

艺术论文写作与学术规范

赫云 李倍雷 著

南京大学出版社

南京艺术学院 2015 年本科招生章程

南京艺术学院 2015 年本科招生章程

南京艺术学院 2015 年本科招生章程

南京艺术学院 2015 年本科招生章程

艺术论文写作与学术规范

赫云 李倍雷 著

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术论文写作与学术规范 / 赫云,李倍雷著.--南京:南京大学出版社,2013.11

ISBN 978-7-305-11992-7

I. ①艺… II. ①赫…②李… III. ①艺术—论文—写作 IV. ①H152.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 194628 号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号 邮 编 210093
网 址 <http://www.NjupCo.com>
出 版 人 左 健

书 名 艺术论文写作与学术规范
著 者 赫 云 李倍雷
责任编辑 陆蕊含 编辑热线 025-83592401
照 排 南京紫藤制版印务中心
印 刷 南京爱德印刷有限公司
开 本 787×1092 1/16 印张 9.75 字数 235 千
版 次 2013 年 11 月第 1 版 2013 年 11 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-305-11992-7
定 价 25.00 元

发行热线 025-83594756
电子邮箱 Press@NjupCo.com
Sales@NjupCo.com(市场部)

-
- * 版权所有,侵权必究
 - * 凡购买南大版图书,如有印装质量问题,请与所购图书销售部门联系调换

目 录

第一章 艺术论文写作的基本概念	1
一、什么是艺术论文写作	1
1. 艺术写作对象与范围	2
2. 对艺术的叙述、阐释、鉴赏与批评	4
二、艺术论文写作的目的与意义	7
1. 正确运用文字表达自己的思考和见解	7
2. 对艺术现象和作品及时提出批评	8
3. 帮助大众理解与欣赏艺术	9
三、艺术论文写作的基本要求	11
1. 实地考察	11
2. 对文献的掌握与解读	13
3. 正确的判断与描述	15
4. 严谨的学风和文风	16
5. 关键词、摘要的写法与注释的标注	17
6. 学术现状描述和文献综述	25
四、艺术论文写作的基本类型	26
1. 一般艺术理论论文写作	26
2. 专业学位艺术论文写作	27
第二章 一般艺术理论论文写作	28
一、艺术论文写作类型	28
1. 艺术原理论文写作	29
2. 艺术史学论文写作	29
3. 艺术批评论文写作	30
4. 艺术鉴赏论文写作	30
5. 感想和体会文章写作	31
二、一般性的艺术论文写作方法	31
1. 关注学术前沿的研究问题	31
2. 内容与题目的选定	32

3. 拟定提纲	34
4. 立论、论点与论据	34
5. 论据来源可靠性与权威性	35
6. 论证方法	37
三、艺术史学论文写作方法	38
1. 关于史料问题	38
2. 艺术史学个案研究	40
3. 艺术史学断代研究	40
4. 艺术史学中的风格与流派研究	41
5. 艺术史学中的艺术变迁研究	42
四、艺术批评的写作方法	43
1. 艺术观念、思想、意识的批评的写作	44
2. 艺术形式批评的写作	45
3. 艺术内容批评的写作	46
4. 艺术风格批评的写作	47
五、艺术鉴赏写作方法	48
1. 艺术作品的作者与年代	49
2. 艺术作品技巧	50
3. 艺术作品的形式与形态	53
4. 艺术作品的风格	54
5. 艺术家的审美趣味	56
六、艺术写作常见的几种方式	57
1. 叙述方式	57
2. 描写方式	57
3. 辩论方式	58
4. 解说方式	59
5. 比较方式	59
6. 对话方式	60
7. 阐释方式	62
第三章 艺术学学位论文写作	64
一、学位论文的要求与学术规范	64
1. 开题报告、论文格式与学术规范意识	64
2. 学术规范的要求	67
二、撰写学位论文要有问题意识	68

1. 研究现状的了解、描述与学术前沿	69
2. 选题要有目的与意义	70
3. 提出问题	71
三、研究方法与研究路径	71
1. 研究方法	72
2. 研究路径	73
四、论文提纲与体例	74
1. 提纲与结构	75
2. 题目的酌定	78
3. 结论、结语、余论的区别	78
附 1:《中华人民共和国国家标准》	79
附 2:《学位论文作假行为处理办法》	86
第四章 艺术论文写作原则	88
一、尊重艺术事实	88
1. 公正客观地研究艺术问题	89
2. 正确对待艺术现象	91
3. 有主观价值判断但不带情绪写作	91
二、理解艺术	92
1. 充分了解艺术现象	93
2. 了解艺术家的创作过程	93
3. 尊重艺术家的艺术创作	94
三、写作文风	95
1. 文风与字词句	95
2. 不随意使用形容词	96
3. 不生造概念哗众取宠	98
4. 围绕问题有的放矢	98
第五章 艺术论文写作案例分析	100
一、一般性的艺术理论论文写作案例分析	100
1. 艺术研究型论文写作案例分析	100
2. 艺术批评型论文写作案例分析	102
3. 艺术鉴赏型论文写作案例分析	105
4. 艺术史学型论文写作案例分析	109
二、艺术学学位论文写作案例分析	111

1. 本科学位论文案例分析	112
2. 硕士学位论文案例分析	123
3. 博士学位论文案例分析	125
附 1: 中国 GB 7714—87《文后参考文献著录规则》	127
附 2: 中国 GB/T 7714—2005 及著录格式示例	131
后记	150

第一章 艺术论文写作的基本概念

写作主要是指用文字表达思想、观念和见解,而艺术写作则与艺术的研究方法和研究结果是分不开的。在某种程度上也可以这样说,艺术论文写作就是艺术研究成果呈现的过程,艺术研究成果的最终形式就是艺术论文。因此,我们在讲艺术写作的同时,也会讲到艺术研究的方法。离开研究方法,空谈写作是没有多大意义的。著书立说,都离不开论文写作。《说文解字》云:“书,著也。从聿,者声。”“聿”作牍解。秦以后,皆作笔解。其《叙》云:“依类象形谓之文,形声相益谓之字,著于竹帛谓之书。”(许慎《说文解字》)《说文解字》这里把“文”、“字”和“书”全都解释了。“书”就是古代写在竹简和帛上的文字,记录事件和思想。今天我们说的书指的是专著或著作。论文也称文章,所谓文章中国古时是“文”和“章”的共称。“文”,许慎《说文解字》已经说了是“依类象形”。“章”,《说文解字》云:“乐竟为一章。从音从十。十,数之终也。”《周礼·考工记》云:“青与赤谓之文,赤与白谓之章。”《诗·小雅·六月》有云:“织文鸟章,白旆央央。”《文心雕龙》云:“积句而成章,积章而成篇。”虽说法多样,但大抵指装饰与结构,即形式文采。文章既要表达思想,又要有好的表达形式。近代学者胡朴安说,书是“以文字代语言,发表人类之思想,记录社会之事物,可以行以远垂久,而为载籍之总名也”^①。这是写作的基本概念和意义。艺术论文写作就是围绕艺术研究的各种问题进行的文字表达。

一、什么是艺术论文写作

艺术论文写作属于学科专业范畴的写作,即针对艺术学这门学科研究的内容进行的写作,它属于艺术理论的实践,而不是艺术创作的实践。艺术学作为大的门类学科,包含了艺术学理论(1301)、音乐与舞蹈学(1302)、戏剧与影视学(1303)、美术学(1304)和设计学(1305)五个一级学科。对这五个一级学科进行的理论研究,并用文字的形式表达作者的思想、观念和见解,进而提出问题和解决问题,就是艺术论文写作基本内涵。如果再具体地讲,艺术写作就是运用艺术原理,针对艺术史、艺术理论、艺术批评、艺术比较与艺术鉴赏等方面所进行的撰写工作,它是从事艺术理论研究与学习的过程中必须掌握的一门技术,亦可说是一种“笔头功夫”或“文字功底”。艺术论文写作因类型和目的不同而有区别。这里我们从学校和教学的角度,把艺术论文写作分为两大类型:“一般性艺术论文写作”和“艺术学学位论文写作”。一般性艺术论文写作主要有—般研究性的艺术论文写作,一般艺术批评性写作,艺术欣赏写作,以及一些艺术创作体会、感想等的写作。我们这里用了“—般”这个词为限定,意指普

^① 王元化. 胡朴安学术论著[M]. 杭州:浙江人民出版社,1998:239.

通性的艺术论文的撰写,作者相对“自由”一点;艺术学的学位论文写作是为了获得某个层次的学位而进行的写作,“限定”多一些,有一套学位论文要求的格式和规范,撰写者还要面临答辩等一系列事项。当然,目的和角度不同,艺术论文写作类型也有不同的分类法。不同类型的艺术写作,自然就有不同的要求、规范和形式。同时特别需要强调的是,无论哪一种分类和类型,艺术论文写作是艺术理论研究者和学习者必备的手段、技术和能力,写作本身不是目的,而是手段,它是用来服务于艺术理论研究工作的,就像艺术家的技巧一样是为艺术创作服务的。所以,我们把艺术论文写作的过程要当作艺术研究的过程。在以下的表述中,我们常将“写作”与“研究”合在一起探讨,就是基于这个目的。

1. 艺术写作对象与范围

上面我们讲了艺术写作的两大类型,主要考虑到学生需要获得学位而言的。如果我们从艺术写作的方式来讲,艺术写作主要分两个方面:一是艺术理论研究的写作;二是艺术创作实践的体会、感想的写作。艺术学的五个一级学科中,除了“艺术学理论”是纯理论的研究以外,其他4个一级学科既有艺术创作实践的二级学科,又有门类艺术史论研究的二级学科。艺术理论研究不是艺术创作实践,反过来说,艺术创作实践也不是艺术理论研究。但两者都可以视为艺术的学术活动。把艺术理论研究的成果以文字的形式撰写出来,就是我们说的艺术理论写作。因此从这个角度而言,艺术写作是艺术理论实践性的文字工作,是艺术理论实践研究的表达手段。当我们去美术馆观赏美术作品时,当我们去影院和歌舞剧院观看一部电影、一出戏剧(曲)和一场舞蹈时,当我们听一场音乐会时,这些被公众观赏(消费)的艺术内容,是艺术创作实践的成果,我们把这些艺术创作实践的成果称为艺术作品。艺术理论家对这些艺术作品提出各种看法,作出各种研究和评论,形成艺术批评与鉴赏;艺术理论家对艺术史上的某一个艺术家、艺术风格和艺术流派的变迁等进行的研究,就形成艺术史论的研究工作。无论是当下的还是历史的艺术作品,都是艺术研究和批评的对象,是需要用文字表达的写作的对象。也就是说,艺术论文写作的研究对象必须是艺术作品、艺术家、艺术观念、艺术思潮、艺术风格、艺术历史等所有的艺术现象。

艺术论文写作离不开它的写作范围,离开了它的范围就不是艺术论文写作。凡是立足于艺术对象的研究,都是属于艺术论文写作的范围。具体地讲,凡是针对美术、音乐、舞蹈、电影、影视、戏剧、戏曲和设计方面的艺术研究所进行的论文写作,都属于艺术论文写作。从学理上讲,文学也属于艺术的范畴,但在实际的操作和我国的学科定位中,并没有把文学列入艺术学的范畴中。艺术学的学科建立,有它特定的内涵和概念,专指美术、音乐、舞蹈、电影、影视、戏剧、戏曲和设计,不包含文学,故此我们这里的艺术写作不把文学纳入艺术写作的范围里探讨。我们从艺术的特点这个角度出发就不难发现,所有的艺术作品、艺术形态和艺术现象,不外乎就是注入视觉和听觉两大感觉系统的内容。美术、设计和舞蹈是纯视觉系统的艺术,舞蹈往往也辅以音乐元素作为补充。音乐是纯听觉系统的艺术。电影、电视、戏剧和戏曲,是视听综合系统的艺术,所以往往把这些艺术形态也称为“综合艺术”或“视听艺术”。另外,西方一些现代艺术形态与触觉有关,即我们说的与作品“互动”。艺术理论研究的范围,就是针对这些注入我们视、听、触等感觉系统中的艺术作品进行研究,以及对从事这些艺术创作的艺术家进行研究。研究者从不同的角度,用不同的方法,以文字的形式表达出来的观点、看法、态度和思考,就是艺术论文的写作。艺术理论的实践研究,不是“述而不作”,而是要以文字的形式呈现出

来的。

从以上的“对象与范围”来看,艺术研究的论文写作的对象与范围,在很大程度上有重叠的关系。但两者的区别是,研究对象,更强调的是研究者研究的对象必须是艺术作品以及围绕艺术作品出现的各种关系的研究,如艺术家、艺术思潮、艺术市场、艺术风格、艺术流派以及艺术史等;研究范围,更强调的是学科性,即围绕艺术研究的对象所要达到研究的何种目的,即以艺术为立足点展开的一些交叉研究,获得解决艺术中的某个艺术问题,而不是其他学科的问题。一些表面看来利用了绘画或雕塑进行的研究,但研究者的目的和方法都是为了其他学科,艺术品仅仅成为论证的辅助材料。譬如对青铜器的研究,历史考古学家、艺术学家、人类学家、民族学家、社会学家都把它作为研究对象进行研究,然而,不同学科的研究者因研究的目的不同,形成了不同学科的研究范围。艺术学家的研究是针对青铜器的造型、风格、装饰等艺术方面问题进行的探究,得出的是有关艺术方面的结论。历史考古学家重点在断代问题上,得出的是有关历史时期的结论。社会学家是要考证出青铜器与当时的社会状况存在的某种关系,等等。这就是学科研究的范围问题。尽管研究对象一样,但目的不同,研究方法也不同,也就随之出现研究范围的学科界定问题。

艺术论文写作的前提是以某一门类艺术作为研究对象进行艺术学的理论研究。这个前提规范的就是艺术写作的研究对象和研究范围。研究者依据个人对某类艺术的熟知程度和兴趣,有针对性地进行艺术史、艺术原理和艺术批评研究。也就是说,研究者可以对艺术中某一类别或门类,诸如美术、音乐、舞蹈、电影、戏剧等的历史进行史学研究。我们经常看到的“中国美术史”、“印度美术史”或“西方美术史”就是属于美术的史学研究,看到“先秦美术史”、“宋代美术史”或“文艺复兴美术史”就是属于美术史学的断代史研究。看到“文人画研究”或“宫廷绘画研究”就是属于史学的专项研究。看到“吴历研究”、“龚贤研究”、“伦勃朗研究”、“莫奈研究”就属于史学的个案研究。当然艺术史学研究远不止这些。研究的侧重点和问题在于研究的角度和能力,诸如艺术风格、艺术思潮、艺术观念、空间观念和审美理念的研究,或对某一艺术作品的具体表现形式,诸如色彩、线条、透视、体积、旋律、节奏的研究,戏曲中的唱、念、做、打的研究。至于选择哪一类艺术和艺术作品,用什么方法和形式这完全取决于研究者。艺术批评主要是针对同时代或当下的艺术作品、艺术家、艺术观念等艺术现象所作的艺术评论,其核心是围绕艺术作出的价值判断。特别需要指出的是,一级学科“艺术学理论”的研究,不同于上面我们列举的某一具体的门类艺术研究,而是在把握艺术原理和艺术规律的基础上,对所有艺术形态和艺术现象进行的综合的、整体的、宏观的理论研究。从事艺术学理论的研究,对研究者的要求比较高。它要求研究者视野要高,要俯视各个门类的艺术,并要整体地、宏观地继而综合地把握和理解所有艺术门类,尤其是要把握和理解美术、音乐和舞蹈这三门艺术门类。对于门类艺术的理论研究,研究者只需懂得某一门类的艺术和其他相关的人文社科知识就可以了。艺术学理论却对研究者的知识结构要求得比较全面,不仅仅需要有文、史、哲和其他相关的人文社科知识,而且还需要对所有艺术门类进行全面的了解,包括对不同门类艺术的实践也需要有一定的经验和认知,因此,区别于门类艺术的理论研究和写作。

研究的对象与范围清楚了,艺术写作的目的自然也就明晰了,接下来就是如何写的问题了。艺术论文写作一般包括叙述、阐释、鉴赏和批评四个方面。

2. 对艺术的叙述、阐释、鉴赏与批评

艺术史写作主要是对历史中的艺术作品、艺术家、艺术形态等艺术现象所做的史学研究。艺术史的研究通常是以叙述的方法为主,研究者作客观的描述,一般不带主观因素。也就是说,所有艺术史的写作应该尽可能地准确描述艺术作品、艺术家和艺术形态的历史现象。这是艺术史学研究的一般方法和基本态度。这样做的目的是给人们一个客观的艺术历史和艺术变迁历程及其真实的变迁原因,使接受者在接受过程中所获取的是艺术本身发展和演变历史的客观事实,从而让接受者自己对艺术史的现象去作一个个体的判断。当然,由于历史的久远以及某些事实尚不完全清楚或资料匮乏等原因,也有研究者对历史阶段上的某些艺术作品、艺术家、艺术现象等作一定的推测性的主观判断,但对于艺术史来讲,研究者要以客观事实为根本,尽可能作出不偏不倚的判断性的描述。法国后现代主义学者福柯(Michel Foucault, 1926—1984)就曾质疑人们撰写的“历史”的真实性。他这样认为的理由之一就是,一个人在撰写历史的时候,往往遮蔽了他没有观看到的那部分历史。所以,福柯认为“历史”就是陈列在博物馆档案袋里的东西。福柯的这个观点是值得撰写艺术史研究者思考的。还有就是作者过多的主观判断,会偏离真实。这就是我们为什么说,对艺术史的写作要用“叙述”或“描述”的方式。“叙述”或“描述”是两个中性词,尽可能对某一事物的客观性不带任何主观的判断和臆想。因此,作为撰写者,对艺术史中的艺术现象和艺术形态应该客观地叙述。但是真实地描述艺术作品是困难的。美国当代艺术学家大卫·卡里尔(David Carrier)在他的《艺术史写作原理》(*Principles of Art History Writing*)中认为:“视觉艺术中不存在不偏不倚的自然主义,我们只能用某种特定的风格对世界加以描述,除此之外别无他法。类似的,也不存在再现艺术品的中性方法。”^①卡里尔的“艺术史”是造型艺术史,因此他针对的是视觉艺术(主要是西方的绘画与雕塑)而提出的这个问题。卡里尔提出这个问题,实际上是所有关于艺术史写作的一个基本问题。因为每一个艺术研究者的角度不同、方法不同,看作品的要素不同以及作品与当时的其他历史事件和文化环境关系的着眼点不同,尽管研究者都可能会尽力地、真实地、客观地描述艺术作品、艺术家等艺术现象,即真实地叙述艺术的历史,但每个艺术研究者所处的位置不同,即使描述相同的对象,其结论也是不一样的。“贡布里希、迈克尔·弗里德、斯坦伯格和米歇尔·福柯对绘画的不同阐释的原因之一,在于他们对观者位置的不同确认。温克尔曼使用的转喻法、佩特使用的举隅法决定了他们如何来阐释古典雕塑;同样,这四位现代艺术写作者如何来编排他们的叙述也大大影响了他们的阐释。”^②在艺术史的描述中,牵涉的各种因素太多,研究者也难以企及艺术史中的所有因素,因此呈现在我们面前的“艺术史”文本是千差万别的。卡里尔列举的仅仅是西方艺术史的叙述问题。中国艺术史同样也存在类似的问题。关于艺术史的写作,我们将在第二章“艺术史学论文写作”中再作专门的探讨。

艺术写作除了对艺术史的真实描述之外,还有对艺术的阐释。艺术阐释是有关艺术作品中隐含的意义,研究者依据图像中的符号元素对其意义所进行的一种诠释。艺术作品总是体现一定的意义和意图。一个艺术家一般不会无缘无故地去创作一幅作品,尤其是受雇于人或集团所创作的艺术品。

① [美]大卫·卡里尔. 艺术史写作原理[M]. 吴啸雷等译. 北京:中国人民大学出版社,2004:2—3.

② [美]大卫·卡里尔. 艺术史写作原理[M]. 吴啸雷等译. 北京:中国人民大学出版社,2004:7.

譬如西方的宗教艺术,图像中的元素不是毫无相关的,它们都有特殊的作用,西方艺术史家常用图像学的方法,对这些隐含在作品后面的意义进行研究,去发现作品创作的真正意义与价值。法国艺术史家埃米尔·马勒《哥特式图像:13世纪的法兰西宗教艺术》、《图像学:12世纪到18世纪的宗教艺术》和《十三世纪基督教艺术的图像学研究》等的著作与论文,就是用图像学的方法研究西方中世纪的宗教美术,并对其中的图像作了阐释。中国画像石(砖)属于墓室建筑形制的基础构件上的图像,它是墓室的组成部分。要弄清画像石(砖)图像的内容和意义,研究者也可运用图像学的方法进行研究与撰写。图像学的方法先从辨认图像元素(符号)入手,再从图像的外围相关的其他知识深入,最后进入图像学阶段对作品进行阐释。辨认图像元素(符号)及其系统,非常重要。画像石的很多元素与文化系统相关。譬如西王母图像,有主要元素(胜)、重要元素(捣药兔、九尾狐)和相关元素(东王公),这些都需要辨认,否则就不能判断图像,也就无法进行解读和阐释。汉画像石(砖)必然与其他的文化现象相联系,这就要求研究者对画像石(砖)的相关问题进行研究,“诸如从丧葬的制度、建筑的配置、石刻的技法,以及社会形态、宗教信仰、艺术构想等”^①,最后对画像石(砖)的含义作出合理的阐释。巫鸿的专著《黄泉下的美术·宏观中国古代墓葬》就是运用了图像学的研究方法,研究与阐释墓室里的“随葬品”以及壁画、画像石等艺术品隐藏的含义。巫鸿在该书的“导言”中谈到了此研究方法:

我们因此可以用两种不同的方法来研究墓葬。第一种方法是集中考察墓葬的准备和建造过程,尤其是从死亡到入葬的一系列丧葬仪式。这些仪式过程包含给死者遗体穿衣(小殓)和入棺(大殓)的礼仪,也包括设置牺牲和陈列随葬品。礼仪活动的场所逐步从死者的家里转移至墓地。对这一历史过程的重构可以见证死者向祖先神的转化,揭示出丧葬仪式所反映的复杂社会关系,并阐释葬礼在人们日常生活中所呈现的“壮观场面”(spectacle)。第二种方法则着眼于作为空间结构的墓葬和它的内容。其研究的首要目的是揭示墓葬设计、装饰及随葬品的潜在逻辑,并将其解释为社会关系、历史记忆、宇宙论以及宗教信仰的表现。^②

墓室中的物品多属于随葬品和明器,在当时来看并不是作为“艺术”对待的,它们体现的是墓室主人生前的某些地位、社会关系和宗教信仰,也显示了家族的社会地位。这些器物大都也有造型特征,作为墓室研究不可分割的部分,如同画像石是墓室整体中的构建部分。在研究中,墓室各个部分可进行归类。有的可归类到绘画(如墓室壁画、画像石),有的可归类到雕塑(如俑像)或装饰品(如玉器),对类似于这些作品的研究就需要阐释。因为这些被称为明器或随葬品的东西,与当时的社会、文化、思想、宗教有极大的关系。它们被置于墓室中的真实含义,不是仅仅对艺术造型和风格进行研究就可以得出完整的结论来的,还需要对“仪式”、“场所”这些“壮观场面”进行研究,并通过墓室形制和其他相关随葬品的研究,对墓室主人的社会关系、宗教信仰以及宇宙观等进行考察与研究,方能阐释出这些作

① 张道一. 画像石鉴赏[M]. 重庆:重庆大学出版社,2009:1.

② [美]巫鸿. 黄泉下的美术·宏观中国古代墓葬[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2010:3.

品整体的真实含义。所以,阐释与叙述是不同的。叙述主要是对作品的艺术造型、艺术风格和历史变迁的客观描述,多涉及对艺术本体的研究。阐释多是针对艺术品的象征意义或其他隐喻意义的研究,涉及其他学科方法的运用,要求研究者的知识范围也较广博。因此,从这个角度来讲,掌握相关的社会人文知识,也是艺术写作的重要前提。

艺术论文写作离不开艺术鉴赏。艺术鉴赏是艺术论文写作的基础。没有一定的艺术鉴赏能力,要想撰写好一篇艺术理论的论文或批评性的艺术论文也是不容易的。张道一说:“鉴者,鉴别也……鉴赏绘画首先要识别画。鉴别、鉴识,就像镜中照影一样,审察作品的各个方面,包括有关画外的知识。”^①这就说明了鉴赏艺术品也不是一件容易的事情。艺术鉴赏作为艺术写作的一项基本工作,要求艺术论文写作者应该具有鉴别艺术真假好坏的眼力。同时,艺术鉴赏也可作为一种知识传递给他人。如果想要将艺术鉴赏的知识传递给他人、供他人学习参考,就应该将鉴赏的知识撰写成论文。这就是艺术鉴赏性的论文写作。撰写一篇艺术鉴赏论文并要将其内容传达给他人,引导观众去接受艺术品,首先要求撰写者了解和熟悉艺术品。艺术作品的构成因素很多,研究者一定要熟悉。一般来说,我们都是从艺术品的“内容”与“形式”两个方面入手了解的。艺术品都有自己特定的内容,有的内容隐藏着“故事”。艺术论文写作时需要了解作品的题材,识别作品的母题、环境和其他道具符号,这是了解和把握作品的关键点。当然对于音乐来讲,其主题内容比较难以把握。音乐是诉诸听觉的,是依赖旋律塑造人物形象或故事情节的。中国的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》,就是用旋律阐释了一段古老的爱情故事。对于绘画来讲,就是“说图”——阐释作品。只要了解了图画中的故事,“说图”一般不会被误读。不过对于那些远离我们今天的古代艺术,很多东西是我们今天难以知晓的。这就需要掌握大量的历史知识和文献资料,才能揭示出其中的内容。鉴别,还包括了对作品尤其是绘画与雕塑作品真伪的鉴别。如果在不了解一幅作品真伪的情况下,就对该作品做阐释性的研究或叙述性的描述,其结论必然是有问题的,甚至会闹出笑话。这是我们撰写艺术论文时必须注意的。对艺术作品真伪的鉴别,内容只是其一。其二就是艺术的“形式”。形式是艺术鉴赏的重要部分。对艺术形式的鉴赏,需要研究者具有一定的艺术实践经验,或参与过艺术实践活动。譬如中国画的笔、墨、纸张、印章、题款、画家画法与风格、时代特点、师承关系以及画面中物件的时期特征等,都是鉴别艺术真假的因素。鉴别艺术真假是艺术鉴赏的基本能力。这也是艺术研究者需要训练的基本功,是艺术写作的前提。

一般而言,有了艺术鉴赏的能力,研究者也就有了艺术批评的能力。就是说,艺术批评要建立在艺术鉴赏的基础上。不懂得鉴别艺术,不会欣赏艺术,对艺术做出的批评往往是天马行空般的胡说一通,不着边际或不知所云。这种批评不仅是无效的,也显示出对艺术的无知。同时,艺术批评不是无原则地对艺术作品的批判或吹捧,而是不偏不倚地对同时代的艺术作品在价值层面进行本体和文化层面的客观的评判。所谓艺术批评,指的是对同时代的艺术家和艺术作品所做出的评论性研究,不是对以往历史中的艺术家和艺术作品所作的理论研究。从这个层面上讲,意大利画家、艺术史论家乔尔乔·瓦萨里(Giorgio Vasari, 1511—1574)的《艺苑名人传》(*Lives of the Artists*)很大程度上就是艺术

^① 张道一. 画像石鉴赏[M]. 重庆:重庆大学出版社,2009:2.

批评,书中相当一部分内容是对他同时代的画家、雕塑家和建筑家作出的艺术评判。只是他把重点放在人物的故事和传记方面,运用了传记体的撰写方式,并运用“生命成长过程”的观点作为理论基础所作的艺术批评。我国清代学者张庚(1685—1760)所著的《国朝画征录》(1735)也是一部对他同时代的画家和作品的批评。但是《国朝画征录》在体例方面却是仿《史记》的编纂方法,注重征信和资料收集。所以张庚的这部《国朝画征录》是具有史学体例方法的艺术批评,因此有的学者又把《国朝画征录》看作清代的一部断代画史研究著作。艺术批评是一项特有的针对艺术所进行的学术活动。艺术批评家主要针对同时代艺术作品的各个方面,作出各种价值层面的评判。其方法既可以阐释,也可以描述,但需要艺术批评家对艺术作品做出自己的价值评判,并提出自己的看法。

二、艺术论文写作的目的与意义

任何理论研究都有自己的目的和意义,而写作是为理论研究服务的,属于理论研究者必须掌握的基本技能。艺术论文写作属于艺术理论研究的基本技能,它的目的和意义就是让艺术理论研究者清楚地阐述和表达自己的观点与思想。人类的艺术活动由两大部分构成:艺术创作和艺术理论。没有艺术创作,就没有艺术理论的产生。艺术理论来源于艺术实践。也因此,艺术理论研究有三个层次,一是技法性的艺术理论研究,重点对艺术技法的探讨;二是艺术创作性理论的研究,主要探讨艺术创作的方法;三是艺术原理和规律性的研究,是艺术理论最高层次的研究。^①从艺术学的门类来看,都有与门类相关的艺术史、艺术原理和艺术批评研究。譬如美术,就有美术史、美术原理和美术批评;音乐有音乐史、音乐原理和音乐批评;舞蹈有舞蹈史、舞蹈原理和舞蹈批评,等等。艺术论文写作就是研究者把这些不同艺术门类和不同层次的研究用文字表达出来。

1. 正确运用文字表达自己的思考和见解

艺术理论是对艺术规律的认识与把握。艺术理论首先碰到的问题就是艺术是什么的问题,即何为艺术,或什么不是艺术。一切人类生产劳动都包含了物质和精神两个方面的内容。人类艺术活动的结果属于人类精神活动的成果,但不是每一项精神活动都是艺术活动,人类的精神活动成果有很多方面。所以艺术研究首先要解决的就是什么是艺术的问题。只有界定了艺术问题,由此展开的其他问题的探讨,才是艺术范围内的理论研究。艺术起源和艺术变迁是艺术理论需要探讨和解决的理论问题。这些都属于艺术原理问题。艺术论文写作就是要运用艺术原理来思考艺术方面的问题,并用文字的形式把所思考的问题准确地、清晰地、充分地表达出来。格罗塞的《艺术起源》就属于对艺术起源问题探讨的著作。中国唐代画家张彦远《历代名画记》中的“叙画之源流”也探讨了艺术起源的问题,同时也探讨了艺术功能等问题。北宋郭熙的《林泉高致》是一部关于中国山水画技法和绘画理论研究的著作。艺术理论的研究让人们从理论的高度认识和了解艺术的本质特征,以及艺术在历史中所发生的变迁。

作为从事艺术理论学习的大学生和从事艺术理论研究的研究生,在校学习期间有三大任务:读书、思考和论文写作。读书是积累知识,扩大视野的重要途径,学生所阅读的资料就是他人撰写的理

^① 张道一文集·序[M].张道一文集(上卷).合肥:安徽教育出版社,1999:7.

论著作或论文。思考,就是针对各种艺术现象、艺术形态提出问题或质疑。宋儒张载就提出了“学则须疑”,“于不疑处有疑方是进矣”的主张。一名学生要时常处于思考学问与发现问题的状态中。写作,是要把思考和研究的成果以文字的形式准确地表达出来,也就是把思考的问题撰写成专业论文。对于从事艺术学理论学习和研究的学生来说,写作对于他们就像艺术创作一样是需要掌握的一门基本“技法”。掌握好写作的技法,才能把对艺术思考的问题从理论上表达清楚。我们也发现一些从事艺术学理论学习和研究的学生,对艺术的思考、提出问题的能力和对艺术本质的认识都不错,但往往由于写作能力方面的问题,自己的见解和主张表达不出来或表达不充分。还有一些艺术家,虽然创作的作品非常优秀,仅仅要他讲一讲创作体会和感受倒还可以,但若要让他写一篇有关创作体会或艺术技法方面的文章,往往就会表达不很清楚。这就是写作能力欠缺的问题。所以,对从事艺术理论研究的学生和研究生来讲,艺术写作是一门必须掌握的基本功。如何表达、怎样运用文字、用何种文体和体例、如何立论、如何论证、论据(图像、文献)是否有效与充分、如何安排论文的结构等等,都是艺术写作的基本要素。掌握这些写作的基本要素,是艺术写作的必备要求。艺术学的学生,无论是从事艺术创作还是从事艺术理论研究,都需要有表达自己的思想或创作感受的写作能力。这也是艺术论文写作最主要的目的和意义。

2. 对艺术现象和作品及时提出批评

艺术论文写作的内容不仅仅是针对历史中的艺术形态和艺术现象研究的表达,也不仅仅是针对艺术原理和规律研究的表达。艺术论文写作还要及时地对当下的艺术作品和艺术现象提出艺术批评,即我们所说的艺术批评方面的写作。这是艺术论文写作的一大功能。对于当代所发生的艺术形态和艺术现象,艺术批评家应该及时地作出反应。艺术家的艺术活动主要体现在艺术作品的创作上,作品一旦完成,艺术家一般都会将自己的作品拿出来展示。展示的方式主要是借助于美术馆、展览馆、专业杂志或其他公共场所。策展人进行艺术策划,一般会确定一个主题,符合“主题”的作品才能成为参展对象。艺术批评家的任务便是对所展出或发表的作品进行及时的艺术评论。对于音乐、舞蹈、戏剧、戏曲和电影的艺术批评多是从音乐会,剧院和影院演出的节目、影片中进行艺术批评,即对某位歌唱家的演唱,对某位舞蹈家的表演,对某位演奏家的演奏,或者对某一出戏剧、某一部电影提出评论。也有对一些不是参与展览的作品进行评论,如一些公共艺术(雕塑、设计等)。艺术批评一般都有批评家的主观价值倾向和判断,直接对某些作品提出自己的看法或批评性的意见。历史上这些艺术批评较多。前面我们提到的瓦萨里就是对他所见到的同时代的艺术家和作品进行了评论。印象派时期的评论也是针对印象派的画展而提出的艺术批评。印象画派到室外写生和一次性完成的绘画方法,以及追求光与色的艺术观念,被当时的多数人所不理解,更是遭到了官方沙龙的拒绝。于是1874年他们在官方沙龙旁边的一个摄影师工作室里,举办了印象画家的第一次展览,以示对官方的艺术观念的不满。莫奈的《印象:日出》(*Impression: Sunrise*)成为批评家借此批评的对象。当时的记者路易斯·勒罗伊(Louis Leroy)借《印象:日出》批评这个首次艺术展览会为“印象主义”,印象主义画派的这个名称就由此艺术批评而得名。这种艺术批评就是对当时的一个艺术群体的艺术现象所进行的艺术批评。至于从今天的角度来看当时的艺术批评到底怎样,是另外一回事,因为价值观是会随时发生变化的。但是,艺术批评就是对同时代的艺术作品和艺术家及时地提出看法和价值判断。艺术批评的

观点和看法,具有引导社会大众对艺术的态度和对艺术的看法的功能作用。现在艺术批评已经跨越了传统艺术批评的方法和范围,扩展至对艺术策展主题和艺术市场的批评。由于西方现代与后现代艺术观念对艺术本身的否定与对艺术的背离,原有的艺术观念和概念被不断地泛化,内容方面也有向道德、文化和社会等方面倾斜的趋向,从而使艺术批评演变成一种文化、道德等层面的批评,并成为一种主要的趋势。因此,艺术批评显示出了一种社会功能和教育功能的特征。

当代艺术现象非常复杂,而且涉及面广,影响也很大,一直都是艺术批评家最关心的问题。中国当代艺术的现象就因为它的复杂和影响面大,成为中国当今艺术批评家十分关注的焦点,因此也产生了众多的艺术评论者。笔者撰写的《中国当代艺术研究》一书,就是针对中国当代的艺术现象和艺术观念及时作出的艺术批评。该书从“中国当代艺术的当代性”、“中国当代艺术的表现形态”、“中国当代艺术的意义表达”、“中国当代艺术的文化诉求”、“中国当代艺术商业化”五个方面进行了艺术批评,也包括对中国当代艺术家和作品个案的研究性的批评和评论。再如马钦忠的专著《见证中国当代美术》,同样是针对中国当代艺术所撰写的艺术批评。该书分三辑,分别为“中国当代艺术的独立判断”、“都市消费文化的质询与自我在场”和“艺术现象评述与人物速写”,从不同的角度对中国当代艺术的想象、符号、观念、市场、艺术家、作品进行了艺术批评。在此方面,不仅国内的艺术学者表示出了极大的关注和热情,并及时地对中国当代艺术进行了批评,一些西方艺术学者也对中国当代艺术进行了艺术批评。法国艺术策展人、北京尤伦斯(UCCA)当代艺术馆馆长杰罗姆·桑斯(Jerome Sans, 1960—)的《与32位当代艺术家访谈》,就是这样一部专著。该书对中国当代艺术中的重要艺术家,进行了面对面的访谈,对这些被访谈的中国当代艺术家和作品做了较为全面的评述。通过桑斯与这些艺术家的访谈,我们也看到了在中西文化、艺术观念之间的差异,也发现了艺术市场发展与艺术表达观念之间的极大关系。西方自身的当代艺术同样受到西方艺术批评家和理论家的关注,他们也进行了各种各样的艺术批评。如美国艺术批评家简·罗伯森和克雷格·迈克丹尼尔共同撰写的《当代艺术的主题——1980年以后的视觉艺术》(*Themes of Contemporary Art—Visual Art after 1980*),对当代艺术的“身份”、“身体”、“时间”、“场所”、“语言”、“学科”和“精神性”这七大主题进行了艺术批评。

从这几个对当代艺术批评的例子中,我们不难看到艺术写作对艺术批评的意义是非常重大的,没有艺术论文写作,艺术批评难以进行,至少不能传播艺术批评。

3. 帮助大众理解与欣赏艺术

艺术论文写作除了正确地运用文字表达思想、观点与思考外,其中研究者对艺术的理解、对艺术的批评和对艺术的鉴赏,都有助于帮助大众理解和欣赏艺术。艺术史论家或艺术研究者,他们在对艺术发表他们的观点和看法时,因为其行内专家的身份,对艺术的理解和鉴赏力比一般大众能力强,对艺术的看法与评论也就比一般大众到位。故此他们的艺术评论和对艺术的见解常常成为社会大众理解和欣赏艺术的向导。譬如英国艺术史家贡布里希的《艺术的故事》(*The Story of Art*)就是写给普通大众的一部读物,用浅显易懂的文字描述了世界(主要是西方国家)艺术的历史,并教你如何欣赏艺术。该书的开篇就从佛兰德斯画家鲁本斯(Peter Paul Rubens, 1577—1640)的素描《画家之子尼古拉斯肖像》、德国画家丢勒(Albrecht Dürer, 1471—1528)的一幅素描《画家母亲肖像》、西班牙画家穆里略(Bartolomé Esteban Murillo, 1618—1682)的油画作品《街头的流浪儿》和荷兰画家霍赫(Pieter de

Hooch, 1629—1684?)的油画作品《有位正在削苹果皮的妇女的室内图》开始,娓娓道来,告诉你如何理解艺术和艺术家。

大多数人喜欢在画面上看到一些在现实中他也爱看的东西,这是非常自然的倾向。我们都喜爱自然美,都对那些把自然留在作品之中的艺术家感激不尽。我们有这种趣味,而那些艺术家本身也不负所望。伟大的佛兰德斯画家鲁本斯在给他的男孩子作素描时,一定为他的美貌而感到得意。他希望我们也赞赏这个孩子。然而,如果我们由于爱好美丽动人的题材,就反对较为平淡的作品,那么这种偏见就很容易变成绊脚石。伟大的德国画家阿尔布雷希特·丢勒在画他的母亲时,必然像鲁本斯对待自己的圆头圆脑的孩子一样,也是充满了真挚的爱。他这幅画稿是如此真实地表现出老人饱经忧患的桑榆晚景,也许会使我们感到震惊,望而却步。可是,如果我们能够抑制住一见之下的厌恶之感,也许就能大有收获;因为丢勒的素描栩栩如生,堪称杰作。事实上,我们很快就会领悟,一幅画的美丽其实不在于它的题材美丽。我不知道西班牙画家穆里略[Murillo]喜欢画的那些破衣烂衫的小孩子们是不是长得确实漂亮。但是,一经出于画家笔下,他们的确具有巨大的魅力。反之,大多数人会认为皮特·德·霍赫[Pieter de Hooch]那幅绝妙的荷兰内景画中的孩子相貌平庸,尽管如此,作品依然引人入胜。^①

当我们阅读到这段文字的时候,就知道画中人物美丽漂亮与否,与艺术本身的魅力没有多少直接关系。艺术的伟大不在于艺术家画了漂亮动人的“美丽题材”,而在于“艺术大师离经叛道却能获得一种前所未有的新的和谐”^②。艺术史论家的艺术理论往往引导大众去学会欣赏和理解艺术。贡布里希的《艺术的故事》就是这样一部让人人都能懂得欣赏艺术的书籍。再譬如面对一幅印象派画家莫奈的油画作品时,我们应该如何欣赏和理解他的作品呢?普通大众往往不知从何看起。普通大众一般在欣赏绘画作品时,多是将画面的物象与实际物象作比较,认为画得像对象的作品就是好画,画得不像对象的作品就不是好画。他们总是以“像不像”作为绘画艺术好坏或水平高低的标准。绘画作品的像与不像,很大程度上不是评价一幅绘画作品好坏、高低的标准。像与不像多是在肖像画中,而且只是作为评价作品的标准之一,还不是全部。一幅优秀的绘画作品,说它优秀是很多因素组成的。

我们以莫奈的《里昂大教堂》这幅作品为例。要欣赏和理解这幅作品,必须具备一定的艺术史知识,了解印象画派在西方美术史上的作用和贡献。西方印象画派主要是对外光下色彩真实性的追求,它吸收了西方传统油画的许多绘画技巧和绘画语言,同时也大胆地放弃了一些西方传统油画的技巧和绘画语言。它将外光下的色彩写实推向极致,以至于导致对西方传统油画造型层面的某种颠覆,即在很大程度上抛弃了写实的造型元素,以及层次细腻的明暗光影元素,而大胆启用了狂放的笔触和一次性完成不加修饰的方式。这些都是莫奈包括多数印象派画家的共有特征,其目的是为了解决一个

① [英]贡布里希.艺术发展史[M].范景中译.林夕校.天津:天津人民美术出版社,1998:5.

② [英]贡布里希.艺术发展史[M].范景中译.林夕校.天津:天津人民美术出版社,1998:14.