

新概念传播

艺术传播

陈 鸣 编著

心灵之谜

● 艺术是上帝施与大地的赠品，
无论在上帝被丢失之前还是之后，
人类都是惟一的继承者与传播者。

上海交通大学出版社

新概念传播 艺术传播——心灵之谜

陈 鸣 编著

艺术是上帝施与大地的赠品,无论在上帝被丢失之前还是之后,人类都是惟一的承继者与传播者。

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书系《新概念传播》系列书之一。本书用深入浅出地阐述方法,论述了艺术传播所涉及的内容。艺术传播包括文学、绘画、雕塑、建筑、音乐、舞蹈等。本书语言精练,叙述流畅,是广大市民消闲中长知识的有益读物,也是白领自身修养的理想读物。

图书在版编目(CIP)数据

艺术传播—心灵之谜 / 陈鸣编著. —上海: 上海交通大学出版社, 2003

(新概念传播)

ISBN 7-313-03200-5

I. 艺... II. 陈... III. 艺术—传播学 IV. G

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第083751号

新概念传播

艺术传播—心灵之谜

陈 鸣 编著

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路877号 邮政编码200030)

电话:64071208 出版人:张天蔚

常熟市文化印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本:787mm×960mm 1/32 总印张:31.125 总字数:636千字

2003年1月第1版 2003年1月第1次印刷

印数:1—3050 本册定价:8.00元

ISBN7-313-03200-5/G·500 全套定价:64.00元

版权所有 侵权必究

《新概念传播》编委会

主编：金冠军

编委：（以姓氏笔画为序）

李 珠 陈力丹 陈 鸣 余志鸿 沈 荟
张天蔚 金冠军 赵士林 郁金豹 黄剑华
戴元光

序 言

《明天传播学》丛书已经出版了传播学教材、专著和影视艺术系列,现在出版《新概念传播》系列书,这是一个不错的策划。传播学历来是书斋里的学问,不大注重普及,这是传播学研究中的一个缺点。

现代科学呈现两种发展趋势,一是学科越来越多,分工越来越细,二是各学科的交叉越来越多,互动越来越强。就传播学来说,有大众传播学,新闻传播学,传播心理学,传播伦理学,广告学,公共关系学等;传播心理学还可分为接受心理学,媒介心理学等。网络传播既可以是人际传播媒介,也可以是大众传播媒介。所有的传播媒介都有强大的技术背景,具有交叉学科的特征。

传播发展到今天,已不再仅仅是组织行为,而是全社会参与的行为。媒介已深入千家万户,成为人们生活中的一部分。人们对传媒的依赖为始料所不及。

由于传媒的大众化、社会化,传播知识的普及也越来越迫切。这套小册子,正好弥补了普及传播学知识的不足。其实,册子虽小(文字少),知识容量却不少;不仅适合非专业人士阅读,对于有相当文化程度的人士,也是不错的读物。尤其是著

名漫画家戴逸如先生为图书绘制了相当精美的插图,使这套小册子锦上添花,希望读者能喜欢。

编者

2002 年 12 月

目 录

1 探询艺术	1
1.1 美的艺术与丑的艺术	3
1.2 重构艺术品	11
1.3 为艺术传播主体命名	16
2 媒介转换	25
2.1 文本媒介与传播媒介	25
2.2 走入大众传媒	35
2.3 设施媒介与网络媒介	41
2.4 艺术文本的等次	51
3 解读文本	57
3.1 艺术解读如何成为可能	57
3.2 第二只眼看“文本”	63
3.3 鉴赏的奥秘	71
4 交往话语	77
4.1 艺术交往的合理性	77
4.2 续传者的话语	85
4.3 关怀躯体	92

5 艺术市场	101
5.1 凡·高的启示	101
5.2 从艺术市场、文化市场到 文化产业	107
5.3 文化经纪人	115
6 文化管理	123
6.1 袒露在公共领域的心灵之谜	123
6.2 法国模式与美国模式	129
6.3 艺术产权的国际保护	138

1 探询艺术

1917年,法国画家杜尚将一件陶瓷男用小便器,标上《泉》的名称后,递交给正在举办美术展览会的纽约独立艺术家协会,作为参展作品,一时让展览的主办者们哭笑不得。3年以后,这位达达主义的画师又在一幅达·芬奇《蒙娜丽莎》的彩色印刷品上,用铅笔在那位漂亮少妇的鼻唇之间画上了两撇小胡子,并取名为《带胡须的蒙娜丽莎》,又使国际画坛啼笑皆非。虽然,人们对于这样两件“艺术作品”的是非与得失至今众说纷纭,莫衷一是。然而可以肯定的是,杜尚的行为并非出于一种哗众取宠的恶作剧,恰恰相反,这位享誉世界画坛的艺术大师正是以此独特的方式向世人发问:什么是艺术品?艺术又是什么?

也许,这是上帝与人类之间的秘密,是要人们用自己的心灵和躯体来解读的千古之谜。很久以来,确实也曾有过一些哲人、艺术大师和艺术批评家们像杜尚那样,采用各种方式追问和寻觅艺术之谜,可是直到今天似乎尚未有人能够给出准确而又完整的终极答案。

如今,“上帝死了”,上帝被丢失了。于是,人类只有凭着自己的智慧与勇气继续地探询艺术的真谛,探询丢失了上帝之后的心灵之谜。

艺术是上帝与人类之间的秘密。如今，上帝被丢失了，上帝死了。艺术是什么呢？

1.1 美的艺术与丑的艺术

艺术是什么？艺术是美的，是否可以有丑的艺术呢？这是艺术传播学研究首先面临的诘问。古往今来，确实已有过不少关于艺术的著名论断，并形成了一系列与之相关的学说、流派和学科。因此，在探问艺术概念之前，我们不妨还是先来看看人类的艺术观念是如何演化的吧。

艺术原本是指人们掌握的各种技术或技能，即技艺。古希腊人把艺术称为“有用的技巧”，含义十分广泛，涉及一切实用的艺术，如战争、医疗、采矿、农业等，并用 *techne* 一词代表技艺与艺术，用 *technites* 来称呼技艺者与艺术家。先秦时期的中国古人也将艺术泛指各种技艺，甚至包括占卜术数等巫术方技。所以，在古代文明人的眼里，艺术是指一种建立在一定规则尺度上的生产性活动。我将这一时期称为技艺时期。

随着东西方文人艺术的生成与成熟，中国汉魏六朝“文的觉醒”与唐朝文人艺术的鼎盛，出现了一系列文人画、文人诗等新兴艺术思潮；而欧洲的文艺复兴运动更是将渊源于古希腊的西方人文主义艺术推向了高潮，在绘画、文学、雕塑、音乐等领域树立起一座座划时代的里程碑。200 年以后，欧洲人发明了新的艺术概念，这就是由法国美学家阿贝·巴托首先确立的“美的艺术”体系。1746 年，巴托在《统一原则下的美的艺术》著作中

将“美的艺术”从“机械的艺术”(中世纪西方人对手工技艺的专称)中提取出来,并分成五种:音乐、诗、绘画、雕塑和舞蹈。18世纪的启蒙运动使西方人开始自觉地把“美的艺术”与一般技艺区别开来,实际上是将艺术创作从物质生产领域中分化出来,明确其精神生产的本质,现代艺术观念由此诞生。与此同时,一门专门研究“美的艺术”的学科也相继形成。1735年,德国哲学家鲍姆嘉通在《关于诗的哲学默想录》里首次提出要建立一门美学;1750年,他正式用“埃斯特惕卡”(Ästhetica)来命名这门新的学科,并在《美学》第一章中写道:“美学是以美的方式去思维艺术,是美的艺术的理论。”从此,美学就成为一门探讨“美的艺术”的新兴学科,后人称之为“艺术哲学”。这就是美的艺术时期。

从美的艺术跨入设计艺术是借助于工业革命的推动,而这种历史性变革的标志则是艺术学的诞生与包豪斯的实践。1906年,德国学者马克斯·德苏瓦尔创办了《美学与一般艺术学》杂志,力图抛开抽象的哲学思辨,具体研判各种艺术类型,在美学之外辟出新的途径。就在德苏瓦尔从理论上呼吁要创立一门独立的艺术学不久,德国的包豪斯学校已在现实地尝试着工业设计艺术。创办于1919年的包豪斯,是由德国魏玛的两座学校——手工艺学校和美术学院合并建立的,首任校长是著名的德国建筑师W·格罗比斯。包豪斯(Bauhaus)之名是格罗比斯从德语中找出了

“房屋建造”一词 Hausbau, 把它颠倒了过来念才得来的。建校之初, 31 岁的格罗比斯就号召艺术家们要解决工业生产引起的视觉艺术问题, 在纯美术与应用设计之间闯出一条新的路来。他希望设计者们经过艺术学校的训练以后, 能“向死的机械产品注入灵魂”, “探索艺术与手工艺的统一”。包豪斯形成了一个由画家、雕塑家、摄影家、建筑师、手工艺师等组成的新型艺术师资队伍, 开设了一系列工业产品的设计课程, 如建筑、雕塑、家具、陶瓷、纺织和印刷等。当时, 在包豪斯任教的设计家莫霍莱·诺吉率先提出, 设计与艺术的本质一样, 都是“构思”, 而不是制作。诺吉的设计观念阐明了工业设计的创意价值, 为包豪斯的设计艺术实践奠定了基础。1923 年, 包豪斯举办了首次设计艺术展览会, 有 15000 人前来参观。这次展览的成功不仅使包豪斯赢得了广泛的国际声誉, 而且为西方人创导了一种全新的艺术观念, 标志了设计艺术时期的到来。

20 世纪, 西方的艺术在总体上出现了边缘化的态势, 其突出的表现就是“美的艺术”向“不再美丽的艺术”转换, 甚至在美术、文学、戏剧等领域出现了“丑的艺术”。现代派艺术虽然起源于 19 世纪下半叶的法国, 但 20 世纪以后才真正定型并成为西方的精英艺术思潮。1905 年巴黎举行秋季沙龙画展时, 法国画家亨利·马蒂斯将他的两幅作品送去展出。一位名叫路易·沃塞尔的批评家在参观画展时, 看到有一幅风格拘谨的胸像周围

都是马蒂斯和他同行的作品,就指着说:“多纳太罗被野兽包围了!”多纳太罗是意大利文艺复兴初期的雕塑家,这位批评家只是用一句俏皮话,将马蒂斯等年轻画家那些色彩粗野、感情奔放的绘画作品比作“野兽”,不料野兽派却由此得名。两年以后,西班牙画家毕加索创作的《阿维尼翁的少女》,打破了文艺复兴以来以三度空间为准则的绘画传统。画家抛弃了对人体的真实描写,采用各种几何形的平面装配手法,将美丽的女性形体支解成几何切面而拼接在同一幅画面上。这部作品不仅是毕加索一生的转折点,也是西方立体派艺术的先驱。马蒂斯和毕加索的作品使西方人领略到艺术正在变得不再那么美了。不久以后,这种不再美丽的艺术在西方现代派文学中也被凸现了出来。1915年,奥地利表现主义大师卡夫卡在小说《变形记》中,描绘了一个小职员格里高里一夜醒来发现自己变成一只大甲虫的荒诞故事,深刻地表现了西方人在工业革命后普遍产生的被异化的心态和孤独感。20世纪30年代和第二次世界大战以后,西方文学界相继掀起了两次“卡夫卡热”。这种异化的荒诞在50年代的荒诞派戏剧中达到了高峰。那时,巴黎剧场上演了话剧《等待戈多》,整场戏就是两个打扮肮脏的老头在乡村路边,一边等待着戈多,一边闲聊着毫无意义的琐事,两幕戏演到结尾还是没有等到戈多,而观众看到最后,谁也搞不清楚戈多是何许人。当时有人问剧作家萨缪尔·贝克特,戈多是谁,得到的回答

却是：“我要是知道，早就在剧里写出来了。”没想到，这出荒诞戏剧初次上演就轰动巴黎，竟然连续演了 400 场，许多其他国家的观众也纷纷慕名前来，以至当时巴黎街头熟人之间打招呼时都说：“你在干吗？”“我在等待戈多。”就这样，荒诞派戏剧从法国流传到德国、英国和美国，20 世纪 60 年代以后成了西方戏剧界霸主。20 世纪的西方艺术家们用异化的、厌恶的、荒诞的、抽象的艺术主题、艺术形象与艺术趣味，展示了一种“不再美丽的艺术”乃至“丑的艺术”，人们的艺术观念发生了再一次变异，一些艺术评论家们甚至提出要创立一门当代艺术哲学——“丑学”的主张。这就是丑的艺术时期。

由古希腊的技艺、18 世纪的“美的艺术”到 20 世纪的设计艺术、“不再美丽的艺术”和“丑的艺术”，人类的艺术观念经历了一个漫长的演化过程。面对如此纷繁复杂的艺术现象，人们不禁要问：艺术的本质究竟是什么呢？对此，各个时代的哲学家、美学家和艺术理论家们曾经从不同的角度作出过解答，为我们留下了各种关于艺术本性的话语。

古希腊柏拉图的艺术“模仿说”曾经主宰了数千年的西方艺术理论界。柏拉图认为，现实世界是模仿“理式世界”（一种永恒不变的真实世界）而来的，同时又是艺术世界的摹本，所以，艺术是“摹本的摹本”、“影子的影子”。由于柏拉图把先验的“理式世界”作为世界的本源，使他的艺术模仿说

滑入了唯心主义的泥潭。可是将艺术的本质看成是对于现实的模仿,这不但使柏拉图的艺术学说在理论上具有相对的合理性,而且在现实上也奠定了西方人的艺术理念。古希腊罗马时期的雕刻艺术、中世纪的镶嵌壁画、文艺复兴的焦点透视造型艺术法则等都是与艺术模仿说一脉相通的。

近代西方艺术理论的代表是意大利美学家 B·克罗奇提出的“艺术直觉”说。根据克罗奇的看法,人类知识有两种形式,逻辑的与直觉的,前者产生概念,后者则生成意象。而艺术属于后者,是一种抒情表现的直觉。为了强调审美直觉的重要性,克罗奇甚至认为,“简单地把直觉作为艺术的定义,就已经给艺术下了完整的定义。”虽然,克罗奇也没有摆脱唯心主义的窠臼,他把艺术的审美经验与艺术的创作实践等同起来,并用抒情表现的直觉来取代艺术,无视乃至排斥艺术工具、艺术材料和艺术技巧在艺术中的应有地位。不过,克罗奇的“艺术直觉”说却在一定程度上发现了艺术欣赏在艺术活动中的创造属性,为当代西方的接受美学理论开启了先河。

在关于艺术本性的探讨中,20 世纪的艺术理论家们似乎更关注艺术本体论的追问,其中尤以“真理说”与“人类生命形式感悟说”较具代表。德国哲学家 M·海德格尔认为,艺术的本性在于它是人类用诗意的方式追寻和展露真理。用他的话讲:“艺术让真理起源”,“所有艺术作为让所有的真理出现,在本质上是诗意的。艺术的本性,即艺

术品和艺术家所依靠的,是真理的自身投入作品。”海德格尔的话虽然说得有些玄妙,却也道出了艺术的某种本质属性:艺术是人类用诗意的方式探问与显露真理。与海德格尔“真理说”不同的是,美国美学家苏珊·朗格的“人类生命形式感悟说”似乎更为直截了当:艺术的方式是人类生命形式感性的呈现形态和直接的体验方式,是“真正能够使我们直接感受到人类生命的方式”。在探询心灵之谜的话语中,从人类追求真理和体验生命形式的思路上来阐述艺术的本性,不失为是深刻而又贴切的言说途径,展露出说话人对于艺术本源的终极关怀。

那么,究竟艺术是什么呢?——是手工技艺还是工业设计?是美的艺术还是丑的艺术?艺术的本性到底又是什么呢?——是模仿还是直觉?是诗意地探索真理还是生命形式的感性体验?

看来,任何武断地否认或简单地首肯都将是一种草率的态度。尽管如此,我们对于艺术之谜的探询至少可以获得两点启发:首先,人类的艺术观念和艺术理论有一个演变与发展的过程,至今没有也不可能终结;其次,任何关于艺术本性的话语只能是建筑在人类的艺术实践及其认识水平之上的。因此,探询艺术应该采取一种历史的、发展的视野。

倘若要从艺术传播学角度探询艺术本性的话,笔者倾向于作这样一种描述性的界定:艺术是指人类的一种感性传播方式与符号交往行动,它