

北京市高等教育精品教材立项项目

普通高等院校教材

艺术学

主编 梁 玖 副主编 李倍雷 任也韵

高 等 教 育 出 版 社

北京市高等教育精品教材立项项目

普通高等院校教材

艺术学

Y I S H U X U E

主编 梁玖 副主编 李倍雷 任也韵

撰著者 (以姓氏笔画为序)

王璟 任也韵 李旻 李蕾

李倍雷 张夕远 梁玖 董占军

高等教育出版社
HIGHER EDUCATION PRESS
BEIJING

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术学 / 梁玖等编著. —北京: 高等教育出版社,
2010.3

ISBN 978-7-04-028418-8

I. ①艺… II. ①梁… III. ①艺术理论 IV. ①J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 001469 号

内容提要

本书从艺术学科、艺术文化、高等艺术教育、学生内化成长的视点切入, 系统讨论了作为独立门类学科——艺术学的学科结构与基本内涵, 是一本力图构建和探索“艺术学”学科学问的教材。本书共分八章, 分别是: 导论、艺术本质、艺术生态、艺术创造、艺术消费、艺术评价、艺术历史、艺术学术。本书既适合艺术学专业各层次的学习者和研究者使用或参考, 也可作为艺术专业的艺术理论学习用书或大众艺术文化学习者提升艺术文化学养的读物。

策划编辑 肖冬民 责任编辑 王海燕
责任校对 刘 莉 责任印制 韩 刚

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	咨询电话	400-810-0598
邮政编码	100120	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
			http://www.landaco.com.cn
印 刷	高等教育出版社印刷厂	畅想教育	http://www.widedu.com
开 本	787×1092 1/16	版 次	2010 年 3 月第 1 版
印 张	19.75	印 次	2010 年 3 月第 1 次印刷
字 数	400 000		
插 页	4	定 价	23.20 元

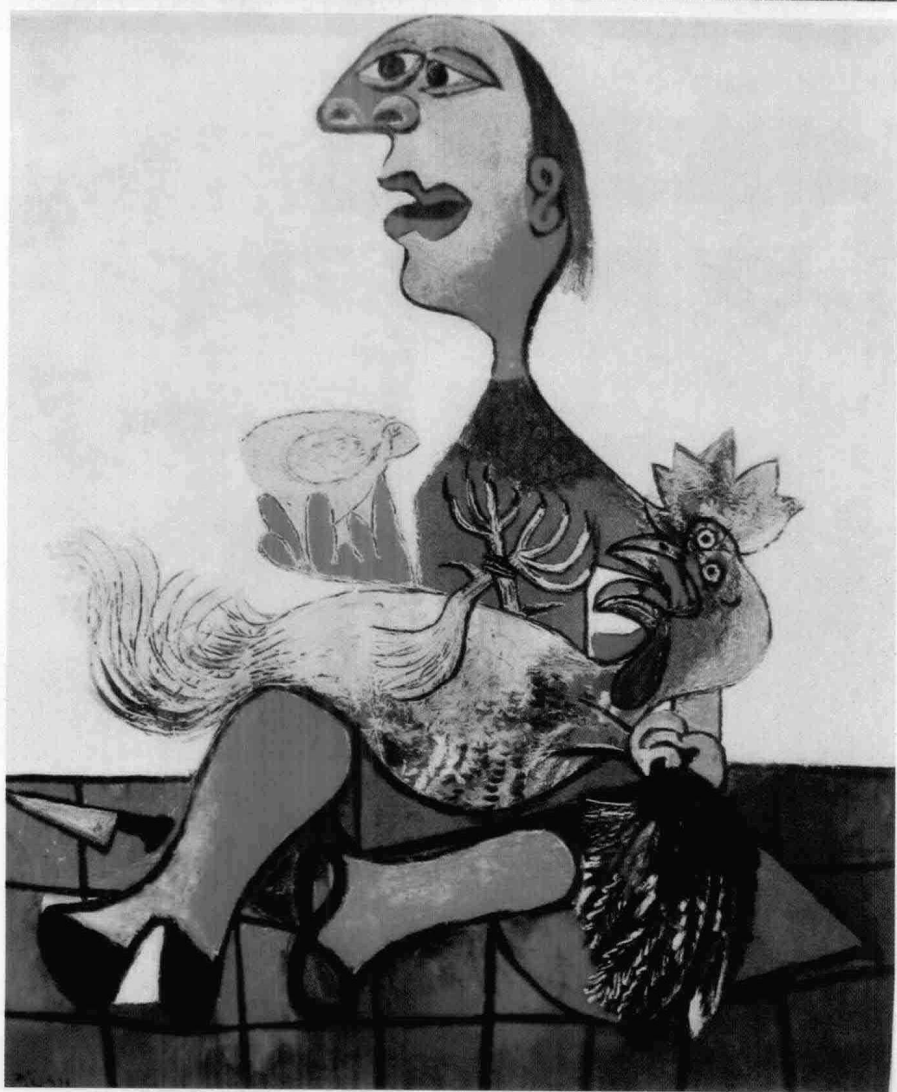
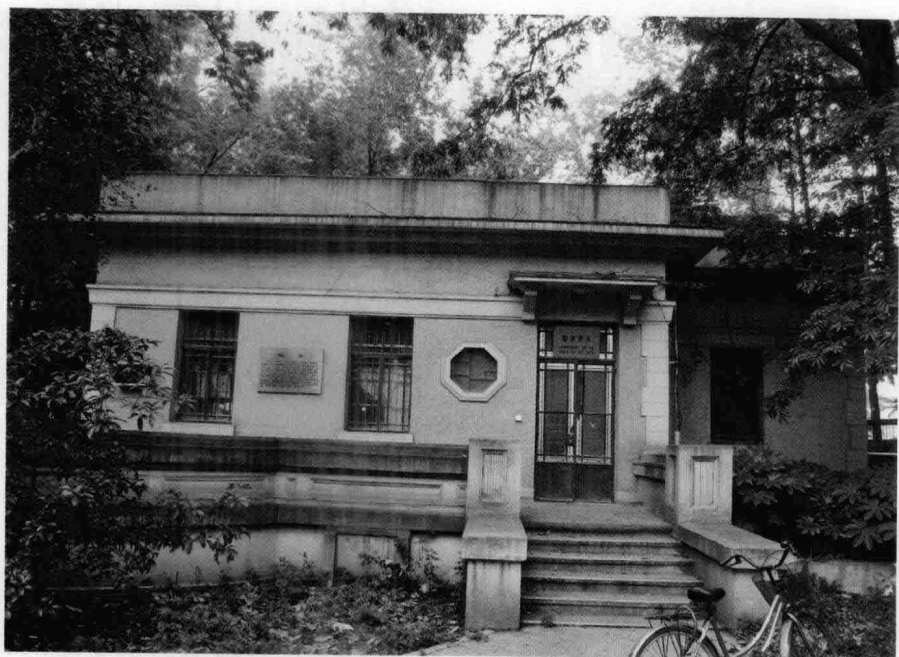
本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 28418-00

谨以此书献给
策划和倡议建立中国大学“艺术学系”的
张道一先生

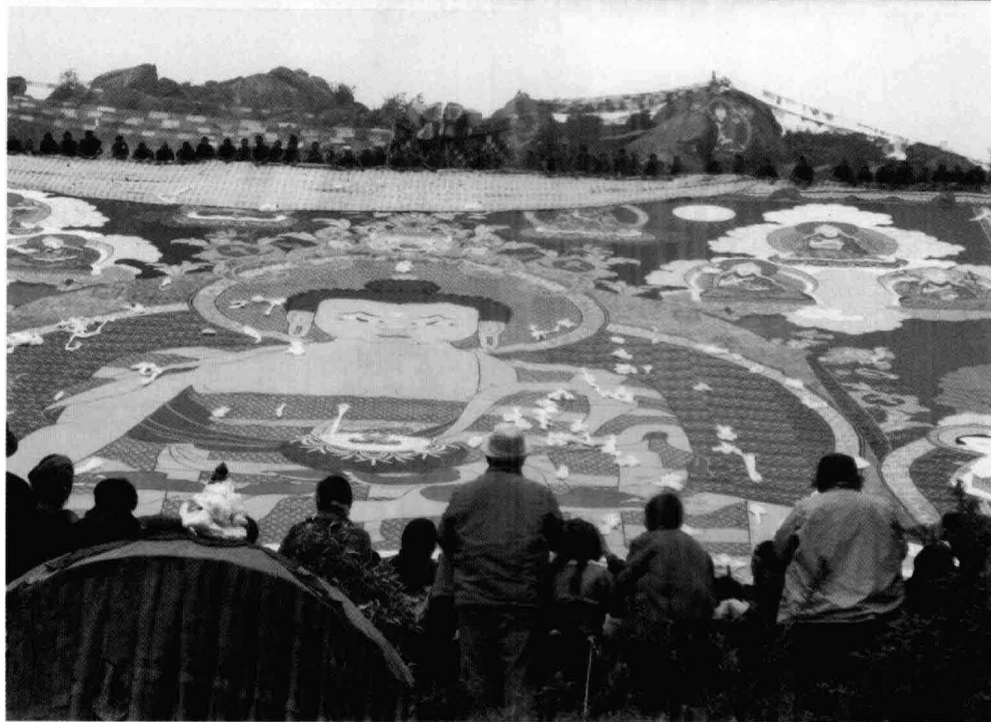
1-1 |
2-1 |

彩图 1-1

《梅庵》 梁玖摄

彩图 2-1

《妇女和小公鸡》 毕加索

2-2 | 2-3
2-4

彩图 2-2

《红与绿》 林镛

彩图 2-3

《浴女》 弗朗索瓦·勒穆瓦纳

彩图 2-4

《西藏晒佛图》 葛田田摄

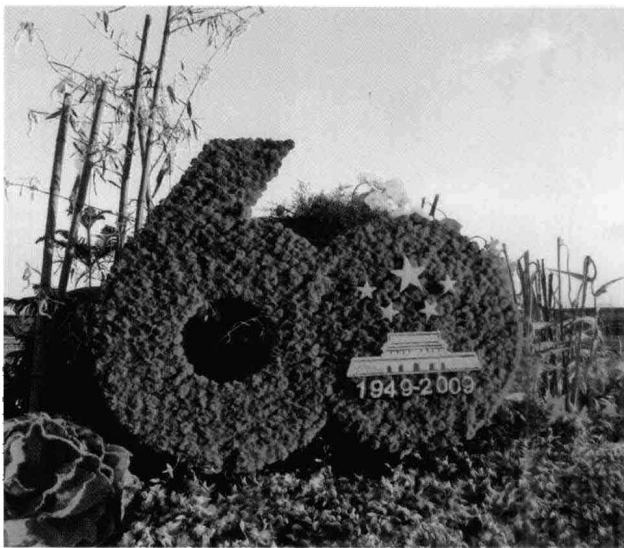

2-5	3-1
3-2	

彩图2-5
西藏乃琼寺柱廊 邓娜摄

彩图3-1
《普塞克接受爱神初吻》 弗朗索瓦·热拉尔

彩图3-2
《芭蕉睡鹅图轴》 李颀

3-3
3-4
3-5

彩图3-3
“唱响中国”音乐会演出剧照

彩图3-4
《弈棋仕女图》

彩图3-5
庆祝新中国建国60周年标志扎花 百之摄

3-6	4-1
4-2	
5-1	

彩图 3-6
“风神演义” 雷震子脸谱

彩图 4-1
梅兰芳京剧演出剧照

彩图 4-2
《加莱特磨坊的舞会》 雷诺阿

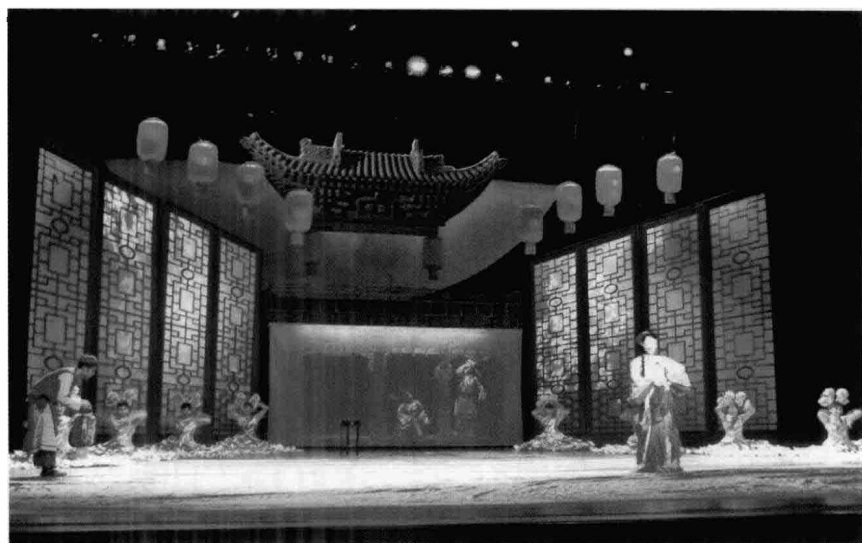
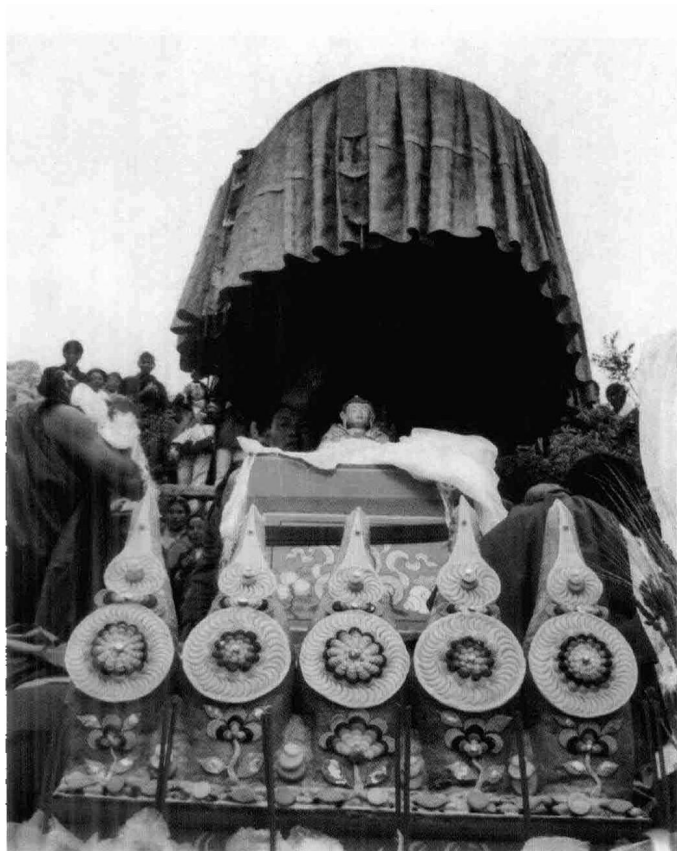
彩图 5-1
夕阳中的第七届中国花卉博览会
展览馆 梁玖摄

6-1 |
6-2 |

彩图 6-1
《1993NO.6》 方力钧

彩图 6-2
民族团结柱 梁玖摄

6-3
8-1

彩图6-3
《酥油花》 莲花田摄
彩图8-1
《唱享山西》 玄之摄

8-2

彩图8-2

艺术北京当代艺术博览会入口 玄之摄

目 录

绪 论	1	第六章 艺术评价	197
第一章 导论	11	第一节 艺术评价的价值	197
第一节 艺术学的诞生	11	第二节 艺术评价的原则	203
第二节 艺术学的内涵	21	第三节 艺术评价的方法	209
第三节 艺术学学科系统	30	第七章 艺术历史	217
第二章 艺术本质	43	第一节 艺术历史描述	217
第一节 艺术内涵	43	第二节 艺术历史的价值	232
第二节 艺术价值	58	第三节 艺术历史观	234
第三节 艺术变迁	67	第四节 艺术文献	240
第三章 艺术生态	77	第八章 艺术学术	253
第一节 艺术生态观	77	第一节 艺术学术观	253
第二节 艺术内生态	81	第二节 艺术学术规范	265
第三节 艺术外生态	104	第三节 艺术学术实现	270
第四节 艺术教育	114	第四节 艺术学术评价	275
第五节 比较艺术	120	结 语	279
第四章 艺术创造	129	正文插图目录	283
第一节 艺术创造的追求	129	彩色插图目录	286
第二节 艺术创造者	135	附 录	287
第三节 艺术呈现	152	后 记	305
第五章 艺术消费	169		
第一节 艺术消费观	169		
第二节 欣赏艺术	173		
第三节 鉴赏艺术	177		
第四节 解读艺术	183		
第五节 艺术审查	191		

当下学习艺术文化学科的人，再不能对已经独立成科的艺术学知之甚少。尤其在艺术学已经成为21世纪中国的显学学科^[1]和在论证艺术成为中国独立门类学科的时候^[2]，以及在思考如何促进中国的艺术文化繁荣、如何促进中国的艺术学科持续成长和如何促进中国的艺术教育全面发展与提升的过程中，不能忽视艺术学的存在和价值。

一、关于艺术学

艺术学虽然是一个魅力十足的新学科，但是在当下，艺术学又显得十分笼统和模糊，让不少中国的艺术学人寝食难安，又让一些趋利者误撞误行而失格。因为，艺术学到底有多么玄妙、有多少用、如何定格等关乎艺术学学理与艺术学内在规定的內容，事实上都还未彻底透解。

对艺术学的理解和界定，目前是较为模糊的。以至于有人认为：艺术学是个拼盘，艺术学是虚空学问，艺术学只是研究艺术史论类的东西。这几种关于艺术学的认识论——艺术学泛化论、艺术学虚无论、艺术学狭隘论，都是不利于艺术文化、艺术学科生长的。比如，现在有专门攻读“艺术学”的专业学士、硕士、博士学位的人，^[3]在关于艺术学专业的学位论文选题范围界定上就出现了迷茫。其实，一些艺术学的专业指导教师也不同程度地存在这个迷茫。2009年6月26日至6月29日在山西大学（太原）举行的“第五届全国艺术学学术研讨会”上，关于艺术学专业的学位论文选题的议题是一个热点问题，备受学人关注。

对于艺术学的认识，可以从五个方面去切入、探究和把握。

一是艺术学的门类概念与视点。作为“门类”概念与视点的“艺术学”，是强调认知艺术学的户籍与全面识别的内容。对艺术学的认识，首先应该是认知它的门类，

[1] 梁玖. 艺术学及其体系. 参见：王廷信主编. 艺术学界. 南京：江苏美术出版社，2009：30.

[2] 彭吉象. “艺术”应尽早升格为学科门类. 中国文化报，2008-04-22.

[3] 此之谓“艺术学”，是指1997年由国务院颁布实施的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》中规定的“二级学科艺术学”，实指时下流行的艺术学的理论形态研究专业。

划分识别与立世性质。即，艺术学是关照艺术这个门类知识的户籍称谓概念。好比“教育学”是指代全部教育范畴的学识一样，艺术学指代的是艺术的全部学识。也就是说，艺术学是人类的一个独立门类。因此，有必要对其存在、地位、价值、内涵、成长等问题展开深入和全面的论析。

二是艺术学的学科概念与视点。作为“学科”概念与视点的“艺术学”，是强调认知艺术学的学科体系与结构内涵。艺术学作为独立门类是以学科向度体现的。因此，深入探究艺术学，应该具有学科体系意识。由此审视艺术学，艺术学就是一门关于研究艺术学科整体学问的人文学科，即，艺术学是艺术学科的总称概念。本书所谓的“艺术学”，是以门类学科这个视界审视的。

三是艺术学的理论概念与视点。作为“理论”概念与视点的“艺术学”，是强调认知艺术学要用理性观念、方法，以及关注研究艺术的理论形态内容。现在人们常把艺术学分为“一级艺术学”与“二级艺术学”，或“一般艺术学”与“特殊艺术学”，这样的划分虽然有些让人头晕，但也揭示出一个问题：人们可以从纯理论视点去解析艺术学的诸问题。比如，审视我们现在立题讨论“艺术学”的这个行为，可以清晰地知道：虽然我们研究的目标是关照作为门类学科的艺术之整个内涵与体系，而行为却是理论的性质。在艺术学的诸多体系内涵结构里，有艺术理论形态的内容，同时，也需要用理论意识、理论思维、理论方法来关照和具体研究艺术学。只是不能把研究艺术理论（包括艺术历史、艺术批评等）的对象、方法，等同于艺术学的全部。

四是艺术学的研究概念与视点。作为以“研究”的概念与视点讨论的艺术学，是指艺术学的学术形态。也就是说，人们可以用一定的学术思想、学术研究方法去审视和讨论艺术学，并得出诸多属于艺术学的成果——知识、学理、作品。但是，必须清楚的是，作为研究存在的艺术学，也不是艺术学的全部。因此，不能把艺术学简单地等同于和称谓为——“研究理论”的学科。对此，我们可以换个思考的角度深入地想一想：如果以艺术学是专门研究艺术理论的学科为检视标准，那么，就能轻易地判定：只有“研究视点的艺术创作”属于艺术学的范畴，“作品创制视点的艺术创作”不属于艺术学领域。显然，这有悖于艺术事实。艺术创作从学科学理逻辑和事实上都归属于艺术学学科范畴。艺术学必须说清楚艺术创作这件事——关注、研究、创造艺术作品。要如此，艺术学就不是单纯研究艺术理论，不是如有些人认为的无事可干或艺术学比较空，不是玩文字词汇的游戏，不是人人都可以进去瞎混的领地。相反，艺术学是一门实学学科，是有许多新旧专题急需研究的学科，是护航社会艺术文明的学科，是提供润泽人们心灵所需精神食粮的学科。其实，要是艺术学真的就是只属于关注艺术的形而上内容的学问，那样的艺术学，就将会说不清楚艺术创作那点事。一个对艺术创作都说不清楚的艺术学还要它来干吗呢？换句话说，一个名为艺术学的存在，对艺术中最为核心的存在范畴之艺术创作不能界定、规定、引领、促进制作和成品完成，这样的艺术学没有也无多大的遗憾。不管人们怎么看待艺术，艺术创作都是艺术整体系统中最为核心的内容。事实证明，不管一

个地区或单位的电影艺术理论研究多么高深，如果这个地区或单位从来都不创造电影作品，或者创作不出来，或者创作出来的所谓作品连习作的水平都达不到，这个地区的民众就长期没有自己的电影作品可观看，那么，这个电影艺术理论与创制这个理论的个体或群体之学术生命是会终结的。这既给了我们解读艺术存在的一个启示：艺术存在永远是艺术学理研究与艺术作品创制合一的存在物，又给了我们释读艺术学的一个启示：艺术学永远是艺术理论与艺术实践合一的门类整体之存在。艺术学离开了艺术学理不仅是残缺的，更是走不了远路的。同时，艺术学离开了艺术作品的创制不仅是残缺的，而且是无生命活力的。比如后现代艺术，要是没有艺术家最初创造出来而后来被称为后现代的那些建筑艺术作品的话，要是没有人把那些现在已经被叫做后现代艺术作品的建筑予以理性的、学说化的、集成结论的理论行为与理论命名，哪里会在人类的词语库和艺术历史上存在“后现代”和“后现代艺术”的文明成果呢！话说到此，我们已经不难理解这样的结论了：艺术学是一门研究艺术学科整体学问的人文学科。^[1]

五是艺术学的课程概念与视点。作为“课程”概念与视点的“艺术学”，是指在学校教学计划里的一门讲述什么是艺术学及其体系内涵的学习课程。这个意义的“艺术学”之内涵和外延，是最单纯的——仅仅是一门供人们学习的课程——理论呈现课程。本书就是为满足学校的“艺术学”理论课程开设之需而撰写的。只不过，本书特别注重将整体的、门类的、学科的艺术学内涵陈述其中。

做以上的陈述是为了说明，虽然人们可以从多个角度去认知探究艺术学，但艺术学不是一个零散的存在，而是一个整体——是一个完整的学科门类。从整体视点看，艺术学整体结构系统至少应该包含十六个元素体系：艺术生成体系、艺术生态体系、艺术本质体系、艺术学本体体系、艺术学理体系、艺术信仰体系、艺术创作体系、艺术用途体系、艺术享受体系、艺术评价体系、艺术教育体系、艺术历史体系、艺术调控体系、艺术学术体系、艺术社会体系、艺术保存体系。换句话说，只要一谈到艺术学，就应该想到它是一个紧密关联这十六个方面内容的整体，而不是孤立地单指某一项内容。对于学习和研究艺术学科的人来说，建立艺术学整体的概念或观念特别重要。否则，又陷入一个误读艺术的老泥潭里——只把艺术学科里的诸如声乐、素描等当成是自己的专业课，而把音乐历史、美术创作研究方法等课程看成是非专业课。如果是这样，既不利于全面正确地认识和掌握艺术文化，又不利于艺术文化的创造和变迁。

在中国的艺术专业里，更应该牢固树立艺术学的门类学科概念、艺术学理概念、艺术文化观念、艺术学术思想，并自觉地在艺术学视野里学习、研究、创作、传播各自的门类艺术，这样才会真正提升自己的艺术专业学养和才能，才能真正推进艺

[1] 梁玖. 中国艺术学学科建设的精确度取向. 参见：“第五届全国艺术学学术研讨会”大会交流论文（2009年6月26日至6月29日，山西大学）。

术整体和各部门艺术的深入生长。比如，学习钢琴演奏专业的人，如果没有艺术概念、艺术学术意识、艺术文化思想，只有钢琴演奏的技法概念和技法表现关注度，那么，在他的毕业钢琴独奏会上，无论弹什么作品，都可能全是技术的呈现，而缺失艺术内涵。这似乎是个悖论——自己干着艺术的活，却缺乏艺术性，但这确实是事实。好比有人站在亲情的河流中却孤寂而亡一样。简言之，无论是学习、创作、研究舞蹈艺术，还是修习音乐等艺术专业，在脑海里一定要存有艺术这个上位概念。所以，学习认知艺术学学科，学习“艺术学”课程具有重要的专业学养构成价值。

二、关于本书

我们确立《艺术学》这个看似简单的书名却是不容易的，尤其是在目前对艺术学众说纷纭的时候。比如，有人把“艺术学”仅仅等同于《艺术概论》。我们认为：《艺术学》既不等于《艺术概论》，也不等于《艺术导论》。名为《艺术学》，应该有自己的视野、内涵和边界。在此，我们对高等教育出版社最后同意以《艺术学》命名的智慧和支 持，表示由衷地欣赏。这是他们为中国的艺术学成长做出的历史性贡献。坦诚地讲，我们以《艺术学》为书名，一是期望从学科门类、学科学理出发审视和探讨艺术学存在。二是力图揭示在艺术学的学理内涵与学科体系中，要有“艺术学术”的概念、地位、内涵。三是企图说明中国的艺术教育不能忽视艺术学独立和成为门类学科后带来的全新思路和变革。四是力图思考艺术学将如何推进中国的艺术文化繁荣。五是希望以我们有限的学术之力和智慧，为推进中国艺术学的建设而呼、而为。当然，我们也深深地知道：理想与现实往往是很 大的距离的。之所以还如此明示我们的想法，是因为我们也知道：一门学问、一个学科、一种学术，不是一个人或几个人在短时期内就可以大功告成的。尤其是像艺术这样缤纷多元的人文学科，更需要众多学人长时期的努力和智慧奉献。因此，期望学习艺术和阅读本书的学人，理解我们的所想与心愿，并给予学术的帮助，共同为祖国的艺术学学科及其艺术文化繁荣作出贡献。

作为独立门类学科的艺术学自身是一个整体的系统。在艺术学闭合整体系统中，又存在不同的分类系统和子系统。这是认识艺术学、研究建设艺术学、开展艺术学学科教育工作、管理艺术学学科等都应该有的意识、知识和观念。

在本书中，既考虑到专业的教材性质，又考虑到构建艺术学学科的历史使命，所以，我们以学科结构论为指导，在努力守候艺术学学科构成基础的逻辑起点上，研究梳理出了八个结构元素——艺术学本体、艺术本质、艺术生态、艺术创造、艺术消费、艺术评价、艺术历史、艺术学术，力图以此透视艺术学学科体系及其内涵。这带有探索研究的性质，也是实践艺术学术的体现。因此，阅读本书的学人，一定要在主动审视艺术、审视艺术学的基础上，思考艺术学学科的本质内涵和基本系统。换句话说，本书重在说明和引发，而不志在现成答案的供给。中国的艺术教育能否在未来不长的时间里，培养出敢于问鼎艺术大创造的杰出人才和艺术大师，关键在