

学术史丛书

*A. RIEGL
AND
ART SCIENCE*

李格尔与艺术科学

陈 平 著

CHINA ACADEMY OF ART PRESS
中国美术学院出版社

学术史丛书 / 范景中主编

李格尔与艺术科学

陈 平 著

中国美术学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

李格尔与艺术科学 / 陈平著. - 杭州: 中国美术学院出版社, 2002.1

(学术史丛书 / 范景中主编)

ISBN 7-81083-004-X

I. 李... II. 陈... III. ①李格尔-学术思想-研究
②艺术史: 思想史-研究-西方国家 IV. J110.99
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 070973 号

学术史丛书/范景中主编

李格尔与艺术科学

著 者: 陈 平

责任编辑: 周书田/封面设计: 成朝晖

责任校对: 石同兴/责任监制: 葛炜光

出版发行: 中国美术学院出版社(杭州市南山路 218 号/邮编: 310002)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 杭州市长命印刷厂

开 本: 850×1168 1/32 印张: 12.75

版 次: 2002 年 3 月第 1 版 2002 年 3 月第 1 次印刷

印 数: 2000 册 字数: 290 千 图数: 73 幅

ISBN 7-81083-004-X/J·5

定 价: 25.00 元

阿洛伊斯·李格尔

HAARZ/06

奥尔布里奇，维也纳分离派会馆主入口，1897-1898 年

内容提要

李格尔[Alois Riegl, 1858-1905], 19世纪末20世纪初奥地利著名艺术家, 维也纳艺术史学派的主要代表, 现代西方艺术史的奠基人之一。他在其不长的学术生涯中, 致力于艺术科学的理论探索, 卓有建树, 被当代西方艺术史学泰斗贡布里希誉为“我们学科中最富于独创性的思想家”。李格尔改变了19世纪的艺术史写作方式, 他的每一部著作都为艺术史打开了一个新的领域, 被公认为是现代艺术史学史上的里程碑。本书是有关李格尔艺术史理论的专题研究, 以他的三本名著《风格问题》、《罗马晚期的工艺美术》和《荷兰团体肖像画》为线索, 评述其主要学术思想以及与西方学术传统的联系, 概括了他的理论在作为一门独立学科的艺术史的建立过程中的积极意义, 并对他的著名的“艺术意志”的概念作了初步的批判。

本书作者陈平, 1990年获中国美术学院硕士学位, 2001年获博士学位, 现任职于中国美术学院出版社, 已发表艺术学著、译文字一百多万字。

主 编：范景中
责任编辑：周书田
封面设计：成朝晖
责任监制：葛炜光

学术史丛书
(已出书目)

艺术与历史
十七—十八世纪传教士与西画东渐
十八世纪中国文化在西欧的传播及其反应
李格尔与艺术科学
艺术史的观念

目 录

前 言.....	1
第一章 导 论.....	7
第二章 李格尔与 19 世纪艺术史.....	23
一、经验主义的学术训练	23
二、形成中的艺术史学科	32
三、作为科学的艺术史	44
第三章 风格问题.....	51
一、工艺美术运动与新艺术运动	53
二、在纯美术与装饰艺术之间	58
三、李格尔与桑佩尔	63
1. 桑佩尔的“物质主义”理论	63
2. 心灵的主导作用	70
四、纹样也有一部历史	73
1. 历史的延续性	73
2. 线条的发明	77
3. 纹样的自律发展	81

第四章 作为知觉方式历史的艺术史	97
一、对罗马晚期艺术价值的重构	97
二、19世纪形式主义理论与知觉心理学	105
1. 康德	106
2. 赫尔巴特与齐美尔曼	108
3. 费德勒、马雷和希尔德布兰德	111
4. 心理学	120
三、知觉的结构	121
1. 知觉方式发展的总图式	122
2. 触觉的重要性	127
3. 空间的解放	131
4. 从彩饰到色彩主义	138
5. 图形—基底关系	142
四、知觉心理学与艺术史	145
第五章 艺术与观者	151
一、荷兰的艺术意志	151
二、注意与构图分析	163
三、观者的作用	173
四、文物的历史价值与年代价值	177
第六章 关于“艺术意志”的概念	187
一、众说纷纭的“艺术意志”	187
二、帕诺夫斯基与“艺术意志”的概念	195
三、“艺术意志”在东方的影响	204
四、试析“艺术意志”	219

第七章 李格尔理论的意义与缺陷.....	230
一、找回被忽视的文明	230
二、价值问题	239
三、关于学术中的民族主义	243
四、李格尔理论的缺陷	249
结 论.....	253
参考文献.....	257
李格尔主要著作	257
西文参考文献	260
中文参考文献	267
附 录.....	271
李格尔讲座目录	273
李格尔 罗马晚期艺术意志的主要特征	275
李格尔 荷兰团体肖像画的早期阶段	290
李格尔 对文物的现代崇拜：其特点与起源	315
帕赫特 艺术史家与批评家之四：阿洛伊斯·李格尔	353
泽勒尔 阿洛伊斯·李格尔：艺术、价值与历史决定论	373
索 引.....	393

前 言

对李格尔的研究，是我于 1987—1990 年读研究生期间学习西方中世纪艺术史的延续。由于历史的原因，现实主义文艺长期以来在我国一统天下，美术史家继承文艺复兴人文主义者的观点，多以“黑暗的世纪”来描述西方中世纪，尤其是 10 世纪之前的早期中世纪。¹ 在人们的眼中，早期基督教艺术是罗马帝国被“蛮族”灭亡后古典艺术“衰落”的现象，中世纪艺术的伟大成就主要体现在大教堂建筑上，而雕刻与绘画则很少提及，甚至被认为是一种衰落的明证。我当时带着这样的问题开始学习西方中世纪艺术史：面对着那些与我们习以为常的写实性再现图像相去甚远的“丑陋的”、变形的早期中世纪手抄本插图与雕刻，以何种尺度来理解与评价它？难道“蛮族”的浪潮摧毁了罗马帝国，同时也使人们的再现技能丧失殆尽，又回到了稚拙的远古时代？西方艺术史的发展有没有统一性与延续性？后来我了解到，李格尔与维克霍夫这两位维也纳艺术史学派的主要代表，在一百多年前就在思考这样的问题，并在《罗马晚期的工艺美术》和《维也纳创世纪》等名著中给出了

1. 参见李浴，《西方美术史纲》，第 150 页，辽宁美术出版社，1980 年 9 月第一版。

答案，极大影响了人们对于罗马晚期（早期基督教时期）及中世纪艺术史的认识。这引起了我要了解李格尔及维也纳艺术史学派的极大兴趣。

研究生毕业以后，我着手翻译英国著名中世纪艺术史专家扎内斯基 [George Zarnecki] 的《西方中世纪艺术史》一书，并开始搜集关于李格尔的资料。我感觉像李格尔这样重要的艺术史家，应该为我们学科所了解，也完全可以作为博士生的课题来研究。1997 年我考上本院在职博士生，恰巧我入学的研究方向就是 19—20 世纪之交的艺术理论。我提出了这一想法，得到了导师潘耀昌教授的赞同。

我为自己确定的目标是，将李格尔作为学习西方艺术史学史的一个切入点。李格尔所处的 19 世纪末这一时期，可以说是艺术史学史上的一个转折点，正如贡布里希所说的，这是艺术史摆脱古物研究、传记和美学的束缚脱颖而出的时期。同时，这一时期也是艺术史作为一门学院独立学科在德语国家的初创期。了解李格尔，对了解他之前的 19 世纪德语国家艺术史以及他之后的 20 世纪艺术史大有益处。另一方面，我觉得我国艺术史学科目前正处于创建与发展的时期，其情形与一百多年前德语国家的学科创立与发展有着某种相似之处。不但投身于此学科的人数在增长，而且对艺术史的目的、范围以及方法的讨论或争论也已经出现。为了我们学科的建设，在这样一个时期，尤其需要了解西方艺术史的发展历程。而李格尔的学术本身，就包含着提升艺术史在人文科学中地位的努力，尽管这一任务在西方是由曾受到他影响的像帕诺夫斯基与贡布里希这样更伟大的 20 世纪学者完成的。

博士论文最初的想法是以李格尔最为著名的《罗马晚期的工艺美术》一书为主要对象，研究李格尔的触觉—视觉两极发

展的艺术史思想，并分析批判“艺术意志”论。但在学习过程中，我发现李格爾的思想前后有一些微妙的变化，内容也十分丰富，如果只限于研究他的一本书，很难较全面地把握李格爾的思想发展脉络；而且，毕竟李格爾对我们来说是陌生的，也有必要对其思想有一个总体了解。基于这一想法，成文后的论文以与李格爾学术生涯相应的三本主要著作作为研究对象，而本书则在论文基础上进行了调整修改，分为七章，可大致分为三个部分。

第一部分包括第一章“导论”和第二章“李格爾与 19 世纪艺术史”。导论简要地追溯了 20 世纪欧美以及东方学术界对李格爾艺术理论的研究与回应，并概述了李格爾的主要理论内容；第二章主要论述李格爾的学术训练以及与 19 世纪艺术史学的关系。学术训练对艺术史家是十分重要的基础，对传统的批判继承与选择，决定了他的发展路线。通过这两章，我试图就李格爾的主要思想、学术影响、艺术史背景以及在艺术史学史上定位等方面，给出一个总体印象。读者即使不看后面的章节，也可大致把握他的艺术史理论的特点。

第二部分包括第三、四、五章，具体评述李格爾艺术史思想的内容。我注意了以下几点，一是抓住李格爾每本书中独特的视角，即他为艺术史所开拓的新的研究领域，如《风格问题》中的风格自律发展的观点，《罗马晚期的工艺美术》中触觉—视觉的艺术史发展模式，《荷兰团体肖像画》中的观画者作用等观点；同时，注意这些观点在他学术生涯中的有机联系。二是尽可能将这些观点与李格爾的学术背景联系起来，以利于对他的理论的理解。如他与桑佩爾的物质主义观点的对立，他与 19 世纪形式主义美学与艺术理论的联系等等。在这部分中，重点是第四章“作为知觉方式历史的艺术史”，评述

了《罗马晚期的工艺美术》一书的主要思想，因为该书代表了李格尔理论的主要特色：即带有浓厚黑尔格主义色彩的历史观，经验主义的历史研究方法，以及以知觉心理学为基础的形式分析。

第三部分即第六、七两章。第六章“关于‘艺术意志’的概念”是本书的重点章节，因为李格尔可能不为人所熟悉，但他的“艺术意志”的概念极其有名的，它是艺术史学史上的一个重要概念。在这一部分中，我首先归纳整理了西方学者关于这一概念的主要观点，并专门用一节的篇幅来讨论帕诺夫斯基早期与李格尔理论的关系。因为帕诺夫斯基对 20 世纪西方艺术史学有重大的影响，而他的史学思想是部分建立在以新康德主义观点对“艺术意志”概念进行改造的基础之上的。接下来，我通过宗白华先生、滕固先生和日本学者板垣鹰穗的著述，讨论了李格尔理论对东方艺术史理论的影响。此章的最后一节在众多学者观点的基础上，对“艺术意志”概念作了初步的分析批判。

第七章试图就李格尔的艺术史理论的积极意义和明显的缺陷作出评价与分析。李格尔从当代人们普遍认为不重要的、不合传统审美规范的艺术史现象入手，通过具体作品的形式分析，来证明艺术史发展的延续性，从而找回被忽略的文明。其结果是不但从研究对象上，更重要的是从观念上，大大扩展了艺术史学科的研究范围。尤其是他对罗马晚期艺术的价值重构，是艺术史学史的开拓性贡献，不但去除了人们长期对这一“黑暗”、“衰落”时期艺术的偏见，而且对艺术史的分期、对中世纪艺术的研究也有直接的影响。

总的来说，本书的重点是第四章与第六章，也是难度最大，花费精力较多的两章。在体例与行文上我力求做到论述的

逻辑展开与李格尔学术思想发展顺序相一致；在大小标题的设置上力求做到清楚明了，易于阅读。本书后面附了几篇李格尔的著作选译，以及两篇欧美著名艺术史家论李格尔的文章的译文，均首次以中文形式发表。当然，西方学者中对李格尔最重要的评介文字是贡布里希著述中的有关段落，因已有高水平的译本行世，故在这里从略了。

本书是在我博士论文的基础上修改而成的。回头想来，若说本人是有自知之明的话，我并没有低估这一课题的困难。在这一艰苦的学习过程当中，深感自己学力的不足。若没有诸多专家学者的帮助，是不可能“完成”这一课题的。这里需要强调的是以下两个方面：一是范景中教授在 80 年代中期以来所主编的《美术译丛》，为国内艺术史界打开了通向外部世界的“视窗”，他主持的对西方艺术史学史文献，尤其是对贡布里希学术著作的大量翻译介绍工作，为我们开展艺术史学史研究提供了一个“操作平台”。但我觉得更为重要的是他的博学与严谨的治学作风，无论在做翻译还是做研究方面，为我们提供了一个学术标尺。二是当代西方有关李格尔的优秀研究成果，给我提供了一个认识李格尔的基本框架，尤其是当代西方两位女学者——美国的马格丽特·琳奥与英国的马格丽特·伊维尔森有关李格尔的学术专著，是我进入李格尔世界的入门书。我的研究心得在很大程度上是建立在当代许多西方著名艺术史学者的研究基础之上的，我已在脚注中一一给出出处。

在研究李格尔这一课题的过程中，我得到了导师潘耀昌教授的悉心指导；范景中先生和曹意强先生给了我不少重要的提示与帮助；邵大箴先生、欧阳英先生和李维琨先生为我的博士论文的修改提出了重要的指导性意见。这里还应提及的是伦敦

大学考陶尔德学院的前副院长、西方中世纪艺术史专家扎内斯基先生，以及院长考夫曼 [C. M. Kauffmann] 先生，他们热情地寄赠有关李格尔的书籍；季勤女士、洪再辛先生、邵宏先生、赵丰先生为我在海内外搜集了不少西文资料，使我的学习得以顺利进行。尤其是季勤女士，若没有她的帮助，此课题将是不可能的。对以上各位专家与朋友的无私帮助，“感谢”一类的话是不足以表达我的心情的。

在此书即将付梓之际，欣闻湖南科学技术出版社即将出版拙译李格尔《罗马晚期的工艺美术》一书，所以也借此机会，再次向关心支持此译本出版的尹定邦先生、邵宏先生以及责任编辑龚绍石先生致以谢意。这本名著于 1901 年在维也纳初版整整一百年后在中国首版，在时间上或许是一个巧合，但我愿以这个译本以及眼下这本小书，来纪念这位西方现代艺术史学的伟大先驱。

陈 平

2001 年 10 月 19 日

于中国美术学院