

北京大学
人文科学文库

北大艺术学研究丛书

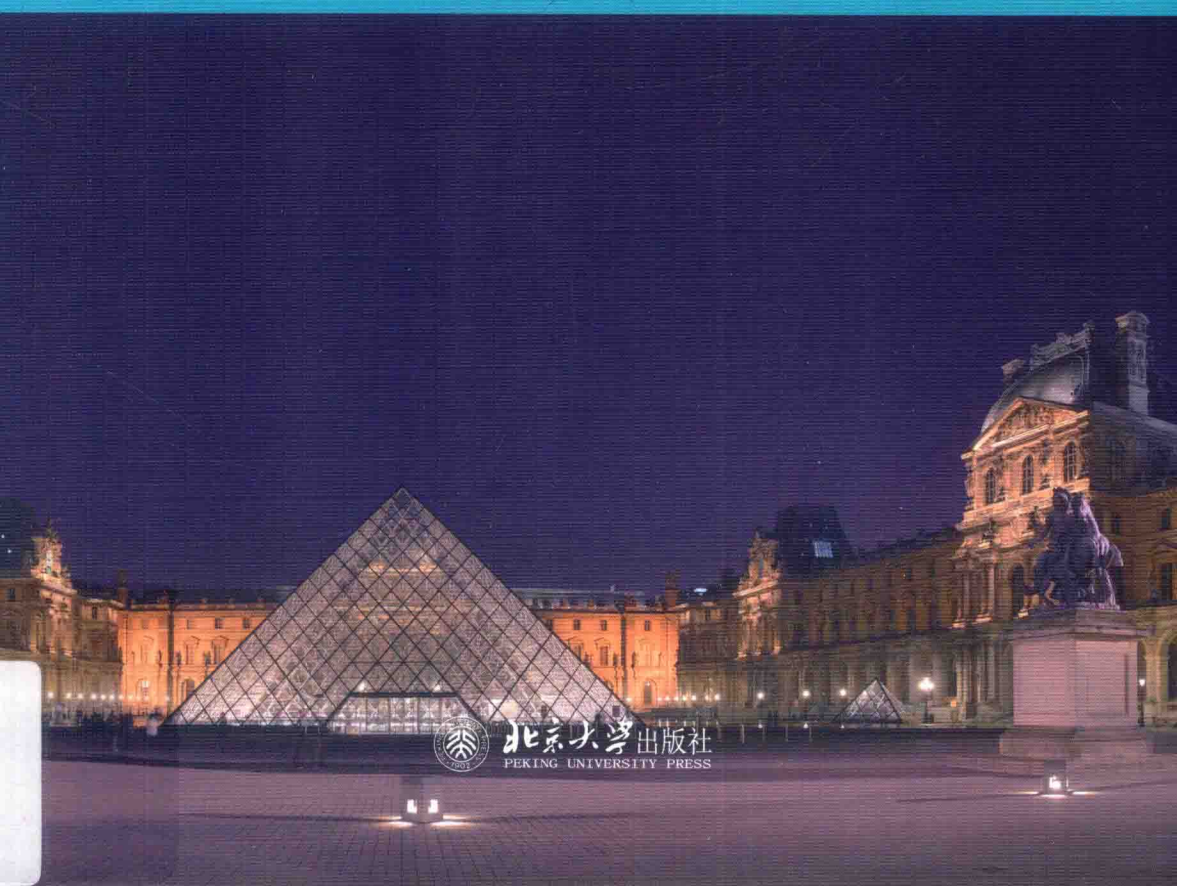
“十三五”国家重点图书出版规划项目

艺术学通论

彭 锋 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

“北京大学创建世界一流大学计划”经费资助

北大艺术学研究丛书

王一川 主编

艺术学通论

彭 锋 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术学通论 / 彭锋著. —北京: 北京大学出版社, 2016. 10
(北京大学人文学科文库 · 北大艺术学研究丛书)
ISBN 978-7-301-27454-5

I. ①艺… II. ①彭… III. ①艺术学—研究 IV. ①J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 199243 号

书 名	艺术学通论 YISHUXUE TONGLUN
著作责任者	彭 锋 著
责 任 编 辑	谭 燕
标 准 书 号	ISBN 978-7-301-27454-5
出 版 发 行	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 新浪微博: @北京大学出版社
电 子 信 箱	pkuwsz@126.com
电 话	邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752022
印 刷 者	北京中科印刷有限公司
经 销 者	新华书店
	890 毫米 × 1240 毫米 16 开本 38.5 印张 646 千字 2016 年 10 月第 1 版 2016 年 10 月第 1 次印刷
定 价	78.00 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 电子信箱: ld@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题, 请与出版部联系, 电话: 010-62756370

献给北京大学建校一百二十周年

申 丹 总主编

“北京大学人文学科文库”编委会

顾问：袁行霈

主任：申 丹

副主任：阎步克 张旭东 李四龙

编委：（以姓氏拼音为序）

曹文轩	褚 敏	丁宏为	付志明	韩水法	李道新	李四龙
刘元满	彭 锋	彭小瑜	漆永祥	秦海鹰	荣新江	申 丹
孙 华	孙庆伟	王一丹	王中江	阎步克	袁毓林	张旭东

总序

人文学科是北京大学的传统优势学科。早在京师大学堂建立之初,就设立了经学科、文学科,预科学生必须在五种外语中选修一种。京师大学堂于1912年改为现名。1917年,蔡元培先生出任北京大学校长,他“循思想自由原则,取兼容并包主义”,促进了思想解放和学术繁荣。1921年北大成立了四个全校性的研究所,下设自然科学、社会科学、国学和外国文学四门,人文学科仍然居于重要地位,广受社会的关注。这个传统一直沿袭下来,中华人民共和国成立后,1952年北京大学与清华大学、燕京大学三校的文、理科合并为现在的北京大学,大师云集,人文荟萃,成果斐然。改革开放后,北京大学的历史翻开了新的一页。

近十几年来,人文学科在学科建设、人才培养、师资队伍建设、教学科研等各方面改善了条件,取得了显著成绩。北大的人文学科门类齐全,在国内整体上居于优势地位,在世界上也占有引人瞩目的地位,相继出版了《中华文明史》《世界文明史》《世界现代化历程》《中国儒学史》《中国美学通史》《欧洲文学史》等高水平的著作,并主持了许多重大的考古项目,这些成果发挥着引领学术前进的作用。目前北大还承担着《儒藏》《中华文明探源》《北京大学藏西汉竹书》的整理与研究工作,以及《新编新注十三经》等重要项目。

与此同时,我们也清醒地看到,北大人文学科整体的绝对优势正在减弱,有的学科只具备相对优势了;有的成果规模优势明显,高度优势还有待提升。北大出了许多成果,但还要出思想,要产生影响人类命运和前途的思想理论。我们距离理想的目标还有相当长的距离,需要人文学科的老和同学们加倍努力。

我曾经说过:与自然科学或社会科学相比,人文学科的成果,难以直接转化为生产力,给社会带来财富,人们或以为无用。其实,人文学科力求揭示人生的意义和价值、塑造理想的人格,指点人生趋向完美的境地。它能丰富人的精神,美化人的心灵,提升人的品德,协调人和自然的关系以及人和人的关系,促使人把自己掌握的知识和技术用到造福于人类的正道上,这是人文无用之大用!试想,如果我们的的心灵中没有诗意,我们的记忆中没有历史,我们的思考中没有哲理,我们的生活将成为什么样子?国家的强盛与否,将来不仅要看经济实力、国防实力,也要看国民的精神世界是否丰富,活得充实不充实,愉快不愉快,自在不自在,美不美。

一个民族,如果从根本上丧失了对人文学科的热情,丧失了对人文精神的追求和坚守,这个民族就丧失了进步的精神源泉。文化是一个民族的标志,是一个民族的根,在经济全球化的大趋势中,拥有几千年文化传统的中华民族,必须自觉维护自己的根,并以开放的态度吸取世界上其他民族的优秀文化,以跟上世界的潮流。站在这样的高度看待人文学科,我们深感责任之重大与紧迫。

北大人文学科的老师们蕴藏着巨大的潜力和创造性。我相信,只要使老师们的潜力充分发挥出来,北大人文学科便能克服种种障碍,在国内开辟出一片新天地。

人文学科的研究主要是著书立说,以个体撰写著作作为一大特点。除了需要协同研究的集体大项目外,我们还希望为教师独立探索,撰写、出版专著搭建平台,形成既具个体思想,又汇集集体智慧的系列研究成果。为此,北京大学人文学部决定编辑出版“北京大学人文学科文库”,旨在汇集新时代北大人文学科的优秀成果,弘扬北大人文学科的学术传统,展示北大人文学科的整体实力和研究特色,为推动北大世界一流大学建设、促

进入人文学术发展做出贡献。

我们需要努力营造宽松的学术环境、浓厚的研究气氛。既要提倡教师根据国家的需要选择研究课题,集中人力物力进行研究,也鼓励教师按照自己的兴趣自由地选择课题。鼓励自由选题是“北京大学人文学科文库”的一个特点。

我们不可满足于泛泛的议论,也不可追求热闹,而应沉潜下来,认真钻研,将切实的成果贡献给社会。学术质量是“北京大学人文学科文库”的一大追求。文库的撰稿者会力求通过自己潜心研究、多年积累而成的优秀成果,来展示自己的学术水平。

我们要保持优良的学风,进一步突出北大的个性与特色。北大人要有大志气、大眼光、大手笔、大格局、大气象,做一些符合北大地位的事,做一些开风气之先的事。北大不能随波逐流,不能甘于平庸,不能跟在别人后面小打小闹。北大的学者要有与北大相称的气质、气节、气派、气势、气宇、气度、气韵和气象。北大的学者要致力于弘扬民族精神和时代精神,以提升国民的人文素质为己任。而承担这样的使命,首先要有谦逊的态度,向人民群众学习,向兄弟院校学习。切不可妄自尊大,目空一切。这也是“北京大学人文学科文库”力求展现的北大的人文素质。

这个文库第一批包括:

“北大中国文学研究丛书”(陈平原 主编)

“北大中国语言学研究丛书”(王洪君 郭锐 主编)

“北大比较文学与世界文学研究丛书”(陈跃红 张辉 主编)

“北大批评理论研究丛书”(张旭东 主编)

“北大中国史研究丛书”(荣新江 张帆 主编)

“北大世界史研究丛书”(高毅 主编)

“北大考古学研究丛书”(赵辉 主编)

“北大马克思主义哲学研究丛书”(丰子义 主编)

“北大中国哲学研究丛书”(王博 主编)

“北大外国哲学研究丛书”(韩水法 主编)

“北大东方文学研究丛书”(王邦维 主编)

“北大欧美文学研究丛书”(申丹 主编)

“北大外国语言文学研究丛书”(宁琦 高一虹 主编)

“北大艺术学研究丛书”(王一川 主编)

“北大对外汉语研究丛书”(赵杨 主编)

这 15 套丛书仅收入学术新作,涵盖了北大人文学科的多个领域,它们的推出有利于读者整体了解当下北大人文学者的科研动态、学术实力和研究特色。这一文库将持续编辑出版,我们相信通过老中青年学者的不断努力,其影响会越来越大,并将对北大人文学科的建设 and 北大创建世界一流大学起到积极作用,进而引起国际学术界的瞩目。

袁行霈

2016 年 4 月

丛书序言

“北大艺术学研究丛书”，是北京大学人文学部学术研究与出版计划“北京大学人文学科文库”的分支之一，拟汇聚北大艺术学科的学术力量，荟萃出版北大艺术学科教师的新的原创性艺术学研究成果，以弘扬北大艺术学科的传统，展现其新近研究实绩、研究水平和学术特色。

北大艺术学科，从蔡元培于1917年1月正式担任北大校长并锐意开创现代艺术专业教育及美育算起，至今已有近百年历史，一批批著名的艺术家、美学家和艺术理论家先后在此弘文励教，著书立说，在艺术教育、艺术理论研究及艺术批评等领域位居全国艺术学科同行的前列。近三十年来，北大艺术学科历经1986年建立艺术教研室、1997年创建艺术学系、2006年扩建为艺术学院等关键时刻，逐步发展和壮大。到2011年国家设立艺术学科门类时，已建立起以艺术学理论一级学科博士点为牵引和以戏剧与影视学、美术学两个一级学科硕士点为两翼的三门学科协同发展的结构，而音乐与舞蹈学的教师队伍也有多年的研究与教学积累。

如今，按我的初步理解，植根于百年深厚学术传统中的北大艺术学人，正面临新的机遇：既可以按艺术学理论学科的普遍性与特殊性交融的要求，从艺术理论、艺术史、艺术批评、艺术管理与文化产业等学科分支去纵横开垦；也可以在各艺术门类所独有的田园上持续耕耘；还可以在艺术创作、表演、展映、教育等方面形成经验总结、理性概括或理论提炼……但无论如何，都应将新的原创性研究成果奉献出来，并烙上自己作为北大艺术学科群体中之一员的清晰标记，也即被冯友兰在《论大学教育》里称为一所

大学的代代相传的精神“特性”的那种“徽章”。我想，假如真的存在一种作为北大艺术家、艺术理论家或艺术学人的总的“徽章”的独特气质，那或许就应当是做有思想的艺术家、艺术理论家或艺术学人了。不仅徐悲鸿、陈师曾、萧友梅、刘天华、沈尹默等艺术家的艺术探索，总是诞生新的艺术思想乃至开启新的艺术变革，而且朱光潜的“人生艺术化”及“意象”论、宗白华的“有生命的节奏”及“意境”观、冯友兰的艺术即“心赏”说、叶朗的“美在意象”论等原创性理论，一经提出就成为照亮中国艺术理论及美学前行的醒目路标。北大艺术学研究成果应当出自那些始终自觉地致力于原创思想或新思想探寻的艺术学者，是他们长期寂寞耕耘而收获的新果实、创生的新观念，最终成为体现北大艺术学科群自己的学术个性或学术品牌的象征。

带着这样的憧憬，我对北大艺术学科的学术前景充满期待。入选“北京大学人文学科文库”分支之一的“北大艺术学研究丛书”中的学术著作，理应是北大艺术学科研究成果中的佼佼者，否则又如何配得上这个特殊身份呢！如此，我个人对这套即将遴选出来分期分批出版的图书的学术建树及其品质，有着一些预想或展望：自觉传承北大人文学科传统以及生长于其中的艺术学学统，烙上严谨治学而又勇于开拓的北大学术精神的深切印记，成为植根于这片人文沃土上的原创性学术成果，全力绽放艺术学新思想之花，结出艺术学新学说之果，引领艺术学科前行的脚步；志在“为新”，开拓新的艺术领域，解答新的审美与艺术问题，或成为新兴艺术创作、表演、展映、教育等的摇篮。总之，它们终将共同树立起北大艺术学科群的独立学术个性。

当然，它们自身也应懂得，即便自己多么独特和与众不同，也不过是学术百花园中的一朵而已。重要的不是争春，而是报春。与其孤芳自赏，不如群芳互赏。在难以臻于“美美与共”时，何妨珍惜“美美异和”之境！不同的美或美感之间虽彼此有异，但毕竟也可相互尊重、和谐共存！

写这篇序言时，恰逢艺术学院将整体搬入位于燕园的心灵地带的博雅塔下、未名湖边的红楼新院址：这里绿树掩映，花草吐芳，曲径通幽，古

建流韵，可饱吸一塔一湖之百年灵气，灌注于“自己的园地”的深耕细作之中，想必正是驰骋艺术学之思、产出艺术学硕果的既优且美之所吧！

是为序。

王一川

2016年5月18日完稿于北大

目 录

第一章 导 论	1
第一编 学 科	11
第二章 艺术哲学	13
第三章 艺术心理学	25
第四章 艺术社会学	43
第五章 艺术人类学	63
第六章 艺术形态学	77
第七章 艺术史学	93
第八章 艺术批评学	115
第九章 艺术管理学	127
第十章 文化产业学	143
第二编 问 题	163
第十一章 艺术的定义	165
第十二章 艺术本体论	184
第十三章 艺术模仿	226
第十四章 艺术表现	248
第十五章 艺术创造	269
第十六章 艺术解释	292
第十七章 艺术趣味	315
第十八章 艺术风格	345
第十九章 艺术与美学	363

第二十章 艺术与科学	374
第二十一章 艺术与道德	394
第二十二章 艺术与宗教	414
第三编 门类	433
第二十三章 绘 画	435
第二十四章 雕 塑	452
第二十五章 建 筑	467
第二十六章 设 计	481
第二十七章 书 法	496
第二十八章 电 影	511
第二十九章 摄 影	526
第三十章 戏 剧	538
第三十一章 音 乐	555
第三十二章 舞 蹈	579
第三十三章 文 学	592
后 记	604

第一章 导 论

随着艺术学升格为门类，有关艺术学的学科建设提上了议事日程。然而，什么是艺术学？这是一个亟待澄清的问题。

诚然，艺术是一种古老的人类文化。有关艺术的探究，古已有之。但是，自觉地将有关艺术的研究确立为一个学科，却是比较晚近的事情。^[1]有学者认为，德索（Max Dessoir，1867—1947）是艺术学这个学科的创立者，因为他首次铸成了“一般艺术学”这个概念，并且在艺术学的研究和推广方面做出了卓有成效的工作。也有人认为，艺术学的创立可以追溯到费德勒（Konrad Fiedler，1841—1895），因为他明确将艺术学与美学区分开来，从而确立了艺术学的研究对象和范围。还有人将艺术学的起源追溯到18世纪确立美学和艺术哲学的欧洲思想家那里，因为对于这个新学科的名称究竟叫美学还是艺术哲学，当时的思想家有不同的看法，将美学与艺术哲学直接等同起来的人也不在少数。比如，黑格尔（Georg Wilhelm Friedrich Hegel，1770—1831）就承认，他讲的美学的恰当名称应该叫艺术哲学。黑格尔在他的《美学》中一开始就说：“这些演讲是讨论美学的；它的对象就是广大的美的领域，说得更精确一点，它的范围就是艺术，或则毋宁说，就

[1] 关于艺术学作为学科的诞生与发展的历史考察，见凌继尧：《艺术学：诞生与形成》，载《江苏社会科学》1998年第4期，第84—89页。

是美的艺术。对于这种对象,‘伊斯特惕克’(Ästhetik)这个名称实在是不完全恰当的,因为‘伊斯特惕克’的比较精确的意义是研究感觉和情感的科学。……我们姑且用‘伊斯特惕克’这个名称,因为名称本身对我们并无宏旨,而且这个名称既已为一般语言所采用,就无妨保留。我们的这门学科的正当名称却是‘艺术哲学’,或则更确切一点,‘美的艺术的哲学’。”^[1]尽管谢林(Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, 1775—1854)有时候力图将艺术哲学与美学区别开来,但在另一些时候又将二者混为一谈。比如,在《艺术哲学》中,谢林明确指出,艺术哲学是对艺术的历史构拟。“对艺术的这种构拟,绝不能与迄今为止以美学之名、以艺术和科学理论之名,或者以任何其他名称存在的东西相混淆。因为在美学这一名称的最初创立者所确立的最一般的原则中,至少仍然可以发现作为原型要素存在于实在世界和反思世界中的美的理念的踪迹。自那以后,美学这个名称就更加明确地依赖道德和功用,就像在心理学理论中,某些现象或多或少被解释为鬼怪作祟或者类似迷信,直到康德的形式主义,才开始有了一种新的和更高的观点,尽管也还是一堆在艺术上空洞无物的艺术教条。”^[2]谢林认为,艺术哲学应该是对艺术的科学研究,需要涉及大量艺术史事实。鲍姆嘉通(Alexander Gottlieb Baumgarten, 1714—1762)确立的美学及其产生的影响,更多地将美学与伦理学联系起来。尽管康德的美学划清了与伦理学的界线,但也只是提出了一些抽象的艺术教条,与具体的艺术史实无关。正因为如此,谢林提醒我们不要将他的艺术哲学与鲍姆嘉通和康德的美学等同起来:“我首先要请求你们不要将这种艺术科学与任何此前归结在美学或艺术和科学理论之下的东西混淆起来。关于艺术的科学和哲学学说尚未出现。最多只存在这种学说的某些片段,即使是这些片段也几乎没有得到理解,它们只有在与整体相关的语境中才得到领会。”^[3]尽管谢林这里明确要求将艺术哲学或者艺术科学与美学区别开来,但是在别的地方,他又将美学与艺术哲学等同起来使用。比如,在他与奥·施莱格尔(August W. Schlegel, 1767—1845)的通信中,我们就可以看到这种混用的情况。他在1802年11月1日的信中写道:“我已着手关于艺术哲学的讲演……”1802年11月29日的信中写

[1] 黑格尔:《美学》第一卷,朱光潜译,北京:商务印书馆,1991年,第3—4页。

[2] Friedrich W. J. Schelling, *The Philosophy of Art*, translated by Douglas W. Stott, Minneapolis: University of Minnesota University Press, 1989, p.8.

[3] Ibid., p.12.

道：“我毅然着手关于美学的讲演……”^[1]这两封信中提到的美学讲演和艺术哲学讲演，实际上是同一个讲演。

即使在被认为是美学之父的鲍姆嘉通那里，美学与艺术哲学的关系也非常密切。被译为“美学”的 *aesthetica*，就是他在论文《关于诗歌的哲学默想》中率先使用的。考虑到诗歌本身也是一种艺术门类，因此从标题上看，这篇论文就可以归入艺术哲学之列。无论他对美学的定义如何模糊，始终没有离开将美和艺术作为它的研究对象。^[2]由此可见，艺术学是在与美学的分分合合中确立起来的。^[3]

但是，不管历史告诉我们一个怎样的艺术学，它在今天的学术体制中都没有得到应有的体现。确切地说，如果历史上曾经有学科形态的艺术学的话，它在后来的发展进程中却不知因何种原因而消失了。当然，这不是说有关艺术的研究消失了，而是说作为学科的艺术学并没有发展起来。有关艺术的研究，分散在艺术哲学、艺术心理学、艺术社会学和艺术史学等学科之中了。现在的问题是：有必要将分散在哲学、社会学、心理学和史学等不同学科中的艺术研究统一在艺术学之下吗？更确切地说，存在一种跨越哲学、社会学、心理学和史学等学科的艺术学吗？

让我们通过一个类比来说明这里的问题。根据克里斯特勒（Paul Oskar Kristeller, 1905—1999）的考证，我们今天所用的艺术概念，是18世纪在欧洲确立起来的，涵盖诗歌、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧等门类。在此之前，已经存在诸多艺术门类，但没有将它们囊括起来的艺术概念。^[4]为了区别起见，或许我们可以将诗歌、绘画、雕塑、建筑、音乐等艺术门类称为门类艺术（individual art 或者 particular art）^[5]，将涵盖它们的艺术概念称为一般艺术。由此，我们可以提出类似的问题：有必要将分散的门类艺术统一在一般艺术之下吗？存在跨越门类艺术的一般艺术吗？

对于这里的问题，既可以从本质主义的角度来回答，也可以从实用主义或

[1] 转引自魏庆征：《介绍弗·威·谢林及其〈艺术哲学〉》，载谢林：《艺术哲学》上册，魏庆征译，北京：中国社会科学出版社，1997年，第27页。

[2] 参见 Paul Guyer, *A History of Modern Aesthetics*, Cambridge (U. K.) and New York: Cambridge University Press, 2014, Vol.2, pp.318-340。

[3] 有关艺术学的发展脉络的详细考察，见李心峰：《国外艺术学：前史、诞生与发展》，载《浙江社会科学》1999年第4期，第139—146页。

[4] Paul Oskar Kristeller, “The Modern System of the Arts,” in *Renaissance Thought and the Arts*, New York: Harper & Row, 1965, pp. 163-227.

[5] 参见 G. W. F. Hegel, *Aesthetics: Lectures on the Fine Art*, trans. by T. M. Knox, New York: Oxford University Press, 1975, pp. 613-629。

者效用主义的角度来回答。从本质主义的角度来看，诸门类艺术分享了一个共同的本质，它们正是凭借这个共同的本质而被归在一起，并被命名为一般艺术。于是，这个共同的本质就成了艺术的本质，无论它是再现、表现、创造还是其他什么。20世纪中期的新维特根斯坦主义者（Neo-Wittgensteinian）发现，被我们归入一般艺术之下的门类艺术并没有共同的本质，但是这并不妨碍它们被归入艺术之中。换句话说，尽管没有艺术本质，但是艺术这个概念或者说法依然有效，我们仍然可以将某物归入艺术之中，或者将某物排除在艺术之外。我们如此行事的标准不再是共同的本质，而是交叉重叠的相似性，也就是所谓的“家族相似”（family resemblance）。如果将依据共同本质进行的归类称为本质主义的归类，那么可以将依据家族相似的归类称为反本质主义的归类。当然，反本质主义也可以抵制任何形式的归类，最终将导致艺术概念的彻底消解。我们只能谈论诗歌、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、摄影、电影等等，而不能谈论艺术。总之，本质主义力图解决的问题是：是否可以将诸门类艺术归结在一起？如果它们可以归结在一起，我们依据什么来归类？

效用主义侧重的问题是：如果我们将诗歌、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈、戏剧、电影等门类艺术归结在一起，会导致怎样的结果？是增进还是模糊了我们对它们的认识？是促进还是妨碍了我们对它们的发展？与本质主义习惯向后看不同，效用主义着眼于未来。如果将诸门类艺术归在一起有助于它们的发展，我们就如此行事，否则就此打住。

关于艺术学的问题也可以仿照艺术的问题来回答。不过，它可能还要复杂一点，或者还要多一些层次。首先，业已存在诗歌理论、绘画理论、音乐理论、戏剧理论等等，我们权且称之为诸艺术理论或者门类艺术理论，但不一定存在将这些理论归结起来的或者凌驾于它们之上的艺术学。如果存在将它们归结起来的艺术学，它会是什么呢？是德索所说的一般艺术学吗？帕斯默（John Passmore，1914—2004）就明确反对有凌驾于诗歌理论、绘画理论、音乐理论等之上的美学理论或者一般艺术学。在他看来，根本就“没有与文学理论、音乐理论等等相区别的美学这回事；……美学的沉寂至少有可能是源于力图去建构一个根本就不存在的学科”^[1]。帕斯默这里所说的美学，其实就是一般艺术学。如果美学的存在都

[1] J. A. Passmore, "The Dreariness of Aesthetics," *Mind*, Vol.60, No.239 (1951), pp.330-331.