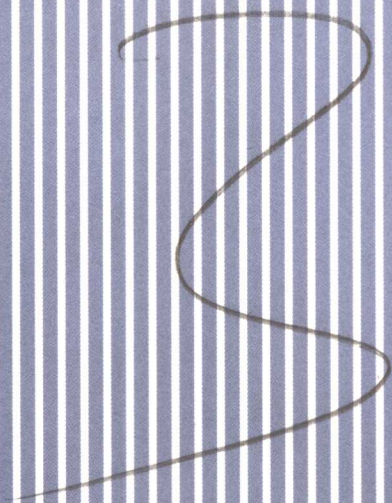

大众素质书

夏桂楣 著

艺术修养书

YISHU XIUYANG SHU

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

J-49/10

2008

夏桂楣 著 **艺术修养书**

艺 术 修 养 书 艺 术 修 养 书 艺 术 修 养 书

 北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

艺术修养书/夏桂楣 著. —北京: 北京大学出版社, 2007. 12

(大众素质书)

ISBN 978-7-301-13160-2

I. 艺… II. 夏… III. 艺术—普及读物 IV. J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 184077 号

书 名: 艺术修养书

著作责任者: 夏桂楣 著

策 划 组 稿: 王炜烨

责 任 编 辑: 王炜烨

封 面 制 作: 兴盛达书籍装帧

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-13160-2/B·0715

出 版 发 行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子信箱: zpup@pup.pku.edu.cn

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750673 出版部 62754962

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

787 毫米×1092 毫米 16 开本 14.75 印张 258 千字

2008 年 1 月第 1 版 2008 年 1 月第 1 次印刷

定 价: 29.00 元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: (010)62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

目 录

引子	001
第一章 自由女神	007
第一节 艺术的类别	009
第二节 艺术的社会属性	017
第三节 艺术之美	021
第四节 艺术欣赏	033
第五节 艺术的心灵感应	038
第六节 人体美	043
第七节 独立之美	056
第二章 艺术家气质	065
第一节 艺术修养	067
第二节 忧伤	072
第三节 享受苦难	078
第四节 抵御诱惑	085
第五节 不受胯下之辱	091
第六节 如鹰如鼠如蝠	097
第七节 不灭的艺术精神	102

第八节 生活即艺术	107
第九节 读万卷书 行万里路	112
第十节 艺术家的爱情	117
第十一节 艺术统领技术	128
第三章 艺术创作	135
第一节 创作	137
第二节 艺术作品	144
第三节 生活积累	153
第四节 想象的翅膀	157
第五节 变法	162
第六节 不可或缺幽默	167
第七节 有法与无法	173
第八节 艺术流派	180
第九节 理性资料加工	184
第十节 艺术与哲学、美学	188
第四章 艺术作品的功能	193
第一节 净化心灵	195
第二节 鞭挞丑恶	201
第三节 艺术的真实大于生活	206
第四节 艺术的诱惑	212
第五节 文艺作品的意境	218
第六节 盛世古董 乱世黄金	222

引 子

一只鹰将一根吃不下去的骨头叼起来飞上几十米、上百米的高空,然后扔下来,有时是一次,有时是两次三次,甚至是五十多次、上百次,让骨头落在岩石上摔碎;一只狗得到一根骨头后就一直在啃,从来都不会放弃,直至将那根骨头咬碎。

鹰和狗总是那么执著地对待骨头,是因骨头里最具精华的骨髓部分在吸引着它们——这就是骨头的魅力。

艺术就像骨头中间的“精髓”。

北京大学出版社的策划编辑王炜烨知道我在大学里当了几十年的教授,而且讲授艺术,同时还有许多著作和画册出版,便约我写一本艺术修养方面的书。开始,我觉得这个题目很难下笔,怎么也不敢啃这块“骨头”。因为艺术博大精深,犹如无法探测的海洋,很难驾驭。后来,经过他的再三启发和诱导,我才豁然觉得:哦,艺术上的诸多问题,是我在几十年的大学讲堂上,在毕业论文答辩会上全都讲过的呀!

>>> 然而,写书和讲课又不是一回事,写书需要更多的理性,需要更精确的学术性和更广泛的知识性。而且,时代在不断前进,知识在不断更新,原来在讲课中谈到的许多观点都需要重新认识,同时也绝对不能人云亦云,它尤其需要新颖、细致、生动、准确。

艺术所以有着巨大的诱惑力,是因为它关联着人类生活的方方面面,关系到人类的进化,关涉到每个人的成长。一个人的一生可以疏远数学,可以不喜欢化学,然而绝对不可以没有艺术修养。

我开始啃这块“骨头”了,不能像蚂蚁,因为蚂蚁太微小,缺乏力度,太需要时间了。我简直就像鹰和狗啃骨头那样。开始的时候,我还觉得这块“骨头”啃得很容易,可是越“啃”,越是觉得艰难。我越来越佩服我们的先哲——那些在艺术领域纵横驰骋的巨匠,他们视艺术为生命,为了艺术赴汤蹈火、肝脑涂地而在所不惜:司马迁忍受着“腐刑”的屈辱而没有自杀,是因为听从了父亲的遗训,要活下来完成《史记》;达·芬奇、米开朗基罗、贝多芬和门采尔一生不娶,是为了将毕生的精力献给艺术;徐悲鸿为了赎回丢失的《八十七神仙卷》昼思夜想,劳神作画,落下了纠缠他一生并且最后置他于死地的高血压病根;为了保住《蒙娜丽莎》不被掠走,重病中不久就要离世的达·芬奇跪地向法兰西一世派来的心腹求饶才保住了画作和自己的一条性命;米开朗基罗常年仰着脑袋绘制西斯庭教堂的天顶壁画,最后看信都得将脑袋仰起90度,把纸举到头顶上去。这些伟大的艺术家给我们留下了无数无法用金钱衡量的精神产品。《蒙娜丽莎》的微笑倾倒了整个世界;《人间喜剧》形象性地诠释了马克思《资本论》中的真理;穷困潦倒的画家梵高开枪自杀后,他的作品却能够拍出上亿美元的天价。正是这些作品,改变了人们的精神世界。人们从这些产品中提高了审美意识,从而产生了认识和改变世界的巨大物质力量。我虽然不敢说已经获得了艺术的精髓,可我至少知道了艺术的精髓就存在于“骨头”中间。这正是我要告诉读者的。

人类社会已经有了几百万年的历史,进入文明社会也有五千多年之久,试看人类进化的每一步,哪一步离开过艺术呢?一个人出生后一睁开眼睛就看到了世界的美丽,有了听觉就感到了声音的美妙。王子的情窦初开,少女的翩翩起舞,壮士去赴汤蹈火,哪一件事曾离开过艺术的陶冶呢?没有艺术巨匠们给我们留下来的艺术“精髓”的滋补,我们肯定还会处在原始荒蛮的愚昧状态之中。

唯有艺术,能把我们的精神和生活装扮得五彩缤纷。享受艺术,具备艺术的修养,不是艺术家的专利,它和我们每个人的一生都息息相关。即便你不想做一名艺术家,但你至少是想做一位高尚的人、一位有能力的人、一位充满着生机的人,那么你就应该接受艺术的陶冶!

可是,千百年来,人们对艺术还是既熟悉又陌生的:人们都说毕加索的艺术成就很高,可迄今为止,多数人对他的作品还是看不全懂;没人能说清《蒙娜丽莎》的微笑到底是怎么回事;一部《红楼梦》为什么会使多少代人读得死去活来,多少年来全世界单是研究它的人就已成千上万,更不要说读过它的人数了;又如梵高、八大山

人、梁楷、莫泊桑这些有着严重精神疾病的“疯人”，为什么能够创造出那么多圣洁的 005
有着极高审美价值的艺术作品？艺术到底是美女，还是醉汉？是母亲，还是情人？>>>
是温顺的兄弟，还是严厉的慈父？然而摆在我们面前的艺术首先是开在荒野的鲜花，让人们赏心悦目；是狂风暴雨，冲刷洗涤着我们身上的污垢；是一杯醇香的美酒，
让我们陶醉……

艺术，人类不能离开你的滋补，你该不会嘲笑我们是趋之若鹜吧？

第一章 自由女神

第一节

艺术的类别

艺术是一位自由女神，它按照自身的规律在自由地飞翔。

原始状态的艺术非常简单：人们根据生产生活的需要，制造出简单的工具——石刀、石斧、石凿等日常用品，再用这些工具在洞穴中凿刻出自身和动物形象的岩画，这就是最初的造型艺术；人们在劳动之余需要释放多余的能量，或者劳累了需要调整身心的疲惫，抑或男女之间需要取得异性的愉悦，于是就产生了原始状态下的歌舞。随着生产的不断发展，经济的不断繁荣，人类大脑的不断进化，艺术也在不断得到扩展，逐渐繁荣起来。造型艺术最后发展成绘画、雕塑、建筑、园林、工艺美术等等。仅绘画就发展成为油画、壁画、工艺画、漆画、水墨画、丙烯画等等，每个绘画门类又分为人物画、山水画、花鸟画、静物画等等。歌舞艺术的进一步发展，将歌词从中分离出来，这就产生了文学，而文学的出现又产生了诗歌、戏剧、小说、电影等等。舞蹈的分离，又产生了芭蕾舞、曲艺、杂技等

>>>

等。随着时代的进步和科学的发展,艺术的门类还会不断增加,正像一百多年前出现的电影和随之发展起来的电声、动画艺术一样。尽管艺术至今已经发展成众多的门类,可真正归纳起来,也不外乎是视觉艺术和听觉艺术两大类,如果加上当今时代的人文关怀,还可归纳出一种“感觉艺术”。

视觉艺术主要指美术。从宽泛的概念出发,美术是利用一切造型手段创造出来的带有形象的艺术的总和。美术的造型手段是艺术家抓住客观生活中瞬间产生的美,或是将无数瞬间的美集合起来,表现在富于形象的载体中,而这种载体的存在,在一定的空间中则是静态的、永恒的。由于这种静态的存在,它的美只表现在艺术家发现它的艺术美之前的时空,而不是以后,因为它不是运动的。就像达·芬奇的《蒙娜丽莎》(见图1),她是位只有27岁的少妇,脸上的那种微笑只表现在27岁之前的时空里,而不是以后,人们根本不可能知道蒙娜丽莎40岁、50岁时的微笑还会是什么样子。由于社会的动荡不安、战争和灾难的不确定性、生活的坎坷等原因,人们的微笑也会在脸上发生变化。一位在英国做事的中国人,前几年用重金从一位英国人手中买回了数量可观的、用猪血浸透的纸包裹着的、可能是他祖父在八国联军攻进北京时拍摄的中国人的照片。那上面中国人脸上的表情全是麻木的,毫无表情地瞪着两只惊恐不安的眼睛。那和一百多年后的现今中国人脸上的表情简直是南辕北辙相去甚远,相差着十万八千里。因此,想要知道蒙娜丽莎微笑的谜底——她40岁、50岁以后的微笑,只好到电影、电视剧这种动态艺术中去寻找。由于美术的静止性是永恒的,所以观众可以在反复的观看中获得审美的快感,而不像舞蹈、音乐、电影那样转瞬即逝,这是美术的优势。

美术中的绘画所包括的油画、素描、版画、工笔画、水墨画、水彩画、漆画、壁画,只是绘画中的形式和运用工具的不同:油画中丰富的色彩能够表现客观对象多层次的色调、光线、质感和空间感;水墨画用线条、水墨、空间来以形写神,追求生动的气韵,表现诗、书、画结合的意境;版画以刀刻、腐蚀、笔画、丝网、制版形式表现物体,色彩明快,形式感强;水彩画则以水分和色彩能够产生的自然效果,表现物体和空间的或迷蒙或清丽的美好感觉;壁画则是绘制在建筑物的内外墙和天顶上的作品,它的制作可以采用多种手段,如镶嵌、拼贴、雕刻、陶艺等等,也可使用多种材料——金属、木料、油彩、丙烯、水墨,甚至布艺、绳麻等等。由于壁画大多都规模宏大,而且题材重大,技艺不凡,所以有许多著名的作品流传下来——古代刻在岩洞中的岩画、达·芬奇的《最后的晚餐》和米开朗基罗的《创世纪》等一直保留至今。

雕塑除了具有绘画中的静止和永恒性之外,还具备自己独特的单纯性:这是一种高度凝练的艺术,人物的表情、心理,人物之间复杂的关系等,都必须做到高度概

括,所要表现的也是高度集中,有丰富深刻的思想内涵。因此也是耐人寻味,具有永恒魅力的作品。黑格尔说:“在雕刻里感性因素本身所有的表现都同时是心灵因素的表现。”

011

>>>

图1 达·芬奇 《蒙娜丽莎》(油画)

>>>

谈到视觉艺术,还不能不提到工艺美术和工业设计。因为随着经济的发展,工业化进程的加快,人们生活水平的提高,传统的工艺品和工业设计越来越多地进入到人们的生活中。工艺美术作品如陶瓷工艺、金属工艺、印染工艺、玻璃工艺、服饰工艺、雕刻工艺等等;现代工业设计中的家具、餐具设计以及轿车、飞机、电脑设计等等。所有这些,除了具有绘画和雕塑中的美感之外,还与人们的日常生活息息相关,更重要的是具有现代感。

人们无时无刻不在接触时间这个概念,但时间是什么呢?时间就是已经流失的抽象生命。而音乐,就是在这流失着的抽象生命中传导给人的听觉艺术。音乐不是音响,音响可以是一声呼喊,可以是一种噪音,也可以是一个能够确定音响的“乐音”。但音乐艺术却有所不同,它是有组织地使用“乐音”构成特定的精神内涵来表达艺术家的感情和情绪的艺术。

音乐的旋律、节奏、调式、曲式、和声、复调等构成音乐艺术的实体——乐曲。音乐的旋律是音乐艺术中的灵魂,也是最能感动人的部分。19世纪俄国作曲家谢洛夫认为,音乐的“主要魅力、主要诱人力量就在旋律之中”。残疾人舟舟是位智力障碍者,可他从小跟随父母亲在剧院里演出,长期处于音乐旋律的感染之中。最后,他一听见旋律就能够进入状态,时间久了他竟能指挥一个乐团进行演出,这不能不说是音乐旋律所产生的功能奇迹。

在整个音乐活动中,旋律贯穿于乐曲的始终,在比较复杂的乐曲中,旋律可以按照重复、变奏、展开、对比等方式进行发展。旋律离不开节奏,节奏是乐曲中不可缺少的手段,也是表达情感的重要因素。在史前音乐艺术中,人们跳舞时击打器物所发出的声音,就是音乐中出现最早的节奏。一个人在台上唱歌,他的脚尖在不停地抖动着,这就是原始的节奏。

音乐是表达感情的最直接、最恰当的手段。一个人可以不接触绘画,可以不接触舞蹈,但却没有一个人不接触音乐。当你高兴的时候,当你悲伤的时候,当你孤独惆怅的时候,你的心中都会哼起小曲。一位牧羊的大伯,面对着一片荒野和一群不懂人语的牲畜,他会情不自禁地扯开嗓子吼起爬山调;一位死了丈夫的寡妇不堪忍受儿子的虐待到丈夫的坟上去哭述,这就是二人转《单出头》里的《老太太哭坟》……你看,不管是什么人,哪一个人能够离得开音乐呢!音乐在表现情感时虽然是抽象的,然而也是最直接、最贴切的。

音乐,作为艺术作品在向人们展示的时候,它的类型又是多种的。如果按照使用工具和表现形式划分,却只有两大类:器乐和声乐。如果再详细划分,器乐又分为管弦乐、铜管乐和打击乐。如果按着体裁划分还可分为独奏、齐奏、重奏、交响曲、协奏曲、奏鸣曲、组曲等。声乐也可划分为独唱、重唱、合唱、歌剧等等。

>>>