

DENGQI BIAN

邓琦编

艺术名言
艺术名言
艺术名言
艺术名言

yishu mingyan yishu mingyan

SHANGHAI RENMIN
CHUBANSHE

上海人民出版社

艺术名言

邓琦 著

上海人民出版社

责任编辑 马嵩山
任余红
封面装帧 孙宝堂

艺 术 名 言

邓 琦 编

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路 54号)

新华书店上海发行所经销 常熟第四印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 9.25 插页 4 字数 167,000

1990年11月第1版 1990年11月第1次印刷

印数 1—6,000

ISBN 7—208—00923—6/G·157

定价 3.20 元

前 言

古今中外艺坛上大师巨匠繁若群星，名篇佳作浩如烟海，他们的许多著名言论，言简意赅，富有哲理，耐人寻味，发人深省，是艺术工作者的指路明灯。多年来，我在读书之时遇到了有关艺术方面的名言都摘录下来，并按其艺术类别给予分类，日积月累，直至今天，又对繁多的艺术名言加以研究、精选、整理而成此书，供广大艺术工作者及艺术爱好者赏阅。

艺术是通过塑造具体生动的感性形象，反映社会生活的审美属性、表现作者对生活的审美评价的一种社会意识形态。是人从审美角度，对现实世界进行审美体验、认识和掌握的最高形式，是对现实的审美关系的集中体现，是艺术家创造的艺术作品在欣赏者的意识中呈现出来的意象系统。本书所选艺术名言，具有启迪、借鉴意义。有的揭示了艺术的本质和规律；有的蕴含着艺术创作的宝贵经验；有的论述了艺术作品的技法和奥妙；有的展示出艺术大师的独到之见；有的体现了艺术家的思想情

操；有的凝聚着艺术家成才的经验教训……。读一读这艺苑之花，能开阔视野，增长见闻，益智怡神，陶冶情趣，提高艺术修养，得到美的享受。所以，马克思说：“如果你想得到艺术的享受，那你就必须是一个有艺术修养的人。”（《1844年经济学—哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》，第42卷，第155页）

名言并非都出于名人之口，名人的话也不一定是名言。但是，名言永远是一种引人注目的力量，它们因其精辟、生动而交口传诵，千古流传。名言之所以“名”，是因为它用简练的语言、生动形象概括了一定的哲理，给人以启迪，闪耀着智慧的光芒，读时犹如亲耳聆听这名师高人的教诲和箴诫，获益非浅。所以，高尔基说：“在用格言进行思维中，我学会了很多东西。”（论《文学》，第191页）

本书选入的名言都出自古今中外的文学家、戏剧家、电影艺术家、美学家、哲学家、政治家、思想家、教育家、音乐家、指挥家、舞蹈家、美术家、书法家、摄影家、艺术理论家等的有关著作、传记和其他文章中。这些艺术名言既是前人在当时的历史条件下，创业建功的经验总结，也是对后人的谆谆告诫，只要我们用辩证的眼光去理解它，研究它，这些名言对于我们的思想和行动，必将有一定的启迪和教育作用。

为了便于读者查找引用，对于选入的艺术名言，尽可

能注明出处,并对其人物作简略介绍,以人物简介的形式附于书后,供读者参考。总之,我虽尽力而为,但水平有限,疏漏和错误在所难免,希望读者批评指正。

邓 琦

1990年2月

目 录

上 编

艺术是.....	2
艺术与真实.....	5
艺术与自然.....	14
艺术与情感.....	17
艺术与思想.....	23
艺术与想象.....	27
艺术与观察.....	32
艺术与生活.....	35
艺术与现实.....	43
艺术与美.....	46
艺术与创新.....	53
艺术与勤奋.....	61
艺术与灵感.....	68
艺术与风格.....	72
艺术与个性.....	76
艺术与艺术家.....	78

艺术与修养.....	84
艺术与学识.....	89
艺术与技巧.....	92
艺术与鉴赏.....	94
艺术与自由.....	101
艺术与批评.....	104
艺术与民族.....	105
艺术与人民.....	106
其他.....	108

下 编

文学艺术.....	114
戏剧艺术.....	164
电影艺术.....	178
音乐艺术.....	186
舞蹈艺术.....	20
绘画艺术.....	211
书法艺术.....	222
摄影艺术.....	239
人物简介.....	255

上 编

艺术是……

一件完美的艺术作品，是人类灵魂的作品。

——歌德（引自《文学论文集》，第57页）

艺术是人类的精神食粮。

——邓肯（引自《邓肯论舞蹈艺术》，第130页）

艺术的精神就是力求用词句、色彩和声音把您的心灵中所自豪的、优美的东西，都体现出来。

——高尔基（引自《高尔基论文学》，第21页）

艺术不是技巧的事业，而是心灵的事业。

——丰子恺（引自《画洋画的看法》，载《一般》）

艺术是对生活的一种理想的描绘，这种描绘能使人产生一种对理想事物，亦即对美、精神的纯洁和善所怀的强烈愿望。

——**阿·托尔斯泰**(引自《阿·托尔斯泰论文学》)

艺术,不是充饥的面包,不是育婴的摇篮,更不是吓麻雀的稻草人,而是开启心灵的钥匙。

——**王朝闻**(王朝闻:《钟馗不丑》,《王朝闻文艺论集》第12集第205页)

艺术是对真理的直感观察,或者说是寓于形象的思维。

——**别林斯基**(别林斯基:《艺术的观念》,引自《别林斯基选集》第4卷第585页)

艺术应当寻求真理,真理不是描写罪恶。它应当是善与恶的描写,仅仅看见一方面的画家,和仅仅看见另一方面的画家,同样虚伪。

——**乔治·桑**(乔治·桑:《致弗洛贝尔》)

文艺是国民精神所发的火光,同时也是引导国民精神的前途的灯火。

——**鲁迅**(鲁迅:《论睁了眼看》,《鲁迅全集》第1卷第332页)

艺术的目的差不多是神圣的,如果它写作历史,就是

起死回生，如果它写作诗歌，就是创作。

——雨果（雨果：《克伦威尔》序言）

艺术并不是一种单纯的娱乐、效用或游戏的勾当，而是要把精神从有限世界的内容和形式的束缚中解放出来，要使绝对真理显现和寄托于感性现象。

——黑格尔（黑格尔：《美学》）

艺术不是享乐、安慰或娱乐；艺术是一桩伟大的事业。艺术是人类生活中把人们的理性意识转化为感情的一种工具。

——列夫·托尔斯泰（列夫·托尔斯泰：《艺术论》）

无论音乐、文学或其他任何艺术，就它的真实意义来说，都不是为了单纯的消遣。

——柴可夫斯基（转引自 1984 年第 11 期《人民音乐》第 5 页）

艺术是一种享受，一切享受中最迷人的享受。

——罗曼·罗兰（罗曼·罗兰：《约翰·克利斯朵夫》）

艺术与现实

请热爱现实,因为它是美的,只要你能辨认它,并深刻感受它。

——安格尔(安格尔:《安格尔论艺术》第25页)

艺术的使命在于用感性的艺术形象的形式去显现现实。

——黑格尔(黑格尔:《美学》第1卷第68页)

艺术作品的表现愈优美,它的内容和思想也就具有愈深刻的内在真实。

——黑格尔(黑格尔:《美学》第1卷第93页)

有真意,去粉饰,少做作,勿卖弄。

——鲁迅(转引自1985年第8期《语文园地》第17页)

一切美好的艺术都是来自人类的精神,不需要任何

外表虚饰。

——**邓肯**(邓肯:《邓肯自传》第277页)

真正的艺术不需要装饰,好比一位钟情于丈夫的妻子不需要打扮一样;伪造的艺术好比是一个娼妓,她必须经常浓妆艳抹。

——**列夫·托尔斯泰**(引自《列夫·托尔斯泰论创作》第108页)

艺术又是一门学会真诚的功课。

——**罗丹**(引自《罗丹艺术论》第6页)

世上美好的事物真少!最美好的是艺术,而艺术里最好的和最崇高的是构想美好事物的艺术。

——**高尔基**(引自《高尔基论文学》第6页)

纯朴是艺术的作品的必不可少的条件;就其本质而言,它排斥任何外在的装饰和雕琢。

——**别林斯基**(别林斯基:《别林斯基论文学》第5页)

真实与朴实是天才的宝贵品质。

——**斯坦尼斯拉夫斯基**(斯坦尼斯拉夫斯基:《舞台是表演生活的场所》)

美只有一种,即显示真实的美。

——**罗丹**(罗丹:《罗丹艺术论》第50页)

美物者,贵依其本;赞事者,宜本其实。

——**左思**(左思:《三都赋序》)

酌奇而不失其真,玩华而不坠其实。

——**刘勰**(刘勰:《文心雕龙·辨骚》,《文心雕龙注》第48页)

当我们在看书时,每碰到一个不正确的细节,真实感就向我们叫着:“这是不能相信的!”如果这种感觉叫得次数太多,并且向大家叫,那么这本书现在与将来都不会有任何价值了。获得全世界闻名的不朽的成功的秘密在于真实。

——**巴尔扎克**(引自《巴尔扎克论文学》,《西方古典作家谈文艺创作》第307页)

为了塑造一个美丽的形象,就取这个模特儿的手,取

另一个模特儿的脚，取这个的胸，取那个的肩。艺术家的使命就是把生命灌注到他所塑造的这个人体里去，把描绘变成真实。

——**巴尔扎克**（巴尔扎克：《〈古物陈列室〉、〈钢巴拉〉初版序言》，《古典文艺理论译丛》第10册第120页）

光描写现存事物还不够，还必须记住我们所希望的和可能产生的事物。

——**高尔基**（引自《高尔基论文学》第45页）

“真”和“实”却不是一个东西。……“写实”不是太难的事，由“实”里剔炼精华却不易了。十斤“实”里有的也许不到一两“真”。……“真”是必要的，但并不一定“老实”。

——**肖乾**（引自《废邮存底》第101页）

真是生活，假是艺术，有假无真，艺术则失掉基础，有真无假，则不美，所以演戏要真中有假，假中有真，真假难分。

——**盖叫天**（引自《银幕形象创造》第93页）

艺术最可贵的是真实，当然不能不加选择地把任何

偶然的東西都當作藝術的真實。藝術的真實應該是有典型的，要在生活中去觀察、選擇、提煉。

——**淩子風**（引自《中外藝壇漫步》第1輯第273頁）

藝術的真實，是根據生活的真實，經過作家藝術家精心地加工創造，使之更美、更生動、更鮮明、又能使人信服的真實，決不是自然地從鏡子里照出來的“真實”。

——**陳播**（陳播：《藝術真實小議》，1980年第1輯
《電影文化》第118—119頁）

愈豐富地体味了人生的，愈能產生真實的詩篇。

——**艾青**（艾青：《詩論》）

創作應該按照生活的本來面目描寫生活。

——**契訶夫**（引自《契訶夫論文學》第217頁）

虛構的目的在於引人歡喜，因此必須切近真實。戲劇不可隨意虛構，觀眾才能相信。

——**賀拉斯**（賀拉斯：《詩藝》第155頁）