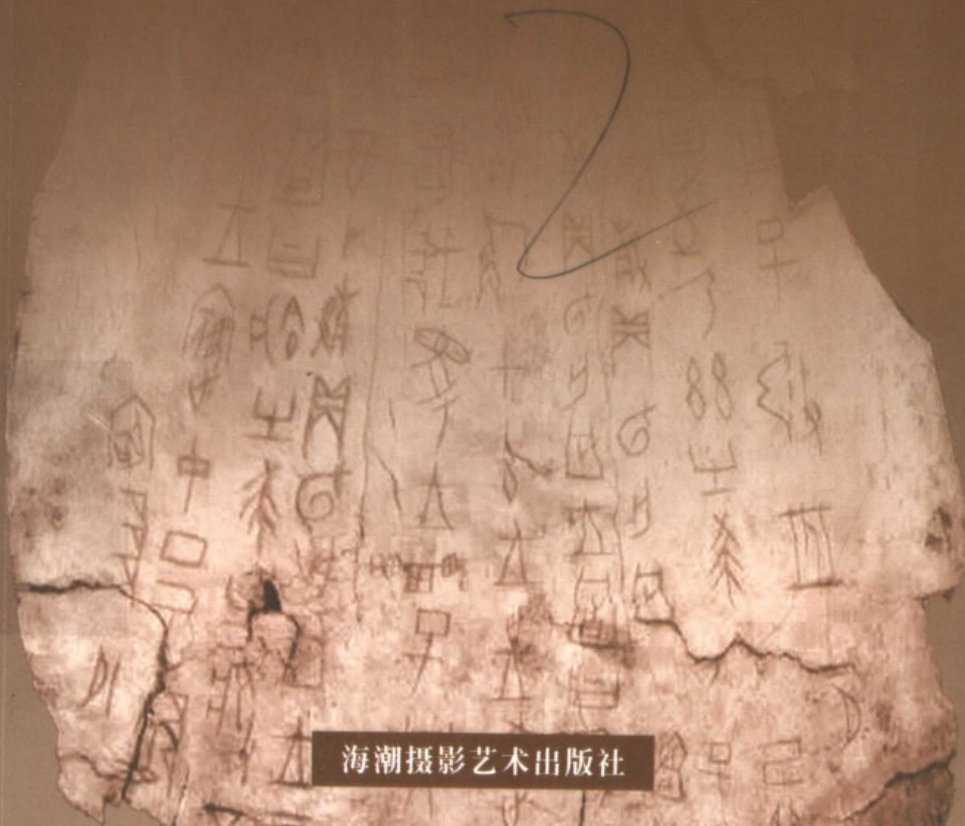

ARTISTIC
CULTUROLOGY

艺术文化学

李豫闽 主编

海潮摄影艺术出版社

ARTISTIC
CULTUROLOGY
艺术文化学

ISBN 7-80691-182-0

9 787806 911822 >

ISBN7-80691-182-0
J·33 定价:18.00元

**ARTISTIC
CULTUROLOGY**

艺术文化学

李豫闽 主编

海潮摄影艺术出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术文化学/李豫闽.-福州:海潮摄影艺术出版社,

2005.4

ISBN 7-80691-182-0

I.艺… II.李… III.艺术理论-研究 IV.J0

中国版本图书馆CIP数据核字 (2005) 第038846号

艺术文化学

李豫闽 主编

海潮摄影艺术出版社出版发行

(福州市东水路76号 邮政编码: 350001)

福建省天一屏山印务有限公司印刷

开本: 850×1168 1/32 印张: 8.5

字数: 20千字

版次: 2005年5月第1版

印次: 2005年5月第1次印刷

印数: 1-1500册

书号: ISBN 7-80691-182-0/J·33

定价: 18.00元

责任编辑：谢行城

封面设计：罗礼平
刘其燧

序

王耀华

艺术学作为一门综合性的学术研究，在西方早有涉猎。许多专家学者从各自不同的观点和角度给艺术以定义。他们或以艺术史学的观点来阐释艺术现象发生、发展的内涵与特征；或从社会学的角度出发来谈论艺术现象是如何从社会生活中得以显现；还有的将艺术的现象与本质从美学上加以解释、研究。方法多种多样，且精彩纷呈。

在中国，对艺术的研究源头，可以追溯到20世纪30年代，早期留学欧洲及日本的学者在翻译和介绍西方艺术史料中涉及与艺术学相关的内容。但真正对艺术学进行本体研究的工作，应该是始于20世纪80年代。随着改革开放的深入开展，同时也因艺术教育发展的需要，西方现代文艺理论大量被介绍进来。许多学者为此投入了大量的精力，或进行艺术学本体理论的研究，或翻译西方现代艺术学的理论，这标志着此项工作进入了一个系统化和讲求科学性的阶段。在此基础上，从艺术学整个学科体系中衍生出许多分支学科，如艺术人类学、艺术文化学、艺术类学型等学科研究。

正是在这样的机遇和条件下，李豫闽同志主编的《艺术文化学》即将出版，这是值得高兴和祝贺的事。该书涉

及三个部分的内容：其一，艺术文化的本质概念，在于强调艺术文化研究的综合性特点——将艺术现象放在文化背景中进行考量和思索，重视人与文化的双重建构关系、艺术符号在艺术活动中起到的作用、艺术家的身份与职责确认，讨论艺术与公众之间的对话、交流的意义和艺术价值的实现。其二，谈论艺术与社会文化系统之间的相互关系，以此探索艺术与宗教、艺术与哲学、艺术与科学、艺术与社会之间的联系与区别。其三，艺术文化的形态阐释，从女性艺术题材表现与话语情境的流变关系来看艺术主题的表达，从民俗艺术与文化传统、民俗艺术与民俗生活的关系来看艺术文化产生的基质；从媒体艺术的文化逻辑、时空逻辑、认知逻辑来看人与媒体、人与社会的共性与互动的重要性等等。

这部《艺术文化学》作为培养研究生的一部教科书，是李豫闽同志与他的同事们在广泛阅读和借鉴国内外的研究成果的基础上完成的，目的是结合课堂教学及学术实践起到一个引导的作用，力求寻找艺术文化研究的理论与方法的依据，因此这是一项有意义的工作。随着该书的编辑出版，预示着随即而来的其他工作的依次展开，相信他们在今后的教学和科研中定能取得更大的成绩。

目录

1 绪论

13 第一篇

14 第一章 人与文化

30 第二章 艺术与符号

54 第三章 艺术家

74 第四章 艺术与公众

95 第二篇

96 第五章 艺术与哲学

121 第六章 艺术与宗教

151 第七章 艺术与科学

164 第八章 艺术与社会

185	第三篇	
186	第九章	女性艺术
215	第十章	民俗艺术
243	第十一章	新媒体艺术
261	后记	

绪论

一、艺术文化学理论建构的基础

“艺术与文化”研究的思想渊源，一直可以追溯到人文科学和社会发展成为研究领域以前。大约在公元前373年，柏拉图就已经注意到艺术在理想王国中的地位。此外，亚里士多德提出了艺术地位的抽象理论。在东方，关于艺术的社会性质的讨论，可以追溯到孔子。1800年，在一部名为《论文学与社会建制的关系》一书中，作者斯达尔夫人讨论了种族、气候与文学风格的关系，以及妇女和家教对艺术的影响。这些观点被许多人引证为对艺术作社会解释的现代开端。^①

1845年，卡尔·马克思提出了关于艺术与社会关系的独特理论。他认为，某个时代现存的工业生产体制，既决定一个社会的艺术内容，又决定了它的风格。他还说到对艺术的偏爱依政级地位和观点而有所不同。^② 后来许多学者将这一观点应用于艺术研究。英国哲学家赫伯特·斯宾塞将其进化论用于说明审美情感的起源和延续。在斯宾塞

^① 查尔默斯《在文化背景中研究艺术》第一段。

^② 马克思、恩格斯《文学艺术论文选》第1-22页。

看来，人类具有积蓄较多精力的能力，这种能力对于生存来说是必要的。他还认为，当人们更有效地适应社会时，所积蓄的过剩精力即可用于创造性艺术的表现。^① 尽管这个论断可能把艺术起源解释成文化的作用，但却无法完全被用来解释艺术形式和内容上的差异。

法国批评家、哲学家丹纳发展了斯氏的论断，他认为“一部艺术作品”是由一般精神状态和文化的周围环境之总和所决定的。他首先分析了艺术家与其社会同时代人的关系：这便是种族、环境和时代。丹纳用“种族”这个概念来表示有关遗传、地域和气候之思想；“环境”概念包含社会的、经济的和文化的因素；“时代”概念则集中在文明的稳定和变迁方面。由于在那个时代，艺术被一些人认为仅仅是涉及美的一种表现形式，因此，丹纳的艺术的社会学解释在当时并未被接受，甚至还遭到不少抨击。

美国人类学家泰勒在其《人类学家论艺术》一文中，对一批从19世纪末开始研究艺术的人类学家的目的和方法作了深入的研究，并指出，他们应用科学的方法来考察艺术是一种引人注目的尝试：“艺术科学……不是形而上的说明，也不须深入到超验的深度。……它的目标是有限的：假如艺术科学教给我们一个可以支配看似无法预料那变化无常的艺术发展的规律，那么，它也就做到要求它所做的一切。它已从一系列无益的含混臆测中开拓了一个新领域，在此基础上，人的精神可以得到一个坚实的立脚点，并播种和收获。”^②

正如泰勒所断言的那样，民族学的研究已经对艺术这一课题产生了强烈的影响：“……通过证实原始人与一切人的本质的同一性，通过证实这样事实，原始人不是天性纯朴的儿童，而是发展中的社会成熟的一员，他们天天面对一些生存问题，并在其艺术中深刻而高于情感地表达了他

① 斯宾塞《心理学原理》第6页。

② 泰勒《人类学家论艺术》第23-33页。

们的经验和价值。”^①显然，泰勒将“文化进化论”与“艺术理论”联系起来，并将民族学研究渗透于艺术学研究的方法之中。还有许多观点都涉及到对艺术的解释，马林诺夫斯基认为，一切艺术都起源于神话；法国哲学家列维·布留尔，指出了巫术和仪式是如何常常被用来维系集体情操和思想的；英国哲学家柯林伍德强调，艺术的用途在于促进人们去从事群体生存所必须的工作；美国视觉艺术社会学家杜恩肯则说到：最后，由于弗洛伊德，我们才搞清艺术是怎样通过使我们想象我们所不可能有的东西的伪装（如梦），来消除紧张的。

在美学和艺术批评中，虽然历史背景已被列入学术批评，西方的许多学者仍然习惯于应用文本分析、形象分析，即“形式分析”的方法，在他们看来，这一方法对他们自己来说驾轻就熟，亦可靠实际。

但也有例外，如法国美学家查尔斯·拉罗，联系艺术的社会环境来考察艺术。他特别注意宗教、家庭和政治体制，并讨论了雅俗艺术的区别。分析了艺术家的社会作用。美学家希恩曾为此说到：“历史的和心理学的考察必须恢复到辩证地论述主体。不能再从一般哲学的和形而上的原理来演绎艺术；必须用归纳心理学的方法把艺术作为人的活动来研究。”^②

尽管艺术史家并不在虚空的历史中研究艺术，然而，很明显，他们更多地关心艺术是什么，在哪里，出现在什么时候和怎么样，而不是为什么会有艺术。

有一位艺术史家曾就此说到：约在三十多年前（1930年左右），联系社会背景来解释艺术史，显然被认为是一种极端的态度。那时，一些热门书都运用诗学方法，通过它，用含糊界定的“时代精神”为艺术提供某种背景；或者，这些热门书都强调气候、地理以及其他时代情况。

① 杜恩肯《艺术、文学和音乐社会学：符号经验的社会背景》第13页。

② 希儿恩《艺术起源：心理学和社会的调查》第5页。

无论哪一种研究，都决定着对于一个时代到另一时代如何发生变化的明确看法；前一种研究把艺术家置于理想的真空之中，后一种产生了艺术与其时代机械的和非确定的关系。^①

后来，艺术史家渐渐意识到，特定时期的环境，可以联系对该时期艺术的影响关系来展现，这导致了艺术史方面大多数介绍性著作的变化。如今，一些作者试图建立造型艺术与其他文化现象之间的平行关系。艾尔伯特·艾尔森的《艺术的目的》一节，就受到了卡西尔《人论》的哲学思想的影响。艾尔森的这部著作是建立在如下假设基础之上的，即艺术是审美，是想象，是精心解释的经验，它在人们试图把握和欣赏其环境并解放自己方面，贯穿于整个历史并扮演了一个重要角色。

不过，许多有关艺术史的教材，仍是由强调艺术家名字、时间、地点及“杰作”风格的记录构成的。这是否与当时流行的一种看法有关：即认为艺术只是与他们（社会学家）的研究领域有边缘联系，艺术的分析是否用得着如此的深度分析呢？于是，他们更多地是关心艺术作品本身，而不是艺术及其与社会其他方面的关系。^②

不管怎么说，学科之间的相互渗透随即开始。例如：美国人类学家沃尔夫运用复杂的统计方法来寻求对其下述假设的支持，即在五十三个非洲部落中，书画刻印艺术与造型艺术的高度发展，是与地方社团中形成语言传达障碍的社会结构特征相联系的。^③

社会与文化的整体论及强调功能主义的概念，成为当时大多数文化人类学的中心原则。从人类学观点来看，艺术应该变得更有意义，因为艺术不仅是依其风格与技艺来欣赏的，而且可依据它的社会文化背景来欣赏。

① 豪瑟《艺术社会史》第71页。

② 马里安《艺术与人类学》第224-236页。

③ 沃尔夫《艺术研究中统计学和感受的赞誉》第29页。

虽然多数人类学家赞同苏珊·朗格的哲学见解：艺术“即人类情感的符号形式的创造”，但是，却无人试图在它所研究的艺术中，分析符号化的人类情感。

1968年，希尔伯曼在一本名为《艺术社会学的定义》中写道：“艺术社会学的首要目的……是研究整个艺术过程——艺术家、艺术品、公众的相互作用和互相依赖。”^①紧接着，巴尔特说，这样的考察艺术可以为技术社会学问题，诸如集体的结构和维持，文化变迁的方式等，提供某种解释，他认为，艺术研究无疑可以阐明这些社会问题。因为这些问题的存在依赖于意义的传达和传道。“研究艺术家所说、如何说以及其信息如何被接受，可以促进我们进一步理解社会形成可能的，更广泛的社会沟通的过程。”^②

从上述的社会学和人类学的材料中我们获得这样一个信息：这些观点和方法运用显然是有助于理解社会结构以及理解文化变迁的，虽然这些研究的前提是建立在民族学、人类学或是其他学科的基础之上，但他们的努力为我们去看待过去、现在提供了一种较为客观的视域，虽然艺术的文化研究并不能承担人文科学的全部职责，不可能用以理解艺术的一切方面，毕竟他们已经深刻地意识到：在文化背景中研究艺术不失为一种明智的选择。

二、何为艺术文化学

艺术文化学作为艺术学庞大的学科体系的一个分支，从总体上讲，艺术文化研究的内容包括艺术理论，艺术批评、艺术史。与此同时，艺术文化学是以艺术文化作为研究对象，它又包含着美术学、音乐学、舞蹈学、戏剧学、电影学、文学等各部门具体的艺术学科。

^① 希尔伯曼《艺术社会学导论》第586页。

^② 马尔特《艺术社会学》第198页。

艺术文化学，是研究艺术文化现象的综合性的科学。艺术文化学从文化的全方位、大背景以及各种角度和分支来研究包括文艺、美学诸方面在内的艺术问题，从文化场中考察艺术，又从门类艺术中反观更具普遍性的人类文化。

艺术文化学注重将艺术作为一种文化系统来进行广泛的辐射透视和观察探究，而不是用一种固定的视角或单一的思维模式，也不仅仅从戏剧学、美术学、音乐学、舞蹈学、影视文化等门类艺术样式进行孤立的考量审视，而是从艺术文化系统的相互渗透与融合的特性出发，进行全面、多层而深入的理论性和综合性的研究。

艺术文化学既研究艺术文化理论，又关注艺术意识形态实践；既深入研究具体的艺术文化创造活动本身，又注意考察艺术现象背后的历史沿革、文化结构、功能作用，把握人在艺术文化系统中的地位，揭示艺术文化系统的内在话语机制和发生发展的规律。一方面，它综合研究艺术文化系统内部各子系统之间的相互关系，以期从整体上对个别门类艺术的研究构成一种超越，改变当前各种艺术学科搞得轰轰烈烈，但却各自为战，“鸡犬之声相闻，老死不相往来”的分散研究状态，而是采取学科的交叉、渗透的综合性研究方法，对整个艺术文化系统的概念特质，发展规律、结构模式做宏观性的整体把握；另一方面，通过研究人与文化的关系，发现和阐释艺术现象对现实文化构成一种价值意义，同时讨论艺术符号在艺术创造活动中充扮的何种角色，它在艺术对话过程中起到什么样的作用，艺术符号在自觉与不自觉之中演化为一种自由的文化形式，它在艺术文化的研究探讨与透视批评中达到人的自觉和艺术自觉。

艺术文化学还担负着艺术与公众、艺术与宗教、艺术与科学、艺术与社会等各种关系以及艺术与性别，艺术与民俗，新媒体资源的应用等事关人类社会共同关注的、持续并开展着的民俗事象、意识形态与文化命题。它努力探

索和把握艺术家如何在艺术创造过程中由社会万象，民族话语置换成艺术话语而成为艺术审美文化财富的整体流程，在艺术的对话、交流的活动中，探询艺术文化潜在的本质及丰富的内涵。很明显，这样的价值目标和文化意向，实际上，它不仅规定了艺术文化学的整合趋势和综合考量的系统特征，而且也寓示了它所包蕴的文化选择的双重参照（历时与共时），指涉了诸如哲学、历史学、社会学、人类学、心理学、考古学、生态学、民族学、语言学以及自然科学等多种多样的领域与方法。^①

此外，从思维的心理和研究观念的角度上看，在艺术文化学中，文化已由研究尺度提升到了研究意识的较高层面。虽然，文化包括知识、道德、法律、风俗，以及其他从社会上习得的能力与习惯的复杂综合性，指涉各种外在肌理和内在理路的丰富意涵，但其基本核心却是价值观念。而价值观念是人类活动（如文化选择）的产物，也是规范人类活动方式的重要因素和素质，在有如实用器具、节庆祭祀、建筑样式、行为方式等人类赖以生存的物质文明的结构里，处在较高层面的显然是精神文明，是一种价值取向所决定的观念趋向。因而，对艺术文化的研究，必然要首先注重对艺术价值观念、思维方式、心理状态、主题内容、美学取向等审美文化方面的内容，进行深入而全面的读解和剖析，而不能满足于对艺术一味地做数据罗列和外表的检视。

显然，艺术文化学是一种艺术哲学，更是一种文化哲学，更因它渗透着强烈而自觉的文化意识和探索精神，它既是将艺术作为一种文化选择，重视对艺术文化的选择与创造的价值主体——人的重要性认同；同时又努力探索和阐明艺术文化的生产与发展的过程中所充分体现出的——人类的本质。由此，艺术文化学将艺术研究，转变为一种文

① 丁亚平《艺术文化学》第19页。

化研究，在文化背景中研究艺术。

三、艺术文化学的方法

一般意义上说，任何一门学科都是由若干部分组成的。依据这种观念，我们把艺术文化学构想为由两个基本部分构成的学科，这就是作为基础学科的艺术文化哲学和作为应用学科的艺术文化批评，前者专事于艺术文化学的基础理论出发，诸如基本原理、概念与特征和方法论，后者则是艺术文化学面对艺术现实的中介层次，一方面将批评实践中的各种具体问题反馈给艺术文化基础理论，另一方面又把艺术文化学的基本原理、概念范畴和方法论付诸实践，以丰富和完善艺术文化哲学。

我们认为，艺术文化哲学从方法论上为艺术文化学研究提供了一种文化视界（或曰视域）。这个视域对艺术作了文化学的界定。确立了这种研究的必然方向。不同于以往的其他研究方式，艺术文化学把三种维向的三种观念同时引入了研究的思维格局，从而形成了一种独特的研究模式，其方法大致如下：第一，由研究其他文化因素与艺术的关系入手，这一维向，是在共时的层面上把艺术置于整个社会文化背景之中。换言之，艺术处在同其他文化因素（哲学、宗教、政治、经济、科技等）的包围之中，并不断地同它们形成双向运动的复杂联系。这里必然会涉及作为文化的艺术（他律）与作为艺术的文化（自律）的张力关系。一方面社会的其他文化因素的各种方式，通过多种文化机制深刻地影响艺术，这种影响体现在艺术观、艺术功能、主题、体裁、风格和技巧等各个方面。另一方面，艺术作为人类精神活动的一种独特领域，有它自身不同于其他人类活动的特性，正是通过这一特性的折射，映出赤橙黄绿青蓝紫的丰富文化色彩。因此，在这个维向上，我们不可避免地触及了一个悬而未决的“二律背反”：艺术是