

GAODENGYUANXIAO MEISHU YU SHEJI LILUN XILIE CONGSHU
高等院校美术与设计理论系列丛书

艺术概论

(全彩版)

徐冉 曹毅亮 编著

绪论

第一章 艺术系统

第二章 艺术起源

第三章 艺术种类

第四章 艺术创造

第五章 艺术作品

第六章 艺术接受

国家一级出版社
全国百佳图书出版单位

西南师范大学出版社
XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

GAODENGYUANXIAO MEISHU YU SHEJI LILUN XILIE CONGSHU

高等院校美术与设计理论系列丛书

艺术概论

徐 冉 曹毅亮 编著

国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

艺术概论 / 徐冉, 曹毅亮编著. — 重庆: 西南师范大学出版社, 2013.7

ISBN 978-7-5621-6328-2

I. ①艺… II. ①徐… ②曹… III. ①艺术理论
IV. ①J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 146986 号

高等院校美术与设计理论系列丛书

艺术概论

编 著: 徐 冉 曹毅亮

责任编辑: 王 煤

封面设计: 乌 金 晓 町

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南大学校内

邮 编: 400715

经 销: 新华书店

制 版: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

印 刷: 重庆市金雅迪彩色印刷有限公司

开 本: 889mm×1194mm 1/16

印 张: 11.5

字 数: 300 千字

版 次: 2013 年 11 月第 1 版

印 次: 2013 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-6328-2

定 价: 45.00 元

GAODENGYUANXIAO MEISHU YU SHEJI LILUN XILIE CONGSHU
高等院校美术与设计理论系列丛书参编单位

西南大学

鲁迅美术学院

哈尔滨师范大学

沈阳师范大学

沈阳建筑大学

辽宁大学

山东科技大学

江苏大学艺术学院

常州大学艺术系

南京林业大学设计学院

上海大学美术学院

目录

绪论 / 001	
一 艺术的本质与特征 / 002	
二 艺术概论的研究对象及研究方法 / 010	
第一章 艺术系统 / 016	
一 艺术活动的构成 / 016	
二 艺术活动的性质与特征 / 019	
三 艺术活动的功能与艺术教育 / 037	
第二章 艺术起源 / 049	
一 艺术活动的发生 / 049	
二 艺术活动的发展 / 058	
第三章 艺术种类 / 063	
一 艺术分类的方法 / 063	
二 造型艺术 / 064	
三 实用艺术 / 074	
四 表情艺术 / 079	

五	文学艺术 / 084
六	综合艺术 / 088
第四章	艺术创造 / 095
一	艺术创造主体 / 095
二	艺术创造过程 / 103
三	艺术创造的心理机制与思维方式 / 110
第五章	艺术作品 / 121
一	艺术作品的构成 / 121
二	艺术作品的层次 / 130
三	典型和意境 / 139
四	艺术的风格、流派与艺术思潮 / 144
第六章	艺术接受 / 150
一	艺术传播 / 150
二	艺术鉴赏 / 156
三	艺术批评 / 172

绪 论

关于“什么是艺术？”这个话题，古今中外有很多种说法。我国古代典籍中就有诸多记载：《说文解字》中就有这样的解释，“𦰩，种也。从耒、𠂔。持𠂔种之”；《后汉书·伏湛传》中有“永和元年，诏无忌与议郎黄景校定中书五经、诸子百家、蓺术”；李贤注，“蓺谓书、数、射、御，术谓医、方、卜、筮”；《论语·述而》中有“志于道，据于德，依于仁，游于艺”；等等。西方的“艺术”源于古罗马的拉丁文“art”，原义是指相对于“自然造化”的“人工技艺”，泛指各种手工制作的艺术品及音乐、舞蹈、文学、戏剧等。当时广义的“艺术”还包括栽培、拳术、医术等方面的技术。到古希腊时期，艺术的概念仍与技术、技艺等同。直到文艺复兴时期，艺术才逐渐与“美”等同起来，18世纪中期，基于美的艺术概念才正式建立，艺术成为审美的主要对象。今天，广义的艺术可以用来指音乐、舞蹈、文学、戏剧、电影及其他各种艺术门类。狭义上一般专指除文学以外的包括绘画、雕塑、工艺、建筑在内的视觉艺术。本书将艺术按艺术分类的美学原则划分为五大类型，即实用艺术（建筑、园林、工业等）、造型艺术（绘画、雕塑、摄影等）、表情艺术（音乐、舞蹈等）、综合艺术（戏剧、曲艺、影视等）、语言艺术（诗歌、散文、小说等）。

我们可以看出“艺术”一词在中外历史上最早的出现都与技术、技艺相关，人类的艺术活动与人类的生产、生活息息相关，从原始社会起，人类的艺术活动已经开始了几十万年。而艺术学作为一门正式的学科，才仅仅百年左右的历史。尽管中西方文化中早已有大量的文艺理论研究，但是艺术学作为一门现代意义上的学科体系直到19世纪末才真正成立。19世纪末期，德国哲学家康拉德·费德勒（1841—1895），极力主张将美学和艺术学区分开来，认为它们应该是两门相互交叉而又各自独立的学科，这标志着艺术学作为一门独立的学科正式形成。因而费德勒也被誉为“艺术学之父”。在他之后，德国的格罗塞（1862—1927）着重从方法论上建立艺术科学，他的《艺术的起源》是艺术社会学的重要著作之一。此外，德国的狄索瓦（1867—1947）和乌提兹（1883—1965）更是大力提倡一般艺术学的研究，确立了艺术学的科学地位。20世纪二三十年代，日本、俄罗斯等国家都相继开展了对艺术学的研究和探讨。我国对艺术学的研究相对要晚一些，20世纪80年代初期，艺术理论界和艺术教育界就有许多学者呼吁大力开展艺术学研究，并尽快确立艺术学科地位，但直到20世纪90年代中期，经国务院学位委员会批准才在文学门类中增列了作为二级学科的艺术学。长期以来，艺术学都处于文学门类之下的一级学科，因而也被艺术

界人士戏称为“艺术是文学的儿子”。2011年4月,国务院学位委员会新年会议一致通过,将艺术学科独立成为艺术学门类,成为第13个新的学科门类,即艺术学。艺术学下设五个一级学科,艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学和设计学。艺术教育专家们普遍认为,艺术学从文学门类中分离,标志着艺术学已经成为与自然科学学科互补共进的人文学科的重要组成部分,是对我国艺术学发展成绩的肯定。艺术学门类的设置对我国学科专业设置和人才培养提供了更大的空间和自主性,同时也伴随着新的思考和挑战。尤其是,如何立足于本国、本民族,更加深入地挖掘中华民族的艺术精髓,形成中国特色的艺术学学科,是一项迫切而艰巨的宏大工程。

一 艺术的本质与特征

人类的艺术如果从原始社会算起,至今已有几十万年的历史了,在漫长的历史长河中,留下了无数的艺术珍宝,也积累了丰厚的艺术经验。人们不仅创造了艺术,还渴求能够欣赏和洞察艺术的全部奥秘,在不断发展和流变的艺术世界里寻找艺术共同具有的内在特性和本质,并力图分析它、揭示它、掌握它。那什么是艺术呢?艺术又具有哪些基本性质和特点呢?历史上对这个问题的探讨从没停止过,对于艺术本质的看法众说纷纭,我们试图通过对几个具有代表性的人物进行研究,梳理历史上不同时期对艺术本质的论述,进一步了解艺术的本质,明晰艺术的特征。

艺术的本质

(一)柏拉图——“宇宙精神”说

柏拉图是西方客观唯心主义的创始人,他认为世界由“理念世界”和“现象世界”所组成。理念的世界是真实的存在,永恒不变,而人类感官所接触到的这个现实的世界,只不过是理念世界的微弱的影子,它由现象组成,而每种现象因时空等因素而表现出暂时变动等特征。柏拉图是较早对艺术的本质进行哲学探讨的学者,他认为精神是第一性的,物质是第二性的;认为现实世界不过是理念世界的微弱的反映,观念世界是真实的存在。柏拉图始终认为:理性世界是第一性的,感性世界是第二性的,而艺术世界仅仅是第三性的。也就是说,只有理性世界是真实的,现实世界只是理性世界的摹本,而艺术世界只能算是“摹本的摹本”“影子的影子”,永远“和真实隔着三层”。他认为艺术是“理念”或者客观“宇宙精神”的体现。

(二)亚里士多德——艺术是对现实的“模仿”说

亚里士多德是人类历史上第一个以独立体系来阐明美学概念的人,成为在他之前的希腊美学思想的集大成者。亚里士多德批判了他的老师柏拉图的唯心主义学说,认为世界乃是由各种本身的形式与质料和谐一致的事物所组成的。“质料”是事物组成的材料,“形式”则是每一件事物的个别特征。亚里士多德认为艺术是对现实的“模仿”。“整个生物界向我们表达着自然的美,每一个生物也向我们表达着某些自然的美,在自然的最高级的各种创作中,绝对没有丝毫的胡乱,殊途同归,一切都引向一个目的,而自然的创造与组合的目的就是美的形式”,他首先肯定了现实世界的真实性,从而也就肯定了“模仿”现实的艺术真实性。与此同时,亚里士多德进一步认为,艺术所具有的这种“模仿”功能,使得艺术甚至比它所“模仿”的现象世界还要真实。但他又认为,“形式”是积极能动的因素,并提出由一个没有质料的形式作为一切事物的最终目的和运动的最终原因,这就是“第一推动力”,从而倒向了唯心主义。

(三)康德——艺术“自由”说

康德是德国古典主义美学的开山鼻祖,他的美学理论建立在其哲学体系之上。尽管他的哲学晦涩难懂,同时又充满矛盾,但是他试图将这些矛盾统一起来。他的《判断力批判》集中体现了他的美学思想,康德艺术哲学分别从艺术本体以及艺术创造主体的角度,分析了艺术与自由以及天才与自由的关系。艺术与天才的自由本质在于其判然有别于动物的本能活动,也完全不同于人类其他缺乏独创性,或基于利害关系考虑的活动。因此,康德艺术哲学的宗旨,就是通过艺术与天才的自由本质来彰显人作为自由存在物的本质。这种“自由的艺术”不掺杂丝毫的利害关系,不涉及人的目的。康德把“自由”看作艺术的精髓,“通过自由而产生,也就是把通过理性为其行动的基础的某种任意性而进行的生产,称之为艺术”。他强调在艺术创作中,是天才的想象力与独特性,使艺术达到了美的境界。

康德认为艺术是“自我意识的表现”的这种思想,到尼采那里被推向了极端。尼采是西方现代哲学的开创者,他的“强力意志”观影响了一大批作家、艺术家。强力意志说的核心就是肯定生命,肯定人本身。认为“强力意志”是一种本能的、自发的、非理性的力量。它决定生命的本质,决定着人生的意义。尼采的这种观点诞生于他的处女作《悲剧的诞生》中,该书贯穿着日神和酒神两个基本概念。日神阿波罗是光明之神,在其光辉中,万物显示出美的外观;酒神则象征情欲的放纵,是一种痛苦与狂欢交织着的癫狂状态。尼采以日神和酒神作为象征说明艺术的起源和发展及人生的意义。人生处于痛苦与悲惨的状态中,日神艺术将这种状态遮掩起,使其呈现出美的外观,使人能活得下去。酒神则冲动地把人生悲惨的现实真实地揭示出来,揭示出日神艺术的根基,使个体在痛苦与消亡中回归世界的本体。正是这种“生命本体的冲动”创造了艺术。

(四)黑格尔——“美就是理念的感性显现”

黑格尔是德国近代客观唯心主义哲学的代表人物,也是德国古典主义美学集大成者,他的理论影响不仅限于德国,对英、美等国 19 世纪末的学院派哲学亦有很大影响。

黑格尔美学是建立在其哲学基础上的,他把绝对精神看作世界的本原。绝对精神并不是超越于世界之上的东西,自然、人类社会和人的精神现象都是它在不同发展阶段上的表现形式。因此,事物的更替、发展、永恒的生命过程,就是绝对精神本身。黑格尔哲学的任务和目的,就是要展示通过自然、社会和思维体现出来的绝对精神,揭示它的发展过程及其规律性,实际上是在探讨思维与存在的辩证关系,在唯心主义基础上揭示二者的辩证统一。黑格尔美学的核心是他给美学下的定义:“美就是理念的感性显现。”“黑格尔对诸美的艺术分析,是从概念,也就是从一般到具体的辩证演绎,在这一演绎过程中,艺术概念的内涵得到了深入的揭示。”^①他将艺术的本质归结为“理念”或者“绝对精神”,正是这种“理念”构成了世界的本原,而世界上的万事万物也都是这种“理念”的外化。尽管这种“理念”被黑格尔看成是客观的,但这种解释仍然是唯心主义的。艺术的本质就在于借助物质的外在形式,“显现出一种内在的生气、情感、灵魂、风骨和精神,这就是我们所说的艺术作品的意蕴”。^②

理念就是绝对精神,也就是最高的真实,黑格尔又把它叫作“神”“普遍的力量”“意蕴”等等。这就是艺术的内容,就内容说,艺术、宗教和哲学都是表现绝对精神或“真实”的,三者的不同只在于表现的形式。艺术表现绝对精神的形式是直接的,它用的是感性事物的具体形象,哲学表现绝对精神的形式是间接的,即从感性事物上升到普遍概念,它用的是抽象思维。至于宗教,则介乎二者之间,它所借以表现绝对精神是一种象征性的图像思维。

① 朱立元. 西方美学范畴史(第二卷). 太原:山西教育出版社,2006:33

② 黑格尔. 美学(第一卷). 朱光潜译. 北京:商务印书馆,1979:142

黑格尔关于美和艺术的观点既肯定了艺术的感性成分,又肯定了理性成分,他的看法包含了深刻的辩证思想,他认为,“理念”是内容,“感性显现”是表现形式,二者是统一的。艺术既离不开内容也离不开形式,既离不开理性也离不开感性,把艺术的内涵和外延统一在了一起。

(五)车尔尼雪夫斯基——艺术是生活的“再现”说

车尔尼雪夫斯基是俄国19世纪唯物主义哲学家、文学评论家、作家、革命民主主义者。他的多篇著作对俄国革命产生了重大影响,把俄国革命民主主义思想发展到了空前的高度。“‘再现’这个概念在历史上更多的是以‘模仿’的概念出现的,‘再现’的着眼点是客观事物,客体是中心,是本质,主体是对客体被动的反映。”^①车尔尼雪夫斯基的基本论点是艺术反映现实,但他所理解的现实生活,不仅包括客观存在的自然界,而且包括人们的社会生活,使其更加具有深刻的社会内容。作为一个革命民主主义者,车尔尼雪夫斯基在艺术理论上的建树具有开创性。《艺术对现实的审美关系》一书继承和发展了别林斯基的艺术观点,批评了当时流行的黑格尔派的唯心主义美学,提出了“美是生活”的定义。认为美不是主观自生的,美存在于现实之中。人们所处的社会地位和生活环境不同,他们对于生活的理解和关于美的观念也就不同。他强调艺术的认识功能和教育功能,坚决反对“为艺术而艺术”,提出艺术的主要任务是“再现生活”,艺术的最高目的是成为“生活的教科书”。

(六)马克思——“艺术生产”说

马克思主义学说,是科学的世界观和方法论。它不仅揭示了人类社会活动的一般规律,而且也揭示了艺术活动的一般规律。马克思主义运用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理,考察和阐述一切艺术现象。马克思最早在《1844年经济学哲学手稿》中就提出了“艺术生产”理论,书中指出:“宗教、家庭、国家、法律、道德、科学、艺术等等都不过是生产的一些特殊的方式,并且受到生产的普遍规律的支配。”这里虽然没有直接提及艺术生产,但已明确了艺术生产只不过是一种特殊样式的生产,为艺术研究提供了新的视角,具有重大的理论价值和历史意义。马克思真正明确提出“艺术生产”这个概念是在1857年9月《〈政治经济学批判〉导言》中,这里他着重分析了“物质生产的发展同艺术生产的不平衡关系……关于艺术,大家知道,它在一定的繁荣时期绝不是同社会的一般发展成比例的,因而也绝不是同仿佛是社会组织的基础的物质基础的一般发展成比例的”。物质生产是人类最基本的生产方式,是社会存在的基础,也是历史发展的基本动力,精神生产的产生和发展,始终是以物质生产为前提和基础的,从属于物质生产或直接为物质生产服务。精神生产总是受到物质生产的普遍规律的支配,并随之发展。

马克思关于“艺术生产”的概念强调艺术活动的生产实践性质,同时指出艺术活动是作为与“物质生产”相对应而存在的“精神生产”的一种“特殊的方式”,并指出,“支配着物质生产资料的阶级,同时也支配着精神生产的资料”,^②“精神生产随着物质生产的改造而改造”。^③

马克思明确提出了“艺术生产”的概念,对于艺术所作的定位,将“艺术”与“生产”联系起来考虑,从生产实践活动出发来考察艺术问题,把艺术看作是一种特殊的精神生产,这在美学史和艺术史上是一个前所未有的创举。“艺术生产”理论对于揭示艺术的起源和艺术的发展,揭示艺术的性质和艺术的特点,以及揭示艺术创作、艺术作品、艺术鉴赏这样一个完整的艺术系统的奥秘,都提供了科学的理论依据,使我们能够全面地把握它的本质。

马克思的“艺术生产”系统论揭示了艺术活动的一系列步骤和环节,正如美国著名批判家

① 朱立元.西方美学范畴史(第三卷).太原:山西教育出版社,2006:3

② 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第一卷).北京:人民出版社,1995:52

③ 马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集(第一卷).北京:人民出版社,1995:270

艾布拉姆斯所说:“每一件艺术品总要涉及四个要点,几乎所有力求周密的理论总会在大体上对这四个要素加以区别,使人一目了然。第一要素是作品,即艺术作品本身。由于作品是人为的产品,所以,第二要素便是生产者,即艺术家。第三要素一般认为作品总得有一个直接或间接地源于现实事物的主题——总会涉及、表现、反映某种客观状态或者与此有关的东西。第四要素便可以认为是由人物和行动、思想和情感、物质和事件或超感觉的本质所构成,常常用‘自然’这个通用的词表示,即听众、观众、读者。作品为他们而写,或者至少引起他们的关注。”^①由此,我们可以认为艺术活动由四个环节构成:第一是客观的现实世界,它指艺术活动反映和表现的社会生活和自然界;第二是艺术创造,它是指艺术家基于自身的审美经验,运用特定的艺术语言所进行的艺术形象的创造;第三是艺术作品,它是指由艺术家创造的审美意识物化的形态;第四是艺术接受,它是指艺术接受者以艺术作品为对象的能动的鉴赏和批评活动。这四个环节让我们更加清楚明晰地理解“艺术的生产活动”,而且便于我们更好地在动态中把握艺术的本质,也更加符合艺术自身的特点。

艺术的特征

艺术的特征与艺术的本质是分不开的。本质是特征的内在规律,特征是本质的外在表现。为了更好地理解艺术的本质,我们对艺术的特征也作出详细的分析。

(一)艺术的主体性特征

艺术的主体性特征是艺术的基本特征之一。马克思主义的“艺术生产”论认为,艺术是一种特殊形式的精神生产,这就决定了艺术必然有主体性的特征。艺术活动的环节中,艺术创造不是单纯的“模仿”或“再现”,艺术接受者也不是单纯的接受,而是创造者和接受者能动的反映,融入了他们主体性的思想情感。这就使创作主体和欣赏主体紧密相连,主体性就贯穿了艺术活动的整个过程。作为主体的艺术家,是艺术作品的创造者和主宰者,主体性贯穿了艺术的全过程,包括艺术家、艺术作品和作为接受者的观众。

1. 艺术创作的主体性

“美术是人创造的,在整个美术创造活动中,人——创作主体的作用是第一重要的。作为创作主体的美术家,其思想情感、个性品格、审美修养等,直接影响到美术作品的价值高下与成功失败。”^②艺术创作离不开作家和艺术家,他们作为创作的主体对艺术创作起到决定性的作用,没有创作主体就没有艺术作品。而艺术创作又离不开现实的社会生活,社会生活是艺术创作的源泉,艺术家往往从现实生活中获得创作的动机和创作的灵感。许多艺术作品就是艺术家生活实践直接或间接的反映,艺术创作是一种特殊的、创造性的精神生产,艺术创作是艺术家在艺术实践中能动地认识和创造性地反映的过程,是创作主体直接创造了艺术作品。毛泽东在《在延安文艺座谈会上的讲话》中指出:“作为观念形态的艺术作品,都是一定的社会生活在人类头脑中的反映的产物。”^③

艺术创作过程中直接体现艺术家的能动性和独创性,艺术家对现实生活的材料加以选择、提炼、加工,并融入个人的情感、愿望、理想等主观因素。在这个过程中,艺术的主体性特征就更加明显、更加突出,艺术家将自己的主观因素“物化”到自己的艺术作品中,正是艺术创作的这种能动性,使得艺术成为主观和客观、再现和表现的辩证统一。每一件优秀的艺术作品,都凝结着艺术家独特的审美体验和审美情感,具有艺术家个人的主观特色。这样的例子在历史

① M.H.艾布拉姆斯. 镜与灯:浪漫主义文论及批评传统. 北京:北京大学出版社,1989:5

② 王宏建,袁宝林. 美术概论. 北京:高等教育出版社,1994:25

③ 毛泽东. 毛泽东选集(一卷本). 北京:人民出版社,1966:817

上不胜枚举,比如,李苦禅论画鹰:“林良鹰的古穆,八大鹰的孤郁,华岩鹰的技巧,齐翁鹰的憨勇,此所谓‘画如其人’是也。”同样的题材,不同的艺术家所表现的艺术特色也各有不同。

2. 艺术作品的主体性

任何艺术作品都是艺术家创作的产物,必然带有鲜明的主体性特征。任何优秀的艺术作品都应该是独特的、不可重复的,具有艺术的独创性。例如,同样是画马,韩干的马与李公麟的马、赵孟頫的马是截然不同的。韩干画马讲求从写实中来,改变了传统临摹的习惯。韩干因擅长绘画被唐玄宗召入宫廷,一日唐玄宗命其向宫廷画家学习画马,韩干并没有应允,回答说:“臣自有师,陛下内厩之马,皆臣之师也。”韩干通过对御马的观察,画出了历史名作《照夜白》,“照夜白”本就是唐玄宗最喜爱的一匹御马的名字,这幅作品中御马肥壮,四蹄腾空,展现了宝马的精神。赵孟頫画马,追求古意,他曾提出:“作画贵有古意,若无古意,虽工无益。”他的马直追唐人,但只取其意,不取其形,有着自己独特的绘画风格。传说赵孟頫为了画好《八骏图》(图1),表现八匹不同形态的骏马,曾让人牵着马在他的面前打滚,以便真正理解马打滚的动作和姿态。因而,优秀的艺术作品都凝聚着艺术家对生活的独到发现和深刻理解,渗透着艺术家独特的审美体验和审美情感,体现出艺术家鲜明的艺术风格和美学追求。因而,艺术作品有着强烈的主体性特点。

3. 艺术欣赏的主体性

艺术欣赏者也就是艺术接受者,在欣赏作品的同时带有强烈的个人情感。艺术接受者的鉴赏与批评活动具有很强的主体性意义,它既是对于艺术作品的审美认知、诠释和创造,同时也是与艺术家进行的精神交流和对话。艺术接受还可以对艺术家乃至客体世界予以精神性的反馈,从而实现艺术活动与社会活动的联结,使艺术活动融入人类社会活动的宏大系统中,并在其间发挥积极的作用。艺术欣赏当然要以客观存在的艺术作品为前提,没有艺术作品作为审美客体或欣赏对象,自然不可能有艺术欣赏活动。

艺术为人类开辟了一块自由的土地,获得一种心灵解放的体验,即自由的体验。艺术欣赏中的这种个性差异,普遍存在于艺术的史实里。西方有这样一句谚语:“有一千个读者,就有一千个哈姆雷特。”人对无限深广的情感世界的发现程度也是千差万别的,自觉性的水平是千差万别的,但愈是认识得深,就愈自觉。

艺术接受者可能发现自己的潜在力量。艺术接受者也会因此而获得一种情感的宣泄和情感能量的发散。它能积极地转化为人的自主意识,强化人的主体力量。欣赏主体总是要根据自己的生活经验、兴趣爱好、思想情感与审美理想,对作品中的艺术形象进行加工改造,进行再创造和再评价,从而完成和实现、补充和丰富艺术作品的审美价值。

艺术要么给艺术接受者一种情感的补偿,使他们在有缺陷的世界中找到一种理想之光,在黑暗王国中找到一线光明;要么给艺术接受者以异常沉重的审美感觉,激发艺术接受者的反省能力和改造环境及改造自身的能力,使其主体力量充分发挥出来。艺术欣赏的过程,实际上又是一个自我发现的过程。人变成

图1 《八骏图》

自觉的人,这是一个无限的动态过程,是一个不断地自我发现、自我升华的过程。

读者和观众在艺术形象中找到自己,并与之发生心理对位效应,发现人自身有一个无比丰富的世界,这就是人的情感世界。幸福感和痛苦感同样是人性复归的强大心理动力,这种体验,就是情感的复归。欣赏主体又总是按照自己的审美理想和审美感受能力来改造和加工作品中的艺术形象,艺术鉴赏的本质就是一种审美的再创造。

(二) 艺术的形象性特征

一切艺术作品都具有一定的形象性。因此,艺术的形象性特征是艺术的基本特征之一。正如别林斯基所说:“哲学家用三段论法说话,诗人则用形象和图画说话,然而他们说的都是同一件事。……一个是证明,另一个是显示,可是他们都是说服,所不同的只是一个是用逻辑结论,另一个用图画而已。”^①哲学、社会科学以抽象的、概念的形式来反映客观世界;文学、艺术则是以具体的、生动感人的艺术形象来反映社会生活和表现艺术家的思想情感。艺术作品如果失去了形象性这一基本特征就不能够成为艺术作品。各个不同的艺术门类所塑造的艺术形象又有其不同的特点,文学作品中的形象是不能凭借感官直接把握的,需要通过语言中介,经过读者的联想和想象才能得以实现;音乐虽可以直接作用于人们的听觉,但其创造的形象却不够明晰、不够确定,需要通过声音的中介,引起听众的联想和想象。绘画、雕塑、戏剧等艺术形象比较明晰,可以直接为接受者的感官所把握。但无论怎样,任何艺术都不可能没有艺术形象。下面我们具体谈谈艺术形象的特性:

1. 主观与客观的统一

任何艺术形象都是艺术家按照其对社会生活的独特的审美认识创造出来的,既有客观的现实根源,又有主观的意识作用,是主客观因素的有机统一。我们可以从两方面来分析这一特征:一方面,艺术作品中的形象是社会生活的再现和反映,这是它的客观基础和现实来源;另一方面,它又是艺术家对社会生活的独特认识和评价,表现着艺术家主观的情感、思想和审美理想。鲁迅曾经这样说过,艺术家的创作“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”。例如,浪漫主义艺术强调主观的表现,更注重情感和理想;现实主义艺术强调客观的再现,更注重真实与逼真。但浪漫主义的艺术形象都有客观的基础和现实生活的来源,现实主义艺术中的形象又体现着艺术家的主观情感。浪漫主义的代表画家德拉克罗瓦的《自由引导人民》(图2)表现的是法国七月革命起义这样一个历史现实,而画面上的“女神”形象既是主观的象征,同时也是法国人民的化身。再如,罗中立的《父亲》是一幅超写实的作品,是对客观现实的直接再现,当欣赏者站于画前的时候,就会被这幅画巨大的“真实”所震撼,就会产生强烈的主观情感,使艺术形象形成主客观的统一。

图2 《自由引导人民》 德拉克罗瓦

① 别林斯基, 别林斯基选集, 成都:时代出版社, 1952:428

2. 内容与形式的统一

任何艺术作品的内容和形式都是分不开的,只有形式的作品是不能够感动人的,也不能够成为优秀的作品。法国著名的雕塑家罗丹曾说过:“没有一件艺术作品,单靠线条或色调的匀称,仅仅为了视觉满足的作品,能够打动人的。”^①在中国历史上这样的论述很早就有了,西汉刘安的《淮南子》中就有这样的记载:“画西施之面,美而不可说;规孟贲之目,大而不可畏;君形者亡焉。”意思是讲,画西施的美,但是却不能引起人的美感,画勇士孟贲的眼睛很大,却不能引起人的恐惧感。其原因就在于“君形者亡焉”,指注重外在形式,没有内在精神,这样的艺术作品肯定是不成功的。优秀的艺术作品,必须具有深刻的思想内涵和完美的艺术形式,这两者是有机统一的。

3. 个性与共性的统一

凡是优秀的艺术作品无不具有鲜明的个性,同时又具有普遍的社会共性,是集个性与共性于一身的。鲁迅先生笔下的阿Q无论是受到别人的辱骂,还是暴打,甚至是最后被送上了断头台,都处于一种自我世界的虚幻中,寻求自我安慰。阿Q是中国文学史上不可多得的一个艺术典型。他的精神胜利法体现了在长期经受生活打击,社会畸形扭曲的现实下,自身的无能为力,这无疑体现了那个时期整个民族所共有的,长期处在半殖民地半封建社会下的精神状态,体现了普遍的国民性弱点。正如李泽厚先生所说:“许多艺术典型的普遍意义的确经常超出时代阶级的范围,似乎为许多时代和阶级所共有。例如,阿巴贡或严监生的吝啬、贪婪,奥勃洛莫夫的懒散因循,阿Q的‘精神胜利法’,林、贾的生死不渝的叛逆性爱情……”^②

(三) 艺术的情感性特征

什么是情感,心理学把情感定义为:“人对客观现实的一种特殊反映形式,是人对于客观事物是否符合人的需要而产生的态度的体验。”情感是从人对事物的态度中产生的体验,是人对事物的价值特性所产生的主观反映。情感与人的社会性需要相联系,具有稳定性、持久性的外部特征。

艺术之所以离不开形象,从一定意义上讲,是由艺术的情感特征决定的。艺术作为一种特殊的精神生产,它的存在和发展,根源于人的感情的丰富性。因为人在与外界现实的相互作用中,总会凭借自身发展着的天性,不断地产生感性体验,以此为基础,渴求实现精神超越,永无穷尽地追求新的自由境界。要满足人的这种内在的需要,只能以艺术家真切的感受为基础,经过心灵的创造,生产出特殊的精神产品,以此来感染人、鼓舞人、激发人的想象力,丰富、充实人的心灵世界,进而培养人新的审美需要。

俄国作家列夫·托尔斯泰,他在其美学著作《艺术论》中说:“人们用语言互相传达思想,而人们用艺术互相传达感情。”^③一个人在现实中或想象中体验到痛苦和快乐,把这种感情在画布上或大理石上表现出来,并使其他人被这些感情所感染,这就是艺术。艺术产品与人的审美需要之间也形成了互为因果的联系,这种联系是以人的审美感情为内在动力的。所以,我们说艺术是人类情感表达的重要方式,艺术活动是一个处处充满感情色彩的世界。

艺术作品中的形象是艺术家为了将自己内在的情感幻象传达给别人而创造的,它必须饱含感情,从而给人以精神感染力。音乐作品之感人,是旋律、节奏等音乐语言因素,还有隐藏其中的纯真情感。绘画作品之所以能感动人,并不单纯在于画面中的色彩、线条,更在于它们组成的关系所透露出来的某种情感。

① 罗丹. 罗丹艺术论. 傅雷译. 北京:人民美术出版社,1978:51

② 李泽厚. 美学论集. 上海:上海文艺出版社,1982:302

③ 列夫·托尔斯泰. 艺术论. 北京:人民文学出版社,2005:46-47

再如,梵高的作品特别能够打动人,是在于梵高的作品饱含着艺术家的艺术激情。因为梵高是一位具有火一般热情的画家,他的画多是在十分激动和兴奋的情绪下完成的。画面上表现出强烈而刺激人的视觉和感情的色调,笔触互相追逐,像急流中的漩涡浪花一样,具有紧张的运动和旋律。他画的《向日葵》(图3)之所以总像是在激烈地挣扎,拼命地向外扩张,又像是一团烈火在熊熊燃烧,是因为画面上所表现的物象已成了他的主观个性与激情的象征。

艺术活动的感情色彩首先表现在,有成就的艺术家必然是感情极为丰富的人。科学家虽然也十分需要情感的推动和富于想象力,但他最终还得以冷静的头脑去分析、判断各种事物,不能感情用事地得出科学的结论;艺术家虽然也必须有理智,但他更多的是要用充满情趣的“心灵”去感受各种事物,进而创造出充满情趣的艺术形象。

伟大雕塑家罗丹曾说:“因为艺术家感情丰富,不能想象一件东西不像他自己那样真有感情。在整个自然中他认为有一种伟大的意识和自己的意识相适应,没有一个活的有机体,没有一件静物,没有一团天上的云,没有一棵园地上的绿芽,不向他倾吐秘密,蕴藏在一切事物下的无穷的秘密。”^①

罗丹还说:“柯罗在树顶上、草地上和水面上所见的是善良;米莱在这些地方所见的却是苦痛和命运的安排。伟大的艺术家,到处听见心灵在回应他的心灵。艺术品是将情感呈现出来供人观赏的,是由情感转化成的可见的或可听的形式。它是运用符号的方式把情感转变成诉诸人的知觉的东西,而不是一种征兆性的东西或是一种诉诸推理能力的东西。”^②

正是由于艺术家总有着比一般人更为深切的感情体验,他才无比珍视自己所创造的作品的精神价值。用自己的心灵创造成果去打动人心,从而获得感情的回报,这正是一切出色的艺术家献身艺术事业的基本动因。

(四)艺术的规律性特征

什么是规律?规律就是事物之间的内在的本质联系。这种联系不断重复出现,在一定条件下经常起作用,并且决定着事物必然向着某种趋向发展。规律是客观存在的,是不以人们的意志为转移的,但人们能够通过实践认识它,利用它,也叫法则。

列宁在黑格尔《逻辑学》一书摘要中多处指出:“规律是现象中巩固的(保存着的)东西。”“规律是本质的现象”^③这即是说,只有本质的真而无现象的真,或只有现象的真而无本质的真,都不可能达到美。而一个事物,只有当它以其现象的真实充分地体现出其本质的真理,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。

“美的规律”是马克思在《1844年经济学哲学手稿》中提出来的。他在分析了人作为“类的存在物”,其有意识的生命活动与动物的本质区别后,马克思精辟地阐述了“动物只是按照它所属的那个种类的尺度和需要来建造,而人却懂得按照任何一个种类的尺度来进行生产,并且懂得怎样处处都把内在的尺度运用到对象上去。

图3 《向日葵》 梵高

① 罗丹,葛赛尔.罗丹艺术论.沈棋译.北京:人民美术出版社,1987:85

② 苏珊·朗格.艺术问题.滕守尧,朱疆源译.北京:中国社会科学出版社,1983:24

③ 列宁.列宁全集(第38卷).北京:人民出版社,1957:158-159

因此,人也按照美的规律来建造”。“人类不仅按照美的规律创造了整个世界,而且按照美的规律,创造了人类自身”。^①

我们所说的美的事物,是指那些符合美的规律的事物。美的事物同任何客观存在的事物一样,都是本质和现象、内容和形式、普遍性和个别性的统一。具体地说,艺术作品中的事物,凡是以非常突出、鲜明、生动、确切的现象、形式和个别性,充分表现出事物的本质、内容和种类的普遍性,那它就是美的。

二 艺术概论的研究对象及研究方法

艺术概论的研究对象

要研究艺术概论,首先,要了解什么是艺术。前面我们已经对艺术进行了归纳。艺术的概念在《现代汉语词典》中是这样解释的,它是指用形象来反映现实,但比现实更具有典型性的社会意识形态。关于艺术,马克思是这样定义的,他认为“艺术”是指人类通过借助特殊的物质材料与工具,运用一定的审美能力和技巧,在精神与物质材料、心灵与审美对象的相互作用下,进行的充满激情与活力的创造性劳动。可以说它是一种精神文化的创造行为,是人的意识形态和生产形态的有机结合体。^②还有的学者将艺术定义为,是人类在漫长的生产活动和社会活动中形成和创造的成果,是人们为了满足自身的需求,以一定的物质媒介为中介,以丰富的情感来表现社会生活和审美情趣的审美形态。而我们认为,艺术应是借用一定的物质作为媒介,通过其他形态来展现的独特社会意识形态。

每门学科都有着其自身的研究对象,艺术概论作为一门独立的学科当然也不例外。作为艺术概论这门特殊的学科,我们认为它主要是一门研究艺术活动作为基本规律的课程,其核心主要是以阐述艺术的基本性质、艺术活动系统以及艺术种类特点为要旨的科学体系。

我们认为,艺术概论的研究对象主要是人类的艺术活动以及与之相关的概念、范畴、理论和方法等。艺术有广义与狭义之分,广义的艺术包括实用艺术(建筑、园林、实用工艺、书法等)

(图4)、造型艺术(绘画、雕塑、摄影等)(图5)、表情艺术(音乐、舞蹈等)、综合艺术(戏剧、戏曲、电影、电视等)、语言艺术(诗歌、散文、小说等);狭义的艺术专指语言艺术以外的其他艺术种类。语言艺术也称文学,人们有时把文学与狭义的艺术并称为文艺。艺术概论课程通常所使用的是广义的艺术概念。

虽然艺术学是一门独立的学科,但是它与哲学、美学、心理学等一些其他学科之间存在千丝万缕的联系,在发展过程中,相互促进、相互制约。

首先,我们看一下艺术学与哲学之间的关系。哲学,作为社会意识形态之一,是关于世界观的学说。它是理论化、系统化的世界

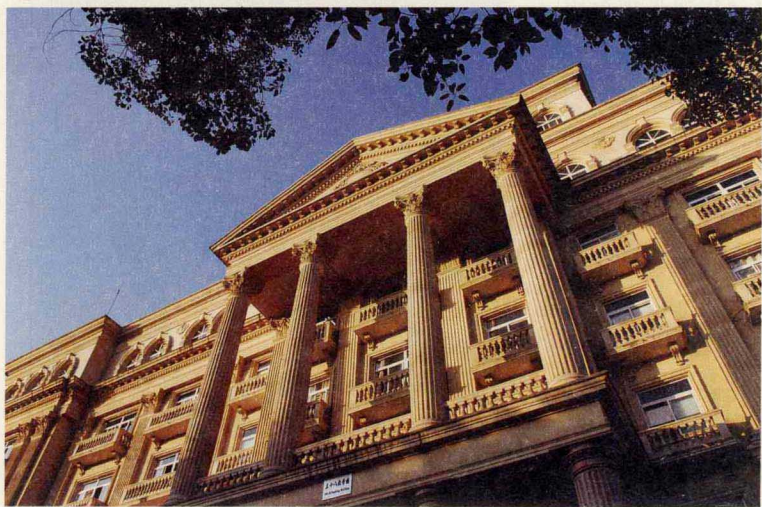

图4 实用艺术

① 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯全集(第42卷). 北京:人民出版社,1995:97

② 曼弗雷德·克里姆. 马克思恩格斯论文学和艺术(德文版). 1968

观,是自然知识、社会知识、思维知识的概括和总结,是世界观和方法论的统一。它是社会意识的具体存在和表现形式,是以追求世界的本原、本质、共性或绝对、终极的形而上者为形式,以确立哲学世界观和方法论为内容的社会科学。

在一般人的心目中,尤其在一般中国人的心目中,艺术和哲学是两回事,甚至是完全不同的两回事。艺术诉诸感情,哲学诉诸理智。艺术表现方式比较具体,哲学则很抽象。艺术用形象来说话,而哲学是用命题来说话。然而,在西方,人们却并不这样认为。哲学家不但认为艺术中有哲学,而且当代西方哲学家还认为恰恰是艺术能填补哲学的不足,哲学只有借助艺术才能把有些复杂的问题说清楚;而艺术家也并不排斥哲学。相反,许多艺术家以自己的作品有哲学而骄傲,甚至认为哲学家失职的地方现在该由艺术家来填补。柏拉图的大弟子亚里士多德的哲学给予艺术较高的地位,他认为艺术的创造是模仿自然的创造。他认为宇宙的演化由物质进程形成,就像希腊的雕刻家在一块云石里显现成人体的形式。所以他们的宇宙观已经类似艺术家。希腊末期哲学家普罗亭诺斯发现神灵的势力存于艺术之中,艺术家的创造若有神助。而艺术,却不一定是艺术创作上的幸福。何况学院主义往往是没有真生命、真气魄的形式主义。真正的艺术生活是既要与大自然的造化默契,又要与造化争强的生活。文艺复兴的大艺术家参加政治的斗争。现实生活的体验才是艺术灵感的源泉。由此可见,哲学和艺术在一定意义上是相辅相成的。

其次,我们再来看一下艺术与美学之间特有的关系。美学是从人对现实的审美关系出发,以艺术作为主要对象,研究美、丑、崇高等审美范畴和人的审美意识、美感经验及美的创造、发展及其规律的科学。美学是以对美的本质及其意义的研究为主体的学科。其研究的主要对象是艺术,但不是研究艺术中的具体表现问题,而是研究艺术中的哲学问题,因此,被称为“美的艺术的哲学”。美学的基本问题有美的本质、审美意识同审美对象的关系等。

艺术学与美学的共同之处,在于都是研究“艺术美”,但是,按照蔡仪的理论,艺术美的根源是“现实美”,这却属于美学的研究范围。因此,艺术学显然无法脱离美学而独自存在。关于艺术学与美学的关系问题,有三个相关的命题:(1)“美学是艺术学的基础”;(2)“没有美学便没有完全的艺术学”;(3)“艺术学是美学的一个组成部分”。艺术学“内切”于美学,而非“外切”于美学。在学理上,艺术学显然无法自外于美学。至于以艺术学替代美学,在蔡仪看来更是不可能的。与蔡仪的主张相似,日本学者平山观月在《书法艺术学》(1963年)中也如是说。

在艺术学和美学的关系问题上,虽然诸家各执其说,不过,如果从美学来讲是说明美的原理,而以探究艺术本质为主要课题的角度讲,艺术学可以说是在以美学为基础的前提条件下建立的。因为艺术是以美为其本质的价值内容,是把人们的审美价值的创作作为独立使命的文化。所以,艺术的研究首先必须是以美学作为基础的。

美学的研究对象其中之一就是艺术。在许多美学家那里,艺术甚至是美学研究的唯一对象,美学变成了艺术哲学——谢林、黑格尔、尼采、海德格尔,差不多都如此。宗白华先生认为研究美学不能撇开艺术,必须紧密地联系艺术。美学把它的主要研究对象改为艺术,这里确实有一种必然:一是可以通过研究艺术而重新回到感性问题和审美经验问题;二是自然美和艺术美的性质并不相同,艺术

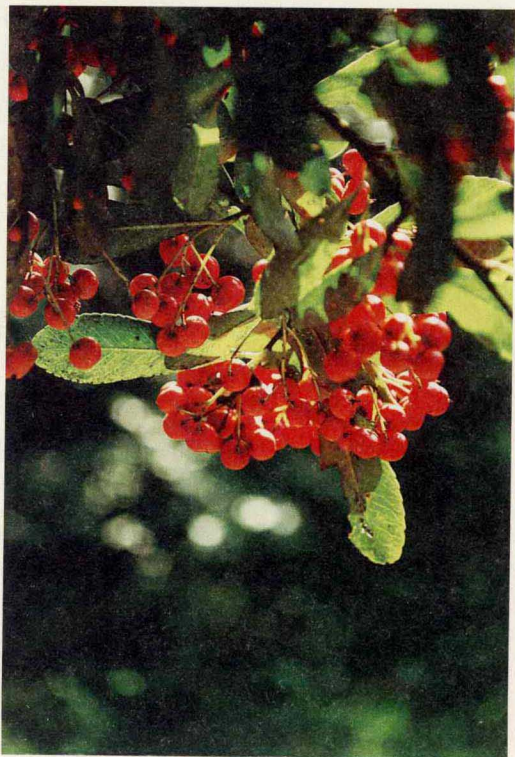

图5 造型艺术