

德语国家艺术史研究动态 (2010—2015) *

■ 何 峰 梁诗昕

摘 要 本文梳理 2010—2015 年五年间德语国家艺术史学界研究动态，以期为中文学界了解德语学界成果与进展提供便利，促进国内外学者交流与合作；并为艺术史学科机构化、职业化、规范化，以及艺术学门类的学科完善提供有益的线索。本文首先以地理范围划分，梳理德语学界的亚洲、欧洲和其他地区艺术史研究。地域划分之外，具有方法论意义的全球艺术史、跨文化研究、数字艺术史，以及艺术与科学结合的跨学科研究，都是本文关注的重点。

关键词 德语国家 东亚艺术史 欧洲艺术史 跨文化研究 数字艺术史

导 言

作 为现代学术的艺术史学科，首先出现在德国。1813 年，德国哥廷根大学设立了第一个艺术史教席，这对作为人文学科的艺术史是重要的机构化事件。在此之后，作为职业的艺术史研究和作为社会身份的艺术史家，在德国和德语学术界逐渐普及规范。国内美术史教育体制，虽然主要沿袭前苏联的机构化模式，但正在不断调整，探索适合新学科分类的机构化道路。在艺术学升级为学科大类之后，作为艺术学一部分的艺术史研究和教育，应当如何实现机构化、职业

* 本文涉及的国外学者姓名，除其已有中文译名或中文名以外，都采取了保留外文原文的做法，以便读者在互联网上查找相应的研究项目和学者。以往对德文姓名的英文音译也没有采用。希望为国内学者赴德语学界访学、进行博士后研究，以及学生申请硕博项目提供实用信息。随文的附录，仅列入文中提到的德语国家研究机构和博物馆，实际的研究机构数量远多于此。

作者简介：何峰，德国海德堡大学东亚艺术史研究所、海德堡跨文化研究中心博士候选人。梁诗昕，德国海德堡大学东亚艺术史研究所硕士研究生。

化和规范化,是值得学界思考的问题。

本文概述最近五年(2010—2015)德语国家的艺术史研究,目的有二:首先,方便中文艺术史学界了解德语学界研究进展、理论和方法创新,为国内学者寻求国际学术交流合作提供线索;其次,借鉴德语国家艺术史研究机构化、职业化、规范化的经验,促进国内艺术学学科整合和完善。

本文考察对象是德语国家综合大学(Universität)^[1]、研究所和博物馆内艺术史学科的研究工作,以及艺术史研究对象的跨学科研究,如艺术史与人类学、社会学、材料科学、认知科学的交叉合作。德语国家指德国、奥地利和瑞士。本文所称“德语学界”,包括在德语国家各类研究、教学机构进行艺术史研究的学者,不囿于学者的国籍和学术语言。

本文对“艺术史研究”的界定,主要包括绘画、雕塑、建筑、摄影、电影等艺术门类的历史,对陶瓷、金属、玉石等材料人工制品和文化遗存的艺术学研究,以及相关物质文化、艺术市场和收藏史的研究。考察对象首先以地理区域划分,包括针对亚洲、欧洲和其他地区的艺术史研究。近年来发展迅速的全球艺术史研究,也是本文关注的重点。除去以材料和区域划分的艺术史,本文还试图梳理德语学界为艺术史方法论做出的贡献,如跨文化研究的转向,艺术与科学的跨学科研究,以及数字艺术史研究等。

一、亚洲艺术史

本节概述德语学界对亚洲艺术史的研究。东亚艺术史领域的研究和教学,主要集中在海德堡大学、柏林自由大学和苏黎世大学。2016年秋季,原执教于伦敦大学亚非学院的Lukas Nickel教授入职维也纳大学艺术史研究所。拥有悠久艺术史学科传统的维也纳也将成为东亚艺术史研究的重镇。南亚艺术史的研究和教学,主要在波恩大学、维也纳大学和慕尼黑大学艺术史研究所,以及海德堡大学的跨文化研究中心和南亚研究所。

海德堡大学是德语地区最早关注东亚艺术史的机构之一。1896年,海德堡大学建立了艺术史研究所。1945年,学校重建了二战期间被纳粹分子关闭的研究所。1947年,研究所开办了东亚艺术史专业,由执教日本十年后归来的谢凯教授(Dietrich Seckel)主持。1965年,研究所为谢凯教授设立了德国第一个东亚艺术史教席。在雷德侯教授(Lothar Ledderose)任上,东亚艺术史系于2004年独立于艺术史研究所,增加了日本艺术史教席,并与汉学系和日本学系组成东

亚研究中心。预计2018年底,东亚研究中心将与南亚研究所、人类学研究所和海德堡跨文化研究中心合并,并新建地下四层图书馆,成为规模庞大的海德堡大学亚洲与跨文化研究中心。目前,东亚艺术史研究所拥有两个教席(中国艺术史与日本艺术史),两个访问教授教席,以及两个助理教授席位。东亚艺术史研究所的学者和学生重视实地考察和物质材料分析,以及多种方法论的批判使用。

1976年,谢凯教授的教席由雷德侯教授接任,并于2012年起由胡素馨教授(Sarah E. Fraser)执掌。胡素馨教授的研究领域包括6至20世纪中国和日本绘画史、中国摄影史、亚洲佛教壁画,以及民国时期(1912—1949)考古学和民族志研究对塑造国家认同的影响。继承高居翰教授(James Cahill)的衣钵,胡素馨教授也重视艺术创作、流通、接受中的社会性因素。任教美国西北大学时,胡素馨教授开始调查抗日战争时期西南前线的艺术活动,探索藏、彝、苗、羌等少数民族与留学欧日归来的艺术家群体的互动与合作。任教海德堡之后,她的研究计划“民族志之眼”由美国盖蒂基金会(Getty Foundation)连结艺术史项目(Connecting Art Histories)资助,并与中央美术学院、四川大学艺术学院的学者合作。项目第一阶段“抗日战争时期的艺术”,关注1937年至1945年间留学归来的艺术家在北京、成都、上海等地区的创作和展览。项目学员们参观博物馆和文化遗址的收藏和展览,进行访谈和口述史整理。研究中国现代艺术史的专家,如美国俄亥俄州立大学的安雅兰教授(Julia Andrews)和加州大学圣迭戈分校的沈揆一教授等,都参与了项目一手资料的梳理和研究。项目第二阶段“欧罗巴之光”也已经启动,并将在接下来几年里,带领学员追溯20世纪早期中国艺术家在欧洲求学的脚步,探索巴黎、里昂、伦敦、布鲁塞尔、柏林等地的绘画、雕塑、建筑风格对中国艺术家的影响。游学欧洲的中国艺术家们,借鉴并转化了欧洲艺术传统,积极投身正在进行的艺术变革。抗日战争的爆发引导艺术家们把目光投向脚下的土地。向西南地区内迁途中,他们接触山地人民和少数民族的艺术传统,在吸收中不断创新。胡素馨认为,这实际上塑造了20世纪独特的中国现代性(Sino-Modernity),并正在以此为核心撰写书稿。^[2]

柏林自由大学艺术史研究所的东亚艺术史系,近年来与国内学界合作紧密。该系曾多次与北京大学等国内高校开展艺术史工作坊,围绕古代东亚美术中的树、石、水等主题展开讨论。该系拥有一个教授席位和两个荣誉教授席位,研究方向为韩国、中国、日本的古代和现代艺术。德国Gerda Henkel基金会自1999年起资助该教席,以及对访问教授的邀请。2003年起,李静姬教授(Jeong-hee

Lee-Kalisch) 独立执掌该教席, 推动中国、日本和韩国艺术史的研究和教学。该系与柏林国立博物馆亚洲艺术馆 (Museum für Asiatische Kunst) 等公立博物馆及私人收藏有密切的合作关系, 师生研究多以作品为中心。例如, 该系 Juliane Noth 博士曾协助策划亚洲艺术馆的西藏文物展, 探索明朝永乐年间 (1403—1424) 汉藏之间工艺品互动与形式流变。

2012 年, 柏林自由大学的李静姬教授、Birgit Hopfener 博士、Juliane Noth 博士和海德堡大学亚欧精英集群的 Franziska Koch 博士, 共同编辑了论文集 *Negotiating Difference: Chinese contemporary Art in the Global Context*。来自德国、美国、中国等地的学者贡献了 22 篇论文, 探讨中国当代艺术的概念和实践。李静姬教授和 Birgit Hopfener 博士的研究项目, 尤其关注 20 世纪 90 年代末的中国装置艺术和表演艺术, 例如艺术家孙原、彭禹、邱志杰的作品。

(一) 佛教艺术

关注东亚佛教艺术是德语学界的传统。近年相关研究当首推海德堡科学院的中国佛教石经项目。该项目由海德堡大学资深教授、海德堡科学院院士雷德侯发起和主持, 蔡穗玲博士等研究人员合作推进。项目组的内容合作机构主要为山东石刻艺术博物馆、北京大学考古文博学院、中国美术学院等, 技术合作机构包括海德堡大学地理研究所、美因茨应用科技大学空间信息与探测技术研究所等, 共同对山东、四川、陕西和北京的佛教石刻进行勘探测绘。雷德侯教授与国内学界和博物馆界有着长达几十年的密切合作。该项目起源于 2004 年开始的“中德合作山东北朝摩崖刻经调查与研究”项目, 先后由德国科学基金会 (Deutsche Forschungsgemeinschaft) 和海德堡科学院资助, 首先对山东省境内北朝时期的佛教摩崖刻经、石窟和碑碣进行调查、测绘和研究, 并计划出版四卷十六册《中国佛教石经》。该套图书的四川卷 (第一册) 获得了加州大学伯克利分校佛教研究中心颁发的 2015 年度“沼田智秀佛教图书奖” (Toshihide Numata Book Award in Buddhism), 备受学界赞誉。

在柏林自由大学, 李静姬教授对四川资中县和安岳县的宋代佛教雕塑做了细致的考察, 并与 Antje Papist-Matsuo 共同编辑了论文集 *Ritual and Representation in Buddhist Art*。^[3]

(二) 建筑史

雷德侯教授曾在《万物》中对中国古代建筑的模件化生产与组装展开讨论。近年来, 他与海德堡大学南亚研究所的 Niels Gutschow 教授共同主持比较文化视

角的建筑史研究,关注建筑遗产保护和修复中的真伪概念。该项目探索中国、印度、尼泊尔和德国的建筑保护和修复,追问“真”的概念在设计、形式、材料、工艺、功能和位置等范围内的价值。海德堡大学东亚艺术史研究所的王廉明博士,对清代北京的耶稣会教堂建筑有深入的研究,并对清代宫廷绘画中的动物形象研究颇具心得。

(三) 摄影史

以东亚为对象的摄影以及东亚摄影实践,也是海德堡学者们的研究重点。胡素馨教授关注德国德累斯顿国立美术馆 (Staatliche Kunstsammlungen Dresden) 的摄影收藏,尤其是 19 世纪末 20 世纪初以中国和日本女性为主题的摄影作品。在担任美国国家画廊高级研究员 (Senior Fellow) 期间,胡素馨教授将探索作为摄影主题的中国、19 世纪摄影类型和欧洲“中国风”的传入。这项研究也是她对中国通商口岸摄影实践研究的重要部分。^[4]东亚艺术史研究所的脇田美央博士 (Mio Wakita) 关注 19 世纪末日本著名摄影师日下部金兵卫 (Kusakabe Kimbei, 1841—1934) 的作品。他的作品大多为纪念性照片,销售对象是欧美游客、驻日官员和国际商人,内容多为摆拍的女性日常生活。脇田美央博士 2013 年出版的著作探讨了金兵卫摄影的历史,及其摄影实践对日本女性的商业化呈现。^[5]

(四) 书法史

德语学界的中国书法研究相对较少,雷德侯教授 1979 年出版的米芾研究著作是其中的典范。柏林自由大学东亚艺术史系的何小兰博士 (Shao-Lan Hertel),关注黄宾虹作为书法家的艺术实践,其艺术思想对现代中国艺术界的影响,以及 20 世纪 80 年代以来现代中国书法的跨文化传播。慕尼黑大学汉学系的 Thomas Höllmann 教授出版了中国书法史的通论著作^[6];该系夏玉婷博士 (Maria Khayutina) 从青铜礼器铭文和墓葬考古发现入手,探究周代王室的婚姻关系和社会结构等议题。海德堡大学汉学系的纪安诺教授 (Enno Giele) 关注湖南里耶秦简、长沙东牌楼汉简、肩水金关汉简等材料,他针对考古出土的公元前 3 世纪末至 3 世纪初的竹木书写材料,探索书写内容与材料物质性之间的关联。柏林国立博物馆亚洲艺术馆的 Caren Dreyer 博士,采用柏林勃兰登堡科学院吐鲁番研究中心和柏林国立图书馆的馆藏资料,对 1902 至 1914 年德国探险队四次赴新疆吐鲁番、库车等地区考察获得的手抄本进行研究。这项研究的初步成果和相关文物已于 2016 年 9 月起在亚洲艺术馆展出。

（五）流行文化、电影和电视

现代中国是德语国家汉学界和艺术史界的共同议题。近年来，德语学界对 19 世纪末至今的政治宣传图像、跨媒介的流行文化、电影和电视剧、绘画、摄影、装置和表演艺术，都有精彩的研究成果和在研项目。海德堡大学跨文化研究中心主任梅嘉乐教授（Barbara Mittler）的著作 *A Continuous Revolution: Making Sense of Cultural Revolution Culture* 获得了美国历史学会颁发的 2013 年度费正清图书奖（John K. Fairbank Book Prize）。^[7] 该书首先讨论了作为宣传媒介的总体艺术，然后从声音、语言和图像三个角度分析“文化大革命”时期的文化，研究对象包括洗星海和崔健的音乐、愚公移山的传说和连环画小人书等。梅嘉乐教授与台北“中研院”近代史研究所的赖毓芝教授合作，研究自行车在中国发展演变的图像史，并与美国杜克大学 Sumathi Ramaswamy 教授合作，梳理有关毛泽东与甘地的图像资料，探讨身体化的国家形象和国家认同。

在海德堡大学汉学系，梅嘉乐教授组建了流行文化研究小组，研究民国时期以女性为发行对象的各类画报，新中国的宣传海报、电视广告、电影公司等，并与博士后和硕博士生一起建立了开放的流行文化数据库。Gotelind Müller-Saini 教授通过分析电视剧《走向共和》（2003）和《施琅大将军》（2006），电影《甲午风云》（1962）、《孙中山》（1986）和《重庆谈判》（1993），电视纪录片《大国崛起》（2006）、《居安思危》（2006）和《复兴之路》（2007）等在中国的大众传播，探讨历史类电影、电视剧对民众历史意识和国家认同的塑造。她于 2013 年出版的著作，分析中国电视屏幕上呈现的、全球语境之下的中国史和世界史叙述，探讨中国政府和民众眼中的“大国崛起”。^[8]

哥廷根大学伊朗学系的 Katja Föllmer 博士，关注伊朗电影中的性别问题，以及其中体现的社会和文化变迁。

（六）日本艺术史

2004 年，任教纽约大学美术研究所的 Melanie Trede 教授回到母校海德堡，执掌日本艺术史教席。她的研究涉及日本古代和现代艺术史，关注叙述性图像、视觉领域内的性别问题、艺术史编纂学和术语研究、收藏史和展览策略、图像框架和物质性，以及联结日本与欧洲的跨文化研究。她受德国科学基金会资助，研究中古日本卷轴画的媒介性和物质性，在此基础上完成了八幡神数字卷轴项目（Hachiman Digital Handscrolls）。Trede 教授主持了多个跨文化研究项目，如“历史化暴力”（Historicizing Violence），探讨蒙古扩张时期日本、俄国、中国等地对

暴力体验的历史化和图像化。同时，她关注跨文化视野下民族意识中的女性身体形象，以及亚洲 20 世纪和 21 世纪艺术作品中体现的多元现代性。

Hans B. Thomsen 教授任教于苏黎世大学艺术史研究所，执东亚艺术史教席。他与世界各地的亚洲艺术博物馆有众多策展和研究合作，并依托苏黎世 Rietberg 博物馆的藏品和广泛的私人收藏，为教学和研究提供便利。Thomsen 教授近期的研究着力于日本艺术家铃木春信（Suzuki Harunobus, 1725? —1770）的作品《绘本青楼美人合》及浮世绘的发展史。他参与苏黎世大学的校重点研究项目“亚洲与欧洲”，关注亚欧之间各层面的艺术交流。

在波鸿鲁尔大学考古学系，Barbara Seyock 博士依靠德国科学基金会的资助，通过考古发现的新材料研究 14 至 17 世纪日本的海上陶瓷贸易与东亚海域的国际交流。柏林自由大学的李静姬教授也在德国科学基金会的支持下，研究传统日本陶瓷艺术在大正时代（1912—1926）和昭和时代（1926—1989）的技艺演进与形式变化，以及 16 世纪韩国隐士与园林文化的互动。

（七）南亚艺术史

南亚古代石窟壁画，是慕尼黑大学的研究重点。该校印度与西藏学系的 Monika Zin 教授及其团队致力于印度 Ajanta 石窟壁画的保护、修复和研究工作，以及印度 Amaravati 和 Nagar junikonda 两处重要佛教遗迹的研究。在印度艺术史研究之外，Zin 教授也致力于中国新疆克孜尔石窟壁画的图像阐释工作。

波恩大学亚洲与伊斯兰艺术史系 Julia Hegewald 教授，研究 5 至 12 世纪南亚南部地区（今印度卡纳塔克邦）耆那教文化与艺术的发展。她关注 12 世纪早期宗教政治变革对艺术、宗教和建筑的影响，尤其是宗教建筑风格从耆那教向印度教的风格转变。

二、欧洲艺术史

本节将德语地区欧洲艺术史研究划为三部分。第一部分根据艺术类型，分为绘画、雕塑、建筑与公共空间、城市规划、摄影、电影、装饰与应用艺术。近年来，以单一门类划分的欧洲艺术史研究逐渐减少，转而趋向问题导向式的研究。加之，艺术史与其他学科的边界逐渐模糊，跨学科及跨文化成为新的研究趋势。因此，第二部分根据德语地区三个重要历史时间段，依次划分为中世纪与文艺复兴、二战时期和冷战时期艺术史研究。第三部分包括各类专题性研究，依次为阿比·瓦尔堡（Aby Warburg）研究项目、艺术史学史、图像分析研究项目、欧洲

内部跨国艺术交流、艺术造假、艺术市场与博物馆。本章着眼于欧洲内部的跨国文化转换,而全球范围内的跨国界、跨文化研究,将在全球艺术史和跨文化研究章节重点阐述。

(一) 根据艺术类型划分的欧洲艺术史研究

1. 绘画史

在欧洲绘画史方面,着眼著名画家和绘画史重要时期的研究逐渐减少,转而针对新近发现的艺术作品、艺术家之间的隐秘联系或地区性考古发现。2013年,位于巴黎的德国艺术史论坛集中整理了马克斯·恩斯特(Max Ernst)的作品和文献资料,并举办了研究成果展览。

坐落于慕尼黑的德国艺术史研究中心,是德国唯一的艺术史研究独立机构。二战期间,纳粹德军在欧洲各地掠夺的艺术品被美军截获并储存在慕尼黑。艺术史学者们于1946年建立了该机构,并决定机构独立于任何政府和私人框架。目前,研究中心拥有超过56万册图书,订阅约1100份期刊,藏有超过90万件摄影作品供研究使用,出版德国艺术史百科全书(Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte)并维护其数据库(rdklabor.de)。近年来,研究中心的Meike Hopp博士与Andreas Strobl博士对鲁道夫·冯·埃尔特(Rudolf von Alt, 1812—1905)的素描与水彩作品进行了整理与展览。2015年,哥廷根大学Michael Thimmann教授探究了拉斐尔和丢勒的关系,整合两者的绘画、雕塑等作品在哥廷根举办了学术展览。

2. 雕塑史

柏林洪堡大学艺术史与图像史研究所,建立了罗马雕塑研究中心,启动了11至12世纪罗马雕塑研究项目并筹建相关数据库。

3. 建筑史

德语学界对欧洲建筑史的研究,多着眼于当地建筑遗存、公共空间和城市规划。德雷斯頓工业大学的Henrik Karge教授,关注建筑师、城市规划师Matthäus Daniel Pöppelmann(1662—1736)对德雷斯頓城堡和茨温格宫的规划,以及德雷斯頓日本宫内瓷器收藏史。弗莱堡大学的研究者与当地跨领域研究所合作,结合建筑史、装饰艺术、考古学、中世纪神学等领域,对弗莱堡大教堂(Freiburger Münster)深入调查。弗莱堡大学的Hans W. Hubert教授着眼于中世纪晚期和近代早期城市公共空间的英雄形象与英雄化空间,考察英雄纪念碑、圣经和神话人物塑像的功能。马克思·普朗克学会佛罗伦萨艺术史研究所的Brigitte Sölch博

士追溯公共概念的历史渊源,探讨建筑与城市公共空间的关系。针对建筑与历史调适性问题,苏黎世大学的 Anna Minta 教授试图从宗教空间的现代性、建筑的现代化转变等角度寻找答案。苏黎世大学的 Martino Stierli 教授着重分析建筑作为展示语言的功能性,以及人与环境的关系。科隆大学的研究团队认为,1500年前后德国已出现解构主义建筑概念,并采取3D建模进行论证。

4. 摄影史

佛罗伦萨艺术史研究所是摄影史研究重镇。在这里,Dagmar Keultjes 研究1839至1900年间早期照片修整的可行性与技术改进过程,Anna Sophia Messner 关注1922年德国犹太裔女摄影师有关巴勒斯坦与以色列的摄影实践。作为表现主义画家的利奥尼·费宁格(Werk Lyonel Feiningers,1871—1956),同时运用相机进行创作。海德堡大学博士候选人 Franziska Lampe 在佛罗伦萨艺术史研究所的资助下研究费宁格的摄影作品,并分析画家如何通过另一种媒介来进行艺术创作。摄影的功能性也是研究的重心。佛罗伦萨艺术史研究所的 Julia Bärnighausen 关注照片的认识论潜力,科隆大学的 Herta Wolf 教授则从应用科学的角度,对1839至1883年间摄影手册的认知作用进行研究。

在艺术史研究中心的支持下,慕尼黑大学的 Burcu Dogramaci 教授探讨1940年后摄影书籍的审美媒体作用。该研究中心的 Christian Fuhrmeister 博士整理和分析 Julius Böhler 工艺美术品店藏品里的摄影档案。苏黎世大学在 Dr. Carlo Fleischmann-Stiftung 基金会的资助下,成立摄影史教学与研究理论研究计划,研究国际和洲际摄影文化异同,该计划包括摄影起源和技术的历史、艺术收藏和画廊对于摄影作品的态度,以及纪实摄影与艺术摄影之间的关系。

5. 电影史

电影史研究多集中于具体问题的分析。佛罗伦萨艺术史研究所的 Max Seidel 教授对比费里尼的电影与毕加索的作品,分析两者如何受到波德莱尔诗歌的影响,并探讨毕加索的作品如何对费里尼的电影产生影响。科隆大学的 Ursula Frohne 教授主持电影美学反思空间项目,讨论装置艺术与布景摄影中空间部署的趋同性,以及建筑和摄影在电影空间中的形象。柏林洪堡大学、柏林自由大学和柏林国立古典艺术博物馆的联合研究项目 Transformationen der Antike,研究了电影中古典舞台的场景设计。

6. 装饰艺术与应用艺术史

在装饰艺术与应用艺术方面,艺术史研究中心的 Rudolf Fischer 教授梳理建

筑师 Ludwig Mies van der Rohe 的家具作品,分析其建筑内部装饰概念。柏林自由大学的 Vera Beyer 博士对比分析了波斯与法国在 1400 年左右的装饰艺术。杜塞尔多夫大学的 Michael Overdick 博士正在研究奔杜塞尔多夫市奔阿特宫 (Schloss Benrath) 所藏 Frankenthaler 瓷器,以及制瓷技术与饮食习惯等物质文化议题。

(二) 根据德语地区历史时间段划分的欧洲艺术史研究

1. 中世纪与文艺复兴艺术史

海德堡大学欧洲艺术史研究所的 Matthias Untermann 教授正在进行一系列中世纪艺术史的考察项目。Untermann 教授结合艺术史与考古学,考察德国多个地区教堂的中世纪礼仪和宗教建筑风格。同时,他与 Tobias Frese 教授联合考察中世纪礼仪空间中的字体与字符,研究对象包括建筑铭文和礼仪法典等。杜塞尔多夫大学设立了中世纪与文艺复兴研究所,结合艺术史、语言学、药理学、哲学等学科研究中世纪文化。苏黎世大学的 Carola Jäggi 教授及其研究团队,正在全面调查 11 至 13 世纪 120 多所罗马教堂的建筑与礼仪装饰。

2. 二战时期艺术史

德语学界对二战时期艺术史的研究,着重于艺术与政治之间的联系。柏林自由大学设有专门的“颓废艺术”研究中心 (Forschungsstelle “Entartete Kunst”),探究纳粹党划分颓废艺术的历史背景,以及艺术家群体的不同命运。汉堡大学的“颓废艺术”研究着重于纳粹德国时期的艺术政策,以及战后颓废艺术作品的流通与收藏。德国艺术史论坛(巴黎)正在研究艺术、科学与二战德国占领时期的政治关系,重点放在 1942 年起设立的、德国第一个常驻外国的研究机构:巴黎艺术史研究中心 (Kunsthistorischen Forschungsstätte Paris)。维也纳大学的 Birgit Schwarz 博士则关注希特勒的艺术掠夺和奥地利博物馆对应的政策。德雷斯頓工业大学的 FARBAKS 合作项目分析纳粹德国时期和东德时期电影和摄影中颜色的功能,即政治实体如何在电影和摄影产业中用颜色增强独裁统治。

3. 冷战时期艺术史

冷战时期的东西德政体差异,导致了艺术创作和艺术史研究的不对称,洪堡大学的 Michaela Marek 教授围绕这一研究和实践的不平衡展开研究。不同社会形态带来不同的价值观,进而引发了何为艺术真实或现实的问题。德国艺术史论坛与欧洲研究委员会 (European Research Council) 合作,研究 1960 至 1980 年间法国、波兰、东西德的视觉艺术,探讨铁幕两边艺术异同与相互关系。1956 至

1970 年间,一批波兰艺术家回应华沙条约与波兰十月事件,在西柏林举办了 100 多次抽象艺术作品展。艺术史研究中心的 Regina Wenninger 博士从政治、道德、哲学和美学角度考察了此次波兰浪潮。

(三) 各类专题性研究

1. 阿比·瓦尔堡 (Aby Warburg) 研究项目

多个大学和研究所都开展了阿比·瓦尔堡学术思想和影响的研究。伦敦大学瓦尔堡研究所、汉堡大学、德国艺术史论坛、马克思·韦伯基金会、洪堡大学和佛罗伦萨艺术史研究所共同创建了“阿比·瓦尔堡的遗产和图像学的未来”项目。该项目旨在为艺术史研究提供跨学科和国际化的开放环境。柏林洪堡大学与汉堡大学分别对瓦尔堡的文集、书信进行整理分析。哥廷根大学则回溯 1933 年的瓦尔堡图书馆,梳理当时的图书目录。1927 至 1932 年间,瓦尔堡图书馆曾开展委拉斯开兹画作和西班牙艺术研究。艺术史研究中心的 Karin Hellwig 博士正在考察当时研究的方法论取径。

2. 艺术史学史

史学史和针对史学家的研究,在不同机构各具特色。在艺术史研究中心,Christine Tauber 博士对艺术史家雅各·布克哈特 (Jacob Burckhardt) 的“Neueren Geschichte”(现代史)演讲做了分析。在瓦尔堡电子图书馆的技术支持下,柏林洪堡大学 Martin Warnke 教授联合汉堡工业大学,组成了纳粹时期艺术史学史研究团队,研究二战时期腓特烈·威廉大学(冷战时期分为柏林洪堡大学与柏林自由大学)艺术史研究所的历史,探讨艺术史学科在德国的连贯性与断裂性。海德堡大学的研究者爬梳本校欧洲艺术史学科的发展历程,并于 2016 年 10 月召开建立 120 周年研讨会。该系于 1896 年首次设立艺术史的教席,由 Henry Thode 教授执掌。1916 年海德堡大学欧洲艺术史系成立。纳粹德国时期,系内学术活动全面停止,直至 1945 年战后重建。

3. 图像分析研究项目

图像分析的研究散落在各个专题项目当中。艺术史研究中心的 Esther Pia Wipfler 博士,分析公元 200 年至 1250 年间木板油画的人物肖像。海德堡大学埃及学研究所的 Joachim Friedrich Quack 教授考察从纸莎草到宝石的媒介改变,从中分析图像志的使用和改变。苏黎世大学的 Maria Portmann 博士分析 14 至 15 世纪西方艺术中的犹太人图像,从而深入了解犹太人在圣经故事中的呈现及阿拉贡王国时期犹太人与基督徒之间基督的关系。

4. 欧洲内部跨国艺术交流

欧洲内部的艺术家人流动性很大,各国间的艺术交流十分频繁。19世纪德国艺术家协会在意大利罗马建立图书馆,马克思·普朗克学会的赫尔奇阿娜图书馆(Bibliotheca Hertiziana)是其中之一。这类机构对推动艺术文化交流有重大作用。哥廷根大学 Michael Thimann 教授关注这类图书馆的现存文献,及其对国际学术交流的意义。德国艺术史论坛的 Bénédicte Savoy 教授与 France Nerlich 博士,则探究 1789 到 1870 年间法国与德国的跨国艺术培训。柏林自由大学 Karin Gludovatz 教授独辟蹊径,关注艺术家们跨国流动中的违法行为,对 16 至 19 世纪涉嫌间谍活动的旅行画家进行调查。

5. 艺术造假、艺术市场与博物馆

艺术赝品是艺术史研究的特殊切入点。艺术造假与书籍存在何种关系?学术书籍如何打击这种艺术造假行为?海德堡大学 Henry Keazor 教授对此问题做了系统探究。德国艺术史论坛的 Julia Drost 博士关注 1925 年至 1947 年间超现实主义的艺术市场表现。柏林自由大学与柏林国立博物馆合作,围绕艺术与博物馆间联系的议题,考察博物馆展览形式与知识传递的作用,从艺术史角度看展览的教育功能。2014 年,海德堡大学亚欧精英集群举办的跨学科工作坊(The Transformative Power of the Copy)集聚了德国各学术机构 19 位学者,共同探讨复制品和复制行为在不同领域的概念。该会议论文集将于 2016 年底由海德堡大学出版(heiup.uni-heidelberg.de),出版形式为公开获取(Open Access)。

三、其他地区艺术史

数量较多的欧洲艺术史研究,通常在“艺术史研究所”中进行,机构名称没有前缀。这虽然有欧洲中心论的隐喻,但地处欧洲而研究欧洲,本身无可厚非。德语学界对亚洲、非洲、美洲和大洋洲的艺术史研究,则多在区域研究所内进行。本节关注德语学界对除亚欧外全球其他地区的艺术史研究。本节虽命名以“其他地区”,却绝非以亚洲或欧洲为中心的叙述。仅仅由于这一部分研究数量较少,为行文方便的缘故。

(一) 非洲艺术史

非洲艺术史的研究主要与人类学相结合。马克思·普朗克协会佛罗伦萨艺术史研究所 Bruno Sotro Mayor 对非洲雕塑进行考察,分析 Chokwe 部族雕塑的形式与其流通。柏林自由大学 Tobias Wendl 教授专注于非洲艺术与视觉文化史的研究。

究。他与 Paola Ivanov 博士合作,研究刚果地区巫术雕像 minkisi 的真实性,并探讨欧洲、美国、非洲之间艺术品流通的物质轨道、物件与现代性之间不断变化的矛盾以及收藏的真实性等方面。Wendl 教授的另一个项目则从媒体人类学角度出发,分析北非和西非“烈士”图像和自杀性袭击者的视频,考察新媒体时代的社会情感动力。

(二) 南美艺术史

德语学界对南美艺术史的研究,主要关注南美洲与全球其他地区间艺术协调与相互影响的过程。Wendl 教授关注二战后的巴西和日本,对他们之间的前卫艺术的交流的多重性进行研究。柏林自由大学 Margit Kern 教授考察 16 世纪新西班牙(现墨西哥)与欧洲间艺术互动进程,探讨艺术差异性与互相影响的过程。Kern 教授还关注巴拉圭耶稣会 1604 至 1768 年间艺术品生产情况,及当地 Guaraní 土著民族大量复制生产宗教雕塑的历史。

(三) 大洋洲艺术史

德国人类学家、旅行家和收藏家 Hermann Klaatsch 博士曾在海德堡大学学习。1905 年,他远赴澳大利亚金伯利地区考察原住民图腾崇拜,并用笔记、绘图和照片等形式记录当时的旅程。近年来,海德堡大学的 Corinna Erckenbrecht 博士深入分析 Klaatsch 博士在金伯利考察三年间记载的各类资料,结合最新发现的档案和博物馆藏品,研究澳洲原住民的艺术、文化和信仰。金伯利地区岩画主要有 Gwion Gwion 和 Wandjina 风格,它们是原住民的珍贵文化遗产。近代国际工业发展对该地区自然资源的觊觎、原住民对土地的追索以及持续膨胀的当地旅游业,都对土著岩石艺术的保存产生影响。同时,考古学家、人类学家、游客、原住民与非原住民居民构成了一个庞大的知识网络,他们建立多样化的合作,共同促进对岩画的研究。对此 Juliane Breitfeld 通过人类学田野调查方法,考察不同人群对岩画理解的多样性,以及它们与社会经济和文化层面的联系。

四、全球艺术史与跨文化研究

全球艺术史的研究取径,近年已经被中文学界熟知。欧洲中心论的叙述话语,将世界分为自我与他者,欧洲艺术史之外便是世界艺术史。学界为扭转这一话语,提出了全球艺术史的概念。跨文化研究(Transcultural Studies)是德语学界十几年来比较活跃的领域。跨文化研究最早由 Fernando Ortiz 于 1940 年提出,^[9]并于 20 世纪末由 Wolfgang Welsch 引介至德语学界。^[10]跨文化研究不是学

科式的领域，方法论也在不断完善之中，但是作为一种研究视野和提问角度，已经展示了丰富的可能性，成为德语学界艺术史研究的重要取径。

艺术史的跨文化研究，是全球艺术史方法的一个分支。简言之，前者主要关注艺术行动者、艺术品和艺术观念的互动；后者除却互动式的研究，也包含了比较式的研究。艺术史的跨文化研究，倾向于文化间艺术交流的具体过程，比如不同文化地域、族群之间，人、物、技术、知识、观念等的移动、吸纳、改编和再创造。跨文化研究强调两方或多方的互动、吸收、交流，也关注互动过程中未被接纳和吸收的部分及其原因。Nicolas Standaert 和 Peter Burke 曾分别对文化间互动和融合的术语有过精彩的论述。^[1]需要补充的是，Cross-cultural 与 Transcultural 有细微的区别：前者意在作为结果的状态，后者意在作为过程的动态；前者强调边界对面双方的存在，继而才有跨越的可能，后者并不限于两者之间，也不关注是否存在确凿的政治、地理、族群边界，而是强调不同文化惯习（Habitus）造成的差异。

跨文化研究的机构化趋势十分显著。2006 年和 2012 年，德国联邦教育与研究部联合德国科学基金会，共同发起了两轮德国大学精英计划，包括精英大学、集群和研究生院三部分。海德堡大学两次入选精英大学，并入选两组精英集群和三座研究生院。“全球化语境下的亚洲与欧洲”精英集群就是其中之一。在亚欧精英集群基础之上建立的海德堡跨文化研究中心，集中了海德堡大学人文、社会科学和科学研究两百余名学者，与欧美高校广泛合作，共同促进对亚洲与欧洲跨文化动态的理解。这其中便包括了艺术史的各类研究。

全球艺术史教席是跨文化中心的五个教席之一，由 Monica Juneja 教授执掌。Juneja 教授与媒体人类学教授 Christiane Brosius、日本艺术史教授 Melanie Trede 等学者一起发起了“艺术与跨文化：概念、历史与实践”大型研究计划。该计划从视觉艺术世界的历史编纂学入手，从跨文化视角研究视觉文化和物质文化，博物馆展览和收藏实践，摄影技术、材料与风格，艺术生产与美学话语等多个子项目。

德语学界其他高校和研究机构，也纷纷应用跨文化的学术取径，成果丰富，蔚为大观。例如，“亚洲与欧洲”计划是苏黎世大学的重点研究项目（University Research Priority Programme），运用多种方法论，结合区域研究（如汉学、日本学、伊斯兰研究等），探索亚欧之间文化、法律、宗教、社会、经济等诸多领域的交流和互动。又如，位于柏林的跨区域研究论坛（Forum Transregionale Studi-

en), 集聚了关心跨文化研究的德国学者。2009 年成立以来, 它始终致力于促进不同学术团体和机构间的交流协作。本章详细梳理德语学界部分跨文化研究的成果, 分为全球艺术史、跨文化艺术交流、多元宗教的建筑史和跨文化的收藏史等。值得注意的是, 在大多数研究中, “欧洲”或“亚洲”并不是一个实体, 而是具体的文化场域、风格、观念或其他因素。

(一) 全球艺术史

佛罗伦萨艺术史研究所的 Maria Teresa Costa 博士从艺术史学史的角度, 探索 1900 年前后作为“跨文化沉思”的艺术科学 (Kunstwissenschaft), 梳理瓦尔堡 (Aby Warburg) 及当时德语国家艺术史家们, 为艺术史成为一门科学而做的努力, 并探讨当时艺术史家们的思考如何对现今全球艺术史的理论问题提供答案。柏林自由大学艺术史研究所的 Tobias Wendl 教授, 研究 1860 到 1930 年前后德国和奥地利的世界艺术观念, 以及博物馆和私人收藏界对亚洲、拉丁美洲艺术品的收藏展示, 如何影响了艺术史学科的进展。

海德堡大学的 Juneja 教授则拷问基础问题, 即在全球化的语境下如何理解“艺术”, 以及由此生发的全球艺术史之可能。同时, Juneja 教授和她的研究团队还调查不同文化中自然灾害的图像表现, 如 17 世纪的中国、日本和德国的灾害图像。海德堡跨文化研究中心的 Franziska Koch 博士, 研究艺术全球化时代的中国当代艺术, 并与 Juneja 教授一起, 从 20 世纪和 21 世纪的亚洲艺术出发, 探讨多中心的现代主义艺术观念。

在德国科学基金会的资助下, 佛罗伦萨艺术史研究所所长 Gerhard Wolf 教授从跨文化视角考察纺织品及其物质性, 关注 4 至 17 世纪全球范围内的纺织品流动, 包括原材料、纺织技术、纹饰, 以及纺织品在其他媒介中的表现, 从中分析纺织品在跨文化互动中的能动性 (Agency)。

(二) 跨文化研究

1. 中国与欧洲

2009 年底, 中国文化遗产研究院和德国考古研究院签订合作协议, 共同启动“丝路霓裳”考古项目。德国考古研究院北京代表处成为唯一在中国设立的永久性外国考古研究机构。“丝路霓裳”项目由中德九个研究单位通力合作, 关注公元前 1000 年左右东亚和中亚丝绸之路上作为文化交流载体的纺织品。其中, 柏林自由大学的合作子项目由李静姬教授负责, 关注服装纹饰以及相关缝制技术的传播与变迁。

2014年8月,海德堡大学校长与德累斯顿国立美术馆签署合作协议,由东亚艺术史研究所的胡素馨教授领衔研究德累斯顿的东亚陶瓷藏品。18世纪初,居住于德累斯顿的萨克森选帝侯、波兰国王奥古斯都二世(Frederick Augustus, 1670—1733)对东亚瓷器(尤其是中国瓷器)有着非同一般的狂热,留下了以600个精锐龙骑兵交换151件青花大罐的故事。他的瓷器藏品大多保留在德累斯顿的日本宫,二战之后被前苏联红军运走,并于1962年归还。目前,德累斯顿国立美术馆藏有约24000件中国和日本瓷器藏品,以及大量Meissen瓷器。在海德堡的精英大学聚焦领域(Field of Focus)资助下,胡素馨教授和她的研究团队针对其中1100件明末清初瓷器展开研究,探讨其纹饰的叙事性,分析这批中国瓷器对18世纪初德国Meissen瓷器纹饰的影响,及其在18世纪欧洲中国风(Chinoiserie)热潮中的作用。伦敦大学亚非学院的毕宗陶教授(Stacey Pierson)是中国陶瓷研究领域的专家,她与胡素馨教授建立了密切合作,并担任此项目研究顾问。2014年至今,项目团队已经多次赴德累斯顿考察,搜集瓷器图像资料,并举办了跨媒介瓷器研讨会(Cross Media Porcelain Symposium)。同时,该项目与德累斯顿工业大学的Stefan Gumhold教授合作,对目标瓷器进行3D扫描和模型分析。预计2017年3月,由胡素馨教授和德累斯顿共同策划的展览,将关注馆藏瓷器、摄影、绘画中呈现的东亚女性形象,并出版相应的研究图录,呈现研究项目的初步成果。

奥古斯都二世希望在自己统辖的区域,生产出像东方白金(Weisses Gold)一样的瓷器。1709年,奥古斯都二世在德累斯顿建立Meissen瓷器工厂,开始了欧洲最早的硬质瓷器设计和生产。2010年,坐落于慕尼黑的艺术史中央研究所资助Julia Weber博士对18世纪Meissen瓷器的东方起源展开研究。2016年秋季起,Weber博士就任德累斯顿国立美术馆瓷器部主任,将与胡素馨教授共同探索馆藏瓷器的各个方面。

柏林自由大学的Matthias Weiß教授在马克思·普朗克学会的资助下,致力于研究中国版画、德国和瑞典摄影中展示的颐和园欧式建筑。Marco Musillo博士的项目则探讨作为理论论述、绘画实践和感官体验的透视法从意大利传播到中国的过程。海德堡大学的王廉明博士重访法国国家图书馆收藏的清代《圣心图》,论证其所绘内容为法国耶稣会建筑“北堂”的真实场景,反映了乾隆朝中后期,在宫廷和教会绘画传统之外,另有一个画家群体接受并熟悉西洋绘画的技巧。^[12]

柏林自由大学东亚艺术史系Juliane Noth博士关注20世纪三四十年代中国绘

画中的风景和跨媒介性。通过梳理中国艺术界对欧洲艺术传统的接受、日本艺术界对欧美艺术风格的转换和实践,以及中国内在艺术传统,Noth 博士分析这些因素如何共同塑造这一时期的中国画,以及摄影技术如何影响画家对风景的认知和表现。

2. 日本与欧洲

柏林自由大学艺术史研究所的 Joachim Rees 教授研究了 1590 至 1800 年间日本长崎市作为跨文化交融空间的范例,以及受到欧洲绘画影响的日本南蛮屏风(描绘欧洲商人和传教士到达日本的母题)的发展。Rees 教授还通过行动者网络理论(Actor-Network Theory)和跨文化研究的取径,通过绘画和版画材料,分析 1686 至 1795 年间荷兰东印度公司在日本的艺术交易网络和公司形象的制造策略。苏黎世大学的 Hans Bjarne Thomsen 教授和他的研究团队的研究项目,关注日本艺术界通过筹备参加 1873 年维也纳世博会,对德语工艺品(Kunstgewerbe)和美术(Bildende Kunst)概念的吸收,以及 1900 年前后欧洲思想对日本现代美术观念的塑造。同时,Thomsen 教授还关注 20 世纪早期日本与印度宗教绘画的艺术交流。

海德堡大学的 Melanie Trede 教授的研究项目关注日本、欧洲和中国间的框架(Frame)转换。一件文化产品到达新的文化场域中,很可能对其原有框架性结构进行增减,或发生其他形式的改变。该项目研究中国和欧洲的绘画和印刷品如何被日本艺术所吸取和修改。例如,15 世纪日本幕府将军府邸里对中国绘画的重新装裱和使用;17 和 18 世纪日本绘画和版画中,对荷兰世界地图的转化;同一时期在欧洲宫殿中对东亚工艺品的改造和展示;19 和 20 世纪欧美对日本绘画的框架重塑(Reframe),等等。

3. 伊斯兰文化与欧洲

维也纳大学艺术史研究所的 Markus Ritter 教授和 Maximilian Hartmuth 博士,研究 1383 至 1520 年奥斯曼帝国统治之下的马其顿地区的伊斯兰建筑。对马其顿地区奥斯曼时期的纪念碑风格,以往的研究总是笼统地解释为文化影响。这一研究则以实地调研和文献材料证明:具体的纪念碑类型、形式和装饰纹饰的选择,受到赞助人和使用者的直接影响。

19 世纪和 20 世纪,瑞士的建筑风格和内部装饰有使用伊斯兰艺术风格的传统,这个传统如今几乎被大众遗忘。苏黎世大学艺术史研究所的 Francine Giese 教授的项目将回顾这种新伊斯兰建筑风格(Neo-islamische Architektur),分析它

的产生、发展和消逝。

慕尼黑大学艺术史研究所的伊斯兰艺术史教授 Avinoam Shalem, 联合美国约翰霍普金斯大学和马普学会佛罗伦萨艺术史研究所, 共同研究 11 至 12 世纪意大利南部生产的萨勒诺象牙制品, 分析其如何杂糅伊斯兰、拜占庭、科普特和基督教的艺术因素。

4. 印度与欧洲

柏林自由大学艺术史研究所的 Alberto Saviello 博士, 研究项目题为“神圣的审美与审美的神圣”, 探讨 16 至 17 世纪莫卧儿王朝统治时期, 基督教、印度教和伊斯兰教对圣人的艺术表现, 以及西方传教士如何结合伊斯兰教和印度教图像传统, 创造本地的基督教图像。

以往德语学界对复制品的研究集中于西方概念, 如欧洲和北美文化中对复制和复制品的理解。海德堡大学跨文化研究中心的 Corinna Forberg 博士研究 17 至 19 世纪晚期印度手工艺品的欧洲复制品, 探讨将印度手工艺品引入欧洲视觉语言的复制实践是如何塑造的, 并重新给出了复制的含义。他与 Philipp Stockhammer 博士共同组织的学术会议关注复制品的变革性力量, 参会的 18 位学者从不同文化的角度研究艺术中的复制品, 并于 2016 年出版论文集。^[13]

5. 美洲与欧洲

柏林自由大学艺术史研究所的 Margit Kern 教授关注 16 世纪新西班牙(现墨西哥)和欧洲间的艺术协调进程。苏黎世大学艺术史研究所 Tristan Weddigen 教授的项目“全球巴洛克”, 探讨拉丁美洲国家对巴洛克风格的转译和挪用, 如何影响其国家认同的产生。

6. 多元宗教的建筑史

苏黎世大学艺术史研究所 Francine Giese 教授, 研究中世纪以及 17 至 19 世纪伊斯兰教、基督教和犹太教建筑风格的交流融合。海德堡大学的 Michael Falser 教授的研究项目“Picturesque Modernities”, 关注南亚、东南亚和东亚区域建筑风格(Regionalist Style)在跨文化背景下的形成因素。例如, 英国殖民时期的印度撒拉逊风格(Indo-Saracenic), 即 19 世纪晚期英国建筑风格与印度本土风格混合形成的印度-哥特式建筑风格, 以及法国殖民时期的中南半岛建筑风格, 印度尼西亚的荷兰建筑风格, 都是本土风格与殖民者风格的结合。Monica Juneja 教授和 Falser 教授合作的研究项目则致力于研究吴哥窟的象征性, 即怎样从殖民时代的考古对象转换为当代全球化的标志性图像。

7. 跨文化的收藏史

全球博物馆是如何展示中国文化的?一方面,苏黎世大学 Hans Bjarne Thomsen 教授综合调查中国和欧洲博物馆里对中国艺术品的陈列,探讨这种展示如何阐释和传播中国文化和观念,以及博物馆展示的叙述模式如何塑造中国的国家认同;另一方面,他梳理瑞士公立博物馆和私人收藏的东亚艺术品,探究瑞士与东亚之间不同层面的联系,以及与艺术收藏相关的经济、文化和人际关系网。

五、数字艺术史

数字艺术史(Digital Art History)是近年来迅速发展的数字人文学科(Digital Humanities),针对艺术史对象的分支进行研究。在美国、英国、法国等国家,数字艺术史都已经成为学者关注的重点。因此,本文将数字艺术史研究单列一节,概述德语国家的数字艺术史研究动态。由于缺乏财力雄厚的私人、学校基金会支持,德语国家的数字艺术史研究主要依靠联邦和州政府的科研基金,如德国科学基金会的资助。因为这一特点,德国、奥地利、瑞士的艺术史数据库呈现两种态势:一为跨学科、跨机构合作,二为关注本地历史文化遗产。

Meta-Image 项目(meta-image. de)的实现是跨学科和跨机构合作的典型。该项目受到德国科学基金会的两期资助,由柏林洪堡大学、科隆大学等四所大学的八个研究机构共同创建,下设 Hyper Image 和 Prometheus 两个子项目。吕讷堡大学(Leuphana University of Lüneburg)的研究团队负责开发维护的 Hyper-Image 是一种开源图像注释工具,主要为研究 Prometheus 数据库中的资料而开发,并被德语地区的数字艺术史项目广泛采用,如下文将提到的海德堡大学八幡神卷轴项目。Prometheus 项目网站(prometheus-bildarchiv. de)由科隆大学负责维护,联结 80 多个图像数据库,可搜索超过 150 万份高清图像资料,包括雕塑、手稿、建筑、视频、印刷品、装饰艺术、装置艺术等各个门类,并提供完善的著作权服务。科隆大学的另一数字艺术史项目,则代表了本地化研究的态势。该校建筑史系 Norbert Nußbaum 教授与当地州政府建筑部门合作,^[14]将本州 48 个重要建筑的档案和数据进行数字化处理,以利于未来学术研究和城市规划。

慕尼黑大学艺术史研究所是德国数字艺术史研究的重镇之一。2014 年,由 Stephan Hoppe 教授和 Hubertus Kohle 教授联合开办了数字艺术史方向的博士项目。该项目关注计算机科学发展前沿的数据技术,研究图像分析、注释技术和对艺术品的模型建构,兼及数字化藏品管理和文化营销等。2015 年起,该所的

Harald Klinke 博士与慕尼黑工业大学的 Liska Surkemper 共同主编同行评审、开放获取的期刊《数字艺术史》(*International Journal for Digital Art History*), 通过纸质版和数字版两种方式发行, 刊文主要探讨数字人文技术浪潮之下, 作为人文学科的艺术史应有怎样的贡献和挑战。

Hubertus Kohle 教授的研究项目“为科学而游戏”(Play 4Science) 下设 AR-Tigo 子项目, 倡导在线游戏、语言反馈和艺术史学习的结合。游戏时, 右侧画面显示数据库中的艺术作品, 用户在下方输入有关形式、内容、颜色等方面描述或评价的关键词。在用户进行游戏的同时, 后台软件将这些关键词记录为元数据 (Metadata), 从而实现标记艺术作品的功能。软件用户既是游戏者, 也是数据库的贡献者。该项目试图通过艺术史在线游戏探索艺术史学科的本质属性之一: 语言与图像的转换。数据库目前含有一万八千多张图像, 并已积累超过六百万个关键词。

慕尼黑大学艺术史研究所还与德国巴伐利亚科学研究院合作, 广泛调查德国 1550 年至 1800 年间超过 5000 件巴洛克天顶画, 进行数字化记录和图像分析, 并制作了巴洛克天顶画数据库 (deckenmalerei.badw.de)。专研巴伐利亚艺术史的 Stephan Hoppe 教授领导团队, 针对当地的建筑遗存和艺术作品建置数据库, 项目正在进行之中。

在东亚艺术的数字艺术史领域, 海德堡大学的研究者们较为出色。20 世纪初的中国, 缠足逐渐废止, 大学教育对女性开放, 女性在公共事务中的地位和作用空前重要。这些历史背景和重要历史事件在 1904 年至 1937 年间出版的《女子世界》《妇女时报》《妇女杂志》和《玲珑》四份女性杂志中都有体现。梅嘉乐教授主持的清末民初女性杂志数据库 (womag.uni-hd.de) 储存了这四份女性杂志的数字化档案及研究文献。该数据库由美国、加拿大、英国、法国等国家的研究者与海德堡学者合作, 合作者中有许多艺术史家, 如列文森奖 (Joseph Levenson Prize) 获得者、俄亥俄州立大学的安雅兰教授。

小报数据库 (Chinese Entertainment Newspapers, xiaobao.uni-hd.de) 由曾任教于海德堡大学的叶凯蒂教授 (Catherine Yeh, 现任波士顿大学亚洲研究中心主任) 主持开发。该数据库囊括 19 世纪末开始在上海地区发行的《游戏报》《消闲报》《风采报》等 22 种娱乐小报, 共计一千四百多份档案资料。

梅嘉乐教授联合美国、加拿大和台北中研院学者, 建立了早期中国期刊在线 (Early Chinese Periodicals Online, ECPO) 整合数据平台 (kjc-sv013.kjc.uni-hei-

delberg.de/ecpo)。该项目由海德堡大学的亚欧跨文化精英集群和蒋经国基金会资助,由 Heidelberg Research Architecture 的数据团队和中研院数位文化中心负责数据呈现。ECPO 数据平台整合以往的多个数据库,如台北“中研院”近代史研究所的期刊数据库,以及海德堡原有的妇女杂志和小报数据库。目前,ECPO 数据平台还在不断添加资料,这将为晚清民国时期大众文化和视觉艺术研究提供极大便利。研究团队希望联合全球相关领域的学者,共享学术资源和数据。

东亚古代卷轴画由于材质脆弱,需要尽量避免反复打开,也无法长时间公开展示和完整呈现。东亚艺术史研究所的 Melanie Trede 教授,根据她对日本八幡神卷轴画图像与叙事的研究,主持了八幡神数字卷轴项目(Hachiman Digital Handscrolls Project, zo.uni-heidelberg.de/iko/hdh)。该项目对收藏于日本、美国 and 德国等机构的七件八幡神题材卷轴进行数字化呈现。通过上文提到的 Hyper Image 技术,项目成员在数据库中对图像元素进行标记和注释,并翻译画中题跋,为相关研究提供了丰富的史料和参考文献。

海德堡的学者们在南亚艺术史领域也使用了相应的技术。一幅 1876 年的古地图描绘了印度恒河沿岸城市瓦拉纳西(Vārānasi,又名 Banāras)的文化地景和建筑图像,并有梵文注释。南亚研究所的 Jörg Gengnagel 教授及研究团队将所有注释译出,并阐释地图上各个建筑的文化背景(kashidarpana.uni-hd.de)。该项目是文化地理学和图像学研究的结合,从属于加州大学伯克利分校的文化地图电子化倡议(Electronic Cultural Atlas Initiative)。

海德堡大学欧洲艺术史研究所与多家机构合作,建立了在线艺术史信息处理平台 arthistoricum.net。该平台关注欧洲艺术史研究的文献与信息,以及德国正在进行的学术研究。1945 年以前欧洲艺术史的数据由欧洲艺术史研究所和慕尼黑的艺术史研究中心提供。1945 年之后摄影、工业设计和商业插画的数据由萨克森州立和德累斯顿工业大学图书馆(Sächsische Landesbibliothek-Staats-und Universitätsbibliothek Dresden)提供。

苏黎世大学艺术史研究所与苏黎世联邦理工学院建筑史与理论研究所共同发起了 Digitale Diathek 数据库,并联合柏林自由大学、马尔堡大学和维也纳大学的研究者共同建设,合作伙伴还包括位于美国洛杉矶的盖蒂研究所(Getty Research Institute)。Digitale Diathek 数据库服务于绘画、设计、摄影、电影、建筑和城市规划等领域的学者,提供约 120 万份数字化的图像、音频、视频资料。所有资料都已经获得了版权许可。

维也纳大学艺术史研究所利用本所的丰富收藏,建立了维也纳喜马拉雅西部档案(The Western Himalaya Archive Vienna)。该数据库涵盖了喜马拉雅山西麓及附近地区的视觉艺术档案,包括印度、阿富汗、巴基斯坦、中国西藏自治区、尼泊尔、缅甸、柬埔寨和印度尼西亚的视觉文献,存储数量超过12万件的摄影、幻灯片、地图、建筑设计图、绘画等媒材。该数据库面向国际学术界开放,可用于研究、教学和纪录片摄制等。

六、艺术与科学研究

跨学科领域的研究是欧洲艺术史研究的前沿方法,德语国家各大学与艺术研究机构,大多有艺术与科学的合作研究项目。本节概述艺术史研究与认知科学、材料科学、医学等领域的合作,希望对国内学界和国际学术交流有所助益。

洪堡大学 Image Knowledge Gestaltung 是一个跨学科实验室。实验团队相信,解决复杂的学术问题,必须打破单一的学术边界。2012年,洪堡大学集合40个不同学科的研究者,成立了针对图像知识进行研究的实验室。人文科学、自然科学、工程学、医学等学科相结合,从不同角度对图像的研究课题进行交叉探究。例如,实验室旗下研究项目“技术影像”(Das Technische Bild),将可视化图像定义放大,分析自然科学中使用的视觉媒体、艺术文化与科技之间的互动、视觉成像数据的缺陷,以及图像作为自然科学插图对知识传递的作用。

维也纳大学 Raphael Rosenberg 教授主导的艺术史认知研究实验室(Labfor Cognitive Research in Art History),在同类型实验室中历史最悠久、规模最大。实验室运用认知科学的研究方法(如生理测量)进行实验研究。通过实验室测量、捕捉眼球运转等手段,Raphael Rosenberg 教授分析线条和色彩的美学通用性,以及文化背景、专业知识和生活习惯对审美的影响。项目通过艺术史与认知心理学的跨领域结合,对不同文化背景研究者进行对比实验。

苏黎世大学 Bettina Gockel 教授采用艺术史与心理学结合的方法,分析艺术与科学的记忆转化。该项目通过人对光的学习和记忆的生理过程,分析艺术图像和元素如何转化为记忆。苏黎世大学的 Miriam Volmert 博士,则关注18世纪英国游客的肖像文化角色,探究图像的心理记忆理论,以及图像如何对记忆进行补充。

哥廷根大学 Harald Klink 博士和 Lars Stamm 博士分析数字化网络和虚拟世界内的图像,并探讨艺术史对于数字图像与数码照片概念所产生的影响。苏黎世大学 Sebastian Egenhofer 的项目研究当代视觉文化中的数字化应用,以及传播媒

介的转变如何影响字符的样态。

艺术与材料科学的研究项目在德语地区也有开展。德雷斯頓工业大学的FARBAKS项目以颜色和颜料作为研究突破点,关注颜料的生产和创新,研究1820到1880年间德国艺术界和大众文化对新颜料的接受和使用程度,兼及彩色照片对文化记忆的影响。慕尼黑大学艺术史系对1905年到1955年间的玻璃画进行研究,包括玻璃制造技术和玻璃画的实验,如玻璃着色剂、融合剂及其创新。

慕尼黑大学建立了自然研究组,联系不同时代和文化空间,结合艺术史、神学、历史、法律和文学等各个领域,以自然为母题开展多项研究。其中,Christoph Levin教授与Reinhard Müller教授研究古希伯来皇族仪式里关于自然的图案,及其在旧约神学中的转变。汉堡大学艺术史系也开展了绘画史、科学与自然哲学的对话,分析早期近代自然图像。Iris Wenderholm教授关注15世纪早期到18世纪的绘画与艺术理论,以及其中对自然材料的展示与记录。

佛罗伦萨艺术史研究所的艺术与科学项目非常独特。Hannah Baader博士的研究关注圣像学与海洋电离层之间的关系,分析Andrea Mantegna(1431—1506)的绘画作品和艺术作品反映的海岸变化。海德堡大学2015年举办了“我们都是宇航员:艺术与媒体中的太空漫游者的图像”(We are all astronauts: The Image of the Space Traveler in Arts and Media)跨学科会议,对科幻小说、太空电影、摄影师Julien Mauve的太空漫步照片(Greetings from Mars)都做了讨论分析。

结 语

本文虽然仅考察为期五年的德语国家艺术史研究动态,但由于学术机构和项目众多,篇幅有限,综述仍然难免挂一漏万。然而,从以上几十个案例中,我们可以对德语国家艺术史研究的机构化、职业化和规范化,积累一些初步的认识。

艺术史研究的机构化认识主要有两方面。首先,机构的名称、研究领域、人员配置,总体上随着学术研究的深入而不断调整。以笔者熟悉的海德堡大学为例,谢凯教授的加入,促使艺术史研究所设立东亚艺术史专业;能力出众、学养深厚的雷德侯教授,使专业分支有了独立为研究所的可能;研究范围的扩展和内容的深入,使中日艺术史两个教席以及相应访问教席的开设成为必要;对学术研究、人员、藏书、资金和行政管理的需求,引导大学内相互独立的研究所强强联合,成立亚洲与跨文化研究中心。其次,国内、国际和跨科学术合作的重要性。以Meta-Image项目为例,四所大学的八个研究机构合作,才使得Hyper Im-

age 软件和 Prometheus 数据库成为可能。前者是目前被广泛采用的图像分析注释软件,后者联结八十多个数据库、超过 150 万份资料。这都是单一机构、小圈子研究无法企及的。学术机构与博物馆的密切协作,能够促进学术演进,深化藏品认识。这虽是共识,却并非易事。柏林自由大学的研究者能够方便地接触亚洲艺术馆的藏品和藏书,因而能为藏品阐释、展览策划和宣传做出许多贡献。

艺术史的职业化认识包括四个方面。第一,德国基层学术机构的行政主管职位,采取轮值制度。所长、主任等职位由所辖教授每学期轮替,既解决了权力集中和近亲培育的弊端,也释放了行政主管的事务压力,增加学术研究时间。这也使行政主管的职位成为学者服务、回馈学术群体的方式,而非管理、领导,甚至压制。第二,教授配有行政助手,助理教授部分代理行政工作。德语国家的教职晋升非常严格。博士学位获得者必须完成所谓第二博士研究,即特许任教资格(Habilitation),获得编外讲师头衔(Privatdozent),才有资格带博士生、竞选教授职位。在成为编外讲师之前,博士作为教授的行政助手,需要承担较多的事务性工作。第三,资深教授的研究资金较有保障。德国的各类科学院,如海德堡科学院、柏林勃兰登堡科学院等,设立了院士职位,以资助各学科资深学者研究。如果获得了院士资格,即可享受长达十几年的自由支配研究资金。我国对于资深学者的研究资助较少,文史馆和返聘也无法资助长期研究工作。第四,对青年学者和研究生的职业生涯培训比较具体。德语国家的国际、国内公开学术会议,都采取摘要投稿评审制度,往往对青年学者和研究生不设门槛,有助于学术研究的代际提升。我国的学术会议大多限定已有教职或博士学位。面向硕士生、博士生的学术交流机会较少,已经形成规模的,有东南大学、南京大学和南京艺术学院共同组织的“南京三校研究生艺术学论坛”,以及北京大学的美术史博士生国际学术论坛。

艺术史研究的规范化,主要在于对研究方法论的调适、挑战和创新。对于国际学术界已经检验的方法论,我们可以大胆采用,根据研究对象的实际情况,对理论和方法进行再检验、调适和挑战。对于跨学科的新兴方法,我们也不妨试试。所谓无法之为至法,无视专业研究的方法论,已经不能适应学术职业化和国际化的发展前景。研究者需要不断转换视角和思路,才能够推陈出新,为艺术史学科发展和艺术学门类完善做出应有的贡献。

长期以来,我国的艺术史研究和教学,将中国以外的区域划归“世界”或“外国”,大学艺术史基础课程也命名为“中外艺术史”,这与欧洲中心论并无二

致。二战之后，欧美史学界开始反思欧洲中心论，最终促成了今日欧美史学界的机构化格局。简言之，即区域历史或艺术史，交由专业领域内的区域研究所执行研究教学工作。我国艺术史学界以中国艺术史研究为主流，当然无可厚非，然而，在中国教育界建设世界一流大学和一流专业的重要时期，艺术史的学科建设，是否需要减少自我中心和“他者”的思考，多一些机构化、职业化和规范化的努力？是否可以在培养中国艺术史人才的同时，促进艺术史青年学者和学生对其他文化和区域的了解？这些问题，也是笔者希望向读者请教的。

附录：德语国家艺术史教学与研究机构

综合大学下属的艺术史教学和研究机构

- Freie Universität Berlin 柏林自由大学：Kunsthistorisches Institut 艺术史研究所
- Humboldt-Universität zu Berlin 柏林洪堡大学：Institut für Kunst- und Bildgeschichte 艺术史与图像史研究所
- Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 波恩大学：
Kunsthistorischen Institut 艺术史研究所
Abteilung für Asiatische und Islamische Kunstgeschichte 亚洲与伊斯兰艺术史系
- Ruhr-Universität Bochum 波鸿鲁尔大学：Institut für Archäologische Wissenschaften 考古学研究所
- Technische Universität Dresden 德雷斯頓工业大学：Institut für Kunst- und Musikwissenschaft 艺术学与音乐学研究所
- Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 杜塞尔多夫大学：
Institut für Kunstgeschichte 艺术史研究所
Forschungsinstitut für Mittelalter und Renaissance 中世纪与文艺复兴研究所
- Georg-August-Universität Göttingen 哥廷根大学：
Kunstgeschichtliches Seminar und Kunstsammlung 艺术史研究所和艺术收藏
Seminars für Iranistik 伊朗学系
- Albert-Ludwigs-Universität Freiburg 弗莱堡大学：Kunstgeschichtliches Institut 艺术史研究所
- Universität Hamburg 汉堡大学：Kunstgeschichtliches Seminar 艺术史研究所

- Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 海德堡大学：
Cluster of Excellence “Asia and Europe in a Global Context” 全球语境下的亚洲
与欧洲精英集群
Heidelberg Centre for Transcultural Studies 海德堡跨文化研究中心
Institut für Kunstgeschichte Ostasiens 东亚艺术史研究所
Institut für Sinologie 汉学系
Südasiens-Institut 南亚研究所
- Universität zu Köln 科隆大学：Kunsthistorisches Institut 艺术史研究所
- Ludwig-Maximilians-Universität München 慕尼黑大学：
Institut für Kunstgeschichte 艺术史系
Institut für Sinologie 汉学系
Institut für Indologie und Tibetologie 印度学与西藏学系
Munich Art Research Centre 慕尼黑艺术研究中心
- Universität Wien 维也纳大学：Institut für Kunstgeschichte 艺术史研究所
- Universität Zürich 苏黎世大学：Kunsthistorisches Institut 艺术史研究所

研究机构

- Deutsches Forum für Kunstgeschichte 德国艺术史论坛（巴黎）
- Heidelberger Akademie der Wissenschaften 海德堡科学院
- Max-Planck-Gesellschaft 马克思·普朗克学会：
Kunsthistorische Institut in Florenz 佛罗伦萨艺术史研究所
Bibliotheca Hertziana, Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte 马克思·普朗克
艺术史研究所赫尔奇阿娜图书馆（罗马）
- Zentralinstitut für Kunstgeschichte 艺术史研究中心（慕尼黑）

博物馆

- Staatliche Museen zu Berlin 柏林国立博物馆
- Antikensammlung der Staatlichen Museen zu Berlin 柏林国立古典艺术品博物馆

注释：

[1] 德国的高等学校体系，将学校主要分为综合大学（Universität，包括综合性大学、理工大学和师

范大学)、应用科学大学 (Fachhochschule)、艺术学院 (Kunsthochschule 或 Kunstakademie) 和音乐学院 (Musikhochschule) 四类。作为学科的艺术史, 其教学和研究主要在综合大学中进行, 艺术史的博士授予权也主要在综合大学。

- [2] Sarah E. Fraser, *How Chinese Art Became Chinese: War, Archaeology, and the Refashioning of Sino-Modernity*.
- [3] Jeong-hee, Lee-Kalisch, Antje Papist-Mantsuo ed. *Ritual and representation in Buddhist art* (Weimar: VDG, 2015).
- [4] Sarah E. Fraser, *China Treaty Port Photographic Practices and the Migration of European Chinoiserie, 18th—19th Century*.
- [5] Mio Wakita, *Staging Desires: Japanese Femininity in Kusakabe Kimbei's Nineteenth-Century Souvenir Photography* (Berlin: Reimer, 2013).
- [6] Thomas O. Höllmann, *Die chinesische Schrift: Geschichte, Zeichen, Kalligraphie* (München: Beck, 2015).
- [7] Barbara Mittler, *A Continuous Revolution: Making Sense of Cultural Revolution Culture*. (Cambridge: Harvard University Press, 2012).
- [8] Gotelind Müller, *Documentary, world history, and national power in the PRC: Global Rise in Chinese Eye* (London: Routledge, 2013).
- [9] Fernando Ortiz, *Cuban Counterpoint: Tobacco and Sugar*, trans. Harriet de Onís (Durham: Duke University Press, 1995). 该书原版为西班牙语, 1940 年出版。由于发行量较少, 由美国杜克大学出版社 1995 年再版。
- [10] Wolfgang Welsch, "Transculturality—The Puzzling Form of Cultures Today", *Spaces of Culture: City, Nation, World*, edited by Mike Featherstone and Scott Lash (London: Sage, 1999), pp. 194—213.
- [11] Peter Burke, *Cultural Hybridity* (Cambridge: Polity Press, 2009). Nicolas Standaert, *Methodology in View of Contact Between Cultures* (Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong Press, 2002).
- [12] Lianming Wang, "Church, a Sacred Event and the Visual Perspective of an 'Etic Viewer': An 18th Century Western-Style Chinese Painting Held in the Bibliothèque nationale de France", in: *Face to Face: The Transcendence of the Arts in China in Beyond*, vol. 1 (Lisbon: Artistic Studies Research Centre, Faculty of Fine Arts, University of Lisbon, 2014), pp. 182—213.
- [13] Corinna Forberg and Philipp W. Stockhammer ed. *The Transformative Power of the Copy: A Transcultural and Interdisciplinary Approach*, Heidelberg Studies in Transculturality, vol. 2 (Heidelberg University Publishing, 2016).
- [14] 具体合作对象为北莱茵-威斯特法伦州的建筑、居住、城市规划和交通运输部 (Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen)。