

山西大学艺术学研究所文库

艺术史

方法论与实证研究

YISHUSHI

高兴 著

FANGFALUN
YU SHIZHENG YANJIU

中国社会科学出版社

山西大学艺术学研究所文库

J0-03
G235

艺术史

方法论与实证研究

YISHUSHI

高兴著

FANGFALUN
YU SHIZHENG

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术史方法论与实证研究/高兴著. —北京: 中国社会科学出版社, 2009. 1

ISBN 978 - 7 - 5004 - 8114 - 0

I. ①艺… II. ①高… III. ①艺术理论—方法论
IV. ①J0 - 03

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 156386 号

策划编辑 卢小生 (E-mail: georgelu@vip.sina.com)

责任编辑 卢小生

责任校对 王兰馨

封面设计 杨 蕾

技术编辑 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 64073835 (编辑) 64058741 (宣传) 64070619 (网站)

010 - 64030272 (批发) 64046282 (团购) 84029450 (零售)

网 址 <http://www.csspw.cn> (中文域名: 中国社科网)

经 销 新华书店

印 刷 北京市大兴区新魏印刷厂 装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2009 年 1 月第 1 版 印 次 2009 年 1 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16 插 页 4

印 张 24.5 印 数 1 - 6000 册

字 数 352 千字

定 价 48.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

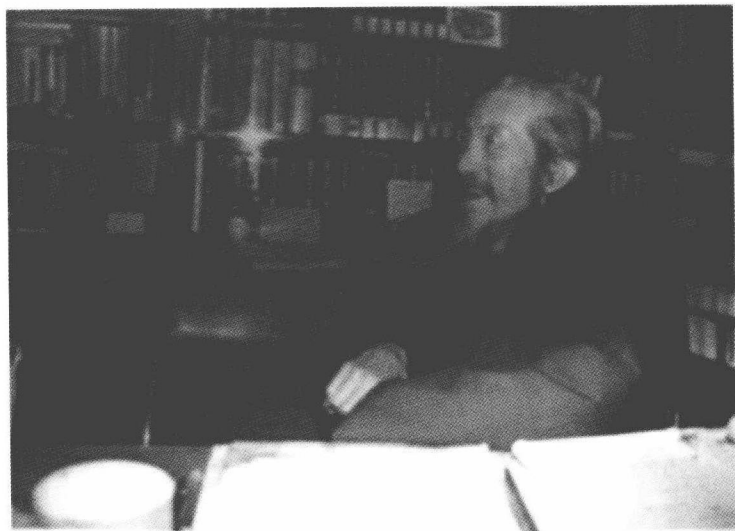
王光祈先生像

杨荫浏先生像

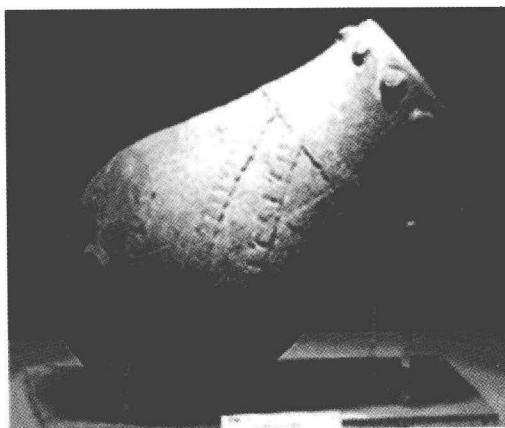
杨荫浏先生与曹安和先生

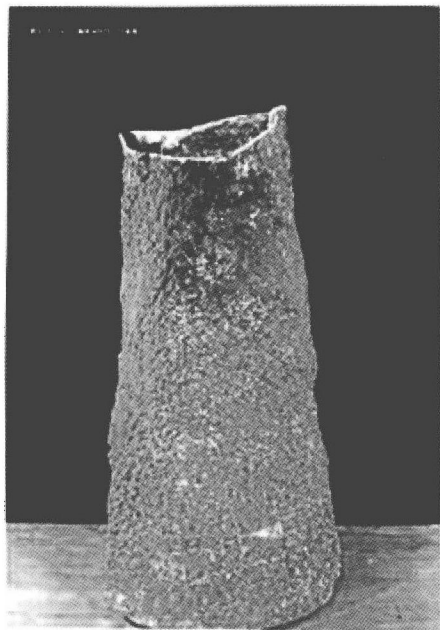
黄翔鹏先生像（永海摄）

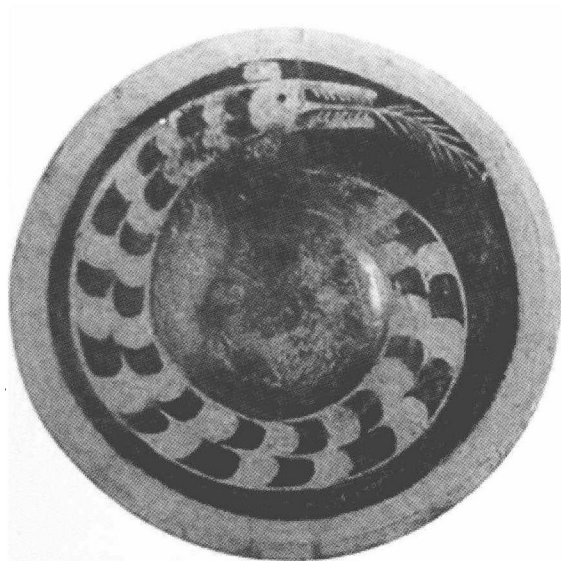
黄翔鹏先生在亚太地区传统音乐研讨会上做学术报告

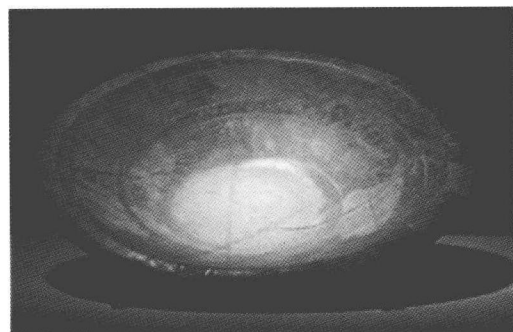
陶寺土鼓（摄于山西省博物馆）

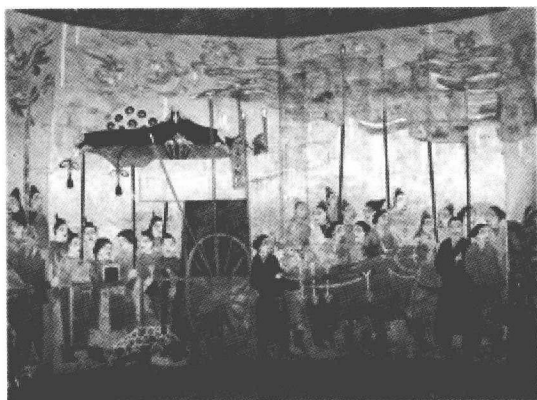
陶寺鼗鼓（《中国音乐文物大系·山西卷》）

陶寺彩绘蟠龙陶盘（山西省博物院藏）

陶寺彩陶盆（山西省博物院藏）

徐显秀墓墓室东壁牛车侍女图

徐显秀墓墓室正面墓主人和乐伎图

虞弘墓乐舞图（胡腾舞）

序 言

山西大学艺术学研究所所长高兴教授的《艺术史方法论与实证研究》是一部学术含金量较高、富于开拓和创新精神的学术著作。1998年，国务院学位委员会考虑到我国人文和社会科学研究的总体布局，决定设立艺术学这一艺术类二级学科，并增设相应的艺术学博士、硕士学位点，从而在我国高校和研究机构开启了艺术学学科的研究与建设工作。高兴教授以他渊博的学识修养与严肃认真的学术态度，全身心地投入这一新学科的研究与建设工作之中，他的《艺术史方法论与实证研究》正是他在这一学术领域所取得的研究成果的集中体现。

首先，高兴教授在艺术学研究上具有开阔的学术视野，注重学习与借鉴国内外自然科学和社会科学新的学术研究方法，用以开拓和发展艺术学这一新的学术领域。他在认真地查阅和研究国内外相关辞书与学术专著的基础上，对艺术学及其所属艺术史这一学科的定义和学术内涵作出了较为科学的界定，提出了包括全部艺术门类在内的广义艺术史的概念，并指出西方传统的单一门类的视觉艺术史的研究难以科学、准确地把握全部艺术门类的共同特征。高兴教授还颇有见地地论述了建立广义的艺术史学科对于中国艺术史建设的重要意义，并从注重各门类艺术的综合与共性研究，开展包括民间艺术、少数民族艺术、社会通俗艺术在内的多层次的艺术史研究，以及包括艺术考古学

研究、艺术社会学研究、艺术文化学研究、艺术人类学研究以及艺术科技研究等多角度的艺术史研究，为我国新兴的艺术学与艺术史研究提出了明确的方向，规划了发展蓝图，并在方法论上提出了一些很有学术价值的见解。

难能可贵的是，高兴教授力戒空谈，身体力行，选择艺术史研究中具有典型性和普遍意义的课题进行实例研究。此即书中的第三部分：典型案例研究。例如，《晋南陶寺史前艺术的图像学研究》、《魏晋南北朝时期山西地区中西音乐艺术交流研究》、《唐教坊曲子曲名乐调的文献考证研究》、《试论文人音乐的艺术特征》、《山西秧歌的民俗学研究》等论文，就是运用上述多层次、多角度的综合与共性研究方法，对中国艺术史的一些重要问题进行研究的可喜成果。

本书另一个值得关注的特点是，高兴教授对 20 世纪中外艺术史研究大师的研究学术成就，特别是他们的治学方法进行总结性研究的学术论文。这几位大师是：中国学者王光祈、杨荫浏、黄翔鹏，日本学者岸边成雄，英国学者劳伦斯·毕铿，都是在艺术史，特别是在音乐史研究中作出过历史性贡献的杰出人物。这几位大师为学术研究锲而不舍、死而后已的忘我精神，他们开阔的学术视野、勇于创新的气度，植根于艺术实践，以及重视改进研究方法的开放性学术态度等，为艺术学研究提供了极好的学习榜样。

高兴教授的《艺术史方法论与实证研究》，是方兴未艾的我国艺术学研究的一项令人瞩目的成果，其中表现出的严谨的学术态度、科学的研究方法以及踏实的学风更是应该予以肯定的。祝愿高兴教授百尺竿头，更进一步，在艺术史的研究中再创佳绩。在《艺术史方法论与实证研究》正式出版之际，写了上面的一些话，谨表祝贺。

张 前

2008 年 9 月 1 日

目 录

艺术史学科发展论

艺术史学及其研究领域新论 / 3

中国艺术史引论 / 16

跨文化传播学理论对艺术史学研究的启示 / 30

语境学理论观照下的非物质音乐文化遗产研究 / 40

音乐地理学初论 / 51

曲调考证的理论与实践研究 / 78

音乐科技史及其研究领域初论 / 93

艺术史学大师论

王光祈及其比较音乐学研究 / 109

20 世纪中国音乐学研究中的杨荫浏学术传统 / 133

黄翔鹏先生音乐史学思想研究 / 155

简论岸边成雄先生的唐代音乐研究 / 174

劳伦斯·毕铿及其唐代音乐研究 / 202

艺术史焦点专题论

晋南陶寺史前艺术的图像学研究 / 219

魏晋南北朝时期山西地区中西音乐艺术交流研究 / 243

唐教坊曲子曲名乐调的文献考证研究 / 290

试论文人音乐的艺术特征 / 361

琴曲意境刍论 / 369

山西秧歌的民俗学研究 / 374

艺术史学科发展论

艺术史学及其研究领域新论

21 世纪是一个创新发展的新世纪。随着世界政治、经济、科学技术、文化教育的高速发展，学术界的学科建设呈现出一派新气象。学术思想的活跃、学术观念的更新、研究方法的突破给每个学科都提出越来越多的新问题，同时也给每个学科带来无限生机和巨大的发展动力。艺术史学是一个庞大的学科系统，它的研究领域宽泛、时间跨度大，研究对象丰富、具体，是艺术学（含艺术理论、艺术史、艺术批评）三大支柱学科系统之一，也是整个艺术学学科研究的基础。基础研究的优劣直接关系到艺术学学科整体的发展。如今，我们用现代学术观念重新审视艺术史学这个古老的传统学科，自然会发现它与当今学术思想不相适应的状况和急需改进之处。本文围绕艺术史学及其研究领域进行讨论。

一 艺术史学及其研究领域之传统观念

提及艺术史学的学科概念，我们有必要首先对“艺术”的内涵做一考察。在西方古代，“艺术”一词源于古罗马的拉丁文“art”，意指与“自然造化”相对的“人工技艺”，内容大致包括各种用手工制作的艺术品以及文学、戏剧、音乐，甚至将制衣、栽培、拳术、医

术等技艺也包含在内^①。随历史的发展，至文艺复兴时期，“艺术”与“美术”这两个概念得到确立，但人们习惯于把制作一件器物、一尊雕像、一件衣服、一栋房屋的技术称为“艺术”，此时“艺术”的概念接近“美术”，这一传统观念一直在延续。如今，英语单词 art 既可以解释为“艺术”，泛指包括美术、音乐、戏剧、舞蹈、电影在内的艺术门类，又可以解释为“美术”，甚至专指美术中的绘画。《大美百科全书》中对“艺术”一词的解释为：“这个词源于拉丁文 ars，意为‘技巧’。现在仍保留原意，如‘烹饪艺术’等，但也衍生出更广的意义。可包括所有的创造性学门——文学、诗、戏剧、音乐、舞蹈与视觉艺术，即通过眼睛沟通的艺术创作。”

在中国古代，典籍中只有“工艺”、“手艺”、“才艺”这样的概念，如“刻削之道”、“六艺”等。自 20 世纪 20 年代五四新文化运动起，“艺术”与“美术”这两个名词开始被人们大量运用。起初概念含混，后来中国学术界逐渐将这两个名词的概念分离开，将“艺术”解释为所有艺术门类的总称，即用形象化的手段来反映现实，表现人类情感的一个文学学科体系，它包括美术、音乐、诗歌、戏剧、舞蹈、电影等，甚至包括服饰、建筑、园林等更大的范畴；用“美术”一词表示艺术门类中的绘画、雕塑、工艺、书法等视觉艺术部分。通过以上的考察，我们可以看到中西学术界对“艺术”一词理解上的差异。这种差异自然影响到对艺术史学科认识的不同。

此外，随艺术实践的发展，人们试图从不同的角度或层面去观察、认识艺术，得出的结论也有所不同。其一，着眼于艺术活动的结果，认为艺术即艺术品。其二，注重艺术活动的过程，认为艺术是艺术家的自我表现活动、创造活动，或是对现实的模仿活动。其三，从精神层面观察，认为艺术是文化的一个领域，或文化价值的一种形态。人们对艺术的这些认识也会导致对艺术史学看法的分歧。

^① 参见《中国大百科全书·美术卷》美术总论，中国大百科全书出版社 1991 年版，第 1 页。

依西方学术界的传统观念，一般认为艺术史是对历史中特定的艺术品所作的理智与学术的研究，其任务在于分析与诠释艺术作品。它涉及艺术作品的材料、手法、艺术家、流派、时代、文化背景及审美特质诸方面，西方大多艺术史学家持狭义的“艺术”概念，将艺术史的研究领域通常只限于空间艺术或造型艺术，如绘画、书法、雕塑、工艺美术、建筑，但不忽略它们与文学、音乐、戏剧、舞蹈、电影等动态艺术的联系。

目前西方学者写作的西方艺术史著作大多体现了上述学术观念，我们从《西方艺术史》一书中可见一斑。这是一部分别来自德国、波兰、葡萄牙和法国的艺术史学家共同撰写的著作，可以说是一部学术精品。书中前言写道：

本书以大量遐迩闻名的艺术复印品为基础，其中有并非最为卓著，但因其品质和代表性而被入选的作品。按照年代排列和采用集中概括的方式。这种办法使人面对各种各样的艺术史实，可以有清晰的理解并发展其论断。各章节的组织也采用同样方法，以便给读者以具体、准确的引导。

艺术品不应仅仅作为孤立的、丰富博物馆的文化物品而出现，它的存在与产生它的社会有关，因此，这部艺术史努力把它投入自己的环境背景之中。^①

在这部艺术史著作中我们可以看到，作者将艺术史的研究领域仅限于空间艺术或造型艺术，以艺术专业创作作品为中心，注重艺术创作的手法、艺术家、风格与艺术审美，涉及社会与文化背景。类似的学术著作还有许多，如赖那克著的《阿波罗艺术史》、艾黎·福尔（法）著的《世界艺术史》。受西方艺术史学传统观念的影响，中国

^① 参见雅克·德比奇等《西方艺术史》，徐庆平译，海南出版社2001年版，第1—2页。

学者写作的西方艺术史、中国艺术史著作同样持狭义的艺术观念，研究领域仍限定在空间艺术或造型艺术。

二 艺术史学及其研究领域新论

近代科学的发展，促成学科的细分，而 20 世纪以来的现代科学的进步使学科发展趋向综合。艺术学科的研究观念同样与时俱进。艺术理论界在艺术门类的划分中以艺术形态的存在方式，将艺术分为空间艺术、时间艺术和时空艺术三种；以艺术形态的感知方式分，将艺术分为视觉艺术、听觉艺术、视听艺术和想象艺术四种；以艺术形式的创造方式分，将艺术分为造型艺术、表演艺术、语言艺术和综合艺术四种。以上无论何种分类原则，均将音乐、戏剧、舞蹈、电影等动态艺术纳入其中。国务院学位委员会考虑到艺术学科总体研究的必要性，于 1998 年正式设立了艺术学这一艺术类二级学科，与音乐、美术、艺术设计、舞蹈、戏剧、电影等艺术门类并列，并增设了二级学科艺术学的博士、硕士学位点。在艺术学学科体系中，与艺术理论相比，艺术史学的学科建设相对滞后，许多理论性的问题没有形成共识。为了促进艺术史学的发展，笔者提出以下学术观点供讨论。

（一）建立广义“艺术史”之学科观念

综观国内外的艺术史研究，诸如美术史、音乐史、戏剧史、舞蹈史、电影史等门类艺术史的发展比较全面，研究成果丰硕，学术著作层出不穷，但包括全部艺术门类在内的广义艺术史研究著作几乎没有（按西方传统学术观念写作的艺术史著作实际上等同于美术史）。这是值得艺术史学界学者认真考虑的问题。建立广义艺术史学科观念意义重大。从理论上讲，艺术史学是一门研究人类社会中艺术现象运动、发展过程的学问。它包括艺术史过程的记录、经验的总结、规律