

美术考研复习指导

权威院校教师编 艺术考研第一书

艺术概论

邵亮 编

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

J0/106

2007

美术考研复习指导

权威院校教师编 艺术考研第一书

► 艺术概论

Yishu Gailun

邵亮 编

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术概论/邵亮编. —重庆:重庆大学出版社,2007.9

美术考研复习指导

ISBN 978-7-5624-4266-0

I. 艺... II. 邵... III. 艺术理论—研究生—入学考试—
自学参考资料 IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 144154 号

美术考研复习指导

艺术概论

邵亮 编

责任编辑:周晓 蹇佳 版式设计:周晓 蹇佳

责任校对:刘雯娜

责任印制:张策

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:张鸽盛

社址:重庆市沙坪坝正街 174 号重庆大学(A区)内

邮编:400030

电话:(023)65102378 65105781

传真:(023)65103686 65105565

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(市场营销部)

全国新华书店经销

重庆华林天美印务有限公司印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:5.25 字数:104千

2007年9月第1版 2007年9月第1次印刷

印数:1—5 000

ISBN 978-7-5624-4266-0 定价:22.00元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书,违者必究

编者的话

随着社会经济与文化的发展,我国现代艺术教育也开始了蓬勃的发展历程。各大艺术院校在研究生入学考试中越来越重视对考生理论水平的考察。目前,全国80%的艺术院校已把理论考试从复试中调整到初试中进行,以加大基础理论在入学考试中的分量。为了方便广大考生节省复习时间,提高复习效率,优化复习效果,重庆大学出版社组织清华大学美术学院、四川美术学院、天津美术学院、鲁迅美术学院、湖北美术学院的专业教师,精心编写了“美术考研复习指导”和“艺术设计考研复习指导”两套丛书。这是全国首次推出的艺术考研理论复习资料,编者参考了各大艺术院校历年的考研真题和各种权威理论参考书籍,结合各门理论考试科目的考试要求和重难点编写而成。通过分析提炼、精辟总结,呈现给广大考生的是一本本线索清晰、内容精炼、重点突出、便于记忆的复习资料,免去了考生看大堆参考书籍、自己总结提炼的繁杂程序,帮助考生深入理解,提高复习效率,轻松应对考试。

本书的写作本着简洁、明了、重点突出、适应于考试的原则,具有以下特点:①为了适应考试的需要,将可能出考题的知识点抽取出来,分别以标准答案的形式做出解释,方便于理解记忆。②每章开始分别做出综述,便于读者对本章知识做整体把握。③知识点中的重要知识或易考的知识以★标注,考生应给予重视。④每章最后都有复习题,全文后另附四套模拟试题,都分别给出参考答案,一方面便于考生复习巩固,强调重点;另一方面补充相关知识要点。

针对艺术概论学习和往年考生复习的实际情况,提出以下建议:

(1)艺术概论严格意义上并无“标准答案”,考生在复习时应加强理解力和应用理论能力的培养。参考答案和本书纲要只能标出答题要点,实际答卷应根据审题情况适当加入考生的个人理解分析。

(2)本书为了便于记忆,编写得较简洁,不理解的地方还望再查阅相关参考书,如:王宏建的《美术概论》和丁涛的《艺术概论》,以帮助理解和记忆。至于学习方法,学无定法,见仁见智,适合自己的有效学习方法就是好的学习方法。

(3)艺术概论事实上不仅考核一般美术理论,也经常考核美学、艺术哲学的相关常识(尤其是填空、名词解释部分)。本书针对一般艺术理论编排了简明的知识纲要,适于作为问答题的答题要点依据,同时也补充了一些常考的美学、艺术哲学常识——需要强调的是,除了理解其理论框架,对于各章节提到的美学家、哲学家、重要著作、重要学派观点、重要术语、代表性的引述文字都要有常识性了解。本书纲要不可能覆盖所有的这类细节,学生应该在掌握本书的知识要点的基础上,适当查阅辞典或网上资源以作适当补充。

本书参考了王宏建先生主编的《美术概论》、《艺术概论》和丁涛先生的《艺术概论》中的不少定义、总结和观点,鉴于本书的性质,并未一一注明,在此向他们表示敬意和感谢!

编者

2007年4月

目 录

第一章 艺术本质论	1
综述	1
知识点	1
第一节 历史上关于什么是艺术的各种解释	1
一、从创作主体解释艺术	1
二、从主客体关系解释艺术	3
三、从艺术本体(形式)解释艺术	4
四、关于艺术本质的反思	5
第二节 艺术的社会本质	6
一、艺术在社会中的位置	6
二、艺术与社会生活	6
三、艺术与社会生产	6
第三节 艺术的认识本质	7
一、艺术以特有的方式“掌握”世界	7
二、艺术的形象性	7
三、艺术反映世界的真实性	7
第四节 艺术的审美本质	9
一、艺术与美	9
二、艺术的审美本质	9
三、艺术的审美特征	10
第五节 艺术的历史性存在	11
复习题	12
第二章 艺术门类论	14
综述	14
知识点	14
第一节 艺术门类的划分	14
一、艺术门类划分的意义	14
二、艺术门类的划分	14
第二节 主要的艺术门类	15
一、美术	15
二、其他艺术门类	16
第三节 各门艺术之间的关联性	16
一、美术与其他种类艺术的关系	16
二、艺术在分化与综合中发展	17
复习题	17

第三章 艺术发展论	18
综述	18
知识点	18
第一节 艺术的发生	18
一、历史上关于艺术发生的理论	18
二、艺术发生的根本动力	19
三、艺术发生的历史过程	19
第二节 艺术发展的客观规律	20
一、历史上对艺术发展规律的研究	20
二、艺术发展的他律性	21
三、艺术发展的自律性	22
第三节 艺术的民族性	23
一、关于艺术的民族性	24
二、民族艺术的世界性	24
复习题	25
第四章 艺术创作论	26
综述	26
知识点	26
第一节 艺术的创作主体——艺术家	26
一、艺术家与社会	26
二、艺术家的主体性	26
三、艺术家的素质和能力	27
第二节 艺术创作活动	28
一、艺术创作过程	28
二、艺术创作的心理活动和思维活动	29
第三节 艺术的创作方法与思潮流派	31
一、艺术的创作方法	31
二、艺术流派与艺术思潮	32
复习题	32
第五章 艺术作品论	34
综述	34
知识点	34
第一节 艺术作品的构成因素	34
一、艺术作品内容与形式的意义	35
二、艺术作品的内容	35
三、艺术作品的形式	35
四、艺术作品的内容与形式的关系	36
第二节 艺术作品的相关属性	36
一、艺术作品的意蕴、意境与风格	36
二、艺术作品的格调与品位	38

三、艺术作品的商品属性	39
第三节 艺术作品的艺术美	40
一、艺术美的根源	40
二、艺术美的条件	40
三、艺术美的特征	40
复习题	41
第六章 艺术接受论	42
综述	42
知识点	42
第一节 艺术接受的性质与特征	42
一、艺术接受与艺术的本质	42
二、艺术接受与艺术作品	43
三、艺术接受是一个无限创造的过程	44
第二节 艺术接受的社会环节	44
一、艺术接受的社会环境——艺术世界	44
二、影响艺术接受的社会环节	45
三、艺术接受与艺术批评	45
第三节 艺术欣赏的内在过程	46
一、艺术欣赏的性质与特征	46
二、艺术欣赏的内在过程	46
第四节 艺术的审美教育	48
一、艺术的社会功能	48
二、艺术的审美教育	49
复习题	50
附录1 复习题参考答案	52
附录2 模拟试题	59
附录3 模拟试题参考答案	64

第一章 艺术本质论

综 述

艺术概论以各艺术门类的普遍规律作为自己的研究对象,其主要内容包括艺术的本质特征、艺术的门类划分、艺术的发生发展、艺术的创作主体与创作活动、艺术作品和艺术接受等。这几部分内容虽独立成章,实则是内在关联的。要研究艺术的规律性问题,我们首先必须考察艺术这个范畴本身,认识“什么是艺术”,认识我们的研究对象有哪些本质特征。因此,艺术本质论是历年艺术概论考核中最重点的章节。考生不但要掌握涉及艺术本质的基本理论,对于本质论中涉及的美学术语、美学概念和重要的引述文字也要认真理解,形成印象。对于以上问题,除了依据教材和复习资料,也可适当查阅美学和艺术辞典的相关内容互为参照。

目前,艺术理论界认为给艺术一个“一句话的定义”并不恰当。王宏建先生的《艺术概论》即从社会的、认识的、审美的和历史的角度的角度分别对艺术的本质特征予以描述。学者间的理论表述或有差异,但其学理逻辑则是一致的。“历史上关于艺术的各种解释”这一节内容是理解艺术本质论必需的一些背景知识,其知识点也是各类艺术理论考试的热点。

知识点

第一节 历史上关于什么是艺术的各种解释

一、从创作主体解释艺术

1. 情感说——认为艺术是情感的传达

(1) 代表人物:维隆、托尔斯泰等。

(2) 情感的确是艺术的一个十分重要的审美特征,但艺术不仅表现人的情感,也表现人的思想。

★2. 表现说——认为艺术是心灵的表现

(1) 代表人物:意大利哲学家克罗齐、英国美学家科林伍德等。

(2) 表现说是关于艺术起源和艺术本质的学说,它与模仿说直接对立。该学说认为,艺术本质并非对自然的模仿,而是对人的内心情感世界的表现,艺术重在表现,尤其是表现人的主观情感及其心理活动,因而艺术起源于人的内在情感。作为理论形态的表现说是在西方文化氛围中发

展起来的,而中国古代特有的文化氛围也孕育出类似于表现说的艺术观点。

(3)表现说引起人们对心灵作用的重视,推动人们对艺术形式和内容的发掘,直接诱发了印象主义、意识流等表现主义或形式主义艺术流派的产生。但片面夸大诸如“直觉”的作用,否认艺术心灵与实践、理性的内在联系,最终滑向非理性主义、神秘主义。

(4)直觉说以克罗齐为代表,可以认为它是广义的“表现说”的一个分支。直觉说是关于审美本质和艺术本质的学说,该学说是反理性的主观唯心主义美学理论。直觉是人所具有的一种创造性的心理活动和认识能力,是人而不假思索而在瞬间就能判定对象性质的知觉能力。直觉现象在审美活动和艺术活动中时有表现并发挥重要作用,但直觉说否认直觉的实践基础、经验积累和理性制约,认为直觉即心灵的本能,直觉无需理智的介入就可以把握事物本质,把握美之所在,因此审美活动和艺术活动实质上就是直觉活动。

3. 无意识说——认为艺术是本能欲望的表现

(1)代表人物:弗洛伊德、荣格。

★(2)精神分析。

精神分析也叫心理分析,最初是一种治疗心理疾病的方法,后来发展成为系统的心理学理论,不仅用于个体精神障碍的诊断和治疗,也扩展到社会和文化心理等多个方面。其创始人为奥地利心理学家西格蒙德·弗洛伊德,代表人物还有荣格、阿德勒等。

精神分析学说的基本理论可以分为三个方面:

①心理结构。精神分析学说把人的意识分为三个层次:意识、前意识、无意识。意识指人能够觉察到的心理活动。无意识也叫潜意识,指人在清醒、自觉意识下面潜伏的心理活动。无意识的心理内容是人意识不到的,但对人的行为却有巨大的影响。意识与无意识之间有一个过渡区域,叫做前意识。某些无意识的活动内容可以在前意识中通过伪装的方式呈现出来,如梦、口误等。在这个基础上,荣格提出“集体无意识”的概念,扩大了无意识的范围。

②人格结构。弗洛伊德在其后期思想中把个体人格分为本我、自我和超我三个层次。本我是各种原始的本能和欲望,奉行快乐原则,即不顾一切地追求快感。超我指社会规范、道德准则和文化价值观念等在个体心理层面内化而形成的理想化要求,主要功能是监督、约束个体的行为。自我是在前两者之间进行协调,奉行的是现实原则,即以理性的态度,根据客观情况对本我进行引导,在安全、合理和条件允许的前提下使本我的要求得到适当的满足。

③性欲及其转移。无意识的基本内容是人的各种原始本能、欲望和冲动,其中最主要的是性本能,也叫里比多。性本能是与生俱来的,在人的幼年时期即存在。幼儿性欲表现为通过刺激快感区域而求得满足,分为三个阶段:口唇期、肛门期、男性生殖器崇拜期。在男性生殖器崇拜期,

幼儿已经具有男女性别意识,男孩把母亲当作性爱对象,把父亲当作竞争对手,这就是“恋母情结”,也叫俄狄浦斯情结;由于害怕父亲的惩罚,又会产生“阉割焦虑”。同理,女孩也有“恋父情结”,并会对男孩的生殖器产生“嫉妒”。性本能和其他原始欲望是与人在文明社会形成的正常理智不相容的,因而通过前意识的“检查”作用,它们被排除在意识之外。但如果这些欲望完全得不到满足,就会扰乱个体的正常行为。为了调和这种矛盾,个体就发展出一些心理防御机制,如移置与升华,使它们得到变相的满足。移置指用其他对象替换真正的,但是得不到的欲望对象。升华指把追求的目标转移到高尚的领域,如艺术创作。

(3) 集体无意识。

瑞士心理学家、分析心理学创始人荣格在 1922 年《论分析心理学与诗的关系》一文中提出的分析心理学用语,指由遗传保留的无数同类型经验在心理最深处积淀成人类普遍性精神。荣格认为人的无意识有个体的和非个体(或超个体)的两个层面。前者只到达婴儿最早记忆的程度,后者则包括婴儿实际开始以前的全部时间,即包括祖先生命的残留,它的内容能在一切人的心中找到,因带有普遍性,故称“集体无意识”。集体无意识的内容是原始的,包括本能和原型。它只是一种可能,以一种不明确的记忆形式积淀在人的大脑组织结构之中,在一定条件下能被唤醒、激活。荣格认为“集体无意识”中积淀着的原始意象是艺术创作源泉。

4. 其他学说

(1) 游戏说:认为艺术是自由的游戏。

(2) 自娱说:认为艺术是自我娱乐。

二、从主客体关系解释艺术

★1. 理念说——认为艺术是理念的感性显现

(1) 代表人物:柏拉图、普洛丁、黑格尔。

(2) 最早提出美是理念说的是古希腊哲学家柏拉图。柏拉图认为美根源于永恒的理式即“美本身”,现实事物的美只不过是“对美本身”的模仿,而艺术美则是对现实美的模仿,所以美的理式是美的本质所在。古罗马哲学家普洛丁融基督教神学和东方神秘主义于柏拉图的美是理念说之中,认为最高理念即神是真善美的统一体,事物本身无所谓美,只有它分享到神所放射的理念光辉才是美的,现实美和艺术美莫不如此。黑格尔把辩证法注入美的理念之中,使美是理念说得以完善。黑格尔认为,美是理念的感性显现,由理念产生的美与真同一,美借助于感性形象来显现自身的具体特征,美是理性与感性、内容与形式、主体与客体、普遍与特殊的矛盾统一体。黑格尔对美的本质的理解对马克思主义美学有一定启示,但把理念或绝对精神作为一切事实的根源则是唯心主义的。

2. 模仿说——认为艺术是对现实的模仿

(1) 代表人物:赫拉克利特、亚里斯多德、达·芬奇等。

(2) 车尔尼雪夫斯基:“艺术的第一目的是再现现实”,姚最《续画品》“心师造化”,荆浩《笔法记》“度物象而取其真”,王履《华山图序》:“吾师心,心师目,目师华山”。

(3) 模仿说、再现说、“师造化”说在艺术的哲学基础问题上摆正了意识与存在、艺术与现实的关系,但片面强调再现客观,对艺术家主体性尚缺乏足够深入分析。

3. 巫术说——认为美术是对巫术的模仿

代表人物:泰勒、弗雷泽、雷纳克等。

三、从艺术本体(形式)解释艺术

对艺术作品的形式构成、艺术语言和物质媒介进行研究分析,认为艺术的本体即形式,用种种形式的因素来解释美术的本质。

1. 形式主义美学的传统

(1) 毕达哥拉斯学派用数与节奏和谐的原则解释美术,并发现“黄金分割”比例。

(2) 意大利文艺复兴美术家追求最美的线形和最美的比例。

(3) 18 世纪英国画家荷加斯的《美的分析》,尝试分析出使绘画构图变得优雅和美的种种形式规则,并称波状线和蛇形线是最美的线条。

(4) 塞尚艺术的形式探索给现代形式主义美学直接的启发。

★2. 现代形式主义美学中的重要学说

(1) “有意味的形式”说。

①代表人物:克莱夫·贝尔和罗杰·弗莱。

②英国美学家克莱夫·贝尔在其《艺术》一书中提出一种审美假说:“在各个不同的作品中,线条、色彩以某种特殊方式组成某种形式或形式间的关系,激起我们的审美感情。这种线、色的关系和组合,这些审美地感人的形式,我称之为有意味的形式。‘有意味的形式’,就是一切视觉艺术的共同性质。”

克莱夫·贝尔对什么是“意味”,怎样能“激起审美感情”没有圆满解释,甚至说意味即形式。其学说强调了艺术形式的价值,但片面贬低了一切再现性、写实性美术。

★(2) 媒介说。

①代表人物:美国艺术批评家克莱门特·格林伯格。

②格林伯格提出“艺术是媒介”的现代主义艺术命题,“艺术在本质上是一种方法手段和结果的东西,而不是方法手段与目的的东西,因为从来没有人能够用一终极性目的来指出艺术的目的和意图。”

格林伯格所说的“媒介”就是作为物质性的颜色、线条、平面等,他认为这些物质材料的特性决定着艺术的本质,并由此产生“统一”、“纯粹”、“抽象”等现代艺术的原则。

格林伯格的学说对抽象表现主义以来的现代主义美术发生了世界性

影响,但它把“艺术自律”推向极端,排除“主题”,排除反映客观世界,排除主观情感的表现,最后只剩下“媒介”作为艺术的本质,实际上割断了艺术与现实的一切联系。

★(3)情感符号说。

①代表人物:德国恩斯特·卡西尔、美国苏珊·朗格。

②苏珊·朗格把艺术定义为“艺术是人类情感的符号形式的创造”。

③情感符号说的几个特点:

- 艺术表现情感,艺术表现普遍意义的人类情感,而不是个别情感;
- “艺术符号”是艺术作品表现人类情感的整体“意象”,与其他符号理论所说的“符号”差异较大;

• 依据艺术形式的“表现”不同于表现说的“自我表现”,仅仅情感的自我宣泄而不依据一定艺术形式,就不是艺术。

④对该学说的评价:该学说提出了富有启发性的见解,但“符号”究竟是什么,艺术究竟是不是符号,有没有抽象的普遍人类情感等问题,苏珊·朗格的学说未圆满解答。

★(4)“异质同构”说。

①代表人物:美国现代心理学家鲁道夫·阿恩海姆。

②“异质同构”的观点认为:外部事物的存在形式、视觉艺术形式与人的视知觉、情感心理之间有一种对应关系,这几种不同领域的“力”的作用模式达到结构上的一致时就有可能激起审美经验,这就是“异质同构”——由于异质同构作用,人们才能从外部事物或美术形式中直接感到“活力”、“生命”、“运动”、“平衡”等性质(格式塔心理学的其他相关知识参阅“艺术接受论”中艺术欣赏内在过程中“完形与弥散”部分)。

③异质同构说综合运用了现代科学的系统论、整体论,综合了心理实验与其他相关科学的研究成果,但其学说忽视了社会历史因素和现实因素对人的情感活动、审美活动的影响,单纯用心理学、人类学的方法去解释“人”和“艺术”这样复杂的人类精神现象,有其局限。

四、关于艺术本质的反思

(1)历史上关于艺术本质的解释,大多都从单一的角度进行,存在不同程度的片面性。

(2)所谓“本质”,是事物的根本性质以及此事物同其他事物的内部联系。所谓的“艺术的本质”,就是指美术这种事物内部的规定性,这种规定性规定着艺术之所以是艺术而不是什么其他的事物。

(3)对艺术本质分析时应运用马克思主义原理,从艺术的社会本质、认识本质、审美本质以及艺术的历史存在方式各方面综合考察艺术的“内在的规定性”,避免给艺术单一角度的一句话定义。

第二节 艺术的社会本质

一、艺术在社会中的位置

(1) 艺术是一种社会意识形态,是经济基础的上层建筑。

(2) 作为社会意识形态的艺术,同其他形式的社会意识形态(政治、法律、哲学、宗教、文学、道德等)一样,具有社会意识形态的共性。

① 社会意识形态都是经济基础的反映,都取决于经济基础。

② 社会意识形态反作用于经济基础。

③ 各种社会意识形态相互影响,相互作用。

(3) 艺术是一种特殊的社会意识形态,艺术距离经济基础比较远,相对独立性较大——艺术不是直接联系经济基础,而是通过“中间环节”(政治、法律、道德等)联系经济基础。

关于艺术与政治、艺术与道德之间的联系,可以参见本书艺术发展论章节的系统归纳。

★二、艺术与社会生活

(1) 艺术来源于社会生活,是社会生活的反映。

(2) 艺术反映全面的社会生活,是社会生活中各种领域、各种事物的全面反映。

★三、艺术与社会生产

(1) 艺术不仅是一种社会意识形态,而且又是一种生产形态,这是马克思理论的重要观点。

(2) 艺术是一种特殊的生产形态,即精神生产形态,不同于一般的物质生产。

① 从人的需要和生产目的看,艺术生产制造出艺术作品,主要不是为了实用,而是为了满足人们的精神需要。

② 从产品的消费来看,艺术的精神产品不同于一般商品,具有特殊的属性,主要是审美属性。

③ 从生产过程来看,艺术创作不仅涉及一般的制作,更是一种创造,在其精神产品中传达出艺术家对社会生活现实的独特审美认识和审美理想。

(3) “艺术生产”的实质和意义。

① 艺术作为一种生产实践活动,具有一般生产活动的普遍规律性。同时,艺术作为“艺术生产”,不仅改造自然的物质形态,更在此过程中实现自己的认识目的和审美目的。

② 艺术作为“艺术生产”,它是一种自由的精神生产——审美创造。审美是它的本质特征。

③充分认识艺术作为“艺术生产”的实质,避免资本主义条件下“艺术生产”的异化。

④异化的含义和艺术生产异化的表现:

• 异化的概念,不同历史时期的学者有不同的解释。从马克思主义观点看,异化作为社会现象同阶级一起产生,是人的物质生产与精神生产及其产品变成异己力量,反过来统治人的一种社会现象。私有制是异化的主要根源,社会分工固定化是它的最终根源。在异化活动中,人的能动性丧失了,遭到异己的物质力量或精神力量的奴役,从而使人的个性不能全面发展,只能片面发展,甚至畸形发展。马克思认为:在资本主义社会里,异化达到最严重的程度。随着私有制和阶级的消亡以及僵化的社会分工的最终消灭,异化必将在社会历史上绝迹。

• 艺术生产异化的表现:艺术生产的目的不再是为了满足人的精神消费需要,而是为利润而生产,为生产而生产;艺术作品完全被商品价值规律左右,审美价值与商品价值出现严重对立;艺术家沦为受雇的劳动者,高尚的精神生产被经济规律支配,艺术生产成为特殊的商品生产。

第三节 艺术的认识本质

一、艺术以特有的方式“掌握”世界

(1) 艺术是对世界的一种认识。

(2) 艺术以特有的方式“掌握”世界。

艺术以“艺术的方式”反映社会生活和能动地认识世界,“艺术的方式”不同于宗教的方式,也不同于哲学的方式。

★二、艺术的形象性

1. 艺术的基本特征

形象性是艺术的基本特征,没有具体可感的形象就没有艺术。

2. 艺术形象是感性与理性的统一

艺术形象不但有具体的感性形式,还通过其感性形式体现深刻的理性内容,体现审美情感和审美理想。认为艺术只关乎感性的“直觉说”和认为艺术只关乎理性的“理性绘画”之类的说法都是片面错误的。

3. 艺术形象是主观与客观的统一

艺术形象,是艺术家按照他对社会生活的独特的审美认识创造出来的,既有客观的现实生活根源,又有主观意识的作用,是主观与客观的统一。

★三、艺术反映世界的真实性

艺术的真实性是艺术理论的一个重要范畴,决定着艺术的认识价值

和审美价值。艺术之所以具有强烈的感染人的力量,是因为以真实性为基础。这个问题,可以从以下几方面理解:

1. 艺术反映客观世界的真实性——再现的真实

(1)再现,是指艺术家在其作品中对他所认识的客观对象或社会生活的具体描绘,在创作手法上偏重于写实或逼真,追求感性形式的完美和现象的真实;在创作倾向上偏重于认识客体,模仿现实。

(2)艺术的再现不是纯客观的复制现实,而是将所认识的客观现实按照美的规律,通过一定物质媒介充分传达和表现出来。

(3)艺术真实与生活真实不同,艺术真实是一种假定的真实、审美的真实,这种假定性并不是说艺术的真实性弱于现实世界;艺术真实不但以反映客观世界的现象真实为目的,还要揭示社会生活的本质真实。

2. 艺术反映主观世界的真实性——表现的真实

(1)所谓“表现”,是指艺术家运用艺术手段来表达自己的情感体验和审美理想,在创作手法上偏重于理想地、情感地表现对象或抛弃具体的物象追求超感觉的内容和观念,常常采取象征、寓意、夸张、变形以至抽象等艺术语言,以突破感受的习惯经验;在创作倾向上,则偏重于表现主体意识、直抒胸怀。

(2)艺术中表现的真实,即艺术形象中所体现出来的艺术家的真诚与真挚。

(3)对主体的表现与对客体的再现,都是艺术创作中不可或缺的,表现的真实和再现的真实相互联系,两者或者达到完美统一,或者各有不同侧重,齐白石的“似与不似”的说法就深刻见出这一道理。

3. 艺术真实性的体现

艺术的真实性,体现在高度真实的艺术形象与艺术典型上。

(1)关于艺术典型的误解:“三突出”、“红、光、亮”和“高、大、全”等。

(2)艺术典型:艺术典型就是高度真实和高度概括的艺术形象。它一方面以非常鲜明生动的现象和特殊性充分地、集中地表现出社会生活的本质和普遍性;另一方面它又凝聚着创作主体突出的个性、真挚的情感和独特的审美创造。

①“典型”一词在希腊文中原义为铸造用的模子,艺术典型之所以是典型,首先意味着它关联着事物的普遍性、共性。

②艺术典型的普遍性是通过特殊性表现的,共性是通过个性表现的,本质是通过鲜明生动的现象表现的。

③艺术典型不但要体现出它所反映对象的个性,还要体现出美术家的个性、独创性。

(3)艺术典型是高度真实、高度概括的艺术形象,与一般的艺术形象有联系也有区别。艺术典型的创造是优秀艺术作品的标志,是艺术“源于生活,高于生活”应有的意义。

第四节 艺术的审美本质

★一、艺术与美

1. 艺术反映现实美

现实美,就是现实中美的事物的美,现实美包括自然美与社会美。反映现实美是艺术的主要目的之一。

2. 艺术创造艺术美

(1) 艺术美,指的是艺术作品的美,是由创作主体的审美认识而产生,“按照美的规律”并为着美的目的而创造的事物的美。

(2) 与现实美不同,艺术美是更高一级的美。艺术美是人对现实审美认识的集中表现,是艺术家根据美的现实而创造出来的第二现实的美。

3. 艺术是审美的对象

艺术反映现实美,创造艺术美,并回归现实产生审美的意义。

★二、艺术的审美本质

艺术与美密切关联,审美是艺术的核心本质,这需要从以下几方面理解:

1. 人与现实的审美关系

(1) 审美关系,是人与现实诸多关系中的一种。

(2) 所谓审美关系,是指审美主体与审美客体之间发生在美学上的关系。

(3) 人与现实之间审美关系的建立:

① 首先是由于人类的生产实践活动,为人与现实审美关系建立提供了基础。

② 人之所以要和现实建立审美关系,是由于人的本质具有审美的需要。

③ “人化的自然”是人之所以能够认识美和欣赏美的条件,即经由生产劳动实践,自然界从与人无关的、敌对的或自在的状态,变为与人相关的、统一的、为我的对象。“人化的自然”的结果使人逐渐认识到客体对象的美并掌握了美的规律,从而发展了人的审美能力。

2. 美的本质与美感的本质

(1) 是美决定美感,而不是美感决定美,现实生活的美是艺术家审美认识的根源,艺术作品的美是欣赏者美感的根源。

(2) 美是形象的真理。一个事物,只有当它以其形象的真实充分地表现出其本质的真理,以其具体的形式充分地表现出其内容的必然性,以

其形象的个别性充分地显现出其种类的普遍性,而且这现象、这形式、这形象又必须是非常的突出、鲜明、生动,那它才是美的,这就是美的规律。

(3) 艺术作品的艺术美,是真、善、美三位一体高度统一的。

(4) 美感的本质:美感从根本上说,是客观事物的美作用于人而引起人的意识活动和情感活动,这种意识活动和情感活动只有在人对客观事物的美,进行审美认识的基础上才能发生。没有对美的客观事物或客观事物的美的审美认识,也就没有美感。

(5) 在审美认识基础上形成的审美观念,是美感产生的根源。当客观事物的美与审美主体的审美观念相符合,于是产生了美的感受与感动,既有感官的快适,又有理性的满足,整个身心都感到愉悦,这就是美感。

(6) 审美观念随着审美主体实践经验和各方面知识、素养的发展而不断发展,审美观念也就经历一个从片面到全面,简单到复杂,低级到高级的发展历程,到一定时候会形成对美的一整套坚定观念,这就是审美理想。

(7) 美感是美的感受和美的感动的统一;感官的快适与理性的满足的统一。

(8) 美的形态千差万别,美感中的感性因素和理性因素也千差万别,美感形式也就体现出多样化的特点。但无论怎样,美感都是对欣赏者审美观念不同程度的满足,只涉及生理快感而不涉及审美观念的东西是没有美感可言的。

3 艺术是艺术家审美观念的表现形态

从艺术与艺术家的关系来看,艺术是艺术家创造出来的精神产品,是他对现实生活审美认识的集中表现形式。艺术是艺术家的一种自我表现,但应该是为着审美目的,按照美的规律,进行审美创造的一种自我表现。

三、艺术的审美特征

1. 艺术的一般审美性格

艺术以审美的方式掌握世界,反映和认识社会生活,并以审美的手段生产产品,创造精神成果。其“审美”一般具有以下特点:

(1) 具有实践性和主体性。

(2) 合符目的性与合符规律性。

(3) 具有形象性。

(4) 具有形式美与形式感。

(5) 具有创造性。艺术创作反映创作主体的独特的审美认识和独特的审美个性,独创性是艺术审美特性的重要因素,抄袭模仿、一味重复以往作品不会产生新的优秀作品。

(6) 具有情感性。

2. 艺术的情感特征

(1) 在艺术的审美特征中,情感性尤其重要。