

艺 术 人 才 的

塑造
经营

与

王秀存 毕俊娥 著
山东人民出版社

艺术人才

的

塑造

与

经营

作者 王秀存
毕俊娥

山东人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术人才的塑造与经营/王秀存,毕俊娥著. — 济南:山东人民出版社,2000.10

ISBN 7-209-02658-4

I. 艺… II. ①王…②毕… III. 艺术家-培养-研究-中国 IV. J03

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 52057 号

艺术人才的塑造与经营

王秀存 毕俊娥

*

山东人民出版社出版发行

(社址:济南经九路胜利大街 39 号 邮政编码:250001)

山东省东营市新华印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 32 开本 19.875 印张 2 插页 480 千字

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—3000

ISBN 7-209-02658-4

C·166 定价:29.00 元

前 言

●
●
前
言

本世纪的最后 10 年,围绕着“在当代中国如何做一个成功的艺术家”这个世纪课题,中国艺术家们的思维更加活跃。如果说,90 年代之前,艺术界的风云变幻主要是以各种外来文艺思潮的冲撞、交汇为表现形式的话,那么,90 年代以后,市场这只“看不见的手”则成为新的文艺控制力量。而且,这只“手”日益高技术化、网络化、全球化、多元化。在这只“手”的操纵下,中国艺术家们的艺术生产活动在经历了一个“由外向内转”(由为政治服务到表现自我)的转变后,又开始经历一个“再向外转”(按照艺术市场的需求运作)的复杂过程。这之间有很大的不同。由于这种不同,以往关于艺术家和艺术生产活动的种种理论、经验、方法都需要重新审视和重新选择,许多问题需要创立新的观念和标准。因此,“在当代中国如何做一个成功的艺术家”这个命题,不仅具有极强的现实意义,而且具有深远的历史意义;既是操作性很强的实践问题,又是一个深刻的理论学术问题。当前,老、中、青三代艺术家们都在深入地思索和积极地实践这个问题,艺术院校的学生们更需要在这

11-11-15

个方面得到有益的指导。也许因作者视野有限，目前尚未见到一本系统论述这个问题的著作。这对于培养合格艺术人才，对于从根本上克服艺术界的种种弊端，促进文艺创作繁荣，不能不产生一定影响。为了满足这种需要，作者不揣浅陋，从1994年起开始尝试这个课题的教学与研究，受到同学们的普遍欢迎，也在专业艺术工作者中引起关注。这本教材就是6年教研成果的产物。

回顾众说纷纭的20世纪中国艺术之旅，面对着当前文艺评价标准的多元化，要想系统地提出具有普遍指导意义的艺术家成功指导方略，确非易事。我们的理念是：实践是检验真理的唯一标准。那些历经时间淘洗后仍为广大接受者所欣赏的作品，是艺术家成功的唯一标志；创造了这种作品的艺术家们的经验体会，就是通向成功之路的可靠向导。正如著名艺术家德拉克洛瓦所说：“一个真正好的画家，才有能力教导他人如何画得好；只有那些一生从事艺术实践的人——他们具有真正而深刻的绘画体验——才能够引导艺术学徒走进辉煌的艺术殿堂。”6年来，我们下功夫对20世纪中国1000多位著名艺术家的人生和艺术道路的成功经验进行了梳理（见我们编著的《艺术家的成功》一书），考察研究了发达国家市场经济体制下艺术生产活动的规律和特点，总结了自己在艺术院校多年从事教学、教育管理工作的经验。在此基础上，以毛泽东和邓小平文艺思想

为指导,立足于中国当前实际,将艺术家置于当代艺术生产活动这个综合工程中进行考察,全面观照生活、作者、作品、读者四个要素之间的互动关系,从艺术家与社会生活、艺术家的自身塑造、艺术创作活动、作品的被接受四个方面,构建了“在当代中国如何做一个成功的艺术家”的逻辑体系。

本教材以大中专艺术院校学生为主要对象。在内容设置上,我们希望在两个方面给同学们一个清晰的概念:一是合格艺术人才的“范本”;二是当代艺术人才人生选择和艺术选择的正确道路。在讲述方式上,不过多地进行理论研讨和抽象演绎,而是运用大量实例,从中归纳概括出基本规律、基本经验和基本方法,特别是方法论原则。同时,密切联系最新的实际,针对需要回答的现实问题,努力使本书具有较强的可读性和实用性。

本教材与作者编著的《艺术家的成功》一书相配套使用。将两书参照着读,效果会更好。

作者

2000年7月18日于泉城

内容简介

本书以“在当代中国如何做一个成功的艺术家”为主题,紧密联系实际,从塑造与经营两个方面进行应用性研究。在“塑造篇”中,作者首先构建了一个适合时代需要的艺术家素质构成模式,然后对其中的重要方面分专题做具体论述。在“经营篇”中,作者在提出当代艺术家成功标准后,着力探讨了艺术生产活动由面向自我转为面向市场后,作者、作品、市场三个方面的经营策略和方法。全书构成一个较完整的逻辑体系。

作者在编著《艺术家的成功》(鲁迅以来 1200 位中国著名艺术家著述辑录, 120 万字)的基础上,结合多年在高等艺术院校从事教学、教育、管理工作的实践撰写此书,立论严谨,论据翔实、典型,论证有力,语言流畅,风格清新,使该书融思想性、知识性、哲理性于一体,有较高的学术含量和可读性。全书注重方法的探讨,努力从理论与实践的结合上提供一些具有普遍意义的范例和思考问题的方法论原则,得到艺术院校学生的广泛好评。

目 录

绪论 塑造与经营:成功的哲学

- 第一节 塑造、经营的定义 (4)
- 第二节 艺术人才应特别重视自身的塑造与
经营 (6)
- 第三节 研究塑造与经营问题应遵循的基本
原则 (28)

塑造篇

第一章 知识经济的呼唤

- 第一节 知识经济对人才素质提出了新的要求 (36)
- 第二节 适应知识经济需要的新型人才模式 (57)

第二章 当代艺术人才素质构成通论

- 第一节 人才素质的定义 (63)
- 第二节 当代艺术人才素质构成 (64)

第三章 艺术人才应具备的特殊素质

- 第一节 独特、非凡的艺术发现的眼力 (99)
- 第二节 运用形象思维的能力特别发达 (101)
- 第三节 艺术情感特别活跃 (104)
- 第四节 丰富的想象力 (108)

第五节	特别发达的创造性思维	(113)
第六节	开放活跃的思想观念	(116)
第七节	强烈的自我意识	(119)
第八节	优异的艺术天赋	(123)
第九节	酷爱艺术	(128)

第四章 磨利思想之剑

第一节	思想水平低艺术家永远不能 成为巨擘	(135)
第二节	怎样磨利思想之剑	(156)

第五章 人生观的科学化

第一节	人生观	(164)
第二节	判断人生观是否科学的标准	(166)
第三节	六种人生观的科学性分析	(169)

第六章 树立正确的艺术观

第一节	关于艺术与人民的关系	(208)
第二节	关于艺术的功能	(212)
第三节	关于艺术与政治的关系	(217)
第四节	关于实行“双百”方针	(220)
第五节	关于艺术批评的标准	(221)
第六节	关于艺术和生活的关系	(223)
第七节	关于艺术家队伍建设	(225)
第八节	关于艺术作品的社会效益和经济效益	(227)
第九节	关于尊重艺术规律	(228)
第十节	关于艺术的对外开放与交流	(229)
第十一节	关于党对艺术工作的领导	(232)

第七章 积累丰富深刻的生活体验

- 第一节 生活体验对艺术家来说是头等重要的东西 (238)
- 第二节 着力于艺术形象的理解和发现 (256)
- 第三节 艺术家积累生活体验的一般经验 (263)

第八章 锤炼过硬的专业基本功

- 第一节 基本功 (275)
- 第二节 大手笔决不可能在只有新观念而乏功力技巧的艺术家中出现 (279)
- 第三节 艺术家锤炼专业基本功的经验 (287)

第九章 厚积学养

- 第一节 文化修养 (303)
- 第二节 艺术理论修养 (318)
- 第三节 审美修养 (319)

第十章 修炼高洁的人品

- 第一节 人品差的人不能做艺术家 (323)
- 第二节 优秀艺术家的人品特征 (325)
- 第三节 人品的修炼 (362)

第十一章 砥砺高尚的艺德

- 第一节 赤诚的艺术追求 (369)
- 第二节 高度的社会责任感 (375)
- 第三节 严谨的创作态度 (385)
- 第四节 自由的创作心境 (389)
- 第五节 真诚尊重受众 (394)

第六节 广阔的治学胸怀	(400)
-------------------	-------

经 营 篇

第十二章 多出精品:成功的唯一标志

第一节 精品使艺术家不朽	(408)
第二节 什么是精品	(414)
第三节 精品的鉴定	(427)

第十三章 遵循正确的创作指导思想

第一节 艺术的:缺乏艺术性的艺术品,无论思想 上怎样进步,也是没有力量的	(434)
第二节 时代的:谁反映了时代,时代将选择谁, 并留下他的作品和名字	(437)
第三节 民族的:愈是民族的,也就愈是 世界的	(444)
第四节 个性的:不相同才是艺术	(450)
第五节 有情的:有感而发,动情之作	(458)
第六节 雅俗共赏的:让绝大多数人喜闻乐见	(461)
第七节 真实的:忠于生活才使人信服,才有 丰富多彩	(463)
第八节 主观的:大胆表现自己的主观意趣	(464)
第九节 讲效益的:把社会效益放在首位,力求 社会效益与经济效益的统一	(468)

第十四章 锐意创新

第一节 什么是真正的艺术创新	(476)
第二节 艺术创新的基本经验	(483)

第三节	艺术创新方法论的思考	(494)
-----	------------------	-------

第十五章 赢得接受

第一节	确立“接受之外无作品”的观念	(506)
第二节	关键是要有让人喜闻乐见的作品	(510)
第三节	强化经营,拓展市场	(519)
第四节	积极培养自己的接受者	(526)

第十六章 科学地设计自己

第一节	对决定成才之路的诸因素的分析	(531)
第二节	成才设计的内容	(541)
第三节	成才设计应遵循的原则	(545)

第十七章 全面开发自己

第一节	终身求知是最根本的自我开发	(563)
第二节	乐于在新的尝试中发现新我	(565)
第三节	创造力的开发	(568)
第四节	保持身心健康	(577)
第五节	在“走出去”中激发新思维,捕捉 新机遇	(582)
第六节	掌握战胜逆境与厄运的本领	(586)
第七节	良好的人际关系也是生产力	(589)
第八节	科学严格地管理自己	(594)
第九节	善于表现自己	(595)
第十节	建设好家庭生活	(596)
附 录	创造性思维训练材料	(602)

后 记	(620)
-----------	-------

绪论

INTRODUCTION

塑造与经营:成功的哲学

- 塑造、经营的定义
- 艺术人才应特别重视自身的塑造与经营
- 研究塑造与经营问题应遵循的基本原则

绪论 塑造与经营:成功的哲学

经常有人这样问我:知道你们近年来致力于 20 世纪中国艺术家的调查研究,请概括一下,他们的成功之道究竟是什么?

我说:“你们提的这个题目很大,我们也给个很大的回答吧。我们认为,艺术家成功的唯一标志是作品的成功:赢得接受,常读常新。那些可以作为一般人成功标志的东西——职位、财富、荣誉、奖励、称号、社会知名度等——对艺术家来说都不成为标志。艺术作品是精神产品。它的生产,除了物质、技巧、体能等因素外,还需要生活阅历和人生体验的基础,需要认识能力,需要作者的人品和修养,需要获得接受者的再创造……总之,是一个综合性极强的系统工程,任何一个环节薄弱,都将给作品留下内伤或外伤。给这个系统工程做一个概括,就是两句话:第一,按照真正艺术家的标准把自己塑造好;第二,把这个塑造好的自己经营好,发挥好。这两个方面缺一不可:重视自身塑造,不善于经营,难以获取最大的人生效益;依赖经营,轻视自身塑造,操作出的只能是一个泡沫艺术家。”

——这就是我希望通过这门课传达给大家的基本理念。

今天是开篇第一讲。主要讲三个问题:第一,关于塑造与经营的概念;第二,为什么强调当代艺术人才必须特别重视自身塑造与经营;第三,讲讲当代艺术人才自身塑造与经营应遵循的基本原则。重点是第二个问题。

希望通过本讲的学习,使大家对自身塑造与经营这个问题引

起高度的重视,展开深入的思考,增强自身建设的自觉性。

第一节 塑造、经营的定义

(一)塑造

塑造,就是建设,就是造就。塑造什么?塑造一个优秀的当代艺术家。按什么标准去塑造?按照现代艺术生产主体所应具备的要求去塑造。塑造的方式是什么?是学习,是教育,是训练,是琢磨,是修养,是自我完善……概括地说,所谓当代艺术人才的塑造,就是艺术工作者根据当代艺术生产主体素质的要求所进行的自身建设。

这句话中包含有“艺术生产主体”这个理论概念,需解释一下。主体是人,艺术生产主体就是艺术人才。但主体这个概念是有特殊涵义的。搞艺术创作的人并非什么时候都可以称之为艺术生产主体,只有当他在艺术创作活动中居主动、主导地位即具有主体性时,他才能被称为艺术生产主体。如果一个艺术人才的创作活动处于自发、盲目状态,未进入理性的自觉境界,或者被动地从属于别人,未掌握自由权、主动权,那么,他就是“自身的丧失”,就不是艺术生产的主体。例如,有的艺术人才是从属于资本的,被他人(书商或资本家)所雇佣,以赚钱为目的,写什么、怎么写完全没有自由选择权,那么,他就丧失了自己的主体性,虽然他从事着艺术创作,但却不能称之为艺术生产主体。因此,关于艺术生产主体的定义是这样的:只有处于艺术创作之中并达到自觉自由境界即具有主体性的艺术家,才是真正的艺术生产主体。我们这门课的研究对象,就是这种意义上的当代艺术人才。

一个艺术人才从自发状态走向全面发展境界,是整体性的自我塑造工程。也就是说,当代艺术人才应具备的素质,是一个全面的、动态的概念。为此,我们将在“塑造篇”里讲述十一个题目:知识

经济所需要的人才模式、一般素质构成、特殊素质构成、专业素质、世界观和方法论、人生观和精神素质、艺术观、生活体验、学养、人品、艺德。

(二)经营

经营,汉语词典给出的解释是:“筹划并管理”,“泛指计划和组织”。我们使用的正是这种意义。经营什么?一是经营自己的人生,二是经营好自己的作品,三是经营好自己的艺术生产活动。为什么要经营?因为只有善于经营才有高效益。根据什么来经营?根据现代艺术生产活动客观规律的要求来经营。概括地说,所谓经营,就是指艺术人才根据当代艺术生产活动客观规律的要求,将自己的人生和事业作为一项活动、一件产品,来进行精心地筹划管理,使之合规律、高效益地运作,从而创作出更多的受社会欢迎的艺术精品,实现成功的人生。

这句话中也包含着一个前提性的理论概念即“艺术生产活动”,需解释一下。现代文艺理论认为,艺术创作不是以“作品即终端”这种形式存在的,而是以活动的方式存在的。美国文艺学家艾布拉姆斯提出了文学四要素的著名观点。他认为,文学作为一种活动,总是由作品、作者、世界、读者这四个要素组成的,这四个要素构成了一个交互循环的活动过程:

在这个活动过程中,世界(即社会生活)是文艺创作的源泉,它供给作家创作的灵感、创作的材料;作者通过自己的劳动,把社会生活变成一部部文艺作品;作品是沟通、联接作者与读者的媒体;读者通过阅读作品而使自己有所提高,创造出新的社会生活,也同