

艺术学教育丛书

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

艺术学问题研究

◆ 李倍雷 赫云 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
（上海）

艺术学问题研究

◆ 李倍雷 赫云 著

◆ 顾问 张道一 ◆ 总主编 梁玖 ◆ 副总主编 李倍雷

江苏省高校优势学科建设工程资助项目

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术学问题研究 / 李倍雷, 赫云著. -- 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 978-7-5439-6948-3

I. ①艺… II. ①李… ②赫… III. ①艺术学-研究 IV. ①J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 027575 号

总 策 划 梅雪林

责任编辑 胡欣轩 赵 龙

美术编辑 褚志娟

书 名: 艺术学问题研究

李倍雷 赫 云 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: 8.625

字 数: 239 000

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

书 号: ISBN 978-7-5439-6948-3

定 价: 68.00 元

<http://www.sstlp.com>

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 玖

2015年11月6日写于北京望尘园

北宋理学家张载（1020—1078年）说：“读书少则无由考校得义精，盖书以维持此心，一时放下则一时德性有懈，读书则此心常在，不读书则终看义理不见。书须成诵精思，多在夜中或静坐得之，不记则思不起，但通贯得大原后，书亦易记。所以观书者，释己之疑，明己之未达，每见每知所益，则学进矣，于不疑处有疑，方是进矣。”^①张载提出了读书的方法，尤其是“观书者，释己之疑，明己之未达，每见每知所益，则学进矣，于不疑处有疑，方是进矣”告诉我们要善于发现问题。学术研究需要有问题意识，即要有洞察问题、提出问题、带着问题去思考的学术能力。

本书主要针对艺术“问题”进行思考和探讨，以提出问题为主线。当然，艺术学是一个大的学科概念，它涵盖了5个一级学科，即艺术学理论（1301）、音乐与舞蹈学（1302）、戏剧与影视学（01303）、美术学（1304）、设计学（1305）。艺术学所涉及的问题范围特别宽广，每个一级学科都有自身的问题需要探讨和研究，但我们不可能包揽所有的艺术学问题。就各门类的艺术史论而言，研究对象相对比较具体，凭借史料与作品研究也是门类艺术史论的特征。譬如颇有建树的美术史、音乐史及其理论，在世界范围内都做得非常有成就，成果十分丰富，也是大家所熟悉的学科方向与史论研究。

很多人对艺术学理论不熟悉。它是原来的二级学“艺术学”升为一级学科后重新命名的，圈内人争论不休，圈外人知之者甚少。因此，它需要研究和探讨的问题也比较多，而且也较为复杂，尤其是学科的边界和它研究的对象等问题。这个学

^① 见张载《经学理窟·义理》。

科的重新命名也给不少人带来了学科认识上的麻烦与困惑。为此,首先就是从它的命名开始提出第一个问题,即“关于一级学科‘艺术学理论’命名的思考”。这个学科的命名是有缺陷的,我们对该学科的命名进行了探讨,因为“名正”才能“言顺”。

当然,在所有的艺术学问题中,我们更关心如何构建中国特色的艺术理论。现在提出的“艺术学”这个学科概念,不同于西方“艺术学”的概念与内涵,这里的起点不是19世纪德国的乌提兹(Emil Utitz, 1883—1965年)、玛克斯·德索(Max Dessoir, 1867—1947年)等美学家提出的“艺术学”概念。我们的艺术学的逻辑前提是中国传统艺术和传统文化,我们建立的原二级学科的“艺术学”即现在称为“艺术学理论”的这个学科,它是对艺术进行的宏观的、综合的、整体的研究,这就不同于西方的艺术学。我们也不能把中国的“艺术学”称为“一般艺术学”,这个认识也是有问题的。“艺术学理论”(“艺术学”)探讨的是艺术的一般规律和原理,但不能把探讨艺术一般规律和原理的理论就称为“一般艺术学”。因为除了“一般艺术学”外还有“特殊艺术学”。他们将德索的“一般艺术学”和“特殊艺术学”套用来理解和阐释中国的“艺术学”,显然不适合。中国的“艺术学理论”(“艺术学”)是“在艺术的各部门,即在音乐、美术、戏剧(戏曲)、曲艺、电影(电视)、舞蹈等分别研究的基础上,须着手进行综合性的研究,探讨其共性,由个别上升到一般,使之进入人文学科”^①。门类艺术不是“特殊艺术学”,这是一个基本的认知原则。关于这些问题,在本书中都有较为详细的探讨与分析。

同时,读者需要注意的是,我们有时也将“艺术学理论”称为“艺术学”,或在后面括弧注明,其原因在于它的产生语境。“艺术学理论”则是原

^① 张道一.应该建立“艺术学”[M].张道一.张道一文集(上卷).合肥:安徽教育出版社,1999:11.

来的二级学科“艺术学”更名而来的，因此读者在阅读本书时需要注意。

总之，本书的重点在问题的提出，我们希望通过探讨和研究引起更多的讨论，并由此能真正解决一些艺术问题，理清艺术学理论认识上的误区。要摆脱用西方美学的框架去建构中国特色的艺术理论，我们就不能在西方的美学框架下探讨中国的艺术问题，也不能在西方美学框架下探讨建构中国的艺术学或艺术理论的问题。我们要构建中国意境学，以对应西方的美学。艺术学更不是美学。我们借用“横渠四句”^①表明一个文化立场：为艺术学立心，为中国艺术学立命，为往圣继绝学，为人类文化开太平。

我们做读书学问，是为了承担责任，不是为了一张文凭或找工作。

李倍雷

2015年3月与南京翠屏东南

^① 即“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平”，为北宋儒学家张载的名言。当代哲学家冯友兰将其称作“横渠四句”。由于其言简意宏，一直被人们传颂不衰。

目 录

第一章 一级学科“艺术学理论”命名问题 ... 001

- 一、学科命名要有学理 002
- 二、“艺术学理论”是有缺陷的命名 006
- 三、名正才能言顺 009

第二章 艺术学理论的学科定位与研究范围 ... 013

- 一、一级学科艺术学理论的性质 014
- 二、艺术学理论的学科定位 020
- 三、一级学科艺术学理论研究范围 026

第三章 艺术学理论学科边界问题 ... 033

- 一、学科建立初始与学科独立标志 035
- 二、学科边界的学理梳理 038
- 三、艺术学系统内边界的学理梳理 044
- 四、艺术学理论的学科交叉视野与边界 047

第四章 艺术学理论研究方法 051

- 一、研究者必备的艺术实践经验 052
- 二、由形下至形上归纳其普遍性 057
- 三、对象、材料与理论结构 063

第五章 艺术学理论的中国学术话语 ... 068

体系问题

- 一、构建中国艺术学理论的文化基础 069
- 二、中国艺术学理论建立的本体基础 077
- 三、中国艺术学理论的主干框架 084

第六章 艺术史学研究方法 090

- 一、复数与整合：艺术史学的材料问题 091
- 二、中国艺术史学建构的逻辑路径 096
- 三、艺术史学体例的文化整体感 101
- 四、艺术史学结构与艺术史料 107

第七章 构建当代中国艺术理论的基础与意义 ... 115

- 一、当代中国艺术理论建立的基础 116
- 二、建构当代艺术理论的目的与意义 128
- 三、传统艺术理论的当代价值 134
- 四、正确认识与反思西方艺术理论的“普世”阐释 ... 139

第八章 中国意境学理论研究 146

- 一、从艺术史学窥探中国艺术的境界层 149
- 二、意境是中国艺术的最高境界 155
- 三、审美应该在意境的层次下展开 159

第九章 为艺术学理论学立命的使命 ··· 164

感与学术意识的自觉

- 一、对艺术学理论学科认识的自觉 ····· 165
- 二、正确认识、谨慎对待研究成果 ····· 171
- 三、著书与自觉“立说” ····· 175
- 四、自觉为中国艺术学及其理论立命 ····· 180

第十章 时间与空间：艺术阐释方法与分类的再思考 ··· 184

- 一、长卷与多视点的中国绘画图式 ····· 185
- 二、长卷与多视点图像的阅读方式与观念 ····· 194
- 三、焦点与多视点图像观念的差异 ····· 205
- 四、关于艺术分类的问题 ····· 213

第十一章 建构中国当代艺术与话语的世界中心 ··· 218

- 一、中国当代艺术自我界定与理论话语的反思 ····· 219
- 二、“21世纪中心论”的建构与问题的突破 ····· 227
- 三、建构21世纪中国当代艺术中心的可能性 ····· 233
- 四、做好中国当代艺术话语和观念的国际化传播 ··· 238
- 五、构建21世纪“中心论”的价值与意义 ····· 242

参考文献 ····· 248

索 引 ····· 251

第一章 一级学科『艺术学理论』 命名问题

“艺术学理论”作为一级学科，始于2011年艺术学升为大学科门类。它是在原来的二级学科“艺术学”基础上上升为一级学科的，并将原学科名称“艺术学”更名为现在的“艺术学理论”，原二级学科“艺术学”始建于1994年张道一先生主持下成立的东南大学艺术学系。1996年，东南大学艺术学系与河北大学、厦门大学等4所高校在全国首获二级学科“艺术学”硕士点授予权。1998年，东南大学艺术学系又首获全国唯一的二级学科“艺术学”博士点授予权，张道一先生时为该学科全国唯一的博士生导师。2003年，东南大学艺术学系再首获全国“艺术学”博士后流动站，这是该学科的建构历史。其升为一级学科以后的现用名称为“艺术学理论”，这个过程虽然是在较为匆忙中进行的，却经历了“艺术理论基础”和“艺术学理论”命名的讨论。

但是，“艺术学理论”作为学科的名称，似乎还有商榷的地方，它不像一个学科的命名。“艺术学理论”这个名称缺乏学科定位和学理基础。一个学科的命名或名称，要准确地涵盖和体现出这个学科的学理

内涵,如学科的研究对象范围、学科性质特征、学科范畴边界,也要符合学科命名的常规惯例。直言之,学科名称要体现出一个学科命名的特质。

一、学科命名要有学理

所有学科的命名,都需要以该学科的学理为基础,没有学理基础的学科命名是有缺陷的命名。艺术学作为大学科门类有其研究范围和学科对象,不可超出“艺术”范围。艺术学升为大的学科门类也反映了自身学理的正常回归,摆脱了原有违背学理的学科设置状态。本属于艺术范畴的“文学”却成为高于“艺术”的学科概念和范畴,有“乱辈”之嫌,虽然说2011年“艺术学”从“文学”的框架下独立出来,与文学并列为两个不同大类的学科,但依然还是不太符合学理的,仍属于“平辈”关系。作为艺术学之下的各一级学科的命名,必须涵盖其自身所特有的研究范围与对象,这是一个基本的学科原则。如果我们对“平辈”这个关系暂且存而不论,只是从“视听”艺术形态的视角去探讨一级学科“艺术学理论”这个学科的命名问题,那么从学理上讲也是可行的。当然,这个“存而不论”,我们相信只是暂时的,随着艺术学学科的深化研究与建设发展,“文学”迟早会置于“艺术学”的门类下。

依据现有的艺术学学科主体结构布局,概括地讲,主要是视听艺术形态纳入艺术学大学科门类的范畴。依照门类的划分,艺术学确立了5个一级学科,其中半数是以并列原二级学科的方式构成的一级学科,如“音乐与舞蹈学”和“戏剧与影视学”。原二级学科“美术学”“设计学”与“艺术学”保持独立并升为一级学科,但原二级学科“艺术学”的名称改为要讨论的“艺术学理论”。“音乐与舞蹈”并列为一级学科,比较怪异。所有不同艺术门类的区别都是显而易见的,尽管舞蹈常

有音乐“相伴”，但音乐与舞蹈必然有本质的不同，如载体问题、视听问题都不一样。戏剧、戏曲、电影、电视并置在一起，从“舞台”的角度讲，大体说得通。但是戏剧与戏曲分属不同民族或国别的艺术形态，自然有民族的区别；电影、电视在“语言”上更为接近一些，但各自的特点还是明显的。当然，这4种艺术形态并置一起构成一个一级学科，暂且说得过去，只是与美术学、设计学相比“体量”显大。这些都是学科设置的问题，我们暂不深究，只是与命名一起附加讨论。

关于一级学科的命名问题，“美术学”“设计学”这两个一级学科的名称不用再探讨了，它们的学科命名都符合学理，无论从哪一方面说，都像学科的命名或名称，它们有各自研究的学科范畴，研究对象非常清楚，更不会产生歧义。“音乐与舞蹈学”捏到一起，似乎也行，至少它像一个学科的名称，研究范畴和对象也是清楚的。当然，我们认为最好还是分开，分别为“音乐学”和“舞蹈学”命名两个一级学科比较合理，这样有助于拓展各自学科的研究空间。否则，“音乐与舞蹈学”下设二级学科，依然没有变化，音乐和舞蹈仍是二级学科，这与成为一级学科的“美术学”“设计学”的学科架构显得不对应。“戏剧、戏曲”与“电影、电视”如果分别合并为两个一级学科，我们认为比较合理。戏剧与戏曲属性相对接近，电影与电视属性也是相对接近的，它们可以分别命名为“戏剧戏曲学”与“影视学”（“电影电视学”），否则如同“音乐与舞蹈学”一样，戏剧、戏曲、电影、电视分属二级学科，不能与一级学科“美术学”和“设计学”对应。当然，这样考虑各自一级学科的设置和学科的名称，当时学科评议组专家也曾提过，最终因为规定不能设置过多的一级学科而被搁置。所以，所有的门类类的合、并的并，成为今天我们看到的5个一级学科的现状。在学科命名上，美术学和设计学遭遇了一级学科和二级学科“名称”重叠的问题。如美术学下设的二级学科中，又有相同的“美术学”，设计学也有二级学科

名称的“设计学”，尽管二级学的“美术学”和“设计学”属于史论范畴的研究，以区别于创作实践，但同样遭遇了原二级学科“艺术学”名称重叠的问题。但比较怪异的是，这种“重叠”居然保留下来了。不过，我们依然相信，这些问题今后会得到逐步的合理解决。学科命名最有问题的是“艺术学理论”的名称，如果说保留“重叠”的方式，那么还不如不更名，保持原有名称“艺术学”，更符合这个学科的学理，既然更名了，我们就要探讨它是否符合学理和学科特征。

原二级学科“艺术学”升为一级学科后名称为“艺术学理论”。这个名称无论是看上去、还是听起来，都不像一个学科的名称，而像一个不规范的比较口语化的叫法。如同我们不可以把“文学理论”“哲学理论”“美学理论”或“心理学理论”作为一个学科的名称，语言文学、哲学、美学、心理学虽然都是纯理论的研究，但是也不能把“理论”两字置于“主体”词的后面，作为一个理论学科的命名。也不可以用“艺术学理论”“设计学理论”或“音乐学理论”作为一个“理论”的学科命名。在后面加上“理论”两字，主要是区别这些学科还有实践的或创作的部分。如美术、音乐、舞蹈等，它们既有实践创作的部分，也有理论研究的部分，虽然分工不同，却是一个领域；虽是同一领域，但分属不同方面。一般来说，称为“某某理论”以区别实践或创作的，作为俗称是可以的，但作为学科命名，就容易造成学理上的不清楚，如果这样命名，人们便会有各种猜想。如“艺术学理论”到底是美术创作还是美术理论并列的关系，因为“美术学”本身就是一个学科命名，后面加上一个“理论”，人们可以把“美术学”和“理论”并列看待。那么，人们对“艺术学理论”同样会产生这样的疑问。“艺术学”十三大学科门类，下设5个一级学科，4个一级学科是有创作实践的，后置一个“理论”，让人难以琢磨“艺术学”和“理论”的关系。当然，我们也知道，用“艺术学理论”这个名称，主要试图解决与十三大学科门类“艺

术学”名称的重叠问题,毕竟“艺术学理论”这个学科是由原二级学科“艺术学基础”上升为一级学科的,是为了名称上不重叠而更名的。这个设想是好的,但事实上,在学科的命名上,前面提到了“美术学”下设有二级学科“美术学”,表示是“美术史论”研究的范畴,设计学也是如此。如果认为这样命名的名称合理的话,那么“艺术学”这个名称其实就大可不更改。既然要重新更名,美术学、设计学也需考虑名称不可重叠的问题。同样,既然考虑名称重叠问题,就要考虑学科名称的学理问题。因此,“艺术学理论”这个学科命名需要考虑它的学理基础,这个学理就是张道一在《应该建立“艺术学”》中提出的“在艺术的各部门,即在音乐、美术、戏剧(戏曲)、曲艺、电影(电视)、舞蹈等分别研究的基础上,须着手进行综合性的研究,探讨其共性,由个别上升到一般,使之进入人文学科”^①。这是从研究方法和视野说明的“学理”。张道一还从学科的建设 and 设置方面探讨了该学科的“学理”:

“对于艺术进行宏观考察、整体研究,综合地探讨其共性和规律,并将此作为人文学科的一个部分配列设施,在艺术教学中则一直阙如。在这种情况下,高等院校的专业目录和国家学科目录中,艺术学就成了一个缺口。譬如说,在学科目录中‘艺术学’属于‘文学类’,但只是作为‘一级学科’的总名,用来概括音乐、美术、戏剧、电影、舞蹈等‘二级学科’(专业),而缺少实在的‘二级学科’的‘艺术学’。这样,对艺术进行宏观的、综合的、整体的研究,就无法定位。”^②至今在探讨艺术理论的问题时,张道一先生依然用“艺术学”的概念和学科名称。因此,该学科的命名应该遵循这个“学理”。

① 张道一.应该建立“艺术学”[M]//张道一.张道一文集(上卷).合肥:安徽教育出版社,1999:11.

② 张道一.应该建立“艺术学”[M]//张道一.张道一文集(上卷).合肥:安徽教育出版社,1999:9.

二、“艺术学理论”是有缺陷的命名

一级学科“艺术学理论”的名称,让人感觉不圆满,总觉得有遗憾,说得更直接一点它是一个有缺陷的命名。从常理上讲,我们纵观自然学科、社会学科和人文学科的学科命名,无论中外都是将“某某学”这个学科以“学”这个字置于学科“主体”词的后面。如“物理学”“生物学”“数学”“化学”“医学”“哲学”“社会学”“民族学”“历史学”“心理学”“语言文学”,及乃至我们的“艺术学”,都这将“学”这个字置于“主体”词之后的。二级学科同样如此,如“临床医学”“解剖学”“几何学”“光学”“考古学”“美学”“比较文学”“古代文学”“文献学”等,乃至我们说的“美术学”“音乐学”“戏剧学”“戏曲学”“电影学”等。但是,唯独我们的“艺术学理论”与众不同,偏偏是将“学”置于“主体”词的中间。所以,“艺术学理论”的学科名称,有悖于“常理”的惯例,它不像一个学科的名称,或者就不是一个学科的命名。“学”这个字,在汉语里有多种解释,其中之一就用于“学科”,表示“某一门类系统的知识”^①。同样,在《辞海》有关对“学”的多种解释中,也有“学科”的解释,《辞海》说:“①学术的分类。指一定科学领域或一门科学的分支。如自然科学中的物理学、生物学;社会学科中的史学、教育学等。②‘教学科目’的简称。”^②《新唐书·选举志上》中说:“龙朔二年,东都置国子监,明年以书学隶兰台,算学隶秘阁,律学隶详刑。”北宋周邦彦(1056—1121年)在《汴都赋》中说:“又有律学以议刑制,算学以穷九九。”这里提到的“算学”即今日称的“数学”,“学”的后置表示

① 李格非.汉语大字典[M].武汉、成都:湖北辞书出版社、四川辞书出版社,1996:482.

② 辞海编辑委员会.辞海[M].上海:上海辞书出版社,2010:2163.