

<<艺术的用途和滥用>>

图书基本信息

书名：<<艺术的用途和滥用>>

13位ISBN编号：9787308067317

10位ISBN编号：7308067319

出版时间：2009.6

出版单位：浙江大学出版社

作者：(美)雅克·巴尔赞

页数：191

译者：严忠志

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<艺术的用途和滥用>>

内容概要

你们当中阅读过尼采著作的人将会注意到，这一系列讲座的题目是《艺术的用途和滥用》，借用了尼采在一个世纪以前撰写的著名文章的标题《历史的用途和滥用》。

尼采是一位训练有素的历史学家，他不会破坏自己的职业。

同理，我的目的也不是要破坏艺术。

我一生关注艺术，从事艺术研究工作，现在突然觉得自己应该站出来说这样的话，这确实匪夷所思。

我希望在此展示的是某种与攻击和辩护迥然不同的东西，其难度却有过之而无不及。

如果诸位仔细研究尼采文章的德文，你会更准确地了解他的意图，进而更准确地了解我的意图。

<<艺术的用途和滥用>>

作者简介

雅克·巴尔赞（Jacques Barzun）——学者、教师、编辑和批评家——在众多领域堪称权威，七十年来，他的三十余部著作可谓包罗万象，包括音乐、思想史、当代艺术、科学评论，甚至还有侦探小说的导读。

1927年至1975年在哥伦比亚学院任教，历任塞思·洛历史学教授、教务长和院长。他也是英国皇家艺术学会会员，并且曾两度担任美国艺术暨文学学会主席。

他的代表作包括《达尔文、马克思、瓦格纳》、《柏辽兹与浪漫世纪》、《美国教师》、《智性之家》、《临行赠言》等。

<<艺术的用途和滥用>>

书籍目录

第一讲 我们为何应该质疑艺术？

第二讲 作为宗教的艺术的兴起第三讲 起到破坏作用的艺术第四讲 艺术的救赎作用第五讲 艺术与起到诱惑作用的科学第六讲 信仰真空中的艺术

<<艺术的用途和滥用>>

章节摘录

第一讲我们为何应该质疑艺术？

女士们，先生们： 德文标题花费了如此多的笔墨，它的意思是：“历史的优缺点对生活的启迪。

”这也是我对艺术的关注之点。

接着，尼采谈到了与生活相关的历史价值和“非价值”。

他得出的结论是，在某些条件下，历史感削弱生活感。

然而，历史保留它自身的恰当作用，应该得到繁荣发展。

与之类似，我希望在最后评估艺术的价值和作用，并且邀请诸位和我一起作出判断。

在整个讲座过程中，我们将问自己，在我们正式和随意吸收艺术的过程中，甚至在我们谈论艺术的习惯方式中，是否存在没有料到的不利之处？

我们的讨论旨在就艺术给现在生活带来的价值和不利因素，得出自己的结论。

我假定，诸位会觉得“生活”是一个相当模糊的词语。

谁的生活？

什么样的生活？

精神生活，物质生活，还是两者兼而有之？

此外，谁为生活支付账单？

请大家想一想威廉·福克纳的这句名言吧，许多人听到它后都会毫无顾忌地击掌叫绝：“如果一名作家不得不抢劫自己的母亲，他会毫不犹豫地下手——《希腊古瓮颂》的价值超过任何数量的老太太。

”这种蛮干行为的道德意义非常深远。

为了艺术牺牲生活——这样的事情现代人即便为了国家利益在感情上都会拒绝去做——是否有道理呢？

也许有吧。

在这种情况下，我们是否断定，艺术高于社会呢？

诸位的回答是肯定的，还是否定的呢？

我会就诸如此类的问题进行详细探讨。

在此，让我仅仅这样说吧：有些人以创作者或者欣赏者的身份培育艺术，我从内心考虑这些人的利益，其程度并不亚于支持和鼓励艺术创作、艺术销售和艺术保护的社会利益。

这些问题影响大量的人，涉及大量的事实，关系到许多人的情感；但是，即使如此，我们的讨论也不应依据空洞的概括表述或简单的抽象结论。

因此，我的任务涉及许多描述，以便说明当代艺术是什么，起到什么作用，人们对艺术有什么样的感觉和想法。

此外，我还将进行大量分析、比较和阐释，以便就这种数量巨大的活动对生活产生的影响，提出我自己的看法。

当然，我既不可能对当代艺术的状况进行完整描述，也不可能对其效果进行直接、完整的说明。

我只能提供具有启迪性的例子。

这些例子取自所有的艺术种类，取自我认为在座的诸位已经知道的社会情况和思想界的情况。

与其说这些具体例子将会证实我提出的观点，毋宁说诸位联想起你们已经了解的情况。

一旦你们关于实际艺术体验的记忆得以恢复，你们就能自己作出判断，看一看我的解释是否符合我们没有时间进行全面考察的其余事实。

为了让这种方法得以进行，我将需要诸位发挥想像能力和类比能力。

如果我列举你们不了解的作品和事件，你们显然不可能将其形象化。

但是，如果我在明确语境中逐一举例，你们肯定能够想起自己知道的例子，以便填补你碰巧并不知道的例子形成的空白。

这就是我所说的发挥你们的类比能力的意思。

我恳切希望，你们不要拒绝考虑我得出的结论：首先仔细回忆自己的经历，看一看它们是否带有符合

<<艺术的用途和滥用>>

这些结论的因素。

如果你们后来觉得我提供的证据不够充分，你们会有大量时间去否定我的观点。

诸位可能会说，如果播放幻灯片，我要求你们做的这类事情就完全可以省去。

我觉得，使用幻灯片就会干扰我希望传达的那种理解。

人的眼睛依据某些假设观察对象，当该对象以不同方式为了不同目的被呈现出来时，眼睛就会变成带有偏见的目击者。

此外，展示某些东西的行为往往意味着：依据展示的东西，该问题要么能够成立，要么不能成立。

播放出来的图片可被视为证据，而不是作为可能引证的其他因素的标示。

最后，作为整体的艺术的论点是一个展开过程，用图片来打断会使它失去平衡。

音乐、舞蹈、戏剧、诗歌和小说构成我们所称艺术的棘手部分；如果要将取自它们的例子进行整理，只有通过口述方式才能做到。

这就是我不打算使用视觉教具的理由，尽管这样做会在哲学思考层面上增加诸位的负担。

通常，当人们谈及艺术这个广阔领域中的“价值”和“非价值”、优点和缺点时，人们从分配角度使用这些字眼，将它们用于这位或那位艺术家、这件或那件艺术品、这个或那个流派。

这种分配标签的活动是批评家承担的角色；最后，对一个艺术元素与另一艺术元素之间的区分——详细到画作一角的一个局部，一行诗歌中的一个单词——越细腻，批评所取得的成就越大。

这类探讨属于艺术批评的范畴。

我给诸位提供的是某种别的东西，它常常被称为文化批评。

它考察和进行区分的范围要广阔得多——文化、社会、国家、被视为一种历史类型的现代人、如今被当作一个单元的西方文明或者过去的整个部分。

所以，这些问题都在这里一一涉及。

作为一个研究文化史的学者，在我讨论艺术时，我主要将它作为现代生活中的单一力量。

我知道，这会导致以不寻常的方式来审视艺术。

人们对具体种类的作品，对具体艺术或艺术家带有自然而然的依附性；当人们说到整个艺术时，这种依附性让人们觉得非常随意，非常模糊。

然而人们觉得，自己容易以这种方式谈论科学、技术、政府或宗教。

在以熟悉的方式使用术语的过程中，人们并不会停下来去详细说明是什么宗教，政府的哪个部门，科学或技术的什么领域。

而且，在讨论当前世界的社会困境和道德困境时，人们倾向于将价值或危害归为这些活动带来的全部负担和结果。

在这种情况下，在我考察艺术的过程中，如果没有进行特别说明，我将讨论艺术具有普遍性的趋势和产生的影响。

以这种方式考察倾向是合理的。

我们这个时代与以往不同，所有与艺术创作和艺术接受相关的因素——例如，态度、理念、陈旧说法、虔诚感、目标和传播方式——在大规模上是适用的，事实上已经汇合成为一个组织起来的整体：艺术是一种庞大的惯例，具有很高的自我意识，将自身视为一种既定兴趣。

尽管如此，有的论者在笼统的科学、官僚机构或者宗教中仅仅看到慰藉或威胁；相比之下，我提出的判断没有那么笼统。

其原因在于，尽管艺术如今是一种公共惯例，但它是一种没有理论的惯例。

就其目标或存在的理由（raison d'être）而言，它并不存在什么清晰表达的思想。

艺术家、批评家、消费者、经纪人满足于自我辩护，每个人都囿于自己的领域之中，要么作为一个派别，要么以个人身份。

笼统地看，他们的态度、表现和言辞是无法预料的，是杂乱无章的。

他们的某些行为和感觉有意无意地来自可以识别的传统；某些行为和感觉通常以有意的方式来自被颠倒的传统。

另外，还有的派生于从过去借用而来的时髦词语，旨在对付目前的一时之需。

例如，一位当代画家会效仿杜米埃提出的口号：“人必然属于自己生活的时代。”

<<艺术的用途和滥用>>

”根据今天的用法，这些字眼很可能表示不去充当学院派画家的决心，不去创作肖像画或静物画，不去模仿印象派、后印象派或立体派技巧。

这个口号并没有让我们了解更多东西。

什么是自己生活的时代的本质？

是革命、倒退、隐退、逃避，还是冷漠？

另外，就如今出现的这些东西而言，什么是合乎时代的表达方式？

存在着十几个蓬勃发展的流派；时尚变化无常；所有的过去风格和20种原始主义同时出现在人们面前。

在这种情况下，哪一个是我们的？

有人将我们生活的时代变为研究对象，得到了若干同样有效的发现；无论作为召集命令还是作为阐释意义，这个时髦说法都是毫无用处的。

在有限的历史和分析思维的帮助下，我们必须深入研究的正是这个由事实和观念构成的谜团。

在使用历史的过程中，我将不时提及西方文明的三个富有成效的时期，不幸的是，所有这三个时期都被称为modern（现代的）。

我们所说的modern times（现代）始于1450年；根据现代性，文艺复兴表示中世纪以来出现的各种各样的变化。

我们也用modern来表示modern era（现在这个时代），并且将它的起点定在法国大革命——从1789年至今。

最后，我们还认可现代理念、现代艺术、现代风格，诸如此类的东西形成的时间段是1890年至今。

这真是一团乱麻。

为了表达简洁，我将使用“文艺复兴”这个术语，意思是1400-1600年；“浪漫主义时期”，意思是1790-1840年；“世纪之交”，意思是1890-1914年；对于20世纪后半段，即1920年至今，我用“当代”来表示。

这样，我们就能对自己生活的时代进行稍微清晰的定位了。

<<艺术的用途和滥用>>

媒体关注与评论

你们当中阅读过尼采著作的人将会注意到，这一系列讲座的题目是《艺术的用途和滥用》，借用了尼采在一个世纪以前撰写的著名文章的标题《历史的用途和滥用》。

尼采是一位训练有素的历史学家，他不会破坏自己的职业。

同理，我的目的也不是要破坏艺术。

我一生关注艺术，从事艺术研究工作，现在突然觉得自己应该站出来说这样的话，这确实匪夷所思。

我希望在此展示的是某种与攻击和辩护迥然不同的东西，其难度却有过之而无不及。

——雅克·巴尔赞 神灵给每个美好的东西配了两个邪恶的东西，幼稚的人对此愤愤不平。

但是，成熟的人面对这一点，把光明的一面彰显出来。

——品达

<<艺术的用途和滥用>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>