

◆成功笔记系列丛书◆依据2002年教育部颁布的最新版考试大纲编写◆

全国成人高考 复习考试辅导教材

专科起点升本科

艺术概论

(附模拟试卷)

全国成人高考考试命题研究组编

哈尔滨工程大学出版社

依据 2002 年教育部颁布的
最新考试大纲编写

成功笔记系列丛书

**全国成人高考
复习考试辅导教材(修订版)**
(专科起点升本科)

艺术概论
(附模拟试卷)

全国成人高考考试命题研究组编

哈尔滨工程大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术概论/全国成人高考考试命题研究组编. —哈尔滨:
哈尔滨工程大学出版社, 2002. 8

全国成人高考复习考试辅导教材. 专科起点升本科
ISBN 7-81073-369-9

I. 艺... II. 全... III. 艺术理论-成人教育:高
等教育-升学参考资料 IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 070642 号

哈尔滨工程大学出版社出版发行
哈尔滨市南通大街145号 哈工程大学11号楼
发行部电话:(0451)2519328 邮编:150001
新华书店经销
东北农业大学印刷厂印刷

*

开本 787mm×1 092mm 1/16 印张 12.75 字数 318 千字

2002 年 9 月第 1 版 2002 年 9 月第 1 次印刷

印数:1—6 000 册

定价:22.00 元

出版说明

全国成人高等学校(专升本)招生统一考试,从2003年起使用新的考试大纲,并且命题也以新的大纲为依据。与原大纲相比,新大纲在考试科目及考试知识点上,都做了较大调整。对考生来说,迫切需要一套根据全新大纲编写的,具有较强指导意义的复习参考书。为满足考生复习备考的需要,我社组织北京大学、中国人民大学、首都师范大学、中央教科所、中国人民公安大学、中国人民解放军装甲兵工程大学的教授、博士和专家编写了这套复习考试辅导教材。

本套复习考试辅导教材有以下特点:

1. 本套书根据2002年教育部颁布的最新考试大纲编写,可使考生准确把握新大纲的内容和考核知识点。

2. 本套书作者都是多年从事成人教育的专家,具有丰富的指导学生备考的经验。该套书的选材结构严谨,循序渐进,难易适度,内容权威。既适合办班,也适合自学。

3. 本套书从备考实战出发,编写了适量的复习题,3套模拟题(有的分册则配有全真模拟试卷),并附有参考答案,对考生模拟实战会起到事半功倍的效果。

2002年8月

全国成人高考复习考试辅导教材
(专科起点升本科)
编委会

主 任 周振荣 杜蓝平

副主任 杨锐锋 赵 炎

杨 哲 王立泰

郭海波

编 委 (按姓氏笔划为序)

丁 波 宋小玲

宋 晖 张 金

张 鸣 杨俊发

黄永林

策 划 陈 光

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 研究对象及学科性质	1
第二节 学科任务	2
第三节 研究方法	3
练习题	3
第二章 艺术活动	7
第一节 艺术活动的构成	7
第二节 艺术活动的发生和发展	9
第三节 艺术活动的基本特征与性质	20
第四节 艺术活动的功能	25
练习题	27
第三章 艺术种类	50
第一节 艺术分类的方法	50
第二节 造型艺术	50
第三节 实用艺术	56
第四节 表情艺术	61
第五节 语言艺术(文学)	64
第六节 综合艺术	67
练习题	73
第四章 艺术创造	89
第一节 艺术创造主体	89
第二节 艺术创造过程	95
第三节 艺术创造的心理要素与艺术思维	99
练习题	106
第五章 艺术作品	126
第一节 作品的构成	126
第二节 艺术作品的层次	130
第三节 典型和意境	134
第四节 艺术的风格、流派与艺术思潮	136
练习题	141
第六章 艺术接受	157
第一节 艺术传播	157
第二节 艺术鉴赏	160

第三节 艺术批评.....	166
练习题.....	169
模拟试题一.....	184
模拟试题二.....	189
模拟试题三.....	194

第一章 绪 论

【要求】

了解本学科的研究对象、学科性质,以及内容、任务、研究方法等。

第一节 研究对象及学科性质

一、研究对象

1. 艺术

艺术,是人类社会的特有现象,是人类在漫长的生产活动和社会活动中形成和创造的成果。只有人类才能够创造艺术,只有人类才能够欣赏艺术。艺术是人们为了满足社会的审美需求,以一定的物质形式和情感为中介,表现社会生活或艺术家思想情感的审美形态。

从狭义上讲,艺术专指文学以外的各类艺术部门,同时将文学与艺术并称为文艺。

在广义上,艺术应当包括作为语言艺术的文学,使之涵盖造型艺术(绘画、雕塑、摄影等)、实用艺术(建筑、园林、实用工艺等)、表情艺术(音乐、舞蹈等)、语言艺术(诗歌、散文、小说等)、综合艺术(戏剧、戏曲、电影、电视等)这些与审美创造相关的各个部类。艺术概论课程所使用的艺术概念就是这种广义的概念。

2. 艺术活动

艺术概论的研究对象是人类的艺术活动,以及与之相关的原理、范畴、原则和方法等。艺术活动是指人类从事一切艺术行为,包括语言艺术、实用艺术、造型艺术、表情艺术、综合艺术等各个领域的艺术创造、艺术传播、艺术鉴赏等活动。

艺术活动是一个漫长的发生和发展过程。伴随着人类审美意识的生成和丰富,艺术活动也就成为人类社会生活的重要内容。一方面,艺术创造是社会审美意识与物质形态不断融合与发展的结果,同时艺术活动也在不断丰富和提升着人类的精神世界与物质生活,使人类社会在具有了一定物质生活形态的同时,也具有了与之相适应的艺术与审美形态。艺术活动充满了奇异的现象和丰富的景观,同时具有内在的规律。艺术正是在各种社会因素和文化因素的影响和制约下,遵循自身的规律和特点,一步步由低级到高级、由粗陋到精致、由简单到复杂发展起来的。研究艺术活动的本质与特征及其各种原理和范畴等,正是推进艺术活动不断丰富和发展的需要。

二、学科性质

1. 学科的历史

艺术学这一重要学科的出现,迄今为止只有一百多年的历史。尽管中外历史上早就有大量的艺术理论,各个部门的艺术也都有极其丰富的理论成果,但由于时代的局限,始终未能形成一门现代意义上的艺术学的科学体系。19世纪末,德国的康拉德·费德勒极力主张

将美学与艺术学区别开来,把它们当作两门相互交叉而又各自独立的学科,这才标志了艺术学作为一门独立学科的正式形成。费德勒也因此被称为“艺术学之父”。在他之后,德国的格罗塞着重从方法论上建立艺术科学,他的《艺术的起源》是艺术社会学的重要著作。此外,狄索瓦和乌提兹也大力倡导一般艺术学的研究,确立了艺术学的学科地位。

本世纪二三十年代,日本、苏联等国都相继开展了对艺术学的研究和探讨,我国也出现了一些艺术学方面的译作和著作,这标志着对艺术学的研究更加广泛和深入。近几十年来,艺术学在世界各国更是有了较大的发展,已经基本形成了包括艺术理论、艺术史、艺术批评等方面和包括音乐、舞蹈学、戏剧学、电影学、美术学、文学等众多具体门类的学科。同时,艺术学还在不断地发展,衍生出艺术社会学、艺术心理学、艺术文化学、艺术教育、艺术管理学、艺术符号学等新的分支学科。

2. 学科的特点

艺术概论是在吸收前人艺术学研究成果的基础上,研究、探讨关于艺术的基本性质、艺术活动系统、艺术种类及其特点的理论,总结艺术活动的基本规律,科学、系统地阐述关于艺术的基本问题。

这门学科不同于一般的艺术理论。它不是介绍某种艺术理论或阐述艺术学研究的各种理论观点,而是系统介绍关于艺术的基本常识和基础理论,从总体上认识艺术的基本性质、艺术活动的系统构成、艺术种类及其特点。

同时,与一般的艺术史概论不同,艺术概论不单单从历史发展的轨迹出发对前人的艺术创造成果和艺术研究成果加以梳理、总结,而且涉及到各种艺术史资料,以对广泛的艺术史知识的了解为掌握艺术概论的基础。

艺术概论也不是一般的艺术欣赏课。它以对关于艺术的基础知识和基本理论的阐述为主,穿插对个别具体艺术作品的分析,而不是完全以作品分析、鉴赏为主。

因此,一般艺术理论、艺术史知识、作品赏析知识是学习艺术概论所必须的基本知识,而艺术概论涵盖这些,却又不仅仅偏重于任何一个方面,是一个综合的学科。

3. 学科的地位

艺术学基本内容涵盖了艺术理论、艺术史和艺术批评。它既要音乐学、舞蹈学、戏剧学、电影学、美术学、文学等具体艺术学科为研究对象,同时又要将艺术社会学、艺术心理学、艺术文化学、艺术管理学、艺术教育、艺术经济学、艺术传播学、艺术法学、艺术市场学等纳入自身的研究范畴。因此,艺术学具有丰富的内容和一个庞大的体系。而艺术概论在这个体系中,具有基础的地位。

第二节 学科任务

一、系统和全面地阐释艺术活动的基本规律,确立进步的、科学的艺术观。

艺术观是指对艺术本质、艺术的一般规律及相关原理的观点,它指导人们认识、分析和判断纷纭繁复的艺术现象。艺术观是世界观不可或缺的组成部分,正确的艺术观需要在先进的、科学的世界观基础上建立。马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义世界观是指导我们确立正确艺术观的基本出发点,用马克思主义基本原理分析艺术现象、总结艺术规

律,确立进步的、科学的艺术观是艺术概论的基本任务之一。

二、了解艺术活动系统各个环节之间的本质联系,以及艺术活动的规律与特点。

艺术活动是由不同的环节和部分构成的,这些环节和部分之间存在着内在的有机的联系。把握艺术活动系统各个环节之间的本质联系,通过认识、分析各种艺术现象,科学地辨析艺术内在的规律与特点,是艺术概论的一个基本任务。

三、指导人们遵循审美规律和艺术规律进行能动地创造、接受和批评。

艺术概论为我们揭示出审美概论和艺术规律,指导人们遵循审美规律和艺术规律能动地去创造、接受和批评。

第三节 研究方法

艺术概论的研究方法分三个层面。

一、坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原则。

马克思主义的哲学方法论是进行艺术概论研究的关键,是进行艺术研究的总体方法论。坚持马克思主义的哲学方法论,主要在于坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理,坚持理论与实践相结合的原则,从丰富的艺术实践中实事求是地总结、概括、提炼和验证艺术理论,以辩证的、历史的、联系的观点和方法研究、分析艺术现象,发掘艺术规律。

二、借用行之有效的科学方法,研究艺术活动的实践与发展。

艺术概论与其他理论学科一样需要借助一些具体的方法来进行研究,如逻辑的方法。这是一般理论学科普遍采用的方法,即通过概念、范畴、判断、推理等揭示出一般规律。系统论方法也是比较新颖、有效的方法。艺术研究可以运用系统论的方法,把艺术活动的具体实践、具体现象放在具有普遍连续的社会系统中去考察和分析,从社会系统、文化系统、艺术系统、民族系统等多方面分析研究艺术活动。其他学科领域的先进科学方法在艺术研究中也是值得借鉴的,如心理学研究方法、比较研究方法、社会学研究方法、人类学研究方法等。

三、运用艺术学科特有的研究方法,研究艺术领域的各种问题。

艺术学科有其独特的、与其他一般理论学科不同的研究方法。艺术领域的许多问题需要通过这些独特的方法来解决,比如心理批评、文本批评、社会批评、读者批评等。这些具体的方法可以深入到不同的层面去解决各个方面的问题。

练 习 题

一、选择题:在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的,选出你认为符合要求的一项,将字母填在题后的括号内。

- 1.从狭义上讲,艺术专指_____以外的各类艺术部门。()

- A. 电影 B. 音乐 C. 美术 D. 文学
2. 艺术概论的研究对象是_____。()
- A. 人类的艺术活动 B. 人类的生产活动
C. 人类的一切活动 D. 以上答案都不对
3. 迄今为止,艺术学的出现有_____年的历史。()
- A. 50 多 B. 100 多 C. 200 多 D. 500 多
4. 被称为“艺术学之父”的是德国人_____。()
- A. 鲍姆·嘉通 B. 康拉德·费德勒 C. 狄索瓦 D. 乌提兹
5. 艺术学作为一门独立的学科诞生于_____。()
- A. 19 世纪末 B. 20 世纪末 C. 18 世纪末 D. 17 世纪末
6. 艺术概论所承担的主要任务在于_____。()
- A. 系统和全面地阐释艺术活动的基本规律,确立进步的、科学的艺术观
B. 了解艺术活动系统各个环节之间的本质联系,以及艺术活动的规律与特点
C. 指导人们遵循审美规律和艺术规律进行能动地创造、接受和批评
D. 以上全都是
7. 从事艺术理论研究,其方法在于_____。()
- A. 坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原则
B. 借用行之有效的科学方法,研究艺术活动的实践与发展
C. 运用艺术学科特有的研究方法,研究艺术领域的各种问题
D. 以上全都是
8. 艺术活动产生于人类的_____时期。()
- A. 原始社会 B. 奴隶制前期 C. 奴隶制后期 D. 文明

二、填空题:将答案填在题中横线上。

9. 艺术是为了满足社会的_____需求,以_____和_____为中介,表现_____和_____的审美形态。
10. 从狭义上讲,艺术专指_____以外的各类艺术部门,同时将_____与艺术并称为文艺。
11. 从一般意义上讲,艺术应当包括_____,_____,_____,_____,_____等与审美相关的各部类,成为一座宏大的、美不胜收的艺术殿堂。
12. 艺术概论的研究对象是_____,以及与之相关的_____,_____,_____和_____等。
13. 迄今为止,艺术学作为一门现代意义学科的出现只有_____年的历史。
14. 19 世纪末,德国的_____极力主张将_____与艺术学区别开来,认为它们应当是两门相互交叉而又各自独立的学科。这标志着艺术学作为一门独立学科的形成。
15. _____被称为“艺术学之父”。
16. 德国的_____着重从方法论上建立艺术科学,他的_____是艺术社会学的重要著作之一。
17. 在当代,艺术学逐步形成了有机的和宏大的艺术研究系统,其基本内容涵盖了

_____、_____和_____,它既要以_____,_____,_____,_____,_____,_____等具体艺术学科为研究对象,同时又要将_____,_____,_____,_____等纳入自身研究之中。在整个系统中,艺术概论具有_____的地位。

18. 艺术概论是一门研究_____的学科,是阐述_____,_____以及_____的科学体系。

19. 艺术概论要以_____为指导,系统和全面地阐释_____,确立_____,_____的艺术观。

20. 艺术概论应当把握艺术活动系统各个环节之间的_____,以及艺术活动的_____与_____。

21. 艺术概论应当指导人们遵循_____和_____,进行能动地_____,_____和_____。

22. 从事艺术理论研究,应坚持_____和_____的基本原则,借用_____研究艺术活动的_____与_____,运用_____,研究艺术领域的各种问题。

三、简答题:简要回答下列问题。

23. 如何理解“广义的艺术”?

24. 艺术概论学科承担着怎样的任务?

25. 从事艺术理论研究应采用怎样的方法?

答 案

一、选择题

1.D 2.A 3.C 4.B 5.A 6.D 7.D 8.A

二、填空题

9. 审美;一定的物质形式;情感;社会生活;艺术家思想情感

10. 文学;文学

11. 语言艺术、造型艺术、实用艺术、表情艺术、综合艺术

12. 人类的艺术活动;原理、范畴、原则、方法

13. 100 多

14. 康拉德·费德勒;美学

15. 康拉德·费德勒

16. 格罗塞;《艺术的起源》

17. 艺术理论、艺术史、艺术批评;音乐学、舞蹈学、戏剧学、电影学、美术学、文学;艺术社会学、艺术心理学、艺术文化学、艺术管理学、艺术教育、艺术经济学、艺术传播学、艺术法学、艺术市场学;基础

18. 艺术活动基本规律;艺术的基本性质、艺术活动系统、艺术种类特点

- 19. 马克思主义的美学原理与艺术原理;艺术活动的基本规律;进步、科学
- 20. 本质联系;规律、特点
- 21. 审美规律、艺术规律;创造、接受、批评
- 22. 辩证唯物主义、历史唯物主义;行之有效的科学方法;实践、发展;艺术学科特有的研究方法

三、简答题

- 23. 艺术是指涵盖了造型艺术、实用艺术、表情艺术、语言艺术、综合艺术等与审美创造相关的各部类内在的、宏大的、美不胜收的艺术殿堂。
- 24. (1)系统和全面地阐释艺术活动的基本规律,确立进步的、科学的艺术观。
(2)了解艺术活动系统各个环节之间的本质联系,以及艺术活动的规律与特点。
(3)指导人们遵循审美规律和艺术规律进行能动地创造、接受和批评。
- 25. (1)坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原则。
(2)借用行之有效的科学方法,研究艺术活动的实践与发展。
(3)运用艺术学科特有的研究方法,研究艺术领域的各种问题。

第二章 艺术活动

【要求】

了解艺术活动的构成,理解艺术活动发生和发展的状况,掌握艺术活动的基本特征和性质,对艺术功能有基本的了解。

第一节 艺术活动的构成

根据艺术活动的发展及其当代状况,可以将艺术活动视作一个系统,由四个要素或环节构成。

一、客体世界

1. 定义

即艺术活动所反映和表现的客观社会生活及自然界。具有审美价值的客体世界是艺术创造的主要对象。

2. 客体世界的产生

在艺术活动中,客体世界与从事艺术活动的人们形成审美的主客体关系。客体世界既包括人类的社会生活,同时也包括人类赖以生息的自然界。人们在对大千世界的实践、观照和改造的过程中,既可以通过物质生产活动改造世界,源源不断地创造物质财富,使客体世界成为人类生存的美好家园,同时,人类也在认识世界和改造世界的过程中,对客体世界予以审美观照和创造。这一方面是由于人类在意识生成和完善的过程中,逐渐生成了审美意识。正是审美意识的出现,使人类对艺术的认知和创造世界成为可能。另一方面,也正是由于审美意识和艺术活动的不断提升,才使人类的精神得以成熟和完善,人们才能够在物质生产和精神生产的双重意义上,追求真、善、美,按照美的规律改造世界,实现人类生存价值与精神境界的不断升华。

3. 具有审美价值的客体世界

对于客体世界来说,并不是所有的事物与现象都能够成为艺术创造的对象,只有那些通过艺术创造后具有审美价值的事物与现象才能被创作主体关注和采用,使之成为创作的素材和题材,并通过艺术家的审美创造,成为具有审美价值的形象和情境。客体世界是否具有审美价值是相对的。艺术家由于审美观念的差异,对客体世界是否具有审美价值以及审美价值大小的认识也就呈现出不同。同时,人们的认知与审美能力也是变化的。虽然有的客体物象开始可能不具备审美价值,但通过人们的深入认识与观照,有可能发掘出潜在的审美价值,使之成为艺术表现的对象。

二、艺术创作与制作

(1) 艺术创作即艺术家基于自身的审美经验和审美体验,运用特定的艺术语言 and 材料,

所进行的从审美意象到艺术形象或艺术意境的创造性活动。

通常,人们把艺术创作理解为具有生产形态的艺术活动。一方面是指艺术家的创作,另一方面也包括与创作密切相关的艺术制作。这里所讲的艺术创作与艺术制作两个概念是有区别的。

艺术创作侧重于精神的方面,与艺术家自身的审美经验和审美体验有非常密切的联系。艺术创作的过程可以说是由心到手的过程,是艺术家凭借自己独特的艺术语言和材料,把所欲表达的意象表现为某种审美形象或艺术意境的活动。

(2)艺术制作与艺术创作密切相关,它更多地体现出以物质性制作为主的特点。在当代艺术活动中,艺术制作显示出重要的、具有相对独立性的意义。

艺术制作侧重于物质的方面,更多地体现出以物质性制作为主的特点。艺术制作是在艺术创作的基础上,以物质媒介的手段和方式,对艺术家创造性精神和审美境界的物态化表现,以及对艺术成果和艺术信息的播扬。

在当代,由于艺术生产常常将个体性的创作与集体性的制作联系在一起,同时还由于许多艺术仰视生产过程中的科学技术含量日渐提高,对物质条件的要求和倚重也愈来愈突出,因此艺术制作对于艺术作品的成功起到愈来愈重要的作用。

三、艺术作品

即艺术创造和艺术制作的成果,是由艺术主体创造的审美意识物态化的表现形式。

艺术作品是艺术审美活动中居于中心地位的环节。艺术作品既是艺术家创造的结晶,是艺术家审美艺术和艺术经验的物态化表现,同时也是艺术接受者进行审美活动的对象,因而艺术作品就成为联结艺术家和艺术接受者的纽带,成为艺术家与接受者实现精神交流和审美对话的中介。另一方面,艺术作品又具有独立存在的价值。它作为艺术家审美创造能力的载体,闪耀着人类审美精神的光辉。

四、艺术传播与接受

1. 艺术传播

即借助于一定的物质媒介和传播方式,将艺术信息或作品传递给接受者的过程。

以往从艺术作品到艺术欣赏,大多采用简单、直接的传播方式,传播意义并未引起人们的关注。这主要是由于生产力水平及科技水平的局限,致使传播功能落后,未能对艺术活动产生较大的影响。近百年来,特别是近几十年来,世界科学技术的迅速发展对于艺术活动产生了巨大的影响,电子技术、卫星技术、计算机技术等高新科技的发展以及在文化艺术领域的广泛应用,使艺术传播方式和功能获得重大进展。它不仅使影视艺术成为当今最具有大众性的艺术样式,同时也将其中许多表现形式和传播方式影响到其他艺术样式,视像技术的优越性功能得到充分的展现。艺术传播在当代艺术活动领域中已经显示出越来越重要的作用和地位,对于艺术品的传播形式、规模、速度、周期、增殖量大小,以及对于接受者的接受方式、欣赏情趣等,都具有重大的影响。

2. 艺术接受

即在传播的基础上,以艺术作品为对象、以鉴赏者为主体,积极能动地消费、鉴赏和批评的活动。

艺术的接受,包括艺术的消费、鉴赏和批评,是艺术活动的终点,也是艺术家及艺术作品内在价值获得最终实现的根本途径。艺术接受者的鉴赏与批评活动具有很强的主体性意义,既是对艺术作品的审美认知、诠释和创造,同时也是与艺术家进行的精神交流和对话。艺术接受还可以对艺术家乃至客体世界予以精神性反馈,从而实现艺术活动与社会活动的联结,使艺术活动融于人类社会活动宏大的系统中,并在其间发挥积极的作用。

第二节 艺术活动的发生和发展

一、关于艺术发生的几种学说

1. 模仿说

(1)模仿说是艺术起源最古老的理论,认为艺术起源于人类对于自然或现实生活的模仿。这种观点在古希腊的哲学家中比较流行。赫拉克利特、德莫克利特、柏拉图、亚里士多德等人均持此观点。

德莫克利特认为,艺术是对自然的模仿。他说:“从蜘蛛我们学会了织布和缝补;从燕子学会了造房子;从天鹅和黄莺等歌唱的鸟学会了唱歌。”在他之后的亚里士多德也认为艺术起源于模仿。他在《诗学》中谈到:“一般说来,诗的起源仿佛有两个原因,都是出于人的天性。人从孩提的时候就有模仿的本能(人和禽兽的分别之一,就在于人最善于模仿,他们最初的知识就是从模仿得来的),人对于模仿的作品总是感到快感……”^① 柏拉图认为音乐可以模仿善或恶的灵魂。而这一思想又被亚里士多德加以发挥,认为音乐可以模仿人的真情实感。

(2)我国古代关于模仿说的理论。

我国古代也有艺术起源于模仿自然的说法。《吕氏春秋·古乐》中谈到黄帝命伶伦制定音律,就有“听凤凰之鸣,以别十二律”的说法,又有(尧)“命质为乐,质乃效山林溪谷之音以歌”。阮籍《乐论》中也说原始乐歌乃“体万物之生”。

(3)模仿说的合理之处。

“模仿说”是一种朴素的唯物主义的观点,它的合理之处在于:首先,它揭示了史前人类一种比较普遍的心理特点,即人有一种模仿的天性。通过对于自然和现实事物的准确模仿,人们可以看到自己的智慧和力量,从而获得满足和快感。其次,模仿可能是人类最早采用的艺术创作方法。迄今发现的原始艺术作品,无论是岩洞壁画、雕刻,还是从壁画、雕刻上看到的舞蹈形式,均可以说明这一点。现存原始部族的一些舞蹈,比如澳洲土人的袋鼠舞、野牛舞、北美爱斯基摩人的猎海豹舞,都清晰地表现出对自然和现实生活的模仿。即使在一些出土陶器上出现的较抽象的图案,也可以看到由对生活的描摹逐渐演化为抽象图案的痕迹。可见,人们将模仿与艺术中的写实主义方法相联系,是不无道理的。

(4)“模仿说”也有着明显的局限。

首先,它虽然承认艺术来源于生活,但它将模仿归结为人的本能和天性,却不能解释这种本能和天性从何而来,为什么模仿此物而不模仿彼物,其间显然忽略了人的社会实践因素

^① 亚里士多德:《诗学》,第11页。罗念生译,人民文学出版社,1997年12月。

和情感因素。

其次,“模仿说”只强调机械的描摹自然和生活,却将艺术中占很大比重的表现性因素放在一边,这当然就很难全面地把握艺术的起源和人们从事艺术活动的基本动机。

由于“模仿说”存在着明显的缺陷,近年来坚持这种观点的学者已经为数不多了,但它在探求艺术发生的漫长过程中所起到的积极作用和具有的一定真理性,应当予以充分肯定。

2. 游戏说

认为艺术活动起源于人类所具有的游戏本能。一方面由于人类具有过剩的精力,同时由于人类可以将这种过剩的精力运用到没有功利性的活动中,于是体现为一种自由的游戏。德国的席勒、英国学者斯宾塞、德国学者谷鲁斯均持有这样的观点。

(1) 席勒的游戏说。

认为艺术起源于游戏,这个观点是由德国古典美学代表人物之一席勒最早提出来的。他认为模仿是重要的,但不是产生艺术的真正动机。在模仿的背后还有更为原始的动力,那就是游戏。在《美育书简》中,席勒认为艺术的产生是人类脱离动物界最后的、也是最重要的一个标志。“野蛮人以什么现象来宣布他达到的人性呢?不论我们深入多远,这种现象在摆脱了动物状态的奴役作用的一切民族中间都是一样的:对外观的喜悦,对装饰和游戏的爱好。”在席勒看来,游戏是创造力的自由表现。在游戏时过剩的精力可流露出来。这种过剩的精力表现在人身上,感性冲动和形式冲动就融合为自由的游戏冲动,也就是审美冲动。于是,艺术就产生了。

在此之前,康德在《判断力批判》中也曾指出,诗是“想像力的自由游戏”,音乐和颜色艺术是“感觉游戏的艺术”。席勒正是基于此作出了发挥,使游戏发生说的理论更加完善和明确。

(2) 斯宾塞的理论。

英国哲学家斯宾塞又进一步发挥了席勒的观点。在1873年出版的《心理学原理》一书中,他认为游戏和艺术都是过剩精力的发泄,美感起源于游戏的冲动。他们的观点被后人称之为“席勒——斯宾塞理论”。不少学者赞同和信奉这种理论,但同时也有许多反对者批评了这一理论。

(3) 谷鲁斯的理论。

德国学者谷鲁斯一方面承认艺术与游戏是相通的,但同时又反对“过剩精力说”,另外提出了一种“练习说”,认为:小猫戏纸团是练习捕鼠;小女孩喂木偶是练习长大后做母亲;小男孩做打仗的游戏是练习作战的本领,即都是受一种为以后活动作准备的本能冲动的驱使。艺术的产生,就是基于这样一种本能冲动的天性。

(4) 游戏说的合理之处。

“游戏说”试图从生理学、生物学和心理学的角度揭示艺术发生的奥秘,无疑是十分必要的。它将精神上的“自由”看作是艺术创造的核心,对于人们艺术的本质和艺术创造的基本动因,有着十分积极的作用。

(5) 游戏说的局限。

“游戏说”过分偏重于从生物学和生理学的意义来看待艺术的起因,显然是错误的。“游戏说”忽略了更为重要的社会原因,把艺术活动仅仅归结为“本能冲动”或“天性”,并且不能解释这种“本能冲动”或“天性”来自何处,就难以从根本上解释艺术起源的真正原因。另外