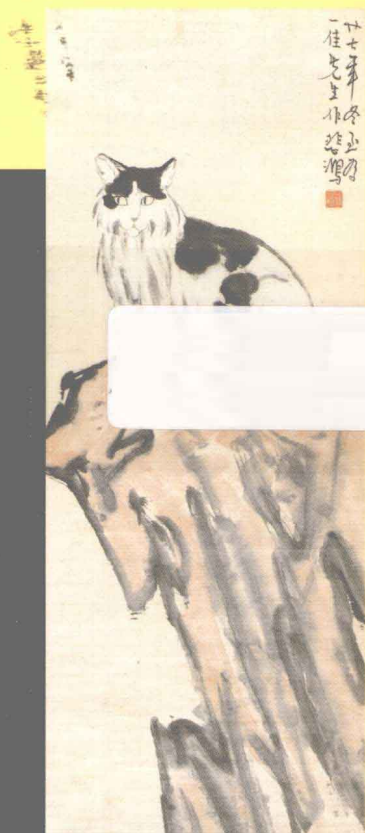

21世纪艺术管理专业系列教材

艺术 批评学

田川流 主编

徐悲鸿《猫》图

21 世纪艺术管理专业系列教材

艺术批评学

主 编 田川流

东南大学出版社
· 南京 ·

图书在版编目(CIP)数据

艺术批评学/田川流主编. —南京:东南大学出版社,2012.9

ISBN 978-7-5641-3760-1

I. ①艺… II. ①田… III. ①艺术评论
IV. ①J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 218600 号

艺术批评学

出版发行:东南大学出版社
社 址:南京四牌楼2号 邮编:210096
出 版 人:江建中
网 址:<http://www.seupress.com>
经 销:全国各地新华书店
印 刷:南京玉河印刷厂
开 本:787mm×1092mm 1/16
印 张:13.50
字 数:337千字
版 次:2012年10月第1版
印 次:2012年10月第1次印刷
书 号:ISBN 978-7-5641-3760-1
定 价:35.00元

本社图书若有印装质量问题,请直接与营销部联系。电话:025-83791830

总 序

田川流

在我国,艺术管理是一个新兴的专业,编撰艺术管理专业与学科的系列教材,是我国艺术管理教育发展的客观要求。近期,由广西艺术学院、云南艺术学院、内蒙古大学艺术学院、吉林艺术学院、南京艺术学院、新疆艺术学院、山东艺术学院七院校共同发起编撰艺术管理专业系列教材,这是全国艺术管理专业建设进程中一件令人快慰的事情。

十几年来,我国艺术管理专业从无到有,已经成为各类艺术院校或综合大学、师范大学的重要专业构成,具有了自身重要的特征。特别是 2000 年以来,在我国大力发展公益性文化事业与文化产品的历史进程之中,艺术管理专业在许多院校业已显现出自身的主体性地位,成为艺术教育不可或缺的组成部分。因此,对于该类专业建立具有体系化、系统性的专业规范,以及建设相关的系列性教材,是该专业发展的急需,也是高等艺术教育的需要。

我国艺术管理专业呈现出多样性特点:

其一,学科归属的多样。艺术管理专业的学科归属,有的置于艺术学,有的置于音乐学,有的放在美术学,或者设计艺术学、戏剧戏曲学、电影学。还有的置于公共管理,成为公共事业管理的下属专业。

其二,专业特色的多样。艺术管理专业是一门理论与应用并重的专业,有的院校侧重于专业性管理,有的院校侧重于综合性管理,有的偏于理论性,有的偏于实践性,有的重视城市艺术管理,有的重视更广泛的社会文化艺术建设。

其三,教材使用的多样。大部分院校以国内相关教材与自编教材或讲义为主,同时有的院校开始借鉴国外的教材,或对国外教材编译出版后使用,体现了对于国外办学理念的吸取。

上述多样性一方面表现出人们在该专业建设进程中的积极探索,同时也是其不够成熟的体现。适时推出内容丰富的体系化的教材,是一个专业或学科走向成熟的重要标志之一。持续地进行专业教材建设,是该专业强化课程建设、深化科学研究、提高教学质量,以及不断推出具有代表性的专家与学者的重要表征。

在国内已有的教材中,较多属于教师自行编写,也有编译国外的同类教材,为满足近年来艺术管理专业教学的急需发挥了重要作用,同时也体现出艺术管理专业广大教师关于艺术管理科学理论的基本认知与研究状态,为全面进行艺术管理教材的建设奠定了基础。但同时也存在很多不足,例如缺乏体系性、缺乏普遍适应性、缺乏一定的实用性等。

教材建设,应当服从于人才培养目标的需要。作为一个新型的专业,艺术管理专业在建设具有中国特色的社会主义文化艺术中具有不可或缺的作用,而新世纪艺术事业与艺

术产业的发展,又对培养不同层次和类别的艺术管理人才提出了更高的要求。社会既需要较高层次的管理人才,也需要中层的和文化实体的管理人才;既需要研究性人才,也需要应用性人才。而在应用性人才需求中,又分别需要创意与策划人才、营销与市场运营人才、内部经营与财务管理人才、艺术活动组织与推广人才、艺术产品品鉴与推广人才、艺术传播与流通人才、艺术的国际贸易管理人才等等。艺术管理专业的教材建设,应当在符合高等院校人才培养理念的基础上,兼顾人才需求不同层次和特点,尽力满足各种人才培养的需要。

艺术管理专业系列教材的建设,应当关注以下几个方面关系:

教学规范与学术探索的统一。亦即既要遵循基本的教学规范,同时又要倡导学术探索。作为基本教材,其基本理论与学术观点应当建立在国内学术界普遍认同、已经获得基本共识的基础之上,而不宜将那些正在研究过程中的、尚存在较大争议的学术理论成果融入教材中来。同时,我们又应倡导学者们在教材编撰中充分展现其探索精神与创新意识,一方面在教材中体现出学术界以及个人最新的具有普遍共识的研究成果,同时又应及时地将更多成果推向社会,在进行了一定社会实践的检验之后,进入教材。

理论学习与实践应用的统一。作为一个新型的理论与应用并重的专业,应当在教材建设中鲜明地体现出这一特点。大学教育不同于一般职业教育的本质所在,就在于其并不是仅仅针对社会某些职业或某些行业的具体性要求,而是在于应当注重学生全面素质的培养,以使形成基本理论与知识结构的完善,同时注重培养与开发其创造性能力。据此,艺术管理专业既应编撰较多与专业基本理论与素质培养课程相关的教材,同时也应设置一些应用性和实践性课程的教材。即使是应用性教材,也不应停留于一般技术层面的介绍与阐释,而应延展于技术理论与实践理论问题的研究及其方法的学习。

学理研究与地域特色的统一。突出其学理研究,即注重该学科与专业一般规律与研究方法的科学性,例如,艺术管理在当代社会活动中的一般地位和作用、艺术管理与一般管理类专业不同的规律与特征、艺术管理在社会文化建设中的基本形式与特点、艺术管理在文化产业与市场运行中的机制、艺术管理主体的心理特征与思维方法、研究艺术管理科学独具的形式与方法等等。与此同时,又应注重对于具有地域性特色的院校与专业的适应。依据地域环境与社会活动方式的差异,对于艺术管理规律及其管理方法的研究也应有一定的差异,因此,人们应在部分教材中增设一些针对性的内容,或者为该地域特别编撰具有直接适应性的教材。

据此,该系列教材可以包括专业理论性教材、专业应用性教材、专业基础课教材三部分。其中,专业理论性教材应涵盖该专业在基本理论与基本知识方面的主体建构,例如艺术管理学概论、艺术管理心理学、艺术营销学、艺术创意学、艺术政策学、艺术法学、艺术传播学等;专业应用性教材应包括艺术管理活动所需求的应用与实践能力的培养与相关方法的传授,可以突出创意与策划、营销运行、项目管理、市场调研等方面的教学,有的具有较强的动态性与可变性;专业基础课教材,有的可能会与其他相关专业类同,这是正常的现象,但在此类教材编撰中也应适应艺术管理专业的需要,适当体现该专业的特点。

在全国范围内编撰艺术管理系列教材具有重要的意义。第一,表现出该专业主体发展方向的相对统一与规范,成为该专业走向成熟的重要标志;第二,各院校艺术管理专业

形成既具有密切联系又具有相对独立性的有机整体,显示出学术发展的巨大潜力;第三,有利于各院校教师之间教学与科研的交流,以及学生之间学术与艺术活动的互通;第四,有助于培养与建设一支具有较强教学能力与科研能力的专业队伍,成为全国艺术管理专业共同发展的生力军。

正是基于此,经多方商议,该系列教材由全国七家综合类艺术院校同仁们联袂编撰,这样做一方面因为上述院校均为综合性艺术院校,具有类同的学科设置与办学特点,同时在艺术管理专业的培养目标、课程设置、教学特色等方面也具有更多的共同性。系列教材的编撰,也正是各院校在教学建设诸多方面共同切磋、渴望发展的具体体现。与此同时,编委会热忱欢迎七院校以外更多省市和院校的教师与学者参与此项工作,提供优秀教材书稿,共同从事艺术管理专业的教材建设。

编撰系列教材,我们面对的困难是显而易见的。首先,该专业在国内尚未出现成熟的教材体系,缺乏厚重的办学经验和学术积淀;其次,在借鉴国外教材时,由于社会与民族文化的差异,国外教材与国内需求的距离较大;再次,艺术管理属于新兴专业,各地发展不平衡,办学特点也有差异,教师与研究人才的培养远远不够。

但同时,我们也已经具备了编撰系列教材的较大优势和条件。其一,各地院校已经经历了多年的探索,积累了一定的专业建设经验;其二,人才建设有了较快的增长,科研有了较多的成果;其三,国内同类专业的交流日益深入,与国外相关专业的交流正在展开。

由于我国各地各类院校的差异,对于艺术管理专业的课程设置,急需有一个相对统一的规范,同时也应当具有各自相对独立的特色,从而具有更丰富的发展空间。因此,应当提倡其主体教材尽可能获得更多院校的采用。而对于另外一些富有特色的教材,则可以根据自身院校的条件与需要,酌情采用。

该系列教材是在东南大学出版社的大力支持下得以实施的,在此,我们对东南大学出版社表示真诚的感谢与崇高的敬意!

我们相信,经过全国同仁们的共同努力,一定能够获得艺术管理教材建设的丰硕成果,实现以教材建设为基础,促进艺术管理专业科学性与规范化建设的重要目标。

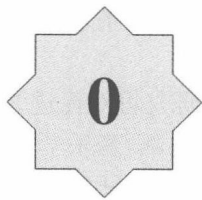
绪 论	1
第一章 中西艺术批评概观	6
第一节 中国艺术批评概观	6
1. 传统艺术批评	6
2. 现代艺术批评	12
第二节 西方艺术批评概观	17
1. 古希腊与古罗马时期	17
2. 中世纪	19
3. 文艺复兴时期	19
4. 古典主义时期	20
5. 启蒙运动时期	21
6. 19 世纪	24
7. 20 世纪	26
第二章 艺术批评本体阐释	33
第一节 艺术批评的涵义与特性	33
1. 艺术批评的涵义	33
2. 艺术批评的基本特性	36
第二节 艺术批评在艺术活动中的地位	40
1. 艺术活动阐释	40
2. 艺术批评在艺术活动中的地位	41
第三节 艺术批评的功能与价值	47
1. 艺术批评的功能	47
2. 艺术批评的价值	52
第三章 艺术批评主体	55
第一节 艺术批评主体的地位	55
1. 作为一定文化模式中的批评家	55
2. 作为社会存在的批评家	58
3. 作为艺术活动重要因素的批评家	60
第二节 艺术批评主体的主体性	62
1. 批评家的主体性	62

CONTENTS

2. 批评家应具备的基本素养与品格	64
3. 批评家的个性与风格	68
第三节 艺术批评主体的思维模式	70
1. 艺术批评思维模式的特殊性	70
2. 艺术批评思维方式的特点	71
第四章 艺术批评客体	77
第一节 艺术批评客体的内涵	77
第二节 艺术批评的主要对象——艺术作品	79
1. 艺术作品批评的精神性因素	81
2. 艺术作品批评的形象因素	84
3. 艺术作品批评的形式因素	86
第三节 艺术批评客体的多样性	92
1. 艺术家批评	93
2. 艺术传播与交流的批评	98
3. 艺术接受批评	99
4. 艺术风格批评	101
5. 艺术流派与思潮批评	104
6. 艺术市场与管理批评	109
7. 艺术批评的批评	110
第五章 艺术批评标准	112
第一节 艺术批评标准的客观存在与衍变	112
1. 中国艺术批评标准的发展	114
2. 西方艺术批评标准的衍变	118
第二节 艺术批评标准的确立	121
1. 审美性原则	121
2. 价值判断原则	126
第三节 艺术批评标准的系统与发展	130
1. 马克思主义艺术批评标准的主导作用	130
2. 各种批评标准存在的客观性	132
3. 艺术批评标准是多样性与同一性、可变性与 稳定性的统一	134
4. 批评标准将随时代、社会的变化而发展	136
第六章 艺术批评方法	140
第一节 艺术批评方法及方法论	140
1. 艺术批评方法	141

CONTENTS

2. 艺术批评方法论	141
3. 艺术批评方法的衍变	143
第二节 一般科学方法的运用	149
1. 逻辑方法	149
2. 系统科学批评方法	154
第三节 现代艺术批评方法	159
1. 社会历史批评方法	159
2. 心理批评方法	162
3. 文本批评方法	166
4. 读者批评方法	170
5. 文化人类学批评方法	172
6. 比较艺术批评方法	175
第七章 艺术批评文体与写作	178
第一节 艺术批评文体	178
1. 艺术批评的类型	178
2. 艺术批评的体裁	186
3. 艺术批评文体的拓展	189
第二节 艺术评论写作	192
1. 评论写作的准备	192
2. 评论写作的视角	195
3. 评论写作基本流程	199
4. 评论写作的基本要求	202
后 记	204

绪 论

在当代中国文化与艺术建设不断走向繁荣与强盛的历史进程中,推进艺术批评活动的兴盛与科学化,深入研究和建立具有中国当代特点的艺术批评学,不仅具有重要的理论意义,同时对于建设当代社会文化,发展民族文化,提升人民大众审美文化水准,有着十分积极的实践意义。

艺术批评呈现出的理论意义是丰富的和多层次的。

艺术批评是艺术的科学审美评判,是在艺术欣赏的审美感受、体验基础上对于艺术真谛的审视与评判的科学活动。艺术批评对于人类认知世界特别是审美的精神世界具有重要的意义。作为人类对于“真善美”的追求及其审美理想的提升,需要通过艺术活动来实现,艺术批评不仅在实现这一目标的过程中具有重要的推动作用,同时不断充实与创新的理论研究也将促使相关学科的研究获得深化与发展。

首先,艺术批评活动的开展将促使艺术批评学理论的成熟与完善。艺术批评是一种独立的、具有个性特征又反映人类普遍审美共识的人类精神活动,与之密切相关的艺术批评学的建立,旨在实现对于艺术批评活动规律的科学把握与指导,没有艺术批评活动的深入与全面开展,就难以实现对于艺术批评系统理论的探索与体认。艺术批评学理论体系的形成,源于社会文化艺术的建设与发展,艺术批评学的全部理论,均是艺术批评活动的实践总结与理论精华的凝聚。正是艺术批评活动的丰富性与多样性,推动着艺术批评理论的不断深化与逐步实现体系化,而艺术批评学不断走向科学与规范,又将进而指导更为普遍的艺术批评活动的开展。

其次,艺术批评活动及其艺术批评学的深入研究,对于建构动态发展中的艺术学理论体系具有积极的作用。艺术批评活动历来是艺术活动的重要组成部分,艺术批评学理论也就成为艺术学理论不可分割的构成。对于艺术批评学的深入研究,将对艺术学理论建设产生十分积极的作用。艺术批评活动不仅通过对于艺术作品创作和艺术生产的分析,促使艺术创造的基本理论和内涵得到不断深化,而且能够通过对于艺术主客体的运动及其现象的探讨,深入研究艺术创新的内在规律,还可以通过对于艺术类型与样式、艺术传承

与交流、艺术消费与接受、艺术心理与创新机制、艺术交流与融合等方面现象的评介,紧扣时代和社会艺术发展的脉络,丰富和延展艺术理论范畴,深化人类审美地认识世界和认识自我的能力。

再次,艺术批评及其艺术批评学研究将对促进艺术学科内部各艺术门类之间的沟通与连接具有重要的意义。在艺术学科内部,音乐学、美术学、戏剧学、舞蹈学、设计艺术学、电影与电视艺术学,既具有一定的内涵与特征的区别,也具有较多的共通之处。在艺术活动中,艺术各部类既可以通过对自身特点的凸现,为艺术学理论的深化提供素养,同时也可以各自不同的特点的展示,对艺术学理论的丰富性、多样性提供理论的支持。其间,艺术批评是连接各艺术门类的重要方式和纽带。艺术批评对于人们科学把握艺术活动的审美特质具有重要的推动作用。正是由于艺术批评的开展和艺术批评学理论的研究,使得各艺术部类不仅可以获得各自发展的路径,还能在更为宏阔的平台上获得共同的价值体现。

又次,艺术批评活动及其艺术理论研究还可以促进社会文化理论研究的深入。艺术批评是对艺术活动的审美价值、艺术价值及人文精神价值内涵的深度发掘,其文化内涵与诸多相关学科的联系十分密切。艺术批评需要一定哲学的、美学的理论指导,同时需要其他相关学科知识的进入方能更好地完成。文化学、经济学、心理学、伦理学、民俗学、文化人类学等诸多学科的融入均对艺术批评学具有重要的作用。艺术是人们认知与掌握世界的重要方式,艺术家的世界观、人生观、价值观均受到各种文化样式的浸染与影响。不同时代、不同社会的艺术活动在其主题呈现以及表现内容与形式等方面也因时代与文化的影响而产生较大的差异。艺术批评者借助于各相关学科的支持,将有助于对艺术作品、艺术现象、艺术家等方面作出深入分析和科学评价,以及对动态发展中的艺术活动予以理性认知和科学把握。正是在这一层面,艺术批评对于推动艺术学理论与文化学及其他相关理论的交互运动与融合具有重要的意义。

二

在当代,艺术批评活动及其理论研究日益体现出积极的社会实践意义。

艺术批评是对人类艺术实践活动及其成果的审视和评价,是通过艺术活动及其成果的理性阐释,实现对艺术审美理想与标准的建构,对人类社会以及人的全面发展起到有益的推动作用。作为艺术活动的重要环节,艺术批评具有重要的实践性,艺术批评理论研究也同样对于社会文化建设具有重要的实践意义。

艺术批评是推进社会主义文化与艺术事业健康发展的重要环节。中国特色社会主义的建设与发展对于中华民族的复兴具有至关重要的意义,包括经济、政治、文化、科技以及思想理论、价值观念等各个领域的改革,均是这一发展进程中的基本构成。审美与艺术领域的拓展,艺术创造的空前活跃与繁荣,艺术活动的大众化趋向,不仅对于文化领域的内部衍变产生积极的影响,而且对于艺术批评活动提出很高的要求。面对时代和文化发展的种种现象,迫切需要艺术批评理论的进入与艺术批评活动的广泛开展。广大艺术批评

者将依据科学的理论,坚持正确的标准,通过客观与理性的评判,充分首肯文化艺术建设的成就与进步,正视文化活动内部的各种矛盾与问题,引导人民大众文化艺术活动有序开展,不断提升人民大众的审美趣味与艺术水准。同时可以通过积极的评介与交流,激励艺术工作者不断创新,促进人民大众的艺术消费,激活文化市场和艺术贸易,加快文化产业与艺术生产的进程,使得艺术生产不仅在文化产业中具有重要的基础性地位,而且可以创造更大的效益。

艺术批评是继承和弘扬我国优秀传统文化的有效方式。中华民族的优秀文化在人类文明发展中占据极其重要的地位。在当代社会条件下,传统文化中那些优秀的成分仍旧对于民族文化的发展具有举足轻重的作用,但也有一部分业已失去其存在的基础和土壤,甚至成为文化糟粕。艺术批评的成熟与健康开展对于传承民族优秀传统文化具有积极的作用。科学地辨析文化与艺术传统的价值,实现传统艺术的积极传承,已成为艺术批评的重要使命。艺术批评是理性与科学的认识活动,其发展与完善程度在一定意义上代表当代人们对文化艺术的认知水平。而一切当代艺术批评理论的成果的呈现,同样也是在一切历史艺术成果基础上的更高层次的把握。面对浩如烟海的艺术遗存,既不应盲目否定,更不能完全照搬,必须要有理性的、科学的态度。无论是对有形的、物质性的文化遗产,还是对于非物质文化遗产,无论是对仍具有当代市场价值和鉴赏意义的艺术成果,还是对那些趋于衰落、濒临消亡的艺术遗存,艺术批评家均应坚持科学的理论和立场,作出深刻的分析和评价,对于人们在传承中的判断与取舍予以积极的引导。

艺术批评是当代积极开展对外艺术交流的重要举措。自改革开放以来,我们以更加开放的胸襟和宏阔的视野来审视自身的艺术发展,越来越多的国外艺术成果、观念与思潮为我们所吸收和接纳,对于我国艺术事业的发展起到积极的推动作用。在当代,坚持文化和艺术方面“走出去”战略,在更广阔的领域和空间实现中华民族文化和艺术的传播与高扬,需要艺术批评的充分介入。艺术批评的理论研究和实践,将有助于我们以科学的态度和积极的举措,合理吸取和借鉴西方优秀的文化艺术成果,同时通过艺术交流,全面推介我国文化艺术的产品,不仅使中华民族文化艺术为更多人们了解和接受,推动人类文明的进步与发展,还将通过国际文化贸易,使我国艺术产品在国际市场占有更大的份额,赢得更大的效益。

三

建立具有中国特色的艺术批评科学理论,是当代艺术批评与艺术理论工作者的共同使命。

我国改革开放以来,在艺术批评实践活动及其理论建设方面取得了重要的进展和成绩,但在总体上仍相对滞后于时代。人类社会已进入以世界经济一体化和高科技化为突出特征的新时代,知识经济和信息网络的发展,为文化艺术增添了巨大的驱动力。我国正处在社会主义市场经济发展的新阶段,文化艺术的发展与之相适应,出现了许多新的气象,不仅在艺术形式与种类、艺术思潮与理论研究等方面不断出现创新,而且众多传统艺

术也经过改进,不时以新的面貌呈现于人们面前。在当代艺术多元发展的情势下,艺术批评实践及其科学理论的建设愈来愈显得更加重要。而在我国文化艺术界时常显现出的批评理论的落后、批评标准的模糊、批评主体的孱弱,均会导致当代艺术活动中批评的缺失或乏力。如果艺术批评在当代社会文化活动中长期缺乏主动性和进取性,不能坚守艺术活动的独特规律与价值体系,或者缺乏对新艺术的感悟和发现,仍然套用传统的批评理论与模式评判新的艺术现象,致使艺术创新孱弱,不仅会使艺术批评滞后于艺术创作与艺术理论,也会滞后于时代发展。

多年来,我国艺术批评受到西方批评模式的较大影响。改革开放伊始,人们大量引入西方批评理论与模式,从意识形态批评、历史批评、文化批评,到心理分析批评、形式主义批评、结构主义批评,一直到后现代主义批评等等。这一方面给我国艺术批评界带来新的视野和思维,极大地影响和改变着我们的批评观,提升了人们的批评意识和批评素质,而在另一方面也使一些人面对纷繁的理论和思潮无所适从,有的盲目照搬西方批评理论,除了借用来的一整套西方话语外,没有自己的批评话语,出现批评的“失语症”;也有的对于西方批评理论与模式一知半解,在阐释中似是而非、含糊其辞,脱离中国艺术发展的实际,形成批评与艺术建设的脱节。

在经济建设大潮中,艺术批评也面对着市场经济的冲击。市场经济的发展为文化建设乃至艺术批评的发展创造了有利条件,竞争机制的建立,推动艺术批评在“百花齐放、百家争鸣”中发展。但艺术批评与市场经济也会出现诸多矛盾。由于市场经济的驱动,批评不可避免地会受到商品化倾向的影响,驱使艺术批评遵照商品交换的模式,按照市场经济规律来运作,被市场利益所左右,致使艺术批评失去自身的特质和独立性,出现批评商品化、批评庸俗化与批评广告化等倾向。这一弊端将使批评活动出现严重的错位,最终将导致艺术批评精神的弱化和消解,迫使批评在文化建设中缺场,或者走向批评的无序和低俗。

我国艺术批评状况还受到批评队伍及其人员素质的局限。在我国,至今尚未出现职业化的批评家队伍,分布在各领域的兼职从事艺术批评活动的人员也十分匮乏,而艺术批评家综合素质的偏低,更是制约着批评活动的开展与艺术批评理论的建设,已经成为文化建设与艺术发展的瓶颈。加强新一代艺术批评人员的培养,促使艺术批评者加快提升自身的素质,造就一支庞大的艺术批评与理论研究队伍,以适应艺术建设与创新的需要,是当代文化建设的重要任务。

基于我国艺术批评学科发展的现状,迫切需要加快建设具有中国特色的艺术批评学理论体系。科学的艺术批评学理论体系应当具有以下的特点:

以马克思主义为理论基础和思想指导。马克思主义的传播与发展,与中国经济与政治上的社会变革、文化和艺术的历史传承有着深刻的内在联系。从20世纪20年代起,马克思主义的文艺批评理论就开始在中国被接受,与中国传统及当代艺术批评理论相结合,一直伴随着中国社会发展与文化艺术事业的建设与发展。经过近一个世纪以来几代艺术理论家和批评家的努力,中国特色的艺术批评理论体系逐渐形成,为广大艺术工作者所认同和接受,其中,马克思主义的科学理论与思想方法始终作为理论基础,指导着这一理论体系逐步走向完善与成熟。在当代,我们所要继续建设的具有民族性、现代性、科学性的

艺术批评理论,理应继续以马克思主义为理论基础,这是中国社会主义艺术事业发展的必然要求。

坚持社会发展与文化发展的基本原则。作为与社会发展同步前行的艺术事业与艺术批评活动,应当紧紧伴随社会发展的步伐,促进社会的繁荣与进步。一方面,艺术批评活动应当在社会文化与精神文明建设、提升国家文化软实力等方面显示其不可或缺的作用;另一方面,批评应在发展公益性艺术事业、艺术产业与市场、艺术遗产保护等方面发挥重要的监督与建设作用,为发展文化产业、促进文化经济的增长作出贡献。与此同时,艺术批评活动还应将不断提升全民族每个成员的精神文化素质与审美素质作为自身的职责,为人的全面发展作出积极的贡献。基于此,艺术批评不仅应遵循艺术活动的一般规律,还应遵循艺术活动领域的特殊规律,批评家不仅应当掌握艺术批评的一般理论和方式,还应掌握艺术批评的特有方式和方法,同时要有强烈的人文精神,坚守批评所具有的战斗性、批判性和建设性,推进艺术活动以及人们的审美精神获得超越与提升。

继承中国传统文化中艺术批评的特点。中国传统艺术批评是从奴隶社会后期的伦理型文化批评发展起来的。在封建社会时期,从伦理批评发展为以政治为中心的社会批评,强调以善和美作为批评的基本标准,强调“知人论世”、“文以载道”、“文德”、“风骨”、“文气”等,形成社会批评模式,具有典雅、朴质、自然、韵致等古典主义的风格与特征。中国传统文化中的艺术批评,受“天人合一”的文化传统和“抒情”、“写意”型文学艺术影响,带有很浓厚的个人化、内心化、实用理性化的倾向,不同于其他社会形态的艺术批评,也不同于西方的艺术批评特征,具有东方的、中华民族的特色。其中许多优秀的成分,符合我们所要建立的当代艺术批评理论的基本要求。

批判地吸取和借鉴西方艺术批评的理论。20世纪西方艺术批评模式呈现为不断更替、转化与嬗变的状态。从20世纪80年代起西方各种现代批评理论被大量引进,进入我们的视野,使得中国的艺术批评呈现出更新和变化的局面,新的批评理论和模式被接受并在实践中运用,推进中国艺术批评理论建设和批评实践的发展,对于提高批评界人士的批评意识和观念具有积极的促进作用。但面对形形色色的理论,人们应保持科学的理性思维,与我国的艺术活动实践相结合,批判地吸取和借鉴其中优秀与合理的成分,防止盲目照搬,囫囵吞枣,防止对于西方理论过分依赖,在吸取和借鉴的过程中,逐步形成有自己特色的艺术批评理论体系。

本章思考题

1. 艺术批评的理论意义
2. 艺术批评的社会实践意义
3. 科学的艺术批评学理论体系应具有的特点

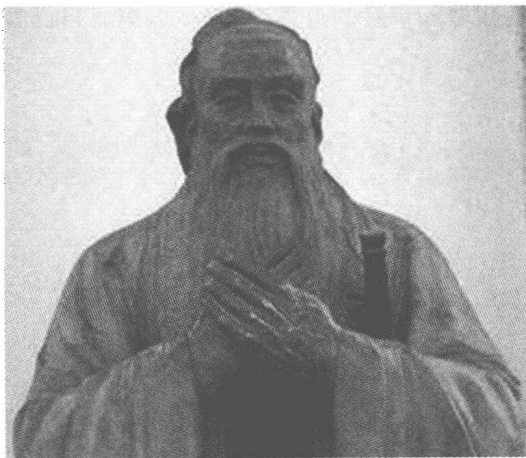
1

中西艺术批评概观

第一节 中国艺术批评概观

对于中国艺术批评发展的研究大致可以分为传统艺术批评与现代艺术批评两大部分。与艺术创作、艺术欣赏活动相同步,中国传统艺术批评逐步成为艺术活动的重要组成部分。传统艺术批评偏重直觉与经验,习惯于作印象式或妙悟式的鉴赏,不太注重逻辑思辨与理论的系统性,较多依赖人们的思维习惯、审美趣味以及由这些因素的影响而形成的共同的欣赏力和判断力,具有东方的、中华民族的特色。在其后期,特别是自近代王国维始,我国艺术批评开始发生转型,通过全面借鉴西方批评理论,向着理论化、系统化发展。现代艺术批评自20世纪20年代起,开始引入马克思主义文艺理论,逐步形成具中国特色的马克思主义艺术批评理论体系。70年代后期实施改革开放以后,我国艺术批评进入新的多元发展时期。

1 传统艺术批评

孔子

中国的艺术批评理论,是从文学批评理论开始的。实际上,早期的文学批评是与艺术批评相连的,还没有形成分离。周代的礼乐制度,其中的乐,不是单指音乐,在那时,诗、乐、舞是三位一体的。因此,那时的乐,可以看作是艺术的总称。在春秋时,诗与乐开始分离。

孔子的文艺理论思想,主要是对诗乐的地位和作用的见解。他提出了“兴于诗,立于礼,成于乐”(《论语·泰伯》),确认了艺术在社会生活中的地位。在评论诗的作用上,他提出了“兴观群怨”说,提出“思无邪”的思

想标准。他将“尽善尽美”作为评价艺术作品的重要尺度。对于形式和内容的关系,孔子提出“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”(《论语·雍也》)他还提出了“中和”的思想,中和之美成为儒家追求的审美理想。“文以载道”的思想,也是自孔子开始倡导的。

庄子主要论述的是哲学问题,但从中可以窥见他的文艺思想。从本质上讲,庄子是以虚无主义来否定文艺的,但其哲学思想对后世的艺术发展产生深远的影响。老庄提出的“道”,促使艺术家对艺术的内部关系和本质规律进行探讨;老庄提出“道法自然”,把天看作自然,自然也就成了老庄的审美理想,自然论又派生出“素美”和“真美”。崇尚自然,对后世影响很大。庄子还对“虚无”、“言意”、“形神”等艺术标准方面的问题有深刻的阐述。

汉代的《乐记》,是我国古代一部比较系统的音乐美学著作,着重论述了音乐在社会生活中的地位和作用,认为“礼辨异,乐和同”,“乐胜”或“礼胜”,都不利于封建等级制度的维持,“礼乐相济”才是理想的统治。作者提出用“德音”这个概念和标准来规范“乐”,还提出“声音之道与政通”的思想观点,即音乐所表达的思想感情同人们所处的社会政治状况是紧密相联系的。这些论点和评判标准使得此后历代封建统治者都十分重视和关心音乐,并加强了对音乐的控制。

魏晋时阮籍的《乐论》继承了传统中“和”的思想。阮籍认为“乐”的本体是“天地之本,万物之性”,是天地万物之和的体现。和是一种有序状态,圣人作乐的目的是和阴阳、正人伦。“乐”的本体与“乐”的功能是不可分离的,音乐能够通过和人心,达到齐风俗,产生移风易俗的作用。阮籍提出了“乐与时化”,“至于乐声,平和自若”的观点,对“雅乐”与“淫声”作了区别,他极为推崇正乐、雅乐,而贬斥、厌恶民间音乐。主张乐的旋律、风格应平和淡雅,“使人无欲”,“心和气洽”。他还认为乐是与悲哀的情感相对立的,反对以悲为乐、以哀为乐,这种观点在理论上也是具有一定片面性的。

嵇康的《声无哀乐论》则集中体现了其对音乐的批评观点。嵇康反对“心戚者则形为之动。情悲者则声为之哀”以及“声使我哀,音使我乐”的观点。他认为音乐是一种声音组织,而哀乐是一种心理现象,在本质上,二者是没有关系的。“哀乐自当以情感,则无系于声音”。嵇康不同意“治乱在政,而音声应之”的观点。他认为音乐并不能反映社会生活的变化,也不同意音乐可以移风易俗的观点。嵇康的理论一方面是对儒家音乐理论传统的批判,另一方面是要人们回到音乐的本体,进而从现存的社会政治现象中超脱出来,回到对人的本性的关心。

东晋顾恺之的《论画》、《魏晋胜流画赞》、《画云台山记》,提出了“传神写照”和“迁想妙得”的重要命题和理论,也是其批评理论的表述。顾恺之反对“以形写神”,并不认为人的“形”的一切方面都和“神”有关,而应着眼于人体的某个关键部位。绘画要表现的“神”是一个人的风神、风韵、风姿神貌,即一个人的个性和生活情调,而不是一般的精神和道德学问。顾恺之认为绘画应“传神写照”,还要求把具有一定个性和生活情调的人放在同他的生活情调相适应的环境中加以表现。他在《魏晋胜流画赞》中提出“迁想”就是观察对象、体验生活中充分发挥艺术想象,“妙得”,即巧妙地把握对象的神韵,突破其有限的形体,凸现其本质特征。

南朝刘宋宗炳的《画山水序》提出“澄怀味象”的观点,其理论与艺术批评就是以此展

开的。“澄怀味象”是概括了主客体之间审美关系的一个问题。宗炳认为“澄怀”是实现审美观照的必要条件,也就是主体的心理前提和状态。“味”是一种精神体验,精神的愉悦,是审美的“味”。宗炳认为,不仅“以形媚道”的自然山水能给人以审美愉悦,山水画也同样能“怡身”、“畅神”,给人审美愉悦。“类之成巧”的山水画,能够将自然山水的风貌和神韵出神入化地表现出来。而在对自然和山水画的欣赏时,宗炳认为应“凝气怡身”,“万趣融于神思”,“应目会心为理”。

魏朝曹丕《典论·论文》用“文气”、“文体”对文学进行批评研究。曹丕说:“文以气为主”,这里“气”就是指艺术家的生命力和创造力。他评价“王粲长于辞赋,公干时有齐气……应璩和而不壮,刘楨壮而不密”,从而将作家的情感、个性与文艺创作风格相连。曹丕将文学分为奏议、书论、铭诔、诗赋四科并提出具体标准,“夫文体同而未异:盖奏议宜雅,书论宜理,铭诔尚实,诗赋欲丽;此四科者不同,故能之者偏也。”在《典论·论文》中,曹丕还提到文学鉴赏,指出“常人贵远贱近,向声背实;又患暗于自见,谓己为贤”,并提出应该“君子审己以度人,故能免于斯累”的评判观点。

西晋陆机的《文赋》在批评理论上把文体分成十类:即诗、赋、碑、诔、铭、箴、颂、论、奏、说,并且认为,不同的文体有不同的风格。“诗缘情而绮靡,赋体物而浏亮;碑披文以相质,诔缠绵而凄怆;铭博约而温润,箴顿挫而清壮;颂优游以彬蔚,论精微而朗畅;奏平彻以闲雅,说炜晔而譎诳。”陆机提出“诗缘情”说,认为诗歌是因情而发的,是诗人自身情感的流露,这是对先秦和汉代的“情志”说的重要发展,具有很高的价值。陆机还提出文学作品艺术美的五个标准:应、和、悲、雅、艳。其中的“悲”、“艳”就是说文学作品能充分体现鲜明的爱憎感情,文辞美丽,才能真正打动人心。

南朝齐梁刘勰的《文心雕龙》体大思精,在古代文学批评著作中是空前绝后的。该书共计50篇,包括总论、文体论、创作论、批评论四个主要部分。刘勰初步建立了用历史眼光来分析、评论文学的观念,能够结合历代政治风尚的变化和时代特点来探索文学盛衰的原因,提倡原道的文学,批评当时“淫艳”的风气,注重内容和表现形式的关系,主张文质并重,“为情而造文”。在创作上,他强调作家“神与物游”的重要,以及情与景的相互影响和相互转化。刘勰初步建立了文学批评的方法论。提出了“六观”的批评方法:一观位体,二观置辞,三观通变,四观奇正,五观事义,六观宫商,成为当时最为全面的品评艺术的方法。他提出“风骨”的标准说,“风”就是要求文学作品要有较强的思想与艺术的感染力,“骨”则是要求艺术表现上的刚健有力、清新别致。他反对“贵古贱今”、“崇己抑人”、“信伪迷真”等等错误的批评态度,认为正确的批评态度,应该无私于轻重,不偏于憎爱。他指出批评家应该有深广的学识修养,“凡操千曲而后晓声,观千剑而后识器”。

南朝齐梁间谢赫的《古画品录》是我国绘画史上第一部完整的绘画理论著作。该书提出绘画的“六法”是:一、气韵生动,二、骨法用笔,三、应物象形,四、随类赋彩,五、经营位置,六、传移模写。其中“气韵生动”已成为中国千百年来画家和艺术评家一直所追求的创作的最高指导原则。《古画品录》的大部分文字是谢赫评论陆探微、曹不兴以及他同时代的二十七位画家的作品。他在评论中把画家分成六品,即六个等级,体现出当时对艺术家的评论以精神气质、风度为标准的原则。

南朝齐梁时代钟嵘的《诗品》是一部品评诗歌的文学批评名著。钟嵘认为诗是人的感