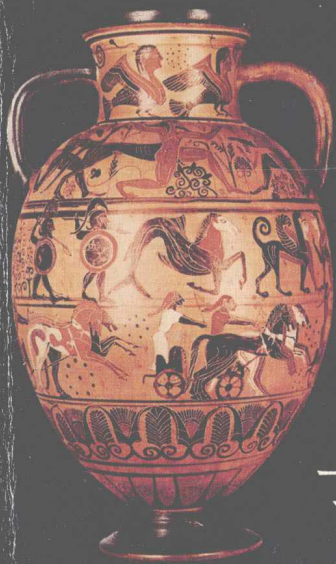

中等职业教育工艺美术专业
国家规划教材配套教学用书

艺术理论基础

杨琪 著

高等教育出版社
Higher Education Press

中等职业教育工艺美术专业国家规划教材配套教学用书

艺术理论基础

杨 琪 著

高等教育出版社

内容提要

本书是中等职业学校工艺美术专业国家规划教材配套教学用书。

全书共分 11 章,内容包括:绪论、艺术是社会生活的反映、艺术是特殊的社会意识形态、艺术的特征、艺术创作过程、艺术创作方法、艺术创作的思维方式、艺术作品的构成、艺术作品的非本质属性、艺术欣赏、艺术的发生和发展规律、艺术的种类等。

本书在理论说明上,力戒枯燥,做到图文并茂,用精美的艺术作品印证理论的正确性;在文字的叙述上,力戒艰涩,做到通俗流畅,用生动的事例诠释理论。本书每章后均附有复习题,可以帮助学生更好地掌握和理解所学知识。

本书是一本为中等层次的学生编写的艺术理论基础教材,对于广大艺术爱好者来说,也是一本开阔视野、启迪心智、提高审美境界的好书。

图书在版编目(CIP)数据

艺术理论基础 / 杨琪著. —北京:高等教育出版社, 2004.7

ISBN 7-04-014074-8

I. 艺... II. 杨... III. 艺术理论-专业学校-教材 IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 044301 号

策划编辑 王雨平 责任编辑 王雨平 封面设计 王凌波
版式设计 王莹 责任校对 王雨 责任印制 孔源

出版发行 高等教育出版社
社 址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总 机 010-82028899

购书热线 010-64054588
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>

经 销 新华书店北京发行所
印 刷 北京乾沣印刷有限公司

开 本 787×1092 1/16
印 张 12.75
字 数 320 000
插 页 5

版 次 2004 年 7 月第 1 版
印 次 2004 年 7 月第 1 次印刷
定 价 21.70 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

杨琪教授在清华大学美术学院的课堂上

作者简介

杨琪,1935年生,山东省即墨市人。1961年毕业于中国人民大学哲学系。现为清华大学美术学院艺术史论系教授,美国夏威夷国家大学艺术设计学院客座教授。出版著作有《艺术学概论》、《艺术与哲学》、《智慧的烦恼》、《唯物论的命运》、《哲学范畴史》等。

前 言

任何一本教材,作者应当像一个称职的导游,带领游客沿着林间曲径到名山古刹去探幽寻芳;也像一个循循善诱的长者带领青年去认识那未知的神秘王国。我们这本教材的知识构架就是到名山古刹去探幽寻芳的林间曲径,也是青年学生去探寻魅力无穷的艺术王国的认识道路。

认识事物的起点是事物的质。这个事物是什么?是猫还是狗?是杨还是柳?认识任何事物,首先就是要把这个事物与其他事物区别开来。认识事物的进一步深化是事物的运动过程。这个事物的过去、现在和未来是怎样的?对事物认识的终点是对事物规律的认识。对艺术的认识也是这样的。对艺术认识的起点是艺术的质。艺术是什么?艺术与非艺术的界限在哪里?对艺术认识的深化是认识艺术活动的过程,也就是“艺术创作—艺术作品—艺术欣赏”的活动过程。对艺术认识的终点是对艺术发展规律的认识。

我们所概括的艺术的本质和规律是正确的还是错误的呢?艺术理论是对艺术作品的概括与总结。凡是能正确地解释艺术作品的艺术理论,就是科学的艺术理论;反之,便是错误的艺术理论。

艺术作品是发展的、变化的。艺术理论也是发展的、变化的。作为一本艺术理论的教科书同样应当与时俱进、勇于创新。本书也有一些理论上的新探索。

学习艺术理论的终极目的是净化人的灵魂。中国古人说:“画如其人”,“书如其人”,“文如其人”。鲁迅先生也说,艺术家的创作“表面上是一幅画或一个雕像,其实是他思想人格的表现。”由此可见,在一切名垂千古的艺术作品背后,都有一个善良的、纯洁的灵魂。艺术理论不仅要让人们感受到这些名垂千古的艺术作品的迷人魅力,而且要使人透过作品看到艺术作品背后的艺术家的纯洁善良的灵魂。这些纯洁的、善良的灵魂像一股清泉,轻轻地淌过我们被污染了的灵魂,在不经意间带走了污秽,留下了纯真。

作者

2004年4月

目 录

绪论	1	复习题	86
复习题	10	第七章 艺术作品的构成	87
第一章 艺术是社会生活的反映	11	第一节 艺术作品的内容	87
第一节 艺术作品都是社会生活的反映	11	第二节 艺术作品的形式	93
第二节 艺术反映社会生活的能动性	13	第三节 艺术作品内容与形式的关系	99
第三节 艺术反映社会生活的真实性	18	复习题	104
复习题	20	第八章 艺术作品的非本质属性	105
第二章 艺术是特殊的社会意识形态	21	第一节 艺术作品的风格	105
第一节 艺术与经济基础的关系	21	第二节 艺术作品的商品属性	114
第二节 艺术与政治的关系	26	复习题	118
第三节 艺术与其他社会意识形态的关系	28	第九章 艺术欣赏	119
复习题	34	第一节 艺术欣赏的性质和作用	119
第三章 艺术的特征	35	第二节 艺术欣赏的过程	130
第一节 艺术的形象特征	35	第三节 艺术欣赏与艺术批评	135
第二节 艺术的情感特征	43	第四节 艺术的社会作用	140
第三节 艺术的审美特征	49	复习题	146
复习题	52	第十章 艺术的发生和发展规律	147
第四章 艺术创作的过程	53	第一节 艺术发生的几种主要理论	147
第一节 对生活的艺术体验	53	第二节 艺术发生的动力及过程	151
第二节 艺术构思	56	第三节 艺术发展的基本规律	154
第三节 艺术传达	60	复习题	157
复习题	64	第十一章 艺术的种类	158
第五章 艺术创作的方法	65	第一节 研究艺术分类的意义	158
第一节 什么是艺术的创作方法	65	第二节 艺术分类的历史和特征	158
第二节 现实主义的创作方法	66	第三节 艺术分类的基本规律	161
第三节 浪漫主义的创作方法	71	第四节 艺术诸种类	165
复习题	76	复习题	187
第六章 艺术创作的思维方式	77	后记	188
第一节 形象思维	77		
第二节 灵感	82		

绪 论

一、艺术理论的含意

当我们讨论艺术的时候,首先想到的并不是抽象枯燥的艺术理论,而是那些名垂千古的艺术家和摄人心魄的艺术作品。上下几千年,纵横几大洲,从西班牙阿尔泰米拉洞穴中的壁画《野牛》到毕加索的《格尔尼卡》,从古埃及的金字塔到法国的埃菲尔铁塔,从东方狞厉威严的饕餮纹到西方的西斯廷天顶画,从哥特式教堂到北京的故宫,从贝多芬的交响乐到音韵清幽的《二泉映月》,每一件艺术作品都是魅力无穷,使人流连忘返。人们在欣赏这些艺术作品之余,总会提出一些深层次的问题:这些艺术作品都是独一无二、各具特色的,然而,它们有共同的、稳定的本质吗?艺术作品总是花样翻新的,谁也不知道明天的艺术作品会是怎样的,然而,艺术的发展有规律可循吗?不同的艺术门类、不同的艺术家在创作艺术作品时总是各具特色的,然而,艺术创作有共同的过程和思维方式吗?人们欣赏艺术作品与阅读哲学作品、科学作品的感受是迥然不同的,这是为什么呢?这些有趣的问题期待着人们的回答。

对这些问题的答案就是艺术理论。如果对这些问题的回答是正确的,就是科学的艺术理论;如果对这些问题的回答是错误的,就是错误的艺术理论。

艺术理论是从哪里来的?不是艺术理论家凭空冥思苦索出来的,而是从艺术作品中抽象、概括出来的。先有艺术作品,后有艺术理论。有怎样的艺术作品,就有怎样的艺术理论。有求真写实的传统的艺术作品,就有与之相应的传统的艺术理论;有花样翻新的现代派的艺术作品,就有与之相适应的现代的艺术理论。艺术理论并不是脱离艺术作品的神秘之物。

这样,我们就可以作出结论:艺术理论就是阐释艺术的本性及其一般规律的科学。它包括两个方面的内容:第一是艺术的本性,简单地说,就是什么是艺术?第二就是艺术的一般规律。这就是艺术理论研究的对象与主要内容。

二、艺术理论的发生和发展

艺术作品的产生是古老的。艺术理论的产生也是古老的。考古所发现的最早的艺术作品可能是距今四万多年的《奥林多夫的维纳斯》。最早的艺术理论是距今 2500 年古希腊哲学家赫拉克利特对艺术本质的说明:艺术摹仿自然。此后,不同的时代有不同的艺术理论;不同的民族有不同的艺术理论;不同的艺术风格有不同的艺术理论;不同的艺术家有不同的艺术理论。艺术理论可谓五花八门,成百上千。有正确的,也有错误的;有杰出的,也有平庸的。难以一一尽述。但是,在艺术理论发展史上,有三种带有里程碑意义的艺术理论,对艺术和艺术理论的发展产生了巨大的影响。这是任何学习艺术理论的人都应当知道的,在此我们做一简要阐述。

(一) 18 世纪法国艺术理论家夏尔·巴托提出“美的艺术”

“艺术”这个概念是变化的,在不同时代有不同的含义。在 18 世纪之前,艺术是指“技能”、“技巧”,那时的艺术不仅包括音乐、舞蹈、诗歌、戏剧、绘画、雕塑,而且包括做鞋、木匠、针织、种

植、饲养、驯马、医疗、教育、军事等等。一个雕刻家与一个钉马掌的人,一个画家与一个木匠,没有什么区别,都是手艺人。在古希腊的神话中掌管艺术的神不是一个而是九个:有的神管诗,有的神管戏剧,有的神管舞蹈,还有的神管历史和天文。可见,历史与天文也包括在那时的艺术之中。我国古代提出“六艺”：“礼、乐、射、御、书、数”。其中“礼”是指礼仪、举止规范；“乐”是指音乐和舞蹈^①；“射”是指射箭的技术；“御”是指驾驭赶车；“书”是指书法，其中也包括写字；“数”是指算术。在今天看来，算术、射箭、赶车、礼仪、写字都不属于艺术的范畴。而在当时，“技”就是“艺”，因而属于艺术的范畴。在日本古代也把茶道、香道、歌舞、乐曲统称之为“游艺”。由此可见，在古代，艺术的外延是宽泛的。

17世纪法国建筑家布隆代尔在《建筑教程》中提出了一个十分重要的艺术理论观点，他说：“我们从建筑和其他艺术品中，如诗歌、雄辩术、喜剧、绘画、雕刻等等得来的快乐全部立足于某种共同的原则。”艺术作品引起人们快乐的“共同的原则”是什么呢？是美。可惜布隆代尔仅仅肯定了艺术作品的“共同的原则”的存在，而没有具体说明这个“共同的原则”的内容。1746年法国艺术理论家夏尔·巴托在《统一原则下的美的艺术》中明确提出了“美的艺术”这一科学概念，艺术作品的“统一原则”是美。根据“美的艺术”重新审视艺术的内涵，音乐、诗、绘画、雕刻、舞蹈、建筑因为“美”而归入艺术的范畴，种植、饲养、医疗、针织、做鞋、教育、军事、木匠等等都因不美而归入了非艺术的范畴。人类从此把艺术与技术作了原则的区分，对艺术这个概念的内涵与外延有了比较明确的界定，这是艺术理论发展史上的重大飞跃。

（二）19世纪意大利艺术理论家克罗齐提出用“表现论”代替“再现论”

传统的艺术理论简称“摹仿论”，就是认为艺术的本质是对自然的摹仿。古希腊百科全书式的学者亚里士多德说，一切门类艺术的共同点就在于它们都是对自然的摹仿，差别点就在于它们用不同的方式摹仿自然，绘画用颜色和线条摹仿自然，舞蹈用身体的姿态去摹仿自然，歌唱用声音摹仿自然，诗用语言摹仿自然。文艺复兴时代达·芬奇认为艺术的本质是自然的镜子。俄国革命民主主义者车尔尼雪夫斯基认为艺术的本质是生活的再现，这就是所谓“再现论”。“再现论”是“摹仿论”的发展与完美。“再现论”认为，衡量艺术作品高下的标准是真实性。真实性是艺术的生命。艺术追求的最高目标就是真实。

我们说过，艺术理论是从艺术作品中概括总结出来的。但是，艺术理论并不仅仅消极地说明艺术作品，它反过来积极能动地指导和影响艺术作品的发展方向。在传统的艺术理论的指导和影响下，求真写实的艺术留下了许多有趣的佳话。

据说，古希腊画家才乌克西斯和巴尔哈西乌斯在雅典市民面前比赛画技。才乌克西斯先登台，当众打开包袱，展示他的画。他画的是一个小孩头上顶着一篮葡萄，站在田野中。那孩子活灵活现，眼睛似乎能说话。那葡萄在阳光的照射下晶莹欲滴。在公众喝彩之际，空中贪嘴的飞鸟扑到画面上去啄那画中的葡萄，于是，又是一阵更热烈的欢呼，画家洋洋得意地走下台去。巴尔哈西乌斯缓步上台，把包袱放在桌上，面对观众闲眺。公众急不可耐，齐声喊道：“快解开包袱！”他依然微笑，却并不去解包袱，有人生气了，大叫起来。画家平静地说：“诸君，我的画早就摆在你们面前了，请欣赏吧！”原来他画了一个包袱，千百双被“欺骗”的眼睛闪耀着惊异的光芒。如

^① 郭沫若先生对“乐”的解释更为广泛，他说，中国旧时的所谓“乐”，它的内容包含得很广。不仅包括音乐、诗歌、舞蹈，绘画、雕塑、建筑等造型美术，甚至于连仪仗、田猎、肴饌等都可以涵盖（《公孙尼子与其音乐理论》，《青铜时代》）。

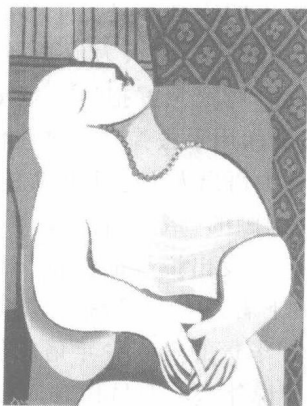
果说,能欺骗飞鸟的绘画是了不起的真实的绘画,那么,能欺骗人的绘画不是更了不起的真实的绘画吗?这类的传说我国有“误点成蝇”的故事:三国时孙权令画家曹不兴为他画屏风,整幅画都已画完,画最后一笔时不小心溅上一个小点墨,重画已来不及,画家只好把这一点墨改成一只小苍蝇。次日将屏风交给孙权时他竟误以为是一只真实的苍蝇而用手去弹它。这些传为千古美谈的艺术作品,今天无法看到它的风采,但是,我们不但可以从中悟出人们追求真实的不懈努力,而且可以由其他作品佐证这些传说的真实性。荷兰画家伦勃朗画的《戴金盔的人》(彩图1),那铜盔的色泽与质感几可乱真,似乎用手去敲击画面上的铜盔就会发出悦耳的声音。意大利画家卡拉瓦乔主张绘画就是把自然原原本本地表现出来,他的《占卜者》(彩图2)据说就是画家在罗马街头所看到的真实场景。那真是一幕有趣的场景,一位衣着华贵的贵族少年请一位年轻的吉普赛女郎给他看手相,女郎轻捏少年的手,抬头望着他,似乎要说什么。四目相对,两人开始眉目传情,但是,这幅作品并不是表现男女的情爱,据传记作家马基尼记载,那位吉普赛女郎眼神中所透露出来的虚伪和狡猾表明她是一个女骗子,脸上挂着做作的微笑,正在欺骗这个不黯世事、缺乏经验的富家子弟。女骗子握住少年脱去手套的右手,正在解说他手上的“命运线”。少年充满对异性的好奇,以纯真的眼光注视着吉普赛女郎,丝毫没有意识到骗局的到来。你如果仔细观察少年的手,会隐约看到他无名指上的戒指,那正是女骗子所要骗取的东西。这幅画不仅真实地展示出生活的瞬间,而且真实地展示出生活的过程。

任何事物发展到极端都会向反面转化。求真写实的绘画发展到极端也会向反面转化。画家们突然感到,所谓最真实的艺术作品就像玻璃盒子里装着一个实物,难道艺术的魅力就在这里吗?如果艺术的魅力就在这里,那么,一架照相机就可以胜过所有的艺术家。艺术的出路何在?就在艺术家彷徨不知所措的关键时刻,意大利艺术理论家克罗齐的艺术理论出现了,他用抽象的理论形式回答了艺术家苦思冥想而又找不到答案的问题,那就是艺术是抒情的直觉。

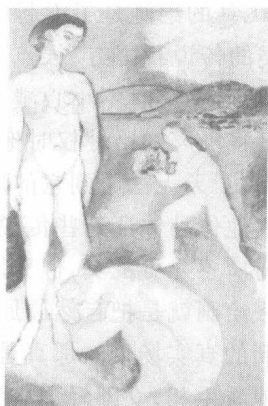
现代艺术理论,简称“表现论”认为,艺术的本质不是对自然的摹仿,不是对生活的再现,而是对情感的表现。艺术不是要真实的再现事物的形貌色彩,而是要真实地表现艺术家的思想感情。

现代艺术理论的“表现论”与传统艺术理论的“摹仿论”有什么根本不同呢?让我们先举一个有趣的例子。

西班牙画家毕加索往往把人像画得很怪诞,例如他画的《梦》(绪-1)。他的一位老朋友马诺洛问他:“假如你的双亲在巴塞罗那车站来迎接你,看到你就像这样一位怪诞的人,他们将作何感想?”毕加索回答说:“我提请你注意,这是画像而不是毕加索。”这个笑话反映出两种艺术理论的对立。毕加索的朋友坚持“摹仿说”,毕加索的画像是毕加索的摹仿,毕加索是怎样的,画像就是怎样的。毕加索是英俊的,画像就是英俊的;毕加索是丑陋的,画像就是丑陋的。如果把英俊的毕加索画成怪诞的毕加索,或者把丑陋的毕加索画成英俊的毕加索,那是不可想像的事情。而毕加索坚持“表现说”,毕加索的画像不是毕加索本人的摹仿,英俊的毕加索可以画成怪诞的毕加索,丑陋的毕加索也可以画成英俊的毕加索,毕加索的画像是表现一种特定情感的形式。法国现代艺术家马蒂斯的女性人体画像也很怪诞(绪-2),一位观者说:“这些画,人不像人,鬼不像鬼,简直是怪物!”马蒂斯说:“假如我遇到这样的女人,也会吓得飞奔而逃的。可是,我不是创造一个女人,我是画一幅画。”在马蒂斯看来,画中的女人并不是客观女人的摹仿,而是画家的情感在画面上的凝固。

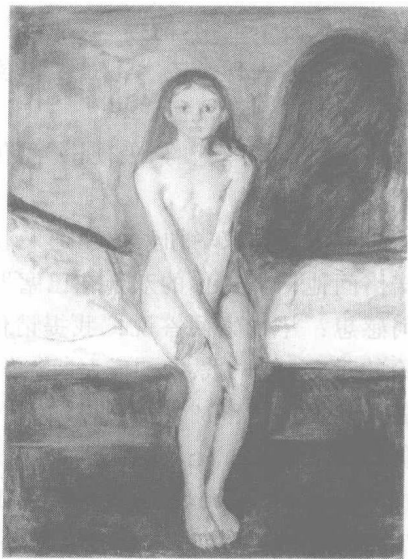
绪-1 梦 毕加索

绪-2 奢侈(第1号) 马蒂斯

由此可见,“再现论”与“表现论”是对艺术本质的两种根本对立的理论。“表现论”是艺术理论家对西方现代派艺术本质的概括。怎样论证“表现论”呢?

第一,现代派艺术的内容是情感。西方现代派的艺术用那些光怪陆离的色块和线条去表达情感,青年朋友们看不明白。其实,任何西方现代派艺术作品的内容都是情感。能够体味到这种情感,就是明白了;不能体味到这种情感,就是不明白。对西方现代派艺术的评价标准也是根据它所表达的情感的性质。如果它所表达的情感是健康的、向上的,那么,这个艺术作品就是健康的、向上的;如果它所表达的情感是颓废的、没落的,那么,这个艺术作品就是颓废的、没落的。表现主义艺术家蒙克在自己的作品里表达了孤独、压抑、苦闷、悲观的情感。蒙克5岁时母亲死于肺病,15岁时姐姐、父亲、弟弟相继病逝,他自己也在病痛中挣扎,他说:“我的家庭是疾病与死亡的家庭。的确,我未能战胜这个不幸。因此,这对我的艺术起了决定性影响。”他的作品《青春》(绪-3)描绘了一个青春期突然到来的少女,眼光漠然地直视前方,映在墙上少女的黑影像魔鬼一样。那真是孤独的少女,苦闷的青春,悲观的神情,恐怖的世界!野兽派马蒂斯的艺术作品绝不像野兽那样狰狞,欢快、宁静的情感扑面而来。当你劳累奔波了一天,拖着疲惫不堪的身躯回到家里,看到墙上挂着的马蒂斯的作品,就像坐在一把舒适的安乐椅上,忧烦劳累一扫而空。他说:“我向往什么呢?我向往的是这样一种艺术,它稳定、纯净、平静,没有令人激动和引人入胜的情节,对于每一个从事脑力劳动的人,对于企业家乃至对于作家来说,都是脑力劳动之后的一种消遣和休息,有如人可以在上面使疲乏的身体得到休息的安乐椅。”^①立体派画家毕加索的《格尔尼卡》表现了反对侵略、反对战争的神圣情感。1937年4月26日德国法西斯空军轰炸西班牙格尔尼卡这个非军事

绪-3 青春 蒙克

^① 陈训明编译:《毕加索、马蒂斯论艺术》,湖南美术出版社,2000年版,第45页。

小镇之后,毕加索怀着满腔怒火创作了举世闻名的《格尔尼卡》。他说:“当我描绘那幅将被称之为《格尔尼卡》的画时,我清楚地表明了对那把西班牙沉浸在痛苦与死亡的海洋中的好战集团的厌恶和鄙视。”据说,在德国法西斯占领巴黎期间,一个德国军官偶然见到了这幅作品,问在场的毕加索:“这就是你的作品?”毕加索愤怒地回答说:“不,这是你们的作品!”

第二,现代派艺术的形式是情感的外在表现。西方现代派艺术作品的形式是抽象的色块和线条。西方现代派的艺术理论说,现代派艺术作品的形式是脱离客观物象的纯主观情感的创造。

我们说,西方现代派艺术作品的形式是情感的外在表现,但是不能说,它是脱离客观物象的纯主观情感的创造。抽象派绘画的代表人物康定斯基的理论著作《论艺术的精神》,被西方誉为“现代绘画的启示录”,他揭开了现代派艺术光怪陆离的形式的神秘面纱。他写道:“一天,暮色降临,我画完一幅写生画后,带着画箱回到家里……突然,我看见房间里有一幅难以描述的美的图画,这幅画充满着一种内在的光芒。初起我有些迟疑,随后,我疾速地朝这幅神秘的图画走去——除了形式和色彩之外,别的我什么也没有看见,而它的内容,则是无法理解的。但我还是立刻明白过来了,这是一幅我自己作的画,它歪斜地靠在墙边上。第二天我试图在日光下重新获得昨天的那种效果,但是没有完全成功。因为我花了很多时间去辨认画中的内容,而那种朦胧的美丽之感却不复存在了。我豁然明白了:是客观物象损毁了我的绘画。”自此以后,康定斯基倡导“无物象”的、脱离客观世界的抽象绘画,认为这种艺术作品的形式,与客观物象无关,是人的纯主观情感的创造。我们说,康定斯基的经历恰恰说明了现代派艺术的形式并不是与客观物象无关的人的主观情感的创造。“歪斜”的绘画无非是现实“歪斜”的反映。康定斯基本人的作品,确实只能辨认出一些抽象的色块与线条,例如《黄—红—蓝》(彩图3)。但是,它绝不是对客观物象无关的纯主观的创造。康定斯基所做的不过是把“客观物象”撕碎,对碎片变形、抽象,并按照表现情感的需要重新组合起来。如果没有可供撕碎、变形、抽象的“客观物象”,康定斯基是什么也创造不出来的。

(三) 19世纪末德国艺术理论家康拉德·费德勒提出建立艺术学

本来,在艺术与哲学之间只有一门独立的学科——美学。1750年德国哲学家鲍姆嘉登的《埃斯特惕卡》一书的发表标志着美学作为一门独立学科的诞生。鲍姆嘉登在西方被誉为“美学之父”。19世纪末,康拉德·费德勒提出:美不等于艺术,“美学的根本问题与艺术哲学的根本问题完全不同”,因此,应当有一门研究艺术理论的独立学科——艺术学。康拉德·费德勒在西方被誉为“艺术学之父”。

艺术学成为一门独立学科之后,艺术理论在世界各国得到了迅速的发展。在我国改革开放的新时代,西方数百年艺术学的研究专著被翻译过来。经过多年的静心研究,我国学者的研究成果也相继问世。本书就是要用通俗的形式与青年朋友们谈谈这方面的基本知识。

三、学习艺术理论的目的

(一) 对艺术作品有正确的感悟

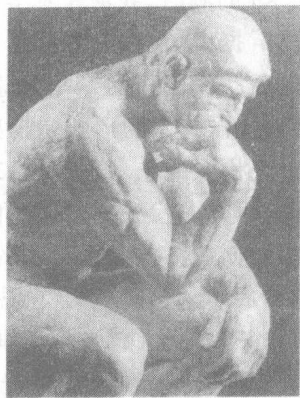
所谓“感悟”,“感”是指感知,“悟”是指理解。

1. 艺术理论能使我们正确地感知艺术作品

青年朋友们往往会问,有眼睛谁不会感知绘画和雕塑呢?有耳朵谁不会感知音乐呢?好吧,哪位朋友不信,就请回答我一个简单的问题:法国著名艺术家罗丹的代表作《思想者》(绪-4)中那位思考问题的人的坐姿是怎样的?朋友们已不止不一次地“感知”过《思想者》,他们会十分肯

绪-4 思想者(第一幅) 罗丹

绪-5 思想者(第二幅) 罗丹

定地回答说:那位思想者的坐姿是右肘放在右腿上。真的是这样吗?让我们换一个角度看一下这位《思想者》(绪-5),他的右肘并不放在右腿上,而是放在左腿上。为什么看错了呢?这是一个很复杂的问题,只有艺术理论才能回答。人们习惯的坐姿是右肘放在右腿上,于是就在心中形成了一个固定的“图式”。当我们观察外界的坐姿时,往往自觉不自觉地用心中的“图式”去修正外界的“图式”,误以为外界的“图式”就像自己心中的“图式”一样。可见,眼睛并不可靠。没有偏见的纯真之眼是不存在的。任何人的眼睛都会受到自己主观因素的影响,或多或少地产生偏见。只有艺术理论修养较高的人才能克服眼睛的偏见去正确地感知艺术作品。

2. 艺术理论能使我们正确地理解艺术作品

我们对待艺术作品不仅要用眼睛去看,用耳朵去听,而且要用用心去理解。感知到了的东西并不一定理解,只有理解了的东西才能更深刻地感知。我们仍以《思想者》为例,那个思考问题的人为什么要把右肘放在左腿上?这个问题,用眼睛去感知是无法回答的,只有用心去领悟才能回答。青年人往往回答说,思想者在想一个很困难的问题,所以要用这个姿势去思考。让我们来检验一下这种回答是否正确,我们把右肘放在左腿上有什么感觉?这是很不舒服、很难持久的姿势,当我们遇到了考试中难以回答的问题何曾用这种姿势去思考过?

怎样才能寻找到正确的答案?请认真把本书学完,那时,不仅对《思想者》、而且对许多艺术作品的感悟都会提高一个层次。

(二) 树立正确的艺术创作的目的

艺术学校的学生树立正确的创作目的,不但对将来的工作,而且对目前的学习,都是有意义的。艺术创作的目的是艺术家的世界观、人生观在艺术创作中的具体体现。进步的世界观和人生观会树立正确的艺术创作目的,落后的世界观和人生观会树立错误的艺术创作目的。正因为如此,毛泽东同志才说,艺术创作目的“是一个根本的问题,原则的问题”。

正确的艺术创作的目的是什么呢?就是为人民、为祖国、为社会主义而创作。邓小平说:“任何进步的、革命的文艺工作者都不能不考虑作品的社会影响,不能不考虑人民的利益、国家

的利益、党的利益。”^①又说：“我们的社会主义文艺，要通过有血有肉、生动感人的艺术形象，真实地反映丰富的社会生活，反映人们在各种社会关系中的本质，表现时代前进的要求和历史发展的趋势，并且努力用社会主义思想教育人民，给他们以积极进取、奋发图强的精神。”^②无数优秀的艺术家遵循小平同志的教导创作出了无愧于社会主义新时代的优秀作品。

对于在校的学生来说，他们的主要任务是学习。有没有必要和可能现在就树立正确的艺术创作目的？我们认为，在校学生树立正确的艺术创作目的不仅是必要的，而且是可能的。

鲁迅先生就是在学生时代树立了正确的艺术创作目的。鲁迅之所以成为伟大的文学家是与他在学生时代树立了正确的艺术创作目的分不开的。鲁迅 21 岁时曾在日本仙台医学专门学校学医。他说：“我的梦很美满，预备卒業回来，救治像我父亲似的被误的病人的疾苦，战争时候便去当军医，一面又促进了国人对于维新的信仰。”后来，在教授微生物学的课堂上放映了一部反映日俄战争的时事影片，表现了两个帝国主义国家为了争夺势力范围在中国土地上杀人放火。有一回，竟在影片中出现了一个中国人，据说是俄国人的间谍，被手握钢刀的日本兵五花大绑砍头示众。刑场上许多围观的中国人神情麻木。这件事深深刺激了这位满怀爱国热情的青年学生，决心弃医从文，他在《呐喊·自序》中写道：“从那一回以后，我便觉得医学并非一件紧要事，凡是愚弱的国民，即使体格如何健全，如何茁壮，也只能做毫无意义的示众的材料和看客，病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要著，是在改变他们的精神，而善于改变精神的是，我那时以为当然要推文艺，于是想提倡文艺运动了。”在鲁迅看来，当时的中国就像一间万难破毁的铁屋子，里面沉睡的人们不久都要闷死。鲁迅就是要以文艺为武器呐喊，唤醒沉睡的国人，毁掉这间铁屋。这不是很神圣的艺术创作目的吗？以后，鲁迅成为新文化运动的伟大旗手。

提起人民音乐家聂耳我们立刻想到《义勇军进行曲》，每每听到那激动人心的旋律，总使人热血沸腾、豪情满怀，产生要为祖国和人民献出一切的冲动。但是，你是否知道，聂耳也是在青年时代就树立了正确的艺术创作目的？聂耳十几岁在云南省师范学习时就写过一篇作文“我的人生观”，明确提出“打倒恶社会，建设新社会”的奋斗目标。1930 年，18 岁的聂耳到了上海，已经觉悟到“今后我的研究和创作文艺的方针将改变了，不再作个人的呻吟或以个人的革命性表现去影响群众”，而要“向着新的艺术运动的方向跑去”。1932 年，在他 20 岁生日时在日记中写道：“你要向那群众深入，在那里，你将有新鲜的材料，创造出新鲜的艺术。喂！努力！那条才是时代的大路！”此后，他深入工地、码头，看到了劳动群众中蕴藏着的强大力量，理解了无产阶级作为“开路先锋”的英雄性格。正因为如此，他能够在《码头工人歌》、《开路先锋》、《大路歌》中展现中国人民的不屈性格和豪迈精神。我们可以这样说，没有青年时代树立的正确的艺术创作目的的聂耳，就没有“中国革命之号角，人民解放之鼙鼓”（郭沫若：《聂耳墓志铭》）的聂耳。

（三）净化自己的灵魂

鲁迅说：“美术家固然须有精熟的技工，但必须有进步的思想与高尚的人格。他的创作表面上是一张画或一个雕像，其实是他的思想和人格的表现。”^③

在一切名垂千古的艺术作品的背后都闪耀着艺术家纯洁灵魂的光辉，我们欣赏那魅力无穷的艺术作品，总可以感悟到艺术家纯洁灵魂的光辉。

① 《邓小平文选》，人民出版社，1983 年版，第 220 页。

② 《邓小平文选》，人民出版社，1983 年版，第 182 页。

③ 《鲁迅全集》，第 1 卷，第 404 页。

梵高一生留给我们的的是2000余幅名垂千古的佳作,是拍卖价高达3990万美元的《向日葵》。然而社会给予梵高的却是痛苦、贫困和孤独。梵高生前只卖出去过一幅画,那是在他临终前一位名叫安娜·鲍克的老太太用400法郎买去的,这几乎是梵高作画一生惟一的收入。然而,当他的弟弟每10天寄来50法郎时,他想的不是如何维持生活,而是购买绘画用具去画那些永远也卖不出去的画,有时一个星期只靠清水和赊来的一个面包维持生命。他像一架机器,早上加进去的是清水、面包和颜料,晚上出来的却是迷人的画。人们问道:“为了什么目的呢?”世界著名传记作家欧文·斯通回答说:“成功的愿望已经离开了温森特。……他可以没有妻子、家庭和子女;他可以没有爱情、友谊和健康;他可以没有可靠而舒适的物质生活;他甚至可以没有上帝,但是他不能没有这种比他自身更伟大的东西——创造的力量和才能,那才是他的生命。”^①不为名,不为利,他忍受痛苦、贫困和孤独,而把自己的全部献给了艺术,这是一个怎样纯洁的灵魂!

当我们听到西部歌王王洛宾那动人心魄的旋律,就会在心中看到玫瑰、黄莺、明月和晚霞。我们没有忘记,给予艺术家的虽然有美丽的鲜花和热烈的掌声,但更多的是黑暗的牢狱、难耐的凄凉、非人的折磨和悲惨的生活,而他给予人们的不是仇恨、愤慨、悲伤和眼泪,而是欢乐、光明、友爱和幸福。王洛宾的心就像一个高效能的净水装置,流进去的是污泥浊水,而流出来的却是甘甜的清泉。你是否已经体味到在艺术家胸膛里跳跃的那颗水晶般纯洁的心?

我国当代著名美术家韩美林在文革开始后不久先被批斗,后被投入监狱,经历了难以言传的人生苦难。由于难以忍受的饥饿,是他曾在众目睽睽之下吃掉别人扔掉的沾满泥土、爬满苍蝇的五个包子皮。曾经听到碗响或者别人讲一个“米”字就满嘴口水、浑身战栗。他也曾跪在路旁舔食别人酒醉后的呕吐物。韩美林怎样看这种苦难?他说:“20年后的今天,这五个包子皮,在我身上产生了多大能量?他造就了多少事业?壮了我多少胆?!它让我成了一条顶天立地的汉子,他炼就了我一身铮铮铁骨,它让我悟出了人生最最深邃的活着的真理。我虽然沉入了这无边的人生苦海,我却悟透了做人的真谛。”他对学生们说:“你们可知道什么是一条汉子吗?我说:一个多么高多么大的男子汉,就要有多么高多么大的支撑架。但这个支撑架全部是由苦难、羞辱、辛酸、失落、空虚和孤独组合起来的。”又说:“酸甜苦辣的人生,天堂地狱的世界,才能创造出一个个伟大的艺术家,这就是炼狱,这就是苦海。”苦难,对于一个有着纯洁善良的心灵的艺术家来说,意味着什么?他作出了响亮地回答:“十八层地狱,是锤炼汉子的最高的学府。我就是从那里来的。”

艺术理论并不是枯燥的,从一定意义上来说,它是为艺术家的灵魂谱写的一首韵味无穷的长诗!

学习艺术理论,并不是无益的,它是要使青年朋友们都具有与艺术家一样的真善美的纯洁灵魂!

学习艺术理论的终极目的是净化人的灵魂。

宗白华先生对艺术的真谛和作用这样写道:“艺术的境界,既使心灵和宇宙净化,又使心灵和宇宙深化,使人在超脱的胸襟里体味到宇宙的深境。”^②

① 欧文·斯通:《梵高传》,北京出版社,1983年版,第426页。

② 宗白华:《美学与意境》,人民出版社,1987年版,第223页。

四、学习艺术理论的方法

(一) 坚持以马克思主义哲学为指导去理解艺术理论

所谓艺术理论,就是以一定的哲学为指导去总结概括艺术作品和艺术实践所得到的结论。

所谓科学的艺术理论,就是以马克思主义哲学为指导去总结概括艺术作品和艺术实践所得到的科学结论。

由此可见,学习艺术理论,必须坚持马克思主义哲学的指导作用。

青年朋友会问:马克思主义哲学那厚厚的教科书令人生畏,那复杂抽象的逻辑推论令人难解。学习艺术理论之前先要学习马克思主义哲学,这不是太难了么?其实,马克思、恩格斯从来也没有把自己的哲学观点写成一本书,若要讲他们的哲学体系要说很多很多的话,但是,若要讲这个哲学体系中的核心观点,也就是一句话:社会的政治、哲学、道德、宗教、艺术等等的存在及其发展的终极原因是经济,准确地说,是生产力与生产关系。这就是马克思主义哲学的最基本的观点。联系到我们现在所要讨论的问题,那就是:艺术的存在及其发展的终极原因是经济。凡是符合这个观点的艺术理论,就是马克思主义的艺术理论;凡是不符合这个观点的艺术理论,就是非马克思主义的艺术理论。

在艺术理论的发展史上,许多大师和他们的煌煌巨著,资料之丰富,论证之严密,使人叹服,就是因为缺少马克思主义哲学的世界观和方法论的指导,未能科学地阐明艺术的本性及其一般规律。

19世纪法国艺术理论家丹纳在《艺术哲学》一书中用生动活泼的文字去探索艺术存在及其变动的原因,由于种种原因,他无法接受马克思主义的世界观和方法论,因而天才的理论家在探索真理的道路上走入歧途。他说,当我们观察艺术时首先想到的是杰出的艺术家:莎士比亚、达·芬奇,他们好像是天上掉下来的奇迹,是别的星球上飞来的陨石,谁知道他们是怎么产生的呢?好像无规律可寻。丹纳说,这是不对的。杰出的艺术家是被一个艺术家家族所决定的。如果说这个艺术家家族是一棵大树,那么,杰出的艺术家就好像是这棵树的最高的枝条,其他艺术家就像这棵树上的较低的枝条。那么,这个艺术家家族又是由什么决定的呢?社会心理。有乐观向上的社会心理,就有乐观向上的艺术家家族,因而就有乐观向上的艺术作品。有悲观颓废的社会心理,就有悲观颓废的艺术家家族,因而就有悲观颓废的艺术作品。社会心理又是由什么决定呢?社会环境。如果社会环境是腐化堕落、人口锐减、连年饥馑、疫病频仍,就一定会产生悲观颓废的社会心理。如果社会环境是政治清明、人口增加、富裕安康、生活安定,就一定会产生乐观向上的社会心理。由此可见,环境是艺术发展的最后的原因。但是,人们还会问:环境还有原因吗?或者说,环境又是由什么决定的?丹纳说,是人性。总之,艺术是由社会心理决定的,社会心理是由社会环境决定的,社会环境是由人性决定的。丹纳喜欢用植物与艺术作比较,艺术就像植物的花朵,心理就像植物的枝叶,环境就像植物的土壤,人性就像植物的种子。人性是艺术存在及其发展的最后的、终极的原因。试举一例:意大利文艺复兴的艺术之花是哪里来的?来自意大利人的心理。意大利人的心理是哪里来的?来自意大利文艺复兴的环境。意大利文艺复兴的环境又是从哪里来的?来自意大利人的本性。至此,丹纳遇到了难题:意大利人的本性是不变的,中世纪是那样,现在也是那样。那么,意大利文艺复兴为什么不能提前五百年或延续五百年呢?丹纳无法回答这个问题。俄国理论家普列汉诺夫依据马克思主义哲学纠正了丹纳的艺术理论的

错误,他说:“任何一个民族的艺术都是由它的心理所决定的;它的心理是由它的境况所造成的,而它的境况归根到底是受它的生产力状况和它的生产关系制约的。”^①

由此可见,马克思主义哲学是研究和学习艺术理论的科学的世界观和方法论。

(二) 联系艺术作品去理解艺术理论

艺术理论从哪里来的?是从艺术作品中概括抽象出来的。因此,只有理解艺术作品,才能正确地理解艺术理论。正像水果是从苹果、桃子、橘子中概括抽象出来的一样,只有先知道苹果、桃子、橘子,然后才能知道水果。

学习艺术理论为什么要联系艺术作品呢?因为艺术理论的正确性要用艺术作品来验证。也就是说,任何艺术理论,只有在艺术作品中得到确证,才能够称得上是科学的艺术理论。反之,在艺术作品中得不到确证的艺术理论,只能说是错误的艺术理论。因此,在学习艺术理论的过程中,应当不断地把理论与作品加以对照,以便验证、理解、接受艺术理论。如果在学习过程中脱离艺术作品,那就无法验证、理解、接受艺术理论。

怎样才能了解更多的艺术作品呢?最好的方式是读几本可靠的、全面的艺术史书籍。从艺术门类来说,不仅要阅读美术(绘画、雕塑、建筑艺术、工艺美术)史,而且要阅读音乐史、舞蹈史、戏剧史、电影史、文学史等等。从艺术的地域来说,不仅要阅读西方的艺术史,而且要阅读东方的艺术史。从艺术的发展过程来看,不仅要阅读传统的艺术史,而且要阅读现代的艺术史。这一点对于在校学生来说,是很难做到的,但是,从现在起可以作为自己努力的方向。

艺术理论既是一门理论性很强的课程,又是一门实践性很强的课程。在学习艺术理论时,对于艺术创作来说,它是艺术创作的指南;对于艺术欣赏来说,它是欣赏艺术作品的向导;对于阅读艺术史来说,它是艺术发展的理念。

总之,学习艺术理论要贯彻理论联系实际的原则。

复习题

1. 什么是艺术理论?艺术理论是从哪里来的?
2. “美的艺术”是谁提出的?它在艺术理论发展史上有什么重大意义?
3. 克罗齐的艺术理论的主要观点是什么?它在艺术理论的发展史上有什么重大的意义?
4. 传统的艺术理论与现代的艺术理论的根本区别何在?它们对艺术的发展有何深远的影响?请举例说明。
5. 康拉德·费德勒的艺术理论有何重大意义?
6. 学习艺术理论的目的是什么?
7. 举例说明学习艺术理论要以马克思主义哲学为指导。
8. 举例说明学习艺术理论要贯彻理论联系实际的原则。
9. 罗丹的《思想者》把右肘放在左腿上,这是为什么呢?

^① 《普列汉诺夫哲学著作选集》,三联书店,1984年版,第5卷,第350页。

第一章 艺术是社会生活的反映

第一节 艺术作品都是社会生活的反映

一、艺术是社会生活的反映,这是阐明艺术本质的出发点

艺术是什么?艺术与非艺术的界限是什么?这是艺术理论的首要问题,也是艺术理论的根本问题。

艺术是什么?每一个人都认为自己是明白的、清楚的。艺术不就是达·芬奇的绘画、米开朗基罗的雕塑、贝多芬的音乐、邓肯的舞蹈吗?如此浅显的问题,怎么一到了艺术理论家那里就变得神秘了呢?朋友,别急,如果你仔细想一想,就会感到这是一个十分复杂的问题。

谁也不否认,达·芬奇的绘画是艺术。但是,据说达·芬奇最初向佛罗伦萨画家兼雕刻家安德列亚·德义·韦罗基奥学习绘画,老师叫他每天画一只鸡蛋的素描,前后竟达两万张鸡蛋的素描,那是艺术吗?同学们在课堂上所画的石膏像素描和色彩写生那是艺术吗?如果不是,为什么安格尔、王式廓画的素描又叫艺术呢?我们每一位同学写的字是非艺术,为什么王羲之写的字就叫做书法艺术呢?我们住的宿舍是非艺术,为什么悉尼歌剧院就叫做建筑艺术呢?还有服装与服装艺术,陶瓷与陶瓷艺术,它们的本质区别何在呢?

要讲清楚什么是艺术,什么是非艺术,要讲许许多多的道理,说很多很多的话。但是,不管讲多少道理,说多少话,讲的第一条道理,说的第一句话,就是艺术是社会生活的反映,它是阐明艺术本质的出发点。

二、怎样证明艺术是社会生活的反映

如何证明艺术是社会生活的反映?这确实是个难题。艺术作品成千上万,不计其数,无法穷尽。因此,我们永远也不可能对每一件艺术作品作出分析,从而确证艺术是社会生活的反映。

艺术作品不管如何千差万别、成千上万,大体上可以区分为两类:再现性的艺术作品与表现性的艺术作品。所谓再现性的艺术作品就是艺术家接触了社会生活,产生了情感,又把情感用真实的社会生活表现出来。所谓表现性的艺术作品就是艺术家接触了社会生活,产生了情感,不再用真实的社会生活而是借助其他手段直接表现情感。由于情感来自社会生活,表现了情感,也就是反映了社会生活。

由此可见,再现性的艺术作品与表现性的艺术作品不管有多少区别,都不能掩盖它们的共同本质——社会生活的反映。

三、再现性的艺术作品是社会生活的反映

再现性的艺术作品直接呈现客观事物的真实物象,艺术家的思想感情渗透在真实物象之中,