

北京大学艺术学文丛

PEKING UNIVERSITY SERIES OF ARTS

总主编 王一川

视远惟明

感悟最美的艺术

丁宁 著

Looking Far and Clear:

Approaching the Most Beautiful Art

本书作者在涉猎国内外前沿研究文献和品鉴重要博物馆中的艺术杰作的基础上，展开了关于视觉文化、艺术学科与艺术品的理论思考，发掘了古典画论中的幽深思理，叙述了对西方经典绘画大含细入的体悟，在比较的视野里阐释了属于影响研究范畴的若干个案，并且有对著名博物馆、艺术博览会、重大展事以及当代艺术的独特观察与评鹭。

本书将把读者带往与最美的艺术相关联的领域，激发其进一步细视、感受和思索经典艺术品及其历史文化语境。

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

北京大学艺术学文丛

视远惟明

——感悟最美的艺术

丁宁 著

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

图书在版编目 (CIP) 数据

视远惟明: 感悟最美的艺术 / 丁宁著. -- 北京:

中国文联出版社, 2016.10

(北京大学艺术学文丛)

ISBN 978-7-5190-2185-6

I. ①视… II. ①丁… III. ①视觉艺术

IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 250066 号

视远惟明: 感悟最美的艺术

著 者: 丁 宁

出 版 人: 朱 庆

终 审 人: 奚耀华

复 审 人: 邓友女

责任编辑: 曹艺凡 阴奕璇

责任校对: 傅泉泽

封面设计: 马庆晓

责任印制: 陈 晨

出版发行: 中国文联出版社

地 址: 北京市朝阳区农展馆南里 10 号, 100125

电 话: 010-85923075 (咨询) 85923000 (发行) 85923020 (邮购)

传 真: 010-85923000 (总编室), 010-85923020 (发行部)

网 址: <http://www.clapnet.cn>

<http://www.claplus.cn>

E - mail: clap@clapnet.cn

yinyx@clapnet.cn

印 刷: 北京一二零一印刷厂

装 订: 北京一二零一印刷厂

法律顾问: 北京天驰君泰律师事务所徐波律师

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710 × 1000

1/16

字 数: 393 千字

印 张: 24.5

版 次: 2016 年 10 月第 1 版

印 次: 2016 年 10 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5190-2185-6

定 价: 75.00 元

《北京大学艺术学文丛》编委会

顾 问

叶 朗

总主编

王一川

主 编

陈旭光 彭 锋 唐金楠

编委会

(按姓氏笔画)

丁 宁 王一川 向 勇 刘 晨 陈旭光 李 松
李 洋 李道新 林 一 周映辰 侯锡瑾 唐金楠
顾春芳 翁剑青 彭 锋

总序

王一川

现在启动北京大学艺术学研究书系，正当其时。从蔡元培先生于1917年1月初就任北京大学校长并锐意推进现代艺术专业教育和美育时算起至今，北大艺术学科传统已有近百载的历史了。同时，从1997年建立艺术学系至今，全面恢复的北大艺术学科也已发展近20年。而艺术学系于2006年扩展为如今的艺术学院，恰好也已10周年。如此，置身于北大深厚的人文传统之中，依托自身的丰硕的学术积累，我们北大艺术学院师生得以将自己的学术研究、教学研究及个人成长等诸多收获，以专著、教材、论文自选集、习作、感言等多种方式凝聚和集中起来，与学界同仁交流。这正是本书系的由来。而值此书系出版启动之际，有必要就我们现有的艺术学学科及研究状况作简要介绍。

今天的北大艺术学科，已获准建设由三个一级学科组成的学科群，即艺术学理论、戏剧与影视学和美术学。而音乐与舞蹈学也在筹建之中。在这个学科群布局中，艺术学理论学科处于核心位置，体现了如今北大艺术学科的基本任务和有别于专业艺术院校艺术学科的独特特色——以艺术史论研究为重心，力求以“理”服人。这里的艺术史论研究为重心，是指跨越各个艺术门类界限的一般艺术史和一般艺术理论研究成为学科的基石和导引；“理”，既可指这种艺术史及艺术理论史之学理，也可指这种艺术理论与批评之理论性品格，当然还可理解为当前越来越引人注目的跨学科艺术学研究之综合性理论交融特点。从蔡元培的“美育”论、朱光潜的“美感”及“人生艺术化”论、宗白华的“意境”论、冯友兰的“心赏”论，到学院名誉院长叶朗先生的“美在意象”论等，北大艺术学人都力求在艺术理论和艺术史研究及相关领域形成独特建树、凝聚为自身的理论特色。

这种以“理”服人的学术特色已成为北大艺术学科的一个长期坚持不懈的学术追求。今天，我们已经与艺术学理论学科一道同时建立起戏剧与影视学和美术学两个一级学科硕士点，以及筹建音乐与舞蹈学学科点，拓宽学科建设路径，保持学科发展的必要的宽厚度，以及在社会发展和文化传承中有所创意和建树的现实关怀愿望，但这种以艺术史和艺术理论成果之理论性品格去自立于全国艺术学科之林的鲜明学术特色，依旧是本院学科建设的重心和各方努力的焦点之所在。

从学科耕耘方式来看，北大所注重的艺术理论可以同时多个层面展开：一是对各艺术门类之间的共通性或普遍性艺术问题的综合性研究，例如艺术的定义、艺术价值、艺术形式、艺术风格、艺术思潮、艺术流派等研究；二是对各艺术门类自身的理论问题及两个以上艺术门类的理论问题的比较研究或综合研究，如音乐理论、舞蹈理论、戏剧理论、电影理论、电视艺术理论、美术理论、设计理论等研究，以及有待开拓的音乐与舞蹈理论比较、戏剧与电影理论比较、美术与设计理论比较等研究；三是对艺术学与其他人文社会学科的跨学科交叉研究，如艺术哲学、艺术美学、艺术教育、艺术心理学、艺术语言学、艺术符号学、艺术社会学、艺术人类学、艺术传播学、艺术管理学、艺术经济学（或审美经济学）等。这些层面的研究虽各有不同，但都可包容在艺术理论问题域之中。

艺术史在艺术学理论学科中堪称有开阔的拓展空间的学科领域。它同样也可以分两个层面去开拓：一个层面是跨越各艺术门类之间的界限的带有共通性、普遍性、交融性或综合性特点的艺术史，如音乐史与舞蹈史比较、戏剧史与电影史比较等。晚清刘熙载的《艺概》把诗歌、书法等多门艺术包容其中，今人李泽厚的《美的历程》则涉及彩陶、青铜器、书法、绘画、园林、文学、戏曲、建筑等多个艺术门类现象。另一个层面则是一个具体的艺术门类之中的艺术史研究，如音乐史、舞蹈史、戏剧史、电影史、电视艺术史、美术史、设计史等研究，张彦远的《历代名画记》主要论及绘画艺术这一种艺术门类的现象。就这两个层面的情形来看，尽管《艺概》和《美的历程》已具有艺术史上的某种经典地位，但与第二层面的艺术史成就可以如数家珍般列举相比，第一层面的艺术史成果囿于多重原因，却难免乏善可陈，还有待于大力开拓和精心耕耘才是。

艺术批评同艺术理论和艺术史的情形差不多，也可以从两个层面去

入手：一是跨越各艺术门类之间的界限的带有共通性、普遍性、交融性或综合性的艺术批评，如通常说的艺术批评的原则、标准、鉴赏、方法、流派、观众、素养及艺术批评家等；二是专门针对一个具体艺术门类现象而从事的艺术批评，如音乐批评、戏剧批评、电影批评、电视艺术批评、美术批评、设计批评等。

艺术管理与文化产业也是我们的艺术学理论学科中富有特色的学科分支之一。这是一个顺应艺术产业或文化产业的兴盛而新近发展的学科领域，它把艺术管理、艺术经营、艺术生产、艺术消费、艺术市场、文化产业或文化创意产业、艺术政策、艺术经济（或审美经济）等作为自己的主要研究领域，既涉及个体的艺术创造与企业的艺术生产、精神劳动与产品制造、审美价值与实用价值、想象力的自由游戏与产品的批量开发和营销等问题，也关注艺术品创作和鉴赏与实际生活美化之间的关系。

除以上领域外，艺术创作、艺术教育或美育、艺术实践等也是学院艺术学科研究的当然领域。

本书系拟由学术专著、研究文集、教材、教学心得、课程习作、成长感言等若干系列组成，根据学科发展需要，分系列并陆续编撰、出版。

北大艺术学科尚在持续开拓中，诚望各界朋友予以继续扶持。

是为序。

2016年4月21日于北大

目 录

第一辑 理论之思

- 3 / 视觉艺术与文化维度刍议
- 13 / 走向当代视野的艺术学
- 31 / 艺术品：从观念到实体的再认识
- 51 / 论艺术品的真伪鉴赏问题
- 78 / 论作为变体的艺术品

第二辑 古典中国

- 101 / 中国古代画论绪论
- 146 / 技法的境界
——中国画论中人生化倾向及其当代意义
- 157 / 自然之爱——中国山水画的空间意蕴
- 166 / 观贝伦森庋藏《山庄图》札记
- 180 / 小议中国艺术中的石头

第三辑 域外艺术

- 191 / 漫议西方名画中的细节问题
- 216 / 不羁的才情与融合的力度
——对意大利巴洛克艺术的一种再认识
- 236 / 莫奈：痴迷瞬间光色的艺术家

第四辑 比较视野

253 / 早期的印象（1877—1910）

——中国人眼中的意大利文艺复兴艺术

263 / 明代以来中西艺术影响刍议

——以西方绘画中的中国瓷器为例

281 / 转义和建树：中美艺术交互影响的若干个案

293 / 佛陀的微笑

——佛教与西方艺术刍议

第五辑 展事观察

305 / 来自卢浮宫的“希腊奇迹”

——首都博物馆《希腊艺术大展》观感

317 / 艺术：人类璀璨文明的感性见证

326 / 《蒙娜·丽萨》美国巡展的始末及其影响

343 / 2014年“艺术巴塞尔”观感

第六辑 当代一瞥

353 / 当代艺术：一个重要的研究维度

359 / 历史照片与中国当代艺术

365 / 突然的现代

——2008年北京奥运会开幕式表演中传统艺术的转型

376 / 后 记

CONTENTS

Part One Theoretical Reflection

- 1 / Concerning Visual Art and Its Cultural Dimension
- 13 / Toward a Contemporary Theory of Arts
- 31 / Art Work: A Reconsideration of Its Conception and Entity
- 51 / On Issues of Authenticity of Art Work
- 78 / On Variations of Art Work

Part Two Classical China

- 101 / A Prolegomenon to Ancient Chinese Painting Theory
- 146 / Realm of Techniques: Emphasis on Life Experience in Ancient Chinese Painting Theory and Its Contemporary Significance
- 157 / Love of Nature: The Spatial Implication in Chinese Landscape Painting
- 166 / Re-reading Li Gongling's Country Retreat at Villa I Tatti
- 180 / Notes on Rocks in Chinese Art

Part Three Foreign Art

- 191 / Concerning Details in Famous Western Painting

216 / Uninhibited Talent and Integrated Power: A Reconsideration of Italian Baroque Art

236 / Monet: An Artist Obsessed with Momentary Light and Colour

Part Four Comparative Perspective

253 / Early Impressions (1877 - 1910)—the Italian Renaissance through Chinese Eyes

263 / Comments on Chinese-Western Influence since the Ming Dynasty: the case of Chinese Porcelain in Western Painting

281 / Artistic Tropes: Some Cases of Mutual Chinese-American Influence

293 / The smile of Buddha: Comments on Buddhism and Western art

Part Five Exhibition Observation

305 / 'Greek Miracle' from the Louvre

317 / Art: A Perceptual Testimony to the Great Civilization of Mankind

326 / Mona Lisa's American Tour Exhibition and Its Influence

343 / Impression of Art Basel 2014

Part Six A Contemporary Glimpse

353 / Contemporary Art: An Essential Dimension of Research

359 / Historical Photography and Contemporary Chinese Oil Painting

365 / Suddenly Modern: Traditional Chinese Aesthetics in Transformation at the Opening Ceremony of the Beijing 2008 Summer Olympic Games

376 / **Postscript**

第一辑

理论之思

视觉艺术与文化维度刍议

内容提要：虽然视觉艺术的文化研究已然成为一种普遍的思路，但是这种文化研究不仅应当凸现视觉艺术的特质，而且需要从内在和动态的发展的层面上成为一种自觉的深化倾向。否则，所谓视觉艺术的文化研究就会比较皮相甚至不得要领。因而，有必要在理论上重新认识两者的深刻关系。

关键词：视觉艺术；文化维度；内部研究；外部研究

在不少人的印象中，将视觉艺术置于文化的视野中加以研究似乎是一种新的、时行的做法。其实，这样的观感是不甚恰切的。文化地审视视觉艺术早已是一种极为被人看重的研究态度。譬如，在18世纪的德国学者《拉奥孔》（或称《论诗与画的界限》）这部经典的艺术学论著里，正如有的学者早已点明的那样，表面上看，作者似乎只是在探讨诗歌与绘画的美学差异问题，可是，实际上，作者涉及到了当时德国文化界某些争辩激烈的根本性议题。作为一个启蒙主义者，莱辛并没有将艺术（或者说，古希腊的艺术范本）当作一种纯美学的研究对象。他曾经不无深意地提及古代人对艺术的某些强制手段，比如忒拜国的法律竟要求“艺术家摹仿事物要比原来的更美，不能比原来的更丑，违令者要受到惩处”，“赫腊诺第的法律也是从美的精神出发的”；接着，他还写到，尽管我们听说了在古人中间连艺术也要受到民法的制约，是不免要发笑的。可是，我们不假思索的发笑却并不对头。原因就在于，“特别是造型艺术，除掉它们能对民族性格发生不可避免的影响之外，还可以产生一种效果，是必须由法律严格监视的。美的人物产生美的雕像，而美的雕像也可以反转过来影响美的人物，国家有美的人物，

要感谢的是美的雕像。”^①

在这里，我们不是来论究视觉艺术与特定国度的法律的关联究竟有多少合理的因素，而是可以比较清醒地意识到，古代造型艺术确实是与特定的法律文化相关的，而莱辛也极为看重这种举足轻重的联系。莱辛的这种思考倾向很容易让人想到当代的思想者J.哈贝马斯在其著名的《公众领域的结构性转换》中的一些可以对应的文化学观点。尽管所谓的“公众领域”显然也带有某种乌托邦的意味，因为，“存在之物只有通过公众领域才被显现出来，一切才变得可视可见”^②，但其中我们还是可以看到，哈贝马斯是在一定程度上呼应了莱辛的理想主义思想的，在后者看来，“凡是为造型艺术所能追求的其他东西，如果和美不相容，就须让路给美；如果和美相容，也至少须服从美。”^③在这里，无论是“公众领域”抑或“美”仿佛均具有同样重要的法力。当然，追踪两位哲人的思想渊源关系并非本文的主要任务，我们只是在强调，无论是过去还是现在，对视觉艺术的文化观照其实早已是一种一以贯之的研究趋向，绝非今天才有的开什么先河的惊人之举。只不过这种早已有之的研究角度在发挥的程度与获得的洞察力方面未必是今天的人们愿意重复和固守的。

与此同时，不知从什么时候开始，有关视觉艺术的文化研究常常被归类为所谓的“外部研究”，以至于给人一种错觉，仿佛这种研究离艺术本体（如果真的有那么一种纯而又纯的本体的话）稍稍遥远或外在了一点。但是，事实上，艺术学领域里的内外之别尤为复杂。在这里，可以提到德里达的一些研究感触，或许会有特别的启迪力。在《绘画的真实》一书中，德里达起先认定，“论述绘画的诸种话语最终也许是注定要重现话语自身构成的界限的，不管它们做什么或说什么：只要存在着作品，这一作品对话语而言就有一个内在的和外在的方面。”^④饶有意味的

① [德]莱辛：《拉奥孔》，人民文学出版社1982年版，第12—13页。甚至我们应该提到中国的孔子，他在《论语·阳货》中说过：“恶紫之夺朱也，恶郑声之乱雅乐也，恶利口之覆邦家者”；在《颜渊》中则坚持“非礼勿视，非礼勿听，非礼勿言，非礼勿动”。这些言论均可见出孔子对视觉之物的负面影响的高度戒备心理，这也正好从一个侧面凸现了视觉文化的重要性。

② Jürgen Habermas, *Structural Transformation of the Public Sphere*, Cambridge, MA: MIT Press, 1989, p. 4.

③ [德]莱辛：《拉奥孔》，人民文学出版社1982年版，第14页。

④ Jacques Derrida, *The Truth in Painting*, translated by Geoff Bennington and Ian McLeod, University of Chicago Press, 1987, p. 11.

是，到了该书的结尾部分，德里达有感而发地说：“你们所有的人似乎对所谓的内在的描述过于确信无疑了，而外在的描述从来就不仅仅是外在的。在这里，至关重要的是确认框架，确认是什么使内外有别……”^①因而，有必要对内外之间的界限（即本身是把分裂的地方加以连接的界线）予以最为充分的关注。而且，也应该觉悟到一种研究的价值有多大，并不一定先验地取决于所谓纯粹的“内部研究”，而要看是否首先把握到了相关的内外界限的所在。

这种寻找界限（或者说，寻找界限对接之处）的意识，显然是太重要了。法国学者让·鲍德里亚在谈到后工业社会时曾一反亚当·斯密斯和马克思的经济学思路，提出了所谓的反生产（counter-production）理论。譬如，后期资本主义已经把重工业交给了第三世界，却在通俗文化与精英文化的广泛领域里竭力谋取领先的、主宰的和无可动摇的位置，而在这些领域里，人们实际上是不能看到任何实用的产品的，因为它们仅仅只是符号而已，而正是这种特殊的而又不可忽略的对象进入了消费和流通之中。换一句话说，文化本身的动态犹如生命一样是对不同的领域的穿越，而研究者原有的界限观念就有必要进行一系列的调整。美国学者吉尔伯特·罗尔夫说得更加明确：“真正的力量不是取决于生产而是反生产，不是受制于实用而是非实用，不是由物品而是通过符号决定的……”^②这种乍看起来过于绝对的议论凸现出了文化的当代性，因而也给艺术的文化观照提示了许多新的思路。在今天，谈论艺术而不顾及文化的特质，不仅单薄，而且也会显得不甚真实。

让视觉艺术与文化研究的旨归叠合在一起的做法在著名的法兰克福学派的有关“文化工业”的宏篇大论中可以找到不少的例证。但是，即便是这样的研究倾向也不自觉地走向了相对狭窄的审美主义方面：一切出诸“文化工业”的产物既然并不等于审美的艺术，那么就无法与真正的艺术为伍。在这里，至高无上的标准依然是传统美学中的观念性或精神性的标准。这倒不是说法兰克福派的学者就必然会走向保守和封闭的

① Jacques Derrida, *The Truth in Painting*, translated by Geoff Bennington and Ian McLeod, University of Chicago Press, 1987, p. 311.

② Jeremy Gilbert-Rolfe, *Beyond Piety: Critical Essays on the Visual Arts, 1986—1993*, Cambridge University Press, 1995, p. 27.

极端，但是，可想而知，即便他们激进一下，也还是颇成问题的。以阿多诺和霍克海姆为例，他们都认定文化工业的风格恰恰是反风格的，而风格是伟大艺术家的专有品质。因此，先锋的文化产品才是圭臬和圣典。他们相信，唯有高雅的先锋艺术才能对抗侵蚀一切的文化工业。艺术必须增加难度，必须用技巧和复杂性包裹起来，如此这般才能保存它们体现的人类仅有的自由。^①可是，到了这一步，艺术的文化研究差不多就是艺术鉴赏家的特权或专利了。我们姑且不论先锋艺术是否如此“审美地”技巧化和复杂化，是否自觉地承负着对抗一切文化工业的崇高使命，至少我们在这里可以明察到一种研究的悖论：艺术与文化的整体考察最后是被艺术与文化的强制分离悄然替换！由此，也似乎可以大略地见出视觉艺术的文化研究的内在难度。

饶有意味的是，在后现代主义的文化研究中，具有先锋色彩的艺术有时又恰恰是被当作负面产物的。在詹明信（Frederic Jameson）的眼里，像美国艺术家杜安·汉森（Duane Hanson）的《旅游者》这样超级写实主义的雕像实际上是要剥夺我们所依赖的现实的，当“你在博物馆里长时间地盯着这种雕像看，那么当你转过身时，你会怀疑周围的人是否是真实的”，这是一种“很奇怪的”“非真实化”（derealization）的体验。^②不过，詹明信在这里倒是无意中挑明了这样的一个事实：在博物馆的文化语境里，艺术作品对接受者确实产生了非同小可的视觉和情感的冲击，而且这种冲击远不是审美主义所能界定的。由此，我们不难体会到一个值得深究的问题空间，譬如，作为视觉艺术的集结、遴选、呈现以及阐释的重要机构——艺术博物馆实际上是怎样影响甚至规约视觉艺术的文化能量的。这种从单一的作品走向文化的现象群落的思究和考察的意识具有特殊的针对意义。

在我看来，视觉艺术的文化研究的旨归就是要落实在一种更为广阔同时也更为复杂的研究命题上。一方面，它不是单纯地剖析和阐发作为自足形态的视觉艺术本身，另一方面，在凸显与视觉艺术相关的文化诸关系的过程中，它也不是泛文化地将艺术与一般的文化产物等同起来。

① 徐贲：《走向后现代与后殖民》，中国社会科学出版社1996年版，第251页。

② [美]杰姆逊：《后现代主义与文化理论》，北京大学出版社1997年版，第207—208页。