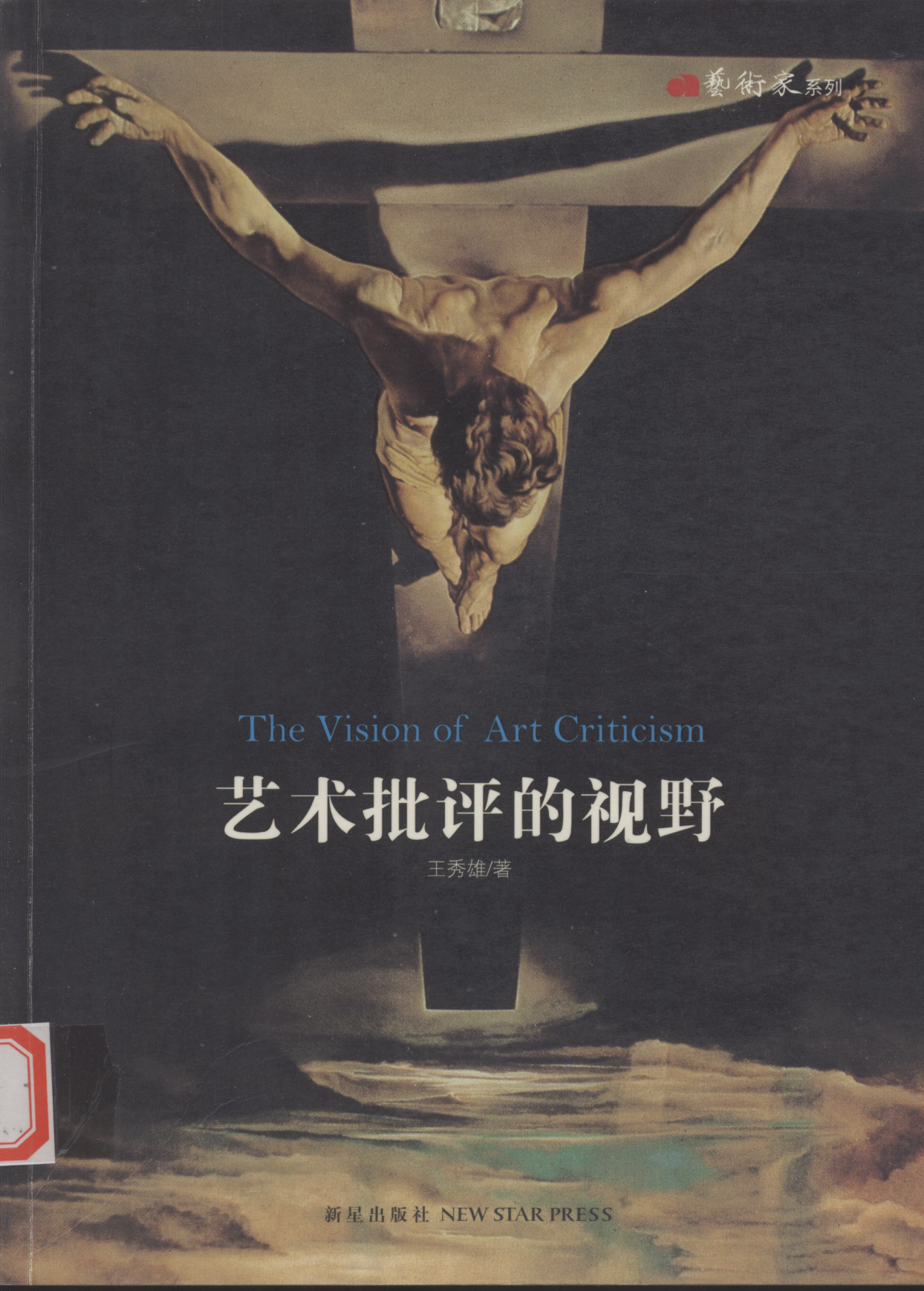




艺术家系列

The Vision of Art Criticism

艺术批评的视野

王秀雄/著

新星出版社 NEW STAR PRESS

The Vision of Art Criticism

艺术批评的视野

王秀雄/著

J05
W397

新星出版社 NEW STAR PRESS

图书在版编目(CIP)数据

艺术批评的视野/王秀雄著.

—北京:新星出版社,2010.1

ISBN 978-7-80225-868-6

I. ①艺… II. ①王… III. ①艺术评论—理论 IV. ①J05

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第000369号

艺术批评的视野

王秀雄著

责任编辑:李娟 姚冬霞

责任印制:杨宏宇

封面设计:杨美妮

出版发行:新星出版社

出版人:谢刚

社址:北京市东城区金宝街67号隆基大厦 100005

网 址: www.newstarpress.com

电 话:010-65270477

传 真:010-65270449

法律顾问:北京市大成律师事务所

读者服务:010-65267400 service@newstarpress.com

邮购地址:北京市东城区金宝街67号隆基大厦 100005

印 刷:北京蓝图印刷有限公司

开 本:720×960 1/16

印 张:14.75

字 数:180千字

版 次:2010年3月第一版 2010年3月第一次印刷

书 号:ISBN 978-7-80225-868-6

定 价:48.00元

版权专有,侵权必究;如有质量问题,请与出版社联系调换。

自序

这是一本“艺术批评”的入门书，向对艺术有兴趣的读者，包括文科及理工科大学生，以及教师与社会人士等，讲解“何谓艺术批评”以及“艺术批评的四个要素”等，次第从浅入深，并依照理论的发展介绍西方著名艺评家的艺评例子，使读者了解艺术批评的性质、类型与个别用途，甚至最后自己也能撰写艺术批评的文章。

“艺术批评”简称“艺评”，是常听到的名词，但许多人对它未必有正确的认知。“艺术批评”居于艺术与观众之中间，把作品的形式与意义传达给观众，所以“艺评家”的角色，等于艺术与观众的桥梁，把自己所把握的艺术意涵传达给观众，开启观众的欣赏之眼。不过为了全面地做到上述的几点，“艺术批评”必须包含四个要素，即“描述”“分析”“解释”与“评价”等。本书的第六章“描述什么”、第七章“各种的解释意涵”、第八章“如何做评价”等，皆对这些内容有详细的介绍。然而上述四个要素，随着文字媒体的性质不同而有不同的出现率，一般来说，画家专册的艺评文章较详密；与此较之，报纸上的艺评就简要得多，也许省略了“描述”与“分析”而把重点放在“解释”与“评价”上。至于团体展或联展的艺评，在大规模美术展览上能提到名字或作品，等于得到肯定与获得较高评价了，不允许艺评家做翔实的介绍。随着文字媒体的不同，其写法的特色及局限，在第三章“艺评文的种类”与第四章“艺评的用途”中有详细的讨论，相应附上西方知名艺评家的艺评文，期许读者领会其中的奥妙。

值得注意的是，对同一艺术作品或同一艺术展览，不同的艺评家所

撰写的艺评，绝不会相同。这是艺评家的素养、储备知识、艺术观、历史观、哲学观之不同所致。譬如，有者以伦理道德与教育眼光来审视，有者以意识形态来解释，有者以感染观众之效果来评价等，因所重视与评价的层面有所不同，就产生不同之意涵、解释与评价了。所以阅读艺评时，读者最好能洞悉艺评家背后的意识形态，否则容易被艺评家带着走，而迷失了自己的看法与判断。艺评家的素养、储备知识、艺术观、历史观等之不同，故产生不同艺评之类型与流派，在第二章“艺评家的素养与类型”及第十章的第一节“艺术批评的类型”中，有翔实的讨论。

现今，高中的美术课程以及大学的艺术批评课程中，都要实施艺术批评的教学，第十章“艺术批评教学”与第十一章“艺术作品意涵的解释原理”，就是探讨艺术批评教学的原理，以及其教学法之具体举例。期望读者能举一反三，灵活应用。最后，本书有不全之处，尚祈读者不吝指教。

采集文明 传播智慧

以智慧、慈爱、勇敢之心，做弘扬正见、培育人才、福利社会、净化人心之事

目录

第一章 艺术批评与艺术史	001
第一节 两个难题	003
第二节 艺术批评与艺术史	004
第三节 有关其他艺术的文章	007
第四节 艺术批评——以经验为基础的智慧	008
第二章 艺评家的素养与类型	013
第一节 现代艺评之父	014
第二节 拥护者类型	017
第三节 进步主义者类型	020
第四节 意识形态类型	023
第五节 编辑家类型	028
第六节 传统主义者类型	030
第七节 理论家类型	033
第三章 艺评文的种类	035
第一节 画家专论	036
第二节 传记	041
第三节 艺术家的书信、文章	045
第四节 雕刻专论	048
第五节 个别作品专论	052
第六节 多才多艺的艺术家	054
第四章 艺评的用途	057
第一节 全作品目录	058

第二节	美展目录	061
第三节	拍卖目录	068
第四节	美术馆目录	071
第五节	艺评家立身之道	075
第五章	艺评快照	081
第一节	个展	082
第二节	人物介绍的艺评	085
第三节	团体展	088
第四节	联展	092
第五节	主题与议论	096
第六章	描述什么	101
第一节	注意的对象	102
第二节	知觉	109
第三节	各种描述的方法	112
第四节	审美经验	114
第七章	各种解释的意涵	119
第一节	神话	120
第二节	历史与虚构	125
第三节	仪式	131
第四节	象征	134
第八章	如何做评价	139
第一节	简单测试	140

第二节	优秀的作品	143
第三节	选择	148
第四节	失败的例子	153
第五节	成功的故事	158
第九章	留意点	161
第一节	手法	162
第二节	时代与理论	163
第三节	读者也能成为艺评家	167
第十章	艺术批评教学	171
第一节	艺术批评的类型	172
第二节	学校的艺术批评教学	179
第三节	艺术批评教学举例	183
第十一章	艺术作品意涵的解释原理	197
第一节	艺术作品的三层意涵	198
第二节	作者中心的意涵解释	205
第三节	读者中心的意涵解释	211
第四节	教学时的解释序列	214
附录	艺评家及艺术家译名对照表	223

1

第一章

艺术批评与艺术史



第一节 两个难题

列夫·托尔斯泰 (Leo Tolstoy) 质问何谓艺术, 他于1898年以相同的书名发表了其优秀的著作。他强调, 艺术是把艺术家的情感传达给他人感知。他认为艺术是人类活动之一, 有意地使用符号把感情传达给他人, 而给他们以影响, 让他们同享作者的感情。

艺术绝非形而上学者所言, 传达神的旨意; 也不是知觉经验学者所言, 宣泄个体内部能量的游戏; 更不是使用社会性符号, 表达他人的感情。艺术也不是创作出令人舒适快乐的东西等。

艺术是把他人连接到你的感情的手段, 同享作者的感情, 是人生必备的东西, 对个人与人类而言, 为了追求幸福起见不可或缺地存在。(Tolstoy, Leo. *What is Art?* London, 1930, p. 50.)

艺术的界说有许多种, 至于本书所言的艺术 (Art) 有两种含义: 一是作者有意制作的艺术作品; 二是昔日不一定是艺术, 然而就今日的观点, 可认为它是艺术作品。

艺术批评的文章很多, 然而对读者而言, 一眼就可辨别出来的, 实在很少。报纸杂志上的艺评, 展览会及音乐会上的报道, 不一定是艺评。若上述文章重点放在人物或历史的介绍上, 则非 (艺评) 也。

我们就此可得知, 所谓艺术批评, 它谈论的对象是艺术作品。所以普通所谓的艺术批评, 有时具有艺术批评的性质, 然而有许多不具有艺术批评的性质。

蒙娜丽莎
达·芬奇
木板油画
77cm×55cm
约1503—1506年
法国巴黎卢浮宫美术馆
藏 (左页图)

举例而言，牛津大学的教授华德·派特（Walter Pater）于1873年对达·芬奇的《蒙娜丽莎》有如此的描述：

能匹敌于达·芬奇的《蒙娜丽莎》之作品，可以说很少，只有杜勒的《忧伤》勉强可以做比较。《蒙娜丽莎》是达·芬奇最好的作品，也最富有暗示性的意涵。

她（蒙娜丽莎）如同坐在大理石的椅子上那样安稳，围绕她的是年代久远的岩礁；她如同吸血鬼似的死去又复活，五百年间迷惑了世上许多男人。她也可以说是特洛伊海伦之母亲，也可以说是圣母玛利亚之母亲。她的美在于奇妙，左右两个眼睛、鼻子、嘴巴，甚至左右背景的两条地平线都不相同……（Peter, Walter. *Selected Works*. London, 1948, pp. 265-266.）

以上所举的文章，是艺术批评还是艺术史，请读者判断！

第二节 艺术批评与艺术史

艺术批评是评论现在的艺术，而艺术史是叙述过去的艺术吗？我们不能如此简易地做解释。有些艺术史家以研究过去艺术的经验来评论现代艺术，此时他们是以现代的观点来评论现代艺术。

例如，美国哥伦比亚大学艺术史教授梅耶·夏匹洛（Meyer Schapiro）是罗马式艺术史的权威学者，不过他也对现代艺术很有研究。他在《现代艺术：19至20世纪》一书中对晚年的高尔基（Arshile Gorky）非常赞赏：

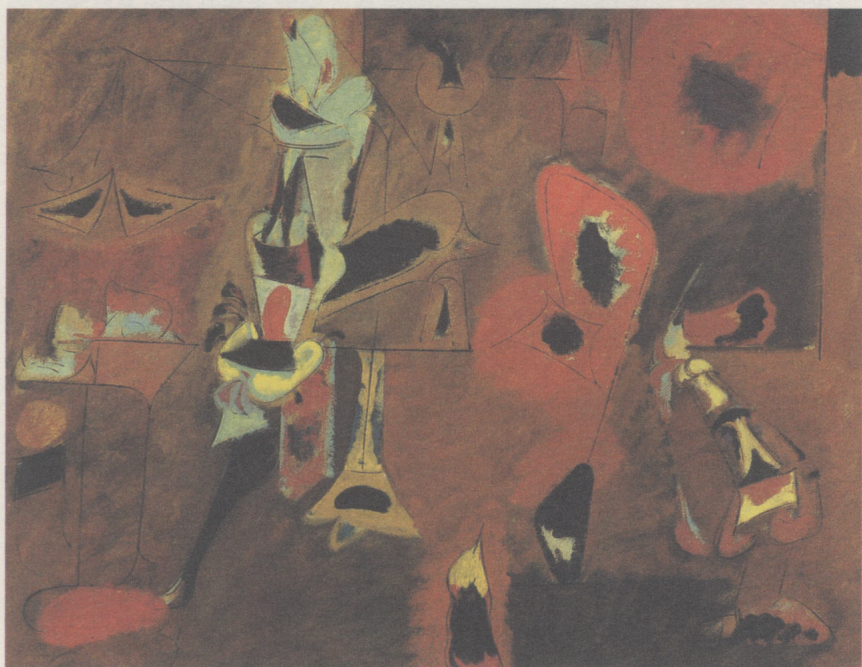
坚硬不透明的、如铺上一层面纱的高尔基的画布，令我们想象出朦胧的夜晚，或者白日梦似的会出现无限的想象空间。（*Modern Art : 19th and 20th Centuries*. London, 1978）

此外，他对高尔基有如此的回忆：

常见他在美术馆观赏作品，以他锐利严肃的眼光凝视画作，此种表情也可以说是他的外貌特征。诗人中有许多是读书人，同样地，高尔基特别对绘画的细节品赏了许多时间，他的眼光探寻画面有趣的笔触或造型。在大都会美术馆与纽约现代美术馆中，对任何时代、任何风格的杰出作品，他都可敏锐地鉴别出来。（Schapiro, Meyer. *Modern Art: 19th and 20th Centuries*. London, 1978, p.179.）

艺评家在报纸上发表的关于任何种类的展览会评的文章，是不论现代的或历史的。艺评家虽不如艺术史家精通艺术，但看到其专业以外的时代艺术时，也可以其经验来评论艺术。

尤其当艺术家兼作艺评家时，常以过去的艺术手法与技巧做出生动的见解。所以，艺术史家与艺评家之间的工作，很难明确地画出界线，甚至



苦闷
高尔基
布面油画
101.6cm × 128.3cm
1974年
美国纽约现代美术馆藏

有些人主张两者都是文艺工作者，不该有分界线。

今日所见的文章中，常把艺术史家与艺评家做同样的解读，因两者都以艺术为对象来从事文艺工作。尤其50年前两者都比今日更亲近，例如1936年意大利专长希腊罗马艺术的文杜里（L. Venturi），在其著作《艺术批评的历史》（*History of Art Criticism*. New York, 1936）一书的部分文章中，就撰写了如同艺术史的内容。他在这本书中建立了艺评的两个范畴，一是叙述艺术家的生平，另一是评论其艺术作品。

依据文杜里的见解，艺评最重要的发展时期是在18世纪，当时美学的基础已建立，艺术的必要要素提升到了哲学的高度。他在1936年出版的一书中提及图书馆与艺术史书的丰富，使得学生可沉浸于象牙塔中。倘若，文杜里活在今日的网络时代，不知他有何感想。

至此，我们稍为回顾艺术史的发展吧。20世纪初，艺术史家主要的努力在于整理、分析庞大资料而把它作为艺术史料，尤其德国艺术史家就系统性地做这些工作。其中，有些人是做总论工作的艺术史家，他们的工作就成为艺术史工作的楷模，他们辛劳的结晶，如艺术史丛书以及艺术家的画册就是此类代表。除此之外，亦有优瑞奇·提密（Ulrich Thieme）与菲力克斯·贝克尔（Felix Becker）等人编的艺术家辞典与艺术辞典。

罗杰·弗莱（Roger Fry）对研究德国的风格史的艺术史家，给予很高的评价，赞赏他们为艺术史研究的先驱者。弗莱是文艺复兴艺术的鉴定家，又是“后印象主义”命名之父，他在《塞尚》一书中极力推荐塞尚。

1933年他在剑桥大学的讲学中如此说道：“依时间序列把艺术作品排列，须花许多时间，未来也须要众多的时间。德国学者就是此类工作的先驱者。然而事实上，德国学者的艺术史工作，只是依时间序列把作品排列上去，从不涉及美的意涵。”他的讲学课程叫做“作为学术的艺术史”，可是当时英国尚无艺术史的学术名称，只是把德文的“Kunstforschung”（艺术研究）勉强译成“艺术史”。

弗莱认为艺术批评是艺术史的学科中必须要含有的内容，这在今日而言成为必然了。1980年在英国的学习手册上有这样的记载：

审美经验(视觉美感)事实上是艺术史学科的核心。(Pointon, M. *History of Art: a student's handbook*. London, 1980, p.1.)

此外,1982年美国的艺术史学习手册更是采取宽阔的视野:“艺术史的目标,首先把作品排列在历史的线上,而依照其时空评论作品。现代的艺术史家鉴定材料、技法、作者、何时、何地、意义与机能后,再把作品分析、解释与评价。换言之,要做到六个W。今日的艺术史家不仅做到六个W,并且把各个作品与同流派、同时代、同文化的其他作品做比较,对此作品的显著美感特质做一解释与评价。”接着,他主张:“艺术批评是具有历史性、再创性、批评与判断的视觉活动。它是对探讨以往艺术史上所欠缺的价值判断的训练。”

近年来各国对以往艺术史做反省与检讨,例如德国出版了《艺术史的终结》,英国出版了数本《新艺术史》(*The New Art History*),美国的耶鲁大学出版了《艺术史的醒思》(*Rethinking Art History*),而加拿大的《艺术史——其效用与弊端》一书更辛辣地批评了以往的艺术史。

第三节 有关其他艺术的文章

除艺术史与艺术批评之外,有关其他艺术的文章有下述的几个种类:艺术理论、美学、美术心理学、考古学、文化人类学与艺术鉴赏等。此外,1969年与1980年出版的《艺术史文献指引》就列出2500条项目,方便学者查出所要的文献目录。

艺术家撰写的著作,关于自己或他人的,大多是有关技法或教学的书,如素描、雕刻指南等。这些著作大多出自二流艺术家之手,因一流艺术家忙于自己的创



欧普艺术家布丽奇·黎
蕾及其作品
20世纪60年代

作无暇顾及写作，只有达·芬奇例外。

艺术教师也撰写艺术指导的书，这是为了教学，将传统艺术中认为好的并希望学生学习的东西解说出来。例如《作品分析》《绘画的鉴赏方法》《构图》等书籍，以及《肖像画》《风景画》《历史故事画》等教学用书。

艺术家中实际从事艺术批评的人，有知名的欧普艺术家布丽奇·黎蕾（Bridget Riley）。以《艺术家之眼》为书名的这本书，是就伦敦国家画廊的收藏作品来策划她的美展。不过，在此策划中她故意避开作品的历史脉络，这在艺术批评时可以这样做，但就艺术史而言，是不允许的。若艺术史家特别关心形式的问题，那他是就形式历史风格之观点来看的。

一般认为艺术批评家关心形式问题，而艺术史家关心艺术脉络，这种看法未免一般化。事实上，艺术批评家与艺术史家都关心艺术的形式、艺术的脉络等问题，两者都具有250年的历史。若我们把距离拉近，大多数人都认为法国的波德莱尔（Charles Baudelaire, 1821—1867）是近代艺术批评之父，关于他的艺术批评后文会介绍。

对我们有用的艺术批评的文章，在报纸、美展目录、画册、杂志上都可找到，只要读者有辨识能力。

第四节 艺术批评——以经验为基础的智慧

至此，我们大约知道艺术批评的性质了。阿克曼（Ackerman）说：

要把艺术作品的意涵传达出去，就需要主体与客体间互动，才能实现艺术批评的功能。因为没有观众时就实现不了传达的功能，换言之，艺术作品没有观众时，它只是作为一件物体存在，被人观赏了它才能获得其美与意涵。（Ackerman, J. S. *The Historian as Critic in Smith, R. A. ed., Aesthetics and Criticism in Art Education*. Chicago, 1966, p. 391.）

最后的审判

米开朗琪罗

壁画

1370cm×1220cm

1535—1541年

梵蒂冈西斯廷教堂

（右页图）