

YI SHU GAI LUN

Jo 34
顾永芝 著

艺术 概论

江苏古籍出版社

(书法学习丛书)

艺术概论

顾永芝 著

江苏古籍出版社出版

江苏省新华书店发行

无锡春远印刷厂排版 邗江古籍印刷厂印刷

开本787×1092毫米 1/32 印张12.625 字数291,000

1989年9月第1版 1989年9月第1次印刷

印数1—8,000册

ISBN 7-80519-147-6/G·20

责任编辑 张惠荣 定价: 4.70 元

序 言

文学理论教材，过去已经有不少书问世了。最近一个时期，由于随着国家总体体制改革而同步，开始出现了推陈出新的可喜局面。在传统文化基础上以马克思主义为指导，汲取西方新思潮，用新的体系和观点进行新文学理论的教材建设工作，正在进行，甚或即将问世。这是一个大好现象，因为它可以促进文艺理论的革新，从而以真正来自文艺实践的新规律来推动文学艺术创作，有助于具备中国特色的社会主义文学理论突飞猛进。

但与此同时，从整个文艺领域看来，我也感到有点美中不足。这就是“艺术理论”教材这一个环节还显得薄弱。过去如此，现在也还是如此。“艺术概论”一类教材本来就比“文学概论”的少；而近年来，自从文化界、思想界出现了这样一场“雷惊天地龙蛇蛰”（黄庭坚诗）的巨大精神变革，亟待新艺术概论教材来适应理论教学的迫切需要时，原来早在艺术理论教学中留下的一个薄弱环节就更待充实了。因此，这一种教材的问世是大家翘首以望的。新的艺术理论教材应该具有这样的优点。它将是一种创造性教材，即能以科学的思维系统作为指导，把富有开拓性和严肃性的意识提炼成为观点；以强烈的求新、求稳的使命感，来适应既普及而又提高的要求；应该不仅满足高等艺术院校教材之需，也将可以大大加强“艺术”和“文学”两种理论的互融、互补的特色。此外，更可以说是让“艺术学”研究中最为迫切需求的宏观研究方法渗透于教材之中，既发扬传统而又突破传统，以新观点、新知识嘉惠士林。

艺术理论教材编写之难，我想与艺术自律性本身的复杂性不无有关。所谓“艺术”这一个概念的母系统，包含着较之“文学学”更为繁复的子系统。既有文学、戏剧，也有属于“美术”范畴的绘画、雕塑、书法艺术、工艺美术，以及新兴的影视艺术……等等。随着当前世界文化的蓬勃发展，艺术种类的日新月异是难以想象的。既然艺术品种多了，品种的个别规律多了，那么，随着综合和概括个别规律而俱来的、作为艺术的总体规律，也就必然与之相适应地会发生变化，从而有所发展；否则，植根于丰富多采、日新月异的人类实践的艺术本质、特征、社会作用和创作过程等等，作为艺术总体的诸规律，对所有子系统说来，就不可能具有覆盖性，当然，也就无从使得打上了一定时代、一定社会、一定民族印记的艺术理论和艺术创作两相结合，更无从推动和指导艺术实践，使审美意识进入深层结构。

由此可见，一部真正新的顺乎时代流程的艺术概论的出世，已成为学术界和艺术院校师生共同关切的大事了。但问题是，一般说来，大事也往往是难事。值得庆幸的是，现在我看到这件大事已经让顾永芝同志胜利完成了。知难而进，表现了他的功力，也表现了他的毅力。在高校行政和艺术理论教学工作头绪纷繁之中，独力完成这部广度与深度兼备的书是不容易的。而我能为这本书写序，就更感到是一种艺术享受。酷暑初凉的天气，坐在北窗之下，反复深思，我简直是和永芝同志促膝论艺了。我不仅深深感到书中观点的深邃，产生一种“先得我心”的悦服之感，我还感到这种心情，恰恰与澄彻的秋光相衬映。我触及到作者心灵化了的富有启发性的悟性语言，深得豁然开朗之乐。书房对面是一座宿舍，兀立在蓝色穹天下，安闲自在。墙的灰色，纱窗的绿色，笼罩在明亮但并不刺眼的柔和清晖中。居视野之中，一棵高挺的槐树，刚毅神情中透露出

蟠屈挺拔的风骨。……一切处于宁静。秋光照亮了我的心扉，安谧引导着我去恬然深思。

就在这寒伧的小房间中，我却感到自我意识的广阔与超越。啊，这原来是《概论》的知识空间和意识空间开拓了我的思维了。我教过几十年文学理论。前不久主编过一本《文学学》，最近几年我读了一些洋溢着新思潮、运用新观点和新方法探讨知识奥区的书；对诗歌神韵论正在进行着一系列的探索，妄图能感应时代意识，汇入文学潮流之中。我自以为思维空间还是比较旷朗的。然而直到为写这篇序言而揣摩《概论》中某些阐述时，我才发现自己对艺术理论整体还缺少系统的领会。而现在，我开始认识到永芝同志立论的精辟之处，确乎是给我在治学之道中得以扬长克短的启示。他山之石，可以攻错。这样一想，我就深感到同文的切磋之益了。我就好象谛听到自己钢笔落纸的沙沙声，联想到永芝同志那一副笑容可掬的脸庞和深思求实的风度。由书及人，对书中一些朴素中见深沉的观点，不由感到分外平易可亲，极大程度地增加了我的理解，深化了我的神思。

“深沉”不易，而深沉以朴素出之，就更为不易。仅就我粗略研读后的浅见，不妨略举二端，以表明我之所以获得启发和共鸣的道理。

作为教材的写法，艺术学概论主要是用阐述式；但如果在阐述中寓创造，利用前人知识组成新的框架，适当地提出自己的见解，就更为不易。既以基本知识示人，又能引导学生和读者沿着已落入笔墨之处的脉理继续向无笔墨处进军，发挥独立思考能力，进一步解决有余不尽的问题。应该说，这是上乘的。比如，现实主义，在目前曾频频展开争论。《概论》在论述“创作方法”时当然也就提到了它，肯定了它的优良传统和优势。

但与此同时，却别具慧心地更加立了一个专节，论述了它的局限性。这些局限性中有一些原本前人成说，然而经过作者这一整理，象线穿珍珠一样的整理，这就出现了新的组合，并且统一到他自己的体系之中，从而显示出一定的创造性了。阐释学大师伽达默尔是主张文艺学应“阐明”已有的文艺事实和道理而加以“诉说”的。接受美学的祖师姚斯则认为文艺学是独立于文艺实践之外的学科。二者各有偏颇。而永芝同志却能融汇二者之长，去二者之短，并不抱残守缺，吸取新思潮，加以贯通，而不是一味否定传统观点。“述”中有“作”，诚为不易。此其一。

作为《概论》的另一优点，表现为以基本知识的介绍、传授为主，但对某些意见不一的难题，也进行了适当的探讨而显示了这本书的深度。表面看来，《概论》的框架较之过去流行的“文艺学概论”一类出版物改动不大，但究其实际，在章、节安排上，特别是在某些艺术范畴、艺术问题和名词概念的具体阐述中，都可以看出作者已经慎重地吸收了新艺术理论的精华。试举一例。1979年，早就有同志提出要用“情感性”代替“形象性”。前几年也有一些同志认为审美情感就是艺术本质。对此，《概论》本着正确对待传统的精神，做了积极而妥善的安排，既锐意改革，又力求稳重，在有关形象思维的论述中突出了“情感”，但并不轻易用它来取代形象性。作为教材，对待某些正在争鸣中而有待实践和时代考验的新精神、新观点，这样做法是值得肯定和借镜的。

《概论》给我启发的地方当然不止这两点，诸如框架的妥贴，概念的准确，举例的适当、简明，文笔的顺畅和善于“浅出”，这一些，对高等艺术院校教材说来特别有针对性，也恰恰说明这是一部好教材，是作者在高等艺术院校中长期进行教

学并经过深刻反思的成果。此其二。

《概论》的问世,是对高等艺术院校教材建设的一大贡献,也是包括我在内、有志于艺术理论以至文艺学学习和研究的广大读者的一大喜事。

吴调公

目 录

编辑说明.....	(1)
序 言.....	吴调公 (1)
绪 论.....	(1)
第一章 艺术的本质.....	(9)
第一节 对艺术的本质不同理解.....	(9)
一、历史上的几种主要观点.....	(9)
二、我国近年来的新的探索.....	(11)
第二节 艺术是社会生活的反映.....	(14)
一、马克思列宁主义哲学的基本原理是艺术 是社会生活的反映的理论依据.....	(14)
二、艺术本身的特殊对象也决定了艺术是 社会生活的反映.....	(16)
三、艺术创作实践具体证明了一切艺术都是 社会生活的反映.....	(17)
四、社会生活是艺术的唯一源泉.....	(20)
五、艺术家必须深入社会生活.....	(21)
第三节 艺术是社会生活的主观反映.....	(23)
一、人脑反映客观世界具有能动性.....	(23)
二、艺术反映社会生活的主体性.....	(25)
三、正确认识和发挥艺术的主体性.....	(27)
第四节 艺术是社会生活的审美反映.....	(28)
一、审美是艺术的特殊本质.....	(28)

二、艺术是一种最高层次的特殊的审美活动…… (30)

第二章 艺术的真实性…………… (33)

第一节 真实性、生活真实和艺术真实…………… (33)

一、艺术的真实性的含义…………… (33)

二、生活真实和艺术真实…………… (39)

第二节 正确认识艺术的真实性…………… (42)

一、正确认识艺术的真实性的含义…………… (42)

二、正确认识艺术的真实性的地位…………… (43)

三、正确认识艺术真实的创造…………… (46)

第三章 艺术的倾向性…………… (49)

第一节 艺术的倾向性的基本原理…………… (49)

一、艺术的倾向性的必然性…………… (49)

二、艺术的倾向性的含义…………… (51)

三、艺术的倾向性的丰富性、复杂性…………… (51)

四、艺术的倾向性与真实性的关系…………… (55)

五、社会主义艺术的倾向性…………… (57)

第二节 艺术的阶级性和人性…………… (63)

一、阶级社会中艺术是带有阶级性的…………… (63)

二、艺术的阶级性的复杂性…………… (66)

三、艺术的人注…………… (70)

第三节 艺术的党性…………… (74)

一、艺术的党性的含义…………… (74)

二、社会主义艺术的党性…………… (75)

三、艺术与政治的关系…………… (79)

四、社会主义文艺方向…………… (82)

第四节	艺术的人民性·····	(84)
一、	艺术的人民性的含义·····	(84)
二、	艺术的人民性的表现·····	(85)
三、	艺术的人民性的历史性·····	(88)
四、	社会主义艺术的人民性·····	(90)
第五节	艺术的民族性·····	(91)
一、	艺术的民族性的含义·····	(92)
二、	各民族艺术的相互影响·····	(94)
三、	艺术的民族性和阶级性的关系·····	(95)
第四章	艺术的社会作用·····	(97)
第一节	艺术的审美作用·····	(97)
一、	艺术的审美作用的含义·····	(98)
二、	艺术的审美作用的主要方面·····	(100)
第二节	正确认识艺术的社会作用·····	(105)
一、	艺术产生社会作用的途径·····	(106)
二、	艺术产生社会作用的方式·····	(106)
三、	艺术产生社会作用的程度·····	(107)
第五章	艺术形象和艺术典型·····	(109)
第一节	艺术形象·····	(109)
一、	艺术形象是文艺反映社会生活的特殊手段·····	(109)
二、	艺术形象的含义·····	(112)
三、	艺术形象的特点·····	(113)
第二节	艺术典型·····	(119)
一、	艺术典型的含义·····	(120)
二、	艺术形象的典型性·····	(126)

三、典型人物与典型环境.....	(127)
四、正确理解“真实地再现典型环境中 的典型人物”	(130)
五、典型化.....	(134)
第六章 艺术的创作过程	(137)
第一节 艺术创作过程的基本环节	(138)
一、艺术感受.....	(138)
二、艺术构思.....	(139)
三、艺术表现.....	(143)
第二节 艺术创作过程中的思维活动	(145)
一、思维的一般规律.....	(145)
二、形象思维的提出.....	(147)
三、形象思维的含义及其特点.....	(149)
四、形象思维与抽象思维的关系.....	(156)
第三节 艺术创作中的灵感现象	(160)
一、灵感的含义及其特点.....	(160)
二、灵感的实质.....	(164)
第七章 艺术的创作方法	(168)
第一节 世界观和创作方法	(168)
一、世界观的含义.....	(168)
二、创作方法的含义.....	(170)
三、世界观与创作方法的关系.....	(173)
第二节 现实主义	(179)
一、现实主义的提出.....	(179)
二、现实主义的历史性.....	(180)

三、现实主义的特征·····	(182)
四、现实主义的局限性·····	(190)
第三节 浪漫主义·····	(191)
一、浪漫主义的提出·····	(191)
二、浪漫主义的特征·····	(193)
三、浪漫主义的性质·····	(197)
第四节 古典主义、自然主义和现代主义·····	(200)
一、古典主义·····	(200)
二、自然主义·····	(202)
三、现代主义·····	(204)
第五节 社会主义现实主义·····	(212)
一、社会主义现实主义的产生·····	(212)
二、社会主义现实主义的提出·····	(214)
三、社会主义现实主义的特征·····	(216)
四、社会主义现实主义的局限性·····	(221)
第六节 革命现实主义和革命浪漫主义相结合·····	(222)
一、革命现实主义和革命浪漫主义相结合的创作 方法的提出·····	(222)
二、革命现实主义和革命浪漫主义相结合的 特征·····	(225)
三、正确认识革命现实主义和革命浪漫主义 相结合·····	(229)
第八章 艺术作品的内容和形式·····	(233)
第一节 艺术作品的内容和形式的含义·····	(233)
一、艺术作品的内容的含义·····	(233)
二、艺术作品的形式的含义·····	(235)

三、艺术作品的内容和形式的关系·····	(236)
第二节 题材和主题·····	(241)
一、题材的含义·····	(241)
二、题材的价值·····	(242)
三、主题的含义·····	(245)
四、主题的时代性·····	(247)
五、主题与题材的关系·····	(249)
第三节 情节和结构·····	(249)
一、情节的含义·····	(249)
二、对艺术情节的基本要求·····	(252)
三、结构的含义·····	(255)
四、对艺术结构的基本要求·····	(257)
五、情节和结构的关系·····	(259)
第四节 艺术语言和意境·····	(260)
一、艺术语言的含义·····	(260)
二、对艺术语言的基本要求·····	(262)
三、意境的含义及其创造·····	(265)
 第九章 艺术的种类·····	 (268)
第一节 艺术的分类·····	(268)
一、艺术分类的意义·····	(268)
二、艺术分类的历史性·····	(269)
三、艺术分类的多样性·····	(271)
第二节 美术·····	(273)
一、美术的含义及其特征·····	(273)
二、美术的主要品种·····	(276)
1. 绘画·····	(276)

2. 雕塑	(277)
3. 工艺美术	(279)
4. 建筑艺术	(280)
5. 书法艺术	(282)
6. 服饰艺术	(284)
第三节 音乐	(286)
一、音乐的含义及其特征	(286)
二、音乐的主要品种	(291)
第四节 舞蹈	(291)
一、舞蹈的含义及其特征	(291)
二、舞蹈的主要品种	(296)
第五节 文学	(297)
一、文学的含义及其特征	(297)
二、文学的种类和体裁	(298)
第六节 戏剧	(300)
一、戏剧的含义及其特征	(300)
二、戏剧艺术的种类和体裁	(305)
三、戏曲艺术的含义及其特征	(307)
第七节 影视艺术	(309)
一、电影艺术的含义及其特征	(309)
二、电影艺术的分类	(313)
三、电视剧的含义及其特征	(314)
四、电视剧的体裁	(316)
1. 连续剧	(316)
2. 系列剧	(316)
3. 单本剧、电视短剧、电视小品	(316)
4. 电视报告文学和电视小说	(317)

第八节 各种艺术之间的关系·····	(317)
--------------------	-------

第十章 艺术风格和艺术流派·····	(319)
--------------------	-------

第一节 艺术风格·····	(319)
---------------	-------

一、艺术风格的含义·····	(320)
----------------	-------

二、艺术风格的表现·····	(321)
----------------	-------

三、艺术风格的形成·····	(322)
----------------	-------

四、艺术风格的多样性和同一性·····	(324)
---------------------	-------

第二节 艺术流派·····	(326)
---------------	-------

一、艺术流派的含义·····	(326)
----------------	-------

二、艺术流派的形成·····	(328)
----------------	-------

三、社会主义艺术鼓励各种流派自由竞争·····	(330)
-------------------------	-------

第十一章 艺术的起源、继承和发展·····	(332)
-----------------------	-------

第一节 艺术的起源·····	(332)
----------------	-------

一、关于艺术起源的几种不同观点·····	(332)
----------------------	-------

二、艺术起源于劳动·····	(335)
----------------	-------

三、艺术发展的社会根源·····	(338)
------------------	-------

第二节 批判地继承艺术遗产·····	(340)
--------------------	-------

一、艺术发展中的历史继承性·····	(340)
--------------------	-------

二、批判地继承艺术遗产·····	(341)
------------------	-------

三、坚持百花齐放、推陈出新、古为今用、 洋为中用的方针·····	(345)
-------------------------------------	-------

第三节 百花齐放、百家争鸣·····	(347)
--------------------	-------

一、百花齐放、百家争鸣方针的提出·····	(347)
-----------------------	-------

二、“百花齐放、百家争鸣”方针的基本精神·····	(348)
---------------------------	-------

第十二章 艺术欣赏和艺术批评.....	(351)
第一节 艺术欣赏.....	(351)
一、艺术欣赏的含义及其特点.....	(351)
二、艺术欣赏的意义.....	(356)
三、艺术欣赏的条件.....	(358)
四、艺术欣赏的过程.....	(361)
五、艺术欣赏中的共鸣现象.....	(364)
第二节 艺术批评.....	(367)
一、艺术批评的含义.....	(367)
二、艺术批评的意义、任务.....	(369)
三、艺术批评的标准.....	(370)
四、正确地开展艺术批评.....	(374)
第三节 艺术家的修养.....	(375)
一、艺术家修养的含义及其意义.....	(376)
二、艺术家修养的内容.....	(378)
三、艺术家修养的途径.....	(381)
后 记.....	(383)

绪 论

艺术概论是一门概要地系统地阐述艺术理论的基本原理和基础知识的课程。它力求以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导，初步阐述艺术的本质、艺术的特征、艺术作品的构成、艺术家的修养、艺术的发展规律、创作规律、鉴赏规律、批评规律等基本原理和党对艺术的有关方针政策。

艺术概论实质上就是艺术学概论，它是研究艺术的一般规律的科学。艺术学包括艺术史、艺术批评和艺术理论（史、评、论）三个部分。艺术史是历史地、具体地考察艺术的产生、继承、发展、演变及其经验和规律的科学，艺术批评是评论艺术家及其作品、艺术思潮和艺术运动等一切艺术现象的科学，艺术理论则是研究艺术现象的一般规律的科学。它们都以艺术为研究对象，但艺术史侧重于纵向研究，艺术批评侧重于横向研究，艺术理论侧重于高度概括的理论研究，而艺术史、艺术批评又以艺术理论为指导，艺术理论又以艺术史、艺术批评为依据，它们构成了艺术学的三个相互独立而又相互联系的分支。艺术概论是艺术理论的入门课程，主要属于艺术理论的范畴，与艺术史、艺术批评又密切相联。

艺术理论不是任何人的创造、发明，而是艺术实践经验的总结、概括。因此，实践性便成了艺术理论的首要的鲜明的特点。艺术理论的实践性不仅表现在艺术理论的一切方面都是从艺术创作、艺术批评、艺术运动等艺术实践中产生的，而且表现在它总是随着艺术创作、艺术批评和艺术运动等艺术实践的发展而发展。艺术理论既依赖于艺术实践，并经受艺术实践的