

中国艺术学文库·艺术学理论文丛

LIBRARY OF CHINA ARTS · SERIES OF ART THEORY

总主编 仲呈祥

生活美学与当代艺术

刘悦笛 著

LIBRARY OF CHINA ARTS
SERIES OF ART THEORY

*AESTHETICS OF LIVING AND
CONTEMPORARY ARTS*

中国文联出版社
<http://www.clapnet.cn>

中国艺术学文库·艺术学理论文丛

LIBRARY OF CHINA ARTS · SERIES OF ART THEORY

总主编 仲呈祥

生活美学与当代艺术

刘悦笛 著

中国文联出版社
<http://www.clapnet.cn>

图书在版编目(CIP)数据

生活美学与当代艺术 / 刘悦笛著. -- 北京: 中国

文联出版社, 2018.8

(中国艺术学文库·艺术学理论文丛)

ISBN 978-7-5190-3434-4

I. ①生… II. ①刘… III. ①生活—美学 IV.

① B834.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 330230 号

CHINA LITERATURE
AND ART FOUNDATION

中国文学艺术基金会

中国文学艺术发展专项基金

资助项目

生活美学与当代艺术

著 者: 刘悦笛

出 版 人: 朱 庆

终 审 人: 奚耀华

责任编辑: 冯 巍

封面设计: 马庆晓

复 审 人: 曹艺凡

责任校对: 吴 可

责任印制: 陈 晨

出版发行: 中国文联出版社

地 址: 北京市朝阳区农展馆南里 10 号, 100125

电 话: 010-85923076 (咨询) 85923000 (编务) 85923020 (邮购)

传 真: 010-85923000 (总编室), 010-85923020 (发行部)

网 址: <http://www.clapnet.cn>

<http://www.claplus.cn>

E-mail: clap@clapnet.cn

fengw@clapnet.cn

印 刷: 中煤(北京)印务有限公司

装 订: 中煤(北京)印务有限公司

法律顾问: 北京市德鸿律师事务所王振勇律师

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换

开 本: 710×1000

1/16

字 数: 421 千字

印 张: 26.5

版 次: 2018 年 8 月第 1 版

印 次: 2018 年 8 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5190-3434-4

定 价: 80.00 元

《中国艺术学文库》编辑委员会

顾 问

(按姓氏笔画)

于润洋 王文章 叶 朗

邬书林 张道一 靳尚谊

总主编

仲呈祥

《中国艺术学文库》总序

仲呈祥

在艺术教育的实践领域有着诸如中央音乐学院、中国音乐学院、中央美术学院、中国美术学院、北京电影学院、北京舞蹈学院等单科专业院校，有着诸如中国艺术研究院、南京艺术学院、山东艺术学院、吉林艺术学院、云南艺术学院等综合性艺术院校，有着诸如北京大学、北京师范大学、复旦大学、中国传媒大学等综合性大学。我称它们为高等艺术教育的“三支大军”。

而对于整个艺术学学科建设体系来说，除了上述“三支大军”外，尚有诸如《文艺研究》《艺术百家》等重要学术期刊，也有诸如中国文联出版社、中国电影出版社等重要专业出版社。如果说国务院学位委员会架设了中国艺术学学科建设的“中军帐”，那么这些学术期刊和专业出版社就是这些艺术教育“三支大军”的“检阅台”，这些“检阅台”往往展示了我国艺术教育实践的最新的理论成果。

在“艺术学”由从属于“文学”的一级学科升格为我国第13个学科门类3周年之际，中国文联出版社社长兼总编辑朱庆同志到任伊始立下宏愿，拟出版一套既具有时代内涵又具有历史意义的中国艺术学文库，以此集我国高等艺术教育成果之大观。这一出版构想先是得到了文化部原副部长、现中国艺术研究院院长王文章同志和新闻出版广电总局原副局长、现中国图书评论学会会长邬书林同志的大力支持，继而邀请

我作为这套文库的总主编。编写这样一套由标志着我国当代较高审美思维水平的教授、博导、青年才俊等汇聚的文库，我本人及各分卷主编均深知责任重大，实有如履薄冰之感。原因有三：

一是因为此事意义深远。中华民族的文明史，其中重要一脉当为具有东方气派、民族风格的艺术史。习近平总书记深刻指出：中国特色社会主义植根于中华文化的沃土。而中华文化的重要组成部分，则是中国艺术。从孔子、老子、庄子到梁启超、王国维、蔡元培，再到朱光潜、宗白华等，都留下了丰富、独特的中华美学遗产；从公元前人类“文明轴心”时期，到秦汉、魏晋、唐宋、明清，从《文心雕龙》到《诗品》再到各领风骚的《诗论》《乐论》《画论》《书论》《印说》等，都记载着一部为人类审美思维做出独特贡献的中国艺术史。中国共产党人不是历史虚无主义者，也不是文化虚无主义者。中国共产党人始终是中国优秀传统文化和艺术的忠实继承者和弘扬者。因此，我们出版这样一套文库，就是为了在实现中华民族伟大复兴的中国梦的历史进程中弘扬优秀传统文化，并密切联系改革开放和现代化建设的伟大实践，以哲学精神为指引，以历史镜鉴为启迪，从而建设有中国特色的艺术学学科体系。艺术的方式把握世界是马克思深刻阐明的人类不可或缺的与经济的方式、政治的方式、历史的方式、哲学的方式、宗教的方式并列的把握世界的方式，因此艺术学理论建设和学科建设是人类自由而全面发展的必须。艺术学文库应运而生，实出必然。

二是因为丛书量大体周。就“量大”而言，我国艺术学门类下现拥有艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、设计学五个“一级学科”博士生导师数百名，即使出版他们每人一本自己最为得意的学术论著，也称得上是中国出版界的一大盛事，更不要说是搜罗博导、教授全部著作而成煌煌“艺藏”了。就“体周”而言，我国艺术学门类下每一个一级学科下又有多个自设的二级学科。要横到边纵到底，覆盖这些全部学科而网成经纬，就个人目力之所及、学力之所逮，实是断难完成。幸好，我的尊敬的师长、中国艺术学学科的重要奠基人

于润洋先生、张道一先生、靳尚谊先生、叶朗先生和王文章、邬书林同志等愿意担任此丛书学术顾问。有了他们的指导，只要尽心尽力，此套文库的质量定将有所跃升。

三是因为唯恐挂一漏万。上述“三支大军”各有优势，互补生辉。例如，专科艺术院校对某一艺术门类本体和规律的研究较为深入，为中国特色艺术学学科建设打好了坚实的基础；综合性艺术院校的优势在于打通了艺术门类下的美术、音乐、舞蹈、戏剧、电影、设计等一级学科，且配备齐全，长于从艺术各个学科的相同处寻找普遍的规律；综合性大学的教育依托于相对广阔的人文科学和自然科学背景，擅长从哲学思维的层面，提出高屋建瓴的贯通于各个艺术门类的艺术学的一些普遍规律。要充分发挥“三支大军”的学术优势而博采众长，实施“多彩、平等、包容”亟须功夫，倘有挂一漏万，岂不惶恐？

权且充序。

（仲呈祥，研究员、博士生导师。中央文史馆馆员、中国文艺评论家协会主席、国务院学位委员会艺术学科评议组召集人、教育部艺术教育委员会副主任。曾任中国文联副主席、国家广播电影电视总局副总编辑。）

引言 在开放与“中国性”之间

刘悦笛：恭喜你，柯提斯·卡特先生，这次被选举为国际美学协会新任主席，我们又在北京成功举办了第18届国际美学大会。在大会开幕式上，你说要努力让国际美学协会成为非政府组织，那么，你如何看待国际美学协会的未来？

卡特：同样恭喜你，在闭幕式上以最高票当选为国际美学协会的五位总执委之一，同样当选的德国哲学家沃尔夫冈·韦尔施（Wolfgang Iser）是被推荐的。关于未来三年国际美学协会自身的定位，我们需要思考它的角色和目标。考虑到目前已有的拥有强势的国家性质的社团，如各国的美学学会，以及正在出现的地区性的社团，如欧洲美学协会和中东美学协会，国际美学协会须明确自身在致力于美学事业的各种社团之中的特殊角色。这一点非常重要。

在众多的问题中，有些问题需要首先提出来加以讨论：在一个审美现象发生变化、文化越来越走向全球化的世界里，国际美学协会该扮演什么样的角色？它近来的主要成绩，就是组织世界大会、出版美学年刊，我主编的《2009 国际美学年刊》你也曾供稿。我们可以追问，20年前在诺丁汉所采用的协会架构今天是否仍然有效？怎样的改革可以改进国际美学协会的功能？在目前现有的自身资源之内，还有其他可做的事情吗？比如说，是否要寻求成为非政府组织，与教科文组织和联合国站在一起，以便获得更广阔的视野？我认为这是肯定的。

刘悦笛：这就涉及一系列的问题：国际美学协会作为各国美学协会的“联合国”要扮演什么样的角色？可不可以加强与其他组织的交流和合作？如何理解美学的贡献？美学仅仅是有特殊兴趣的学者们的封闭领地

么？美学如何与艺术实践发生关系？如何与学术圈外的人们发生关系？当然，我个人更倾向于“生活美学”。还有，将来的美学大会怎样建立东方和西方的合作？

卡特：这里没有时间详细讨论这些问题，不过在展望国际美学协会的未来角色时，我们可以一起想想这些问题，形成一些具体的方案。作为国际美学协会的新任主席，我期盼与执行委员会、协会会员、致力于美学的全球进步的国际组织、国内组织来共同工作。先谢谢你们帮忙在这些方面所取得的进步。你与我的美国同仁共同主编的文集《当代中国艺术激进策略》（*Subversive Strategies in Chinese Contemporary Art*）也是致力于这种合作的国际性工作。

刘悦笛：那么，你如何看待中国美学家们在国际舞台上将要扮演的角色？中国美学与国际美学之间，比如我们中国与你们美国之间，形成什么样的互动关系才是更为健康的？

卡特：我认为，目前中国学者和学生们在美学的研究和学习上都有浓厚与广泛的兴趣。这种兴趣根植于中国的文化传统，以及在当今世界延续中国文化之重要特质的愿望。据我的观察，中国的美学家和艺术家一样，都对来自西方文化的洞察持开放的态度。然而重要的是，他们同时也坚决地维护中国的声音，这基于他们在知识上的贡献，而不是民族主义的关怀。

今天，中国和美国之间同多于异。在个人对个人的层面上，来自中国和美国的学者们之间的交流特别受欢迎，而且得到双方的欣赏。大多数情况下，西方学者热切地向中国同行学习，同时也在相互尊重的气氛之下贡献他们的知识。为了培育这种关系，学者们需要能够介入国际文化和教育的交换访问，参加国际会议，这些都非常重要。中国将会因为有活跃的会议计划以及培育此种交换的演讲邀请计划而备受赞许。

刘悦笛：你如何思考当代中国艺术带来的挑战？这次国际美学大会，你主持了“当代中国艺术”英文专场，你的发言则是当代中国艺术的都市化与全球化问题的，你再继续谈谈吧。

卡特：今天，在中国国内工作的艺术家面临许多挑战，因为当代中国社会的内部正在经历一场剧烈的变革。支撑这些挑战的两个主要资源，来

自城市化和全球化的力量。城市化是国内事务的核心所在，而全球化则聚焦在中国与外部世界的关系。

说到中国社会对艺术的态度，以及艺术家所要追求的艺术手法，目前一场深刻的心理变化正在进行之中。这些变化导致互相冲突的思想和行动。在这些值得注意的变革当中，英国艺术史家苏利文（Michael Sullivan）看到的是，当代艺术家普遍质疑并抛弃“艺术的目的是表达人与自然之间和谐的理念，守护传统，带来愉悦”的传统观点。并不是所有中国艺术家和理论家都认同抛弃中国艺术的传统目标是一个积极的发展。当然，什么样的变化对中国社会或艺术家自己最有利，目前也没有一个共识。现有的选择主要有：专心于技术和审美创造的学院艺术；指向某种时髦的市民趣味的艺术；参与性的官方艺术，它得到政府的资助；瞄准国际艺术市场的艺术；瞄准社会变化的艺术；或独立的寻求推进艺术和观念之发展的实验艺术，它类似于纯粹的科学研究，不计其社会效应和商业价值。

刘悦笛：那么，都市化问题呢？

卡特：脱离了当下整个中国社会里发生的城市化进程，我们就无法理解艺术中的任何一种发展。比如，眼下活跃在北京和中国的其他中心城市艺术家们所面临的主要威胁，主要来自房地产市场的扩展。过去的几年里，艺术园区在这些地方得以发展。城市艺术园区的发展环境——特别是北京的艺术园区，无论从经济发展还是艺术发展的角度，都曾经被认为是有利于中国当代艺术家的进步的——甚至在过去的两个季度里也已经发生了迅速的变化。比如，在我两年多之前寻访中国艺术园区和画室期间，798 艺术园区、宋庄以及北京的其他艺术园区，作为画廊和画家工作室的中心，显得一片繁荣。然而，798 艺术园区近来却过度商业化，这是变化的一个征兆。值得注意的是，不仅仅是艺术家面临着丧失生存空间的威胁，许许多多的工人也都在新的经济需求下，面临着失去家园和工作空间的威胁。

刘悦笛：那么，如何看待当代中国艺术的“中国性”的身份认同的问题呢？在国际学会大会之后，我们在重庆召开了一个关于“中国美术观”的重要会议，就是倡导当代中国艺术的“本土身份”的问题。

卡特：这个问题非常好，中国艺术家如何才能最好地保持其自身特

性？首先，中国的艺术家从有生长力而灿烂的艺术创作传统里获得滋养，这较之于世界高水平的创造性都是有优势的。今天的中国艺术家可以自豪的确认与传统的联系。而唯一的障碍在于，艺术家有创作停滞的危险，因此，对于中国艺术家而言，重要的是应更开放地参与到全球艺术世界之中，在主要的国际展示空间内获得鉴赏自身和他者作品的机会。

只有去创造国内和国际都认可的富于创造性的艺术，才是未来发展的根本。创意催生创意，这是保持艺术杰出水准的关键。开始于1985年的威尼斯双年展，就是悠久而重要的国际展会。中国艺术家在国际双年展所赢得的赞誉已经越来越多。下一届威尼斯双年展的主席提议，中国的展厅将会在2011年双年展基础上上升到更显著的位置，这就确认了中国当代艺术在全球艺术世界里极具竞争力的影响。

刘悦笛：谈谈美育在当代社会当中的功能吧，你能够就此给中国美学和艺术教育界提出哪些建议？

卡特：美育对于整个社会来说都是至关重要的，它帮助民众获得发展全部人性的可能，它也是人类认识发展中的关键，是人类理解力的基本构成。美育首先发源于创生感情的感性动力，逐渐感知而后形成了对实践活动和文化创新都非常必要的象征系统。因此，一种综合的美育纲领要求发展艺术实践和审美经验，以促进欣赏和理解的能力。

艺术（教育）包括很多方面：早期的儿童教育，对各个年龄段的在校学生的教育，以及对各领域艺术家的专业训练，如从绘画、诗歌、舞蹈、摄影，到影像创作、数字艺术形式。来自博物馆、剧院和其他文化机构的支持同样重要，为发展艺术提供了可能的途径。如果这些人没有积极参与到他们生活当中的美育经验里，未来社会的领导者或其他有影响力的人，或许不会看到艺术和文化与政治决策的相关性，以致影响强有力的艺术文化获取必要资源的分配，而其结果就是削弱文化和艺术能滋养伟大民族的必要认识。

今天，美育面临很多挑战，在某些层面会出现重点的转向，如对传统文化和美术发展的态度，部分由于世界大环境的变化。其中，有来自流行文化图像的挑战，伴随媒体技术的进步而扩展了新领域去研究新兴的审美实践，以及全球的城市文化发展和地方性的艺术与文化发展之间的竞争。

而对于当代的美育而言，全球艺术世界里渐高的多元主义声音并不能解决这些问题。其中核心的问题是，日常生活的经验，学校的正规教育，或博物馆和剧院里的教育，是否能找到一条出路，让传承社会价值和必要变化的传统艺术，与活力四射的当代生活中的美育联合起来发挥作用。

刘悦笛：你明年在美国组织的会议，主题就是“未定的边界：哲学，艺术与伦理”，你试图让东西方美学再次发生碰撞吧！

卡特：这个大会计划是为了推进学者间的合作关系，促进中西方学者在共同兴趣的话题上进行交流和理解。我们希望，大会能鼓励更深入的文化交流，让东西方研究者在彼此新的视野下关注全球背景里的哲学、艺术和伦理等课题。特别是，我们在越来越多的西方和中国学者间扩大了这样的认识。这次大会所提交的论文也将结集出版。

刘悦笛：最后，请你谈一谈对于中国文化、艺术和美学的期待。

卡特：中国文化、艺术和美学，向来对世界文明有丰富而意义深远的贡献。我对中国在艺术和美学上的未来怀有极大的期待。如今，当代中国艺术家在全球艺术世界里具有令人崇敬的地位。今天，一些最具创造性的艺术作品皆出自中国艺术家之手。在中国，人们对美学领域有广泛的兴趣，正如我们所看到的，北京 2010 世界美学大会吸引了 1000 多名来自中国和世界各地的学者。中国学者的美学著作也对东方和西方学者越来越有吸引力。我认为，这些发展的确是非常积极的讯号，预示着美学在中国有着光明的未来！

（原载《中华读书报》，2011 年 2 月 23 日，题为《中国美学和艺术：在开放与“中国性”之间——与国际美学协会主席柯提斯·卡特的对话》）

目 录

引言 在开放与“中国性”之间	1
第一辑 生活美学：中国与全球	1
重建中国化的“生活美学”	3
生活美学：全球美学新路标	6
生活美学：是什么？不是什么？	10
生活美学与当代中国艺术史	16
广义与狭义的西方生活美学	21
西方生活美学专著五种	24
走向生活美学的“生活美育”	30
以“生活美育”建成观赏文明	34
审美生活：文明素养？文化人权？	37
从“艺术终结”到“生活美学”	40
第二辑 中国艺术观：当代性转换	45
走向“新的中国性”艺术观	47
建构“新的中国性”美术观	52
生活美学：建树中国美术观的切近之途	58
当代需要何种“中国性视觉理论”	65

过去需“西体中用”，现在要“中体西用”	71
走向生活美学的“新的中国性”艺术	76
以“生活美学”革新当代艺术观	83

第三辑 美学与艺术：中国化历程 89

何谓美学“中国化”	91
走上美学研究的“中国化”之路	93
融入“全球对话主义”的中国美学	97
“美学译文丛书”的复出	102
“分析美学”在中国	104
“哲学”与“美学”的汉语创生	108
“美术”与“艺术”的汉语源流考	111
从中国“美学”到“中国”美学	115
比较美学、跨文化和文化间美学	117
当代全球美学的“文化间性”转向	120
在文化间架桥的当代美学	124
艺术学：舶来品，还是本土货？	128

第四辑 知人论世：对话美学家 131

当今艺术理论的“哲学化”	133
——与丹托的对话之一	
丹托的姗姗来迟与恰逢其时	136
素描李泽厚	141
从“人化”启蒙到“情本”立命	146
——如何盘点李泽厚哲学？	

新版《朱光潜全集》的真正分量	151
细读朱光潜中英文手稿印象	156
宗白华所践行的“生命风度”	159
蔡仪的自然美论与“自然全美”	162
王朝闻先生的“家”和“背影”	166
王朝闻艺术批评的“土方法”	169
追忆城市美学家佩措尔德	171
神林恒道的日本生活美学	173
 第五辑 艺术终结：终结在何处	 177
如何释读“艺术终结”？	179
——与丹托的对话之二	
终结之后的艺术当代状态	182
——与丹托的对话之三	
艺术终结由谁先提出？	185
——与卡特的对话之一	
艺术终结向哪方发展？	189
——与卡特的对话之二	
艺术终结于何处？	193
艺术终结与现代性的终结	198
当代艺术理论的“死胡同”	202
亲历艺术终结的全球化语境	204
 第六辑 世界艺术史：全球新视野	 209
走向文化多元化的“世界艺术史”	211
西方艺术史：四种单线叙事模式	214

全球艺术格局：单向流动？多元互动？	217
谁来撰写全球艺术史有合法性？	221
“亚洲现代性”：中日韩的比较与交锋	224
东亚学术性何处寻：以韩国当代艺术为例	230
艺术的全球化：向左走？向右转？	234
国际前卫艺术的“关系主义美学”	239
第七辑 当代艺术：当代中国性	243
视觉艺术大师来华与中国艺术的嬗变	245
《当代中国艺术激进策略》出版	248
当代中国艺术的“书法性”表现	252
谁在“妖魔”化？妖魔“化”了谁？	256
建构“国家艺术体制”的新途	259
市场双刃剑穿透当代艺术	263
中国艺术家的“身份嬗变”	267
库奈里斯贫穷艺术的“中国性”呈现	271
解构抽象表现模式，建构“自然呈现主义”	277
“上水”“上墨”“上茶”之哲学	280
走向影像化的“上善若水”	285
不“雕”不“塑”，有“影”有“相”	288
数码艺术的“新科技美学”之思	294
高科技能否“延展生命”？新媒体如何“恢复美感”？	297
从“生活美学”定位公共艺术	300

第八辑 门类艺术：影视、舞蹈与设计	309
电影媒介：从“现实”还是“世界”出发？	311
电影拍摄：不在场却在存留世界	313
电影银幕：遮蔽在场与框架结构	315
观众与演员：电影内外的“人之要素”	317
电影也是“假装的视觉游戏”	320
“非人工性”：再看电影与绘画之分	323
巴赞的电影本体论：新旧与对错	325
反思巴赞的“照相写实主义”	327
本体问题转换：电影的边界在哪里？	330
作为“移动影像”的电影存在	332
作为“大众艺术品”的电影播放	336
旧电视本体论：从技术到文化的规定	339
以技术本体为基：作为“移动影像”的电视	342
媒介融合的挑战：电视“模板”的数位化拓展	344
回归到生活本体：趋向“生活美学”的电视	346
看电视的生活：在“电视世界”中来存留世界	349
设计：在审美自律与社会他律之间	352
当代“舞蹈理论”如何生长	355
大舞蹈与大美学的本土融合	361
“科学之美”与“美的真理”	365
 结语 走向全球与回归本土的“生活美学”	 371
一、“生活美学”的缘起与起源	371
二、“生活美学”的本土化建构	373