

西方技术艺术史

仇国梁 | 著

艺术文化地图丛书

总主编 梁玖

西方技术艺术史

仇国梁 | 著

图书在版编目 (CIP) 数据

西方技术艺术史 / 仇国梁著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2017.5

(艺术文化地图丛书)

ISBN 978-7-5621-8324-2

I. ①西… II. ①仇… III. ①艺术史-技术史-西方国家 IV. ①J110.9-05

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第044763号

艺术文化地图丛书

总主编 梁玖

西方技术艺术史

XIFANG JISHU YISHUSHI

仇国梁 著

责任编辑: 王正端

整体设计: 王正端

出版发行: 西南师范大学出版社

地 址: 重庆市北碚区天生路2号

邮 编: 400715

本社网址: <http://www.xscbs.com>

网上书店: <http://xnsfdxcbs.tmall.com>

电 话: (023) 68860895

传 真: (023) 68208984

经 销: 新华书店

排 版: 重庆大雅数码印刷有限公司·黄金红

印 刷: 重庆康豪彩印有限公司

开 本: 720mm×1030mm 1/16

印 张: 25.25

字 数: 414千字

版 次: 2018年3月第1版

印 次: 2018年3月第1次印刷

ISBN 978-7-5621-8324-2

定 价: 98.00元

本书如有印装质量问题, 请与我社读者服务部联系更换

读者服务部电话: (023) 68252507

市场营销部电话: (023) 68868624 68253705

西南师范大学出版社美术分社欢迎赐稿

(023) 68254657 邮箱: xszdms@163.com

艺术文化地图丛书

序

创 造 一 种 色 彩

梁玖

当代的中国人，应该有一幅用自己的艺术智慧创制的艺术学术地图。这是创意、设计、出版“艺术文化地图”丛书的核心思想。何况，创建和完善中国风格的艺术学及其学派，是时代赋予当下艺术学人的专业学术使命。

人类总是在不停地希望着、追求着、创造着新鲜的事物。APEC Blue, 就是那些渴望随时能够望见和分享纯净蓝天的人, 在北京举行“2014 亚太经合组织第 22 次领导人非正式会议”期间, 及时创造出的新词语。当这个新词语所揭示的“北京蓝天”出现后, 带给生活在北京地区的人们的心情, 的确是无比欣喜和舒爽的。

艺术的生成、存在、变迁和教育、传播, 是与社会环境密切相关的。在中国的学科制度中, 艺术学在 2011 年 2 月已经成为独立门类了, 如果艺术学人现在不重视这个有利于艺术学生长的现实好条件, 如果当下对艺术文化, 没有全面、应答、变迁、深入、原创和建构性地认知与研究, 如果艺术学人不能主动将自己置于历史和现实秩序中, 深入思考建构中国风格艺术学学科体系及其秩序, 那么, 后果就是, 中国艺术学学科存在的地位与价值将会出现不堪设想的不良局面。我们组织研究和出版“艺术文化地图丛书”的出发点与任务目标, 是尝试以我们的自觉、理解、视点、方法和专业智慧, 以圆融仰望天空与捡田螺一体化的方法, 审视和探讨艺术文化, 力图呈现我们在当代做出的艺术文化认识论、本体论、方法论、实践论、未来论之结果。

能够带给读者新观念、新知识、新精神、新价值、新空间, 是撰写者和出版者共同的期望。

之所以称为“艺术文化地图丛书”, 是力图通过这套书系, 让人们能够总揽性清晰描述和知道——中国当代的艺术学人, 在艺术学科领域做出的学术成就与学术价值目录, 及其各款目层级关系的简明概念与范式。理想的中国风格“艺术文化地图丛书”, 是一个能够让人便捷搜索和认识既有、前沿与未来中国的艺术学显性与隐性成就的概念图、知识库、成果系统。我们期望的目标是: 包括他者的任何人, 在任何时候拿着这“幅”名为中国的“艺术文化地图”, 就能顺利找到和认识中国风格的艺术文化新成果, 包括中国风格的“艺理学”“艺术的命题性知识”“艺术的事实性知识”“艺术的程

序性知识”“中国艺术精神”“中国艺术思想”“中国艺术哲学”“当代中国艺术气象”“中国艺术教育学说”“中国人幸福表情标识符号”“当代中国艺术的国家形象”“艺术学术高地”“当代贵气精致的族群艺术”“当代中国人优雅人生的体现”“世界级艺术智慧与文明的表征”“艺术文明”“给予人们选择美好生活方式的动机与可能”等专深内容。如此，当代中国的艺术学将会是一道靓丽的族群自信艺术景观。总之，中国人应该以自己的民族自信心与自尊心，创制一幅充分体现当代中华艺术智慧及其知识体系的艺术学术地图。

该套丛书基于探究与超越的观念与思维，本着学术性、作品性、荣誉性原则，诉求全面关照和反映中国已有、前沿和未来的艺术文化研究状态与学术成果。所有著作的作者，不仅在地域上、在艺术部门学科上分布广泛，而且一律都是艺术学科的研究生导师或具有艺术学学科的博士、硕士学位者，都力求在各自的专著中有新的学术发现与贡献。无论是殊途同归，还是同途殊归，目标都是求艺之真理。在艺术宇宙中，不断认知和探究艺术心性、艺术世界的奥秘与价值，希冀获得更进一步分享艺术、创造艺术、教授艺术与传播艺术的道理与方法。同时，也关照性选择传播他国艺术学科研究中的新学术成果。因此，该书系以分批次出版呈现的面貌是多样而丰富的。

确立当代中国风格的“艺术文化地图”思想，是具有促进中国艺术学术有规划、有探索、有反思、有超越性前行的引导作用与价值，这也是设计和出版本套丛书的理想与意义。不过，“艺术文化地图丛书”，也仅仅是表现当今艺术学学科学术的一种色彩。因为，本套书系所反映的，也仅仅是艺术学人整体探究艺术的学术成果之一部分，而不是全部。况且，任何学术研究都做不彻底，艺术学术的终端性学术高峰，是有赖于一代代艺术学人不断地探寻和建构，才有可能逐渐接近的。

当然，如果没有西南师范大学出版社的事业理想和工作热情，如果不是

各位撰著者辛勤探究艺术学术高地而贡献出了自己的智慧，那么，也不会有“艺术文化地图丛书”这套书系的面世，这样，在人间也就少了一种表达艺术文化的色彩。

书，至少可以分为两种，一为专业，一为业余的书。这是从读者的立场而论的。有的书，在一些人那里是被视为业余类品读书，却在另一些人那里被肯定为专业书。不过，我们期望出版的这套书，无论是被读者划归为业余的书，还是分属专业的书，都力求把每一本书做成能够让每一位读者都开卷有益。但愿出版者所依循的真诚、发现、支持、宽容、吐故纳新、证明建构、有容乃大、贡献的行为态度与行为结果，也能让持有各种阅读喜好或期待的读者所理解与支持。所以，我们是期望这套丛书，能够拓展持续地出版，推出更丰富的、更有价值的艺术学术成果。我想，在本套丛书的众多读者中，在未来的岁月里，一定会有读者以自己的艺术学术成果，加盟到该出版书系的作者队伍中，我们期待着。

艺术是人类不可缺失的营养文化。艺术文化是消解和终结“非生活”症状的关键途径和方法。所谓非生活，是指基于生存之后超越个人或群体日常各项活动宽松所需的生活状态。非生活的基本表征，是没有惬意感地超越正常生活之为。具体表现为：一是，自己的日常生活没有由自己内在纯净心灵所支配；二是，追逐着非正常生活所需要的太多东西；三是，自己的生活缺乏细节性深入厚度；四是，自己的生活欠缺能真正进入心灵的温情；五是，自己的生活没有超越个体需要的人生意义。从人类与艺术文化的关系可以知道，艺术一旦进入个人或群体的生活中，会生出关怀心灵的许多实实在在的生活情趣与意义来。所以，研究艺术、获得艺术新知，都是为了我们和你们都能够获得惬意的优质生活。

一句话，您正在阅读或即将阅读到的本丛书的那些文字，是为您写的。

这是一部新艺术史，一部基于技术的西方艺术史，一部技术与艺术的关系史，一部从技术的视角重新认识西方艺术的艺术史。技术作为主要的社会生产力，成为艺术及艺术史形成、发展的根本动力。艺术是技术与精神的辩证统一，艺术史的形成源自技术与精神的辩证变化。

史前技术时期，产生了技术理性低级、非理性思维浓厚的原始艺术。从新石器时代的晚期到古罗马帝国以及中世纪中叶的古代时期，是人类技术史继史前之后的第一个发展至高峰的时期，而艺术史也出现了一个从发展到高潮再走向回落的起伏周期。两河和古埃及艺术是这个阶段的发展时期，古希腊艺术则在理性与非理性的平衡和谐状态下达到这个技术时代的高峰，而古罗马将古代技术推至一个顶点，却也摧毁了古希腊艺术式的和谐而使艺术走下巅峰。5 世纪至 10 世纪，基督教成为主宰，技术的发展非常缓慢，艺术也成为纯粹的精神化产品。

从 11 世纪到 17 世纪中叶，人类又进入了一个技术的上升时期。欧洲的农业技术和宗教建筑技术又开始得到了较大发展，也是西方艺术以宗教艺术的形式在黑暗年代之后开始复苏的时期。到了 14 世纪至 16 世纪期间，

技术已发展至一个足以使近代理性与宗教非理性达成和谐的阶段，西方艺术便因此又进入一个高峰时期即文艺复兴时期。

技术在 17 世纪经历了短暂的停滞，从 18 世纪中叶至今发生了数次技术革命，文艺复兴时期形成的古典艺术随着科学理性的形成、宗教非理性的复苏、技术革命的爆发而不断地被改容、被分解成不同的艺术流派，不断地显示出理性与非理性之间的矛盾与冲突。现代艺术革命带来了这个时期艺术发展的高峰，而后现代艺术则体现了技术极端发展的背景下西方艺术发展的困境。

未来西方艺术的发展，也得赖于可持续的技术发展战略的建立。借鉴中国传统的“以道驭术”的技术观、“天人合一”的自然观，是未来西方艺术重获新生的必由之路。

本书也是一本关于西方艺术的批评史，为西方艺术的发展研究提供一种新的理论体系，也为中国艺术的研究提供了一种新的思路。

目录

西方技术艺术史

11

绪 论 什么是西方技术艺术史 / 001

- 第一节 艺术史学的传统 / 002
  - 一、艺术和艺术史 / 002
  - 二、从建立到反思 / 004
  - 三、从危机到转机 / 006
  - 四、从西方到中国 / 010
- 第二节 一部新的艺术史 / 013
  - 一、努力与准备 / 013
  - 二、发现新规律 / 015
  - 三、技术的界定 / 017
  - 四、创新的思路 / 020

第一章 原始的技术与初成的艺术 / 027

- 第一节 原始的技术理性 / 028
  - 一、旧石器时期的技术 / 029
  - 二、新石器时期的技术 / 031
  - 三、产业化的技术 / 034
- 第二节 史前艺术精神 / 035
  - 一、生命一体化 / 036
  - 二、图腾与祖先 / 039
  - 三、神话与巫术 / 040
- 第三节 艺术的初成 / 042
  - 一、史前的波折 / 042
  - 二、观念的艺术 / 043
  - 三、造型的艺术 / 045
  - 四、未来的起点 / 047

第二章 经验型技术与神灵的艺术 / 049

- 第一节 成熟的经验型技术 / 050
  - 一、毗邻的文明 / 050
  - 二、相异的技术 / 052
  - 三、独特的行业 / 056
- 第二节 固守的非理性 / 058
  - 一、神圣的自然 / 058
  - 二、科学的萌芽 / 062

- 第三节 神圣的东方艺术 / 064
  - 一、永恒的建筑 / 065
  - 二、庄严的雕刻 / 067
  - 三、装饰的绘画 / 070

- 第三章 全面的技术与理想的艺术 / 075**
- 第一节 全面发展的技术 / 076
  - 一、新秀的崛起 / 076
  - 二、全面的技术 / 080
- 第二节 朴素的唯物世界观 / 082
  - 一、诸神的祛魅 / 083
  - 二、哲人的怀疑 / 085
  - 三、科学的哲思 / 087
- 第三节 艺术的黄金时代 / 089
  - 一、跌宕的前期 / 089
  - 二、理想的巅峰 / 094
  - 三、经典的泛化 / 097

- 第四章 技术乐观主义与艺术的实用化 / 101**
- 第一节 受宠的技术理性 / 102
  - 一、动荡的国度 / 102
  - 二、技术的胜利 / 107
- 第二节 新世界观的形成 / 109
  - 一、渐远的诸神 / 109
  - 二、实用的哲学 / 112
  - 三、实践的科学 / 114
  - 四、政府的法制 / 118
- 第三节 艺术的实用化 / 119
  - 一、公共的建筑 / 120
  - 二、纪念的雕塑 / 123
  - 三、装饰的绘画 / 125

- 第五章 技术的停滞与艺术的精神化 / 129**
- 第一节 迷失的五百年 / 130
  - 一、逐鹿的时代 / 130

- 二、存续的技术 / 132
- 第二节 宗教非理性的胜利 / 135
  - 一、基督的荣光 / 135
  - 二、上帝的怀疑 / 137
- 第三节 艺术的精神化 / 139
  - 一、基督的艺术 / 139
  - 二、蛮族的艺术 / 143
  - 三、复兴的实验 / 144

第六章 技术的复苏与艺术的回升 / 147

- 第一节 回归的五百年 / 148
  - 一、技术的复苏 / 148
  - 二、学术的涌现 / 151
- 第二节 艺术的回升 / 156
  - 一、肃穆的“城堡” / 157
  - 二、精巧的“宫殿” / 159

第七章 技术的振兴与艺术的重返巅峰 / 165

- 第一节 技术的新时代 / 166
  - 一、新生产方式 / 166
  - 二、乐观的精神 / 168
- 第二节 理性的新成就 / 169
  - 一、技术的突破 / 170
  - 二、科学的冲击 / 173
  - 三、人神的并存 / 175
- 第三节 艺术的又一高峰 / 179
  - 一、伟大的建筑 / 179
  - 二、卓越的雕刻 / 181
  - 三、辉煌的绘画 / 184
  - 四、自然的写照 / 188
  - 五、北方的丢勒 / 190
  - 六、理性的传播 / 191
  - 七、产业的基地 / 193
  - 八、工艺的新地位 / 194

第八章 技术的转型和艺术的分化 / 197

第一节 技术理性的壮大 / 198

一、技术科学化 / 198

二、科学应用化 / 200

第二节 复杂共存的理念 / 203

第三节 艺术的分化 / 207

一、奇妙的结合 / 207

二、固化的形式 / 210

三、真实的自然 / 212

四、世俗的生活 / 214

第九章 技术的突进与艺术的嬗变 / 217

第一节 第一次技术革命 / 218

一、机械的世界 / 219

二、理性的思考 / 223

第二节 科学的新时代 / 226

一、科学的深入 / 227

二、观念的冲突 / 231

第三节 艺术的嬗变 / 234

一、自在的岛国 / 235

二、激荡的法国 / 236

三、深思的德国 / 241

四、艺术的科学 / 242

第十章 技术的大地与艺术的革命 / 247

第一节 技术理性的膨胀 / 248

一、电力的革命 / 248

二、电力的语境 / 251

三、技术恐惧观 / 255

第二节 非理性的隐匿 / 258

一、技术的异化 / 259

二、技术的争议 / 260

第三节 艺术的革命 / 262

一、勇敢的一步 / 262

二、革命的浪潮 / 265

三、最后的拼搏 / 270

第十一章 技术的霸权与艺术的困境 / 273

- 第一节 信息技术革命 / 274
  - 一、技术的专制 / 275
  - 二、异化的继续 / 279
- 第二节 异化的世界 / 282
  - 一、自然的祛魅 / 282
  - 二、人类的困境 / 283
  - 三、虚拟的社会 / 285
- 第三节 艺术的困境 / 287
  - 一、后现代艺术 / 287
  - 二、艺术的泛化 / 289
  - 三、传统的消解 / 295
  - 四、身份的丧失 / 299

第十二章 技术的未来与艺术的前景 / 305

- 第一节 技术的健康发展 / 306
  - 一、当下的技术 / 306
  - 二、可持续发展 / 310
- 第二节 “天人协调”的新自然观 / 312
- 第三节 艺术的未来展望 / 314
  - 一、自身的反思 / 314
  - 二、中国的启示 / 319
  - 三、中国的教训 / 325
  - 四、道德的拷问 / 329

结语 / 333

- 参考文献 / 339
- 插图目录 / 343
- 索引 / 346
- 后记 / 350
- 插图

绪论

什么是西方技术艺术史

西方技术艺术史，是一部基于技术的西方艺术史。

技术是社会生产力的主要体现，成为艺术及艺术史形成、发展的根本动力。技术、技术史及技术的价值论、思想史与艺术、艺术史之间存在着超出一般意义上的密切联系：艺术是技术与精神的辩证统一，艺术史的形成源自技术与精神的辩证变化。

从16世纪至今，艺术史作为一门学科越来越受到重视，但是，“传统艺术史和新艺术史之间的差异日趋明显”^①。西方技术艺术史就是一部新艺术史，一部从技术的视角去审视西方艺术的发展历程，从技术、艺术之间的辩证关系中去认识西方艺术的艺术史。这一认识对西方艺术的未来和中国当代艺术的走向，都有一些重要的启示作用。

---

^① [德] 汉斯·贝尔廷等. 艺术史的终结? ——当代西方艺术史哲学文选 [M]. 常宁生编译. 北京: 中国人民大学出版社, 2010: 03.

第一节 艺术史学的传统

艺术史的传统，最早可以追溯到文艺复兴时期的乔吉奥·瓦萨里（Giorgio Vasari, 1511—1574年）。而艺术史学的真正建立、发展、繁荣乃至反思、危机阶段，却是有赖于18世纪至20世纪的一些著名的艺术史家，如约翰·温克尔曼（Johann Joachim Winckelmann, 1717—1768年）、雅各布·布克哈特（Jacob Burckhardt, 1818—1897年）、阿洛依·李格尔（Alois Riegl, 1858—1905年）、海因里希·沃尔夫林（Heinrich Wölfflin, 1864—1945年）、E.H.贡布里希（E.H.Gombrich, 1909—2001年）等人的努力。

如今的艺术史学科并不乐观。前人的艺术史学存在着各自不同的问题和不足，他们所开创的学术研究和思想体系，如今更是“退化成一种毫无创见的常规职业，并在艺术市场和博物馆收藏的压力下逐步变成一种碌碌无为的学术机器”^①。

一、艺术和艺术史

艺术是人类的一种创造性活动，是人类文明的重要表现和佐证，不仅有着悠久的历史，而且会对人类的生活产生各种影响，甚至会影响未来文明的走向。因此，对艺术现象及艺术的历史进行研究有着十分重要的意义。

美国哈佛大学的艺术史教授查尔斯·诺顿（Charles Eliot Norton，

^① [德] 汉斯·贝尔廷等. 艺术史的终结? ——当代西方艺术史哲学文选 [M]. 常宁生编译. 北京: 中国人民大学出版社, 2004: 1.