

NO. 003

艺术译丛

亚洲艺术的魂

The Spirit of Man in Asian Art

[英] 劳伦斯·比尼恩 著
朱子仪 译

Laurence Binyon

中信出版集团

看中国
艺术译丛

NO. 003

亚洲艺术的魂

The Spirit of
Man in Asian Art

[英] 劳伦斯·比尼恩 著
朱子仪 译

Laurence Binyon

图书在版编目 (CIP) 数据

亚洲艺术的魂 / (英) 劳伦斯·比尼恩著 ; 朱子仪
译. -- 北京 : 中信出版社, 2020.6
(“看中国”艺术译丛)
书名原文: The Spirit of Man in Asian Art
ISBN 978-7-5217-1706-8

I. ①亚… II. ①劳… ②朱… III. ①艺术—研究—
亚洲 IV. ①J13

中国版本图书馆CIP数据核字(2020)第043878号

亚洲艺术的魂

著 者: [英]劳伦斯·比尼恩

译 者: 朱子仪

出版发行: 中信出版集团股份有限公司

(北京市朝阳区惠新东街甲4号富盛大厦2座 邮编 100029)

承 印 者: 天津丰富彩艺印刷有限公司

开 本: 700mm×980mm 1/16

印 张: 14.5 字 数: 148千字

版 次: 2020年6月第1版

印 次: 2020年6月第1次印刷

广告经营许可证: 京朝工商广字第8087号

书 号: ISBN 978-7-5217-1706-8

定 价: 78.00元

版权所有·侵权必究

如有印刷、装订问题, 本公司负责调换。

服务热线: 400-600-8099

投稿邮箱: author@citicpub.com

作者简介

劳伦斯·比尼恩 (Laurence Binyon, 1869—1943), 英国诗人、东方艺术史家, 曾在大英博物馆工作40余年, 并任大英博物馆东方绘画馆馆长。出版有《亚洲艺术的魂》《远东的绘画》《龙的飞腾》《日本的彩色版画》《亚洲艺术: 雕刻与绘画》等多部研究东方艺术的专著。

译者简介

朱子仪, 1962年生于上海, 文化作家和翻译家。毕业于华东师范大学中文系, 现于北京某高校任教。著有《流放者的神话》《世界文学禁书》《欧洲大教堂》等, 译有《致天堂守门人》《房龙传》《伦勃朗的人生苦旅》《梭罗日记》《蒙田随笔》《达利的骗局》《幸存者回忆录》《棚屋》《入侵》《西方视野里的中国画家》等。

扫码关注

从中国看世界 把时间变成历史

不埋没一本好书，不错过一个爱书人

译者前言

英国人劳伦斯·比尼恩（又译劳伦斯·宾雍，1869—1943）在文学创作和文化研究两个领域都取得了令人瞩目的成绩。在文学界，他是著名的诗人和剧作家。在牛津大学三一学院上学时，他就因写了《珀耳塞福涅》（1890）一诗而获奖。《比尼恩诗集》于1931年出版。他创作了诗剧《阿提拉》（1907）、《亚瑟》（1923）和《青年国王》（1934）。他还以诗的形式将但丁的《神曲》译成了英文，三个部分分别于1933年、1938年和1943年出版。为一战中英国阵亡军人写的一首《献给阵亡者》是比尼恩最有名的诗作。在文化研究领域，比尼恩1893年就开始在大英博物馆工作，负责管理东方版画和绘画，同时从事东方艺术史的研究。他所著《远东的绘画》（1908）一直被视为这方面的权威性著作，出版于1911年的《龙的飞腾》专门评述中国和日本的绘画。他还编写了《大英博物馆藏亚洲艺术品》《英国收藏的中国绘画》《亚洲艺术：雕刻与绘画》《大英博物馆藏中日本刻作品目录》《日本艺术》《尤摩弗帕勒斯收藏目录：中国壁画》

等。《亚洲艺术的魂》是劳伦斯·比尼恩 1933 年至 1934 年在哈佛大学查尔斯·埃利奥特·诺顿系列讲座上的讲稿，1935 年由哈佛大学出版社出版。

如果说天生的艺术气质和深厚的文学修养，能给予他超出常人的鉴赏眼光，能帮助他摆脱那个时代的艺术偏见的话，在大英博物馆 40 年的工作经历，为他提供了对东方绘画最直观和极深入的体验，并激发了他将自己的感受和思考传达给西方艺术爱好者的热望。他有关东方绘画的著作是为他们写的，他有关亚洲艺术的系列讲座也是为他们开的。他面对的读者和听众，可能对东方艺术一无所知，甚至可能对欧洲以外的艺术怀着很深的偏见。他的专著和讲稿的字里行间蕴含着他对东方艺术的激情和敬意，有时他甚至不惜去挑战西方人普遍接受的审美观点，而他的底气就在于自己对东方艺术广博的见识——他在亚洲“朝拜”了艺术遗迹和杰作，在欧美各大博物馆欣赏了丰富的东方艺术收藏，还有就是自 19 世纪 80 年代起大英博物馆迅速增加的中国绘画收藏。

直到 19 世纪下半叶，大英博物馆收藏的中国文物还仅限于陶器、瓷器、实用器皿之类，中国文人书画似乎还无人能理解，因而没有进入馆藏。1881 年至 1882 年，大英博物馆购买了曾在日本当军医的外科医生威廉·安德森的收藏。在 200 余幅中国和日本的绘画作品中，有 114 幅中国绘画，主要是明清文人的山水花鸟绘画。其中有一幅绢本设色工笔大立轴，是明代朱邦的《北京宫城图》。中国绘画第二次大规模进入大英博物馆与已在大英博物馆工作的劳伦斯·比尼恩不无关系。那是 1910 年，大英博

物馆购入 145 幅维格纳夫人的藏画。维格纳夫人的丈夫是德国东方地理学家，她曾随丈夫去东方旅行。来中国之前她去伦敦拜劳伦斯·比尼恩等人为师，着实补了中国艺术方面的课。维格纳夫人在中国居住了四年，她收集的中国绘画，除明清传统山水花鸟画外还有仕女图、佛像人物画，以及后人仿元代赵孟頫、钱选的画作。最终大英博物馆以 7500 英镑购入她的大部分中国藏画。正是由于劳伦斯·比尼恩的努力，大英博物馆中国绘画的收藏总量达到了 575 幅。比尼恩本人并不懂中文，但他得到了比自己小 20 岁的语言天才亚瑟·韦利的帮助。韦利于 1913 年进入大英博物馆当他的助手，通过自学精通汉语和日语，协助劳伦斯·比尼恩对中国的艺术文献做了大量编纂研究工作。韦利后来还成为将中国文学和日本文学翻译成英文的一代大家。劳伦斯·比尼恩在本书中引用韦利翻译的中国古诗，还提到了韦利的《源氏物语》英译本的影响。

最令劳伦斯·比尼恩骄傲的一次与中国绘画杰作的邂逅，是 1903 年年初送上门来的东晋顾恺之名作《女史箴图》的唐摹本。英军上尉约翰逊拿来这幅画卷，想找懂行的人鉴定一下画卷上的玉扣装饰件，并最终 以 25 英镑的价格向大英博物馆出售了这幅画卷。不管那位 1900 年到过中国、对艺术一窍不通的约翰逊上尉是如何得到这幅古画的，大英博物馆的这次收购后来证明是获得了一件顶级中国艺术瑰宝。在本书的第一讲中，劳伦斯·比尼恩将《女史箴图》画卷从头到尾仔细介绍了一遍。收藏在大英博物馆的同样珍贵的中国绘画还有一批来自敦煌的佛教题材绢画，共 430 件，那是奥里尔·斯坦因率领的探险队从敦煌藏经洞盗取

的。在整理这批绢画的过程中，劳伦斯·比尼恩得到了另一位远东艺术史权威拉斐尔·佩初兹的帮助，用他自己的话说，佩初兹“在伦敦对奥里尔·斯坦因从敦煌运回的中国画和藏式绘画收藏做了很有价值的工作”，时间是1914年年末。劳伦斯·比尼恩在本书第二讲中提到了这批绢画，借此说明印度佛教绘画对中国的影响。

《亚洲艺术的魂》作为讲稿，涉及的面很广，凡所涉及的大都是点到为止，多从个人的感受和思考出发，没有太深入的专业探讨，但劳伦斯·比尼恩非常胜任艺术教育家的身份，这些讲稿既有大胆的设想，又有深切的感悟，举例注重说服力，语言讲究节奏且富有诗意。作为一本书，它不像学术专著那么艰涩枯燥，而是选取几个切入点稳步推进，在概括不同地区不同历史时期艺术特征的同时，更注重展示不同地区相互间的影响，最终归结到亚洲艺术的整体感，这种整体感是在将东方艺术与西方艺术的对比中呈现出来的。本书不回避西方人对东方艺术存在的偏见，准确地说是它的目的就是想帮助西方人消除这类偏见。作为亚洲艺术的入门书，本书也为中国读者提供了重新认识亚洲艺术的机会：一方面，由于现代社会已习惯将西方艺术视为主流艺术，我们同样对亚洲艺术的价值以及中国艺术在亚洲艺术中的地位认识不足；另一方面，通过东西方艺术的对比，我们似乎触摸到了世界艺术的整体感，至少能对亚洲艺术作为世界艺术不可分割的组成部分这一点有所认识。

艺术之所以重要，是因为它满足人们的感官和精神需要，是因为其中体现了人的精神。亚洲艺术自然体现了与我们血脉交融

的人的精神。也许本来是不需要由一位西方学者在这方面给我们启蒙的，但我们已对身边的文化、周边的文化忽略得太久，甚至有了陌生感。相信《亚洲艺术的魂》能唤起我们对亚洲艺术的关注，引导我们去培养对身边的艺术、周边的艺术的爱。艺术需要你付出爱，艺术也值得你付出爱。正像书中引用的两句诗所说的：

你必须爱他，先一步这么做
之后才会觉得他值得你爱。¹

只有当你倾心去追求美，才会感觉到美的神秘。劳伦斯·比尼恩有一首题为《无人见过的花》的小诗，其中的情调既是东方的，也是西方的，或许他想表现的正是超越东西方地域的艺术之美：

我在想一枝花，未曾有目光落在她身上
她在独处的空间寂寞开放。
这不是无人侵扰之快乐吗？她美得如同王后
却没有需要她牵挂的王国。

---

1 引自华兹华斯（William Wordsworth，1770—1850，英国浪漫主义诗人，“湖畔诗人”的领袖。他的诗歌理论动摇了英国古典主义诗学的统治，有力地推动了英国诗歌的革新和浪漫主义运动的发展。）《诗人的墓志铭》。——译者注（全书注释均为译者注）

我们为美建造了豪宅、华丽的圣殿，
还设立一个宝座，供众人瞻仰；
但她已去了远方的山上，那里晨光闪耀
露水上不见了她的足迹。

朱子仪

2019年9月于北京五道口

内容简介

本书是劳伦斯·比尼恩1933至1934年间在哈佛大学系列讲座的讲稿合集，代表了他研究东方艺术的最高成就。作者不仅对中国、日本、印度、波斯等民族艺术的发展历程进行了整体论述，还把民族风格的比较上升到精神观念进行探讨，试图寻找出亚洲各国文化艺术之间互相影响的脉络及其背后的精神要素。作者向我们展示了人的精神如何通过创造性的艺术来表现它与世界和宇宙的关系，也指出了文化现象绝非孤立的存在。中国人与日本人，波斯人与印度人，中国人与波斯人，中国人与印度人……亚洲各民族精神性格的不同，造就了艺术风格的差异，也促成了亚洲艺术整体的璀璨辉煌。

七楼书店微信公众号

图书策划 中信美术馆 & 七楼书店

出品人 黄平 杨宏宇

策划编辑 曾孜荣 杨宏宇

特约监制 郭凤岭

责任编辑 周剑箫

特约编辑 葛福荣

特约校对 孔庆美

营销编辑 李晶 翟峰

装帧设计 周伟伟

出版发行 中信出版集团股份有限公司

服务热线：400-600-8099 网上订购：zxcbs.tmall.com

官方微博：weibo.com/citicpub 官方微信：中信出版集团

官方网站：www.press.citic

目 录

译者前言__I

第一讲 导论__001

第二讲 印度早期艺术__033

第三讲 中国风景画艺术的观念__061

第四讲 波斯艺术__097

第五讲 日本艺术__139

第六讲 民间艺术__185

The background of the cover is a traditional Chinese ink wash painting. It depicts a large, gnarled pine tree with dense, needle-like foliage. In the lower-left foreground, a person wearing a white robe and a hat is sitting on a wooden fence, looking towards the right. The style is characteristic of classical Chinese landscape painting, with fine lines and subtle washes of ink.

第一讲 导论

欧洲与亚洲的艺术传统
截然不同的观念
中国早期艺术的特征

在这些演讲中，我想要探究亚洲大陆各国艺术中某些意义重大的方面和某些创造力旺盛的时期。

当然，我不可能对整个领域进行考察，我也不想以考古学、历史学或专业化的观点来论述这个课题。我更想以自己能力之所及，展示不管是在中国还是在印度、波斯或日本，人的精神是如何通过创造性的艺术来表现它与世界和宇宙的关系。我想这么做更符合自己一向胜任的教学工作。我可以明确指出这些艺术与西方国家的艺术的异同、亚洲不同种族的艺术之间的相互影响，以及不同种族的艺术对亚洲艺术整体的独特价值和贡献。也许顺便我们也可以考察一下艺术自身的特性。

现如今，我们西方人处于一种懊恼、受挫的感觉之中。我们已经掌控了各种自然力量，让它们为人所利用，但有些东西是我们尽了全力依然不能把握的。我们把生命分隔成不同的领域，每个领域都由一门名称堂皇的科学来主宰，生命的整体却在某种程度上被忽略了。我们失去的似乎就是生命的艺术。我请各位和我