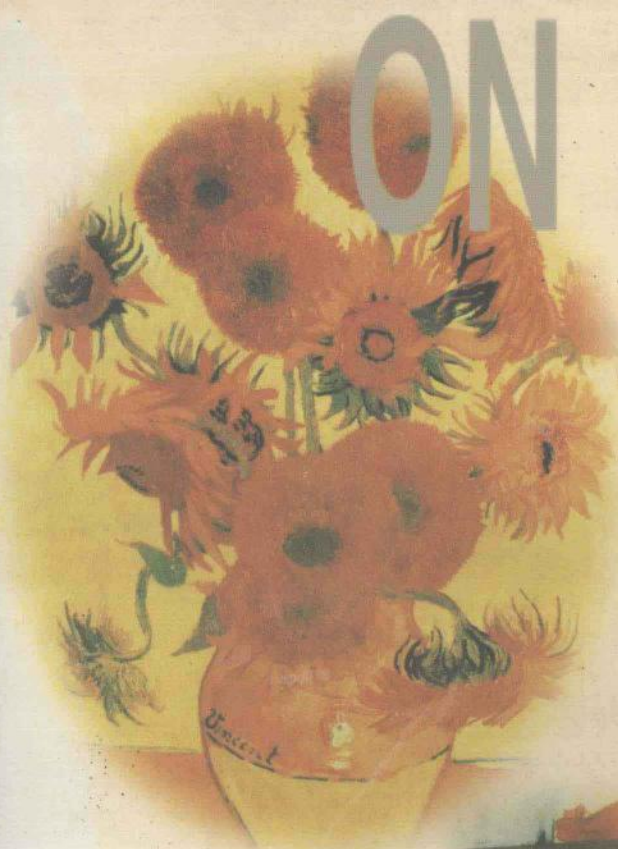

ON ART

论艺术

李欧 著

四川人民出版社

论 艺 术

李 欧 著

四川人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

论艺术/李欧著. —成都:四川人民出版社, 2001. 7

ISBN 7-220-05459-9

I. 论… II. 李… III. 艺术哲学-研究

IV. J0-02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 034927 号

ON ART

论艺术

李欧 著

责任编辑

杨 千

封面设计

李军彩

技术设计

李军彩

责任校对

傅其林

出版发行

四川人民出版社(成都盐道街3号)

网 址

teep: //www. booksss. com

E-mail: scrmcbsf@mail. sc. cninfo. net

防盗版举报电话

(028)6679239

印 刷

西南石油学院印刷厂排版印刷

开 本

850mm × 1168mm 1/32

印 张

7.5

插 页

字 数

140 千

版 次

2001 年 7 月第 1 版

印 次

2001 年 7 月第 1 次印刷

印 数

1-5000 册

书 号

ISBN7-220-05459-9/J·46

定 价

15.00 元

著作权所有·违者必究。

本书若出现印装质量问题,请与工厂联系调换。

序

艺术与人息息相关，它随人之诞生而诞生，随人之发展而变化。透过漫长历史的言说，还没有一个没有艺术的民族，在当代也没有一个一点未受艺术影响的人类个体。艺术已成为人类的精神家园中独特的风景。人类的生活有了艺术，才显得绚丽多姿，充实和丰盈。正因为如此，艺术激励了古今中外无数的思想家、艺术家历经毕生心血去对之刨根问底，艺术从何而来，又为何存在。每一次追问都使得人类进一步认识自身并且更深刻地把握了自身之价值与艺术的意义。

在当代，形形色色，奇奇怪怪的各类艺术的表现使艺术的地位与价值受到了质疑，这就更需要追索艺术的真谛。李欧先生的专著《论艺术》，正是在前人追问的基础上，从哲学层面对艺术之诸多本源性、本体性难题的继续追问，并作出了富有当代性的解答。

如果说，“人一思考，上帝就发笑”，那么，“上帝死了”，人类对自身及其活动包括艺术所进行的探索，就应该没有什么顾忌，也没有什么不可逾越的界限。正是在这种语境下，《论艺术》对何谓艺术、艺术的发生、艺术何为、构成与类型、艺术生产、艺术接受等广为探讨

又难以解答的诸多问题予以反思，既广涉前人论说之精髓，又博取了当代心理学、生物生理学、人类学、系统论、物理学等学科的研究成果，信息量大，气势足。概括性强，有些独特的见解，更是本书的闪光点，如关于艺术品的层次构成，艺术的心理治疗功能、构思与传达的关系，阐释的有效性与创造性等的论述，都非常深刻。我相信，此书给予读者的不仅仅是系统的学术话语，更是促使理论反思的激励器。希望读者在本书作者的思想探险中，找到一条通向“朝彻”之境的道路。

四川大学 王世德

2001. 6

目 录

序

第一章	何谓艺术	1
一	现代派艺术的挑战	1
二	观念的演变	8
	西方	9
	中国	11
三	当代的言说	12
	形式—符号论	13
	“何时为艺术”论	16
	美加技巧论	21
四	追问的意义	22
第二章	艺术的发生	26
一	历史上的话语	27
二	途径和前提	35
三	生产主体的生成	40
四	艺术前形态	46
五	转化与契机	55
第三章	艺术何为	59

一	诸种言说	59
二	价值与功能	65
三	美育与治疗	71
	艺术美育的意义	71
	心理治疗功能	74
第四章	构成与类型	87
一	构成	87
	层次构成	87
	本体构成	90
	类型构成	100
二	各类艺术	105
	建筑	105
	雕塑	109
	绘画	113
	舞蹈	124
	音乐	125
	戏剧	128
	电影	136
第五章	艺术生产	144
一	条件与性质	144
二	生产者	152
	艺术生产主体的生产	152
	艺术人格	158
三	生产	165

	构思与传达	165
	意象的创建	167
	制作	171
	生产中的情感与情绪	173
第六章	艺术接受	179
一	接受的表现	180
	欣赏	180
	接受的生产意义	183
	差异和分延	186
二	接受的生成	189
	态度	189
	交融	192
	感受	195
三	阐释中的批评	196
	职责	196
	模式	199
	操作和法则	209
	插图目录	216
	人名译名对照表	217
	后记	222

CONTENTS

Preface

Chapter I What Is Art	1
1. Challenges from Modernist Arts	1
2. The Evolution of Concepts	8
The Occident	9
China	11
3. Present – day’s Theories	12
The Theory of Form – symbols	13
Theory of When “Art” Is Art	16
Theory of Beauty add Skill	21
4. The Significance of Question	22
Chapter II Art Genesis	26
1. Historical Theories	27
2. Preconditions and Courses	35
3. The Productive Subject’s Coming into Being	40
4. The Pre – form/sign of Art	46
5. Transformation and Turning Points	55
Chapter III What Art Can Do	59
1. Several Preceding Theories	59
2. Value and Functions	65
3. The Aesthetic Education and Treatment	71
The Significance of Aesthetic Education on Art	71
Functions of Psychotherapy	74

Chapter IV	Formation and Types	87
1. Formation		87
The Order Formation		87
The Noumenon Formation		90
The Type Formation		100
2. On The Classification of Art		105
Architecture		105
Sculpture		109
Painting		113
Dance		124
Music		125
Drama		128
Film		136
Chapter V	Production of Art	144
1. Conditions and Nature		144
2. Producers		152
The Production of productive Subjects of Art		152
The Artistic Personality		158
3. Production		165
Conception and Communication		165
The Creation of Imagery		167
Manufacture		171
Feelings and Moods in Production		173
Chapter VI	Acceptance of Art	179

1. The Display of Acceptance	180
Appreciation	180
The Productive Significance of Acceptance	183
Differences and Differance	186
2. Acceptance Coming into Being	189
Attitudes	189
Interfusion	192
Perception	195
3. The Criticism in Interpretation	196
Duties	196
Models	199
Operation and Regulation	209
Appendix I Illustration Contents	216
Appendix II Biographic Names	217
Postscript	222

第1章

何 谓 艺 术

一 现代派艺术的挑战

从一个较长的历史阶段来看，一门学科的最基本的问题，总是会被反复地探讨。在新的文化境遇、新的生活状态中，如果一门学科的基本内容，受到了严重挑战，整个理论体系的基础面临着动摇时，即本学科产生了重大危机并酝酿着重大变化的时候，人们就会对它的最基本的命题、最核心的概念，进行重新探讨。而每次集中的反思，总是能大大促进本学科的发展，建立起新的“范式”，甚至使本学科的体系焕然一新。

从上个世纪末起，艺术哲学以及艺术理论就开始处于危机状态。好几次国际美学大会就曾以“什么是艺

术”，“艺术与非艺术的界限”作为会议主题。这种讨论，到现在仍未结束，新的“范式”也还没有完全建立起来。但是，这已经使艺术哲学、艺术理论以及美学发生了巨大的变化。古典体系已受到彻底震荡，新的体系正在探索中建立。

探讨此问题的重要性主要在于：二十世纪人类的生活发生了惊人的变化，人们的世界观、宇宙观、人生观也发生了根本性的变化，艺术作为人类最重要的精神现象和精神活动之一，也随之剧烈地变化着，那么，阐释艺术的理论也应该重新建立。

艺术实践，艺术活动的变化主要集中表现在两个方面。

其一，新的艺术体裁，新的艺术种类大量产生。最突出的现象是影视艺术的诞生以及兴盛，并迅速成为本世纪艺术的主导，占有中心地位。它的工艺制造性、机械复制性，使得它的生产，与其他更古典的艺术相比，具有根本性质的差异，对古典美学理论构成了挑战。不过，现有的理论体系作一些调整，还能将其容纳。但是其他如广告艺术，电脑绘画与写作，橱窗艺术，计算机音乐，以及艺术性极强的竞技体育，如艺术体操，花样滑冰，花样游泳等等，它们的直接实用功利性、程序设计性等，就动摇了旧理论体系的基础。

其二，更重要的是现代派艺术作为全新的艺术风格，登上了舞台，并逐渐占据了主流地位。它从绘画开

始，迅速扩张到每一门艺术，连文学、舞蹈也不能幸免。而且七、八十年代产生并兴盛起的后现代派艺术，实际上又从反面承认并巩固了现代派艺术作为主流，甚至成为经典的地位。过去的美学理论、艺术理论在它们面前几乎失去了理论阐释力，艺术的内涵与外延均发生严重震荡，越来越令人困惑，这就不是靠调整、修补所能解决的。

绘画：从后印象派、野兽派起，“再现的逼真性”被逐渐抛弃。立体主义、抽象派彻底否定了传统绘画的法则与禁忌。毕加索的《亚威农少女》，将人体分解为几何形块，再重新加以组合；康定斯基的《构图》，用色彩、线条来演奏音乐；勃拉克的《水壶与提琴》，将物体实际存在的不同面按不同视点去表现，然后安排在同一平面上；……到了达达派、超现实主义，就走得更远了，连绘画行为都彻底改变了。杜桑将《蒙娜丽莎》的脸上添上胡子，米罗追求作画的自发性，波洛克甚至将绘画行为本身变成绘画主题，进入画布，直接将颜料滴、洒、甩到画布上。光效应艺术则以训练观众的视觉敏感性为绘画的目的。

雕塑：如果说杜桑将小便器署名后拿去展览，还是一种讽刺行为，到了波普艺术、现成品艺术等，则直接用杂志、网球拍、自行车轮，甚至垃圾等等组装成雕塑，这就是对古典雕塑的直接反叛。阿曼将 3000 多个沙丁鱼罐头排在展厅，凯尔·阿诺的《Lead please》，用 12 ×

12块青灰色塑料方砖铺在地上构成。而“活动雕塑”的产生与流行,更是质疑雕塑的静态性和固定性。波菊尼的《空间是连续的唯一形体》创造出在空间中连续的变化状态,同时还伴随着光和声。

图1 毕加索,《亚威农少女》

戏剧:荒诞派戏剧对传统戏剧的结构程式以及内容都提出了挑战。《等待戈多》既无戏剧高潮和传统的戏剧冲突,人物也模糊化,情节高度简约化。而贝克特的《呼吸》,将空无一人的舞台展示三十秒钟,就宣布落

幕。他认为，“只有没有情节、没有动作的艺术才算得上是纯正的艺术”。尤奈斯库从英语教材中抄下语句作为《秃头歌女》的对白，甚至也不是单词，而是一些音节，或者是元音，或者是辅音。他认为，“……单词成了有声响的外壳，失去了意义……”。

文学：“新小说”派作家认为，传统小说以情节、人物形象和环境描写取胜，但这些在影视艺术面前已失去了光辉，以巴尔扎克为代表的对现实生活的典型化的创作方法也已过时。因而在他们的小说中，精采连贯的情节，鲜明的人物形象等等都大大弱化。莎洛特的《金果》，没有明显的情节，连主人公是谁都不明确。罗布-格里耶的《嫉妒》中的主人公只称“叙述者”，他的妻子干脆就按法语中二十六个字母中的头一个字母作为代号。马尔克·莎波尔的《作品第一号》，共五十二页，读者读此书可以随意组合，每一种组合就构成了一个新的故事。故事情节的因果性、逻辑性均被抛弃。甚至有人提倡“自动写作”，超现实主义的布洛东用这种方法写出《可溶解的鱼》，其中有一段：“每天晚上，比乳房还美的绝妙造型向新的嘴唇张开，被用玫瑰止露的贞洁引到天际，此时一个数着星星的小孩冷得发抖。一会儿他把他成千条尾巴的畜群重新赶来，从那时候以后，慈姑有三只手，一只采掘，一只抚摸，一只遮阴或引导，以我们现在的慈姑到一只眼蓝，一只眼黄的阿尔萨斯狗，这都是我梦中浮现的狗，是鲜海鱼的忠实伴

侣”。——句子与句子毫无关联,比喻怪诞荒唐。

图2 克里斯托和珍妮·克劳德,《包起的海岸》

音乐:“表现主义”音乐全面地破坏了传统的调性,以至于旋律无调性;甚至用音响密集的“音块”(用拳头、手掌、小胳膊、木板等压奏钢琴键而发出的复杂音响)代替“和弦”等等。极端的“偶然性音乐”,用掷骰子、丢钱币、占卜来确定作品的音高、时值、力度与配器。凯奇创作的“4分33秒”,演奏者只静坐四分三十三秒,乐曲就算完成。“具体音乐”则是把日常生活中的具体音响,如飞机、火车、机器、风声、人声、鸟鸣等,直接录在磁带上,用录音技术和电声手段加工处理而成的。如“铁路练习曲”就是法国“具体音乐”的理论家兼创作者舍弗尔在巴