

美学与艺术学 研究

第四集

汝 信 张道一主编

中华美学学会·东南大学艺术学系编

凤凰出版传媒集团
江苏文艺出版社

美学与艺术学 研究

第四集

凤凰出版传媒集团
 江苏文艺出版社
JIANGSU LITERATURE AND ART
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

美学与艺术学研究/张道一主编. —南京:江苏文艺出版社, 2005. 4

ISBN 7-5399-2216-8

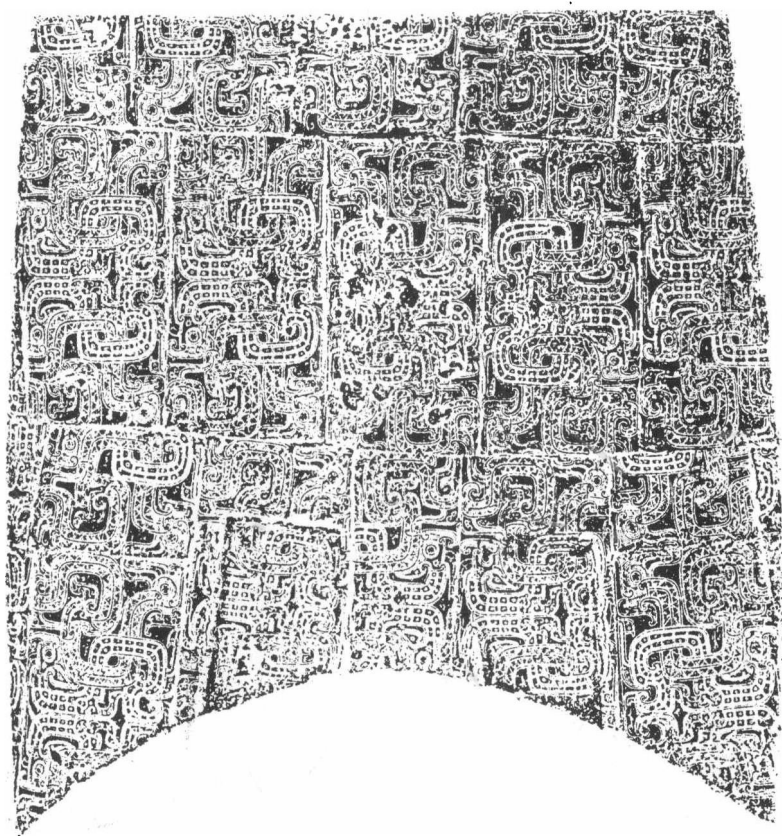
I. 美... II. 张... III. 艺术美学-文集
IV. J01-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 034089 号

书 名	美学与艺术学研究
著 者	张道一
责任编辑	汪修荣
责任校对	张松寿
责任监制	胡小河 张莘莘
出版发行	凤凰出版传媒集团 江苏文艺出版社
集团网址	凤凰出版传媒网 http://www.ppm.cn
印 刷	扬中印刷有限公司
照 排	南京水晶山制版有限公司
经 销	江苏省新华书店
开 本	787×1092 毫米 1/16
印 张	22.5
版 次	2005 年 7 月第 1 版, 第 1 次印刷
标准书号	ISBN 7-5399-2216-8/I. 2089
定 价	40.00 元

(江苏文艺版图书凡印刷装订错误可随时向承印厂调换)

汝 信 张道一 主编

目 录

艺术学研究之经	张道一(1)
国风有形	
——《中国民间美术全集》总序	张道一(.8)
发现的艺术	万书元(12)
人鱼探论	陶思炎(21)
蔡元培的美育与艺术教育观.....	倪建林(27)
一脉相承 和谐互动	
——俄罗斯艺术教育在困境中寻求突破	梅汉成(32)
新西兰小学艺术教育经验及启示	王 颖(41)
西南乡土美术教育内容选择研究	梁 玖(46)
“美是一种本原现象”.....	郭洪体(54)
文化张力与审美品位.....	张怀久(61)
艺术起源与书法艺术的“势”.....	蒋国忠(68)
艺术起源“巫术说”及其悖论.....	张白露(73)
论民间艺术与上层文化的关系	李倍雷(80)
中国艺术中时空意识的生成与发展.....	程明震(87)
中国艺术精神之再思考	刘宗超(96)
中国古典艺术文献中艺术起源观	董占军(106)
传统艺术中的“势”	陈正俊(115)
论庄子“支离”之美	姜青蕾(126)
再论梦的思维与艺术思维	王玲娟(131)

现代艺术家的两难:自由和困厄.....	王拥军(137)
小人物与抒情诗	
——评 Michael Radford 的《邮差》	陈岸瑛(143)
论女红的艺术性质	胡 平(146)
中国造物史运行的动力结构.....	李立新(159)
论《考工记》的“和合”思想	罗 军(170)
设计文化与文化设计	
——现代工业设计的发展与我国传统文化的启示	崔天剑(176)
略论设计文化内涵的民族精神	陈 璐(180)
汉代墓葬艺术中的阴阳素	薛红艳(188)
湘西土家族灵魂观探究	李 禧(198)
绵竹传统木版年画的田野考察与思考	李 灵(202)
浅析我国民间图案的特点	陈 绘(207)
重新认识基础图案在教学中的作用.....	陈靖雨(213)
试论陶器造型中圆形、对称形对造物艺术的启示	朱广宇(218)
田野调查与中国陶瓷史研究.....	曹建文 刘海英(222)
生活陶艺的文化变迁.....	吕金泉(226)
景德镇窑	
——那失却的记忆	齐 彪(230)
中国古代民间工匠制度初探.....	李 佳(234)
漫谈近现代月份牌画.....	李轶南(239)
秦淮花灯	张志贤(242)
安徽沿淮地区花鼓灯艺术的发展及其表演特点	苏金成(246)
融合与困惑	
——析当代中国人家居文化的体验	周 纭(250)
诗意地栖居	
——中国古典园林核心意义的再认识	徐 宏(253)

桥的景观意义	
——桥作为景观结点对滨水景观构成的影响与作用	羊笑亲 过伟敏(261)
唐代长沙窑与文人画	孙长初(265)
扬州八家贤怪辨	
——有违中庸之道的扬州八怪	尹 文(271)
中国古代水墨绘画中“渔父”的角色试析	胡懿勋(279)
“士人画”审美观念对佛教艺术的影响	于向东(287)
论苏轼“诗画本一律”的审美趣味	陈中浙(296)
“虚静”论及其在文人画中的美学意义	汪 洋(302)
唐五代画论审美意蕴的当代阐释	郝文杰(307)
民间艺术与文人艺术的融合提升	
——试论齐白石艺术的形成及其启示	龙 红(314)
试析南京栖霞寺舍利塔八相图的造像特点与风格	郑立君(320)
明清时期西洋绘画在民间的传播与影响	赵 岩(326)
唐卡绘画的制作	张 健(336)
三块“镜片”的神话	
——达文西、塞尚、马蒂斯	宋 备(340)
趋同存异的决澜社艺术风格	颜廷颂(347)

艺术学研究之经

■ 张道一

从人文科学的角度对艺术进行整合研究,即探讨艺术的综合性理论,是艺术学研究的主旨。我国的“艺术学”作为人文科学的一级学科,除了包括音乐学、美术学、设计艺术学、戏剧戏曲学、电影学、广播电视艺术学、舞蹈学等七个专业学科之外,又在艺术学总的名称之下设立了二级学科的“艺术学”,与音乐学、美术学等并列,成为一个实体研究的专业学科。以综合性研究为宗旨的“艺术学”,自1996年和1998年先后在硕士和博士研究生中实施,也已显示出它的前景和生命力。由于学科初建,过去的学者多是偏重于某一专业,分门别类地进行研究。仅就部门艺术的研究来说,近百年来,我国对音乐、美术、戏剧与戏曲的研究等,特别对其中的某一方面,如美术中的中国绘画史、中国画论、中国书法史等,有的已达到很高的水平。这都是重要的研究成果。然而,宏观全局,对于音乐、美术、戏剧与戏曲等的整体研究不多,形成了“敲锣卖糖,各干一行”的局面,因而就无法构成音乐学、美术学等的完整学科,影响了对于一类艺术的共性的认识。分门别类的艺术如此,艺术学的整体尤其是如此。在这种情况下,致使有的人错误地理解了艺术学,以为只要是研究绘画的、书法的、音乐的、美术的等,各有一个,加在一起就成为“艺术学”,把艺术学当成了一个“拼盘”。只有专题的、专项的、部门的研究,缺少整体的、整合的研究,到头来还是找不出艺术的共性和特点,对于若干原理性的问题无法解释。

这是当前在艺术学研究中的一个突出的问题。认识到问题的所在不等于解决了问题的实质。我在思考中感觉到,就像织一匹布,应该先理顺艺术学研究的经纬关系。以经纬为喻,说明艺术研究的分分总总。

经纬相错而成

谁都知道,要织一匹布,特别是织出锦缎上的花纹,最基本的是经线和纬线。人们由此引申,用来比喻条理秩序,比喻纵横的道路,甚至用来比喻事物的常理常规和法制原则,连书籍也分出经纬,称典范的书为经。《左传》昭公二十五年:“礼,上下之纪,天地之经纬也。”疏:“言礼之于天地,犹织之有经纬,得经纬相错乃成文。”那么,艺术学的经纬是什么呢?

艺术学是研究艺术的科学。它是从各种艺术的创作、设计、表演、演奏的规律和经验中归纳出来的共性和特点,其目的是说明艺术与人的关系。人为什么要创造艺术,人又从艺术中得到了什么?这是人类精神文化和精神文明所要做出的明确解释。它是一种理论思维,是引导人们积极向上的一种精神力量。

如果以经纬作比喻,来说明艺术学研究的具体内容,那么,应以艺术的整体、共性和总的特征为经;各种各类、各式各样、五花八门的艺术为纬。具体的某种艺术只能说明具体的某个问题,不能说明艺术的整个问题,只有研究、认识、理解了艺术的整体,才能把握住艺术的整个特点。很明显,艺术学的任务,是用“经”线将音乐、美术、舞蹈、戏剧和戏曲、电影和电视、曲艺和杂技等的专门研究的“纬”线织在一起。也就是说,具体的艺术各有特点,通过理论的抽象将它们联系起来,便可找出一些人文的共性。

在社会生活中,人人都离不开艺术,不是这种艺术就是那种艺术。一个人可以喜欢这种艺术或那种艺术,甚至直接参与某种艺术的实践活动,感受到艺术带给他的乐趣和享受。然而,一条纬线织不出布来。仅仅是喜欢、热爱某种艺术,不等于就真正理解了艺术。只有将艺术的各条“纬”线与“经”线交织起来,才能完整地、深刻地说明艺术。

了解艺术是很重要的。它不仅可以提高人的修养和情操,也是衡量一个民族、一个国家文化与文明的标尺。一个艺术不高的民族不能说是一个优秀的民族,一个艺术不发达的国家不能说是一个先进的国家。而艺术的理论思维,是学科水平的重要标志。

艺术学之“纬”

早在数千年前的新石器时代,人们就用纺轮纺线。那是一种圆饼形的陶器,上面画着回旋的涡线,中间有一个穿孔,可插上一段竹条或木条。用手捻线时也转动了纺轮,陶饼上还出现了一个转动的图案。这就是纺织的基础。艺术的纬线可以是一首唱出的歌,也可以是刻在岩石上的一幅画,或是画在陶罐上的图案。那时的艺术不是先有了专业的选择再去制作,而是出于精神和实际的需要。需要什么就做出了什么。所以说,从最早的意义上讲,那些艺术的形式便规定了后来艺术的种类。因为它不是同时产生的,不可能有严格的理论规范。理论是在很晚很晚之后,在众多的艺术中逐渐归纳出来的。

人们在艺术的创造上显示出一种“本质的力量”,同时又表现出“需要的丰富性”。要求越来越多,形式越来越繁,几乎涉及到人的生活的所有方面。当可视的、可听的与人体自身动作的艺术多起来,必然会出现艺术形式的结合与综合。如果仅仅是哼出和谐的声音,是音乐;但若用明确的语言唱出来,音乐和文学也就结合了。如果仅仅是在陶器上画出花纹,是图案;但若在器物上塑出立体的形象,也就同雕塑结合起来了。至于舞蹈,一开始便带有这种结合的、综合的性质。由祭神到媚神,由讲故事到演故事,在再现的过程中戏剧产生了,虽然比较晚,却是最大的综合。

在电视艺术出现之前,西方人归纳为“八大艺术”,第一种便是文学(诗歌),但在我国,文学的发展不归入艺术之内。甚至连建筑也划入工科,不在艺术之内了。有趣的是,当美学的研究在观照文学和建筑时,又不得不视为语言艺术和造型艺术。于是出现了悖论。可见,认识现象的习性和探讨事物的本性,也会存在着矛盾。

在一般习惯中,多以艺术的形式作为分类的标准。这就是通常所谓“六大类”的提法:

- (1) 音乐——包括声乐、器乐、交响乐等。
- (2) 美术——包括绘画(国画、油画、版画、壁画、招贴画、连环画、年画、漫画等)、雕塑、

建筑、工艺美术(陶瓷、染织、刺绣、金属工艺、家具、漆器、玉器、装潢等)。

(3) 舞蹈——包括单人舞、双人舞、集体舞、芭蕾舞等。

(4) 戏剧与戏曲——包括话剧、歌剧、戏剧小品;京剧、昆曲和各种地方戏(多达三百多个剧种,如秦腔、川剧、越剧、沪剧、锡剧、淮剧、吕剧、粤剧、评剧、湘剧、闽剧、藏剧等),以及皮影戏、木偶戏等。

(5) 电影与电视——包括电影的故事片、新闻纪录片、科学教育片、动画美术片;电视的各种文艺节目和多集电视剧等。

(6) 曲艺与杂技——包括各种说唱艺术,如相声、大鼓、弹词、琴书、道情、牌子曲、快板、评话、数来宝等;杂技如蹬技、手技、顶技、踩技、口技、车技、武术、爬竿、走索、杂耍;以及戏法、魔术、马戏驯兽等。

另外,还有一些艺术,可谓“周边艺术”,即带有艺术的性质或具有艺术的形式,其作者也不是专业的艺术家,一般不列入艺术,不作为艺术的一类或是一个部门,但与艺术又有千丝万缕的关系。如根艺、盆景、插花、冰雕、沙雕、装裱、艺术体操、摄影等。

至于“民间艺术”,就其性质说,它是艺术的一个基础的层次,也就是原生性的和原发性艺术,一般不作为艺术的一个门类,也不与专业艺术并列。民间艺术的一些大类,除了现代发展的综合性艺术(如电影、电视)和外来艺术(如话剧、油画、芭蕾舞等)之外,在专业艺术上都有表现。但也有一些为专业艺术所不做或很少做的,如民间的剪纸、面塑、糖画等。

以上诸类,各自独立,其间也有相互结合与穿插的关系。但不论哪一种,都可作为艺术学研究的一条“纬”线。对于这些方面的研究,或称为“部门艺术”。“纬”线研究得越深越透,对于综合性的“经”线研究就越方便,为其提供了综合、归纳的材料。本来,这也就是艺术学研究的若干方面,只是由于在学科目录中已有音乐学、美术学、戏剧与戏曲学等的“部门艺术”的子目,所以一般就不作为综合的艺术学研究的一部分,或者说与艺术学的整体研究有了分工,而专称打破部门之间关系的综合性研究为“艺术学”研究了。这就是我们所指的艺术学研究的“经”线。

艺术学之“经”

艺术学的研究对象是艺术的实践,包括创作、设计、表演、演奏,也包括作品、作家和艺术思想等。由于艺术的形态分成了美术、音乐、舞蹈、戏剧等,当然也就以此为对象。但是,这种研究不是单一的研究,而是做综合性的研究。因此,艺术学的研究目标是总结它的总规律,也就是包括美术、音乐、舞蹈、戏剧等在内的共性,而不是它们的个性。即使对于个别的研究,也是带着总的要求做具体的探讨。

艺术分类的角度和方法有许多种,对此应做专门研究,成为一门“艺术分类学”。我们现在通常使用的分类法,是一种笼统的和混合型的,也就是说,并非从一个角度。如果从人的需要、人体官能进行分类,便可看出,艺术有诉诸视觉的,有诉诸听觉的,还有靠人体自身的动作或语言的。艺术的起源,最早也是从这几方面产生。因此,这也是艺术学研究的最基本的对象。但是,艺术的发展又打破了这种单纯的表现,有的走向了综合,出现了戏剧和戏曲。

在我国还有一个特殊现象,由于语言艺术的文学发展得既高又大,单独成类,与艺术并列,可是就其性质来说,语言艺术的特性是无法改变的。至于具有广大群众基础的电影和电视,则是近百年、近几十年才出现的,也属于综合艺术,而且是借助于科学技术发展起来的。它给了我们一个启示,今后艺术的发展,除了已有的艺术形式不同程度的缓慢前进之外,高科技与艺术的结合将会形成一个新的势头,出现一种新的综合。譬如计算机(电脑),便是明显的一例。

理论来源于实践。艺术的理论当然要观照艺术的活动,但这种观照并非是平均对待,也不可能面面俱到,而是要抓最突出的、与人的关系最密切的,这就是视觉的艺术和听觉的艺术。众所周知,人们接受艺术是通过不同的感官,进而触动了大脑,产生不同的情感。在众多的感官中,最突出的是视觉和听觉。除此之外还有人体自身的动作和语言。在这基础上联合展现的则是综合艺术。因此,在艺术的分类中又出现了以下的分类:

(1) 视觉艺术——以美术为主。包括各种类型的造型艺术。它以特有的形与色显示其特点。“色”也就是光的作用。所谓“五色杂而成黼黻”,“目不别五色之章为昧”。

(2) 听觉艺术——以音乐为主。包括声乐、器乐、交响乐等。由音响而导致审美,所谓“乐者天地之和”,“乐通伦理”,“乐和民声”,“乐所以成性”,不仅强调了情动于中,“人心之感于物”,也重视了音乐对于人的感染陶冶作用。

(3) 动作艺术——以舞蹈为主。从美学的角度看,人体(形体)自身便是自然美的一种。人体的优美与心灵的优美和谐一致是最美的境界。而舞蹈则是一种动态的美。所谓“歌以叙志,舞以宣情”,“动其容,象其事”,手舞足蹈的目的在于抒发情感,能够表现“律动性的本质”。

(4) 语言艺术——以文学为主。包括古代的和民间的口承文学和借助于文字的书面文学。曲艺中的评书和相声也主要是语言艺术。文学由文字词句组成,词义提供的一切都受着确定概念的规范,因而形成一种独特的媒介。在我国,一般的文学如小说、散文、诗歌等,多与艺术并列,不列入艺术之中。

(5) 综合艺术——以戏剧、戏曲、电影、电视为主。

戏剧和戏曲由于都是在舞台上演出,所以又统称“舞台艺术”。戏剧的主要形式是“话剧”。戏剧有四个必备的要素,即演员、剧本、演出场所(剧场或广场)和观众。它是艺术与欣赏者直接交流的一种综合形式。所谓综合,包括了文学(剧本、台词)、音乐(及音响)、美术(布景、服装、道具、化妆及灯光)等,通过演员的表演,集中概括地表现一定的内容,诉诸人的听觉和视觉,在空间中展开和在时间中流动,因此,它的直观性和交流性很强。在反映社会生活和揭示人的思想方面,戏剧所达到的深度与广度,有其独到的优异之处。戏曲是我国独有的一种综合艺术形式。它是建筑在歌舞之上,一切动作和歌唱都要配合场面上的节奏而形成自己的一种规律,唱、念、做、打,无所不包,给观众一种综合的美的享受。

电影和电视,是借助科学技术的发展而形成的两种艺术。不但综合性强,而且受众面广,可有亿万观众观看,尤其是电视机的发明,将表演艺术送到了每个家庭,直接构成了大众生活的一部分。

以上各种艺术,单独地进行研究,特别着重于它们的理论、历史、审美等,分别构成了美

术学、音乐学、舞蹈学和戏剧戏曲学、电影电视学的研究。这是艺术学研究的一个方面,我们称之为艺术学的“纬”线。没有“纬”线的研究做基础,不可能有“经”线的出现,但是只有“纬”线的研究而无“经”线的串联,也织不出艺术学的“布”来。

那么,艺术学的“经”线是什么呢?

艺术,不论作为一种人类活动还是社会现象,都是很庞大的,它的覆盖面也很广,几乎涉及到每个人和每种事。因此,综合表述的艺术理论固然需要,但若深入研究仍要分别进行。从学术研究的层次看,可以列出以下的基本分支学科:

(1) 艺术原理——包括艺术的起源,艺术的形态,艺术的功能与作用,艺术的创造规律等。探讨什么是艺术,艺术与人的关系,人创造了艺术又反过来促进了自身的发展,以及艺术本身的特点等。

(2) 艺术史——包括人类(世界)艺术史、中国艺术史和外国艺术史,以及各种分类史、断代史、专题史等。研究艺术发展的历史轨迹、样式种类、风格特点以及流派和影响等。

(3) 艺术美学——研究艺术的审美问题。它是哲学美学(基础美学)之下的一种主要的“部门美学”,即由思辨型的美学向下俯视,具体观照艺术,提炼艺术的精华与规律,发掘美的真谛。

(4) 艺术评论——这是为认识艺术、批评艺术和评价艺术所建立的一把尺,也是衡量艺术的一杆秤。不仅有助于艺术的欣赏和鉴赏,也有益于艺术的繁荣和提高。

(5) 艺术分类学——包括艺术生态的研究和艺术语言的研究。从不同的角度对艺术进行分类,既展现出艺术的多样性,又可看出艺术的系统性。

(6) 比较艺术学——包括东西方艺术的比较、古今艺术的比较、艺术样式之间的比较等。比较不是简单的论长短、谈好坏,而是在比较中鉴别,探讨各自的特点和优异之处。

(7) 艺术经济学——艺术与经济的关系,大体可分两个层次。一是在艺术创造过程中所消耗的费用,包括艺术的载体以及材料、工具和艺术家的生活等;二是艺术品在市场中的价值定位,既包括前者的核算,附加价值,经纪人的报酬,也包括艺术家的收入。在市场经济中,艺术家的作品和表演等虽不同于一般的商品,带有较大的特殊性,但也有一定的规律可循。艺术经济学的建立对于繁荣艺术、保证艺术家的正常活动,具有积极意义。

(8) 艺术教育学——对于一个民族和国家来说,合理的、有计划的教育是提高公民素质全面发展的重要措施,而艺术教育是不可缺少的内容之一,不仅在于修养和情操的提高,也关系着形象思维的智力发展。从学前教育、小学教育、中学教育到大学教育,从业余教育、社会教育到专业教育,艺术的教育应该形成一个有序的、渐进的网络。

(9) 民间艺术学(民艺学)——民间艺术是民族传统文化的重要基础,是带有自发性、原发性的基层文化,其中不仅包含着许多艺术的原理和方法,也体现着民族的心理活动和审美观念。对于民艺学的深入研究,既可以滋养艺术家的创作,又有助于艺术学学科的建设。

(10) 艺术文献学——我国艺术有着悠久的传统,不论在哪一方面都有优秀的成果,并取得丰富的经验。从历代文献资料看,虽然对艺术的整体研究不多,但分门别类的研究非常丰富,有的已达到很高的水平。对于各个时代的有关艺术的论著、议论,包括艺术家的片断言论,做有系统的整理和注释,是艺术学建设的必要条件。

以上十个分支学科,只是一些比较显要的,并不全面。我们知道,任何事物都是相互联系的,不可能独立发展,艺术学也不例外。现代的学术研究,出现了两个深意味的用词,即“边缘学科”和“交叉学科”,这是学术拓展的一个重要方面。所谓横向嫁接,已成为现代科学发展的一种趋势。两个不同的学科结合,并非简单的相加,而是在内在的结合点上培育出富于生命力的新学科。这样,就会无限地扩大原有学科的界域,在学术上更有朝气。由于艺术学在我国是一个新建学科,有很多交叉型的学科有待建立。譬如:

(1) 艺术思维学——这是艺术学与思维学交叉结合的学科。思维学是研究人的思维的学问,如逻辑思维和形象思维。过去曾有人将这两种思维简单化地分开,当作两种方法,以为科学家的创造用逻辑思维,艺术家的创作用形象思维,实际上不可能如此简单,更不能如此截然分开。另外还有“灵感思维”(顿悟),据研究,它从下意识发生,但又很快转向了意识,应该及时抓住。这些研究如果同艺术结合起来,用以解释艺术的问题,并从中找出规律,对于艺术创作的理解和认识,无疑会大大加深。

(2) 艺术辩证法——是艺术学与唯物辩证法交叉结合的学科。在艺术创作的过程中,不论是艺术的内容还是艺术的形式,无处不存在着矛盾的统一。如何辩证地处理艺术问题,使之形成一套完整的系统认识,是艺术理论上所要解决的重大课题。

(3) 艺术伦理学——伦理学属于哲学的一个分支,也称“道德哲学”,是研究人的道德义务的科学。如人生行为的价值、行为的准则、良心动机、社会义务等。这些方面都与艺术有直接的关系,艺术的社会作用也主要体现在这些方面。“艺术伦理学”的建立,既为艺术理论增添了道德哲学的支柱,也为伦理学充实了艺术的内容。

(4) 艺术社会学——社会学是以社会为统一体而研究的一门科学。主要研究人类的社会生活及其发展、社会的本质、社会进化的过程及其原理。社会学中的某些社会现象如人口、劳动、民族、宗教等,以及社会组织、社会结构、社会功能、社会变迁、社会解体等研究,都是重要的内容。在侧重点上,又有生物学的、地理学的、心理学的、社会功能学的不同学派。“艺术社会学”是将艺术当作一种重要的社会活动,有助于在不同社会中的定位,发挥艺术的功能。

(5) 艺术心理学——心理学是研究心理规律的科学。心理规律是指人的认识、情感、意志等心理过程和能力、性格等心理特性。心理学有许多分支,如普通心理学、比较心理学、儿童心理学、教育心理学、医学心理学、运动心理学、社会心理学等。“艺术心理学”是从艺术的角度研究各种心理活动。

(6) 艺术文化学——文化是个大概念,不论广义的解释还是狭义的解释,它所包括的内容都很大。广义的文化包括人类历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。狭义的文化主要指社会的意识形态,以及与之相适应的制度和组织机构。艺术是文化的一部分,“艺术文化学”是在文化的大背景、大范畴内通过比较研究,展示其特点和作用。

(7) 艺术考古学——考古学是历史科学的一个部门。通过田野发掘,对于历史上的各种实物资料,即对遗迹和遗物进行研究,阐明古代的社会经济状况和物质文化面貌,进而探讨历史发展的规律。在考古学的发掘和研究对象中,有大量的艺术品(包括生活日用的工艺品)。“艺术考古学”是艺术学和考古学的结合。它不仅为艺术的研究提供有价值的资料,使

艺术史更加充实和丰富,并且也有助于考古学的发展。

(8) 宗教艺术学——宗教是一种历史现象,是一种社会意识形态,它伴随着人类的发展成为一种信仰。宗教在自身发展的过程中,也经历了历史的变化。从原始的“万物有灵”观念到拜物教、多神教、一神教,出现了各种不同内容和形式的宗教和天界体系,如佛教、道教、基督教等。不论哪种宗教,都有各自的教条、教规、仪式和宗教哲学等,为了宣传,宗教也广泛利用了艺术的形式。因此,宗教的历史与艺术史是相伴而发展的。“宗教艺术学”是解释这种历史的现象,阐明艺术以宗教为载体、宗教利用艺术形式的社会影响,及其自身的发展。

(9) 工业艺术学——在现代社会中,工业在国民经济中占有主导地位。它不仅是采掘自然物质资源和对工业品原料及农产品原料进行加工的社会生产部门,同时又为国民经济的各部门提供生产工具和技术装备,为人民提供生活日用品。在现代科学技术高速发展的时代,最新的成果都是由工业来制造的。从艺术的角度看,不仅所有的终端工业制品需要塑造其使用便捷和美观的形态,而且有许多新的艺术形式要靠科技和工业而产生(如电影、电视、电脑)。未来艺术的发展,除了已有的形式在新的条件下继续发展之外,一些新的形式将由此而产生。因此,“工业艺术学”既带有综合的性质,又是一个新兴的学科。

(10) 环境艺术学——在当今世界上,环境科学已成为人们共同关心的一门学问。这是因为环境的破坏、污染和资源的不合理开发,已影响到人类的生存。环境科学是人类在认识自然和利用自然中研究人和环境之间相互关系的科学。包括环境地学、环境化学、环境物理学、环境生物学和环境工程学等。研究环境是为了认识环境、改造环境,使环境适于人们健康的生活。“环境艺术学”是在保护环境、防止环境污染的前提下,创造优美的生活环境。在这里,艺术是多学科的综合,环境是尽力做到优化。它是一个新兴的学科,也是一个前途远大的学科。

以上十个交叉学科,也仅是选其主要者,不可能尽收盖全。况且事物是发展的,当一个学科所研究的内容得到新的发展,也必然会出现新的学科。任何学问和研究都是没有尽头的。所谓基础学科与交叉学科,只是相对而言,并没有绝对的标准和严格的界限。我们是站在艺术学的起点上,如果群策群力,将这些学科一个个地充实起来,建立起来,艺术学的大厦也就竖立起来了。在这过程中,一定会遇到新问题,再进行修正和补充,以至完善。

织文鸟章,白旆央央

艺术学的织机已经造成,机杼盛而织作兴。“唧唧复唧唧”,紧接着应该织出美丽的锦缎布匹。“机以转轴,杼以持纬”。只有艺术的经纬交织,才能织出艺术学来。这是一个巨大的工程,需要很多人和几代人的通力合作才能完成。就我国的实际情况看,主要的研究力量都集中在高等学校和研究部门。我们应该站得高一点,看得远一点。要从民族复兴的大业出发,要以事业和学术为重,淡薄单位观念,不计个人得失,有分有合地努力于艺术学的学科构建。“织文鸟章,白旆央央”(《诗·小雅·六月》)。织出艺术的大旗,飘扬在神州的上空,使艺术学成为一门科学,并将它推向人文科学的高峰。这是我们民族文化发展的要求,是艺术学人的历史责任。

国风有形

——《中国民间美术全集》总序

■ 张道一

人类创造文化,早在原始社会的石器时代就产生了;它虽然不能直接解决肌腹的温饱,却是精神的食粮,尤其是各种艺术,可说是精神生活的美食。人的自身经验证明,物质生活与精神生活必须协调发展,任何一项都不可缺少。所以从最早的意义上讲,每个人都是艺术家,都在按照自己的兴趣、喜爱和需要从事艺术的活动,尽管这种活动一开始是幼稚的,粗糙的,可是大家都在自发地做,从中得到一种“自娱”的快乐,有的在实践经验中也将艺术提高了。当人类在社会生活中分出了阶层,一部分人要为另一部分人服务的时候,那为人服务的一部分人中便有的成为专门从事艺术的人,以取悦于他所服务的对象,也就是“娱他”。在这时候,艺术也分出两个层次——劳动群众自娱的和将艺术用来娱他的。前者带有业余的性质,后者则带有专业性。专业性的艺术虽然高于业余的,但它是在这基础上发展起来的。这种关系已经延续了数千年,并且仍将继续存在下去。我们称前者为“民间艺术”,后者为“专业艺术”。专业艺术也就是艺术家的艺术,他们经过专门的训练,多是主攻一门,学有成就,以自己独特的作品服务于社会,成为一种职业。

每个国家和民族都有自己的历史,并积累起本国本民族的文化,正如以上所说,文化又有不同的层次,形成了各自的特点,其中的艺术不仅最有特色,也最为活跃。当人们敞开心扉,表述自己的喜怒哀乐时,往往是通过艺术的形式,因而艺术最能够反映出广大人民的生活和心态。两千多年前的楚国,有歌者唱《下里巴人》,“国中属而和者数千人”;又唱《阳春白雪》时,“国中属而和者不过数十人”。这是指音乐而言,实际美术也是如此。由此说明在艺术的层次中有高下之分,即所谓“其曲弥高,其和弥寡”。这种关系也可解释为高雅与通俗、上层与基层的区别,基本上也就是民间艺术与专业艺术的关系。这是两个大小不同的“文化圈”,但也只是总括的说,如果细分起来会有大大小小的很多文化圈。可说是大圈套小圈,圈圈相叠,也是文化繁杂纷呈的一个原因。

我国的民间艺术在民族文化中是个很大的“文化圈”。它的创造者主要是广大农民、牧民和手工艺人,不仅因为民族众多,人口众多,地域广大,其艺术的形式也繁杂多样,实用与欣赏兼有,并表现出强烈的地方色彩。所以鲁迅讲“有地方色彩的,倒容易成为世界的,即为别国所注意”。(1934年致陈烟桥信)

民间美术是民艺(民间艺术)的一个重要门类,因为它以造型为主,诉诸人的视觉官能。艺术由人创造,当然为人所用,所以视觉艺术和听觉艺术成为主要的形式。除此之外,还有藉人体自身的动作和语言而发展的艺术,也就是舞蹈艺术和语言艺术。由于视觉艺术的载体种类众多,特别显得绚丽多彩,几乎使用了所有的天然物质材料来塑造形象,无处不表现

出劳动者的智慧和才能,民间美术的作者主要是农民(特别是农村妇女),他们绝大多数没有经过专门的艺术训练,从事艺术活动完全出于自发,为了表达自己的情感和生活的需要,所以无拘无束,不带任何艺术规范上的框框,颇有“放手直干”的味道。虽然有的作品显得稚拙、粗犷,不合艺术的“常规”,但是从不矫揉造作,反而透出了质朴、率真,表现出淳风之美。无论从内容到形式,都反映了一种美好的追求,对生活的热爱,对乡土的真情,对理想的宿愿,对幸福的祈望。并由此体现出一种乐观、向上的精神,形成了我们民族的风貌和民族的气派。当我们深入民间,与那些从未离开过家门的农村妇女交谈,不仅感到情真,也会被他们的“女红”所感染,从中领受到艺术的真实和人生的意义。

农民长年在田间劳作,熟知土地孕育作物的规律,什么苗结什么果,一分劳动一分收成,实实在在,既没有不切实际的妄想,也从未失去信心。三千年的农业社会造就了朴实的农耕文化。男耕女织和自给自足的生活模式也形成了相应的观念。在封建社会时代,“三从四德”本是对妇女的一种歧视和束缚,然而民间“女红”(女功、妇功)便是古代规定下来的“四德”之一。颇有趣味的是,政治上的束缚转化成了艺术发展的有利条件。且不谈历史的功过,民间艺术在我国的普遍发展并取得相当高的成就,是与此相关联的。这是历史的事实。虽然有人说过去的农村妇女大都未受过教育,更没有受过现代型的专业艺术教育,艺术在他们手上怎能发展得很高呢?要知道,这是上千年的文化积淀,就像古代的画家也不曾受过系统的艺术教育一样,在长期的磨练中同样能够达到一定的水平。在那个时代,几乎所有的少女到七八岁时都要开始动刀动剪、操针弄线。他们在实际的氛围中受到熏陶,产生兴趣而有所追求;母教女,姊教妹,周围几十里的亲友们相互交往,形成一个大范围的切磋艺术的活动空间。就以剪纸来说,它的发展轨迹是从刺绣花样到“窗花”等室内装饰。刺绣花样的产生与传播也有两条线,一条是专业剪花艺人的作品,他们多是在城镇中设摊卖艺的男性,另一条线便是农村妇女的“熏样”。所谓熏样,是一种复制花样的方法。过去“拷贝”一个花样,是将剪好的花样用水浸湿后贴在另外的白纸上,然后在油灯上用油烟熏黑,揭下原样,便在白纸的黑烟底上显出清晰的白花来。依靠这种办法,可有助于相互的交流。在方圆几十里的若干村庄内,总有几位剪纸的高手,年轻的“巧姑娘”、“巧媳妇”和老年的“花姆”(福建沿海对剪纸老大娘的尊称)。从他们那里求得熏样,初学者照着剪,会剪者边剪边琢磨,有可能改动一朵花或者两片叶,那些悟性高、手剪活的姑娘媳妇们,从中得到启发,另外剪出了新花样。这是一个带有时间性的和集体性的创作过程,而且是在一个地区内完成并逐渐完善提高。所以看一个地区的剪纸,有些作品大同小异,几乎找不出原创者是谁,了解底细的人是不感奇怪的。在一个有着共同理想、共同追求的“文化圈”内,为了达到美化生活的目的,进入一种审美的境界,都想做出贡献。一个被周围的人誉为“巧姑娘”或“巧媳妇”的人,有相隔几十里的外村人来求她,她从内心中感到喜悦,仿佛看到了自己的价值,这种价值观不是以经济钱数来计算的。由于不存在经济上的干扰,在他们之间也不存在原创、版权、专利和抄袭、摹仿、剽窃的关系。有一位素有经验的剪纸老大娘说:小丫头学剪花,当然先要学着别人的样子;时间久了,领悟老年人的剪路,自己也就会出样子了,哪有一动剪就出神的。从这里看出了一种关系,一种方法,一种人间的真美。

确实,在民间艺术中蕴含着一种人间的真美,那是在美学书中找不到的。不仅仅是在作

品本身,包括作者与作品的关系,艺术的目的,审美的要求,人与人之间的和谐,以及创作本身的方法、技巧和相关的素养等。1988年我写过一篇文章,题名为《中国民艺学发想》,带有随笔的性质,还不能算严格的论文,但在其中也提出了一些问题。如关于民艺的定义和内涵,民艺的研究宗旨、对象、分类、方法以及比较研究等。近十五年来研究证明,不但可以确立,而且在内容上扩展得很大,有许多涉及到艺术的基本原理和一般创作上长期争论不决的问题,在民间艺术上看得很清楚。其实,原因也很简单,就是民间艺术的创作比较单纯,没有社会上若干非艺术因素的干扰,反映在理论上就容易看得清楚,所谓“猴体解剖是人体解剖的一把钥匙”,其原因正在于此。

建立中国的“民艺学”不仅可以解决许多艺术的理论问题,对认识民间艺术自身的特质和价值也必然会起深化的作用。长期以来,社会上包括在艺术界歧视民间艺术的迂腐思想非常严重,所谓“不登大雅之堂”,不仅是旧文人的陈旧观念,也影响了其他不少人。这是我国文化发展不平衡的一个重要原因。历史的不平等对民间艺术来说是严重存在的。

毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》中说:“人民生活中本来存在着文学艺术原料的矿藏,这是自然形态的东西,是粗糙的东西,但也是最生动、最丰富、最基本的东西;在这点上说,它们使一切文学艺术相形见绌,它们是一切文学艺术取之不尽、用之不竭的惟一的源泉。”既然是惟一的源泉,就应该充分地开发这个源泉。民间艺术是人民自己创造的,从这个意义上讲,它既是“源”又是“流”,因为它已非原生的生活,而是具备了文学艺术的原始形态。古往今来,许多有见识的艺术家是懂得从民间艺术中吸取营养的,甚至直接采用民间艺术的某些形式。在对待民族传统文化的态度上,保守思想和无所进取固然不好,但虚无主义也不是个好主义。在土与洋的问题上和雅与俗的问题上,都应正确对待,处理好它们之间的关系。

雅俗之争是历来文人议论的一个焦点。有些自诩为雅士的人看不起民间的艺术,以为那些来自乡间的东西粗、俗、野、土。不加分析地认为粗不如精,俗不如雅,野不如文,土不如洋。殊不知,在艺术上往往不是那么绝对,应该辩证地对待。“粗”者不一定是粗陋草率,“俗”者不一定是俗不可耐,“野”者不一定是野鄙无驯,“土”者不一定是土顽愚钝。民间艺术的高超在于质朴和淳美,因而在技巧上也往往会出现惊人的效果。西方的艺术家称赞中国画的画鱼,鱼在画面上优游自得,并没有画出水来,假若真要画水,鱼儿也就看不见了。这是中国人的传统思维。民间画莲花,固然有浮在水面上的莲叶、莲花、莲蓬,以及围绕于花的蜻蜓、蝴蝶等;有趣的是,那花叶可直接通向水中,连着藕,围着鱼,同样是不画水。这使我们想起了“江南可采莲,莲叶何田田,鱼戏莲叶间”的《江南》古诗来,那种奇格回转,令人回味无穷。

圆满,祥和,吉庆,福祉,表现出中国人共同的心理要求。民间年画艺人的创作口诀中有“画中要有戏,百看才不腻”;“出口要吉利,才能合人意”的话,也说明艺术怎样才能适应大众的要求。长期以来,从画理到画法,从构图到配色,可说形成了一套较完整的经验,有待于深入研究 and 发扬光大。

在我国汉语的语言中有很多成语,其中有不少带有吉意。因此,吉祥语和吉祥图自然结缘,通过象征、谐音、表号的手法,由吉语变成了吉图,所谓“讨口彩”和“取吉利”,成为造型艺