁
策划编辑	冯 波
责任编辑	马 琳
装帧设计	陈 凌
校 对	黄 春 王雪英
审 读	王雪梅
出版发行	广西美术出版社
地 址	广西南宁市望园路9号 (邮编: 530022)
网 址	www.gxfinearts.com
印 刷	广东省博罗县园洲勤达印务有限公司
开 本	787 mm × 1092 mm 1/16
印 张	17
出版日期	2015年5月第1版第1次印刷
书 号	ISBN 978-7-5494-1225-9/J · 2247
定 价	108.00元

目录

序 言 / 7

木马沉思录：论艺术形式的根源 / 13

艺术中价值的视觉隐喻 / 30

心理分析与艺术史 / 50

论面相知觉 / 66

表现与交流 / 77

中世纪艺术的成就 / 90

马尔罗与表现主义的危机 / 99

艺术社会史 / 108

西方静物画的传统与表现 / 118

艺术与学术 / 129

浪漫主义时期的意象与艺术 / 143

漫画家的武库 / 150

抽象艺术的流行 / 167

错觉与视觉僵局 / 176

注 释 / 186

本书所收论文出处 / 195

图版目录 / 196

索 引 / 198

后 记 / 205

图 版 / 207

谨以此书纪念费顿出版社创始人

Bela Horovitz 1898—1955

序 言

本书收录的论文、演讲稿和文章写于不同时期，出于各种用途。尽管如此，我仍然希望，它们除了出自同一个作者之手，还有更多的相同之处。它们全都代表了一位史学家对他自己所处时代的艺术引发的诸多问题的思考。20 世纪的艺术批评理论一直紧紧地围绕着两个主要的问题——抽象与表现，前者往往被与再现放在一起讨论，后者则通常从自我表现和时代表现两个方面被探讨。本书的字里行间会反复出现这些主题。尽管这个木马看起来有些过时，但它是通过当代艺术从历史中产生的。

要在标题中指出这种共同关注的问题并不太容易。“艺术理论”这个术语用于这个目的，已经引起了我的某种担忧，因为我意识到它在英语中还没有像在意大利语、法语以及德语中的那些对应词一样被完全归化。然而，当我想到英国一位伟大的批评家和大师罗杰·弗莱 [Roger Fry]，心中的这些疑虑略微减轻，因为他曾对英语这门语言中缺少一个这样的专门术语深表遗憾。1933 年，弗莱担任剑桥大学斯莱德美术讲座教授一职，在发表就职演说时，他提到了这一事实的重要性：“我们还没有便捷的词语可以用来指代德国人称之为 *Kunstforschung* [艺术研究] 的那种研究机构——而实际的艺术史研究只是这个研究机构的一个组成部分。”

专业术语在此处其实并不重要。不仅“艺术研究”这个德语名词很难完全派上用场。对于英国人而言，另一个词 *Kunstwissenschaft* [艺术科学] 听起来或许更加别扭。其复合式构词法表明了它的实践者所宣称的：要在和其他科学家同样的抽象与精确的层面上展开工作。正是由于这个原因，我选择采用“艺术理论”而不是美学或评论。因为尽管这本书恰好包含了许多这样的段落——我对其中德语“艺术科学”中某些颇为流行的原则却持有不同意见（包括科学本质的一些原则），但这样的批评不应掩盖我从这种传统中获得的恩惠。我仍然认为罗杰·弗莱的观点是正确的，当他谈及我们“迫切需要系统的研究，如果有可能的话应当遵循科学的方法，无论如何应该从中培养科学的态度，并且反对情绪化的态度”。

当他强调这项研究需要许多学科的相互配合并且应该与人类学、宗教史以及古典学“有着不可分割的密切关联”，同样“在许多观点上也与心理学保持着紧密的联系”

* 页边码为原英文版页码，供查检书后索引使用。

[viii] 时，他说得特别正确。这听起来是一项令人心生畏惧的计划，确实没有艺术理论的学者可以宣称自己在上述这些领域都很精通。他只是想以这样一种方式来阐明自己的研究成果，从而摒弃其怪异和深奥的特点，使其他部门的同事也能够容易理解，正如他也试图从同事们明白易懂的研究结果中获得益处一样。

因此，本书所收录的文章力求符合多学科合作的理想。其实，这原本就应当是很自然的事情，因为 14 篇文章当中至少有 13 篇是应某些特定的要求而写，无论如何，它们打破了某个专门领域的藩篱，参与更大范围的讨论。其中 4 篇是应“专题研讨会”的邀请而提交的论文，这些研讨会中，来自不同学科的代表们讨论了当前备受关注的一些问题。我非常感谢这些颇具想象力和魄力的会议组织者，因为他们邀请艺术史家与众多的哲学家、心理学家、艺术家以及科学家交流思想。

重印于此的 3 篇演讲稿也是为了某些更加正式的场合而作，且有演讲之后发表的义务，并需要选取一个让学院的各个科系的学术听众都感兴趣的主题。其中两篇文章是受在美国拥有广大读者的杂志委托而写，因此讲述了深受大家关注的问题——最近艺术实验的状况与成功。我希望读者会发现这 2 篇文章（的观点）恰当地相互平衡，因为《抽象艺术的流行》[*Vogue of Abstract Art*] 批判性地剖析了一种尚待证明其潜力的艺术形式却深受公众追捧的这种社会状况，而《错觉与视觉僵局》[*Illusion and Visual Deadlock*] 则吸引人们去关注过去 50 年艺术运动中那些激动人心的发现。

最后，还有 4 篇与个别作者之间展开辩论的评论文章。尤其是这 4 篇文章观点各异，所以可能需要稍加解释。假如是对一本我认为不值得一写的书进行言辞尖锐的评论，那就没什么道理要这么做。然而，根本不是这种情况。阿诺德·豪泽尔 [Arnold Hauser] 先生的《艺术社会史》[*Social History of Art*] 深思熟虑地将辩证唯物主义应用于艺术史研究，它提出的方法问题必然超越任何个人论战的范畴。我被迫对这种方法提出了明确的批评。但我的批评并不适用于作者随后的著作《艺术史哲学》[*Philosophy of Art History*]。如果说豪泽尔先生因此让我有机会明确自己对“黑格尔左派”的态度，那么 M. 马尔罗 [M. Malraux] 先生如今则代表了“黑格尔右派”；这种哲学持续的影响（我在其他文章中也关注这个问题）对我而言，似乎具有足够的重要性，因而让我有理由重新刊印对其《寂静之声》[*Voices of Silence*] 的批判性分析，虽然这一批判并不会掩盖我对这本书中许多深刻见解的景仰。本书还收录了对斯特林 [Sterling] 先生《静物画》[*Still Life Painting*] 这部权威著作的评论，我深信人们不会把它看作是对这位学问和洞察力都令我相当钦佩的同事进行的攻讦。不过，其著作的题目恰好为我提供了

[ix]

一个绝佳机会，用来检验关于艺术本质的另一个颇具影响力的理论——贝内代托·克罗齐 [Benedetto Croce] 的美学。

1935年，我离开自己的家乡维也纳前往伦敦的瓦尔堡研究院就职之前，写了一篇文章评论《中世纪艺术的成就》[*Achievement in Medieval Art*]，然而它在这本文集中似乎有些格格不入。同样它也是从一个批判性的讨论入手，不过却是一个自发性的问题。这是由已故的恩斯特·冯·加格尔 [Ernst von Gager] 一篇发人深省的文章引起的，我非常幸运地遇见了这位精力旺盛、不墨守成规的学者，他是研究这些问题的专家。经过这么多年之后，当我重温自己当时的反应，我马上发现，我在过去的这些年中多么频繁地回到在我26岁的时候困扰着我的那些问题。

在某种程度上，本书提出来的所有问题都是这样的。与书名同题的论文《木马沉思录》是我的《艺术与错觉》[*Art and Illusion*，纽约和伦敦，1960年]的出发点，而文中的某些主题在该书“皮格马利翁的能力”[*Pygmalion's Power*]一章中继续探讨，另一方面，《艺术与错觉》的结论部分讨论的表现的问题则对我之前完成的某些论文做出了补充，而书成之后发表的几篇文章又对它进行了详尽的阐述。我恐怕尚未完成这些问题中的任何一个。我依然认为它们是开放的，并且希望只要机会允许的话就继续进行探讨。鉴于此，我尽量不去修改和补充收入本书的文章，只是恢复被（当时的）编辑删掉的几个段落以及剔除一些事实、语法或者逻辑上的错误。本书的编辑迈克尔·波德罗博士 [Dr. Michael Podro] 为我指出了这些错误，他同时承担了为本书选定篇目以及编排的任务，翻译了原先用德文写成的那篇早期文章，并且还编纂了索引。如果没有他的关心和帮助，这本书可能就无法成型。

当我将这本书献给霍罗威茨博士 [Dr. Horovitz] 并借以纪念他的时候，我不仅想到自己受惠于《艺术的故事》的这位出版商，他在艺术书籍的制作方面设定了一个让更多读者可以接受的全新标准。我依然记得我们在伦敦的一辆公共汽车上最初的一次交谈，当时我们两个人都开始发现了英国散文的缺陷和威力，他向我推荐了培根 [F. Bacon] 的随笔，而我则把他的注意力引向大卫·休谟 [David Hume] 的文章。我们后来探讨了我应该采用何种形式来论述自己在艺术理论方面的研究，他建议我应该“像数学一样”来对待这个题目。尽管我认为自己还没有实现这个理想，但我相信他一定会赞同自己的后继者对这本文集的大力支持。

最后，我想向这位继任者米勒先生 [Mr. H.I. Miller] 表达我的感激之情，正是他 [x] 建议我在这本文集出版之后，再出一本类似的论述历史题材的论文集（指《规范与

形式》[*Norm and Form*]一书——译注)，其侧重于关注“我（研究）的时期”[my period]——意大利文艺复兴的那些问题，而不是“我（生活）的时代”[my time]的问题。因为在某种意义上，这两者互为一体，或许也因此相辅相成。事实上，我高兴地看到，想要决定某些个案研究[an individual study]的论文究竟属于这两个领域中的哪一个往往并不容易。例如，已收录本书的对静物、漫画的讨论大量运用了历史文献，而某些尚待出版的文章中应用了这里发展起来的一些观念。不这样怎么行呢？与我大部分研究生涯紧密关联的瓦尔堡研究院，一直致力于打破所谓的研究部门之间的传统壁垒。其图书馆的布局以及教职人员的构成恰好说明，这是关于西方文明的古典遗产不断变化的重要性的永久“研讨会”，因此其历史研究总是对当今人们提出的疑问做出积极的回应。然而，这并不意味着我就无法尽情享受我从木马上走下来的时光，并且在书丛中寻找宁静的憩息之处。倘若没有与过去进行如此舒畅的接触，我可能就不愿面对如今各种要求以及纷繁的事务。

E. H. 贡布里希

1963年7月

第四版附注

本书论文的重印让我获得一个可喜的机会，补充我在重读序言时发现的一处遗漏。我应该提及 1951 年促使我写成本书同名论文的杰出人物。他就是兰斯洛特·劳·怀特 [Lancelot Law Whyte] (1896—1972) 先生。当年他受命编辑一本《形式面面观》[*Aspects of Form*] 的论文集，以配合为了纪念达希·汤姆森 [D'Arcy Wentworth Thompson] 的经典著作《论生长与形式》[*On Growth and Form*] (1917 年) 而在伦敦当代艺术学院 [London Institute of Contemporary Art] 举办的展览。这一题目是兰斯所喜爱的，因为它证明了他的信念，即形式代表了一种统一原则 [unitary principle]，对所有的科学和所有艺术都具有决定性意义。他在自传《专注于多样化》[*Focus on Diversions*] (1963 年) 中说过，他如何在不同的领域里追寻这一理念：先是作为科学家，之后是帮助弗兰克·惠特尔 [Frank Whittle] 研发飞机引擎的投资银行家，再后来是著作等身的哲学家和科学史学家。他是思想的催化剂，不能容忍阻碍知识成长的狭隘专业化。凡是见过他的人，无不缅怀这位不愿被定型的思想家的热情和仁爱。我在序言中说过，本书同名论文是我的《艺术与错觉》一书的出发点。我现在可以加一句：形式这个题目后来成为我的《秩序感》[*The Sense of Order*] (1979 年) 一书的论题。

E. H.G

1984 年 10 月，伦敦

论艺术形式的根源

本文讨论的主题是一匹非常普通的木马。它既不是隐喻，也不是纯然的想象，起码不像斯威夫特[Swift]沉思的那只扫帚把**，带有更多的隐喻和想象。它照例甘居于幼儿园的角隅，无意引起人们的美感。它确实无须任何附加之物，只要有扫帚把的身躯和粗略的马头即可——而马头也不过是表示身子前部和能套上缰绳而已。我们该怎么称呼它呢？说它是“一匹马的图像”吗？如果这样，就与《袖珍牛津英语词典》[Pocket Oxford Dictionary]的编者意见抵牾。因为他们给图像[image]下的定义是：“事物外形***的模仿物。”但这里的木马显然没有“模仿”马的“外形”。更糟糕的是，“外形”[external form]本身难以捉摸，它是希腊哲学传统的残余，还长久地支配着我们的美学

.....
* 本文原名*Meditations on a Hobby Horse or the Roots of Artistic Form*，题目出自斯威夫特的沉思录体散文《扫帚把沉思录》[*A Meditation upon a Broomstick*]。它最初收在怀特[L. L. Whyte]编辑的《形式面面观》(伦敦，1951年)。后来成为美学和艺术论文选集中常常选载的著名文章，例如，菲利普森[M. Philipson]编辑的《今日美学》[*Aesthetics Today*] (克里夫兰，1961年)，哈尔[J. B. Hall]和乌拉诺夫[B. Ulanov]编辑的《现代文化与各种艺术》[*Modern Culture and the Arts*] (纽约，1967年)，G. 帕帕斯[G. Pappas]的《艺术教育的各种概念》[*Concepts in Art Education*] (多伦多，1970年)，还收在J. 迈尔斯[J. Miles]编辑的《英语典范文选》[*Classic Essays in English*] (波士顿，1961年)。作者的同名艺术理论文集曾获1964年W. H. Smith文学奖。这篇论文可作为《艺术与错觉》[*Art and Illusion*]的雏形来读。(本文带*号的脚注均为译者所加)

** 斯威夫特沉思的扫帚把：斯威夫特曾当过爱尔兰一位伯爵的家庭教师。一次在给伯爵夫人读波义耳[Robert Boyle] (1627—1691年)的《随想集》[*Occasional Reflections upon Several Subjects*] (1665年)，即《沉思录》[*Meditations*]时，突发奇想，用扫帚把隐喻人生，写了《扫帚把沉思录》[*A Meditation upon a Broomstick, According to the Style and Manner of the Hon. Robert Boyle's Meditations*]，夹在波义耳的书里念给伯爵夫人听，以揶揄这位贵妇。《木马沉思录》本题即源于此。

*** 希腊模仿论的术语。柏拉图认为埃及艺术模仿的是恒常不变的理念，而希腊人看似逼真的艺术，模仿的却是转瞬即逝的形相，是从某个角度看到的外形。柏拉图说：“一张床，你可以从侧面看，可以从前面看，也可以从其他任何方面看，是不是观察点不同，它就有相应的变化，不同于它自身？还是尽管它显得有所不同，事实上却毫无变化？”(《理想国》，X，598)在柏拉图看来，由于画家不能将床像它本身的样子来画，由于他的画只包括床的一方面，而不是床的理念，所以柏拉图把画家当作虚像的制作者。而且还不不仅如此，柏拉图认为，同一事物近看和远看大小不同，在水里看和水上看曲直不同，其颜色凹凸也往往不同，这些都在人们心里引起了混乱。逼真的画就是利用人本身的这个弱点来产生魔力，其实它不可靠、不完全。有鉴于此，柏拉图强烈谴责画家，要把画家赶出理想国。尽管如此，他把艺术再现看成是对事物外形的模仿，还是引出了一些颇为复杂的问题。参看下文。