

人文学科文库
北京大学

北大艺术学研究丛书

“十三五”国家重点图书出版规划项目

艺术公赏力

艺术公共性研究

王一川 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

北京市社会科学理论著作出版基金资助

北大艺术学研究丛书

王一川 主编

艺术公赏力

艺术公共性研究

王一川 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术公赏力: 艺术公共性研究 / 王一川著, —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 978-7-301-27452-1

I. ①艺… II. ①王… III. ①艺术-鉴赏-研究 IV. ①J05

中国版本图书馆CIP数据核字 (2016) 第199230号

书 名	艺术公赏力: 艺术公共性研究 YISHU GONGSHANGLI: YISHU GONGGONGXING YANJIU
著作责任者	王一川 著
责任编辑	谭 燕
标准书号	ISBN 978-7-301-27452-1
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
	720毫米×1020毫米 16开本 45.25印张 764千字
	2016年10月第1版 2016年10月第1次印刷
定 价	88.00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: fd@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,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,在国内外开辟出一片新天地。

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

引 言	1
第一章 艺术公赏力概述	5
第一节 艺术公赏力问题的由来	6
第二节 通向公众素养论范式的艺术理论	15
第三节 艺术公共性建构与艺术公赏力	23
第四节 艺术公赏力概念	27
第二章 通向艺术公赏力的理论历程 ——以北京大学艺术理论家为例	35
第一节 公民“共享”与“文学革命”之间	37
第二节 无功利化的个体心灵自赏	43
第三节 重新功利化的“物的形象”论	57
第四节 再度无功利化的“审美意象”论	60
第五节 “审美意象”论面对时代变迁	67
第六节 回看北京大学艺术理论学统	76
第七节 当前路径选择与艺术公赏力问题	79
第三章 艺术公赏力的重心位移	89
第一节 艺术公赏力的发生与演变	90
第二节 世变艺变	92
第三节 以艺启群	97
第四节 以艺为群	105
第五节 艺以群分	112
第六节 通向艺术公赏力之路	117

第四章 艺术公赏力的动力	121
第一节 艺术公赏力的动力机制	122
第二节 艺以新民说	123
第三节 艺以为人说	130
第四节 艺有公道说	136
第五节 艺术公赏力的深层动力源	143
第五章 文化产业中的艺术	
——媒物互化及其后果	147
第一节 进入文化产业中的艺术	149
第二节 艺术与文化产业的关系	153
第三节 艺术学视野中的文化产业	160
第四节 文化产业中的艺术与生活交融态：从艺术型文化 产业与拟艺术型文化产业的关系看	164
第五节 媒物互化的后果：艺生平面态	174
第六章 当今艺术媒介状况	187
第一节 全媒体时代及其艺术问题	188
第二节 通向全媒体时代的艺术历程	193
第三节 全媒体时代艺术的特征	200
第四节 艺术分赏与艺术公赏力	208
第五节 艺术分赏背后的美学之争	211
第六节 反思全媒体时代艺术状况	225
第七章 艺术公共领域	233
第一节 公共领域理论的来由及桌子之喻	234
第二节 中国艺术公共领域的复苏式构建	239
第三节 艺术公共领域概念及其人学依据	247
第四节 艺术公共领域的存在要素	254
第五节 艺术公共领域的机制与实质	263
第八章 艺术辨识力	269
第一节 公众角色理论	270

第二节	艺术辨识力的含义与构成·····	274
第三节	艺术辨识力的必要性及其方法·····	278
第四节	艺术辨识力的运行原则·····	282
第五节	艺术辨识力与国民艺术素养建设·····	286
第九章	艺术公信度 ·····	289
第一节	艺术公信度先于艺术真诚度·····	290
第二节	从“代笔门”之争看艺术公信度问题·····	293
第三节	艺术公信度之问题化的历程·····	298
第四节	当前艺术公信度问题生成的原因·····	299
第五节	中外信任研究的启示·····	304
第六节	艺术公信度及其特征·····	308
第七节	艺术公信度的维度、耦合关系及检验·····	311
第十章	艺术品鉴力 ·····	315
第一节	艺术品鉴力的导向更替·····	316
第二节	艺术品鉴力的构成要素·····	323
第三节	艺术品鉴力的存在形态·····	337
第四节	艺术品鉴力的运行层面·····	339
第五节	艺术品鉴力的运行阶段·····	344
第十一章	艺术公赏质 ·····	347
第一节	艺术公赏力中的艺术公赏质问题·····	348
第二节	中国古代对于艺术公赏质相关问题的认识·····	350
第三节	西方艺术类型观及艺术品层面论·····	356
第四节	艺术公赏质的社会关联要素·····	359
第五节	艺术公赏质的层面构造·····	362
第六节	兴味蕴藉与公民艺术素养·····	367
第十二章	艺术公共自由 ·····	373
第一节	有关艺术自由的近期案例·····	374
第二节	自由与艺术自由·····	379
第三节	第三种艺术自由：艺术公共自由·····	384

第四节	艺术公共自由的含义和社会基础·····	391
第五节	艺术公共自由的中国传统资源·····	397
第六节	艺术公共自由的要素·····	402
第七节	艺术公共自由的途径：人生境界层次论·····	404
第八节	艺术公共自由的核心：公心涵育·····	413
第九节	艺术公共自由的目标：美美异和·····	419
第十三章	中国艺术公心 ·····	427
第一节	斯宾格勒：每种文化精神都有其“基本象征”	428
第二节	宗白华：中外比较中的中国艺术精神·····	435
第三节	方东美：“生命情调”的戏情比较模型·····	450
第四节	唐君毅：统合儒道的中国艺术精神·····	458
第五节	徐复观：独尊道家的中国艺术精神观念·····	464
第六节	李泽厚：寻找“中国美学的精英和灵魂” ·····	467
第七节	从中国艺术精神到中国艺术公心·····	474
第八节	中国艺术公心及其构成要素·····	480
第九节	中国艺术公心的特征·····	488
第十四章	艺术公共性体验的当代呈现 ·····	555
第一节	视听觉公共性体验·····	557
第二节	言说公共性体验·····	621
第三节	心神公共性体验·····	652
第十五章	艺术批评 ·····	671
第一节	现代艺术批评三变·····	672
第二节	当前艺术批评的三种形态·····	674
第三节	学术型批评的新课题·····	677
第四节	艺术批评家的学术自觉及学术个性·····	681
结语	·····	692
后记	·····	709

引言

本书是对艺术公赏力问题的初步探讨，同时也是以当今艺术公共性的要素问题为对象的普通艺术学专论。在此意义上，这一艺术公共性要素专论聊作一次与读者一道试探着前行的艺术公共性理论导论之旅吧！

我们多年来习以为常的美的艺术，在如今这个艺术公共性问题获得高度关注的年代，还能继续给人以过去时代共同追求的那种纯美享受吗？还能令人万众一心地产生“雅俗共赏”般的认同效应吗？相应地，面对急速演变的当今艺术公共性状况，人们所惯用的传统艺术理论或艺术美学原则还能继续发挥其在艺术创作、艺术品、艺术鉴赏、艺术批评及相关艺术研究上的导引作用吗？越是想追究这类艺术理论、普通艺术学或艺术学理论问题，就越是需要认真思考当今艺术面临的那些新情况和新问题，尽力寻求新的提问及解答方式。

艺术公赏力与艺术公共性在本书中是紧密相连的两个概念，代表对于同一个问题的不同侧面的表述，即都表示对于当前艺术的超个人属性和跨越艺术家与公众的界限的共通性或共同性的探索。只是比较起来，艺术公赏力更多地表示处于当前艺术公共领域中由艺术家的艺术创作与公众的艺术鉴赏力组成并尽力跨越其间的主体力量（含素养），而艺术公共性则更多地表示同样处于当前艺术公共领域中的艺术活动所带有的特定社会属性，这种社会属性同艺术的个人性、独特性或地方性等特异性存在鲜明的差异。尽管如此，两者都共同地指向对于当前公共社会建设中艺术所应当具有的共通性或共同性的探索。特别是在当前由“全媒体时代”或“互联网时代”等不同术语所表述的新的社会条件下，当一些引人注目的艺术公共事件显示出越来越私密化、个人化、平面化或娱乐化的特点之时，尤其是当一些艺术家的艺术创作自由与一些公众的艺术鉴赏自由之间的鸿沟已经变得越来越难以弥合之时，对艺术公赏力和艺术公共性的探索就具有了更加突出的必要性和更加强烈的紧迫感。

本书的论述框架由正文 15 章及结语构成。第一章为艺术公赏力概述，简要阐述艺术公赏力即艺术公共性要素问题的来由、内涵，并对本书理论构架作概要性说明。第二至四章属于艺术公赏力即艺术公共性问题的历时要素分析编。第二章为通向艺术公赏力的理论历程，以北京大学三代艺术理论家的探索为例，依次回顾北京大学第一代理论家如蔡元培、陈独秀和胡适，第二代理论家如朱光潜、邓以蛰和宗白华，第三代理论家叶朗等对艺术群赏与个赏问题的先后探索历程，并为当前有关艺术公赏力问题的探究提供理论背景支持。第三章为艺术公赏力的重心位移要素，梳理从晚清至今艺术公赏力问题的演变线索，着重分析其中的世变艺变、以艺启群、以艺为群和艺以群分问题，由此揭示通向艺术公赏力的艺术发展历程。第四章为艺术公赏力的动力要素，通过分析艺以新民说、艺以为人说和艺有公道说来反思艺术公赏力的动力机制及其深层动力源。

第五至十三章属于艺术公赏力即艺术公共性问题的共时要素分析编，为全书的重点部分。第五章为文化产业中的艺术，分析艺术被纳入文化产业以来的新问题，探讨其中的媒物互化、艺术平面态及其双向拓展状况。第六章为当今艺术媒介状况，探讨全媒体时代及其艺术问题、通向全媒体时代的艺术历程、全媒体时代艺术的特征，重点考察艺术分赏状况与艺术公赏力的关联，辨析艺术分赏背后的艺术美学之争，进而反思全媒体时代的艺术状况。第七章为艺术公共领域，主要讨论艺术公赏力的社会环境维度，对公共领域理论的来由、中国艺术公共领域的形成、艺术公共领域的存在要素、艺术公共领域的机制与实质等问题作出分析。第八章为艺术辨识力，主要考察公众的艺术主体素养之一种，辨析有关公众角色的诸种理论，探讨艺术辨识力的含义与构成、艺术辨识力的必要性及其方法、艺术辨识力的运行原则等问题。第九章为艺术公信度，主要分析艺术公赏力的客体方面，即艺术品的公共信用问题，提出艺术公信度先于艺术真诚度的问题，回顾艺术公信度问题化的历程，探讨当前艺术公信度问题生成的原因，分析艺术公信度的含义、特征、维度、耦合关系等方面。第十章为艺术品鉴力，涉及艺术公赏力问题的主体即公众素养之一方面，由艺术品鉴力的导向更替、构成要素、存在形态、运行层面和鉴赏阶段等部分组成。第十一章为艺术公赏质，重点探讨艺术公赏力问题的客体即艺术品方面，在对古今中外艺术公赏质相关传统的回顾基础上，提出艺术公赏质概念及其层面构造论，分析艺术公赏质的核心原则——兴味蕴藉。第十二章为艺术公共自由，属于艺术公赏力所追求的目标，紧