

北京大学艺术学文丛

PEKING UNIVERSITY SERIES OF ARTS

总主编 王一川

艺境无涯

艺术学理论思考与批评实践

陈旭光 著

Boundless Art

Reflections of Art Theory and Practice of Criticism

精选作者有关艺术理论研究与艺术批评实践的文章二十余篇。

分为“艺术学理论思考”“艺术思潮与艺术创作研究”“艺术批评史宏观研究”“各体艺术批评实践”“艺术研究与批评方法思考”“电影批评前沿实践”等几个部分。

汇聚艺术学基础理论、艺术批评方法、艺术史、艺术批评史的研究及多个艺术门类前沿批评实践等丰富内容。

艺术理性思考的深度，艺术批评实践的力度，对“艺境无涯”境界的向往之情和敬畏之心。

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

北京大学艺术学文丛

PEKING UNIVERSITY SERIES OF ARTS

总主编 王一川

艺境无涯

艺术学理论思考与批评实践

中国文联出版社

<http://www.clapnet.cn>

图书在版编目(CIP)数据

艺境无涯:艺术学理论思考与批评实践/陈旭光著.--北京:

中国文联出版社,2016.10

(北京大学艺术学文丛)

ISBN 978-7-5190-2144-3

I. ①艺… II. ①陈… III. ①艺术理论—文集

IV. ①J0-53

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第235365号

艺境无涯:艺术学理论思考与批评实践

著 者:陈旭光

出 版 人:朱 庆

终 审 人:奚耀华

责任编辑:邓友女 张兰芳

封面设计:马庆晓

复 审 人:胡 笋

责任校对:田巧梅

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:010-85923073(咨询)85923000(发行)85923020(邮购)

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

网 址:<http://www.clapnet.cn>

<http://www.clapnet.cn>

E-mail: clap@clapnet.cn

zhanglf@clapnet.cn

印 刷:北京一二零一印刷厂

装 订:北京一二零一印刷厂

法律顾问:北京天驰君泰律师事务所徐波律师

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:337千字

印 张:21.25

版 次:2016年10月第1版

印 次:2016年10月第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5190-2144-3

定 价:64.00元

《北京大学艺术学文丛》编委会

顾 问

叶 朗

总主编

王一川

主 编

陈旭光 彭 锋 唐金楠

编委会

(按姓氏笔画)

丁 宁 王一川 向 勇 刘 晨 陈旭光 李 松

李 洋 李道新 林 一 周映辰 侯锡瑾 唐金楠

顾春芳 翁剑青 彭 锋

总序

王一川

现在启动北京大学艺术学研究书系，正当其时。从蔡元培先生于1917年1月初就任北京大学校长并锐意推进现代艺术专业教育和美育时算起至今，北大艺术学科传统已有近百载的历史了。同时，从1997年建立艺术学系至今，全面恢复的北大艺术学科也已发展近20年。而艺术学系于2006年扩展为如今的艺术学院，恰好也已10周年。如此，置身于北大深厚的人文传统之中，依托自身的丰硕的学术积累，我们北大艺术学院师生得以将自己的学术研究、教学研究及个人成长等诸多收获，以专著、教材、论文自选集、习作、感言等多种方式凝聚和集中起来，与学界同仁交流。这正是本书系的由来。而值此书系出版启动之际，有必要就我们现有的艺术学学科及研究状况作简要介绍。

今天的北大艺术学科，已获准建设由三个一级学科组成的学科群，即艺术学理论、戏剧与影视学和美术学。而音乐与舞蹈学也在筹建之中。在这个学科群布局中，艺术学理论学科处于核心位置，体现了如今北大艺术学科的基本任务和有别于专业艺术院校艺术学科的独特特色——以艺术史论研究为重心，力求以“理”服人。这里的艺术史论研究为重心，是指跨越各个艺术门类界限的一般艺术史和一般艺术理论研究成为学科的基石和导引；“理”，既可指这种艺术史及艺术理论史之学理，也可指这种艺术理论与批评之理论性品格，当然还可理解为当前越来越引人注目的跨学科艺术学研究之综合性理论交融特点。从蔡元培的“美育”论、朱光潜的“美感”及“人生艺术化”论、宗白华的“意境”论、冯友兰的“心赏”论，到学院名誉院长叶朗先生的“美在意象”论等，北大艺术学人都力求在艺术理论和艺术史研究及相关领域形成独特建树、凝聚为自身的理论特色。

这种以“理”服人的学术特色已成为北大艺术学科的一个长期坚持不懈的学术追求。今天，我们已经与艺术学理论学科一道同时建立起戏剧与影视学和美术学两个一级学科硕士点，以及筹建音乐与舞蹈学学科点，拓宽学科建设路径，保持学科发展的必要的宽厚度，以及在社会发展和文化传承中有所创意和建树的现实关怀愿望，但这种以艺术史和艺术理论成果之理论性品格去自立于全国艺术学科之林的鲜明学术特色，依旧是本院学科建设的重心和各方努力的焦点之所在。

从学科耕耘方式来看，北大所注重的艺术理论可以同时多个层面展开：一是对各艺术门类之间的共通性或普遍性艺术问题的综合性研究，例如艺术的定义、艺术价值、艺术形式、艺术风格、艺术思潮、艺术流派等研究；二是对各艺术门类自身的理论问题及两个以上艺术门类的理论问题的比较研究或综合研究，如音乐理论、舞蹈理论、戏剧理论、电影理论、电视艺术理论、美术理论、设计理论等研究，以及有待开拓的音乐与舞蹈理论比较、戏剧与电影理论比较、美术与设计理论比较等研究；三是对艺术学与其他人文社会学科的跨学科交叉研究，如艺术哲学、艺术美学、艺术教育、艺术心理学、艺术语言学、艺术符号学、艺术社会学、艺术人类学、艺术传播学、艺术管理学、艺术经济学（或审美经济学）等。这些层面的研究虽各有不同，但都可包容在艺术理论问题域之中。

艺术史在艺术学理论学科中堪称有开阔的拓展空间的学科领域。它同样也可以分两个层面去开拓：一个层面是跨越各艺术门类之间的界限的带有共通性、普遍性、交融性或综合性特点的艺术史，如音乐史与舞蹈史比较、戏剧史与电影史比较等。晚清刘熙载的《艺概》把诗歌、书法等多门艺术包容其中，今人李泽厚的《美的历程》则涉及彩陶、青铜器、书法、绘画、园林、文学、戏曲、建筑等多个艺术门类现象。另一个层面则是一个具体的艺术门类之中的艺术史研究，如音乐史、舞蹈史、戏剧史、电影史、电视艺术史、美术史、设计史等研究，张彦远的《历代名画记》主要论及绘画艺术这一种艺术门类的现象。就这两个层面的情形来看，尽管《艺概》和《美的历程》已具有艺术史上的某种经典地位，但与第二层面的艺术史成就如数家珍般列举相比，第一层面的艺术史成果囿于多重原因，却难免乏善可陈，还有待于大力开拓和精心耕耘才是。

艺术批评同艺术理论和艺术史的情形差不多，也可以从两个层面去

入手：一是跨越各艺术门类之间的界限的带有共通性、普遍性、交融性或综合性的艺术批评，如通常说的艺术批评的原则、标准、鉴赏、方法、流派、观众、素养及艺术批评家等；二是专门针对一个具体艺术门类现象而从事的艺术批评，如音乐批评、戏剧批评、电影批评、电视艺术批评、美术批评、设计批评等。

艺术管理与文化产业也是我们的艺术学理论学科中富有特色的学科分支之一。这是一个顺应艺术产业或文化产业的兴盛而新近发展的学科领域，它把艺术管理、艺术经营、艺术生产、艺术消费、艺术市场、文化产业或文化创意产业、艺术政策、艺术经济（或审美经济）等作为自己的主要研究领域，既涉及个体的艺术创造与企业的艺术生产、精神劳动与产品制造、审美价值与实用价值、想象力的自由游戏与产品的批量开发和营销等问题，也关注艺术品创作和鉴赏与实际生活美化之间的关系。

除以上领域外，艺术创作、艺术教育或美育、艺术实践等也是学院艺术学科研究的当然领域。

本书系拟由学术专著、研究文集、教材、教学心得、课程习作、成长感言等若干系列组成，根据学科发展需要，分系列并陆续编撰、出版。

北大艺术学科尚在持续开拓中，诚望各界朋友予以继续扶持。

是为序。

2016年4月21日于北大

目 录

第一辑 艺术学理论思考

- 3 / 艺术学的对象、方法与体系
- 14 / 艺术概念的形成与艺术学的学科历程
- 26 / 艺术自觉的精神历程：“人的主题”与“‘艺’的自觉”
- 36 / 艺术学作为人文学科的人文意义与人文价值

第二辑 艺术思潮与艺术创作研究

- 49 / 现代主义：名称、含义与性质
- 63 / 现代艺术与后现代艺术：无边的理论挑战
- 83 / 艺术创作中“对话”与“潜对话”的“交响”
- 94 / 文艺思潮变迁的一个视角：从“理性美学”到“感性美学”

第三辑 艺术批评史“整体观”

- 107 / 20 世纪中国艺术批评史的“整体观”与现代性进程
- 117 / 20 世纪中国艺术批评史的“主题范式”
- 130 / 传媒变革与 20 世纪中国艺术批评

第四辑 艺术批评个案论（一）

141 / “美术革命”论争与现代“美术”观念的形成

151 / 中国美术批评中“写实”观念的崛起

160 / 中国美术批评的现代主义“初潮”

170 / 新时期美术：“表现自我”与现代主义批评的重启

第五辑 艺术批评个案论（二）

183 / “启蒙论”与“本体论”的“双重变奏”

——中国现代音乐批评史述的一个视角

191 / 平民 / 精英、“娱乐” / “启蒙”的分野：“黎锦晖现象”论

198 / 舞蹈艺术的“抽象”与“移情”

第六辑 艺术研究与批评方法探索

211 / 当代艺术研究的“文化研究转向”

221 / “互联网+”时代的文艺批评

235 / 电视剧文化批评：反思与拓展

248 / 电视艺术的定位与电视文化的“后现代性”

第七辑 艺术批评前沿实践

263 / “网生代”导演：网络媒介文化背景下的中国电影新力量

277 / 微电影：媒介公共文化空间、青年意识形态与网生代的崛起

289 / 中国电影对传统文化资源的“现代转化”

301 / “受众为王”时代的电影新变观察

321 / 后 记

CONTENTS

Series One Reflections of Artology

- 3 / Target, Approach and System of Artology
- 14 / The Formation of the Concept of Art and
discipline development of Artology
- 26 / The spiritual course of art consciousness: “Human”
Theme and “Art” Consciousness
- 36 / Humanistic Significance and Value of Art Science as a
subject of Humanities

Series Two Artistic ideological trends and Artistic Creation Study

- 49 / Modernism: Name, implication and property
- 63 / Modern and Post-modern Art: Unbounded theoretical challenge
- 83 / On the Dialogue and Hidden— dialogue in Artistic Creation
- 94 / A perspective of literary and artistic trend changes:
from the rational aesthetics to the perceptual aesthetics

Series Three The Holism of Art Criticism History

- 107 / The Holism and Modernity progress of Chinese

117 / Art Criticism in 20th Century

Theme Paradigm of Chinese Art Criticism History in 20th Century

130 / Media Change and Chinese Art Criticism History in 20th Century

Series Four Case Study of Art Criticism (One)

141 / Controversy Surrounding the “Art Revolution”

and the Formation of the Modern Concept of “Art”

151 / The Rise of the Concept of Realism in Chinese Art Criticism

160 / The Modernism’s “First Tide” of China Arts Criticism

170 / New era art: “Self-expression” and the restart of modernism criticism

Series Five Case Study of Art Criticism (Two)

183 / The Dual Variations of Enlightenment and Ontology

——A Perspective of Modern Chinese music criticism historical statement

191 / A Demarcation between the Masses and the Elite and

between Entertainment and Enlightenment: Comments

on Li Jinhui’s Being Criticized

198 / Dancing Art: “Abstraction” and “Empathy”

Series Six Art Studies and Critical Methods Exploration

211 / “Cultural Studies Shift” of contemporary art research methodology

221 / Literary and art criticism in Internet Plus Era

235 / Teleplay Cultural Criticism: Rethinking and Exploration

248 / Positioning of Television Art and Post-modernity of Television Culture

Series Seven Art Criticism Advanced Practice

- 263 / The New Power of China Film in the Era of Internet and Media
- 277 / Media Public Cultural Space, youth consciousness,
and the Rising of Internet Generation
- 289 / Scale of the Recreation of Traditional Cultural
Resources in Chinese cinema .
- 301 / Updated Observations of Films in the Audience-Oriented Era
- 321 / **Postscript**

第一辑

艺术学理论思考

艺术学的对象、方法与体系

一、艺术学的一般定义和性质

艺术学是一门以整个艺术世界为对象，研究艺术的本质、原理与现象，探讨艺术实践、艺术活动的规律和特点的人文学科。

艺术学的研究对象是人类所从事的艺术活动以及艺术活动的成品——艺术作品。人类的艺术活动包括人类所从事的一切艺术行为。从艺术的类别看，这些活动涉及人类经过长期的艺术实践活动而逐渐定型下来的各种艺术类别或门类——如语言艺术（诗歌、散文、小说等）、造型艺术（绘画、雕塑、摄影等）、表情艺术（音乐、舞蹈等）、实用艺术（建筑、园林、实用工艺等），还有综合艺术（戏剧、戏曲、电影、电视等），因而人类的艺术行为就包括对这些艺术类别或门类的创作、生产、传播、鉴赏、批评、消费等的活动。艺术的创作与生产、艺术的传播以及鉴赏、批评、消费等活动，无疑都有其一定的规律和特点，遵循特殊的原理、原则和方法。艺术活动还可以有内部/外部之别。如果说外部活动侧重于考察与艺术活动密切相关的社会因素、经济因素和文化因素，以及它们之间发生关系和互相作用的错综复杂的关系，内部活动则侧重于艺术家创造的情感思维特点、艺术作品的构成规律、文本形式特点、艺术接受鉴赏的审美心理特点和消费特点等偏重于艺术作品本身和“内部”的规律。总而言之，艺术活动本身、艺术活动的外部关系、艺术作品本体等所有的艺术活动的范畴、规律、原则与方法等等都是艺术学研究的对象。

众所周知，文学理论有一个大致为人所公认的学科体系构架，即认为文学理论（也有成为文艺学的）是由文学理论、文学批评、文学史三部分构成的。文学批评是文学理论在具体文学现象或作品中的应用，文学史是文学理论在文学的历史研究上的应用，文学理论则是文学批评和文学史

研究的理论指导和理论总结。借用这一学科构架，艺术学也可分为艺术理论、艺术批评、艺术史三大部分。当然，这种区分是相对的。

作为一门人文学科，艺术学始终以人作为中心，以追问艺术对于人的意义、价值和艺术存在本体为己任。艺术学应该站在本体论的高度，把艺术视作人类把握世界的方式，人自身主体性的对象化结果，乃至人的本体的存在方式和精神的家园。虽然，艺术的创生几乎与人类的历史相始终，人类对艺术的认识和探究也源远流长、硕果累累，但作为系统、独立的人文学科，它的形成是十九世纪中叶以来的事情。

十九世纪，被公认为“艺术学之父”的德国艺术理论家费德勒主张区分艺术学与美学，他认为“美学的问题与艺术哲学的问题根本上不同”，“美与艺术根本不同，故艺术决不能以美作为目标。”从而对独立的艺术学学科的建立起到了重要的作用。

1906年，德国的艺术理论家玛克斯·德索第一次确立了艺术学的独立的学科性质。他最先提出的“一般艺术学”或“一般艺术科学”的概念基本上就可以看作今天我们所说的艺术学。

与德索大致同时的另一个德国艺术理论家乌提兹也为艺术学的最后确立做出了重要贡献。乌提兹也认为美的价值与艺术的价值不同，主张把美与艺术分开。因而设想一门以艺术学本身为目标的“一般艺术学”。

这样，经过费德勒、德索、乌提兹等人的努力，适应于日新月异、不断发展的现代艺术实践，以及由此带来的审美观念、艺术观念的不断调整、更新，艺术的疆域不断扩大等现实，艺术学也逐渐确立起其基本独立的学科性质和学术地位。

在中国，2011年是艺术学学科发展历史上具有重要意义的一年。这一年2月，国务院学位委员会审议通过了将艺术学科独立为“艺术学门类”的决议，原属“文学门类”的艺术学科告别和中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学并列为一级学科的历史，成为新的第13个学科门类。在艺术学门类之下，则设置了艺术学理论、戏剧与影视、美术学、设计学、音乐与舞蹈学等五个一级学科。这里面显然有向设计学科的倾斜，把戏剧与影视、音乐与舞蹈放在一起也还存在问题，但总的说来，艺术学升门及新的一级学科设置是有利于艺术学各个学科的发展的。这是国家推动文化大发展、大繁荣在高等教育领域的一个必将产生历史意义的重要举措。不

夸张地说，更是艺术学学科发展史上的一个重要的里程碑。原本就门类众多，随着时代日新月异发展还不断增添新兴艺术类别的艺术学科，终于告别了长期依附于文学门类的窘境。

艺术学从依附或混杂于哲学、美学等其他学科到逐渐走上自足、自立的体系化，经过了漫漫之途。而它的最终成型并在人类文明、文化的系统结构中占据了一个有机的而且相当重要的地位，则无疑是艺术自身发展，人文学科建设，文明发展需求的内在要求和必然结果。早就对艺术作过精湛、深入的沉思和探究的先人，已经为我们留下了许多取之不尽的真知灼见，在此基础上，艺术学先驱们的努力，更是顺应知识的发展、学理的脉络而功绩不凡。无疑，这一具有真正独立意义的学科的创建和独立，在一定程度上标志着人类文明的完善程度和人文精神的深化趋向。

当然，作为一门新兴的学科，艺术学的某些方面，仍不甚完善，其学科性质和体系、研究对象与范畴、与其他学科的关系等仍需我们作进一步的探索和总结。更何况，始终躁动不安而日新月异的艺术实践又不断对艺术理论发出新的挑战，迫切需要艺术学做出自己的学科调整。在目前的形势下，广泛汲取外国现有的艺术学研究成果，以中国浩繁悠远而博大精深的艺术实践和艺术理论的积累为依托，同时立足于现代新的艺术实践，直面艺术实践中提出的新问题，建设起一门具有中国特色的，开放的、体系完备的艺术学学科，不仅是有着学理上的可能，更是时代的赋予和需求。

二、艺术学的对象与范围：一般艺术学与美学

玛克斯·德索在论及美学与艺术学、普通艺术科学（即一般艺术学）与艺术哲学等的关系时，曾强调指出了要建立一门独立学科时划定范围、确立对象的重要性，“只有划清了界限，合作才能从喧嚣的混乱中建立起来。”但同时，他又认为，所谓的划清界限并不是自我封闭，掩盖矛盾，老死不与别人往来。他指出，“矛盾与对立依然很多，谁欲建立起一个无差别的概念上的统一，谁就毁掉了在冲突中、在对抗中表现出来的生活，谁就把专门研究所展示出来的全部经验弄得支离破碎。对于我们，各种体