

百家艺术课堂文库

中国艺术十六讲

姚扣根 赵骥 主编

上海百家出版社
Shanghai Baijia Publishing House

上海市教育委员会重点学科建设项目资助(项目编号:J50901)

百家艺术课堂文库

中国艺术十六讲

姚扣根 赵 骥 主编

上海百家出版社
Shanghai Baijia Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术十六讲 / 姚扣根, 赵骥主编. —上海: 百家出版社, 2009.2

(百家艺术课堂文库)

ISBN 978-7-80703-910-5

I. 中… II. ①姚… ②赵… III. 艺术史—中国 IV. J120.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 211785 号

- 丛 书 名 百家艺术课堂文库
书 名 中国艺术十六讲
主 编 姚扣根 赵 骥
责任编辑 计 敏
封面设计 徐 诚 梁业礼
出版发行 上海文艺出版(集团)有限公司(www.shwenyi.com)
上海百家出版社(www.bjph.net)(上海市瞿溪路 1365 弄 3 号 200032)
经 销 各地新华书店
照 排 南京展望文化发展有限公司
印 刷 上海市印刷七厂有限公司
开 本 700 × 1000 毫米 1/16
印 张 18
字 数 276 000
版 次 2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 次印刷
ISBN 978-7-80703-910-5/J·76
定 价 32.00 元

上海百家出版社常年法律顾问: 上海瑞富律师事务所

田原律师(13501917060)

商瑜律师(13501679328)

出版缘起

《百家艺术课堂文库》是由上海戏剧学院、上海音乐学院、上海文艺出版(集团)有限公司共同发起,广邀全国艺术教育界的名师编写的一套大型高等艺术教育普及读物。全套书计划推出100种,每年计划推出20种,涵盖文学、音乐、美术、舞蹈、电影、戏剧、建筑等主要学科领域。

《百家艺术课堂文库》的定位是“艺术通识教育”,力求推出一套高品位、高质量的艺术普及读物,通过各位艺术名家可以畅谈艺术人文诸专业领域自成一家之言之成果,让渴求艺术人文熏陶的青年学子犹如游学于高等艺术学府,亲炙名师教泽。这套书可以作为艺术院校与非艺术类院校大学生的选修课教材和课外读物。

1999年6月13日,中共中央、国务院《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》明确提出:“实施素质教育,必须把德育、智育、体育、美育等有机地统一在教育活动的各个环节中。”“美育不仅能陶冶情操、提高素养,而且有助于开发智力,对于促进学生全面发展具有不可替代的作用。要尽快改变学校美育工作薄弱的状况,将美育融入学校教育全过程。”教育家蔡元培先生认为美育可以“陶冶活泼敏锐之性灵,养成高尚纯洁之人格”。对于美育的作用,《礼记·乐记》亦早有记载:“乐也者,圣人之所乐也,而可以善民心,其感人深,其移风易俗,故先王著其教也。”音乐艺术不仅仅使民心向善,感动人心,还能起到移风易俗的作用。这是古代中国文化中对于艺术形式之一的音乐的教化功能的肯定。《百家

《百家艺术课堂文库》便是从这一理念出发,试图通过各个艺术领域的课堂,最终达到美育之功能。

《百家艺术课堂文库》是一个开放性文库,课题追求经典性、创新性、前瞻性、权威性和可读性,其中既有原创选题,也有翻译选题。在这套文库中,我们将遵循“百家争鸣,百花齐放”之原则,兼容并蓄、海纳百川之心态,让艺术课堂有别于传统课堂,呈现出开放、多元与包容之特色。我们将怀着“把心交给读者”之情怀,本着“博达精诚”之精神,努力使一堂堂精彩纷呈的知识传授,转化为纸上的艺苑风景线,使无缘身临其境的普通读者,也能借助《百家艺术课堂文库》,了解当代校园艺术文化知识、思想与学术的发展,为促进高校和社会的互动,普及艺术教育,促进文化积累奉献力量。

《百家艺术课堂文库》将陆续出版,祈望艺术教育界和读者齐力支持,一起来努力创造一项宏大的艺术教育工程!

《百家艺术课堂文库》编委会

2008年12月28日

序

从艺术欣赏的视野来看,艺术源自对生活和生命的体验,是通往生动、神秘、形象的人间圣殿。艺术欣赏,如同品尝茶味、体会禅意,首先存于本来心,清静心。心清神定,专心致志,凝神观照,秋风赏叶雾幔观海,重在冷暖自知的审美体验,丰富、细腻、深刻个人的艺术感觉。其次在于理性渗入。理性认识,有评论有理论有史论的概念。这些理性和感性的结合,既是经典的价值选择,又是作品与创作者、接受者、空间和时间的关系梳理。其三基于母语文化的感受和探索。在独特的母语文化背景下理解艺术作品,是对长期培育艺术发展的民族文化的探索,也是对具有潜移默化效能的艺术熏陶氛围的研究。艺术爱好者往往通过欣赏艺术,去了解艺术的来龙去脉,去连接语言、宗教、历史、文学、哲学、伦理等,了解母语,了解自己,进行形而上的人生思考。

从个人生活的角度来说,今天人们欣赏艺术,不仅是培养艺术修养,丰富感情生活,讲究生活品位,而且是放飞心情,不旁牵他涉,把一切世俗的烦恼抛在身后,以减轻工作压力,达到身心健康快乐,从而诗意地栖居在这个世界上。从艺术发展的进程来说,当前由媒介激发的学艺热,从艺狂热,成了一个时代的象征标志。艺术各专业发展迅猛,若要进一步冲破瓶颈,学艺和从艺者须提高文化素质,首先当改变以往隔行如隔山的狭隘专业格局,更广泛地接触兄弟姐妹艺术,以世界和当代的视野了解中国艺术的源远流长,打通古今中外艺术的联系,以求能自觉

地以前沿的高度创造当代的艺术实践和理论。从社会追求的功效来说,近年来,休闲文化的提出,各种文化热的兴起,如传统文化的国学热,文物鉴赏的收藏热,“百家讲坛”引发的大众历史文化热,以及着重开发文化艺术内含的经济资源的创意产业热,此起彼伏经久不衰。这些滚滚热潮,激发了社会各界对传统文化艺术的重视,也带动了普通大众和专家学者对中国现当代艺术的关注和研究。

随着艺术的发展,各种艺术论说也经历了脱胎换骨的变化。艺术创作的观念瞬息万变,艺术生产流程和资源分配重新组合,诱导、激发和迫使艺术研究的视野大大拓展。今天的艺术科学,大量吸收和借鉴自然科学、社会科学和人文科学中的其他科学的研究成果和研究方法,与各方面的知识相互渗透、交叉、兼容,呈现出理论与实践不断创新的趋势。艺术的外延越宽广,面临研究的问题就越多越复杂,研究的方法也随着问题的特点有所变革,艺术思想也在不断运动中保持着新鲜活泼的状态,引导时代精神走向更高的境界。

当前,艺术论说的主要拓展之处:

1. 艺术门类的拓展。这个问题涉及艺术门类的分类,传统观点认为艺术有七大门类:音乐、美术、舞蹈、戏剧、电影、广播电视、艺术设计或工艺设计。有的认为有九大门类,将文学、建筑列入艺术学范畴。现代学者中,有的观点将艺术分两大类:纯艺术与非纯艺术。纯艺术是音乐、美术、舞蹈等;非纯艺术指艺术设计、室内设计、建筑设计、服装设计、游戏设计、动画设计、影视特效等。有的观点认为艺术领域应包括摄影、艺术体操、插花、根雕、盆景、装裱、冰雕、沙雕等三十多门类,还应包括一些新兴艺术,如数字艺术、游戏艺术、媒体艺术、互动艺术等。还有的观点认为,有许多传统行业,其内在性质和存在价值已经变了,更接近艺术范畴,应该作为艺术,如武术功夫、大型体操、各类表演性的竞赛等体育界的一些活动,更多强调的是表演艺术,作用于愉悦心情,而不是本来意义的强身健体,如时尚产业的一些服饰、珠宝、首饰、化妆、眼镜、模特等品牌,更多的是提高人们的艺术眼界和鉴赏品位,完全不是本身具

有的使用价值。

2. 艺术研究的拓展。目前,艺术研究的重心,不仅关注艺术内部创作,而且逐渐强调艺术外部联系。关注的视野,覆盖了艺术事业和艺术产业的所有环节,包括艺术产品策划、设计和市场开发,包括艺术创作、艺术制作、艺术管理、艺术销售、艺术教育等艺术产业实现的整个过程的各个子系统,更多的是注视着整个艺术的社会生产和消费方式。

如此,艺术创作进入到艺术经济、文化安全层面,面对市场,面对竞争,面对文化生存的抗争,使艺术商品化,制作产业化,发展市场化。针对这种现实情况,艺术研究一方面开发出文化艺术中渗透着的经济的、商品的要素,使艺术具有的商品属性解放出来;另一方面要跨越市场的负面影响,摆脱非艺术因素的干扰。在这个思考点上,艺术学科的边缘越来越庞大,如艺术思维学、艺术辩证学、艺术伦理学、艺术社会学、艺术心理学、艺术法学、艺术文化学、艺术叙事学、艺术考古学、宗教艺术学、工业艺术学、环境艺术学、艺术管理学、艺术市场学、艺术混沌学、艺术创意学、人类表演学、虚拟演艺学等,甚至还包括艺术科学学、艺术科技学、各种艺术技能学等。艺术学科,如今像大海中的火山爆发,冒出新的小岛并不断向外扩展。随着新的小岛边缘清晰的过程,艺术学科与其他学科的交融、渗透、交叉、重组更为积极、迅速,形成了一种“艺术+X学”的研究模式,由此而来相关新兴学科不断产生,有些研究甚至渗透到了自然科学的前沿领域,虽然这些研究大多处在“兴”的过程,还没有形成完善的理论体系。

3. 艺术史论的拓展。艺术史,一是对艺术的发生、发展各阶段的艺术实践活动进行汇总、梳理和评述;二是对一个较长时段的时间内、某一个地域空间的艺术发展规律进行研究和评述。艺术史的基本类型:通史、断代史、分类史。如近期,填补国内空白的《中华艺术通史》隆重出版,浩浩十四卷,采取断代分卷的形式,是一部囊括中国传统主要艺术门类的综合的大型通史。相对这部宏大经典叙事,艺术史的创作也出现了不少拾遗补缺的“碎片”。

艺术史的研究,越来越尊重个人的创造力。

史家主观能动作用贯穿整个研究过程,从选取研究题目开始,到对史料的理解和选择,到根据个人的艺术观、审美观、道德观,对艺术家和艺术作品作出价值判断。在具体操作中,对切入角度,编撰体制乃至叙述风格的选择,加上史家本人叙述语言的特色,每一个环节都影响分类研究的面貌。

另外,艺术“时、空、事”本身的无限性和多样性,给分类研究创造了无限空间。如考虑外部要素,可以有不同时代、地域、民族、文化等艺术史,还可以有抗战艺术史、城市艺术史、性文化艺术史等;如以内部要素作为切入视角,有艺术理论史、艺术美学史、艺术批评史、艺术经济史、艺术教育史、民间艺术史及艺术观念史等;还可以有隐居艺术、应酬艺术、青楼艺术、酒令艺术等;还可以有艺术形象史、艺术问题史、艺术主义史、艺术范例史,如《牡丹亭》、《红楼梦》演出史,《梁祝》音乐、舞蹈、戏曲演出史,曹禺作品《雷雨》、《日出》国内外演出史等。

艺术讲座,在大多数情况下面对的对象是大众,而不是学术权威和学术同行,故更多是艺术研究的一种普及型的大众传播。本书的编写,主要是针对那些刚刚涉猎中国艺术史不久的各艺术专业学生,以及那些希望迅速对中国艺术有一个整体了解的艺术爱好者。全书,以讲座文稿的形式,不同于学术理论的系统框架和教学材料的学理模式,力求通俗易懂,简洁明了,承载丰富多彩的中国艺术史的信息,以便能让那些习惯创作实践思维的艺术学生,愉快地了解过去,理解当下,探求未来。

本书分十六讲。每一讲,分别是各位专家学者通过自己的长期研究而获得的学术成果。第一讲中国艺术通论,融合中国传统艺术的内部联系,相当于本书的导论,在总体把握上对中国传统艺术的发展进行一个综述。第二讲中国艺术精神,打通传统艺术与传统文化的外部联系,从精神层面阐述中国艺术形而上的内涵。其余十四讲,是话剧、戏曲、电影、音乐、舞蹈、绘画、雕塑、书法、摄影、电视、杂技、曲艺、工艺、建筑艺术等各门类艺术的介绍,知识点包括主要艺术家、作品、思潮和社会背景,知识面包括发展已有数千年历史的中国传统艺术和诞生不超过百

年的中国现当代艺术,没有先后之分,也没有主次之别,力求打破现代与传统艺术的隔阂。这样的策划,把看似分散的门类集于一书,实际上是想在多样性中呈现整体感,总体上能有效地展示中国艺术的风采和特色。

这样的考虑,依据在于:艺术崇尚个性,学习艺术主要是开拓个体的创造力,宣扬独特的生命感悟,以不可模仿的形态傲立艺术之林。但是,任何艺术的成长有其不可脱离的文化土壤。中国艺术的深厚,首先在于每一门具体艺术本身具有融合性。中国画具有诗、书、画、印四者合一的特点,中国戏曲也具有唱、念、做、打四者合一的特点。其次,中国艺术讲究通感。在中国艺术史的发展中,多数门类艺术如音乐、绘画、书法、戏曲曲艺、电视电影,有意与无意之间有着相通相融的紧密关系。诗画本一律,影视本一体,不仅体现在形态的相互渗透,而且综合在艺术家作为创作主体的艺术思维中。可以说,中国艺术无论如何分割,每一个局部和个体如同在地壳深层流动的岩浆,漫天莫测变化的彩霞,同在一个精神宇宙中。在这个无限的精神宇宙中,每一只蝴蝶翅膀轻轻的振动,都是一次航天飞行的起飞和降落,都会在中国人的心灵深处响起旋律,产生回音。

另外,在如此汪洋恣肆丰富多彩的艺术领域里,组合和选择十六讲,也有一得之虑。十六讲的组合,既可适合一个学期的教学安排,也可根据个人爱好或各种艺术专业和非艺术专业的需要进行组合调整,或增或减。作为拓展艺术视野的学习和训练,具体艺术门类的不同组合,一是照顾到艺术的不断拓展,随时可加入成为热点的新发展艺术;二是考虑到不同的领域专业的切入,可增添一些需要重点讲授的艺术门类。如影视剧类综合艺术的传统专业,适合用这个“十六讲”,洞悉中国艺术领域各方面的成就和智慧,打通艺术的专业封闭和狭窄。而新建的主持人专业、艺术创意专业、社会表演专业等,则可以根据自己的教学需要,加入一些时尚艺术、新兴艺术等,借鉴传统经验,打通艺术传统和现代生活,使艺术研究和实践有坚实基础。如此,目前的“十六讲”是一个基础,以这种方式解析中国艺术,可以形成一个开放的编选格局,意味

着个人可以根据自己的喜爱,由陌生到熟悉;不同学院可以根据不同的专业教学需要,由狭隘到宽广,并根据不同的艺术发展,适当地调整,有机地组合,以便能站在整体了解中国艺术的基础上,更清晰地把握自己的专业。

以上所谈,是策划和编撰这部《中国艺术十六讲》的初衷,作为小序,望达者惠教。

姚扣根

2008年12月1日

目 录

第一讲 中国艺术概说 王琪森(上海人民广播电台高级编审) / 001

- 一、原始艺术 / 002
- 二、商周艺术 / 003
- 三、春秋战国艺术 / 005
- 四、秦汉艺术 / 006
- 五、魏晋南北朝艺术 / 007
- 六、隋唐艺术 / 008
- 七、宋元艺术 / 010
- 八、明清艺术 / 011

第二讲 中国艺术精神 徐 煜(上海戏剧学院博士、讲师) / 014

- 一、对生命的诗性体验精神 / 014
- 二、艺术开掘的不同维度 / 017
- 三、艺术表现的虚实观 / 022

第三讲 中国话剧艺术 丁罗男(上海戏剧学院教授、博士生导师) / 026

- 一、新剧之诞生 / 026
- 二、现代话剧的形成 / 028
- 三、走向成熟 / 030
- 四、在烽火中兴盛 / 033

五、新中国戏剧 / 036

六、新时期戏剧 / 039

第四讲 中国戏曲艺术 宋光祖(上海戏剧学院教授、博士生导师) / 044

一、中国戏曲的独特艺术魅力 / 044

二、南戏——最早成熟的戏剧 / 046

三、多姿多彩的元代杂剧 / 048

四、恢宏的明清传奇 / 053

第五讲 中国电影艺术 王伯男(上海戏剧学院副教授) / 056

一、中国电影在初创中的模仿与求索(1905—1948年) / 057

二、中国电影在发展中的曲折与坎坷(1949—1976年) / 065

三、中国电影在前进中的探索与创新(1977年至今) / 070

第六讲 中国音乐艺术 周成龙(上海民族乐团国家一级作曲) / 085

一、灿烂悠久的古代音乐 / 085

二、多姿多彩的中国民间歌曲 / 088

三、中国传统乐器和器乐 / 093

四、20世纪中国新音乐 / 096

第七讲 中国舞蹈艺术 蓝 凡(上海大学教授) / 100

一、舞蹈的基本艺术特征 / 100

二、舞蹈的分类与类型 / 105

三、中国舞蹈的起源与发展 / 109

四、中国民族民间舞蹈 / 115

五、中国百年(近现代)舞蹈 / 118

六、舞蹈艺术鉴赏的基本准备 / 119

第八讲 中国绘画艺术 李 芽(上海戏剧学院讲师) / 122

一、上古绘画 / 122

- 二、中国画样式的确立与发展 / 124
- 三、中国画特殊语汇体系的完成 / 126
- 四、万变不离其宗 / 129
- 五、有得有失的近现代探索 / 131

第九讲 中国雕塑艺术 朱国荣(上海美术家协会一级美术师) / 134

- 一、原始彩陶 / 136
- 二、青铜时代 / 137
- 三、秦俑汉雕 / 138
- 四、唐风宋情 / 142
- 五、元雕异彩 / 146
- 六、明清余辉 / 148
- 七、现代精神 / 150

第十讲 中国书法艺术 李 伟(上海戏剧学院副教授) / 152

- 一、秦汉以前的书法 / 154
- 二、秦汉书法 / 156
- 三、魏晋南北朝书法 / 158
- 四、隋唐宋书法 / 161
- 五、元明清书法 / 166
- 六、现代书法 / 169

第十一讲 中国摄影艺术 林 路(上海师范大学教授) / 171

- 一、早期中国摄影(1900—1949年) / 171
- 二、新中国的摄影艺术(1949—2000年) / 174
- 三、偏重艺术审美的摄影 / 178
- 四、强调社会纪实的摄影 / 182

第十二讲 中国电视艺术 方 方(上海戏剧学院教授) / 186

- 一、电视艺术的审美特性 / 186

二、电视艺术的分类 / 189

第十三讲 中国杂技艺术 王燕飞(中国海洋大学博士) / 205

一、中国杂技的产生 / 205

二、中国杂技的发展史 / 207

三、中国杂技的分类 / 213

四、中国杂技的艺术特色 / 214

五、中国杂技的文化品格与审美特征 / 215

六、中国杂技的国际交流 / 216

第十四讲 中国曲艺艺术 张福海(上海戏剧学院副教授) / 218

一、中国曲艺的历史 / 218

二、中国曲艺的代表人物及作品 / 226

三、中国曲艺艺术的基本特点 / 228

第十五讲 中国工艺美术 李 芽(上海戏剧学院讲师) / 232

一、烧造工艺 / 232

二、铸锻工艺 / 235

三、染织工艺 / 238

四、编结工艺 / 241

五、木作工艺 / 243

六、髹饰工艺 / 245

第十六讲 中国建筑艺术 孙祥明(上海戏剧学院副教授) / 247

一、都城与宫殿 / 250

二、坛庙、陵墓、寺观与佛塔 / 253

三、园林与民居 / 260

四、少数民族建筑 / 263

五、近代与当代中国建筑 / 266

第一讲 中国艺术概说

王琪森 (上海人民广播电台高级编审)

历史地看中国艺术综合史的空缺,可能与我们的思维模式有关,即擅长于一种发散式的思维,而非系统性的思维。因此,我国历史上对艺术的研究大都是“举要”、“艺概”、“诗话”、“论语”式的。而近代对于艺术的研究又大都着重于各分类史的研究,如绘画史、文学史、音乐史、戏剧史、雕塑史、书法史、工艺史等。诚然,对于这些分类史的研究也是需要的,但也应该要有在这些分类史研究基础上的综合艺术史的研究。因为一个时代的艺术由于其分类的不同而常常表现为不同的形态,如果仅以分类的割裂方式来看,很难发现其内在的整体的美学精神和共同的艺术走向。如唐代是我国封建社会的鼎盛期,尽管其绘画、雕塑、书法、文学、音乐、舞蹈、工艺等都呈现着不同的风貌和风格,但当把它们各自所表现的艺术形态和审美追求集中在唐代整体的美学精神这个聚焦点上,我们就会惊讶地发现它们的艺术走向是如此趋同合一,唐诗的丰采、唐塑的丰满、唐画的丰丽、唐书的丰神、唐乐的丰韵、唐舞的丰艳、唐戏的丰姿等,都是与这个时代的美学思想一脉相承的,表现了唐人那种强健丰赡的文化心态与豪放丰华的艺术情趣。

长期以来,由于中国艺术综合史研究与著作的空缺,使我们对整个中国艺术的发展缺乏一种系统思想与宏观了解,对不少艺术现象不能进行深刻的历史把握与能动的现实审视。特别值得一提的是国内不少大学都设有艺术系,但中国艺术综合史课却是空缺的。这是高等教育中的严重缺憾。所以,为了填补

这个空白,我历时八年,参阅了数千部古籍史料及中外专著,实地考察了不少艺术遗址,采用了史与论的动态结构、纵与横的比较方法、点与面的开放体系、独到而独特的研究视角,将中国艺术的主体:文学、戏剧、音乐、绘画、雕塑、书法、篆刻、工艺等综合起来加以系统地论述,以求有较大的艺术信息量和历史思维拓展性。其中如对原始彩陶纹饰的解读、对原始神话的思想破译、对唐代艺术主体精神的阐述、对元代杂剧社会意义的评判、对山水南北宗审美心理的分析、对扬州八怪生存形态和创作方式的审视等,均体现了较新的学术理念。

一、原始艺术

从旧石器时代的中晚期开始,特别是到了山顶洞人时期,加工考究、磨制精细、形态不一的各类石器、骨器装饰品的出现,穿戴用赤铁矿染过,在尸骨旁撒上红粉等一系列活动,才真正揭开了我们华夏民族艺术创造的序幕。这些山顶洞人的装饰品,从小巧的石珠、石坠、青鱼眼上骨到穿孔的介壳等,都是原始先民有意识的自觉创造,是审美心理的物态化的活动,具有美的追求,已构成了艺术品的基因。从而在本质上已开始区别于劳动工具的制造,归属于人类精神的初级范畴,亦是原始意识形态的产物。

从旧石器时代到新石器时代的演变,也推进了原始艺术的发展。而集雕塑、造型、绘画、装饰、契刻等为一体的彩陶,是新石器时代文化艺术的主体。彩陶最初于1921年发现于河南渑池仰韶村,因此,学者们就以“仰韶文化”作为这类文化的名称。以“文化”来命名,正是新石器时代有别于旧石器时代的一个重要特点。在新石器时代(约公元前1万年至公元前2000年)的彩陶艺术发展过程中,仰韶文化彩陶和马家窑文化彩陶为典型代表。仰韶文化彩陶主要有两大类,一是半坡型,以黑彩为主,也有红彩,多为几何宽带纹以及三角、竖线和斜线所构成的图案。还有像生的人面纹、鱼纹、鸟纹、蛙纹等。二是庙底沟型,也以黑彩为主,兼用红彩,以圆点、钩叶、弧线三角和曲线等构成繁复连续的带状花纹。马家窑文化彩陶无论从纹饰、造型及制作,都要比仰韶文化彩陶有较大的进步。

原始彩陶的纹饰包含着丰富的文化内涵和深厚的历史底蕴,其形式和内容是个相互包容、互相转化的统一体。如拟蛙纹和拟日纹,可能就是出于对太