

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

中
国
通

中国艺术学科体系 建设研究

RESEARCH ON THE CONSTRUCTION
OF SUBJECT SYSTEM OF CHINESE ARTS

黄会林

等著

经济科学出版社
Economic Science Press

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目

中国艺术学科体系 建设研究

RESEARCH ON THE CONSTRUCTION
OF SUBJECT SYSTEM OF CHINESE ARTS

黄会林

著

经济科学出版社
Economic Science Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国艺术学科体系建设研究/黄会林等著. —北京:
经济科学出版社, 2012. 10

(教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目)

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2496 - 5

I. ①中… II. ①黄… III. ①艺术教育 - 研究 -
中国 IV. ①J - 4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 232953 号

责任编辑: 于海汛

责任校对: 杨晓莹 刘欣欣

版式设计: 代小卫

责任印制: 邱 天

中国艺术学科体系建设研究

黄会林 等著

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

社址: 北京市海淀区阜成路甲 28 号 邮编: 100142

总编部电话: 88191217 发行部电话: 88191537

网址: [www. esp. com. cn](http://www.esp.com.cn)

电子邮件: [esp@ esp. com. cn](mailto:esp@esp.com.cn)

北京中科印刷有限公司印装

787×1092 16 开 38.75 印张 740000 字

2012 年 10 月第 1 版 2012 年 10 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 5141 - 2496 - 5 定价: 97.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换。电话: 88191502)

(版权所有 翻印必究)

课题组主要成员

(按姓氏笔画为序)

于 丹	王宜文	张同道	史可扬
王贵胜	冯广映	金 秋	任也韵
肖永亮	梁 玫		

编审委员会成员

主	任	孔和平	罗志荣				
委	员	郭兆旭	吕萍	唐俊南	安远		
		文远怀	张虹	谢锐	解丹		
		刘茜					

总 序

哲学社会科学是人们认识世界、改造世界的重要工具，是推动历史发展和社会进步的重要力量。哲学社会科学的研究能力和成果，是综合国力的重要组成部分，哲学社会科学的发展水平，体现着一个国家和民族的思维能力、精神状态和文明素质。一个民族要屹立于世界民族之林，不能没有哲学社会科学的熏陶和滋养；一个国家要在国际综合国力竞争中赢得优势，不能没有包括哲学社会科学在内的“软实力”的强大和支撑。

近年来，党和国家高度重视哲学社会科学的繁荣发展。江泽民同志多次强调哲学社会科学在建设中国特色社会主义事业中的重要作用，提出哲学社会科学与自然科学“四个同样重要”、“五个高度重视”、“两个不可替代”等重要思想论断。党的十六大以来，以胡锦涛同志为总书记的党中央始终坚持把哲学社会科学放在十分重要的战略位置，就繁荣发展哲学社会科学做出了一系列重大部署，采取了一系列重大举措。2004年，中共中央下发《关于进一步繁荣发展哲学社会科学的意见》，明确了新世纪繁荣发展哲学社会科学的指导方针、总体目标和主要任务。党的十七大报告明确指出：“繁荣发展哲学社会科学，推进学科体系、学术观点、科研方法创新，鼓励哲学社会科学界为党和人民事业发挥思想库作用，推动我国哲学社会科学优秀成果和优秀人才走向世界。”这是党中央在新的历史时期、新的历史阶段为全面建设小康社会，加快推进社会主义现代化建设，实现中华民族伟大复兴提出的重大战略目标和任务，为进一步繁荣发展哲学社会科学指明了方向，提供了根本保证和强大动力。

高校是我国哲学社会科学事业的主力军。改革开放以来，在党中央的坚强领导下，高校哲学社会科学抓住前所未有的发展机遇，紧紧围绕党和国家工作大局，坚持正确的政治方向，贯彻“双百”方针，以发展为主题，以改革为动力，以理论创新为主导，以方法创新为突破口，发扬理论联系实际学风，弘扬求真务实精神，立足创新、提高质量，高校哲学社会科学事业实现了跨越式发展，呈现空前繁荣的发展局面。广大高校哲学社会科学工作者以饱满的热情积极参与马克思主义理论研究和建设工程，大力推进具有中国特色、中国风格、中国气派的哲学社会科学学科体系和教材体系建设，为推进马克思主义中国化，推动理论创新，服务党和国家的政策决策，为弘扬优秀传统文化，培育民族精神，为培养社会主义合格建设者和可靠接班人，做出了不可磨灭的重要贡献。

自2003年始，教育部正式启动了哲学社会科学研究重大课题攻关项目计划。这是教育部促进高校哲学社会科学繁荣发展的一项重大举措，也是教育部实施“高校哲学社会科学繁荣计划”的一项重要内容。重大攻关项目采取招投标的组织方式，按照“公平竞争，择优立项，严格管理，铸造精品”的要求进行，每年评审立项约40个项目，每个项目资助30万~80万元。项目研究实行首席专家负责制，鼓励跨学科、跨学校、跨地区的联合研究，鼓励吸收国内外专家共同参加课题组研究工作。几年来，重大攻关项目以解决国家经济建设和社会发展过程中具有前瞻性、战略性、全局性的重大理论和实际问题为主攻方向，以提升为党和政府咨询决策服务能力和推动哲学社会科学发展为战略目标，集合高校优秀研究团队和顶尖人才，团结协作，联合攻关，产出了一批标志性研究成果，壮大了科研人才队伍，有效提升了高校哲学社会科学整体实力。国务委员刘延东同志为此做出重要批示，指出重大攻关项目有效调动各方面的积极性，产生了一批重要成果，影响广泛，成效显著；要总结经验，再接再厉，紧密服务国家需求，更好地优化资源，突出重点，多出精品，多出人才，为经济社会发展做出新的贡献。这个重要批示，既充分肯定了重大攻关项目取得的优异成绩，又对重大攻关项目提出了明确的指导意见和殷切希望。

服务学术创新的理念，坚持科学管理、民主管理、依法管理，切实增强服务意识，不断创新管理模式，健全管理制度，加强对重大攻关项目的选题遴选、评审立项、组织开题、中期检查到最终成果鉴定的全过程管理，逐渐探索并形成一套成熟的、符合学术研究规律的管理办法，努力将重大攻关项目打造成学术精品工程。我们将项目最终成果汇编成“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目成果文库”统一组织出版。经济科学出版社倾全社之力，精心组织编辑力量，努力铸造出版精品。国学大师季羨林先生欣然题词：“经时济世 继往开来——贺教育部重大攻关项目成果出版”；欧阳中石先生题写了“教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目”的书名，充分体现了他们对繁荣发展高校哲学社会科学的深切勉励和由衷期望。

创新是哲学社会科学研究的灵魂，是推动高校哲学社会科学研究不断深化的不竭动力。我们正处在一个伟大的时代，建设有中国特色的哲学社会科学是历史的呼唤，时代的强音，是推进中国特色社会主义事业的迫切要求。我们要不断增强使命感和责任感，立足新实践，适应新要求，始终坚持以马克思主义为指导，深入贯彻落实科学发展观，以构建具有中国特色社会主义哲学社会科学为己任，振奋精神，开拓进取，以改革创新精神，大力推进高校哲学社会科学繁荣发展，为全面建设小康社会，构建社会主义和谐社会，促进社会主义文化大发展大繁荣贡献更大的力量。

教育部社会科学司

前言

作为一种特殊的实践方式，人类的艺术活动早在数万年前就已经开始萌芽。几乎与此同时，人类对自身艺术活动本质、特点、规律的关注、探索和研究也逐步展开。但作为一门现代意义上的独立学科，艺术学只有一百多年的历史。19 世纪末 20 世纪初，以费德勒（Konrad Fiedler）、乌提茨（Emil Utitz）、格罗塞（Ernst Grosse）、马克斯·德苏瓦尔（Max Dessoir）等人为代表的一批西方学者发起了一场艺术学独立运动，主张将艺术学从美学中独立出来。1906 年，德苏瓦尔的《美学与一般艺术学》（中译本译为《美学与艺术理论》）一书出版，标志着艺术学作为一门独立学科的诞生。艺术学在西方诞生之后不久，以宗白华为代表的一批留学欧洲和日本的中国学者开始把艺术学引进中国，并进行初步探索。一般认为，20 世纪 20 年代宗白华先生《艺术学》和《艺术学讲演》两份讲稿的发表，是我国本土艺术学研究的开端。

近百年来，艺术学已经在中国生根发芽，并且不断发展壮大，相关研究成果层出不穷，可谓洋洋大观、汗牛充栋。但通过仔细梳理已有成果，我们发现，现有的研究大多是关注艺术理论、艺术史或艺术实践等关于艺术本质、特点、规律的研究。艺术学科体系是关于人类艺术实践所有系统知识的总和，这些固然属于广义的艺术学科体系范畴，这方面的研究也为艺术学科体系的建设和发展奠定了重要基础，是艺术学科体系整个大厦必不可少的一砖一瓦。那么，这座大厦到底是什么样？应该是什么样？一砖一瓦是通过什么样的方式建构起这座

大厦的？关于艺术学科体系的系统梳理、研究和探讨，在现有研究成果中相对较少。

作为独立的学科体系，艺术学科在中国是怎样产生、发展的？艺术学科体系的内涵、外延、基本构架是什么？新兴艺术不断出现，如何建立与现实发展相适应的艺术学科体系，与时俱进、科学地建设和发展艺术学科体系？各种人文社会学科与艺术学的交叉渗透日益增强，这对艺术学科体系建设意味着什么？我国艺术学科体系建设还存在哪些问题？如何解决？这些具有重大理论和现实意义的问题是本研究的重点和难点。

2007年，我们以“中国艺术学科体系建设研究（项目编号：07JZD0032）”为题申报教育部哲学社会科学重大课题攻关项目，成功获批。一方面，我们为能够承担这样一个课题感到光荣；另一方面又深感责任重大，丝毫不敢怠慢。我们组成了一支包括北京师范大学艺术与传媒学院骨干教师、博士后及部分博士生、硕士生在内的几十人的课题组，共同参与到研究工作中。经过多次讨论、反复修改，我们最终确定了研究基本框架，即分为总报告和六个分报告七部分：（1）中国艺术学科体系建设论纲，即总报告，提纲挈领，梳理中国艺术学科体系产生、发展，中国艺术学科体系内涵、外延、基本构架、建设旨归，中国艺术学科体系发展趋势，中国艺术学科体系建设对策。（2）中国艺术学科体系发展研究，详细介绍中国艺术学科体系产生、发展的历史与现状、发展脉络、阶段特征及存在的问题等，并介绍了国外艺术学科的历史与现状，通过纵向时间维度和横向中外比较，完整展现中国艺术学科体系的历史与现状。（3）中国艺术学理论体系研究，包括中国艺术学体系的建构过程、中国艺术学体系及其内涵、中国艺术学体系的外延、中国艺术学体系的建构及问题、中国艺术学体系的理论基点等内容，属于艺术学基本理论研究。（4）中国艺术学科体系内涵、外延、基本构架及发展现状，按照最新颁布的学科目录，系统梳理了艺术学门类下音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、设计学学科体系的内涵、外延、基本构架及发展现状，属于特殊艺术学或称门类艺术学研究。（5）中国艺术学科体系发展趋势研究，主要研

究包括计算机艺术、视频艺术、全息摄影艺术、交互艺术、虚拟现实艺术等新兴艺术形式在内的新兴艺术学科体系内涵、外延、基本构架及发展现状。(6) 中国艺术教育体系研究, 主要研究中国艺术教育体系的生成, 中国艺术教育体系的内涵、外延及基本构架, 中国艺术教育体系发展趋势(当代)、中国艺术教育体系建设对策。(7) 中国的艺术学科评价模型建构, 从探讨中国艺术学科评价模型的生成逻辑入手, 提出当下中国艺术学科的发展与建设急需构建艺术学科评价模型, 并着重探索了艺术意义发现评价模型、中国艺术学科分类评价模型的建构。

通过研究, 我们试图进一步建设和完善中国艺术学科体系, 艺术学科体系的建设旨在梳理、总结中国艺术学理论研究和艺术创作经验的基础上进一步完善学科构架, 改进艺术学理论研究和教学实践, 进而推动中华民族艺术创作的发展、繁荣和创新。艺术是民族文化的重要组成部分, 艺术精神的本质是一个民族文化精神的表征。当今世界文化呈现多元格局。从在全世界的影响力上看, 欧洲文化和美国文化堪称当今世界文化的两极。具有数千年传统的中国文化在其独特性、影响力和对世界文明的贡献上, 足以成为欧洲文化、美国文化之外的“第三极文化”。因此, 从根本上讲, 中国艺术学科体系建设就是要推动艺术研究和艺术创作更好地体现中华民族文化精神, 进一步继承和弘扬中华民族文化优秀传统文化, 把中国文化更有力地推向世界, 实现“第三极文化”目标!

让我们携起手来, 一起为实现这一目标而努力!

2012年6月7日

摘要

艺术史论和艺术创作实践与应用两大体系是中国艺术学科体系的基本内涵，关于这两大体系的所有系统知识是中国艺术学科体系的外延。一般艺术学、特殊艺术学、边缘艺术学、新兴艺术学四大部类构成中国艺术学科体系的基本构架。新兴艺术学的产生和发展进一步丰富和拓展了中国艺术学科体系的内涵和外延。当下中国艺术学科体系建设还存在学科体系与学术体系混淆，艺术教育观念偏差，教育教学内容单一，教育教学评价体系欠缺等问题，整个艺术教育体系尚缺乏连贯性、系统性。中国艺术教育体系应当从艺术教育价值观念、艺术教育理论、艺术教育课程、艺术教育实践模式、艺术教育评价等方面进行梳理、构建，力求在中国艺术教育共同理念指导下形成可持续发展的中国艺术教育理论和实践系统。中国艺术学科体系建设就是要推动艺术研究、艺术创作和艺术教育更好地体现中华民族文化精神，进一步继承和弘扬中华民族优秀传统文化传统，把中国文化更有力地推向世界，实现“第三极文化”目标。这是中国艺术学科体系建设研究的根本宗旨。

艺术繁荣与经济发展直接推动了各种新兴艺术的出现，新兴艺术形式丰富了人类生活，为文化带来了无限的生机和表现空间。在我国现有的学科分类中，许多近年来发展较快的新兴艺术，尚未被正式或系统地纳入艺术学科体系。关注新兴艺术的发展，以促进艺术学科理论体系的进一步完善，成为中国艺术学科体系发展趋势。此外，近年来，我国艺术教育学科在人才培养、学术研究、教师教育等方面都取得了突出成就，呈现多元化发展的趋势，在学科结构上也呈现出提升

和调整的变化趋势。

艺术学科的价值需要测量和鉴定，当下中国的艺术学科到了将经验和理论互证和确立完备理论系统的时期。艺术学科成长需要评价调控手段的保障，当下中国艺术学科的发展和建设急需构建艺术学科评价模型，中国艺术学科评价模型建构有重要价值，有助于定位引导开展具体的评价艺术的活动，有助于较为准确和全面地评价艺术学科，有助于促进中国艺术学科的健康可持续发展。“艺术意义发现评价模型”和“艺术学科分类评价模型”是进行艺术学科评价模型建构的有益探索。

Abstract

The Subject System of Chinese Arts is basically composed by two sub-systems: Historical Theory of Arts and Practice and Implementation of Art Creation. There are four categories under the basic structure of the Subject System of Chinese Arts including General Art, Special Art, Interdisciplinary Art and New Branch of Art. The generation and development of the New Branch of Art enrich and enlarge the intention and extension of the Subject System of Chinese Arts. The Subject System of Chinese Arts faces with problems, such as the confusion between Subject System and Academic System, the deviation of Educational Philosophy, few educational contents, lack of evaluation system to Arts education, the whole Arts Education System needs consistency and system. It is necessary to analyze and reconstruct the Value of Arts Education, Arts Educational Theory, Arts Educational Courses, Practical Model of Arts Education and Evaluation of Arts Education for the Subject System of Chinese Arts. Therefore, based on the common idea of Chinese Arts Education, we could search for sustainable development of Chinese Arts Educational Philosophy and Practical System. The main motivation of the Subject System of Chinese Arts is to embody the spirit of Chinese culture in research, creation and education of Arts, to further inherit and carry forward Chinese Ethnic fine traditions, to broadly communicate Chinese culture worldwide, and to fulfill the goal of "Third Pole Culture". This is the objective of Subject System of Chinese Arts.

It is prosperous arts and developing economics that directly help the start of any new branch of Arts, and bring enormous opportunity and space of performance. In the existing discipline system in China, many new branches of Arts, which are developing rapidly these years, have not been formally and systematically included in the Subject System of Arts. It is the tendency that the Subject System of Chinese Arts concerns about the development of new branch of Arts and makes the system improved.

The value of Arts Discipline needs to be measured and evaluated. It is now that the experience and theories of Chinese Subject of Arts need to be combined and a complete theoretical system needs to be established. Evaluation method can guarantee the growth of Arts. The development and construction of Chinese Art Discipline eagerly need to build the evaluation model. This model has high value, which can position and guide the evaluation of specific artistic activities, precisely and comprehensively measure the arts discipline, and promote sustainable development of Chinese Arts Discipline. Discovering Artistic Meaning Analyzing Model and Arts Discipline Category Analyzing Model are two useful explorations of evaluating arts disciplines.

目 录

Contents

第一编

中国艺术学科体系建设论纲（总报告） 1

第一章 ▶ 中国艺术学科体系的生成 3

第一节 艺术学独立运动与艺术学科在西方的确立 3

第二节 艺术学概念的引进及中国早期艺术学的诞生 5

第三节 百年中国艺术学科发展历程 8

第二章 ▶ 中国艺术学科体系 16

第一节 中国艺术学科体系内涵 16

第二节 中国艺术学科体系外延 19

第三节 中国艺术学科体系基本构架 21

第四节 中国艺术学科体系建设的旨归：实现“第三极 文化艺术”目标 27

第三章 ▶ 中国艺术学科体系发展趋势 41

第一节 新兴艺术学科发展顺应中国艺术学科体系发展之势 41

第二节 中国艺术学科艺术教育体系发展趋势 48

第四章 ▶ 中国艺术学科体系建设对策研究 55

第一节 中国艺术学科体系建构的问题与建议 55

第二节 中国艺术教育体系建设对策研究 57

第三节 中国艺术学科评价模型的建构 61

结语 77

第二编

中国艺术学科体系发展研究（含中外比较） 79

第五章►中国艺术学科的历史与现状 81

第一节 中国艺术学科发展脉络及阶段特征 81

第二节 中国艺术学科发展现状及问题 131

第六章►国外艺术学科的历史与现状 141

第一节 艺术与艺术学科基本概念的萌生 141

第二节 艺术体系的建立与现代艺术学科的诞生 143

第三节 当代西方艺术学科的特点 148

第四节 国外重要艺术分支学科的建构发展历史概述 151

第五节 国外艺术学科体系的类型分析 172

结语 189

第三编

中国艺术学理论体系研究 191

第七章►中国艺术学体系的建构过程 193

第一节 西学东渐，中国艺术学的萌生期（20世纪20年代至40年代末） 193

第二节 意识形态至上时期（20世纪50年代至70年代末期） 202

第三节 多元开放、建构本体体系时期（20世纪80年代至今） 204

第八章►中国艺术学体系及其内涵 207

第一节 艺术的本质 208

第二节 艺术起源 210

第三节 艺术分类 213