

Yishuxue
Lilun Xueke
Jiaoyu Jiaoxue
Xintan

艺术学 理论学科 教育教学新探

杭州师范大学艺术教育研究院 编

上海三联书店

艺术学 理论学科 教育教学新探

杭州师范大学艺术教育研究院 编

上海三联书店

图书在版编目(CIP)数据

艺术学理论学科教育教学新探/杭州师范大学艺术教育研究院编. —上海:上海三联书店, 2015. 5

ISBN 978-7-5426-5128-0

I. ①艺… II. ①杭… III. ①艺术学—学科建设—中国
IV. ①J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 054669 号

艺术学理论学科教育教学新探

编 者 / 杭州师范大学艺术教育研究院

责任编辑 / 冯 征

装帧设计 / 鲁继德

监 制 / 李 敏

责任校对 / 张大伟

出版发行 / 上海三联书店

(201199)中国上海市都市路 4855 号 2 座 10 楼

网 址 / www.sjpc1932.com

邮购电话 / 24175971

印 刷 / 上海叶大印务发展有限公司

版 次 / 2015 年 5 月第 1 版

印 次 / 2015 年 5 月第 1 次印刷

开 本 / 890 × 1240 1/32

字 数 / 250 千字

印 张 / 10.75

书 号 / ISBN 978-7-5426-5128-0/J · 195

定 价 / 38.00 元

敬启读者,如发现本书有印装质量问题,请与印刷厂联系 021-66019858

第四届长三角研究生论坛系列
(当代文化语境下的艺术学理论学科教育教学新探)
论文集

前 言

艺术学成为独立的学科门类后,有关该门类中各一级学科的建设问题成了学界的热议话题。在诸多的研讨之中,既有理论层面的论证,也有实践层面的探究;既受到广大教师的关注,也成为学生关心的问题。

2014年,第四届长三角研究生系列论坛在长三角各地陆续举行,作为该论坛系列之一,主题为“当代文化语境下的艺术学理论学科教育教学新探”的论坛于2014年11月29日至30日在杭州师范大学艺术教育研究院举行。本次论坛由长三角研究生教育创新计划协作委员会主办,浙江省学位委员会办公室和杭州师范大学承办,杭州师范大学浙江省高校人文社会科学重点研究基地(艺术学理论)协办。与会者主要来自上海、江苏、浙江三省市高校艺术学理论学科及相关学科的研究生,同时也有福建、安徽、北京、重庆等省市高校的研究生参与。

本次论坛由专家讲座、论文宣讲及点评等环节组成。论坛收到论文37篇,其中27篇入选。这27篇论文从艺术学理论学科建设理念、艺术学理论学科教育与教学方式、艺术学科发展史及当代文化语境下的艺术学动向等多个角度展开论述,体现出艺术学理论等学科研究生对艺术学理论学科教育与教学的关注,可谓受教者的真实体

验和感受,值得学界高度重视。现将入选论文汇集成书,既作为举办论坛的纪念,也可供学界参考。

编者

2014年12月26日

目 录

前言	(1)
艺术学理论学科建设的方向性研究刍议	陈 斌(1)
浅析艺术学理论学科框架下的民间艺术理论构建	李 瞳(13)
关于我国艺术学理论学科建设的现状分析以及发展的若干思考	王兰兰(24)
蔡元培《上海美专校歌》中的艺术思想与艺术学理论学科范式	周 钟(36)
艺术学理论学科对综合性大学美术学学科建构的借鉴价值	谢丛艺(47)
移动媒体环境下从传播学视野看当下艺术研究	张晓彤(58)
论中国传统艺术理论在当下重申与活用的必要性、可行性——以“虚静”、“气韵”、“空灵”为例	周 旭(75)
以境感人,以美育人——情境美育教学坊在艺术学理论学科教学中的探索与实践	赵 威(96)
艺术学理论学科开设实践课程的必要性	吴 静(111)
以情动人,创境育人——论情境教育在艺术学理论学科中的应用	陈宜芳(121)

中国艺术学理论与艺术实践的关系问题	林小斐(129)
浅析默会知识论视野下的高校艺术教育教学	杨 柳(138)
谈当代艺术影响下的台湾地区艺术教育课程发展 ——以教案《欣赏女生、创作女生》为例的 反观分析	杨 铭(150)
视觉文化语境下的视觉素养培养与视觉艺术教育	夏 琦(170)
伦理导向与政策督促并举,构筑绿色设计教育基本 模式	杨 林 梁 婷(183)
论当今艺术教育中的道德教育	余雅佩(193)
浅谈设计艺术教育现状与反思	章亚萍(203)
人文关怀在艺术学理论学科教学中的策略	汪 迪(216)
面对宗教图像	
——中国古代画论的启示	包 艳(222)
新中国成立以来“中国古代舞蹈史”研究综述	董 超(230)
马一浮国学与六艺思想浅述	李永晖(248)
《JOURNAL OF AESTHETIC EDUCATION》研究状态、	
主题演变与知识群落的文献计量分析	柳小龙 杨 柳(255)
美术文献资料平台的建构与学科发展 ——以中国近代美术文献库为例	秦瑞丽(286)
国际品牌对中国元素的运用及启示	孙均海(296)
从艺术资源到文化资产 ——产业融合视角下的艺术授权思路	王秀伟(307)
艺术之美的舞动力量 ——感召于舞蹈美的若干范畴	朱祥虎(317)
浅谈戏曲演唱方式对电视剧艺术表达的作用 ——以《新白娘子传奇》为例	杨等华(327)

艺术学理论学科建设的 方向性研究刍议

陈 斌

(中国美术学院 跨媒体艺术学院)

探索现实多元语境中的中国艺术学理论学科的发展方向性问题,必须夯实传统艺术理论建构的基础,增加具有中国民族特色的艺术学学科思想内容。在落实具体研究时,带来了相关的困难和挑战,也为壮大学理对象提供了巨大的研究空间和丰富的研究资源。艺术学理论学科的研究,主要从高校教学思路、课题选题研究和当代数字环境语境下的方法和对策,找到可以实践的出发原点。是目前艺术学理论作为一级学科结构体系所要具备的基础工作。通过资料分析,使艺术学理论学科建设的参考价值更加清晰,更有力度。

当艺术学成为门类学科,艺术学理论成为一级学科时,这一天我们等了很久。新的时代境遇应赋予艺术实践和应用的意义和价值,在理论层面和学术层面都要走在开放的概念前头,并养成艺术学理论体系新的中国式话语权能力。高校是艺术学研究的硅谷孵化地;社会是阐述、检验和技术反思艺术学学科理论成果的阵营。艺术学成为具有威望的学科,落地的考察方法和符合逻辑的研究范式转型是提高艺术学理论层次高度的新课题。

一、从高校教学中找寻艺术学理论学科定位的应对方法

1928年春,国立艺术院(今中国美术学院)在杭州西湖成立,蔡元培任校长。学校开设艺术学、美术学、音乐学、西画学、文学专业。视为我国第一所设置艺术学学科的国家级高等院校。田川流(2008)以《在时代大潮中推进艺术学的发展》为题,对第四届全国艺术学学科建设与发展学术年会进行综述。认为当代文化大发展中的艺术学学科建设的理论与实践、中国当代城市化进程中的艺术学建设、艺术学教学与人才培养还是要回到课堂教学中来。拓展艺术学学科领域,加快研究步伐,密切注视和追踪艺术活动的态势,研究好更多浮出水面的艺术本源理论性课题,作为建立艺术学学科目标价值的维度。

2011年3月国务院和教育部把“艺术学”列为第13个独立的学科门类,由此,“艺术学理论”和美术学等其他四门学科一起,上升为一级学科。艺术学理论的学科建设有了巨大的拓展空间,从内涵到外延,涉及艺术学理论的现存与发展、学科体系的领域关联、如何在特殊与一般中找到战略位置等几大问题。2013年秋,清华大学美术学院召开“艺术史论新思维——全国艺术学理论学科发展高端论坛”。艺术院校应考虑到自身的学术传统和定位,给出富有个性化的定位和发展思路,呈现出更加生动、多元化的发展趋势和发展路径。在会上,国家画院副院长张晓凌教授指出,从近现代至今,中国在建立艺术学的理论体系所用的标准仍是西方的体例,担心中国失去自己的艺术话语体系。这一观点早在2003年中国美术学院象山校区学生会“学科建设新年联谊会”上已由陈斌提出。也就是说,中国建设的艺术学理论学科,必须重返家园,扎根生长;在传统的秘境中,找寻回家的道路。这一思维理论,伴随着之后中国美院象山校区理论基础部的完善和对新生的“学习压力”,艰难地开展。欣慰的是,这一

“强制”模式，使中国美院整体学生的艺术史论素质有着突破性的提高。

中国美术学院杨振宇教授也认为，建立艺术学体系，其要旨在于艺术学除了纯粹的理性探索之外，还应和具体人的生活方式、个体的信念，以及社会情境紧密相连，与具体创作结合，并随历史而变迁。不能将艺术学理解成脱离历史情境的乌托邦式的预言和想象。艺术学要从历史中走来，走进课堂，再走向社会、在历史的维度中把握艺术学理论建构的基本实践内容。北京大学立足于北大文理综合的跨学科环境，探索普通艺术史的有效性和可能性。浙江大学紫金港新校区坐落在三墩，背靠三墩历史名城。三墩著名的望月古桥生态群落圈入浙大教学区，学术养成条件得天独厚。艺术学学科从2002年开始规划，以中国画艺术理论为重点学科。近年浙大成功运营的全局影响力专题机构有文化遗产研究和敦煌壁画数字化保存。

各地高校可充分利用地域空间资源，结合当地经济政策扶持等优势条件，建设适应本地经济与文化建设需要的文化产业技术指导，从掌握地域特色的艺术学文化背景理论依据延伸至研究艺术理论现象与艺术批评的学科实验基地。这些都是带着对艺术学理论有何作为、何以作为的深刻思考。但是，在新的变化的文化语境下，艺术学理论的学科定位和学科框架构建一直是学界关注的首要问题。不能以依靠其他学科的优势，凭借审美意识形态而声东击西。艺术学学科优势在哪里？如何建立起结构性建设脉络，找到比较清晰的研究依据？

北京服装学院陈芳教授和西安美术学院赵农教授认为视野的放大是全面掌握艺术学理论信息的重要背景条件，关注“环境”变化，弥补眼前的幻象。因此，以跨文化的视野方法去拓展学术的广度与深度。挖掘有价值的艺术观念，重构富有特色的艺术学学科体系和理论范式，提高学术背景含金量，以做大做强研究和产出学科发展普遍规律的新解释和新成果为目标。以谭盾的现代音乐创作（谭盾向跨

媒体艺术家的转型)为例,艺术学研究可以在跨学科平台的分支树里找到某些成熟的研究成果,通过联结学科话题,引出新的论证结果,是拓宽视野的创新动力方法。

我们的艺术学理论学科可以在艺术史学理论与方法上作更多的关注,但同样不能离开部门艺术史学理论。^① 德苏瓦尔主张用艺术实物去印证自己的理论,虽只是注重学校教育须向社会文化机构学习,但没有思考“水土不服”的尴尬学术境地。同样的情况也存在以下我国艺术学教育学者当中。他们认为,艺术学就是对艺术经验和艺术现象作整体的归纳,总结和概括各门类艺术的一般原理与共同规律。这叫艺术分析法,不是艺术理论,更谈不上“学”科了。

我国艺术学的自我成长在国际教育视野的比较中暴露“影影绰绰”的问题。没有意识到西方艺术研究在西方学术领域的地位,恰恰是研究的视角和成果在不断变化之中取得的。当然,中国艺术学的活力突出表现,应是建设好具有中国特色的艺术学学科体系的健康资本。古怡(2011)在《十年来国内艺术学科发展研究述评》中提到:中国艺术学应作为独特研究类型而融入现代艺术学学科体系。其实就是从传统走向艺术实践;再以现代交叉形态的学科研究方法作为媒介,架起桥梁,返回到传统理论的研究。通过交流对话,建构起包含艺术学理论学科与学科之间的完整审美体系。

我们看到,艺术学理论学科实际可供输出的东西还需要进一步丰满、其学科辨识度也还有待提高,而如果把教学层面和就业层面两方面所面临的问题结合起来看,实际上它们背后所蕴含的是艺术学理论学科的理论价值与实践价值还需要进一步丰满、充实。^② 可见,

① 陈池瑜:《理论创新:艺术学理论学科的根本任务》,载《艺术百家》2011年第4期。

② 王谦:《艺术学理论一级学科的主攻方向——以艺术学理论专业研究生教育中的两个问题为切入点》,载《巢湖学院学报》2012年第5期。

河南大学贾涛教授呼吁的艺术学理论要走进日常生活、渗透社会,不能固守在学术象牙塔里的观点与中国美术学院立足教学课程设置,培养创意学科人才,以发展的学术视野和开放的文化研究理念提高艺术学思维品质,在符合我国文化环境中自然生成并不相悖。看来,还是要先在课堂教学中找到打好艺术学一级学科基础巩固的方法为条件,观察周围的事物和现象,再考虑如何走出去。

二、关于艺术学理论课题选题研究的复杂性和重要性

数字文化背景下的艺术学研究在语言、思维、差异,以及民族性等方面产生了跨文化的错位。词语的多义性、语义的变化、信息的复杂性导致了意识身份的误解、误读,不可避免地出现语言逻辑和思维方式的误判,甚至对文化自身的语义消解,价值改变,影响道德标准,在建构艺术学理论标准程度上是危险的、可怕的。在新技术的支配下,艺术创作手段的变化催生了新的艺术形式的诞生,艺术观念的变化导致经典艺术的被颠覆。这些都是艺术学理论应当密切关注的问题。^①

艺术学理论研究不能总是在意识领域飘荡,还要落实对各学科原理性的把握,使之产生精神与物质关系共生共荣的启示功能,成为社会公之利器。

一直以来都充满争论,没有一点共识,每个学科研究领域各执观点,思辨反击,没有形成真正意义上的合作,更谈不上艺术门类间的指导和价值引领作用。艺术学理论的主干不就是艺术学科吗?对艺术门类的研究,就是叩开艺术学理论课题研究大门的必经之路。艺术学理论的重要研究主要还是自上而下的选题研究。黄惇(2013)浅说“艺术”与“艺术门类”相互间的关系:具体形态的抽象思辨能力对

^① 王廷信:《艺术学理论的使命与地位》,载《艺术百家》2011年第4期。

艺术学理论研究而言是非常重要的。依此推论,没有对各种艺术门类既深且博的研究,绝无可能做好高度抽象的艺术学理论研究。^①

尹文(2013)在《东西方艺术观念比较与艺术学理论学科建设》一文中讲道:门类艺术技法理论是艺术批评理论的基础,艺术技法理论是艺术家必须具备的基础理论,也是艺术欣赏者应该知道的艺术语言。就是说,艺术技法理论是艺术学理论专业的基础。不过,从艺术主体自觉到艺术创作实践,最终能不能发展成为艺术批评,上升为艺术史,写入系统的、有体例的、有方向的过程,值得考量。除了打开选题研究的视野,面对当下多变的信息环境,用艺术本体之外的文化背景看艺术,将是选题的中心思想。因此,在条件允许的情况下,中国艺术学学科是建立在中国艺术实践与史料基础上的学科,中国艺术文献是中国艺术学理论研究的基础。^②

仲呈祥(2013)在九届全国艺术学学会年会的主题发言上,明确提出习近平总书记所讲的“特色、精神、民族和文化”四个清楚跟艺术学和艺术学理论学科建设密切相关。艺术观照的对象里面有很多复杂的现实问题是需要我们进行抽象概括的,需要艺术学理论,尤其需要中国特色的艺术学理论来深入阐述和展开评论的。这样才能真正做到古为今用,洋为中用,去伪存真,去粗取精。^③ 二级学科艺术学研究对象的设定,必须着眼于我国艺术的历史发展状况及其独特的本体特征,在研究方法上也要符合中国人的审美思维和审美经验,使中国艺术学学科研究具有明确的导向。^④

① 黄惇:《从不自觉走向自觉的艺术学理论研究——关于艺术学理论学科研究对象及研究方法的几点思考》,载《艺术百家》2013年第2期。

② 尹文:《中国艺术学的学科建设与文献特征》,载《艺术百家》2013年第3期。

③ 仲呈祥:《作为人类审美的意识形态的艺术学理论学科建设》,载《艺术百家》2014年第1期。

④ 方仪:《二级学科艺术学研究界域与课程结构之探讨》,载《徐州师范大学学报》2008年第1期。

艺术学理论的原理研究与技能研究,是主体在技艺水平上的外显式成果反映,也是艺术学理论实践者真正植入艺术活动内部、为艺术行为代言的关键。如果主体不能对艺术的本质、特征等做准确的把握,艺术学理论的科学属性就达不到研究深度,与人文哲学的结合也难以体现。艺术学隐性的碎片化结构细节和显性的艺术形象的矛盾冲突,则体现了艺术学学科范围选题的复杂性。

以艺术学理论本体问题互动关系,做进一步分析研究:艺术学理论的成果研究和解决的主体是学生和教师,艺术学理论学科在高校设点,学生的临境与教师的视角是不一致的。学生回答的是教师有没有在学科体系之外发现什么;教师关注的是学生涉及到本身教学的相关议题。往往在这样一个课题上,师生二者之间的最终观点和结论会出现分歧,甚至存在南辕北辙的散伙境地。或教师的强硬和学生的倔强使其学生在课题上委屈服从,虽表述相似、结论相似,乍看像这么回事,但不利于艺术学理论研究的良性运作。“课题失味”普遍存在于中国高校的艺术学学科教学中。既跳不出批判“模态”,又不能大胆地提出、肯定所关注的现实话题,势必仍在学理层面反复徘徊。所以,首先应具体考虑艺术学理论、艺术史研究艺术的普遍问题,把艺术的历史研究和逻辑研究结合起来。它像世界史一样,需要回答四个问题:1. 叙述的单位是什么,是某种艺术门类、艺术流派、艺术风格,还是艺术家和艺术作品;2. 艺术是怎样发展的,是中心与边缘式的,还是先进与后进式的;3. 这种发展的动力是什么;4. 各种艺术门类的共性与特性是什么。^① 这是初步的基础框架,接下来需要从宏观着眼、微观入手,把艺术学的“学”字研究落到实处,即学科的多面完整性。

选题研究必须把握艺术整体文化观念变化的背景。为什么我们

^① 凌继尧:《艺术学理论的二级学科的设置》,载《艺术百家》2011年第4期。

在定题时,总要千方百计冠以宏大的某某哲学、某某学科体系等才觉得安心,好像本篇论文有了依靠似的。其实不然。如图像学方法研究,就是缺少了艺术自身发展逻辑的考察。不过,在数字环境下确立一项又一项艺术学理论的当代文化课题,是顺着走,还是抄近道?除了参考文献资料外,对艺术可视化遗产中对艺术表现形式作共性、共词、共通的分析,研究艺术集中格致发展线索链,使年代、地点、人物达到较为精准的判断。董捷(2014)在中国美院研究生课堂所讲授的《博物馆学概论》,就是沿用了这套方法。相比无奈之下,这至少是未来十年流行的方法体系。因此,艺术学学科目前论证的是作品与风格形而上的普遍关系,并在思维方式与技术构想中找准结合点。可见,在东西方文化交融中,中国艺术能否真正走向世界,学术作品能否体现民族风格和民族特色。发掘中国传统文化,洞察身边的信息文化环境是艺术学理论学科具有全球视野并冠有中国艺术的精神风貌的直接来源。

三、艺术学理论学科建设的现实困境和当下对策

2011年,艺术学升格为门类学科,艺术学理论上升为一级学科。同年5月,在杭州举行了“艺术学学科发展新向度暨对策研究”国际论坛,受到国内外学界的共同关注和积极参与,是我国艺术学成立为学科门类后的第一次高端学术会议。标志着国家对艺术学学科建设中不可替代的学术价值和人才培养的确立。会上,李荣有教授认为:要正视差异,以中国艺术文化传统为核心价值观念,不要卷入西方的文化渊源和矛盾之中。这是十分重要的艺术学理论科研工作警示准则。

一晃三年,艺术学理论学科乘着东风快艇,一路驰骋。所谓“上有政策,下有对策”,三年里,大多数艺术学理论工作者为学科的发展日理万机。为此,带着这些现实中存在的学科困惑,分析产生的原

因,提出对策方法和一些值得借鉴的思路就显得尤为重要。

其一,艺术学理论不仅仅是在各艺术门类中找特征、找规律。因为艺术学理论绝不是学科之间简单的联系拼凑。艺术学离开文学的襁褓,自立门户,在逻辑语义关系上开始独立,在体系内的自我运行,在艺术全球信息化的背景下奋力挣扎,等待的是一连串的机制运作问题。上海大学林少雄认为,艺术的发展是一个动态的过程,艺术学体系的建构,首先有赖于对其概念的界定;新的艺术形式的出现意味着艺术学研究对象的变化;学术研究范式的变化呼唤研究者知识结构的变化,因此艺术学要获得其独立的学科建构,必须回到艺术本身。^①

艺术学理论学科贴近社会不免会染上“大众艺术”与“商品艺术”的肤色。但从纯艺术主体生产力中的心理表现形式分析来看,艺术价值和符合艺术美的含量,也要对艺术学研究在艺术主张和艺术观念上进行重新思考,在美学的高度追求美的新目标。皇甫菊含(2008)在《关于艺术学研究的思考》一文中较早地提出了交叉学科新艺术的研究:这不仅要从心理学和社会学的角度去分析,还要从美学和人文学的原理去考察。这些研究不是泛泛的分析,而是要作为“大众艺术”创作的一个出发点。

其二,艺术学理论有明显的“滞后性”。艺术史和艺术批评总是吃着“隔夜饭”,不合时新且没有把艺术学社会发展进程中遇到的文化现象和艺术问题作为学科的研究重心。仅停留在“解说”层面,没有进入到为学科解决实际问题的层次。持相同观点的还有楚小庆(2011),他认为,在当前,艺术学理论研究所采取的自身社会价值的实现方式应该是引领理论,而不是跟随理论。^② 艺术学研究范式的艺

① 王一依、崔斌箴:《“艺术学研究的方法与前景”学术研讨会综述》,载《社会科学》2004年第8期。

② 楚小庆:《当代中国文化建设背景下艺术学理论学科发展的若干问题》,载《艺术百家》2011年第4期。