

李健 著

跨学科视域中的当代艺术理论

南京大学艺术理论文丛

主编 周宪 赵奎英

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

跨学科视域中的当代艺术理论

李 健 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

跨学科视域中的当代艺术理论/李健著. —北京:北京大学出版社, 2018.9
(南京大学艺术理论文丛)
ISBN 978-7-301-29747-6

I. ①跨… II. ①李… III. ①艺术理论—研究—现代 IV. ①J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 177692 号

- 书 名 跨学科视域中的当代艺术理论
KUAXUEKE SHIYUZHONG DE DANGDAI YISHU LILUN
- 著作责任者 李 健 著
- 责任编辑 魏冬峰
- 标准书号 ISBN 978-7-301-29747-6
- 出版发行 北京大学出版社
- 地 址 北京市海淀区成府路 205 号 100871
- 网 址 <http://www.pup.cn> 新浪微博 @北京大学出版社
- 电子信箱 weidf02@sina.com
- 电 话 邮购部 010-62752015 发行部 010-62750672
编辑部 010-62750673
- 印 刷 者 三河市博文印刷有限公司
- 经 销 者 新华书店
- 965 毫米×1300 毫米 16 开本 17.75 印张 207 千字
2018 年 9 月第 1 版 2018 年 9 月第 1 次印刷
- 定 价 52.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱:fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题,请与出版部联系,电话:010-62756370

总 序

周 宪 赵奎英

南京大学有悠久的艺术教育和科学研究的学术传统。近代以来,许多蜚声海内外的艺术家、艺术教育家和艺术理论家,如徐悲鸿、张大千、宗白华、吴梅等人,都曾在这里耕耘、创作或教书育人,为中国现代艺术教育奠定了坚实的基础。历经百多年的嬗变,南京大学形成了自己特色鲜明的艺术教学与研究传统,这一传统在一代又一代学人中延绵不绝,薪火相传。

在南京大学的艺术研究和教学的漫长历史中,理论研究从来就是一个不可小觑的重要领域。从诗歌理论到书法理论,从戏剧理论到绘画理论,以致美学或艺术哲学,往往占据着艺术学的前沿阵地。晚近南京大学重建艺术学院,整合学科与人力资源,形成了以艺术理论为主要方向的学术团队。这里刊行的“南京大学艺术理论文丛”,就是团队成员近年来在艺术理论领域治学问学的成果。

2011年,国务院学位办学科目录调整。作为艺术学的一个基础性学科,艺术学理论门户单立。在各方有识之士的悉心培育下,这门学科从无到有,从小到大,茁壮成长并渐臻成熟。目前国内多所高校创办了艺术学理论专业,发展出一个有一定规模的学术共同体,越来越多的艺术学理论的专门学术刊物和著作相继问

世。现在来看,艺术学理论学科的建制创立,也许是中国学术界对全球学术发展的一个独特贡献。

潘诺夫斯基一百年前说过,艺术理论是为艺术史等具体学科提供基础概念的,所以甚为重要。但究竟何为艺术理论,他并没有给出明确的界说。从德国学术传统来看,艺术理论似乎既不同于美学或艺术哲学,也有别于艺术史和艺术批评。但从中国的现实情况来看,艺术学理论则被广泛认定为包含了艺术理论、艺术史和艺术批评三个基本分支。不管怎么说,一方面,艺术理论作为艺术学科的基础理论,其主要功能不外是面对不断变化的艺术实践所提出的新问题,敏锐地做出理论上的回应;另一方面,它本身又必须也依据自身学术逻辑,发展出新的观念和理论。我们出版这套文丛的初衷就在于此。这些著述凝聚了南京大学艺术学理论团队成员的思考,既有对中外艺术创作新问题的理论回应,又有对这一学科学理性的追问,同时还植根于本土历史传统,面对全球化的挑战,努力提出新议题和做出新解答。

该文丛是一个开放性的书系,希望今后有更多的学者加入,逐步形成风格独特的当代艺术理论书系。作为主编,我们感谢各位学者贡献了自己代表性的学术成果,并期待这套丛书逐渐发展成为艺术理论界有影响的书系。

最后,感谢北京大学出版社杨书澜编审和魏冬峰女士对这套文丛所做的工作,没有她们的理解和支持,这套文丛的面世是不可能的。

目 录

上编 理论之后:走向当代反思的艺术理论

第一章 艺术理论的当代演进逻辑	(3)
第一节 什么是我们的现当代艺术理论	(3)
第二节 艺术理论当代演进的文化语境	(19)
第三节 艺术理论发展的学术认同机制	(33)
第二章 当代艺术实践的理论反思	(49)
第一节 作为言说边界的艺术品	(49)
第二节 作为时代精神的艺术家	(65)
第三节 作为文化效应的艺术史	(73)
第三章 艺术生产理论的多元视角	(82)
第一节 视觉文化与艺术生产的当代问题	(82)
第二节 本雅明艺术生产理论的视觉向度	(98)
第三节 大众传媒与视觉形象的符号生产	(116)

下编 跨界融合:艺术理论与当代文化实践

第四章 当代文化的跨界研究进路 (131)

第一节 文化工业批判的当代理论反思 (131)

第二节 视觉文化研究的内容分析方法 (144)

第三节 大众文化的视觉问题调研报告 (157)

第五章 日常生活的文化批判视野 (177)

第一节 大众传媒时代的艺术与日常生活 (177)

第二节 当代中国的广告语言与文化认同 (189)

第三节 “诗意广告”与话语符号的建构 (204)

第六章 大众文化的视觉表意实践 (216)

第一节 社会转型与大众文化视觉表征建构 (216)

第二节 大众文化的视觉形象类型结构系统 (231)

第三节 “英雄形象”的重塑及其视觉政治 (250)

参考文献 (270)

后 记 (276)

上编

理论之后：走向当代 反思的艺术理论

进入当代社会以来，伴随着时代状况、艺术实践以及学术生态等多个层面的深刻变迁，艺术理论也在不断面临各种危机和挑战，并日益呈现出新的面貌。审视其发展脉络，尤须从两个维度入手方能切中肯綮。其一是现代性语境。艺术理论的当代形态，在演进逻辑上是以现代社会转型为起点的。从现代到后现代，包含了社会生活在各个层面的深刻变迁。自作为总体概念的现代主义思潮在西方兴起，艺术领域层出不穷的观念变革和实践创新，既成为社会变迁的关键表征之一，也是推动艺术理论发展的实践依据。艺术理论的当代性，在很大程度上亦是现代性进程在

新时代的一种延续。其二是跨学科视野。以文化研究在 20 世纪后半叶的兴起为标志,不同学科之间的跨界融合日益成为一种常态化的学术研究模式。艺术研究的理论方法既在这一背景下得到了极大的拓展,本身也是这一学术生态系统不可或缺的组成部分。无论在何种意义上说,艺术理论的当代发展离开这一跨学科视野都是不可想象的。

以此为依据,当代艺术理论业已形成一個反思性极强的话语空间。其知识谱系既涵盖了社会科学和人文学科的诸多场域,又不得不在所谓“后理论”时代回应日益多元化的当代文化实践所引发的各种理论与现实问题。理论的有效性和针对性因此尤为值得关注。上编即以“理论之后”的反思立场为基点,一方面对当代艺术理论的演进逻辑进行多个面向的剖析;另一方面则对当代艺术实践予以较为深入的理论检视。在此基础上,再重点探讨其中兼具理论和实践双重价值的艺术生产问题。总之,艺术理论的当代性不仅是由多重话语形态呈现出来的,而且必须经由文化实践的深度反思才能真正被把握。尽管中国当代社会具有明显区别于西方的政治、经济和文化属性,但却因此更能凸显其“在地性”的一面。作为一个言说语境,这也是本书展开讨论的前提之一。换句话说,本书有关艺术理论的一系列考察和反思,均是以当代中国为基本指向的。

第一章 艺术理论的当代演进逻辑

当代艺术理论的演进逻辑是一个既复杂又有迹可循的宏大议题。它不仅仅局限于当代,而且在客观上关乎现代社会转型的整个进程。无论中国还是西方,莫不如此。本章首先围绕艺术理论在中国现当代社会的发展历程,梳理出其中最值得关注的核心议题;其次在一个更为宏阔的全球语境下,讨论其得以展开的时代依据;最后则在相对微观的学术认同维度,探讨其衍生发展的现实可能性。

第一节 什么是我们的现当代艺术理论

在相当漫长的时间里,中国艺术一直沿着自己特有的文化轨迹向前发展。关于艺术的理论思考,也呈现出相应的面貌并形成自己的传统。但这种状况自近代以降发生了根本性的变化。古典形态的中国艺术和艺术理论,由此开始在西方文化这一新的参照视野下不断转型、步入现代。古典之后的这一段历史时期有其特定的时代发展线索和逻辑。其中所包含的传统与现代、中国与西方、理论与现实等多重张力关系结构,是尤其需要重点关注并反思的问题。因为这些张力关系提示我们:中国现当代艺术理论必然是在对传统观念的继承与革新、对西方资源的引进与改造、对时代语境的关切与回应过程中,逐渐形成自己的历史脉络的。

与此同时,中国艺术理论百年来在学科层面的演进历程,则为理解这一历史脉络提供了最具说服力的现实依据。由以上议题所折射出的学术立场,最终决定了对如下问题的理解:什么是我们的现当代艺术理论?对于正在步入高速发展阶段的艺术学科而言,这一问题的现实意义是多方面的。尤其当我们力图将“理论”视为艺术学科自我发展的核心推动力时,准确把握中国现当代艺术理论的基本内涵及其演进逻辑,无疑具有梳理过去、定位当下、展望未来的多重学术价值。

一、艺术理论发展的三重张力

在进入现代之前,中国艺术早已走过一段足够光彩照人的发展历程。其间留下的大量艺术遗产,作为文化传统中的精华无疑是一笔极其珍贵的财富。但是,站在现代转型的立场上,它同时也可能成为一种负担。面对近代以来“数千年来未有之变局”^①,我们一步步从“器物”到“制度”,再到“文化”层面苦苦寻找出路。尤其是在文化层面的反思,令我们越来越关注艺术自身的现代转型问题。比如文学,一场从文言到白话的革命,使其艺术语言的根本形态遭遇彻底的改变。自此之后,无论怎样迷恋古典形态的诗词歌赋,它们都无法进入现代文学史的书写序列中了。比如绘画,情形看起来更为复杂,但在时代走向上,却又与文学大体相似。传统中国画不断在寻求变革可能性的同时,新的绘画形态也被全面地引入中国。简言之,在一个藉由文化层面探索未来可能性的时代背景下,任何具有艺术史书写价值的艺术活动,都必然包含一个背朝传统、面向未来的现代立场。问题的复杂性在于,传统在这一背景下并不仅仅是必须彻底摒弃的对象。现代必然

① 汤志钧编:《康有为政论集》,中华书局1981年版,第149页。

需要以传统作为自己的参照系才得以存在：

传统与现代并没有一段鸿沟，而实际上，传统与现代是一不可分割的“连续体”，任何一个社会都是处于这个“连续体”中的，并且都是“双元的”或“混合的”；即任何一个社会制度都是传统与现代的结合体。^①

因此，无论基于何种现代立场面对传统、无论传统构成何种负担，它都注定会以某种方式参与到现代转型的进程之中。而依据霍布斯鲍姆的观点，所谓传统其实是对“新情境”的一种回应，这些新情境只是参照了旧情境的方式，以某种准义务式的重复来确立自己的过去。在这个意义上，传统不过是根据现实需要不断发明出来的：“在传统被发明的地方，常常并不是由于旧方式已不再有效或是存在，而是因为它们有意不再被使用或是加以调整。”^②据此，艺术理论在其中的存在意义，既表现为对各种具有现代转型意义的艺术实践活动进行阐释，更表现在为这些艺术活动总结出各种有意区别于传统的艺术“法则”上。毫无疑问，立于传统与现代张力关系中的中国现当代艺术理论所扮演的核心角色之一，可以理解为鲍曼所谓的“立法者”。这一角色“由对权威话语的建构活动构成，这种权威性话语对争执不下的意见纠纷作出仲裁与抉择，并最终决定哪些意见是正确的和应该被遵守的”^③。但是可以这样说的前提是，必须对这种张力关系及其复

① 金耀基：《从传统到现代》，中国人民大学出版社1999年版，第97页。

② [英]E. 霍布斯鲍姆、T. 兰格：《传统的发明》，顾杭、庞冠群译，译林出版社2004年版，第10页。

③ [英]齐格蒙·鲍曼：《立法者与阐释者：论现代性、后现代性与知识分子》，洪涛译，上海人民出版社2000年版，第5页。

杂性给予足够的重视、充分的理解。

如果说传统与现代之间的张力关系是时代更迭的必然结果,那么在中国现代转型语境下,西方同样是一个无法绕开的关键词。作为常识,中国的现代社会转型必须借助“西方”这一特定的文化视野才能得到完整的说明。从中国现当代艺术的历史演进过程来看,中西文化在艺术领域的激烈碰撞,既是在技巧或手段层面进行的,更是在思想和观念层面展开的。技巧与手段层面,西方对中国现当代艺术实践的影响无疑是重大而深远的。仅以视觉艺术为例,无论在西方古典写实主义油画基础上发展而来的写实主义油画,还是在20世纪80年代引进的西方当代艺术基础上发展而来的中国“当代艺术”,都直接从西方借取了基本的艺术创作方式。即便是传统中国画,也同样在这一过程中不断借助西方艺术表现手段寻求艺术上的突破。由此所引发的,则是中西艺术在思想、观念层面的激烈碰撞与交锋。而其背后所构成的中国与西方之间的复杂张力关系,也成为把握中国现当代艺术理论整体脉络的另一基本语境。很大程度上,艺术理论在现当代中国的发展轨迹及其理论构成,是在西方思想观念的主导下建构起来的。但同时,这一建构过程又充满了赛义德所谓“理论旅行”的意味:

首先,有一个起点,或类似起点的一个发轫环境,使观念得以生发或进入话语。第二,有一段得以穿行的距离,一个穿越各种文本压力的通道,使观念从前面的时空点移向后面的时空点,重新凸显出来。第三,有一些条件,不妨称之为接纳条件或作为接纳所不可避免之一部分的抵制条件。正是这些条件才使被移植的理论或观念无论显得多么异样,也能得到引进和容忍。第四,完全(或部分)地被容纳(或吸收)的

观念因其在新时空中的新位置和新用法而受到一定程度的改造。^①

作为一个历时性的过程,西方艺术观念在中国的引入轨迹尤其值得关注。其中遭际的不同文化之间的排斥与交锋、对话与认同、适应与改造,既是梳理中国现当代艺术理论发展轨迹的重要依据,也是理解现代转型期的中国在文化维度如何自觉应对强势文化侵袭的诸多线索之一。无论从哪个角度,西方思想资源在中国的“理论旅行”都是把握中国现当代艺术理论必须关注的核心问题之一。

理论与现实之间的张力关系,是另一个需要特别予以强调的关系维度。归根结底,中国现当代艺术理论是在对现实的关切与回应的过程中,逐步形成其发展脉络的。所谓现实,至少包括三个层面。一是艺术现实。它以艺术创作活动为中心,同时包含了艺术活动所涉及的所有具体环节。在这里,艺术作为一个总体概念,既以各门类艺术为起点,又有一个更开阔的学理诉求。概括地说,基于这一现实所进行的理论探讨,要求体现的是一种“大艺术观”,即不仅仅是在单一门类艺术内部进行专门性的研究,而是特别突出一种跨门类理论视野,一种关注艺术活动的普遍性和规律性的宏观理论视野。二是文化现实。它要求关注的不仅仅是艺术活动本身,还包括艺术活动所展开的文化语境。自步入现代以来,中国文化一直处于深刻转型过程之中,并延续至今。艺术作为最具有代表性的文化现象之一,是理解中国现代文化的重要内容。反之,文化现实也是认识现当代艺术及其理论诉求的重要

① [美]爱德华·赛义德:《赛义德自选集》,谢少波、韩刚等译,中国社会科学出版社1999年版,第138—139页。

参照系。对中国现当代艺术理论所进行的梳理工作,在某种意义上也可视为中国现当代文化史、思想史建构工作的一个有机构成部分。三是社会现实。现代中国所经历的社会变迁无疑是极其丰富的。基于相对特殊的现代转型语境,中国现当代艺术的社会现实诉求也一直都非常强烈。与此相辅相成,中国现当代艺术理论同样体现出强烈的现实针对性。社会现实的演进轨迹因此也在客观上深刻影响艺术理论的发展轨迹。无论从哪个层面来看,中国现当代艺术理论的现实关怀都是极其突出的。如何回应现实,也成为其理论诉求中最基本的内容之一。

由上述三个方面的张力关系切入,应该充分地意识到:虽然就历史分期而言,古代之后我们更习惯于用近代、现代和当代来进行历史阶段的划分;但在更宏观的文化意义上,自近代以来,其实存在一个贯穿始终的历史演进线索,这就是社会转型。从外部看,这一转型过程有一个被概括为“西方”的文化参照系;从内部看,这一过程又有一个明确的反思对象,即“传统”。这两个方面相结合,便构成了百年中国社会特有的时代状况。有一种观点认为,时至今日,当代中国正处于一个前现代、现代与后现代混杂于同一时空的社会之中。这既是对仍处于转型过程之中的中国社会的某种恰当说明;也表明“现代”作为一个宏观概念,在事实上足以统领这一前后贯通的历史时期。而以“现代”概括这一仍处于未完成状态的社会生活阶段,其实有一个更学术化的概念可以使用,即“现代性”。

二、现代性视野下的中国艺术理论

诚如卡林内斯库所言,“在环绕‘现代’概念的语义星丛中,最

重要的一个成员无疑是较晚近才形成的‘现代性’一词”^①。作为描述、阐释及诊断西方现代转型的关键概念之一,所谓现代性其实是一个具有多重内涵的理论范畴:作为历史分期的概念,它标志了一种断裂或一个时期的当前性或现在性;作为社会学概括,它与现代化过程密不可分;作为文化或美学概念,它揭示了现代社会生活的内在矛盾及其危机;作为心理学范畴,它则反映了现代人对于社会生活巨变的特定体验。^②以此为参照,中国社会的现代性进程既有其自身独特性,也不乏相类于西方的普泛性。仅就中国艺术理论的现当代演进历程而言,这一概念足以帮助我们体会其中的复杂内涵。

首先,现代性在这里当然是一个时间维度的问题。作为时间概念,现代性意味着“成为现代”(being modern)^③,它尤其强调了社会生活的转型特征与过程性。众所周知,自中国社会因外力而开启近代化大门之始,它就无可避免地进入现代转型期。在时间上,这一转型过程由此一直延续至今。所谓近代、现代和当代的历史分期,其实都包容在这一议题之下,可以作为一个整体来看待。正是在此意义上,中国现当代艺术理论理应将自近代以降持续至今的艺术理论皆纳入考察范围。在这一历史过程当中,既有政治秩序的持续更迭,也有文化立场的激烈对峙,当然更有艺术实践的彼此呼应。所有这些现实状况,都可以成为艺术理论百年发展史的分期依据。但重要的是,在内在逻辑上,这些依据其实

① [美]马泰·卡林内斯库:《现代性的五副面孔》,顾爱彬、李瑞华译,商务印书馆2002年版,第337页。

② 参见周宪、许钧:《现代性研究译丛·总序》,载[美]马泰·卡林内斯库:《现代性的五副面孔》,顾爱彬、李瑞华译,商务印书馆2002年版,总序第2—4页。

③ [美]马泰·卡林内斯库:《现代性的五副面孔》,顾爱彬、李瑞华译,商务印书馆2002年版,第337页。

始终都没有脱离现代性语境而独自存在。仅以“当代”为例,我们知道西方社会是以20世纪中叶的后现代转向为重要参照的。但撇开西方学术界关于现代与后现代的激烈论战不谈,中国社会语境中的所谓“当代”同样因其复杂性而需要审慎推敲。无论是以1949年新中国成立为期,还是以改革开放为限,再或者以艺术实践为线索寻找分期依据,其实都需要在现代转型背景中才能把握其内在演进逻辑。在时间维度上可以说,“成为现代”是中国社会自近代以来至今未变的时代诉求,要准确梳理中国现当代艺术理论的发展轨迹,就必须将此后的社会生活作为一个在时间上传承有序的整体来理解。

其次,现代性更是一个观念维度的问题。它强调,并不是所有存在于“现代”这一时间范围内的理论思考都天生具有现代意味。站在现代性的维度,能否针对传统、西方和现实等问题进行自觉回应、观念反思,是衡量一种理论表达有无现代意味的重要尺度。这一尺度中包含我们对于自身存在状态的认知、对于外部现实世界的把握。它在总体上可以衡量我们对于自身所处历史阶段进行反思的自觉程度。在最低限度内,它体现的是一种自觉面对时代社会生活的态度。福柯关于现代性的一段话可以很好地说明这个问题:

为什么我们不能把现代性更多的看作是一种态度,而不是一段历史时期。所谓“态度”,我指的是一种与现时性发生关联的模式,一种由某些人作出的自愿选择,总之,是一种思考、感觉乃至行为举止的方式,它处处体现出某种归属关系,