

艺术学教育丛书

上海科学技术文献出版社
Shanghai Scientific and Technical Literature Press

艺术文化学

◆ 黄永健 著

◆ 顾问 张道一 ◆ 总主编 梁玖 ◆ 副总主编 李倍雷

艺术学教育丛书

上海科学技术文献出版社
SHANGHAI SCIENTIFIC, TECHNICAL AND CULTURAL PUBLISHING HOUSE

艺术文化学

◆ 黄永健 著

◆ 顾问 张道一

◆ 总主编 梁玖

◆ 副总主编 李倍雷

本书获深圳大学学术出版基金资助

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术文化学 / 黄永健著. -- 上海 : 上海科学技术文献出版社,
2016.4

(艺术学教育丛书 / 梁玖总主编)

ISBN 978-7-5439-6946-9

I. ①艺… II. ①黄… III. ①艺术理论 - 研究 IV. ①J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 027574 号

总 策 划 梅雪林

责任编辑 胡欣轩 符 琼

美术编辑 杨晓雯

书 名 : 艺术文化学

黄永健 著

出版发行 : 上海科学技术文献出版社

地 址 : 上海市长乐路 746 号

邮政编码 : 200040

经 销 : 全国新华书店

印 刷 : 江阴市华力印务有限公司

开 本 : 889×1280 1/32

印 张 : 11.25

字 数 : 290 000

版 次 : 2016 年 4 月第 1 版 2016 年 4 月第 1 次印刷

书 号 : ISBN 978-7-5439-6946-9

定 价 : 68.00 元

<http://www.sstlp.com>

学术委员会

顾问 张道一 东南大学艺术学院教授
总主编 梁 玖 北京师范大学艺术与传媒学院教授
副总主编 李倍雷 东南大学艺术学院教授

委员名单

陈池瑜	清华大学美术学院教授	黄厚明	浙江大学艺术学院教授
谢建明	南京艺术学院教授	席卫权	河南大学艺术学院教授
李立新	南京艺术学院设计学院教授	曾 敏	四川美术学院副教授
杨振国	鲁迅美术学院教授	何 华	河南大学艺术学院副教授
倪建林	南京师范大学美术学院教授	许 佳	昆明理工大学艺术传媒学院教授
李 宏	南京师范大学美术学院教授	黄永健	深圳大学艺术设计学院教授
王廷信	东南大学艺术学院教授	桂宇晖	华中师范大学美术学院教授
任也韵	北京师范大学副教授	卢世主	江西师范大学美术学院教授
汪小洋	东南大学艺术学院教授	马志明	江西师范大学美术学院教授
李轶南	东南大学艺术学院副教授	贺万里	扬州大学艺术学院教授
郑巨欣	中国美术学院设计艺术学院教授	陈正俊	苏州大学艺术学院副教授
林 迅	上海交通大学媒体与设计学院教授	郭勇健	厦门大学人文学院副教授
赵崇华	四川音乐学院教授	胡懿勋	上海大学美术学院副教授
刘茂平	湖北美术学院教授	李 炅	西南大学副教授
张幼云	广州美术学院教授	陆丽娟	广西师范大学美术学院副教授
董占军	山东工艺美术学院教授	闫庆来	河南师范大学副教授
刘宗超	河北大学艺术学院教授	刘金华	山东聊城大学美术学院副教授

本书编写委员会

著 者 黄永健

编 委 王乐乐 宗祖盼 许微翊

内容提要

本书除前言和绪论之外，共分8章，分别为艺术文化学概述；艺术与文化；原始艺术与原始文化；原始艺术在原始文化价值系统中的位置；艺术本体——艺术文化的自我存在；艺术文化价值论；艺术存在与文化变迁；文化之桥——艺术在人类文化建构中的作用。本书可作为综合性大学艺术学院和艺术院校在校本科生、研究生教材使用，也可作为广大艺术爱好者的参考用书。

黄永健

中国艺术研究院艺术学博士，深圳大学艺术设计学院、文化产业研究院教授、研究员，主要从事艺术学理论、文艺理论、文化产业理论研究，曾出版《艺术文化学导论》《深圳文化产业研究报告》《中外散文诗比较研究》等论著8部，在国内外学术期刊发表学术论文40余篇，发表文学作品文学评论及艺术评论文章200余篇；出版散文、诗集《后海湾潮音》《清水湾画意》《愤怒的剑兰》《来如春梦》4部。现主持艺术学国家社科基金一般项目“艺术在中华文化复兴中的建构作用”。

作者介绍

总序

初雪映着米兰香

这初雪映着的米兰香，真是沁入了心底的最深处，在乙未年北京第一场雪的世界中。

“初雪映着米兰香”是我们撰写和出版本套“艺术学教育丛书”的初心。

艺术本质上是指人原创地、有意义地抒发性灵、吐露文化。艺术的功用多体现在让人成为不平凡的生物。也就是说，艺术是促进人获得超自然力的为数不多的途径。

作为学科门类的“艺术学”，是2011年春天在中华学科文明秩序中降生的新门类，如今也正跋涉在迎着风雪前行的途中。如何在学科天地初开的混沌中智慧地抉择、超越经验地建构、爆发想象力地架构结构体系——有自己的研究对象、理论框架、研究方法、存在价值、研究队伍、社会地位、学科刊物、在大学里开设专业课程、研究生培养机制与方法等，如何形成“中国特色”艺术学，如何让艺术文化优化人生乐曲——助益美妙生活，既是艺术学应有的思维，也是艺术学人应有的责任。

艺术学是研究人类吐露悲欢情趣的文化科学。“艺术学想象力”该如何构建？“艺术学方法论”该如何厘清自身的思路？如果说哲学是让人获得真理的专业化差别，教育是让人获得命运的专业化差别，政治是让人获得社会的专业化差别，经济是让人获得生活的专业化差别，法律是让人获得自由的专业化差别，科学是让人获得知识的专业化差别，宗教是让人获得信仰的专业化差别，那么，艺术让人有“什么样的”专业化差别呢？于此，当今艺术学人可做的和应做的“分内事”还有很多。

本着人生的信仰原则、荣誉原则和学术原则，服务于本套书的各位艺术学人和出版家都在克勤克力地履行着自己的人生职责——寻求艺术学的边界，细化艺术学的时空结构，陈述对艺术学各支脉的洞见。如果把“成就”看作信仰、认真、智慧、执着、情趣、思想、学术、成果诸要素的集合体，那么，诸君在主观上都是守候着“成就”梦想的。因为，每位作者和出版者都不是别人“性爱冲动的一个副产品”（杜兰特），而是享有爱与健康著作权的杰出的如馨香米兰花式的有灵魂的生物。总之，我们是为了不断触摸和建构承载着中华灵魂的艺术肉身，而不仅仅是路过的前行者。

选一本书任性地读，然后去行走，这是我对“书与读书”的一贯思想。读书成趣、研究成说、创作心香、生活有品、人生尊贵，是我给自己所教的读艺术的大学生定下的行为规则。

最后，我们每个人，不妨在清夜，扪心自问：“在自己人生中藏进生命地窖的最后一件东西是什么？”

今年的第一场雪，翩然而至，一如我的初心，伴着这沁人心脾的米兰香，希望我们的这套“艺术学教育丛书”也能香飘四溢、福泽一方……

梁 玫

2015年11月6日写于北京望尘园

艺术学是一门古老而年轻的学问。说它古老，是因为东西方轴心时代的大哲人柏拉图、亚里士多德和孔子、庄子、墨子等都有对于艺术文化的独特论述。说它年轻，是因为从学科体系来看，作为一门独立的学科，它是晚近的从人文社会学的诸多学科中独立出来的。但艺术学独立的历史可追溯到被誉为“艺术学鼻祖”的德国美术史家、艺术理论家康拉德·菲德勒（又名德索，Konrad Fiedler，1841—1895）。他认为美学所要研究解决的问题是与愉悦情感有关的美，艺术学所要研究解决的是与感情认识有关的“形象构成”。其后有德国艺术学家、社会学家格罗赛（E. Grosse，1862—1927）推波助澜。学术界一般认为，德国学者马克斯·德苏瓦尔（Max Dessoir，1867—1947）于1906年出版的《美学与一般艺术学》标志着艺术学作为一门独立学科的诞生。马克斯·德苏瓦尔反对“艺术和美密不可分”的传统看法，认为艺术除了表现美以外，还表现悲、喜、崇高、卑下甚至丑陋。另一方面，审美领域又广于艺术领域，因为审美领域不仅包括艺术现象的审美，而且包括自然现象和现实世界的其他现象的审美。此外，艺术不只产生审美享受，还有其他一系列功能。一般艺术学应当研究艺术的这种多面性，并以此区别于美学^①；德苏瓦尔在《美学与一般艺术学》一书中指出：“美学并没有包罗一切我们总称为艺术的那些人类创造活动的内容与目标。每一件天才艺术品的起因与效果都是极端复杂的。它并非取自随意的审美欢欣，而且也不仅仅是要求达到审美愉悦，更别说是美的提纯了……普通艺术科学的责任是在一切方面为伟大的艺术活动做出公正的评判。美学，倘若其内容确定而独成一家，倘若其疆界分明，便不能去越俎代庖。”德苏瓦尔倡导艺术学的具体实证研究，要使艺术“这种人类最自由、最主观与最综合的活动

① 凌继尧. 艺术学：诞生与形成[J]. 江苏社会科学，1998（4）.

获得必要性、客观性和分析性”。德苏瓦尔的看法在今天看来，依然具有掷地有声的学理说服力，如现代主义绘画、戏剧、小说、音乐、舞蹈等门类艺术中有的经典作品并不只表现美，当下中国艺术作品有的表现美，也有的表现丑甚至恶等。它们同样拥有广大的接受群体，难道我们就因为它们不美而将其排斥在艺术研究的门槛之外？依据美的规律和逻辑不能令人信服地阐释现当代很多艺术作品、艺术行为、艺术现象，依据美的规律和逻辑更不能有效地遏制“非美”“反美”艺术作品、艺术行为、艺术现象蜂拥迭出，是人类已有的、新出的和将来即出的种种艺术事象，呼唤艺术学（或称一般艺术学、审艺学）登台唱戏。

西方艺术学学科成立于19世纪后期至20世纪初的德国。20世纪二三十年代，日本、苏联等国都相继开展了对艺术学的研究和探讨，这一时期，我国也出现了一些艺术学方面的著作。同治十二年（1873年），刘熙载发表了《艺概》一书，中国出现了以审美为出发点，并企图以审美性质将诸门艺术进行概念统一的尝试。《艺概》是刘熙载平时论文谈艺的汇编，成书于晚年，分《文概》《诗概》《赋概》《词曲概》《书概》《经义概》，分别论述文、诗、赋、词、书法及八股文等的体制流变、性质特征、表现技巧，评论重要作家作品等。如果以现代艺术学研究架构来加以观察，《艺概》讨论了艺术的本体论、创作论、价值论、风格论、流变论、作家论等主要问题，可称为中国古代第一部“艺术美学论”。从《文心雕龙》《书谱》《琴况》直到叶燮《原诗》，中国古代艺文论家或主要论文，或进行门类艺术的探讨，到晚清才终于出现以“艺”来囊括文学和其他门类艺术的《艺概》。1948年，宗白华将谈文论艺的文章结集为《艺境》，并表示是受到唐代画家张璪失传的《绘境》的影响。《艺境》显然不仅仅谈“艺”，也兼论“文”，并附有“行云小诗”，因此留学德国接受了西方现代艺术学学理洗礼的宗白华，试图以“艺”来统摄艺文的学理建构路径，并认为此法是最为显豁的。不过，宗白华的《艺境》耽于谈美，依然是以中国学问为底色，并糅合了西方美学的中西映照版《艺术美学论》。1997年李心峰出版的《元艺术学》，可以看成是中国学者为建立当代艺术学学科所做的开拓性工作。“元艺术学”作为一种“科学的科学”即艺术学之学，学术目标直指艺术学的学科建设，“元艺术学”的学术抱负是为确立

艺术学在现代学术之林中的学科地位，为艺术学的存在提供充分的理论依据。《元艺术学》筚路蓝缕，功不可没，讨论了艺术学之元艺术学成立的理论背景，以及艺术学的诞生、发展及现状，艺术学的对象，艺术的通律论，艺术学架构，艺术本质论，艺术类型学，民族艺术学构想，比较艺术学概说，描述、解释与规范元批评学构想，以及艺术史哲学的基本问题。李心峰在《元艺术学》中指出：艺术学学科地位的真正确立，仍有赖于大批具体的艺术学著作的出现。2007年，梁玖出版了具有鲜明学科独立意识和学科建构意识的专著——《审艺学》，直截了当地以“审艺”这个新造词，质疑“审美”的正当性，进而质疑美学及审美主义理念在人类艺术实践中的合法性，以艺术事实说话，以艺术感受发言，断言“审艺”与“审美”是两家人，不是一家人，认为人类诉求艺术的目的、审视艺术的视点、评判艺术的依据和方法都有不可替代的独特性。因此，这本专著虽然号称不是为了取代“审美学”，但是，就学理阐释和学科建构路径来说，可以看作当代中国学者在新的话语环境之下，一反前贤先人的艺术美学言说路径，以独立艺术学视野（或称大艺术学视野）进行艺术的本体论建构的有益尝试。其书出版后4年，艺术学独立成为学科门类，这说明李心峰熟虑深思的艺术学建构路径是准确的。

20世纪80年代以来，我国高校艺术教育也有了长足的发展，但是“艺术学”真正进入人文科学学科体制范围，却已是20世纪90年代。1990年，我国研究生教育和学科目录在“艺术学”一级学科中分别设立了音乐学、美术学、设计艺术学、戏剧与戏曲学、电影与电视学、舞蹈学的二级学科博士学位授权点；1996年，国务院学位委员会决定增设作为二级学科的艺术学（与一级学科艺术学同名），与上述二级学科并列，标志着艺术学科从组织体制上在我国得到确立，同时也预示着我国艺术学学科建设走向成熟^①。2011年2月，国务院学位委员会新年会议第一议程高票通过了将艺术学科独立升格为艺术门类的决议。从此，艺术学终于不再归于文学门类之下，成为新的第十三个学科门类。新成立的艺术学门类包括艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学和设计学5个一级学科。

^① 易存国. 关于“艺术学”学科建设发展刍议[J]. 厦门大学学报：哲社版，2005.

文化学研究范围包罗万象,研究人种,研究社会结构和社会制度变迁,研究地理环境与文化理念的关系,研究符号,研究文化类型、文化史,研究价值观念、行为方式和文化产品等。从文化学的角度切入艺术学研究,或者以文化学研究的成果来观察艺术,于是便形成艺术文化学。艺术文化学研究探讨艺术的文化规定性及艺术现象背后的意识形态、艺术作品的文化价值,但是正如当代学者周宪等人所指出的,这只是“半个”艺术文化学,即研究作为文化现象的艺术这一半。因为“艺术文化学不仅是一种强调他律、强调超越于艺术之外的学科,或者说着重于文学艺术与其外部因素相互作用的‘外部研究’,它同时也应该是一门确认艺术在某种程度上的自律,以及艺术终归要恢复为其自身的学问,只有同时研究作为艺术现象的文化这另一半,艺术文化学才算完全。”艺术的文化学研究不能变成艺术的文化决定论,因为艺术固然蕴含着不同民族、不同文化群落的文化理念、文化价值,但是艺术作为全人类的精神现象和精神产品,又超越于具体的文化理念和文化价值之上,成为一个自在圆满的实体。

20世纪90年代,我国出现了几种艺术文化学专著,徐岱和杨春时分别于1990年出版了《艺术文化论——对人类艺术活动的多维审视》和《艺术文化学——超越的文化》,杨春时著作中的一些观点值得重视,如在论述艺术文化的特殊性的时候,他认定“艺术文化是特殊的文化”,正由于“艺术是超越的文化,即超越现实的文化”,所以“文化的核心是价值,艺术文化的核心是审美价值。审美价值是超越现实价值的最高价值,是人的价值的真正实现”。从价值论研究的角度讨论艺术文化的独特性可谓正中鹄的。1996年,丁亚平出版《艺术文化学》,接连提出艺术文化学的研究范围、研究方法和研究观念,并从这三个角度对艺术文化学进行新的理论建构。丁亚平指出,艺术文化学研究不能满足于对艺术做孜孜不倦的考证或外在浮面的检视,对艺术文化的研究,首先要注意艺术的价值观念、思维方式、心理状态、主题形式、美学取向等审美文化方面的内容。从这样的研究观念出发,艺术文化学就是一种艺术哲学,更是一种文化哲学,或者说是一种文化诗学,渗透着强烈而自觉的文化意识。这些理论见解,对于中国的艺术文化学的理论建构,具有建设性意义。2011年,北京大学出版社出版了操奇、朱喆主编的《艺术文化

学》。该著作分为人、文化与艺术，艺术与宗教，面向公众的艺术，艺术与语言、游戏，艺术与社会，艺术与性别、身体6个部分，在突出艺术文化学理论的基础上增加了公共艺术、策展人、当代艺术的社会学转向、言论转向等方面的前沿内容；在学术范式上，运用双视角（作为文化的艺术与作为艺术的文化）研究方法，力图实践主客位辩证艺术文化学范式。上述相关著述，为本书的编写奠定了学术基础。

本书针对当代艺术存在的新现实，针对多元文化语境中的艺术变相、艺术表现，试图运用观念史梳理、哲学本体论、文化人类学、文化比较研究、文本互释、诠释学、个案研究等方法 and 角度对人类文化价值系统中的艺术文化进行新的诠释，目的是某种意义上的解蔽——还人类艺术活动以本来面目，并试图在学理层面上阐明艺术以及艺术精神对于人类存在和社会历史演化的价值所在，在与已有各种成说的对话、质疑、扬弃过程中，独立思考，形成新见新说，如“活感性生成”“情意合一实相”“对话性共在”等艺术本体论理念，艺术文化超越于哲学、宗教的价值独特性，艺术价值结构和价值嬗变、艺术精神对于主流意识形态的疏离，文明内部艺术精神的潜伏性延续和复活，文明断灭之际艺术精神的潜伏性延续和复活，艺术文化发挥着文明对话之间的桥梁和纽带作用，本土艺术的特殊价值以及后技术时代的艺术走向等。本书突破以往艺术哲学研究“西方”“东方”二元对比模式，将印度、埃及、日本、巴比伦以及东南亚艺术美学理念放在与东西方艺术美学理念平等的层面上进行对比、互文论证，使结论更加圆融可信。

本书所提出的对于艺术特征、艺术本体存在的新阐释，有助于加深我们对各个不同门类的艺术如美学、音乐学、舞蹈学、戏剧学、影视艺术学、设计艺术学等以及对现代、后现代艺术的理解，所运用的相关研究方法，对相关的学术研究领域具有启发价值。

黄永健

2014年7月

绪 论	001
-----------	-----

第一章 艺术文化学概述	011
-------------------	-----

第一节 艺术文化学的诞生	011
--------------------	-----

第二节 艺术文化学的研究目的和方法	032
-------------------------	-----

第二章 艺术与文化	037
-----------------	-----

第一节 “艺术”与“文化”两词的观念梳理	037
----------------------------	-----

第二节 艺术与文化的关系	048
--------------------	-----

第三章 原始艺术与原始文化	064
---------------------	-----

第一节 人与文化及艺术的发生	064
----------------------	-----

第二节 原始文化	077
----------------	-----

第四章 原始艺术在原始文化价值系 统中的位置	090
---------------------------------	-----

第一节 原始艺术作品	090
------------------	-----

第二节 依存与独立	097
-----------------	-----

第三节 原始艺术精神	106
------------------	-----

第五章 艺术本体——艺术文化的 自我存在	115
-------------------------------	-----

第一节 “本质”和“本体”	115
---------------------	-----

第二节 艺术本质论和艺术本体论	121
-----------------------	-----

第三节 情意合一实相——艺术本体论新诠释	132
----------------------------	-----

第四节 艺术存在的独特性与自治性	143
------------------------	-----

第六章 艺术文化价值论

157

第一节 价值、实用价值、超越价值	157
------------------------	-----

第二节 价值本质和价值对象	164
---------------------	-----

第三节 文化与价值	171
-----------------	-----

第四节 艺术文化的价值	187
-------------------	-----

第七章 艺术存在与文化变迁

224

第一节 文化变迁对艺术存在的影响	224
------------------------	-----

第二节 艺术文化的超越性示相	260
----------------------	-----

第八章 文化之桥——艺术在人类 文化建构中的作用

293

第一节 现代化、全球化、地方化	293
-----------------------	-----

第二节 文明对话与共同价值	310
---------------------	-----

第三节 从艺术文化到全球文化	314
----------------------	-----

参考文献	321
------------	-----

索引	338
----------	-----

绪 论

文化学成为当代显学，与当今人类社会面临的诸多问题以及由此而引发出来的知识分子的现实关怀意识有极大的关联。“全球化”时代的文明冲突僵局、身份认同焦虑以及全球普遍存在的价值危机，都促使当代人文知识分子对人类的文化进行深入而全面的反思。随着人类学、文化学、人类文化学和社会文化学研究一步步向前推进，艺术文化学呼之欲出，因为人们发现不管是研究史前文化、古代文化还是现当代文化，不管是从人类学角度研究文化还是从社会学角度研究文化，艺术始终是人类文化价值系统里一个无法忽视的组成部分，艺术既承载着特定文化价值系统里的人文价值观念，同时又超越具体的文化价值模式而成为人类共有和共享的精神价值财富和理性智慧源泉，人生活在这个世界上可以说一天也离不开艺术，或者从反面来说，离开了艺术情感的滋润、艺术创造的喜悦、艺术欣赏的快慰，人即不成为人，因此，研究艺术，将艺术作为一种独特的文化现象加以探讨，有助于我们对于人类文化和人类自身的深度把握。

我国古代典籍对“艺术”一词的界定与现代社会对“艺术”一词的界定很不一样，古人谓之“伎能”，如《晋书·艺术·传序》载：

“详观众术，抑唯小道，弃之如或可惜，存之又恐不经……今录其推步尤精，伎能可纪者，以为《艺术传》，式备前史云。”中国是诗歌文学大国，传统社会对诗人文学家的重视要超过对于画家、雕塑家、艺人的重视，曹丕谓“文章乃经国之大业，不朽之盛事”，主要是针对文学家、文章家而言。很显然，如果“艺术家”只能表演他的“伎能”（技能），而不在他的作品中贯注深切的情感，就不能引起人性的关注，不能获得由衷的认同和尊重。庄子笔下那个神技惊人的解牛者，其技有声有色，以至于“合于《桑林》之舞，乃中《经首》之会”^①，但是在庄子看来，他只不过是一个神乎其技的“庖丁”。西方古代对于“Art”一词的界定与中国相仿，希腊语中“技艺”指诸如木工、铁工、外科手术之类的技艺或专门形式的技能，在古希腊人和古罗马人那里，没有和技艺不同而被我们称为“艺术”的那种概念。可以看出，无论是在中国还是在西方，“艺术”这个词的内涵和外延都不是原生的，而是在文化演化过程中人类对于一种特殊存在现象的概念建构。1747年，法国美学家夏尔·巴托以“美的艺术”这个关键词对现代意义上的“艺术”一词进行概念建构，这标志着现代艺术概念的诞生。而在此之前，古代学者和思想家并不像我们今天这样，将艺术集合起来作为全面的哲学解释的对象^②。

“艺术”一旦被确认为一种特殊的文化存在，也就从“形而下学”的“技能”“技巧”上升为“形而上学”的“情感符号”“精神符号”“意象系统”，成了斯宾格勒所谓的人类象征系统的“最高级的象

① [春秋]李耳，[战国]庄周. 玄学根本 老子·庄子[M]. 雷宏基，译注. 北京：中央民族大学出版社，2004：137.

② 彭峰. 西方美学与艺术[M]. 北京：北京大学出版社，2005：194.