

艺术引论

顾建华 主编

曹治国 副主编

艺术引论

艺术引论

曹禺

高等教育出版社

艺 术 引 论

顾建华 主 编

曹治国 副主编

*

高等教育出版社出版

新华书店上海发行所发行

上海市印刷六厂印刷

开本850×1168 1/32 印张11 字数 263,000

1989年10月第1版 1989年11月第1次印刷

印数0001—4,200

ISBN 7-04-002490-X/J·30

定价：3.15元

创造懂得艺术和能够欣赏美的大众

——《艺术引论》序

仇 春 霖

高尔基曾经说过，“人都是艺术家”。人们无论在什么地方，总是希望把“美”带到自己的生活中去。社会主义的一代新人，更应当是“艺术家”，树立高尚的审美理想，提高审美能力和创造美的能力，成为文明的人、全面发展的人、“审美的人”。具有进步的审美观和健康的审美情趣的人，才能真正成为生活的主人，创造出美的生活和美的人生。因而，人类要美化社会、美化生活，首先必须美化自身。

那么，人类如何来美化自身呢？一个重要的途径是加强美育。美育的根本任务，就是要按照美的规律来实现人类自身的美化。席勒在《美育书简》中说：“要使感性的人成为理性的人，除了首先使他成为审美的人，没有其他途径。”美育是人类认识世界、改造世界的重要手段，对推进人类文明和社会进步有着不可估量的重大的意义。

艺术教育又是审美教育的重要途径。艺术是人们按照审美理想和艺术美的规律进行审美创造的产物，是美的结晶。人对现实的审美关系，更集中、更鲜明、更强烈地体现在艺术之中。艺术美是美的高级形态。因此，审美教育把艺术教育作为主要手段，艺术教育在审美教育中占有特殊的地位。

艺术作为一种特殊的意识形态，其社会功能具有整体性，它的主要任务是塑造人的心灵。文学艺术以审美为核心，通过典型、

逼真形象的吸引，情绪的感染和理性的启迪，使人们获得对人生、对社会的理解，在美感的体验中，感情得到陶冶，心灵得到净化，思想得到升华。

但是，正如法国艺术家罗丹所说：“美是到处都有的。对于我们的眼睛不是缺少美，而是缺少发现。”艺术的审美教育作用是多功能的，而这种功能的发挥与欣赏者的“眼睛”有密切的关系。不懂得欣赏文学艺术，对文艺作品不能作出正确的判断和评价，就很难发现和感受到艺术的美，其审美教育的功能也就很难实现。文学艺术是人们对现实审美把握的最高形式，它对人的影响是一种特殊的复杂的作用过程，是多种心理要素综合作用的过程。为了更好地发挥艺术的审美教育作用，有必要对欣赏者进行引导，提高他们的艺术修养和审美能力，使“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众”（马克思：《〈政治经济学批判〉导言》）。

基于这样的认识，我非常欢迎《艺术引论》的出版，这对于“创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众”具有一定意义。把握住艺术学的基础理论，以指导艺术欣赏，将有利于青年们更加自觉地接受审美教育。诚然，培养艺术鉴赏能力和创造能力，最重要的是要参与艺术鉴赏和创造的实践。但是，有了理论的指导，更有助于推动艺术实践和提高艺术实践的效果。

艺术教育是一项高尚的事业、美好的事业、光荣的事业。在《艺术引论》出版之际，谨向艺术教育工作者们表示美好的祝愿！

目 录

绪 论	1
• 艺术学的历史发展和学科地位	1
• 艺术学的性质、对象和范围	3
• 艺术学的任务及其学习和研究的方法论原则	5
第一章 • 艺术本质	10
第一节 • 艺术的本质	10
• 关于艺术本质的不同见解	10
• 艺术是物态化的审美创造	17
第二节 • 艺术的特征	25
• 情感性	25
• 形象性	28
• 独特性	30
第三节 • 艺术的社会属性	32
• 艺术是一种特殊的社会意识形态	32
• 艺术与其他社会意识形态的关系	36
第四节 • 艺术的价值	42
• 艺术的审美价值	43
• 艺术价值的多样性	45
第二章 • 艺术作品	50
第一节 • 艺术作品的内容	50
• 内容是艺术作品的意蕴	50
• 艺术作品的题材	53
• 艺术作品的主题	55
• 艺术作品中的人物	58
第二节 • 艺术作品的形式	59
• 形式是艺术作品内容的存在方式	59
• 艺术作品的结构	62

· 艺术语言和表现手法.....	65
· 艺术的门类和体裁	67
第三节· 艺术作品的内容与形式的关系	69
· 内容是艺术作品的主导因素	69
· 形式的独立性和反作用	71
· 艺术作品内容与形式的关系	74
· 艺术作品构成的其他方面	76
第三章· 艺术发展	78
第一节· 艺术的起源.....	78
· 关于艺术起源的几种代表性观点.....	78
· 艺术起源于人的生命表现和社会实践活动	83
第二节· 艺术发展规律	85
· 艺术发展和社会发展.....	85
· 艺术本身的发展规律性	89
第三节· 艺术创作方法、风格和流派.....	93
· 艺术创作方法	93
· 艺术风格.....	96
· 艺术流派.....	97
第四节· 现代艺术思潮	99
· 现代主义艺术思潮简述	99
· 现代西方主要艺术思潮简介	100
第四章· 艺术创作	106
第一节· 艺术创作的性质和动机	106
· 艺术创作的性质	106
· 艺术创作的动机	109
第二节· 艺术创作的思维形式	114
· 形象思维是艺术创作的主要思维形式	114
· 想象是形象思维的主要活动方式.....	117
· 情感对艺术创作的形象思维具有特殊的作用.....	121
· 艺术创作中的抽象思维	124
· 艺术创作中的灵感思维	127

第三节·艺术创作的过程	133
·审美意象的孕育	133
·审美意象的形成	136
·审美意象的物态化	139
第五章·艺术鉴赏	143
第一节·艺术鉴赏的性质和意义	143
·艺术鉴赏的性质	143
·艺术鉴赏的意义	147
第二节·艺术鉴赏的心理分析	153
·艺术鉴赏中的审美直觉	153
·艺术鉴赏中的审美体验	157
·艺术鉴赏中的审美理解	162
第三节·艺术鉴赏的条件和方法	166
·艺术鉴赏的条件	166
·艺术鉴赏的方法	172
第六章·语言艺术	180
第一节·语言艺术的审美特征	180
·间接造型,诉诸想象	180
·广泛而深入的表现力	183
第二节·诗歌	184
·诗歌的特征	184
·诗歌的分类	187
第三节·散文	191
·散文的特征	191
·散文的分类	192
第四节·小说	194
·小说的特征	194
·小说的叙事观点	198
·小说的分类	201
第五节·剧本	208
·戏剧剧本	208

· 影视剧本.....	210
第七章 · 实用艺术	212
第一节 · 实用艺术的审美特征	212
· 实用功能和审美功能的统一	212
· 内容表现上的抽象性和象征性	215
第二节 · 工艺	219
· 工艺的含义及其类别.....	219
· 工艺的造型美	221
· 工艺的材料美	222
· 工艺的色彩美和装饰美.....	224
· 工艺风格的多样性	226
第三节 · 书法	228
· 书法的含义及其本质	228
· 中国书法的演变及其特点	231
· 书法艺术的审美基础	234
· 书法艺术贵在创新	236
第四节 · 建筑	238
· 建筑的含义及其类别.....	238
· 实体与空间的对立统一.....	241
· 建筑与环境的协调	243
· 建筑是时代精神的镜子.....	245
第八章 · 表演艺术	250
第一节 · 表演艺术的审美特征	250
· 表演性	250
· 抒情性	251
· 结构性	253
第二节 · 音乐	256
· 音乐的特征.....	256
· 音乐的分类.....	259
第三节 · 舞蹈	265
· 舞蹈的特征.....	265

• 舞蹈的分类	269
第九章 • 造型艺术	275
第一节 • 造型艺术的审美特征	275
• 造型性	275
• 瞬间性、静止性和永久性	277
第二节 • 绘画	278
• 绘画的特征	279
• 绘画的分类	280
• 绘画艺术的风格、流派概述	283
第三节 • 雕塑	286
• 雕塑的特征	287
• 雕塑形象美的创造	289
• 雕塑艺术的风格、流派概述	295
第四节 • 摄影	299
• 摄影的特征	299
• 摄影艺术形象的创造	302
• 常见的几种摄影作品	304
• 摄影艺术的流派	307
第十章 • 综合艺术	310
第一节 • 综合艺术的审美特征	310
• 综合性	310
• 表演性	312
• 矛盾冲突性	313
第二节 • 戏剧	315
• 戏剧的特征	315
• 戏剧的分类	320
• 戏曲的基本特点及其种类	323
第三节 • 电影	325
• 电影的产生及其特征	325
• 电影的蒙太奇	327
• 电影的导演和表演艺术	330

第四节·电视	335
• 电视的特征	335
• 电视剧	336
后记	339

绪 论

瑰丽多彩的艺术世界，令人心醉神迷。然而，艺术究竟是什么，它是怎样发生和发展的，它为什么具有摄魂夺魄的魅力，各种艺术又有哪些不同的特征……这并非轻而易举便能明白的。研讨这些问题，同样令人兴趣盎然。现在，艺术教育作为审美教育的基本手段和途径，已经引起人们的重视。在高等学校开设艺术理论课程，将会使青年学生进一步了解艺术的奥秘，提高艺术修养、艺术创造力和艺术鉴赏力，从而更加自觉地实现审美教育，成为全面和谐发展的一代新人。

具有现代科学形态的艺术学是近百年才形成和发展起来的一门独立的学科，它有着自己的研究对象、范围、任务和方法。这是本书首先要说明的问题。

艺术学的历史发展和学科地位

人类的艺术活动如果从原始艺术算起，已有数十万年的历史；如果从人类进入文明时代后的自觉的艺术活动算起，也已有数千年的历史了。在长期的艺术实践中，不断产生着各种各样的艺术思想和艺术理论。西方古希腊以来众多的思想家、艺术家在这方面都有所建树，中国古代的文论、诗论、曲论、乐论、画论、剧论中也有丰富的艺术理论财富，其中都不乏至今仍闪烁着智慧的光辉，给人以启迪的精辟论述。不过由于时代的局限，尚未能形成艺术学的科学体系。到了十八世纪中叶美学学科诞生后，人们仍囿于传统的认识，还往往认为艺术即美，真正的美即艺术美，因而把美学和艺术哲学视为一体。但是从十九世纪中叶开始，西方

艺术思想发生了急剧的变化。艺术不仅有美,还有丑。不仅批判现实主义对丑的揭示、描绘有了独立的艺术价值;开启了现代文学先河的象征主义,更是去高歌“恶之花”,把艺术视野从歌咏风花雪月转向揭示城市生活的喧嚣、丑恶和现代人们内心的苦闷、颓废。“美=艺术”的公式已经不能成立。同时,在自然科学发展的触发下,许多文学艺术研究者改变了旧的形而上的哲学思辨方法,而注重于经验的、实验的科学研究方法,而使艺术研究得到了一次大解放。

正是在这样的背景下,德国的康拉德·费德勒(Konrad Fiedler, 1841—1895)于十九世纪末首先提出了“美学的根本问题与艺术哲学的根本问题完全不同”的新见解,把美和艺术、美学和关于艺术的学问区别开来,从而基本上解决了建立艺术学学科的关键性问题,即指出了艺术学在研究对象上的自律性。费德勒也因此被人称为“现代形式的艺术学之父”、“艺术学之祖”。继费德勒从对象角度提出艺术学的独立性之后,格罗塞(Ernst Grosse, 1862—1927)又着重从方法论上建立艺术科学,主张运用科学的方法来研究艺术现象。他的《艺术的起源》(1894年)、《艺术学研究》(1900年)都是社会学艺术学的代表著作。进入本世纪后,狄索瓦(Max Dessoir, 1867—1947)、乌提兹(E. Utitz, 1883—1965)等人大力倡导一般艺术学,出版了一系列关于一般艺术学的课题、本质、理论体系的很有力度的学术专著,产生了广泛的影响,使艺术学在德国和其他一些西方国家确立了学科地位。二三十年代后,日本、苏联和我国也都出版了艺术学概论、纲要、研究文集一类著作,标志着艺术学学科已经国际化。^①

然而,我国关于艺术学的研究还是相当薄弱的。解放前仅有

① 参见李心峰:《艺术学的构想》,《文艺研究》1988年第2期。

少量的艺术学的译作和专著。新中国成立后虽然在美学、文学研究方面有了很大的进展，但缺乏对一般艺术学的研究。进入建设“四化”的新时期以来，我国艺术界充满了活力，呈现出前所未有的百艺纷陈、繁花竞艳的局面。这就越加迫切地要求尽快改变艺术学研究的落后状况，在我国确立艺术学的学科地位，以适应从理论上概括和促进艺术实践、指导艺术教育的需要。建设有中国特色的马克思主义的艺术学学科，是一个宏伟的系统工程。对于它的体系、结构、基本框架，目前还都在设想之中，要在深入地探讨、研究中不断实践、检验、完善。这本《艺术引论》主要是应当前高等学校进行艺术教育和广大青年学习艺术理论、提高艺术修养的急切要求而编写的，还不是对艺术学学科的全面的勾勒，而是从某些方面作了点也许有益也许失败的尝试。权作一粒石子，为中国的艺术学学科的发展铺路。

艺术学的性质、对象和范围

艺术学在其内部按照理论的抽象度和研究内容的区别，可以划分为三个主要组成部分：艺术原理、艺术史、艺术批评。一般来说，艺术原理是体系性的艺术学，是根据历史和现实所提供的艺术经验，研究各种艺术规律。艺术史是历史性的艺术学，概括艺术发生、发展的历史，揭示其规律性。艺术批评是应用性的艺术学，运用艺术原理对当代艺术家、艺术作品、艺术思潮及其趋势等等进行评价。这三部分，既有相对的独立性，又互相依存、互相影响。艺术原理为艺术史的研究和艺术批评的运用奠定了理论基础，但是它的建立和发展又依赖于艺术史、艺术批评的成果；艺术史为艺术原理、艺术批评提供历史经验；艺术批评又不断丰富艺术原理，并为艺术史开辟新的历程。

艺术学还可以按照以所有艺术为对象和以各个具体门类艺术

为对象,划分为一般艺术学和各个门类艺术学(如文学、音乐学、电影学等等)。一般艺术学统摄各个门类艺术学。

本书以全部艺术现象为对象,主要研究艺术的基本原理和各个门类艺术的基本特征。具体地讲,即前五章为艺术基本原理部分。艺术基本原理大致有以下内容:(1)艺术本质论(包括艺术的社会性质和审美性质,艺术的特征,艺术的价值、功用等);(2)艺术作品论(包括艺术作品的内容,艺术作品的形式,艺术作品的内容和形式的关系等);(3)艺术发展论(包括艺术的起源,艺术的发展规律,艺术创作方法、风格、流派的历史演变,现当代艺术思潮等);(4)艺术创作论(包括艺术创作的性质和动机,艺术创作的思维形式,艺术创作过程等);(5)艺术鉴赏论(包括艺术鉴赏的性质和意义,艺术鉴赏的心理分析,艺术鉴赏的条件和方法等)。

本书的后五章着重探讨各个门类艺术的基本特征。由于审美特征是艺术的最重要、最基本的特征,本书也就以谈艺术的审美特征为主。关于艺术门类的划分,历来有不同的方法:或以主体的感受特点分为视觉艺术、听觉艺术、想象艺术;或以对象的展示方式分为静态艺术、动态艺术等。本书根据艺术的内容和艺术的存在形式这两个方面的特点,结合艺术的表现手段和方式,来对艺术进行分类。从艺术的内容方面看,有的侧重于表现上的具体性,有的侧重于表现上的抽象性;从艺术的存在形式方面看,有的属于时间艺术,有的属于空间艺术。这些因素综合起来,可以把艺术分为以下五大门类:(1)语言艺术(文学),它兼有表现上的具体性和抽象性的特性,其艺术形象不具有物质形态而在想象中具备时、空的存在形式;(2)实用艺术(工艺、书法、建筑等),是侧重于表现上的抽象性的空间艺术;(3)表演艺术(音乐、舞蹈等),是侧重于表现上的抽象性的时间艺术;(4)造型艺术(绘画、

雕塑、摄影等),是侧重于表现上的具体性的空间艺术;(5)综合艺术(戏剧、电影、电视等),是侧重于表现上的具体性的时间艺术。各种艺术分类方法都有一定的道理,也都有某些缺陷。就以本书所采用的分类法来说,也不尽合理。如舞蹈实际上是时间空间艺术,而绘画中的抽象画则更侧重于表现上的抽象性。各类艺术存在一些交叉现象。上述划分只是就其主要倾向而言,不能绝对化。但是相比于其他分类法,本书的分法似乎更为恰当些。本书除了分别对五大门类艺术各自共同的审美特征分别加以讨论外,还进一步对它们下属的具体门类艺术的审美特点、表现手段(构成因素、手法等)、主要样式(体裁)、发展状况等等进行研讨,以加深读者对各个具体门类艺术的认识。

艺术学的任务及其学习和研究的方法论原则

艺术和科学业已成为人类认识和改造现实(包括自身)的两个最强有力的手段。艺术引论作为艺术学的导引,它通过对艺术现象的分析、研究,揭示艺术的本质和规律,对于社会的进步和发展有着不容忽视的作用。具体地说,它面临以下几项任务:

帮助人们树立正确的艺术观,学会科学地认识和分析艺术现象,借以达到自我完善。众所周知,只有清晰的理论分析才能在错综复杂的事实中指明正确的道路。古往今来海内域外的艺术现象纷纭繁复,艺术学所概括的关于艺术本质、艺术一般规律的原理应有助于人们对此进行深入的分辨、剖析,使之不至误入歧途,并能树立起正确的、健康的、高尚的艺术观。艺术是情感教育——审美教育的最大利器,艺术观是世界观不可或缺的组成部分。艺术学所提供的艺术理论知识应使人们能从艺术中更多地汲取营养,陶冶情操,净化思想,按照美的规律塑造自己。这也就必然有助于正确的、先进的、科学的世界观的形成和建立,使自身更

为完善。

帮助人们提高艺术修养，培养和加强艺术创作和艺术鉴赏能力。1981年诺贝尔化学奖获得者、美国康奈尔大学教授罗尔德·霍夫曼曾经语重心长地对大学生说：“发挥你们最大的潜能研究自然科学，同时还要充分利用大学学习所提供的难得时机，大量吸收人类文明的伟大成果——文学、哲学、艺术、音乐等等。缺少这些，我们的人格不可能完整。”许多杰出的科学家都一再重复过，缺乏艺术修养、毫无艺术创作和艺术鉴赏能力的人，是“残缺不全的人”，既不能真正幸福地生活，也很难取得事业上的成功。艺术引论的任务之一，就是要通过艺术的基本原理和基本知识的阐述，引导人们参加艺术活动，较快地熟悉和掌握艺术的规律和特点，从而有效地提高艺术修养、艺术创作和艺术鉴赏能力，成为人格完整的人。

促进艺术事业的繁荣和发展，加强社会主义精神文明建设，是艺术引论责无旁贷的任务。艺术理论不仅应该是艺术实践的科学的概括和总结，而且也应能推动艺术实践的发展。艺术工作者只有具备一定的艺术理论知识，艺术生命之树才会常青，才会不断获得新的成就。而一个国家、一个民族的艺术水平的高低又体现在普通艺术教育水平和广大人民群众的艺术素质的高低。因此，艺术学的深化和普及，必然要对艺术创作和艺术批评产生直接的影响，并且关系到整个社会艺术水平的提高，社会群体艺术观念的变化和艺术修养、艺术能力的加强。这无疑是社会主义艺术事业繁荣和发展的重要因素。社会主义精神文明建设，包括文化建设和思想建设两个方面。艺术学学科的建设和发展既是文化建设的内容，又要在一定程度上促使人们的艺术观和审美理想的进步，在思想建设方面发挥作用。因此，学习艺术引论，无论对个人还是对社会都有着积极意义。