

文艺学与美学丛书
WENYIXUEYUMEIXUECONGSHU

艺术 YISHU ZHIWEI 之维

施旭升◎著

北京广播学院出版社

艺术 YISHU ZHIWEI 之 维

施旭升 ◎ 著

北京广播学院 出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术之维/施旭升著. —北京: 北京广播学院出版社, 2001.9

ISBN 7-81004-924-0

I. 艺… II. 施… III. 艺术-研究 IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 066701 号

艺术之维

著 者: 施旭升

责任编辑: 陈友军

封面设计: 武晓强

版式设计: 阳金洲

出版发行: 北京广播学院出版社

社 址: 北京市朝阳区定福庄东街 1 号 邮编: 100024

电 话: 010-65738557 65738538 传真: 010-6577405

网 址: <http://www.cbbip.com>

经 销: 新华书店总店北京发行所

印 刷: 北京市金华彩印厂

开 本: 850×1168 毫米 1/32

印 张: 11.125

版 次: 2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 7-81004-924-0/G·563

定价: 20.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

总 序

新的世纪呼唤着新的学术，我们肩负着一份继往开来的历史责任。

这套文艺学与美学丛书，是我们献给新世纪的一份礼物！

文艺学与美学，闪烁着人类智慧的光华，历经了许多世代的升沉沧桑，结下了无数睿智的硕果。20 世纪是文艺学与美学多元互补的时代，也是较之以往世纪为人类提供了更多的新的思想的时代。而在中国的 20 世纪的最后 20 年，文艺学与美学领域所发生的深刻变迁，却是令世界学人瞩目的。

我们没有理由辜负这个时代。探索与发展是我们锲而不舍的追求！

广播学院的文艺学与美学学科，也许还并不强大，也许还远没有“振臂一呼”的资格，但却聚集了一批学有所长、勇于探索的学者。他们在耕耘，他们在掘进，他们在用生命的激情和理性的智慧来孕育强大的明天。天时，地利，人和，为他们提供了发展的最佳契机。

为了支持文艺学与美学的学科建设，学院领导倾注了大量心血，这套丛书就是在刘继南

院长和其他院领导的亲自过问与支持下编辑出版的。

“文艺学与美学丛书”的作者与主编，都是北京广播学院从事文艺学、美学及相关领域的教师。而这套丛书中的《美学前沿》一书，是为了加强学术交流，汇集了北京大学、北京师范大学、中国人民大学、中央民族大学、中国社会科学院、中国艺术研究院、中国农业大学、首都师范大学等高校和科研单位专家学者的文章，在这里，编委会特向这些热情支持丛书的专家学者深致谢意！

受丛书编委会的委托，丛书主编蒲震元教授、杜寒风副教授为丛书的组织、编辑工作，投入了大量的精力。

丛书共有八部，不求一律，但求一家之言。丛书酝酿组织时间不过一年有余，而各部书稿则皆为作者积年研究所得。

“文章千古事，得失寸心知。”丛书即将面世之际，我们期待着来自于广大读者的中肯针砭与诚恳批评。如此，将是丛书之幸，作者之幸。

我们以这样一束素朴的小花，献给祖国的学术事业！

《文艺学与美学》编委会
2001年7月

前 言

这里呈现给读者的是我的一本艺术理论文集。可以说是十多年来我在艺术理论与批评领域所作的一些研究的一个集中的汇报，也是对于自己学习和思考的一个总结。古人有所谓“十年磨一剑”之说，而我在十多年时间里却未能磨炼出一柄足以示人的“宝剑”，只是断断续续（当然也是认认真真）地琢磨着自己对于艺术理性的思考，并且不揣浅陋，使其陆续见诸一些学术杂志，零敲碎打地制作出了以下这些篇章。这些篇章虽然未必都已成“器”，有的甚至还比较粗糙，然而它们却无疑凝聚着我对于艺术的一种理解，一份感悟、一腔真情，而且还确实代表着那一段我曾经拥有而现在却已渐渐远去的美妙的青春时光。

八十年代中期，我考取文艺学专业硕士研究生，开始了对于中外艺术理论的比较系统的研读。在这期间，既具体感受着世界艺术发展史的丰厚与绵长，也切实认识到中外艺术理论观念和体系的丰富与多样。而且，时值中国的改革开放经过头几年的渐进与积累，正酝酿着观念上的一个更大的突破与转换。当时中国的

艺术创作与理论研究也都遭遇着各种扑面而来的西方新思潮、新观念、新方法的冲击。“方法论”热，“主体论”热，艺术心理学的复苏，艺术文化学及艺术人类学的引进，一浪接着一浪，使得原本相对沉寂的艺术理论与批评领域也不断的产生震荡，漾起阵阵涟漪。身处其中，更是不能不让人明显地感受到一种发自其内部、孕育着新生的躁动。随着 80 年代中后期以来西方种种现代派、后现代派艺术的涌入，以及随着大众传播的日益发达，当代大众艺术普遍兴盛，中国的艺术创作与理论研究的舞台上更是匆匆上演了一遍西方一个多世纪以来的种种活剧。艺术观念上也逐渐打破原有的一元化的格局，而出现了明显的多元化的趋势。正是在这种的一种历史情势下，我开始了对于艺术理论的学习与研究。

正如本书所显示的，我的研究乃是从对于“文学（艺术）意象”的考察而登堂入室。“意象”既是中国传统艺术理论的一个重要概念，又是当代审美学、艺术心理学的一个核心范畴；而且，在中西艺术理论的相互交流与碰撞中，“意象”更是经过数重传译，特别是经过传译各方有意无意的理解与误解，不仅被赋予更为丰富的理论内涵，而且成为一种艺术理论与批评的“元话语”，贯穿于多重艺术层面与多种艺术形态之中。对于“意象”的探索，成为我国新时期艺术理论研究的富有成果的一个重要方面。在本书中，我的思考涉及到“文学意象”、“戏曲意象”乃至“影视意象”。也许可以说，正是这种文化及审美的“意象”，成为我在研究中探索艺术本质、同时也是贯穿本书始终的一个重要的理论维度。

由于硕士学位论文的选题的关系，我开始了对于“艺术创作动因”的关注。而且，在一开始，还主要是着眼于对“艺术创作的心理动力系统”的探索。为此，我从两个方面展开了自己的研究，一方面是要把握相对静态的艺术创作心理动力结构，另一方面是要考察动态的艺术创作心理动力过程，并试图以此构造出一

个有关艺术创作动力的心理图式，以期有效地解释有关艺术创作动力问题。然而，随着自己关注视野的扩大，以及对于艺术创作本质规律的认识的深入，我以为，任何心理问题往往都需要落实到社会文化层面上才足以得到充分合理的解释。所以，此后的研究也便不再局限于有关艺术创作的心理事实，而是深入到艺术创作的文化、审美等诸多层面之中。于是，随后便陆续写出了一组关于艺术创作的多重动因的系列论文。

进入 90 年代，持续的“文化热”，特别是“国学热”影响到艺术理论与批评，便是突出地表现为对于传统艺术的关注。与以往在闭关自守的历史态势下囿于传统自身不同，九十年代对于传统的回归，对于传统艺术的关注是一种在开放的历史文化的语境中的自觉与自省。受这种学术环境的影响，我的研究兴趣也随之转向中国传统艺术（主要是综合性的戏曲艺术）上来。其间，我有机会考入作为中国戏剧戏曲学研究重镇之一的南京大学，师从中国戏剧史论专家董健教授攻读戏剧戏曲学专业的博士学位，从而得以在一个较高的起点上来探究戏剧艺术的奥妙。在完成博士学业期间，我凭着一股兴趣和热情，用了不少的时间和精力来思考中国传统戏曲的艺术特性问题，并且陆续写就关于戏曲（包括京剧）的“意象论”、“本体论”、“谱系论”等一组系列论文。这里，我深以为，作为一种典型的“意象艺术”的中国戏曲较之自古希腊罗马以来的西方戏剧，有着与自己独特的历史缘起、发展道路及审美习惯相一致的艺术本体性，即相对于西方的“剧诗”（即戏剧作为“诗艺”之一种）而言，中国戏曲本质上乃从属于“乐”，或者说，无论是从戏曲的起源、形态，还是从戏曲的功能来考察，戏曲所体现出来的都是一种“乐”而非“诗”的艺术特质。由此，我提出了一种迥异于“剧诗”说的有关中国戏曲的“乐本体”说，并且也正是由此而引发了学术界关于戏曲艺术本体的一场小小的争论。（为了便于读者理解，以明确是非，本

书还特地以“附录”的形式收入中国艺术研究院戏曲研究所研究员王安葵针对我的戏曲“乐本体论”而发表的一篇批评文章)当然,我也正是在此基础上而展开了对于戏曲的艺术形态、对于一些戏曲艺术家及其作品的具体的个案研究。我的博士论文乃是属于与此相关的另一课题,本文集只收录了其中的“导论”及有关“话剧与戏曲的审美差异及其文化整合”的部分,以其作为我的学术研究的一个环节、一个阶段而“立此存照”。

完成博士学业后,我来到了作为中国传媒业第一学府的北京广播学院工作。这一方面是出于机缘,另一方面也是出于志趣。由于工作的需要,与广播影视相关的传播艺术也很快进入了我的学术视野。电视文艺、电视剧以及戏剧影视受众的审美心理成为我最近较多关注的几个方面。同时,为广播电视各相关专业的学生教授“艺术原理”之类的课程也直接地促使我更进一步的思考艺术与传播的关系。艺术离不开传播,甚至某种意义上可以说,正是由于传播的途径和方式、媒介的性质和特点决定了艺术本身的内容特质、表达样式以及艺术效果。当然,同时更不能忽略的是那些由于新的传播方式所带来的新的艺术形式,比如电影艺术、广播电视艺术甚至已从萌芽中兴起的网络艺术等等。惟其如此,我以为,传播艺术的研究应该是大有可为的。然而,这一方面的研究,与研究对象的发展历程相一致,从研究范围到理论深度,从思想方法到学术立场,都还显得并不很成熟,还不免有待于进一步的深入与拓展。而在我,则更是刚刚涉足,还只是处于起步阶段。所以,本书所收录的有关影视艺术的几篇短论还只不过是本人的一种初步的探索与尝试而已,对于影视艺术的多维探索与深入思考也就只能留诸将来了。

也许,以我的学识和经历是很难说对于艺术有着多少深刻的体悟和理解的。艺术的世界是一个灿烂无比的星空,是一个十分迷人而又广阔无垠的大海。古往今来,曾经有多少人为之陶醉、

为之神往，甚至穷其一生徜徉其中。然而，在那个“大革文化命”的时代出生长大的我，从小就自认为并没有什么艺术天分，既没有“能听懂音乐的耳朵”，也不具备“能欣赏形式美的眼睛”；而且，那个反常的时代原本就是一个可悲的没有艺术的荒原。随着改革开放的到来，艺术作为人们的精神故乡曾经引领着无数人的膜拜与皈依。那是人们在经历了极度的精神饥渴之后对于艺术的一种趋归。而随着社会的发展、经济的繁荣、文化的交流，特别是随着大众传播业的昌盛，一方面是艺术的生活化，另一方面则是艺术的“先锋化”与“内化”；一方面是形形色色的所谓“艺术圈”现象将艺术弄得异常的神秘与玄妙，另一方面则又是通俗艺术、大众艺术的泛滥。在这样一种大的文化背景中，我涉足艺术理论与批评，如果说不是出于一种偶然，却也并非是出于一种特别的喜爱，或许是两者兼而有之。十多年来，对于我来说，无论是求学还是工作，都免不了要将那些感性的、令人迷惑的艺术现象拿来作一番理性的思考。这在我已仿佛成为一种生存方式、一种职业习惯，在当今经济至上的时代，甚至更有着几分身不由己的无奈。当然，至今偶一回首，在自己弯弯曲曲、或深或浅的研究的足迹中竟也拾掇起一些对于艺术的感悟，这应该使我感到欣慰的。然而，说实在的，我在“弊帚自珍”的同时却又实难做到十分自信。

我深以为，艺术并非某种恒定的实体，可以任人加以定则；艺术不止是平面（二维）的“镜”，也不止是立体（三维）的“灯”^①，而应该是无限多维的。其中，“艺术意象”就可以作为

① 美国批评家、康乃尔大学 M.H. 艾布拉姆斯教授有艺术理论著作《镜与灯》一书行世。其中，“镜”代表着古典主义“摹仿”论的艺术观念，而“灯”则是代表着浪漫主义的艺术观念。从而，“镜”与“灯”实际上也就可以视为西方 20 世纪以前主导性的艺术观念。

我们理解艺术和艺术创造的一个最重要的维度，所以，起码在本书中，我是把它作为一个贯穿性的重要范畴来加以探讨的。而且，除此之外，艺术还有着创造、鉴赏、接受、传播等诸多维度，有着自古以来品类繁多的艺术形态与样式，有着主体与客体、本体与现象、结构与功能、抒情与叙事、共时与历时等多种审视艺术的角度。惟其如此，艺术本身才可能是难以穷尽的，艺术理论也才可能是丰富多元的。而设定若干相对宽广的研究视角、选取一些有价值的学术维度来对艺术加以深入的探究则是切实可行的。从而，对于艺术之维的多向度的探索，特别是在对于“艺象”、艺术创造以及诸多艺术形态的慎思明辨中深入艺术的堂奥，也正是我为自己所设定的一个学术目标，尽管要达到这个目标还有着很长的路要走。

本书作为北京广播学院“文艺学与美学丛书”之一种，是为了适应北京广播学院美学与文艺学学科建设的需要而得以编辑出版的。该丛书的出版体现了院、系及出版社领导的关怀与卓识，同时，也离不开各方人士的组织安排，凝聚着从作者到编者的许多人的劳动。作为一所著名的艺术院校，北京广播学院担负着我国传播业特别是广播电视行业各主要相关方面艺术人才的培养的重任。它既需要有着众多的高水平的专业艺术及技术的教学队伍，也需要有着雄厚的基础理论的研究与教学力量。而文艺学的学科建设便是其重要的基础工程的一个组成部分。我愿意以此——以及今后在此基础上的进一步的思考与探索——为这一工程添砖加瓦，以尽自己的一份力量。

作者简介

施旭升，1964年8月生，安徽枞阳人。先后于1984年、1989年、1998年毕业于安徽师范大学和南京大学，获文学学士、硕士及博士学位。现为北京广播学院电视学院文艺系副教授，硕士生导师；中华全国美学学会会员，中国戏剧家协会会员。长期从事文艺学、戏剧学、影视艺术等方面的教学与研究工作，出版有专著《艺术创造动力论》，发表论文五十余篇。

文艺学与美学丛书编委会

主 任 云贵彬

副主任 苗 棣 张 晶

编 委 云贵彬 关 玲 杜寒风 闵惠泉

张 晶 苗 棣 蒲震元 蔡 翔

丛书主编 蒲震元 杜寒风

文艺学与美学丛书

WENYIXUEYUMEI XUECONGSHU

大众文艺学

刘晔原 / 著

艺术之维

施旭升 / 著

审美之思

—理的审美化存在

张晶 / 著

美学前沿

蒲震元 杜寒风 / 主编

会通精神

—对中西美学思想的认识

杜寒风 / 著

灵魂的震颤

—文学创作心理的个案考量 袁庆丰 / 著

才子文心

—金圣叹小说理论探源

白岚玲 / 著

艺术符号美学

—苏珊·朗格美学思想研究 吴风 / 著

责任编辑：杨田村

封面设计：武晓强

目 录

前言·····	(1)
---------	-----

上篇 艺象与艺术创造之维

文学意象生成的三个层面·····	(3)
文艺创作心理动力系统·····	(17)
文艺创作心理动力过程·····	(34)
文艺创作的形式动因·····	(47)
艺术创造的审美动因	
——兼论现代艺术的“反美学”倾向·····	(59)
艺术创造的文化通约·····	(71)
文化语境与艺术阐释·····	(84)
关于“艺术并不要求把它的作品当作现实”	
——列宁对直现美学的批判与超越·····	(97)
韩愈“不平则鸣”说的心理透视·····	(114)
原型与整合	
——中国古代文学南北差异的文化心理通观·····	(123)

中篇 戏剧艺术的多维审视

戏曲审美意象论	
——中国戏曲艺术的本体性描述·····	(141)
剧本·表演·剧场：中西戏剧文本观比较·····	(157)

论中国戏曲的乐本体

- 兼评“剧诗”说…………… (174)

再论中国戏曲的乐本体

- 兼答安葵先生…………… (194)

附:

张庚剧诗说辨析

- 与施旭升先生商榷…………… (安葵) (212)

京剧艺术谱系论…………… (226)

一阴一阳之谓道

- 论梅兰芳的美学精神…………… (241)

现代文化语境与戏曲文本的经典化

- 京剧《贵妃醉酒》的文化诠释…………… (256)

京剧:永远的古典…………… (268)

二十世纪中国话剧与戏曲关系结构导论…………… (272)

话剧与戏曲的审美差异与文化整合…………… (286)

下篇 影视艺术与审美之维

“寓言”与历史的二难选择

- 谈电视历史剧创作的一个误区…………… (305)

观众学:戏剧影视的接受美学…………… (311)

电视剧叙事节奏辨识

- 兼谈电视连续剧《一年又一年》叙事节奏的营构
…………… (315)

电视艺术:意象的世界…………… (321)

中国电视文艺受众的审美趋向…………… (327)

后记…………… (339)

Artistic Dimensions

Main Contents

Preface	(1)
---------------	-----

Part I Imagery and Artistic Creation

The Psgchological Dynamic System of Artistic Creation	(17)
The Psychological Dynamic Progress of Artistic Creation ...	(34)
The Formal Dynamic of Artistic Creation	(47)
The Aesthetic Dynamic of Artistic Creation	(59)
The Cultural Protocols in Artistic Creation	(71)
Cultural Context and Artistic Interpretation	(84)

Part II Dimensions of Theatre Art

The Aesthetic Imagery of the Traditional Chinese Drama	(141)
A Comparision of the Concepts of Dramatic Texts Between China and The west	(157)
On the Performance Ontology of the Traditioal Chinese Drama	(174)