

北京大学
人文社会科学文库

北大艺术学研究丛书

“十三五”国家重点图书出版规划项目

图像缤纷

视觉艺术的文化维度

丁宁 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

“北京大学创建世界一流大学计划”经费资助

北大艺术学研究丛书

王一川 主编

图像缤纷

视觉艺术的文化维度

丁宁 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

图像缤纷: 视觉艺术的文化维度 / 丁宁著. —北京: 北京大学出版社, 2016. 11

(北京大学人文学科文库·北大艺术学研究丛书)

ISBN 978-7-301-27458-3

I. ①图… II. ①丁… III. ①视觉艺术—研究 IV. ①J06

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 199257 号

书 名	图像缤纷: 视觉艺术的文化维度
TUXIANG BINFEN: SHIJUE YISHU DE WENHUA WEIDU
著作责任者	丁宁 著
责任编辑	延城城
标准书号	ISBN 978-7-301-27458-3
出版发行	北京大学出版社
地 址	北京市海淀区成府路 205 号 100871
网 址	http://www.pup.cn 新浪微博: @北京大学出版社
电子信箱	pkuwsz@126.com
电 话	邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62767315
印 刷 者	北京中科印刷有限公司
经 销 者	新华书店
定 价	890 毫米 × 1240 毫米 16 开本 25.25 印张 424 千字
2016 年 11 月第 1 版 2016 年 11 月第 1 次印刷
58.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370

献给北京大学建校一百二十周年

申 丹 总主编

“北京大学人文学科文库”编委会

顾问：袁行霈

主任：申 丹

副主任：阎步克 张旭东 李四龙

编委：（以姓氏拼音为序）

曹文轩	褚 敏	丁宏为	付志明	韩水法	李道新	李四龙
刘元满	彭 锋	彭小瑜	漆永祥	秦海鹰	荣新江	申 丹
孙 华	孙庆伟	王一丹	王中江	阎步克	袁毓林	张旭东

总序

人文学科是北京大学的传统优势学科。早在京师大学堂建立之初,就设立了经学科、文学科,预科学生必须在五种外语中选修一种。京师大学堂于1912年改为现名。1917年,蔡元培先生出任北京大学校长,他“循思想自由原则,取兼容并包主义”,促进了思想解放和学术繁荣。1921年北大成立了四个全校性的研究所,下设自然科学、社会科学、国学和外国文学四门,人文学科仍然居于重要地位,广受社会的关注。这个传统一直沿袭下来,中华人民共和国成立后,1952年北京大学与清华大学、燕京大学三校的文、理科合并为现在的北京大学,大师云集,人文荟萃,成果斐然。改革开放后,北京大学的历史翻开了新的一页。

近十几年来,人文学科在学科建设、人才培养、师资队伍建设、教学科研等各方面改善了条件,取得了显著成绩。北大的人文学科门类齐全,在国内整体上居于优势地位,在世界上也占有引人瞩目的地位,相继出版了《中华文明史》《世界文明史》《世界现代化历程》《中国儒学史》《中国美学通史》《欧洲文学史》等高水平的著作,并主持了许多重大的考古项目,这些成果发挥着引领学术前进的作用。目前北大还承担着《儒藏》《中华文明探源》《北京大学藏西汉竹书》的整理与研究工作,以及《新编新注十三经》等重要项目。

与此同时,我们也清醒地看到,北大人文学科整体的绝对优势正在减弱,有的学科只具备相对优势了;有的成果规模优势明显,高度优势还有待提升。北大出了许多成果,但还要出思想,要产生影响人类命运和前途的思想理论。我们距离理想的目标还有相当长的距离,需要人文学科的老和同学们加倍努力。

我曾经说过:与自然科学或社会科学相比,人文学科的成果,难以直接转化为生产力,给社会带来财富,人们或以为无用。其实,人文学科力求揭示人生的意义和价值、塑造理想的人格,指点人生趋向完美的境地。它能丰富人的精神,美化人的心灵,提升人的品德,协调人和自然的关系以及人和人的关系,促使人把自己掌握的知识和技术用到造福于人类的正道上,这是人文无用之大用!试想,如果我们的的心灵中没有诗意,我们的记忆中没有历史,我们的思考中没有哲理,我们的生活将成为什么样子?国家的强盛与否,将来不仅要看经济实力、国防实力,也要看国民的精神世界是否丰富,活得充实不充实,愉快不愉快,自在不自在,美不美。

一个民族,如果从根本上丧失了对人文学科的热情,丧失了对人文精神的追求和坚守,这个民族就丧失了进步的精神源泉。文化是一个民族的标志,是一个民族的根,在经济全球化的大趋势中,拥有几千年文化传统的中华民族,必须自觉维护自己的根,并以开放的态度吸取世界上其他民族的优秀文化,以跟上世界的潮流。站在这样的高度看待人文学科,我们深感责任之重大与紧迫。

北大人文学科的老师们蕴藏着巨大的潜力和创造性。我相信,只要使老师们的潜力充分发挥出来,北大人文学科便能克服种种障碍,在国内外开辟出一片新天地。

人文学科的研究主要是著书立说,以个体撰写著作作为一大特点。除了需要协同研究的集体大项目外,我们还希望为教师独立探索,撰写、出版专著搭建平台,形成既具个体思想,又汇集集体智慧的系列研究成果。为此,北京大学人文学部决定编辑出版“北京大学人文学文库”,旨在汇集新时代北大人文学科的优秀成果,弘扬北大人文学科的学术传统,展示北大人文学科的整体实力和研究特色,为推动北大世界一流大学建设、促

进人文学术发展做出贡献。

我们需要努力营造宽松的学术环境、浓厚的研究气氛。既要提倡教师根据国家的需要选择研究课题,集中人力物力进行研究,也鼓励教师按照自己的兴趣自由地选择课题。鼓励自由选题是“北京大学人文学科文库”的一个特点。

我们不可满足于泛泛的议论,也不可追求热闹,而应沉潜下来,认真钻研,将切实的成果贡献给社会。学术质量是“北京大学人文学科文库”的一大追求。文库的撰稿者会力求通过自己潜心研究、多年积累而成的优秀成果,来展示自己的学术水平。

我们要保持优良的学风,进一步突出北大的个性与特色。北大人要有大志气、大眼光、大手笔、大格局、大气象,做一些符合北大地位的事,做一些开风气之先的事。北大不能随波逐流,不能甘于平庸,不能跟在别人后面小打小闹。北大的学者要有与北大相称的气质、气节、气派、气势、气宇、气度、气韵和气象。北大的学者要致力于弘扬民族精神和时代精神,以提升国民的人文素质为己任。而承担这样的使命,首先要有谦逊的态度,向人民群众学习,向兄弟院校学习。切不可妄自尊大,目空一切。这也是“北京大学人文学科文库”力求展现的北大的人文素质。

这个文库第一批包括:

“北大中国文学研究丛书”(陈平原 主编)

“北大中国语言学研究丛书”(王洪君 郭锐 主编)

“北大比较文学与世界文学研究丛书”(陈跃红 张辉 主编)

“北大批评理论研究丛书”(张旭东 主编)

“北大中国史研究丛书”(荣新江 张帆 主编)

“北大世界史研究丛书”(高毅 主编)

“北大考古学研究丛书”(赵辉 主编)

“北大马克思主义哲学研究丛书”(丰子义 主编)

“北大中国哲学研究丛书”(王博 主编)

“北大外国哲学研究丛书”(韩水法 主编)

“北大东方文学研究丛书”(王邦维 主编)

“北大欧美文学研究丛书”(申丹 主编)

“北大外国语言文学研究丛书”(宁琦 高一虹 主编)

“北大艺术学研究丛书”(王一川 主编)

“北大对外汉语研究丛书”(赵杨 主编)

这 15 套丛书仅收入学术新作,涵盖了北大人文学科的多个领域,它们的推出有利于读者整体了解当下北大人文学者的科研动态、学术实力和研究特色。这一文库将持续编辑出版,我们相信通过老中青年学者的不断努力,其影响会越来越大,并将对北大人文学科的建设 and 北大创建世界一流大学起一积极作用,进而引起国际学术界的瞩目。

袁行霈

2016 年 4 月

丛书序言

“北大艺术学研究丛书”，是北京大学人文学部学术研究与出版计划“北京大学人文学科文库”的分支之一，拟汇聚北大艺术学科的学术力量，荟萃出版北大艺术学科教师的新的原创性艺术学研究成果，以弘扬北大艺术学科的传统，展现其新近研究实绩、研究水平和学术特色。

北大艺术学科，从蔡元培于1917年1月正式担任北大校长并锐意开创现代艺术专业教育及美育算起，至今已有近百年历史，一批批著名的艺术家、美学家和艺术理论家先后在此弘文励教，著书立说，在艺术教育、艺术理论研究及艺术批评等领域位居全国艺术学科同行的前列。近三十年来，北大艺术学科历经1986年建立艺术教研室、1997年创建艺术学系、2006年扩建为艺术学院等关键时刻，逐步发展和壮大。到2011年国家设立艺术学科门类时，已建立起以艺术学理论一级学科博士点为牵引和以戏剧与影视学、美术学两个一级学科硕士点为两翼的三门学科协同发展的结构，而音乐与舞蹈学的教师队伍也有多年的研究与教学积累。

如今，按我的初步理解，植根于百年深厚学术传统中的北大艺术学人，正面临新的机遇：既可以按艺术学理论学科的普遍性与特殊性交融的要求，从艺术理论、艺术史、艺术批评、艺术管理与文化产业等学科分支去纵横开垦；也可以在各艺术门类所独有的田园上持续耕耘；还可以在艺术创作、表演、展映、教育等方面形成经验总结、理性概括或理论提炼……但无论如何，都应将新的原创性研究成果奉献出来，并烙上自己作为北大艺术学科群体中之一员的清晰标记，也即被冯友兰在《论大学教育》里称为一所

大学的代代相传的精神“特性”的那种“徽章”。我想，假如真的存在一种作为北大艺术家、艺术理论家或艺术学人的总的“徽章”的独特气质，那或许就应当是做有思想的艺术家、艺术理论家或艺术学人了。不仅徐悲鸿、陈师曾、萧友梅、刘天华、沈尹默等艺术家的艺术探索，总是诞生新的艺术思想乃至开启新的艺术变革，而且朱光潜的“人生艺术化”及“意象”论、宗白华的“有生命的节奏”及“意境”观、冯友兰的艺术即“心赏”说、叶朗的“美在意象”论等原创性理论，一经提出就成为照亮中国艺术理论及美学前行的醒目路标。北大艺术学研究成果应当出自那些始终自觉地致力于原创思想或新思想探寻的艺术学者，是他们长期寂寞耕耘而收获的新果实、创生的新观念，最终成为体现北大艺术学科群自己的学术个性或学术品牌的象征。

带着这样的憧憬，我对北大艺术学科的学术前景充满期待。入选“北京大学人文学科文库”分支之一的“北大艺术学研究丛书”中的学术著作，理应是北大艺术学科研究成果中的佼佼者，否则又如何配得上这个特殊身份呢！而它们也代表着北大艺术学院近年来重要的学术成果，为学院建院10周年献礼。虽然书稿中有个别著作是旧作，但因为之前早已纳入院庆丛书，因此，当整套丛书作为“北京大学人文学科文库”的分支出版时，就随整体列入。

如此，我个人对这套即将遴选出来分期分批出版的图书的学术建树及其品质，有着一些预想或展望：自觉传承北大人文学科传统以及生长于其中的艺术学学统，烙上严谨治学而又勇于开拓的北大学术精神的深切印记，成为植根于这片人文沃土上的原创性学术成果；全力绽放艺术学新思想之花，结出艺术学新学说之果，引领艺术学科前行的脚步；志在“为新”，开拓新的艺术领域，解答新的审美与艺术问题，或成为新兴艺术创作、表演、展映、教育等的摇篮。总之，它们终将共同树立起北大艺术学科群的独立学术个性。

当然，它们自身也应懂得，即便自己多么独特和与众不同，也不过是学术百花园中的一朵而已。重要的不是争春，而是报春。与其孤芳自赏，

不如群芳互赏。在难以臻于“美美与共”时，何妨珍惜“美美异和”之境！不同的美或美感之间虽彼此有异，但毕竟也可相互尊重、和谐共存！

写这篇序言时，恰逢艺术学院将整体搬入位于燕园的心灵地带的博雅塔下、未名湖边的红楼新院址：这里绿树掩映，花草吐芳，曲径通幽，古建流韵，可饱吸一塔一湖之百年灵气，灌注于“自己的园地”的深耕细作之中，想必正是驰骋艺术学之思、产出艺术学硕果的既优且美之所吧！

是为序。

王一川

2016年5月18日完稿于北大

目 录

第一章 希腊艺术：古典文化的一种范本	1
引 言	2
难以言尽的美	3
没有艺术家的美术史	14
竞赛的原则	19
人性化趋向	27
无法战胜的爱神	35
未来的遗产	39
第二章 埃尔金大理石：文化财产的归属问题	49
引 言	50
事件的来龙去脉	56
归还的理由	60
不予归还的理由	67
对艺术品的审美本身的损害	81
值得考量的问题及其前景	86
附录：环球博物馆	95
第三章 艺术品的偷盗：文化肌体上的伤疤	103
引 言	104
战争中的艺术品偷盗与归属	119
和平时期的艺术品偷盗与归属	125
艺术品的保护问题	129
结 语	133

第四章 捣毁艺术：视觉文化的一种逆境	135
引 言	136
艺术品破坏的显现原因	157
艺术品破坏的内在动机探究	175
结 语	188
第五章 艺术品修复：一种独特的文化焦点	189
引 言	190
修复的观念与理论的话语	190
修复的价值及其限定	203
修复的阐释学含义	209
修复作为文化事件	215
修复的前景	225
第六章 图像的文化阐释	227
引 言	228
性别含义	233
名画之辩	242
理论与实证	258
走向前沿	262
结 语	269
附录：建筑有性别吗？	271
第七章 艺术博物馆：文化表征的特殊空间	279
引 言	280
一个前提的认识	280

缔造仪式的特殊圣地	287
原作的“飞地”	300
建树和展示自性的形象	305
重写艺术史的合法性?	311
潜隐的东方主义	316
在视觉文化语境中的艺术博物馆	320
走向“新博物馆学”	322
 第八章 中国美术：视觉文化的特殊形态	333
全球化语境与中国古典美术	334
当代中国画问题	342
当代中国画与媒体文化	355
 第九章 艺术教育：一种文化的塑造	361
艺术的位置	362
艺术与教育的方向	370
艺术与人的成长	377
 图录	379
跋	388
再版后记	391

第一章

希腊艺术： 古典文化的一种范本

希腊的天才主要是在美的艺术领域中记录了，并且正是在记录中促成了两者之间的转化。

——〔英〕鲍桑葵《美学史》

引言

对于整个古希腊文明，人们的敬仰向来是无以复加的，就像英国哲学家罗素在其《西方哲学史》里劈头第一句话所表白的那样：“在全部的历史里，最使人感到惊讶或难以解说的莫过于希腊文明的突然兴起了。”^[1]确实，古希腊的哲学家、历史学家、诗人、戏剧家、建筑家、雕塑家和画家等，即使是在今天，也依然相当深刻地影响着人们的思想与创造，是整个人类文化不可或缺的有机组成部分。

当我们论及美术时，需要明确的是，古希腊艺术主要是指公元前 11 世纪到前 1 世纪（即从铁器时代直至罗马帝国的建立）讲希腊语的民族所创造的艺术^[2]；而从地理上说，今天的希腊已远不是古希腊的全部疆域，后者应当包括希腊半岛、东面的爱琴海、西面的爱奥尼亚海、今土耳其的西南沿海、今意大利南部以及西西里岛东部海岸地区等。尽管雅典自从两千多年以前就可能是一个重要的政治中心，不过，它并非唯一的。而且，当时的迈锡尼似乎显得更重要些。从考古发掘的陶器看，从公元前 11 世纪到前 8 世纪，迈锡尼就有人类持续生活的明显迹象。科林斯和爱琴海东部的萨摩斯城邦直到公元前 7 世纪也都依然举足轻重。此外，希腊在小亚细亚的城邦 [如士麦那 (Smyrna)]、西西里的锡拉库扎 (Syracuse) 等，都是应当考虑在内的重要区域。更为重要的是，在那些无与伦比的雕像背后，应该是历史悠久的艺术发展的独特积累。美不胜收的古希腊艺术确实不是一种飞地状态的存在。有关古希腊的艺术完全可以追溯到公元前 2500 年的青铜时代甚至更为遥远的年代，无论是米诺斯文明，还是迈锡尼文明，都是再雄辩不过的证据。与此同时，我们可以发现希腊艺术历来是一种开放的发展过程。当希腊人在青铜时代末期开始向东扩展时，来自弗利吉亚 (Phrygia)、吕底亚 (Lydia) 等地的独特文化就成为其汲取的养分了。在所谓“黑暗的年代” (Dark Age) 的晚期，埃及的影响也依然是活跃的。正是在这种丰富的融汇与绵延中，希腊艺术差不多构成整个西方艺术的一种核心依据。

[1] [英] 罗素：《西方哲学史》(上卷)，何兆武译，北京：商务印书馆，1981 年，第 24 页。

[2] 不过，塞浦路斯通常并不在内，原因在于，那儿的住民中不仅仅有希腊人，还有腓尼基人和更早的住民。另外，从地理位置上说，它更属于东方而不是爱琴世界 (see R. M. Cook, *Greek Art: Its Development, Character and Influence*, London: Penguin Books Ltd., 1986, p.1)。

当然，人们总是会情不自禁地联想到最为经典的杰作，譬如巍峨壮观的雅典卫城。据传出自菲迪亚斯（Phidias）之手的雕像以及伊克迪诺（Iktinos）和卡利克雷特（Kallikrates）^[1] 的建筑设计，无疑达到了登峰造极的艺术成就。而且，希腊艺术不仅仅在形式上提供了后世仰视的范本，而且其蕴涵的“民主性”的精彩程度也是后世艺术的楷模。菲迪亚斯在装饰巴特农神殿的山形墙时，显然有意将雕像的头部做得比往常略大一些，旨在符合向上仰望的观众的视觉习惯。如果说古埃及艺术偏重于至高的观念，那么我们或许可以说，伯里克利时代的古希腊艺术则是偏向于人的视觉。无疑，菲迪亚斯的这种考虑在两千多年以前是具有深刻的革命性意义的，因为艺术家对公共视觉的这种在意程度属于一种“全新的感性”，它对艺术本身和接受者都是至关重要的！在这里，艺术家极为明确地将观众（而非众神或什么抽象的原则）放在了首要的位置上。

无疑，希腊艺术是一个巨大的话题，而且将是历久弥新的。

难以言尽的美

自古以来，世界上的不同民族创造了很多伟大的艺术，这种丰富多彩的格局正是艺术的一种特殊面貌。对于其中的不少艺术，虽然我们在理性上深知其不可逾越的价值，但是在体会时却不免会伴随一种陌生感或疏异感。例如，面对那些我们了解有限的文明中的艺术（中美洲哥斯达黎加的金质护身符、古代印度的湿婆雕塑或者波斯的某些细密画等），我们在迷恋的同时或多或少有一种疏离的感觉。换句话说，我们可能会有赞赏，却难有那种初遇即有的会心的交流。可是，颇为奇妙的是，当我们站在古代希腊的艺术杰作面前时，却仿佛立时有了一种自然无碍而又莫名其妙的感触，似乎千古的时间长度和文化上的巨大空间距离一下子都无关紧要了。甚至有些作品不由得会让人产生时空的错位感，怀疑自己的所见理应是后世的乃至现代的艺术创造才是。可是，谁又能断言如今的艺术依然能得心应手地塑造出像曾经收藏在加州马利布盖蒂博物馆的《女神像》^[2]

[1] 伊克迪诺，生平不详，是活跃于公元前5世纪中叶的建筑家（亦作 Iktious 或 Ictinus）。他与卡利克雷特合作设计了雅典的巴特农神。

[2] 此《女神像》的购置因触犯意大利重要文物出口的有关法令，雕像已于2011年归还给西西里的艾多内考古博物馆。