

SIXIANGKETANG 思想课堂

艺术笔记

为你的头脑镀金，为你的思想导航

段晓蕾 编

远方出版社

思想课堂

艺术笔记

段晓蕾 编

远方出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术笔记/段晓蕾编. —呼和浩特: 远方出版社, 2008. 2
(思想课堂)

ISBN 978-7-80723-304-6

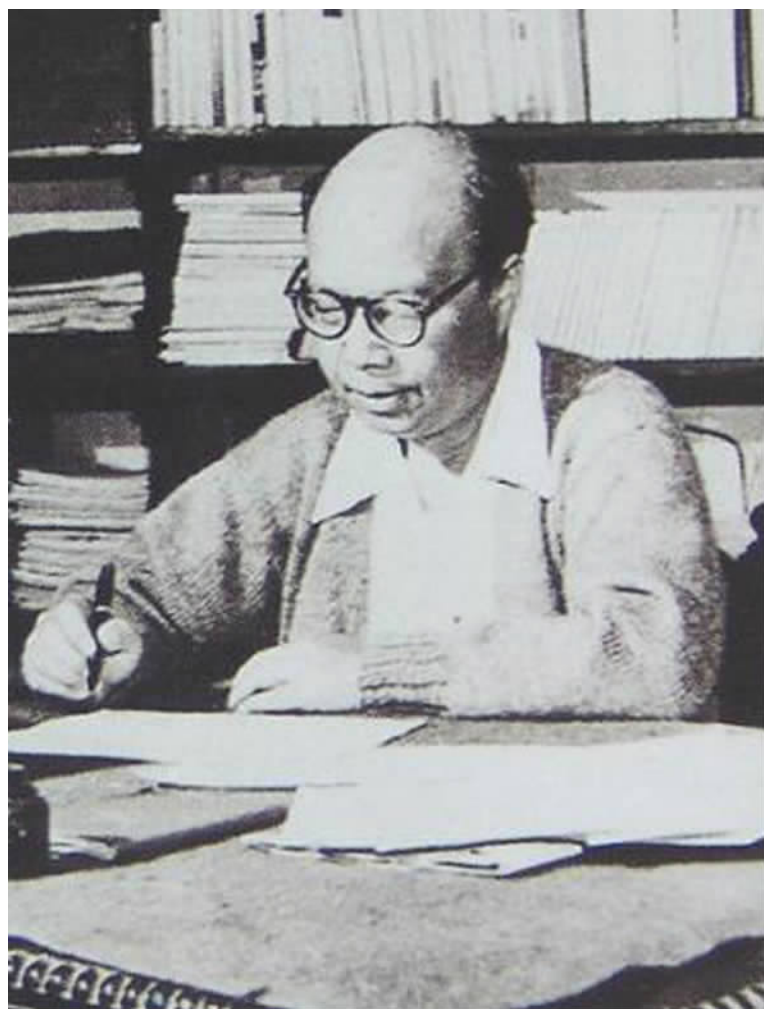
I. 艺… II. 段… III. 艺术 - 通俗读物 IV. J-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 019541 号

思想课堂 艺术笔记

编 者	段晓蕾
出 版	远方出版社
社 址	呼和浩特市乌兰察布东路 666 号
邮 编	010010
发 行	新华书店
印 刷	廊坊市华北石油华星印务有限公司
版 次	2008 年 2 月第 1 版
印 次	2008 年 2 月第 1 次印刷
开 本	787 × 1092 1/32
印 张	150
印 数	5000
字 数	1200 千
标准书号	ISBN 978-7-80723-304-6
总 定 价	825.00 元(共 30 册)

远方版图书, 版权所有, 侵权必究。
远方版图书, 印装错误请与印刷厂退换。

图一 熊佛西

图二 聂耳

图三 吕 骥

图四 贺绿汀

前 言

无论东方西方,中国外国,思想文化都是人类文明的核心、人类智慧的结晶。学习中外思想,对传承人类文明、振兴中华民族都具有重要的作用。

古今中外的思想著作卷帙浩繁,但都以专本专著为主,学生们很难直接阅读这些晦涩、深奥的原著,因此,我们编著了这套《思想课堂》。本套丛书采用了选言、选节、选段的办法,从数百位思想家的数千部著作中选取思想精华,按照论述对象的不同分为30本,内容涵盖人生、情感、道德、修身、经济、艺术、科技等诸多方面,有助于读者了解世界思想的发展变化,开阔视野,活跃思想。本套丛书选材广泛、内容翔实,是学生学习中外思想文化的必备读本;并且本套书体例严谨,方便查阅,可以用作思想类工具书。

阅读《思想课堂》,可以用宏观的视野审读人类思想的变

化;阅读《思想课堂》,可以从微观的角度深思世界文明的精华。《思想课堂》是我们所有编辑集体协作的产物。我们水平有限,编写时间仓促,考虑和讨论都不充分,缺漏和不妥之处在所难免,望专家和读者不吝指正。

编 者

目 录

一、艺术的起源与发展	1
二、艺术的本质与功能	6
三、艺术的分类与特征	28
四、艺术的继承与革新	38
五、艺术的创作思想	47
六、艺术风格与流派	68
七、论音乐	86
八、论舞蹈	109
九、论书画	118
十、论雕塑	129
十一、论建筑	138
十二、论工艺	146

一、艺术的起源与发展

艺术就是“人类底一种创造的技能,创造出一种具体的客观的感觉中的对象,这个对象能引起我们精神界的快乐,并且有悠久的历史价值”。这是就客观方面言,若就主观方面……艺术家底方面……说,艺术就是艺术家底理想情感底具体化,客观化,所谓自己表现(Selfexpression)。所以艺术的目的并不是在实用,乃是在纯洁的精神的快乐,艺术的起源并不是理性知识的构造,乃是一个民族精神或一个天才底自然冲动的创作。他处处表现民族性或个性。艺术创造的能力乃是根于天成,虽能受理性学识的指导与扩充,但不是专由学术所能造成或完满的。艺术底源泉是一种极强烈深浓的,不可遏止的情绪,挟着超越寻常的想像能力。这种由人性最深处发生的情感,刺激着那想像能力到不可思议的强度,引导着他直觉到普通理性所不能概括的境界,在这一刹那顷间产生的许多复杂的感想情绪底联络组织,便成了一个艺术创作的基础。

摘自宗白华《美学与艺术略谈》《时事新报·学灯》1920 年
3 月 30 日

人体是美术上最为重要的，所以形体的研究，人体也成为研究的中心了。而较之着衣人体，却以裸体为主的习惯，也是追随着希腊美术的传统，所谓画题这种东西，必以神话的传说为主的关系，虽到了基督教移入的时代，也是变形的存在着。至于作为风俗画的裸体画，那是到了近代才有，复兴期的美术上的裸体，都是以古代希腊之神为主的。

摘自倪貽德《西洋画概论》上海现代书局 1933 年版第
40 页

盖唱歌所用喉头，跳舞所用手足，皆为人身所具有，不必外求；世界上一切未开化民族，无不优为者也。《诗序》所谓“咏歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之”二语，确可以说明“舞乐产生”之原因。

摘自王光祈《中国音乐史》中华书局 1934 年版下卷第
91 页

吾国山水画，虽由黄帝之《五岳真形图》，汉刘褒之《云汉图》、《北风图》、魏曹髦《黄河流势》等，已露其端倪。然略备格

法,得见山水画之幼芽者,实在晋室东迁之后。盖晋室东迁,江北诸地,尽为诸胡所割据。北方汉族,为胡人所压迫,不易安其故居,遂与晋室相率南下。当时中国文化之中心点,亦由黄河流域移至长江流域。长江流域,原为老庄思想浸淫之地,人民群众趋于爱自然之风尚。兼以山川景物之优秀,擅自然之至美,南下诸汉人,顿得此新环境,所谓对景生情,自足激动江山风物之雅兴,以促山水画之萌起。

摘自潘天寿《中国绘画史》商务印书馆 1936 年版第 27 页

只有为群众的音乐才有其存在与发展的可能,只有为群众的音乐,才能发展成为伟大的音乐。

摘自吕骥《张曙的群众歌曲》(1947 年)《吕骥文选》人民音乐出版社 1988 年版上卷第 112 页

群众斗争生活是音乐创作的无限源泉,只要我们真正深入到群众斗争生活中去,成为他们之中的一员,思想感情和他们一致起来,我们的音乐一定能够成为群众表现自己的思想感情的语言,在群众实际斗争生活中,我们的音乐将得到丰富的滋养和无限发展的前途。

摘自吕骥《解放区的音乐》(1949 年)《吕骥文选》人民音乐出版社 1988 年版上卷第 130 页

从用手的劳动到制造工具的发展中,也正是最初人类的形成;工具的产生就是人类为适应生活和征服自然的根本;火的发现,就是后来制造、发展工具的最主要的因素之一。在这种综合的关系之下,在这些发掘中,美学上的一些“形式感”的起源问题,线条、色彩,形状和韵律底起源问题,也在这个上面给被发掘出来了,——艺术起源于劳动。

摘自胡蛮《中国美术史》吉林书店 1948 年版第 6 页

从为了生存斗争的狩猎生活而制造的食器和武器上看,最初,是削、刻、砍、磨的技术而进到单纯的“形式感”的装饰,从而发展到对于模仿自然的描写。待到有了农业的发生,发现了用泥土作器具,又经过火烧而变成陶器,特别是从手制的陶器到轮盘制的陶器的发现,由自然现象所给与的形象,和在劳动加工中所给与的“韵律感”的联系发达,便由陶器产生后相关的,而对于陶器、骨器、石器,都显现着这种描写自然的和装饰的艺术在交错的逐渐发展起来了。并且,接续的发展到铜器的艺术上。

摘自胡蛮《中国美术史》吉林书店 1948 年版第 8 页

中国原始的美术是向着两个方向发展下去的,一种是装饰的

作风,几何形式的图案;又一种是模仿自然的形象,描写的艺术。

摘自胡蛮《中国美术史》吉林书店 1948 年版第 12 页

没有一个国家或民族的艺术的兴起,不是建筑在它能够吸收异国或异族的艺术的新刺激的这个条件上的。

摘自胡蛮《中国美术史》吉林书店 1948 年版第 68 页

音乐这项艺术,如果我们推逆到它发生的本源,我们就可以很明显地知道:它的出现与存在,并不是为某些人所创作与享有的。在起初的时候,它是由于人群的情感发泄,从一个集体中创作和发展出来的艺术,这就是说:音乐的最伟大,最丰富的创作者,并不是那些将音乐说为玄妙,神秘的艺术至上的专家,而是在民间一群不知姓名的作者;最能够领受到音乐效果的,最知道应用音乐伟力的,也不是那些所谓达官权贵,而是广大的民众。

摘自薛良《民间歌谣的讨论》《新音乐运动论文集》新中国书局 1949 年版第 178 页

任何一种新兴艺术之产生,它必须是从旧的艺术基础上发展出来的。

摘自聂耳《关于小调戏》《新音乐运动论文集》新中国书局 1949 年版第 228 页

二、艺术的本质与功能

言美术之目的者，为说至繁，而要以与人享乐为臬极，惟于利用有无，有所抵牾。主美者以为美术目的，即在美术，其于他事，更无关系。诚言目的，此其正解。然主用者则以为美术必有利于世，傥其不尔，即不足存。顾实则美术诚谛，固在发扬真美，以娱人情，比其见利致用，乃不期之成果。沾沾于用，甚嫌执持，惟以颇合于今日国人之公意，故从而略述之如次：

一、美术可以表见文化 凡有美术，皆足以征表一时及一族之思惟，故亦即国魂之现象；若精神递变，美术辄从之以转移。此诸品物，长留人世，故虽武功文教，与时间同其灰灭，而赖有美术为之保存，俾在方来，有所考见。他若盛典事，胜地名人，亦往往以美术之力，得以永住。

二、美术可以辅翼道德 美术之目的，虽与道德不尽符，然其力足以渊邃人之性情，崇高人之好尚，亦可辅道德以为治。物质文明，日益曼衍，人情因亦日趣于肤浅；今以此优美而崇大之，

则高洁之情独存，邪秽之念不作，不待惩劝，而国义安。

三、美术可以救援经济 方物见斥，外品流行，中国经济，遂以困匱。然品物材质，诸国所同，其差异者，独在造作。美术弘布，作品自胜，陈诸市肆，足越殊方，尔后金资，不虞外溢。故徒言崇尚国货者末，而发挥美术，实其本根。

摘自鲁迅《拟播布美术意见书》(1913年)《鲁迅论文学与艺术》人民文学出版社1980年版上册第39页

人是进化的长索子上的一个环，木刻和其他的艺术也一样，它在这长路上尽着环子的任务，助成奋斗，向上，美化的诸种行动。

摘自鲁迅《致唐英伟信》(1935年)《鲁迅论文学与艺术》人民文学出版社1980年版下册第875页

艺术最后的目的，不外乎将这种瞬息变化，起灭无常的“自然美的印象”，借着图画、雕刻的作用，扣留下来，使它普遍化、永久化。……艺术的功用就是将他描摹下来，使人人可以普遍地、时时地享受。艺术的目的就在于此。

摘自宗白华《看了罗丹雕刻以后》(1920年)《少年中国》第2卷第9期