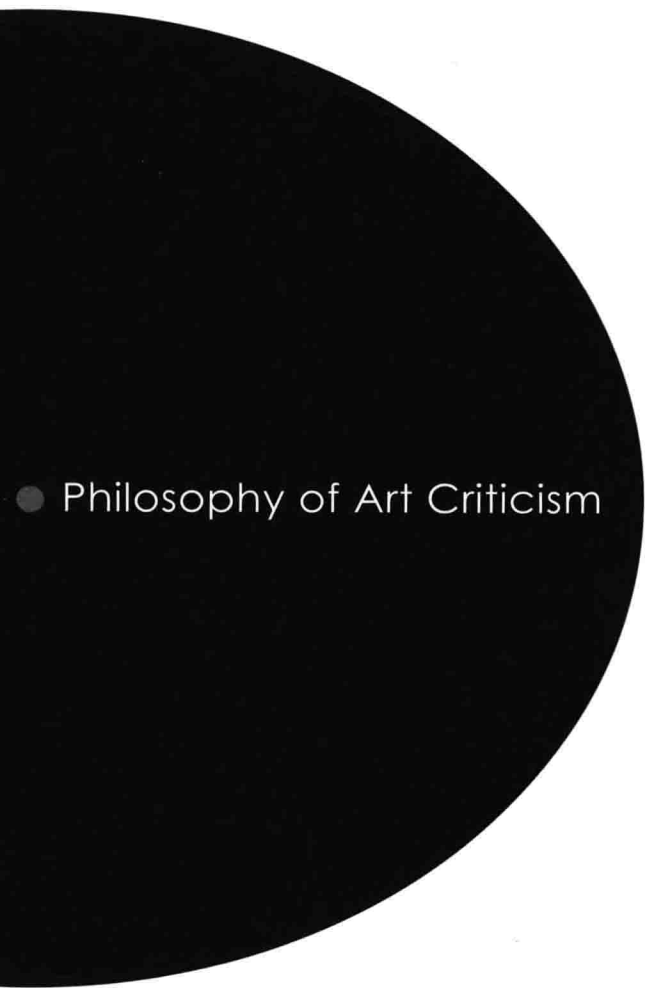

藝術批評學

Philosophy of Art Criticism
Criticism

謝東山 / 著

● Philosophy of Art Criticism

藝術批評學 —— 謝東山●著

國家圖書館出版品預行編目資料

藝術批評學 = Philosophy of Art Criticism

謝東山 著

-- 初版 -- 台北市：藝術家出版社，
2006〔民95〕 296面；19×26公分

ISBN 978-986-7034-20-5 (平裝)

1.藝術 -- 評論

901.2

95019085

藝術批評學

Philosophy of Art Criticism

謝東山 著

發行人 | 何政廣

主編 | 王庭玫

文字編輯 | 謝汝萱·王雅玲

美術編輯 | 曾小芬

出版者 | 藝術家出版社

台北市重慶南路一段147號6樓

TEL：(02) 2371-9692~3

FAX：(02) 2331-7096

郵政劃撥：01044798 藝術家雜誌社帳戶

總經銷 | 時報文化出版企業股份有限公司

倉庫：台北縣中和市連城路134巷16號

TEL：(02) 2306-6842

南部區域代理 | 台南市西門路一段223巷10弄26號

TEL：(06) 261-7268

FAX：(06) 263-7698

製版印刷 | 欣佑彩色製版印刷股份有限公司

初版 / 2006年10月

定價 / 新台幣380元

ISBN-13 978-986-7034-20-5 (平裝)

ISBN-10 986-7034-20-1 (平裝)

法律顧問 蕭雄淋

版權所有，未經許可禁止翻印或轉載

行政院新聞局出版事業登記證局版台業字第1749號

這是一本為大學院校美術系學生及愛好藝術的社會人士，所撰寫的有關藝術批評理論與實務的書。1972年，美學家兼劇作家姚一葦教授在中國文化學院藝術研究所首開藝術批評的課程，是國內最早設有此課程的學校。1985年以後，雖然名目或有不同，藝術批評已逐漸普及為大學美術、戲劇、電影等相關科系的修習科目之一。目前多數大學美術系所都開設有藝術批評課程，顯見作為一門學院知識，藝術批評學已漸受重視。然而到目前為止，一部完整、切合當代知識形態，而又能兼顧藝評寫作實務需要的教科書，仍有待編撰，以嘉惠學子。本書的撰寫便是為了提供給初學者對藝術批評學一個完整的概念，而對於有志於從事藝評工作的人，這是一本指導寫作的入門書。

作為一種專門化的活動，藝術批評是隨著社會分工的細密和大眾的審美需求不斷提高而產生的。審美文化的「傳播」是藝術生產和藝術消費之間的主要中介環節，其功能在於將生產與消費連成一個完整的過程。在現代社會裡，環繞著審美傳播過程，有許多不同的「中間人」介入其間。他們一方面參與這傳播過程，另一方面又在調節這傳播過程。這些中間人，從商人、出版家、藝術經紀人到批評家和藝術記者，不一而足。

在各類中間人之中，批評家的作用和角色異常重要，他們參與審美活動並具有調節審美生產與審美消費之間的關係和功能。從社會學角度來看，批評的基本功能就在於聯繫和溝通參與審美活動的不同主體。批評家通過批評，對藝術和藝術活動進行描述、解釋和評價，以此影響或引導大眾，實現它的調節功能。

藝術批評原隸屬於傳統美學，屬於美學中「藝術的詮釋、評價與功能」探討的對象。傳統美學過度偏重於藝術形式與審美心理的探討，忽略批評的真實社會效應，以及藝術創作時空下，社會與文化等特定情境之剖析，因此，自1960年代歐美大量文藝批評理論出現以後，隨著知識領域的專門化，已迫使藝術批評學的研究必須融入更多非美學的知識，如社會學、人類學、符號學、歷史學、精神分析學等領域之加入，使批評走出學院的象牙塔。有鑒於此，本書之編撰方向採理論與經驗並重，在務實的要求下，大幅刪除美學課題的探討，改以批評哲學、批評理論、批評寫作法等為撰寫內容，以落實國內系統化的藝術批評學研究。

本書的完成得感謝許多學者的著作：大陸學者李國華的《文學批評學》(1999) 給予本書在編排上很多啟示；孫津的《美術批評學》(1994) 豐富了本書批評目的與標準兩篇的內容；葉朗的《現代美學體系》(1993) 的紮實內容在本書的目的、標準兩篇中引用甚多；姚一葦的《藝術批評》(1996) 給本書在價值標準的討論上，提供不少實益。最後，本書發展篇的藝評史內容多數來自里奧奈羅·文杜里(Lionello Venturi) 的《西方藝術批評史》(*History of Art Criticism*)。本書在正式出版之前已在台師大、中教大等處之相關課程上講授過，感謝兩地同學對課程內容所提出的改進意見。蔡佩玲同學的校稿與配圖，確實使原本看起來枯燥的教科書多了些人性，也必須感謝提供本書圖版的諸位作者。最後，由於書中內容廣泛，作者又才疏學淺，謬誤之處必然難免，尚期各界學者及讀者不吝賜教。

謝 東 山

2006年於台中市

緒論

第一節 關於藝術批評學

何謂藝術批評？各家觀點極其多樣。《西方藝術批評史》作者里奧奈羅·文杜里認為「藝術批評」，是對藝術作品的直覺和批評原則之間的一種聯繫 [1]。吉伊根（George Geahlgan）則指出「藝術批評」是一種「探索」形式，它意味著積極主動地調查研究，對所審視事物的好奇心和尋根問底。探索指考察作品的真諦，其結果可達成三個目的：（1）對個人的意義；（2）對意圖的理解；（3）對審美的領悟。「批評探索」的焦點是藝術家、藝術作品、觀眾之間的三方關聯 [2]。沃爾夫（Theodore F. Wolff）定義「藝術批評」是對藝術作品質與意義的評價；「評價」通常是以公眾的批評標準為基礎，並對如何做出評價結果做出解釋 [3]。

若以當前美國一地的評論觀為例，藝術批評的定義也是多元雜陳。藝評家柯爾曼（A.D. Coleman）認為評論是「影像與文字的交叉點」。羅貝塔·史密斯（Roberta Smith）認為評論只是在指出事物最美好的部分。阿洛威（Lawrence Alloway）則強調對「新」（the new）的發掘，藝評家的功能是「對新藝術的描述、詮釋及評價」。阿洛威特別強調新的作用，視藝術批評為最近的藝術史，以及當下有效的客觀資訊，他將歷史學者與批評家的角色區別開來。平克斯威騰（Robert Pincus-Witten）同意對於新的重要，但他更強調藝評家部分，正如編年史或日記紀錄一個人所想的所感覺的，批評基本上應將藝評家「神入」（empathize）的過程納入，把批評的精神活力轉化投入批評的對象。

弗洛依（Joanna Frueh）強調藝評中直覺的洞察力，例如她指出男性是直線性思維，是男性陽具崇拜的表徵；女性思維則是彎曲、不規整的，避開筆直狹隘的思考方式。前《紐約時報》（*New York Times*）的攝影評論家格蘭伯格（Andy Grunberg）認為：「評論的任務是製造觀點而非只一種宣言。」費德曼（Edmund Feldman）認為藝評是暗示性的談及藝術，他稱批評為「關於藝術的告知談話」。伊頓（Marcia Eaton）認為批評「邀約人們關注於特殊事物」。哈利·布羅地（Harry Broudy）認為藝評應造成知識性的珍愛，應導向「啟蒙式的欣賞」。柯士比（Donald Kuspit）則認為，藝評的責任是將吸引我們的藝術品的各種影響，組織為一個複雜的整體。

如果說，藝評觀點之所以有所不同，主要在於對作品重要性的評價有所不同。阿洛威特別重視描述的部分，認為評論的基礎是「開放式的描述，而非草率的評價或狹隘的專業化」；評論應避免評價好或壞。葛林柏格（Clement Greenberg）則主張「批評家的首要任務是賦予價值判斷」，認為藝評最基本的前題便是「提供價值判斷」。丹托（Arthur Danto）贊成現代批評之父波特萊爾（Charles Baudelaire）

的論點，認為評論必須是「有所偏好的、激烈的、政治性的」，藝評應該「對作品物質層面詳盡的描述，給予審美價值極具歷史重要性的評價。」而許多時候，評論具有指引未來趨勢的功能，評論時常主導藝術未來發展，例如，安德列·布賀東（André Breton）之於超現實主義。懷茲（Morris Weitz）則認為藝術雖因其為流動的現象無法被定義，但藝評是可為的，藝評是對作品深思熟慮後的言說，是為了促進及豐富對藝術的了解。懷茲強調藝評應包含描述、詮釋、評斷和理論化藝術。他總結藝評大致有四個動作：描述、詮釋、評價、理論，但評價並非必要條件。

根據以上當代眾多藝評家對於評論的定義，以及自己的看法，美國巴列特教授（Terry Barrett）歸納出「藝評」為：（1）以書寫方式呈現；（2）通常是供民眾而非藝術家閱讀；（3）它以許多形式出現，小至每日的報紙，大至學術專書；（4）評論者對藝術必定具備熱誠；（5）它們描述和評價藝術品，並做不同的價值判斷；（6）評論者在做決定的考量上有所不同；（7）直覺反應是重要的組成部分；（8）評論者往往是從寫作中同時學習；（9）評論的主題大部分都是最近的藝術；（10）評論者對於藝術是熱切的，他們試圖以自身的藝術觀點說服觀者。

雖然如此，巴列特教授的定義顯然只是把藝術批評侷限在一種寫作活動、一種社會實踐，它雖屬於藝術批評學的主要部分，而仍非全部。藝術批評學是一門正在建構中的新學科，它的起步甚至晚於文學批評。在國外，從上世紀20年代起，就有一批學者自覺地把文學批評學作為一門獨立的學科加以研究，先後誕生了《文學批評原理》、《新批評》、《批評的剖析》、《批評的概念》等一批專著，對文學批評學的基本問題進行比較系統的探討，初步建構了文學批評學的理论框架，為建構「文學批評學」提出可能的架構，也為「藝術批評學」開展出可參考的探討路線。

到目前為止，國內外關於一般藝術批評原理的著作，目前有Jerome Stolnitz所著 *Aesthetics and Philosophy of Art Criticism*（1960）；Theodore Meyer Greene的 *The Arts and the Art of Criticism*（1973）；劉文譚的《美學與藝術批評》（1972）；謝東山的《當代藝術批評的疆界》（1995）；姚一葦的《藝術批評》（1996）。大陸方面有葉朗的《現代美學體系》（1993）；孫津的《美術批評學》（1994）。

有關批評的本質之重要著作，有George Boas的 *A Primer for Critics*；George Dickie的 *Art and the Aesthetic: An Institutional Analysis*；Arnold Isenberg 與 Mary Mothersill 合著的 *Aesthetics and the Theory of Criticism*等。

關於批評的目的，最早可追溯到Plato的 *The Republic*，近代則有T. W. Adorno的 *Ästhetische Theorie*。

關於批評的標準，如Clive Bell的"Art as Significant Form"（*Aesthetics: A Critical Anthology*）、Art；Monroe C. Beardsley的 *Aesthetics: Problems in the Philosophy of Criticism*；Robert S. Hartman的 *The Structure of Value*；Hugo Meynell 的 *The Nature of Aesthetic Value*；C. E. M. Joad的" Matter, Life and Value"（*The Problems of Aesthetics*）；Colin Lays的 "The Evaluation of Art."（*Philosophical Aesthetics.*）；J. B. Mackenzie的 *Ultimate Value: In the Light of Contemporary Thought.*；George E. Yoos的"A Work of Art as a Standard of Itself"（*Contemporary Aesthetics*）。

【1】里奧奈羅·文杜里（Lionello Venturi）原著，《西方藝術批評史》，南京：江蘇教育出版社，2005，頁17-18。

【2】Theodore F. Wolff & George Geahlgan原著、滑明達譯，《藝術批評與藝術教育》，四川：人民出版社，1998，頁5。

【3】同前註，頁32

關於批評理論與方法，目前已有甚為豐富的著作問世，例如M. H. Abrams編著的 *Theories of Criticism: Essays in Literature and Art*；Hazard Adams與 Leroy Searle合編的 *Critical Theory Since 1965*；David Berlinski 的 *On Systems Analysis*；Pierre Bourdieu的 *The Field of Cultural Production*；Kenneth Burke的 *Attitude Toward History*；Jacques Derrida的"Structure, Sign and Play in the Discourse of the Human Science"（*Writing and Difference*）；Carol Duncan的 *The Aesthetics of Power: Essays in Critical Art History*；E. H. Gombrich的 "Art History and the Social Science"（*Ideals and Idols: Essays on Values in History and Art*）；Terry Eagleton的 *Criticism and Ideology*、*Literary Theory: An Introduction*；J. V. Falkenheim的 *Roger Fry and the Beginnings of Formalist Art Criticism*；Stanley Fish的 *Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities*；Michel Foucault的 "What Is an Author?"（*The Foucault Reader*）；Sigmund Freud的 *The Interpretation of Dreams*；Northrope Frye的 *Anatomy of Criticism*；Hans-Georg Gadamer的 *Truth and Method*；Clifford Geertz的 *Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology*；Terence Hawkes的 *Structuralism and Semiotics*；Jeremy Hawthorn的 *A Concise Glossary of Contemporary Literary Theory*；Fritz Heider的 *The Psychology of Interpersonal Relations*；C.G. Jung的 *Collected Papers on Analytical Psychology*；Claude Lévi-Strauss的 "The Structural Study of Myth"（*European Literary Theory and Practice*）；Colin Lyas的"The Evaluation of Art."（*Philosophical Aesthetics*）；W. J. T. Mitchell編的 *The Politics of Interpretation*、*Against Theory*；Gene A. Mittler的 *Art in Focus*；Erwin Panofsky的 *Meaning in the Visual Arts*（中文版《造型藝術的意義》，李元春譯）；Stephen C. Pepper的 *The Basis of Criticism in the Arts*；Michael Polanyi與Harry Prosch合著的 *Meaning*；Raman Selden編的 *The Theory of Criticism from Plato to the Present: A Reader*；Raman Selden與Peter Widdowson合著的 *A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory*；I. A. Richards的 *Principles of Literary Criticism*；David H. Richter編的 *The Critical Tradition: Classic Texts and Contemporary Trends*；Victor Shklovsky的 "Art as Technique"（*Russian Formalist Criticism: Four Essays*）；Hayden White的 *The Content of the Form: Narrative Discourse and Historical Representation*；Heinrich Wölfflin的 *Principles of Art History: The Problem of the Development of Style in Later Art*（中文版《藝術史的原則》，曾雅雲譯）。

關於批評的寫作，有Terry Barrett的 *Criticizing Art: Understanding the Contemporary*；Catherine Belsey的 *Critical Practice*；Wayne C. Booth的 *Modern Dogma and the Rhetoric of Assent*；Lilfred L. Guerin的 *A Handbook of Critical Approaches to Literature*；J. S. Nelson、A. Megill、D. N. McCloskey合編的 *The Rhetoric of the Human Sciences*；Chaim Perelman、Lucie Olbrechts-Tyteca合編的 *The New Rhetoric: A Treatise on Argumentation*；G. Prince的 *A Grammar of Stories*；R. Rorty的 *Consequences of Pragmatism*；Stephen Toulman的 *The Uses of Argument*；Brian Vickers的 *In Defence of Rhetoric*；Clement Greenberg的 *The Collected Essays and Criticism*。

關於批評的發展，目前有Lionello Venturi的 *History of Art Criticism*（中文版《西方藝術批評史》，遲軻譯）；Herschel B. Chipp的 *Theories of Modern Art: A Source Book by Artists and Critics*（中文版《現代藝術理論》，余珊珊譯）；Michael Orwicz編的 *Art Criticism and Its Institutions in Nineteenth-Century France*；

Richard Wrigley的 *The Origins of French Art Criticism: From the Ancient Regime to the Restoration*；Malcolm Gee 編的 *Art Criticism Since 1900*。

在1980年代之前，國內外幾乎沒有出版過一部「藝術批評學」專著。這是因為真正自覺地把藝術批評學作為一門獨立的科學進行建設，還是1980年代以後的事。因此，上述所列舉關於批評的本質、目的、標準、（理論與）方法、寫作、發展等類知識成果雖多（其中又以方法論類居最大宗），但是將此龐雜知識建構成一門學科知識如本書所試圖達成的，卻仍付諸闕如。

以目前台灣的情形來說，藝術批評學作為一門獨立的學科還處在討論、創立、建構的階段，仍然不夠成熟。一般說來，一門獨立學科從創立到成熟，應當具備三個條件：「一是要有系統的理论專著問世；二是要有專門的輿論陣地（報刊、雜誌等）進行探討；三是要在一些大學的課堂上占據一席之地。這三者缺一不可[4]。」以台灣目前的情形來說，除了多數美術系已開設藝評較具成果外，系統性理論與輿論陣地仍十分貧乏。

外國藝術批評學的建設大多由一些學者教授在大學課堂上講授。儘管如此，仍然不能說他們已經創立了藝術批評學這樣一門獨立的學科。因為世界上幾部權威性的大百科全書，如1970年版美國的 *New International Illustrated Encyclopedia of Art*、1980年版《大英百科全書》，至今未見「藝術批評學」這個條目。就是說，藝術批評學作為一門獨立的學科，還沒有獲得學術界的普遍認可。在目前藝術批評學只能說是一門正在建構中的新學科。中國大陸學者孫津1994年出版的《美術批評學》，雖在內容上不夠完備，該書可能是藝術批評作為一種獨立學科的最早嘗試。

在目前出版的權威性大百科全書中，至今沒有「藝術批評學」這個條目，而只有「藝術批評」這個條目。然而，「藝術批評」不等於「藝術批評學」，它們是兩個不同的概念。藝術批評主要是指藝術批評的實踐活動本身。藝術批評學則主要是指對藝術批評實踐活動的概括和總結，即關於藝術批評的本質和一般規律的科學。

按照現代學科的建構方式，藝術批評學是一門綜合了人文科學與社會科學部分領域的學藝，而以藝術學術為主體的學科，它包含了藝評本體理論、藝評實踐、美學理論，以及其他相關學科的知識和方法。換言之，藝術批評學的基本任務是建立系統化的藝評理論；研究藝術批評的功能與方法；指導藝術批評實踐；總結新的文藝思潮、流派、方法和觀念；根據藝術史和藝術批評史來探索藝術活動的規律等等。其中首要的問題是研究藝術批評的結構和規律。

若詳加分類，「藝術批評學」可界定為：運用社會科學和人文科學的方法，以美學和藝術理論為基礎，對藝術批評活動進行科學概括與總結而形成的關於藝術批評的本質、功能、標準、方法、寫作及發展的一般規律、原則的科學體系。簡言之，藝術批評學就是關於藝術批評的一般原理、原則及規律的科學。藝術批評學屬於藝術學範疇，是藝術學的一個重要分支學科。它指導藝術批評實踐，並在藝術批評實踐的檢驗中不斷擴張其學術領域。

[4] 李國華，《文學批評學》，保定市：河北大學出版社，1999，頁2。

第二節 藝術批評學的研究對象

任何一門學科都必須具有明確的研究對象，藝術批評學也不能例外。那麼，什麼是藝術批評學的研究對象？概括地說，藝術批評學的研究對象並非一般的藝術活動，而是作為藝術活動組成部分的「藝術批評活動系統」。它大體上包括六方面。第一，批評本體。藝術批評的性質是什麼？其內在機制和外在的形態是什麼？這些是藝術批評學最根本的研究對象。第二，批評功能。藝術批評的社會功能是什麼？做為一種社會實踐，批評能為社會，尤其是藝術社會提供何種效應？第三，批評標準。各種批評都有標準，其內容是什麼？作為科學的批評標準應當具備什麼特性？社會主義藝術批評標準的基本內容是什麼？這又是一個重要的研究對象。第四，批評方法。批評不能沒有方法。藝術批評應當採用什麼方法？對批評史上的各種方法應當怎樣評價？這些都是重要的研究對象。第五，批評寫作，藝術批評寫作與藝術創作畢竟不同，其寫作過程、基本規律及其寫作的必要條件是什麼？第六，批評發展。東西方藝術批評的發展歷程，特別是它的發展規律是什麼？這六個方面實際上是古今中外一切藝術批評活動的總和。可以說，從中國孔子的詩論到當代的藝術批評，從西方的亞里斯多德的《詩學》到現代藝術批評，其間兩千多年的一切批評家、論著、流派等批評活動，毫無例外的都在研究對象的範圍之中。從「藝術批評學」的觀點講，應當把這個範圍稱之為「藝術批評活動系統」，它就是「藝術批評學」這個新學科的研究對象。

第三節 藝術批評學的基本範疇和體系

藝術批評學對藝術批評的研究應當是整體的、系統的、動態的。藝術批評學的理論體系和基本範疇，大體應當包括以下幾個方面：

一、本質論

藝術批評作為文化領域裡的一種「獨一無二」的現象，它的特殊本質是什麼？這是藝術批評學作為一門獨立的學科所必須首先解決的根本問題，是進一步探討其他範疇的邏輯起點和理論前提。我們認為，藝術批評是融美學批評與社會批評為一體的藝術性科學。從其外在形態即物質形式的空間性存在來看，它是一種獨立的文學體裁，具有獨立的科學價值，又按照自身的規律而運行發展，是一種獨立的藝術世界；從其內在機制，即精神形式的時間性存在來看，它是藝術和科學兩種因素的有機融合—兼用理論和藝術兩種掌握世界的方式，兼用抽象思維和形象思維兩種思維方式，兼有冷靜觀照和注入情感兩種態度，兼有科學發展和藝術創造兩種本質。綜合上述兩方面的分析，藝術批評這種獨立的文化現象，從本質上說，是一種「藝術性科學」：它具有科學因素，但不是科學的分枝；它具有藝術的因素，但不是藝術創作的附庸，而是一種獨立的審美意識，一種獨立的藝術世界。

二、功能論

藝術批評的對象是什麼？它的社會功能是什麼？作為藝術社會的成員之一，藝術批評應負起何種

任務？從現實來看，藝術批評具有審美調節的功能，調節範圍包括：（1）藝術與現實的審美關係；（2）藝術與讀者的交流關係；（3）藝術創作與藝術理論的統一關係。就長遠的功能來說，藝術批評應做到科學評價作品，以及繁榮藝術創作。對社會而言，藝術批評的正常運作，能夠創造權威價值，進而開發出某種特定的觀念文化；對藝術批評本身而言，其真正的成果也如同創作一樣，是對批評本身的自我開發。

三、標準論

作為「藝術批評的標準」的實質及功能是什麼？它有哪些類型？基本特性是什麼？這是必須進行探討的。我們認為，藝術批評的標準其實是人類關於藝術的理想或審美理想的集中體現，其功能集中到對藝術的創作實踐進行規範；作為藝術科學的標準，應當是審美性與功利性、穩定性與可變性、普遍性與具體性的統一。

四、方法論

為樹立批評方法的自覺意識，我們將集中闡述批評方法的科學涵義和基本構成，介紹邏輯方法、分析與綜合方法、比較方法、系統論方法等一般科學方法。對中西方藝術批評的社會批評方法、道德批評方法、審美批評方法、心理批評方法、原型（神話）批評方法、形式批評方法等有廣泛影響的批評方法，也將介紹它們的概況和基本理論原則，並作簡要評價。

五、寫作論

批評的寫作涉及面廣，不僅涉及到批評本體的構成，而且關係到批評主體的修養；不單是技術技巧，也包括基本原則和規律，操作性與理論性都須兼顧。本書將從三個方面闡述批評寫作的基本理論和技法。一是從寫作實踐操作的角度描述批評寫作的程序：搜集材料、批評研讀與判斷、藝術表達；二是概括闡明各種批評的寫作基本原理和規律；三是對批評家提出基本要求，即批評家在生活經驗、理論學識、藝術功力及人格品德等四個方面的高度修養。

六、發展論

批評與創作與生俱來，批評一旦產生，就按照自身的規律進行演變和發展，批評具有自己的發展歷史和發展規律。本書以西方藝術批評的產生和發展歷史為例，作出簡要描述，勾勒一個基本輪廓，簡介各個歷史時期的基本特徵；其次是集中探討影響制約批評演變發展的社會和智識因素，揭示藝術批評發展的基本規律。

藝術批評學作為一門獨立的學科，主要就是由本質論、功能論、標準論、方法論、寫作論、發展論等基本範疇，以藝術觀念、批評方法、批評對象三者的內在聯繫為中心，所構成的一個完整統一體系。其中，「本質論」、「功能論」是對批評的宏觀探討，是總論；「標準論」、「方法論」、「寫作論」是對批評的微觀研究；「發展論」則是對批評系統的動態觀照。當然，我們不排除它可能還應當有一些別的範疇。

目次

作者序	6	第二篇 批評的功能	41
緒論	8	●第三章 藝術批評的功能和任務	41
第一節 關於藝術批評學	8	第一節 批評功能說	41
第二節 藝術批評學的研究對象	12	第二節 藝術批評與審美文化	42
第三節 藝術批評學的基本範疇和體系	12	第三節 藝術批評的審美調解功能	44
第一篇 批評的本質	14	●第四章 藝術批評的終極目標	48
●第一章 藝術批評的性質	14	第一節 建構權威價值標準	48
第一節 什麼是藝術批評	14	一、權威價值的形態 / 48	
一、藝術批評的涵義 / 14		二、結論 / 51	
二、藝術批評的對象 / 14		第二節 創造觀念文化	51
三、藝術的定義 / 15		一、主體與客體 / 52	
四、藝術批評的議題 / 21		二、藝術批評的主體化過程 / 53	
五、藝術批評對象的特點 / 23		三、觀念文化與語言的關係 / 54	
第二節 關於各種藝術批評的性質說	24	第三節 藝評自我開發	54
第三節 藝術批評的特性	25	一、藝術批評自我開發的本質 / 54	
一、存在的自主性 / 25		二、藝術活動與批評的自我開發 / 55	
二、意義的虛構性 / 29		三、結論 / 55	
三、表達的自由性 / 30			
四、操作的科學性 / 31			
第四節 藝術批評語言的本質	34	第三篇 批評的標準	56
一、批評語言與經驗結構 / 34		●第五章 藝術批評標準的特性	56
二、批評語言與知識空間化 / 35		第一節 批評標準的本質	56
●第二章 藝術批評的形態	37	一、功用 / 56	
第一節 批評的體裁	37	二、重要性 / 57	
一、藝術批評的基本文體 / 37		三、合理性 / 57	
二、藝術批評的基本類型 / 39		四、終極性 / 60	
第二節 批評體裁的基本特徵	40	第二節 批評標準的基本類型	61
一、科學性 / 40		一、寫實論 / 61	
二、藝術性 / 40		二、表現論 / 61	
		三、形式論 / 61	
		四、工具論 / 62	
		五、其他 / 63	

第三節 批評標準的生成來源	63
一、批評標準與「真正的藝術」/ 64	
二、藝術再現問題與批評標準/ 64	
三、批評意識/ 67	
四、藝術史觀/ 68	
第四節 批評標準的權威性的形成	70
一、經典/ 70	
二、歷史認可/ 73	
三、否定/ 78	
四、結論/ 79	
第五節 藝術價值論	79
一、主觀主義/ 81	
二、客觀主義/ 82	
三、相對主義/ 84	
四、小結/ 86	
第六節 藝術批評標準的基本特性	88
一、審美性/ 88	
二、功利性/ 88	
三、穩定性/ 88	
四、可變性/ 89	
五、普遍性/ 89	
六、具體性/ 90	
● 第六章 藝術批評標準的中西系統	91
第一節 中國	91
一、中國傳統審美觀對藝術批評的影響/ 91	
二、審美理想對藝術創作的影響/ 91	
三、中國人的藝術欣賞態度/ 92	
四、中國藝術批評標準的特性/ 93	
第二節 西方	98
一、西方傳統美學對藝術批評的影響/ 98	
二、藝術思潮與哲學/ 99	
三、批評標準/ 99	
第三節 中西藝術批評標準比較	99

第四篇 批評的方法	100
● 第七章 藝術批評方法概說	100
第一節 藝術批評方法的含義	100
第二節 藝術批評的一般科學方法	101
一、邏輯方法/ 101	
二、分析與綜合方法/ 102	
三、比較方法/ 102	
四、系統論方法/ 103	
● 第八章 藝術批評方法的主要理論	105
第一節 傳統批評理論	105
一、道德批評方法/ 105	
二、審美批評理論/ 106	
三、社會批評理論/ 107	
第二節 現代批評理論	107
一、形式批評/ 108	
二、心理批評/ 109	
三、原型批評/ 112	
四、馬克斯主義批評與文化唯物論/ 113	
五、符號學批評/ 117	
六、結構主義批評/ 118	
七、後結構主義批評/ 119	
八、讀者反應批評、接納理論、現象學批評、詮釋學/ 122	
九、女性主義批評/ 123	
第三節 藝術批評理論新趨勢	124
一、新歷史主義/ 125	
二、藝術場域批評理論/ 127	
三、小結/ 130	
第四節 藝術批評範例	132

● 第九章 藝術批評方法的選擇和運用	136		
第一節 批評方法與藝術觀念	136		
第二節 批評方法與批評對象	136		
第三節 觀念、方法、對象的契合	137		
第五篇 批評的寫作	139		
● 第十章 藝術批評寫作原理	139		
第一節 藝術批評寫作原則	139		
一、論述對象的選擇 / 140			
二、論述模式的選用 / 141			
三、論述策略的選擇 / 141			
四、論述的複雜程度 / 142			
第二節 批評文本結構	143		
一、描述 / 144			
二、詮釋 / 148			
三、判斷 / 152			
四、小結 / 157			
第三節 批評文本素材	158		
一、批評修辭學 / 158			
二、現代修辭學 / 160			
三、修辭陳述的標準 / 161			
四、論述的修辭素材 / 161			
第四節 批評寫作模式	165		
一、密特勒批評模式 / 165			
二、溝通理論批評模式 / 166			
● 第十一章 藝術批評的寫作程序	176		
第一節 藝評寫作的對象	176		
一、概說 / 176			
二、展覽評論 / 177			
第二節 蒐集資料	178		
一、範圍 / 179			
二、方法 / 179			
			三、要求 / 179
			四、整理 / 180
		第三節 寫作技巧與步驟	180
		一、前置作業 / 180	
		二、寫作 / 184	
		三、後製作業 / 188	
		第四節 談論藝術品	188
		一、一般談話 / 188	
		二、有組織地談論藝術 / 189	
		三、在專業場合評論作品 / 189	
		四、良好群體討論的一般守則 / 190	
		● 第十二章 藝評家的修養	191
		第一節 生活體驗	191
		第二節 藝術感受力	191
		一、藝術鑑賞的基本概念 / 192	
		二、藝術感受力的內涵 / 192	
		三、審美判斷力 / 193	
		第三節 批評創造力	194
		第四節 藝術理論修養	195
		一、藝術理論 / 195	
		二、藝術批評理論 / 196	
		三、藝術史 / 197	
		四、美學 / 198	
		第五節 文化知識修養	198
		一、文化知識結構 / 198	
		二、當代藝術批評的知識屬性 / 199	
		三、小結 / 201	
		第六節 創作經驗	202
		第七節 品德操守	202
		一、概說 / 202	
		二、評論者的態度 / 204	
		三、評論者的自我角色定位 / 204	

- 四、評論者的品德 / 205
- 五、藝評家與讀者 / 205
- 六、批評家與藝術家 / 206

第六篇 批評的發展 207

●第十三章 藝術批評的發展歷程 207

第一節 西方藝術批評的起源 207

- 一、古希臘與羅馬時代 / 207
- 二、希臘羅馬人的藝術批評議題 / 210

第二節 中世紀 214

- 一、普洛丁 / 214
- 二、聖·奧古斯丁 / 215
- 三、聖·托馬斯 / 215
- 四、迪歐菲勒斯 / 216
- 五、威太盧 / 216
- 六、切尼諾·切尼尼 / 216

第三節 文藝復興 217

- 一、吉伯爾提 / 217
- 二、阿爾伯特 / 218
- 三、達文西 / 219
- 四、米開朗基羅 / 221
- 五、杜勒 / 222
- 六、威尼斯學派 / 222
- 七、瓦薩里 / 224
- 八、矯飾主義 / 225

第四節 巴洛克時期 225

- 一、理性主義 / 226
- 二、感覺主義 / 227
- 三、道德主義 / 228
- 四、兩場論戰的發展 / 229

第五節 藝術批評的全面發展 232

- 一、18世紀 / 232

- 二、19世紀 / 236

第六節 藝術批評發展的現代新格局 251

- 一、19世紀的當代藝術批評 / 251
- 二、20世紀藝術批評的新方向 / 261
- 三、20世紀的現代藝術 / 263
- 四、藝術批評理論競起 / 270

第七節 藝術批評史回顧 271

●第十四章 藝術批評的發展規律 273

第一節 概說 273

- 一、藝術創作與新批評模式的出現 / 273
- 二、哲學與新批評模式的出現 / 274
- 三、美學思想與新批評模式的出現 / 274

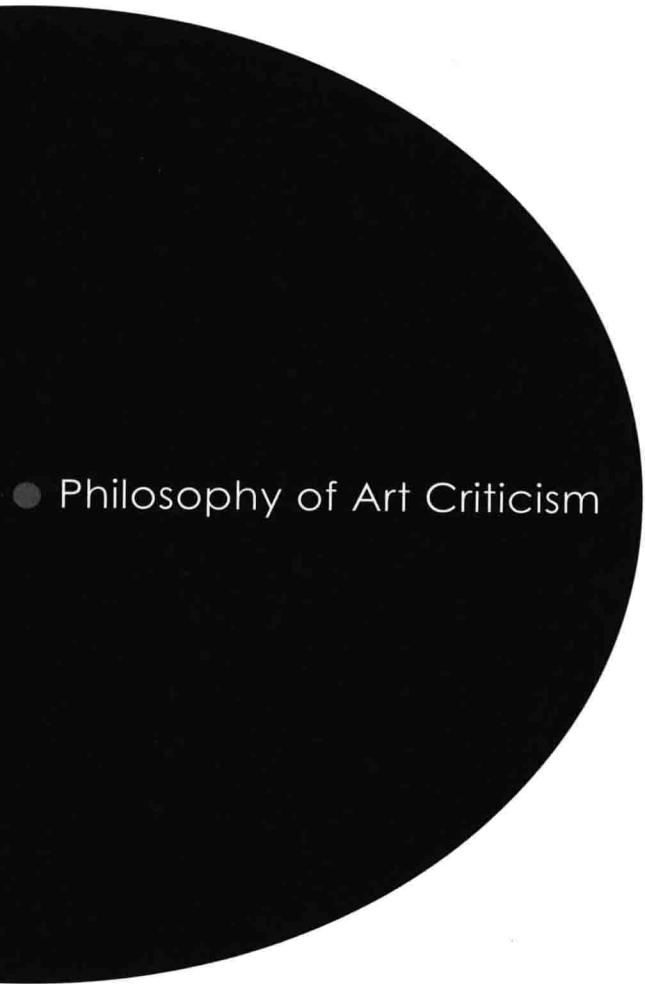
第二節 藝術批評發展原理 274

- 一、批評發展的可能性 / 275
- 二、藝術批評的特徵 / 276
- 三、藝術批評形成的社會性 / 277
- 四、藝術批評言說的形成 / 280
- 五、藝術批評言說的建構與典律化 / 283
- 六、小結 / 285

參考書目 286

附錄 290

- 一、藝術批評常用術語 / 290
- 二、西方重要藝評理論學者與藝評家索引 / 292

● Philosophy of Art Criticism

藝術批評學 —— 謝東山●著

目次

作者序	6	第二篇 批評的功能	41
緒論	8	●第三章 藝術批評的功能和任務	41
第一節 關於藝術批評學	8	第一節 批評功能說	41
第二節 藝術批評學的研究對象	12	第二節 藝術批評與審美文化	42
第三節 藝術批評學的基本範疇和體系	12	第三節 藝術批評的審美調解功能	44
第一篇 批評的本質	14	●第四章 藝術批評的終極目標	48
●第一章 藝術批評的性質	14	第一節 建構權威價值標準	48
第一節 什麼是藝術批評	14	一、權威價值的形態 / 48	
一、藝術批評的涵義 / 14		二、結論 / 51	
二、藝術批評的對象 / 14		第二節 創造觀念文化	51
三、藝術的定義 / 15		一、主體與客體 / 52	
四、藝術批評的議題 / 21		二、藝術批評的主體化過程 / 53	
五、藝術批評對象的特點 / 23		三、觀念文化與語言的關係 / 54	
第二節 關於各種藝術批評的性質說	24	第三節 藝評自我開發	54
第三節 藝術批評的特性	25	一、藝術批評自我開發的本質 / 54	
一、存在的自主性 / 25		二、藝術活動與批評的自我開發 / 55	
二、意義的虛構性 / 29		三、結論 / 55	
三、表達的自由性 / 30			
四、操作的科學性 / 31			
第四節 藝術批評語言的本質	34	第三篇 批評的標準	56
一、批評語言與經驗結構 / 34		●第五章 藝術批評標準的特性	56
二、批評語言與知識空間化 / 35		第一節 批評標準的本質	56
●第二章 藝術批評的形態	37	一、功用 / 56	
第一節 批評的體裁	37	二、重要性 / 57	
一、藝術批評的基本文體 / 37		三、合理性 / 57	
二、藝術批評的基本類型 / 39		四、終極性 / 60	
第二節 批評體裁的基本特徵	40	第二節 批評標準的基本類型	61
一、科學性 / 40		一、寫實論 / 61	
二、藝術性 / 40		二、表現論 / 61	
		三、形式論 / 61	
		四、工具論 / 62	
		五、其他 / 63	