

藝術概論

歐陽中石◆主編 鄭曉華・駱紅◆編著 樊慰慈◆校訂

Art

Art

藝術概論

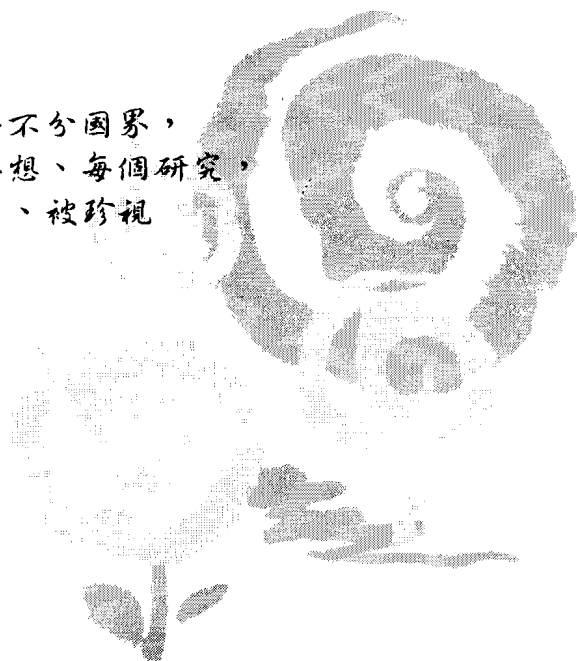
Art

歐陽中石 主編・樊慰慈 校訂

Art

五南圖書出版有限公司 印行

在知識的殿堂裡，學術的傳播不分國界，
每個靈感、每道聲音、每個思想、每個研究，
在「五南」都會妥善的被尊重、被珍視
進而
激盪出更多的火花，
交融出更多的經典！

五南文化廣場

橫跨各種領域的專業性、學術性書籍，在這裡必能滿足您的絕佳選擇！

台中總店

台中市中山路6號【台中火車站對面】

電話：(04)2226-0330 傳真：(04)2225-8234

海洋書坊

基隆市北寧路二號【國立海洋大學內】

電話：(02)2463-6590 傳真：(02)2463-6591

台北師大店

臺北市師大路129號B1

電話：(02)2368-4985 傳真：(02)2368-4973

逢甲店

台中市河南路二段240號【近逢甲大學東側門】

電話：(04)2705-5800 傳真：(04)2705-5801

嶺東書坊

台中市嶺東路1號【嶺東學院內】

電話：(04)2385-3672 傳真：(04)2385-3719

高雄店

高雄市中山一路290號【近高雄火車站】

電話：(07)235-1960 傳真：(07)235-1963

屏東店

屏東市民族路104號2樓【近火車站】

電話：(08)732-4020 傳真：(08)732-7357

* 凡出示教師識別卡，皆可享9折優惠。(特價品除外)

* 本文化廣場將在台北、基隆、桃園、中壢、新竹、
彰化、嘉義、台南、屏東、花蓮等大都市，陸續佈
點開店，為知識份子，盡一份心力。

五南文化事業機構
WU-NAN CULTURE ENTERPRISE

台北市106 和平東路二段339號4樓 TEL: (02)2705-5066 FAX: (02)2706-6100
網址: <http://www.wunan.com.tw> E-mail: wunan@wunan.com.tw

序

我第一次接觸到「藝術」這個詞，是在三〇年代末或四〇年年代初。那是在一家新修裝璜的照像館門前，廣告牌上寫著「弧光藝術照像」。我不瞭解，便想辦法各處打聽請教。在一位比我年級高的學長前得知了所謂的「弧光」，原來是：人四周的景物都沒有了，而且人的輪廓之外，有些光影好像從人體上放射了出來。說這就使人像成了「立體」的，再不像一個了「片」，而是一個人「體」了。

「藝術」是怎麼一回事呢？我得到了攝影師的回答，說是比原來本人「美」了。我也曾追問過：原本本人不美，給照美了，那還是人家本人嗎？攝影師說：還是。我很不解，既然不是原來的「不美」的樣子，經過一照，相片上的人比本人美了，不是原樣的，那相片還有什麼意義？攝影師又解釋說：好就好在這裏，比本人美了，但還是本人，這就是藝術。對於這一番話，我似乎懂了一些，但又似乎還是不懂，但在當時我卻說不出什麼了。

有幸我當了顧六吉先生的學生，顧先生是學藝術的，我有了進一步弄清楚的機會，遂把這問題又提出來請教。顧先生沒有直接解釋「藝術」是什麼，但說：藝術不是真事。特別舉例，我們寫一首遊大明湖的詩，總是要寫它如何如何的美，而不能寫它哪兒都是屎罷。這一番話，讓我明白了藝術是比本來的對象美了，倒也就不就假了。那麼，藝術就該是「揀好的說」，「壞的不說」也並非就不是本來對象了。

以後偶爾和國畫大師李苦禪先生談起了藝術，苦老說：藝術就是謠言。他說出了好一番道理：李白最愛和朋友們熱熱鬧鬧地喝酒。有一次沒別人，就剩了他一個人，正所謂「寡酒難飲」。應該說，對他來說很不愉快。但他是詩人，是藝術家，他竟寫出了《月下獨酌》的詩來，在思想中構成了一個令人神往的意境，一會兒一個成了兩，一會兒兩又成了三，一會兒互相讓酒，一會兒跳起舞來，另外一個配合著，非常有默契呼應著，你停我上，你舞我亂……竟折騰了一夜，非常歡快，陶醉在一起。其實，哪裏有的事，純粹是他一人兒造「謠言」。苦老更談諧地說：「不過這種謠言，明知是謠言，但人們卻願意信以為真。」在這裏苦老也沒說「藝術」的定義，但也說出了藝術與本來對

象的根本不同。

以後，在許多方面見到了「藝術」這個字眼，雖也沒有得出它的定義，但在許多面對它有了一層深入一層的理解。譬如，對一幅極好的「山水」畫可以說「這畫的藝術水準很高」，但對一個真山真水的風景點，就不能說這兒的藝術水準怎樣怎樣。由此可見，藝術是「人爲」的，而不是天然的。

當然，「人爲」的不爲別的，只是爲了比「天然」的更美。換句話，也可以說：藝術的特點是人爲的，比天然的更美。

在一般人們的理解中，有這樣一種說法，這張畫真美，美得簡直像是真的；這朵花真美，美得簡直和畫得一樣。這兩句話對「美」又作了一番註解：真的要像假的才美；假的要像真的才美。這雖然是句老百姓的俚語，但應該說是句最真切最樸實的「美」的原則。「真」的要像「假」的，「假」的要像「真」的，這也就是「藝術」的真諦。

藝術的門類，早前可能很單純，容易先想到的總是繪畫、歌唱等等，人們的認識漸漸深化，創造也漸漸擴展開來，藝術的門類便越來越多了，甚至於將來還會有各種藝術湧現出來，而今天不能一下子劃出界定。但根據已經掌握的許多藝術門類爲基礎，作出一些基本的研究，作一些概括性的研究，則是可以的，而且是應當的。諸如藝術的本質、藝術的起源、藝術的內容和形式、藝術的創作一般規律、藝術的風格流派，以至於藝術的鑑賞等等問題，都可提高到學術的高度，從理論原則上進行研究，對藝術的發展、前進，無疑是有極大好處的。

一門學問，或者一門藝術，都有它們的客觀基礎，在它們的發生發展中，可能都走過一種曲折和坎坷的道路，在前進中不斷地修整，不斷地改善，甚或不斷地在否定自身中前進。也可能大家所選定的道路不同，很可能在不同的道路中，有的不通了，有的迂迴了，有的繞遠了，有的抄近了但實際上卻是更遠了，當然絕不排除有的是殊途同歸的……總之，它們既有著同一的客觀基礎，便必然有它們的相同處。正如中國音樂最初的宮、商、角、徵、羽五個音階，西方也是 Do、Re、Mi、Sol、La 五個音階。東西兩方都在實踐中發現必須再增加兩個「半音」，中國有了變徵、變羽，西方就有了 Fa、Si，這真是「殊途同歸」的一個最好範例。

中國藝術和西方藝術有許多不同，但在原則上卻必然是一致的。應當承認；西方學術界很習慣在理論上作一些分析探討，中國學術界卻很習慣在感受上作一些整體的摸索。所以在西方較早的出現了一些關於「概論」性的論述，而且逐步形成體系的研究。而在中國，儘管許多看法都早已出現，甚至非常深入，然而卻沒有集中成爲體系。現在

理論界面前的問題是應當如何把兩者做出很好的融合，取長補短，把它們熔鑄爲一體。我相信，這樣一定是更豐富更充實的，也必將是向更高度推進，這是學術史上發展的必然趨勢。

我們正在這方面力圖作一些嘗試，儘管還很膚淺，或者還很不成熟，但相信從此入手，著眼於此，總會有一些進展的。

在寫作過程中，得到了呂德申、李一華二位先生的許多幫助，在此謹表謝意。

歐陽中石

目 錄

第一章 關於藝術本體的探討 / 1

一、藝術的本質意義	3
1. 「藝術」一詞的原始涵義 3	
2. 藝術的主要特徵 5	
3. 藝術的分類 6	
4. 藝術的初始目的與終極意義 9	
二、藝術與社會生活	12
1. 藝術的源泉 12	
2. 藝術表現生活，但高於生活 16	
3. 藝術對生活的引導作用 17	
三、藝術與人生價值觀	20
1. 藝術表現心靈 20	
2. 人生價值觀對藝術家發展的影響 22	
3. 美的藝術創造美的人生 24	
四、藝術在人類文明的位置	27
1. 人類需求的不同層次 27	
2. 近代工業文明對人性的壓抑與摧殘 29	
3. 高技術發展與社會生活的變化 31	
4. 未來社會的發展與藝術 32	

第二章 藝術的起源 / 35

一、原始藝術的生成	37
-----------------	----

1. 關於藝術起源的諸多論述	37
2. 原始藝術遺跡所表現出來的藝術起源多元性	43
3. 美感來源的多種渠道	47
4. 不同的藝術產生於不同的原始生活內容	51
二、專業分工與藝術自覺	55
1. 藝術實用與藝術發展	55
2. 專業藝術人員的形成	58
3. 技巧成熟對藝術門類形成的影響	59
4. 藝術自覺的基本標誌	60
三、民間藝術與官方正統藝術的交叉影響	63
1. 官方正統藝術與民間藝術	63
2. 藝術發展從「樸」到「雅」的必然性	65
3. 兩種藝術的交叉影響	66
四、藝術個性與民族文化	68
1. 社會人文地理環境對藝術的影響	68
2. 不同的哲學文化哺育不同的藝術家	72
3. 各民族藝術的互相影響	75
4. 藝術的民族性與世界性	77
第三章 藝術的主要類別 / 81	
一、抒情藝術	83
1. 詩歌	83
2. 音樂	86
3. 舞蹈	90
二、敘事藝術	95
1. 小說	95
2. 戲劇	100
3. 電影	103
三、造型藝術	108
1. 繪畫	108

- 2. 雕塑 110
- 3. 書法 112
- 4. 篆刻 116
- 5. 建築 118
- 6. 工藝美術 120

第四章 藝術創作的一般規律 / 125

一、內容與形式	127
1. 關於「內容」與「形式」的界定 127	
2. 形式的不可低估的意義 130	
3. 藝術形式的廣泛涵蓋功能 133	
4. 藝術內容形式的制約 135	
5. 內容的開拓和形式的革新 137	
二、藝術創作的過程	140
1. 主題選擇和素材積累 140	
2. 藝術聯想與構思 142	
3. 藝術靈感 145	
4. 典型形象的創造 148	
5. 創作中的非主體現象 150	

第五章 創作方法與風格流派 / 153

一、藝術創作的思維特點	155
1. 藝術創作中的形象思維 155	
2. 創作方法與風格流派 158	
二、西方傳統藝術創作主要方法	161
1. 古典主義 161	
2. 浪漫主義 166	
3. 現實主義 174	
三、西方現代藝術主要流派	181
1. 現代主義的總體特徵 181	

2. 印象派	189
3. 象徵派	193
4. 野獸派	194
5. 立體主義	197
6. 未來主義	200
7. 表現主義	204
8. 抽象主義	207
9. 達達主義	212
10. 超現實主義	214
11. 波普藝術	217
12. 超寫實主義	219
13. 光效應藝術	222
14. 結語	224

四、中國傳統藝術創作理論225

1. 文以載道——關於藝術的本質	225
2. 人文之始，肇自太極——關於藝術的起源	227
3. 致中和——關於藝術情境的創造	230
4. 外師造化，中得心源——關於藝術創作的方法	234
5. 意在筆前，字居心後——關於藝術創作的過程	237
6. 傳神寫照，正在阿堵——關於藝術表現的手法	239
7. 功與性——關於藝術的品評	242
8. 藝與德——關於藝術家的修養	244
9. 結語	246

附錄 藝術鑑賞與藝術批評 / 249

一、藝術鑑賞的意義251

1. 藝術的符號性質	251
2. 藝術的社會功能	253
3. 藝術鑑賞與創造的交相推進	256

二、藝術鑑賞的心理過程258

1. 形象感知	258
2. 藝術直覺	261
3. 藝術通感	263
4. 藝術移情	269
5. 「文本」復制	272
6. 期待視野	276
三、藝術鑑賞的其他規律	278
1. 藝術天分	278
2. 心理距離	281
3. 理性介入	284
四、藝術批評	287
1. 藝術批評的意義	287
2. 藝術批評的基本標準	289
3. 藝術作品的思想性與藝術性	291

藝術概論

Art

1

關於藝術本體的探討

Art

Art

Art

藝術概論

壹、藝術的本質意義

一、「藝術」一詞的原始涵義

「藝術」(Art)一詞的最早來源，根據《大英百科全書》(Encyclopaedia Britannica, 1964)的解釋，是來源於古希臘(Greece)拉丁語Ars。它的內涵非常廣泛，凡是人們經過長期的訓練而掌握的某種技能、技巧，包括一切能滿足人的各種需要的生產、製作活動，比如泥瓦匠砌牆、鞋匠修鞋、造船工人造船、農民耕作、葡萄園主釀酒等等，這些物質生產活動，也像寫詩、作畫、演奏音樂、舞蹈一樣，統而論之歸之於「藝術」；只要生產者掌握了較高的技術，那麼他們都可稱為「藝術家」，他們所製作的物品，均稱「藝術產品」——這一點，我們從古希臘哲學家們的著作中可以得到印證。在柏拉圖(Plato, 427-347B.C.)的對話錄中，他總是將藝術家與製作者或製造者三者並列，在那個關於「床」的著名譬喻中(見《柏拉圖文藝對話集·理想國》)，他把神、木匠、畫家並列，並稱為「藝術家」；而在亞里斯多德(Aristotle, 384-322B.C.)的《修辭學》中，繪畫、雕塑、詩歌等我們今天稱之為藝術的東西，他則均以「產品」相謂。這種對於人類精神活動認識的模糊，反映了古希臘時代藝術創作繁榮而藝術理論研究相對落後的狀況。中世紀(the Middle Ages)的學術，一切聽命於神學的支配，基督教神學家在闡述藝術原理時，把所有美的事物的源泉歸之於神的恩賜；在他們的語彙裡，「藝術」的內涵仍然是工匠與製作，藝術與藝術家，他們只服務於宗教、神，這種狀況，一直延續到義大利文藝復興時代(the Renaissance)。醞釀於十三、十四世紀義大利，爾後席捲整個歐洲的文藝復興運動，是歐洲各國藝術家反抗宗教壓迫、倡導藝術回歸人本涵義的一次偉大的思想革命，同時也是一次繁榮藝術創作、拓寬藝術視野、豐富藝術表現形式、提高藝術活動在人類文明中地位的偉大藝術實踐活動。經過這兩三百年的狂飆激盪，歐洲各國的藝術開始掙脫中世紀

神學的鎖鏈，步入一個嶄新的時代，這為藝術理論的飛躍打下了一個堅實的基礎。在研究總結文藝復興時代以來藝術家創作實踐的基礎上，藝術理論的研究也逐漸向科學化邁進，到十八世紀，精神產品——以審美為目的的藝術品的創造，與以滿足人們的感官需要為目的物質產品、財富的生產、創造，才逐漸區分開來，「藝術」一詞的範圍大大地縮小。這一時期在西方文藝理論史上，首先對藝術分類作出貢獻的是法國美學家巴托放(Abbé Batteux, 1713-1780)，他首先區分「美的藝術」與「機械的藝術」，把實用工藝與審美分開。巴托認為，美的藝術有五種主要形式：音樂、詩、繪畫、雕塑、舞蹈，這些藝術都有一個共同特徵，即模仿自然和引起人們的審美快感。巴托的分類法在歐洲產生了巨大影響，為近現代藝術理論的分類體系奠定了基礎，爾後各種哲學、文藝學理論都接受了這種分類法。活躍於十八世紀後期歐洲知識界的哲學鉅子康德(Immanuel Kant, 1724-1804)，是較多關注藝術活動與生產活動分野的思想家之一。他在《判斷力批判》(*Critique of Judgment*)等著作中，對藝術與手工藝的區別作了細緻描述，把我們現在稱之為「藝術」的、以表現美為目的的創作活動稱為「自由藝術」，而把出於生活需要的強制性工藝操作、勞動，稱為「報酬的藝術」；同時將依賴於勤勞和學習的工藝美術與依靠藝術家天才靈思的表現性藝術區別開來，為巴托的分類法作了進一步的哲學闡述。繼康德之後，德國古典美學的另一位巨匠黑格爾(Georg Wilhelm Hegel, 1770-1831)，則從他的直觀主義(Objective Idealism)哲學本體論出發，對藝術理論作了更全面、細緻的闡發，建立起了他的以絕對理念(Absolute Idea)為基石的藝術理論大廈。黑格爾認為，藝術是將絕對的精神用直觀的形式表現出來的東西，藝術與美，是絕對理念的感性顯現。黑格爾的藝術理論是他整個哲學思想體系中的一部分，因而他在宇宙本體認識上的「頭腳倒置」，在藝術理論中也貫穿一致。不過假如我們跳過「理念本體」這一層哲學迷霧去觀察其對藝術理論的具體描述，我們會發現黑格爾對藝術創作活動的研究和理解是非常透徹的，他對藝術活動特徵的描述和藝術範疇的界定，較之他的先輩又向前邁進了一大步。他把一切以表

現美(絕對理念的體現)爲目的的事物稱爲藝術，同時在討論美與藝術時，剔除了那些非表現性的工藝、技藝形式，將它們排除在外，這就爲近代藝術理論的研究與探索，找到了方向。黑格爾的藝術理論是近代西方美學的一塊里程碑，西方近現代藝術理論的發展與豐富，正是得力於他對自己藝術理論的精緻營造。黑格爾以後，在西方藝術理論術語中，「藝術」一詞的涵義，才擁有我們現代人文科學對它所作的規定性共識，即藝術是人類精神活動的一種特殊形式，它以創造美爲目的，不帶有任何生活功利性。

二、藝術的主要特徵

作爲人類精神活動的特殊形式，藝術在內容與形式上都有它特殊的規定性，其具體表現，有以下四大特徵：

1. 情感特徵 任何一種藝術，都離不開情感因素。從藝術家創作的動機上說，「夫綴文者，情動而辭發」(劉勰《文心雕龍·知音》)，只有當作家、藝術家對自然、社會、人生有了相當的感觸，情感積於胸中，才會有強烈的創作慾望，拿起筆來，思如泉湧。音樂的創作也是如此：「凡音者，生人心者也。情動於中，故形於聲，聲成文，謂之音」(《禮記·樂記》)；詩歌創作，「詩者，志之所之也，在心爲志，發言爲詩。情動於中而形於言；言之不足，故嗟嘆之，嗟嘆之不足，故詠歌之；詠歌之不足，不知手之舞之、足之蹈之也」(《毛詩序》)。其他各種藝術，如舞蹈、電影、戲劇等也都一樣。情感，是藝術家創作的原動力，是他所要表現的主體，那麼受情感的波濤推動的藝術創作，通過一定的手段和形式將內心世界所要表達的東西固定下來後，它又是透過什麼來溝通藝術鑒賞者，實現其交流的目的呢？「觀文者披文以入情，沿波討源，雖幽必顯……」(《文心雕龍·知音》)，這裡，充當藝術創造者與鑒賞者聯結橋梁的還是情感——欣賞者透過那些作者藉以表達的文字，調動自己意識深層的生活積累和經驗，在內心重新喚起那種作者曾經激動過的、包含一定社會內容的情感。因此我們說，情感是藝術作爲人類意識一種特殊產品所具有的最重要的特徵。

2. 形象特徵 藝術家傳達情感，與政治家、理論家的方式是截然不同的。政論家可以直接用簡潔的語言，把自己的愛憎直接訴之於聽眾，而藝術則不然，「哲學家用三段論法，詩人則用形象和圖畫說話」(《別林斯基選集》^(註)第2卷，第429頁)、「朱門酒肉臭，路有凍死骨」(杜甫)、「停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花」(杜牧)，藝術家的愛憎的表達，是透過一定的形象的塑造，婉轉而自然地呈現在讀者的眼前。所以從其功能上講，藝術家所創造的形象是藝術傳達情感的手段。

3. 主題特徵 藝術創作不論採用什麼形式、選擇什麼題材，它都必定有一定指導思想，即藝術家透過這些題材、形式，他要表現什麼——這就是藝術作品的主題，也是藝術家創作的目的。在傳統藝術中，無論是文學、音樂、美術、雕塑、電影、戲劇、舞蹈，透過一定的形象塑造，表達一定的思想主題，這個特徵是非常重要的；對於一個藝術作品來說，沒有主題，作品就失去了中心和重心，也就失去了其內在的感染力；一個主題模糊不清的作品，往往被視為失敗的作品。

4. 時空占有特徵 作為一種精神產品，藝術必定有一定的形式。文學透過語言文字的刻劃與描繪，塑造人物形象，表達藝術家內在情感，詩歌、小說、散文、劇本都是它存在的形式，它具有時空雙重性質：既需要一定的空間來容納集合的文字，又需要一定的時間使讀者循著空間中排列的文字進入藝術作品所創造的藝術世界。音樂、舞蹈、電視、電影這些藝術形式，它的作品構成本身帶有時間的限定，總有一定的時間，作品本身無法在欣賞者眼前展開；同樣，距離與空間對這些藝術來說也是不可少的，音樂需要空間傳遞音波，舞蹈需要舞臺來展現造型。因此，藝術作品的時空特徵也是它不可忽略的一個特徵。

三、藝術的分類

藝術是一個非常龐雜的學科，廣義地分為有兩大類：一類是實用型藝術，包括以美的形式服務於我們生活的特種藝術形式，如建

別林斯基(Vissarion Grigoryevich Belinsky, 1811 - 1848)俄國文藝評論家、哲學家，畢生以文藝批評活動反對沙皇制度；曾參與編輯《祖國紀事》、《現代人》等著名雜誌，撰寫了大量文章；藝術上堅持為現實服務的觀點，著有《文學的幻想》、《給果戈理的信》、《論普希金的作品》等。