

穿越时空

〔艺术史与艺术教育〕

常宁生 著

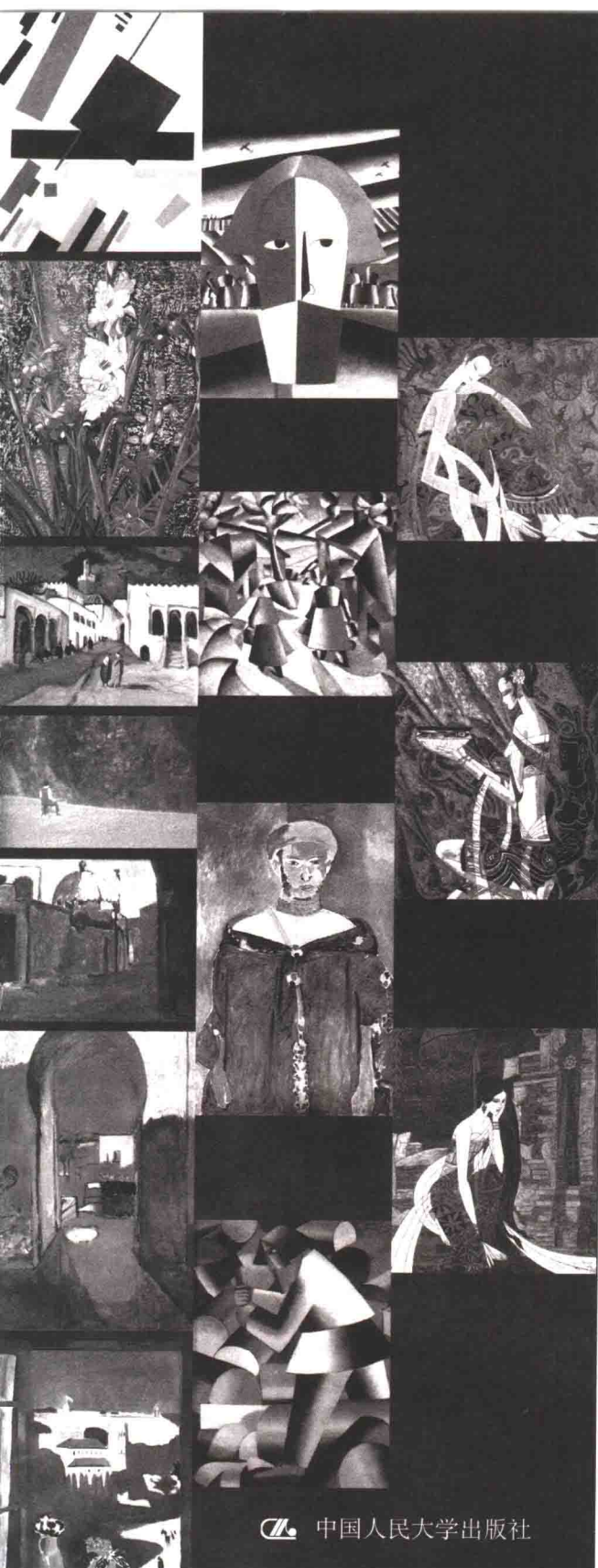
3

J110.9
39

穿越时空

〔艺术史与艺术教育〕 常宁生 著

图书在版编目(CIP)数据

穿越时空:艺术史与艺术教育/常宁生著.

北京:中国人民大学出版社,2004

(艺术东西丛书)

ISBN 7-300-05925-2/J·170

I.穿…

II.常…

III.①艺术史—世界—文集②艺术—教育—文集

IV.①J110.9-53②J-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 092449 号

穿越时空——艺术史与艺术教育

常宁生 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号

邮政编码 100080

电 话 发行热线:010-82503022

编辑热线:010-82503013

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 保定市印刷厂

开 本 787×1092 毫米 1/16

版 次 2004 年 9 月第 1 版

印 张 21.375

印 次 2004 年 9 月第 1 次印刷

字 数 195 000

定 价 32.00 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

总序一：东西东西

地球村时代是时空缩略的时代。它令人想到中国古代早已有之的两个缩略词：在时间上，我们用“春秋”约言“一年四季”，而不用“夏冬”；在空间上，我们用“东西”约言“四方万物”，而不用“南北”。这真是有趣得很。

“艺术这‘东西’”，的确是一个永远说不完的话题。从“原始”到“古典”到“当代”，它从“架下”到“架上”又到“架下”，从“变生活为艺术”到“变艺术为人生”再到“变人生为艺术”，伴着人类从“群体生存”到“个体生存”又到“类体生存”的螺旋式升华。研究不同艺术在这升华过程中的变异与趋同、“意义与阐释”更是一件饶有兴趣的事。

“东西”，又指东方与西方。近代“西风东渐”以来，视觉艺术形态的变化确实令人目不暇接，然而，比起对中国本土艺术的研究来，我国对西方艺术长期停留在“编译”状

态,对其有独特见解和个性的深入研究和比较研究一直是个较薄弱的环节,不过仍有一些以艺术为生命的学者默默地充满乐趣地于此耕耘着、播种着。

这套丛书,是定居西方、留学西方、访问西方、留守东方的几位学子,在新千年之始对东西艺术的研究笔记。比起20世纪60年代至70年代两极对立的“东西风压倒论”,他们多了些“双赢多赢”的宽容和自信,比起80年代急切浮躁的“西学热”,他们多了些“静沐西风”的深刻和沉稳。还不敢说他们“学贯东西”,但他们起码不同程度地有着“东寻西找”、“东奔西跑”、“东张西望”、“东涂西抹”的经历。他们的艺术研究,超越了东西方“隔岸远眺”的距离,也超越了旅游者“走马观花”的匆忙,而是住下来、沉下去,从“视觉·躯体·文本”解读西方艺术,以“优选·提升·融创”构建全球文明。

“艺术东西丛书”就这样“说东道西”,告诉你“东西艺术”这“东西”曾经是怎样的“东西”,将成为怎样的“东西”,帮你理清艺术与与时俱进的原委,助你提高艺术鉴别欣赏的能力。

“艺术东西丛书”就这样“东环西顾”,以全新的大视野,从东向西,从西向东,将“西风东来”和“东风西去”结合起来,将“本土世界化”和“世界本土化”互动起来。

在经济一体化、文明全球化的今天,这套丛书各有重点地为读者提供了解读“艺术东西”的新模式、新理念、新角度、新方法。

愿读者喜欢它。

主编

2004年春·北京

总序二：东来西去

人类是一个有机的整体，艺术是人类共同财富。异质文化的交流在历史上从来没有停息，这种交流不仅避免了文化近亲繁殖导致的基因退化或畸形，从而优化提升了本土文化，而且给世界文化带来了丰富的新品种和蓬勃的新活力。全球文明不是世界大雷同，而是各现有文明良性基因的优化提升、差异互动、多样共存、互补共生。

“人往高处走，水往低处流。”文化交流不可避免地会有一定的“势差”。百余年来西方科学技术的飞速发展使其文化也具备了强劲势头，“西风东来”成为不可阻挡的时代潮流。弱势心态使得我们一些人对西方文化产生一种本能的排拒，这些人不是提升、壮大自己的能力，以开放的心态积极参与全球的协同与博弈，而是一方面享用着先进科技文化以及民主自由度的增加给生活带来的种种便利，一边固守着“非我族类，其心必异”的祖训，咒骂着“后侵略”和“后殖民”，试图

重新回到空间封闭、时间停滞的锁国状态。对此，南北两位漫画家不约而同地为之画像：“鬼使神差钻入埕（瓮），埕中岁岁颂光明，一朝埕破光明现，反被光明吓大惊”（廖冰兄）；“人人都夸天好大，见了青天又害怕，跳出井口担风险，不如仍坐井底下”（华君武）。对这种心态的刻画，至今仍不失其现实意义。

其实，文化交流的“势差”不是固定僵化而是动态流变的。人类文化的现代性如果从以“人的觉醒”为特征的文艺复兴算起，至今不过500年的历史，而前340年基本上是“东风西去”的过程。中国文化在现代性初期很长时期滋养着西方文化，孟德斯鸠、伏尔泰、莱布尼茨、李约瑟、海德格尔等西方大家都受过中国文化的恩泽。近年来随着中国综合国力的增强和世界地位的提高，文化交流又开始改变单向“东来”的趋势，出现“西去”和双向互流的热潮。不论是巴黎“中国文化周”的轰动，还是维也纳金色大厅宋祖英独唱音乐会的火爆，不论是北京奥运会和上海世博会的筹办，还是北京国际美术双年展的热闹，都证明优秀文化强大的生命力和普适性，不必担心被吞噬和被消解。亦如麦当劳、肯德基、比萨饼、加州牛肉面、意大利通心粉等西方快餐的涌入并不能冲垮中国传统的八大菜系，而凭着饮食文化的优势中国餐馆几乎遍布世界各地一样，18年前画家吴冠中预言的“马蒂斯东来与八大山人西去也只是时间问题”正在成为现实。

人类在长期的分裂、战争的惨痛教训以及感知集体毁灭的巨大威胁之后，终将学会用“类”的方式面对世界，建立类的理念、类的境界、类的胸襟、类的追求，在政治上实现协同化，在生存上转向人性化，把“各美其美”和“美美与共”由对立转向统一。

近十年来，我国的外国艺术研究和中外艺术比较研究渐趋深入，不少成果产生了广泛的国际影响。相对于东方对西方的了解，西方对东方的了解比较支离破碎，多停留在标志和实用层面，不少国家元首访问北京，百忙中往往抽空看看长城，惟有法国总统蓬皮杜先生宁可不看长城也要看云冈石窟。除了少数汉学家，西方系统翻译和深入研究中国古代经、史、子、集以及现当代艺术文化生态的实在不多，而误读误解不少。这就更需要中西文化艺术的深层交流、研究、会通和创造。

这套丛书各册内容皆与西方艺术有关，西方艺术研究、中西艺术比较和中西艺术交流的研究成果自不待言，即使是中国近现代、当代艺术研究，其对象也都是西化派和中西融合型的艺术家及其作品。事实上，一百多年来，随着包括马克

思主义和数理化生在内的西方人文和自然科学的引进，无论是精神还是物质世界，中国文化的方方面面无不受到西方的巨大影响。在艺术领域，从“海派”、“岭南派”到当今在前卫和先锋名义下的形形色色的艺术探索，中国艺术从形式手段到思想观念越来越远离传统，越来越靠近西方。毫无疑问，随着改革开放的不断深入和全球经济一体化的不断加强，在学习借鉴和研究西方艺术文化方面，我们将取得更大的收获和更多的成果。

主编

2004年青年节·北京

序 言

这本论文集大体收入了我自1995年以来近十年中撰写并发表过的一些论文。内容主要包括四个方面：一、中国美术学和艺术史学科的发展和建设；二、西方美术史研究；三、中外艺术教育研究；四、当代艺术与艺术家研究。这几个方面大致反映了我近年来的学术研究和思考的问题。

在中国研究外国美术存在着许多难以克服的困难，首先，可以观看到原作的机会很少；其次，缺乏研究所必要的外文文献；再次，由于身处完全不同的文化时空的环境中常常难以体会到艺术生产特定的社会情境。因此对外国艺术史和艺术教育的研究就不可避免地成为了一次次穿越时空的学术探索。要克服这些困难需要想方设法不断创造条件。首先，要阅读大量外文原著。我利用一切可能，收集和借阅有关的西方原著文献，每次出国进修、考察、开会，我都走访各著名大学和艺术学院的专业图书馆、文献资料室，如饥似渴地查阅和研读各种有关文献资料。回国时总是大量购买我研究所需要的原文资料和画册图录。参观美术馆、博物馆、画廊，参加学术研讨会和走访历史文化遗址。因此，每次回国我都有一种满载而归的感觉。有时为一个研究问题所需要的一部专著和若干重要论文，我甚至通过电话和电子邮件请我在国外学术界的朋友帮我四处搜寻查找，或购买原著，或复印副本，邮

寄给我。这在一定程度上弥补了上述的不足之处。

20世纪90年代以来中国高等教育中艺术学科得到快速的发展。许多专业艺术院校、综合性大学和师范类院校都相继建立了美术学和艺术学系科,以及开设各种艺术学和理论课程,然而,在新的艺术学学科大批出现的同时,学科发展也存在着目标定位不明确,研究方向和理论体系不清楚,课程结构不合理等问题,因此本论文集第一组论文就讨论了学科建设的一些问题,同时还评介了西方艺术史学科发展和转型的一些最新动态。《冲突与融合》一文是为2000年9月在北京召开的“回顾与展望:中国20世纪美术史学学术研讨会”提交的专题论文。为了配合近年来迅速发展的艺术史学研究,我还编译了一部《当代西方艺术史学理论论文选》,以使我国学者了解国外学者对当代艺术史学科建设问题的最新思考。《艺术史学科再认识》一文就是对该书的一篇评论文章。

多年来我一直致力于西方现当代艺术的研究。早在20世纪80年代初期我就开始关注西方现代艺术的发展状况。当时所能看到的有关著作只有刘萍君先生所翻译的,英国艺术史家赫伯特·里德(Herbert Read)著的《现代绘画简史》和邵大箴先生编著的《现代派美术浅析》。随着我国改革开放的不断深入,中国已日益融入了整个世界的经济和文化的的大舞台。引进和译介的国外现当代艺术及艺术史论的著作和论文越来越多。今天我们不仅能够看到最快和最新的西方学术论著,而且还能够亲身经历,甚至参与西方当代艺术和文化的发展演变的进程。然而一个不容忽视的问题是中国的艺术界和学术界对西方艺术发展的理解和认识仍然不够深入,有些方面甚至还相当薄弱。因此从各个不同方面来研究西方艺术仍然有着重要的理论价值和现实意义。《论欧洲石器时代绘画风格》一文是我有关西方艺术史研究的第一篇论文。现在想来,当时之所以选择这个题目来做,可能是有追根溯源,从头开始的意思。虽然此后我再也没有继续深入研究史前艺术,但写作这篇论文确实为我后来的研究奠定了一个起点和基础。随后我

的研究重点即转向现当代艺术，有关马列维奇和马蒂斯的两篇论文则是在美国进修期间所写，也算是对这两位现代艺术大师的新的认识。

艺术教育问题也是近年来艺术界和学术界不断关注和讨论的热点问题。本论文集选收了我的六篇讨论专业高等艺术教育、普通艺术教育，以及艺术教育史的论文。《中国高等艺术教育：问题与思考》是应《当代中国艺术·教育篇》的主编的约请而撰写的一篇讨论中国当代高等专业艺术教育现状和改革方向的论文；《视觉艺术与人文教育》一文考察了视觉艺术进入西方综合性大学的过程和原因，并进而探讨了视觉艺术在人文教育和素质教育中的作用和地位，以及在我国普通高校建立艺术系科和开设艺术和艺术史课程的必要性。《DBAE——美国当代艺术教育的主流理论》一文详细介绍和评价了美国20世纪70年代以来的普通艺术教育改革的理论和实践。《论当代艺术教育的类型与层次》一文对当代艺术教育的类型、目标和功能进行了有益的探讨，并指出不同类型的艺术教育模式之间的互动影响和整合是当代艺术教育的一个新的趋势。

20世纪80年代以来大批中国艺术家走出国门，在国外开始了他们的艺术探索和发展的历程。作者在国外研究考察期间特别关注中国艺术家在国外的生存和创作情况。在芝加哥和纽约，我曾陪同大陆艺术家寻找艺术经纪人和画廊代理，并为中国艺术家撰写评论文章，同时向画廊推荐他们的作品，为他们策划展览和举办学术研讨。参与《北美华裔艺术家名人录》(Artists of Chinese Origin in North America Directory)的编撰工作并为该书撰写分析中国艺术家在海外的现状和发展前景的论文。《海外中国艺术家的选择与定位》和《从丁绍光到张洹》两篇文章即是当时我对一些重要的海外中国艺术家的创作和思想的评论和分析。

本论文集的出版既是对我近十年来研究与思想的一个总结，同时也是对我进一步的学术探索设定的一个新的起点。在此，我要感谢我的妻子邢莉，她在我学术道路上伴我度过了艰辛而又愉快的岁月。对许多艺术和教育问题的观点和见解常常是在我们共同的讨论后激发、产生和确立的，因此一些论文实际上应该是我们共同思想的结果和产物。

常宁生

2004年4月10日

南京艺术学院黄瓜园

总序一：东西东西	1
总序二：东来西去	3
序言	6
 寻求规范化的中国美术学	1
艺术史学科再认识	5
扩展的视野	
——西方当代艺术史研究对象与范围的转变	10
冲突与融合	
——西方艺术学理论与方法对中国美术史研究的影响及若干问题 ..	18
造型艺术的比较研究	33
艺术史的图像学方法及其运用	51
论欧洲石器时代绘画风格	76
从彩绘雕塑到单质雕塑	
——对古代雕塑审美趣味的一种历史性误会	117
现代绘画中的“东方主义”	
——重读马蒂斯摩洛哥之行的绘画	141
从至上主义到具象回归	
——马列维奇晚期绘画回归具象的困惑与启示	161
中国高等艺术教育：问题与思考	180
论当代艺术教育的类型与层次	201
美国高等教育中的艺术史课程与教学	214
从行会到学院	
——文艺复兴时代的艺术教育及艺术家地位的变化	223

视觉艺术与人文教育

——视觉艺术教育进入欧美综合性大学的过程与原因 237

DBAE ——美国当代艺术教育的主流理论 251

西方当代艺术与海外中国艺术家 262

从丁绍光到张洵

——三代中国艺术家在美国的艺术探索之路 282

海外中国艺术家的选择与定位 297

传奇画商：利奥·卡斯蒂里 315

后记 328

寻求规范化的中国美术学

1997年6月,国务院学位委员会和国家教育委员会颁布了新修订的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(以下简称《目录》)。该《目录》说明中指出修订的主要原则是:科学、规范、拓宽;其目标是:逐步规范和理顺一级学科,拓宽和调整二级学科。新的《目录》将艺术学定为文学学科门类下的一级学科,下设艺术学、音乐学、美术学、设计艺术学、戏剧戏曲学、电影学、广播电视艺术学和舞蹈学八个二级学科、专业,从而为我国艺术学科的进一步规范化作出了积极的努力。另一方面在我国除了各美术院校的美术学(美术史)系的相继建立外,东南大学、厦门大学和北京大学也先后组建了以艺术研究和人文教育为主的艺术学系。随着我国高等教育对素质教育和人文教育不断重视,我国艺术学科和美术学的研究和发展也将日趋走向成熟。尽管对各类艺术的讨论和著述在中国有着长久的历史和传统,但作为一门现代意义的人文学科而言,无论是以视觉艺术为研究对象的美术学,还是研究各类艺术普遍规律的艺术学在中国仍然是一门非常年轻的学科。

根据现代学科标准,衡量一门学科的发展是否成熟和完备可以从下述几个方面来加以考察:1. 具有一支相对稳定的研究和教学队伍;2. 建立相应的学术研究和教学机构(如艺术研究

所和高等院校的系科); 3. 创办一批高质量的专业学术期刊, 以及出版本专业的学术成果的论著和专著; 4. 建立全国和地区性的专业学会、学术组织和团体; 5. 定期或不定期举办有关学科专业的学术会议和学术交流研讨; 6. 建立学科内部相对稳定的学术规范: 如共同认可的研究对象、研究范围、专业术语、理论体系、研究方法等; 7. 学术研究的国际交流和影响。

按照这样的标准, 我们可以看到我国艺术学科的发展还处在一个初期阶段。首先, 艺术学科的教学和研究人员队伍主要集中在各类艺术院校, 除少数大学外, 艺术学科在我国综合性大学中还未能普遍确立自身的学术地位, 这与国外艺术研究和艺术教学在整个高等院校人文教育中所占的重要地位形成了强烈的对比[关于国外的艺术学情况可参见本书《美国高等教育中的艺术史课程和教学》一文, 以及何政广先生的《日本国立筑波大学林良一教授访问记》, 载于台湾《艺术家》杂志1985年第6期]。就美术学而言, 具有博士学位授予权的学术单位现有北京的中央美术学院、中央工艺美术学院、中国艺术研究院、北京大学, 南京的南京艺术学院、东南大学, 杭州的中国美术学院, 总共七家。自20世纪80年代以来, 我国培养的该学科专业硕士和博士数量极为有限, 而且主要集中在艺术学院的美术系和设计系、出版社和美术馆等单位。在社会转型期商品经济的冲击和影响下, 原有的《美术史论》、《美术译丛》、《朵云》等理论期刊或停刊或改版, 出现了一时的学术萧条现象。近年来东南大学艺术学系创办了《美学与艺术学研究》, 湖北美术学院美术学系创办了《美术学研究》, 加上原有的《文艺研究》、中央美院的《美术研究》、中国美院的《新美术》, 以及南京艺术学院的《艺苑》等刊物, 才为美术学科研究保持了基本的学术论坛和阵地。

相对来说, 我国艺术学科的薄弱环节还表现在未能建立起全国性或地区性的专业学科学会, 更谈不上定期举办有关学科发展问题的学术研讨会。中国美术协会尽管下设有美术理论委员会, 但其任务主要是关注艺术创作和批评交流的组织, 而不是一个学术研究的组织机构。由于没有全国和地区性的学术组织, 学术研究缺少长期和整体性的规划, 学术交流沟通和相互间协作不够, 大多数的研究人员还处于学术“个体户”的状态。从而造成了选题和成果在低层次上的大量重复。80年代后期以来, 国内学者编撰出版的几套大型艺术史论图书, 如《中国美术全集》(60集)、张少侠主编《世界绘画珍藏大系》(20卷)、王伯敏主编《中国美术通史》(8卷)、王朝闻主编《中国美术史》(10卷)、朱伯雄主编《世界美术史》(10卷)等, 可以说是我国美术学学科建设的系统工程, 在资料的收集和整理上为学科的进一步发展奠定了一个良好的基础。由于是集体协作的成果, 参与编写的专业人员较多, 因而也较能反映这一时期我国美术学研究的整体学术水准。

现代学科的进步与发展是一个动态平衡的过程。当一门学科发展到一定阶段就必须建立学术规范。如确立基本的研究对象,划定学科研究的领域和范围。学科制度化和规范化的一个基本方面就是每一门学科都试图对自身与其他相近学科之间的差异进行界定,共同确认和统一术语体系和研究方法体系。中国现代美术学的形成存在着中国传统学术体系和西方现代艺术学体系交融中出现的矛盾和冲突,因此还需要一个不断调适和整合的过程。如尽管国家学位委员会已确立的艺术学和美术学这样的基本学科名称,但对学科所包含的基本内容,以及美术、艺术、造型艺术、视觉艺术、美术学、美术史论、艺术史等概念的认识和理解仍然存在着一定分歧。在对西方现代艺术学理论与方法体系的翻译和介绍上,80年代中后期曾出现过一个小高潮,一些重要的西方美术学名著被译成中文,对活跃学术研究和观念和方法的更新起到了积极的推动作用。如沃尔夫林的《艺术史原理》和《古典艺术》、贡布里希的《艺术与错觉》、《图像与眼睛》、《形式与规范》、《理想与偶像》、《象征的图像》,帕诺夫斯基的《视觉艺术的含义》,以及豪泽尔的《艺术史哲学》等,但从整体上来看,还是缺乏有系统和长期的学术译介规划,西方艺术学发展中的一些里程碑式的著作和当代学科前沿的许多重要著作都未能及时地翻译过来。这项工作的实施需要有学术界、翻译界和出版界的有识之士的共同努力和协作才能完成。近年来在海外留学和从事西方艺术研究的学者学成后陆续归国,他们在研究和介绍国外艺术学理论和最新成果方面必将发挥应有的作用。

在美术学研究的国际交流上,近年来在北京、上海、安徽、江苏等地举办的一系列有关中国古代绘画专题的国际学术研讨会[这类学术会议有:“黄山画派研讨会”、“吴门画派研讨会”、“明清绘画透析高级学术研讨会”、“赵孟頫国际学术研讨会”、“中日联合考察早期佛教造像南传系统学术研讨会”(南京、东京)]为整个美术史研究的国际交流起到了积极的推动作用。但中国艺术学和美术学研究在整个国际人文社会科学界的影响与中国是具有十三亿人口的大国的国际地位是极不相称

的。著名考古学家、原美国哈佛大学教授张光直先生在倡导中国人文社会科学应该跻身世界主流时，提出了实现这一目标的三部曲：“第一，跳出中国的圈子，彻底了解各门学科国际主流中的关键问题、核心问题是什么；第二，研究中国丰富的材料在分析过后是否对这些属于全人类的问题有新的贡献；第三，如果有贡献，一定要用世界性的学者能够看得懂的语言写出来。”[张光直：《中国人文社会科学应该跻身世界主流》（1994），转引自曹兵武：《张光直先生及其考古学》，载《东南文化》1998年第2期，142页] 艺术学和美术学研究作为人文学科的一个门类既应该保持学科自身在一定范围内的独立性和特殊性，同时也应具备在整个现代学术文化背景中的开放性和同步性。面向21世纪的中国美术学在不断走向学科规范化的同时，也必将在整个国际人文社会科学界赢得自身应有的学术地位。