

高等院校公共基础课规划教材

艺术鉴赏

高红伍莉主编

清华大学出版社

高等院校公共基础课规划教材

艺术鉴赏

高红伍莉主编

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书包括艺术总论、艺术创作、艺术鉴赏概述、艺术发展、美术鉴赏、音乐艺术鉴赏、舞蹈艺术鉴赏、文学艺术鉴赏等方面的内容。本书重视掌握艺术基础知识与提高审美鉴赏能力的结合,便于让读者了解更多关于艺术、审美方面的知识,丰富读者的精神生活。

本书既可作为各高校艺术审美教育方面的教材,也可作为非艺术专业的大学生及艺术爱好者提高艺术鉴赏水平的自学读物。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

艺术鉴赏/高红,伍莉主编. —北京:清华大学出版社,2018

(高等院校公共基础课规划教材)

ISBN 978-7-302-48761-6

I. ①艺… II. ①高… ②伍… III. ①艺术—鉴赏—高等学校—教材 IV. ①J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 306262 号

责任编辑:张龙卿

封面设计:徐日强

责任校对:袁 芳

责任印制:沈 露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质量反馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课件下载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62770175-4278

印 装 者:三河市铭诚印务有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:16

字 数:366 千字

版 次:2018 年 1 月第 1 版

印 次:2018 年 1 月第 1 次印刷

印 数:1~2500

定 价:57.00 元

产品编号:074239-01

艺术鉴赏是对各种不同门类艺术的完整的动态审美过程和审美再创造活动(包含复杂的审美心理因素和心理机制)。在这个过程中,其三个组成部分——审美直觉、审美体验和审美升华各有特点,缺一不可,三个部分呈现出阶段性与层次性特征。艺术鉴赏,即鉴赏各种不同门类的艺术,如美术、文学、音乐、舞蹈等,内容庞杂,形式多样,涉及历史、文化、习俗、宗教等社会生活的方方面面。“鉴赏”与“欣赏”语义相近,但有所区别,它在程度上更甚于欣赏,是鉴赏主体(人)对艺术作品感觉、认知和评价的过程,是对作品的认识实现从感性到理性的转变过程。本书内容包括艺术总论、艺术创作、艺术鉴赏概述、艺术发展及美术、音乐、舞蹈、文学方面的艺术鉴赏。本书旨在通过对各种基础艺术门类的赏析,学习艺术理论,树立正确的审美观念,培养高雅的审美品位,提高人文素养及艺术欣赏水平。

艺术鉴赏课要达到既满足学生对知识渴求的愿望,同时还要求在知识层面上有一个广泛性,融知识、趣味、审美于一体的目的,就应该在充分利用各种教学手段的基础上,灵活选材、以点带面、突出重点;利用现代化的科学手段对艺术语言予以阐释;各种绘画流派相互对比,彼此借鉴。

在当下关于艺术的多重见解和篇卷浩瀚的经典作品下,编写一本关于艺术鉴赏的书,无疑是极富压力和挑战的,这使人想起了人类学家利奇说过的话,利奇批评当时一些人类学教材,说他们以昆虫学家采集蝴蝶标本的方式来讲述“人”这个复杂的“故事”。意思是说,要让人们理解,不能简单地罗列概念和实例,而应想办法让学科的爱好者感知学科的内在线索。然而,关于艺术的相关基本理论和基础知识,又只能运用人们熟悉的文字、经典的图片和尽可能合理的编排方式,让读者理解相关内容的全貌、过程、情节、画面或故事的真实性。艺术鉴赏的特殊性,使编者没有权利也不会要求读者一定要对写出的文字和观点都予以认同,它更像一个极不完整的故事框架,读者可以随时随地增加内容,不断印证或修正,加进自己的见解和想象。如今,艺术的社会传播不光以物化形态、学术话语和思想观念来进行,更借助了市场和网络力量,但无论如何,艺术不在别处,就在时间流逝的痕迹、文明历史的记忆及经典艺术作品的微观叙事之中。

本书以科学的态度,对艺术的本源、本质特征、艺术的功能及其教育意义等进行了系统的阐述。深入挖掘了不同艺术种类的特点及其意义,对艺术创作及艺术作品等进行了深入细致、广泛的研究。本书以全新的面貌来传播艺术教育的新成果,将学术性、知识性、趣味性融为一体,力求深入浅出、图文并茂,使读者在艺术的天地里得到爱的享受,进一步陶冶情趣,提高审美能力。

本书由高红、伍莉担任主编，宁文燕、张强、杨光、孙家家担任副主编。

由于编者水平所限，内容的选择上可能有不尽如人意之处，恳请广大读者提出宝贵意见，以便修订时能更加令人满意。

编 者

2017年8月

目 录

第一章 艺术总论	1
第一节 艺术存在的缘由	1
一、艺术——实现人类表达多种情感需要的满足	1
二、艺术——实现人类对现实缺乏的想象性满足	2
第二节 艺术的本质	3
一、艺术的社会本质	3
二、艺术的认识本质	14
三、艺术的审美本质	27
第二章 艺术创作	40
第一节 艺术创作的主体——艺术家	40
一、艺术家的主体性	43
二、艺术家的社会性	44
三、艺术家的艺术修养	44
第二节 艺术风格	47
一、艺术风格的表现	47
二、艺术风格的形成	47
三、艺术风格的特点	49
第三节 艺术创作的基本过程	51
一、生活体验	55
二、艺术构思	56
三、意象物化	56
第四节 艺术创作的心理要素与艺术思维	57
一、艺术创作的心理要素	57
二、艺术思维	62
第三章 艺术鉴赏概述	66
第一节 艺术和艺术鉴赏	66
一、艺术的概念	66
二、艺术鉴赏的概念	72
第二节 艺术鉴赏的性质与特征	76

一、艺术鉴赏的性质	76
二、艺术鉴赏的特征	77
第三节 艺术鉴赏的一般规律	79
一、艺术鉴赏的重要意义	79
二、艺术鉴赏力的培养与提高	80
第四节 艺术的社会功能与艺术教育	81
一、艺术的社会功能	81
二、艺术教育	86
第四章 艺术发展	88
第一节 主要的艺术门类	88
一、美术	88
二、其他艺术门类	107
第二节 各门艺术之间的关系	107
一、美术与其他种类艺术的关系	107
二、艺术在分化与综合中发展	111
第三节 艺术随时代而变化	111
第四节 艺术发展的世界性和民族性	114
一、世界艺术	114
二、民族艺术	116
三、各民族艺术的相互影响	117
第五章 美术鉴赏	120
第一节 美术鉴赏常识	120
一、美术的概念	120
二、美术的内容和形式	121
三、美术鉴赏的概念和方法	133
第二节 美术鉴赏与文化	136
一、美术的文化内涵	136
二、中国艺术的精神特质	140
三、西方艺术的精神特质	142
第三节 绘画艺术鉴赏	144
一、绘画艺术鉴赏概要	144
二、中国绘画艺术鉴赏	146
三、西方绘画艺术	154
第六章 音乐艺术鉴赏	166
第一节 音乐的表现特征和表现手法	166
一、音乐的表现特征	166

二、音乐的表现手法	169
第二节 音乐的结构和鉴赏方式	169
一、音乐的结构	169
二、音乐鉴赏的方式	170
第三节 音乐作品的鉴赏方法	174
一、悉心倾听音乐的音响效果	174
二、注意培养对音乐音响的记忆能力	174
三、深入体会乐曲所表现的情感	174
四、努力唤起对音乐的想象和联想	174
第四节 音乐鉴赏的目的与功能	175
一、音乐鉴赏的目的	175
二、音乐鉴赏的功能	176
第七章 舞蹈艺术鉴赏	177
第一节 舞蹈鉴赏概论	177
一、舞蹈的含义和特征	177
二、舞蹈的产生和发展	182
三、舞蹈的类别	184
四、舞蹈艺术的主要表现手段	187
第二节 中国舞蹈发展概述	191
一、古代舞蹈发展史	191
二、现代的中国舞蹈	196
三、现当代舞蹈	198
第三节 舞蹈的社会功能和审美特征	199
一、舞蹈的社会功能	199
二、舞蹈的审美特征	201
第八章 文学艺术鉴赏	203
第一节 文学艺术概论	203
一、文学的概念	203
二、文学与艺术的关系	203
三、文学艺术的分类方法	203
四、文学鉴赏的性质	203
五、文学鉴赏的特点	204
六、文学鉴赏的作用	211
七、文学鉴赏的心理过程	213
八、文学鉴赏的要求	216
九、文学的审美功能	218
第二节 中国文学艺术概论	219

一、中国古代文学概述	219
二、现代文学概述	232
三、当代文学概述	236
第三节 外国文学艺术概论	240
一、欧洲文学概述	240
二、亚非文学概况	243
参考文献	245

第一章 艺术总论

第一节 艺术存在的缘由

艺术是为人类所创造和所独有,也是为人类而存在的。正因为如此,德国伟大的诗人、美学家席勒这样赞美艺术:

论勤奋你不及蜜蜂,
论敏捷你更像一个蠕虫,
论智慧你又低于更高级的生物,
可是人类啊!
你却独占艺术!

艺术是人类特有的,是人类有史以来始终与人类社会活动相伴随,并且成为人类社会活动不可分割的有机组成部分。艺术在人类文明世世代代繁衍传承中始终占据着显著而重要的地位。从茹毛饮血、刀耕火种的原始先民的狩猎舞,到科学技术高度发达社会下当代人的卡拉 OK;从穷乡僻壤、目不识丁的山野牧人的原生态歌唱,到繁华锦绣的现代都市饱学之士的琴棋书画;从如初升太阳的幼儿牙牙学语,到几近黄昏夕阳西下的白发老人的载歌载舞,可以说,凡是有人群的地方就有艺术,艺术无时不在,无处不在。艺术已经融入并且成为人类生命的血液,对艺术的需求和渴望已经成为人类生活的向往和追求,艺术已是人类社会生活不可或缺的重要组成部分。然而,人类为什么这样热衷于艺术?也就是说,人类为什么需要艺术?艺术存在的缘由是什么?对这些问题有多种多样的解释,在此,仅从以下两个方面加以阐释。

一、艺术——实现人类表达多种情感需要的满足

说到艺术,人们自然而然地会联想到美术、音乐、舞蹈、文学等多种艺术样式。这些艺术样式从产生到成长一直与人类相伴随,并且在产生成长的过程中无不与人类情感(个体情感和集体情感的融合)紧密相连。从西班牙阿尔塔米拉洞穴中纷繁的原始壁画到青海大通孙家寨出土的新石器时代生机勃勃的舞蹈纹彩陶盆;从原始诗歌的《弹歌》(“断竹、续竹、飞土、逐肉”)到诗、歌、舞的“三位一体”,再到“三人操牛尾,投足以歌人阕”(《吕氏春秋·古乐篇》)的“葛天氏之乐”;从大气磅礴、扣人心弦、动人心魄的《命运交响曲》到以变形、夸张的艺术手法深刻地表达了人类的良知与人类和平美好愿望的《格尔尼卡》……这些丰富多彩的艺术都始终凝聚并表现着人类的情感。

现代画家梵·高的画作仅是一双农鞋,但德国哲学家海德格尔对《农鞋》(见图 1-1)有

一个经典的解释,他说:“从农鞋磨损的内部那黑洞洞的敞口中,劳动者艰辛的步履显现出来。那硬邦邦、沉甸甸的破旧农鞋里,聚集着他在寒风料峭中,迈动在一望无际永远单调的田垄上步履的坚韧和滞缓。在这双农鞋里,回响着大地无声的召唤,成熟谷物宁静的馈赠及其在冬野的休闲荒漠中无法阐释的冬冥。这器具聚集着对面包稳固性无怨无艾的焦虑,以及那再次战胜了贫困的无言的喜悦,隐含着分娩时阵痛的哆嗦和死亡逼近的战栗。”海德格尔这一真切的解释,饱含着对这双农鞋所凝聚的情感,这凝聚的情感就是农民劳作的艰辛与沉重,农民对粮食收成的焦虑与喜悦,农民对生活的希望与恐惧。歌曲《松花江上》(张寒晖)真实地表达了抗战初期东北人民“有家不能归,有仇不能报”的悲愤情感,彰显出当时东北人民悲痛而愤懑的强烈情感。

图 1-1 《农鞋》(荷兰)梵·高

古往今来,无论是以再现生活为特点的绘画、雕塑、摄影等艺术,还是以表现情感为特点的音乐、舞蹈等艺术,形式多样、形态各异的艺术作品存在的价值就在于它们凝聚了人类的欢乐、喜悦、忧愁、悲伤、痛苦、焦虑、希望、理想等情感,因而与人类的内心情感相契合,与人类内心情感的需求相契合,它们成为人类予以倾吐,或予以寄托,或予以追求的情感家园,它们已经融入人类的生命,已经是人类生存不可或缺的组成部分,与人类的生活密切联系在一起。

艺术家们把自身的情感和人类集体的情感相融合,通过绘画、音乐、舞蹈、文学、戏剧、影视等艺术形式表达出来,人类就可以从这些艺术中找到多种情感的需求。不仅如此,人类也可以从这些凝聚着人类情感的多种艺术中体验自己的情感表达,在使自身的情感得到宣泄和缓解的同时,也使自身的情感境界得到升华。这就是人类需要艺术的第一个理由。

二、艺术——实现人类对现实缺乏的想象性满足

中国现代文学家鲁迅在代表作《阿Q正传》里塑造了阿Q这一典型人物形象。阿Q之所以典型,是因为其鲜明个性的形象中蕴含着某种精神实质,这种精神实质就是精神胜利法。由于阿Q在未庄无法避开当地人对他的嘲笑、讥讽和欺凌这一现实境况,再加上自身具有软弱、无能、欺软怕硬、爱慕虚荣等缺点,这些决定了阿Q在现实中难以取得实际上的

胜利,而阿 Q 要快乐地生存下去,唯一的办法就是以精神上的自我安慰和陶醉去超越他所面对的种种现实困境,这就是阿 Q 的精神胜利法。阿 Q 用精神胜利法去建立他的自尊,去蔑视社会的歧视和凌辱。因此,阿 Q 又永远是满足的、快乐的。

其实在现实生活中,很多人身上都不同程度有着阿 Q 精神的因素及其变种,每个人都是生活于不同境况中的阿 Q。因为个体的现实需要和满足之间都会有一定的距离,并且每个人都生活在“需要—缺乏—满足—新的需要”这种无尽循环的矛盾境况中。一个愿望满足了,又必然会产生新的更大或更多的愿望,但如果时时处处都想让自己的愿望得到实际的满足,这不仅是自己的一厢情愿,而且这种要求会使个人陷入痛苦烦恼之中。因此,就需要用一种方式来想象性地满足和实现自我的需要和愿望,以达到从心理上去超越、去面对现实中种种无法满足的需求和愿望的目的。

在人类艺术史的发展历程中,几乎所有艺术作品都能让每个人以想象性的方式去实现现实中无法得到满足的愿望,以心理上的满足方式来摆脱现实的窘境,让每个人在想象中暂时忘却现实的困扰和苦楚。著名文学家曹雪芹在家道衰败、生活困苦之时,以想象性的方式描绘了一个“花柳繁华之地,温柔富贵之乡”的美好世界,以此寄托他的美好愿望。一些倾心相爱却不能相聚的有情人常以“两情若是长久时,又岂在朝朝暮暮”“但愿人长久,千里共婵娟”等词句去抚慰相思离别的心灵之苦,获得一种心理上的慰藉。而且在现实中,我们还看到这样一种现象,封闭落后的贫穷乡村,人们看戏或看电影就如同过节一样,这说明他们的内心里很需要精神娱乐的慰藉,他们很需要以想象性的方式在艺术中得到快乐和欢愉。

的确,在现实中,每个人无法时时处处都获得实际上的满足,每个人都有无法逃避的困顿和苦恼,而艺术就是一剂缓解痛苦、安抚痛苦灵魂的良药,它能让每个人在想象中去摆脱现实中的缺乏和苦难,因此,每个人都渴求艺术,人人都需要艺术。这就是人类需要艺术的第二个理由。

第二节 艺术的本质

一、艺术的社会本质

纵观人类社会的历史轨迹,从中看到人类社会经历了由低级向高级的发展过程,经过了从原始社会走向奴隶社会、封建社会、资本主义社会,再到社会主义社会的形态演变过程。透视社会形态更替发展的内在根源,从中可以发现人类社会的基本矛盾是推动社会不断前进的直接动力。而艺术在其中处于怎样的位置?与其有怎样的关系?在此,就从社会的基本矛盾入手,探寻艺术在社会中的位置。

(一) 艺术在社会中的位置

人类社会的基本矛盾是生产力与生产关系、经济基础与上层建筑之间的矛盾。经济基础是物质性的,第一性的;上层建筑是精神性的,第二性的。物质生产的经济基础决定意识形态产生的上层建筑,同时上层建筑也反作用于经济基础。而艺术是一种精神生产劳动,

属于意识形态范畴,归属上层建筑领域。

1. 艺术是一种社会意识形态,是经济基础的上层建筑

马克思在《政治经济学批判·序言》中说:“人们在自己生活的社会生产中发生一定的、必然的、不以他们的意志为转移的关系。即同他们的物质生产力的一定发展阶段相适合的生产关系。这些生产关系的总和构成社会的经济结构,即有法律和政治的上层建筑竖立其上,并有一定的社会意识形态与之相适应的现实基础。物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识。社会的物质生产力发展到一定阶段,便同一直在其中活动的现存生产关系或财产关系发生矛盾。于是这些关系便从促进生产力的发展变成生产力的桎梏,这时社会革命的时代就到来了。随着社会的经济基础的变更,全部庞大的上层建筑也或慢或快地发生了变革。在考察这些变革时,必须时刻把下面两者区分开:一种是生产的经济条件方面所发生的物质的,可以用自然科学的精确性指明的变革;另一种是人们借以意识到这个冲突并力求把它克服的那些法律的、政治的、宗教的、艺术的或科学的方面,简而言之,即意识形态的形式。”恩格斯在《在马克思墓前的讲话》中说:“马克思发现了人类历史的发展规律,即历来为繁茂芜杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实:人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等;所以,直接的物质的生活资料的生产,在一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段,便构成基础。人们的国家制度、法律观点、艺术以及宗教观念,就是从这个基础上发展起来的,因而,也必须由这个基础来解释。”

马克思、恩格斯作为马克思主义理论的创始人,他们在人类历史上第一次从社会生活的多个领域中划分出经济领域,把多种社会关系划分成物质关系和思想关系,而且认为思想的社会关系是物质的社会关系的上层建筑。通过马克思、恩格斯的经典论述,我们看到,艺术不属于物质社会关系,而是属于思想的社会关系,是一种社会意识形态;艺术不属于社会的经济基础,属于上层建筑,是耸立在一定经济基础之上的庞大的上层建筑的一个部门。

2. 社会意识形态的共同性

马克思在《路易·波拿巴的雾月十八日》中说:“在不同的所有制形式上,在生存的社会条件上,耸立着由各种不同情感、幻想、思想方式和世界观构成的整个上层建筑。”恩格斯在《反杜林论·引论》中说:“每一个时代的社会经济结构形成现实基础,每一个历史时期由法律设施和政治设施以及宗教的、哲学的和和其他的观点所构成的全部上层建筑,归根到底都是应由这个基础来说明的。”在这里,马克思、恩格斯着重阐释了由经济基础规定的上层建筑及其构成。

经济基础是人类社会在一定历史发展阶段上的生产关系的总和,上层建筑是建立在经济基础之上的政治、法律、道德、哲学、宗教、艺术等观点或观念,以及和这些观点和观念相适应的政治、法律制度。它包括两个部分:一是社会意识形态;二是政治、法律制度。社会意识形态属于上层建筑,它有很多种形式,例如政治、法律、道德、哲学、宗教、艺术等。这些不同的社会意识形态都反映了经济基础,都决定于经济基础,又都反作用于经济基础,这就是不同的社会意识形态的共同性。用恩格斯在《致瓦·博尔吉乌斯》的信中所说的一段话来概括:“政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等的发展是以经济发展为基础的。但是它们

又都相互影响并对经济基础产生影响。”为了更好地阐释各种不同的社会意识形态的共同性,仅以艺术为例,通过人类社会的历史演变,从中看到艺术的发生和发展归根到底是由经济基础所决定的,而且经济基础的最终决定表现在各个历史阶段的艺术的主要内容和形态上。

原始社会,生产力水平十分低下,生产关系十分简单,艺术的体现直接被经济所决定。如人类最早的工艺品是打制的石器,即用一块石头把另一块石头打出刃,然后,人类用这些石器同自然界进行斗争,这些石器反映了当时人与自然、人与人之间的关系,反映了当时的经济直接地决定了艺术的内容和形态。

人类进入母系氏族社会,新的经济基础决定了艺术新的变化和发展。无论是雕刻还是绘画,都反映了当时男女分工的社会经济。不仅如此,原始社会出现的神话艺术、巫术艺术、原始歌舞都是基于男女分工的社会经济而产生并发展起来的。

当人类进入阶级社会后,艺术与经济基础的关系逐渐变得复杂,艺术反映经济基础不再像原始社会那样直接和简单,它们中间隔着许多环节,但是艺术归根结底还是由经济基础所决定。例如青铜鼎,其造型、纹饰象征着统治者,因而它不可能出现在原始社会,只能出现在奴隶社会经济大发展的商、周时期。唐代著名歌舞大曲《霓裳羽衣舞》,表演者的服装雍容华丽,舞姿优美,场面宏大,这正是对当时社会经济繁荣昌盛状况的反映。唐朝诗人刘禹锡曾有感而发:“开元天子万事足,唯惜当时光景促。三年陌上望仙山,归作霓裳羽衣曲。仙心从此在瑶池,三清八景相追随……”两宋的绘画,不仅讲求理法、技法,还讲求意趣、境界,这是特定经济基础的折射。清代产生“扬州画派”,从根本上说离不开当时扬州地区繁荣的经济。18世纪中叶,扬州的商业经济发展很快,并出现了较多的资本主义经济因素,这就影响了文人画家的生活和思想情趣,一些画家要求抒发情感,追求艺术个性,从而形成了放纵的风格。他们的思想意识已经超越了封建社会的范畴,带有某些资本主义因素,而他们的思想意识实际上又是由当时繁荣的社会经济所决定的。

在欧洲,针对古希腊艺术,马克思曾说:“希腊人……的艺术对我们所产生的魅力,同它在其中生长的那个不发达的社会阶段并不矛盾。它倒是这个社会阶段的结果,并且同它在其中产生而且只能在其中产生的那些未成熟的社会条件永远不能复返这一点是分不开的。”古希腊的神话艺术,是同一定社会发展形态联系在一起的。当时生产力水平低下,人们没有能力征服自然力,只能在想象中幻想出一些超人的神或神化的人征服自然力。随着人征服自然力的能力的提高,产生神话的物质基础也就随之消失了。古希腊神话艺术的变化说明了希腊艺术是受制于当时的物质基础的。

人类既往的历史进程已经证明,有什么样的经济基础,就会产生什么样的艺术。社会的发展,经济的变化,必然引发艺术的改变。我国南梁时代著名的文论家刘勰在《文心雕龙》中说:“时运交移,质文代变”“歌谣文理,与世推移”。清代著名画家石涛提出“笔墨当随时代”,他们都认识到随着时代和社会生活的变迁,艺术也会发生相应的变化。但是,他们未能进行深层次的挖掘,探寻艺术发展变化的根本原因。只有马克思主义,用经济基础与上层建筑的学说科学地解释了艺术发展变化的根本原因。艺术是由经济基础决定的,是适应经济基础发展的需要而发展的。脱离了经济基础,是无法正确解释不同时代的复杂的现象的。

艺术为经济基础所决定,又反作用于经济基础,它对社会的发展起到一定程度的促进或阻碍作用。而且,在特定的社会经济基础发生变化后,旧的艺术形态不一定会随之消亡,会在相当长的时期内发生影响。充分利用艺术,使之达到服务于经济基础的目的,尤其对当下的具有中国特色的社会主义现代化建设有着现实而深远的意义。在我国加快迈向小康社会的征途中,必须尊重艺术生产规律,让艺术真正在神州大地上绽放绚丽光彩,让艺术真正实现为社会主义经济基础服务,促进社会主义生产力的发展,推动社会主义现代化的前进步伐。

(二) 艺术是特殊的社会意识形态

艺术与其他不同形式的社会意识形态虽有共同性,但是,它们还有各自的特殊性。它们在上层建筑中分别处于不同的地位,并与经济基础处于不同的距离。有些意识形态同经济基础的距离非常近或比较近,它们就同经济基础的关系非常密切或比较密切;有些意识形态同经济基础的距离比较远或很远,它们就同经济基础的关系比较疏远或很疏远。

恩格斯在《路德维希·费尔巴哈与德国古典哲学的终结》里写道:“更高的即更远离物质经济基础的意识形态,采取了哲学和宗教的形式。在这里,观念同自己的物质存在条件的联系越来越混乱,越来越被一些中间环节弄模糊了。但是这一联系是存在着的。”由此可见,更高的即更远离物质经济基础的特殊意识形态包括哲学、宗教,也包括艺术。直接反映经济基础并与经济基础关系非常密切或比较密切的意识形态主要有政治、法律、道德,它们在哲学、宗教、艺术意识形态与经济基础之间充当“中间环节”。

艺术作为更高、更远离经济基础的特殊意识形态,同经济基础的联系不是直接的,它主要通过政治、法律、道德等“中间环节”与经济基础发生联系,自然而然,艺术同这些“中间环节”具有直接和密切的关系。不仅如此,艺术同更高更远离经济基础的特殊意识形态,例如哲学、宗教也有着相互影响、相互作用的关系(见图 1-2)。下面,就艺术与政治、道德、哲学、宗教之间的关系进行重点阐释。

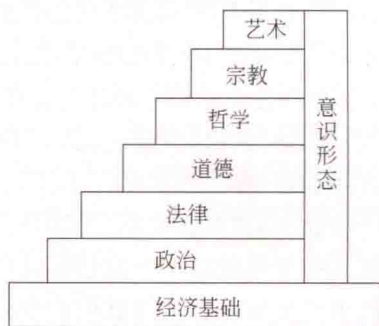

图 1-2 艺术与经济基础的关系

1. 艺术与政治的关系

政治是艺术与经济之间重要的中介。经济基础主要通过政治中介影响艺术,艺术远离经济基础,只有通过政治进行中介才能联系经济基础。因此,政治对艺术有巨大的影响,艺术要接受政治的制约,超越政治的艺术家是不可能存在的,超越政治的艺术也是不可能存在的。任何艺术作品,都会或多或少、或显或隐地表现出一定的政治观点或倾向性。同时,艺术也对政治施加影响。

(1) 政治对艺术的影响

当统治者比较开明,政治环境相对宽松,社会民主得到一定发展时,艺术也会相应地得到较大的发展。中国古代盛唐时期,无论是诗作的数量、质量,还是涌现出的以李白、杜甫、白居易、王维、李商隐为代表的优秀诗人,都把中国诗歌艺术推向巅峰;书法成就,楷书有颜

真卿、柳公权这样的大家,草书有张旭、怀素这样的大家,他们把中国楷书、草书发展到极致;绘画艺术出现阎立本、吴道子等大画家;歌舞《霓裳羽衣舞》成为中国古典舞的突出代表;建筑上有挺立在长安城集恢宏大气、雍容华贵于一体的杰出建筑;唐三彩则是工艺上取得突破的标志。各个门类艺术的大繁荣、大发展前所未有,颇为壮观。而这些辉煌的艺术成就与当时政治环境比较宽松、思想禁锢不严有很大关系。在西方,古希腊雅典艺术,其雕塑(人体)、建筑(神庙)、文学(神话)、戏剧(悲喜剧)的卓越成就也是与当时统治者实行奴隶主民主制及城邦政治生活活跃具有很大关系。

统治者对艺术的爱好与厌恶往往也会影响到艺术创作的题材、创作方法和风格流派、艺术思潮。汉末建安时期的文学,由于曹氏父子酷爱诗歌和奖励文学,广为招揽文学之士,把建安时期的诗歌创作推向高潮,对后代诗歌创作的发展起到很大影响。北宋宋徽宗赵佶酷爱书画,在位时,把画家的地位提到在中国历史上的最高位置,成立翰林书画院(当时的宫廷画院)。在他的提倡和鼓励下,不但这一时期的画院创作最为繁荣,宋代院体画得到很大发展,而且推动促进了中国画的意境营造。

事实上,政治对艺术的影响不一定具体表现在每一件艺术作品中,而且艺术作品的政治倾向性表现方式不一样,有的比较明显、直接,有的比较隐晦、曲折。艺术史上政治性较强的优秀艺术作品,例如绘画,大卫的《马拉之死》、德拉克洛瓦的《自由引导人民》、伦勃朗的《夜巡》;例如小说,罗贯中的《三国演义》、吴敬梓的《儒林外史》;例如影视剧,《红岩》《铁道游击队》《南京大屠杀》《绝对权力》《公安局长》。以大自然为题材的艺术作品一般不具有政治倾向,如范宽的《溪山行旅图》;以社会生活为题材的艺术作品也有不涉及政治的。

(2) 艺术对政治的影响

艺术对政治的影响表现为,它既可以促进社会变革,也可以阻碍社会进步;它对政治没有扭转乾坤的力量,但它有宣传鼓动的作用。

鲍狄埃(作词)与狄盖特(谱曲)共同创作的《国际歌》,把巴黎公社的恢宏传送给全世界无产者,给全球无产阶级政治革命以巨大影响。田汉(作词)、聂耳(谱曲)的《义勇军进行曲》给予苦难中的中国人民强大的精神激励,成为中华儿女抗击日寇的锐利的精神武器。华君武的漫画《磨好刀再杀》(见图 1-3),讽刺幽默地刻画出蒋介石、美帝国主义及国民党反动派等主要人物形象,起到了揭露并打击敌人,鼓舞人民斗志的舆论作用,充分发挥出漫画这一特殊宣传武器的战斗力。古元的木刻《焚烧旧地契》(见图 1-4)展现出土改中的农民夺取革命胜利时激动人心的一幕。农民们冲进地主的宅院,将地主的土地房产契约翻搜出来一把火烧掉,升腾的火焰与欢呼雀跃的人群,勾勒出一幅农民阶级扬眉吐气的欢喜画面。这画面在当时起到了鼓舞农民阶级革命斗志的作用,并且坚定了他们在中国共产党正确领导下取得反帝反封建革命胜利的信念。

在中国现代文学史上,很少见到有哪一部戏会像《白毛女》那样,能起到这样的直接宣传教育作用。广大农民看过《白毛女》之后,革命热情如炽热的阳光一样喷射,有的争先恐后多交公粮;有的毅然决然丢开锄头,拿起枪杆,投入到推翻蒋家王朝的伟大斗争中。持枪的战士们看过《白毛女》后,群情激愤,高呼“为喜儿报仇”,愤然地把“为喜儿报仇”刻在枪杆上,有的连队看《白毛女》后用“喜儿”“杨白劳”“大春”作口令。《白毛女》激发了广大人民群众反帝反封建的革命热情,提高了他们的革命思想觉悟,鼓舞了他们革命到底的决心,成为

图 1-3 《磨好刀再杀》 华君武

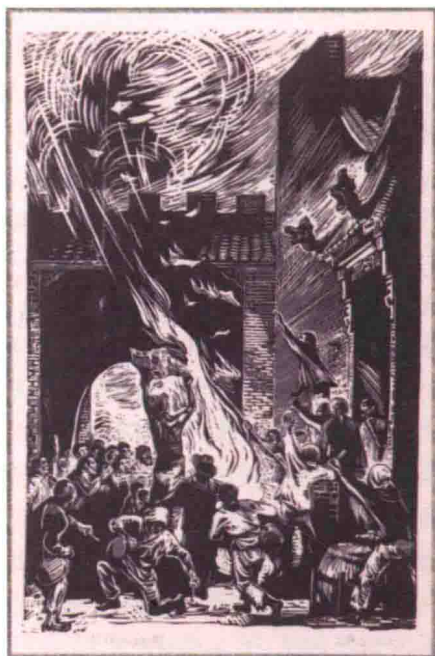

图 1-4 《焚烧旧地契》 古元

“团结人民、教育人民、打击敌人、消灭敌人”的有力武器。《白毛女》剧照见图 1-5。

图 1-5 《白毛女》剧照

应该看到,通过宣传直接作用于政治的是一部分艺术作品,更多的艺术作品往往通过表达社会理想、伦理情趣直接作用于人的内心世界,间接地对政治产生影响。

在艺术与政治的关系这一问题上,需要防止两种偏向:一是艺术为政治服务,认为艺术从属于政治,是政治的附庸。二是艺术至高无上,认为艺术完全独立,不受政治的任何影响。只有运用马克思主义的辩证唯物史观,运用经济基础与上层建筑的科学理论才能够正确处理艺术与政治的关系。