

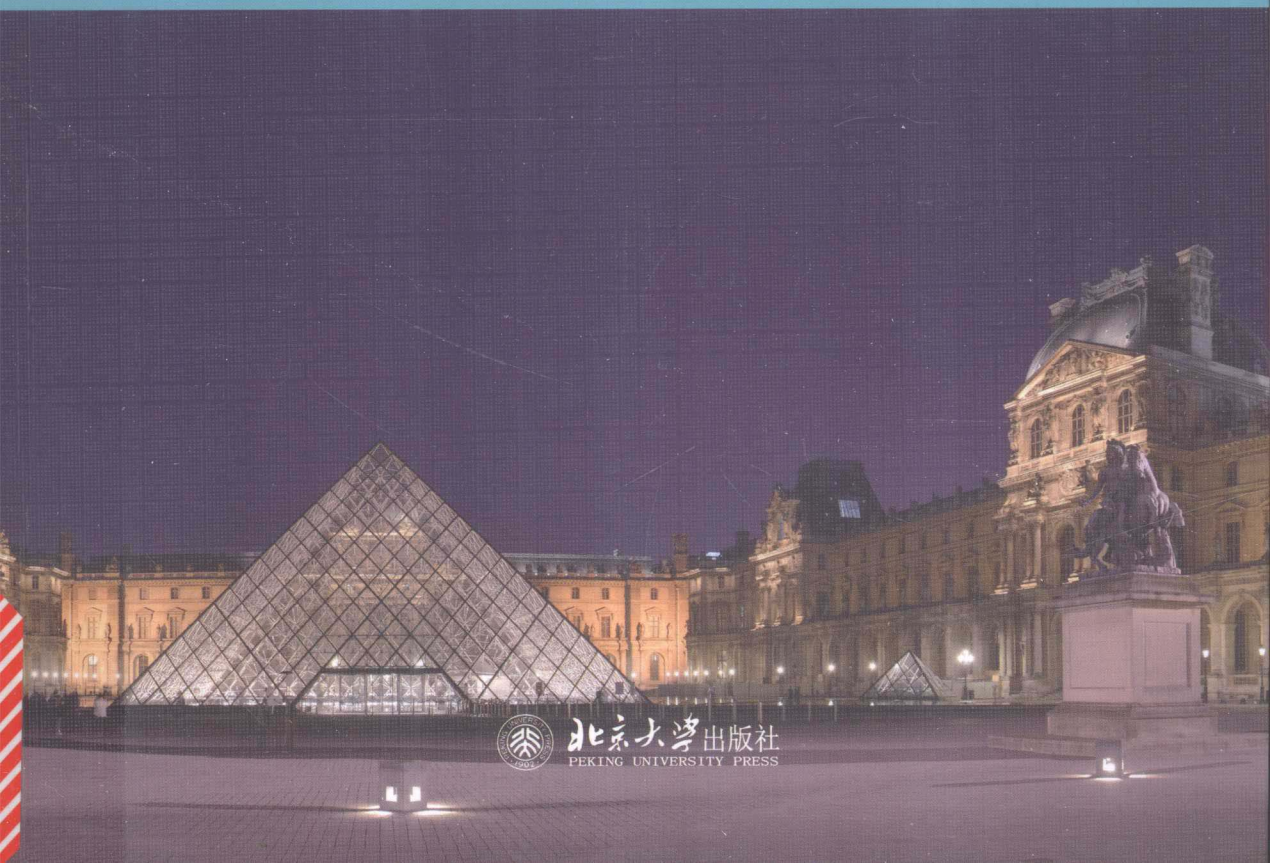
人文
文学
科学
大学
文库

北大艺术学研究丛书

“十三五”国家重点图书出版规划项目

艺术的本体与维度

陈旭光 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

艺术的本体与维度

陈旭光 著

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术的本体与维度 / 陈旭光著. —北京: 北京大学出版社, 2017. 1
(北京大学人文学科文库·北大艺术学研究丛书)
ISBN 978-7-301-27571-9

I. ①艺… II. ①陈… III. ①艺术哲学 IV. ①J0-02

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 225846 号

书 名	艺术的本体与维度
YISHU DE BENTI YU WEIDU
著作责任者	陈旭光 著
责任编辑	艾英 赵维 路倩
标准书号	ISBN 978-7-301-27571-9
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 62755910
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 27 印张 455 千字
	2017 年 1 月第 1 版 2017 年 1 月第 1 次印刷
定 价	68.00 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,需要人文学科的老师 and 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。

北大人文学科的老教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)

“北大古典学研究丛书”(李四龙 彭小瑜 廖可斌 主编)

“北大中国文学古今融通研究丛书”(陈晓明 钱志熙 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标路标。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

绪 论	1
第一章 “人的主题”与“艺术的自觉”：艺术的起源 与历程论	16
第一节 艺术术语的由来与含义	18
第二节 人的主题与艺术自觉的历程	20
第三节 艺术的起源与原始艺术的魅力	28
第四节 艺术史：形象史、思潮史与心灵史	38
第二章 观念、精神或活动：艺术本质论	52
第一节 关于艺术本质的几种艺术观念	52
第二节 艺术：一种特殊的人类精神生产	61
第三节 艺术：人类精神的家园	65
第三章 人文学科与人文意义：艺术学学科论	73
第一节 艺术学的历程	73
第二节 艺术学：对象、方法与体系	81
第三节 艺术学：作为一门人文学科	89
第四章 “认识你自己”：艺术价值与功能论	99
第一节 艺术：一种特殊的人类精神需求	100
第二节 艺术的特殊意识形态性	104
第三节 艺术在文化结构中的位置	106
第四节 艺术的人文价值与文化“认同”功能	108

第五节	艺术作为创意文化产业的价值拓展和功能新变.....	113
第五章	“大乐与天地同和”：艺术本源论	120
第一节	“艺”与“道”：世界作为艺术的本源.....	120
第二节	艺术创构的二维（一）：抽象与移情.....	129
第三节	艺术创构的二维（二）：真实性与假定性.....	137
第四节	艺术创构的二维（三）：再现与表现.....	154
第五节	艺术创构的二维（四）：典型与意境.....	164
第六节	“走向过程”与现象学美学的超越.....	173
第六章	“搜尽奇峰打草稿”：主体创造或生产论	183
第一节	艺术家主体：艺术思维与创作心理.....	183
第二节	“人心之通天”：主体与客体的遇合.....	191
第三节	自然的人化：从“眼中之竹”到“胸中之竹”.....	195
第四节	语言的搏斗：从“胸中之竹”到“手中之竹”.....	200
第五节	心灵的合唱：艺术创造中的多元对话与潜对话.....	207
第六节	作者论的沉浮：艺术从创作到生产的观念变迁与实践.....	216
第七章	风格与形式、结构与层次：艺术作品论	234
第一节	艺术风格与艺术风格的要素.....	234
第二节	内容与形式的分合：艺术作品的形式分析.....	252
第三节	形式倾斜与结构主义的贡献与局限.....	255
第四节	艺术作品的层次分析.....	257
第五节	艺术作品的物化与物或身体的符号化.....	266
第八章	接受与阐释：艺术接受论	277
第一节	艺术接受与艺术传播：“作者之死”与新创造的开始.....	277
第二节	共鸣或“视界融合”：艺术接受中的对话与潜对话.....	291
第三节	艺术接受中的程式、惯例、前理解与先结构.....	297
第四节	艺术接受的心理阐释：以电影为例.....	303
第五节	“空故纳万象”：艺术接受的态度与层次.....	310
第六节	艺术接受新变与基于此的艺术新变.....	319

第九章 方法、流派与转向：艺术批评论	330
第一节 艺术批评：维度与方法	330
第二节 艺术批评：流派与方法	334
第三节 艺术批评的文化研究转向	346
第四节 文化研究方法：限度与原则	348
第五节 文化研究反思与“宏大理论”批评	352
第六节 全媒介时代艺术批评的新变	357
第十章 艺术学的时代新课题	369
第一节 黑格尔的“艺术死亡论”	369
第二节 艺术实践对艺术理论的全面挑战	373
第三节 视觉文化转型对艺术的影响	386
第四节 数字技术的新美学与理论挑战	392
第五节 网络媒介文化的崛起与理论挑战	400
未完的结语：艺术永恒 艺境无涯	407
参考书目	415

绪 论

艺术常存，而我们的生命短暂。

——希波克拉底 (Hippocrates)

一、艺术：人类文明的尺度与象征

什么是艺术？或许，这是一个艺术理论永恒的难题。但艺术与我们同在！艺术史与人类文明史同步和互文。我们创造或再创造它。它慰藉我们的心灵，拓展我们的视界，寄托我们的情思，升华我们的情操；它给我们沉醉和享受，也给我们欢乐、美好、娱乐和消费。

多姿多彩的艺术世界是一个广阔的令人心驰神往的领域。从孔子闻韶乐而“三月不知肉味”的沉醉忘我；从秦国善歌者秦青为自以为学好了唱歌的学生送行时“抚节悲歌，声振林木，响遏行云”；从韩娥鬻歌假食，“余音绕梁，三日不绝”的奇特效果；从张僧繇画龙点睛，神龙破壁而飞的神奇传说中……都不难窥豹一斑。而从西班牙阿尔塔米拉洞穴中琳琅满目的原始壁画，到青海大通孙家寨出土的新石器时代生气勃勃的舞蹈纹彩陶盆；从记述一个完整的劳动过程，或许可以称之为原始诗歌的“弹歌”（“断竹、续竹、飞土、逐肉”），到“诗、歌、舞”三位一体、“三人操牛尾，投足以歌八阙”的“葛天氏之乐”；从大气磅礴，以“命运之神在敲门”的“敲门声”而扣人心弦、动人心魄的《命运交响曲》；到以扭曲、

变形和夸张的艺术手法深刻表达了人类的良知与人类和平之美好愿望的《格尔尼卡》……形形色色、丰富多彩的艺术始终表现并深化、凝定着人类的情感、经验和感觉世界。事实上，从古希腊阿波罗神庙刻的“认识你自己”箴言开始，作为人类童年时期的心智之表现的、被马克思赞誉为人“无法企及的艺术范型”的原始神话和传说，到凸现人的崇高美和悲剧美或优美和“中和之美”的古典艺术，到深入人的潜意识心灵、表现现代人“恶心”“惶惑”“滑稽”“荒诞”等心态的现代艺术，再到拒斥价值、消解意义，以反传统、反文化、反语言乃至反艺术为自己的“艺术旨趣”的后现代性的艺术、“审美的日常生活化”的艺术等等；始终凝结着时代文明、人类智慧和人性深度的最新成果，形象地记载并深化着人类对自己的认识和理解。正如美国艺术理论家约翰·拉塞尔（John Russell）曾经说过的那样：“正是艺术告诉我们所处的时代，也正是艺术使我们认识了自己。艺术提供娱乐，同时，而且更主要的是，它揭示真理。数百年来，在对许多至关重要的事件的影响上，艺术发挥的作用大于其他一切。它揭示了当今世界和未来世界之真理，它包罗了整个人类历史，告诉我们比自己更加聪明的人们在想些什么，它讲述人人都想听的故事，并永远固定了人类进化过程中多次关键性时刻。”^[1]。

艺术，是一个美好而高贵的字眼。色彩斑斓的艺术世界，浩渺无垠而神奇迷人。著名历史学家斯宾格勒（Oswald Spengler）在《西方的没落》中发人深省地写道：“我们若是要研究所有的历史，我们必须先解答一个迄今未提出的问题：历史为谁而存在？”^[2] 现在我也不妨提问：

艺术为谁而存在？艺术何为？（也许，而后我们才可以追问：“何为艺术？”）

这个本当一目了然、不辩自明的问题在今天却显得有些许沉重。无疑，艺术是人所创造和所独有的，也是为人而存在的。德国伟大的诗人和美育家席勒（Friedrich Schiller）曾经由衷赞美道：

论勤奋你不及蜜蜂

论敏捷你更像一个蠕虫

论智慧你又低于高级的生物

[1] 〔美〕约翰·拉塞尔：《现代艺术的意义》，陈世怀、常宁生译，南京：江苏美术出版社，1996年，第2页。

[2] 〔德〕斯宾格勒：《西方的没落》，陈晓林译，哈尔滨：黑龙江教育出版社，1988年，第112页。

可是人类啊！

你却独占艺术！（席勒《诗》）

艺术，是人类的永恒之梦，是人类永恒的精神家园。一部浩瀚而无有穷尽的艺术史，就是一部人类心灵的形象化的历史。艺术是一种高级的人类精神活动。艺术品作为人所独有的创造物，巧夺天工，来自于自然而又高于自然，是人类得以从中直观自己的本质力量的对象化客体，是人类的主体性、创造性、主观能动性的最高表现之一。《美国艺术教育国家标准·绪论》中写道：“全世界各个民族都有一种追求意义的永恒需要——追求空间与时间、经验与事件、身体与灵魂和智慧之间的联系。一个没有艺术的社会和民族是不可想象的。正如没有空气便没有呼吸，没有艺术的社会和民族无法生存。”^[1]

艺术，是人类文明的标志、尺度和象征。

在我们“长大成人”及伴随着这一过程的“认识你自己”的漫漫人生旅途中，我们肯定常常会像哈姆雷特那样陷入“生存还是毁灭……默然忍受命运的暴虐的毒箭，或是挺身反抗人世无涯的困难……”的无尽的迷茫、困惑和痛苦。也许，人类不乏阴暗面和消极面，社会难免“物竞天择，适者生存”的残酷和对人个性的压抑，人也常常难免于那种席勒所忧惧的“理性冲动”与“感性冲动”的分裂而成为“单面人”（马尔库塞语）。然而，艺术却是美好的。艺术是人类文明和人性深度的最根本的表现，它陶冶和凝铸着人类的灵魂和良心，从而连接着人类的世代承传。它给人们以美好的希望和慰藉，它激发人们生活的勇气和毅力，它丰富和充实着人们贫乏的生活，它化解着人生的苦难、恐惧、绝望和悲剧，使人们勇于承受痛苦和悲伤。

艺术创造及艺术欣赏就是具有如此神奇的净化和消解力量。同时，艺术又是一种能使人们愉快和轻松的独特源泉。它为人们提供在理解、发现和领悟过程中的惊讶、新奇和陌生化感觉，促使我们用新的方式看待自己，在更深的层次把握对事物的领悟，发现、更新并深化着我们的想象天地和心灵世界。我们常常能在启人心智、促人感悟的艺术中寻找先人留下的借鉴和启迪：人的本质和价值是什么？生命的意义何在？什么是健康美好的人性？人类的出路在哪里？我们可以从古希腊雕

[1] 《美国艺术教育国家标准·绪论》，刘沛译，见于《舞蹈》2002年第2期。