

不久前,我从耶鲁大学艺术史系的网页上看到一份2002年秋季到2003年春季的艺术史本科课程目录。从这份目录对照中国的艺术史教育,可以发现我们在课程设置和学术角度方面的明显差距。

与美国相比,中国的艺术史教育主要还是局限在美术学院和师范学院的艺术教育系,虽然目前国内各综合大学也开始开设艺术系,但主要还是由一些艺术家调职过去开设艺术创作课程。

从现代国民大学文化教育的角度看,事实上,艺术史课程应该与文学史课程占有同样的比重,也就是说,艺术史系应该在数量上至少与中文系开得一样多,尤其在一个读图时代。由于艺术史毕业的人口绝对数不够,使现代艺术形不成一个广泛的社会基础,也使艺术史学科缺乏大量青年精英的加入,在中国的人文学科中成了比较缺乏文史哲修养的学科。

由于历史原因,美术学院仍然是艺术史专业主要的人才培养基地。但美术学院的史论系在学科建设上仍然处于初级阶段。

下面从耶鲁大学艺术史系课程比较一下中国的艺术史教育:
耶鲁大学艺术史系
(Yale University Department of the History of Art)

从美国艺术史课程看中国的艺术史学科和教育的问题

◎朱其

耶鲁大学本科课程

2002秋季——2003春季

A=秋季课程, B=春季课程

- HYA 112A 史前史到文艺复兴的介绍
Vincent Scully 教授
建筑、雕塑、绘画中的形式意味(选修)
- HYA 115B 文艺复兴至今的西方艺术史
C.Mehring/C.Anderson 教授
绘画、雕塑和影像艺术,一部分涉及建筑,主要作品和艺术家涉及形式、功能和历史语境的术语。
- HYA 141B 东南亚艺术(Southeast Asian Art)
Mimi Yiengpruksawan 教授
介绍印度、斯里兰卡、泰国、柬埔寨、印度尼西亚的传统艺术,侧重当地艺术文化发展和保存中的宗教、社会和政治因素。
- HYA 202B 前哥伦布时期建筑(Pre-Columbian Architecture)
Mary Miller 教授
关注古代美洲主要城市的建筑,及其形式和功能。

南美以及美索美洲(Mesoamerican)的遗址,包括Cuzco, Teotihuacan, Monte Alban, Tenochtitlan, and Palenque, 比较西南美洲的例子。

HYA 215A 美国物质生活: 二十世纪的建筑和装饰艺术
Edward Cooke 教授

二十世纪初至今的美国建筑和装饰艺术概观,重点是建筑、家具、金属、陶艺和玻璃器皿。主题包括艺术和工艺运动革新的反应,现代主义介绍,传统和本土表达的残存和复兴,工业设计的复兴,作坊工艺的发展,后现代主义表达的多样性。

HYA 222A 抽象表现主义(Abstract Expressionism)
Alexander Nemerov 教授

这个课程提供一个抽象表现主义的介绍,尤其是波拉克(Jackson Pollock),德库宁(Willer De Kooning),罗斯科(Mark Rothko)和克利福德(Clyfford),以及其他1935-1965年在纽约或者与纽约相关的艺术作品。课程

强调贴近个人作品的分析和分析导致作品产生的文化语境。
HYA 236A 古代宫殿艺术(The Art of Ancient Palaces)
Karen Foster 教授

介绍古埃及、美索布达米娅和铜器时代爱琴海的主要宫殿的艺术和建筑,尤其关注文化语境中的宫廷作坊(绘画、雕塑、陶器、彩釉陶器、玻璃器皿、象牙、金属),权力的肖像学,包括宫廷植物园和动物园的建立。

HYA 239B/NE 104B/ARCG 239B 古代近东和爱琴海艺术
(The Art of the Ancient Near East and Aegean)
Karen Foster 教授

介绍美索布达米娅、埃及、爱琴海的艺术和建筑,重点是文化和历史语境。

HYA 243B 古希腊艺术和建筑
Judith Barringer 教授
考察希腊公元前480-323年的雕塑、建筑和瓶画的社会、宗教、历史和政治语境。

HYA 249A 上帝、英雄和平民: 希腊艺术和神话(Gods, Heroes, and Mortals: Greek Art and Myth)

Judith Barringer 教授

研究公元前750-31年的古希腊雕塑家、画家和作家是如何解释希腊神话的,分析怎么样和为什么某种神话会出现在希腊艺术和文学中,并且它如何描绘古希腊文化画面的。阅读古代和现代作者相关的著作。

HYA 253A/CLCV 121A/HIST 207A/HUMS 141A 奥古斯丁时代
(The Age of Augustus)

Bjorn Ewald, Carlos Norena, Shilpa Raval 教授

HYA 254B 罗马语境中的希腊神话(Greek Myth in Roman Context)
Bjoern Ewald 教授

罗马拥有丰富的神话想象:被多姿的神话图像装饰的房子、墓穴、日用物品以及公共建筑。课程介绍希腊神话和肖像学,重点是在罗马语境中(壁画、镶嵌画和石棺)希腊神话的转换和应用。

HYA 260B 十八世纪艺术(Eighteenth Century Art)
Judith Colton 教授

法国、英国、意大利、德国的绘画、雕塑、建筑和园林设计,以及主要的艺术家(Watteau, Chardin, Hogarth, Fragonard, Tiepolo),重要的赞助人,启蒙时期的文学形象。

HYA 266B 伊斯兰建筑介绍(Introduction to Islamic Architecture)
Kishwar Rizvi 教授

介绍从公元前伊斯兰兴起直到1850年早期殖民地时期伊斯兰世界的建筑。涉及亚洲、非洲、欧洲的宗教,多样性的资源和媒介,从建筑到城市规划,从游记到绘画,从中理解伊斯兰建筑的差异和多样性。

HYA 283B 文艺复兴宫廷的生命、爱和艺术
(Life, Love, and Art at the Renaissance Courts)
Anne Dunlop 教授

课程重点是1300-1550年间的欧洲宫廷,考察宫廷的艺术展示在世界范围内的艺术角色,从服装、饭桌礼仪、音乐、游戏到比武。包括君王身体的描绘,战争礼仪和骑士以及爱和欲望的表现。

HYA 284A 北欧的献身(The Devotional Body in Northern Europe)
Rebecca Zorach 教授

1300-1600年,法国和荷兰以及德国的典礼、皇室身体等的奇观,宗教改革中基督的身体,等等。

HYA 296A 意大利巴洛克艺术(Italian Baroque Art)
Judith Colton 教授

从巴洛克到十八世纪中期绘画、雕塑、建筑的主要发展,主要艺术家包括:Caravaggio, Annibale, Carracci, Bernini, Cortona, Giordano, Solimena, and Tiepolo。

HYA 310A 建筑现代社会(Building Modern Society)
Sandy Isenstadt 教授

19世纪欧洲的建筑和文化创造,欧洲工业革命前后历史主流趋势语境中建筑发展概观,阅读和讲座侧重启蒙主义、工业化、民族主义、帝国主义、历史主义、东方主义的建筑层面,旅游、文化普及、社会福利的兴起,以及其它现代化的有意义层面。

HYA 338A 美国、欧洲战后艺术的介绍:1945年至今(Introduction to Postwar Art in the United States and Europe: 1945 to the Present)
Christine Mehring 教授

战后艺术的历史,在抽象表现主义和近年宣称“回到美”之间出现的团体和趋向,话题涉及艺术和流行文化,抽象和表现的关系,欧洲和美国艺术家的比较,新媒体的使用,艺术生产中政治和性的角色。主要艺术家包括Polloc, Warhol, Richter, Hesse, and Mapplethorpe。

HYA 363A 日本艺术概况(Survey of Japanese Art)
Mimi Yiengpruksawan 教授

从最早期到1800年的日本绘画、雕塑和建筑,侧重日本文化生产中的社会、历史和意识形态层面。

HYA 378B 从西非到黑裔美国人:黑人大西洋视觉传统
(From West Africa to the Black American: The Black Atlantic Visual Tradition)
Robert Thompson 教授

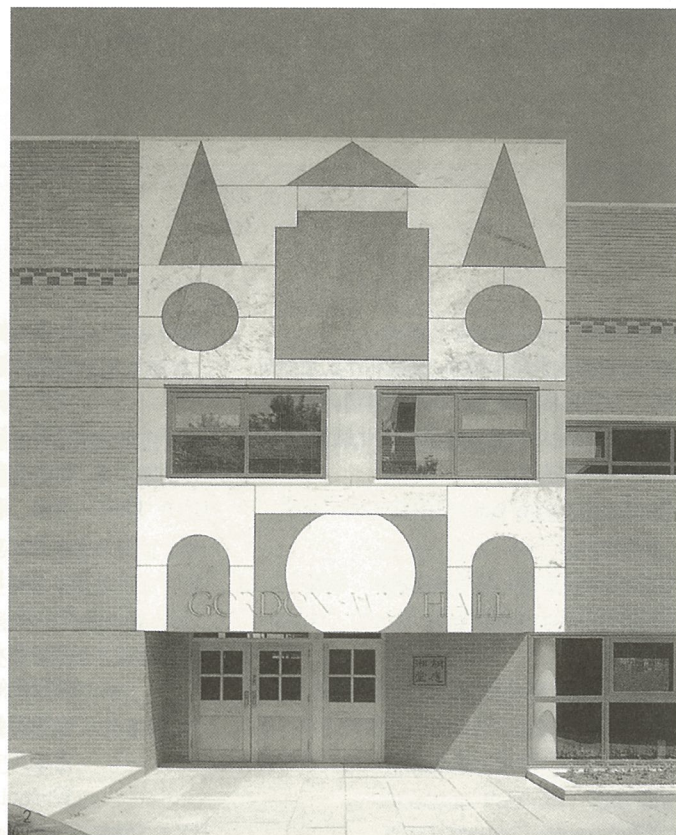
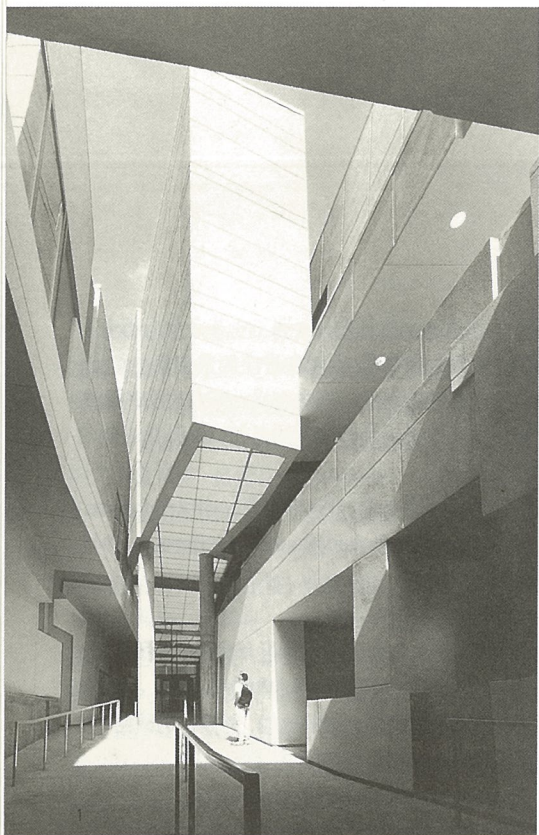
撒哈拉—马里南部、Sahara--Mali, Asante, Dadomey, Yoruba, Egham, Kongo 的主要文明中的艺术、音乐和舞蹈,对新大陆艺术、音乐(尤其是摇滚、布鲁斯)、过去十年的北美黑人绘画、古巴海地和巴西的黑人艺术家的影响。

HYA 379A 纽约曼博音乐(New York Mambo)
Robert Thompson 教授
纽约曼博和萨尔斯世界的兴起、发展和哲学成就,主要艺术家 Palmieri, Cortijo, Roena, Harlow, and Colon, 考察关联的传统,纽约拉丁艺术、瑞格舞、巴斯卡顿卫勒舞的纽约群体。

HYA 403B 艺术鉴赏和保存方面
(Aspects of Connoisseurship and Conservation)
Theresa Fairbanks 教授

课程为主修艺术史和美术的学生设计,意图是让学生从技术和材料理解艺术如何创作以及由于自然老化艺术品表面如何改变,艺术创作的手段,艺术材料的质量和类型,艺术品的修补和保存处理,主要涉及西方绘画、平面艺术、照片和书,现代部分侧重鉴赏、年代确认和鉴定工具的使用技术。

HYA 421B 日本茶道的艺术和美学
(Art and Aesthetics of the Japanese Tea Ceremony)
Mimi Yiengpruksawan 教授

1. 彼得·艾森曼 DAAP 学院
设计艺术中心 辛辛那提
大学
2. 文丘里·布朗 洛奇设计
普林斯顿大学

考察出现在十三世纪日本到现代形式的茶道的视觉和物质文化，侧重茶的美学和鉴赏家的角色。

HYA 423B 阅读文本中的希腊艺术(Reading Greek Art in Context)
Judith Barringer 教授

目的在于尝试在文化类文本中希腊建筑雕塑的案例研究，使用古代写作文献以及文物，从古代到新近发现的知名的和不知名的纪念碑，考察他们的自然、宗教、社会和历史语境。

HYA 425A 庞贝 (Pompeii) and Herculaneum
Bjoern Ewald 教授

Pompeii and Herculaneum 是公元 79 年被火山灰淹没的城市，令考古学家惊喜的是，这是了解罗马艺术和生活的唯一的视野。将以讨论会的形式关注罗马公共的和本土的建筑以及装饰，尤其是壁画。

HYA 428A 中世纪艺术中的圣徒和他们的生活(Saints and their lives in Medieval art)
Maria Georgopoulou 教授

研究西欧和拜占庭中世纪艺术中圣徒及其生活的表现，重点是图像、hagiographical texts、祭仪实践等。

HYA 432A 文艺复兴时期的复制：1450-1600 的版画 (Reproduction in the Renaissance: The Printed image from 1450-1600)
Suzanne Boorsch 教授

欧洲15世纪期间在纸上由木版或铜版成倍印刷同一图像成为可能。这些“真正的可复制的图像叙述”的繁殖使视觉文化以及普遍文化产生何种效果？耶鲁大学画廊的印刷研究室具有资料，课程通过观看版画复制术在西欧最初一个半世纪真实的印刷制作，考查一些问题——艺术的、历史的、宗教的、经济的等方面。

HYA 437A 早期意大利文艺复兴的重写 (Rewriting the early

Italian Renaissance)

Anne Dunlop 教授

艺术史和相关学科的纽约传统，如何使早期文艺复兴研究具有新的角度？这个课程围绕耶鲁大学美术馆关于这一时期视觉文化的藏品。

HYA 449A 英国的艺术和音乐：从单声圣歌到朋克

(Art and Music in Britain: Plainsong to Punk)

Timothy Barringer 教授

一个实验史的概况，即英国文化史从中世纪到现在艺术家和音乐家探索主题的相似性，尤其是历史语境。

HYA 464B 1960 年以来的建筑 (Architecture Since 1960)

Sandy Isenstadt 教授

1960 年代中期的现代建筑在遭受攻击时，为城市发展确立了广泛而深刻的美学和知识合法性。面对乏味的城市景观和令人沮丧的社会问题，市民开始呼唤限制都市增长，并要求城市环境的新价值。建筑也应该设法选择设计方向，用一种空前的思考和规划。这个课程将回顾建筑师身份的职业化和建筑环境危机的主要趋向，包括后现代主义、地方主义、批评理论、非均衡生产的出现，以及信息时代的效果。

HYA 465A 室内：美国住宅中的建筑、家庭和自我

(Interiors: Architecture, Family, and Selfhood in the American House)

Sandy Isenstadt 教授

课程以讨论会探讨内部的家庭空间和适于男人、女人、以及孩子的设计之间的关系，阅读涉及个人和家庭的文化角色的变化，以及建筑和都市化的发展。

HYA 470A 非裔巴西人的表演艺术 (Afro-Brazilian Performing Arts)

Zeca Ligiero 教授

课程概要介绍巴西的非洲离散者的主要的表演，讲座部分考察马库姆巴 (Macumba) 和 Candomble 典礼，以及 Rio

de Janeiro 的桑巴舞游行和民族的英式足球风格。重要的资源包括绘画、歌曲、电影，以及这种环境产生的 Video。

HYA 490A 电影精读 (Close Analysis of Film)

Noa Steimatsky 教授

探究传统类型以及电影形式建构或者推翻习俗、期待、主题的和意识形态的注意核心、叙事戒条的方式，身体的过度现，音乐和声音的使用，以及电影中的空间结构。选择好莱坞和欧洲电影深入分析电影图像和音效的表达技术。

HYA 492B 经典法国电影 (Classical French Cinema)

Noa Steimatsky 教授

1930-1960 年的法国电影史，电影制作人包括克莱尔 (Clair)，维克 (Vigo)，凯卖 (Carne)，雷纳 (Renoir)，塔第 (Tati)，布列松 (Bresson) 以及其他。

研究这一时期技术和风格上的成就，包括运动促使的法国电影文化的变革的形成。

HYA 493B 从 La Dolce vita 到帕索里尼的死亡的意大利电影 (Italian Film from La Dolce vita to the Murder of Pasolini)

Noa Steimatsky 教授

1960 和 1975 年间，在电影史中的华丽图像的畅销，学生运动，最丰富和最大胆的左翼和右翼极端主义的构成基础，以及摄影机。追踪关键作品像安东尼奥尼、帕索里尼、奥尔米、罗西、利奥及其他人的文化和美学意图，课程强调英语阅读，介绍电影研究方法。

就上述这份课程目录可以从这样一些方面来阐述：

1、艺术史学科的使命

对美国来说，事实上无论有意无意的，艺术史学科也是一种帝国的文化使命要占领的象征地。从非洲到日本，从远东到近东，从北美洲到大洋洲，几乎只要有艺术的地方，不论古代现代，美国艺术史学科都会设一个课程，配备一个教授，赞助一笔基金开展研究。不仅海外艺术史的时段、主题和类别分得很细，就是本国短短二百多年的艺术历史研究也分得很细。所以，艺术学科的设立本质上取决于一个国家的国力。

目前中国的艺术史学科还没有大量的资金进行大量的海外艺术研究，但随着中国综合国力的加强，这一学科应该像中国人开发太空一样，成为一种民族荣誉的象征。

2、艺术史的学科设置和教材

不仅耶鲁大学如此，事实上，几乎美国常春藤大学的所有艺术史学科对源于欧洲传统的西方古典艺术史都有划分很细的课程设置，也包括对美国影响深刻的非洲艺术、日本艺术等。即使美国只有 200 年的国内艺术史也划分得很细。像抽象表现主义、美国的都市建筑史，在耶鲁都有专门的课程。像史坦福大学设有 18、19 和 20 世纪的美术和视觉文化，镀金时代 (Gilded Age) 尤其是现代早期的大西洋贸易时期的艺术和艺术家，种族、阶级和性别问题和文化研究，欧裔美国人摄影史等专门的讲座和课程。

相比之下，中国二十世纪的艺术史连一本起码的通史教材也没有，更不用说海外艺术史的细分课程设置。由于历史原因，一些社会知名的艺术家或者不同流派的代表艺术家都是各美术学院的资深教师，或者与美术学

院有着密切的联系，因此很难给近五十年的艺术在史论教材中定性，也由于意识形态时代遗存的原因，就很难形成教材。但即使是一些主流资料史的整理，像解放区美术、五十年代大众美术、文革美术，也没有形成学科讲座和文献出版。

从美国艺术史课程设置可看出，几乎每一个细分的课程都有大量的资料 and 观点需要去熟悉了解，要熟悉能听讲的所有艺术史课程是不可能的，大多数艺术史学生必须面对大量的课程根据自己的爱好进行选择或者选修，学生可以在这种自由选择中发现自己的兴趣和真正有研究激情的时期决定投入方向。而这种民主的自由选择环境和高密度的信息量几乎是中国的艺术史学生所没有的。

3、艺术史的任务和方法

艺术史在专业领域仍然被看作是一个给精英艺术进行历史排序和地位定性的学科，因此才会出现近五十年的艺术历史不出现在美术史教材中的现象。对社会而言，艺术史主要还局限在职业艺术史和精英美术史的视点。

在二战以后，艺术史的任务事实上应该包括对大众文化视觉、电影、摄影、社会亚文化 (像街头文化等) 的研究和课程讲授，尤其是 70 年代以后，视觉的文化研究应该是艺术史的一个重要任务。从这一当代学术趋势看，像近五十年的中国现当代艺术，即使无法进行历史地位的定性，至少也应该作为一种视觉文化现象纳入艺术史的课程或者讲座中去。

就这一背景看，中国的艺术史或者美术史的方法论也需要更新。比如史坦福大学艺术史课程有一个定义说明：“美国艺术和文学，17 世纪的荷兰艺术，早期现代性和‘自由主义’文化，种族、种族划分和后现代性，视觉文化和文化理论，美国研究。”从耶鲁大学的课程也可以看出，艺术课程已经广泛吸收了战后的各种新兴的人文学科理论，像后现代主义、现代性研究、女性主义、文本和精神分析理论，来进行视觉艺术研究，因此每个课程都有很明确的关于这个学科的研究目的、研究方法和看问题的学科视角。而这在中国的艺术史学科中是没有的，很多教材还只是作品和社会背景演变的编年历史，根本没有看问题的角度和方法论。

另外，中国的艺术史学科也缺乏研究艺术和哲学、文学等相关学科的关系。

4. 艺术史学科的本质和学院地位

艺术史学科的本质在于建立一种视觉叙事，不是说艺术史强调绘画或者雕塑作品中的叙事性，而是说强调艺术史、强调通过叙事建立作品与历史语境、与邻近人文学科、与社会政治机制、与技术、材料等方面的关系，艺术史叙事是建构一种美学在意识形态和哲学上的想象形式，这样才能促使下一时代的艺术站在过去的艺术高度进行转化或者达到一个更高的境界。但中国的美术学院的传统仍然有重视视觉创作轻视视觉叙事的倾向，事实上，艺术史的叙事在于改变看待视觉现象的角度和人文经验。

这几年，很多美术学院的资金投入主要还是基本建设和应用学科的设置招生，对于艺术史学科建设的投入不够，像派教师出国进修，引进编译或者编写教材，几乎做得不够。

我相信，艺术史在中国还是一门新兴的学科，在西方事实上也是 20 世纪 70 年代兴起完善的学科。而中国在这方面还大有可为，但这门学科已经成为制约中国当代美术水平提升的瓶颈因素，必须引起国人高度重视。