

艺术概论

欧阳中石·主编
郑晓华 蔡红·编著

art

中国旅游出版社

艺术概论

艺术概论

欧阳中石 主编

郑晓华 编著
骆红

中国旅游出版社

封面题字:启 功
责任编辑:李大钧
封面设计:赵 健

图书在版编目(CIP)数据

艺术概论/欧阳中石主编. - 北京:中国旅游出版社,
1997.4
ISBN 7-5032-1359-0

I.艺… II.欧… III.艺术理论 IV.J02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 02753 号

DA130/36
2

艺术概论

欧阳中石 主编

*

中国旅游出版社出版发行

(北京建国门内大街甲九号)

河北遵化市印刷厂印刷

*

开本:787×1092 毫米 1/16 印张:11.5 插页:8

1997 年 5 月第 1 版 1997 年 5 月第 1 次印刷

印数:15000 册

定价:23.80 元

图1 《所鸣何事》
《他日相呼》
齐白石

图2 《周而复始》(油画) 李萌
引自《93 博雅油画大赛获奖作品集》

图4 阿尔塔米拉洞穴壁画——牛

图3 《父亲》(油画) 罗中立

图 5 东汉墓穴壁画《出行图》

图 6 《簪花仕女图》

(唐)周昉

图 8 《红莲》(国画) 潘天寿

图 7 西藏色拉寺岩石壁画佛像

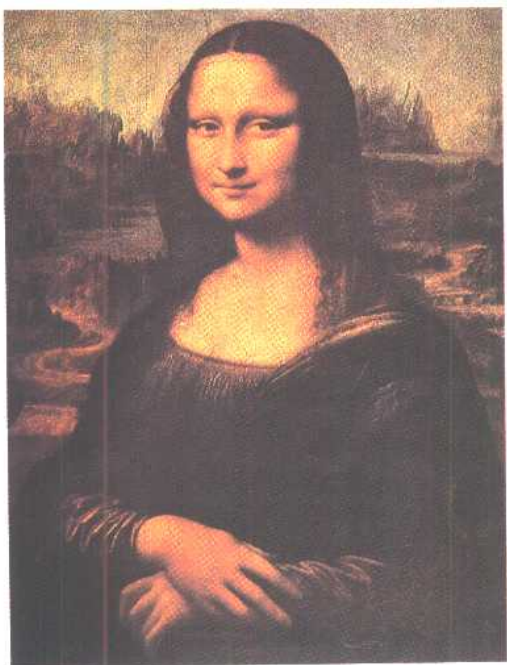
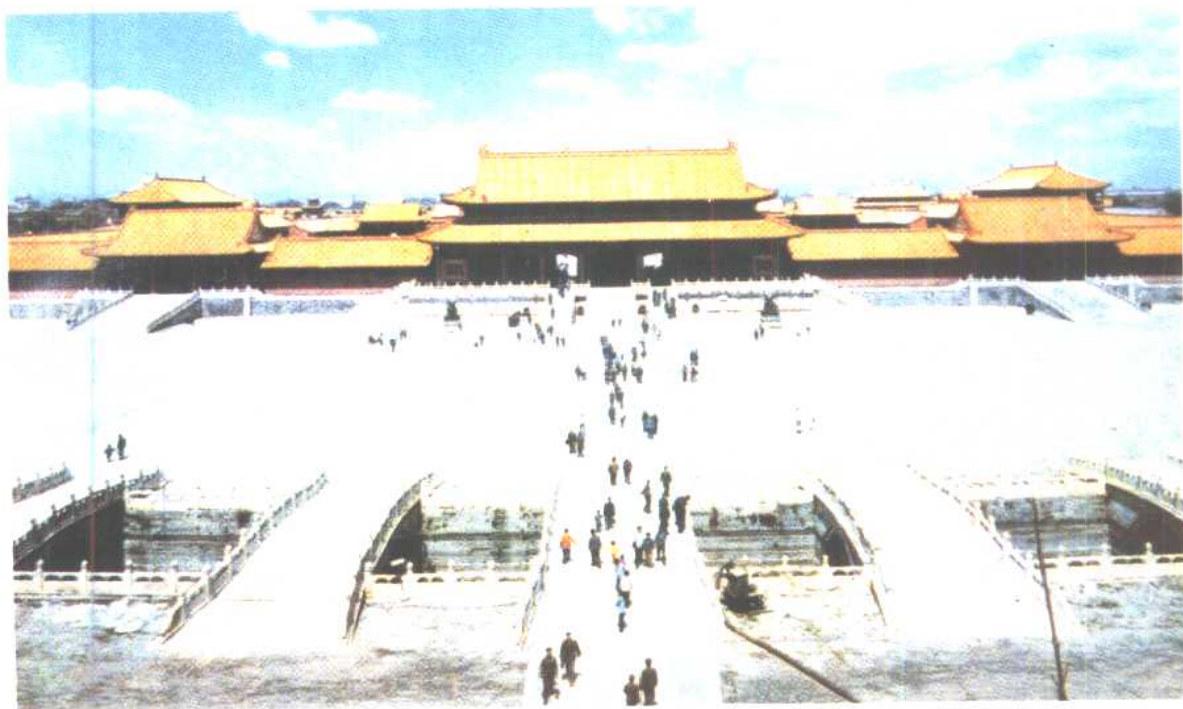

图 9 《蒙娜丽莎》(油画) (意)达·芬奇

图 10 北京故宫乾清宫

图 11 北京故宫太和门

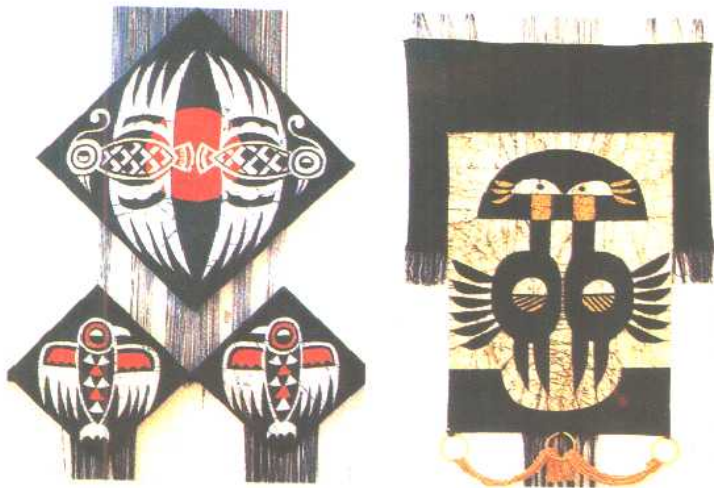

图 12 尼跃红蜡染壁挂

——《升腾》、《吻》

引自北京服装学院《饰》创刊号

图 13 《静坐的莫瓦特歌夫人》(法)安格尔

图 14 《墓地孤儿》(法)德拉克洛瓦

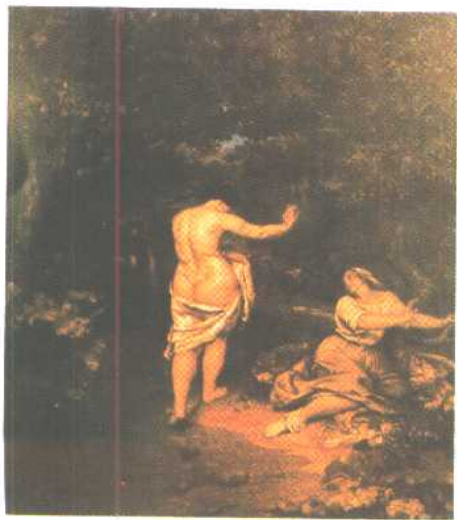

图 15 《浴女》(法)库尔贝

图 16 《印象·日出》(法)莫奈

图 17 《从剧院包厢看芭蕾》(法)德加

图 18 《星夜》(荷兰)梵·高

图 19 《敬神节》(法)高更

图 20 《幽灵出现》(法)摩罗

图 21 《打开的窗户》(法)马蒂斯

图 22 《圣·维克多山》
(法)塞尚

图 23 《路灯——光的研究》(意)巴拉

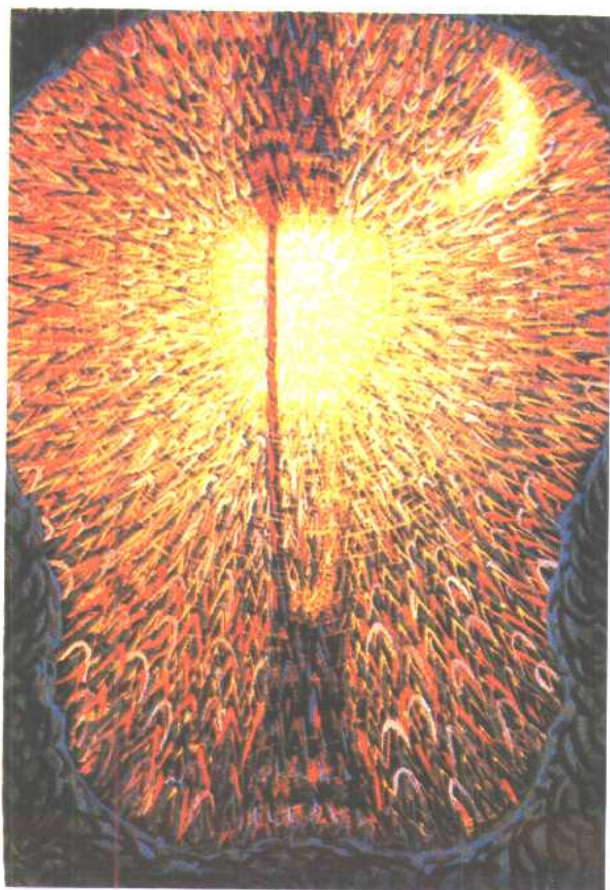

图 24 《呐喊》
(挪威)蒙克

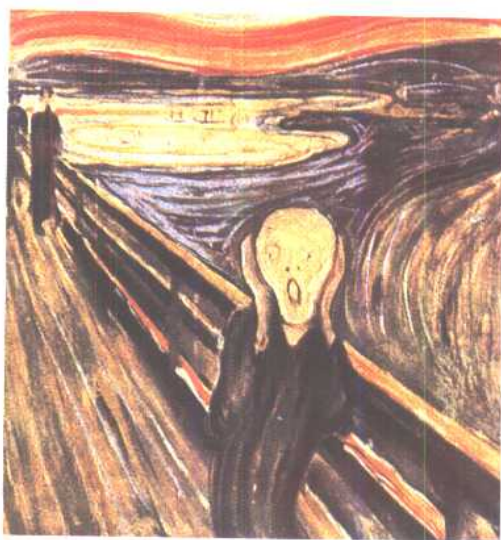

图 25 《构成 4 号》(俄)康定斯基

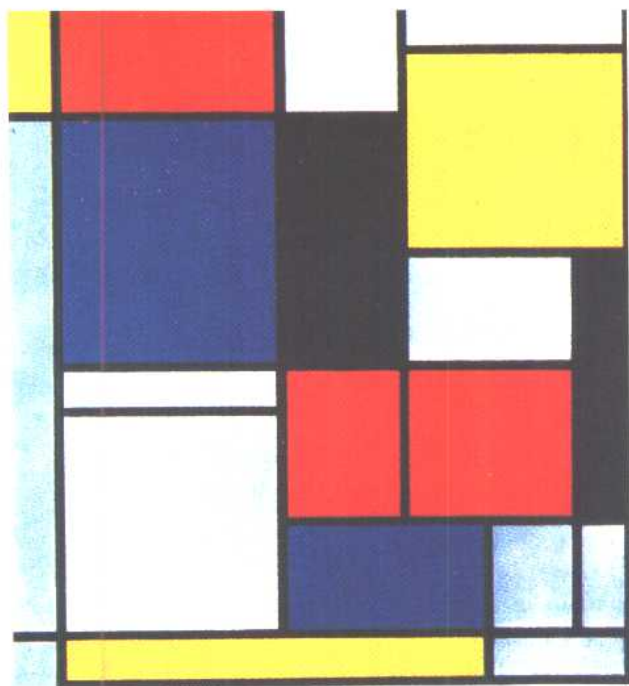

图 26 《场景Ⅱ》(荷兰)蒙德里安

图 27 美国现代抽象主义
——《谁的名字是写在水中的》孔宁

图 28 达达主义实物粘贴组合作品
——《新娘甚至被光棍们剥光了衣服》
(法)杜桑

图 29 《假镜子》(比利时)马格里特

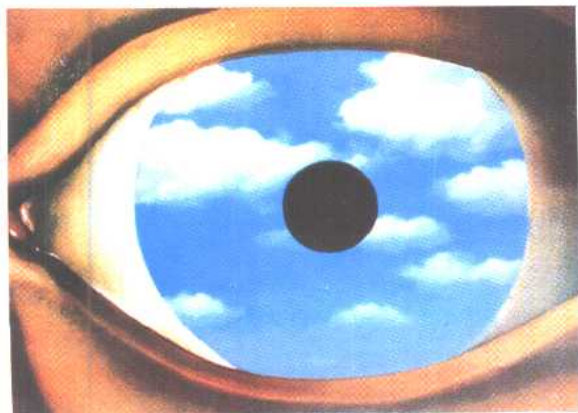
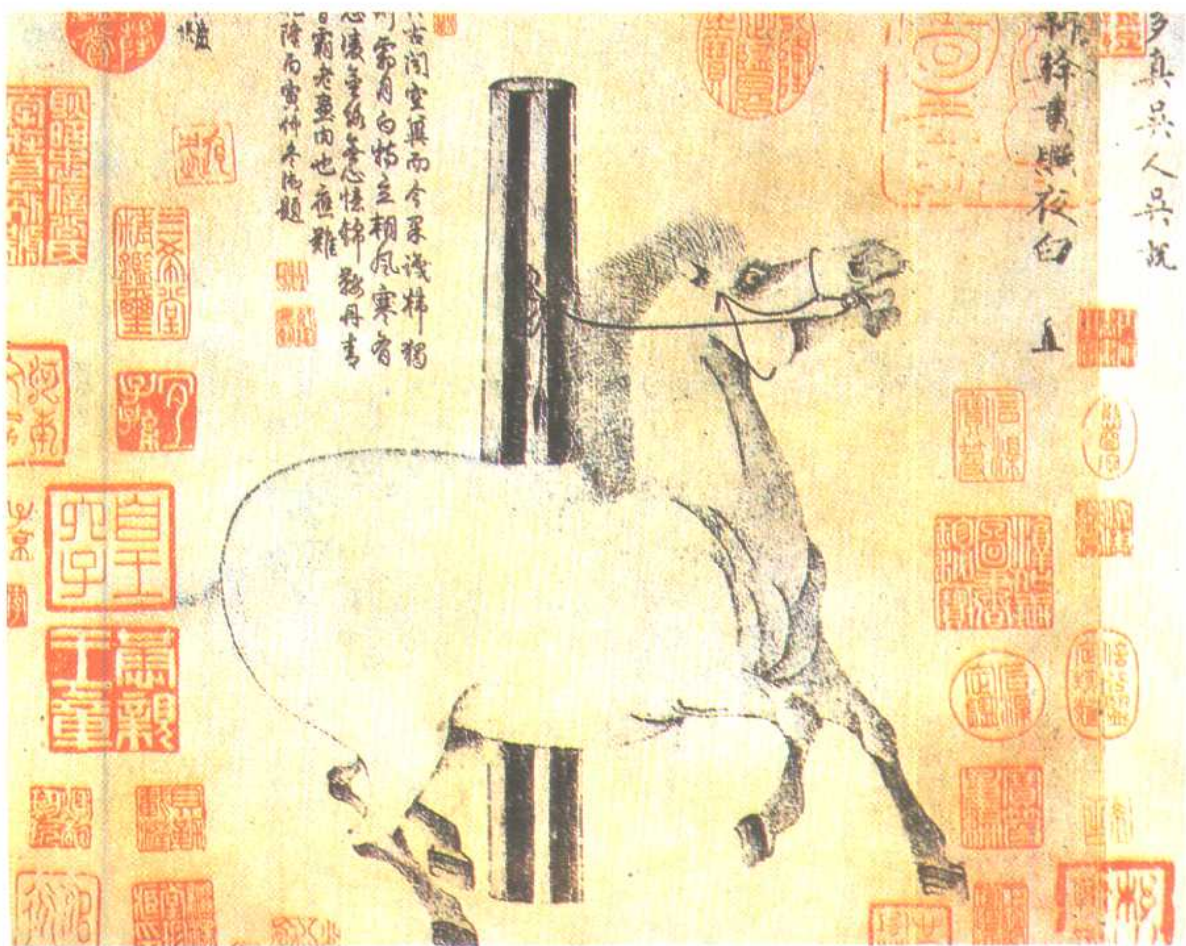

图 30 《女史箴图·冯媛挡熊》(晋)顾恺之

图 31 《照夜白图》(唐)韩幹

序

我第一次接触到“艺术”这个词，是在三十年代末或四十年代初。那是在一家新修装璜的照像馆门前，广告牌上写着“弧光艺术照像”。我很不解，便想办法各处打听请教。在一位比我年级高的学长前得知了所谓的“弧光”，原来是：人四周的景物都没有了，而且人的轮廓之外，有些光影好像从人体上放射了出来。说这就使人像成了“立体”的，再不像一个“片”，而是一个人“体”了。

“艺术”是怎么一回事呢？我得到了照像师的回答，说是比原来本人“美”了。我也曾追问过：原来本人不美，给照美了，那还是人家本人吗？照像师说：还是。我很不解，既然不是原来的“不美”的样子，经过一照，像片上的人比本人美了，不是原样了，那像片还有什么意义？照像师又解释说：好就好在这里，比本人美了，但还是本人，这就是艺术。对于这一番话，我似乎懂了一些，但又似乎还是不懂，但在当时我却说不出什么了。

有幸我当了顾六吉先生的学生，顾先生是学艺术的，我有了进一步弄清楚的机会，遂把这个问题又提了出来请教。顾先生没有直接解释“艺术”是什么，但说：艺术不是真事。特别举例，我们写一首游大明湖的诗，总是要写它如何如何的美，而不能写它哪儿都是屎罢。这一番话，让我明白了艺术是比本来的对象美了，倒也不能说就假了。那么，艺术就该是“拣好的说”，“坏的不说”也并非就不是本来对象了。

以后偶尔和国画大师李苦禅先生谈起了艺术，苦老说：艺术就是谣言。他说出了好大一番道理：李白最爱和朋友们热热闹闹地喝酒。有一次没别人，就剩了他一个人，正所谓“寡酒难饮”。应该说，对他来说很不愉快。但他是诗人，是艺术家，他竟写出了《月下独酌》的诗来，在思想中构成了一个令人神往的意境，一会儿一个成了俩，一会儿俩又成了仨，一会儿互相让酒，一会儿跳起舞来，另外一个配合着，非常默契地呼应着，你停我上，你舞我乱……竟折腾了一夜，非常欢快，仨人神和心会，闹了个“颓然嗒然”，陶醉在了一起。其实，哪里有的事，纯粹是他一人儿造“谣言”。苦老更诙谐地说：“不过这种谣言，明知是谣言，但人们却愿意信以为真。”在这里苦老也没说“艺术”的定义，但也说出了艺术与本来对象的根本不同。

以后，在许多方面见到了“艺术”这个字眼，虽也没有得出它的定义，但在许多方面对它有了深入一层理解。譬如，对一幅极好的“山水”画可以说“这画的艺术水平很高”，但对一个真山真水的风景区，就不能说这儿的艺术水平怎样怎样。由此可见，艺术是“人为”的，而不是天然的。

当然，“人为”的不为别的，只是为了比“天然”的更美。换句话说，也可以说：艺术的特点是人为的，比天然的更美。

在一般人们的理解中，有这样一种说法，这张画真美，美得简直像是真的；这棵花真美，美得简直和画得一样。这两句话对“美”又作了一番注解：真的要像假的才美；假的要像真的才美。这虽然是句老百姓的俚语，但应该说是句最真切最朴实的“美”的原则。“真”的要像“假”的，“假”的要像“真”的，这也就是“艺术”的真谛。

艺术的门类，早前可能很单纯，容易先想到的总是绘画、歌唱等等，人们的认识渐渐深化，

创造也渐渐扩展开来,艺术的门类便越来越多了,甚至于将来还会有多种艺术涌现出来,而今天不能一下子划出界定。但根据已经掌握的许多艺术门类为基础,作出一些基本的研究,作一些概括性的研究,则是可以的,而且是应当的。诸如艺术的本质,艺术的起源,艺术的内容和形式,艺术的创作一般规律,艺术的风格流派,以至于艺术的鉴赏等等问题,都可提高到学术的高度,从理论原则上进行研究,对艺术的发展、前进,无疑是有极大好处的。

一门学问,或者一门艺术,都有它们的客观基础,在它们的发生发展中,可能都走过一种曲折和坎坷的道路,在前进中不断地修整,不断地改善,甚或不断地在否定自身中前进。也可能大家所选定的道路不同,很可能在不同的道路中,有的不通了,有的迂回了,有的绕远了,有的抄近了但实际上却是更远了,当然绝不排除有的是殊途同归的,……总之,它们既有着同一的客观基础,便必然有它们的相同处。正如中国音乐最初的宫、商、角、徵、羽五个音阶,西方也是1、2、3、5、6五个音阶。东西两方都在实践中发现必须再增加两个“半音”,中国有了变徵、变羽,西方就有了4、7,这真是“殊途同归”的一个最好范例。

中国艺术和西方艺术有许多不同,但在原则上却必然是一致的。应当承认:西方学术界很习惯在理论上作一些分析探讨,中国学术界却很习惯在感受上作一些整体的摸索。所以在西方较早的出现了一些关于“概论”性的论述,而且逐步形成体系的研究。而在中国,尽管许多看法都早已出现,甚至非常深入,然而却没有集中成为体系。摆在理论界面前的问题是应当如何把两者做出很好的融合,取长补短,把它们熔铸为一体。我相信,这样一定是更丰富更充实的,也必将向更高的高度推进,这是学术史上发展的必然趋势。

我们正在这方面力图作一些尝试,尽管还很肤浅,或者还很很成熟,但相信从此入手,着眼于此,总会有一些进展的。

在写作过程中,得到了北京大学中文系吕德申、李一华二位先生的许多帮助,在此谨表谢意。

歐陽中石

一九九七年二月

目 录

序	欧阳中石 (1)
第一章 关于艺术本体的探讨	
一、艺术的本质意义	
1、“艺术”一词的原始含义	(1)
2、艺术的主要特征	(2)
3、艺术的分类	(3)
4、艺术的初始目的与终极意义	(4)
二、艺术与社会生活	
1、艺术的源泉	(6)
2、艺术表现生活,但高于生活	(9)
3、艺术对生活的引导作用	(10)
三、艺术与人生价值观	
1、艺术表现心灵	(11)
2、人生价值观对艺术家发展的影响	(13)
3、美的艺术创造美的人生	(15)
四、艺术在人类文明中的位置	
1、人类需求的不同层次	(16)
2、近代工业文明对人性的压抑与摧残	(17)
3、高技术发展与社会生活的变化	(18)
4、未来社会的发展与艺术	(20)
第二章 艺术的起源	
一、原始艺术的生成	
1、关于艺术起源的诸多论述	(22)
2、原始艺术遗迹所表现出来的艺术起源多元性	(26)
3、美感来源的多种渠道	(28)
4、不同的艺术产生于不同的原始生活内容	(31)
二、专业分工与艺术自觉	
1、艺术实用与艺术发展	(33)
2、专业艺术人员的形成	(35)
3、技巧成熟对艺术门类形成的影响	(36)
4、艺术自觉的基本标志	(36)
三、民间艺术与官方正统艺术的交叉影响	
1、官方正统艺术与民间艺术	(37)
2、艺术发展从“朴”到“雅”的必然性	(39)

3、两种艺术的交叉影响	(40)
-------------------	------

四、艺术个性与民族文化

1、社会人文地理环境对艺术的影响	(41)
2、不同的哲学文化哺育不同的艺术家	(44)
3、各民族艺术的互相影响	(45)
4、艺术的民族性与世界性	(47)

第三章 艺术的主要类别

一、抒情艺术

1、诗歌	(49)
2、音乐	(51)
3、舞蹈	(54)

二、叙事艺术

1、小说	(57)
2、戏剧	(60)
3、电影	(62)

三、造型艺术

1、绘画	(65)
2、雕塑	(66)
3、书法	(68)
4、篆刻	(70)
5、建筑	(71)
6、工艺美术	(73)

第四章 艺术创作的一般规律

一、内容与形式

1、关于“内容”与“形式”的界定	(76)
2、形式的不可低估的意义	(78)
3、艺术形式的广泛涵盖功能	(79)
4、艺术内容对形式的制约	(80)
5、内容的开拓和形式的革新	(81)

二、艺术创作的过程

1、主题选择和素材积累	(83)
2、艺术联想与构思	(85)
3、艺术灵感	(86)
4、典型形象的创造	(88)
5、创作中的非主体现象	(90)

第五章 创作方法与风格流派

一、艺术创作的思维特点

1、艺术创作中的形象思维	(92)
--------------------	------

2、创作方法与风格流派	(93)
二、西方传统艺术创作主要方法	
1、古典主义	(95)
2、浪漫主义	(99)
3、现实主义	(103)
三、西方现代艺术主要流派	
1、现代主义的总体特征	(107)
2、印象派	(112)
3、象征派	(114)
4、野兽派	(115)
5、立体主义	(117)
6、未来主义	(118)
7、表现主义	(120)
8、抽象主义	(122)
9、达达主义	(124)
10、超现实主义	(126)
11、波普艺术	(127)
12、超写实主义	(129)
13、光效应艺术	(130)
14、结语	(131)
四、中国传统艺术创作理论	
1、文以载道——关于艺术的本质	(132)
2、人文之始，肇自太极——关于艺术的起源	(133)
3、致中和——关于艺术情境的创造	(135)
4、外师造化，中得心源——关于艺术创作的方法	(137)
5、意在笔前，字居心后——关于艺术创作的过程	(140)
6、传神写照，正在阿堵——关于艺术表现的手法	(141)
7、功与性——关于艺术的品评	(143)
8、艺与德——关于艺术家的修养	(145)
9、结语	(146)
第六章 艺术鉴赏与艺术批评	
一、艺术鉴赏的意义	
1、艺术的符号性质	(147)
2、艺术的社会功能	(148)
3、艺术鉴赏与创造的交相推进	(150)
二、艺术鉴赏的心理过程	
1、形象感知	(152)
2、艺术直觉	(153)
3、艺术通感	(154)

4、艺术移情	(158)
5、“文本”复制	(160)
6、期待视野	(162)
三、艺术鉴赏的其他规律	
1、艺术天分	(163)
2、心理距离	(165)
3、理性介入	(166)
四、艺术批评	
1、艺术批评的意义	(168)
2、艺术批评的基本标准	(169)
3、艺术作品的思想性与艺术性	(170)
4、批评家的素质	(171)
5、艺术批评的方法	(172)