

关于艺术学理论学科文献学基础

周 宪

摘 要 艺术学理论学科独立门户已有十年。该学科在中国本土学术环境中的发展既令人欣喜，又面临着许多困难。一门人文学科的成熟有许多条件，其中之一是必须具备系统的、丰富的“标准文献”。相较于美学、专门艺术史或文学理论等相关学科，艺术学理论学科的文献学研究及文献资源建设相对滞后，也相对匮乏。要使这门学科未来发展获得坚实的基础，文献学研究以及文献资源整理乃是该学科建设迫切的中心工作之一。因此，探索具有中国特色的艺术学理论学科的文献学建设路径，是这一学科共同体当前义不容辞的责任。

关键词 艺术学理论 文献学研究 文献资源建设 标准文献 学科范式

作者周宪，南京大学艺术学院教授（江苏南京 210013）。

中图分类号 J0

文献标识码 A

文章编号 0439-8041(2021)07-0161-07

艺术学理论学科在中国当代学科体制中已经独立门户十年有余。回首十年学科建设，让人颇有些感慨。首先，这门学科的合法性在质疑声中确立，以谦虚的态度和开放的胸怀，在学科分立的学术环境中逐渐站稳了脚跟，并开始修城筑寨，广纳贤明，成为当代中国高等教育中人文学科的重要一支。尤其是在建设“新文科”的大势下，艺术学科的重要性明显上升，而艺术学理论作为艺术类的基础学科，其角色地位不言自明。其次，这门学科雄心勃勃，一方面为确立自身独特性需区分与其他学科和知识领域之间的边界，另一方面又努力吸纳其他相关学科的资源，不断积累自己的家底。同时，这个发展中的学科，常常在国际大学和科研体制中找不到完全对应的学科，故称艺术学理论学科是一个最具“中国特色”的知识领域并不为过。

纵观艺术学理论十年学科建设，需要做的工作委实很多。但一个基础性的工作似未引起该领域学科共同体的高度关注，这就是艺术学理论学科的文献学研究和学术资源的建设。在我看来，这些基础性的工作不但是该学科当下发展的一大“瓶颈”，同时还在相当程度上决定着这门学科的未来。相较于邻近学科，如美学、各门艺术史论、文学理论、文化研究等，艺术学理论的文献学研究显然落后许多，资源严重匮乏，文献系统尚未确立，这已经深刻地影响到该学科的学术研究和人才培养。

文献学基础与学科成熟度

如何看待文献学与学科发展之间的关系？我们有理由认为，一门学科文献资源的丰厚程度与学科的成熟度之间存在着某种显而易见的正相关。换言之，由于艺术学理论学科的文献资源建设相对薄弱，所以有理由认为，这门学科还没有达致相当的成熟度，它还是一个未及完善的知识系统。

对其十年学科建设的检视可以发现,大型的、系统的学术文献整理和出版几乎没有。^①只消对美学、文学理论和艺术史学科的情况稍加翻检,便会发现艺术学理论学科建设的差距。

为什么说学科文献资源对于一个学科发展具有重要意义呢?从科学哲学的角度看,一个学科的形成和发展,离不开一些基础性的学科文献。根据科学哲学家库恩的看法,一门科学有赖于一个科学共同体,而科学共同体的形成乃是因为那些科学家共有一种科学范式。所谓范式,具体说来包含了四个层面的内容:其一是所谓“符号概括”,就是用以表达事物的特定公式和符号;其二是所谓“形而上学范式”,以及科学共同体所共有的承诺的信念;其三是为共同体所共有的“价值”;最后是所谓“共有范例”,这就包括了此处讨论的文献,因为各种学科范例规定了特定学科的精微结构。库恩写道:

一个特定共同体的成员所共有的信念、价值、技术等构成的整体。……具体的谜题解答,把它们当作模型和范例,可以取代明确的规则以作为常规科学中其他谜题解答的基础。

一个科学共同体由同一科学专业领域中的工作者组成。……他们都经受过近似的教育和专业训练;在这个过程中,他们都钻研过同样的技术文献,并从中获取许多同样的教益。通常这种标准文献的范围标出了一个科学学科的界限,每个科学共同体一般有一个它自己的主题。^②

特别要注意库恩所说的一个科学共同体钻研同样的文献,获取同样的教益,“标准文献的范围标出了一个科学学科的界限,每个科学共同体一般有一个它自己的主题”。这一陈述清晰地表明,一门成熟的学科中的标准文献乃是学科的基础,无论科学研究还是人才培养,都有赖于这样的“标准文献”。但到目前为止,艺术学理论学科的“标准文献”还缺少系统的建设,因而导致学科对象、范围、方法及与其他学科的相关性等问题上,存在着不少纷争。以库恩的观点来看,至少我们有理由认为,艺术学理论学科的“标准文献”建设,对于进一步科学地确立该学科具有重要意义。

虽然库恩此处所说的科学是指自然科学,但其基本原理对于作为人文学科的艺术学理论也仍然是适用的。他提出的学科—范式—范例—标准文献等不同层级的概念,均可以用于对艺术学理论文献学研究。从文献学自身来说,也有一些可供参照的理论和观念。在汉语中,所谓文献是指“有历史价值和参考价值的图书资料”^③;在西文中,最接近文献学的概念也许是 bibliography。在《牛津英语词典》的权威界定中, bibliography 的单数形式是指参考书目,而集合名词指“一些书籍作者、印制、出版和编辑等方面的历史或系统描述”。^④但这个概念的另一种译法是“目录学”。在《大英百科全书》里, bibliography 的界定是:“目录学是研究和描述书籍的科学。1)按某种体系编制书目(称描述性目录学),或2)研究书籍的书目(称版本目录学)。目录学一词还用来指称这种研究的成果;目录学著作可以是有关某一具体作者著作或某一学科著作的系统知识,或是有关某一国家或某一时期图书的完整资料。”^⑤在这一界定中,最值得注意的是如下表述:“有关某一具体作者著作或某一学科著作的系统知识,或是有关某一国家或某一时期图书的完整资料。”这个界定用于此处讨论的艺术学理论学科的文献学是最恰当不过了,尤其是“某一学科著作的系统知识”的描述。如果这么来看,艺术学理论学科文献学(目录学)要做的工作,也就是这一学科著作的系统知识从目录到具体文献的整理。

如果我们把库恩的范式与“标准文献”的说法,与描述目录学关于“某一学科著作的系统知识”的界说结合起来,那么,艺术学理论的文献学也就是该学科著作之系统知识所构成的标准文献。这里的“标准”二字在我看来有两个基本含义,其一是经典性,其二是规范性。经典性是指古往今来有关艺术一般原理和问题讨论中经得起时间考验的文献,就像卡尔维诺所界定的那样,所谓经典就是“正在重读”而不是“正在读”的著作,所谓重读是指具有永恒魅力不断被后人反复阅读的著述。就像中国古典文献中刘勰的

① 南京大学艺术学院艺术学理论学科团队编撰整理了四卷本的《艺术理论基本文献》,分为中国古代卷、中国近/现代卷、西方古代/近代卷、西方当代卷,由生活·读书·新知三联书店 2014 年出版。

② 库恩:《科学革命的结构》,金吾伦、胡新和译,北京:北京大学出版社 2003 年,第 157、158—159 页。

③ 《现代汉语词典》,北京:商务印书馆,2005 年,第 1428 页。

④ <https://www.lexico.com/definition/bibliography>。

⑤ 《大英百科全书》详编,第 2 卷,北京:中国大百科全书出版社,1999 年,第 446 页。

《文心雕龙》，或西学文献中亚里士多德的《诗学》那样。为什么我们会反复阅读呢？因为一部经典作品是早于其他经典作品的作品，读过它的人“一下子就认出它在众多经典作品的系谱中的位置”。^①规范性则是对专业知识学理性和专门性的规定，它涉及一门特定知识系统的基本观念、学理逻辑、方法论、价值判断和研究技术等等。正是通过规范性，这些文献以学术共同体的共识形式，具体规定了学科的边界、对象和研究方法。

就当下中国的艺术学理论学科建设而言，我以为这些标准文献的发掘、整理和研究，是一个重要的基础性工作。其基础性至少体现在如下几个方面。第一，诚如库恩所言，一门学科的标准文献对于其学科范围和研究主题具有范式特性。如果这十年我们已经将艺术学理论的标准文献系统整理并出版，那么关于艺术学理论的不少论争和笔仗也许就不会发生，因为这些标准文献作为研究范例已经界划出艺术学理论的学科范围和研究对象。据此我认为，标准文献必然有助于提升这一学科的科学性、学理性和学术性。今天在艺术学理论领域有不少研究水平不高，观念陈旧，相当一部分原因可以归咎于标准文献的匮乏。第二，标准文献对于建构艺术学理论的中国话语和中国学派不可或缺。当下中国的人文科学面临着诸多新的挑战，如何建构具有中国气派的学术话语成为一代学术共同体不可推诿的历史责任。要完成这一历史重任，没有古今中外丰厚的文献资源是决不可能的。俗话说“站在巨人的肩膀上”，这里的巨人正是那些古今中外创作了经典文献的经典作家，离开这些经典的参照，艺术学理论的知识生产必然沦为低水平重复，何谈中国气派的理论话语？第三，艺术学理论学科在其专业人才培养上，亦亟需专业的标准文献。库恩就谈及科学文献的范例作用，前人如何思考，他们提出了哪些问题并如何解决的，还有哪些问题没有解决，晚近又出现了哪些新问题和观念，这些都需要有坚实的文献学作基础。从目前的情况看，由于没有很好的标准文献，各个学科点是八仙过海各显神通，显得有些混乱。因此，迫切需要在学术共同体中加强标准文献的研究和清理，为艺术学理论学科的教学、科研和人才培养夯实知识学基础，改变培养计划、教学评价、学科评估和科学研究等方面无标准文献的窘境。

当代知识生产中，标准文献还有一个重要的功能，那就是培育学术共同体的学科史意识和历史感。我们知道，每一门学科的知识形成都有其学科的历史传统，人文学科的学术研究尤为如此，库恩曾指出，自然科学不断地消解自己的过去，一旦有新的发现，旧的科学知识就被扔进了历史的垃圾箱。但艺术及其研究则不然，深厚的历史传统始终伴随着艺术及其研究，^②毕加索的出现并不会掩盖维米尔的光辉，齐白石的卓越也不会取消石涛的价值。而只有在一个具体的学科历史传统中，人文学科的知识才有可能薪火相传并推陈出新。这里不妨用诗人艾略特关于传统与个人才能的经典说法来加以说明。艾略特认为，任何一个伟大的作家，无论其个人才能多么出类拔萃，都始终处在一个历史传统之中，正是这个传统使他呈现出特定的价值和意义。因此，文学写作就是一个进入历史传统的过程，由此而获得某种历史意识。他写道：

历史意识包括一种感觉，即不仅感觉到过去的过去性，而且也感觉到它的现在性。这种历史意识迫使一个人写作时不仅对他自己的一代了如指掌，而且感觉到从荷马开始的全部欧洲文学，以及在这个大范围中他自己国家的全部文学，构成一个同时存在的整体，组成一个同时存在的体系。……有了这种历史意识，一个作家便成为传统的了。这种历史意识同时也使一个作家最强烈地意识到他自己的历史地位和他自己的当代价值。^③

艾略特深刻指出了文学书写的历史性和当代性，其实，学术研究及其书写同样有赖于这样的历史意识。无论古代经典问题，抑或当代新的问题，都是处在特定历史语境中的不同节点上，艺术学理论的知识生产就是在这些节点之间建立起历史关联，此乃艺术学理论作为人文学科的重要特点。尤其是艾略特所特别提及的欧洲文献的大传统，和本国文学的小传统，会构成一个同时存在的整体或体系，这个说法对我们极具启发性。这就是说，艺术学理论的研究，不论处在哪个节点上，都是处在一个国际性和本土性的大小两个传统的交互渗透作用的同时存在的整体中。对这样的大小传统没有历史感的研究，就会既缺乏历史意识和学

① 卡尔维诺：《为什么读经典》，黄灿然译，南京：译林出版社，2006年，第1、7页。

② 参见库恩：《论科学和艺术的关系》，库恩：《必要的张力》，纪树立等译，福州：福建人民出版社，1987年，第334—347页。

③ 李赋宁译注：《艾略特文学论文集》，南昌：百花洲文艺出版社，1994年，第2—3页。

理根基，也无法确立自己研究的“历史地位”和“当代价值”。所以说，一个学科的标准文献对于营造这样的历史脉络和发展线索，无疑具有不可小觑的作用。甚至可以说，缺乏这样的标准文献，艾略特所说的“历史意识”便无从谈起。如果我们对当代中国本土的艺术学理论研究现状稍加关注，不难发现一个普遍的现象，那就是艺术学理论学科历史感的阙如，不少研究缺少这样的历史意识，对问题的判断和结论多有主观臆断之嫌。

标准文献的范围与重心

虽然我们说艺术学理论是一门具有“中国特色”的人文学科，并不意味着它的文献来源只限于该学科十年以来的研究著述，应该说，艺术学理论的文献资源广泛地存在于古今中外，需要我们爬罗剔抉，沙中捡金，把重要的经典的艺术学理论的文献清理出来。

首先碰到的问题是，哪些文献属于艺术学理论？回到库恩的说法，即标准文献划定了学科范围和主题时，这里就碰到了一个鸡和蛋何者为先的难题。标准文献划定了学科范围的假设是基于已有完备的标准文献，但现在的问题是如何去遴选标准文献？反过来从技术上说，首先必须有一个学科指向来遴选文献。这就涉及艺术学理论文献学建设的基本原则。我以为，专门性、开放性和包容性是比较合理的标准文献遴选原则。由于艺术学理论学科是一个晚近在中国学科体制中诞生的人文学科分支，所以必须从这门学科创始“初心”去加以把握。在现有的学科体制中，艺术学五个一级学科之首是艺术学理论，从学科关系上看，其他四个一级学科（美术学、音乐舞蹈学、戏剧影视学和设计学）属于具体的部门艺术，因此艺术学理论所承担的基本功能就是研究超越具体部门艺术的艺术一般原理和基本问题。由此出发，很快会遭遇两个难题：其一是美学就是对艺术的哲学探究，涉及的正是一般原理和基本问题；其二是，尽管部门艺术理论关乎美术、音乐、戏剧等具体艺术形式，但其中亦含有不少关乎普遍性的艺术一般原理和基本问题。在我看来，艺术学理论的一个基本学科特性就是它的居间性，它处于美学与部门艺术理论之间。正是这种居间性导致了艺术学理论与美学、部门艺术理论有一部分交互包容的部分。这就是说，艺术学理论并不是一个独立自主边界清晰的知识领域，它与其他相关学科的交错关系，一方面有自己的学科对象、问题和方法，另一方面又与相关学科处于剪不断理还乱的关系之中。所以，学科专业性问题与标准文献的开放性相互依存。这就需要在美学和部门艺术理论中寻找资源，此乃该学科文献资源建设的基本路径。当然，其文献资源的来源不限于美学和部门艺术理论，还与很多学科有相关性，比如心理学、社会学、教育学、人类学、符号学、媒体研究、文化研究、文学研究等等，诸多领域中存在着艺术学理论的富矿，有待学术共同体的发掘和甄别。

其次，艺术学理论文献资源的建设，如何切合当下中国该学科定位和发展现状？这也是一个需要认真考虑的问题。依据第七届艺术学理论学科评议组所编撰的艺术学理论学科指南，艺术学理论学科分为两个大的学科方向。一是基础理论类学科方向，内含艺术理论、艺术史和艺术批评三个分支学科；二是交叉与应用理论类学科方向，列举了艺术管理、艺术教育、艺术传播、艺术遗产、艺术与文化创意等五个分支学科。我以为艺术学理论学科文献规划，应充分考虑到学科评议组对该学科两大方向及其具体分支，尤其是基础理论学科方向，它是该学科文献资源建设的重中之重。在艺术理论、艺术史和艺术批评三个分支学科方向中，艺术理论又是该学科的基础之基础，它在一定程度上规定了其他分支学科，为它们提供了理论观念、核心概念、基本问题与方法论。艺术理论与艺术史、艺术批评既有基础理论与逻辑延伸的垂直关系，也有彼此互动相互交错的平行关系。这里一个棘手的难题摆在我们面前，艺术学理论学科中的艺术史与艺术批评如何有别于具体门类专门艺术史（如美术史或音乐史）以及艺术批评（如戏剧批评或电影批评）？显而易见，艺术学理论意义上的艺术史并不是美术史、戏剧史或音乐史，而是更具包容性和综合性的广义艺术史。如果我们对当代各类艺术史研究稍加检视，便会发现一种二元对立的张力现象。一方面，当代艺术史研究有一个高度分化和专门化的趋势，越来越具体而专门地探究各门艺术史的具体问题；另一方面，超越具体门类艺术史的跨界艺术史或综合的艺术史或比较艺术史研究也很有活力。因此，艺术学理论学科建制下的艺术史研究在有别于专门艺术史的探索方面，需要深入认知这一张力状态，并从后一个趋

向中找到确立“大艺术史”或“整合艺术史”研究的理据与资源。

存在着几个不同的整合艺术史路径，而对这些路径的不同理解必然制约着该分支学科标准文献的整理。以下几个选项是可能的：第一个选项是艺术学理论门下的艺术史分支，着重研究艺术史的史学史及其方法论，从中整理归纳出各门艺术史研究的一般原则、观念和方法论，一个比较恰当的例子是豪塞尔（Arnold Hauser）在20世纪所写的经典著作《艺术史的哲学》，以及他的皇皇巨著《艺术社会史》。^①第二个选项是跨媒介艺术史或比较艺术史研究，从媒介交互关系的视角来审视艺术史，这样就可以在不同艺术之间来看它们历史过程中的交互关系，尤其是浪漫主义以来，各门艺术相互借鉴影响成为艺术史的常态，比如现代主义时期，作家、诗人、音乐家、画家、戏剧家、电影家之间的交互影响甚为普遍，这方面的经典著作很多，比如奥尔布赖特的《将现代主义融为一体：文学、音乐和绘画，1872—1927》^②，这是一部将不同艺术融为一个参照系中加以探索的断代艺术史。另一个范本是《重构现代主义：对现代艺术与现代文学关系的探索》，^③这部书以现代视觉艺术与文学复杂的互动为主题，深入解析了现代主义时期诗人、作家与画家、雕塑家和建筑师之间交互影响关系，既有小说家詹姆斯与画家马奈之间的影响研究，也有康拉德和高更之间的互动关系考察，还有艾略特与塞尚的彼此关联等。正是通过这样一个跨艺术的视角，描画出一段现代主义断代艺术史的独特形态，超越了文学史或美术史的局限而走向整合的大艺术史建构。第三个选项是艺术观念史或文化史模式（亦称社会史），这一研究思路是从艺术发展进程中的不同时代、不同艺术观念出发；或是以一种整合的文化视角来结构不同艺术，意在彰显特定时代精神对艺术的建构。贡布里希曾出版过一本《探寻文化史》，^④他把黑格尔作为艺术文化史的奠基者，并分析了布克哈特、瓦尔堡、沃尔夫林等德语系统中的艺术文化史大家。布克哈特的《意大利文艺复兴时期的文化》是这方面的经典之作，但我注意到，晚近从更为广阔的思想史或观念史角度来探究艺术文化史的研究很是兴盛，研究方法更加系统，思考路径也更加开放。甚至超越了狭隘的艺术史的理解，将一个时代的科学、哲学、心理学等知识进步与艺术及其风格结合在一起讨论，比如《现代化的先驱——20世纪思潮里的群英谱》，^⑤就是一部非常值得关注的成果，作者深入讨论了20世纪上半叶艺术如何受到科学和哲学的深刻影响，进而形塑出这一时期现代主义艺术的独特样貌。总之，大艺术史和整合艺术史业已存在着许多经典文献，需要我们去认真研究和分析，通过这一领域的标准文献建设，我们离创立中国气派的艺术学理论学科下的艺术史范式就不远了。

综上，艺术学理论学科的标准文献的研究和资源建设，在当前这门学科的草创期，无论怎么强调都不为过，如果我们在下一个十年在这方面仍旧行动缓慢，不予重视，那么，艺术学理论学科成长的步伐就会慢下来，以至于停顿。毫无疑问，对刚刚十年的艺术学理论学科来说，其文献学研究和资源建设任重道远。

文献学研究 with 资源建设

文献学研究是指对于该学科相关文献（尤其是标准文献）的系统研究，包括学科史、文献史、文献分类、文献分布的地理学、中外比较文献研究等等诸多领域。可以这么说，文献学研究是文献资源建设的基础，只有通过系统的、深入的和方向明确的研究，才能为文献资源建设搭建科学的框架，确定有效的方法，规范不同的文献类型。这就需要艺术学理论科学共同体的参与和讨论，在形成共识的基础上来深化，使之成为一个可持续的艺术学理论学科的研究分支，进而实现可持续发展的学科发展。

就艺术学理论学科的现实需求而言，我以为以下几个方面的文献学研究及其资源建设应该引起高度重视。

① 参见豪塞尔：《艺术史的哲学》，陈超南、刘天华译，北京：中国社会科学出版社，1992年；豪塞尔：《艺术社会史》，黄燎宇译，北京：商务印书馆，2015年。

② Daniel Albright, *Putting Modernism Together: Literature, Music, Painting, 1872-1927* (Baltimore: Hopkins University Press, 2015).

③ Daniel R. Schwarz, *Reconfiguring Modernism: Explorations in the Relationship between Modern Art and Literature* (New York: St. Martin's, 1997).

④ Ernst H. Gombrich, *In Search of Cultural History* (Oxford: Clarendon, 1969).

⑤ 埃弗德尔：《现代化的先驱——20世纪思潮里的群英谱》，张龙华等译，南京：南京大学出版社，2011年。

首先, 必须加强艺术学理论文献学的目录学研究。前面我们提到, 目录学是研究和描述书籍的一门科学。它包括两层意思, 一是指描述性目录学, 即按某种体系编制书目; 其二是版本目录学, 亦即对研究书籍的书目整理。这些书目文献的考察是艺术学理论的文献学研究的重要方面, 迄今为止, 我们尚未有一个权威系统的艺术学理论文献目录汇编, 这是令人遗憾的事。据我对国外相关学科的了解, 这方面有许多可资借鉴的经验和范本。比如西方艺术(美术)史目录学就有一个很好的例子可作参考, 美国图书馆学会编撰并出版了两卷《艺术史文献指南》, 第一卷是 1980 年出版,^① 第二卷是 2005 年出版。^② 以第二卷为例, 该书 899 页, 收录了自 1977 年(第一卷文献收录至此年份)以来的西语(主要是英语)中艺术史的几乎所有重要的文献目录, 并对文献做了简短的内容介绍。全书分为两大部分, 第一部分分为 21 个文献大类, 这些分类从目录学角度看很有实用性。当然, 这些分类还是依据西文著述的传统做出的, 有些适用于中国学界的国情, 有些则不一定适用。那么, 什么是中国特色并与国际学界兼容的艺术学理论学科文献目录呢? 这是我们需要仔细分析和深入思考的问题。这两卷指南的分类体例是: A. 目录学, B. 指南, C. 销售记录, D. 视觉资源, E. 词典和百科全书, F. 图像志, G. 史学史、方法论和理论, H. 资源与文献, I. 艺术史与手册, J. 建筑, K. 雕塑, L. 素描, M. 绘画, N. 版画, O. 摄影, P. 装饰和实用艺术, Q. 期刊, R. 系列出版物, S. 赞助与收藏, T. 文化遗产(包括第一部分保护, 第二部分关于艺术品保护的、政策和伦理学)。从 A 到 T 每个大类下面又分为不同的亚类, 更加具体列出相关文献。与艺术学理论相关性最大的是 G 类——史学史、方法论和理论, 该类收录了 95 本重要的英德法意西等西文相关学术著作, 需要说明的是这个指南只收录著作而不包括学术论文。诚然, 这是一本标准的视觉艺术史文献指南, 所涉及的各项都与造型艺术相关, 但是其中亦有不少资源与艺术学理论学科有关系, 如前所述, 具体的门类艺术史研究中也包含了不少有关艺术一般原理和方法的资源。

目录学就像是学者知识旅行的导游图, 但仅有导游图是不够的, 还得有不同的景点, 这就涉及文献资源的文本载体。较之于目录学, 文献资源的建设工作更加艰巨也更耗财力、物力和精力。正像我们反复提及的目录学一词的另一个重要意思, 是指有关某一具体作者著作或某一学科著作的系统知识, 或是有关某一国家或某一时期图书的完整资料。一些比较成熟的学科在这方面为艺术学理论的文献资源建设提供了经验, 比如以上列举的造型艺术史文献。在英语学界, 造型艺术的历史文献的整理和出版规模宏大, 不少多卷本的书系构成了丰富而完整的艺术史文献资源。这里不妨透过几个例子来探讨艺术学理论所需的文献资源和整理方法。美国知名艺术史家詹森于 20 世纪 60 年代总主编了一套 14 卷“艺术史的资源与文献”, 按时段和地域或文化来区分, 由知名艺术史家担任每一卷的分主编。^③ 主题包括古希腊、古罗马、中世纪早期、拜占庭、哥特式、北方文艺复兴(1400—1600)、意大利艺术(1500—1600)、意大利和西班牙艺术(1600—1750)、新古典主义和浪漫主义(1750—1850, 两卷)、现实主义和艺术传统(1848—1900)、印象主义和后印象主义(1874—1900)以及美国艺术(1700—1960)。这套书主要遴选了艺术家和批评家关于特定时期艺术的重要论述, 虽然篇幅不大, 但却很是经典, 非常有用。该书系初版后不断被其他出版社重版, 成为艺术史研究极有价值的基本文献。

另一套值得一提的英国艺术史家哈里斯等人主编的三卷本艺术理论选集, 分别是《理论中的艺术 1648—1815: 观念嬗变文集》, 《理论中的艺术 1815—1900: 观念嬗变文集》, 《理论中的艺术 1900—2000: 观念嬗变文集》^④。这个系列规模宏大, 文献极为丰富, 每一卷都超过 1000 页, 且遴选的范围广大, 虽然还是以艺术家为主, 但从批评家到哲学家, 从社会学家到历史学家, 都有收录。总之, 每一时段中对艺术理论产生重要影响的文献几乎悉数囊括。同时, 每卷都设计了若干主题, 反映出特定时期艺术观念的演

① E. Arntzen & Robert Rainwater, eds. *Guide to the Literature of Art History*, Vol. I (Chicago: ALA, 1980). 616pp.

② Max Maemor & Alex Ross, eds., *Guide to the Literature of Art History*, Vol. II (Chicago: ALA, 2005). 899pp.

③ H.W. Janson, ed., *Sources & Documents in the History of Art Series* (Eaglewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1960s).

④ Charles Harrison, Paul Wood & Jason Gaiger, eds., *Art in Theory 1648-1815: An Anthology of Changing Ideas* (Oxford: Blackwell, 2001); Charles Harrison, Paul Wood & Jason Gaiger, eds., *Art in Theory 1815-1900: An Anthology of Changing Ideas* (Oxford: Blackwell, 1998); Charles Harrison & Paul J. Wood, eds., *Art in Theory 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas* (Oxford: Blackwell, 2002).

变与发展，也为文献的使用者快速找到相关主题的文獻提供了便捷。

如果说以上两个系列是从古到今或从近代到当代的话，那么，麻省理工学院出版社与英国白教堂美术馆合作出版的“白教堂当代艺术史文獻”，自2006年以来，已经出版了40多卷，是一个以当代视觉艺术为对象的大型系列文獻。^①该书系采取专题读本的形式，每一卷一个主题，遴选有关这一主题的有代表性和经典性的文獻，比较全面地反映出当代艺术中的各种问题。主题有美、劳动、参与、挪用、物质性、解构、抽象、记忆、日常性、动物、网络、档案等等。这个系列书系精选重要的哲学家、美学家、艺术家，篇幅短小，涵盖面很广，内容也很是有趣，可读性较强。因为每一本主编均是该领域的领军人物，对问题设计、关键点把握和有价值文獻理解等方面，均体现出较高水平。这套文獻为研究当代艺术复杂的艺术实践和观念变化，提供了丰富的文獻资料。

尽管以上三个系列只是视觉艺术或造型艺术的大型文獻，但对于我们来思考本土的艺术学理论文獻资源建设却有很好的启发和参照重要。从艺术学理论学科的规范设计来看，首先应集中精力在三个基础学科方向——艺术理论、艺术史和艺术批评——上，全面推进标准文獻的研究和资源建设。而在这三个方向上，艺术学理论究竟有些什么中外经典文獻，设计哪些基本问题成为目录学的框架，每个类别中如何处理历史文獻与当代进展的关系，如何取全文献系列与摘编选文读本两条腿走路的方略，这些都是需要认真研讨的具有挑战性的问题。资源建设应该发挥各个学科点的优势协同展开，因而顶层设计显得尤为重要。我的一个特别建议是，有必要在国家社会科学基金艺术学项目中，分年度连续安排经高层专家讨论商议确定的艺术学理论标准文獻重大项目，采取招标和委托相结合的方式，组织相关学术团队可持续地进行文獻研究和整理工作。这样，在第二个十年发展进程中，艺术学理论学科的标准文獻资源建设将会焕然一新，成就斐然。希望这一呼吁能得到国内艺术学理论界同行的呼应，得到全国艺术科学规划领导小组办公室相关领导的认可。

今天，知识生产已经发生了巨大而深刻的转变，尤其是电子数据库的飞速发展，极大地改变了印刷文化的格局。知识爆炸性的增长一方面为文獻资源的获取提供了更多便利，另一方面亦为文獻的整理、加工和存储创造了新的机遇。除了以上所枚举的一些标准文獻类型外，各类工具书、学术思想史或专题数据库等的建设工作，亦提上了议事日程。然而，从根本上说，文獻研究和资源建设决不是少数人的事，而是学术共同体全体成员都必须高度重视并积极参与的事业。艺术学理论发展的前十年是立门户，后十年应把文獻研究和文獻资源建设提上学科发展的重要地位。本文提出这一重要问题，旨在引起艺术学界同仁的重视和积极参与，努力建构出带有中国气派的艺术学理论话语体系。

（责任编辑：张曦）

On the Standard Literature of Art Theory as a Discipline

ZHOU Xian

Abstract: Art Theory as a discipline has a short history of over ten years in China. This discipline both stimulates an exciting development and encounters some difficulties. One of the conditions of humanities should be a systematic and abundant “standard literature” for study. Compared with aesthetics, art history, or literary theory, the construction and research for literature or resources in the field of Art Theory are relatively lagging and scarce. Therefore, an important work is to establish solid foundation of research sources for the discipline. It is a responsibility of the scientific community to find a new path of construction of standard literature for Art Theory with Chinese characteristics.

Key words: Art Theory, research sources, standard literature, disciplinary paradigm

^① 比如，Claire Doherty, ed., *Situation* (Whitechapel: Documents of Contemporary Art), Cambridge: MIT, 2009.