

学 院 丛 书

● 主编：范景中

[德] 沃林格尔 著 张 坚 周 刚 译

哥特形式论

FORM IN GOTHIC

FORM IN GOTHIC

FORM IN GOTHIC

FORM IN GO

M IN GOTHIC

FORM IN GOTHIC

FORM IN GOTHIC

FORM IN GOTHIC

FORM IN GOTHIC

FORM IN GOTHIC

FORM IN GOTHIC

中国美术学院出版社
CHINA ACADEMY OF ART PRESS

学院丛书 / 范景中主编

哥特形式论

[德] 沃林格尔 著
张 坚 周 刚 译

中国美术学院出版社

图书在版编目(CIP)数据

哥特形式论 / (德) 沃林格尔著; 张坚、周刚译. —杭州:
中国美术学院出版社, 2003.12
(学院丛书 / 范景中主编)
ISBN 7-81083-251-4

I. 哥... II. ①沃...②张... III. 哥特艺术 - 研究
IV. J110.93

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 034976 号

学院丛书 / 范景中主编

哥特形式论

著 者: [德] 沃林格尔

译 者: 张 坚 周 刚

责任编辑: 李振鹏

特邀编辑: 陈 平 / 封面设计: 成朝晖

责任校对: 石同兴 / 责任出版: 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: 浙江大学印刷厂

开 本: 850x1168 1/32 印张: 7.125

版 次: 2004年9月第1版 2004年9月第1次印刷

印 数: 2000册 字数: 105千 图数: 57幅

ISBN 7-81083-251-4 / J · 238

定 价: 18.00元

赫伯特·里德

序

“事物本身并无美的特性，美只存在于对事物进行观照的思想中。”康德接受了休谟的著名论断，第一次使真正的美学理论成为可能。但康德仅仅指出了美学的方法，而作为一门科学，它的全面发展需要多年的考察与研究。即便在今天，这项工作的许多部分仍然杂乱无章，难以协调，我们在界定美或建构美学价值体系时几乎无法找到一个立足点。不过，心理学基础的必要性已得到牢固的确认，人们认识到，要形成美学的一般理论，就须先澄清美学感受中感觉与形式因素的关系。在德国这种必要性得到了特别认真的对待。费希纳 [G.T.Fechner] 的《实验美学》和福尔克特 [J.Volkelt] 的《美学体系》可能是有关这一课题最重要的贡献。但我们还是要归功于里普斯 [Theodor Lipps] 在美学最基本的心理学理论方面的尝试，作为里普斯的追随者，沃林格尔教授以他的论文《抽象与移情》第一次在这个领域里留下了足迹。

在我们确认沃林格尔教授地位之前，必须首先注意到一个更为深入的历史性进展。那就是，人们逐渐意识到，必须把“一般的美学”和“艺术科学” [KUNSTWISSENSCHAFT] 区别开来，前者关涉到美学感受的所有方式——那些对调子、

颜色、图像和其他因素的混乱、支离破碎的感觉，它们与艺术毫无关系。艺术是“秩序化”的表现，艺术与美的区别不仅仅在于形式与历史，更在于一种价值的差别，美是一种感觉性的价值；艺术却总是知性的价值。

沃林格尔教授以发展里普斯的移情理论为开端。《抽象与移情》实际是一篇一般美学意义上的论文，它成为他以后艺术理论文章的基础，这些论文包括《哥特形式论》（1912）、《埃及艺术》（1927）等。移情理论从未在英语世界中得到恰当和完满的拓展，期望有一天能读到里普斯宏著的译本，还有沃林格尔教授精悍的论文。T. E. 休谟[T. E. Hulme]是英国惟一受到里普斯及沃林格尔强烈影响的哲学家和批评家，他对沃林格尔论文的概括非常简明，这里不如引用他的一段话来阐明相关的问题：

存在两种不同类型的艺术，首先，你会拥有让你感觉自然的艺术，如希腊艺术和文艺复兴以来的现代艺术。在这些艺术中，线条柔和、富于活力。你遇到的另一种艺术是埃及、印度和拜占庭的，一切都呈现为角状特征，曲线硬拙，并且高度几何化，人体通常毫无生命活力可言，因适应僵直的线条和各种块体形状而被扭曲。

必须认识到，所有艺术的创造都是为了满足特殊的意愿，而当这个意愿得到满足后，你就会把这件作品说成是美的，但假如这件作品试图满足的意愿和精神的需求与你希冀的不同，那么，对你而言，它就必定显得怪诞和毫无意义。我们自然不会认为那些硬拙的几何性艺术是美的。因为，美对我们来讲是某一意愿的满足，而这些素朴的艺术不能使这种意愿得到满足。以我们的观点看是属于最极端变形的作品，对那些创造这

种变形的人来说却是最高层次的美和意愿的满足。

要以这样的观点来考察上述两种类型艺术的差别：

首先要思考的是那种让我们感觉自然、亲切的艺术，这种艺术后面有着怎样的倾向？它试图满足的是怎样的意愿和需求？

如果把让我们感觉自然、亲切的艺术与几何性艺术作比较，那么，我们可以宽泛地称前者为自然主义的或写实主义的，——当然，这是在最广泛的意义上使用自然主义或写实主义的称谓，完全没有模仿自然的意思。在这种类型的艺术品面前，观者快感的源泉是一种生命力充盈的感觉，德国美学理论家称之为移情。在这里简要地描述和阐释移情的概念对于我也许过于复杂了，但一般意义上，我们可以说，任何我们在其中发现美的艺术作品都是我们自己活跃着的快感的客观化。线条与形式的价值依存于它所包含着的生命的价值。如果说得更简单一些，在这种艺术中，总是存在一种对发现于自然中的形式及运动的亲近感和愉悦感。因而，很明显，这种艺术只能在这样一些人的心中产生共鸣，即他们与外在自然的关系能容纳这种愉悦感及沉思。

现在我们来谈几何性艺术，它十分明显地暴露出对自然毫无亲近感，也不去追寻表达生命的活力。其形式总是僵硬的和无生命感的。金字塔沉寂的形式感以及拜占庭镶嵌画对鲜活生命的压抑，显现出这些艺术背后的冲动是与驱使希腊和文艺复兴艺术创造的自然主义倾向直接对立的。

这就是沃林格尔所说的抽象倾向。

这种倾向的性质是什么？具有这种倾向的人的思想状况又是怎样？

在最一般的意义上，可以说这是人面对外部自然的一种疏离或异己的感觉。

自然主义艺术是人与外部世界快乐的泛神论关系的结果，产生抽象倾向的民族，他们对待外部世界的态度正好相反。疏离和异己的感觉在不同文化层面上自然会有不同的形式。

那么，可以这样来概括这种艺术观：它不可能由其自身被理解，而必须作为人与外部世界总的关系调整过程中的一个因素。关系的特性决定了艺术的特性。如果人与外部世界之间存在一种潜在区别，如果它们处在完全不同的层面上，他们之间的关系因而就是一个极度倾斜的面。在艺术中，它们之间关系的调整会采取一种倾向于抽象的形式。如果情况相反，人与外界没有冲突，两者在同一层面上，他会感到自己与自然融为一体，无法从它那里分离出来，那么，他所获得的便是自然主义的艺术。

本书是《哥特形式论》的英译本，作者用这种一般的艺术理论来解释哥特艺术，是现代艺术批评中最具启发性的论文之一。在对以前所有哥特艺术批评标准的批评方面，它有首创性，因而也是依照一种推想而产生的有关哥特艺术的再评价。这种推想，作为其结构的有机组成部分，它还包括了作者的对哥特艺术真切、直观的感知或愉悦的体验——这里并不仅仅是社会的和经济的状态，而是指哥特人，他的世界与意志的一般的精神性渴望。“哥特”在这个意义上就成为一个具有广泛意义的词汇。确实，沃林格尔教授在艺术理论方面最具原创性的贡献之一就是在哥特艺术与一般的哥特精神之间建立起联系，例如，他指出了早期北方蛮族装饰艺术中潜在的哥特式艺术倾向以及巴洛克时代、某些现代建筑中发展起来的伪哥特式风格。这篇论文不仅仅是一本心理分析的著作，它还是一部富于想象力与洞察力的著作。不但中世纪的外在现实，而且它的宗

教与知识生活都在针对着我们理解力的情况下得到了再创造和阐释。拉斯金是我们所熟悉的一位作家，他在描述哥特艺术魅力方面成就最为突出，沃林格尔教授所做的则要超过这一点：他从哥特艺术时代的观点出发来解释哥特艺术魅力。哥特艺术不再是旅行家、考古学家的浪漫主义式的偏好，它取得了作为欧洲文化发展史中一个伟大时代的位置。

这样一部著作势必会对读者提出要求：细致的注意力和有意识地排除偏见。由于是英译本，因而需要某种回旋的余地，翻译工作极端困难，原著的写作风格很精彩，既有寓意的形象展现，同时也保持着逻辑上的内在统一。德语意蕴丰富，具有活力，同时也不免有些烦琐难解，用英语来表达有时就过于华丽、亢奋和含混了。但这也无可选择：思想十分精确便不能被随意摆弄，然而，过于个人化的表达有时很难贯通到习语特征突出的英语里，其结果是一种妥协。为论文的许多段落寻找适当的表达是一项异常艰巨的任务，在这方面，波纳德·洛克汉姆先生和 W.B. 霍尼先生提供了很大的帮助。

最后，黑尔·沃林格尔 [Heer Worringer] 希望我说明一点，那就是这部 20 年前首发的著作在许多方面已非作者晚年学术观点的真实反映。当然，作者在后来的著作中或明或暗地表达了他转变了的学术思想，但对个人学术观点变化的描述只能通过一种非常详尽的方法进行。在这个过程里，《哥特形式论》会经历其内在生命的变革过程。这种类型的著作是活的生命体：假如想给已发育完成的思想核心添枝加叶，那么势必会摧毁它们整体的有机统一性，毁掉它们的生命和最切实的影响力。因此提供给英语读者的这本书是未做任何修订和更正的，完全保持原书的那种真理与错失夹杂的富于活力的状态。其形式虽然经历了许多版本，但依然让它保持着德文版本的样式。

第四版和第五版前言

我再次把这本没有作过任何改动的书交给出版商。这是我过去思想发展的一个有机组成部分，对此我不想作任何修订。

如果批评家们对本书的构思、理论推演的方式以及它的一些细节提出批评意见，那么，在大多数情况下，他们是在敲已经打开了的门。对一种已被确认是不恰当的方式进行必要的更正只能是今后的工作，而不是给现在的著作打些补丁。

战争使作者在前线呆了近三年时间，这当然成了后来没有出版更加成熟著作的借口。

作者

在前线服役，1918年2月

第六至第十二版前言

在第 6 版到第 12 版中，插图的数量增加了一倍，其他方面依旧保持原样。

作者

波恩，1919 年 9 月

本版前言

我恳请新的英文版的读者设想一下作者在他年届 75 岁时的尴尬，他面对的问题是要不要写一个专门的序言以获得对这个出版物的新的权威认定，它是作者学者生涯最初岁月的产物，他只能以游移和有所保留的态度来做这件事，不知道读者是否能够理解？

《哥特形式论》的首版要追溯到 1910 年了。在这之前的两年出版过一个理论的序论，论文的题目具有心理学的风格，即《抽象与移情》。

这些早期著作出版后，已近半个世纪过去了，现在作者已不再需要就这些问题出版更深入的探讨性著作了。他确信他所尝试探讨的重大主题在第一次受到批判后就已接受了全面的、因而也是最后的调整。事实上，在许多场合及以各种不同的标题，他已发表了诸如补遗、修订和更正。

不过，对于一般读者而言，他基本仍是那本《抽象与移情》和《哥特形式论》的原作者。他早期著作中的年轻人特有的生机与活力已淹没了他成熟期所作的坚持不懈的努力。可以理解，他的常识和日渐丰满的知识阅历使他不会轻易和毫无保留地肯定后辈们的有些失之率易的判断。值得庆幸的是他依旧

保留了另一种权威，那是很容易发现的，就是他的心。

因而，这个前言只是表达了作者愉悦的心情：有了这个新版本，新一代的英语读者便有机会参与到这有益的探索中来，与本书的作者一起再一次变得年轻。

威廉·沃林格尔
慕尼黑，1950年5月

中译本引言

——探询德国现代美术的民族精神根基

德国艺术史家威廉·沃林格尔 [Wilhelm Worringer] 1881 年 1 月 13 日出生于德国西部北莱茵—威斯特法伦州的亚琛市，早年在佛莱堡、柏林和慕尼黑等地学习艺术史。沃林格尔在 20 世纪西方艺术史学界的声誉主要凭借了他的两部著作《抽象与移情》和《哥特形式论》，前者完成于 1907 年，是作者申请博士学位的学位论文，发表后，获得德国当时著名艺术批评家保罗·恩斯特 [Paul Ernst] 的青睐，恩斯特在《艺术与艺术家》杂志上专门向读者推荐了这篇论文，并促使论文于 1908 年正式出版；沃林格尔第二本著作《哥特形式论》出版于 1911 年，在内容上是《抽象与移情》最后一部分的扩展，作者把研究重点放在哥特式艺术和建筑的问题上。沃林格尔两部著作面世后，在德国艺术史学界、表现主义艺术团体以及知识分子中间引起强烈反响，两书一再重版，影响范围很快超出德国，波及整个欧洲，被学术界公认为是德国表现主义运动时期最重要的艺术学文献和理论指南。沃林格尔后来在谈及他年轻时代的两部著作对他学术生涯的影响时说：“对于一般读者而言，他基本仍是《抽象与移情》和《哥特形式论》的作者，他早期著作中的年轻人特有的生机与活力似乎淹没了他成

成熟期所做的坚持不懈的努力。”¹

《抽象与移情》的篇幅不大，主要讨论一般的美学理论问题，成为沃林格尔后来撰写的《哥特形式论》以及《埃及艺术》的基础。在《抽象与移情》中，沃林格尔认为，人类艺术形式创造活动从根本上讲是为了满足某种深层次的心理需求，艺术作品因此可以区分为两种不同的类型，一种是让人感觉自然和亲切的艺术，如古代希腊和意大利文艺复兴时期的艺术，线条柔和，形象生动，作品充满了有机生命的活力，它们满足了人的一种肯定自然有机生命活力的心理需求；另一种是类似于古代埃及、印度和拜占庭的艺术，一切都呈现为硬拙、紧张的曲线风格，具有显著的几何抽象化特性，人们在其中寻求的是能够使自身从流变的现象世界中脱离出来、心灵获得永久安宁的绝对的价值。沃林格尔认为，既然所有的艺术创造物都是为了满足人的某种特定的意愿，当这种意愿得到满足后，人们通常就称这件作品是美的，那么，一般的美学理论所需要关照的问题事实上就是探究决定这两种艺术类型创造的人的不同的内在精神和心理的动机。

首先，那种让我们感觉自然、亲切的艺术在西方传统艺术史中通常被冠之以自然主义和写实主义的称谓，沃林格尔指出，这种称谓在任何情况下都不是指向一种对自然单纯模仿的行为，从这一类型艺术作品中所获得的审美快感或心理的满足实际上是这样一种情况，即人们在这类作品蕴涵着有机生命活力的形式中获得的快感从本质上讲是一种对自我生命活力的肯定，也就是说，人们玩味一部作品的形式构造，其实是在玩味自身、玩味自身生命活力的充盈，并由此而获得快感。在德

1. Wilhelm Worringer, *Formprobleme der Gothik*, Leipzig, 1911, English edition: *Form in Gothic*, Translated by Sir Herbert Read, London 1957, p.xv.

国，美学理论家们把这称为移情，用简单的美学套语概括就是：移情性的“审美享受是一种客观化的自我享受”。关于产生移情审美感受的一般心理机制，沃林格尔认为，那应该是一种人与外部世界的和谐、快乐的泛神论关系。而相反地，几何抽象性的艺术，就十分明显地暴露出对自然的感觉，也不去追寻有机生命力的表达，其形式总是僵硬的和无生命感的。比如金字塔沉寂的形式以及拜占庭镶嵌画对生命的压抑，显现在这些艺术后面的心理状态显然是一种疏离或恐惧，与自然主义的移情性艺术是直接对立的。沃林格尔指出，抽象冲动是这种僵硬、无生气的几何艺术背后的心理性力量，它蕴含了人与外部世界的一种严重的隔膜和疏离的心理状态。

在 1911 年出版的《哥特形式论》中，沃林格尔以在《抽象与移情》中形成的一般的美学和艺术史理论对哥特式艺术进行了详尽的阐释。关于“哥特式”的含义，在沃林格尔看来，主要是指一种由哥特式艺术形式的直观感知而领悟到的哥特人面对世界和宇宙时的一般精神或心理状态。事实上，沃林格尔是把哥特式与散布在中、北欧地区的北方日尔曼民族的一般心理和精神的状态联系在一起的。于是，哥特式艺术形式问题的探究实际上就变成为从历史和美学上确认一种不同于古典主义的、不受巴黎和地中海传统影响的北方日尔曼民族艺术的独特发展道路。

除了久负盛名的《抽象与移情》和《哥特形式论》外，沃林格尔在其学术生涯中也没有放弃艺术史的专题研究工作。1908 年完成博士论文后，他曾一度专注于德意志文艺复兴画家克拉纳赫作品。在伯尔尼大学担任讲师期间又撰写了《早期德意志的书籍插图》，该书于 1912 年在慕尼黑出版。1914 年第一次世界大战爆发，沃林格尔应征入伍，在前线作战，战后

到波恩大学任教。在波恩大学期间，他完成了《埃及艺术》（1927年）和《希腊式与哥特式》（1928年）。1928年，沃林格尔迁居到科尼斯堡，1945年又迁至前苏联控制的东德地区，在哈勒大学担任教授。1950年，在民主德国创立一年后离开东德，在西德的慕尼黑定居下来，直至1965年3月29日去世。

一、哥特式艺术意义的复杂化

19世纪晚期以来，德国现代主义美术在相当长的时间里是以一种亦步亦趋的姿态追随法国现代美术潮流的。20世纪初，随着德国现代美术力量的不断壮大，一味地借鉴法国的观念和语言已不能满足年轻一代美术家的要求，他们强烈地感觉到需要为德国正在发生的现代美术革命确立某种民族精神的根基，以便于在欧洲现代艺术舞台上与法国抗衡。他们认为，德意志中世纪的哥特式艺术与德国现代主义美术有着精神上的渊源关系，是德国现代美术的民族根基。

与艺术界的这种把中世纪哥特式艺术确认为德国现代美术民族根基的倾向相伴随的是：1910年沃林格尔出版了他的第二本艺术史理论著作《哥特形式论》。在这本著作中，沃林格尔指出，哥特式艺术是北方、尤其是德意志地区日尔曼民族的独特创造，而古典艺术则属于南方地中海地区拉丁民族的成就，北方的哥特式艺术与古典艺术在艺术史上理应享有同等的地位。另外，作为决定北方日尔曼民族艺术创造精神趋向的哥特式艺术意志从来就不是阶段性的历史现象，而是一个日尔曼民族的艺术现象，沃林格尔进而认为，早在日尔曼民族古代的

艺术创造中，哥特式艺术意志就已显现出它隐匿的活动性，到中世纪更是达到了颠峰状态，后来虽然在与拉丁民族古典艺术的抗争中一度受到压抑，却也并未完全地消弭，它必将在德国现代美术革命，尤其是在表现主义美术中达到新的高峰。

沃林格尔和德国现代派美术家不约而同地把哥特式艺术看成是最具德意志民族特点的艺术创造，而 20 世纪初德国现代美术革命也被视作为是根深蒂固的哥特式精神的发扬光大。这种认识应该说首先是与浪漫主义运动以来波及欧洲各国的哥特式艺术热联系在一起，哥特式艺术在被赋予了丰富的民族、宗教和文化的意义后，在 20 世纪初的欧洲和德国愈益成为某种文化革新力量的象征。在德国，现代主义者们坚信，哥特式艺术代表着德意志民族的传统精神，这种传统哥特式精神的复兴必将拯救处于穷途末路中的西方现代物质主义文化。

1. “哥特式艺术热”

近代以来，欧洲“哥特式”意义的复杂化是与持续不断的哥特式艺术热潮紧密联系在一起的，文化艺术界推崇和研究中世纪哥特式艺术潮流的源头可以追溯到浪漫主义运动时期。18 世纪中期，英国首先见证了哥特式艺术趣味的复兴，其中，具有代表意义的事件是在 1750 年，英国文学家荷霍勒斯·沃普尔¹ [Horace Walpole, 1717—1797] 把他的私人住宅“草莓山庄” [Strawberry Hill] 改建成具有中世纪哥特式建筑的风格。按照 N.佩夫斯纳² 和肯尼斯·克拉克¹ 的说法，在英国，

1. 荷霍勒斯·沃普尔，作家和艺术鉴赏家，擅长于哥特小说的写作，他的中世纪恐怖故事《奥特朗托堡》在当时非常出名。

2. Nikolaus Pevsner, *An Outline of European Architecture*, 8th rev. ed. Baltimore: Penguin, 1974.