

西方艺术史观念

[西方艺术史观念_下载链接1](#)

著者:高名潞

出版者:北京大学出版社

出版时间:2016-9

装帧:平装

isbn:9787301273517

本书是作者二十余年潜心教学和研究，从非西方视角系统梳理、反思和批判西方艺术史理论的学术专著，开创性地提出了“再现”是贯穿西方艺术史理论发展的主线。西方现代艺术史及艺术批评理论的哲学基础是启蒙时代所奠定的再现理论，正是对这一启蒙运

动以来主客观二元论的继承和质询，构成了西方艺术及其理论的历史，然而西方艺术史理论始终未能超越二元对立的思维范式。有鉴于此，作者既提纲挈领又详实地对西方艺术理论的发展脉络进行了独特的论述，解读了不同理论流派之间的内在关系，对再现理论在西方的发展进行了梳理和重构，并探讨了艺术史理论发展的新方向及其可能性。

作者介绍:

高名潞，美国哈佛大学博士，美国匹兹堡大学艺术史及建筑史系教授，天津美术学院当代艺术研究所所长。主要著作有《中国当代美术史1985—1986》、Inside Out: New Chinese

Art、《中国前卫艺术》《中国极多主义》（中英文）、《墙：中国当代艺术的历史与边界》（中英文）、《另类方法，另类现代》《“无名”：一个悲剧前卫的历史》《意派论：一个颠覆再现的理论》、Total Modernity and the Avant-Garde in Twentieth-Century Chinese Art等。策划的重要展览有“中国现代艺术展”“Inside Out: New Chinese Art”“丰收：当代艺术展”“中国极多主义”“The Wall”以及“意派：世纪思维”等。

目录: 序 /1

第一部分象征再现：哲学转向

第一章古代被启蒙：还原人文的艺术史 /15

第一节完美性模仿：瓦萨里的《大艺术家传》 /16

第二节风格即文明：温克尔曼开启的人文艺术史 /30

第二章宣物必先思我：启蒙奠定的思辨再现理论 /55

第一节公众空间对启蒙思想的传播和颠覆 /56

第二节再现的形而上学之路：从托马斯·阿奎那的“超越”到康德的“理性” /65

第三节艺术再现：秩序自然和替代自然 /79

第四节再现的定义：从柏拉图的镜子到康德的图型 /82

第五节自明性和眼见为实：虚构和科学实证 /93

第三章只再现符合绝对理念的事物：启蒙与观念艺术史 /109

第一节黑格尔的理念艺术史的逻辑 /111

第二节黑格尔之后的德国观念艺术史家 /125

第三节走向自己反面的观念艺术史 /132

第四章艺术史的原形：理念的外形及其显现秩序 /139

第一节风格自律：形式发展的逻辑史 /140

第二节意志的原形：李格尔的“自足匣子” /145

第三节“眼睛的历史”：从触觉再现到视觉再现 /151

第四节李格尔回归：“凝视”理论的复兴 /161

第五节生理的原形：沃尔夫林的时代风格原理 /172

第六节情感的原形：罗杰·弗莱的“形状形式主义” /184

第七节心理的原形：阿恩海姆和贡布里希 /191

第二部分符号再现：语言转向

第五章图像学：还原图像的语义逻辑 /201

第一节从形而上学哲学中走出的符号 /202

第二节语词与图像：描述和描绘 /207

第三节从图像悬置到图像破译：潘诺夫斯基的图像学 /215

第四节图像学的结构主义因素 /224

第五节会意和相似：伽达默尔、维特根斯坦、丹托和古德曼关于语词和图像的不同阐释 /232

第六章存在、事实和陈述：“物的真理”是如何被再现的？ /243

第一节梵·高《鞋》引起的争议 /245

第二节物和物外：物的符号性 /247

第三节海德格尔：物的真理是敞开自身的真实性 /253

第四节	夏皮罗：物的真理是“社会化现实的形式”	/260
第五节	德里达：“物的真理”仅仅是一种现实陈述本身	/265
第七章	思辨再现的世俗化：再现当下时间与个人神秘	/275
第一节	“现代性”的概念	/278
第二节	浪漫主义：再现个人的而非普世的时间感	/281
第三节	两种对立的现代性：瞬间美和丑的真实	/286
第四节	艺术自律：纯艺术的内部神秘本质	/292
第八章	现代主义：媒介乌托邦	/299
第一节	关于现代主义的争论	/301
第二节	格林伯格的平面性：回到媒介自身	/305
第三节	媒介的拟人化和秩序化：弗雷德的“物体化”和“剧场化”，以及克劳斯的“场域化”	/320
第四节	阿多诺的“冬眠”：媒介作为远离实用主义的美学乌托邦	/334
第五节	T. J. 克拉克的“景观”：作为资本符号的媒介	/341
第三部分	语词再现：上下文转向	
第九章	从“格子”走向“框子”：后现代的政治再现语言学	/359
第一节	后现代主义的思想基础	/361
第二节	“匣子”“格子”和“框子”：古典、现代和后现代的再现语言视角	/376
第三节	“政治再现”的话语逻辑	/395
第四节	语词和语境成为身份再现本身	/415
第十章	前卫：再现非社会的社会性	/419
第一节	前卫理论：穿透现实矛盾的复杂性	/420
第二节	前卫艺术：再现资本体制的支离性	/425
第三节	前卫的疏离和自律	/433
第四节	新前卫	/437
第五节	两个前卫	/450
第十一章	加上下文：符号学和新艺术史	/461
第一节	画面之外：福柯的权力“视线”	/463
第二节	去图像：把艺术剥离为词	/478
第三节	去原创性：把艺术还原为物	/490
第十二章	无边的再现：艺术史的终结和图像转向	/501
第一节	图像转向：泛图像和语词化形象	/502
第二节	人文主义的终结	/510
第三节	艺术史终结论：后历史主义叙事	/515
第十三章	“当代性”：全球当代的虚拟再现	/525
第一节	当代艺术的特点和起源	/527
第二节	现代性是“我们的”，当代性是“每个人的”？	/537
第四部分	结论	
第十四章	再现的类型和转向	/553
第一节	三种再现类型	/554
第二节	三个转向	/557
第三节	反思再现：意派论的差意性和“不是之是”	/564
参考文献		/570
图录		/588
后记		/594
	· · · · · ·	(收起)

[西方艺术史观念_下载链接1_](#)

标签

艺术史

艺术理论

艺术

高名潞

艺术（史）研究

美学

艺术史书单

评论

高名潞在这里用“再现”统领全篇，实际就是拿出一个更大级别的纲目套在之前通常的史学史体系上，意义不大。作者本人的意派论、差意性、不是之是等等玄学般的想法更是没啥意思。这本书真正的价值在于高用快60万字对学术史上重要的思想和作品进行梳理，更像是一本非常优秀的教材（高老师有的时候挺啰嗦的前后两句话意思一毛一样就是换个说法，这点更像教材，好像在你耳边念叨就怕你忘了知识点一样。）匣子格子框子对应三种转向，辅以艺术史上三种再现方式，思路清晰得可怕。对我论文方方面面都很有帮助，只恨自己脑子不够一遍不能完全吸收。比起国内那些资料陈旧大而无当的教材来说，这才是理论普及和梳理应有的样子。

在多数情况下，这本接近于艺术史学史的专著中的材料梳理工作是差强人意的，但作者对于一些核心文献却是介绍有余，批评不足，而这也让《西方艺术史观念》这本“鸿篇巨制”更像一本中规中矩的教材（当然还是要远好于国内各种鬼扯的书），而不是一本出色的研究型/批评型的著作。再说高氏的“意派理论”，反正我本人是没看出来这有什么新意来。后结构主义思潮以来，众多理论中对诸对象的辩证综合的尝试让这一思想路径几乎要成为一种常识（当然只是几乎），不知道有何必要再去劳神发明一个同构（可能还要简单许多）的命名/概念系统来？至于高氏始终关注的亚洲/中国在艺术实践和研究中的主体建构问题和他本人的解决方案，我也总觉得只是对后殖民理论的几个旗手，特别是霍米巴巴关于“他者”的叙说的过分简单化的复述，读起来也没有那么有趣。

煌煌五十九万字，很佩服高先生整理安排材料的功力。以“再现”为纲，“象征再现-符号再现-语词再现”，对应西方艺术史研究的“哲学转向-语言转向-上下文转向”，梳理“匣子-格子-框子”的理论逻辑，线索清晰，文献评述扎实，对我个人的研究很有启发（我想写的高老师都写了呜呜呜）。在写法上，作者时不时回过来关照中国艺术史的问题，这样的对照也很有意思，不过我们的论文要是这么写，下场就会很惨……

笔记汇总

内容详实 整个艺术史和艺术理论的大框架 作为教材入门是极好的
散落着无数闪闪发光的观点 可以解决不少困惑或者说提示了不少可供进一步思辨的点
美中不足的是行文还是可以精简一些 有些内容 有些话重复过多
不管是框架还是行文都可再压缩 高老师这30多年的轨迹令晚辈敬仰
当初应拿此书请高老师给签个名 希望再有机会

应当作为意派论的前提条件来读
通过从再现角度梳理西方艺术史显示出西方艺术史认识论层面的不足
因此用非西方的理论来解决西方理论中长久以来的二元对立 从而产生了意派论
书写的很扎实 是一个很好的梳理
也能在其中看到高老师通过认识他人来认识自己的终极目的

很大部头的书，可能因为写作跨越时间太长以及是根据上课讲义修改的，感觉有些细节做的前后不一致然后总体比较泛而牵强。比较不错的一点是参考文献大部分都是英文，当然，其实书中讨论的很多理论家并不是英语写作因此依然是翻译文本。

用丰富的材料和清楚的文字对史学史的观念演进做了一个框架性的描述，真是很贴心的教材~

材料和内容很丰富，但是论述比较粗糙。

最近2-3年很少看通史/通论，这书前一阵太火，而且有我感兴趣的内容，看了看，翻了

翻，作者还是很有功力，尽管个别地方有出入，还是值得推荐的。介于76-82分

内容非常实在

概论吧。就当概论读 不要花太多时间

写得很详细，尤其是启蒙思想对西方现在艺术理论的影响，康德和黑格尔的观念的阐释，作为入门读物还是值得一读。

很适合做国内的艺术史学科史教材，要是语言能简练一点，这本书能薄1/3。

暂时只读了最关心的问题部分。很有指向性和逻辑性，感觉对于自己来说是很好的一部文献综述，对于某些问题，代表性的理论家和艺术家说得很清楚。使自己可按图索骥。另外最后加入国内艺术视野的研究也很有启发性。

高老师的理论驾驭能力超级强大，将四五百年的西方艺术观念（critical）用再现这个理念串联起来，要言不烦，而且其中每种理论解说都透彻晓畅，最终因为当代性的艺术理论的困境而推出意差论，完满了一个学者的本分。期望学者们匣子格子框子这样的比拟再多一些吧。

考研的时候读过，恨不得全本背诵

匣子、格子、框子。

终于读完了。读书笔记厚厚一本。

19年十一假期前后看到的，对当时的我帮助挺多吧

[西方艺术史观念_下载链接1](#)

书评

从90年代初到哈佛求学，高名潞就一直辗转于中美两国，一边吸收西方的艺术史理论，一边关注和参与中国当代艺术实践。作为一个长期游走于东西方的学者，如何将西方理论和中国现实进行衔接，是他长期关注的问题。
2009年，高名潞曾出版过一本小册子《意派论》。他将中国...

西方艺术史的写作是艺术与哲学关系的陈述，再现理论承接古希腊的模仿说（如镜取像），对理念的模仿等是西方现代再现理论的源头。黑格尔艺术史中形成了对理念的强调和对历史的肯定，理念外化为形式，形式自足自律历史。图像学是词语与图像的符号，哲学转向上的物的真理，现代性...

本书的作者高名潞，是艺术批评家及策展人，美国哈佛大学博士，美国匹兹堡大学艺术史及建筑史系教授，天津美术学院当代艺术研究所所长，现执教于美国纽约州立大学布法罗分校艺术史系。可以说是一个权威的专家，
大半生都在研究与艺术史有关的知识，并且现在还在做更深入的研究， ...

[西方艺术史观念_下载链接1](#)