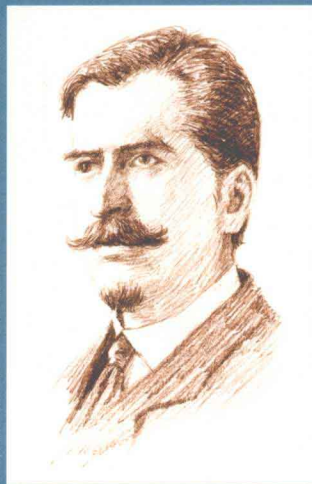

西方经典悦读

大师经典·通俗阅读

艺术的起源

(德) 格罗塞 著 | 谢广辉 王成芳 编译

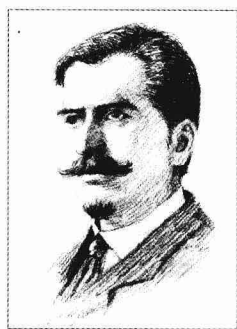
探讨艺术的原始奥秘

北京出版集团公司
北京出版社

TO READ MASTERS' WORKS
IN AN EASY WAY

西方经典悦读

The Beginnings of Art
艺术的起源

(德) 格罗塞 著 | 谢广辉 王成芳 编译

北京出版集团公司
北京出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

艺术的起源 / (德) 格罗塞 (Grosse, E.) 著; 谢广辉, 王成芳编译. — 北京: 北京出版社, 2012.5

(西方经典悦读 / 崔人元主编)

ISBN 978-7-200-09267-7

I. ①艺… II. ①格…②谢…③王 III. ①艺术史—世界 IV. ①J110.9

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第089796号

西方经典悦读

艺术的起源

YISHU DE QIYUAN

(德) 格罗塞 著 谢广辉 王成芳 编译

*

北京出版集团公司
北京出版社 出版
(北京北三环中路6号)

邮政编码: 100120

网 址: www.bph.com.cn
北京出版集团公司总发行
新华书店经销
北京画中画印刷有限公司印刷

*

787毫米×1092毫米 16开本 12印张 159千字

2012年5月第1版 2012年5月第1次印刷

ISBN 978-7-200-09267-7

定价: 23.80 元

质量监督电话: 010-58572393

编者的话

将经典学术名著全新通俗化编译的《西方经典悦读》经过精心准备终于面世了。对这套丛书在尊重和保持原作权威、经典的基础上进行通俗化的编译，目的是减少阅读障碍，使读者在享受轻松阅读的同时，对西方历史文化有所了解。

说起来很有意思，策划这样一套大型普及型丛书，源于一次常规的新编辑培训。其间有老编辑教育新人，要想成为一名合格的编辑，涉猎一定要广，多读书至关重要。大家很自然地谈起应该读什么书，于是亚里士多德、孟德斯鸠、休谟、卢梭、黑格尔、达尔文、马克思、爱因斯坦等一批对人类影响深远的人文社会科学、自然科学大师的名字及其相关著作被提了出来。但接下来的即兴调查却让人大吃一惊！在座的新老编辑近三十人，无论从学历还是所从事的职业看，都应该属于博览群书的人，但通读过《政治学》、《战争论》、《相对论》的竟然没有；读过《人性论》、《法哲学原理》、《资本论》的仅有一人；读过《社会契约论》、《物种起源》、《国富论》的也只有两人……由此看来，对这些名家名著我们几乎都是只闻其名未见其详，阅者寥寥，令人汗颜。

为什么从中学到大学都耳熟能详的这么多传世经典学术名著，我们居然都没有拿起来读一读，真值得好好反思一下。

于是我们就此进行了简单的问卷调查，结果可想而知，上面提到的这些西方经典学术名著，读者阅读率低得惊人。令人欣慰的是，同样的调查也表明，相当多的人从中学时代开始就非常想读这些“人人皆知”但“人人皆未读过”的西方学术经典。之所以一直没有读过，与这些经典著作艰

涩难懂或篇幅太长有很大关系。作为普通读者，大家只是想从整体上去了解这些学术名著，而并不需要深入研究。所以，几千年上百年的历史跨度、不同时期的艰深译文、动辄几十万上百万字的鸿篇巨制……都成为挡在学术名著与普通读者之间的鸿沟，是阻碍经典学术名著从“人人皆知”到“人人皆读”转变的关键！

要实现这种转变，让经典学术名著通俗易懂、变繁为简最重要。换言之，就是要让尽可能多的人对这些经典学术著作想读、能读、爱读。虽然现在我国的出版事业极其繁荣，然而多数学术经典名著至今却尚未有通俗普及本，这不能不说是一件憾事。历史上，康德曾不得不作《未来形而上学导论》，以相对通俗的表述推广普及其《纯粹理性批判》；休谟更不得不作《人类理智研究》，乃至尝试亲自撰写《〈人性论〉摘要》，以补救其艰深的《人性论》出版时所遭到的冷遇。

鉴于此，我们在广泛征求有关专家学者意见的基础上，精选出几十部西方经典学术名著，组织一批学有专长的青年学者，进行全新的编译，推出了这套《西方经典悦读》，希望普通读者也能来共同领略经典名著的思想精髓，从而达到丰富知识和充实、提升自我的目的。

出于这个目的，在内容上，我们一方面将一些大部头经典做了瘦身，力求这个版本能化繁为简，提炼出原著精华；另一方面也对一些文字量虽不多，但因时代久远或表述拗口的知名精短著作进行了语言通俗化的梳理。同时在封面、版式设计上，我们也尝试改变传统学术著作的固有风格，力求简洁清新，从而更方便各类读者轻松、快速地阅读。对于没有能力也没有时间“啃”原著的读者来说，希望这套《西方经典悦读》有“替代”原著的作用，能满足大致了解原著的基本需要；同时，我们也希望这套丛书能够引发大家对西方经典的阅读兴趣，并随着年龄及阅读能力的提高，为最终阅读原著起到引导入门的作用。

当然，要实现这样的出版初衷难度很大。目前对国内外文学作品的简写或改编的尝试较多，有些也较为成功，而对于人文社会科学乃至自然科学学术名著的简写或改编的尝试则比较少，像我们这样成规模重新编译改写的更是很少见到。

有些朋友质疑我们将经典通俗化的意义，认为原著难懂可以去看解读

文章啊。我们以为，尽管有些经典名著可能不乏有解说性的文本，但这毕竟只是解说，而且还是解说者的“一家之言”，既无法让读者看到作品的原有概貌，也无法让读者领略到作品原有的内涵和韵味。所以，能够通俗展现经典学术著作的原汁原味必要且重要。

大师们的学术著作所表达的很多观点在今天看来似乎顺理成章，但在当时都是超前的思想火花，所以对这些先进思想的表述，不可能在当时的历史背景下就达到通俗易懂、传播普及的水平。正是经过时间长河的积淀和考验，通过现代人自身的理解，才能将其更好地诠释出来。

文化只有传播与借鉴才能彰显其价值。近一个时期以来，对中国古代传统文化的开掘与推广非常引人注目，并催涨起学习传统文化的热潮。在这样一个背景下，我们也希望西方的先进文化思想能够引起大家关注。与“世界接轨”的口号喊了很久，而人们的理解似乎还停留在只要采用一些西方的技术和方法就是与世界接轨的层面上。殊不知，我们今天所见到的西方文明，无不有其历史、文化的根源，是诸多西方思想家、科学家对社会、对自然长期思考的结果。如果仅从其外部现象或技术角度进行模仿，是难以深入了解西方之所以先进的深层内涵的。所以我们要想真正做到“与世界接轨”，首先就应该“让思想先行”。《西方经典悦读》丛书就是本着这样的理念，对西方经典文化进行推广普及，希望能让更多的读者分享到人类思想的硕果。

我们和众多专家学者一起，经过一段时间的努力，终于迎来了丛书面世的一天。我们不敢奢望像康德和休谟自己改写其著作那样使这个通俗普及本也成为经典，但我们确实希望这套丛书能够使广大读者对经典不再望而生畏，真正实现对学术经典的轻松“悦”读。

最后，我们还是想说，编译毕竟不能替代原著。希望阅读完这套丛书后，有更多的读者有兴趣和勇气，并且满怀敬意地去研读经典原著，更为直接地感受和领略大师的思路历程。

探讨艺术的原始奥秘

对于艺术，人们总以为那是在解决温饱之后的更高层次的追求。其实不然，从原始人类开始活动的那一天起，艺术就以各种形式生动而具体地与我们朝夕共处。在当今世界，各种艺术纷繁多样，如文学、音乐、舞蹈、绘画、摄影、雕塑、建筑、电影、电视、戏剧、歌剧，等等，可谓洋洋大观。今天，我们身处艺术的海洋中，有时甚至都忘记了艺术的存在。我们也许会心生疑惑：艺术究竟是如何产生的？它的本质是什么？在艺术的最初阶段，它的形式又有哪些？而这些正是这本《艺术的起源》所要解决的问题。

于1894年面世的《艺术的起源》一书，是德国著名艺术史家格罗塞的经典著作，此书亦被视为欧洲乃至世界的艺术史扛鼎之作。在书中，格罗塞从艺术哲学和艺术科学的区别这一研究角度出发，考察了世界各民族艺术的起源，他不仅为初步建立起艺术人类学的学科框架立下首功，还为现代艺术科学大厦的建立打下了坚实的基石。

为了了解《艺术的起源》对于后来的艺术学研究产生的深远影响，就让我们先走近此书的作者，然后再简略了解一下原著的主要内容及其产生的影响。

格罗塞是德国著名的艺术史家、社会学家，公认的现代艺术社会学的奠基人之一。他于1862年生于德国，二十五岁即获哈勒大学哲学

博士学位，次年在著名的弗莱堡大学获得教职，讲授民族学。也就是在这一年，他作了一个关于土著人艺术的公开演讲，引起了轰动。随后，他又出任弗赖堡市艺术收藏馆馆长，并一直任职到1902年。

1892年，格罗塞遇到了玛丽·迈耶，因而有机会收集了大量的东亚艺术素材，为研究原始艺术积累了丰富的材料。1894年，《艺术的起源》出版，一时间格罗塞名声大噪，名副其实地成了现代人类学的奠基人。1895年，格罗塞晋升为弗赖堡大学的副教授，因此，他得以有机会到国外游历，进一步搜集原始艺术的素材，并传播他的艺术史观。值得一提的是，格罗塞对亚洲的艺术兴趣浓厚，还亲自到过日本，并发表演讲，这些演讲后来都结集出版了。

像其他献身于某一特定领域的学者一样，格罗塞将他的一生都献给了艺术史的研究，而且成就卓著，著述颇丰，他的主要著作有：《艺术的起源》（1894）、《家庭和经济的形态》（1896）、《艺术科学研究》（1900）、《东亚绢画》（1922），以及与人合著的《东亚雕塑》（1925）等。其中影响最大，也是奠定他的学术地位的，是这本《艺术的起源》。

《艺术的起源》是用人类学的方法研究艺术的开创之作。作者在本书的“著者序”中不无自信地说：“本书所努力的是一种开辟性的工作，读者也应当用这样的眼光去看待它。在一块从未有人探索过的新境地，谁都不可能找到许多无价的事实，只要找得到路径，就应当知足了。因此，本书的价值，不在于它所给予的答案，而在于它所提出的问题。”

对艺术进行追根溯源确实是一项极为困难的工作。一方面，正如格罗塞本人所言，缺乏前人可供借鉴的研究成果与研究方法；另一方面，由于时代绵邈，原始的艺术资料已无处寻觅，即使有一些，也极为有限。这两个困难是进行原始艺术研究绕不过去的障碍。

在这两个障碍面前，格罗塞却显示出了优于常人的特别之处。首先，他既是弗赖堡大学的民族学教授，还兼任艺术收藏馆的馆长，他占有艺术材料的优势无人能比。因此，在本书中，我们会看到各种原始民族的绘画，流传于民间的原始诗歌，种种神奇的人体装饰，还有对原始舞蹈、音乐的生动、详细地描述。这些资料大都来自大洋洲的原始民族，同时也兼顾到了欧、亚、非和美洲的原始民族，南极的原始民族也有论及，基本上涵盖了地球上绝大部分的原始民族。这都得益于格罗塞所积累的丰富的原始艺术素材，其中不乏许多珍贵的图片。其次，他在进行研究之前就树立起了明确的方法论观念，即建立一个科学的艺术科学的研究方法，即对原始民族的原始艺术进行分类考察和研究，因为原始艺术是艺术科学的重要基础。他的研究工作从原始生活方式入手，然后是原始文化，进而是原始艺术。

所以，作者在本书的一开篇就对以往的艺术科学的研究方法进行了梳理与清算。作者指出，在历史上，最早从社会学的角度来研究艺术的是度波长老。度波认为，气候是影响艺术的决定因素。后来，赫德也在这个问题上进行过研究，但成果不大。在赫德之后的是泰纳。泰纳曾有一句名言：“所有的艺术作品，都是由心境和四周的习俗所造成的一般条件所决定的。”这句名言也为他赢得了用社会学研究艺术的奠基人的美名。再后来，痕涅昆在《科学的批评》中指出，一个民族的艺术性质是由该民族的人种性质决定的。与前面的几个人的观点相比，格罗塞似乎更欣赏居友的研究。居友主张艺术是社会有机体的众多机能之一，艺术受到社会有机体的其他机能的影响。这种观点似乎比前面几位研究者的观点要完备些，可惜居友英年早逝，未能对这个问题进行深入论述。

有立就要有破。在格罗塞看来，以上几位研究者对艺术的研究都还局限在社会学的领域内，视角过于狭窄，方法也嫌单一，忽视了对艺术本身的研究，也忽视了丰富的艺术材料，而跑到艺术之外的世界去寻找答案。这在格罗塞看来是不可取的。

格罗塞的创见正在于，他在看到了传统的社会学方法的缺陷的同时，敏锐地发现了另一条研究艺术科学的路径，创造性地提出了人种学的研究方法，为艺术科学的研究开辟了一片新的领地。

格罗塞所谓的人种学即是我们今天所说的人类学。人类学的研究方法要求，对艺术的研究要回到艺术本身，回到最原始的艺术本身，借助考古学的研究成果，利用一切可以利用的资料，对原始民族的艺术进行研究。这就相当于给艺术研究确立了一个研究对象——原始民族的艺术。

原始民族是一个很宽泛的概念，而格罗塞是从生产方式的角度对原始民族进行界定的，他说：“所谓的原始民族，就是具有原始生活方式的部落。”也就是说，一切采用狩猎和采集植物的生产方式的民族都是原始民族。这样，诸如在卡拉哈利沙漠生活过的布须曼人，美洲的因纽特人、亚留特人、斐及安人，巴西部落的菩托库多人，亚洲安达曼群岛的明科彼人，当然，更多的还是至今仍是原始民族的大洋洲人，都被纳入了本书的视野。

在确定了研究方法和研究对象之后，格罗塞又对艺术的本质进行了界定，辨清了艺术与游戏和实际活动的区别，并指出，艺术从不追求外在的目的，艺术仅注重艺术活动本身。在此基础上，格罗塞将艺术分为静态的艺术和动态的艺术两大类。静态的艺术即所谓造型艺术和形象艺术，如雕塑、装饰、装潢、绘画等；而动态艺术则包括舞蹈、音乐和诗歌等。而对这些艺术的原初形态的研究也构成了本书的主体内容。

从第五章开始，作者就开始对原始的艺术形式逐个进行追根溯源的研究。他首先介绍的是原始装饰，其中例证众多，生动有趣。随后又介绍了原始装饰的目的与功能。

第六章详细介绍了原始装潢的情况，它的功能及它和原始文化之间的关系。

第七章是关于造型艺术的研究，作者重点介绍了大洋洲人、布须曼人等民族的造型艺术的情况，最后指出，不同民族的造型艺术成就的差别和形式的不同，是和他们的不同的生产方式息息相关的。

在研究了静态的艺术形式——造型艺术之后，作者紧接着开始了舞蹈这一重要的动态的艺术形式的研究，重点介绍了大洋洲的科罗薄利舞，说明了舞蹈的两种形式：操练式和模拟式。最后是舞蹈的意义和功能。

在第九章中，作者遗憾地指出，我们先前对原始诗歌存在误解，甚至认为原始民族没有真正意义上的诗歌。实际情况是，原始诗歌已发展得比较成熟，既有抒情诗和叙事诗，也有戏曲。

第十章首先说明了音乐、舞蹈和诗歌之间的关系，接着介绍了音乐的特殊地位，与诗歌和舞蹈相比，音乐更加纯粹和独立。最后是原始音乐的研究成果，原始音乐的起源和功能。

最后一章是结论。在结论中，格罗塞认为：原始民族的大多数艺术作品的创作动机是其实际作用，审美的要求居于次要地位；原始艺术和高级艺术的差别是量的方面而不是质的方面；原始艺术中在创作动机、手法和目的等方面，和其他一切时代的艺术是一致的；艺术不仅具有审美价值，还具有社会价值，但艺术不能成为道德教化的工具，因为“艺术只有致力于艺术利益的时候，才是艺术最致力于社会利益的时候”。

19世纪后半叶起，进化论不仅在自然科学界引发震动，而且迅速波及人文学科，艺术研究领域也不例外。原始民族的鲜活资料为学者们进行艺术研究提供了极大的便利，于是，艺术的起源、艺术发生学研究、民族文化心理及其发生机制等问题都成为主要的研究课题。在这种宏观背景下，一批涉及艺术起源问题和艺术演进史的论著纷纷问世。

关于艺术的起源问题，历来说法不一。黑格尔认为，原始艺术只是“艺术前的艺术”，还不是真正意义上的艺术。黑格尔的看法基本上也代表了一个时代的观念，这种观念对19世纪下半叶兴起的艺术人类学研究产生了重要影响。

格罗塞的艺术人类学研究也是处于人类学发展的初期——19世纪中后期至20世纪初期这一大环境下。这一时期的人类学家大多受到了进化论思潮的影响，他们普遍认为，人类文化和艺术都遵循着由初级

到高级、由简单到复杂、由落后到先进的发展轨迹。《艺术的起源》体现了格罗塞以进化论为核心的艺术史观，不过，格罗塞的艺术史观却与黑格尔不同。格罗塞认为，原始艺术并不比现代的艺术逊色，只是它们的形态相对简单而已，在某些时候，原始艺术甚至比当今的艺术更具有艺术魅力。

《艺术的起源》一经问世，就在世界范围内产生了广泛的影响，被公认为是艺术史的代表作、艺术人类学的开山之作，是现代艺术人类学和现代艺术科学的根基和源头，它不仅深刻影响了后世艺术学的研究，还惠及了文化人类学的研究领域。具体的例子有：奥地利艺术史家赫尔内斯、德国史学家屈恩等都在不同程度上接受了他的观点，对马克思主义美学也有重要的启发。中国现代文化人类学的发展，受《艺术的起源》的影响也不算小。如商务印书馆于1934年出版的林惠祥先生的《文化人类学》一书，可谓是中国较早的现代人类学著作了。在这本书中，作者就大量引用了格罗塞的观点和《艺术的起源》中的一些资料。厦门大学易中天教授曾著有《艺术人类学》一书，他在书中不仅引用和参考了格罗塞《艺术的起源》的观点和材料，还盛赞《艺术的起源》是一部“为人类艺术的研究开拓了新视野和开辟了新途径的天才的著作”。易中天认为，格罗塞将人类学引入艺术学的研究是艺术领域的一项重大变革，具有方法论上的意义。

那么，《艺术的起源》一书是否就完美无瑕，成为艺术界的《圣经》了呢？《艺术的起源》的优点固然很多，也受到了众多学者的好评，被他们引用到自己的作品中，但反对或怀疑的声音也不是没有。在编者看来，书中材料详尽、例证充足，使人增长知识的同时，也引发了我们对艺术科学的思考与兴趣。书中的例证充足，但个别之处未免有些烦琐。另外，在内容上，格罗塞认为，原始人把衣服的装饰功能排列在它的保暖功能之前，并列举了达尔文送一块红布给斐及安的上人的故事作为例证（见第五章），这一点儿恐怕值得商榷；再有，在涉及装潢的图样时，格罗塞认为这些装潢都是效仿自然界的工艺，罕有独创的或高度抽象的，但在中国，考古工作者就发现了许多独创而抽象的原始雕刻作品。在这方面，格罗塞或许低估了原始人的想象力和概括的能力。也许，凭空杜撰的装潢样式还是有的。

《艺术的起源》出版后即被翻译成多种文字，在世界范围内广为流传。在中国，本书最早由蔡慕晖先生从英文转译成中文，并由商务印书馆于1937年出版。近一个世纪过去了，这本书并没有随着时间的流逝而被封上岁月的尘埃，它的读者还很多，人们对艺术起源问题的兴趣并没有减退。有鉴于此，我们对本书又重新进行了编译。在编译过程中，编译者严格遵循了原著的主旨与思想，力图重现原著的艺术风格与语言特点。考虑到今天读者阅读习惯与语言和新中国成立前已大不相同，因此编译者尽量使用通俗、明快的语言，力求生动地表达出原著的内容。

原著共有十一章，编译后基本保持原著风貌不变，但为了读者阅读和理解的便利，编译者为篇幅较长的几章添加了小标题，这样也显得眉目更加清晰。具体内容上，在原著较为晦涩或难于理解的地方，编译者作了适当的解释，如遇例证较多、较繁复的情况，则作了适当的删减或概括。这里不一一列举。人名和地名等专有名词，今天都有了通行的新的译法，编译者都采用了目前通行的译法，不从原译本的翻译。由于编译者的水平有限，如有不当之处，还请读者批评指正。

谢广辉 王成芳

目 录

编者的话 1

导读 探讨艺术的原始奥秘 5

第一章 艺术科学的目的 1

第二章 艺术科学的方法 5

第一节 艺术科学问题的两种形式..... 6

第二节 艺术科学的研究方法..... 10

第三章 原始民族 17

第一节 原始民族的概念..... 18

第二节 生产方式对文化、宗教、家族的影响..... 20

第四章 艺术 25

第五章 人体装饰 29

第一节 原始装饰的意义和分类..... 30

第二节 原始民族的时尚..... 51

第三节 原始装饰的目的与功能..... 56

第六章 装潢 59

第一节 什么是原始的装潢..... 60

第二节 原始装潢艺术的原型..... 61

第三节 原始装潢的其他功能..... 69

第四节	原始装潢中的节奏和对称	76
第五节	原始装潢与原始文化	80
第七章	造型艺术	85
第一节	驯鹿时期的形象艺术	86
第二节	大洋洲人的岩洞绘画、雕刻和树皮图画	87
第三节	布须曼人的图画	97
第四节	北极人的图画和雕刻	100
第五节	西南因纽特人的面具	101
第六节	总结	103
第八章	舞蹈	111
第一节	大洋洲的科罗薄利舞	112
第二节	其他原始民族的舞蹈的两种形式	115
第三节	原始舞蹈的意义	120
第九章	诗歌	127
第一节	原始诗歌的研究概况	128
第二节	诗歌的概念原始民族的抒情诗	129
第三节	对原始抒情诗的评价	137
第四节	原始民族的叙事诗	142
第五节	原始民族的戏曲	150
第十章	音乐	157
第一节	音乐、诗歌、舞蹈密不可分	158
第二节	音乐是一种独立的艺术	159
第三节	原始民族的音乐	160
第四节	音乐的起源	166
第五节	音乐的功能	168
第十一章	结论	171

The Beginnings of Art

第一章 艺术科学的目的