

当苏格拉底 When An
Art Historian
Meets A Philosopher
遇上金宝汤

//////////////// 何卓敏 著 //////////////////

上海三联书店

当苏格拉底 When An
Art Historian
Meets A Philosopher
遇上金宝汤

//////////////////// 何卓敏 著 //////////////////////

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

当苏格拉底遇上金宝汤 / 何卓敏著. —上海: 上海三联书店, 2018.10

ISBN 978-7-5426-5740-4

I. ①当… II. ①何… III. ①艺术史—世界—现代
IV. ①J110.95

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第257710号

当苏格拉底遇上金宝汤

著 者 / 何卓敏
责任编辑 / 职 焯
特约编辑 / 钱凌笛
装帧设计 / 徐 徐 L D
监 制 / 姚 军
责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店
(200030) 中国上海市漕溪北路331号A座6楼
邮购电话 / 021-22895557
印 刷 / 上海盛通时代印刷有限公司

版 次 / 2018年10月第1版
印 次 / 2018年10月第1次印刷
开 本 / 710×1000 1/16
字 数 / 133千字
印 张 / 15
书 号 / ISBN 978-7-5426-5740-4/J · 249
定 价 / 88.00元

敬启读者, 如本书有印装质量问题, 请与印刷厂联系021-37910000

代序一

艺术贵乎创新与破格，盛载人的深情与至诚，同时反映时代与社会。因为人类的历史在不断演变，社会的价值和审美标准也随之变化，负责捕捉历史和反映社会的艺术家需要与时代同呼吸。哲学亦然，它所关注的也是人类的智慧与精神生活，我们要了解一个时代或者一个民族，要先了解它的哲学。

《当苏格拉底遇上金宝汤》的作者何卓敏从以上的思考，完成了她反思生命的第一部著作。她假借两位朋友周游列国，从博物馆、美术馆和艺术节的体验领略和所见所闻，用对谈方式去表达她们的所思所感。尤其是对代表不同时代的西方雕塑家和画家逐一介绍品评，捉摸和思考艺术作品背后的哲理。两个人物的对谈夹叙夹议，议题亦中亦西，趣味盎然。书中的艺术与哲学对谈，其实是作者本人过去两年（2012-13）的视觉游踪与心灵探索之旅的心得。她博采慎择艺术资料，检视高雅艺术与通俗艺术的演变，认真思考自己今天身处混杂艺术、商业与时尚文化的年代。她也从别人的创作中寻找自己生命的轨迹，肯定自己的工作和存在价值。

《当苏格拉底遇上金宝汤》不是一本严肃的西洋艺术史或西方哲学论述，而是一册深入浅出的欧美艺术入门书籍，可以帮助读者提升艺术鉴赏力。文化旅行的确可以丰富人的生命，赋予人精神力量。我十分欣赏作者分享她自己的艺术游踪心得的诚意，也深深体会到她的艺术品味和修养。

卓敏于 2004 至 2009 年任职香港话剧团，主管市务及拓展部门。我曾经与她共事五年，期间发现她是一位充满智慧而富于思考的奇女子：她博览群书，善于笔耕；她洞察入微，自信十足；她严于律己，追求完美。卓敏有今天的成就和写作勇气，我深表钦佩。谨至诚推荐她锋刃初试的处女作给广大读者。

香港话剧团行政总监
陈健彬

代序二

现代主义崇尚的是进步观、精英主义、功能主义、简约主义；是工业革命带来的文化、经济及社会的冲击，着重分工细密，效率提升，系统化功能至上；著名学派有佛洛伊德的心理学、爱因斯坦的相对论及达尔文的进化论等；人类在这个时代，“理性”再一次发挥功能，一心建立属于人类的乌托邦（Utopia）。

艺术方面却有另一种新的发展，现代主义时期艺术家多希望由机械文明解放，达到主体存在的升华，结合存在主义的“存在先于本质”，自主自决乐观的“前卫”精神，就与世俗表象来一个永恒的割裂。如作者于书中所描述：达利沉醉潜意识及梦境、罗丹雕塑的伤痛遗憾、蒙克画中的最后叫喊、梵高的疯狂绝笔、毕加索的空间颠覆、莫奈脱俗的睡莲仙界及康定斯基的离垢抽离现象等，都无非要达到现代主义的所谓“纯粹”（Pure）或“崇高的”（Sublime）境界。人类精神于此，依然能维持自主、独立及高度。之后，后现代时代出现，消费商业、高科技资讯、推销广告、大众化次文化哲学无孔不入，侵占人生及日常生活的全部，至安迪·沃霍尔来一个与现实大妥协，艺术却混杂到形而下的“物化”之中，交换价值再次抬头，现代主义的前卫精神却逐渐消失了，代之而起的是尼采所谓“上帝已死”的四傍无依后现代世界，及富有危机性、反省性的当代艺术新潮的来临。

这些错综复杂的艺术现象本来难以把握，我在授课时亦每每令学生苦恼不堪；如果直接写出，见诸文字，就更为深奥难明，晦涩难懂，吓怕读者。

但卓敏 (Annie) 却另辟蹊径, 用浅白易明的文字, 把西方重要的艺术理论、哲学、美学及美术史, 用象征故事式的对话、旅游指南式的导引, 写成了一部条理清晰、轻松活泼、深入浅出, 令人爱不释手的当代章回寓言游记小说。书内各章以著名博物馆作为起引, 先把读者带入当地情景, 置入背景脉络, 再慢慢加入主角 Simone 与 Andrea 二人妙趣横生的讨论, 由浅至深, 由表及里, 引出多重文本干涉式的美术史、美学及哲学间互渗的话题, 最终又能以愉快闲逸的笔法作结。文章结构精辟独到, 而且处处提问, 不断启发读者思考, 可读性高, 是进入西方艺术的一本值得一读再读的普及艺术入门书。

Annie 与我想法相近, 大家均希望能普及推广艺术, 我认为她的作品不同于一般市上花巧浅薄的艺术一日通式书籍或消闲读物, 它是以美学及美术史为经、哲学为纬, 细心编织的一本游记式寓言小说、普及读物。Annie 有很好的哲学及美学素养, 更于当代艺术文化有一套自我独到的观点, 而且能把自己旅游的阅历巧妙地融入故事中, 生动有趣味。1991 年挪威作家乔斯坦·贾德 (Jostein Gaarder) 所写的哲学普及小说《苏菲的世界》(Sophie's World) 大受欢迎, 我相信, 本书毫无疑问的, 亦将会成为另一本十分成功而重要的当代畅销艺术著作。

前香港艺术学院高级讲师
陈伟邦

推荐序一

Annie 寄来《当苏格拉底遇上金宝汤》一书的几个章节，老实说，我虽没有太多的时间细看，但都从头到尾看了一遍，里面的艺术家名字，一书是名城地方，如博物馆等等，都很熟识，勾起了不少回忆，最重要的是，Annie 的文字，使我重新回味和反思。一些文章可以产生这样的作用，就我这位惯常读者来说，是很难得的效果，实在始料不及。我想，这本书出版后，会是作者与读者之间的心灵神交。

为艺术而艺术自然有它的价值，但艺术不能脱离人和社会，因为它始终反映社会的存在和状态。Annie 的这一观点，我是认同的。艺术自然可以载道，可以述说人生哲理，但艺术家甚至文学家要说哲理，便容易流于陈词滥调。正如高行健说，我们要把哲学留给哲学家。艺术家可以做到的，不是要说服他人，因为艺术只要存在。

对于艺术的受众而言，假如艺术通过艺术家个人的表达可以引起他们一些感知，那对这件艺术品来说已完成它的使命。这感知可以是社会的、共通的，但更重要的是它是个人的、独特的，如人饮水，冷暖自知。我们不能否认，自觉的意识是做人和生活最珍贵的感受。我想这是《当苏格拉底遇上金宝汤》一书的出发点，也是它值得推荐的地方。

恒生管理学院常务副校长
翻译学院院长及教授
方梓勋教授

推荐序二

此书的名字正好展现了一场场不同时空、美感判断以及价值的纷陈与角力。活泼的对话形式更是年轻的心灵在巨大的艺术名字与名作面前的跳跃、赞叹与好奇。本书说明了艺术史的道路，是寻幽探秘与不耻下问的源头。书的旅程进入的不仅是知识与思考，更是感知、发现的礼赞。

香港浸会大学人文及创作系
文洁华教授

推荐序三

读卓敏的《当苏格拉底遇上金宝汤》，全书以对话形式贯穿始终，读起来不仅亲切，而且引起哲思；书中的两个主人翁像是手拿魔棒的仙子，带领你走进艺术的殿堂，展开奇妙的艺术馆之旅。最让我爱不释手的是，每读一章节就像回闪到那个时代，像看一部艺术历史的纪录片。

在“人人都是艺术家的时代”，Annie 在书中以哲人的视角清晰地阐释了艺术创造者与观者之间互动的关系。这正是艺术在人类历史的长河中不断熠熠生辉的结果。

当你读完此书，相信对艺术品的欣赏与理解定会站在一个“哲人”的高度，更清晰地认清自我。不只停留在艺术“享乐”的表面，而能更深刻地感受历史、文化、文明的承传。

如果你要走进艺术馆，就请带上此书，一同思考吧！

中国美术家协会会员
曾任教于北京中央美术学院
廖井梅老师

推荐序四

别出心裁的书名
活泼亲切的对话
利落饱酣的笔法
引发读者探知思考艺术及哲学的课题

圣保禄中学前校长
邬萃芬

推荐序

CONTENTS

目录

前言	014
----	-----

I. 艺术家	① 超现实主义大师: 达利	019
--------	---------------	-----

《达利回顾展》@ 法国巴黎蓬皮杜艺术中心
“游戏”艺术 · “游戏”人生 · 捕捉永恒

② 雕塑艺术宗师: 罗丹	045
--------------	-----

罗丹常设展 @ 法国巴黎罗丹美术馆
我思故我在 · 沉思中的吻

③ 表现主义巨擘: 蒙克	063
--------------	-----

冈德森珍藏蒙克画作展 @ 苏格兰国家现代美术馆
艺术的“存在主义” · 直达灵魂深处

④ 抽象艺术先驱: 康定斯基	079
----------------	-----

《由梵高至康定斯基: 欧洲象征主义风景画 1880—1910》
@ 苏格兰国家画廊 看得见的音乐 · 听得见的色彩

⑤ 表现主义先驱: 梵高	091
--------------	-----

梵高常设展 @ 荷兰阿姆斯特丹梵高博物馆
艺术家的“疯癫”与“自由”

⑥ 印象派大师: 莫奈	121
-------------	-----

《印象 · 经典 · 莫奈》@ 台北历史博物馆
艺术的“光”与“色” · 悠然自得的赤子深情

⑦ 旷世奇才: 达芬奇	137
-------------	-----

《蒙娜丽莎 500 年: 达芬奇传达》@ 台北故宫博物院
“美”的密码·掌握生命的灵性

⑧ 立体派代表人物: 毕加索	157
----------------	-----

《毕加索—巴黎国立毕加索艺术馆珍品展》@ 香港文化博物馆
“艺术是揭示真理的谎言”

⑨ 波普艺术运动先锋: 安迪·沃霍尔	171
--------------------	-----

《安迪·沃霍尔: 十五分钟的永恒》@ 香港艺术馆
商品化的艺术·以生活起义

II. 艺术节

① 昂古莱姆国际漫画节	193
-------------	-----

昂古莱姆国际漫画节 @ 法国昂古莱姆
率性情真·漫画中看人生

② 爱丁堡艺穗节	207
----------	-----

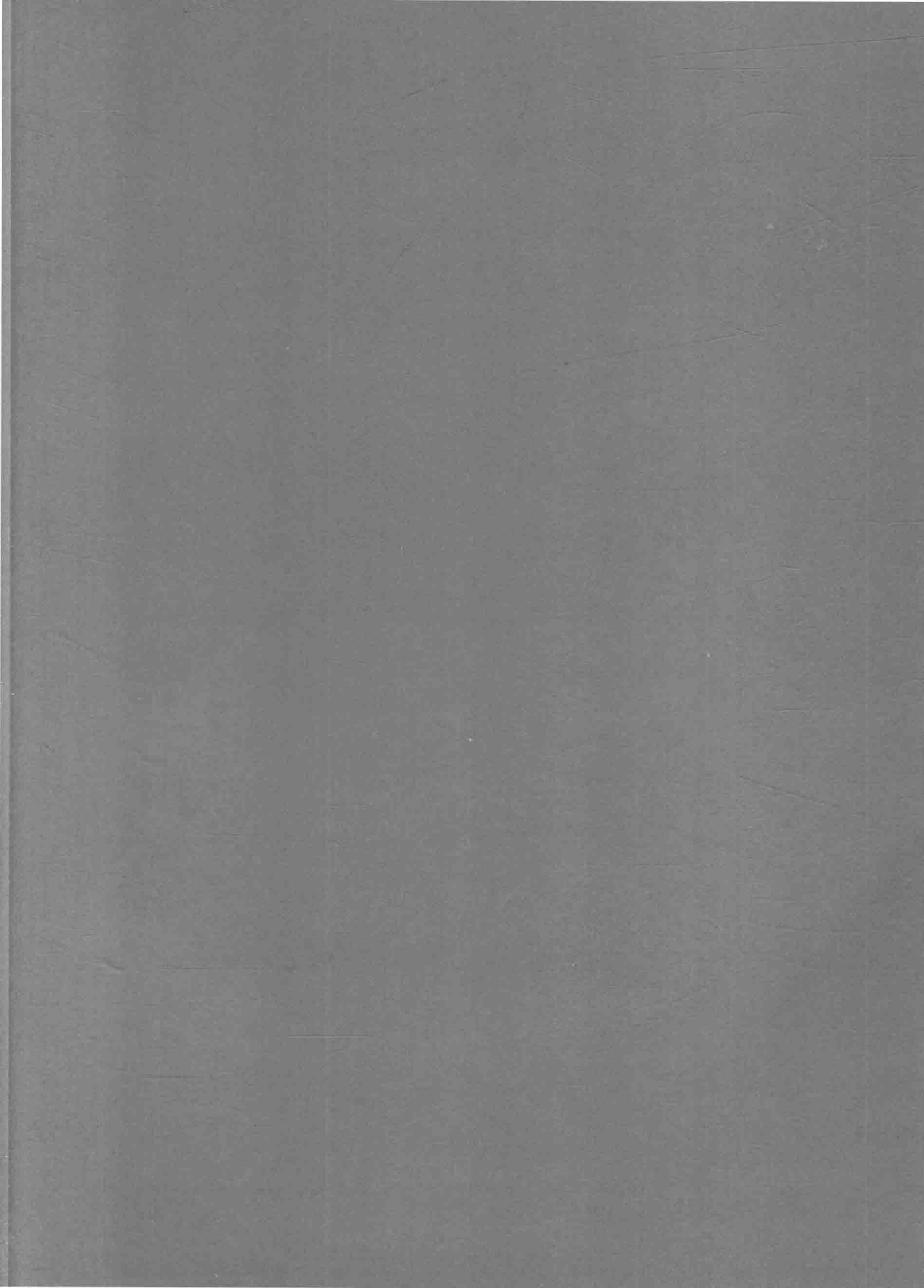
爱丁堡艺穗节 @ 苏格兰爱丁堡
艺术是人生的兴奋剂

后记一: 艺术的真理	218
------------	-----

后记二: 艺术的命运	222
------------	-----

附录: 参考书目	232
----------	-----

感谢篇	234
-----	-----

当苏格拉底 When An
Art Historian
Meets A Philosopher
遇上金宝汤

//////////////// 何卓敏 著 //////////////////

上海三联书店

代序一

艺术贵乎创新与破格，盛载人的深情与至诚，同时反映时代与社会。因为人类的历史在不断演变，社会的价值和审美标准也随之变化，负责捕捉历史和反映社会的艺术家需要与时代同呼吸。哲学亦然，它所关注的也是人类的智慧与精神生活，我们要了解一个时代或者一个民族，要先了解它的哲学。

《当苏格拉底遇上金宝汤》的作者何卓敏从以上的思考，完成了她反思生命的第一部著作。她假借两位朋友周游列国，从博物馆、美术馆和艺术节的体验领略和所见所闻，用对谈方式去表达她们的所思所感。尤其是对代表不同时代的西方雕塑家和画家逐一介绍品评，捉摸和思考艺术作品背后的哲理。两个人物的对谈夹叙夹议，议题亦中亦西，趣味盎然。书中的艺术与哲学对谈，其实是作者本人过去两年（2012-13）的视觉游踪与心灵探索之旅的心得。她博采慎择艺术资料，检视高雅艺术与通俗艺术的演变，认真思考自己今天身处混杂艺术、商业与时尚文化的年代。她也从别人的创作中寻找自己生命的轨迹，肯定自己的工作和存在价值。

《当苏格拉底遇上金宝汤》不是一本严肃的西洋艺术史或西方哲学论述，而是一册深入浅出的欧美艺术入门书籍，可以帮助读者提升艺术鉴赏力。文化旅行的确可以丰富人的生命，赋予人精神力量。我十分欣赏作者分享她自己的艺术游踪心得的诚意，也深深体会到她的艺术品味和修养。