

yishu gailun yishu gailun yishu gailun

艺术概论

张炜 著

艺术与生活

内容与形式

艺术的种类

风格与流派

艺术的欣赏

西安地图出版社

责任编辑：王兴华

封面设计：张炜 郝源

生活是艺术创作惟一源泉

艺术以特有方式反映生活

艺术审美特征和情感特征

典型的个性与共性的关系

艺术欣赏是一种审美活动

艺术批评是一门社会科学

ISBN 7-80670-409-4

9 787806 704097 >

ISBN 7-80670-409-4/J·

定价：15.00 元

华北水利水电学院图书馆

209776198

J0

Z193

艺术概论

张 炜 著

2004/09

西安地图出版社

977619

5

图书在版编目 (C I P) 数据

艺术概论 / 张炜著. 西安: 西安地图出版社,

2003. 5

ISBN 7-80670-409-4

I. 艺... II. 张... III. 艺术概论 IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 036229 号

艺术概论

张炜 著

西安地图出版社出版发行

(西安市友谊东路 334 号 邮政编码 710054)

新华书店经销 人民日报社西安印务中心印刷

880mm x 1230mm 5.25 印张 1/32 210 千字

2003 年 5 月第 1 版 2003 年 5 月第 1 次印刷

印数 0001 — 2000

ISBN 7-80670-409-4/J·14

定价: 15.00 元

前 言

本书是一部艺术理论教材。目的是为适应高等院校艺术理论教学的需要，既可作为教师课堂讲解使用，又可满足学生课外自学艺术理论的需要。

在编写过程中，吸收了广大师生和读者的意见之后撰写的，力求做到对艺术的基本原理进行完整、系统、准确的阐述；密切联系音乐、舞蹈、美术、戏剧、电影、建筑等各种艺术现象，使理论同艺术实践相结合，写出“艺术概论”应有的特色；并努力做到深入浅出、通俗易懂、生动活泼；对学生的艺术创作和形象思维能力的提高有所帮助。由于作者的理论水平和艺术修养地限制，上述愿望和意图可能没有很好的实现，书中还会有不少缺点和错误，希望广大读者给以指正，以便再版时进行修订。

最后，我衷心地感谢西安地图出版社将此书纳入出版计划，愿此书能以良好的社会效益来回馈出版社的厚爱。

张 炜

2003年4月于长安大学

蒙娜丽莎 (意) 达·芬奇

目 录

第一章 艺术是社会生活的反映	1
第一节 生活是艺术的惟一源泉.....	1
第二节 艺术以特有的方式反映生活.....	4
一、 艺术反映生活的能动性.....	5
二、 艺术家的认识与艺术的真实性.....	6
第二章 艺术反映生活的特殊性	7
第一节 艺术的审美特征和情感特征.....	7
一、 艺术的审美特征.....	7
二、 艺术的情感特征.....	10
第二节 艺术形象的典型性.....	12
一、 典型的个性与共性.....	13
二、 典型的个性与共性的关系.....	13
第三章 艺术作品的内容与形式	16
第一节 艺术作品的内容.....	17
一、 题材.....	18
二、 主题.....	22
第二节 作品的形式.....	25
一、 结构.....	25
二、 艺术语言.....	29
第三节 作品内容与形式的关系.....	36
一、 内容决定形式.....	36
二、 形式的积极能动作用与相对独立性.....	38

三、 内容与形式的统一.....	40
第四章 艺术的种类.....	43
第一节 几种主要艺术门类.....	43
一、 美术.....	43
二、 音乐.....	52
三、 舞蹈.....	55
四、 文学.....	58
五、 戏剧.....	60
六、 电影.....	62
第二节 各种艺术的联系.....	66
一、 各种艺术在联系中发展.....	66
二、 几种联系方式.....	68
三、 取长补短, 扬长避短.....	70
第五章 艺术的创作过程.....	73
第一节 创作过程的实质.....	73
第二节 创作过程的基本环节.....	75
一、 对生活的观察体验.....	76
.....	7
三、 艺术表现.....	84
四、 各个环节的相互关系.....	86
第三节 艺术创作中的思维活动.....	88
一、 形象思维——艺术思维的主要方式.....	88
二、 艺术创作中形象思维与抽象思维的关系.....	92

第六章 艺术风格与艺术流派	94
第一节 艺术的风格.....	94
一、“风格即人”.....	94
二、时代风格和民族风格.....	101
第二节 艺术的流派.....	107
第七章 艺术的欣赏和批评	116
第一节 艺术欣赏.....	116
一、艺术欣赏是一种审美活动.....	116
二、艺术欣赏的过程.....	119
三、艺术欣赏的特点.....	122
四、艺术欣赏中的共鸣现象.....	129
第二节 艺术批评.....	132
一、艺术批评是一门社会科学.....	132
二、艺术批评的标准.....	133
三、具体分析是搞好艺术批评的重要环节.....	138
第三节 欣赏、批评与创作的关系.....	141
一、创作是欣赏和批评的基础.....	141
二、欣赏和批评促进创作的发展.....	142
第八章 艺术作品欣赏	145

第一章

艺术是社会生活的反映

我们走进艺术的园地，就会发现这样一种现象：无论是一幅画、一首歌、一出戏、一部电影或者一个舞蹈，除了使我们得到艺术享受之外，还能使我们体察到某个时代、某个地区的生活状况。当我们展开北宋张择端的《清明上河图》（图1），当年的京城汴梁（今河南开封市）的景象就呈现在眼前：人群熙攘的街市和跨河的拱桥，各种店铺和摊贩，挑担、拉车的劳动者和骑马、坐轿的达官贵人，河上行驶和停靠的大木船，等等。从这里，我们对当时的城市面貌、经济状况、民情风俗、各阶层人们的生活等许多方面，都能有所了解。

优秀的艺术作品常常被誉为生活的镜子，它能够真实而深刻地反映社会生活，帮助人们认识社会生活。只有把理论建立在这个唯物论和反映论的观点之上，才可能找到认识艺术现象的正确途径。

第一节 生活是艺术的惟一源泉

艺术既然是社会生活的反映，艺术作品中所表现的生活，只能来源于实际的社会生活。社会生活是艺术的惟一源泉。离

开了社会生活，艺术就不存在了。

任何艺术家的创作素材和艺术灵感，都是生活提供给他的。唐代诗人杜甫之所以能写出“三吏”、“三别”等一系列深刻反映现实生活的作品，是因为他在安史之乱的危难时期，亲

图1 清明上河图（宋）张择端

历了颠沛流离的苦难生活，并目睹了许多惨象。

古今中外许多卓有成就的艺术家都从艺术实践中深深感到艺术创作是不能离开生活的。中国历代画家一再主张“以自然为师”；近代法国雕塑大师罗丹教导青年艺术家时更是强调说：“但愿‘自然’成为你们惟一的女神。”“自然”，在这里是指生活中客观存在的人和物。这些主张，都说明艺术家要向生活学习，把实际生活作为创作的依据和范本，而且是惟一的范本。

描绘生活图景和抒发思想感情的作品是源于生活，这是比较容易理解的。一些看起来失去了具体内容的抽象的图案纹样，是否也源于生活呢？回答应当是肯定的。对于这样的艺术，我们也只能从生活中寻找它们的渊源。原始社会的陶器纹样，一般是作为氏族图腾或崇拜的标志出现的。所描绘的物体的形象，起初是写实的、生动的，经过长期的演化，逐步走向图案化、格律化。据考古学研究，我国仰韶时期彩陶上的鸟纹，就经历了从写实到写意再到象征的演变过程。西安半坡出土彩陶的直线

型几何图案（图2），则是由鱼纹变化而来的。现代装潢艺术不再具有图腾的意义，而更着眼于形式美感，对于它们的图形和色彩，同样可以从实际生活中找到根据。

艺术来源于社会生活这一客观规律，不仅体现在艺术的内容方面，同时也体现在艺术的形式方面。艺术形式的形成和艺术手段的运用，总是以社会的物质生产条件和与此有关的生活

图2 半坡几何图案

方式为基础的。任何民族最早的乐器都属于打击乐器，这决不是偶然现象，而是极为低下的社会生产水平所决定的。因此，最原始的音乐形式，除了歌唱以外，就是奏出节拍或者简单音阶的打击乐了。我国古代的石磬，就是石器时代的乐器。

艺术形式由低级到高级，由简陋单一到复杂多样的发展，固然有其自身的继承与变革等内在原因，但是最根本的

原因在于社会物质生产的发展。音乐、诗歌、舞蹈从三位一体到各自独立，只有在物质生产提高到一定水平的基础上才有可能。因为社会物质生产的发展为艺术的发展提供了必要的物质条件；同时也由于物质生产的发展带来的分工使一部分人可以从事艺术，从而促进了艺术的发展和提高。

节奏、对称、对比、多样统一性等艺术形式因素，也是人类社会实践的产物，例如艺术节奏的发生和发展，是和生产劳动密切联系着的。艺术起源于劳动。原始人类在集体生产劳动中，为了协调动作，提高劳动效率，自然地配合劳动动作发出呼声。

艺术节奏发展变化的根源仍然存在于生产和生活之中。由

于生产的发展和生活的丰富，现代艺术的节奏和韵律总的来说比原始艺术要复杂和精确得多。再如对称的原则，也是在生活中建立起来的。一方面，人类本身的形体和他们所看见的其他生物的形体，都具有对称的形式；另一方面，人类创造的工具和用具，一般也具有这种形式因素，例如矛头呈棱形，盾牌呈长方形或椭圆形，陶器呈圆形，等等，因为只有这样才能便于使用。由于这样一些客观的原因，对称就使人产生美感，而畸形则成了美的反面。总之，人们对于形式美的观念，也是在社会生活实践中形成的。

艺术创作总是要继承传统、学习前人经验的，有时还要利用前人表现过的题材和内容。学习前人的经验，是为了表现今天的生活。我们利用前人表现过的题材进行再创作，也要从生活出发，不仅要了解和研究当时当地的生活，还必须借助于自己的直接生活经验；而且往往是立足于对现实生活的认识和体验去处理旧的题材。再说，前人表现的题材也是从前人的生活中来的。所以，前人的作品不能成为我们今天艺术创作的源泉。真正的源泉只有一个，这就是生活。

社会生活是艺术的源泉，而且是惟一的源泉，这是全部艺术实践证明了的真理。

第二节 艺术以特有的方式反映生活

艺术来源于社会生活，是社会生活的反映，这是一个根本的原则，必须肯定。但是，艺术中反映出来的生活又不等于实际生活。从生活到艺术，不是原封不动地直接搬移，而是要经过人的头脑加工制作。艺术是社会生活在人的头脑中反映的产物。欧洲文艺复兴时期的画家达·芬奇的“镜子”说，也认为绘画是客观事物通过画家的心这面“镜子”反映出来的。这些理论，都在一定程度上正确解释了实际生活、人的头脑以及艺术三者的关系。

一、 艺术反映生活的能动性

由于人的头脑的主观作用，所以艺术对社会生活的反映不是消极的机械的反映，而是积极的能动的反映。

艺术反映社会生活的能动性，首先表现为艺术作品反映出来的生活，总是渗透着作者对现实生活的感受和认识。一个艺术家进行创作，不可能也不必要对实际生活进行纯客观的模拟，而是按照自己的感受和认识，对生活原料进行选择、提炼以至加工、改造，从而表现出自己的意愿以及对生活的评价等等。

艺术反映生活的能动性，还表现在对于生活中的自然形式进行符合一定艺术表现规律的改造。例如戏剧创作要组织矛盾冲突，并且把事件集中在有限的场面中表现出来；戏曲和舞蹈，都有自己特定的程式；绘画则要讲究构图和笔墨效果，如此等等。中国戏曲谚语中说：“不像不成戏，太像不是艺。”戏曲中的唱、念、做、打，应该服从生活，具有生活的真实感，但又同生活中的语言、动作显然不同。如果照搬生活，就不成为戏曲艺术了。中国画家强调绘画中的形象对于实际对象来说，要在“似与不似之间”，也就是说既要画得像生活实体，又不能对实体不作改变地照样描摹，要在笔墨练习之中，使形象更加具有艺术性和感染力。

总之，在艺术创作中，无论是内容方面，还是形式方面，都需要发挥作者的主观能动作用。但是，艺术创作的主观能动作用，归根结底，应当体现在艺术地认识生活与表现生活之中。如果不顾实际生活，否定客观世界的价值，把艺术作为一种纯主观的表现，那就陷入了主观随意性。我们决不能把艺术创作中的主观随意性与主观能动性混为一谈。德国诗人歌德说过：“艺术家对于自然有着双重关系：他既是自然的主宰，又是自然的奴隶。”这就是说，在艺术反映生活之中发挥主观能动性，与忠实于生活，这两方面是统一的。只有主观与客观达到统一，才能创造真正的艺术作品。割裂

主观与客观之间的联系，排斥任何一方，都将影响艺术反映生活的真实性和深刻性。艺术中的自然主义就是只要求纯客观地再现现实生活，而否定能动作用。例如西方照相现实主义（又称超级现实主义）的绘画和雕塑毫发不差地仿制真人真物，要求排除任何主观意念，把艺术降低到与实际生活相等的地位，这就很难深刻地反映生活。形式主义，如表现主义、立体主义之类，则只强调主观的感受、意念，忽视形象的客观实在性，使艺术远离生活，成为玄虚怪诞之物，也不能切实有力地反映生活。

艺术家创作艺术作品，总是由于有一定的思想感情要表达。在他创造的艺术形象中，必然不同程度地渗透着他对生活的感受和认识。正因为如此，艺术作品才能够感染别人，影响别人对于社会生活的认识。

二 艺术家的认识与艺术的真实性

由于艺术家的主观因素有着这样那样的差异，他们在作品中反映生活的时候，反映什么，如何反映，也就有所不同。艺术反映生活的真实性，与艺术家认识生活的正确程度直接相关。

艺术的真实性，就是艺术作品反映社会生活所达到的正确程度。艺术要正确地反映生活，不能只把实际生活照样记录下来。艺术的真实不等于生活中的事实。艺术的真实，是艺术家对实际生活进行正确的选择、提炼与加工、创造，通过艺术形象反映出来的生活的某些本质的方面。

当然，根据具有典型意义的真人真事也能创作出优秀的艺术作品；实地拍摄的照片也可能具有很高的艺术真实性。但是这也是由于作者对于大量生活现象进行了正确的选择，抓住了其中具有典型意义的东西。

第二章

艺术反映生活的特殊性

艺术和社会科学同样都是社会生活的反映。但是，人们欣赏艺术作品时，好像直接接触到实际生活一样，甚至会有亲临其境的感觉。而当他们阅读社会科学著作时，一般不能产生这样的感觉。这是因为艺术反映社会生活有它不同于社会科学的特殊性，它是用形象反映社会生活的。形象性是艺术的基本特征。同时，艺术的形象特征又同审美特征、情感特征密不可分。本章除着重探讨艺术形象（包括典型）的问题外，还将分别论述审美活动和情感活动在艺术中的地位和作用。

第一节 艺术的审美特征和情感特征

一、艺术的审美特征

艺术用形象反映社会生活，但是艺术家在塑造艺术形象时并不是纯客观地摹写社会生活，而是主观意识的加工改造，渗透着艺术家自己的审美态度和思想感情。艺术家对待生活的审美态度和爱憎感情灌注在作品的形象中，赋予形象以一定的思想内容和艺术感染力量，才能使欣赏者得到某种美感享受。因此，形象总是包含着审美和情感两个主观方面的因素。形象离

开审美和情感，就不成其为艺术的形象。艺术除了形象的特征外，还必须具有审美的特征和情感的特征，它们是三位一体，密不可分。现在先讲审美的特征。

审美就是对于美的欣赏。人对现实生活中美的事物（生活美）和艺术作品（艺术美）的欣赏，都是一种审美活动。人在劳动中创造了美的客观对象，同时也创造了能够欣赏美的主体（劳动者）。美的客观对象和审美主体的关系，就是人对现实的审美关系。

本来，现实生活像海洋一样广阔无垠，无所不包。生活中的美也是无限丰富、千姿百态。从自然界的景色，人的劳动所创造的物质成果，到人们为认识世界、改造世界所进行的各种实践与斗争中都包含着美，都能引起人的美感。这种生活的美“是自然形态的东西，是粗糙的东西，但也是最生动、最丰富、最基本的东西”，它较之艺术的美“有不可比拟的生动丰富的内容”，因为艺术虽然可以反映社会生活的各个领域，终究不可能反映生活无限广阔和不断发展着的全部内容。

然而，生活美比起艺术美，又自有其弱点：生活美是分散的、不充分的。它常常被不美的、偶然的、虚假的、多余的东西所淹没，犹如地下矿藏中未经洗炼的金矿，不能在人们面前显露出闪耀的光辉。生活美又是相对的，在某一特定条件下是美的东西，条件变了，就不一定美了。生活美是受时间空间条件限制的，此时此地是美的东西，只能供此时此地的人们欣赏。

正因为生活美本身具有这些弱点，所以人们从审美需要出发，不以欣赏自然形态的生活美为满足，还要求欣赏观念形态的艺术美。生活美和艺术美虽然两者都是美，但是文艺作品中反映出来的生活却可以而且应该比普通的实际生活更高、更强烈、更有集中性、更典型、更理想，因此就更带普遍性。

车尔尼雪夫斯基之所以在生活美和艺术美的关系上得出片面性的结论，主要由于他没有看到艺术所独有的审美特征。作家、艺术家从现实生活出发，将现实生活加以集中、概括