

纪念全国高等院校艺术与设计系列丛书
丛书主编 陈汗青

艺术批评学

主编 王美艳

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21 世纪全国高等院校艺术与设计系列丛书

艺术批评学

主 编 王美艳
主 审 陈汗青

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书通过对中西历史上各种艺术批评标准的观点进行概括性的介绍,旨在为当代的艺术批评提供一个指导,让批评更具有科学性和审美性。内容包括艺术批评的概念与意义、艺术批评的职能、艺术批评的思维与意识、艺术批评的视野与类型、艺术批评的标准与原则、艺术批评方法论、艺术批评的主体构成与媒介、艺术各主要分支领域的专业批评和开展独立的艺术批评9部分的内容。本书既继承了传统教材的理论精华,又与时俱进,充分反映教材的时代性,增加了艺术和设计案例分析;既注重理论性,又注重实践性;结构合理、层次清晰,既方便教师教学,也方便学生学习,做到既有理论深度又通俗易懂。

本书可作为高等院校艺术学、设计艺术等专业的教材,还可作为从事相关行业设计工作的工作人员以及爱好者的自学辅导用书。

图书在版编目(CIP)数据

艺术批评学/王美艳主编. —北京:北京大学出版社, 2011.5

(21世纪全国高等院校艺术与设计系列丛书)

ISBN 978-7-301-18491-2

I. ①艺… II. ①王… III. ①艺术评论—高等学校—教材 IV. ①J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 011792 号

书 名: 艺术批评学

著作责任者: 王美艳 主编

策划编辑: 孙 明

责任编辑: 翟 源

封面设计: 陈 昕 丁梓航

标准书号: ISBN 978-7-301-18491-2/J·0367

出 版 者: 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> <http://www.pup0.com>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

电子邮箱: pup_6@163.com

印 刷 者: 北京宏伟双华印刷有限公司

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787mm×1092mm 16开本 14印张 320千字

2011年5月第1版 2011年5月第1次印刷

定 价: 28.00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

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

《21世纪全国高等院校艺术与设计系列丛书》

专家编审委员会

主任委员 陈汗青

副主任委员 (按拼音排序)

程建新 戴 端 过伟敏 何人可 何晓佑

鲁晓波 邱泽阳 全 森 汤重熹 涂 伟

汪尚麟 许 平 张成忠

委 员 (按拼音排序)

丁长河 管顺丰 何 辉 何新闻 黄祥清

李春富 柳 林 吕杰峰 吕淑梅 宁绍强

饶平山 宋拥军 孙 辉 王 文 王爱红

伍 斌 向东文 辛艺峰 许 佳 杨 帆

杨明刚 杨先艺 张 黔 赵 阳 左正尧

丛书序

人类的文明史，也是一部人类的设计史、艺术史。人类通过艺术与设计将理想、情感、智慧或意志具体化、形象化，甚而情趣化、可用化。艺术与设计是人类独有的创造性活动和伟大特质，涉及人类所见、所闻、所想、所为、所用、所乐；是人类传承文明、走向未来、不断创新、持续发展的工具和手段；其主旋律是彰显人与自然的和谐发展，其原动力就在于人类对理想、对创造美好生活方式的不懈追求。

一

艺术与设计在现代化建设中占有举足轻重的地位。在各国迈入信息时代的过程中，艺术与设计外延至创意产业，以“个体创意、技巧及才干，通过知识产权的生成与利用”而“创造财富”（英国《创意产业图录报告》）。这已是世界工业化国家发展的成功之路，艺术与设计已成为各国提高自主创新能力、国际竞争能力、抗御风险能力和推动持续发展的重要支撑。

自 20 世纪 80 年代以来，以微电子、信息、新材料、系统科学等为代表的新一代科学技术的发展，及其在艺术与设计领域中的广泛渗透、应用和衍生，极大地拓展了艺术学学科与设计艺术学学科的深度和广度。享受到科技发展成就的人们，对于精神生活品质的需求越来越强烈，渴望更为合理、和谐、美好的生活。特别是改革开放以来，我国艺术教育发展迅猛，艺术与设计界的变化史无前例。全国越来越多的高等院校设置了艺术与设计类学科，同类学位点有了明显增长，开设艺术与设计类专业的院校已逾 1400 所。艺术与设计作品的日新月异，各种流派的空前活跃，艺术学著作的不断增加，艺术理论研究取得的瞩目成就，国民艺术素质的普遍提高，都表明了当代艺术与设计领域已呈现花团锦簇、百家争鸣的局面。在蓬勃发展的过程中，艺术学与设计艺术学的内涵获得了丰富，其外延也有令人瞩目的拓展，并已成为衡量当今城市和国家综合实力强弱的标志之一。

艺术学在整个艺术与设计领域中占有重要的学术地位。它与文学、哲学、史学、民俗学、美学、心理学、考古学等史有广泛的联系，是对艺术与设计进行综合研究、探讨其规律的学科。艺术的门类很多，形式、样式和题材的纷繁决定了他的多样性，并不断地推陈出新。在美术、设计、音乐、电影与电视等艺术门类中，如何对创作、设计、表演等纷繁现象作整体性的对照，区别其个性与共性，构建完整的体系等问题，使之纳入人文科学和社会科学的轨道，是艺术学科的主要任务。艺术学科与相邻的二级学科，如美术学、艺术设计学、音乐学、舞蹈学、电影学、广播电视艺术学、戏剧戏曲等有广泛、密切的定位。也与各二级学科的专业史论等接近，其关系有同有异，互为补充。艺术学的研究分成若干分支。除艺术原理外，有中外艺术史、艺术美学、艺术评论、比较艺术、艺术分类学、艺术形态学、民间艺术学、艺术文献学、艺术教育、艺术管理学等；艺术与多学科结合，有许多带有边缘性质和交叉性质的分支学科产生，如艺术心理学、艺术伦理学、艺术文化学、宗教艺术学、艺术考古学、艺术经济学、艺术市场学、艺术传播学、艺术设计学、工业艺术学、环境艺术学等。

设计艺术学与上述二级学科艺术学和美术学有着紧密的联系。设计艺术学是一门多学科交叉的、实用性的艺术学科，其内涵是按照文化艺术与科学技术相结合的规律，创造人类生活的物质产品和精神产品的一门科学。其范围宽广，内容丰富，是功能效用与审美意识的统一，是现代物质生活和精神生活必不可少的组成部分，在一定程度上影响和改

变着人们的生活方式和生活质量。简言之，设计是人类有目的地改变原有事物，使其更新、易用、宜人、致美、增益，且具有多方面品质的活动，亦是在限定性条件下，以满足人的物质需求和精神需求为目的，应用科学、经济、艺术要素，系统构想解决问题方案、实现其价值的创造性活动。它已被列为社会发展亟需的专业，其内容涵盖工业设计、创意产业、动漫与信息艺术、设计教育等方面。在对艺术学全面理解和整体把握的基础上，能够更好地研究设计艺术的理论与实践。

艺术与设计理论研究虽然呈现出“芝麻开花节节高”的趋势，但与实践相比仍较滞后，主要体现在研究作品远少于创作与设计实践作品，理论研究人员远少于创作与设计实践人员，在基础发展薄弱的高校，出现了艺术与设计专业“上马”仓促、膨胀过度、“削足适履”等问题；或是忽视艺术与设计的交叉性、创造性、前沿性，忽视艺术学理论对艺术与设计实践的指导作用；或是对与现代生产生活 and 科技密切相关的课程缺乏支撑，对培养创新能力与综合素质重视不够。这就要求艺术与设计理论研究者在不断开拓进取的实践中，面对各种问题和诱惑，始终保持良好的心态；要求我们的理论家以厚实的理论基础来拓宽研究视野和研究领域。

无论是从人的本性出发，还是从社会现实方面去考虑，人人都需要艺术与设计，人人都需要懂得艺术与设计，人人都应该具有欣赏艺术与设计作品的 ability，成为有能力满足自身需要的设计爱好者、艺术爱好者。经济发达国家一般都比较重视艺术与设计教育，其中许多国家还以法律形式确立了艺术与设计教育的地位。随着“入世”进程的不断深入，国外颇有实力的院校或集团正对中国这个庞大的市场虎视眈眈。全球性的、超国界的力量亦在对人类文化、人类社会行为、思想、价值判断发挥作用。不同国家、不同文化之间正呈现新的对话，正从经济、技术、产品、艺术、生存与传播方式等方面进行文化的碰撞与交流；促成了物质领域生成规则的信息革命，深刻影响了艺术与设计文化的传达与表现，影响了艺术与设计的认知模式，引发了新的国际性竞争。这也带来了一系列新观念、新思维，诸如创意产业与设计文化阐释、文化表现、价值观、思维方式等问题。这种新观念与新思维的导入，特别是改革开放的新视角，为我们重新审视产业观念和艺术与设计体系提供了更多的思考维度。这都对艺术与设计的研究和应用提出了新的更高的要求，我们正面临新的挑战。

二

毋庸置疑，艺术理论的指导意义十分重要，没有理论指导的实践是盲目的实践，感觉到的东西不一定能够理解，只有理解了的东西才能深刻地感觉到。为此，加强对艺术与设计的研究，探讨其本质，创建同时代发展相适应的、科学的理论与实践体系，实属当务之急。

为此，研究艺术与设计必须以科学的态度，不断思考艺术学科与设计艺术学科的范围、对象、特征，探寻艺术的发展规律与研究方法；从不同的角度探索其发展的思路和途径；宏观地、辩证地分析世界艺术与设计教育的建设、管理经验、教训和成果，以为我所用。同时，重视和加强基础研究、创新研究，并针对艺术与设计实践发展过程中产生的艺术规律、方法、语意表达等进行理性思考、梳理，把握我国艺术与设计发展的脉络和规律，加强对中华传统艺术与设计的发掘、保护、整理和开发利用；加强对新兴边缘交叉学科和跨学科的综合研究，不断处理好弘扬优秀民族传统、时代精神同有较高学术水准、有较大推广应用价值、代表先进文化前进方向的关系，处理好理论与实践统一的关系；处理好历史、现实与未来之间的关系，将基础研究、综合研究、分类研究与艺术与设计教育研究结合起来，进行分析、凝练，做出科学论证，全力使研究方向、梯队、基地、成果等学科发展要素体现出创新性、时代性和前瞻性。进而实现从材料积累、观点创新，到构建科学的、具有时代特点和中国特色的艺术与设计学科体系，造就一批又一批的艺术与设计人才。当然，

这是全体投身于艺术与设计研究和实践者的共同目标，本丛书中可能只做了其中很少一部分的工作，希望能起到抛砖引玉的作用。

艺术与设计类专业主要着眼于培养国民经济发展所需要的德智体美全面发展的高素质专门人才，要求其具有较高的文化素质和艺术修养，广博的人文科学知识、艺术学基础知识，以及与本专业相关的学科知识；具有国际交流的能力。既具有较扎实的理论功底、良好的发展后劲、丰富的社会知识，又具有较强的专业技能、创新精神、实践能力和国际视野；要求注重专业理论的系统学习，提高学生的专业素质和应用能力；要求注重实践、注重规范、注重国际交流，并与其他学科相互交融、协调发展。因此，进行深入的教学改革和创新，探讨艺术与设计类专业创新人才的培养模式，建立培养创新人才的教学体系和教材资源环境，是我们努力的目标；也是我们组织编写、出版面向艺术与设计类专业丛书的意义所在。

北京大学出版社的领导和编辑通过实际调研，在与众多专家学者讨论的基础上，决定编写和出版本系列丛书，是一项利于促进高校艺术与设计教育改革发展的重要措施。

三

本系列丛书立足于 21 世纪艺术与设计学科发展的需要，以科学性、先进性、系统性和实用性为目标进行编写，以适应不同类型、不同层次院校的实际需要。其特色体现在以下几个方面。

(1) 关注全球艺术学科与设计艺术学科发展的大背景，建立学科交叉与综合的新理念。力求使新兴学科与艺术学学科结合的内容在该系列丛书中得以生动体现。

(2) 进一步密切学科内各专业知识间的内在联系，建立系统性的知识体系结构。从探讨艺术本体论、认识论、方法论等，到艺术与设计创作与批评的实践，整个系列形成了一套较完整的知识结构体系。

(3) 在保持较宽学科专业知识的前提下，突出重点，拓宽理论基础和专业知识，涵盖艺术与设计类相关专业的课程，把握相关课程之间的关系。

(4) 理论联系实际。本丛书特别列举了我国艺术与设计工作中的大量实际案例，可大大增强学生的实际操作能力，力求做到不断强化其适应能力、实践能力和实干精神。

(5) 注重能力培养，特别是突出创造能力和创新意识。力求做到不断强化读者的自学能力、思维能力、创造性地解决问题的能力、不断自我更新知识的能力，促进读者朝着富有鲜明个性的方向发展。

(6) 随着信息时代的来临，现代理论和技术方法的不断发展。艺术与设计不只是单纯追求某方面的先进和高低，而是综合考虑质量、市场、价格、安全、美学、资源、环境等方面的影响。

(7) 内容新颖。融会当前有关艺术与设计学科的最新理论和实践经验，用最新知识充实丛书内容。

(8) 本丛书是主要由国内高校教师共同编写而成，在相互进行学术交流、经验借鉴、取长补短、集思广益的基础上，形成编写大纲。最终融合了各地特点，是合作交流的成果，具有较强的适应性。

总之，本丛书注意加强学科基础，调整课程结构，反映各课程之间的联系和衔接，既相互联系又避免不必要的重复，努力拓宽知识面，在培养创新能力方面进行了探索。丛书从不同的角度探索艺术与设计发展的基本思想和途径，宏观地、辩证地分析艺术创作与设计的规律、方法；对艺术与设计之本源论、方法论、主体论、本体论、欣赏观、价值观、艺术观等都进行了深入细致、广泛的研究。该系列丛书将以全新的面貌来传播现代艺术与设计教育的新成果，将学术性、知识性、趣味性融于一体，力求深入浅出，图文并茂，使

读者在艺术的天地里得到美的享受，进一步陶冶情趣，提高审美能力。

四

笔者希望本丛书有助于我国艺术学理论的健康发展，更有助于大学生艺术与设计修养的提高，艺术思维的完善，艺术与设计作品水平的提升。

对艺术、设计作充分的认识 and 了解，熟悉具有代表性的艺术作品、艺术家和风格流派，在对艺术学的全面理解和整体把握下进行艺术与设计的创作实践；较好地使用外语和古汉语，全面而准确地鉴赏艺术作品，洞察艺术的魅力和奥妙；掌握调研与实地考察的方法，占有较厚实的第一手资料和间接的研究材料，独立思考问题和处理问题，深入分析、归纳和阐述艺术的规律；对不同艺术的特点与个性有深刻的了解，并对艺术的发展有一定的前瞻性和预见性；统观大局，审时度势，善于策划，又能在无数的艺术作品中归纳其共性，由个别上升到一般，再由一般上升到理论……应当说，这都是进行艺术与设计研究时必须具备的品质。而作为高要求，系列丛书应充分汲取中华民族优秀文化和西方精华，形成中国自己的特色。上述目标不可能一蹴而就，需要作者通过长期艰苦的学术劳动和不断进行创新才能达成。笔者希望本丛书的编写，将是我们追求高质量丛书的新尝试和新起点。

最后，我要感谢参加本系列丛书编著和审稿的各位老师、作者和同仁，武汉理工大学艺术与设计学院的许多师生也做了大量工作，他们付出了辛勤的劳动，在此一并致谢。也要感谢北京大学出版社的领导和编辑们对本系列丛书的支持。由于编写时间紧、相互协调难度大，本书在编辑、翻译、引用上不无舛误；虽经审校，未必尽如人意，遗漏之处在所难免。敬请专家、读者指正。我相信，在使用本系列丛书的教师和学生的关心和帮助下，本系列丛书一定能不断地改进和完善，并在我国艺术学类学科专业体系建设中起到应有的促进作用。

2008年1月于武汉

陈汉青 现任武汉理工大学艺术与设计学院院长，国家精品课程《设计概论》负责人、湖北省优秀研究生导师、工业设计品牌专业学术带头人，先后兼任中国工业设计协会常务理事，教育部高校工业设计专业教学指导分委会委员，中国美术家协会工业设计艺术委员会委员，教育部艺术硕士学位教育委员会委员，中国建设环境艺术委员会副会长，湖北艺术研究院副院长，湖北省高教学会艺术设计专业委员会理事长，湖北科技美术研究会副理事长，发表了近70篇学术论文，是创建工业设计工程硕士领域与中南地区设计艺术学博士点的先行者，武汉理工大学艺术学博士后学术带头人。

注：本文参考和摘引了国务院学位委员会办公室和教育部研究生工作办公室编写的《授予博士硕士学位和培养研究生的学科专业简介》中第115页和118页的内容。该书由高等教育出版社于1998年出版面世。

前 言

艺术批评是从一定的立场和观点出发，依据各种标准，运用一定的批评方法，是艺术批评家建立在艺术欣赏基础之上，对艺术作品或艺术现象进行科学的鉴别、评判、讨论、交流，也称艺术评论。艺术批评作为艺术发展的重要一环，影响不言而喻。当今世界各种艺术交相融合、互相影响，一体化格局来势汹汹，全球化观念深入人心。在这种局势下，艺术的何去何从是每一个艺术从业者都在思考的问题。艺术创作、艺术批评、艺术欣赏都面临各种问题。艺术在进步，批评要跟紧，欣赏也不能落后。当今的艺术创作可以说是五花八门、五彩缤纷，全世界艺术百花齐放的时代再一次到来。批评其实就是一种审美过滤，虽然说当今形势一片看好，但大量的狭隘资讯势不可挡地闯入所有人的生活，艺术批评能否把好关至关重要。得当的艺术批评能够完善人们的思维方式和审美习惯，真正的艺术批评应该要做到不拘形式、不惧权威。现在人们所接触到的艺术批评是由传统上的文艺批评发展演化而来，艺术的发展在不断的提高、深化、拓展，艺术批评应紧随艺术发展的步伐不断自我完善、自我修正。艺术创作与艺术批评互相制约、互相影响，促使艺术的发展。艺术批评要针对艺术作品、艺术学术思想、欣赏水准分别进行批评引导。因为艺术批评对受众的影响实在太太、太广泛，所以艺术批评务必要做到阐释、分析、总结，以及质疑、反省。艺术批评是深化对艺术作品的理解和进一步的认识，只是进行揭示而不进行价值判断，它不是鉴赏也不是品评。因此，批评家的每一次批评揭示都是对艺术品的价值和意义的再一次挖掘。

由于市场经济的刺激以及国外投资等因素，当代中国艺术的机遇与危机并存，理清批评的头绪大有裨益。艺术批评家在对艺术作品的感性欣赏的基础之上对其进行理性剖析的活动即为艺术批评。艺术批评是艺术界能否百花齐放的重要因素。正确的艺术批评活动对艺术创作者和艺术欣赏者两者皆有益。正确的艺术批评对艺术创作者能起到专业的指导和批评的作用，帮助艺术创作者总结经验教训，提高自身创作水平和作品质量；对艺术欣赏者则能起到提高其鉴赏水平的好处，使其避免带有偏颇地去欣赏艺术作品。艺术界的广泛讨论与批评对艺术本身的发展大有裨益，得当的艺术批评能够促使各家各派进行专业上的各种交流讨论。得当的艺术批评的终极目标就在于促进艺术界的繁荣，百花齐放。当代的艺术作品已不再局限于传统的美学领域，而是延伸到广阔的文化领域、科学领域，对于其批评也不是少数人的专利，而是公共交往的天地。面对这样的情况，必须要有一定的标准来规范批评活动，以防止那些只是为了商业、私交等原因对艺术作品或艺术家进行危言耸听的套话、空话、大话、假话的批评。本书旨在对中西历史上关于艺术批评标准的各种观点进行概括性的介绍，目的只有一个，那就是为当代的艺术批评提供一个指导，让批评更具有科学性以及审美性。

本书是编者花了两年时间编写完成。书籍的成型首先感谢陈汗青教授的悉心指导，从目录设置、写作到修改，陈教授都不辞辛劳，给了我许多建设性的意见。

为此书的完成付出辛劳的人员还有丁丹丹、易欣、张慧娟、邹超嵘、冯驰、唐巧虬、张丽、侯洁等，在此表示诚挚的感谢。

最后还要感谢我的爱人赖守亮，他的支持和鼓励给予我信心和勇气，伴我克服一个又一个困难。

由于编者水平有限，时间仓促，不妥之处在所难免，衷心希望广大读者批评指正。

编者
2011年1月

目 录

第一章 艺术批评的概念与意义	1
第一节 什么是艺术批评	1
第二节 艺术批评的意义	2
一、艺术批评推动艺术创造	2
二、艺术批评为艺术欣赏提供指导	5
三、艺术批评丰富和发展艺术理论	6
第三节 艺术批评的特性及活动过程	8
一、艺术批评的特性	8
二、艺术批评的活动过程	12
思考题	15
阅读书目	15
第二章 艺术批评的职能	16
第一节 完善审美感知的鉴赏职能	16
一、审美感知	16
二、艺术鉴赏	16
三、艺术批评	17
第二节 调节艺术家的创作活动	19
一、艺术创作	19
二、艺术创作与艺术批评	20
第三节 理智评判艺术的价值	21
一、艺术批评对欣赏者的价值	21
二、艺术批评对作品的价值	25
三、艺术批评对艺术史以及整个 艺术事业的价值	29
四、推动艺术创造	32
第四节 倡导艺术思想和艺术观念	41
思考题	44
阅读书目	44
第三章 艺术批评的思维与意识	45
第一节 艺术批评思维	45
一、艺术批评思维的特点	45
二、艺术批评思维的角度	48
第二节 艺术批评意识	51
一、审美意识	51
二、社会意识	53
三、环境意识	54
四、伦理意识	55
思考题	58
阅读书目	58
第四章 艺术批评的视野与类型	59
第一节 艺术批评的视野	59
一、文化视野	59
二、哲学视野	63
三、美学视野	65
四、科学视野	67
五、艺术视野	70
第二节 艺术批评的类型	75
一、分析性批评	75
二、比较性批评	76
三、评判性批评	79
四、再创造性批评	81
思考题	83
阅读书目	83
第五章 艺术批评的标准与原则	84
第一节 艺术批评的标准	84
一、艺术批评标准的含义	84
二、艺术批评标准的性质	85
三、艺术批评的标准	86
第二节 艺术批评的原则	90
第三节 历史上关于艺术批评标准的 各种观点	93
一、西方艺术批评标准的发展	94
二、中国艺术批评标准的发展	105
思考题	115
阅读书目	115
第六章 艺术批评方法论	116
第一节 社会批评与历史批评	116
一、定义	116

二、社会历史批评的批判尺度	116	三、设计批评的标准	171
三、社会历史批评的评判方法	117	第四节 建筑批评	173
四、社会历史批评的局限	118	一、建筑批评的概念	173
第二节 后殖民主义批评与女性主义批评	120	二、建筑批评案例	174
一、后殖民主义批评	120	第五节 影视批评	177
二、女性主义批评	126	一、影视批评的历史发展	178
第三节 心理批评与形式批评	129	二、中外影视批评案例赏析	179
一、心理批评	129	第六节 戏曲批评	182
二、形式批评	138	一、戏曲批评概述	182
第四节 图像学批评与现象学批评	141	二、中国戏曲批评	183
一、图像学批评	141	三、中国古典戏曲批评的 理论形态	185
二、现象学批评	145	四、中国古典戏曲批评史的分期	186
思考题	146	五、外来文化对中国戏曲的影响	187
阅读书目	146	第七节 戏剧批评	188
第七章 艺术批评的主体构成与媒介	147	一、戏剧批评的任务	188
第一节 艺术批评的主体构成	147	二、戏剧批评的分类	189
一、职业批评家	147	三、中外戏剧批评	190
二、艺术家批评家	150	第八节 舞蹈批评	191
三、大众批评家	151	一、舞蹈批评概述	191
第二节 艺术批评的媒介	153	二、舞蹈欣赏	192
一、传统纸质媒介	154	三、舞蹈批评	193
二、现代电子媒介	155	思考题	194
三、市场媒介	158	阅读书目	195
思考题	160	第九章 开展独立的艺术批评	196
阅读书目	160	第一节 艺术批评标准的迷失与重构	196
第八章 艺术各主要分支领域的 专业批评	161	一、批评标准的迷失	196
第一节 音乐批评	161	二、艺术批评标准的重构	199
一、音乐欣赏	161	第二节 艺术批评的批判精神	203
二、音乐批评	163	一、批判精神	203
第二节 美术批评	166	二、批判精神的缺乏	204
一、美术批评与各学科的关系	166	三、增强批判精神	205
二、美术批评的要求	166	第三节 感性与理性评判的深度结合	206
三、中西美术批评的特点	167	第四节 艺术批评家的修养	207
四、美术批评的案例	167	一、较强的理性认识能力	208
第三节 设计批评	169	二、严谨的学术素质	209
一、设计批评的概念	170	三、独具慧眼的发掘判断能力	210
二、设计批评的作用	170	四、良好的道德修养和高尚的人格	210
		思考题	211
		阅读书目	211

第一章 艺术批评的概念与意义

建立在艺术创作和艺术欣赏基础之上的艺术批评是人类艺术活动不可缺少的重要环节和内容。艺术批评作为艺术活动的一种基本形式，是艺术研究的一个重要分支，它与艺术创作、艺术欣赏、艺术交流等艺术活动密切相关，但与它们又有所不同。

第一节 什么是艺术批评

艺术批评，从字面意思来看，是对艺术的批评。这个术语是源于希腊语的 κριτική，从西语中翻译过来，英文是 Criticism，法语是 Critique，德语是 Kritik，意为“裁判”、“判断”、“辩论”、“论定”、“意见”。艺术批评的对象非常广泛，从艺术家、艺术创作到艺术思潮无所不包。

艺术批评是从一定的立场和观点出发，依据各种标准，运用一定的批评方法，艺术批评家建立在艺术欣赏基础之上，对艺术作品或艺术现象进行的科学的鉴别、评判、讨论交流，也称艺术评论。

对艺术现象做出合乎实际的分析和阐释，以推动艺术的发展和繁荣为目的，对艺术作品进行判断和批评，这就要求艺术家进行艺术批评的时候要遵循实事求是的原则。真正的艺术批评带有很大的主观意识成分，集中体现了批评家的强烈个性和态度，越是具有独立态度和观点的批评，就越具有价值和可读性。所以，艺术批评是指有独立思考、有判断评价的一种艺术活动。

艺术家本身、艺术家的创作、艺术思潮、艺术流派等诸多艺术现象都可以作为艺术批评的对象，也可以说艺术批评的对象包括一切的艺术现象。艺术批评既可以指一种活动，也可以指这种活动的结果。艺术批评是建立在艺术鉴赏基础之上的，所以要进行艺术批评，就离不开艺术鉴赏，但二者又存在根本的区别。

艺术鉴赏不同于艺术批评，因为艺术鉴赏的特点是带有更多的感性活动，而艺术批评则是以理性活动为特征的科学的评判和鉴别，它挖掘艺术作品从形式到内容的意蕴，或者寻找作品与历史、文化、社会之间的关系，并在这种关系中分析、阐释艺术作品和艺术现象的社会意义和美学价值。艺术批评是艺术欣赏逻辑性的深入和延伸，是艺术鉴赏的理性升华。艺术批评就是对包含审美因素的艺术意象的理解、阐述和评判，因为艺术批评不仅是对审美发生的揭示，而且是对情感状态的描绘，其中蕴涵着对艺术意象的欣赏为基础的理解、阐释和评判。简单的说，艺术批评就是对艺术的科学解读。就艺术批评构成的理性因素来说，主要包括理解、阐释和批判。因此，艺术批评是一种情感体验、认知理性和价值理性相融合统一的活动，是一种具有情感色彩和意向的理性活动。

艺术鉴赏是对艺术作品的客观的直觉呈现，它更多的是告诉欣赏者艺术作品的特殊性，没有更加深刻地认识其特殊性；而艺术批评则不同，它不仅指出艺术作品的特殊性，而

且重要的是要启发艺术欣赏者对其特殊性的更加深刻的认识，艺术批评是在对审美客体的描述和谈论中展开对象。此外，艺术鉴赏和艺术批评都需要理论和知识准备。但是理论和知识在鉴赏和批评中起到的作用是有差异的，只有与作品的客观性相一致，艺术鉴赏的理论和知识的准备才能有效地使作品的真实性显露出来；而艺术批评的理论和知识的准备是把握和揭示作品的本质，形成个人的艺术风格。

总之，艺术批评是深化对艺术作品的理解和进一步的认识，只是进行揭示而不进行价值判断，它不是鉴赏也不是品评。因此，批评家的每一次批评揭示都是对艺术品的价值和意义的再一次挖掘。

第二节 艺术批评的意义

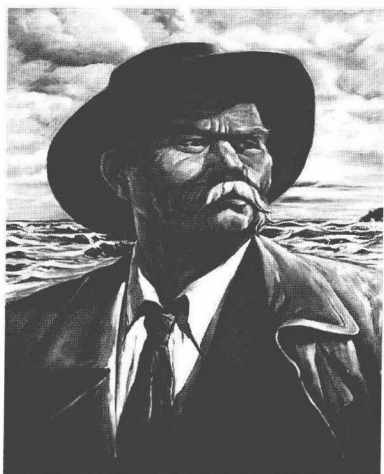

图 1.1 高尔基

艺术批评的形成和发展是随着艺术生产的发展而发展的，无论是艺术家们还是大众，为了探究艺术作品的成败得失，提高艺术鉴赏的能力和欣赏水平，总结经验教训，这样就促进了艺术批评的发展。就像高尔基(图 1.1)曾经把文学家的评论比喻成火星，他认为文学家的评论应该像火星一样，放射出耀眼的光芒，然后燃起思想的熊熊火焰。同样，由文学延伸到其他艺术领域，完全可以这样比喻艺术批评：宛如一团熠熠生辉的火焰，将作品照得通体透亮的同时，也点燃了人们心灵的审美共鸣，这才能称之为好的艺术批评。普列汉诺夫曾赞美别林斯基所进行的文艺批评可以使普希金的诗给人们带来的快感大大增加，而且可以加深人们对于那些诗的了解与体会。据此，成功的艺术批评不仅能帮助人们欣赏艺术作品，提高审美水平，同时

也是促进艺术发展繁荣的催化剂。所以，不论是对推动艺术的发展，还是对艺术理论的形成过程以及对促进艺术创作水平的提高，艺术批评都是具有极大意义的。

一、艺术批评推动艺术创造

艺术批评作为创作与欣赏之间重要的中间环节，对创作和欣赏进行沟通，反映了欣赏者的审美需求，有助于艺术家提高创作的水平。而艺术家创作的直接和最终目的为广大的艺术欣赏者提供欣赏对象，满足欣赏者的欣赏要求。没有不需要艺术批评的艺术家，正如狄德罗(图 1.2)认为，即使是非常有才华的艺术家也总是需要批评的，如果他能遇到一个名副其实并且才华横溢的批评家，那么他算是非常幸运的。

图 1.2 狄德罗

艺术批评对艺术家的创作要求产生了巨大的促进作用，它集中了一定民族、时代、阶级的审美经验。从中国画的发展来说，除了受本朝代的经济、政治、文化、社会背景等影响外，也跟人们的欣赏水平有关，从魏晋开始，中国画以卷轴画的形式出现；隋唐时期，宫廷艺术得到了充分的发展，中国画的内容主要是以平面化的、以形传神的人物画为主；宋元时期，中国画的主流转向山水画，例如黄公望的《富春山居图》(图 1.3)；而明清时期，画家们却热衷于花鸟画的创作。这些发展和变化说明了流行的艺术风格和样式不同与时代的变化有着莫大的关系。随着欣赏者欣赏水平的不断提高，艺术家们在无形中被要求提升艺术创作水平。由此可见，批评在推动着中国绘画艺术的发展。

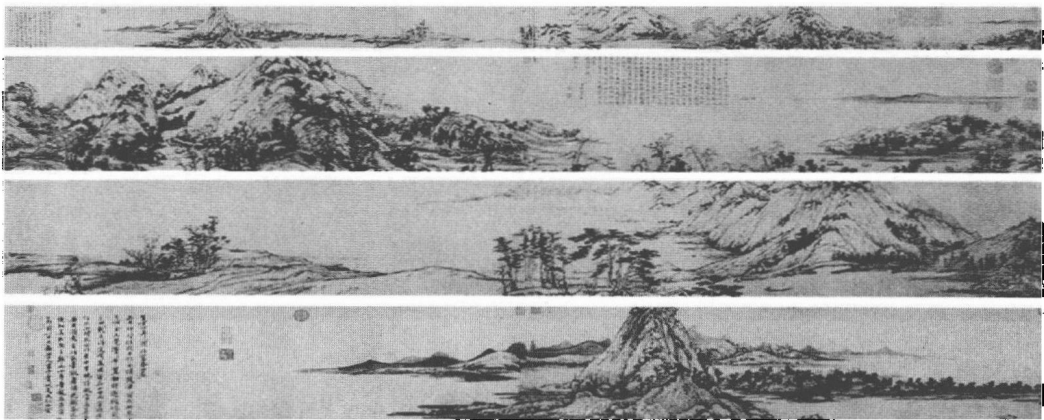

图 1.3 富春山居图(纸本水墨画 元代) 黄公望

再从西方艺术来看，各个时期都有各自的艺术特色和风格、审美趣味和价值取向，古希腊的雕塑、古罗马的建筑、文艺复兴时期的绘画、17—18 世纪的戏剧、18 世纪末—19 世纪初的浪漫主义音乐和诗歌、19 世纪末的批判现实主义文学等。在绘画艺术方面，各个时代明确地向人们展现了艺术批评在艺术发展中所起到的重大意义和作用。文艺复兴时期，以意大利的达·芬奇、米开朗基罗、拉菲尔为首的三位代表将西方艺术带入了一个黄金发展时期，也让艺术爱好者们重新领略和认识了古典主义的静穆、庄重和伟大。其中具有代表意义的是达·芬奇的《最后的晚餐》(图 1.4)、《蒙娜丽莎》(图 1.5)等画作。之后，西方艺术又产生巴洛克、洛可可、新古典主义、浪漫主义等风格各异的艺术流派。虽然这些流派在西方的艺术史上占据了不小的篇幅，但始终占据着统治地位的是以扎实的素描功底为基础的写实主义艺术。这一时期的艺术与人们的生活可以说是极其和谐、统一的。一直到 19 世纪后期，在法国以马奈为首的一群印象主义艺术家们以一种崭新的姿态出现在世人面前，由于受到 19 世纪现代科学技术，尤其是光学理论和实践的启发，他们反对当时已经陈腐的古典学院派的艺术观念和法则，提倡到户外写生，直接描绘在日光下的物象，注重绘画中对外光的研究和表现，摒弃了 16 世纪以来变化甚微的褐色调子，在绘画中反复对表现光的效果进行实验性创作，并根据画家自己眼睛的观察和直接感受，表现各种微妙的色彩变化，最终创作出了至今仍令人们为之追求的艺术效果。从印象派开始，绘画语言本身在西方艺术中受到了更多的重视，以莫奈为首的艺术家们偏重于色彩的表现力。就是这样一群由马奈、莫奈、塞尚等有着探索和创新精神的年轻人团结在一起，自发形成了一个与官方沙龙相对立的集团。1874 年 4 月，他们自称为“无名的画家、雕塑家和版画家协会”举

办了展览。在展览中，莫奈的油画“印象·日出”(图 1.6)的标题被一位保守的记者路易·勒鲁瓦在文章中借用以嘲讽这一类的艺术作品，“印象主义”由此而得名。

图 1.4 最后的晚餐 达·芬奇

图 1.5 蒙娜丽莎 达·芬奇

图 1.6 印象·日出 莫奈

这个词语至今风靡全世界，起先只是被画家们自己所接受，后来，不同领域的人们都接受了。不同的人对印象主义的定义有所不同，因而在技术、美学、哲学上其意义广狭不一，它的定义不是唯一的。印象主义画家先后举办了 8 次展览，前两次均受到当时舆论界的猛烈抨击，以后逐渐成为具有很大影响力的美术流派，并扩大到其他艺术领域。随着当时科学技术的不断提高，有关光学方面的研究表明物体所固有的特性不是颜色，而是物体反射出来的光线。1886 年以后，印象派团体宣布解散，虽然其存在时间很短，但在艺术史上却完成了一次史无前例的巨大革命，使西方艺术从既定束缚关系中解放出来，无论是后

来产生的绘画还是文学艺术都得以从画家和题材之间解放出来。评论家们把画家自发形成的印象派及其理论进行总结，使之从生动的理想上升为一套绘画理论体系。在丰盈而睿智的艺术批评的阐释下，前面蜂拥而至的反对印象派的各种表现都逐渐销声匿迹了，印象主义逐渐受到绝大多数观众的接受和赞赏。莫奈作为印象派的典型代表，他对于艺术的追求在他晚年创作的《睡莲》(图 1.7)组画中表现得尤为突出，这些组画是在他年迈体弱、视力衰退的情况下完成的，作品具有恢弘的气势并散发出迷人的艺术表现力，而且富含东方意味的写意性，除了有印象主义所特有的率直之外，还有与自然相关联的神秘色彩。他忽略了瞬间的印象，设法追求绘画色彩关系的美，物象轮廓的写实主要用光线和色彩来表现。

图 1.7 “睡莲”组画之夜间效果 莫奈

之所以有“百花齐放”、“百家争鸣”局面的出现，也正是因为艺术家们能够做到不顾世人以何种眼光去看待，都自己独特的艺术形式表达自己的内在审美感受。也许正是因为大众的批评和嘲讽，或者说正是因为保守派的记者路易·勒鲁瓦的讽刺，促进了艺术家们的创作激情，才有了印象派。印象派产生是西方绘画发展的必然结果。因为当一种艺术形式或风格已经为人们所了解、熟知的时候，它本身也就逐渐失去了吸引力了。最好的例子就是学院派，当学院派愈来愈坚信拉斐尔创造的艺术是唯一优越的艺术形式之时，时代就自然地创造了取而代之的风格。

受到一定的社会思想、科学发展等的影响，艺术的发展也会发生质的变化，所以艺术批评的任务就是概括和综合这些思想观点，同时也通过不断欣赏新的艺术作品，对其做出合理的科学的批评和评判，从而影响到艺术家们的艺术创作。不仅仅是印象派美术，印象派的音乐、文学或电影都多多少少地受到了艺术批评的影响，推动了其发展。随后的各个思潮和流派都是在艺术批评的影响下往前迈进的。

二、艺术批评为艺术欣赏提供指导

艺术语言、艺术形象和艺术意蕴等层次组成了艺术作品，同时，艺术作品的构成因素中又存在着内容与形式、感性与理性、再现与表现的统一。因此，艺术批评所起到的桥梁作用就显得特别重要。在艺术作品与观众之间，需要艺术批评来发现和评价优秀的艺术作品，指导和帮助众多艺术欣赏者进行艺术鉴赏，有效沟通和协调创作与欣赏之间的关系。