

胡鸢飞 张 引 傅泽淳 主编

文艺知识

湖南大学出版社

《文艺知识》编写组人员

主编：

胡 鹄 飞   张   引   傅 泽 淳

编写者：（按姓氏笔划为序）

王 照 明	王 宏 志	后 柏 川
邬 朝 祝	陈 树 立	张 引
张 应 中	金 明 春	胡 鹄 飞
贺 丰 玉	傅 泽 淳	曾 强 梅

前 言

《文艺知识》是我们为湖南师范大学《群众文化大专班》和岳阳大学《群众文化专业证书班》编写的一本教材，作为学习文艺基本原理和基础知识的入门课。

教材分为十二讲，前后两讲集中讲文艺的本质、特征等共性问题，其余十讲，分别介绍十个主要文艺门类的基本理论和基础知识。由于文艺的门类多，文艺现象比较复杂，每一个文艺门类都有各自的特点和规律，因此，在有限的篇幅里写出一本适合群众文化专业学习的教材，难度是比较大的。迫于实际需要，出自对群众文化教育事业的熱誠，我们才无所顾忌地参考了有关文艺著作和资料，写成这本教材，呈献给群文专业班学员和广大读者。不当之处，恳切希望读者和各文艺门类专家、学者指正。

本教续编写组由（按姓氏笔划）王照明、王宏志、后柏川、鄔朝祝、陈树立、张引、张应中、金明春、胡鶚飞、贺丰玉、傅泽淳、曾强梅组成。由胡鶚飞、张引、傅泽淳任主编。全书章节及主要内容由编写组集体讨论确定，然后分工执笔编写。各章定稿之后，由主编分别作了修改。最后由胡鶚飞负责文字定稿。

教材编写过程中，得到湖南省文化厅、湖南省群众文化学会、湖南省群众艺术馆、湖南省文化艺术干部学校的关怀

和支持，湖南大学出版社为本教材能尽快出版，作了很大努力，在此一并致谢。

编 写 组

一九八九年二月二十日

目 录

前言

第一讲 文艺的本质、特征和社会功能	(1)
第一节 文艺的本质.....	(1)
第二节 文艺反映社会生活的特征.....	(10)
第三节 文艺的社会功能.....	(17)
第二讲 戏剧	(26)
第一节 戏剧艺术的特征和分类.....	(26)
第二节 中国戏曲的表现优势.....	(31)
第三节 中国戏曲的舞台演出形式及剧作特点.....	(37)
第四节 戏曲的语言特征.....	(42)
第五节 西方现代派戏剧.....	(50)
第三讲 曲艺	(58)
第一节 曲艺的艺术特征.....	(58)
第二节 曲艺的种类.....	(63)
第三节 曲艺的写作.....	(71)
第四讲 音乐	(93)
第一节 音乐的特征.....	(93)
第二节 音乐的表现手段.....	(95)
第三节 音乐的类别、形式和体裁.....	(99)
第四节 音乐创作.....	(106)
第五节 音乐演唱.....	(113)

第六节 音乐鉴赏	(118)
第五讲 舞蹈	(124)
第一节 舞蹈的定义与分类	(124)
第二节 舞蹈艺术的特征	(130)
第三节 舞蹈创作	(136)
第四节 舞蹈艺术的美学特征	(142)
第五节 舞蹈的欣赏与评论	(148)
第六讲 美术	(153)
第一节 美术的特征和品类	(153)
第二节 西方美术发展概况和现代艺术流派	(164)
第七讲 摄影	(185)
第一节 摄影术的产生和发展	(185)
第二节 摄影艺术的特点和类别	(190)
第三节 摄影艺术实践几个高度	(193)
第四节 摄影艺术的鉴别与欣赏	(198)
第八讲 电影	(205)
第一节 电影艺术的特征	(205)
第二节 电影编剧	(210)
第三节 电影制片艺术	(218)
第四节 电影的蒙太奇	(228)
第五节 电影的长镜头	(230)
第六节 电影的鉴赏与评论	(231)
第九讲 电视	(234)
第一 电视剧的本质、体裁和形式	(234)
第二 电视传播特性	(239)
第三 电视编辑	(242)

第四节	电视制作方式·····	(244)
第五节	电视采访·····	(247)
第十讲	民间文学 ·····	(248)
第一节	民间文学的涵义和种类·····	(248)
第二节	民间文学的特性·····	(257)
第三节	民间文学的社会功能·····	(263)
第四节	民间文学的搜集整理·····	(270)
第十一讲	书法 ·····	(278)
第一节	书法艺术的含义和特征·····	(278)
第二节	书法艺术的基本构成要素·····	(285)
第三节	书法欣赏·····	(293)
第四节	书法的形成和发展·····	(299)
第十二讲	社会主义的文艺应当为人民服务、为社会服务 ·····	(306)
第一节	为人民服务、为社会主义服务是文艺的根本方向·····	(306)
第二节	坚持把社会效益作为文艺的最高准则·····	(309)
第三节	文艺为人民服务、为社会主义服务有广阔的道路·····	(312)

第一讲 文艺的本 质、特征和社会功能

什么是文艺？简单地说：文艺是绘画、雕塑、音乐、舞蹈、书法、文学、戏剧、电影、电视剧、摄影、杂技等各个文艺门类的总称。这是从文艺的种类构成上说的。从揭示文艺的本质上讲，文艺是一种通过塑造形象反映社会生活，表现思想感情，而且也包含着作者的思想感情，包含着作者对生活的认识和态度的特殊的社会意识形态。当然，要真正认识什么是文艺，需要从各个层次上对文艺的本质与特征作出具体的分析。

第一节 文艺的本质

文艺作为一种社会意识形态，与社会生活有着不可分割的关系，文艺反映社会生活，社会生活是文艺创作的唯一源泉。但是，对这个问题历来有着不同的回答。

一、马克思主义诞生之前，关于文艺本质的几种主要看法

1. 理念说

这是一种客观唯心主义的观点。认为文艺是某种存在于现实世界和人的意识之外的“理念”、“绝对精神”或上帝

意志的反映。古希腊哲学家柏拉图认为“理念”是文艺的源泉，现实是对理念的摹仿，文艺又是对现实的摹仿，因而文艺是“影子的影子”。他说的“理念”实际上就是指神，万物都是神创造的。画家则是对神的创造进行了摹仿，因此“和真理隔着三层”（《理想国》）。德国唯心主义哲学家黑格尔也认为“绝对精神”是世界的本源，文艺、宗教、哲学是绝对精神在不断自我实现过程中派生出来的，其中文艺是最不完善的一种。并认为“美就是理念的感性显现”。“艺术的内容就是理念，艺术的形式就是诉诸感官的形象。”他继承和发展了柏拉图的理论，所不同的是，并不认为理念就是神。其实他所说的理念，仍然是以割裂文艺与社会生活的联系为特征的。

2. 心灵说

这是一种主观唯心主义的观点。认为意识是第一性的，客观世界是第二性的，由人的意识创造出来。因此它把文艺与现实分割开来，认为文艺只是艺术家个人主观意识的产物，是天才心灵的创造。如德国主观唯心主义美学家康德认为，文艺纯粹是艺术家的天才、灵感的产物，“美的艺术是天才的艺术”，“天才就是那天赋的才能，它给艺术制定法规”。奥地利精神分析学派心理学创始人弗洛伊德认为，文艺创作来源于人的本能欲望特别是性欲，是一种“潜意识”的表现。日本学者厨川白村则认为，“艺术是纯然的生命的表现；是能够全然离了外界的压抑和强制，站在绝对自由的心境上，表现出个性来的唯一的世界”。这类主观唯心主义的文艺观，都企图单纯从生理学或心理学的观点解释艺术的起源问题，脱离了人们的社会实践，割裂了文艺与社会生活

的联系。

3. 摹仿说

认为文艺摹仿现实，是社会生活的反映，承认物质第一性，意识第二性。如《吕氏春秋·大乐篇》：“昔黄帝令伶伦作为律。伶伦……听凤凰之鸣，以制十二律。”古希腊唯物主义哲学家德谟克利特认为，人类在许多重要的事情上是摹仿禽兽的，其中“从天鹅和黄莺等歌唱的鸟学会了唱歌。”

（《著作残篇》）

文艺复兴时期的莎士比亚、塞万提斯，启蒙运动时期的狄德罗、莱辛、歌德，十九世纪俄国革命民主主义者别林斯基、车尔尼雪夫斯基等人，都继承并丰富发展了这一理论。别林斯基说“艺术是现实的复制”，“艺术的任务不是修改，不是美化生活，而是显示生活的实际存在的样子。”车尔尼雪夫斯基说：“艺术的第一目的是再现现实。”与前两种唯心主义的艺术观相反，它是从文艺与现实的联系中认识文艺，认为文艺是社会生活的反映。但它否定了文艺反映生活的主观能动作用，不能科学地解释文艺与社会生活的关系。

二、文艺是社会生活的反映

马克思主义与唯心主义相反，认为存在第一性，意识第二性，存在决定意识。而生活是第一性的，文艺是第二性的，文艺源于生活，是对生活的能动的反映。

1. 劳动先于文艺

恩格斯说：“人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等……。”俄国早期的马克思主义者普列汉诺夫认为：“劳动先于艺术”，“任何一个

民族的艺术，依据我的意见，总是同他的经济有着最密切的因果联系。”毛泽东同志指出：“作为观念形态的文艺作品，都是一定的社会生活在人类头脑中反映的产物。”

这就告诉我们：文艺源于社会生活，它与社会生活的关系，是反映和被反映的关系。从文艺起源于劳动来看，如原始社会的艺术，有的往往产生于劳动过程，有的是摹仿或再现劳动生活的场景。汉代的《淮南子·道应训》中说：“今夫举大木者，前呼‘邪许’，后亦应之，此举重劝力之歌也。”战国后期的《吕氏春秋·古乐篇》中载：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阕。”这些诗歌、音乐、舞蹈就是直接起因于劳动，并成为劳动的组成部分。又如《尚书·益稷》中说的“击石附石，百兽率舞”的捕兽舞和岩洞壁画等，是对劳动生活场景的摹仿和再现。随着生产力的发展和社会的进步，原始文艺也逐步扩大了自己的表现领域，产生了描写战争、爱情、宗教，歌颂英雄等各种舞蹈、音乐、诗歌、绘画、雕刻和原始戏剧作品。因此说，文艺起源于劳动，从它的诞生开始，就是作为对社会生活的反映而出现的。

2. 社会生活是文艺创作的唯一源泉

文艺的种类多种多样，表现手法丰富多彩，题材无限广阔，但不管怎样，都是对社会生活的反映，社会生活是文艺创作的唯一源泉。

《诗经》中的“国风”，主要反映了在封建统治下广大被压迫、被剥削的劳动人民的思想感情。张择端的绘画《清明上河图》，描绘的是北宋首都汴京的社会繁荣景象。曹雪芹的《红楼梦》，则通过贾宝玉和林黛玉的爱情悲剧和贾薛

史王四大家族的兴衰，深刻地揭示了封建阶级败落和崩溃的必然命运。郭沫若的话剧《屈原》，写爱国诗人屈原与楚怀王及南后郑袖等出卖祖国的无耻行径进行斗争的事迹，歌颂了屈原热爱祖国的崇高思想和毫不妥协的斗争精神。贺敬之等创作和改编的新歌剧和电影、舞剧《白毛女》，是根据当年发生在陕北的“白毛仙姑”的真实故事，经过改造加工而创造出来的，充分表现了“旧社会把人变成鬼，新社会把鬼变成人”的这一深刻主题。所有这些，都是作家艺术家从生活中汲取素材、题材，提炼主题，对社会生活作出表现的结果。

同样，抒发个人情感和描写自然现象的作品，也是一定的社会生活的反映。因为人的思想感情，不是凭空产生的，而是来自丰富多彩、纷繁复杂的社会生活。何休在《公羊解诂》中说：“男女有所怨恨，相从而歌。饥者歌其食，劳者歌其事。”刘勰在《文心雕龙·明诗》论诗歌的产生时说：“人禀七情，应物斯感，感物吟志，莫非自然。”钟嵘在《诗品》中说：“气之动物，物之感人。故摇荡性情，形诸舞咏。”抒情诗、抒情歌曲、情绪舞蹈等等，是作家艺术家通过自己的个性去感受和理解生活，而后在作品中直抒情感的结果。

描写自然景物和动物的作品也一样。因为人的生活离不开自然界，人与自然界的关系，是改造与被改造、征服与被征服的关系，文艺作品描写自然现象，总是不同程度地与社会生活联系着的。风景诗、咏物诗、山水花鸟画以及某些装饰性的美术作品等，似乎与社会生活无关，或者说关系不大，但它们不可能不注入作者的生活感受和美学观点，甚至

寄托着自己的理想和反映着人民的愿望。毛泽东的词《沁园春·雪》，描绘了雄伟、瑰丽的北国风光，这就与诗人那种高瞻远瞩的伟大襟怀化为一体。“须晴日，看红装素裹，分外妖娆”的雪景，又融化了他对革命事业的坚定不移的信念。为什么封建时代的许多正直的诗人画家喜欢吟颂和画竹梅兰菊荷，其创作的动机是，借景寓意，托物抒情，把自然景物人格化，以象征和体现自己的正直和高洁。近代许多画家喜欢画松树、雄鹰、海燕，这是为了歌颂革命者的无畏精神和崇高品德。齐白石画虾画螃蟹，徐悲鸿画骏马，李可染画牛等等，都贯注了各自的社会政治观点和审美理想，曲折地反映了社会生活。

描写超现实的幻想境界的作品，如神话、童话、科幻故事之类的各种文艺作品，是不是社会生活的反映呢？马克思在《〈政治经济学批判〉导言》中说：“希腊艺术的前提是希腊神话，也就是已经通过人民的幻想用一种不自觉的艺术方式加工过的自然和社会形式本身。”毛泽东在《矛盾论》中说：“神话中的许多变化，例如《山海经》中所说的‘夸父追日’，《淮南子》中所说的‘羿射九日’，《西游记》中所说的孙悟空七十二变和《聊斋志异》中的许多鬼狐变人的故事等等，这种神化中所说的矛盾的互相变化，乃是无数复杂的现实矛盾的互相变化对于人们所引起的一种幼稚的、想象的、主观幻想的变化。”鲁迅在《叶紫作〈丰收〉序》中说：“天才们无论怎样说大话，归根结蒂，还是不能凭空创造。描神画鬼，毫无对证，本可以专靠了神思，所谓‘天马行空’似的挥写了，然而他们写出来的，也不过是三只眼，长颈子，就是在常见的人体上，增加了眼睛一只，增长

了颈子二、三尺而已。”以上这些论述清楚地证明，描写幻想境界的作品，仍然是社会现实生活的反映，只不过作者采取了夸张、变形的艺术手法。例如《后羿射日》，后羿“上射十日，下杀猋貅”等毒蛇猛兽，反映了古代人们在与自然灾害作斗争中想征服支配自然力的强烈愿望。《西游记》中的孙悟空、猪八戒、玉皇大帝及各种妖魔鬼怪，现实生活中是不存在的，但却是根据现实生活创造出来的。

总之，一切艺术作品，描写人物和事件也好，描写自然景物也好，描写神灵、鬼怪、魔幻也好，都是社会生活的反映，社会生活是文艺创作的唯一源泉。

三、文艺是一种社会意识形态

社会意识形态，是指政治、法律、哲学、道德、宗教、文学艺术等社会意识的各种形式。恩格斯在《马克思墓前的讲话》中说“正象达尔文发现有机界的发展规律一样，马克思发现了人类历史的发展规律，即历来为繁茂芜杂的意识形态所掩盖着的一个简单事实：人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等；所以，直接的物质的生活资料的生产，因而一个民族或一个时代的一定的经济发展阶段，便构成为基础，人们的国家制度、法的观点，艺术以至宗教观念，就是从这个基础上发展起来的。”毛泽东指出：“作为观念形态的文艺作品，都是一定的社会生活在人类头脑中的反映的产物。”从这两段话可以看出，文艺是社会意识形态的一种。

为什么说文艺是一种社会意识形态？因为文艺是一种精神生产活动。它反映社会生活，但不是简单的机械的摹拟，也不是镜子式的复现，它是社会生活反映到作家艺术家的头

脑中，经过作家艺术家的选择、集中、概括和评价，所产生的文艺作品，打上了作家、艺术家的思想感情的烙印，是属于观念形态的“第二现实”。

文艺既是一种社会意识形态，属于上层建筑，因此它的性质和发展，便为一定的经济基础所决定和制约。其主要表现在：（一）一定的社会生产力为文艺生产提供所必需的物质基础；（二）一定的生产关系制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程，并决定着一定时代的文艺内容和性质；（三）一定的社会生产力和生产关系的矛盾运动，是社会不断发展演进的内在原因，也是庞大上层建筑包括文艺在内的发展演进的決定因素。恩格斯在《致符·博尔吉乌斯》中说：“政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等的发展是以经济发展为基础的。”因此，有什么样的经济基础，就会有什么样的文艺，每个时代的文艺的内容和性质，总是与每个时代的一定的经济基础相适应的。在奴隶制、封建主义、资本主义、社会主义的经济基础上相应产生并发展着奴隶主义文艺、封建主义文艺、资本主义文艺、社会主义文艺，各自呈现出不同的特点和风貌。

当然，文艺一经产生，它不只是消极地反映经济基础，而是对经济基础有着巨大的反作用。斯大林在《马克思主义和语言学问题》中说，“上层建筑是由基础产生的，但这决不是说，上层建筑只是反映基础，它是消极的、中立的，对自己基础的命运、对阶级的命运、对制度的性质是漠不关心的。相反地，上层建筑一出现，就成为极大的积极力量，积极促进自己基础的形成和巩固，采取一切办法帮助新制度去根除和消灭旧基础和旧阶级。”毛泽东在《新民主主义论》

中说：“一定形态的政治和经济是首先决定那一定形态的文化的，然后，那一定形态的文化又才给予影响和作用于一定形态的政治和经济。”文艺对经济基础的反作用主要表现为两种形态：当文艺与经济基础相适应时，对经济基础起着巩固和保护的作用；当文艺与经济基础不相适应时，则对经济基础起着破坏和瓦解的作用。由于经济基础性质的不同，文艺的反作用一般又有两种性质：进步的文艺加速旧的腐朽的经济基础的崩溃，在历史上起着进步作用；反动的文艺维护腐朽的经济基础，在历史上起着反动的作用。由于文艺内容的复杂性，除了明显的“进步”和“反动”、“有益”和“有害”以外，还有大量中间状态的“无害”的作品，因此对文艺的社会作用不能作简单化的理解，而要进行具体的细致的分析。

文艺作为一种社会意识形态，属于上层建筑的范畴，它与上层建筑领域中其他社会意识形态是相互影响、相互作用的关系。文艺和政治关系很密切，文艺影响政治，但政治对文艺的影响更大。文艺和哲学，一定时期的哲学思想，对文艺思潮、创作方法有很大影响，同样，文艺也可以影响哲学思想的传播。文艺与道德也是相互影响的。文艺作品的内容，必然表现一定时代、一定阶级的伦理道德观念，而它对社会的道德观念又将产生一定的社会影响。汉朝《毛诗选》的作者说：“先王是以经夫妇，成孝敬，厚人伦，美教化，移风俗。”文艺与宗教的互相作用也是很大的。我国古代的佛教，和文学、绘画、雕塑、舞蹈、音乐等有着密切的关系。佛寺建筑、石窟造象、装饰图案为适应宗教内容，在形象上体现出庄严、超然出世的神情，使人感到佛法无边。

汉、魏以后，佛教把音乐作为向神礼拜的重要节目，产生了“道曲”等音乐类名。

第二节 文艺反映社会生活的特征

文艺同其他社会意识形态一样，都是一定的社会生活的反映，但它作为一种特殊的社会意识形态，对社会生活的反映又有自己的特殊性，其主要特征是形象性，与此相联系的还有典型性、审美性等。

一、文艺反映社会生活的形象性

什么叫“形象”？“形象”一词就其本义是指事物的外部形状相貌，是为人们能直接感觉到的方面。什么叫艺术形象呢？那是指艺术家根据现实生活或历史生活的各种现象，经过艺术提炼、概括，创造出来的具有一定思想内容和审美意义的社会生活图画。文艺的形象性，就是指通过塑造具体生动的艺术形象，用生活本身的形式来反映生活的这样一种特征。

文艺之所以要用形象来反映社会生活，首先是与它所反映的对象有关。人类要认识和掌握周围的客观世界，需要对客观世界各个方面的矛盾运动进行整体的研究。社会科学范围内的各门分支学科，只能研究社会生活中某一领域的特殊矛盾。而文艺，则可以把人类社会生活作为一个活的统一的整体，通过主要描写作为“一切社会关系的总和”的人，通过各种生活现象的综合来把握和反映社会生活。但它只有按照生活的本来面貌，用活生生的感性形式，也就是用形象来反映，才能实现这一要求。其次，与人类认识生活的多方面