

艺术 特征论

汪 流 等编

文化艺术出版社

艺术特征论

汪 流 陈培仲 余秋雨 左盛华 编
厉 声 李承秀 杨声源 范际春

文化艺术出版社

艺术特征论

汪流等编

*

文物出版社出版

(北京前海西街17号)

新华书店北京发行所发行

文物出版社印刷厂排版

北京通县潮白印刷厂印刷

*

开本850×1168 毫米1/32 印张22 字数512,000 插页2

1984年6月北京第一版 1984年6月北京第一次印刷

印数00,001—24,000册

书号8228·049 定价2.35元

前 言

解放以来，我国文艺理论界在文学理论方面的建树较多，不仅出版了各种版本的文学理论专著，同时也编印了许多文学理论方面的资料，对于阐述和充实马克思列宁主义的文艺理论体系，作出了一定的贡献。但相比而言，在艺术理论方面的研究工作，则显得较为薄弱，至今还没有一本《艺术概论》之类的书，也未出版过艺术理论方面的资料汇编。有鉴于此，文化部艺术教育局在组织编写了《艺术概论》一书之后，今年夏天，又和全国高等艺术院校艺术理论学会一起，约请了部分艺术院校的教师，就“各门类艺术特征”这一专题，汇编成包括美术、音乐、舞蹈、戏剧、电影五大门类艺术资料在内的《艺术特征论》一书，以应当前之急需。

关于认识和探讨各门类的艺术特征，既是人们历来关心的一个理论问题，又是当前迫切需要解决的课题之一。因此，加强这方面的研究，对于我们的整个艺术理论研究、艺术创作实践和艺术教学，都具有重要意义。我们期望这本文论选，能够对专业艺术理论工作者、从事艺术教学和创作的人员，以及艺术爱好者们有所裨益。

《艺术特征论》的选编原则是：一、选择古今中外有代表性的观点（包括不同观点），其中包括中外经典文论和当今权威性的理论著作，也适当选择少数行家在论述某一艺术特征问

题上有影响的论点；二、在文章编排上，先中后外，并以时间为序，借以看出各类艺术特征理论的发展脉络；三、在每一门类之前，加上“编选说明”，以说明编选意图和对内容作些提示；四、对每一位作者均作简单介绍。

在选编过程中，我们也遇到一些困难，比如，对于各门类艺术特征的研究很不平衡：有的有专门文章论述，成果显著；有的找不到专门论特征的文章，只是散见于其他文章之间。对于前者，我们只需要选择有代表性的文章即可；对于后者，我们只能摘其有关段落，因此，可能难以看出完整、清晰的观点，需要读者纵观研究。

本书出版前，曾将所选篇目广泛印发有关方面征求意见，并收到来自各方面的宝贵意见。我们谨向对本书提出意见的同志表示衷心的感谢！

在选编过程中，有关艺术院校和文化部党校，都给予了大力支持和鼓励，趁本书出版的机会，我们也向这些单位一并致谢。

《艺术特征论》一书是集体努力的成果。本书编选工作的分工如下：

绘画、雕塑部分：杨身源（南京艺术学院）；

工艺、建筑部分：李承秀（北京市工艺美术学校）；

音乐部分：厉声（中国音乐学院）；

舞蹈部分：左盛华（北京舞蹈学院）；

戏剧部分：余秋雨（上海戏剧学院）；

中国戏曲部分：陈培仲（中国戏曲学院）；

电影部分：汪流（北京电影学院）；

编辑：范计春（文化部党校）；

全稿最后由汪流修订。

由于我们掌握资料较少，加之编选时间十分仓促，因此肯定存在着不准确、不完备的地方。此外，目前这本书只包括五大艺术门类，其他艺术如摄影、曲艺、杂技等未能包括在内，也尚待补充。我们殷切希望得到专家和读者的批评指正，并准备在听取意见的基础上，再出修订本。

汪 流

一九八一年十二月于北京

目 录

前 言

第一部分 绘画·雕塑

编选说明	1
------	---

孔 子

绘事后素	5
------	---

韩 非

画以形似为难	6
--------	---

王 充

图画与文章	6
-------	---

王延寿

写载其状,随色象类	7
-----------	---

陆 机

存形莫善于画	7
--------	---

顾恺之

以形写神	8
------	---

宗 炳

以形写形,以色貌色	8
-----------	---

谢 赫

图绘六法	10
------	----

白居易

得于心,传于手 10

朱景玄

有象因之以立,无形因之以生 11

张彦远

画以见其形 12

论画六法 14

苏轼

画竹必先得成竹于胸中 15

诗如画与画中诗 16

邓椿

画者文之极也 17

王绂

不求形似者,不似之似也 17

石涛

画以笔墨形天地万物 18

《大涤子题画诗跋》 18

郑板桥

眼中之竹,胸中之竹,手中之竹 19

胸无成竹 19

齐白石

妙在似与不似之间 20

黄宾虹

不似之似为真似 20

潘天寿

谈绘画养目及其他 22

赫拉克利特

绘画用颜色描绘出酷似原物的形象23

苏格拉底

绘画是对所见之物的描绘23

雕像应该通过形式表现心理活动25

柏拉图

图画只是外形的模仿26

亚里士多德

绘画、雕刻与其他艺术在模仿时的差别27

西塞罗

雕塑是按心目中的形象来塑造形状的28

普鲁塔克

诗是有声的画,画是无声的诗29

阿尔贝蒂

雕刻的两点要求29

达·芬奇

绘画是一门科学31

诗画比较33

绘画与音乐比较38

绘画与雕塑比较40

艾迪生

绘画雕塑所引起的想象45

狄德罗

画家只有一个顷刻48

莱辛

美是造型艺术的最高法律50

画与诗在构思与表达上的差别	51
绘画只能描绘在空间并列的物体和暗示动作	52
绘画要选择最富于孕育性的那一顷刻	53
赫尔德	
绘画的对象与手段	61
歌 德	
绘画对眼睛提出形象	63
黑格尔	
论雕刻的艺术特征	64
论绘画的艺术特征	68
安格尔	
造型艺术只能寻找和集中自然美	83
德拉克洛瓦	
绘画中的想象、自由和情感	84
库尔贝	
绘画艺术只能表现可视和可捉摸的对象	85
罗 丹	
追求深度是塑造的科学	87
色彩也是雕塑的特点	89
绘画、雕塑的运动	90
造型艺术与文学的区别	95
毕沙罗	
作画的画旨应着眼于外形和色彩	97
塞 尚	
绘画是一种光学	98
马蒂斯	
绘画是一种表现	99

毕加索

绘画首先要画出他对事物的认识101

第二部分 工艺·建筑

编选说明 103

(一) 工艺

《考工记》

工艺创作中的天时、地气、材美、工巧104

黄大成

工艺创作中的三法、二戒、四失、三病105

朱 琰

必熟谙火候泥性107

张光宇

装饰图案与装饰色彩107

陈叔亮

关于工艺美术模仿自然形态问题111

工艺美术品要适用、经济、美观112

雷圭元

关于工艺品的形式美113

中国装饰形象的几何形类115

图案造型规律——“版”、“刻”、“结”116

王朝闻

工艺美术与其他艺术品种的区别与联系117

工艺美术反映生活的特殊性122

普列汉诺夫

装饰品的使用价值先于审美价值 124

工艺美术与生产力的关系 125

格罗塞

工艺的实用要求先于审美或与审美同存 127

形象艺术最原始的形式是装饰 128

M · 柯岗

实用美术具有两种社会职能 128

实用美术品的艺术性取决于表现手法,而不是装饰 129

A · 萨尔退可夫

实用美术中的装饰问题 130

《世界大百科事典》

工业设计(名词简释) 131

《苏联大百科全书》

民间造型和装饰实用美术 134

(二) 建筑

墨 子

建筑的实用功能 136

《礼记》

建筑的等级制度 137

李 诫

先择匠与宫谓之室 137

计 成

园林建筑设计“什九”而“用匠什一” 138

园林建筑的借景特征 138

刘敦桢

中国古代建筑的特点 139

梁思成

- 建筑和建筑的艺术特征 153

周卜颐

- 当代世界建筑思潮 168

贝聿铭

- 建筑是“供人享用的” 171

维特鲁威

- 建筑之基本原则 172

帕拉第奥

- 谈建筑的形式美 173

黑格尔

- 论建筑艺术 174

莱 特

- 有机建筑论 177

格罗比斯

- 新建筑论 178

奈尔维

- 建筑是一个技术与艺术的综合体 181

《苏联大百科全书》

- 建筑艺术 185

菲利普·约翰逊

- 建筑全部是形式 186

第三部分 音乐

- 编选说明 188

《尚书·尧典》

诗言志,歌咏言192

《乐记》

乐者,本于心,感于物而动192

乐者,人情之所不能免也193

荀 子

《乐论》194

《毛诗序》

情发于声,声成文谓之音195

嵇 康

声无哀乐196

萧友梅

音乐用声音来描写精神状态198

青 主

音乐是描写灵魂状态的一种形象艺术199

黄 自

音乐的意义泛201

赵 沅

音乐的社会功能与特殊性201

毕达哥拉斯派

音乐是对立因素的和谐的统一204

音乐治疗204

柏拉图

和谐是永存的205

亚里士多德

节奏乐调是些运动206

音乐的三种目的	206
朗吉弩斯	
音乐诉诸感官和情感	208
麦尔生	
音乐能描绘事物的运动	209
莱布尼茨	
音乐的基础及出现	210
马泰松	
音乐怎样打动别人	210
旋律是音乐的基础	211
奈特哈特	
音乐的最终目的是引起激情	212
哈奇生	
谐调产生快感的基础是某种统一性	212
海里斯	
音乐可以模仿自然界的声音	213
音乐的目的在于激起符合思想的感情	214
卢梭	
音乐绝不在于对象的直接模仿	214
旋律使音乐具有征服人心的力量	215
达兰贝尔	
音乐是一种语言	218
苏尔策尔	
音乐是表达热情的艺术	218
亚当·斯密	
音乐描写的是有社会意义的感情和激情	219
音乐赋予模仿对象以奇妙的美	220

成功的器乐曲还能令人体验到理性上的愉快	220
康 德	
论音乐的美及其审美价值	221
莱 辛	
音乐、诗、舞蹈的差异和结合	226
沙班农	
音乐比任何艺术都缺少模仿	229
詹姆斯·彪蒂	
音乐主要是表现而不是模仿	229
歌 德	
音乐表达内心,不受外界作用	230
福尔克尔	
音型是感觉和热情的表现方式	232
拉赛裴德	
音乐是一种更动人的语言	232
音乐只能表现作用于听觉的东西	233
莫扎特	
音乐要始终成为音乐	234
音乐如何表现人物的心理状态	234
雷 哈	
音乐的多样与统一及匀称规律	235
音乐是一种通用语言	235
黑格尔	
音乐表现的中心内容和形式的主体性	236
音乐的一般性质以及和其他艺术的差别	240
贝多芬	
音乐不限于描绘	256

感受多于音画	255
赫尔巴特	
音乐什么也不表达	256
叔本华	
音乐表现的只是抽象的情绪本身	257
世界在音乐中得到了完整的再现和表达	257
格里尔巴策	
音乐与诗艺的区别	258
玛克斯	
音乐能再现心灵的一切	259
海 涅	
音乐界于精神与物质之间	259
门德尔松	
音乐能表达明确的思想,胜过语言	260
舒 曼	
音乐的想象力和表现力	261
李斯特	
音乐能直接表达感情的内容和深度	263
音乐是人类的万能语言	265
瓦格纳	
音乐是心灵的语言	268
音乐表现感情的本身	268
安布罗斯	
音乐与诗歌的界限	269
音乐长于表现精神生活	270
谢洛夫	
音乐是灵魂的语言,特殊的语言	270