

高等院校艺术专业通用教材

艺术专业论文写作教学

只要涉及知识与学习，写论文应该是十分正常的。然而在形式主义与通俗化的文化背景下，“学术论文”的概念出现了两极趋向：

- 一是太玄奥，那是学者的职业，普通的学习者谈之色变；
- 一是“应制”之作，东拼西凑，冠以题名便公开发表，人人都可以写论文。

这种误识使得学术研究失去了它应有的独立品格，学术论文写作的严肃性也便无从谈起。在总论中，我想谈三个问题：

- 第一，什么是学术论文？如何写好学术论文？
- 第二，艺术专业的理论研究的范围、原则与方法。
- 第三，科学的阅读。

顾平 / 编著
GU PING

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

高等院校艺术专业通用教材

艺术专业论文写作教学

顾平 / 编著
GU PING

安徽美术出版社
全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

艺术专业论文写作教学 / 顾平编著. — 2版. — 合肥 : 安徽美术出版社, 2010.7

ISBN 978-7-5398-2378-2

I. ①高… II. ①顾… III. ①艺术—论文—写作—高等学校—教学参考资料 IV. ①J

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第103799号

高等院校艺术专业通用教材

艺术专业论文写作教学

顾平 编著

出版人：郑可
责任编辑：朱小林 黄奇
装帧设计：吴智莹
出版发行：时代出版传媒股份有限公司
安徽美术出版社 (<http://www.ahmsecs.com>)
地 址：合肥市政务文化新区翡翠路1118号出版传媒广场14层
邮编：230071
营 销 部：0551-3533604（省内） 0551-3533607（省外）
印 制：安徽联众印刷有限公司
开 本：787×1092 1/16 印 张：17.75
版 次：2010年12月第2版
2010年12月第4次印刷
书 号：ISBN 978-7-5398-2378-2
定 价：58.00元

如发现印装质量问题，请与我社营销部联系调换。

版权所有·侵权必究

本社法律顾问：安徽承义律师事务所 孙卫东律师

目 录

1	总 论
2	第一节 学术论文与论文写作
6	第二节 艺术专业的理论研究
12	第三节 科学的阅读
25	上编 艺术专业学术论文写作通论
26	第一章 问题意识
27	第一节 什么是“问题”与“问题意识”
28	第二节 学科问题意识
29	第三节 如何识别“真问题”
32	第二章 选题
34	第一节 选题的原则
36	第二节 选题的途径
37	第三节 选题的方法与易出现的问题
43	第三章 破题
44	第一节 材料的搜集
49	第二节 材料的处理
51	第三节 论点的确立与提炼
57	第四章 解题
58	第一节 由问题性质确定解题思路
59	第二节 编写论文提纲
61	第三节 论证方法的选择与运用

69	第五章 论文规范
70	第一节 论文的格式
71	第二节 论文的行文语言与引文注述
73	第三节 学术论文的规范
81	下编 艺术专业不同类别论文的写作
82	第六章 艺术史论类论文的写作
82	第一节 什么是艺术史论类论文
87	第二节 案例阅读分析
94	第三节 写作建议
98	第七章 艺术创作类论文的写作
98	第一节 什么是艺术创作类论文
101	第二节 案例阅读分析
112	第三节 写作建议
114	第八章 艺术教育类论文的写作
114	第一节 什么是艺术教育类论文
118	第二节 案例阅读分析
124	第三节 写作建议
129	第九章 艺术批评类论文的写作
129	第一节 什么是艺术批评类论文
132	第二节 案例阅读分析
137	第三节 写作建议
142	第十章 艺术作品欣赏类论文的写作
142	第一节 什么是艺术作品欣赏类文章
144	第二节 案例阅读分析
154	第三节 写作建议
158	第十一章 学位论文写作的特殊要求
158	第一节 学位论文写作的总体原则
159	第二节 学位论文写作的注意事项
161	第三节 学位论文的规范
173	附录 案例阅读分析例文
278	后记

总论

只要涉及知识与学习,写论文应该是十分正常的。然而在形式主义与通俗化的文化背景下,“学术论文”的概念出现了两极趋向:一是太玄奥,那是学者的职业,普通的学习者谈之色变;一是“应制”之作,东拼西凑,冠以题名便公开发表,人人都可以写论文。这些误识使得学术研究失去了它应有的独立品格,学术论文写作的严肃性也便无从谈起。在总论中,我想谈三个问题:第一,什么是学术论文?如何写好学术论文?第二,艺术专业理论研究的范围、原则与方法。第三,科学的阅读。

第一节 学术论文与论文写作

一、什么是学术论文

学术论文是某一学术课题在实验性、理论性或观测性上具有新的科学研究成果或创新见解和知识的科学记录,或是某种已知原理在应用实际中的新进展的科学总结,用以提供学术会议的宣读、交流或讨论,或在学术刊物上发表,可作其他用途的书面文件。^[1]通俗地讲,学术论文就是对科学领域中的某一学术问题进行探讨、研究,并以语言的形式表达出来,发表在学术期刊上的一种论文。由于科学研究的对象不同,学术论文又分为两大类:一是社会科学类,一是自然科学类。艺术理论的学术研究属于社会科学范畴。

从事学术论文撰写的对象,主要是科学研究工作者和高校学生。前者的学术论文多反映了他们最新研究成果;后者根据学历层次不同,有所区别。本科生的学术论文写作,在于科研能力的训练和对其专业学术水平的检测,所以又分为课程论文、学年论文和毕业论文,一般不要求达到发表的水平,但亦必须符合学术规范和有一定的质量。硕士和博士研究生应该也属于科研工作者,对其要求相应比本科学生要高,应达到科研人员的要求。

一般课程论文或学年论文只要求三五千字,能把问题说清楚,能用材料客观、科学地论证自己的观点即可。毕业论文的字数,本科生在七八千字,硕士生在三五万字,博士生在七八万字,这要视问题的深度、难度、广度和高度来决定。但字数只是约数,根本出发点是要把问题的方方面面说清楚,做到无懈可击。发表于学术期刊上的论文,一般的文章字数在三千至五千字,有些分量的文章字数一般在五千字以上。许多科研机构 and 大学要求发表的社会科学论文字数必须在六千字以上,重点大学学报和国家一级、二级学术期刊的重点文章字数一般都在

^[1]据中华人民共和国国家标准 UDG 001.81, GB 7713—87号文件之定义。

一万字左右。

二、如何写好学术论文

如果将学术论文的写作通俗化，便是：发现问题，运用材料解决问题，然后用文字表达出来。事实上，它的性质与日常生活中要处理的各种事务没有太大区别。我经常和我的学生举这样一个例子：比如你要去访问你的一位异地朋友，这便构成了一个问题情境。要实现你的这一计划，你必须解决有关这一问题的一系列问题。比如：他何时在家？如何与他约定？如何去他家？解决这些问题时，又派生出许多更小的问题：给他打个电话、写信，还是让人捎口信？乘飞机、坐火车，还是搭轮船？当你给他打电话时，恰好这时候没有人接电话，那么你要去解决新的问题：他不在家可能是出远门了，也可能是上街买菜了；或者他在家，这时候碰巧上洗手间了，当然也可能是电话这一天突然坏了……要实现你的目的，就要逐一解决在达到目的前会出现的一系列问题。如何解决，解决得是否妥当，便关于你分析问题、处理事件的能力。写好学术论文，就是要培养你的这一能力，只不过它不是日常生活问题，而是专业性质的课题。

发现问题，是进行论文写作的基本前提。没有问题便构成不了学术研究。一般而言，解决问题需要我们具备一定的能力，这是大家十分清楚的道理。那么，发现问题是不是就很容易呢？事实上，发现问题其实比解决问题还要难。自然科学研究似乎更能说明这一现象。许多科学家都具备着丰富的专业知识，但是否能发现问题，特别是有价值、值得去攻克的难题，就有比较大的差别了。牛顿看到“苹果落地”而产生了兴趣，他把这一现象放到了他的专业领域去作为一个问题来研究，结果这一问题的价值便显现出来，“万有引力定律”因此而产生。

因为我们是在进行专业研究，所以发现问题就成为我们的首要任务。想要在

专业范围内找到适合去解决的问题,需要我们具备一些基本能力:一、对专业知识的了解与熟悉。没有一定量的专业知识的积累,你很难发现你要解决的问题。二、分析能力。有了专业知识,你在学习、工作中还会遇到方方面面的问题。这些问题,有的前人已解决,它是以“知识”的方式让你接受的;有的是虽已解决但仍不够完善,它需要后人进一步拓展研究;而更多的则是没有解决的。所以,发现问题便是要你对方方面面的问题进行分析与提取,先了解来龙去脉,再对它作出判断并加以提取,最后确定你要解决的问题。三、思考能力。这需要你把自己放在所从事的专业之中,与同行们进行“语言”对话,在学习与交谈中,在涉及专业的教学与工作中,带着自己的思考去面对和接受专业的信息。有了疑问,有了想法,你便可能发现问题。这三种能力是相互联系的,它们共同作用才能让我们最终选择好要解决的问题。

发现问题固然很重要,但并不是发现了问题我们都可以解决;所以在谈发现问题时,还应考虑这一问题是否适合你去做。太大了,你没法去解决,它不适合于你;太简单了,没有难度,或是大家都明白,你去做就没有什么价值与意义。这就好像是“篮球框”高度的设计,太高了很难命中,比赛的乐趣就没有了;太低了又没有难度,“比”的意义便显现不出来了。这种适度的选择,因人而异。对于初次涉及论文写作的人,我建议把题目选小一点,最好是“点”上的问题,并且最好能将问题控制在你最熟悉的知识领域内。这样你在研究中才会左右逢源,由点及面,结果才会深刻而更有影响力。

运用材料是发现了问题之后,带有问题所涉及的知识去寻找解决这一问题的方法与途径。表面上看,材料与方法途径是两种性质的对象,不是一个层面的问题。但材料不仅仅是资料,它需要研究者阅读它,对其进行归类,最后激活它,这时材料便与方法途径发生了连接。简单来讲,就是解决问题的方法途径来源于

材料给你提供的信息。

我们锁定问题所涉及的材料,并尽可能地占有它,然后通过粗读与细品,对材料进行分类处理。其实分类后的材料已经具备了解决问题的各个方面。如果你的选题是“面”的问题,你要把这“面”分割成几个部分,这分类的材料便成了你解决各个部分“小面”的材料(通常我们称这“小面”为分论点);如果你的选题是“深度”问题,你要像做工程一样,从表面向深度架起一座云梯,每进入一步,也即是解决一个分论点,而此时你的材料分类就必须从深度上进行处理。材料总是为“论证”而存在的,简单地罗列材料或对混乱的材料不进行分类处理,你将无法干净利索地解决问题。

有了材料后,解决问题其实已经并不困难了,但对研究者的逻辑能力仍然是有要求的。材料的分类其实已经反映了我们的逻辑处理能力,但这时仍须进一步剖析选题,用逻辑的方式把分论点与中心论点统筹起来。解决问题有了这样的逻辑起点,接下来便是运用材料来论证自己的见解,论证的严密性同样反映了你的逻辑思维能力。

以上三个步骤便是论文撰写前的基本过程。接下来只是运用文字把你思考的内容串起来,然后按照学术论文的格式表达出来。这就完成了一个选题写作的全过程。

懂得了论文写作的这些基本方法与步骤只能算是从理论上对学术论文写作有了一些了解,要想真正写好学术论文还要进行长时间的训练。论文写作是专业知识与写作技巧的结合。因此,这一科目的学习既与你的专业知识积累有关,也与你掌握这一技巧的熟练程度有关。我一直主张写作者加强阅读,提高专业理论水平,学习借鉴优秀论文,用最快的时间掌握学术论文写作技巧。说到技巧,借鉴是学习的最好途径。学艺术的人都知道,要画好素描,老师总让你临摹。临摹的目

的正在于学习别人处理画面的技巧,学习别人是如何塑造形体的,结构关系是如何转折的,黑白灰是如何处理的,等等。学习论文写作技巧,你也不妨选择两三篇优秀范文,做深入细致的剖析,认真体会别人是如何选题、如何查找资料与运用材料、如何论证自己观点、如何安排文章结构的。这种分析对于提高你的论文写作水平将起到立竿见影的作用。

我编写这本书的思路就是围绕以上这些问题逐一展开的。为了更清晰地让读者明白我所论及的技巧,书中还选编了一些论文,有的是为了说明问题,有些可作为经典范本来阅读。

第二节 艺术专业的理论研究

艺术虽然是个不定的概念,但作为一门学科,它还是有着一一定的规定性。首先,作为艺术学科,它必然有着恒定不变的学科属性,从而显示其独特的学科价值;其次,这一学科属性所呈现的方式应该是多维的,既有技术性因素,又有创造性因素,既有静态的,又有动态的。艺术与人的互动,正是通过多渠道的方式,使艺术对人产生积极影响。这众多的方式又并非杂乱无章,它可以归结为两大系统,即艺术家创作的作品与理论家研究的成果。人类正是在这“技”与“道”的交互作用中,感受情感的宣泄,获得精神的栖息。

艺术家与艺术作品,艺术理论家与理论成果,似乎是互不相干的两个独立系统——艺术家是艺术家,理论家是理论家。但作为一个领域的两个分支,它们不仅互为表里、相互依存,更重要的是它们时刻都在发生着互动。离开创作的理论是空中楼阁,而没有理论的创作则为技术表演。事实上,它们本身就是一个有机的整体,都是对艺术的关注,都是对艺术的学术研究。两者所不同的,只是角度

与方式而已。

艺术的理论研究绝不能割断与创作的连接，绝不能无视艺术家、艺术作品，绝不能漠视艺术思潮与艺术现象。否则，即使你的理论水平很高，你的研究也只是“真空”的。当然，艺术理论研究作为一个独立的系统，自然会有它涉及的范围与原则，有它自己独特的研究方式，也有它趋于成功的努力途径。

一、艺术专业理论研究的范围与原则

艺术的理论研究是侧重于理论的角度，对艺术所作的全面关注。从大的方面看，它主要包括艺术历史的研究、艺术理论的研究、艺术批评、艺术创作理论的研究和艺术教育的研究等五块内容。至于每块内容所涉及的因素，我们将在“下编”详细论及。这里所强调的是，艺术的理论研究各分支内容虽然具有相对的独立性，但它们毕竟是艺术理论研究范围内的划分，知识都是融通的，也必须融通。试想：一个没有艺术知识积累的人，如何去做艺术批评呢？任何批评的对象都必须放在历史的大视野中去考察，否则结论肯定会失之偏颇；同样，从事艺术史研究的人，也不能仅做些考据工作，而必须具备艺术理论的知识修养，必须用艺术理论的原理知识附着于“史”而获得生命力。孤立的“点”的研究，不仅无法使其价值获得提升，同时还可能因为不能串起这一个个“点”，而使得原本有价值之“点”变得可有可无。

艺术的理论研究，理论是其研究的切入点。前面我们曾谈过，艺术理论是不能孤立存在的，它必须与艺术创作融为一体，所以艺术的理论研究每时每刻都在关注艺术家与艺术创作。关注很重要，但不一定要身体力行地参与，毕竟分工不同，方式有别。我们要用理论的思维、理论的视角去关注、研究艺术创作。理论思维与理论视角应该是每个艺术理论研究者最基本的能力和习惯。比如说，在对艺

术创作关注的过程中, 我们的理论家如果过多地描述艺术家的技巧、特点、方式, 甚至操作过程, 你还是理论家的身份吗? 你成了艺术家的传声筒了。你的研究应当是寻找艺术创作中所体现出来的理论, 应当是用理论来分析艺术创作技巧的价值与意义等。即使你对操作过程有兴趣, 也必须将操作过程用理论加以分析: 他为什么要这么做, 理论前提是什么? 他这么做会产生什么结果, 这一结果又如何艺术创作上产生影响? 他对艺术创作理论有何积极意义与建树……你必须始终以理论家的身份出现在你的研究中。

理论研究又是一种学术行为, 它讲究学理, 任何理论都要符合逻辑, 要能说清来龙去脉。有些从事创作的艺术家对理论有着极浓的兴趣, 这也是十分正常的事。我们要求理论家关注创作, 艺术家为什么不能关注理论呢? 而且关注得越多越深越好, 它不是更有利于我们的创作吗? 但是关注仍然属于关注, 它也不是身体力行的参与。如果是真正参与了, 你也必须按理论研究的要求去做。也就是说, 你的行为倘若真要走向学术的理论研究, 你的研究就必须体现出学理性。确实也有许多创作家本身也兼为理论家, 中国的黄宾虹、傅抱石最为典型。但如果你的理论研究近乎随感, 抑或还加上些自己的好恶, 随意进行评判与理论建构, 这种所谓的“理论”研究毫无疑问要被逐出我们的学术领地。

学术研究最讲究创造性、科学性, 诚实的态度是我们从事艺术理论研究的首要前提。没有创造, 我们可以先做些“述而不作”的积累, 但不能掩人耳目。不是创造却硬要构筑创造, 迟早是要被打假者揪出的。有了创造, 我们还要能准确地表述它, 而且这种创造还须以科学验证之。让社会评述之, 否则, 这种创造也是极为有限的创造, 甚至是你想当然的创造。

以上所论及的理论性、学术性、创造性与科学性, 应该可视作我们从事艺术理论研究的原则吧。如果说还有什么补充, 那便是严谨求实的态度、追究本质的

信心。进行学术研究的目的在于使自己的思想在研究中获得增值。

二、艺术专业理论研究的方法

艺术的理论研究是一种学术研究,与其他学术研究相比,只是学科门类不同而已。因此,艺术的理论研究方法与角度,应符合一般的学术研究要求。这里我们将结合艺术学科的特点加以论述。

艺术的理论研究,首先要对本学科知识与理论有足够的积累与思考,其次是研究的基本技能,最后才是具体研究的操作方法。“研究方法”本身的含义就是两方面的:一是指研究的方式,即做研究的条件;二是研究的方法,即研究中的具体操作技巧。前者讲前提条件,后者讲具体方法。没有学科的知识、理论,没有一定的研究技能,没有操作理论的具体方法,如何谈得上去“研究”?

知识与理论的积累

知识与理论的积累,从内容上看,它是指你所在学科领域的内容,如美术学科的知识与理论、音乐学科的知识与理论等,这些内容我们随后还将论及。对这些知识与理论的掌握也应强调融通,孤立的知识与孤立的理论在研究中是没有用的,只有将它们融通了才能引起我们的进一步思考,才会发现问题,进而分析问题、解决问题。而获取这些知识与理论的渠道不外乎是:一、通过阅读,学习前人留下的知识与理论;二、通过实践,体会知识与理论的内容;三、通过思考,培养对知识与理论的运用能力。

艺术专业理论研究的技能

艺术专业理论研究的技能包括对文献的阅读能力、对图像的释读能力、理性思维能力与文字表述能力。对文献的阅读是从事艺术理论研究的基本技能,也是十分重要的基础,读不懂文献将使你无法积累许多极有价值的第一手资料。对

文献的阅读要求做到读懂、理解与分析、取舍。对古代文献要能从故纸堆里拣出金子来，对国外的文献要通过语言转换后，读懂并能从中获取有用的资料。对图像的释读是从事美术理论研究必备的能力。图像的释读不仅仅是看，看了你要能说，而且要说得有理。实际上，图像的释读是对图像语言的专业化理解，读是分析，不能“雾里看花”，因为你是为了研究，而不仅仅是为了欣赏。理性思维能力是理论研究的基本功，是需要专门培养的，研究方法的运用就是理性思维的具体操作，我们后面将专门论述。文字表述能力是研究成果的转化，你的知识、你的理论、你的理解与你的观点都要借助文字传达出去，最后的文字表述就是你研究过程的终结，同时也是社会接受你的观点、认可你的研究的前提。有话说不出的研究，绝对不能冠以“研究”之名，那只是表明你在“想”，仅此而已。

艺术专业理论研究的操作方法

艺术专业理论研究的操作方法，也可以理解为艺术的理论研究所使用的工具。黑格尔在《逻辑学》中就曾直截了当地说：“在探索的认识中，方法也就是工具。”方法作为工具，它始终与研究对象、研究者本人有密切的关系。

首先，解决问题的方法是从问题本身的特性出发的。比如，绘画作品具有形态，才有绘画形态学研究方法；艺术是艺术家心灵的创造，才有心理分析的方法。难怪黑格尔说：“方法就是关于自己内容自己运动形式的意识。”这话有点绕舌，他的本意是说方法是“对象的内在原则与灵魂”。其次，方法是人在用，是研究主体的操作，所以方法又受制于研究者，它与研究者的目的、认识能力有关，好的方法必须被我理解，为我所用，才能显示出价值。由此可知，方法连接着研究对象与研究者的，科学有效的方法必须满足两方面的条件，才能在运用的过程中体现出科学性和合理性。

方法是多种多样的，在运用的过程中：有时这种方法显示出了它的长处，那

种方法却存在着明显局限性；有时一种方法在这种场合是奏效的，在另一场合却又不够完善。这种现象告诉我们：在学术研究中，应尽可能地选择最佳的方法来解决我们的问题，如果用一种方法并不能完全揭示出问题的本质，那么我们就需要用多种方法共同来完成它。从这个角度说，方法又是互补的。

在学术研究中，任何学科都有其独特的学科方法，比如艺术史研究中的图像学、风格学、符号学、情境逻辑等，但逻辑学的方法是应用最广泛的方法，它决定了我们思维的理性特质。

一般而言，研究者要想全面、深刻地认识对象，通常都要经过感性认识、知性认识和理性认识三个阶段。感性认识，是指研究者借助于自己的感觉、知识，而获得对于对象表象的认识；知性认识，是指研究者从获得的表象认识中分解出对象的各个方面、各个层次以及各种特征，再进行单个的考察；理性认识，是最终获得的一种整体的把握。认识的过程虽然是各自为政的，但同时也是有机统一的。其中，感性认识与知性认识都是理性认识的先导，而理性认识则是我们学术研究中最有价值的一种认识。

理性认识的高度是学术研究的理想状态，我们要提倡它，推崇它。值得一提的是，理性认识与理性的思维方法是密不可分的，正是这些思维方法的融合才显现出了理性的魅力。在学术研究中，理性思维方法运用最多，对于我们解决问题也最为重要，它们的特征是归纳与演绎的统一、分析与综合的统一、历史与逻辑的统一、抽象与具体的统一。方法虽然多种多样，但最后还应落实到如何运用方法、如何用好方法上。

第三节 科学的阅读

我们在谈到艺术理论研究方法时，就着重强调了“方法”的两重含义：一是侧重于条件；一是侧重于工具。科学的阅读是实现“方法”两重含义的最好途径，它既可以使我们获取本专业的知识、理论，又可以帮助我们学会研究的方法与技能。其实，艺术学科是这样，其他科学也同样如此。

一、阅读，为获取知识与信息

女学者杨绛有篇《读书苦乐》的文章，将读书一事写得形象至极。她说：读书好比串门儿，要参见钦佩的老师或拜谒有名的学者，不必事前打招呼求见，也不怕搅扰主人。翻开书本就闯进大门，翻过几页就升堂入室，而且可以经常去，时刻去；如果不得要领，还可以不辞而别，或者另找高明。我们要拜见的主人，不问 he 住在国内国外，不问 he 属于现代古代……我们可以倾听前朝逸事，也可以领教当代的奥妙新论。如果话不投机或言不入耳，不妨抽身退场，甚至“砰”的一下推上大门（合上书本），谁也不会见怪。说什么“欲穷千里目，更上一层楼”，翻开书页就不是一层楼，我们连脚底下的地球都看得清清楚楚，而且顷刻即到，世界再大也没有阻隔。佛家说“三千大千世界”，可算大极了，书的境界呢？“现在界”还加上“过去界”，带上“未来界”，包罗万象，贯通三界，而我们却可以足不出户，在这里随意阅览、遨游。^[2]

杨女士读书固然不排除通过阅读来获得研究的技巧，但更多的恐怕还是借读书以获取知识与信息。任何一个做学问的人都必须具备多方面的知识与信息。知识与信息，一来源于书本，即书本知识；二来源于社会生活，即实践知识。书本知识更系统、更完整，它是前人经验的理论总结，而实践知识则是自身的体验。

^[2]杨绛《读书苦乐》，载《人民日报》，1989年1月30日。