

世界

WORLD 3

作为观念的艺术史
THE HISTORY
OF ART
AS IDEAS

2 0 1 4

-
- (英) E. H. 贡布里希 阿比·瓦尔堡最初的老师和学业 (1886—1888) 2
- (美) 巫鸿 阅读“缺席”: 中国艺术史中的三个时刻 26
- 邵宏 设计批评的历时形态 88
- 沈语冰 论作为观念的艺术史: 迈耶·夏皮罗和他的现代艺术研究 134
- 鲁明军 绘画、认知与艺术史——论乔纳森·克拉里的视觉考古学 158
- 赵文 启蒙装置中的“姿态”——以“启蒙的概念”为中心 180
-

黄专 主编 Editor-in-Chief Huang Zhuan

岭南美术出版社

世界

WORLD 3

作为观念的艺术史

THE HISTORY

OF ART

AS IDEAS

黄专 主编

2 0 1 4

岭南美术出版社

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

作为观念的艺术史 / 黄专主编.

—广州: 岭南美术出版社, 2014.12 (世界3)

ISBN 978 - 7 - 5362 - 5646 - 0

I. ①作… II. ①黄… III. ①艺术史—世界—现代 IV. ①J110.95

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 304196 号

主编: 黄 专

主任: 董冰峰

编辑: 欧阳潇 / 周琳 / 黄文璇 / 范白丁 (特邀)

编务: 张还予

主任编辑: 李建军

责任编辑: 白 榆

责任技编: 罗文轩

设计: 王序设计 / 唐天辰

出版总发行: 岭南美术出版社

(广州市文德北路 170 号三楼 邮编: 510045)

经销: 全国新华书店

印刷: 精一印刷 (深圳) 有限公司

版次: 2014 年 12 月第一版 2014 年 12 月第一次印刷

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 17.75

印数: 1—2000 册

ISBN 978 - 7 - 5362 - 5646 - 0

定价: 68.00 元

黄
专

总
序

我们决心创办一套以探讨艺术史理论、观念和方法为宗旨的丛书，我们知道我们的选择是一种双重冒险，一是因为这门学科的知识状况，二是因为我们的学识和能力，后者无须解释，所以我们只谈谈前者。现代学科意义上的艺术史发端于18世纪的德国，如果需要给出一个准确的时间坐标，那就是温克尔曼1764年出版的《古代艺术史》。这门以解释艺术图像为己任的历史科学诞生在启蒙主义和科学主义在西方刚刚兴起的时代，但真正形成自己独立的学派和研究方法则要等到差不多一个世纪之后，通过布克哈特、沃尔夫林、李格尔、德沃夏克、瓦尔堡、潘诺夫斯基、贡布里希这些巨匠的努力，艺术史才达到了它自有史以来的一个高峰，也为人文学科带来了巨大的荣耀和光辉。今天，艺术史正处于它历史发展中的一个十字路口，这一方面根源于现代艺术中的各种创新运动，当艺术史将它的对象从古典世界转向当代世界时，它就会发现无论从历史观念、知识形式还是研究方法、研究边界上，艺术史都开始面临着来自研究对象自身的挑战，那些维系古典艺术史研究的内在形式、作品风格和图像意义不断外化为社会、政治、意识形态等外在范畴，现在，甚至连“艺术”这个概念本身也变得越来越似是而非。另一方面，战后各种解构主义的知识运动和新媒体（信息技术、控制论，尤其是数码媒体）以及与之密切相关的“视觉文化”研究（visual culture）在挑战西方人文主义的学术传统的同时，也直接形成了对艺术史发展的外来冲击，这些冲击和挑战使艺术史学面临着自它诞生以来的一次最深刻的知识危机，各种形式的“新艺术史”和艺术史“终结论”既是对这种危机的回应也是它的主要表征。“终结论”针对的不仅仅是艺术史已有的范式和准则，而是作为人类理性记忆形式的“艺术史”本身；它所带来的危机因此也不仅仅是学科制度和学科形式的危机，而是艺术史作为一门人文科学存在的合法性危机。

和其他门类的历史学一样，艺术史是人类理性记忆的需要，也是这种记忆机制的一种主要形式，“学而不思则罔，思而不学则殆”（《论语·为政》），如果我们把这句古训用来比喻我们的艺术史学，那我们就可以说它既是一门关于记忆知识的科学，也是一门关于观念、思想和方法的科学。更重要的，它是一门交叉性的人文科学，自诞生之日起，艺术史的命运就与人类其他学科的发展息息相关：宗教、哲学、政治学、语言学、心理学、人类学、考古学几乎都或多或少地与艺术史这门学科的起源和发展保持某种亲缘关系，艺术史的研究具有瓦尔堡睿智地发现的那种“文明的整体性”。所以，跨界不是这门学科的需要而是它的一个显著特征。我们相信，和所有科学形式一样，批判性的反思和开放性的讨论也是艺术史继续生存和发展的最直接的动力，《世界3》所力图展示和推动的就是这种理性力量，作为一套理论丛书，它希望以一种开放的理论气氛中讨论与艺术史的当代危机和发展相关的所有问题：艺术史研究中的古典遗产；艺术史的文献学范围及采集方法；古典艺术史与当代艺术史研究的不同特质和关系；艺术史研究的各种历史观念、理论方案和具体方法；与艺术史研究相关的制度、出版和展览；艺术史的学科边界以及它与其他人文学科复杂而有机的关系，它也将包容经典艺术史和新艺术史所能涉及的所有课题。简言之，这套丛书是关于艺术史自己历史的反思性刊物，或者说，是一套艺术史学史丛书。

当然，我们更关心的是艺术史在中国的命运和现实。20世纪初，艺术史学就成为最早进入中国的现代学术的一种，它的命运也与大多数其他现代学术在中国近现代的命运一样，一直伴随着民族战争、政治运动和启蒙思潮而不断沉浮。在王国维、梁启超、顾颉刚这样一些现代学术先驱的倡导下，在姜丹书、吕澂、陈师曾、滕固、余绍宋、俞

剑华这样一些艺术史学者的艰苦实践中，艺术史在中国现代学术史上也曾有过卓越的开端，而在以后将近一个多世纪的历史中，中国也出现了几代具有卓尔不群的思想品质和学术素养的艺术史家，他们是这门人文科学在中国生存和发展的直接动力。但坦诚而言，无论是古代研究还是当代研究，作为一门历史学科，中国艺术史在文献整理、问题意识、研究方法，尤其是对中国艺术“独特性”的理解上都还处于初级阶段。中国艺术有其独立的品质和历史，也自当有其独立的研究方法和路径，即使作为一门现代科学我们也无法忽略这种独特性，中国艺术史研究者应该在现代学术环境和研究方法中去发现这种独特性而不是削足适履。海外从“汉学”（sinology）到“中国研究”（Chinese studies）的学术史环境也成就了一批批卓越的中国艺术史家，他们不仅是沟通西方艺术史传统与中国艺术史的桥梁，也是中国艺术史研究的一个当然部分。但可惜的是，直到今天在中国艺术史研究领域本土和海外两股学术力量的沟通和合作的成果还乏善可陈。更重要的是，在面对艺术史的共同危机时，这样两种力量还没有展现出对探讨学科问题、学科方法和学科前景的共同兴趣，学术乃天下之公器，我们的丛书也希望在推动艺术史领域的中外交流进而推动中国艺术史学的学术进步上略尽绵力。

这套丛书是为那些相信知识和理性的批判力量可以改变我们世界的读者准备的，尤其是为那些希望在艺术史的研究和思考中获得这种力量的人准备的。

“世界3”是英国哲学家卡尔·波普尔40年前在他的哲学名著《客观知识》中提出来的概念，它是指由人在历史中创造出来又作用于人的再创造的知识世界，它是以物质形态编制和保存于我们的大脑、书籍、机器、图像之中的观念、语言、艺术、哲学、宗教、制度、法律的世界。波普尔认为，人类的进步是一个复杂的生物和社会的反馈过程，这一过

程的支配性机制是，人的主观精神世界（世界2）通过“世界3”作用于自然世界（世界1），作为中介的“世界3”具有主观性和客观性的双重品质。简言之，它是人造的而又独立于人的客观知识世界。这个理论不仅把我们上帝和“自在之物”这类神性世界的范畴中解放出来，而且解释了人如何自己创造自己并且不断进步的历史机制，即一种通过“世界3”寻找问题和试错性解决问题的机制。

《世界3》是一套以艺术史理论与观念为对象的中文学术丛书，丛书名援引“世界3”这个概念表明了它的学术态度和志趣，即它希望与其他“世界3”成员的开放性关系中研究艺术史的起源、现状、发展和方法。

《世界3》不仅致力于艺术史内部各领域的研究，如美术史、建筑史、影像史、设计史及它们之间关系的理论研究，还致力于艺术史与文化史、哲学史、宗教史、语言史、思想史、观念史之间关系的理论研究。《世界3》对各种观念形态和方法保持开放的接纳态度，它相信理论研究领域和在人类生活的其他领域一样，只有持续保持理性的批判姿态才能真正解决问题、增长知识和获取进步。

“研究”（research）即“探寻”（search），我们希望和所有艺术史的研究者一起走入这条探寻之路。

2014年10月

1 黄专 总序

1 专题研究

2 (英) E. H. 贡布里希 阿比·瓦尔堡最初的老师和学业(1886—1888)

26 (美) 巫鸿 阅读“缺席”: 中国艺术史中的三个时刻

88 邵宏 设计批评的历时形态

134 沈语冰 论作为观念的艺术史: 迈耶·夏皮罗和他的现代艺术研究

158 鲁明军 绘画、认知与艺术史——论乔纳森·克拉里的视觉考古学

179 理论焦点

180 赵文 启蒙装置中的“姿态”——以“启蒙的概念”为中心

199 前沿动态

200 范白丁 寻找艺术史之路——“艺术史名著译丛”介绍

210 欧阳潇 瓦尔堡的遗产: 首期“乔治·迪迪-于贝尔曼研讨班”纪要

219 机构概览

220 范白丁 伊塔蒂别墅——花园里的文艺复兴研究中心

235 书评

236 张坚 德语艺术史的人文理想——波德罗的《批判的艺术史家》

248 (美) 埃舍·比耶曼 评《人文主义者的梦想家园》

254 (马来西亚) 孙松荣 影像思想的当代性: 从菲利浦·阿兰·米肖的《瓦尔堡与活动影像》谈起

263 作者简介

1 **Huang Zhuan** | Foreword

1 **New Studies in the History of Art**

- 2 **E. H. Gombrich** | Aby Warburg: First Teachers and Studies (1886–1888)
- 26 **Wu Hung** | “Reading Absence” Lecture Series
- 88 **Shaw Hung** | The Diachronic Expressions of Design Criticism
- 134 **Shen Yubing** | The History of Art as Ideas:
Meyer Schapiro and his Research into Modern Art
- 158 **Lu Mingjun** | Painting, Perception and the History of Art:
Narrative of Modernity and Jonathan Crary’s *Archaeology of Visual Perception*
-

179 **Theory and Criticism**

- 180 **Zhao Wen** | Gesture in the Enlightenment Apparatus:
The Concept of Enlightenment as Center
-

199 **Project Updates**

- 200 **Fan Baiding** | Spreading Art History in China: Introduction to *Classics of Art History*
- 210 **Ouyang Xiao** | Synopsis of “Legacy of Aby Warburg”: The First Installment of Georges
Didi-Huberman Lecture Series
-

219 **Institutional Profiles**

- 220 **Fan Baiding** | Villa I Tatti: Scholarship and Life in a Modern Renaissance Garden
-

235 **Book Reviews**

- 236 **Zhang Jian** | The Humanist Ideal in the German Tradition
of the History of Art: On *The Critical Historians of Art* by Michael Podro
- 248 **Asher Biemann** | *Dreamland of Humanists* by Emily J. Levine
- 254 **Song-yong Sing** | *Aby Warburg and the Image in Motion* by Philippe-Alain Michaud
-

263 **Biographies of Contributors**

专题研究

1

阿比·瓦尔堡最初的老师 and 学业 (1886—1888)¹

(英) E. H. 贡布里希

李本正 译

文章概要

摘要：阿比·瓦尔堡是德国著名艺术史家，他以其发展的对往昔艺术的多学科研究方法和创建的图书馆和研究院对艺术史和文化史的研究做出了重要贡献。

瓦尔堡一生著作不多，但除已发表的著作外还留下了大量笔记、日记、书信和未发表的片断。贡布里希在对这些材料多年研究的基础上完成了这本传记，基本按时间顺序展现了瓦尔堡的一生。它要向读者介绍这位学者的观念和个性，同时力求使读者对瓦尔堡许多未发表的文章、项目和草稿有一个大概了解。作者力图概括出瓦尔堡的主要思想，以使读者能够领略到构成瓦尔堡毕生事业的基础的那种真知灼见。本书跨越不断扩大的时间鸿沟，在某种程度上向新的一代展现了这位学者的使命感，他的痛苦挣扎，还有他的杰出成就。

Abstract

As a German art historian, Aby Warburg contributed a great deal to art historical and cultural studies by developing a multi-disciplinary approach to art of the past and through the founding of the Warburg Library of Cultural Science. Though he published only a few works during his lifetime, he left many notes, diaries, letters and unpublished fragments. Based on this wide array of materials, Ernst Gombrich's biography presents the ideas, as well as the personality, of the scholar while weaving together a conspectus of his many unpublished writings, projects and drafts. The present article seeks to foreground the intellectual *ethos* of Aby Warburg by highlighting the turning points in his life and the diversified sources that informed his work. As the scope of Gombrich's opus bridges ever widening chasms of time, it illustrates to the new generation the scholar's sense of mission, his agonies, but also his triumphs.

1 本文为(英)E. H. 贡布里希《阿比·瓦尔堡思想传记》第三章，原标题为《最初的老师 and 学业》(1886—1888)，李本正译，商务印书馆 2015 年即出。

关于瓦尔堡的童年和青少年时期没留下多少资料，但他20岁上了波恩大学之后，能供我们研究的原始资料就丰富起来。我们有他经常写给家里的书信，这些书信讲述了他的学业，他在狂欢节时的恶作剧和他拒绝遵守他父亲仍然希望他继续遵守的饮食限制的情况。对我们了解他思想的形成更为重要的是，我们有瓦尔堡的听课笔记，那是他在所学的大部分课程中勤奋地记下来的，我们也有他的研讨班论文的简短笔记、草稿和正文。因此，那些对他的思想形成产生的影响，我们拥有非常完整的记载。的确，在对大量的材料进行筛选时，传记作者不得不使用他的事后认识。并不是每一次讲授课程瓦尔堡都前去聆听，也不能说瓦尔堡所研究的每一篇论文都给他留下了永久的印象。相反，那些只从其著作中了解瓦尔堡的人——在他的著作中他有时似乎对中世纪视而不见——会惊讶地看到他听过多少次关于德意志中世纪历史的讲座。他甚至在里特（Ritter）的指导下阅读过一篇关于亨利四世（Henry IV）建的城堡的研讨班论文。¹

然而，集中谈一下来自瓦尔堡大学年代的那些主题和母题似乎是合情合理的，它们已成为他的思想体系的一部分。瓦尔堡不仅有很强的记忆力；他也喜欢抓住个人的观察和观念，并在笔记中对它们反复推敲，直至他试验了它们在表达他自己的问题上的用途为止。如我们将看到的那样，他在自己的心灵中逐渐给它们附加意义，这种意义偶尔转变到这样的程度，他的思想变得难以解释了。在这种情况下，了解瓦尔堡的观念来源就非常宝贵了。

我们有瓦尔堡致他父母的一封信，写于他到达他选定的波恩大学

¹ 在1889年7月。

的最初几周。它表明了这位 20 岁学子最初的一阵兴奋，他听了过多的讲授课程，对一名年轻些的讲师称他为“同僚”感到十分愉快：

我丝毫不想承担任何社会义务。我非常强烈地感到，如此之多的新的印象让我应接不暇[我现在也去听索德(Thode)的课，关于他以后再谈]，因此我希望有完全属于我自己的自由时间。索德是一个年纪轻轻、非常睿智博学的人，社会地位和经济地位优越得很……他十分高兴地发现，我和一个来自梅克伦堡的叫做布尔迈斯特(Burmeister)的年轻人如他所说是他的“同僚”，我的确希望发现他是我的专门学业的可靠向导。他迄今为止在他的课上向我们讲授的关于 1800 年前意大利绘画的内容非常精彩。我已经注册学习这门课程，因此不得不放弃了迈尔(Meyer)的哲学课。哲学我在乌泽纳的课程中学得已足够了。主讲艺术史的尤斯蒂教授的课程等我完成正常的文献学学业后下学期再学。因此每周我要上 21 小时的课，这无疑已足够了。

(1886 年 11 月 11 日)

然而，两周后他又报告说改变了主意：

我最近也注册上著名的尤斯蒂教授关于“尼德兰绘画”的课程，昨天第一次听了他的课，我非常喜欢他……

(1886 年 11 月 25 日)

Mich aber sonst irgendwie in gesellschaftliche Pflichten einzulassen, habe ich absolut keine Lust. Ich bin durch die Unmasse neuer Eindrücke so angestrengt—höre nämlich jetzt auch bei Thode, über den ich Dir weiter unten berichten werde—dass ich meine freie Zeit ganz für mich haben will. Thode, ein junger, sehr kluger und gelehrter Mann, gesellschaftlich und pecuniär sehr gut von Haus aus ... freute sich sehr, in mir und einem jungen Mecklenburger namens Burmeister, 'Collegen' wie er sich ausdrückte, zu finden und hoffe ich in der That an ihm eine sichere Einführung in mein spezielles Studium zu finden. Was er bis jetzt in seinem Colleg 'die italienische Malerei bis 1800' uns bot, ist vorzüglich. Ich habe sein Colleg belegt und dafür das philosophische von Meyer fallen lassen. Philosophie bekomme ich in dem Colleg von Usener genug. Professor Justi, den Hauptmann für Kunstgeschichte, werde ich im nächsten Semester hören, nachdem ich mich genauer mit eigentlich philologischen Studien beschäftigt habe. Somit habe ich die Woche 21 Stunden Colleg, was ganz gewiss genug ist.

Ich habe letzthin auch eine Vorlesung des berühmten Professor Justi über 'niederländische Malerei' belegt und habe ihn gestern zum ersten Mal gehört; er gefällt mir sehr gut ...

在这些书信所提到的名字中，亨利·索德（1857—1920）的名字也许使瓦尔堡已发表的著作的研究者们感到惊奇。这位青年学生曾以某种赞许的态度注意到，这名讲师尽管仅比他年长九岁，却具有很高的社会威望，不过到了后来，那种社会威望却使得索德扮演了生活态度严肃的瓦尔堡不能赞许的角色。然而索德在瓦尔堡思想形成中所起的作用也许是催化剂的作用，因为瓦尔堡后来致力于研究的和他的图书馆所针对的那个问题，古典时代持续不断的生命力的问题，完全可能是索德对文艺复兴的解释所引起的，索德就是以这种解释确立了自己的声望。瓦尔堡来波恩的两年前，索德出版了一部论阿西西的圣方济各（St. Francis of Assisi）和艺术复兴的早期阶段的书¹，在书中他热情支持萨巴提埃（Sabatier）的论点，根据这个论点，是Fraticello（小兄弟会）的启示把人们的心灵从纯粹的唯灵论的沉思转向对上帝的创造物的赞美。按照这种解释，Cantico del sol（太阳颂）以其对自然和对美的接受成为文艺复兴的基本宪章。正是通过这个新的态度，乔托（Giotto）的艺术得到了解释，艺术中新的现实主义的兴起随之也得到解释。在这种解释中显然没有古代对于渐露端倪的文艺复兴的影响的地位。如果瓦尔堡开始越来越执意地发问，“古代复兴的意义是什么？”那是因为这个意义必须根据新的理由来确立。

卡尔·尤斯蒂所教授的关于尼德兰绘画的课程，瓦尔堡做了听课笔记。从保存下来的这些听课笔记中，我们了解到这位“著名教授”也持有他的年轻的讲师（Dozent）的观点。“现在我们知道”，据瓦尔堡的记载，他曾这样说，“意大利的艺术是独立存在的，几乎不需要古代……当例如帕拉迪奥（Palladio）把他的建筑式样建立在维特鲁威的正统观念的基础上时”，他继续说道，“那就是生命力衰退的征兆。”

1 Franz von Assisi und die Anfänge der Kunst der Renaissance in Italien, Berlin, 1885.

尤斯蒂说，当诸如扬·凡·爱克（Jan van Eyck）这样的艺术家只是由于他们是现实主义者的缘故而被描述为那场运动的“先驱者”时，“文艺复兴”这个词就被完全误用了。北方现实主义和意大利从古代借用的东西之间的确切关系是对瓦尔堡从未失去吸引力的另一个问题。

不过，与索德不同，尤斯蒂（1832—1912）不是富有魅力的人。作为教师，他一定相当孤零，从瓦尔堡的笔记来看，他讲课枯燥乏味，拘泥于事实，只是在很少的情况下，他才表达一些个人见解，调剂一下气氛。但是作为一个人，他一定给人留下深刻的印象，瓦尔堡对他忠心耿耿，甚至在他发现自己遭到冷落时亦然。

尤斯蒂是从古典文献学来到他的学科的。他以其绝佳的三卷本的《温克尔曼传记》（1866—1872）赢得了声誉。瓦尔堡来波恩时，他一定一直在监印他的最伟大的著作，即他关于委拉斯开兹（Velazquez）的内容广博的专著，出版于1888年。和前面的传记一样，此书以宏大的画面描述了它的主人公。在尤斯蒂看来，文化背景至少和中心人物一样重要。他是布克哈特的崇高传统的文明史学者，但是在教学中他却似乎集中于传授学科内容与方法。在1887年的夏季学期，他开办了关于瓦萨里（Vasari）的研讨班，集中探讨了米开朗琪罗（Michelangelo）的生平，他的第三部伟大著作就是专门论述这位艺术家的。毫无疑问，正是在这里瓦尔堡最初对意大利研究有了了解，而尤斯蒂随后在1887年冬季的讲授课程使他了解了“美学，特别涉及视觉艺术”。

但是瓦尔堡对哲学问题的兴趣不是来自于这个学术上的概述。“哲学我在乌泽纳的课程中学得已足够了”，他曾经写道。我们也有他做的关于神话学课程的听课笔记——对古典考古学感兴趣的学生听这样的课是很自然的。在伟大的赫尔曼·乌泽纳（1834—1905）发表的这些讲座中（图1），瓦尔堡首次接触了19世纪思想的那股强大的潮流，

