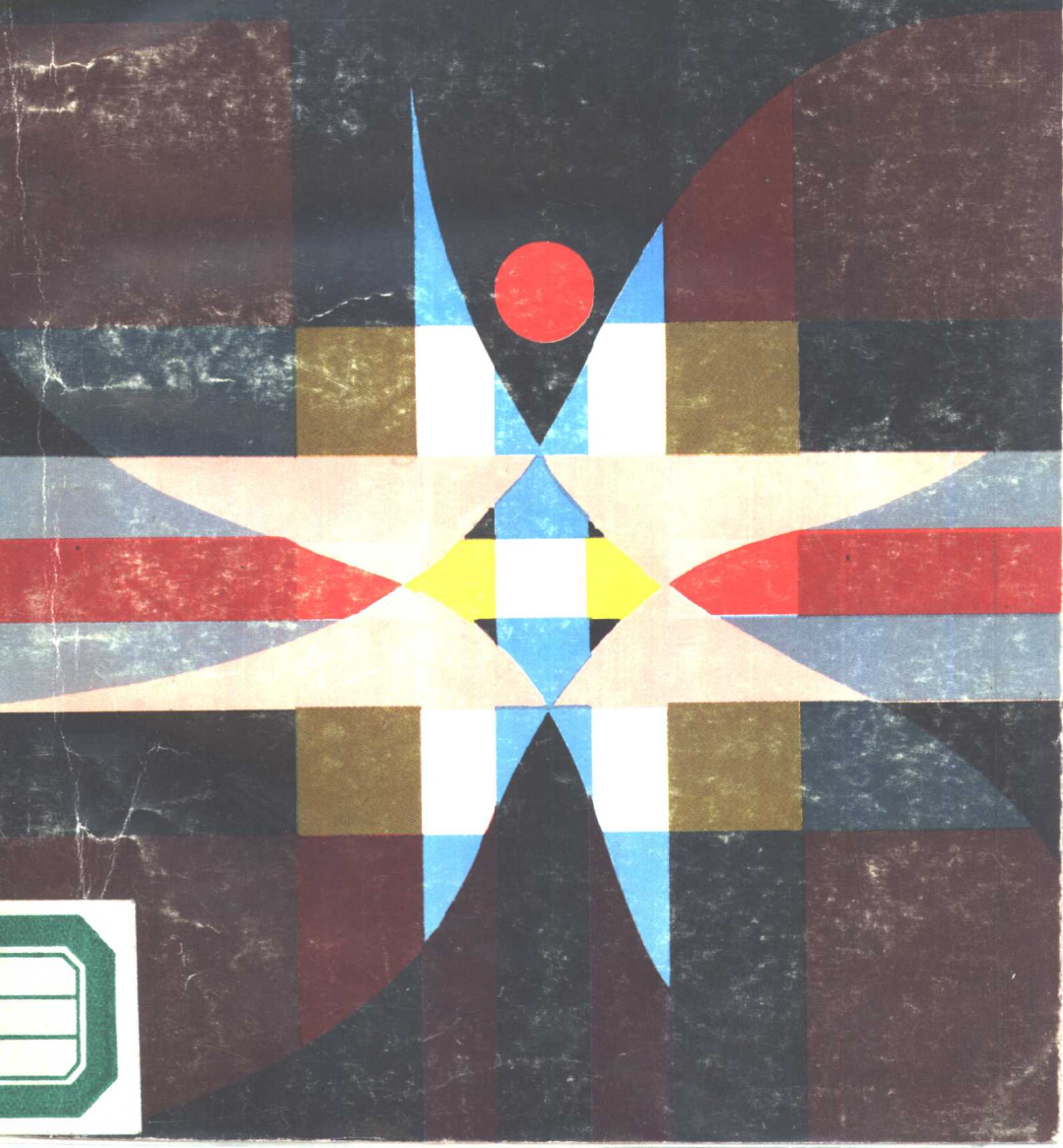

浙江美术学院出版社

艺术中的哲理

艺术中的哲理

艺术中的哲理

浙江美术学院

上海音乐学院 马列主义教研室 编

上海戏剧学院

浙江美术学院出版社出版发行 杭州南山路 218 号

浙江省新华书店经销 余杭红星印刷厂印刷

1987年11月第1版 1987年11月第1次印刷

开本850×1168 1/32 印张9 插图16 字数180千

印数5,000

8440·017

定价: 2.55 元

岁个的点
八一易一
十为容这
二成件到
在就是做
要龄不要
人年并家
个的，术
一样家，
这学；别
我哲事比

贝多芬

谁要想论述当代艺术
或就当代艺术进行争论，
他就应该了解哲学业已取
得和将要取得的进展。

歌德

内 容 提 要

本书是中外艺术大师、理论权威的文论荟萃，从艺术创作的客体出发，经过艺术创作的主体、艺术实践、艺术作品直至艺术发展的未来，依照艺术活动的一般过程編集。本书涉及美术、音乐、戏剧、建筑、工艺、戏曲、舞蹈、电影、摄影等诸多艺术门类，辑录百家精华，寓深邃的哲学思考于生动的艺术实例之中，融严谨的逻辑推理与丰富的实践经验为一体。展现了古今具有艺术修养的哲人和具有哲学气质的大师对艺术的哲学思考。尽管此间有些论述素有争议，但仍能给我们的艺术走向社会、走向世界、走向未来提供种种启迪。

编 选 者 说 明

一九八四年，我们编选的《艺术中的哲学》一书出版以后，颇受广大读者欢迎。次年，还被推荐为“我所喜爱的社科新书”之一。这一成功激励我们继续把编选这类书籍的工作做得更好。经过二年多来的努力，新编的《艺术中的哲理》一书又与大家见面了。

《艺术中的哲理》与《艺术中的哲学》一样，辑录了中外古今哲人学者和具有哲学色彩与理论癖好的艺术家的慧记箴言，它既蕴藏着涉及多种艺术门类令人参悟的魂魄精华，又包含着鞭辟入里，富有哲理的思想闪光。在这里，让艺术与哲学联盟，缪斯与米涅娃(智慧女神)结伴，使我们在贝多芬那里领略到康德那种“头顶上的星空，心中的道德律”的崇高感；在瓦格纳那里体验到叔本华的悲剧感；在邓肯那里看到超人的舞步……因此，它对于喜爱哲学的艺术工作者和喜爱艺术的哲学工作者不失为一位良师益友，对于广大青年读者提高自己艺术和哲学素养肯定也会有所裨益。

在编排方面，与《艺术中的哲学》相比，本书又有如下特点：

一、本书按照人类思维和艺术创作的演讲程序，采用客体——主体——客体的链式结构，最后以艺术发展的未来作为结尾。终篇之际，引人遐想。实破了以往哲学教科书旧有的框架。艺术实践的历史和现实告诉我们，艺术创作从具有物质和精神两重性的客体出发，经同样具有两重性的主体进入高潮，进而完成主观见之于客观的艺术作品。这样用客体、主体范畴取代物质、精神范畴，能使我们更方便地进入艺术的殿堂。

二、突出了艺术创作的主体性作用。主体——人，仍是集物质和精神于一身、灵与肉的统一体。它在当前哲学、美学的研究中早已成为众所瞩目的话题，无疑，它也是艺术领域中的骄子。艺术创作不仅仅是消极地反映客体，而是主体主动地投入了自己

全部心理功能(包括知觉、想象、情感、理解、意想等),从感觉到幻想都作了无私的奉献。此外,艺术欣赏的主体性和创作对象的主体性——人和人的复杂的内心世界以及人化自然,都是需要我们深入开掘的前沿阵地。

三、还注意到哲学和艺术相互渗透趋势的加强以及艺术作品的哲理化倾向强化的趋势。许多中青年作者就是通过艺术手段来表达自己的对人身、对社会、对世界的哲学思考。有没有深沉的哲理性已经日益成为评价一个艺术作品的价值标准之一。除了哲学对艺术的渗透以外,还应当看到其他社会意识形式诸如道德、科学、宗教、政治、法律与艺术的交互作用,以及新技术革命对艺术的推动作用。艺术发展的综合化、现代化趋势是不可阻挡的历史潮流。

正是基于以上的考虑,我们在选材方面力求一个“新”字,书中所收集的材料多半是近年来出版的中外专家学者们的佳篇新章。需要一提的是,书中较多地选录了国外学者的观点见解,其中有些观点也许还值得探讨。关于这一点,我们觉得需要作一点说明。早在十九世纪中叶,马克思恩格斯就曾预言,各民族的精神产品成为公共财产的时代终将到来。把世界各国的有益文化学到手,接受一切优秀的外来文化,这是时代发展的必然要求。至于是否“有益”还请读者善自鉴别,我们相信广开眼界拓宽视野总比坐井观天为好。

本书编选者难免有一种难以摒弃的“六经注我”的意识,原作被牵强附会、点金成铁的险象在这里极易迭出。责任全在我们。在此谨向已作古的和在世的原作者致歉。

本书的编选由吴光观、张传芳、舒济浩负责。杨去璽、周一雄、吕学峰、翁以华、张生泉、奚爱茗、吴爱丽参加编辑。吕学峰作了汇集、归类等许多具体工作。编选过程中得到复旦大学邱明正同志的热情指导,此外朱立人、朱青君、兰凡、胡志义、葛朗等同志也予以支持,在此一并表示感谢。

1986年9月

目 录

艺术创作的客体

一、人

文学即人学·····	蔡 仪 (3)
人的题材的出现·····	锡德尼·芬克斯坦 (4)
最早表现人的艺术品·····	陈 醉 (4)
我的跳舞便是表现人生·····	邓 肯 (5)
莫扎特的作品反映他的灵魂·····	傅 雷 (5)
艺术着重展示人的精神世界·····	杜书瀛 (7)
人物的性格结构·····	钟本康 (9)
写出人的个性才美·····	曾保泉 (10)
照相现实主义画出了人的生命感·····	夏中义 (11)
扮演坏人,要找他好的地方·····	斯坦尼斯拉夫斯基 (12)
一个曹操有多副面孔·····	王元化 (13)
表现人性的深度:双重欲求与潜意识·····	刘再复 (14)
布莱希特对人的矛盾性的揭示·····	陈 焜 (16)
“还我普通人”·····	谭霈生 (17)
怎样写人物·····	茅 盾 (18)

二、社会

舞蹈是劳动的再现·····	普列汉诺夫 (20)
最早的艺术应是建筑·····	朱 狄 (20)
美与富的观念的联系·····	普列汉诺夫 (21)
装饰纹样变化与生产发展·····	田自秉 (21)

音乐与阶级结构的复杂联系·····	卓菲娅·丽莎 (23)
柏辽兹与“七月革命”·····	初旭 (24)
我为什么选热核物理这一社会背景·····	米·罗姆 (26)
《新星》为什么受人喜爱·····	春华 (27)
踩着生活走·····	盖叫天 (28)

三、自然

人化的自然·····	(30)
以物喻人、借物抒情、托物起兴·····	杜书瀛 (31)
不当自然的徒孙，要作自然的儿子·····	达·芬奇 (33)
尊重自然·····	毕加索 (34)
节奏，是存在自然界中的音乐原始因素·····	汉斯立克 (34)
笔画、结构源于自然·····	蒋彝 (35)
音乐对自然的“模仿”与“象征”·····	田青 (36)
地理环境与艺术风格·····	潘天寿 (38)
从模仿开始·····	谢明·薛沐 (39)
风成了影片中的明星·····	尤里斯·伊文思 (40)
经纬天地曰文·····	赵鑫珊 (41)

艺术创作的主体

一、艺术的主体性

人制造意义·····	罗朗·巴尔特 (45)
艺术家的特质·····	鲁道夫·阿恩海姆 (46)
二个“我”·····	伍蠡甫 (47)
艺术欣赏中的主体和客体·····	蒋红 (48)
“山性即我性，山情即我情”·····	陶同 (48)

外师造化，中得心源·····	葛 路 (50)
化景物为情思·····	叶浅予 (50)
伦敦雾的创造者·····	龙协涛 (51)
三人观松·····	朱光潜 (53)
艺术家本是“食桑之蚕”·····	吴祁云·江宏 (53)

二、个体与群体

艺术家表现的是人类的情感·····	苏珊·朗格 (55)
真正的创造者·····	锡德尼·芬克斯坦 (55)
汉字、书法起源于平民·····	郭沫若 (56)
民间画工的创造与贡献·····	王伯敏 (57)
“我不过是伸手去收割旁人替我播种的庄稼”·····	歌 德 (59)
种子与参天大树·····	柴可夫斯基 (60)
艺术家不是孤立的人·····	丹 纳 (61)
食叶蚕肥丝自足·····	王森然 (62)
杨小楼与合作者的默契·····	翁偶虹 (63)
借鉴与合作·····	科林伍德 (64)

三、创造性思维

心灵——舞蹈动作的原动力·····	邓 肯 (65)
智、意、情交替着占优势·····	斯坦尼斯拉夫斯基 (66)
艺术想象中的分析与综合·····	A·科瓦廖夫 (67)
想象是杰出的艺术本领·····	鹿耀世 (68)
暗示、联想与“不动之动”·····	滕守尧 (69)
整体性思维·····	彭立勋 (70)
倾向思维·····	周昌忠 (71)
模糊思维·····	周企平 (72)

蒙太奇思维·····	汪 流 (74)
只有靠直觉才能与对象中不可言传的东西相契合	柏格森 (75)
作为创造性的诗的直觉·····	马利丹 (76)
艺术创作的引发·····	阿诺·理德 (77)
音乐创作中的灵感·····	张 前 (78)
招邀灵感·····	朱光潜 (79)
“灵感是对艰苦劳动的奖赏”·····	彭立勋 (80)
超意识与下意识·····	斯坦尼斯拉夫斯基 (81)
控制歌唱须用“半意识性”·····	林俊卿 (82)
幻想和白日梦·····	弗洛伊德 (83)
梦境中的创作·····	朱光潜 (84)
人我不分、物我不分·····	吕俊华 (85)

四、主体的社会制约

民族文化对作家的作用·····	歌 德 (87)
把萧索的时代变为人类心灵的歌曲·····	卢那察尔斯基 (88)
元代画家画竹的缘由·····	葛路 (90)
来自民间的“喜剧”·····	张立富 (91)
瓦格纳艺术风格的形成·····	保罗·亨利·朗格 (92)
作家阶级性的归属与游离·····	王元化 (93)

五、主体的生理心理机制

艺术型的人·····	A·科瓦廖夫 (95)
熟练的生理机制·····	王天民 (96)
音乐能力组合结构·····	李孝忠 (97)
技能的训练与音乐脑·····	沈建军 (98)
音调的高级神经生理基础·····	M·勃里诺娃 (100)

视觉在音乐想象中的作用·····	田 青	(102)
无意识思维的生理机能·····	陆一帆	(103)
熟练才能进入下意识·····	刘帼君	(104)
创作动机与情绪情感·····	杨文虎	(105)
兴趣、心境与审美·····	潘智彪	(106)
绘画的心理能力·····	李孝忠	(107)
做“白日梦”的音响诗人·····	赵鑫珊	(108)
· 孤独感，一种文化创造的内驱力·····	赵鑫珊·周玉明	(109)
心灵深层的秩序·····	腾守尧	(110)

六、主体的修养

多才多艺的达·芬奇·····	亨利·托马斯等	(112)
为大众呐喊的版画家·····	胡 涂	(113)
毕加索的选择·····	锡德尼·芬克斯坦	(114)
顶住压力拍《大独裁者》·····	查尔斯·卓别林	(114)
黄宾虹成功的要诀·····	裘柱常	(115)
“要使自己成为一座炉熔”·····	谭需生	(116)
作家的箱子·····	克 莹	(117)
广收博采，他为我用·····	常香玉	(117)
处处留心，才有深厚修养·····	朱光潜	(119)
对艺术天才的误解·····	朱光潜	(119)

艺 术 实 践

一、艺术实践的特点

不可替代的实践·····	Л·А·泽列诺夫等	(123)
艺术认识的个性特点·····	杜书瀛	(124)
有多少作家，就有多少心灵·····	郑万隆	(125)

卡拉扬与艺术家的个性·····	陈 克	(127)
舞蹈创作应由内到外·····	章民新	(128)
步态——人物特殊的语言·····	赵 捷	(130)
个人的吸引力·····	大卫·比斯法姆	(131)
潘天寿构图的独特风格·····	姜 今	(131)
丰富而有序·····	傅天仇	(132)
神在一笔·····	德西迪里瓦斯·奥班恩	(133)

二、艺术实践的过程

观察人的内心世界·····	孙绍振	(134)
从乌鸦到莫洛卓娃·····	C·Γ·卡普拉诺娃	(135)
创作的“模糊性”与“自动性”·····	王 蒙	(136)
舞蹈者的身体是灵魂的再现·····	邓 肯	(138)
情感——创作的马达·····	斯坦尼斯拉夫斯基	(139)
书法与情感运动·····	郭振华	(140)
中国园林艺术创作的序列·····	孟兆桢	(141)
音乐的创作过程·····	柴可夫斯基	(143)
我排《罗米欧与朱丽叶》·····	徐企平	(144)
从形象到抽象，从抽象再到形象·····	谢 明	(144)
我对《二泉映月》的反思和表演·····	闵惠芬	(145)
空间蒙太奇·····	谭霈生	(147)
心理力量与形体力量的结合·····	耶日·格洛托夫斯基	(147)
事与愿违·····	斯托洛维奇	(148)
创作过程总要受到抽象思维的“束缚”·····	金开诚	(149)

三、艺术实践的结果

真善美的高度统一·····	王向峰	(151)
---------------	-----	-------

艺术的真实不是科学的真实·····	潘天寿	(151)
美化不等于概念化·····	德拉克罗瓦	(152)
艺术品是创造品·····	苏珊·朗格	(153)
不由自主的结果·····	鲍列夫	(154)
《等待戈多》的意向感·····	王向峰	(155)

艺 术 作 品

一、艺术作品中的辩证关系

中国画艺术中的辩证法观点·····	杨启舆	(159)
“有意味的形式”说·····	滕守尧	(161)
巧妙的边框·····	许桂良	(162)
内容与形式的统一·····	戴士和	(163)
结构产生意义·····	于 敏	(164)
整体与局部·····	丰子恺	(165)
中国舞蹈的对比美·····	蓝 凡	(166)
小中见大·····	刘天华	(168)
艺术中外在的美或丑与内在的美或丑的矛盾·····	王朝闻	(168)
金刚怒目、不如菩萨低眉·····	朱光潜	(170)
偶然性和“偶然音乐”·····	黄腾鹏	(170)
动如醉，静如梦·····	朱光潜	(172)
埃舍尔绘画中的“怪圈”·····	乐秀成	(172)
在有限中呈现无限·····	鲁道夫·阿恩海姆	(173)
0 = 无限丰富·····		(174)

二、艺术作品的时代性、

民族性、人类性

皇宫建筑与封建等级·····	刘敦桢	(175)
----------------	-----	-------

方正与曲折·····	刘志华	(176)
“异化”社会与荒诞剧·····	刘 东	(177)
大都市的音响世界对现代音乐的影响···	恩斯特·迈耶尔	(178)
中国画的民族精神·····	傅抱石	(179)
俄罗斯民族芭蕾·····	罗·扎哈洛夫	(180)
《四世同堂》的魅力·····	蓝 翎	(181)
浪漫派音乐特色·····	彼得·斯·汉森	(182)
两种艺术、两种文化		
美感的人类性·····	黄育馥	(184)
作品中的人类性·····	鲍列夫	(186)

三、艺术作品的欣赏

把作品当作一个有机整体·····	彭立勋	(187)
欣赏的公式·····	鲍列夫	(187)
用情感来体验·····	张 前	(188)
《红楼梦》中的戏迷·····	徐扶明	(190)
审美的心理距离·····	潘智彪	(191)
欣赏与视觉生理·····	陈国昭	(193)
“高山流水”之指与“高山流水”之志·····	蒋孔阳	(194)
鉴赏与文化·····	达尔文	(194)
怎样感受音乐的内容·····	叶传开	(195)
为什么看不懂·····	格罗塞	(197)
莎翁谈想象·····	莎士比亚	(198)
“无画处皆成妙境”·····	彭立勋	(199)
色彩通感·····	鲍列夫	(199)
“间离”概念的意蕴·····	叶魏茨曼	(200)
布洛的“距离”说·····	陆一帆	(201)
音乐欣赏的现实空间与虚拟空间·····	卓菲娅·丽莎	(201)

艺术作品的“空筐”结构·····	赵鑫珊
------------------	-----

四、艺术作品的社会功能

艺术不是无谓的游戏·····	格罗塞 (204)
为什么写作·····	萨特 (204)
讲出社会和民众的内心秘密·····	科林伍德 (205)
以美感为中心的动力系统·····	林兴宅 (205)
“列宁格勒”交响曲与人民的心声·····	博里斯·施瓦茨 (206)
艺术对人的教育作用·····	狄德罗 (208)
用舞蹈创造一个理想的生活环境·····	约翰·马丁 (210)
音乐的生理作用·····	陆一帆 (210)
优美的心理功能·····	陆一帆 (211)
艺术家的贡献·····	罗 丹 (212)

艺术的联系与发展

一、艺术的内部联系

一切艺术都是诗、音乐、绘画·····	费尔巴哈 (217)
“诗中有色画中有声”·····	王伯敏 (217)
印象主义绘画、文学在音乐中的表现·····	保罗·亨利·朗格 (218)
中外乐曲的关系·····	王国维 (220)
不应拒绝吸收外来的影响·····	马蒂斯 (221)
印度雕刻与中国雕刻·····	常任侠 (222)
中国艺术对印象派绘画的影响·····	扎沃卡茨娅 (223)

二、艺术的外部联系

艺术离不开哲学世界观的指导·····	刘纲纪	(225)
“后现代派”的哲学基础·····	邵大箴	(226)
艺术与政治·····	傅抱石	(227)
古塔与道教·····	王振复	(227)
文艺创作与道德问题·····	李准·丁振海	(227)
科学与美学·····	徐纪敏	(229)
理论物理学与音乐·····	赵鑫珊	(230)
审美趣味总是同生产力水平携手并进·····	普列汉诺夫	(231)
艺术发展与文化发展·····	卡冈	(232)
系统中的艺术·····	卡冈	(234)

三、艺术的历史联系

艺术起源说种种·····	朱狄	(235)
古希腊戏剧的起源·····	廖可兑	(236)
从劳动工具到乐器·····	普列汉诺夫	(237)
继承与发展·····	徐悲鸿	(238)
现代艺术中的原始因素·····	路易斯·霍斯特	(238)
舞台美术的发展·····	廖可兑	(239)
从音的标准高度变化看科技进步的影响·····	缪天瑞	(239)
文艺复兴时代对交响乐队的影响·····	罗加·列维茨基	(241)
发展必然要变形·····	金行健	(242)
西方现代艺术的进程·····	戴士和	(244)