

艺术语境研究

A STUDY OF THE CONTEXT OF ART

孙晓霞/著

中国社会科学出版社

013046476

J0
100

国家社会科学基金艺术学青年课题结项成果

艺术语境研究

A STUDY OF THE CONTEXT OF ART

孙晓霞/著

北航

C1654328

J0
100

中国社会科学出版社

beethoven

图书在版编目(CIP)数据

艺术语境研究/孙晓霞著. —北京: 中国社会科学出版社, 2013.5

ISBN 978-7-5161-1622-7

I. ①艺… II. ①孙… III. ①艺术理论 IV. ①J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 251185 号

出版人 赵剑英
选题策划 郭晓鸿
责任编辑 郭晓鸿
责任校对 周 昊
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名: 中国社科网 010-64070619
发 行 部 010-84083685
门 市 部 010-84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2013 年 5 月第 1 版
印 次 2013 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710×1000 1/16
印 张 10.5
插 页 2
字 数 199 千字
定 价 39.00 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联系调换
电话:010-64009791
版权所有 侵权必究

序

我国的艺术学学科建设，自 20 世纪 80 年代至今，得到了长足的发展。特别是在 2011 年年初，艺术学在国务院学位委员会、教育部新修订的《学位授予和人才培养学科目录（2011 年）》中升格为学科门类；“艺术学理论”则成为艺术学一级学科，是艺术学学科门类下辖的五个一级学科之一，与另外四个一级学科即音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、设计学相并列。很显然，无论是作为学科门类的“艺术学”，还是作为一级学科的“艺术学理论”，都迎来了学科建设前所未有的有利环境和发展机遇，值得我们倍加珍惜。

目前，作为一级学科的“艺术学理论”的内涵与外延究竟是什么，尚缺乏能够获得普遍认同的清晰的界定。就现实的情况来看，大约传统上所说的艺术理论、艺术批评、艺术史都应该包括在内；艺术学的各种交叉学科、新兴学科、边缘学科诸如艺术社会学、艺术心理学、艺术类型学、艺术文化学、艺术人类学、元艺术学，等等，也应包括在内；甚至一些与艺术领域密切相关的文化发展战略研究、文化体制研究、文化政策研究、文化产业研究、文化管理学、文化遗产学、非物质文化遗产学、博物馆学、图书馆学等，也被纳入了“艺术学理论”这一学科范围内进行学科研究和人才培养。这恐怕既是当前我国文化、艺术发展繁荣的现实需要，也将是艺术学理论学科进一步深化与发展的内在必然与发展走向。对此，我们应从现实的实际需要与未来的学科发展着眼，持一种开放的、前瞻性的心态与眼光。

在对上述这种现实及取向予以认同的同时，我们仍应该看到，在“艺术学理论”学科所包括的广阔范围内，仍有一个处于核心领域的、基础性的研究内容，这就是艺术学的基础理论研究，换句话说，就是狭义的艺术理论亦即艺术的基础理论研究。它的存在，是规定艺术学理论这一学科之所以被命名为“艺术学理论”而不是其他什么学科的一个重要基础与支点。对于这一基础和支

点，我们只能努力使之更加厚实、更加坚固，而没有理由忽视它、削弱它。

艺术基础理论研究之所以重要，我认为主要可从这样几个方面来理解：首先，艺术基础理论研究，在整个艺术学研究领域内的“一”与“多”的关系中，处于“一”的位置，能够为整个艺术学学科（包括其一级学科、二级学科等）的研究提供概念、范畴的基础与理论思考的范式、框架。其次，基础理论的研究，往往具有“元理论”即理论的理论、研究的研究的理论反思、学科反思的意义，对于一门学科的健康发展具有重要参照意义。再次，基础理论的研究往往具有方法论的性质，对于某个具体的学科领域或研究领域，往往能够提供一般的方法论的引导。最后，当一门学科面临着突破或变革，或陷于混沌迷惘甚至停滞不前的局面时，基础理论研究领域的某些基本概念、观念、观察视野、研究视角、思维方式等等的某种革新、突破或完善，往往会给一门学科的发展带来革命性的影响，引起整个学科的变革突破乃至革命。

当然，任何一个学科，其基础理论的研究，往往都面临着极大的难度与挑战。这是因为，基础理论研究领域往往具有相当的稳定性，有时甚至可以说具有相当的保守性，一般很难取得实质性的突破，甚至想取得一点引人注目的成果，都甚为不易。因此，许多人采取了敬而远之乃至退避三舍的态度，而走向了更易出成果、更易引起人们关注甚至更易跑马圈地、占山为王的研究领域。因此，能够坚守基础理论研究领地，往往需要相当大的定力，甚至需要一些勇气乃至牺牲精神。

那么，是不是我们今天的艺术基础理论研究领域，无法提出新的问题、产生不了引人注目的成果、难以获得实质性的突破了呢？我并不这么看。在我看来，艺术理论甚至整个艺术学之于我国，仍是一个相当年轻的研究领域，学科基础相当薄弱，能够经得起时间检验的学术成果并不多见，学科形态远未成熟定型。再加上我们所处的时代，正处于一个大变革的时代，文化与艺术领域所出现的新的实践、新的课题往往让我们目不暇接，需要提出并加以思考解决的问题相当多。怎么能说艺术基础理论研究无事可做、没什么作为了呢？

在我看来，从艺术基础理论建构的角度对艺术语境问题进行深入系统的研究，便是一个极有价值的理论课题。从现代艺术理论演化的历程来看，西方现代艺术理论此前曾出现了这样几个大的理论倾向：聚焦于艺术创造的环境制约作用的环境决定论（斯达尔夫人、泰纳、传统的艺术社会学研究）；聚焦于艺术创造主体的、以艺术家为中心的各种理论（尼采、浪漫主义等）；

聚焦于艺术作品的文本中心主义（俄国形式主义、新批评、作品本体论、结构主义等）；聚焦于艺术接受环节的接受者中心主义（接受美学、读者反应批评、阐释学等）。这几种理论倾向先后粉墨登场，上演了各自的精彩好戏。可是，在此之后，艺术理论所关注的焦点应该移向何方？实际移向了何方？对于这一问题，容或有不同的观察、不同的回答，但在我看来，在艺术创造过程中的四大基本要素（姑且按美国文学理论家艾布拉姆斯《镜与灯》有关“艺术批评的结构”中四大基本要素的经典概括）均已被艺术理论的聚光灯所聚焦并形成了各自的理论流派的情况下，艺术理论思考的重心，理应转移到从整体上思考艺术与语境的关系上来，而实际上也正是如此：在西方的艺术理论界，人们越来越多地关注起艺术的语境问题，纷纷就艺术语境发表各自的见解，以至有人认为在西方艺术理论中已然出现了所谓的“语境中心主义”。可是，目前，西方及我国的艺术理论界对艺术语境问题究竟探讨到了怎样的程度？是否已出现了系统的艺术语境理论？我们究竟应该如何理解艺术与语境的关系？甚至可以问一问，究竟应该如何界定艺术的语境？在今天这样新的理论前提和历史条件下，能否建构起新的艺术语境理论？这种新的艺术语境理论，与传统的艺术环境决定论应如何加以区别……在我们做出艺术理论应该并且已经将重心转向艺术语境理论研究这一总体判断的情况下，我们不能不提出上述这一系列的疑问。

正因为有了上述的思考，几年前，当我的第一位博士研究生孙晓霞同学下决心选择“艺术语境研究”作为其博士论文的题目时，我不能不对她的魄力与勇气表示赞许和支持。时光如梭，转瞬间，毕业已经三年的孙晓霞博士已经实现了从中国艺术研究院研究生院的一名“艺术学原理与艺术思想史”方向的博士研究生向一名艺术学的教学、研究与管理者的角色转换。她在博士论文基础上又经过三年认真的修改、扩充而成的专著《艺术语境研究》也终于要付梓问世了。我对该书的出版感到由衷的喜悦，并表示衷心的祝贺。在我看来，作为一部试图系统探讨艺术语境问题的理论专著，《艺术语境研究》是近年来艺术基础理论研究中一个不可多得的研究成果。

如上所述，研究艺术的语境，严格地说并不是一个新课题。在艺术思想史上有不少相关的思想资料。特别是自20世纪下半叶以来，艺术理论思潮从结构主义走向解构主义及各种后现代理论形态。其中，新历史主义、女性主义、后殖民主义、文化研究、新马克思主义，以及开放的艺术概念理论、艺术界理论、艺术制度论、艺术场理论等的兴起，让人们看到，任何一个“文本”

都是特定历史文化、政治经济条件下的产物，而要解读这个文本，则势必会关涉到具体的社会历史文化语境。如果没有语境性要素的支持，一件艺术品甚至都有可能成为非艺术或反艺术。如果具备了一定的语境，原本是非艺术的东西却有可能被重构为艺术。关于艺术与语境有着密切的联系，艺术品的意义的形成受语境的制约，这已成为艺术理论研究领域的一个共识。因此，一件艺术品是如何被生产出来的、又是如何被接受的，要回答这些问题必须要对艺术的语境进行研究。

总体来看，《艺术语境研究》一书的理论目标是清晰的，爬梳和掌握的相关理论资源是充分的，对一些问题——如反本质主义问题、相对主义问题的论证分析是辩证的，对通过艺术语境研究理性地认识和发展本土艺术的愿望也是合理的。这反映了作者宽阔的理论视野、厚实的专业基础以及扎实认真的良好学风。作者的论述有较高的学术立意，能够从问题史的角度对现实和理论展开讨论，提出自己的观点；积极应用一种开放的、交流的、联系的、对话的方法来研究艺术的语境问题，体现了很好的思维能力与自觉的理论建构意识。

应该说，以“艺术语境”这样一个前沿性的论题作为研究对象，这既是一个对当前艺术领域具有重要理论与应用价值的题目，也是一个难度较大、相当富有挑战性的题目。我们注意到，到目前为止，在语言学研究中，“语境”与本来意义上的“文本”相互之间的关系受到广泛关注，有关语言的语境理论建构已初具形态；在科技哲学领域，语境理论研究也开始得到了相当的重视。而在艺术理论中，“艺术语境”问题尚没有专门作为研究对象从基础理论的角度给予集中而系统的研究，找不出出现成的、系统的艺术语境理论研究成果可资参考。本书对国内外有关艺术语境的主要观点、思考作了系统的梳理和分析，有针对性地解剖了以往艺术语境研究中的混乱现象，尽量使泛化的、零散的艺术语境研究走向条理化和系统化，并开掘了诸种西方艺术理论中的语境论成分，也使艺术语境研究提升到自觉的理论建构的水平。

透过艺术语境研究这个视角，作者将符号学、结构主义及文本理论、艺术起源与艺术社会学理论、分析美学中的艺术制度理论等结合在一起，进行综合分析、对比，详尽阐述了艺术的文本内语境关系和文本外语境关系，这是艺术理论中很有意义的一次理论突破。在此基础上，作者对艺术语境的内涵、外延、艺术语境与艺术文本之间的呼应关系、艺术语境理论区分于以往的艺术“环境说”和系统论的整体与部分学说的独特规定等基本理论问题给予了初步探索与界说。这可以说是本书最有理论价值的学术探讨。本书的另一个颇有价

值的探索在于，提出了独特的三层艺术语境分析模式，将艺术语境划分为作品语境、艺术生产语境、社会语境三个层次，致力于建立起一个以艺术品为中心参照物、以艺术生产为研究重心的同心圆结构的艺术语境研究模式。这些理论思考与建构，对于今天的艺术理论探索与艺术批评实践，无疑具有参考价值。还有一点值得我们注意的是，作者对这种艺术与语境间的多层关系，画出图表进行推演，这就使艺术品、艺术家、欣赏者和批评家、一般社会和文化情况这些因素之间的关系得到了明晰的呈现。作者以图示推演模式将自己的理论思索图示化，直观地显示了艺术语境结构的基本构成与特征。

本书还从历史发展的角度来看待艺术生产要素间的关系变化，揭示出随着社会历史的不断发展，艺术活动中的语境与文本间的关系会发生明显的转变并生成不同的艺术生产形态，这些不同的艺术生产形态共时性地沉淀在当下社会的各个角落。因此，这种研究也具有艺术类型学研究的意义和价值。我们都知，发生自 20 世纪的先锋派艺术给艺术理论研究带来了新的话题和新的困难。针对这个问题，书中将艺术语境结构在历史上的发展过程加以延展，运用艺术语境理论分析当下艺术生态中出现的艺术日常生活化和日常生活艺术化思潮现象，并给出了自己的答案，从而在艺术语境理论的探索上作了有意义的拓展和深化。作者努力挖掘艺术语境研究的一般方法论意义和具体分析艺术现象的应用价值，努力拓展艺术语境理论的内涵与功能，这也是值得充分肯定的。

当然，《艺术语境研究》作为一位年轻学人的一部探索性的学术著作，不可能解决我们前面提出的有关艺术语境的所有问题，该书对一些艺术语境问题的思考与探讨也不是不存在可质疑、可讨论之处，但作者不畏难题、真心向学、勇于探索的精神是值得肯定和鼓励的。苏轼有云：真人之心，如珠在渊，众人之心，如瓢在水。我想，假如没有一颗如珠在渊的真人之心，是不可能艺术基础理论领域默默耕耘并有所收获的，也是不可能写出像《艺术语境研究》这样一部有自觉的理论建构、有自己的独立见解的艺术基础理论研究专著来的。我衷心希望艺术基础理论研究领域，包括有关艺术语境的理论研究能有更多有价值的学术成果问世，从而为夯实“艺术学理论”的学科基础、为整个艺术学的学科建设添砖加瓦，多作贡献。

李心峰

2012 年 3 月 28 日

目 录

序	(1)
绪论	(1)
第一章 理论意义与现状分析	(5)
第一节 研究艺术语境理论的现实意义	(5)
第二节 当前艺术语境研究的几种路径及问题	(12)
第二章 语境理论的困境与出路	(22)
第一节 语境理论的兴起与拓展	(22)
第二节 现代语境理论的困境	(31)
第三节 语境理论的出路解析	(34)
第四节 语境研究的方法论特征	(55)
第三章 艺术理论中的语境观	(57)
第一节 外部环境决定论	(57)
第二节 狭义艺术语境理论	(64)
第三节 广义艺术语境理论	(71)
第四节 走向整一系统的艺术语境研究	(85)
第四章 艺术语境的内容与结构	(88)
第一节 不同的艺术语境理论视阈	(88)
第二节 艺术的基本语境层	(92)
第三节 艺术语境中的参照文本和重心层	(97)
第四节 艺术语境基本结构的确立	(105)
第五节 艺术语境结构的理论特征	(119)

第六节	动态变化的艺术语境结构·····	(122)
第五章	艺术语境的历史特征与生成规律·····	(125)
第一节	混融一体的语境结构·····	(125)
第二节	诸要素相互分离的语境结构·····	(130)
第三节	三层次界限分明的语境结构·····	(138)
第四节	艺术语境结构的生成规律·····	(148)
第六章	艺术语境与当代艺术实践·····	(150)
第一节	背叛艺术的时代 ——艺术日常生活化的语境结构·····	(151)
第二节	“结束的地方就是我们开始的地方” ——多元结构的日常生活艺术化语境形态·····	(165)
第三节	时代的艺术语境结构特征及意义·····	(170)
第四节	最好与最坏的时代·····	(174)
结语	·····	(176)
参考文献	·····	(182)
后记	·····	(192)

绪 论

艺术是什么？今日看来，这似乎是一个无解的难题。虽然艺术世界的客观存在是个无可争辩的事实，但正如理论家不断诘问的那样：“艺术或艺术品有必要和充分的条件成为一类事物中的一种吗？”^① 由于无法从形而上的理论思索中明晰艺术的概念或本质，理论研究的目光更多地投向了对关系的描述。20世纪的艺术学和美学研究已经比较注重对艺术文本、艺术生产主体或艺术接受等这些艺术生产中的单一要素、个别环节与艺术的关系进行一种拆解性分析研究。进入21世纪，在文化大融合的技术条件和时代背景下，艺术与语境的深度关系在理论界更加受到重视，国内理论界也意识到对艺术的语境进行研究的必要性和迫切性，出现了一些关涉艺术语境的理论探索，但这种思考并没有充分展开。今天，对艺术中的语境理论进行整理和分析，形成一种可以应用的理论方法，将十分有利于多角度地、系统地观察并描述艺术的生产活动，因此研究艺术的语境问题为今日艺术学发展所迫切需要。

语境理论是语言分析方法的一个重要组成部分，作为一种理论工具，语境理论受到重视是20世纪的语言学转向的必然结果。语境既是指称事物的生存环境，是一种本体性的存在，又是人们认识事物的工具，具有方法论价值，在人类社会的科学与哲学思想发展过程中发挥了重要的作用：“所有的经验和知识都是相对于各种语境的，无论物理的、历史的、文化的和语言的，都是随着语境而变化的。”^② “所有伟大的科学与哲学思想无不源于形式论（formalism）、机械论（mechanism）、机体论（organism）和语境论（contextualism）。”^③ 同时，我们都知道艺术与现实世界之间正是典型的隐喻性关系，如果没有与现实

---

① George Dickie, "Definition of 'Art'", in David Cooper (ed.), *A Companion to Aesthetics*, Oxford: Blackwell, 1977, p. 109.

② Richard H. Schlagel, *Contextual Realism*. New York: Paragon House Publishers, 1986. xxxi.

③ 张沛：《隐喻的生命》，北京大学出版社2004年版，第40页。

社会之间的隐喻关系，一切艺术都是不可理喻的，作为一种隐喻的话语方式，我们是不能离开语境来认识艺术的，“隐喻语言不能单纯语义地对其分析，它必须在特定的语境中，语用地来加以参照。这是因为，隐喻是出于对特定语境条件的洞察而被建构起来的，这种建构的过程也就是一个实际使用的过程。因此，任何隐喻只有通过具体的语用语境中的创造性建构使用才可生成，其意义的实现实际上是一种语用的创造性的现象，所以，只有在特定的语境中进行成功的语言交流，才可以说一个隐喻是‘活的’隐喻”^①。“隐喻的生成是语境的功能，隐喻的转化是语境交换，隐喻的更迭是‘再语境化’的结果”^②。一句话，作为隐喻活动的艺术实践，根本离不开语境，语境决定着艺术的存在方式及意义。因此，从将语境理论作为艺术研究的平台这个意义来看，在理论研究的初期，我们应着重考虑两方面的内容：第一，需要对艺术语境自身进行一种元理论的分析；第二，需要通过艺术语境的分析形成一种可供应用的方法论范式。

就其本体性的研究而言，在哲学领域对语境问题已有较为广泛而系统的探讨，较为重要的有：本·沙夫斯泰因的论著《语境的困境》（*The Dilemma of Context*）；罗伊·迪利的《语境的问题》（*The Problem of Context*）等，均对语境的概念和本质进行了理论的辨析和探讨，属基础理论研究。在艺术研究领域，相关的论著主要有瑞恰兹《论述的目的和语境的种类》^③、雅克·德里达的《*Signature, Event, Context*》^④，迦达默尔《真理与方法》等，这些论著中探讨了艺术的文本内部语境结构、艺术与社会语境的关系、艺术与历史语境的关系等，从内外、纵横等多个维度剖析了艺术语境的特征，很大程度上扩大了艺术语境的理论域限，为全方位、多角度地理解艺术与语境的关系奠定基础。

作为一种研究方法，人们应用语境式的思维模式认识事物由来已久，通过探索语境因素来认识艺术也有较深厚的历史积累。古希腊、中世纪时代有注重有机的整体艺术观；17、18世纪中，理论界普遍认可艺术受到地理气候、社会文化环境等因素的影响，但直到结构主义、文本中心主义时，有关艺术语境的理论研究才逐渐显现，并在后期分析美学中得到发展。维特根斯坦认为语言艺术是一种聚焦于事实陈述或表达的抽象形式系统，这个系统是外部世界相

① 郭贵春、贺天平主编：《现代西方语用哲学研究》，科技出版社2006年版，第130页。

② 同上书，第137页。

③ 赵毅衡编选：《新批评文集》，中国社会科学出版社1988年版。

④ Derrida Jacques, "Signature, Event, Context." In *Margins of Philosophy*, translated by Alan Bass. Chicago, 1982.

联系的，是在语境中存在的。受这种思想的影响，20世纪的艺术理论倾向于把艺术看做一种语言形式，直接对艺术语言进行分析。在后期分析美学那里，则转而注重对影响艺术存在和意义的语境因素进行具体分析。重要的有阿瑟·丹托的“艺术界”理论、乔治·迪基的“艺术制度论”^①、杰罗德·莱文森的“作者意图理论”^②等。这些理论各自探讨了与艺术品创造及其身份确立密切相关的艺术史语境和社会语境的各种特性。艺术语境理论从各个角度发挥出解释、描述和评价艺术的方法论功效。

在哲学研究的引导下，艺术界的语境理论研究不论是从本体性还是从方法论上都出现了不少的成果。但是，要看到，迄今为止这些研究都是在小范围内进行的，从单角度对艺术的语境要素进行考察，并没有形成系统的专题研究，更没有集中讨论艺术语境理论的论著出现。综合来看，长期缺乏秩序性，只注重碎片化的单维度语境分析，造成艺术中有关语境的概念模糊，指向暧昧，对艺术语境自身的元理论探讨反而被忽略，无法形成完整的艺术语境理论体系，这使得其本体论的价值难以体现。同时，人们虽然意识到语境对于艺术研究的重要意义和价值，但由于理论局限或思维惯性的存在，艺术语境理论不但没有走向纵深和系统化，反而在语境名义下引发了理论和观念间的冲突矛盾，引发了虚无的泛语境化话语表述，使得其方法论的价值无法实现。要克服这些问题，就必须对艺术语境问题进行系统研究。

艺术语境理论之所以能在当代艺术理论中延续并广泛应用，根本原因在于艺术理论范式的变化要适应作为研究对象的艺术实践本身的变化，因此，从当下艺术发展的实际出发，我们提出要对艺术语境的本体性问题进行研究、分析与比较，进而扩展其方法论方面的意义和价值，希望能够通过理论的分析，达到以下目的：

第一，系统分析艺术语境的层次，为阐释和认识艺术的生存意义和价值，提供一种结构性的框架模式，以解读艺术语境各要素互动关系，理解艺术实践和艺术批评、艺术理论研究间错综复杂的逻辑关系。

第二，通过艺术语境研究获得对艺术的宏观性认识，解决总体描述艺术的困难，把握艺术发展的共同趋向。

---

^① George Dickie, *Art and the Aesthetic: An Institutional Analysis*. Ithaca, N. Y.: Cornell University Press, 1974, p. 34.

^② Jerrold Levinson, *Defining Art Historically*. *British Journal of Aesthetics*, 1979, p. 19.

第三，通过艺术语境研究帮助我们审视自身的理论定位，推动国内在研究艺术的方法选择上走出形而上、本质论的象牙塔研究方式，转向一种注重艺术实践的、描述艺术活动形态的研究方法，从而对艺术本体这个研究对象形成更为清晰、更为具体的意识。

第四，通过艺术语境理论的本体性研究形成一种更为合理的语境观察方式，为我们正确理解传统与现代，东方与西方及各种不同艺术形态间的关系提供更合理的比较艺术学研究方法，确立一种更为合理的艺术发展观。

第五，众所周知，当代艺术有审美日常生活化和日常生活审美化两种密切相关的趋向，通过理论的整理，将当代艺术的语境内容和结构与历史上的艺术形态进行比较，发现其与其他艺术形式间错综复杂的关系，揭示其表象之下的真实状态，为全球化背景下的本土艺术发展提供思路和突破口，促使形成一种强调中国本土文化姿态和审美态度的（而不仅仅是中国符号的）多元艺术系统，推动实现艺术与大众生活、与社会其他生产间的交互流通，最终能够使生活在社会不同地域、不同环境、不同经济状况中的人民都能享有到符合自我需求的艺术活动。

第一章 理论意义与现状分析

20 世纪末期，经历了语言学转向之后，艺术理论开始了文化研究转向，“权力”成为主题，语言学中的诸多理论遭遇解构和批判，但是生成于语言学领域的语境理论却异军突起，受到青睐，在阐释学、后期分析美学、文化研究中广受关注，产生出各种“语境论（Contextualism）”的艺术理论，国内理论界也兴起了与语境相关的艺术思索。循着语境思维方式来探知艺术成为新的理论方向。

第一节 研究艺术语境理论的现实意义

一 描述和解析当代艺术实践需要考察艺术的语境

20 世纪初，传统艺术在一片解构声中土崩瓦解，传统形而上的艺术观在野兽派、立体主义、表现主义、达达主义、抽象主义、超现实主义等新生的艺术形式下已备受冲击；20 世纪下半叶，艺术进入后现代阶段，多种可能的出现使艺术边界和定义不断被扩展和模糊。再现、表现、审美、崇高、技艺（法）、社会功能等传统美学惯常讨论的艺术本质特征几乎全部被打散或消退，取而代之的是艺术多元化、艺术与日常生活相互游离和扩张的局面。面对艺术溶解在生活海洋中的理论危机，当代学者很快从黑格尔的“终结”一词中为艺术解读出新的出路，有理论指出黑格尔艺术终结的预言中所使用的“der Ausgang”，即“终结”之意，是预见当代艺术背离了我们熟悉的艺术本质特征，传统意义上的艺术终结了；但“der Ausgang”在德语中还有“入口”、“出口”、“出路”之义，因此，它还昭示着在否定之后的肯定中，艺术与日常生活重叠、艺术自身转化交融后所获得的“新生”和扬弃^①。只是在这种打散和重

^① 参考刘悦笛《艺术终结之后》，南京出版社 2005 年版，第 24 页。

组的临界点中，“终结”如何转化“新生”成为问题的关键，这就需要通过研究艺术与外部世界的多维度复杂联系来解读当代艺术由“终结”获得“新生”的理论结点。因此，将语境理论作为一种方法引入艺术研究中，构架一种艺术语境理论体系，从不同语境层面探索艺术的存在特点或生产规律，这对我们理解和认识当代艺术实践是大有裨益的。

1. 探索语境理论解读艺术生活化和生活艺术化

当代艺术现状的一大特点就是艺术与日常生活界线的消解，理论表述为审美生活化。典型的艺术事例如我们所熟知的：空白的画布作为艺术品进入美术馆、安迪·沃霍尔复制的布里洛肥皂包装盒成为艺术品、约翰·凯奇在安静的四分三十三秒中完成无声的音乐演出，而诸如坐着摇椅的老祖母、自行车轮、普通书籍、动物及人的身体等在后现代艺术之名下堂而皇之地进入艺术活动中，使艺术的范围迅速扩张，艺术失去了边界。传统审美判断中的模仿变成了置换，艺术品与生活品交叠在一起，艺术与生活的界限被消解，悖论由此产生：既然艺术品与日常物品没有界限，我们如何能依然清楚地知道杜尚的《泉》不是俗常的小便器、安迪·沃霍尔的《布里洛盒子》不是商场中的肥皂盒、约翰·凯奇的音乐艺术《四分三十三秒》也不是无聊地呆坐四分三十三秒？是什么让诸如此类的物品和形式成为艺术？

反过来，在艺术走向生活化的同时，出现了生活艺术化的浪潮，理论表述为生活审美化。各种传统的艺术元素散落到日常生活中，艺术的传统本质特征在艺术生产实践中受到消解，却在日常生活领域获得发展。广告、产品设计、科技应用、建筑、日常物品等生活中的艺术性元素越来越多。一个高档的小便器所含的设计元素、制作技法也许要比《泉》这件艺术品更复杂精良，一件衣服的包装盒也许要比博物馆展出的艺术品盒子精妙得多，一条麦当劳广告所表现的情感和审美愉悦也许不亚于《四分三十三秒》，但这些物品却不能被认可为精英艺术品。这又是为什么？

显而易见，传统对艺术本质的形而上追究已不能回应艺术与日常生活互置重叠的现象，而社会环境决定论更无法回答同一社会条件下艺术与生活交叉存在的矛盾现状，在生活与艺术相互交错的现象中要明辨艺术只能依靠对象所处的语境。当代艺术的现状表明，在传统理论中的艺术特点及表征将要消失殆尽时，日常生活化的艺术生产却由于艺术界、艺术制度等语境性因素的支撑，坚持和巩固着艺术的独特地位和存在价值，并在艺术生产中通过这种语境性因素而波及社会、文化的发展变迁。而日常生活物品由于被包围

在日常生活语境中，匮乏一种艺术的语境，使这些生活物品尽管蕴含很多艺术性元素，却依旧不能成为艺术品。从艺术的语境中脱离出来的艺术性元素尽管可以获得生活中的审美经验，但却无法作为艺术品而被认可、评价、解释。

就是说，由于存在着语境的差异，当代艺术与生活虽然互相渗透、覆盖、交叠，却依然无法彻底地融为一体或简单地互相置换。生活依然是生活，艺术依然是艺术，尽管两个领域所展现的对象可能没有根本性差异，但二者的界限依然分明。理论家也纷纷指出：“没有环境便不存在语义空间，艺术作品亦然”^①；“如果不联系到特定的历史文化语境，我们甚至都无法识别一个东西究竟是否是艺术品”^②。如此这些都表明，只有在语境的支持和证明下艺术才能被合理地定位，而且在人类历史和文明进程中根本不会存在“超语境”的艺术，没有语境，作品就不可能拥有价值空间或意义范围。因此研究艺术语境的基本问题，并从语境转换维度描述和认识艺术生产机制，这将是理解 and 把握当下艺术存在状态和实践特征的有效方式。

2. 探索语境理论解读艺术全球化现象

由于各种交通工具和媒介手段迅猛发展，人类的信息、文化交流沟通空前繁盛，艺术全方位、多层面的交错、杂糅、位移和重组等“流通”方式成为当代艺术实践的又一特征。艺术创作中热衷于对不同历史时期、不同地域民族的文化进行融合和吸收，不断形成新的形式，再借助着传播媒介的技术力量而彼此交叠和迅速扩散，“全球化”^③条件下的艺术形式更多体现为艺术文本置换语境、各种语境因素杂糅重组等复杂多变的实践特征。

通过语境置换生成艺术的手法多表现为时间和空间的位移。原始洞穴岩画、古代建筑、雕塑等实用性物品在当代艺术博物馆中变成了艺术，具备了本雅明笔下的艺术的“光晕（Aura）”；遥远非洲的部落木雕放在了欧洲的展览会场中成为艺术；中国农民自造的“飞碟”被置入威尼斯艺术双

① [德] 沃尔夫冈·韦尔施：《重构美学》，陆扬、张岩冰译，上海译文出版社2006年版，第151页。

② [美] 理查德·舒斯特曼：《生活即审美》，彭锋译，北京大学出版社2007年版，译者前言。

③ 美国社会学家罗兰·罗伯森反对将全球性文化和地方性文化看做是绝对对立的两极，提出了“球域化”（glocalization）理论，又译为“全球本地化”。此理论认为全球性与地方性文化在交互影响中共同促进文化的同质性和异质性发展，二者是互为补充的（参考 [美] 罗兰·罗伯森《全球化——社会理论和全球文化》，梁光严译，上海人民出版社2000年版，第144页）。