

中国特色艺术学理论丛书

Series of Art Theory

夏燕靖 主编

Editor: Xia Yanjing

艺术家、艺术创造与艺术评判

Artists, Art Creation and Art Criticism

辛尘 著

Xin Chen

东南大学出版社

SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

中国
S

夏燕靖 主编
Editor: Xia Yanjing

艺术家、艺术创造与艺术评判

Artists, Art Creation and Art Criticism

辛尘 著

Xin Chen

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术家、艺术创造与艺术评判 / 辛尘著. —南京 :
东南大学出版社, 2017.12

ISBN 978-7-5641-7426-2

I. ① 艺… II. ① 辛… III. ① 艺术学 - 研究
IV. ① J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 217978 号

- 江苏高校文化创意协同创新中心资助出版
- 江苏“十三五”省重点学科 (艺术学理论一级学科) 资助出版
- 江苏高校哲学社会科学重点研究基地“江苏省文化艺术发展研究中心”资助出版
- 江苏高校哲学社会科学优秀创新团队“中国特色艺术理论建构与文化创新研究”系列成果
- 2011 年江苏省社科基金项目“艺术学理论范畴体系研究” (11YSB008) 最终成果

艺术家、艺术创造与艺术评判

出版发行 : 东南大学出版社

地 址 : 南京市四牌楼 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 : 兴化印刷有限责任公司

开 本 : 700 mm × 1000 mm 1/16

印 张 : 14.25

字 数 : 267 千字

版 次 : 2017 年 12 月第 1 版

印 次 : 2017 年 12 月第 1 次印刷

书 号 : ISBN 978-7-5641-7426-2

定 价 : 48.00 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

中国特色艺术学理论丛书编委会

主 编：夏燕靖

编委会成员(按姓氏笔画为序)：

王廷信 刘伟冬 李立新 李向民

周 宪 夏燕靖 黄 惇 谢建明

彭 锋

序

刘伟冬(南京艺术学院院长)

艺术学作为门类学科的确立是很晚的事情。在2011年教育部和国务院学位委员会颁布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》中艺术学终于从文学门类下解放出来,正式成为独立的第十三个门类学科。艺术学门类学科地位的确立不仅是学科本身内在发展的需要,也是经济社会发展对艺术学的迫切要求。在社会主义文化大发展、大繁荣的国家文化战略中,艺术的力量得到了充分的彰显,其不可替代的价值和作用也日益受到各方面的高度重视和认同。此外,这一学科建设成果也在很大程度上了却了艺术学领域许多老专家的心愿,他们为艺术学门类学科的建立奔走呼吁,撰文陈情,可谓是呕心沥血,不遗余力,其代表人物有于润洋、张道一和仲呈祥等诸位先生。事实上,作为学科的艺术学概念最初就是由他们提出的。

历史地来看,上个世纪20年代,艺术学作为一门课程已经在我国学术界出现,只是还没有形成专业或学科的概念。当时,宗白华先生从德国留学归来任教于东南大学,就曾以艺术学为题作过系列讲座,并撰写了体系相对完备的演讲稿。之后,马采先生也撰写了不少与艺术学有关的系列论文,并主张将艺术学从美学中独立出来,学科的意味已初见端倪。作为百年老校的南京艺术学院,对艺术学的关注和研究起步较早。早在1922年上海美专时期,俞寄凡先生就翻译了日本学者黑田鹏信的《艺术学纲要》,对系统介绍艺术学有着开先河之功。到了30年代,上海美专教授张泽厚先生又以自己独立的视角撰写了《艺术学大纲》,此乃我国学者撰写的第一部艺术学专著,也是我国艺术学的奠基之作,在艺术学

学科发展史上有着开创性的意义。与此同时,任教于上海美专的傅雷先生翻译了丹纳的《艺术哲学》,这部经典的艺术学著作被学界誉为“最有力的一剂补品”,为我国艺术学的研究和发展起到了积极的助推作用,其影响力至今犹在。由此可见,我国的艺术学在其孕育阶段就积累了较为丰富的学术成果,而南京艺术学院在这方面也功不可没。从上个世纪90年代开始,有关艺术学问题的讨论和研究则更加系统深入,成果卓著,涌现出了一批以滕守尧、凌继尧、彭吉象、王一川、周宪、李心峰、王廷信、黄惇和夏燕靖等为代表的老中青学者。作为学科艺术学的概念和内涵也愈加清晰、明确,得到了学界和教育主管部门的高度认同。在大家的共同努力下,艺术学终成正果,作为门类学科得以确立,这为艺术学今后的进一步发展赢得了更多的机遇和更大的空间。在这一过程中,南京艺术学院也是积极有为,先后召开研讨会,收集资料,出版专著,提交论证报告,为艺术学科的最终建立作出了积极的贡献。

2011年,南京艺术学院获得了艺术学学科门类下的全部五个一级学科博士和硕士学位授权点,在全国高校中实属凤毛麟角,这既是荣誉也是挑战,我们每一个南艺人对此都有清醒的认识。艺术学升格为门类学科后,下设了五个一级学科,即艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学和设计学。从学科的分类和传承的角度来看,我认为原有二级学科的艺术学应该归并或涵盖在了现在的一级学科艺术学理论之中,因为它们的研究对象、原理、方法和既有成果都是相互融通的。“艺术学理论”也不会因为加了理论二字就缩小了学科边界,而它的内部结构也应该与时俱进地进行调整和充实,从原来注重基础理论研究拓展到应用理论研究;也就是说艺术学理论不仅要和精神生产起指导作用,同时也要对文创产业等物质生产起指导作用,这也是社会经济发展的必然要求和必然趋势。唯其如此,艺术学理论才会具有越来越强大的生命力。

南京艺术学院的艺术学理论一级学科是江苏省“十二五重点学科”,学院为此设立了专项科研经费予以重点扶持,历经近五年的辛勤耕耘,终于开花结果,迎来了收获的季节。现在,我们隆重推出以南京艺术学院为主导的“艺术学理论丛书”,这套丛书涉及领域广泛,既有基础理论研究,也有前沿问题探讨,对艺术学理论的内涵和外延做了很好的建构和界定,基础性、前沿性、多样性和

应用性成为了一个亮点。我们出版这套丛书的初衷一方面是想呈现南京艺术学院艺术学理论的研究成果,另一方面也是抛砖之举,想以此来引起大家对艺术学理论研究的再度关切和重视,从而推进中国艺术学理论研究的进一步发展。

问题意识成为这套丛书编辑思路的主线,我们采取问题导入的研究方法,以探讨艺术共性问题为路径,即由个别上升到一般,力求真正深入到艺术学理论视域下的问题探讨和理论阐释。在这方面,丛书选题有《艺术学导论》《艺术哲学》《艺术原理》《艺术类型学》《艺术鉴赏论》《艺术教育学》等。同时,丛书还注重学科的边界拓展,如《艺术文化学》《艺术社会学》《艺术经济学》《艺术管理学》《艺术传播学》《艺术宗教学》和《艺术文献选读》等著作,以艺术学的基本原理为指导,实现跨学科的交叉与融合,使艺术与文化学、社会学、传播学、宗教学、经济学等领域的研究产生紧密的勾连,将艺术学理论置身于更加广阔的学科平台与文化语境之中加以考量。

为了编辑好这套丛书,我们还延请校内外专家、学者为特约编审,尽管他们的学术背景和研究方向各有差别,但他们对艺术学理论均予以了长期的关注和思考,并在艺术学理论的研究中成果显著。他们在工作中给予我们的新思路和新方法让我们受益匪浅。这套丛书的作者基本是老、中、青三代学者相集合,其目的是“以老带新”,更好地实现南艺艺术学理论学科的薪火相传。

这套丛书得以出版,首先要感谢各位作者与编审的努力,感谢学校科研、财务等部门的关心。还要感谢东南大学出版社给予的大力支持,他们耐心而细致的工作态度让我感动不已,从而也确保了这套丛书的质量和面貌。事实上,这套丛书的出版只是南京艺术学院艺术学理论学科建设的一个新的开端,而夙约深美和兼容并蓄始终是南艺人的办学理念 and 治学姿态,我们相信,随着研究的深入和工作的开展,将会有更多更好的著作问世,从而为建设有中国特色艺术理论作出更大的贡献。

2017年冬

关于丛书的几点说明

夏燕靖

编撰艺术学理论丛书,是南京艺术学院艺术学理论学科“十二五”至“十三五”重点建设的基础理论研究项目,这个项目的建设要求,正如伟冬院长在丛书序言中所强调的,要从注重基础理论研究拓展到应用理论研究,不仅要对精神生产起指导作用,同时也要对文创产业等物质生产起指导作用。作为“十二五重点学科”建设环节,学校为此设立了专项科研经费予以重点扶持,这是对艺术学理论学科建设的最大支持。

从学科建设与发展角度来说,自2011年艺术学升格为门类学科伊始,至2017年已有六年时间。这六年,对于艺术学理论学科的建设与发展是至为重要的时期,恰如稚童从蹒跚学步,牙牙学语,成长为学龄童生,能健步行走,口齿伶俐了。即艺术学理论界从起初对于“什么是艺术学理论”、“艺术学理论的研究对象与方法”,直至“艺术学理论作为学科存在条件”等问题的探讨,逐渐转向对学科独立性的自觉探究,诸如,提出对“艺术边界与艺术性重建”、“艺术史及艺术学史的学理路径”、“中国传统艺术精神”、“中国古典艺术理论体系建构”,以及“艺术与交叉学科”等问题的争鸣与研究。并且,随着这些自觉性问题获得深入探讨,艺术学理论界的认识不断完善和清晰。当然,艺术学理论界对于学科建设与发展仍有诸多问题存在分歧与确证,这需要更多的包容和理解,求同存异,在争议中凝聚共识,从而推进艺术学理论学科的健康发展。

南京艺术学院艺术学理论学科,作为全国较早开展艺术学理论研究的院校有着自己的学术旅程和学术道统。自2004年成立艺术学研究所及后来相应成立的人文学院和文化产业学院,发展至今已有十余年的历史,从刚开始只有五六人建制,仅招收六七名硕士研究生的二级学科点,发展成为今天拥有艺术学理论一级

学科博士和硕士学位授权点、艺术学理论一级学科博士后科研工作站,并被遴选为江苏省“十二五”和“十三五”新增一级学科重点学科教学和科研基地。现设有:中国传统艺术史、中国现当代艺术学史、中国艺术经济史、中国传统艺术美学、中国古典艺术理论、中外艺术比较、艺术伦理学、艺术教育、文化发展理论与政策、文化遗产保护等博士研究生培养方向;同时设有艺术原理、艺术美学、艺术史、艺术批评、艺术教育、艺术馆与当代艺术思潮、文化艺术遗产、艺术管理和文化产业等硕士研究生培养方向。经过十余年的建设和发展,三个单位现有专兼职教师60余人,学科梯队结构合理,其中拥有博士学位的教授和副教授达到98%,并有多位教授为全国艺术学理论界知名学者。如何面向学科的未来发展,我们三个基本确认:一是确认艺术学理论学科的基本内涵和视域,允许其外沿有扩展的可能;二是立足于综合艺术院校的特色,强调艺术学的研究方法,从艺术一般的规律出发,并伸向各艺术门类学科,以艺术个别的实证,将各种艺术中的规律抽绎出来上升到一般,正确处理好一般与个别的关系;三是从不自觉走向自觉,即自觉站在艺术学理论学科立场上,观照学科的课程设置、观照研究生学位论文选题方向和写作,处理好教学与指导研究生论文产出的关联性问题。

在学科发展中我们认识到,有关艺术学理论学科的建设与发展问题尚有许多值得深入探究的学术问题,以及亟待总结和提升认识的问题。本套丛书的编撰有切实的设想,就是针对这些问题形成有理论体系的论述,集结出版构成南京艺术学院艺术学理论学科的学术成果。丛书的作者以在职从事教学和研究工作的教师为主,将教学与科研紧密联系在一起,突出将教学成果转化为科研理论。同时,根据学科发展的需要,还将邀请国内外知名的学者专家加入丛书的撰写团队,使这套艺术学理论丛书的选题和内容更加丰富和饱满,成为艺术学理论界各层级读者喜爱的学术论著。故而,可说这套丛书是南京艺术学院艺术学理论学科建设成果的一次集体亮相。诚然,我们希望这套丛书也能走进课堂,为未来的艺术学人启明导航。

这套丛书内容涉及广泛,相关列项选题和预告出版书目,将在每册书后专题列出,以便读者了解和选购。

导 言

这是一本研究艺术学原理的专书。艺术学,顾名思义,是研究艺术活动的学问。当然,本书的读者应该是艺术爱好者,尤其是职业从事艺术活动的朋友们。

热爱艺术的人太多太多,因为艺术是人类的精神滋养。但是,艺术又是一种专业性很强的精神活动,热爱艺术而不懂得艺术,犹如隔着玻璃柜品味柜里的美味佳肴,终究品不出真滋味。本书研究艺术活动,首先就是为了帮助广大艺术爱好者学会怎样品出艺术的“真滋味”。

艺术爱好者或许在其他领域是知识渊博的专家,但其他领域的知识并不能替代艺术学;或者,艺术爱好者可能对某一门类艺术有所了解,但某一门类艺术知识并不能替代对艺术总体规律的理解。马克·吐温曾经说过,他儿时喜欢在密西西比河边看落日飞霞,看粼粼波光,心中充满诗情与幻想。当他上船工作之后,再看落日,想到的是黑夜将至当择地泊船;再看飞霞,想到的是明天的晴雨是否便于航行;看到波光,想到的是水上风级。这是一种专业化的思维方式。本书写作的目的之一,是要通过艺术学原理研究所涉及的种种概念、范畴的梳理、界定、阐释,揭示出它们之间理应存在的相互关系,帮助艺术爱好者养成自己的艺术思维方式,从而真正领略艺术的妙处,而不至于不着边际地看热闹。

职业艺术工作者,无论是从事艺术创作、艺术教育还是从事艺术批评,都需要研究艺术学。一位法学家对法学院的新生说,你们现在听到一个案例,最直接的反应是愤慨或同情,这是每一个有道德良知的公民都会产生的自然情绪;而一位律师或法官首先想到的,则是与本案有关的法律与先例。同理,在艺术活动中要想有所成就,职业艺术工作者就不能仅仅凭借热情或个人好恶,而

必须具备高度的职业意识与清晰的专业思维,并且自觉地以此指导自己的艺术实践。研究艺术学原理乃是养成艺术的职业意识、专业思维的重要途径。

现今流行的艺术学理论读物不算太少,体例有别,内容相仿,往往求大求全,恨不能将所有的艺术知识都囊括其中。学者们的用心良苦于此可见。而本书写作所考虑的,不在于要有多么惊天动地的理论创造,更不是提出什么耸人听闻的观点、主张,而是建立怎样的艺术学原理范畴体系,才能切实有效地帮助读者理解艺术活动,进而把握其中的规律。

我们都知道一个简明的事实:艺术是艺术家精神活动的产物;有艺术家,才有艺术创造,也才有艺术评判。如果我们将这三方面看成一个广义的完整艺术活动过程,那么,属于艺术教育范畴的艺术家及其培养,是广义的艺术活动过程的起点与基础;艺术家的艺术创造作为狭义的艺术活动,处在广义的艺术活动的中段;而对艺术家艺术创造的艺术评判则是这一过程的终端。考察广义的完整艺术活动过程必须包含上述三个密切相关的部分:要想对艺术家的创造活动作出恰如其分的评价,首先必须了解艺术家、熟知艺术创造规律,否则便只能凭个人好恶妄加评头论足;要想卓有成效地进行艺术创造,首先必须反思是否具备艺术创造者应有的条件,并且参考艺术评判来调整自己的创造活动,否则便只能凭一时冲动盲目作为;而要想培养出合格的、富有创造力的艺术家,也必须深入了解艺术创造规律与艺术评判机制,否则便只能不知所以然地重蹈师傅带徒的作坊式教学老路——这应当是艺术学原理研究必须有的基本内容,也是艺术学干预和指导现时艺术活动的主要通道。

显然,上述三个方面的内容乃是从不同的角度谈论同一个问题——艺术。将它们纳入艺术学原理的逻辑体系,那么,关于艺术家的研究可以视为艺术学原理的逻辑起点。艺术学研究艺术家,并非具体考察音乐家、舞蹈家、画家或书法家的才具,而是在“艺术家一般”的意义上,考察作为艺术专业人才,应当具备怎样的素质条件才能成为艺术家、能更好地进行艺术创造。这不仅是专门的艺术教育学具体研究艺术教育的培养目标、培养过程及培养方法的理论依据,也是进一步考察、理解艺术家的精神创造活动的基础或前提条件。艺术爱好者了解这个问题,既可以作为走向

艺术殿堂的路径,也能够更好地体认艺术的价值。

艺术学原理关于艺术创造的研究,不同于相对具体的门类艺术创作理论。门类艺术创作理论不仅研究本门艺术的创作规律,还需研究本门特殊艺术技法的运用;而艺术学原理研究艺术创造,侧重考察各门类艺术共通的艺术创造机制、创造规律,并不涉及具体的艺术手段。也就是说,艺术学原理是对各门类艺术理论的归纳与抽象。在这个意义上,我们也将艺术学原理称为“一般艺术学原理”(以区别于门类艺术理论),将艺术学原理的研究对象称为“艺术一般”(以区别于具体的门类艺术)。这样的研究,是围绕艺术家研究的逻辑展开的,也是研究艺术评判的认识前提。同时,它还有助于门类艺术创作理论突破自身的局限,触类旁通,开阔研究视野。^[1]

艺术学原理关于艺术评判的研究,也不同于具体的门类艺术批评理论,甚至不同于作为艺术学应用理论的艺术批评理论,因为它不是针对具体的艺术形态或艺术现象,而是立足于艺术创造的机制、规律和特性,研究艺术评判的基本原则与一般规律,因而,它是艺术批评理论与门类艺术批评的理论依据。

所谓“艺术家一般”或“艺术一般”,无非是从艺术的总体来观照艺术。也就是说,艺术学对艺术的研究,既反对像哲学那样作纯粹抽象的、远离艺术本身的思辩,尽说一些让艺术家不愿听、也听不懂的话;也不满足像门类艺术理论那样纠缠于具体经验的总结,谈论那些门类艺术家们自认为更在行的话题——艺术学对于艺术的态度可以说是不离不滞的:尽管作为“艺术家一般”的艺术家总体只能作为具体的音乐家、舞蹈家、画家、书法家而存在,作为“艺术一般”的艺术总体存在于具体的门类艺术之中,谈论一般离不开以具体来印证,但是,音乐家、舞蹈家、画家、书法家都是艺术家,音乐、舞蹈、绘画、书法都是艺术;从一般的角度观照艺术活动,忽略具体的个别性、特殊性,而着眼于其中的共通性,我们就有可能站在高处俯瞰各门

[1] 在以往门类艺术各自为政的历史条件下,艺术学原理研究尚能建立在对某一门类(或某一类门类)艺术考察的基础上。现今则不行,一方面,各门类艺术不断趋于融合,并且已然出现了一些综合性的新门类艺术;另一方面,现代艺术创造的重要特征与基本途径,也是打破或消解传统的门类艺术界限。因此,基于“艺术一般”来研究“一般艺术学原理”,是适应艺术发展的需要。

类艺术,既不离开丰富多彩的门类艺术,又不至于因为各种艺术形式的差异而局限自己的思路;任何具体艺术家、具体艺术门类的新创获和新进展都将会给其他艺术家、其他艺术门类谋求发展带来启迪,各具体的艺术家也都可以立足于本门艺术来接受这种“似曾相识”的艺术学。

这是本书写作的基本思路和愿望。本书所要构建的艺术学原理范畴体系由此展开:第一章,确认艺术学是什么,以及本书如此研究艺术学原理的理由(怕麻烦的艺术爱好者可以跳过去,直接从第二章开始阅读)。第二章,考察艺术家及其种种规定性。第三、四章,考察艺术家观照现实与艺术创作的全过程及艺术创造的基本规律。第五章,研究艺术评判的机制和原则。

需要说明的是,本书特意回避了以往同类书大多在谈论的“艺术的本质”“艺术定义”这类问题。日本艺术学家渡边护在其《艺术学》一书中曾提出四点不给艺术下定义的理由^[2],他认为,“艺术要根据其本性进行直观把握,需要人类精神的整体性体验”,“我们不给出定义,也是为了尊重艺术的开放性格”。这个观点与本书的思考是一致的。事实上,关于“艺术的本质”和“艺术定义”,是哲学家、美学家们的传统话题,我们应当把这类问题继续留给他们;而所有的艺术家、艺术爱好者的心中都有一个对“艺术”的直观把握或整体体验,它们的总和就是艺术的定义和本质。既然如此,我们便无需在这种“经院式”的推求中花费笔墨,直接切入正题。

[2] 参见[日]渡边护著,叶长海、翁敏华、孙红译:《艺术学》,台湾骆驼出版社,1980年,第26—28页。

目 录

导 言	1
第一章 艺术学	1
第一节 什么是艺术学	1
一、“艺术学”的含义及种种理解	2
二、“艺术学之父”从事艺术理论研究的初衷	4
三、西方艺术学思想的古今发展演变过程	8
四、确认“艺术学”	12
第二节 艺术学学科与艺术学原理	14
一、艺术学专业的科目与艺术学理论的构架	16
二、艺术学原理的定位与任务	22
第三节 艺术学的根本问题与研究方法	27
一、艺术学的根本问题	27
二、艺术学原理的研究方法	32
第二章 艺术家	36
第一节 作为艺术学核心范畴的艺术家	36
一、艺术家在艺术活动中的核心地位	36
二、艺术学的思考原点与内外研究通道	38
第二节 艺术家的地域规定与历史规定	42
一、艺术家的地域规定与跨域规定	43
二、艺术家的历史规定与时代规定	48

第三节 艺术家的教育规定与社会规定	54
一、艺术家的教育规定	55
二、艺术家的社会规定	59
第四节 艺术家的才能规定与目标规定	64
一、艺术家的才能规定	64
二、艺术家的目标规定	69
第三章 艺术之现实	74
第一节 艺术观照与艺术之现实	74
一、艺术观照作为隐性创造	74
二、什么是艺术之现实	77
第二节 艺术之现实的精神性	82
一、艺术之现实的整体性	83
二、艺术之现实的差异性	85
三、艺术之现实的普适性	88
第三节 艺术之现实的结构性	90
一、艺术之现实的成长性	91
二、艺术之现实的类型性	93
三、艺术之现实的共时—历时性	97
第四节 艺术之现实的真实性的真实性	100
一、物理性真实	101
二、心理性真实	103
三、艺术性真实	105
第四章 艺术传达	108
第一节 艺术传达作为显性的艺术创造	108
一、什么是艺术传达	108
二、艺术传达的基本结构与基本模式	112

第二节 艺术传达的基点	116
一、艺术之现实作为艺术传达素材的炼化	116
二、经验图式作为艺术构思框架的规约	119
第三节 艺术传达的预期	123
一、艺术传达的目的与艺术构思的目标预期	123
二、艺术传达的表现性与艺术构思的行为规划	127
第四节 艺术传达的手段	132
一、艺术形式作为“艺术语言”的结构及其性质	133
二、艺术形式之所传达的明晰性与模糊性	137
三、艺术形象塑造的方式及规律	140
第五节 艺术传达的效果	144
一、传达效果的必然性与偶然性	145
二、艺术传达理想效果的检测	149
第五章 艺术评判	155
第一节 艺术评判的类型与结构	155
一、艺术评判的作用及意义	157
二、艺术评判的类型划分	161
三、艺术评判的层次与结构	166
第二节 艺术评判功能分析	170
一、自我评判：一切艺术评判共同的前提与基础	170
二、专家—市场评判：当下社会层面的应用性艺术 评判	174
三、前代—当代史评判：当下社会层面的研究性艺术 评判	179
第三节 艺术评判的原则	183
一、艺术评判的权力、权威与责任	183
二、艺术评判的三项具体原则	187

第四节 艺术评判的标准	192
一、艺术评判标准的基本特征与属性	193
二、艺术评判标准的框架结构	196
三、各种类型艺术评判标准的特征及要求	201
后 记	205