

The Principles of Art Criticism

艺术批评原理

李倍雷 赫云 著

南京大学出版社

J05
66

The Principles of Art Criticis

艺术批评原理

李倍雷 赫云 著

南京大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术批评原理 / 李倍雷, 郝云著. ——南京: 南京大学出版社, 2014.12

ISBN 978-7-305-13637-5

I. ①艺… II. ①李… ②郝… III. ①艺术评论—艺术理论 IV. ①J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 166515 号

出版发行 南京大学出版社
社 址 南京市汉口路 22 号
出版人 金鑫荣

书 名 艺术批评原理
著 者 李倍雷 郝 云
责任编辑 陆蕊含 编辑热线 025-83592401

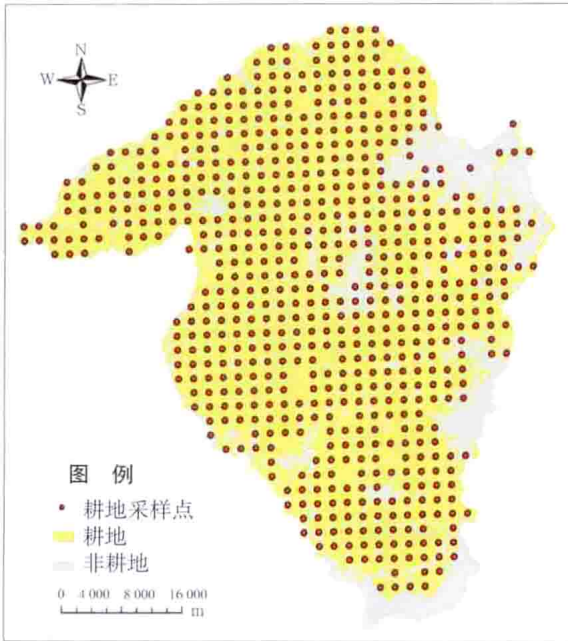
照 排 南京紫藤制版印务中心
印 刷 南京爱德印刷有限公司
开 本 787×960 1/16 印张 20.75 字数 294 千
版 次 2014 年 12 月第 1 版 2014 年 12 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-305-13637-5
定 价 56.00 元

网 址: <http://www.njupco.com>
官方微博: <http://weibo.com/njupco>
官方微信: njupress
销售咨询热线: (025)83594756

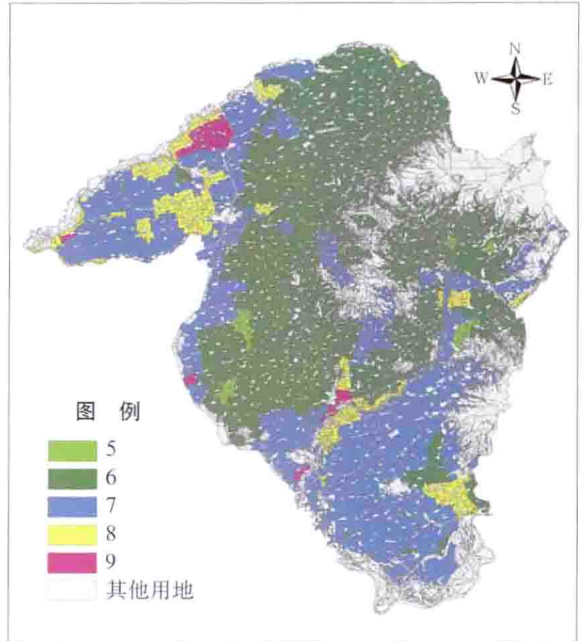
* 版权所有, 侵权必究

* 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

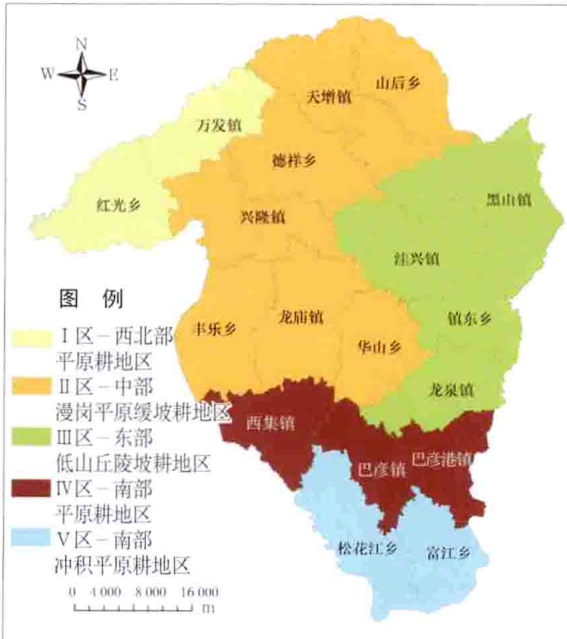
附图

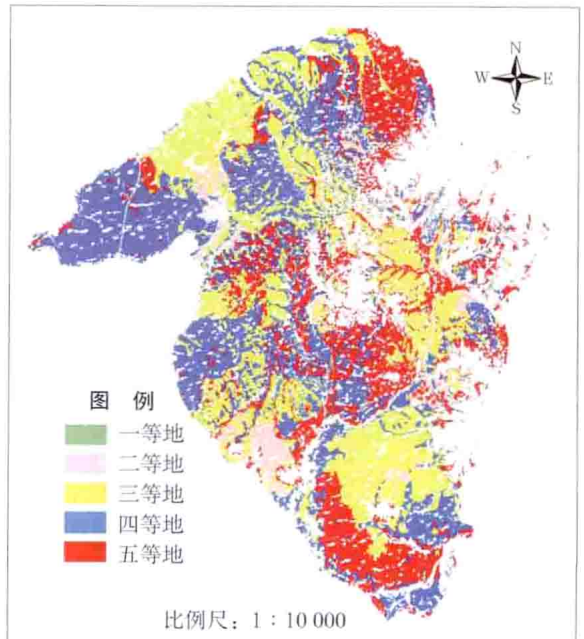
附图1 研究区采样点布设图

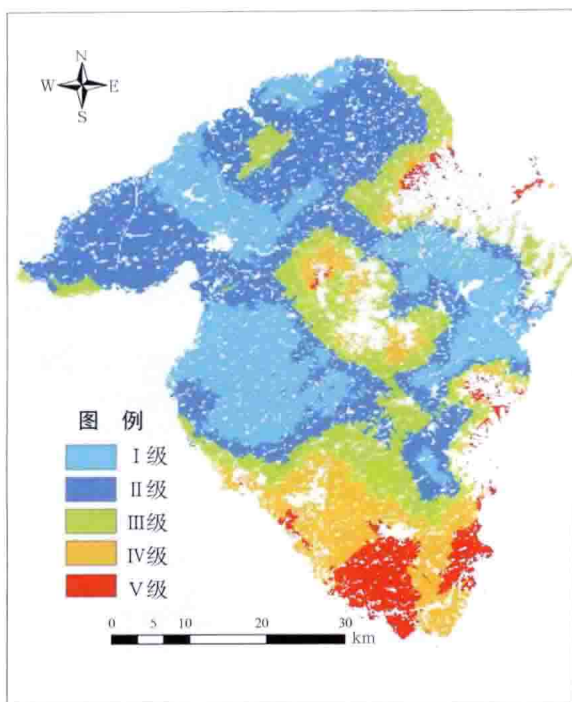
附图2 研究区农用地利用等别图

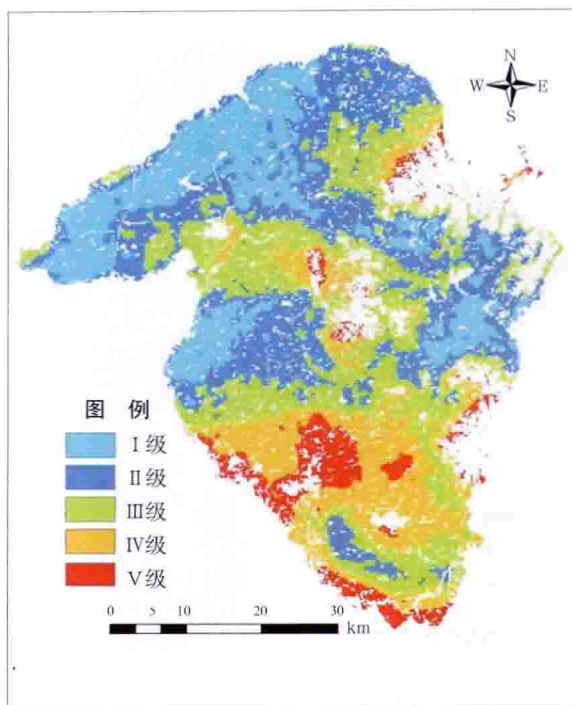
附图3 研究区耕地利用分区图

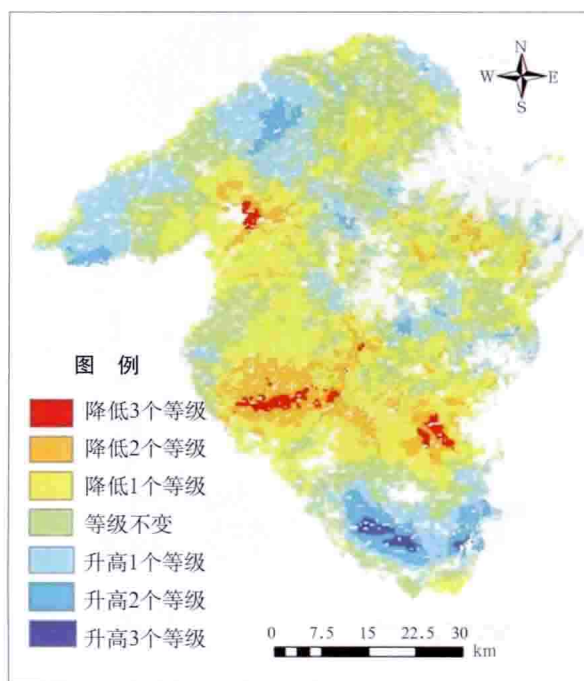
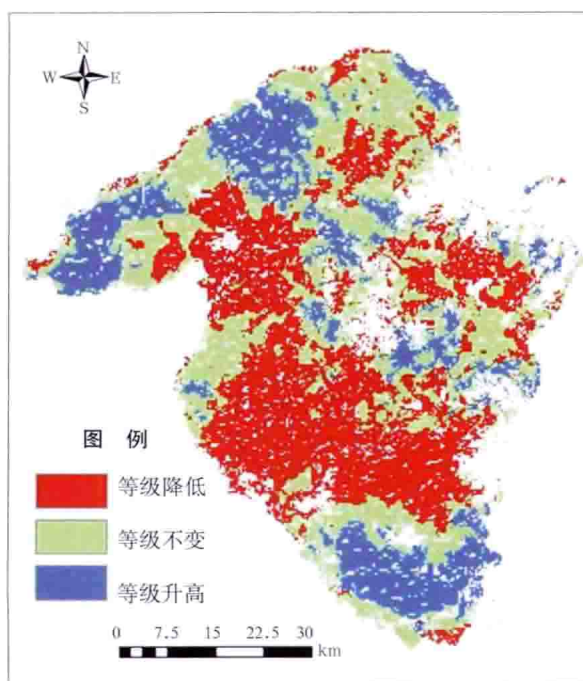
附图4 1991年研究区耕地质量评价结果图

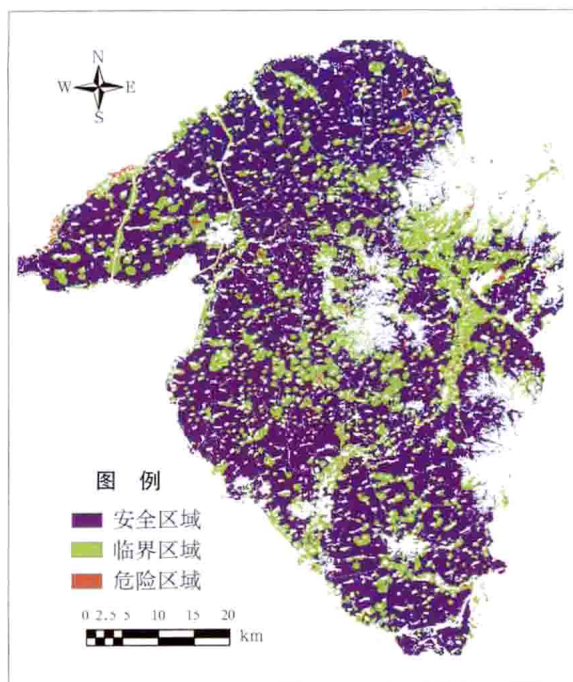
附图9 1991年研究区耕地利用系统安全等级变化图

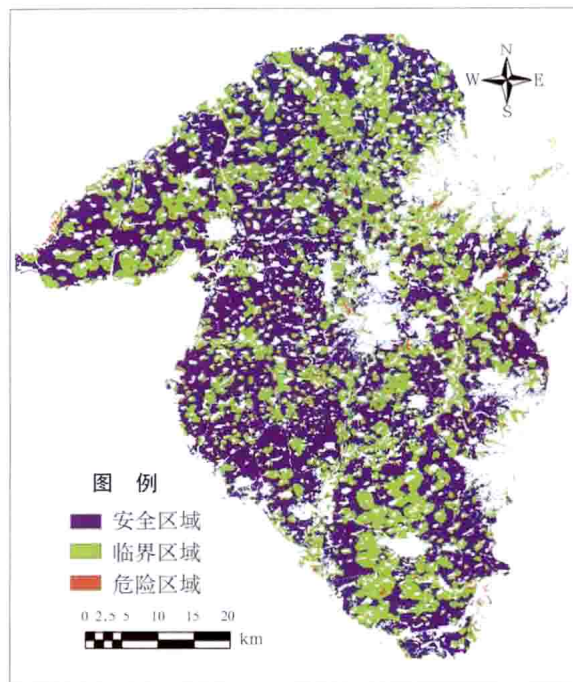
附图10 2009年研究区耕地利用系统安全等级变化图

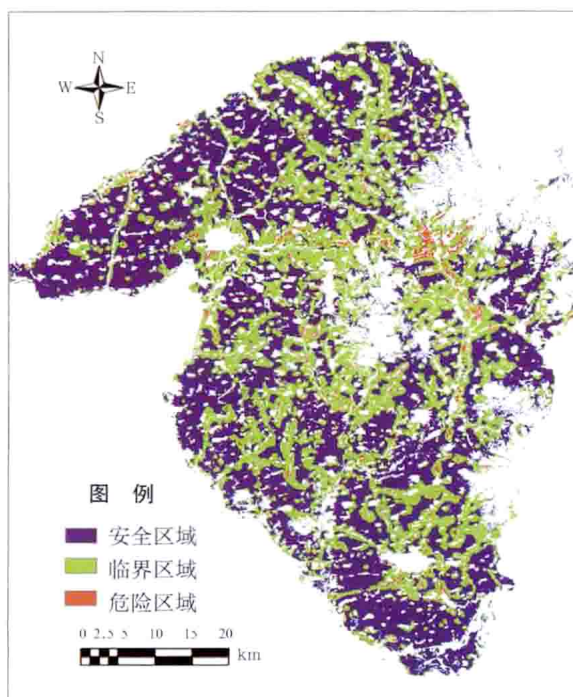
附图11 1991—2009年研究区耕地利用系统安全等级变化图

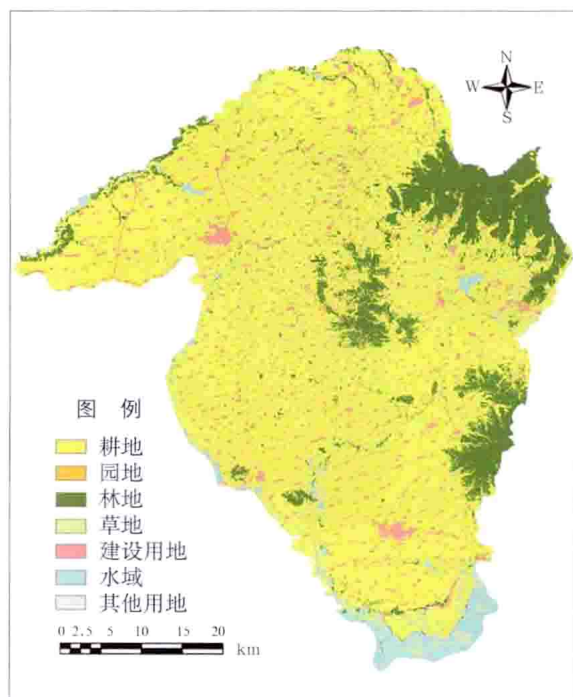
附图12 2011年研究区系统安全状态空间分布图

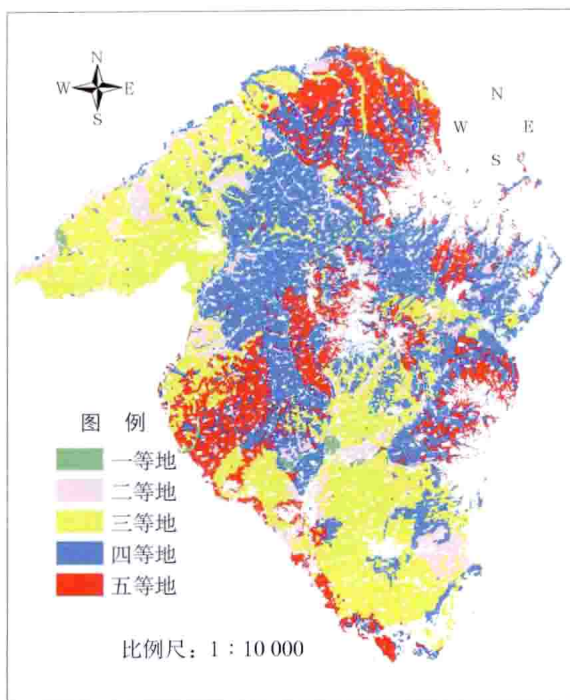
附图13 2016年研究区系统安全状态空间分布图

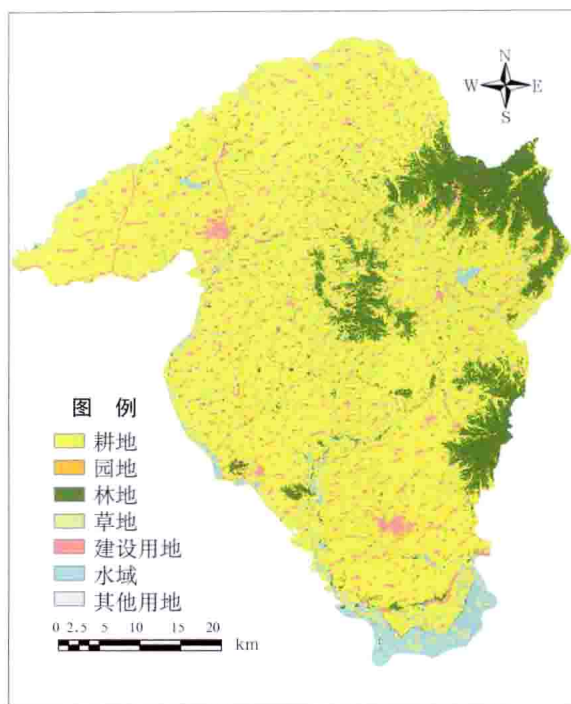
附图14 2021年研究区系统安全状态空间分布图

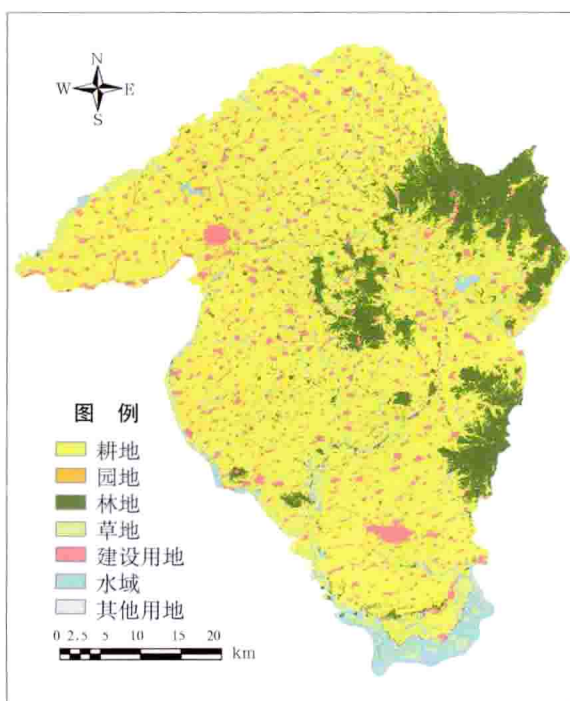
附图15 研究区耕地利用系统安全优化格局图

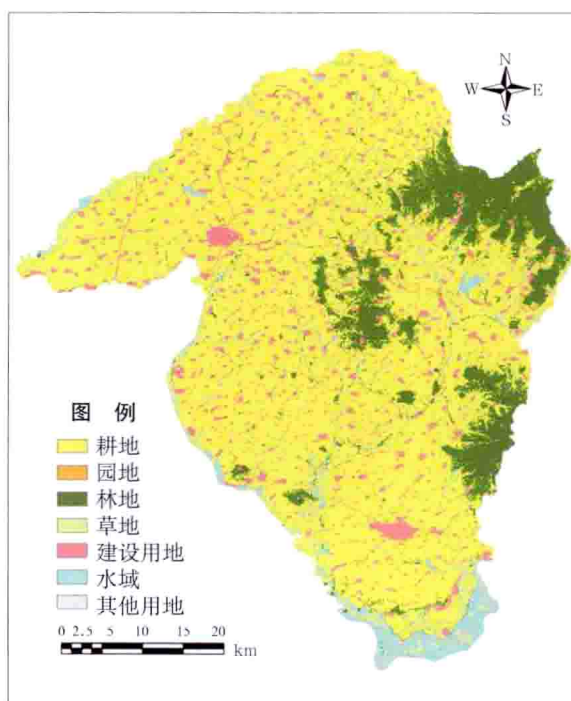
附图5 2009年研究区耕地质量评价结果图

附图6 2011年研究区耕地利用系统安全格局现状图

附图7 2016年研究区耕地利用系统安全格局预测图

附图8 2021年研究区耕地利用系统安全格局预测图

目 录

概 述

一、艺术批评的手段与意义	002
二、关于艺术批评家	007
三、建构中国艺术批评模式	009
四、建构 21 世纪世界中心地位	010

第一章 艺术批评机制

一、艺术批评主体	015
1. 批评者的主体性	015
2. 专业的艺术批评	017
3. 媒体记者的艺术批评	022
4. 公众的艺术批评话语	024
二、艺术批评对象	024
1. 艺术作品与艺术家	025
2. 艺术现象与艺术风格	027
3. 艺术思潮与艺术流派	029
4. 艺术批评的批评	031
三、批评的意识	033
1. 批评家的责任意识	033

2. 走近艺术家的意识	034
3. 公正评价的意识	036
4. 理性分析的意识	037
5. 客观描述的意识	038
6. 正确诠释的意识	039

第二章 艺术批评的指向

一、艺术批评区别于艺术史学研究	044
1. 艺术批评与艺术史	044
2. 艺术批评与艺术批评史	049
3. 艺术批评着力于当下艺术的评论	052
4. 批评话语的传承性	054
二、艺术批评指向当下	056
1. 关注当下语境及时批评	057
2. 主流艺术是艺术批评的重点	058
3. 当代艺术是艺术批评的热点	065
4. 社会道德价值是艺术批评的焦点	070
5. “非遗”艺术的传承与艺术批评	076
三、艺术批评与艺术策展	081
1. 艺术批评家与艺术策展人	081
2. 展场与艺术批评	084
3. 艺术策展人与主题展	085
4. 艺术市场与批评	088
四、艺术批评与艺术家	090
1. 批评家要参与艺术的活动	090
2. 批评家要了解艺术动向	095

第三章 艺术批评的类型

一、评论性类型	101
1. 对艺术质量的评论	101
2. 对艺术价值的评论	105
3. 对艺术形式的评论	107
4. 对艺术内容的评论	110
5. 对社会价值的评论	114
6. 对审美与意境功能的评论	117
7. 对艺术家的评论	123
二、分析性类型	126
1. 结构与技巧分析	126
2. 风格与形式分析	131
3. 母题与主题分析	134
4. 创作心理与过程分析	136
三、展览性类型	140
1. 展览主题的评价	140
2. 展览策划的评价	141
3. 美术(艺术)馆展览的评价	145
4. 博物馆展览的评价	148
5. 个展与联展的评价	151
四、报道性类型	153
1. 及时性报道	153
2. 介绍性报道	155
3. 主题性报道	156
五、纪念性评论类型	159
1. 个人回顾展的评论	159
2. 阶段回顾展的评论	162
3. 区域回顾展的评论	163

4. 纪念性作品展的评论·····	165
-------------------	-----

第四章 艺术批评的视野与方法

一、艺术风格批评 ·····	171
1. 艺术家个人风格·····	172
2. 艺术群体风格·····	173
3. 艺术时代风格·····	177
4. 艺术地域和民族风格·····	179
二、观念层面的批评 ·····	182
1. 文化思想基础·····	182
2. 意识形态·····	185
3. 艺术观念·····	190
4. 形象学的问题·····	192
三、伦理道德层面的批评 ·····	195
1. 道德底线·····	195
2. 关于审丑·····	200
四、社会学批评方法 ·····	202
1. 艺术与社会·····	202
2. 艺术与公共空间·····	204
五、图像学诠释批评方法 ·····	205
1. 符号与编码·····	206
2. 指符与指意·····	207
3. 艺术隐喻·····	208
4. 艺术象征意义·····	210
5. 诠释与建构话语·····	211
六、意境学批评方法 ·····	212
1. 意境层次与结构·····	213
2. 意象的当代方式:文化意象·····	215

3. 艺术是有意境的形式·····	218
七、跨文化视野的批评方法 ·····	220
1. 跨文化视域·····	221
2. 中西不同的观照方式:有意境的形式与有意味的形式·····	223
3. 比较的方法·····	225

第五章 理解艺术与艺术家

一、艺术家 ·····	231
1. 艺术家的个性·····	232
2. 个性与技巧·····	234
3. 艺术家与文化环境·····	236
二、艺术家、风格与形式 ·····	239
1. 个性决定风格·····	240
2. 个性决定形式·····	241
三、艺术多元存在 ·····	245
1. 文化多元与艺术多元·····	245
2. 个性多元与艺术多元·····	247
3. 并行不悖与艺术多元·····	248
四、“艺术终结”是伪命题 ·····	250
1. 艺术概念的历史范畴·····	252
2. 历史中的艺术形态·····	254
3. “消失”的艺术形态·····	258
4. 艺术观念的演变·····	261
5. 艺术不会终结·····	262

第六章 艺术批评的向导性

一、批评与传播 ·····	267
1. 批评本身就是传播·····	268

2. 专业刊物	269
3. 电视网络	270
4. 其他媒体	272
二、艺术批评与艺术鉴赏	273
1. 鉴赏与批评的关系	274
2. 批评与欣赏、鉴赏	276
三、批评与社会公众	278
1. 批评是公众与艺术间的桥梁	278
2. 提升公众的欣赏能力	280
3. 帮助公众进行价值判断	281
四、批评与创作	284
1. 艺术家与批评家	284
2. 艺术批评引导艺术创作	286
3. 提升艺术家和作品知名度	288
4. 艺术创作需要艺术批评机制	290

第七章 艺术批评的原则

一、艺术批评家专业素质要求	295
1. 具有一定的艺术实践经验	296
2. 具有艺术史论的知识	299
3. 具有鉴赏艺术的能力	300
4. 具有跨文化的学术能力	301
二、艺术批评的标准	303
1. 艺术标准	303
2. 思想标准	307
3. 社会伦理标准	308
4. 意境与审美标准	310

三、批评的客观性与事实性	312
1. 以作品为依据	313
2. 不偏心偏听	314
3. 批评不等于批判	315
4. 批评不等于吹捧	316
5. 艺术批评家要体验艺术展场	317

概 述

艺术批评是人们在艺术社会实践中进行的一种艺术活动。它是建立在对艺术充分了解和艺术具有深厚鉴赏力的基础之上,通过艺术批评家用艺术原理的观点和艺术标准,围绕“艺术”概念为核心,对艺术作品、艺术家、艺术现象、艺术思潮、艺术风格、艺术观念以及艺术趋势等提出整体的,科学的分析和价值评价。或者可以这样讲,艺术批评旨在对同时代的艺术作品、艺术家和艺术现象等一系列问题提出评判,揭示其艺术的本质与价值,描述艺术发展动态和趋势。艺术批评在很大程度上引导艺术家的艺术创作,也是沟通公众与艺术之间的桥梁,它提升公众的艺术鉴赏水平,显示了艺术批评的现实意义。艺术批评是艺术理论的基础,很多艺术理论都基于艺术批评基础上产生,纵观中外艺术理论几乎都是建立在艺术批评基础上的,甚至艺术批评与艺术理论难以区分,当代艺术批评和理论尤其如此,这是艺术批评的理论意义。

艺术史也是建立在艺术批评基础上的,纵观中外艺术史的产生都是源于对艺术的评价和判断,中国谢赫的《古画品录》(南朝·齐),品评三国至齐梁画家 27 人的作品,奠定张彦远《历代名画记》(9 世纪)的史学基础,意大利乔尔乔·瓦萨里的《意大利艺苑名人传》(16 世纪),对文艺复兴时期意大利艺术家的评论,奠定了西方艺术史的基础,这是艺术批评的史学意义。我们这里的艺术批评,超出了上述的“美术”范畴,是基于中国的艺术学升为 13 大门类,所属一级学科“艺术学理论”框架的艺术批评。因此,从学科和学理层面讲,艺术批评是艺术学理论的一个重要部分,它包含了我们今天认识的所

有艺术门类的内容。当然,我们在列举具体的例证中造型艺术的批评可能会多一些,但在艺术批评的方式和方法上是整体地、宏观地和综合地贯通门类的方式。因此,艺术批评主要关注和提出如下几个方面的问题和要求:

一、艺术批评的手段与意义

艺术批评虽然不同于纯粹的艺术理论去专门阐释艺术的本质问题,但是艺术批评家在进行艺术批评的活动或是艺术批评时必然涉及艺术本质层面问题的讨论。尤其是在现代、后现代与当代艺术中,面对一些新的“艺术现象”和“艺术形态”,首先遭遇的问题就是“何为艺术”的问题。如果不解决这个问题,艺术批评就无法进行。因为艺术的本质决定了艺术是什么,或什么是艺术。要回答“何为艺术”的问题,就必须弄清楚艺术本质问题。尽管艺术批评不是艺术概论,它不直接回答什么是艺术或艺术的本质等问题,但艺术批评家在进行艺术批评的时候,往往隐含了对艺术本质问题的讨论,从逻辑学的角度讲就是“隐含前提”。“隐含前提”并不是没有前提,只是在语言表述中不出现而已,但隐藏在语言结构中。因此艺术批评家在进行艺术批评的时候,艺术是什么的问题或艺术本质的问题,往往隐含在语言的结构中,但不做语言表述。艺术批评家首先针对的是艺术作品的批评,也就是说只有批评家认为他所批评的对象是“艺术”的时候,才将其纳入他的批评视野进行讨论和价值判断。艺术批评家绝不会把非艺术品作为他的批评对象,只有在比较艺术与非艺术的关系时,“非艺术”才被纳入批评的视野中进行探讨与分析,但不是讨论和批评的直接对象,而且“非艺术”概念作为逻辑“前提”会在语言中表述出来。从这个层面上讲,艺术批评实际上隐含了对艺术本质的探讨与分析。

艺术批评首先不可避免的是要对艺术作品的形式层面进行客观的描述。描述艺术形式也是常见的批评手段,如对音乐艺术的旋律、节奏、调式,绘画艺术的造型、构图、色彩、图式、线条,舞蹈艺术中在舞台美术语境下一切人的形体结构所呈现的动态姿势、形体节奏、情感化的动作等艺术“形式”

的描述,都是艺术批评应该做出的基本描述,甚至在描述中就隐含了评价与判断。准确描述艺术作品的表现形式,是艺术批评必须做的第一步工作。无论是批评家还是普通观众,当他们在美术馆、博物馆、音乐厅、歌剧院等艺术活动场所看到各种艺术展览、表演或听到各种音乐演奏演唱时,首先就是艺术展现出来的表现“形式”注入批评家或观众的视听系统。也就是说,最先进入人们感觉系统的就是艺术作品的表现形式。因此,艺术作品的表现形式是艺术批评的基本前提。即是说,艺术批评家在进行艺术批评时,无论如何,艺术的表现形式是永远无法回避的艺术主体部分。描述艺术的表现形式,是批评家基本素质和能力的体现,这不仅是批评家向公众准确传递艺术表现形式的方式,同时更是批评家讨论主题之前的首要工作。因此,描述哪些部分、重点是哪些部分、先描述什么、为什么这样描述等等,都是批评家需要考虑清楚的,这些都将引导公众或读者进入批评家所探讨和分析的中心,也是艺术批评家的基本思路。同时,描述艺术的表现形式,也是形式分析方法的重要技术和手段,因为“形式”问题直接涉及对艺术风格问题的分析和评论。

艺术批评的形式分析,很大程度上只是对艺术作品的表现形式的探讨和评论,或是针对艺术批评过程中某个阶段性的工作。一般而言,艺术批评不止于形式。艺术批评往往需要深入作品深层进行评论、分析和判断,也就是探讨作品各种可能的含意、思想、观念和意义的表达等。西方现代文化理论中的“Hermeneutics”(“阐释学”或“诠释学”),就是通过图像志的辨认识到图像学的阐释,成为大家熟悉的一种阐释研究方法。每个艺术家在创作自己的作品时,都会有自己的想法、思想与观念。也就是说,艺术家的思想、观念和意图,都会通过他的作品表达出来,只是有的作品明显一些,有的作品隐晦一些。图像中的符号、结构,音乐中的旋律、调式,舞蹈中一连串变化的形体动态,戏曲中的一个手势、一张脸谱,都有其特殊的意义,都需要艺术批评家去破解和诠释。这也是艺术批评家的任务之一。破解和诠释这些隐含在艺术作品中的含意,需要诠释理论的方法。中国传统文化中的诠释理论核心就是钩沉问元、探微至广。东晋道家葛洪(284—364 或 343)《抱朴