

适应与征服

王朝闻著

江西人民出版社

适应与征服

—论文艺欣赏

王朝闻 著

简平 辑

适应与征服

王朝闻 著

江西人民出版社出版

(南昌市第四交通路铁道东路)

江西省新华书店发行 江西新华印刷厂印刷

开本 $787 \times 1092 \frac{1}{32}$ 印张 11.125 字数 230 千

1983 年 9 月第 1 版 1983 年 9 月江西第 1 次印刷

印数: 1—7,200

统一书号: 10110·285 定价: 1.05 元

作者像

一九六二年

BCI 15 | 19

选辑者前言

去冬，符家钦同志建议我为青年读者选辑一本王朝闻论欣赏的专集。我也认为王朝闻关于艺术欣赏的论述，是他文艺理论的一个重要组成部分，也是他有关审美关系的具体阐述。如能把散见于各篇中的论点汇集在一起，既便于读者了解他的主要论点，也有助于读者对审美感受与美的关系的理解，有利于提高读者认识现实美和艺术美的能力。于是，我同意承担这一工作，在编辑刊物之余，着手剪辑材料，利用今年一个月的学习假期，把它分类选辑在一起。

一着手这一工作就感到困难不小。因为王朝闻对于艺术欣赏的论述，常常是结合着对艺术创作的论述进行的，不便于摘引。如果只着眼于有关欣赏问题的词句，不顾他对艺术创作的论述，读者对于他的审美观点的了解就很不方便；如果要两方面都照顾到，二十万字之内这一限制就难以保证。因为除了几篇专门论欣赏的文章，大多是既谈欣赏又谈创作的。作为论据提到的作品本身，包含着多方面的意义，从不同的角度加以论述时，往往形成一种直接论艺术也就是间接

论欣赏的复杂状态。而对这两方面的关系，著者又是寓论断于叙述，论点与论据相互交错，很难单独把有关欣赏问题独立摘取出来，又避免肢解全文的缺陷。面对这些困难，我选编的重点就力求选录理论观点与作品分析相结合的段落，以保持著者论文集那深入浅出、具体分析具体问题的特点。

本集的编选范围，以著者在十年动乱前十七年的论文为限。也就是从《新艺术创作论》和《王朝闻文艺论集》（共三卷）中剪辑下来的。不包括已经出版的专著《论凤姐》和近年来的论文集《开心钥匙》、《再再探索》，以及文艺短文《不到顶点》等。三十年来，除1966——1976年这十年之外，著者撰写的文艺论文约二百几十万字，就是十年动乱前的也有百余万言。限于我的理论水平，从这么浩瀚的文字中摘编，所选内容在其论点和论据上很难都达到最具代表性。尽管如此，总可以从中窥见他的文艺理论的端倪，可以在某些方面起到引线的作用。

我选辑的这本集子的内容，大体分为三部分。一是关于欣赏的基本观点；二是对各个门类艺术的欣赏；三是艺术创作怎样适应欣赏的要求。

第一部分关于文艺欣赏的基本观点，从我剪辑的材料也可看出，著者的基本论点主要是针对某些狭窄地理解文艺的社会功能，简单地把文艺当作一般的宣传品来要求，致使某些题材狭窄、思想贫乏、形式单调，因而令人感到乏味的艺术倾向而发的。艺术的认识生活和思想教育的作用，离不开审美作用。著者认为，文艺对读者有效的教育作用，是通过欣赏这一环节而产生的。欣赏作为一种审美活动，作品的内容对于欣赏者来说，是通过他们自己一系列的精神活动，即

著者所说的“特定的艺术形象唤起和规定了欣赏者的想象活动，使它不仅参与了作品所反映了的生活，从而感到审美的愉快，而且还在一定程度上认识了它。”基于这个观点，他认为欣赏的过程不仅是欣赏者重新认识作家对他所认识过和评价过的生活，而且是通过欣赏者自己的联想、想象、体验、思索等心理活动，丰富和补充了艺术形象，从而认识了经过艺术所反映的生活，提高了对现实生活的认识能力。就这一意义来说，欣赏活动也是一种再创造和再认识的精神活动。

作为人类灵魂工程师的作家艺术家，要使自己的作品符合人民的需要，不仅要使作品具备正确的思想，而且必须具备以情动人 and 以理服人的艺术效果。为此，不仅要有丰富的生活经验，还要有正确而深刻地认识生活的能力；不仅要掌握艺术创作的特殊规律，还要懂得在生活实践基础上发展起来的人民的审美心理。著者正是从情与理、主观与客观、实践与认识的对立统一着眼，在这些关系中所体现的理论基础之上，研究文艺欣赏与艺术创作之间相互依赖、相互作用的辩证关系，提出并阐明了“适应为了征服”，“欣赏·再创造”，感觉、想象、体验、感情、思索等欣赏心理活动的观点。总之，著者一贯力图以实事求是的态度，贯彻从实际出发的原则和具体分析具体问题的方法，一再强调艺术家必须深入群众、熟悉群众和理解群众，才有可能创造出适应群众审美习惯、经验以至趣味的好作品。

第二部分所选编的内容，是有关各个不同门类艺术欣赏的独特性。著者认为，人们的审美需要和审美能力是多方面的，既需要听，也需要看，更需要语言的交流。他根据马克思主义唯物论的反映论，论证了各种艺术如何在实践的基础

上发展和形成自己的特点，从而与人民多方面的审美要求相适应。比如看戏，人们不论是观看以歌、舞、剧相结合为特征的戏曲艺术，还是观看以对话和动作为特征的话剧艺术，其直接的动机大多不是为了接受教育，而是为了娱乐。因而戏剧的思想性必须与娱乐性相结合，前者通过后者而起作用。包括观众为剧中人的不幸而痛苦，观众是在审美享受的愉快中，认识作品所反映的生活的矛盾和冲突，接受作品所蕴含的思想。美术中的绘画等等是诉诸视觉、在空间中供观赏的艺术形式，通过瞬间现象的具体描写而使观众联想到包括听觉感受在内的多方面的生活状况。但雕塑、绘画、工艺美术等各种艺术样式，仍有它们各自不同的反映方式，也就是各有各的特殊本质。忽视了它们的差别，不能发挥各自不同的特长，也不能适应观众对不同美术种类的特殊需要。这就是说，各种艺术都有它的特殊性，都以它自己的特点同欣赏者接近，从而作用于人们的审美感受，肯定和培养人们多方面的审美能力。如果不顾人们多样化的审美要求，向不同的艺术样式提出完全相同的任务，正如要求步枪、机关枪、飞机、大炮各种武器发挥同一作用一样，不仅违反艺术创作的客观规律，也违反欣赏者审美需要的客观规律，而导致艺术创作的萎缩和人们审美感受的麻痹。各种艺术都是以审美感受的广泛适应性为条件的，作品是否符合欣赏者的特殊需要，才是各门艺术的存在和发展的客观根据。艺术家对各部门艺术的特长和局限性认识得越充分，越能在创作中扬长避短；对欣赏者来说，才越能发挥培养人们各种审美能力的敏锐性，帮助人们提高革命的、健康的思想情感和高尚情操的社会作用。

第三部分是从欣赏活动这一角度，选辑了一些与欣赏相关的艺术创作的问题。著者认为没有创作就谈不到欣赏，没有欣赏也谈不到创作。他对艺术创作常常是从事物相互依赖的关系着眼，从审美活动即欣赏的角度提出要求来的。所以我编选这部分材料也是想从创作的角度来论证人的审美能力的重要作用。正因为欣赏过程中不仅丰富和补充了艺术形象，而且创造和增进艺术家与读者的审美感受和能力，所以说，欣赏也是创造，欣赏者也是创造者，是艺术家艺术创作的合作者。

文艺创作正确掌握和反映客观事物的矛盾，不只关系着艺术再现现实的深刻性，也关系着艺术能否为广大读者所喜闻乐见的原则问题。他在一九四九年发表的《矛盾的魅力》和《接近高潮》等文中，提出艺术只有反映事物的矛盾，特别是掌握复杂矛盾中的重点，描写那些“将要解决而尚未解决”，能使人“联想到过去和未来”的“接近高潮”的矛盾，才能形成艺术的魅力，才能持续地吸引观众。著者这一重要的美学思想贯穿于他三十年的全部文艺理论之中，应当说这也是马克思列宁主义对立统一的原则在文学艺术上的创造性运用。

关于艺术形象的典型性和真实性的问题，著者也是从群众能否受感动和便于接受与理解的角度加以论述的。他认为文学艺术的本质特征，是通过具体的、可感的、真实的形象反映现实，因而形象必须符合一定的时间、地点和条件的特殊性，从而创造典型环境中的典型人物。只有这样，才可能适当调动读者的想象力，“由作品的这一个联想到那许多”，从而激发读者的情感和理智，既获得审美的愉快，又提高了

自己的精神境界。

关于艺术的形式美在人们审美活动中的重要地位，著者早在一九四九就已经开始重视和研究。他认为艺术形式的美、含蓄的美，多样与统一、对比与照应、变化与和谐、程式化与装饰性等等有关形式美的问题，都是历史的产物，是人们在长期的生活和艺术实践中形成的规律性知识，也是对人们的审美经验和审美感受的概括。这些看法，与我所接触到的西方某些资产阶级美学家的论点不同，他不是把这些规律性的知识仅仅看成是有关构图法等形式问题，而是从历史的、具体的、发展中的现实生活的客观规律方面着眼的。

最后，我想重复地说：这本书的编选，是立足于艺术的欣赏与创作的关系，也可以说摘取的是著者有关审美感受和审美对象关系的论述。当然，按照以上三部分来编选未必适当，更不可能概括全书的丰富内容。由于编选的着眼点不同，以及水平的限制，我编选的这本书不可能代表广大读者的着眼点。如果读者需要系统地、全面地了解著者的理论，最好还是直接阅读他的原著。

简 平

1981年4月

目 录

选辑者前言.....	(I)
------------	-------

第一部分

关于欣赏问题的基本观点

适应为了征服.....	(1)
欣赏活动的再创造与再评价.....	(9)
艺术欣赏与想象.....	(15)
审美活动中的情感、趣味与体验.....	(23)
欣赏过程中的思索与判断.....	(33)

第二部分

关于各个不同门类艺术欣赏的独特性

戏剧艺术.....	(37)
演员与观众.....	(37)
娱乐性与教育作用.....	(42)
真实与美的统一.....	(50)
点得醒和定得住.....	(58)
透与隔.....	(62)

心中有数·····	(78)
戏曲艺术的布景及其它·····	(85)
评弹艺术·····	(100)
雕塑艺术·····	(107)
雕塑艺术的特点·····	(107)
造型要凝练·····	(110)
雕刻的象征性·····	(113)
雕塑艺术的装饰性·····	(116)
广场雕塑·····	(117)
肖像雕塑·····	(123)
宗教艺术、漫画、插图及其它·····	(124)
神的人化·····	(124)
漫画的幽默与讽刺·····	(133)
插图的从属性与独立性·····	(137)
连续画的连续性·····	(142)
年画的现实性与装饰性·····	(146)
速写的真实性·····	(148)
电影海报的特点·····	(150)
摄影艺术要掌握时机·····	(151)
皮影和木偶的特点·····	(153)
再现自然美的艺术·····	(155)
自然的美与人民的欣赏需要·····	(155)
为万虫写照 为百鸟传神·····	(159)
寓情于物·····	(162)
妙在似与不似之间·····	(169)
山水花鸟画美的多样性·····	(173)

是人不是兽·····	(184)
雅俗共赏·····	(194)
用我家笔墨写我家山水·····	(198)
工艺美术·····	(200)
工艺美术的审美教育作用·····	(200)
反映人民的审美经验·····	(203)
实用与美观的统一·····	(207)
工艺美术的图案化和装饰性·····	(215)

第三部分

艺术创作怎样适应欣赏活动

反映矛盾·····	(224)
矛盾的魅力·····	(224)
接近高潮·····	(234)
在矛盾中把握重点·····	(237)
关于动势·····	(240)
心灵美与外形丑的对立统一·····	(244)
多样与统一·····	(248)
主题思想的新颖性·····	(253)
艺术的形象·····	(257)
形象的典型性·····	(257)
形象的完整性·····	(266)
形象的真实性·····	(269)
细节、具体描写·····	(280)
论传神·····	(286)
肖像描写·····	(291)

心理描写.....	(298)
艺术结构.....	(304)
多样统一的构图法.....	(304)
结构的变化与和谐.....	(310)
结构的意匠.....	(313)
结构与理性认识.....	(319)
关于形式的美.....	(322)
形式美在审美中的作用.....	(322)
造形艺术的形式感.....	(326)
笔墨的趣味与形式美.....	(333)
戏曲表演的程式化.....	(337)
含蓄的美.....	(339)

第一部分 关于欣赏问题的基本观点

适应为了征服

内 容 提 要

创作是欣赏的需要，欣赏的需要推动了创作，同时创作又创造着欣赏的需要。

文艺适应群众的需要，最重要的是它的思想内容。

文艺能够适应群众需要的另一重要原因，在于文艺作品相应地曲折地表现了群众的审美经验和习惯，审美趣味和能力。

文艺的教育作用寓于审美享受之中，不能独立于群众对文艺的审美享受之外。……文艺的教育作用和群众的审美享受是统一的，欣赏与受教育是统一的。

创作是欣赏的对象，欣赏的需要推动了创作，同时创作又创造着欣赏的需要。提高了的创作提高欣赏水平，提高了的欣赏水平又反过来促进创作的提高。为人民服务是我们的创作的目的，人民在艺术的欣赏中接受宣传。艺术家为了教

育他的服务对象，必须要满足对象的欣赏的需要。违背了对象的欣赏需要，引不起人们的兴趣的作品，是不能真正起到教育人民的作用的。这是欣赏与创作的辩证关系，这是授者与受者的要求的矛盾统一。

一般地说，创作不仅是为了陶醉自己，主要是为了影响别人，从而发挥艺术在思想战线上的作用。怕人看见，偷偷在地上写出意中人名字的龄官，那样不愿公开的“创作”是特殊的。醉了的宋江在浔阳楼上题反诗，实际上是被压抑了的宣传要求的自然流露。从社会作用看来，文学艺术创作归根到底都是一种宣传。对于革命的艺术家的来说，宣传的内容必须是正确的、进步的、对人民有益的。但宣传的效果如何，是不是仅仅由作品本身的政治质量和艺术质量决定的呢？当然是它决定的；可是离开了接受者的条件，这种作用不能想象。艺术的社会影响如何，要受接受者的制约，正如艺术对他们的欣赏是一种制约一样。宣传和接受宣传，即艺术品和艺术欣赏互相成为条件，两者是对立的统一，其实我们强调政治质量和艺术质量，这已经反映着群众的需要。包括抒情诗在内，不论作者创作时意识不意识欣赏者的需要，一切有关内容和形式的推敲，实质上 and 欣赏者的需要有关。完全可以这样说：诗人修改草稿的时候，他的身份既是正在创造的作者，也是作品的第一个读者。有了这个不直接出现的他（读者）在跟自己为难或鼓励自己，作品在政治上和艺术上的质量就多了一层保证。

《王朝闻文艺论集第二集·适应为了征服》，上海文艺出版社

……群众接受教育基于他自己的自愿，文艺使群众觉得它真正切合自己的需要，它才有特定的客观条件作用于群众。正因为教育与受教育的关系的建立是双方面的，所以我国古代为剥削阶级服务的思想家在论教育的目的和方法时，也强调了受教育者的自得、自求和自索。“枉而直之，使自得之；优而柔之，使自求之；揆而度之，使自索之”。^①尽管文艺与群众的关系是教育者与受教育者的关系，但是这种关系的建立，应当是两相情愿的，丝毫不能勉强。作家艺术家尊重群众的理解力、感受力和想象力以至欣赏习惯，对他们采取合作的态度，创作适应他们的欣赏活动，才能达到教育群众的所谓“潜移默化”的效果。作家艺术家如果以教诲者自居，对群众摆着一副教诲对方的架子，不是启发他们认识应当怎样对待生活，不是诱导他们追求应有的生活理想，而是让文艺成为赤裸裸地说理的工具，因而群众得不到欣赏文艺的愉快，那就难免妨碍教育与受教育应有的两相情愿的关系的建立。……

《王朝闻文艺论集第三集·喜闻乐见》，

上海文艺出版社

……引导人民认识现实的艺术家与服务对象的关系，用不很确切的比喻来说，有点象导游与游人的关系。导游也有水平高低之分。是恰好启发人们自己进行相应的探索，从而了解生活呢，还是不问效果，一味地指手划脚，把他所知道的硬灌给对方呢？这要看授者对于受者的需要、兴趣和能力

① 《大戴礼记》《子张问入官》篇。