

艺术学与 艺术史文集

马 采 著

中山大学出版社

艺术学与艺术史 文集

马 采 著

中山大学出版社

·广州·

版权所有 翻印必究

图书在版编目(CIP)数据

艺术学与艺术史文集/马采著. —广州:中山大学出版社, 1997. 9
ISBN 7-306-01368-8

I. 艺… II. 马… III. ①艺术—研究—文集—中国 ②艺术史—研究—文集—中国 IV. J-53

中山大学出版社出版发行

(广州市新港西路 135 号)

南海系列印刷公司印刷 广东省新华书店经销

850×1168 毫米 32 开本 22.375 印张 56 万字

1997 年 9 月第 1 版 1997 年 9 月第 1 次印刷

印数:1—2000 册 定价:29.90 元

著者与夫人陈云，1993 年摄

目 录

从美学到一般艺术学

- 艺术学散论之一…………… (1)

艺术学的对象——艺术

- 艺术学散论之二…………… (20)

艺术的创造者——艺术家

- 艺术学散论之三…………… (33)

艺术活动——创作与观照

- 艺术学散论之四…………… (46)

艺术美的类型

- 艺术学散论之五…………… (58)

艺术源流——发生与发展

- 艺术学散论之六…………… (70)

中国美学思想漫话

- 一、从几个文字看我国古代审美观念的形成和
发展…………… (87)
- 二、诗经时代有关诗歌、音乐、美术的一些资料…………… (91)
- 三、儒、墨、道三家对艺术评价的意见分歧…………… (102)
- 四、《荀子》、《吕氏春秋》、《乐记》中的音乐思想…………… (112)
- 五、古代文艺思想上的鉴戒主义…………… (119)
- 六、六朝时代文学艺术理论的发展…………… (130)
- 七、老庄哲学对文艺思想的影响…………… (140)

八、中国画学思想上的六法论

——附：历代画论家论“气韵”…………… (148)

孔子与音乐——献给 1996 年孔子文化节

- 一、孔子是一个音乐家…………… (167)
- 二、孔子音乐的起步…………… (167)
- 三、喜欢与人唱和的孔子…………… (169)
- 四、热衷于音乐的孔子…………… (170)
- 五、孔子学琴…………… (171)
- 六、孔子与琴的故事…………… (172)
- 七、琴的作曲家孔子…………… (174)
- 八、音乐批评家孔子…………… (177)
- 九、孔子击磬…………… (179)
- 十、处困境中的孔子与音乐…………… (180)
- 十一、成于乐…………… (182)
- 十二、乐与仁…………… (184)
- 十三、孔子的音乐业绩…………… (186)

中国画学研究导论

- 一、美术的生命价值——气韵生动…………… (188)
- 二、中国的远近法…………… (191)
- 三、古代绘画…………… (193)
- 四、佛教美术的东渐…………… (196)
- 五、山水画的独立…………… (198)
- 六、花鸟画的发展…………… (202)

顾恺之的年代、生平和事迹…………… (205)

顾恺之的艺术成就和美学观点…………… (213)

顾恺之《画云台山记》的空间结构在中国画学

思想史上的意义·····	(243)
顾恺之《维摩诘》——图像的流传和图样的演变·····	(259)
顾恺之年谱·····	(276)
顾恺之画著录目·····	(284)
顾恺之佚文·····	(290)
顾恺之《画云台山记》笺注·····	(295)
顾恺之《论画》笺注·····	(305)

王维《辋川集》与《辋川图》

一、王维小传·····	(318)
二、辋川胜地·····	(320)
三、王维与钱起·····	(323)
四、王维与辋川庄·····	(329)
五、《辋川集》·····	(336)
六、关于《辋川图》的一些资料·····	(349)
七、《辋川图》图版·····	(360)
唐宋画论家关于王维画的述评·····	(362)
关于王维生卒年的问题·····	(371)
王维年谱·····	(372)
王维《山水诀》(译注)·····	(378)
王维《山水论》(译注)·····	(382)
黄公望《写山水诀》(译注)·····	(387)
汤垕《画论》(译注)·····	(395)
中国美学美术史年表简编·····	(406)

附录一

日本杰出的画家——雪舟	
——纪念雪舟逝世 450 周年.....	(669)
日本画家雪舟二三事.....	(676)
日本画家雪舟在中国.....	(678)
鉴真和他在日本的遗迹.....	(679)
施里曼与“大西洲”之谜.....	(681)
米罗的维娜斯是怎样被送进卢佛尔美术馆的.....	(689)
附录二	
马采教授 90 诞辰祝寿纪盛.....	陈 云 (691)
万花丛中一寒梅——访著名美学家马采	林福益 (694)
一位不应忘却的学者——马采先生访记	单世联 (697)
再访马采教授夫妇——谈已故方春教授和他	
遗留下来的四个孤儿	方 英 (701)
编后记	(707)

从美学到一般艺术学

——艺术学散论之一

艺术学或一般艺术学，就是根据艺术特有的规律去研究一般艺术的一门科学。它是由距今 100 多年前由德国艺术学者菲特莱奠定了其作为一门特殊科学的基础，后来又由特京瓦和乌铁茨赋予其一个特殊科学的体系。目下正在发展过程中的这门新兴科学，难免不受一些眼光短浅、思想保守的人的非议和反对。但只就方法论方面来说，这门科学独立的必要性却是毫无疑问的。过去以为美学的研究领域，包括一切美的对象，并不只限于艺术，即凡是能够给予我们美的感受的自然物以至人类的行为，无一不在研究之列。但只就艺术本身而言，它的领域极其广泛，粗分之，亦不下数十种之多，如果再加上自然人生各种现象，显然不是一个普通学者所能胜任。征之美学史上，学者一人能够包揽美学原理以至各种艺术的特质全部问题的，除了黑格尔、菲舍尔、哈特曼以外，可说没有几个。黑格尔和菲舍尔研究的艺术的种类，也只限于少数。至于在研究上最为困难的创作前阶段和主阶段的精密的研究，仅能于哈特曼的《美的哲学》(*Philosophia des Schönen*)一书中窥其一斑。因此，就是美学者自己，也不得不提出限制研究对象范围的要求，主张以艺术为研究对象的艺术学，应该获得独立。这可说是学术发展上的必然规律，如诗学、音乐学、建筑学、修辞学等等，既已各自成为独立的特殊科学，有其悠久的历史，故对于站在这些科学之上，综合这些科学的成

果的艺术学（一般艺术学），自应允许其享有平等的地位，如像数学和物理学之介于逻辑学和其他自然科学之间，艺术学也应该作为联系美学和其他特殊艺术学的一门科学，不失其独立存在的根据。

当我们欣赏每一种艺术作品的时候，能够把艺术学这门科学的存在放在心上的，恐怕极为少数，充其量也只能联系到美术史、文学史、戏剧史等加以无条理的考察。这远在文化黎明期以前，就早已对我们人类不断给予理想，鼓励我们人类前进的艺术，直到最近才能成为一门科学，不能不说是一件怪事。现在，我们如果要在科学上去说明艺术，就必须先探讨这艺术学本身的存在和意义。因此，我们便不得不从艺术学是怎么样发生的问题说起。

格罗塞（Ernst Grosse）在 1900 年所著《艺术学研究》（*Kunstwissenschaftliche Studien*）一书中指出：“艺术的科学考察，可远溯到几百年以前，但艺术学的诞生却要等到最近二三十年内，方始呱呱堕地。”最初注意到这个问题，提出艺术学必须独立成为一门科学的，是菲特莱。菲特莱（Conrad Fiedler）在他的论文《论造型艺术作品的评价》（*Über die Beurteilung von Werken der Bilden den Kunst*）一文中，提出这个倡议，是 1867 年的事。故艺术学只有 100 多年的历史，它和社会学、经济学等同属于现代的新兴科学。

菲特莱在这篇论文中的主张，可以要约如下：

（1）当我们研究艺术的本质的时候，不应从它的效果出发，而应从它的创作活动中去寻找。

（2）在艺术的创作上，直观同时又意味着表现。一个艺术家从视觉作用进展到表现运动这种活动，不是两个相异的过程，而是在其内容的本质上是唯一的过程。

(3) 所谓表现，并不是手把眼所看到的来一次重复，而是手从眼的活动所达到的终点接受过来而将其发展。我们可从直观转移到表现，从视觉作用转移到描写作用的发展中，看出艺术活动的本质。

(4) 美的关系是感觉的形象和快不快的感情的关系，艺术的关系是可视的形象的构成的关系。美与艺术根本不同，故艺术决不能以美作为目标。

菲特莱根据上述的论点，提出了关于美学和艺术学的关系的下列各种疑点：

(1) 把艺术的全部范围隶属于美学的研究领域，是不是恰当？

(2) 艺术的意义和目的，是不是和美学对艺术所规定的完全不同？

(3) 因为美学是根据与艺术完全不同的精神欲求而存在的，故结果是不是只能在美学上说明艺术作品，而不能在艺术上说明艺术作品？

(4) 是不是美学的规律只能适用于美学，而不能适用于艺术？

(5) 要求艺术的生产必须与美学的规律一致，是不是要求艺术放弃其为艺术的本质，而仅满足于对美学提供例证？

菲特莱把美的价值和艺术的价值完全分开，认为艺术现象不能包括在美学项下去研究。他还认为我们若从美学立场出发，结果只能了解艺术作品全部内容的一部分，艺术活动必不甘受美学的观点，而且把美学原理应用于对艺术作品的积极评价，对于艺术作品可说是没有说服力的。根据这些理由，美学为着正确解决艺术范围内的全部问题，往往要牵累到自己身上，或对于艺术强加无理的限_下制。因此我们必须批评地研究美学与艺术学，其本质是否建立在内在必然的关系之上，而终于达到艺术的研究，不能

应用艺术固有以外的方法的见解，指明那以美的原理为对象的美学，与追求艺术的法则性的艺术学，必须分离。他极力指陈美学决不是艺术学，两者所要解决的根本问题既已不同，故艺术学必须撇开自然人生所含有的美的领域，以艺术作品为研究对象，去找寻艺术固有的客观规律而成为一门独立的特殊科学。

菲特莱不朽的功绩，在于他对于艺术学的独立，首先给予科学的依据，规定艺术学所应解决的一般的问题。这先觉所播下来的种子，到了30年后方结出果实。这便是1906年特索瓦（Max Dessoir）的《美学与一般艺术学》（*Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft*）。特索瓦在这部著作中，把美学和艺术学分开，根据两者的研究领域和对象的差异去探讨美学上和艺术学上的问题。美学部分讨论了美学的方法、美的对象、美的印象和美的范围等问题；艺术学部分讨论了艺术的创作、艺术的发生、诸艺术的体系和艺术的机能等问题。艺术学由此始成为一个有系统的研究。

特索瓦在《序言》中谈到艺术学，他说，美学自从发生一直到现在为止，在这发展的过程中，常能忠实地保持着一个观点，即美的享受和创作，美和艺术，有其不可分离的关系。艺术是从美的状态产生出来的，而又以某种类似的状态而被接受的美的表现。只要把美和它的范畴，艺术和它的种类等问题，构成一个系统，便被冠上美学这个名称。但到了现代，美和艺术是否站在同一系统上面，已引起许多人的怀疑。以前早有人对于美学的专横表示不满。美的范围比艺术的范围广泛得多。而且用美去说明艺术的领域（其内容与目的），分明是不够的。真正的艺术作品是由各种原因结果形成的，它并不只由美的趣味产生出来的，也并不坚持美的快感。因此，把关于艺术的各种事物，依其各种特征，加以正确的研究，便是一般艺术学的任务。特索瓦由此更进一步谈到艺术学的课题：艺术的本质和价值，艺术作品的特质，

艺术的创作，艺术的起源，艺术的分类和机能，以及在认识论上探讨诗学、音乐学、美术学等特殊艺术的前提、方法和目的。即论究非美的原理所能说明的艺术的事物，就是艺术学的本领。

特索瓦在艺术学部分开宗明义地说，艺术学不只是美的培养。自然的美无论如何饶有趣味，无论如何能引起快适，它和自然的丑一样要被排斥在艺术学的门外。艺术决不是从美的凝结而产生出来的。不幸的是我们直至今今天还要用艺术家的本质，艺术的发生、特质和作用来证明那最诚实而又最聪明的人们也难免要受其眩惑的这无罪的真理！我们要着手研究艺术创作，因为这种创作活动的存在，不但使艺术成为可能，而且最能表明它本身和美的生活不同。特索瓦又说，我们欣赏艺术作品的时候，同时又欣赏作者的特性，他征服材料的成功，他深入实在核心的准确，内容的丰富和生动，一言以蔽之，即美的探究所完全忽视的各种性质。他发展了菲特莱的思想，而达到艺术一般，构成一个完整的体系，对于整个艺术现象的综合的研究给予了“一般艺术学”（Allgemeine Kunstwissenschaft）这个名称。

这整个艺术现象的综合的研究，后来又受到了乌铁茨（Emil Utitz）的支持。乌铁茨在《一般艺术学原论》（*Grundlegung der allgemeinen Kunstwissenschaft*）一书中，说明了美的价值和艺术的价值不同，主张把美和艺术分开，否定了那认为艺术是从美的状态产生，或认为艺术学的全部问题应受到美学的节制的假设。他又论到一般艺术学的课题：即艺术的定义，艺术的体验，自然享受和艺术享受，艺术的美的意义，艺术作品，艺术家诸问题，阐明了一般艺术学的立场。他在该书第一卷中，极力主张一般艺术学的独立性。他认为，我们不可把一般艺术学看作只是各种学科的结果的总和；其中应有一个统一的研究组织，它的问题应只作为艺术学的问题去寻找解决。艺术学显然在广泛的范围内，要有价值论、文化哲学、心理学、史学、美学各方面的补充，但决

不能消融在这些学科之中，而是在艺术学的观点之下，供其运用。艺术学的目标决不是心理学的或逻辑学的，而只能是艺术学的。这和教育学很相似。教育学不应只是应用心理学、应用伦理学之类，而应是一门独立的科学，研究教育的规律的科学。虽说教育学为着自己的目的，要利用普通心理学和病理学等研究的成果，但教育学却把这些成果，放在一个新的，而且只为教育学所能应用的观点，即教育学的观点之下，供其运用。

这样，通过菲特莱、特索瓦和乌铁茨诸家的努力，以一般艺术学为主体的艺术学，便获得了作为特殊科学而独立的理论依据。

艺术学，顾名思义，即为研究艺术的科学，根据它的固有的规律和方法去研究艺术的特殊科学。那么，它的目的究竟是什么呢？

格罗塞在《艺术学研究》一书中说，艺术学就是我们所能理解的各种艺术现象的认识，即对艺术的本质、起源及其作用的认识。换言之，即：

- (1) 研究艺术的本质，艺术活动和各种作品的特质；
- (2) 研究艺术的起源和条件；
- (3) 研究艺术的作用。

朗格（Konrad lange）在《艺术的本质》（*Das Wesen der Kunst*）一书中，认为科学的艺术论的目的在于阐明艺术的本质。这目的包括3个问题：

- (1) 通过各种艺术的互比较，以阐明其间的密切的关系，即阐明艺术的统一性；
- (2) 分析美的享受和艺术创作的意识过程；
- (3) 在这分析出来的基础上，确立艺术创作和艺术发展的规律。

此外，一如前述，菲特莱则以追求艺术的法则性，发现艺术固有的客观规律；特索瓦则以依照各自的特征，研究艺术的事实，阐明美的原理所不能说明的艺术的特质，作为艺术学的目的。综合上述各家所说，我们可以达到下述一个概念：

艺术学就是研究关于艺术的本质、创作、欣赏、美的效果、起源、发展、作用和种类的原理和规律的科学。这是艺术学的目的，同时也是艺术学的意义。

艺术学的目的在于艺术各种现象的认识，它的第一步不用说在我们所能经验的范围内，确立各种艺术的事实——而其中心则为艺术作品。因此，艺术学中最初而且最有力发展的，便是研究各种艺术作品这一部分。这里便产生了艺术史(Kunstgeschichte)。详言之，就是绘画史、音乐史、戏剧史和文学史之类。艺术史研究艺术的生成和发展的历史事实和艺术的形式、内容的变迁的问题，目的在于确立艺术的事实，在学术研究上代表客观具体的倾向，可以称为事实艺术学。和这艺术史对立的是艺术理论(Kunsttheorie)，处理艺术的一般现象，在学术研究上代表主观抽象的倾向，可以称为基础艺术学。这艺术理论本来是以艺术史所提供的资料为基础去建设原理，但实际上并不如此简单。艺术史和艺术理论之间，常常发生极为矛盾复杂的现象。格罗塞在《艺术学研究》中，对于这不幸在任何时代任何民族所常见的矛盾，有过这样的评论，就是一方面艺术史家不顾艺术理论，尽量蒐集艺术的事实，另一方面艺术理论家也同样不顾艺术史的方法，组织其一般的理论。因此，前者蒐集满堆庞杂的资料，后者设计其冒险的空中楼阁。而事实上则只有两者的统一，即有了明确的设计，在牢固的基础上，使用优良的材料，然后始能建立起一个科学。

格罗塞的批评可谓切中时弊。但以艺术是什么为问题的艺术史，和以艺术应该怎样为问题的艺术理论，并不各持排他的态度

互相对抗。因为艺术史的知识只能保有艺术理论的认识所赋予的价值。而且“说明的”艺术理论是和“记述的”艺术史相对应，其所研究对象不是特殊的个别现象，而是典型的普遍现象，以普遍现象去说明个别现象。艺术史本来应该叫做各种艺术史，从各种艺术的事实出发，艺术理论则以各种艺术共通的事实为对象。即艺术史和艺术理论的对立，不外就是艺术个别的研究和艺术一般的研究的对立。工艺史、电影史等各种艺术史，奠定了工艺学、电影学等各种艺术理论，即各种艺术学的基础；各种艺术学亦奠定了普遍的艺术理论，即一般艺术学的基础。艺术史和艺术理论的对立，不外就是艺术的特殊学和一般学的对立。

我们现在把各种艺术史和各种艺术学合并起来，而称之为特殊艺术学（*Einzelkunstwissenschaft*）。特殊艺术学就是研究关于艺术个别的本质、创作、欣赏、美的效果、起源、发展、作用和种类的原理和事实的科学。而各种艺术学则有音乐学、文艺学、工艺学、戏剧学之类，与作为艺术个别的历史的各种艺术史的研究不同，而是综合的研究。各种艺术学，例如音乐学下面，还有关于音乐特殊问题的研究，即关于音阶、和声、乐式、表情法、管弦乐法等科学的独立存在。此外，我们还要把一个辅助的实际的科学，即各种艺术博物馆学附属在特殊艺术学下面。博物馆学是研究自然产物或人工制品的蒐集、保存、陈列的方法，以资研究者观察研究的科学。它对于特殊艺术学的意义，差不多和标本学对于自然科学相类似。关于各种艺术，特别是关于造型艺术的专门博物馆，例如建筑博物馆、工艺博物馆、戏剧博物馆等的设立，对于历史的、技术的或理论的研究，很有意义。这方面的研究和实施，虽然有许多困难，但我们仍然不得不期望它能够加速发展起来。

一般艺术学则是对于这些特殊艺术学而成立的。正如乌铁茨在《一般艺术学原论》第一卷中所说，它包括那些由艺术一般的

事实所构成的一切问题，由此产生研究的方针和目的。一般艺术学就是研究那些关于艺术一般的本质、创作、鉴赏、美的效果、起源、发展、作用和种类的原理和事实的科学。特殊艺术学的知识，即各种艺术史和各种艺术学所提供的资料，虽然不断被参考被利用，但一般艺术学的研究决不是对戏剧、音乐等特殊艺术现象的直接的探讨，也不是对宋代绘画或顾恺之等某一时代某一作家的具体作品的解剖分析，而是以艺术一般的抽象的概念作为对象作理论的考察。

根据冯德的科学分类法，即体系论的、现象论的、发生论的三分法，我们可把艺术学分为艺术体系学、艺术心理学、艺术社会学三种。即以艺术种类的发生、各种艺术的特征、异同和亲属关系等为研究的主要对象的艺术体系学；以艺术的创作、欣赏和艺术美的范畴为主要对象的艺术心理学；以艺术的起源、发展和社会作用为研究的主要对象的艺术社会学。

一、艺术体系学

我们上面已就艺术学的领域作了一个概括的叙述，但这里要说的艺术学，实质上不外就是一般艺术学，所以只就一般艺术学各分科的意义和性质，比较详细地说一说。

菲特莱在《艺术活动的起源》(*Der Ursprung der künstlerischen Tätigkeit*)的序论中说过，一般的艺术是没有的，有的只是个别的艺术。因为一般的“艺术”只是抽象的概念，不是现实的存在。现实存在的只是个别的艺术，如绘画、文学、戏剧、音乐等特殊艺术，即属于各种类的各个艺术作品。这些艺术作品从心理上说，便是福克尔特所谓“决定艺术作品本身的主要差异的可能性，决定艺术作品所给予鉴赏者的印象的特质的可能性”。这便是艺术体系学(Kunstsystematik)的出发点。艺术体系学便是研究艺术的体系的科学。它的意义和目的在于研究各种艺术的特征