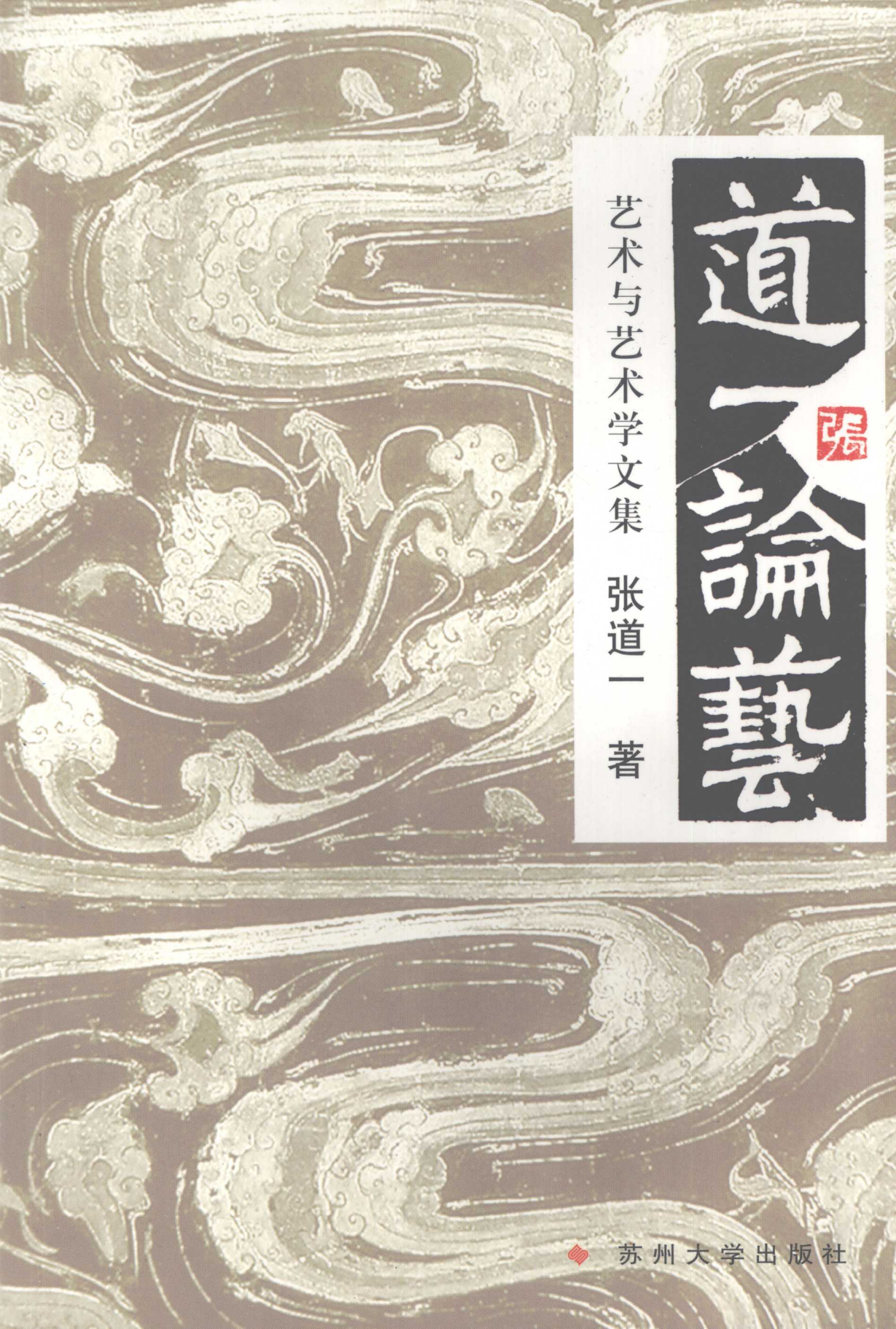

道 論 藝

張

艺术与艺术学文集 张道一 著

◆ 苏州大学出版社

道
張
論
藝

艺术与艺术学文集
张道一 著

图书在版编目(CIP)数据

道一论艺：艺术与艺术学文集/张道一著. —苏州：苏州大学出版社，2008. 7

ISBN 978-7-81137-068-3

I. 道… II. 张… III. 艺术—文集 IV. J—53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 102112 号

道一论艺

——艺术与艺术学文集

张道一 著

责任编辑 史创新

苏州大学出版社出版发行

(地址：苏州市干将东路 200 号 邮编：215021)

丹阳市教育印刷厂印装

(地址：丹阳市西门外 邮编：212300)

开本 700mm×1 000mm 1/16 印张 24.5 插页 4 字数 364 千

2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-81137-068-3 定价：48.00 元

苏州大学版图书若有印装错误，本社负责调换

苏州大学出版社营销部 电话：0512-67258835

目 录

题记	1
谢辞	3
——在“苏州大学艺术学院张道一院长聘任仪式”上的讲话	
艺术学研究之经	4
关于中国艺术学的建立问题	14
加强艺术学科建设	26
我所认识的艺术美学	31
中国审美的意蕴	39
和谐社会对美学的呼唤	49
中国美学的出路	55
——在江苏美学学会成立二十周年大会上的讲话	
希望把艺术美学建立起来	58
——在 2006 年江苏美学学会年会上的讲话	
《艺术学研究丛书》总序	61
《艺术原理》导言	65
水深而流长	75
——“人类口头和非物质文化遗产”的抢救与保护	

非物质文化遗产议	77
我说“大美术”	82
近百年的中国美术教育	87
新世纪的美术教育	91
——在上海大学美术学院的讲话	
《现代美术教育学》序	96
多样统一的艺术理论开拓	99
——《艺术辩证法》序	
艺术与考古	103
《中外美术史大事对照年表》序	111
流水的记录	113
——《艺术文献学论纲》序	
《视觉艺术心理》序	116
和谐之魂	118
——“纪念陈之佛先生诞辰 110 周年”笔谈	
二十世纪新兴美术的旗手	119
——纪念庞薰莱先生	
盛世丹青	122
——《刘字一画集》序	
砖石精神	127
——南朝陵墓石雕和陶塑艺术	
深沉雄大 质朴自然	138
——《汉代造型艺术及其精神》序	
敦煌赘语	140

敦煌的色彩	144
《中国古代建筑雕刻系列》总序	153
《中国山水画与欧洲风景画比较》序	157
走近俄罗斯	159
——《觉醒与繁荣》序	
丁绍光艺术论	161
为时代造像	212
——吴为山雕塑“文化名人系列”	
中国汉字艺术	216
《季伏昆书法选集》序	233
文化的门面	237
——《中国书法艺术教程》序	
百工·天工·考工	240
造物艺术的角度转换	254
——谈图案学、工艺美术、设计艺术	
贺辞二则	265
吉祥十字	266
中国女红文化	280
——母亲的艺术	
《中国历代印染织绣纹样》序	308
典丽云锦	311
衣着之上的镀层	319
《江南民间信仰艺术》序	322

《中国木版画通鉴》序	324
●桃花坞中刻枣梨	337
——苏州古代的木版画	
展示历史的厚积和辉煌	351
——《潍坊民间孤本年画珍品集》序	
兔毫盏联想(提纲)	353
惠山忆旧	361
脍炙人口“大阿福”	369
由惠山泥人想起瞎子阿炳	376
《雨花石清赏》序	380
校后记	382

- 本书所用之纹饰,均为张道一作品
- 扉页纹饰作于 1954 年
- 文后砖刻等作于 20 世纪 60 年代

题 记

回想抗战时期,我还是个少年,在农村学校里读书。当时的学校很重视国文课。我也喜欢作文,不过对于老师的“命题作文”很不习惯,常常是借题发挥。老师的批语说:“立意颇佳,憾于走题。”有时候,老师找我谈话,问我为什么故意“走题”。我说:走了你的题,扣了我的题。若干年后,我当了老师,才知道为人师者的难处:对学生既不能“放羊”,也不能将他们关在“笼子”中不让活动。现在老了,倒反而喜欢别人给我出题作文,免得自己苦思冥想,写出来不合用。所以,许多年来所写的一些单篇短文和序跋之类,大都是应命之作。虽然如此,却并没有顺流敷衍、迎合溢美的习惯,而是就事论理,说了真心话,甚至有的会造成误解,伤了那些小心眼的人。有什么办法呢?我从来就不会观察别人的眼色。我常说“和稀泥盖不起房子来”,禀性如此,是好是坏,已经到了这般年纪,只好由它了。

近十多年来,出版了几本书,都是专题的研究,没有出综合的文集。但散篇的文章写了不少,写完了交给求文者也算了。去年上半年有所空闲,又搬了新房子,颇有点满足感,恰好出版社来约稿,而且他们并不嫌弃论文集,趁着高兴,一下子整理出两本文集——《论民艺》和《论设计》。同时,又下决心将多年思考的木版画研究编写出来,重点是澄清历史和明确分类,上下1200年,选了1200幅图,分作12大类、120种,真可说是洋洋大观,定名为《中国木版画通鉴》。一家出版社听说之后,赶紧申报选题,还评了个“十一五”计划的全国重点图书。正在干得热火,苏州大学的领导和朋友找上门来,真诚地邀我加盟于苏州大学艺术学院。顿时又矛盾起来:“清闲”的日子又过不成了。我也在想,已是这把年纪了,还能干多少呢?最后,为诚所动,将要往来于南京和苏州之间。我要告诉读者的是:我知道自己已经老了,并没有贪恋位子,可是也没到昏昏噩噩的地步;然而,艺术和艺术之心是不会老的。我不愿看着艺术之水被污染,如果经我的手能够澄

清一杯水,我会感到欣慰。

我自称是苏州大学的老年新生。朱校长秀林先生要我出书,但手边的几部稿子都被人取走了,只好汇集出这本文集,叫做《道一论艺》,大都是近些年所写的散篇,以应命交卷。借此表明,我很想在苏大做一名好学生。

(2007年3月16日于隼凤园寓中)

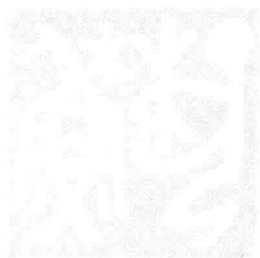
谢 辞

——在“苏州大学艺术学院张道一院长聘任仪式”上的讲话

感谢王卓君书记、朱秀林校长的真诚相邀,感谢廖军先生、李超德先生和艺术学院诸位同仁的热情接纳,我今天加盟苏州大学,成为苏大的一名老年新生。苏州大学是一所百年老校,具有优秀的传统。“养天地之正气,法古今之完人”,这是何等的气度和胸怀!我们所要发扬的是中华民族顶天立地的正气,所要培养的是社会主义德艺双馨的人才。作为一名苏大人应该感到自豪。正逢盛世,民族振兴,地处东吴,人杰地灵;这是一方培养艺术家最理想的土壤。我们应该振奋精神,摆脱一切世俗的干扰,干出一番事业来。我是一介书生,一个平凡的人,我的人生理念是“只管耕耘,莫问收获”。只要下功夫耕耘,就会有好收成。我的最大愿望,是用我之所长为我们的祖国做点有益的事。许多年来,我虽然扛了艺术学、民艺学和工艺美术这三面大旗,作为马前卒,为之摇旗呐喊,但总的说来,是潜游于中国人文的大海之中。由于长期迷于艺术史论,对社会上的一些事认识不足,因此在今后与诸公的交往中,难免不周。在此,恳切希望能得到大家的谅解与包涵。我自认没有坏心,从未做过损人利己的事。去日烟云,来日可鉴。为了我们共同的事业,我愿遵循苏大的校训,养正气刚柔相济,法完人修身敬业,在艺德、艺理、艺巧上躬行,做到自觉、自律、自强,在和谐社会中努力做一个和谐的人。

谢谢大家为我开了这个盛情的会!

(2006年12月15日于苏州)

艺术学研究之经

从人文科学的角度对艺术进行整合研究,即探讨艺术的综合性理论,是艺术学研究的主旨。我国的“艺术学”作为人文科学的一级学科,除了包括音乐学、美术学、设计艺术学、戏剧戏曲学、电影学、广播电视艺术学、舞蹈学等七个专业学科之外,又在艺术学总的名称之下设立了二级学科的“艺术学”,与音乐学、美术学等并列,成为一个实体研究的专业学科。以综合性研究为宗旨的“艺术学”,于1996年和1998年先后在硕士和博士研究生教学中实施,已显示出它的前景和生命力。由于学科初建,过去的学者多是偏重于某一专业,分门别类地进行研究。仅就部门艺术的研究来说,近百年来,我国对音乐、美术、戏剧与戏曲的研究等,特别是对其中的某一方面,如美术中的中国绘画史、中国画论、中国书法史等的研究,有的已达到很高的水平。这些都是重要的研究成果。然而,综观全局,对于音乐、美术、戏剧与戏曲等的整体研究不多,形成了“敲锣卖糖,各干一行”的局面,因而就无法构成音乐学、美术学等的完整学科,影响了人们对于一类艺术的共性的认识。分门别类的艺术如此,艺术学的整体尤其是如此。在这种情况下,有的人错误地理解了艺术学,以为只要是研究绘画的、书法的、音乐的、美学的等,各有一个,加在一起就成为“艺术学”,把艺术学当成了一个“拼盘”。只有专题的、专项的、部门的研究,缺少整体的、整合的研究,到头来还是找不出艺术的共性和特点,若干原理性的问题仍然无法解释。

这是当前在艺术学研究中的一个突出的问题。认识到问题的所在不等于解决了问题的实质。我在思考中感觉到,就像织一匹布,应该先理顺艺术学研究的经纬关系,并以经纬为喻,说明艺术研究的分分总总。

经纬相错而成文

谁都知道,要织一匹布,特别是要织出锦缎上的花纹,最基本的是要有经线和纬线。人们由此引申,以经纬来比喻条理秩序,比喻纵横的道路,甚至比喻事物的常理常规和法制原则。《左传·昭公二十五年》:“礼,上下之纪,天地之经纬也。”疏:“言礼之于天地,犹织之有经纬,得经纬相错乃成文。”那么,艺术学的经纬是什么呢?

艺术学是研究艺术的科学。它是从各种艺术的创作、设计、表演、演奏的规律和经验中归纳出来的共性和特点,其目的是说明艺术与人的关系。人为什么要创造艺术?人又从艺术中得到了什么?这是人类精神文化和精神文明所要作出的明确解释。它是一种理论思维,是一种引导人们积极向上的精神力量。

如果以经纬作比喻来说明艺术学研究的具体内容,那么,应以艺术的整体、共性和总的特征为经,以各种各类、各式各样、五花八门的艺术为纬。具体的某种艺术只能说明具体的某个问题,不能说明艺术的整个问题,只有研究、认识、理解了艺术的整体,才能把握住艺术的整个特点。很明显,艺术学的任务,是用“经”线将音乐、美术、舞蹈、戏剧和戏曲、电影和电视、曲艺和杂技等的专门研究的“纬”线织在一起。也就是说,具体的艺术各有特点,通过理论的抽象将它们联系起来,便可找出一些人文的共性。

在社会生活中,人人都离不开艺术,不是这种艺术就是那种艺术。一个人可以喜欢这种艺术或那种艺术,甚至直接参与某种艺术的实践活动,感受到艺术带给他的乐趣和享受。然而,一条纬线织不出布来。仅仅是喜欢、热爱某种艺术,不等于就真正理解了艺术。只有将艺术的各条“纬”线与“经”线交织起来,才能完整、深刻地说明艺术。

了解艺术是很重要的。它不仅可以提高人的修养和情操,也是衡量一个民族、一个国家文化与文明的标尺。一个艺术水平不高的民族不能说是一个优秀的民族,一个艺术不发达的国家不能说是一个先进的国家。而对艺术的理论思维,是衡量其学科水平的重要标志。

艺术学之“纬”

早在数千年前的新石器时代,人们就用纺轮纺线。纺轮是一种圆饼形的陶器,上面画着回旋的涡线,中间有一个穿孔,可插上一段竹条或木条,用手捻线时也转动了纺轮,陶饼上还出现了一个转动的图案。这就是纺织的基础。艺术的纬线可以是一首唱出的歌,也可以是刻在岩石上的一幅画,或是画在陶罐上的图案。那时的艺术不是先有了专业的选择再去制作,而是出于精神和实际的需要,需要什么就做出了什么。所以说,从最早的意义上讲,那些艺术的形式便规定了后来艺术的种类。因为它不是同时产生的,不可能有严格的理论规范。理论是在很晚很晚之后,从众多的艺术实践中逐渐归纳出来的。

人们在艺术的创造上显示出一种“本质的力量”,同时又表现出“需要的丰富性”。人们的要求越来越多,艺术的形式越来越繁,几乎涉及人类生活的所有方面。当可视的、可听的与人体自身动作的艺术多起来时,必然会出现艺术形式的结合与综合。如果仅仅是哼出和谐的声音,那是音乐;但若用明确的语言唱出来,音乐和文学也就结合了。如果仅仅是在陶器上画出花纹,那是图案;但若在器物上塑出立体的形象,图案也就同雕塑结合起来了。至于舞蹈,一开始便带有这种结合的、综合的性质。由祭神到媚神,由讲故事到演故事,在再现的过程中戏剧便产生了,虽然它出现得比较晚,却是最大的综合。

在电视艺术出现之前,西方人归纳出“八大艺术”,第一种便是文学(诗歌)。但在我国,文学的发展不归入艺术发展之内,甚至连建筑也划入工科,不在艺术之内。有趣的是,当美学的研究在观照文学和建筑时,又不得不将之视为语言艺术和造型艺术。于是悖论出现了。可见,认识现象的习性和探讨事物的本性,也会存在着矛盾。

在一般人的习惯中,多以艺术的形式作为分类的标准。这就是通常所谓“六大类”的提法:

(一) 音乐——包括声乐、器乐、交响乐等。

(二) 美术——包括绘画(国画、油画、版画、壁画、招贴画、连环画、年画、漫画等)、雕塑、建筑、工艺美术(陶瓷、染织、刺绣、金属工艺、家具、漆器、玉器、装潢等)。

(三) 舞蹈——包括单人舞、双人舞、集体舞、芭蕾舞等。

(四) 戏剧与戏曲——包括话剧、歌剧、戏剧小品,京戏、昆曲和各种地方戏(多达300多个剧种,如秦腔、川剧、越剧、沪剧、锡剧、淮剧、吕剧、粤剧、评剧、湘剧、闽剧、藏剧等),以及皮影戏、木偶戏等。

(五) 电影与电视——包括电影的故事片、新闻记录片、科学教育片、动画美术片,电视的各种文艺节目和多集电视剧等。

(六) 曲艺与杂技——包括各种说唱艺术,如相声、大鼓、弹词、琴书、道情、牌子曲、快板、评话、好来宝等;杂技,如蹬技、手技、顶技、踩技、口技、车技、武术、爬竿、走索、杂耍,以及戏法、魔术、马戏驯兽等。

另外,还有一些艺术可谓“周边艺术”,即带有艺术的性质或具有艺术的形式,其作者也不是专业的艺术家,一般不列入艺术,不作为艺术的一类或是一个部门,但与艺术又有千丝万缕的关系,如根艺、盆景、插花、冰雕、沙雕、装裱、艺术体操、摄影等。

至于“民间艺术”,就其性质说,它是艺术的一个基础的层次,也就是原生性的和原发性的艺术,一般不作为艺术的一个门类,也不与专业艺术并列。民间艺术的一些大类,除了现代发展的综合性艺术(如电影、电视)和外来艺术(如话剧、油画、芭蕾舞等)之外,在专业艺术上都有表现。但也有些为专业艺术所不作或很少作的,如民间的剪纸、面塑、糖画等。

以上诸类,各自独立,其间也有相互结合与穿插的关系。但不论哪一种,都可作为艺术学研究的一条“纬”线。对于这些方面的研究,或称为“部门艺术”。“纬”线研究得越深越透,对于综合性的“经”线研究就越方便,因为为其提供了综合、归纳的材料。本来,这也就是艺术学研究的若干方面,只是由于在学科目录中已有音乐学、美术学、戏剧与戏曲学等的“部门艺术”的子目,所以一般就不作为综合的艺术学研究的一部分,或者说与艺术学的整体研究有了分工,而专称打破部门之间关系的综合性研究为“艺术学”研究了。这就是我们所指的艺术学研究的“经”线。

艺术学之“经”

艺术学的研究对象是艺术的实践,包括创作、设计、表演、演奏,也包括作品、作家和艺术思想等。由于艺术的形态分成了美术、音乐、舞蹈、戏剧等,艺术学当然也就以此为对象。但是,这种研究不是单一的研究,而是综

合性的研究。因此,艺术学的研究目标是总结它的总规律,也就是包括美术、音乐、舞蹈、戏剧等在内的共性,而不是分别的个性。即使对于个别的研究,也是带着总的要求作具体的探讨。

艺术分类的角度和方法有许多种,对此应作专门研究,成为一门“艺术分类学”。我们现在通常使用的分类法,是一种笼统的和混合型的分类法,也就是说,并不是从一个角度出发进行的分类。如果从人的需要、人体官能进行分类,便可看出,艺术有诉诸视觉的,有诉诸听觉的,还有靠人体自身的动作或语言的。艺术最早是从这几方面产生的,因此,这也是艺术学研究最基本的对象。但是,艺术的发展又打破了这种单纯的表现,有的走向综合,出现了戏剧和戏曲。在我国还有一个特殊现象,即由于语言艺术的文学发展得既高又大,单独成类,与艺术并列,但就其性质来说,语言艺术的特性无法改变。至于具有广大群众基础的电影和电视,则是近百年、近几十年才出现的,它也属于综合艺术,而且是借助于科学技术发展起来的。它给了我们一个启示,即今后艺术的发展趋势是,除了已有的艺术形式将不同程度地缓慢前进之外,高科技与艺术的结合将会形成一个新的势头,出现一种新的综合。

理论来源于实践。艺术的理论当然要观照艺术的活动,但这种观照并不能平均对待,也不可能面面俱到,而是要抓最突出的、与人的关系最密切的,这就是视觉的艺术和听觉的艺术。众所周知,人是通过不同的感官接受艺术,进而触动大脑,产生不同情感的。在众多的感官中,最突出的是视觉和听觉。除此之外,还有人体自身的动作和语言。在这基础上联合展现的则是综合艺术。因此,在艺术的分类中又出现了以下分类:

(一) 视觉艺术——以美术为主。包括各种类型的造型艺术。它以特有的形与色显示其特点。“色”也就是光的作用,所谓“五色杂而成黼黻”,“目不别五色之章为昧”。

(二) 听觉艺术——以音乐为主。包括声乐、器乐、交响乐等。由音响而导致审美,所谓“乐者天地之和”,“乐通伦理”,“乐和民声”,“乐所以成性”,不仅强调了情动于中,“人心之感于物”,也重视音乐对人的感染陶冶作用。

(三) 动作艺术——以舞蹈为主。从美学的角度看,人体(形体)自身便是自然美的一种。人体的优美与心灵的优美和谐一致是最美的境界,而舞蹈则是一种动态的美。所谓“歌以叙志,舞以宣情”,“动其容,象其事”,手舞足蹈的目的在于抒发情感,能够表现“律动性的本质”。

(四) 语言艺术——以文学为主。包括古代的和民间的口承文学和借助于文字的书面文学。曲艺中的评书和相声也主要是语言艺术。文学由文字词句组成,词义提供的一切都受着确定概念的规范,因而形成一种独特的媒介。在我国,一般的文学如小说、散文、诗歌等,多与艺术并列,不列入艺术之中。

(五) 综合艺术——以戏剧、戏曲、电影、电视为主。

戏剧和戏曲是两个大同小异的概念,由于近代都是在舞台上演出,所以又统称“舞台艺术”。戏剧的主要形式是话剧。戏剧有四个必备的要素,即演员、剧本、演出场所(剧场或广场)和观众。它是艺术与欣赏者直接交流的一种综合形式,包括文学(剧本、台词)、音乐(及音响)、美术(布景、服装、道具、化妆及灯光)等,通过演员的表演,集中概括地表现一定的内容,诉诸人的听觉和视觉,在空间中展开,在时间中流动,因此,它的直观性和交流性很强。在反映社会生活和提示人的思想方面,戏剧能达到的深度与广度,有其独到的优异之处。戏曲是我国独有的一种综合艺术形式,它建筑在歌舞之上,一切动作和歌唱都要配合场面上的节奏而形成自己的一种规律,唱、念、做、打,无所不包,给观众一种综合的美的享受。

电影和电视是借助科学技术的发展而形成的两种艺术,不但综合性强,而且具有广泛的群众性,可有亿万观众观看,尤其是电视机的发明,将表演艺术送到了每个家庭,直接构成了大众生活的一部分。

以上各种艺术,单独地进行研究时,特别着重于它们的理论、历史、审美等,分别构成了美术学、音乐学、舞蹈学和戏剧戏曲学、电影电视学的研究。这是艺术学研究的一个方面,我们称之为艺术学的“纬”线。没有“纬”线的研究作基础,就不可能有“经”线的出现,但若只有“纬”线的研究而无“经”线的串连,也同样织不出艺术学的“布”来。

那么,艺术学的“经”线是什么呢?

艺术,不论作为一种人类活动还是作为一种社会现象,都是很庞大的,它的覆盖面很广,几乎涉及每个人和每件事。因此,综合表述的艺术理论固然需要,但若深入深入研究,仍须分别进行。从学术研究的层次看,可以列出以下基本分支学科:

(一) 艺术原理——包括艺术的起源、艺术的形态、艺术的功能与作用、艺术的创造规律等,探讨什么是艺术、艺术与人的关系以及艺术本身的特点等。

(二) 艺术史——包括人类(世界)艺术史、中国艺术史和外国艺术史以及各种分类史、断代史、专题史等,研究艺术发展的历史轨迹、样式种类、风格特点以及流派和影响等。

(三) 艺术美学——研究艺术的审美问题。它是哲学美学(基础美学)之下的一种主要“部门美学”,即由思辨型的美学向下俯视,具体观照艺术,提炼艺术的精华与规律,发掘美的真谛。

(四) 艺术评论——这是为认识艺术、批评艺术和评价艺术所建立的一把尺,也是衡量艺术的一杆秤,不仅有助于人们对艺术的欣赏和鉴赏,也有益于艺术的繁荣和提高。

(五) 艺术分类学——包括艺术生态的研究和艺术语言的研究,从不同的角度对艺术进行分类,既展现出艺术的多样性,又可看出艺术的系统性。

(六) 比较艺术学——包括东西方艺术的比较、古今艺术的比较、艺术样式之间的比较等。比较不是简单地论长短、谈好坏,而是在比较中鉴别,探讨各自的特点和优异之处。

(七) 艺术经济学——艺术与经济的关系,大体可分两个层次。一是在艺术创造过程中所消耗的费用,包括艺术的载体以及材料、工具和艺术家的生活等;二是艺术品在市场中的价值定位,既包括前者的核算、附加价值、经纪人的报酬,也包括艺术家的收入。在市场经济中,艺术家的作品和表演等虽不同于一般的商品,带有较大的特殊性,但也有一定的规律可寻。艺术经济学的建立对于繁荣艺术、保证艺术家的正常活动,具有积极的意义。

(八) 艺术教育学——对于一个民族和国家来说,合理的、有计划的教育是保证公民素质全面发展的重要措施,而艺术教育是不可缺少的内容之一。艺术教育不仅能提高一个人的修养和情操,也关系着一个人形象思维的发展。从学前教育、小学教育、中学教育到大学教育,从业余教育、社会教育到专业教育,艺术的教育应该形成一个有序的、渐进的过程。

(九) 民间艺术学(民艺学)——民间艺术是民族传统文化的重要基础,是带有自发性、原发性基层文化,其中不仅包括许多艺术的原理和方法,也体现着民族的心理活动和审美观念。对民艺学的深入研究,既可以滋养艺术学的创作,也有助于艺术学学科的建设。

(十) 艺术文献学——我国的许多艺术都有着悠久的传统,不论在哪一方面都有优秀的成果,并取得了丰富的经验。从历代文献资料看,虽然