

□ 主
编

易中天

藝術
的特征

YISHUDETEZHENG

■ 湖南人民出版社

Y 10
14

□ 主
编

易

中天

藝術

的特 征

YISHUDETEZHENG

■ 湖南人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术的特征 / 易中天主编. —长沙: 湖南人民出版社, 2006. 12
ISBN 7-5438-3113-9

I. 艺... II. 易... III. 艺术—特征—研究 IV. J0

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第094230号

艺术的特征

主 编: 易中天
责任编辑: 曹有鹏 杨 纯 姚晶晶
装帧设计: 成就+曾 麒
出 版: 湖南人民出版社
地 址: 长沙市营盘东路3号
市场营销: 0731-2226732
网 址: <http://www.hnppp.com>
邮 编: 410005
印 刷: 湖南贝特爾印务有限公司
发 行: 湖南省新华书店
版 次: 2002年11月第1版
2006年12月第2版第2次印刷
开 本: 787 × 1092 1/16
印 张: 16
字 数: 170,000
印 数: 3,001-13,000
书 号: ISBN 7-5438-3113-9
定 价: 26.00 元

主编简介

易中天，1947年生，1981年毕业于武汉大学，获文学硕士学位并留校任教，现任厦门大学中文系教授。长期从事文学、艺术、美术、心理学、人类学、历史等多种学科和跨学科研究。著有《〈文心雕龙〉美学思想论稿》、《艺术教育学》、《艺术人类学》、《新译国语读本》、《黄与蓝的交响——中西美学比较论》（与邓晓芒合作）、《人的确证——人类学艺术原理》、《书生意气》、“易中天随笔体学术著作·中国文化系列”四种（《闲话中国人》、《中国的男人和女人》、《读城记》、《品人录》）、《易中天品读汉代风云人物》、《品三国》等作品。

湖 南 潇 湘 出 版
文 化 传 播 有 限 公 司
设计总监: 陈 新 设计: 曾 麒

新, 图文
设计

· 第 2 版 ·

出版说明

易中天先生主编的这本《艺术的特征》，是我社于 2002 年 10 月出版的。该书原是福建省社会科学院组织出版的“走进社会科学丛书”之一种。作为易中天先生的一本学术著作，却湮没在书海中，殊为可惜！

今天的易先生，因讲“三国”而声名远播，可谓家喻户晓，以至人们误以为他是专门研究历史的。殊不知，易先生虽涉猎广泛，专攻的却是美学。他的代表作就有《〈文心雕龙〉美学思想论稿》、《黄与蓝的交响——中西美学比较论》（与邓晓芒合作）等。《艺术的特征》就用他一以贯之，看似轻松而又洋溢幽默色彩的文字，深入浅出地阐述了工艺、建筑、戏剧、电影、文学的特征。今天，我们重版易中天先生主编的这本《艺术的特征》，是想让读者诸君能比较全面地了解易中天先生。

此次重版，除了对第一版文字做了订正外，还添加了一些图片，为的是让读者更深入地理解和轻松品读是书。特此说明。

湖南人民出版社

2006 年 12 月

目 录

Contents

第 1 章 艺术的特征1

- 一、艺术之谜.....3
- 二、艺术与非艺术.....6
- 三、艺术与美.....13
- 四、美与审美.....17
- 五、审美与艺术.....21

第 2 章 工艺的特征27

- 一、艺术中的平民.....29
- 二、有用性与造型.....34
- 三、装饰性与图案.....40
- 四、手工性与材美工巧.....46

第 3 章 建筑的特征51

- 一、家园.....53
- 二、空间与空间感.....55
- 三、实用与审美.....61
- 四、抽象与象征.....64

五、移情.....	68
六、造型.....	70

第4章 雕塑的特征73

一、形体.....	75
二、质地.....	81
三、空间.....	85
四、姿势.....	93

第5章 绘画的特征101

一、可视性.....	103
二、平面性.....	106
三、手的作品.....	109
四、线.....	112
五、调.....	114
六、色.....	118
七、形.....	120

第6章 音乐的特征125

一、理论.....	127
二、声音.....	130
三、时间性与复演性.....	134
四、非语义性.....	137
五、不确定性.....	141

第 7 章 舞蹈的特征145

- 一、起源与本质147
- 二、情感与表达149
- 三、节奏与韵律153
- 四、人体与舞姿155
- 五、结构与运动160
- 六、时间与空间162

第 8 章 戏剧的特征165

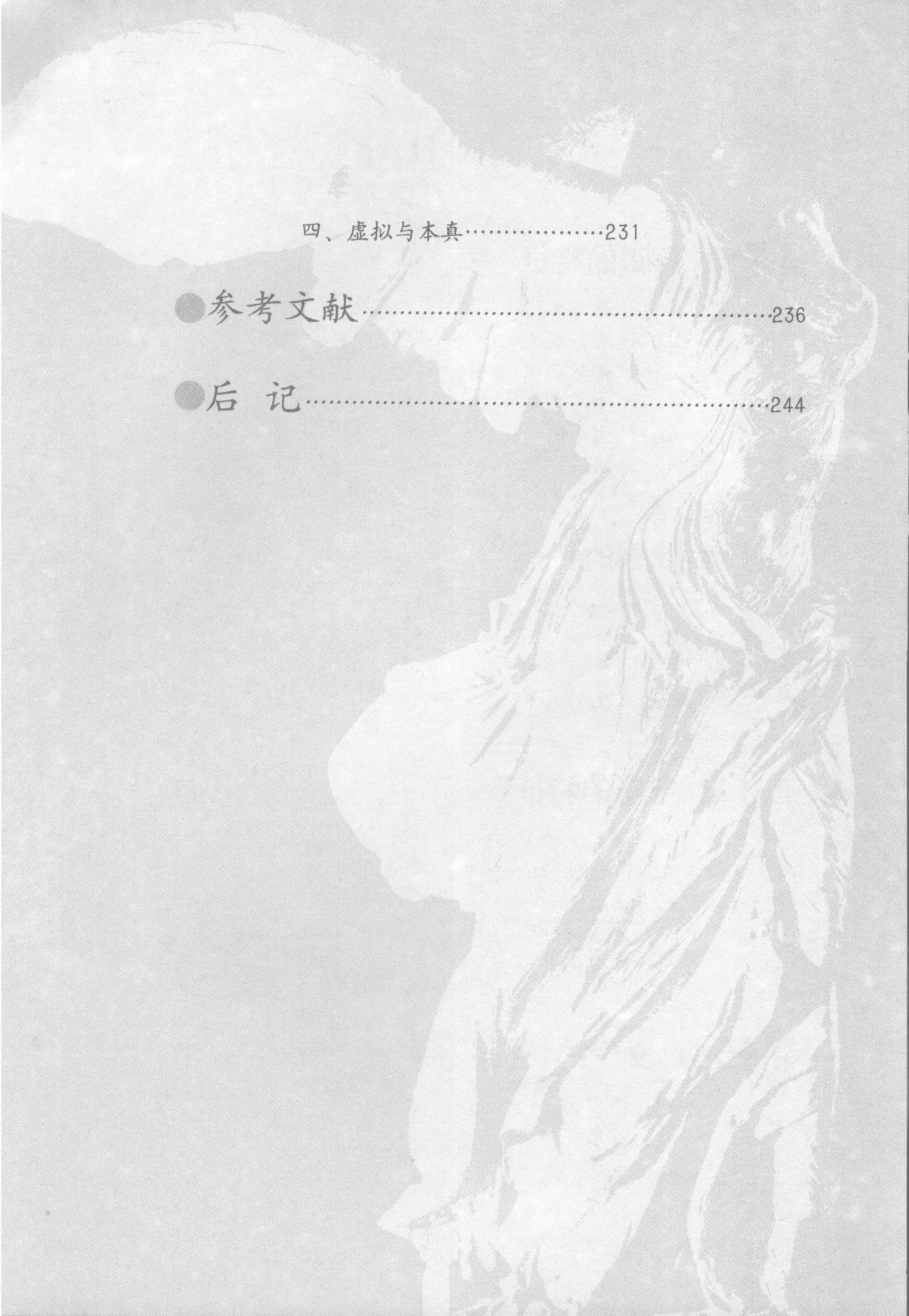
- 一、扮演的艺术167
- 二、剧场性172
- 三、戏剧性178
- 四、人生的艺术185

第 9 章 电影的特征189

- 一、诞生191
- 二、运动性196
- 三、蒙太奇199
- 四、声画统一203
- 五、数字化206

第 10 章 文学的特征213

- 一、语言215
- 二、形象219
- 三、审美225

四、虚拟与本真.....231

●参考文献.....236

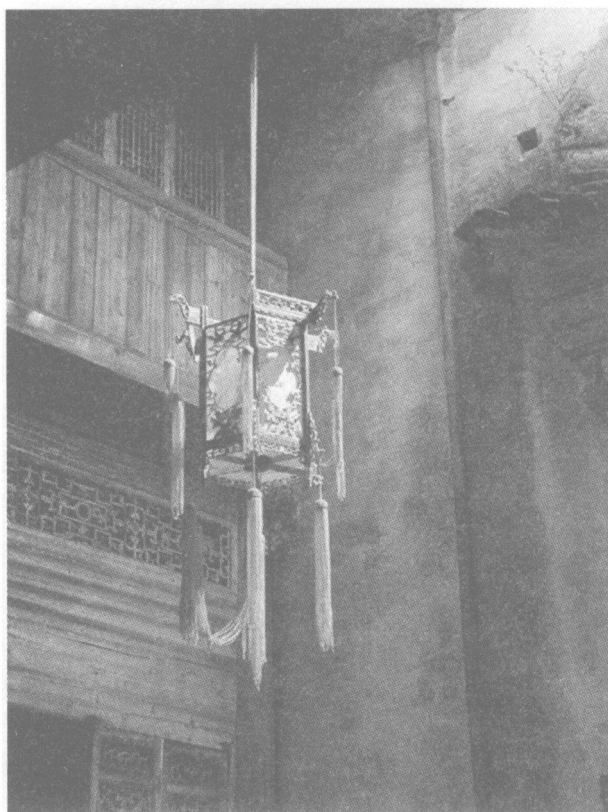
●后 记.....244

第 1 章

艺术的特征

啊，人类，只有你有艺术！

——席勒

一、艺术之谜

我们现在生活在一个与艺术息息相关的世界里。

艺术无处不在无时不在。很少有人完全不和艺术发生关系。我们读诗、读散文、读小说，看戏、看电影、看电视，用雕塑、绘画和摄影作品装饰我们的住宅，听别人唱歌，看别人跳舞，甚至自己唱自己跳。何况还有许多被称作或看作是艺术的东西或者事情。比方说，管理一个企业，有“管理艺术”；领导一个团体，有“领导艺术”；谈判出使，有“外交艺术”；行军打仗，有“军事艺术”。就算你没有这些兴趣爱好，也不当领导不当大使，总不能不看建筑和广告。“建筑的欣赏是不由分说的，而广告则无孔不入。当然，建筑和广告并不一定都是艺术，但当你面对一幢很美的建筑物或者制作得很美的广告，你能说那不是艺术，不是艺术品？

艺术不仅美化着我们的生活，而且“指导”着我们的生活。当我们说“江山如画”时，我们实际上已经把自然看作了艺术品；而当我们说“让明天变得更美好吧”时，我们的想像力也是艺术的。只要有可能，人们都想生活得艺术一点，希望能按照艺术的模式来打造生活，写最新最美的文字，画最新最美的画图。人们在描绘自己的理想蓝图时，使用的也都是诗意的语言。在这时，他们实际上是在进行一种具有艺术性的创造。

艺术，是人类的理想和希望。

实际上，人类很早就有了艺术。在史前，在旧石器时

管理一个企业，有“管理艺术”；领导一个团体，有“领导艺术”；谈判出使，有“外交艺术”；行军打仗，有“军事艺术”。

人们都想生活得艺术一点，希望能按照艺术的模式来打造生活，写最新最美的文字，画最新最美的画图。

代就有了。那时候，我们人类的先民还居住在洞穴里，用简单粗糙、勉强可以称之为工具的石刀石斧捕捉野兽，挖掘块茎，茹毛饮血，生吞活剥。但是，他们的雕塑、绘画和装饰品却令人叹为观止。遗存至今的那些原始民族也一样。他们有的没有文字，有的没有科学，大多没有政府和军队，却几乎无一例外地有艺术。科学家查理·达尔文和探险家詹姆斯·库克的实地考察和亲身经历都证明了这一点。在南美洲南端的一个荒岛上，当达尔文将一块红布送给那些赤身裸体的火地人时，他们立即将这些红布撕成布条，缠绕在自己快要冻僵的肢体上。用詹姆斯·库克的话说，“他们宁愿裸体，却渴望美观”。

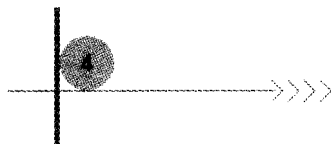
作为人类最早的朋友，艺术甚至标志着一个民族的文明程度，也多少决定着一个民族影响力的大小。被马克思称为“高不可及的范本”的希腊艺术，影响了西方世界几千年历史；而中华民族的璀璨艺术，则至今仍放射着灿烂的光辉。没有古希腊的艺术，比方说，没有荷马史诗、伊索寓言、帕提依神庙，没有米隆、波吕格诺图斯和菲迪亚斯的雕塑，埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯的悲剧，没有那些优雅华贵的陶瓶和美轮美奂的建筑，就不会有文艺复兴，不会有西方文明。同样，如果没有仰韶彩陶、青铜器皿、秦砖汉瓦、钧瓷汝窑，没有编钟乐舞、敦煌壁画、六朝书法、明清故宫，没有诗经、楚辞、汉赋，唐诗、宋词、元曲，我们怎么称得上是五千年文明古国？

艺术，对于每个民族来说都是不可或缺的。

然而艺术又是没有用的。古希腊的哲学家柏拉图早就说过，画出来的苹果不能吃，画出来的鞋子不能穿，诗人绘声绘色地描写骑术，自己却不会骑马。艺术有什么用？在认识世界方面，齐白石的虾也许抵不上一张生物标本图，毕

“他们宁愿裸体，却渴望美观”。

没有荷马史诗、伊索寓言、帕提依神庙，没有米隆、波吕格诺图斯和菲迪亚斯的雕塑，埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯的悲剧，没有那些优雅华贵的陶瓶和美轮美奂的建筑，就不会有文艺复兴，不会有西方文明。

加索的画则“简直不是玩意”。在改造世界方面，罗丹的雕塑也许抵不上一把锄头，帕瓦罗蒂的歌声也抵不上推土机。甚至要寄托精神、安顿灵魂，也或者要做思想工作，或者要请上帝出场。所有这些事，都用不着艺术来添乱，事实上艺术也帮不了多少忙。

艺术是没有用的，也是说不清的。艺术是什么？什么是艺术？这并不是每个人都说得清的。我们可以理直气壮地说某个古希腊的雕像是艺术品而老乡家的石磨就不是，也可以理直气壮地说某个钢琴家演奏的乐曲是艺术品而机器发出的声音就不是。这些回答都能为大家所接受。但当我们面对比如同样是用笔和颜料在纸上或布上画出来的东西，甚至是同一个人画出的这样的东西，却要判断说其中一件是艺术品而另一件不是，这就麻烦得多了。是啊，当我们面对一座钢筋水泥的堆积物、一块石头或青铜制品、一张涂满了颜料的纸或一片音响时，我们凭什么判断甚至断言它们是艺术品抑或不是呢？或者说，当我们指责某个东西“不是艺术”时，我们的依据是什么呢？显然，无论是它们的存在状态（有没有艺术样式），还是它们的创作主体（是不是艺术家），都不能作为判断的标准。

事实上有不同的“艺术品”：徒有其表的和名副其实的。当我们说某个作品“不是艺术品”时，实际上是说它“不配”称作“艺术品”。于是，问题也就随之而来：究竟“什么样”的艺术品才“配”称作艺术品，才是“真正的”艺术品？

这就要弄清什么是艺术，而艺术又是不容易弄清的。我们可以说音乐是艺术、绘画是艺术、雕塑是艺术、舞蹈是艺术等等，却不能说艺术是音乐、是绘画、是雕塑、是舞蹈。所谓“艺术是什么”，不是要一一列举音乐、绘画、

没有仰韶彩陶、青铜器皿、秦砖汉瓦、钧瓷汝窑，没有编钟乐舞、敦煌壁画、六朝书法、明清故宫，没有诗经、楚辞、汉赋、唐诗、宋词、元曲，我们怎么称得上是五千年文明古国？

雕塑、舞蹈、建筑、戏剧等艺术门类和艺术样式，而是要为这些不同门类和样式找一个共同的说法。也就是说，要找到它们共同的、最本质的特征。只有找到了这个东西，我们才能回答，为什么同样是某个艺术家创作出来的具有艺术形态的东西，有的是“真正的”艺术品，有的却“不配”这一称号。

艺术是什么，从来就是一个古老的问题，一个烦人的、费解的、讨嫌的问题，一个让思想家头疼、哲学家为难、美学家犯怵、艺术家反感而欣赏者失望的问题，却也是一个绕不过去的问题。

这并不容易。什么是艺术，艺术是什么，从来就是一个古老的问题，一个烦人的、费解的、讨嫌的问题，一个让思想家头疼、哲学家为难、美学家犯怵、艺术家反感而欣赏者失望的问题，却也是一个绕不过去的问题。我们必须另想办法。

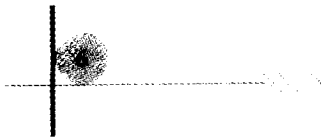
也许，从艺术的特征入手，是一个办法。因为一个事物的本质，总是表现于它的特征。任何事物的特征，都不是随意偶然的。它总是表现出此类事物和他类事物的本质区别。因此，艺术的特征，就在它与非艺术的区别之中。也就是说，要弄清艺术是什么，就得先弄清艺术不是什么。

二、艺术与非艺术

艺术是宗教吗？不是。

宗教和艺术有联系，也不乏共同之处。比方说，它们都需要体验。宗教追求的是一种叫做“圣”的精神境界。这种境界，看不见，摸不着，听不到，只能用心去体验。如果不能体验，那就什么都没有了。

这就很有些像艺术。艺术是不能没有体验的。艺术家

要体验生活，体验人生，欣赏者则要体验艺术家的体验。没有这些体验，艺术创作和艺术欣赏便都只是一句空话。艺术世界毕竟只是一个虚拟的世界，就像宗教所说的“天国”或“来世”一样。不诉诸体验，就无法把握。当然，艺术和宗教是不同的。艺术只是“虚拟”，宗教则是“虚幻”。但不管怎么说，都是“虚”的。这就需要诉诸想像，也需要诉诸体验。不过，宗教的体验，准确地说是“体悟”，即体验加觉悟。没有觉悟，宗教就会变成迷信。尽管宗教总是不可避免地 and 迷信搅在一起，而且“正因为荒谬我才信仰”，但宗教毕竟不是迷信。巫术才是迷信，而宗教则强调觉悟。觉悟和迷信正好相反。悟则不迷，迷则不悟。不悟，就很难“修成正果”，尽管他可能是一个虔诚的信徒。

艺术也需要悟和悟性。艺术欣赏中的心领神会，艺术创作中的突发灵感，都是悟。但艺术的悟是妙悟，宗教的悟是觉悟。在艺术中，妙悟是为了体验；而在宗教中，体验是为了觉悟。所以，宗教虽然也有情感性，却并非不可或缺，更重要的是信仰。有此信仰，宗教即告成立。至于是狂热的崇拜，还是冷静的玄思，或者只是无动于衷不知所云地念佛诵经划十字，都无关紧要。甚至就连觉悟，也是高层次的要求。对于一般善男信女来说，只要三个字便足可打发：“信则灵”。

所以，对于许多人来说，宗教往往只是一种仪式。或者说，是信仰加仪式。一般的说，宗教都要有一定的仪式（比如祈祷、礼拜）和场所（比如教堂、寺庙）。但它们同样也并非不可或缺。没有香烛，可以撮土为香；没有庙宇，不妨望空遥拜。关键是信仰。没有信仰，就没有宗教。然而没有形式，却没有艺术。一个信徒可以

艺术家要体验生活，体验人生，欣赏者则要体验艺术家的体验。没有这些体验，艺术创作和艺术欣赏便都只是一句空话。

没有香烛，可以撮土为香；没有庙宇，不妨望空遥拜。关键是信仰。