

美 国 艺 术 与 设 计 专 业 品 牌 教 材

[美] 苏珊娜·赫德森 南希·努南-莫里西 著
潘耀昌等 译

如何撰写艺术类文章

上海市教委重点学科公共艺术教材

- .4 类文章
- .5 种艺术批评方法
- .8 种艺术写作类型
- .16 个艺术写作步骤

上海人民美術出版社

如何撰写艺术类文章

作者：[作者姓名]
译者：[译者姓名]
出版社：[出版社名称]
[其他出版信息]

如何撰写艺术类文章

(The Art of Writing about Art)

科罗拉多州大学

苏珊娜·赫德森 (Suzanne Hudson)

南希·努南-莫里西 (Nancy Noonan-Morrissey) 著

上海大学美术学院

潘耀昌等 译

上海人民美術出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

如何撰写艺术类文章 / (美) 赫德森 (Hudson, S.
(美) 莫里西 (Morrissey, N.N) 著; 潘耀昌等译.
上海: 上海人民美术出版社, 2004.7
书名原文: The Art of Writing about Art
ISBN 7-5322-3926-8

I. 如. . . II. ①赫. . . ②莫. . . ③潘. . . III. 艺术 -
应用文 - 写作 - 教材 IV. H152.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 022557 号

COPYRIGHT © 2002 Wadsworth, a division of Thomson Learning, Inc
Thomson Learning™ is a trademark used herein under license.

ALL RIGHTS RESERVED. No part of this work covered by the copyright
hereon may be reproduced or used in any form or by any means-graphic,
electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, Web
distribution, or information storage or retrieval systems-without the written
permission of the publisher.

如何撰写艺术类文章

著 者 [美] 苏. 珊娜 · 赫德森
[美] 南希 · 努南 · 莫里西

译 者 潘耀昌 潘锦平
钟 鸣 魏冰清

责任编辑 王 远

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(地址: 上海长乐路 672 弄 33 号)

经 销: 全国新华书店

印 刷: 上海出版印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 14.25

版 次: 2004 年 7 月第 1 版

印 次: 2004 年 7 月第 1 次

印 数: 0001-5100

书 号: ISBN 7-5322-3926-8/J · 3634

定 价: 35.00 元

作者前言

我们在同一学院共事，分别在艺术史和英语专业教学，彼此沟通，因而达成共识，一起来完成这个课题。我们始终都有这样一种认识：不单单是英语专业，而且其他专业的学生也很需要学习写作，他们的导师也会对写作作业提出较高的要求。然而，要把这一想法付诸实施至少面临两个障碍。首先，导师没有时间去教写作，除非关涉到自己的学科，因而通常更关注的是文章的内容而不是写作本身的质量。其次，虽然许多学生希望写出较好的文章，但他们不知如何着手。特别是关于艺术问题的写作，不仅要求有大学程度的作文技巧，而且也要求具备用词语描述艺术经验的能力。这种艺术经验还涉及到历史、社会、经济和政治的方方面面，正是这些因素造就了艺术、艺术家、艺术理论和艺术观众，并形成了彼此之间的复杂关系。我们还觉得导师和学生一样，都需要全面的写作指导，作为艺术欣赏和艺术史方面教科书的补充。这类教科书有洛伊丝·费希纳-拉特斯（Lois Fichner-Rathus）的《理解艺术》（*Understanding Art*）和加德纳（Gardner）的《艺术史》（*Art through the Ages*）等。有鉴于此，我们编写了这本书——《如何撰写艺术类文章》（*The Art of Writing about Art*）。

《如何撰写艺术类文章》首先讲解有效的写作原则，特别强调系统、清晰地阐述论文思想，并用恰当的文体来写作。我们要求学生根据掌握的证据来组织自己的文章，利用这些证据来说明为什么他们所持的观点是对的。这种简单的方法有利于产生目标集中、有条不紊的艺术文章，产生思想精辟、见解深刻的论文。如果没有一种清晰的形式安排，这种思想和见解就很难被理解。由此看来，艺术与写作是捆绑在一起的，都受到深化思想诸因素的综合影响。

本教程还向学生提供表述艺术经验所必需的词汇，即根据艺术的构成要素讨论艺术品的术语。当学生掌握了这些语言之后，有关艺术问题的写作这一艰巨任务就变得容易驾驭了。艺术品的构成要素包括线条、透视、图像、媒介和风格。学生们将会发现，每次着重研究一个构成要素，将产生比自己预期要丰富得多的词汇、思想和对艺术的理解。

《如何撰写艺术类文章》将提供许多艺术写作的范文，以帮助学生。这些范文是由人文学科的学生、艺术家和职业作家撰写的。这些范文包括形式分析的、解释性的和辩论性的文章，还有展览评论、考试文章和研究性论文。本书还帮助学生在文章酝酿阶段提供许多有益的建议，图书馆和因特网的研究技巧，规划文章和概述提要的样板，还有评估论文可行性方面的练习，并给他们为自己的见解罗列证据提出忠告。本书将帮助学生阐述序言、结论和正文的各个部分；帮他们借助现代语言协会

(MLA)的文献注释系统和脚注编码方法来引用原始资料;培养他们在处理文章的标题、修订、编辑、校对、排版等方面的才干。本书后面附有手册部分,提供以艺术为基础的范例,讲解艺术写作专业特有的语法和文体的规则。

由于把这两种用法结合起来,即把作文和批评性研究结合到艺术专业中,所以《如何撰写艺术类文章》不但符合艺术和人文学科学生的需要,而且也符合指导教师的需要,他们宝贵的课堂教学时间可以用来讲授最好的东西,即各种艺术形式及其在我们文化遗产中的作用,而不是花在教写作上。

在此,我们要感谢所有为本书作过贡献的学生以及下述提出过建议的审阅人:印第安纳波利斯,印第安纳大学-珀杜大学,赫伦美术学院的斯特凡妮·S.迪基;亚拉巴马大学的埃洛伊萨·奥焦拉;杰斐逊州立社区学院的朱迪·凯·克诺夫;特拉华州大学的H.佩里·查普曼;佛罗里达州国际大学的伯纳迪纳·赫勒-格林曼;蒙大拿州立大学的乔安妮·曼内尔·诺埃尔。另外,我们要感谢在哈考特所有帮助我们完成这项课题的人:咨询编辑约翰·斯旺森;研发编辑佩吉·豪威尔;课题资深编辑劳拉·汉娜;艺术指导谢里·阿尔斯特伦;出版经理琳达·麦克米兰。我们还特别要感谢理查德·莫里西的热情支持。

导 论

为什么要做关于艺术的写作练习？

为什么要做艺术写作练习呢？当你观看了艺术品之后，试问，从本质上属于视觉的经验到成为文字的书面形式，其转换的关键何在？细究之余可以明确地发现，艺术爱好者们通过有关艺术的写作得益匪浅。如果你知道怀着写作意图观看艺术，将会迫使自己更加细致地观看。写作练习本身会让你放慢速度并全神贯注你面前的作品。你会发现，假如你心中没有写作任务的话，可能不会在意自己正在注视的那些要素。当你思考自己将要给作品写些什么时，你在艺术欣赏和艺术史课程中获得的信息就会涌上心头。于是，随着评价过程的发展，你产生了有关艺术的一些问题，这些问题毫无疑问将有助于你的写作任务。

通过更加深入地观察，你将更充分地理解作品，而你对艺术的鉴赏力将得到提高。这种细致的观察将使你能够向读者明确表达自己的感受，帮助你选择专门的词汇，从而取代那些含混笼统的措辞。实际上，你在指导读者，帮助别人提高经验之前，先得指导自己。通过你的书面语言，可以把艺术家想像力深处的激情和创意传递给读者，使对艺术的热爱和欣赏长久保留在我们的世界中。设想一下，如果没有艺术和那些热爱艺术的人，世界将会是什么样子？

本书将如何提供帮助？

当学生选修艺术鉴赏、艺术史以及艺术工作室的课程时，经常会被要求撰写文章。你的教授未必会用课堂时间去做写作指导，然而却会期望你写出思路清晰且具说服力的文章。《如何撰写艺术类文章》将帮助你，使写作适应特定的语言和艺术观念，并适应着手艺术写作作业时要考虑的各种因素。本书不仅给你介绍艺术本身的语言和原则，而且也介绍文章的写作灵感、规划安排，以及展开和润饰等方面的要领，把写作过程划分为若干个较小的、容易处理的任务，并提供许多范例和写作建议。事实上，《如何撰写艺术类文章》将成为你艺术和写作的辅导老师，把这两门专业结合起来，帮助你完成任何有关艺术写作的作业。

目 录

导论 xiii

为什么要做关于艺术的写作练习? xiii

本书将如何提供帮助? xiii

第一章

有效写作的原则 1

文章的四种方式 2

叙述 2

描写 2

讲解 3

辩论 5

艺术写作的类型 6

一般文章 6

批评性的文章 6

比较性的文章 6

形式分析 7

展览评论 7

研究性论文 7

艺术写作的其他类型 8

艺术家自述 8

博物馆和美术馆的标签 8

目录条目 10

艺术批评的方法 11

日记式的艺术批评 11

形式主义的艺术批评 12

上下文式的艺术批评 12

精神分析的艺术批评 13

观念形态的艺术批评 14

艺术写作的过程 17

规划你的文章 17

选择话题 18

提出研究的问题 18

研究你的话题并作注释 18

寻找论题 18

- 确定反论 19
- 提出要证明的问题 19
- 筹划你的论点 19
- 列出文章的大纲 20
- 写作 20
 - 撰写序言 20
 - 组织证据 21
 - 撰写正文段落 21
 - 撰写结论 24
 - 引证你的资料 25
 - 撰写标题 25
- 修订, 编辑, 校对你的文章 25
- 确定你的文章版式 26

第二章

艺术语言和形式分析 27

- 艺术语言 28
 - 题材 28
 - 形式要素 31
 - 设计原理 34
 - 平衡 34
 - 统一性和多样性 34
 - 比例和尺度 35
 - 节奏 36
 - 媒介 36
 - 风格或“主义” 37
- 形式分析 37
 - 策划形式分析的写作 38
 - 形式分析写作 39
- 一篇形式分析的范文 40
 - 罗恩·巴克森德勒 II “《香泰特的乡间小道》: 在美国西南部的后印象主义漫步” 40
- 修订, 编辑, 校对你的文章 45
 - 修订的核对清单 45

第三章

撰写讲解性的文章 47

- 策划你的文章 48
- 一篇讲解性文章的范文 53
 - 南希·努南-莫里西的“石头中的力量: 米开朗琪罗的《大卫》” 54

- 讲解性文章的话题提示 56
- 规划讲解性文章的样板 59
- 讲解性文章的范文 60
 - 雷切尔·戈德伯格的“浪漫主义绘画中的哥特式梦魇” 62
- 筹划比较和对比性的文章 67
- 唐纳德·科菲尔特的“别担心，要快乐：米诺斯的艺术与建筑” 69
- 雷切尔·戈德伯格的“在泰奥多尔·热里科的作品中人类受难的崇高感” 72
- 修订，编辑，校对你的文章 76
 - 修订的核对清单 76

第四章

撰写辩论性的文章 77

- 选择话题 77
- 话题的提示 78
- 策划辩论性的文章 79
 - 序言 79
 - 论题 79
 - 论点 82
- 组织辩论性文章的样板 82
- 撰写正文段 84
- 一篇辩论性文章的范文 85
 - 路易斯·比希尔的“美国的神话，爱国主义和艺术” 87
- 修订，编辑，校对你的论文 91
 - 修订的核对清单 91

第五章

撰写应试文章 93

- 准备考试 93
- 参加考试 96
 - 开始写作之前 96
 - 准备回答文章的问题 96
 - 撰写文章 97
- 应试文章的问题和回答的范例 97
 - 在递交考试作业之前 100

第六章

撰写展览文章 101

- 受众和目的 102
- 一篇评论的范文 104
 - 卡伦·威尔金的“无赖，诡计和欺诈” 104

- 参观画廊或博物馆 108
 - 展览中的书面材料 108
 - 录音说明 109
 - 参观展览 109
- 组织材料 109
- 撰写序言 110
 - 撰写一个试行的论题 110
 - 给序言提出一个主导思想 111
 - 有关历史的序言 111
 - 不迎合时流的观点 111
 - 类比 112
 - 期待与实际的对比 112
 - 比较法 113
 - 第一印象 113
 - 艺术家的强项 113
 - 提问 114
 - 以一个论题结束序言段 114
- 如何撰写正文 115
 - 主题 115
 - 艺术家（们） 116
 - 作品的描述 116
 - 题材 117
 - 形式要素 117
 - 设计原理 118
 - 媒介 119
 - 风格和“主义” 119
 - 独特性 120
 - 可比较的和有影响的艺术家 120
 - 社会环境 122
 - 历史联系 123
 - 展览布置 123
- 撰写结论 124
 - 历史结论 125
 - 引文 125
 - 欢迎或祝贺 126
 - 最后印象 126
 - 对未来的预测 127
 - 一件艺术作品 127
- 撰写标题 127
- 修订，编辑，校对你的评论 128

修订的核对清单 128

第七章

撰写研究性论文 129

选择话题 130

研究话题 131

搜索图书馆 131

寻找书籍 131

寻找期刊文章 132

寻找报纸文章 134

搜索互联网 134

策划研究性论文的样板 135

撰写研究性论文 138

利用资料 138

转述与剽窃 138

资料中的原文 138

非法的转述 139

合法的转述 139

把引言用到论文中 139

带致谢的引言：正确 139

不带致谢的引言：不正确 139

引用资料 140

编码注释系统 140

第一次引用，须要完整的注释 141

第二次，或以后的引用，使用简写注释 142

参考文献目录 142

一篇研究性论文的范文 143

彼得·斯卡利斯的“本·沙恩在其绘画中对摄影的运用” 145

MLA（现代语言协会）文献资料注释系统 152

插入式引用资料的注释模式 152

引用资料时要考虑特殊的标点法 154

所引著作的页面 154

一篇研究性论文的范文 155

埃米莉·奥康瑙尔的“埃尔金的大理石雕刻：拯救还是盗窃？” 156

修订，编辑，校对你的研究性论文 167

修订的核对清单 167

手册 169

基本术语的定义 170

词类 170

句子成分 172

短语 173

从句 175

句型 175

选择词汇 176

选择动词 176

选择代词 178

用词累赘 181

无性别的语言 182

语调 182

句子结构 183

破碎的句子 183

冗长的句子 184

使用不便的句子结构 186

标点符号 189

逗号 189

分号 192

冒号 192

破折号 193

撇号 193

引号 194

鸣谢(资料来源) 197

注释 199

参考书目 202

索引 204

有效写作的原则

文章的四种方式

叙述
描写
讲解
辩论

艺术写作的类型

一般文章
展览评论
研究性论文
艺术家自述
博物馆和美术馆的标签
目录条目

艺术批评的方法

日记式
形式主义
上下文式
精神分析
马克思主义
女性主义
多元文化

艺术写作的过程

规划
写作
修订
编辑
校对
排版

表达自己欲望是人类共同的意愿，也是产生艺术和写作的灵感源泉。远古时期，艺术家走进一个洞穴隐蔽的深处，用毛刷和赭色颜料，在洞壁上描画真实大小的野牛，这些画已经保存好多个世纪了。威廉·福尔克纳（William Faulkner）从作家的角度把这种迫切欲望解释为“作者……知道自己生命短暂，总有一天，会被湮没，因此他想在墙上留下一点涂抹的痕迹——基尔罗伊到此一游——几百几千年后还会有人看到它”。¹无论什么理由，艺术家和作家都想留下一个记号，创造一个图像，表达某种

思想。在这个过程中，他们经常为子孙留下一些东西，留下让我们所有的人去思考和欣赏的创造物。

有许多方法可以实现有效的艺术写作。绝大多数情况下，写作的有效性取决于你对读者和写作目的的了解，取决于恰当地调整你的语气和文体。非正式的文体适用于多数场合，正式的文体通常适用于学术性的写作。有效写作也取决于你对某些原则的理解，比如描写性写作和讲解性写作的区别，切实可行的论文的质量标准，和发展的思想。本章的目的是解释本书将提到的术语和概念，熟悉之后，你可以应用它们撰写关于艺术的文章和研究性论文。

文章的四种方式

多数语言学家认为，在作文或交谈时，也就是说，我们用口头语言，用书面语言，甚至用肢体语言同人们沟通时，我们总是要采用四种方式中的一种。这四种方式就是**叙述、描写、讲解、辩论**。艺术文章可能采用后三种方式中的一种，但是当对所有四种方式都加以定义和解释之后，将更有益于正确的理解。

叙述

叙述就是讲故事。叙述的方式可以是虚构，也可以不是虚构。在这两种方式中，叙述都是告诉人们发生了什么。一般来说，叙述是有冲突的；某人必定战胜了某种势力或障碍，或者被其战胜。许多艺术产生于故事。例如，希腊化时期的希腊雕塑拉奥孔父子描绘了维吉尔（Virgil）的《埃涅伊特》（Aeneid）中的一个场面。特洛伊祭司拉奥孔试图警告特洛伊人，不要把希腊人的木马拉进城门。在同特洛伊人的战争中，偏袒希腊人的神灵派了一对海蛇去惩罚拉奥孔。雕塑抓住拉奥孔和他的两个儿子被毒蛇撕咬和扼死的瞬间。如你在写一篇关于这个雕塑的文章，你多半会把拉奥孔的故事包括进去，但文章的主要部分会用下列文章的三种方式中的某一种来写。

描写

描写性文章的定义通常指，“一篇讲述五官如何感受到某人、某地、某事的文章。”就我们的目的而言，这个定义过于狭窄，因为它意味着只有真实明确的事物才能被描写。而无形的事物，比如你站在一件作品前产生的感觉，也能被描写；或者，你也可以描写一个艺术家的性格，这是无形的东西，而不是他的外貌。它可以是一句描述性的陈述，比如说：“卡拉瓦焦（Caravaggio）是喜怒无常的。”你也能描述一个行为，如

杰克森·波洛克 (Jackson Pollock) 的滴色和泼洒的技法。你可以描述一件作品产生的历史背景。甚至揭示别人的思想也属于描述性的写法。例如, 假定你写道, “毕加索 (Picasso) 蔑视非再现性的艺术, 他说假如没有一个可识别的对象, 是难以去工作的”, 那么你也是在作描写性的写作。你在描述毕加索的观点, 而不是自己的观点。而只有在提出自己的观点时, 你才是在写讲解性或辩论性的文章。

简言之, 描写性写作客观揭示的信息既有抽象的, 也有具体的。下面所引历史学家巴尔瓦拉·塔奇曼 (Barbara Tuchman) 著作《实践历史》(Practicing History) 中的一段话就是描写性的:

装饰是[哥特式教堂]建筑的组成部分。兰斯大教堂拥有五千座雕像, 它们是圣徒、先知、国王和红衣主教、大主教、骑士、仕女、工匠和平民百姓、魔鬼、各种动物和鸟类。在法国北部所知道的每一种叶子据说都出现在装饰中。在彩色玻璃、雕刻和雕塑方面, 这些教堂展示出中世纪的高超技艺, 这些建筑奇观是永恒的, 即使当它们在人们的日常生活中不再起主导作用时也是如此。罗丹说, 甚至在夜晚, 当他看不见兰斯大教堂时, 也能感觉到它的存在和美丽。他写道: “它的力量超越了感官, 以致眼睛感受到了它看不见的东西。”²

讲解

讲解 (有时被称为**分析**) 是一种评估、解释或思索的作文方式。它同描写性文章的不同在于, 推论是它的核心。**推论**是从事实导出结论, 但它本身并非事实。它是一种猜想或一种理论, 虽说它基于一定的事实。例如, 假定你的同学较早地结束了期中考试, 满脸笑容地走出教室, 你可能推测她很满意自己在考试中的表现。当然你也许是错的。她可能根本不知道如何答卷, 但她很得意, 因为她有当天下午博物馆马蒂斯展览的免费入场券。然而, 在这样的情况下, 你的推论是合理的, 有根据的。

推论是**归纳推理**的结果。归纳推理从具体到一般: 你拥有一些具体事实, 从中得出结论或推论。这一过程称为**归纳飞跃**。如有足够的事实支持它, 能使有文化、有同情心, 但持有怀疑态度的读者相信它, 你的推论就被认为是合理的。如果你的推论证据不足, 像通常的说法那样, 读者会指责你“轻率地下结论”。在上面的例子中, 你拿出的一些证据是, 考试对学生的最后成绩相当重要, 她完成得很快, 和脸上带着笑容, 所有这些使你产生了一种印象, 你从中推测出某种结论。

撰写讲解性文章有三种基本方法: **解释**、**思索原因或结果**、**评价**。在这三种方法中, 你都将做出推论: **艺术品的意义是什么, 艺术家为何作出如此选择, 或艺术品的价值何在**。

下面的一段话, 选自奥尔德斯·赫克斯利 (Aldous Huxley) 所写的一篇题为《论

图 1-1 埃尔·格雷科(El Greco),《耶稣基督受洗》,1608—1614年,布面油画,330厘米×211厘米,托莱多,圣胡安·包蒂斯塔·德·阿弗拉医院。