

高师专科艺术教育专业必修课教材
教育部体育卫生与艺术教育司组编

艺术概论

高师《艺术概论》教材编写组

高等教育出版社

高师专科艺术教育专业必修课教材
教育部体育卫生与艺术教育司组编

艺术概论

高师《艺术概论》教材编写组

高等教育出版社

(京) 112号

内 容 提 要

本书是为高师专科艺术教育专业编写的艺术理论基础教程。全书由上篇艺术总论和下篇艺术分论组成,共14章。总论各章依次讨论了艺术的起源与发展、艺术与人类社会系统、艺术的本质与特征、艺术的功用、艺术创作、艺术作品、艺术欣赏、艺术批评等艺术的基本理论问题。分论各章分别论述了美术、音乐、舞蹈、戏剧、影视、文学等主要的门类艺术的历史演变、种类、特征。本书在坚持马克思主义文艺思想的基础上,关注艺术发展的现实,审慎地吸收了近年来艺术理论研究中的新观点,具有较强的时代感。本书既适用于高师专科音乐、美术、舞蹈等艺术教育专业师生,也可作为艺术理论研究者 and 爱好者的参考书。

图书在版编目(CIP)数据

艺术概论/《艺术概论》编写组编. —北京:高等教育出版社, 1999. 6

ISBN 7-04-007177-0

I. 艺… II. 艺… III. 艺术理论-高等学校: 师范学校-教材 IV. J0

中国版本图书馆CIP数据核字(1999)第04949号

艺术概论

高师《艺术概论》教材编写组

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市东城区沙滩后街55号

邮政编码 100009

电 话 010-64054588

传 真 010-64014048

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 北京地质印刷厂印刷

开 本 787×1092 1/16

版 次 1999年6月第1版

印 张 11.75

印 次 1999年6月第1次印刷

字 数 270 000

定 价 14.40元

凡购买高等教育出版社图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请在所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

责任编辑 张丽娜
封面设计 张楠
版式设计 周顺银
责任校对 朱惠芳
责任印制 宋克学

上篇 艺术总论

第一章 艺术的起源与发展	2
第一节 艺术的起源	2
第二节 艺术的发展	6
第二章 艺术与人类社会系统	12
第一节 艺术与人类生活	12
第二节 艺术与经济	15
第三节 艺术与科学	19
第四节 艺术与宗教	22
第三章 艺术的本质与特征	25
第一节 艺术的本质	25
第二节 艺术的特征	33
第四章 艺术的功用	43
第一节 艺术的主要功用	43
第二节 艺术的其他功用	47
第三节 艺术功用的特点	48
第五章 艺术创作	51
第一节 艺术创作主体	51
第二节 艺术创作心理	54
第三节 艺术创作方法	57
第四节 艺术风格与流派	60
第六章 艺术作品	63
第一节 艺术作品的构成	63
第二节 艺术作品的传播	67
第三节 艺术作品中的几对矛盾	70
第七章 艺术欣赏	75
第一节 艺术欣赏主体	75
第二节 艺术欣赏活动	84
第八章 艺术批评	91
第一节 艺术批评主体	91

第二节	艺术批评的特征和作用	93
第三节	艺术批评方法	94

下篇 艺术分论

第九章	美术	100
第一节	美术的起源与发展	100
第二节	美术的种类	102
第三节	美术的艺术特征	108
第十章	音乐	113
第一节	音乐的起源与发展	113
第二节	音乐的种类	117
第三节	音乐的艺术特征	126
第十一章	舞蹈	133
第一节	舞蹈的起源与发展	133
第二节	舞蹈的种类	137
第三节	舞蹈的艺术特征	141
第十二章	戏剧	145
第一节	戏剧的起源与发展	145
第二节	中国戏曲的起源与发展	148
第三节	戏剧的种类	149
第四节	戏剧的艺术特征	153
第十三章	影视艺术	158
第一节	影视艺术的产生与发展	158
第二节	影视艺术种类	163
第三节	影视艺术特征	166
第十四章	文学	170
第一节	文学的产生与发展	170
第二节	文学的种类	173
第三节	文学的特征	177
后记	182

艺术总论

尽管人类的艺术活动在数万年前就已经开始了，但人类对艺术的研究历史不过二千多年。而在这二千多年的历史中，虽然有千千万万思想家、理论家及有识之士对艺术进行过不断的探讨，但他们的成果主要是对具体作品的艺术批评，大量有关艺术理论的论述则散见在哲学、伦理学、历史学及其他著作中。直到19世纪末，随着艺术本身的繁荣与发展，以及美学、社会学、心理学等学科的兴起与发展，艺术学才作为一门专门的学科而产生。与此同时，其他专门艺术理论学科也从一般的艺术理论中分化出来，成为独立的学科，其中有艺术哲学、艺术史、艺术批评学、艺术形态学以及各门类艺术的专门理论等。

20世纪以来，新兴学科不断崛起，而且形成了各学科之间互相借鉴、互相融合的氛围。近几十年来，艺术学大量吸收其他相关学科的成果，并与许多学科结合而形成新的边缘学科，如艺术社会学、艺术美学、艺术心理学、艺术文化学、艺术人类学、艺术经济学、艺术教育、艺术管理学、艺术符号学、艺术传播学以及艺术未来学等。这些新学科大大丰富了艺术学领域的内容，为我们开拓了广阔的视野。当然，这也从另一方面说明艺术是一种复杂的现象，它需要我们从各种角度运用各种学科的理论和方法来研究、探讨和把握。

虽然艺术概论只能对艺术作概括性的论述，不可能对上述各相关学科的理论一一介绍，但有几门相关学科却是需要特别予以重视的。其一是社会学。艺术是随着人类社会的产生而产生，随着社会的发展而发展的；艺术是一种十分重要的社会现象，它在人类社会中有特殊的位置。因此，我们必须把艺术现象放在社会大背景中进行研究。其二是美学。艺术是人类的审美创造，也是人类审美的最高境界，故美学把艺术当作最重要的研究对象；而艺术学如果没有美学的基础，则不能称其为真正的艺术学。其三是心理学。艺术是一种精神产品，是人类的精神创造。人类是以极其复杂又十分微妙的心理进行艺术创造及艺术鉴赏的。因此，心理学的介入有利于把握艺术的精神实质。除了上述三门学科之外，其他一些学科对研究艺术学也有十分重要的作用，因此，我们在本书中也注意吸收和运用它们的理论和研究方法。

本书上篇艺术总论是对各门类艺术共同的普遍规律进行总体的论述，以区别下篇对各门类艺术进行分别研究的分论。艺术总论主要包括艺术发展的规律、艺术的本质与特征、艺术在社会大系统中的地位及其演变过程、艺术创作和鉴赏活动、艺术作品和艺术批评等。

艺术的起源与发展

第一节 艺术的起源

人类对艺术起源问题的探讨有着悠久的历史。古希腊先哲就对艺术起源发表过许多见解,关于文艺女神缪斯的神话则是这种探索的另一表现形式。在东方古国,也有伏羲作琴、禹之子启偷记天帝音乐等传说。这些都表明了人类在遥远的上古就对音乐的最早来源有过种种认识。对艺术起源的长期探索形成了许多不同的理论见解,其中有几种影响较大。

一、艺术的起源与人类物质生产劳动

艺术是人类才能拥有的,因此艺术起源问题与人类起源问题紧密联系在一起。什么时候有了人,什么时候才能有艺术。

对人类起源问题的探讨在本世纪有很大的发展,从猿到人的发展阶段中,又有了一系列重要的发现。埃塞俄比亚东北部发现的距今约三百万年的人类骨骼化石等考古材料,证明早期人类的存在已有约三百万年乃至更久远的历史。猿人从树上走到地面,使用现成石块、竹木等进行劳动,进而按照其生存需要去改变自然物的形状、性能,进行或打制、磨制石器,或制造弹弓、尖棍等加工、制造工具的活动。这就是人类早期最有意义的创造性劳动。这样,人类就以其智慧与创造区别于动物界了。艺术就起源于人类从直立人到文明人这一漫长的历史阶段中。

在人类从直立人到文明人的长期进化过程中,劳动具有重要的意义。劳动使人的手更加灵活,使人际间的交流加强,使发声器官等有很大的发展,为语言的产生和发展奠定了生理的基础,而语言与劳动又促进了思维的发展。现代人的脑髓较之早期猿人大许多就是现代人思维较发达的一种生理标志。恩格斯指出:“首先是劳动,然后是语言和劳动一起,成了两个最主要的推动力,在它们的影响下,猿的脑髓就逐渐地变成人的脑髓。”^①语言是人类交流的必然产物,这是因为人类是社会性地存在着的智慧生物。从直立人到文明人的考古发现证明,人类是从群居、

^① 恩格斯《自然辩证法》,《马克思恩格斯选集》第3卷,第512页,人民出版社,1972年版。

群婚的社会性共处逐渐走向文明社会的。无论是劳动还是生活，语言、交流都是人类所必不可少的。由于人类生存所必须的物质生产劳动是人类最基本、最普遍的社会实践活动，所以人类在几百万年的劳动中逐渐改变了自身。脑思维能力日渐发达，手脚分工越发明确而且手越来越灵巧，感觉能力和语言逐渐形成。劳动在人的形成中起到了其他活动所不能具有的作用，可以说，劳动创造了人。

人类以物质生产劳动为中心的社会实践活动，不仅在从猿到人的进化中起了巨大作用，而且其中的加工与制造工具本身更是一种具有人类本性的、亦与劳动创造相关的活动。可以说，是“有意识的生命活动把人同动物的生命活动直接区别开来”^①。有意识、有目的的活动是人类区别于动物活动的标志。蜜蜂很灵巧，但蜂巢的营造远不如人类一般的建筑师高明，因为建筑师在建筑之前有意识、有设计，而且在建筑中实现自己的目的。人的创造性实践不仅改变着自然，也改造着自己，使心智得到发展。从旧石器时代粗糙的打制石器到新石器时代的磨制石器，可以直观地见到工艺的进步，也可以见到造型的发展。如对称与不对称，斜直方圆等变化，对质地粗细的追求，以及工具上色彩与图案纹样的增加。特别是石器与陶器上的图纹，更是人类审美意识发展在工具、器物上的表现。人类在社会实践中不仅发展了意识与心智，形成了特有的智慧，也形成了关于艺术的许多知识，创造了具有艺术审美意义的许多物品。

心智的发展形成了人类社会性的文化心理，在一些区域还形成共同或者有较多共同因素的文化。如黄河流域多处文化遗址出土的彩陶及其上面绘制的动植物图形等表明，人类在社会实践中形成了共同的社会文化，人们对色、形以及具有生命的物体表现出相近或共同的喜好。这表明自古以来，社会性就是艺术的一种特征。例如对红色的偏好，在欧洲的尼安德特人墓葬中表现为遗骸边撒些红色石粉，中国的山顶洞人则在同伴尸体旁撒上红粉。对红色的这种应用显然包含着对红色的认识，火、太阳、鲜血与人的生活、狩猎、生命的密切联系应是那时的人们所熟知的了。对红色的认识以及所形成的应用形式，应是原始人文化心理的一种反映。

人类社会实践尤其是物质生产劳动发展了人的生理与意识，为艺术的产生奠定了根本的基础。但是，却不能简单地把艺术起源只归结于劳动，因为在人类形成的漫长历史中，人类的生产劳动也常与原始巫术、宗教等混杂在一起。著名的阿尔塔米拉洞穴、拉斯科克斯洞穴中所画的动物身上有被攻击的痕迹，如野牛身上的箭头、野马身上的砍痕等。有些专家认为这是原始人用巫术手段来帮助狩猎。原始舞蹈与巫术也有着密切的联系，在甲骨文中舞与巫是同一个字。正如摹仿狩猎的舞蹈被认为会有助于狩猎的成功一样，在农耕部族那里，原始人也相信舞蹈能促进植物的生长。例如，他们在靠近庄稼的地方跳舞，就具有使庄稼长得更高的想法。

人的意识与艺术生产的关系是艺术起源中又一个繁难的问题。人们发现，最早的雕塑作品约三万年前就已存在，欧洲亦有发现约五万年前骨笛的报道。然而，迄今为止我们还无法对文字出现之前人类的艺术意识与审美意识作出令人可信的梳理。美字的出现只有几千年的历史，而且古希腊并没有美这个词。而史前艺术却已存在数万年乃至更久。“艺术在古代拉丁文中与希腊文中一样……，它意味着一种技艺化了的……东西。”^② 英文中“Art”的原义也是技术、工艺。中国甲骨文中的艺的原形字亦象征着劳动技术。因此，从东西方文字发展看，艺术与技术、与

① 马克思《1844年经济学手稿》，《马克思恩格斯全集》第42卷，第96页，人民出版社，1979年版。

② 科林伍德《艺术原理》第5页，中国社会科学出版社，1985年版。

实用价值曾经是紧紧联系在一起的。先是带有一定艺术性的实用品、艺术品的产生，而后人的艺术意识与艺术美的意识才逐渐丰富起来并且影响艺术生产。关于艺术品等艺术对象对审美主体和审美意识的作用以及他们之间的关系，马克思有过一段名言：“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众，——任何其他产品也都是这样。因此，生产不仅为主体生产对象，而且也为对象生产主体。”^①

二、关于艺术起源的其他几种观点

对艺术起源起决定性作用的是人类的社会实践尤其是物质生产劳动，此外在原始社会中对艺术起源产生作用的还有其他因素。除了上述关于艺术起源的见解，还有多种有较大影响观点。

（一）艺术起源于摹仿

艺术起源于人对对象的摹仿。古希腊流行此类学说，不少人认为艺术是人对自然的摹仿。德谟克利特认为：“从蜘蛛我们学会了织布和缝补；从燕子学会了造房子；从天鹅和黄莺等歌唱的鸟学会了唱歌。”^② 亚里士多德认为：“一般说来，诗的起源仿佛有两个原因都是出于人的天性。人从孩提时起就有摹仿的本能，人对于摹仿的作品总是感到快感。”^③ 亚里士多德认为绝大多数古希腊艺术“实际上是摹仿，只是有三点差别，即摹仿所用的媒介不同，所取的对象不同，所采的方式不同。”^④ 由于所采取的方式不同，所以形成了不同的艺术门类，如：史诗、抒情诗、戏剧。在古代中国也有尧“命质为乐，质乃效山林溪谷之音以歌”的记载，说的是帝尧命乐师质仿效自然之音而创作歌。从人类早期艺术遗存看，摹仿确实是一种主要的创作方法，现见的早期洞穴壁画大多是动物形象，雕塑则较多为女人塑像。对于这些作品的功用有不同的说法，但其创作是摹仿自然存在的生命物体，却是没有疑问的。

摹仿现实的作品遍及史前艺术的各种类型。人类正是从对现实的摹仿中形成和发展了反映现实的方法。真实地反映现实对象成为远古至今艺术的一大创作方法，尤其是美术创作中摹仿现实（或写真、写实）是现实主义艺术的主要方法。摹仿说肯定了艺术、艺术起源与现实（自然与人类社会）的关系，包含着合理和进步的因素。

当然，这种观点亦有其不完善之处，如彩陶纹图案有些是几何形的，而不是摹仿的；摹仿本性亦不是人所独有的。人的摹仿区别于动物的摹仿主要在于其有意识的创造，摹仿是艺术创造的一种手段或方法，而不是艺术发生的必然根源。

（二）艺术起源于游戏

艺术起源于游戏的说法也有称为过剩精力宣泄说。其主要见解为，人类在维持和延续自身生存的活动之外还有过剩的精力。把过剩精力发泄掉是人类生理的需要，人类的游戏本能与此相关。过剩精力被用到没有实际功用的自由快乐的活动就是游戏。

这种学说可以上溯到康德，这位德国哲学家认为艺术活动具有自由的重要特性。这自由就是不受实际功用影响的精神创造，除了活动本身不再有其他目的。席勒提出，人只有在游戏中中

① 马克思《〈政治经济学批判〉导言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第95页，人民出版社，1972年版。

② 德谟克利特《著作残篇》，《西方文论选》上册第5页，上海译文出版社，1979年版。

③ 亚里士多德《诗学》第11页，人民文学出版社，1962年版。

④ 亚里士多德《诗学》第3页，人民文学出版社，1962年版。

才能摆脱物质和精神的束缚并获得自由。这样，人的过剩精力与游戏、审美、艺术就产生了必然的联系。席勒说，人的“想象借助于这种游戏，企图创造一个自由的形式，就最后一跃而为审美的游戏了”^①。

斯宾塞补充与发挥了这种说法。他认为，人比低等动物有更多的过剩精力。游戏与艺术就是这种精力发泄的自由活动。游戏没有实际的功利目的，而是为了消耗机体中积聚的过剩精力，并在发泄这种过剩精力时获得快感和美感。因此，人的审美活动和艺术活动的实质应是一种游戏，美感就是从类似游戏的艺术活动中获得发泄过剩精力的愉快。德国学者布鲁斯从心理学观点出发提出生物的游戏也是有目的的。如小猫玩纸团的游戏是练习捉老鼠，小女孩玩布娃娃是练习今后做母亲，小男孩玩打仗是练习今后当兵作战的本领，等等。

游戏说有其合理的成分，它提出了艺术与游戏所具有的部分共同属性，如它们主要都是为了人的精神需要，而不是物质的需要等。此说亦有不合理性。人与动物的游戏是不同的。人的游戏具有不同于动物的情感认识等内容，是一种文化。动物的游戏则只是剩余精力的发泄。此外，游戏、艺术与功利的绝对对立也是不全面的。游戏说主要从生理学、生物学角度来讨论，忽略了艺术与人类物质生产、社会实践的联系。

（三）艺术起源于巫术

艺术起源于巫术是西方 20 世纪以来最为盛行的一种学说。英国著名的人类学家爱德华·泰勒在其《原始文化》中提出了原始人思维的最大特点是“万物有灵”。他认为野蛮人的世界观就是给一切现象凭空加上无所不在的人格化的神灵的任性作用。英国另一位人类学家弗雷泽在其名著《金枝》中提出了原始巫术对其他文化、风俗、仪式、信仰的产生具有重大作用。萨尔蒙·赖纳许等人运用巫术理论来解释艺术起源。他们认为原始洞穴壁画的创作是为了达到某种巫术目的，用以保证狩猎等活动的成功。

从中外考古发现和人类学研究成果看，原始时代的造型艺术、歌舞艺术等与巫术观念很可能有关。如古人以瓮棺葬人时在棺上留孔，是想让死者的灵魂自由进出；有的用红石粉涂抹死者身体，以求死者复活；有的洞穴壁画曾先后被人画过多次，这些都可能具有某种巫术意义。原始歌舞中，原始人为祈求狩猎成功而扮演野兽等是常见的现象。例如，以摹仿野牛的舞蹈企求使野牛进入狩猎的范围中等。

艺术与巫术曾有十分密切的联系。“巫术活动总是包含着舞蹈、歌唱、绘画或造型艺术等活动。”^② 巫术与艺术的这种紧密的关系，使巫术活动对原始艺术的产生具有很大的作用。但是这仍然不能说明巫术与艺术孰先孰后以及巫术是艺术起源的唯一和根本原因。

（四）艺术起源于表现

艺术起源于表现的说法可以追溯到上古。《毛诗序》有“情动于中而形于言，言之不足故嗟叹之，嗟叹之不足故咏歌之，咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也。”《荀子》有：“夫乐者乐也，人情之所必不免也。”他们认为艺术起源于人的情感表现。俄国著名作家列夫·托尔斯泰说：“一个人为了要把自己体验过的感情传达给别人，于是在自己心里重新唤起这种感情，并用

^① 席勒《审美教育书简》，《西方文论选》第 487 页，上海译文出版社，1979 年版。

^② 科林伍德《艺术原理》第 67 页，中国社会科学出版社，1985 年版。

某种外在的标志把它表达出来……这就是艺术的起源。”^① 意大利的克罗齐提出“直觉即表现”，直觉是艺术的本质，其来源是人的内心情感，因为艺术是情感的表现。英国的科林伍德认为，艺术是艺术家主观想象和情感的表现。美国的苏珊·朗格提出艺术是人类情感的表现形式、符号。

艺术以表现情感为主，艺术更多地是与他人进行情感交流，艺术家的作品总是渴望得到别人、社会的了解与理解，这些是艺术的特征。表现说反映了艺术特征的一个重要方面。然而，人表现情感可以有多种形式，如动作、语言、表情等。在许多情感（如爱情、亲情）表达中，动作、语言是主要的形式，艺术并不是表现情感的唯一形式。究根求源，人的感情与思想来源于人的社会实践。《史记·乐书》说：“乐者，言之所由生也；其本在人心感于物也。”人的情感是由外物——人的社会实践所引起的，人心之动才能产生音乐。可见，艺术产生的根本原因不能简单地归结为人的情感。

艺术起源是一个距今十分遥远的年代的事，对这一问题的探讨已经有了悠久的历史，而且将持续下去。艺术产生的多种理论与观点，或多或少地提出了具有一定合理性的认识。艺术的起源可能具有多方面的原因。然而，究其根本，艺术是人类文化的一个组成部分，它起源于原始社会人类以物质生产劳动为中心的社会实践活动。

第二节 艺术的发展

艺术发展与艺术起源一样，是艺术史论的又一重要问题。从世界艺术史的范围看，艺术发展有不同于其他人类文化的特点。艺术发展既有其自身的原因，也与自然、社会、人文等紧密相关。

一、艺术发展的历史过程

艺术发展和其他文化发展一样，有其自身的特点。不少学者提出，艺术的发展经历了“艺术前的艺术”的阶段，这个阶段在文明时代之前。^② 由于世界各地艺术的发展和不同门类艺术的发展具有不平衡性，所以艺术发展过程的阶段性并不是绝对的。但是，从对人类和艺术的起源与发展的总体考察中可以发现，艺术在漫长的历史过程中经历了形成阶段和成熟阶段。

艺术是伴随着人类而形成的。从对不发达民族的文化考察中可以发现，原始歌舞是这一时期的重要文化形态。考古材料表明，在漫长岁月中人类文化与艺术的发展是十分缓慢的。如果以人类打制工具的时间计算，在东非肯尼亚特卡纳湖东部发现的砾石打制的石器距今约二百六十一万年以前。当人类能有意识地打制石器，人类就具有了造型意识与造型能力。实用器具的创造包含着造型艺术创造的因素成为这一阶段中艺术发展的一种特色。

实际上对原始人类进行艺术考察，目前主要集中在距今约四万年这一段，这也是人类艺术发展较之此前更快、更丰富的阶段。距今约四万年至四千年的阶段是原始艺术发展中最为璀璨夺目的阶段。此间既出现了具有实用功能的器具，如石刀、石碗、骨针和其他有角器等，更有饰品和雕刻、岩画、各种粘土制品等具有突出艺术成就的原始艺术品。此时，“岩画的表现形式

^① 列夫·托尔斯泰《艺术论》第46页，人民文学出版社，1958年版。

^② 参见邓福星《艺术前的艺术》第2页，山东文艺出版社，1986年版。

和风格是多种多样的：有刻划，有涂染，也有先刻后涂的；有用单线勾轮廓，有略加阴影，也有以手涂的剪影形式表现的；有不涂色的，也有加色彩（多为红、黄、褐色）的。这一时期多采用比较写实的手法。”“这些饰品、雕刻和岩画凝结、蕴含着更多的意识、观念和情感与精神因素及社会意义……包含着人类初期的审美意识和观念。”^① 陶器的出现是人类文化史上的大事，是人类合成新材料、改造自然的新能力形成的标志，它大大地促进了艺术的发展。同时也出现了史前艺术中最富于创造性的部分：陶器艺术。具有装饰美化因素的实用器皿，陶制动物与人像以及陶铃、陶埙等乐器，展现了陶器造型艺术与发声艺术方面的丰富创造。而彩陶艺术则以蔚为大观的纹饰、图案等铺展了人类美术的华丽篇章。建筑艺术在这一时期有长足的进展。穴居型、架屋型、地面造屋型（分别指挖洞作屋、先在地上架平台而后造屋、直接从地面建造房屋这三种类型）等以其多样的空间关系的布局与设计，表现了人类在实用建筑方面的智慧与审美要求。

金属艺术的出现是人类艺术史上的又一丰碑，也是人类进入文明时代的重要标志。它出现在距今约五千至三千年间。首先出现的是铜器，其中又以青铜器为早。与烧制的陶制艺术品相比，青铜浇铸工艺更为复杂，青铜艺术也以更加丰富多样的造型、装饰和独特的风格，展现了那一时代特有的精神与风格。约在青铜艺术出现的前后，世界各地陆续出现了文字。中国商代早期出现了刻划文字。从此，或刻或铸或写，人类用文字的形式书写了自己的文明历史，同时也创造了文字自身的艺术：书法艺术和以文字表达的艺术——文学。

文明时代，人类有了独立和成熟的艺术。不为实用而主要是以欣赏与审美为需要的艺术逐渐在人类的精神文化生活中占据重要地位，诗歌、音乐、舞蹈、绘画、雕塑等获得了长足的进步和巨大的成就。艺术的发展在这一阶段呈现出加速的状态。

二、艺术发展的一般规律

艺术从起源到发展经历了漫长的历史，伴随人类走过了其形成、发展与成熟的历程。艺术发展的内部和外部的种种因素制约与促进着艺术的发展。人们由此对艺术发展给予了种种关注，并提出了各种见解，对艺术发展规律的探讨成为艺术理论的一个重要组成部分。

（一）艺术随时代的变化而变化

从艺术的起源与发展可以看出，艺术随着时代的变化而变化，这种变化的总趋势是随着人类文化的发展，艺术不断地从非艺术走向专门艺术，从幼稚走向成熟。

艺术发展在从不成熟走向成熟的不断进步的过程中，又呈现出鲜明的时代特征。如原始时代的艺术与那个人类文化尚处在初级水平、生产力低下、社会精神中充满愚昧的时代相适应，写实性地描绘与塑造自然物（动物、人、植物）和夸张地描绘人与动物等较为直观、粗浅的美术作品就占多数。而文明时代的艺术就以较高的智慧、复杂的构思和细致的表达，凸现出这个时代的艺术特征。如张择端的《清明上河图》以长卷铺展了北宋经济政治中心汴京纷繁的社会生活图景，从郊野到市中心，汴河的航运、远方的骆驼商队、大街小巷以及各色市民等等反映出都市经济生活的诸多场景。从表演艺术来看，原始时代“击石拊石，百兽率舞”的质朴、简单与近代精致的管弦乐队伴奏的现代舞剧，亦表现了艺术随时代进步而发展变化的鲜明痕迹。从

^① 邓福星《艺术前的艺术》第54、55页，山东文艺出版社，1987年版。

不同时代具有不同艺术的历史，人们认识到：艺术是变化发展的。艺术变化发展的最突出的特点是艺术与时代密不可分的联系。任何一个时代的艺术都具有那个特定时代的特有的精神风貌。

艺术与时代的密切联系还表现在艺术形式的变迁方面。不同时代有不同时代的艺术，前一个时代占据主要地位的艺术形式在后一个时代让位给新的艺术形式，这在艺术史上也是屡屡出现的。汉代的乐府诗至唐让位于音韵流美、格律严整的近体诗；至宋长短句的词又领风骚于文坛；元曲兴起在宋代之后，又展现了更具有平民生活语言风格的诗歌新形式。文学史上唐诗、宋词、元曲此起彼伏、代有更迭的现象，补证了刘勰早先“时运交移，质文代变”，“歌谣文理，与世推移”的判断。随着时代的变迁和社会生活的不同，不同时代占据主要地位的艺术形式常常发生变化，以此为特征表现出相应时代的艺术新貌来。艺术形式变化的同时也有着相应的艺术风格、艺术表现手段、审美趣味的变化。

艺术与时代的密切联系还表现在其与社会盛衰的密切关系上。社会安定、经济发展的时代，往往是大型艺术较为发达的时期。中国古代规模最大的综合性表演艺术形式是汉唐大曲，尤其是唐代大曲。这种被称为宫廷燕乐（又称宴乐）的表演艺术由宫廷艺术家表演，包括歌唱、舞蹈、器乐，常被用于招待群臣的宴会等场合。大曲结构宏大，诗乐均经细心创作，舞蹈的服饰化装十分精致，演奏的乐器、作品和人员也经过挑选，表现出唐代国力的强盛、艺术的繁华。它和唐代雕塑、石窟壁画表现出来的丰腴圆润的佛像与仕女，亲切生动的佛、人神态，琼楼玉宇间的丝竹歌舞，彩云飞舞般的天女散花等等，共同反映了唐代社会乐观自信、生活安康的时代朝气和对现实的注重超于神、佛的精神。六朝则不同，乱世给社会、人民带来了动荡不安的生活，经济的不景气和文化上的玄学兴盛以及隐士清淡之风，反映在艺术上则是魏晋大曲的清幽气质和较小的规模。以弦管乐、歌乐为主的魏晋大曲被称为清乐大曲，就是当时追求宁静、崇尚玄理和超然世外的社会在表演艺术中的反映。它和汉代的相和大曲以及后来的唐代大曲，突出地表现了同一类大型艺术在衰世与盛世的不同形态。

古希腊与欧洲中世纪艺术同样反映了艺术与时代盛衰关系的规律。古希腊曾是人类历史上最为完善的奴隶制社会，其时经济社会较为强盛，人们崇尚体育，健壮的体魄与人体美最为人们所欣赏，表现了盛世注重人文的时代精神。著名的《阿波罗像》、《掷铁饼者》等无不以其发达的肌肉、强健的身体、沉稳的气质展现出古希腊人的风姿；而《米洛斯岛的维纳斯》既以美也以健康平静，完善地表现着那一时代对人的肉体和精神追求的和谐与自信。经历了十字军东征、社会动荡和封建割据的欧洲中世纪，生活在贫困和不安中的欧洲人民否定现世和人生，寄望于上帝和宗教。具有巨大穹隆和高耸入云的尖塔的哥特式建筑是最能反映这个时代精神的艺术形式之一。对上帝和来世幸福的向往把这个时代的艺术创造引向了现实之外的渺茫世界，而反映人的现实生活的艺术却未能得到充分的发展。

艺术与时代的密切关系说明，一个时代的艺术是一个时代文化的有机组成部分。从这个意义上说，时代的艺术，亦是时代的产儿。每一个时代都以其特有的物质与精神催生着新的艺术，也丰富和发展着既有的艺术。时代不仅对艺术形式、内容、情感、精神产生影响，也以其特有的物质材料、科学技术等推动着艺术的发展。如自爱迪生发明留声机以来的录音技术、半导体技术就对以人声表现的音乐、语言艺术等多种艺术门类的发展给予了巨大影响；广播剧就是依托有线广播与无线电网迅速发展起来的新兴艺术品种。依靠计算机技术的电子合成器，以其千种以上的音源和混声功能创造出人工合成的音乐，可以比任何乐队演奏的音乐还丰富。用电脑

控制的能“舞蹈”的音乐喷泉以其绚丽的光色、多样的节奏和律动的“舞姿”越来越多地出现在许多国家的都市之中。

（二）艺术发展的不平衡性

艺术发展与社会历史发展的不平衡性是艺术发展的另一个规律。它主要表现在物质生产发展与“艺术生产”发展的不平衡。有些国家、社会形态、时代，经济发展繁荣，其艺术却未必同步繁荣。恩格斯曾对经济发展比不上德、法的挪威近二十年所出现的文学的繁荣作出分析。以易卜生为代表的挪威文学繁荣的背景是经济不发达的社会，然而它却比同时代经济上发达的德国、法国取得了更高的文学成就。因此，马克思提出，艺术的“一定的繁盛时期决不是同社会的一般发展成比例的，因而也决不是同仿佛是社会组织的骨胳的物质基础的一般发展成比例的”^①。

艺术发展与社会历史发展的不平衡是多方面因素决定的。除了经济状况，还有意识形态、社会政治等等因素。有时繁荣的经济、安定的社会给某些艺术门类的发展和艺术家的创作提供了好的环境，有时动荡不安的社会生活和较少约束的思想氛围给艺术家提供了纷繁复杂的社会生活背景和较自由的创作空间，从而出现某些艺术的繁荣。文艺复兴时期是欧洲艺术的空前繁荣期，这种繁荣却不是诞生在资本主义经济的繁荣时代。以人文主义文学为主流的这一时期的文学取得了巨大的成就。塞万提斯的长篇小说《堂吉珂德》，薄伽丘的《十日谈》，莎士比亚的剧作《罗密欧与朱丽叶》、《威尼斯商人》、《哈姆雷特》等不朽的艺术作品为欧洲艺术宝库增添了一系列杰出的艺术典型。十四行诗体和具有近代特点的小说艺术、冲决古典戏剧规范的新戏剧等也于此时奠定了基础。这一时期的欧洲文学有强烈的反封建、反教会的倾向和批判意识，热爱生活、追求个体幸福、富于浪漫主义的热情等成为其中突出的精神面貌。文艺复兴时期文学艺术方面的伟大成就也具有世界性的意义。这时文学艺术的繁荣与反对封建主义、反对宗教神权、要求个性解放、追求幸福理想的社会变革紧紧联结在一起。社会变革与斗争呼唤着文艺，文艺在这时是思想解放的先锋，也是反封建革命的利器。从欧洲和世界范围看艺术发展与社会发展的不平衡是如此，从国家看也是如此。如19世纪的俄国，其经济状况远不如德国、英国，然而，却出现了文学艺术的空前繁荣，普希金、果戈里、托尔斯泰等文学巨人，以柴可夫斯基和“强力集团”为代表的俄罗斯民族乐派展现了俄罗斯艺术发展的又一高潮。这时的俄罗斯有着错综复杂的社会斗争和阶级矛盾。农民暴动和党派起义等各种反对沙皇专制的斗争使农奴制的俄国动荡不安。巨大历史变革中的社会生活给艺术家的创作和艺术繁荣提供了极为生动丰富的材料、环境、机遇、思想和动力。

艺术发展与社会历史发展的不平衡性是客观存在的，但不是绝对的。艺术发展有与社会发展趋势相一致的现象，如中国唐代社会发展与唐代艺术发展就是如此；艺术发展也有与社会发展不一致的现象，如上述所说的多个例子。艺术发展与社会发展的不平衡，有时是出于经济原因，有时是上层建筑变革引起的，不能一概而论。

艺术发展的不平衡性还有着地理、民族等因素。由于自然和社会人文等原因，世界上不同地理环境中的艺术具有不同的发展。如距今两千年左右古希腊艺术繁荣的时候，美洲大陆的原住民族仍然处在民族艺术不发达的状态。就以20世纪后半叶而言，当发达国家采用激光来丰富

^① 马克思《〈政治经济学批判〉导言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第112页，人民出版社，1972年版。

舞台美术，用电脑设计广告、建筑和装饰时，处在高原与丛林中的不少民族的艺术仍然停留在手工绘制和利用自然物体颜料的阶段。从人类走向现代社会的进程看，不同地区间艺术的发展是不平衡的，这种不平衡的原因首先是物质生产的发达程度。如20世纪以来南部不发达国家的艺术较之北部发达国家的艺术不同的一个明显现象就是，发达国家的艺术与现代科学技术及其产品有着较为密切的关系。此外，不同地区的社会人文、历史状况也对艺术发展有重要影响。

艺术发展的不平衡性在艺术内部突出地表现为不同艺术门类发展的不平衡。从艺术的材料角度看，以自然物体为材料的艺术，其产生与发展一般较早。比如以人体为艺术表现材料的舞蹈艺术的产生早于以复合材料、人工合成材料为艺术表现材料的钟磬之乐、电声音乐。以骨骼为材料的骨笛要早于以木管、铜喇叭等构成的唢呐。直接刻划于岩壁上的岩画早于以纸、绢等材料为底本的水墨画。从艺术的文化智慧及文化含量看，具有较多样、较深文化内涵和智慧的艺术门类往往出现得迟一些。如文字文学的出现晚于诸如古希腊的荷马史诗、藏族的《格萨尔王传》等口传文学；包含着多种角色与冲突的戏曲晚于单纯的歌舞。

（三）继承与创新、吸收与借鉴对艺术发展的重要作用

艺术发展除了与时代和社会、经济基础和上层建筑等因素有关外，还有其自身继承与创新、吸收与借鉴等内部的原因。从艺术发展的总体而言，继承与创新、吸收与借鉴是艺术发展的主要方法，而且许多艺术门类的发展常常是多种方法并用。

不同时代都有能够代表该时代的艺术，然而，不同时代的艺术间却有着千丝万缕的联系乃至继承关系。新的艺术创造往往是在旧的基础之上产生的。如原始社会中人们捏土成像与陶器时代烧制陶俑、青铜时代浇铸铜人的艺术创造，其时代背景不同、人像的制作材料不同、艺术风格不同，后者相对于前者是创新。这里面也包含着继承，以土捏像在物象的造型方面、技术等方面都给其后的陶俑制作以直接的影响。同样，陶器艺术也在技术与艺术方面给予以造模型为浇铸基础的青铜艺术相应的影响。

从继承的方式看，后代艺术对于前代艺术的继承有直接的也有间接的。同一艺术门类的发展中直接继承的成分往往多些，这在不同时代雕塑艺术的继承与发展中表现得较为突出。而中国各地佛教寺庙及其内部的佛像虽是不同时代所为，其格局、形状却大同小异，使人们一望便知何为大雄宝殿，何为钟楼、鼓楼，其屋何用、其佛何名。宗教建筑艺术属于继承得较多的类型，世俗艺术的创新成分则明显高于宗教艺术。艺术流派的继承因素也较多，以此形成流派艺术的特点。如戏曲艺术中的梅派、程派、麒派等都以保持原唱艺术家的韵味为首要追求，否则就失去该艺术流派的特色了。

从艺术创新角度看，创新是艺术发展的内部原因，没有创新因素的艺术是没有活力的。因此，有较大发展的艺术、有大影响的艺术往往是有成功创新的艺术。如兼用戏曲与欧洲歌剧许多表现手法的新歌剧《白毛女》，就以其诸多成功的创新而成为影响很大的经典之作。中国新歌剧、舞剧也是在中国戏曲、歌舞和欧洲歌剧、芭蕾舞剧基础上，立足于中国国情进行创新才产生出一批为人民大众所欢迎的优秀作品来的。艺术创新的根本原因是社会尤其是经济基础的变化。社会变革、新的经济基础要求与之相适应的文化艺术，这种需求推动着艺术不断发展变化。宋元时期是市民经济发展较快乃至占据重要地位的时代。市民阶层壮大成为社会的重要力量，市民艺术应运而生，十分繁荣。中国的说唱艺术、戏曲艺术和作为新诗体的元曲也在这一时代得到了迅速的发展。

艺术的继承与创新在艺术发展中有着不可分割的联系。世界上不存在只有创新而无继承的艺术。任何艺术创作都或多或少、或直接间接地继承着人类艺术、文化等方面的经验。例如，以否定调式调性为特色的无调性音乐，在音乐组织原理方面仍然有着对调性音乐的继承，在创造无调性音乐的构成技术方面也以调性音乐为对象，相反相成地吸收其许多经验。近百年来中国表演艺术常有“京派”、“海派”之说。京派较持稳，较重正统与继承；海派较有活力，有较多创新意识，较快地适合时尚。京派艺术在正统之中有创新，海派艺术在创新之中有继承。继承和创新二者兼用并各有侧重，是南北两派艺术发展的不同特色。

吸收与借鉴也是艺术发展常见的两种方法。一种艺术吸收另一种艺术的成分往往能使自己更加丰富、更具有艺术表现力或更加新鲜活泼。隋唐宫廷音乐中的多部乐就有不少乐部是外国的（如高丽乐、康国乐、扶南乐等）乐舞，这种吸收使隋唐宫廷音乐更加多姿多彩，而且具有较好的世界艺术视野。多部乐设外国乐部是一种吸收，小提琴（如小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》）演奏中吸收二胡的滑音是又一种吸收，这种吸收由于采用了中国乐器常用的手法，从而使小提琴这种典型的西洋乐器的演奏具有中国音乐风味。可见，吸收使用的同时也具有相应的创新因素。除了上述“移入式”的吸收，还有“化入式”的吸收。如唐朝的坐、立部伎所表演的音乐歌舞中就有不少作品具有外来艺术的风韵，它们吸收的外来艺术成分已经融化到新的艺术之中。不同种类的艺术或文化也有着十分多样的吸收，如中国画艺术对书法就有许多吸收，成为传统，甚至有以书入画之说。由于中国古代书画相通，这种吸收是相近、相关艺术的吸收。此外，不同艺术门类的相互吸收，也是艺术发展常见的现象。

艺术创造与发展中借鉴也是必不可少的。艺术门类之间、民族艺术之间、地区艺术之间、艺术流派之间、不同的艺术与文化之间的借鉴，形式极为多样，而且对艺术的发展起了很好的作用。如20世纪中国画对日本画的借鉴使之在色彩的丰富性方面、对油画的借鉴使之在人物造型方面有了新的发展。这是艺术门类之间的借鉴。艺术向其他人类文化的借鉴也是艺术借鉴的好形式，亦常见于艺术史。如书法与舞蹈、武术本不是同类文化，但在书法家那里，公孙大娘舞《剑器》时出神入化的表演与草书笔走龙蛇之势相关，于是，公孙大娘舞《剑器》时神形合一的英姿给了书法家创作以启迪，并留下了不朽的草书名篇和不同文化间互相借鉴、促进的佳话。