第一讲什么是艺术史

艺术史等于美术史

- The Editors of Encyclopaedia Britannica: "Art history, also called art historiography, historical study of the visual arts, being concerned with identifying, classifying, describing, evaluating, interpreting, and understanding the art products and historic development of the fields of painting, sculpture, architecture, the decorative arts, drawing, printmaking, photography, interior design, etc."
- https://www.britannica.com/art/art-history

艺术哲学不等于美术哲学

- John Hospers: "Philosophy of art, the study of the nature of art, including concepts such as interpretation, representation and expression, and form. It is closely related to aesthetics, the philosophical study of beauty and taste."
- https://www.britannica.com/topic/philosophy-of-art

艺术批评不同于美术批评

Noel Carroll: The topic of this book is art criticism, by which I mean criticism of any work within a certain group of artforms, including: literature, drama, dance, music, the graphic arts (encompassing photography), sculpture, architecture, and the movingimage arts (film, video, and computer generated visuals). This collection of artforms appears to have begun emerging as an established set around the eighteenth century, and it has been called alternatively the Modern System of the Arts or the Beaux Arts or the Fine Arts (or, more simply, the Arts with acapital A).

On Criticism, 11

是否可以有涵盖全部艺术门类的艺术史?

- 1.文学史可以包含诗歌、散文、小说、戏剧等门类
- 2.哲学史可以包含认识论、本体论、逻辑学、伦理学、美学、科学哲学、宗教哲学等
- 3.美术史可以包含绘画、雕塑、建筑、摄影等
- 5.科学史可以包含数学、物理学、化学、生物学等
- 6.文明史和文化史可以包含全部人类活动
- 因此,可以存在绘画史、美术史、艺术史

艺术哲学、艺术史、艺术批评之间的关系

- 艺术哲学或艺术理论与艺术批评
- 艺术理论与艺术史
- 艺术史与艺术批评

艺术理论与艺术批评的关系

• 艺术理论(或者艺术哲学)与艺术批评不同。艺术批评针对具体的作家作品,艺术理论不针对具体作家作品,而是针对能够涵盖全部作家作品的一般理论。艺术批评是关于艺术实践的思想,艺术理论是关于艺术实践的思想的思想。艺术批评为艺术实践提供意见和建议,艺术理论为艺术批评提供观念和方法。艺术批评是一阶话语,艺术理论是二阶话语。因此,艺术理论也被称作元批评或者批评批评。

艺术理论与艺术史

• 艺术理论不同于艺术史。艺术理论的目标是时间之外的真理、艺 术史的目标是时间之中的事实。但是,艺术理论的建构往往依赖 艺术史的事实。离开艺术史的事实,艺术理论就成了空中楼阁。 尽管艺术史强调历史事实,但是艺术理论也会对它发生影响。艺 术理论形成的艺术观会影响到艺术史对事实的识别和选择。不同 的艺术观, 会侧重不同的史实。另外, 历史不是史实的再现, 更 无法让史实再生。历史是史实的叙述。不同的艺术观,会讲出不 同的艺术史。

艺术史与艺术批评

• 艺术史与艺术批评不同。尽管艺术史和艺术批评都针对具体的作 家作品, 但是艺术史侧重过去的作家作品, 艺术批评侧重现在的 作家作品。这是它们在时间上的区别。艺术批评包含描述、解释 和评价。评价是艺术批评中必不可少的部分,尤其是负面评价在 艺术批评中往往占据更大的比重。从这种意义上讲,艺术批评是 有立场的. 艺术批评的立场会影响到评价, 因此艺术批评带有较 强的主观性。但是、艺术史就没有这种偏好。艺术史尽量追求客 观性、为了确保客观性、艺术史更多地专注于描述和解释、尽量 克制做出评价. 尤其是负面评价。

如何识别艺术

 George Dickie: "Defining Art: Intension and Extension"

张择端:《清明上河图》,北宋

柏林,1971-1995 德:《包装国会大厦》 克里斯托和珍妮-克劳

音乐剧《悲惨世界》

1. 艺术是人们喜欢的事物

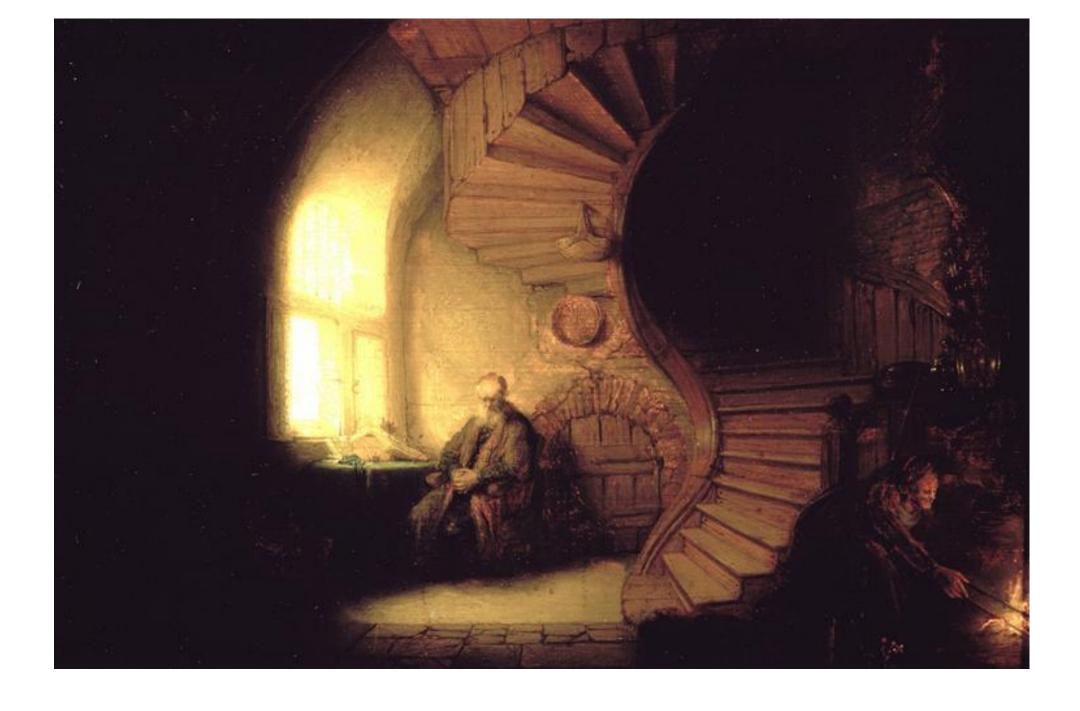
2. 艺术是人们喜欢的人造物

全聚德烤鸭店

3. 艺术是人类精神活动的对象

4. 艺术是自由的人类精神活动对象

艺术是作为(1)可感的[区别于哲学](2)自由[区别于宗教](3)精神活动[区别于各种实用物]对象的(4) 人造物[区别于自然]

艺术史是公认的艺术品和艺术家的历史

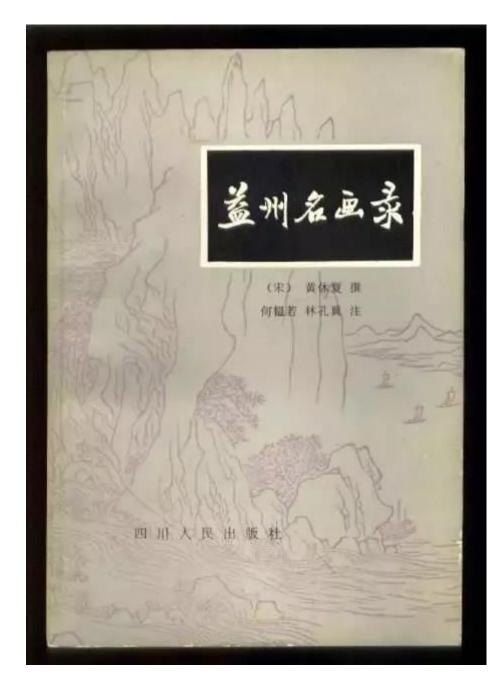
- 1.没有一部艺术史能够全部承载全部艺术品和艺术家
- 2.即使能够承载全部艺术品和艺术家,这样的艺术史也没有意义
- 3.我们通过艺术史不仅要了解历史上存在的艺术品和艺术家,更重要的是希望了解艺术发展的规律,为今天的艺术研究和艺术实践提供启示
- 4.好的艺术史,是一个便于记忆的艺术的故事

历代名画记

鹽

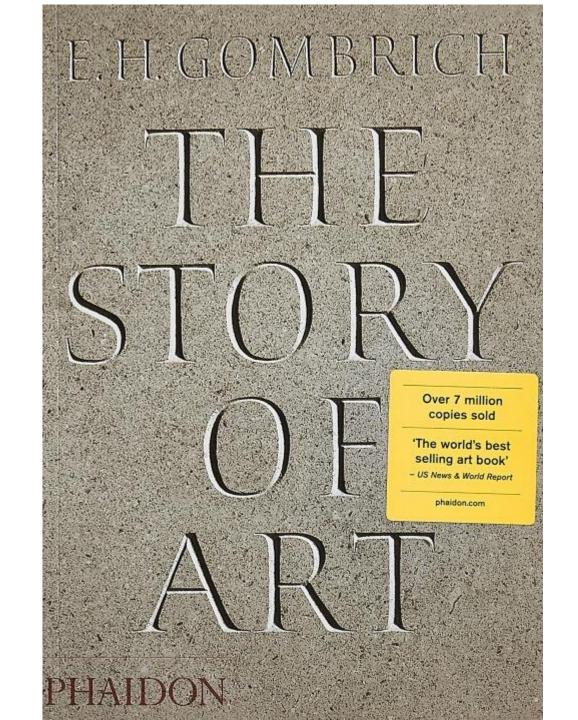
中國藝術文歌葉刊

浙江人民美術出版社浙江出版聯合集團

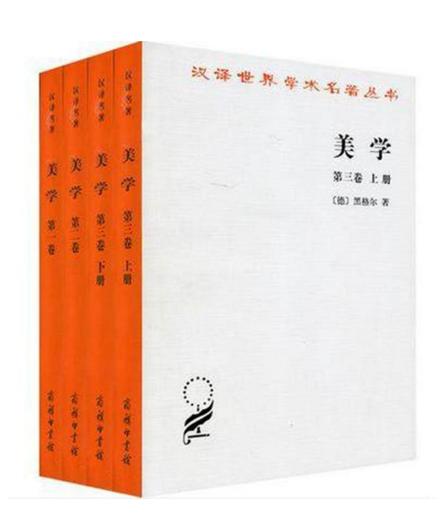
波普尔-贡布里希的启示

- 波普尔的科学史: 猜想与反驳
- 贡布里希的艺术史: 图式与修正

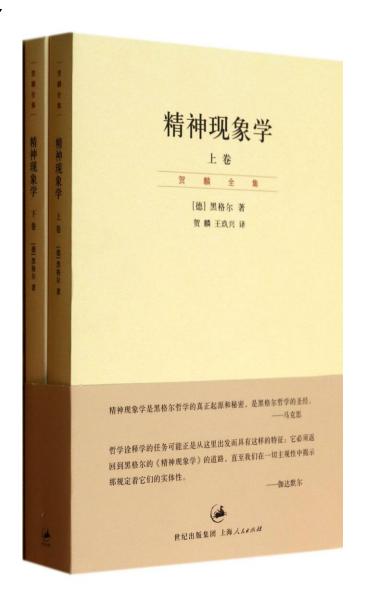
黑格尔的范式

- 艺术是人类精神发展史的一部分, 甚至是宇宙演化史的一部分
- 历史与逻辑的统一: 世界是符合 逻辑地展示历史演进
- 艺术是精神生活的最高阶段(绝对精神)中的一个部分或环节

精神(有意识的生活)阶段

- 主观精神
- 意识, 自我意识, 理性
- 客观精神
- 法, 道德, 伦理
- 绝对精神
- 艺术、宗教、哲学

物质 (没有意识) 阶段

- 力学
- •空间和时间、物质和运动(有限力学)、绝对力学
- 物理学
- 普遍个体、特殊个体、总体个体
- 生物学(有机学)
- 地质、植物、动物

汉译世界学术名著丛书

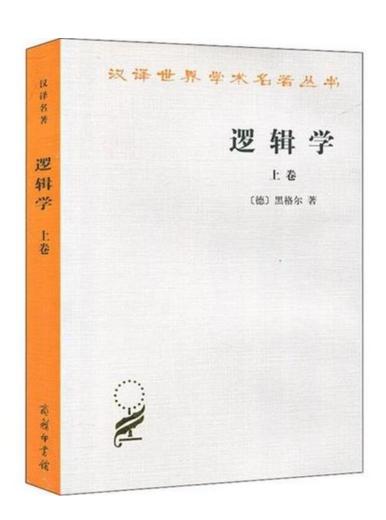
自然哲学

〔德〕黑格尔 著

概念 (没有物质) 阶段

- 存在论
- 质、量、尺度
- 本质论
- 本质、现象、现实
- 概念论
- 主观概念、客体、绝对概念

花指印書館

汉译世界学术名看丛书

逻辑学

上卷

〔徳〕 黒格尔 著

汉译世界学术名著丛书

自然哲学

〔德〕 黑格尔 著

精神现象学

贺麟全集

[徳] 黑格尔 著 贺 麟 王玖兴 译

精神现象学是黑格尔哲学的真正起源和秘密,是黑格尔哲学的圣经。

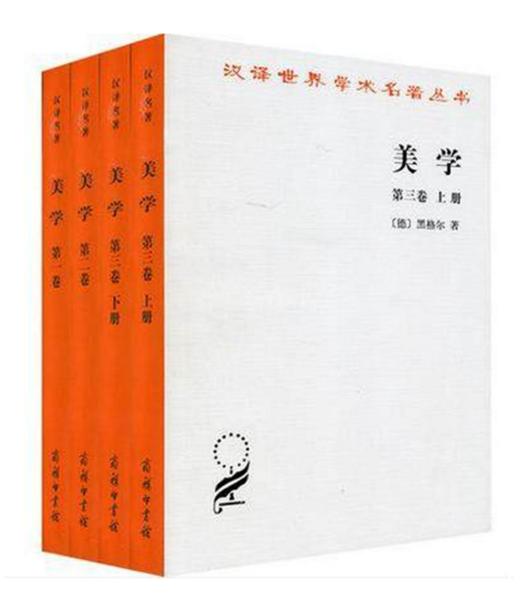
哲学诠释学的任务可能正是从这里出发而具有这样的特征: 它必须返 回到黑格尔的《精神现象学》的道路,直至我们在一切主观性中揭示 那规定着它们的实体性。 ——你达默尔

世纪出版集团 上海人人人民政

艺术哲学或美学

- "这些演讲是讨论美学的(Aesthetics);它的对象就是广大的美的领域 (realm of the beautiful),说得更精确一点,它的范围就是艺术(art), 或则毋宁说,就是美的艺术(fine art)。
- 对于这种对象,'伊斯特惕克'(Aesthetics)这个名称实在是不完全恰当的,因为'伊斯特惕克'的比较精确的意义是研究感觉和情感的科学。……有人想找出另外的名称,例如'卡力斯惕克'(Callistics)。但是这个名称也还不妥,因为所指的科学所讨论的并非一般的美,而只是艺术的美。因此,我们姑且用'伊斯特惕克'这个名称,因为名称本身对我们并无关宏旨,而且这个名称既已为一般语言所采用,就无妨保留。我们的这门学科的正当名称却是'艺术哲学'(Philosophy of Art),或则更确切一点,'美的艺术的哲学'(Philosophy of Fine Art)。"

THESE lectures are devoted to Aesthetics. Their topic is the spacious realm of the beautiful; more precisely, their province is art, or, rather, fine art.

For this topic, it is true, the word Aesthetics, taken literally, is not wholly satisfactory, since 'Aesthetics' means, more precisely, the science of sensation, of feeling. In this sense it had its origin as a new science, or rather as something which for the first time was to become a philosophical discipline,1 in the school of Wolff at the period in Germany when works of art were treated with regard to the feelings they were supposed to produce, as, for instance, the feeling of pleasure, admiration, fear, pity, and so on. Because of the unsatisfactoriness, or more accurately, the superficiality of this word, attempts were made after all to frame others, e.g. 'Callistics'. But this too appears inadequate because the science which is meant deals not with the beautiful as such but simply with the beauty of art. We will therefore let the word 'Aesthetics' stand; as a mere name it is a matter of indifference to us, and besides it has meanwhile passed over into common speech. As a name then it may be retained, but the proper expression for our science is Philosophy of Art and, more definitely, Philosophy of Fine Art.

美(艺术)是理念的感性显现

- 象征型艺术: 感性形式>理念内容
- 古典型艺术: 感性形式=理念内容
- 浪漫型艺术: 感性形式<理念内容
- •全门类艺术、全人类艺术

黑格尔的艺术史提出的问题

- 全球的艺术史Global Art History
- 全球艺术的历史History of Global Art
- 全门类艺术史History of the Arts

Global Art History全球艺术史

- 全球艺术史意味着一种全球的艺术史写作和教学的方法。
- 我们可以有一种或多种艺术史写作方式吗?
- 我们可以用同一种方式写不同的艺术史吗?
- 我们可以用西方的方式写中国艺术的历史吗?
- 我们可以用中国方式写艺术史吗,不管这里的艺术是中国的还是西方的?

THEARTS THEARTS

KEHLDAR

Is Art History

Global?

SAMES ELKINS

James Elkins, Is Art History Global?

埃尔金斯 《艺术史是全球的吗

埃尔金斯的问题

- 世界艺术史是什么样子?艺术史正在变成全球的吗?也就是说,不管在哪里研究的艺术史都有公认的形式吗?西方艺术史的方法、概念和目的是否适合欧洲和北美之外的艺术?如果不适合,是否存在与现有艺术史模式并存的选择呢?
- What is the shape, or what are the shapes, of art history across the world? Is it becoming global that is, does it have a recognizable form wherever it is practiced? Can the methods, concepts, and purposes of Western art history be suitable for art outside of Europe and North America? And if not, are there alternatives that are compatible with existing modes of art history? (Elkins, p.3)

艺术史正在变成全球的

随着现代性由欧洲向其他文化传播,作为现代性的一部分的艺术史正在变成全球的。全球艺术史得到了趋同的艺术史体制的支持:

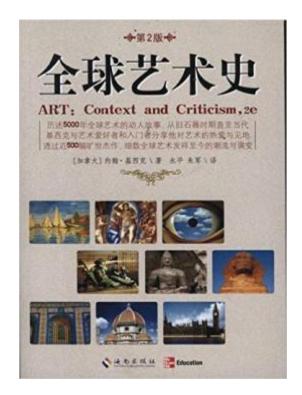
- 1.高等院校的艺术史学科
- 2. 艺术博物馆体制
- 3. 艺术史期刊和出版物
- 4. 艺术史大会

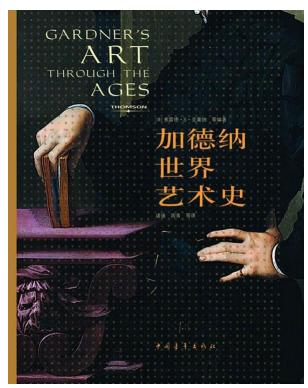

全球艺术的历史

全球艺术的历史意味着一种艺术史要涵盖来自不同文明的艺术。
迄今为止,多数艺术史都是西方艺术史。它们不仅采用的是西方方法,而且内容也是来自西方文明中的艺术。我们可以有一种涵盖来自不同文明的艺术的艺术史吗?

•

贝尔廷对全球当 代艺术的构想

全球范围的艺术并不意味着一种可以如此这般确定的内在的审美品质,也不意味着一种关于什么被视为艺术的全球概念,而是表明一种新语境,通过指明无论是民族、文化还是宗教意义上的地方主义和部落化的逆向运动,这种新语境表明语境或焦点的消失和自身矛盾的包容。这明显不同于现代性,其自封的普遍性建立在艺术的霸权概念的基础上。总之,今天的新艺术是全球的,就像互联网是全球的一样。互联网在这种意义上是全球的:到处都用互联网,但不意味着它在内容或者信息上是普遍的。

• Art on a global scale does not imply an inherent aesthetic quality which could be identified as such, nor a global concept of what has to be regarded as art. Rather than representing a new context, it indicates the loss of context or focus and includes its own contradiction by implying the counter movement of regionalism and tribalization, whether national, cultural or religious. It clearly differs from modernity whose self-appointed universalism was based on a hegemonial notion of art. In short, new art today is global, much the same way the world wide net is also global. The internet is global in the sense that it is used everywhere, but this does not mean that it is universal in content or message.

全门类艺术史

2012年艺术学成为第13个学科门类,艺术学理论成为一级学科,艺术理论、艺术史、艺术批评等有可能成为二级学科,于是,开始了全门类艺术史的研究、教学和学科建设。

重思黑格尔:全门类艺术史和全球艺术的历史

• 美是理念的感性显现

• 象征型艺术: 物质形式大学精神内容, 如建筑

• 古典型艺术: 物质性质等于精神内容, 如雕塑

• 浪漫型艺术: 物质形式小于精神内容, 如绘画、

音乐和戏剧

• 艺术发展的规律由物质性到精神性,由空间性到时间性

黑格尔与颠倒的黑格尔: 中国艺术的发展历程

- 在中国艺术的发展进程中,我们可以看到与黑格尔理论相吻合的地方,譬如在同一种艺术门类内部,基本上遵循黑格尔所揭示的由空间向时间发展的规律。但是,黑格尔的理论无法解释中国艺术史上由一种艺术门类向另一种艺术门类的发展,它遵循的是由时间向空间发展的规律,从而颠倒了黑格尔的理论。当我们将黑格尔与颠倒的黑格尔结合起来,处理好它们之间的关系,就能够更好地揭示中国艺术史的复杂性和独特性。
- 音乐
- 诗歌
- 绘画
- 园林
- 戏剧

作为叙事的艺术史

- 有可能存在全门类艺术史、全球艺术的历史,但没有全球的艺术史。
- 如果有全球的艺术史的话,它也像贝尔廷所构想的全球当代艺术一样:只有共享的平台,没有统一的内容。

本讲阅读文献

- 1.彭锋《艺术史的界定、潜能与范例》《文艺理论研究》2014.03 (知网)
- 2.彭锋《关于中国艺术史的一种哲学思考》《湖南社会科学》 2015.02 (知网)
- 3.Peng Feng, "Arthur Danto as a Zen master: an interpretation of Danto's philosophy of art from a Zen perspective," *Asian Philosophy*, Volume 31, 2021 Issue 1
- 下载地址: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09552367.2021.186 9373