

艺术批评原理与写作

王洪义 著

学出版社

20 世纪中国文学

艺术批评原理与写作

王洪义 著

北京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术批评原理与写作/王洪义著. —北京:北京大学出版社,2014.10

ISBN 978-7-301-24914-7

I. ①艺… II. ①王… III. ①艺术评论—艺术理论—高等学校—教材
②艺术评论—写作—高等学校—教材 IV. ①J05

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第228670号

书 名: 艺术批评原理与写作

著作责任者: 王洪义 著

责任编辑: 刘 军

标准书号: ISBN 978-7-301-24914-7/J·0618

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.jycb.org> <http://www.pup.cn>

新浪微博: @北京大学出版社

电子信箱: zyl@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62767346

出版部 62754962

印 刷 者: 三河市北燕印装有限公司

经 销 者: 新华书店

965mm×1300mm 16开本 19.75印张 350千字

2014年10月第1版 2014年10月第1次印刷

定 价: 43.00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

目 录

- 第一章 什么是艺术批评? /1**
 - 第一节 艺术批评的基本概念/3
 - 第二节 艺术批评的研究对象/4
 - 第三节 艺术批评的学理基础/11
 - 第四节 艺术批评的社会立场/13
 - 第五节 艺术批评的历史源流/16
 - 第六节 艺术批评的业界现状/22

- 第二章 艺术批评的社会作用/33**
 - 第一节 服务大众的工作目标/35
 - 第二节 推动艺术的现实作为/38
 - 第三节 图文转述的学术贡献/39
 - 第四节 参与艺术创造的多维能量/44
 - 第五节 书写历史的道义责任/45

- 第三章 描述——艺术批评的基础/53**
 - 第一节 有感有知的基本描述/55
 - 第二节 辨识特征的精准描述/61
 - 第三节 对潜在结构的认知/63
 - 第四节 语义信息和审美信息/67

- 第四章 解释——艺术批评的核心/75**
 - 第一节 批评即解释/77
 - 第二节 读者本位的批评立场/81

- 第三节 发现意义和阐述意义/84
- 第四节 另类解释的重要性/88
- 第五节 虚妄的过度解释/90
- 第六节 解释文本的局限性/92

第五章 评价——艺术批评的目的/101

- 第一节 什么是艺术价值? /103
- 第二节 艺术评价的标准是什么? /105
- 第三节 如何实现艺术价值? /112
- 第四节 艺术评价标准的不确定性/115

第六章 艺术批评的常见方法/125

- 第一节 以科学为本的批评方法/127
- 第二节 艺术批评中的两种路径/130
- 第三节 艺术批评中的多元理论/132
- 第四节 批评方法与批评对象的统一/146

第七章 艺术批评的文体类别/159

- 第一节 媒介批评与学院批评/161
- 第二节 艺术批评的多层次内涵/163
- 第三节 艺术批评的几种常见文体/171

第八章 艺术批评写作/187

- 第一节 文字是传达思想的工具/189
- 第二节 艺术批评的四类写作主体/192
- 第三节 艺术批评写作的修辞手法/203
- 第四节 艺术批评写作的文字标准/207

第九章 传统艺术批评思想/223

第一节 强调教化功能/225

第二节 提倡表达自然心境/229

第三节 热衷研究形式法则/232

第四节 构造多元赏析原理/236

第五节 科学化的研究倾向/239

第十章 当代艺术批评思潮/251

第一节 话语权力与艺术批评/253

第二节 视觉文化现象与艺术批评/257

第三节 公共批评与精英批评/263

第四节 艺术批评的国际化/266

第五节 艺术批评的市场化/270

附录一 艺术批评的研究程序和要点/281

附录二 视觉图像符号的简单分类/283

附录三 分析马蒂斯油画《舞蹈》的文本框架/285

附录四 如何评价艺术? 王珏编译/287

附录五 各章练习题(选择题部分)参考答案/305

后记/307

第一章 什么是艺术批评？

如果认定艺术理论不能脱离对艺术本体的研究，那么很显然，艺术批评是艺术理论的核心，因为没有艺术批评就无法对艺术作品进行价值判断，而一切艺术都是因为有特定价值才受到人们喜爱和尊崇的。在艺术创造风起云涌的现代，报纸、杂志、电视和互联网上经常会出现与艺术有关的信息，缺乏艺术批评能力的人无法理解这些信息，也就无法感知当下艺术创造的美妙之处。所以，没学过艺术批评的人不能算是受过完整的艺术教育，

学习艺术批评就是为了认识我们这个时代的艺术奥秘，使我们有能力进入艺术学科的前沿，看一看前沿阵地上有些什么热闹和门道。艺术批评会引领我们进入艺术研究之门，学习者的勤奋和努力正是打开艺术之门的金钥匙。从这个意义上看，本书只是你学习道路上的入门阶梯，它不能为你提供一切答案，但你不妨从此起步，大踏步走上寻求艺术真理的征途。

本章概览

关键问题	学习要点
艺术批评的定义是什么?	艺术批评的定义
艺术批评的研究对象是什么?	艺术批评的五项研究内容
艺术批评的学理准备是什么?	艺术批评与艺术鉴赏、艺术史和美学的关系
艺术批评的职业立场是什么?	大众立场与科学方法在艺术批评中的重要性
艺术批评是什么时候出现的?	艺术批评的简要历史及批评史中的重要人物
现实中的艺术批评是怎样的?	艺术批评领域的常见问题

第一节 艺术批评的基本概念

从构成形式上看,“艺术批评”(art criticism)包含“艺术”和“批评”两个词语,为求概念清晰,下面分别说明。

1. 艺术——既古老又常新,因含义宽泛、更迭迅速而难以界说。不同时代的艺术有不同的样子,不同时代的人对艺术有不同的理解,这导致现实中没有统一的“艺术”概念。“前现代”、“现代”和“后现代”的艺术作品性质差别很大,以至于人们很难找出达·芬奇的“蒙娜丽莎”与杜尚的“小便池”的同质性。而当什么是“艺术”和什么不是“艺术”难以区分时,从概念上界定艺术也会遇到困难。因此,为求叙述的完整性,这里是在相对传统的立场上理解“艺术”,即把艺术看做是与现实生活不一样的事物,能通过视觉形象和形式表现人的情感、知识和想象力。

2. 批评——通常有两种含义:一种是否定性评判,这种用法在日常生活中最多见;另一种是客观分析和评价,更适用于学术领域。《现代汉语词典》对批评有两个解释:一个是“指出优点和缺点,评论好坏”,另一个是“专指对缺点和错误提出意见”。由此可知,所谓“批评”既有中性含义,也有否定含义。学术用语上的“批评”多为前者,日常用语中的“批评”多为后者,本书是在前者的意义上使用这个概念的。

在词源上,英文 Criticism(批评)来自希腊语,其最初的意义是“分割”和“区别”,后来演变成“判断”,因此艺术批评也就是“判断批评”(Judicial

Criticism)^①，即根据某种特定标准，对艺术现象（包括艺术作品、艺术家、艺术活动、艺术思潮、艺术流派等）进行价值判断的工作。

3. 艺术批评——对艺术的讨论和评价，是在审美体验的基础上根据科学理论和方法展开的论证，有益于传播艺术知识和形成艺术判断的理性基础。艺术批评是一种学术工作，也是一种社会工作，好的艺术批评需要同时具备思想深度、专业水准和现实意义。作为有现实功用的批评实践，从业者须防止孤芳自赏和自娱自乐的学院派倾向，也要在介入现实的过程中保持独立的学术本色。

为商业或政治服务的艺术批评常常以宣传功用和广告效果为出发点，而有学术价值的艺术批评不但要超越个人私见和小集团利益目标，还要在科学原理指导下，通过深入细致的研究过程，使批评中的思想与技术含量达到超越寻常之见的高度。缺乏思想深度、技术难度和现实针对性的艺术批评，不具备专业研究水准，也没有学术价值。学者凌继尧描述艺术批评的基本特征包括：（1）以现实存在的、个别的艺术作品为研究对象；（2）侧重于现在时而不是过去时；（3）侧重于评价，旨在确定艺术作品的价值；（4）具有论辩的、情感的色彩。^② 这意在说明艺术批评是作品 + 现实 + 评价 + 情感。参考他的研究，这里对艺术批评提出初步定义：

为形成艺术价值判断的理性基础，根据某种特定标准，使用科学方法对现实中的艺术现象（包括艺术作品、艺术家、艺术活动、艺术思潮等）进行的有学术意义的描述、解释和判断。其最多见的文本内容是对艺术形式的分析和对在世艺术家的评价。

这个定义中“使用科学方法”和“有学术意义”是两个重要的限定语，用以区别艺术批评与个人随意谈论和经验式写作的差别。本书在推重艺术批评现实功用性的同时，更强调艺术批评要通过科学方式而非“江湖方式”介入现实社会，这是专业化艺术批评的独有价值所在。

第二节 艺术批评的研究对象

由于现当代艺术的形式多样化和传播广泛化，当代艺术批评的研究范

^① 杜威：《艺术即经验》，高建平译，商务印书馆2005年，第298页。

^② 凌继尧：《艺术批评与艺术学理论的学科建设》，见《艺术与城市：空间与想象》，学林出版社2011年，第9页。

围,已不局限于传统的“美术”(Fine Art)^①,而是扩大至视觉艺术领域,至少涵盖造型艺术、影像艺术和设计艺术三部分,有些研究还指向城市环境和商业图像。

常见的艺术批评研究对象有四个,即作品、作者、观众和批评自身,其中“作品”是核心研究对象,其他研究对象皆源于此。有了作品,人们才会去关注作者,并进一步关注与之相关的其他部分。不同研究对象决定艺术批评的研究属性,产生文本研究(作品)、创作研究(作者)、受众研究(观众)和反思研究(批评自身)等类型。

以作品形式和作者思想为主要研究内容的,是内部研究;以作品以外的社会原因和接受情况为主要研究内容的,是外部研究。选择不同的研究对象,既能体现不同的技术切入角度,也能体现某种特定的价值观,如持有精英主义立场的研究者,会比较关注知名艺术家,从大众需求出发,会关注普通观众的反应,若从传播着眼,则会对媒介通道多有关心。而这些不同选择的背后,往往有时代和社会环境等客观原因。

1. 作品——最主要的研究对象,尤其是那些晦涩难解的作品

艺术的价值首先来自于作品,分析和评价作品是艺术批评中最常见的现象。从理论上说,一切艺术作品都可以作为批评对象,但事实上并不是所有艺术都需要批评。很多在主题和形式上通俗易懂之作,如历史上的宗教艺术与政教艺术(宣传画)都很容易为普通观众接受和理解,再进行过多批评(解释)就有画蛇添足之嫌。事实上,只有那些不易为非专业人士理解的晦涩的艺术作品,才最适合成为艺术批评的研究对象。^②

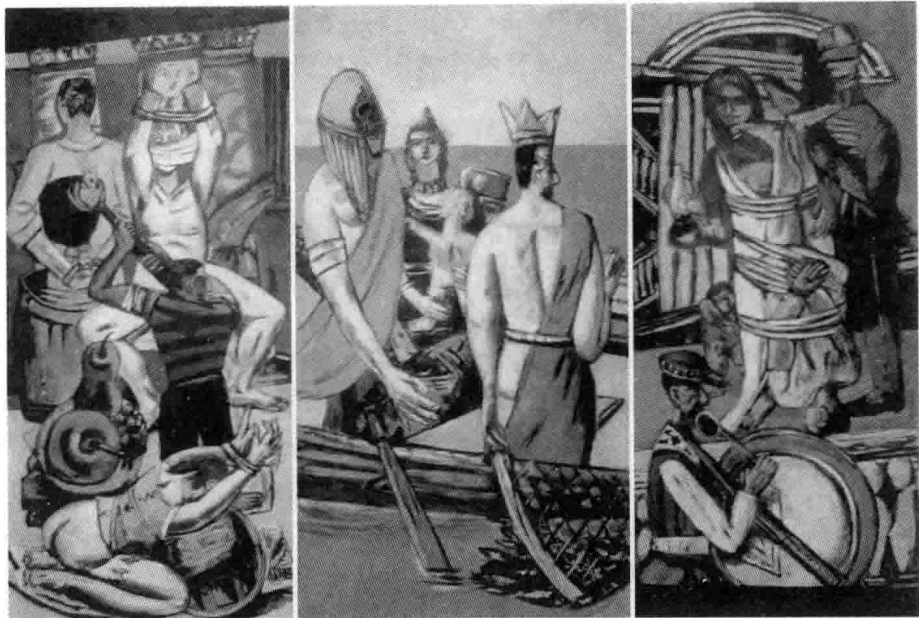
化晦涩为简易,帮助观者理解此前无法理解的作品,是艺术批评最重要的社会功能之一。虽然没有阿波利奈尔^③也会有立体派的错位棱角,没有格林伯格^④也会有抽象表现主义的狂涂乱抹,但这些艺术能被世人接受并堂而皇之地登上世界艺术巅峰,离不开批评家们的特殊贡献。如下面的文

① 传统的“美术”概念主要指造型艺术(如国画、油画、版画、雕塑),但今天的“美术”早已突破传统造型艺术范围,大量“非美术”的视觉材料纳入以往美术研究的场地,其结果是任何与形象(image)有关的现象——甚至是日常服饰和商业广告——都可以成为美术研究的对象。这种“跨学科”现实决定了当代艺术批评必须面对更广大的世界。

② 艺术批评与现代主义美术一同兴起,而现代主义美术多有晦涩特征。

③ 纪尧姆·阿波利奈尔(Guillaume Apollinaire,1880—1918),法国诗人,艺术批评家。

④ 克莱门特·格林伯格(Clement Greenberg,1909—1994),美国散文作家、艺术批评家,抽象艺术的理论代表。他最大的贡献是对抽象表现主义的推广,他是最早支持画家波洛克滴彩试验的批评家。

01 贝克曼《启程》，法兰克福，1932；柏林，1933—35；布上油画，三联画，两侧 215.3 × 99.7 cm；中间 215.3 × 115.2 cm，纽约现代艺术博物馆藏。

字，是对贝克曼^①的油画《启程》(图 01)的解读：

左右两幅表现了痛苦和虐待场面，中间一幅则表明新生和希望。左边一幅中有刽子手举起斧头，弱小的女人成为被杀戮的对象；后边两个人被绑在柱子上和囚禁在铁桶中，其中一个人的双手已经被砍下；中间的水果象征着死亡的盛宴。右边一幅后边仍然是被捆绑的人，他们上下颠倒，还被蒙上了眼睛。前景中有一个人敲着鼓走过。画面中那盏拿在被缚女人手里的油灯十分重要，贝克曼说：这灯依附于你就像你自身的部分，是你的记忆、过失和失败的尸体，是每个人在其一生某个时间里所干的凶杀案。它缠绕着你，使你永远不能摆脱自己的过去。当生活敲起鼓来的时候，你不得不带着尸体。中间的画面是一条船，船上有三个人物，国王和王后，还有戴面罩的渔夫。渔夫身上的红色绶带是他神圣使命的象征，他的手里抱着一条大鱼，鱼在西方有复活与生命的象征作用。贝克曼说：国王和王后已使他们自己摆脱了生活的折磨，

① 马克斯·贝克曼(Max Beckmann, 1884—1950), 20 世纪初期德国表现主义画家。

他们已征服了生活。王后携带着最伟大的宝物——自由，像对待她膝上的孩子一样。自由是唯一至关重要的东西，它是启程，是新的开始。^①

这段评论是根据人物形象判断其社会象征意义，虽然对画面其他信息（如形式语言和审美信息）有所忽略，但仍然能帮助缺乏相关知识准备的读者理解作品中的社会内容。如果有更多的研究者，还可以从更多角度展开评论，如流派、贡献、传承、风格、社会反响等。须知，真正优秀的艺术作品，都有着多重解读甚至无限解读的可能。

2. 作者——最有趣的研究对象，可能涉及情感及私人生活故事

艺术作品与作者个人生活体验联系紧密，是作者独一无二的影子，任何作品都有创作者无法遮掩的人生印迹。很少有人能在忽略作者的前提下完全读懂作品，为理解艺术而追溯创作源头是很自然的事。以下两个研究作者的角度常常为批评家所取。

(1) 生长环境与阅历：环境和阅历是思想情感的孵化器，艺术家个人风格往往与其生活经历和情感倾向有关。考察作者人生经历与感情倾向，有助于从创作心理角度理解艺术：八大山人^②的冷清孤峭，源于皇室家族的破败；鲁本斯^③的肥硕饱满，得于宫廷生活的富厚豪华；而蒙克^④表现情爱的作品，更是他自己疯狂恋爱的产物（图 02）。

(2) 师承关系：虽然艺术史中不乏自学成才的大师，但很少有人完全没有师承，至少也需要有机会接受相对水平较高之人的指导和影响，即便是从没进过艺术学院的人也是如此。画家陆俨少认为师承作用极大，尤其是启蒙老师更有关键作用，入门之后虽然会有所变化，但也无法完全摆脱启蒙老师的影响。^⑤ 齐白石也曾在日记中记载：“年廿有七，慕胡沁园、陈少蕃二先生为一方风雅正人君子，事为事，学书画，萧芴陔，文少可，不辞百里，往教于星斗塘。从此画山水人物都能，更能写真于乡里，能得酬金以供仰事俯蓄。”^⑥这就不仅仅是学技术，还同时学谋生本领，这样全方位的师承显然能对学习者的未来有更大帮助。

① 王洪义：《美术经典与形式分析》讲义（上海大学通识课教材，校内用）。

② 八大山人（约 1626—1705），名朱耆，清初著名书画家，善简笔写意花鸟画，有独特风格。

③ 鲁本斯（Peter Paul Rubens, 1577—1640），比利时画家，欧洲巴洛克画风主要代表。

④ 蒙克（Edvard Munch, 1863—1944），挪威表现主义油画家和版画家，作品多表现苦闷心理。

⑤ 舒士俊：《陆俨少画论阐释之一：师承取法》，《国画家》2011 年第 5 期，第 60 页。

⑥ 李松：《知己有恩——齐白石诗画中的师友情》，《美术》2010 年第 12 期，第 97—100 页。

02 蒙克《吻》，1897年，布上油画，99 × 81 cm，奥斯陆蒙克博物馆藏。表现男女恋人相拥而吻，大面积的暗色调带来隐晦和压抑的感觉，混乱的笔触也强化了这种感觉。作者蒙克是表现主义艺术的先驱人物，他的初恋对象是一个比他年龄大很多的有夫之妇。很多研究者认为这幅作品的沉闷和压抑效果可能与作者的这种特殊经历有关，因为在蒙克的其他表现情爱的作品中同样有这种压抑感。

3. 观众——最需要尊重的研究对象，艺术信息的接受者和传播者

艺术作品的价值为作者与读者共同创造，尤其要在读者接受中生成。只有满足读者审美需要的作品，才有顺利传播的可能，艺术史也由此成为作家、作品、读者三者之间的关系史，以及被读者不断认识的接受史。

关注并研究艺术受众对作品的反应，是艺术批评的基本职责之一。在电影、电视和网络等新媒体领域，适应大多数观众的欣赏口味是生产制作的重要依据，这与此类艺术以大众为主要消费群体的性质有关（观众的作用会通过票房和评奖投票等方式得以体现，并由此直接影响创作和发行）。但在传统艺术领域（如架上绘画或雕塑），观众作用远没有这么重要，所以与影视批评中的受众研究已成显学的情况相比，在艺术学这样以传统媒介和精美美术^①为主要研究对象的领域，还很缺乏对观众的研究。由不同社会

^① 这里说的“精英美术”涵盖两类：一是传统架上绘画创作；一是当代前卫艺术创作（如装置、新媒体、行为艺术等）。此外精英美术还有下列特征：（1）展示地点：凡精英美术多展出于博物馆或美术馆，而通常这类展示地点的观众数量很有限。（2）服务对象：中国历史上的精英美术只服务于宫廷、富豪和文人圈子，而当下的“前卫”和“精英”艺术也多以市场为目标，其服务对象只是少数收藏家和富有阶层。（3）观众构成：一是有投资兴趣的少数富有阶层；二是美术从业人员或爱好者；三是普通公众。但后者对美术发展影响不大，因为他们只是被动的观赏者。

关系形成的不同社会阶层的文化心理,最能影响艺术与受众的关系。布迪厄^①认为中产阶级习惯于在欣赏艺术时保持距离,而大众喜欢以狂热的方式参与到所喜欢的艺术活动之中。^② 这似乎意味着,一般平民很难成为精英艺术的爱好者,他们更会选择影视剧或网络艺术作为接收艺术信息的主要渠道。

4. 艺术批评自身——对需要反思的研究对象,是对艺术批评的批评

对艺术批评自身的反省,是艺术批评的重要内容之一,这通常称为“元批评”,即以艺术批评自身作为批评对象的批评。其主要意义是对已有批评原理和批评语境进行反思,纠正可能有偏颇的基本艺术理念,多以商榷或辨析为表述形式,目的是建立一种普遍适用的批评原理和操作规范。有研究者认为,这是“对艺术批评的批评”:

关于艺术批评的研究和建构,研究批评主体和批评本体,从主体的视角、意图、价值、影响、意识形态、品性智慧等,到本体的话语,表述、概念、结构、历史关系、潜意识、规范等,从研究入手,以达到建构的可能。^③

艺术批评的反思与政治反思或经济反思一样,通常是在自身发展遭遇困境时才会明显出现。近些年,专业媒体上屡屡出现对艺术批评的批评,就与艺术批评领域出现较多问题有关。如有学者指出,当代美术批评界有四种倾向:(1)盲目吹捧;(2)好人主义;(3)庸俗化现象;(4)过分西化。^④ 纵观国内当下的反思类艺术批评,多沿三个方向展开:(1)本体反思——对艺术批评自身原理、规则、方法和历史的研究;(2)道义反思——对艺术批评社会功能、道义原则和适用性的研究;(3)技巧反思——对艺术批评表达方式、写作技巧和形式感的研究。

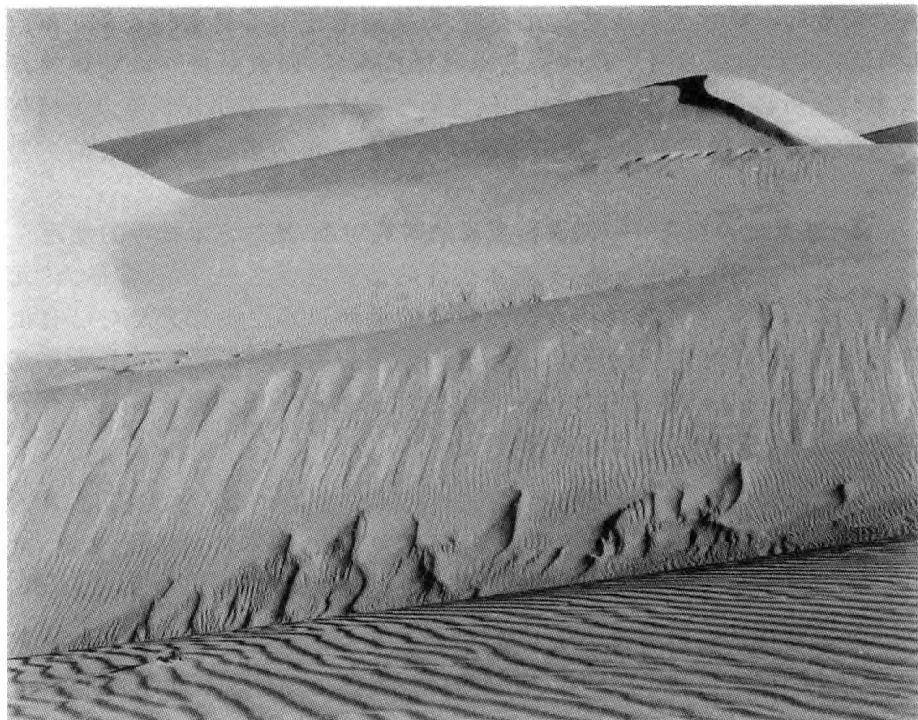
这三个方向中以道义反思最为重要,因为如果艺术批评不是出于社会正义和学术良知,就会产生做得越多越有害于社会的结果(如常见的无原则吹捧和不负责任的谩骂现象,就是对社会不利的文化行为)。而这样的问题也会给艺术批评带来危机:

① 皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu,1930—2002),法国社会学家、人类学家和哲学家,从经济资本的作用为社会定位,揭示了社会生活中的动态权力关系。

② 转引自约翰·费斯克:《理解大众文化》,王晓珏、宋伟杰译,中央编译出版社2001年,第145页。

③ 王璜生:《批评的独立性——关于艺术批评的批评》,《美术观察》1995年第1期,第7—8页。

④ 王瑞光:《对当代中国艺术批评的思考》,《南方论刊》2008年第12期,第91页。

03 爱德华·韦斯顿《白色沙丘》，加利福尼亚州，大西洋，1936年。欣赏美术的基础是用眼睛感受作品，在这幅作品中，几条比例适中沿横向展开的分割线，沙丘表面的细腻质感和精美纹理，是最主要的视觉审美要素。这种甚至能延伸至触觉通感的细微视觉变化只能通过眼睛看出来，用心灵去感受，任何文字描述都难以传达此种非视觉不能感知的图像信息。

美术批评处于一种普遍的危机之中。它的声音变得极为微弱，而且成了朝生暮死的文化批评背景上的喧闹。但是，它的衰落又并非普通意义上的山穷水尽，因为与此同时它比以往任何时候更显得健壮。美术批评可谓蒸蒸日上：它吸引了大量的写手，而且也常常得益于高质量的彩色印刷和全球性的发行。在这种意义上说，美术批评是繁荣的，但是，它却又不在当代的理论论争的视野之中。因而，它无所不在，又没有什么生命力，只是背后有市场而已。^①

这段引文指出艺术批评被商业黑手操纵，算得上一针见血。这样的批评有助于改善艺术批评现状，帮助艺术批评从业者改进自己的工作。需要

^① 詹姆斯·埃尔金斯：《一种对当代艺术批评的批评》，陈蕾译，《艺术·生活》2006年2期，第22—25页。