

■ 施旭升 著

YI SHU CHUANG ZAO DONG LI LUN

艺术创造动力论

广播电视文艺系列丛书

中国广播电视出版社

|广播电视文艺系列丛书|

艺术创造动力论

施旭升 著

中国广播电视出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术创造动力论/施旭升著. —北京: 中国广播电视出版社,
2001.11

ISBN 7-5043-3766-8

I. 艺… II. 施… III. 艺术-创作-研究 IV. J04

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 070144 号

艺术创造动力论

作 者:	施旭升
责任编辑:	王振令
封面设计:	李燕平
责任校对:	陈丹桦
监 印:	戴存善
出版发行:	中国广播电视出版社
电 话:	86093580 86093583
社 址:	北京复外大街 2 号 (邮政编码 100866)
经 销:	全国各地新华书店
印 刷:	地矿部保定地质工程勘察院美术胶印厂
开 本:	850×1168 毫米 1/32
字 数:	280 (千) 字
印 张:	13.125
版 次:	2002 年 1 月第 1 版 2002 年 1 月第 1 次印刷
印 数:	4000 册
书 号:	ISBN 7-5043-3766-8/G·1471
定 价:	23.00 元

(版权所有 翻印必究 · 印装有误 负责调换)

内 容 提 要

本书从历史和实践的角度，系统地论述了艺术创造的动力问题。论述范围涉及到各类形态的艺术创作。回答了古往今来的艺术创造“为什么”和“怎样为”的问题。亦即：究竟是什么力量激发、推动、维持、调节艺术创造？或者说，艺术创造中怎样才能获得并保持一股生生不息的生命与文化的活力？对此，本书展开了全面而具体的论述。作为“广播电视文艺系列丛书”之一种，本书还特设专门的章节以讨论电视艺术的创造动因。本书适用各相关艺术领域的学习者、创作者以及理论研究者阅读参考。对于电视界的理论和实践工作者也有一定的参考价值。

序

严云受

施旭升的“艺术创造动力”研究,历经十多年的思考、探求,终于凝结为一部学术专著《艺术创造动力论》,将由中国广播电视出版社付梓面世。我为旭升感到由衷的高兴。旭升约我为这部书写序;我虽然对这方面的研究课题早有兴趣,但并未进入这一领域,显然不堪此任。这里,只能写一点肤浅的想法,与大家讨论。

在“前言——本书的缘起与构想”中,旭升明确地说明了《艺术创造动力论》的论述范围,这就是,“对于艺术创造来说,究竟是什么力量在推动、维持、控制并调节着艺术家的创作活动?”也就是说,全书的内容都围绕着艺术创造主体的心理流程与机制来展开。在艺术学体系中,这个问题,正如旭升所说的那样,是“一个非常具体的问题”。他选择这个题目,是希望“小题大做”、“以小见大”;全书的写作,力求“从微观着眼,从宏观立论”。显然,旭升是希望通过对具体的问题的微观分析,来为构造艺术学的宏观大厦提供几块基石;而对具体问题的分析,又是在宏观的视野中进行。通观《艺术创造动力论》,我认为,他比较成功地实现了自己的意图。他对艺术创造动力的考察,一方面,认真地研读了中国和西方历史上关于艺术创造动力问题的思想资料,珍视前人留下的理论观点;一方面,则综合运用审美学、心理学、文化学、人类学等学科的知识,来审视具体的艺术

现象,使艺术学从相关学科中汲取多种多样的滋养。这些,分明体现出:作者在坚持宏观视野上是相当自觉的。从第六章到第十六章为该书的“本论”。旭升在这几章中,充分地驰骋其条分缕析的才能,对艺术创造动力从“动力建构”与“动力过程”两个方位,作了细致的考察与解析。艺术创造的许多幽奥的机制,创作主体内心世界的不少深潜的蕴涵,都在这种细密的观照中,得到了充分的重视与讨论。例如,作者专辟“心理图式”一章,分析艺术创造动力的心理结构系统,在“内驱力与感受力”、“情感力与理智力”、“注意力与意志力”以及“生理机制与心理定势”这八种因素的辩证关联中来描述艺术创造主体的心理机制,一一论述各种“力”(“机制”)的性质、效能及相互关系。同此前的文艺学论著对创作心理机制的研究相比较,旭升的分析显然要细致得多、系统得多,也清晰得多。书中对艺术创造动力的动态过程与机理的阐释,既明确地区分为四个级层,又注意不同级层的贯连、累积、渗透的关系,也毫无笼统之弊。尤为值得注意的是,作者并没有淹没在长篇累牍的微观分析中,在一个个具体问题的阐释中迷失目标;他的细致的思索与阐释,总是时时联系着明确的宏观指向。不论是艺术创造动力的横向层面的考察,还是其纵向流程的追踪,作者都紧紧把握住一个理论核心:“将艺术创造理解为主体的生命与文化的动力体现。”这样,《艺术创造动力论》就不仅仅对艺术创造的心理机制与流程做出了开拓性的系统的研究,而且也能对我们思考艺术本质、创作主体等一些基本理论问题提供富有裨益的启发。“以小见大”,《艺术创造动力论》确实在这一点上取得了成功。

在上个世纪的最后二十年中,思想解放的潮流,荡涤了长期笼罩在艺术范围上的“左”倾迷雾;多样化的探索,生动活泼的

切磋，代替了往昔的沉闷与单调。从 80 年代起，种种西方的艺术观念、方法的介绍，大大地拓展了人们的视野，以致大家将 1984 年、1985 年称为“方法论年”、“观念年”。与此同时，对民族传统的回归与珍视，也成为一种强大的趋势；不少有识之士，致力于发掘古典遗产的某些方面的当代意义，并且得到了广泛的认同。这种种因素的综合，使得中国艺术学走上了健康发展的道路。现在，我们已经步入了 21 世纪。艺术理论界的关注普遍集中到一点：21 世纪的中国艺术学如何更好地发展？为此，已有许多精辟的见解见之于种种报刊，给我们以很深的启示。在这里，我也想谈一点由《艺术创造动力论》所引发的想法。这就是：为了更踏实地建设中国当代艺术学，需要关注和提倡对具体问题的微观研究。其理由有二：首先，回顾上个世纪八九十年代的艺术学研究，显然大多注重于从宏观上介绍、讨论、开发某种学理、方法、命题；对具体问题的微观探讨，不能说没有，但至少是受冷落的。一些宏观研究，未能与微观有效地沟通。有的论著，甚至给人以笼统、空疏之感。众所周知，1985 年出现了关于“主体性”的讨论，标志着艺术观念的一个根本转变。“主体性”的提出，矫正了过去把创作者仅仅视为生活的镜子的偏向，促使艺术理论向艺术本体回归。然而，遗憾的是，在“主体性”问题提出以后，直至告别上个世纪，长达十多年的时间内，我们对艺术创造主体的认识、研究，仍然不够深入、细致。一些关于创作过程、创作修养的阐释，或停留在状态的描述上，或机械地移用哲学、心理学的术语来与艺术例证相拼接。艺术创造主体究竟在什么力量的推动、维持、控制、调节下，一步步地走向完满的艺术表现？创作者的“文化—心理”建构究竟包含那些层面？这些对于创作主体直接相关的论题，难见有专门细致的探讨。而

这种微观研究的薄弱，又妨碍了人们对主体在艺术创造中的作用的深切理解，也限制着“主体性”理论内涵的充分展开，理论价值的全面显现。类似的事实表明：没有对于具体问题的深入的微观解析，就无法达到切实的宏观建构。旭升的《艺术创造动力论》仅仅是对于一个“具体而微观的问题”的研讨，但由于它对创作主体的生命与文化动力在艺术创造中的体现作了细致的考察，其结果，不仅建立了一个有关“艺术创造动力”的基本概念体系和逻辑构架，同时也有助于推进人们对于艺术主体的认识，实际上为艺术“主体性”观念提供了坚实的支持。新时期以来，人们对艺术本质的探讨，倾注了大量的热情，提出了不少有价值的见解。不过，疑难之处，仍然颇多。怎样使这一研究继续深化？我想，首要的途径就是，对丰富、复杂的具体艺术现象（艺术家、艺术品、欣赏者等）进行系统的多方位的微观探索，在大量的微观分析中提炼出理论支点。其间的关系，也许可以用基本粒子研究之于物理学，细胞研究之于生命科学来比拟吧。其次，90年代以来，商品经济潮流的侵袭，在文化学术园地中助长了日益普遍的浮躁心态。广大学人对此都十分担忧。确实，浮躁心态不除，21世纪的中国艺术学研究很难迈出健康的步伐。清除文化学术中的浮躁心态，涉及到很多方面。从方法论的角度看，提倡多研究一些具体而微观的问题，也许不失为一剂良方。由此，可以使空疏变为实在，使浮躁的心思在沉潜入艺术世界的过程中得到镇静。所以，展望21世纪的中国艺术学研究，我希望有更多的学人关注具体问题的微观研究；这样，当代中国艺术学大厦的基础必然更加坚实。这是我从《艺术创造动力论》所得到的又一启发。

实践总是比理论更活跃、更丰富。艺术创造中的心理流程与

机制是一个动态的、开放的、复杂的系统。旭升提出的“艺术创造动力模式”及相关的概念体系,不过是对它的一种理论抽象,意在强调艺术的“创造性”的特质。这一理论抽象,以及书中的阐释,自然只是作者的一家之言;是否符合艺术创造的实际,可能有的学者会提出不同的看法。艺术创造动力研究又是以揭示极其复杂、甚至使人感到难以言说的主体心灵的奥秘为目的,在这样的探险中,必然会有这样或那样的失误。《艺术创造动力论》的问世,正是为了与学术界对话,以求在交流、讨论中矫偏补失。这里,我也和作者旭升一样,热切期待着学界同仁对它的直率的批评。

2001年6月

庐阳守愚斋

前 言

——关于本书的缘起与构想

一、本书的缘起

本书的选题源自于十多年前我的硕士学位论文。我以为，这一选题至今还并未失去其现实意义。因为它所涉及的乃是艺术学中的一个根本性的问题。正如本书中所显示的，对于这一问题的发问可以追溯得很久远，但是至今似乎还远未穷尽。而且贯穿于整个 20 世纪的现代美学也基本上是以对艺术和艺术创造的探究为核心的；美学的重心从以往关于美的抽象思辨而转向具体的艺术批评，转向对于艺术创造和艺术过程的规律和特点的探索，转向关于艺术自身的形式、结构、意义等的结构主义、符号学、现象学乃至解释学的研究。

本书正是在我的硕士论文的基础上扩展、加工乃至重写而成的。那篇论文虽然曾使我顺利地通过了答辩，也曾获得一些专家的好评，其中的一些部分后来曾陆续在一些杂志上被刊印出来，但是，当时的论文，一是由于选题的涉及面较窄，再者也是由于当时在写作过程中笔者学力不逮，从而只能是就艺术创作的心理动力问题展开了一些初步的讨论。现在看来还是相当粗糙与肤浅的。所以，那篇学位论文对于我来说最主要的收获或许可视之为

我后来不断的学习和研究的一个起点。此后的数年间，在繁忙的教学工作之余，我有机会得以进一步地展开了对于艺术创造动力问题的思考。在一段较长的时间内，我都是围绕着这一问题而进行研究和写作的，曾经先后尝试着从审美学、文化学乃至人类学的角度来审视艺术创造的动力问题，并陆续取得了一些学术成果，且在国内一些学术刊物上发表出来，受到一些同行专家的肯定与认可。

当然，就本书所论及的范围来说，我们所要讨论的实际上仍是一个非常具体而微观的问题。亦即，对于艺术创造来说，究竟是什么力量在推动、维持、控制并调节着艺术家的创作活动？它究竟是属于艺术家生理的，还是心理的现象，抑或是审美的甚至是文化的现象？仅仅是属于个体的，还是与人类文化特质相关联？而对于这一问题的探讨，是心理学的，审美学的，还是需要涉及文化学、人类学？总之，探讨这样一个具体而微观的问题，也许在某些人看来，似乎有些“小题大做”的味道。然而，坦率地说，“小题大做”正是本书所追求的一个学术目标。所谓“小题大做”，也就是在一个比较小的切入点上，作出一篇大文章来；并且也只有在这种“以小见大”的阐发中，所论才有可能显得扎实而不至于蹈虚；相反，“大题小做”，反倒往往空乏有加，言之无物。学术史上的许多力作，往往都是“小题大做”，宗白华的《美学散步》、钱钟书的《谈艺录》、《管锥编》以及王朝闻的许多文艺论著，都是这种“小题大做”的很好的范例。所以，本书所论，既坚持宏观的眼光，又力图根植于种种具体而微的创作现象的考察，在前人探索的基础上对于艺术创造动力问题作出进一步的深入细致的探讨。

二、本书的构想

本书对于艺术创造动力的探讨，正是基于以上的设想，试图从结构与过程这样两个方面来把握艺术创造动力的静态的功能结构及其动态的作用过程与机理。

本书共有上、中、下三篇共十六章及“附论”。上篇属于本书的“导论”部分。包括对于艺术的“创造性”特质的认识与探讨以及中国和西方历史上对于艺术创造动力问题的思考的一个纵向的考察。对于艺术的“创造性”的探索乃是本书的基本立意之所在，特别是从动力学的角度来理解艺术的“创造性”问题，将艺术创造理解为主体的生命与文化的动力体现，成为本书的一个重要的理论基点，也是我们具体展开论述的一个出发点，从而，正是在此基础上，本书试图建立起一个有关“艺术创造动力”的基本概念体系和逻辑构架。而对于中国和西方艺术理论史上关于“艺术创造动力”问题的较为详细的历史考察，则是本书对于这一问题进行探讨的理论前提。因为理论的创新从来都不是一蹴而就的，而是需要相应的思想资料作为它的背景和前提。从而，关于艺术的“创造性”及其在广泛的艺术生产与生活领域内的表现的思考、关于中西历史上对于艺术创造动力问题的揭示的回顾与总结，以及关于艺术创造动力论的相关概念的界定、方法的运用和意义的理解，等等，所有这些，作为本书“导论”部分的主要内容，构成了本书对于艺术创造动力问题加以探讨的理论上的立足点和出发点。

中篇和下篇为本书的“本论”，亦即本书的主干部分。其中主要是就艺术创造动力的理论建构和功能实现这样两个方面来进

行具体的探讨和论证。

就艺术创造动力的建构而言，它既涉及到艺术创造主体所处的社会文化的因素，更涉及到其丰富的内在的审美心理的因素。所以，本书以“审美感兴”作为艺术创造动力的内核，进而具体展开论述了艺术创造动力的“文化通约”、“道德律令”、“生命体验”等方面，特别是对于艺术创造动力的“心理图式”及其“人格特质”等方面着力加以探讨。本书认为，艺术创造动力，正是在审美感兴的形式中体现出文化的约定、道德的指令以及丰厚的艺术家生命体验，并且构成艺术创造动力的相对稳定的心理图式，体现出具体的的人格特质。在这样一个框架内，书中对于艺术创造动力的“文化—心理”的建构展开了简要而深入地描述。这是一个横向的诸多层面上的考察。其意义也许并不在于从中得出了某些具体的结论，而更主要的恐怕还在于对艺术创造动力问题的讨论中所涉及的诸多方面的问题本身。它们足以显示出，艺术创造动力从来就不是某种单一的心理的或者文化的问题，而是关系到艺术家的复杂的生存境遇、丰富的生命体验甚至隐秘的内心世界的种种可以言说或者不可以言说的动机、欲望、向往与追求，既是个体的、审美的，又是历史的、文化的生成物。

就艺术创造动力的功能实现而言，它主要体现为，从艺术创作的发轫到最终作品的诞生这样一个过程中，艺术创造动力是怎样发挥其效用、实现其价值的。这里，创作动机的勃兴、审美意象的诞生、艺术形式的建构以及艺术符号的表达等等成为这一动力过程的主要阶段，它们分别构成了艺术创造动力的功能实现的主要级层，并且在每一个主要级层上，艺术创造动力都体现出其具体的作用机理与独特的实践效能。从而，这些也就成为本书“过程论”部分所要考察的主要对象。这是一个动态的、纵向上

的考察。与其结构上的多层面性相一致，艺术创造动力在其作用过程中显示出一种多阶段性与多环节性。从创作动机的勃兴到艺术符号的表达，它们环环相扣，表现为一种相关一体而又相对独立的、不断累积向上的级层，最终趋向艺术作品的完成，带来艺术创造的真正的实现。艺术创造动力是与其创造的成果密切相关的，并且是在作为成果的艺术作品之中得以完满体现的；如果没有成果的体现而徒有种种创作的欲望和冲动，则显然不足以显示艺术创造动力的现实功能和实践价值。

此外，在本书“附论”部分，其一主要是就本书所讨论的问题作出了一些简要的总结、归纳以及适当的引申。这里涉及到艺术创造动力的模式化及其两极属性、多维取向等问题的讨论。本书认为，艺术创造动力乃是一个动态的、开放的、在艺术创造实践中不断的得以调整和完善的文化与心理之间相互作用的系统。也许，所谓“艺术创造动力模式”的提出还不过是出于一种理论抽象的需要，而根本上艺术创造动力本身乃是一种实践的产物。从广泛的艺术实践来看，艺术创造动力表现出明显的两极化的特质，在这两极之间，存在着艺术创造动力产生及其效用实现的无限可能性，存在着多元的价值取向。它始终指向一个目标，那就是人类艺术化的生产与生活本身；它始终是一个涉及到人（无论是创作者还是接受者）的价值和理想的问题，一个涉及到人们艺术化的生产与生活的方式和质量的问题。因而，艺术创造动力既是一个“已成”的事实，代表着创作主体甚至一个社会、一个时代的艺术生产力；而且，作为一种艺术实践的能力，它同时也始终处于一种“未成”的和不断更新的状态之中。也就是说，艺术创造动力只有在艺术创造的具体进程中不断地被激发出来，只有通过具体的艺术创作实践，才会显示出其现实的价值与意义；也

只有在不断的个体和社会的艺术实践中，并且只有与具体的艺术实践相结合，艺术创造动力才会得到完满的解释。也正是为此，其二专门探讨了电视艺术的创造动因。其中提出了电视艺术创造与技术的密切关联，并进一步落实到文化与心理的层面上而展开对电视艺术创造动因的具体讨论，且最后归结为电视艺术创造的大众审美之约。这是一个有趣的尾巴，也是全书关于艺术创造动力论的一个具体的归结。相信细心的读者能够从中得到一些会心的启示。

本书写作的目的，就是力图对于艺术创造动力问题做出自己的较为全面而切实的理解。从而，本书不仅希望能够给读者带来一些新的东西，而且，在全书的逻辑结构上，在具体的论述方式上，也希望能够尽量符合一种学术规范，做到逻辑的与历史的相统一，理论描述与对于实践的理解相统一。然而，本书毕竟不是创作方法的指导书，也并非一般的艺术理论的教科书，从而在写法上也就力求避免学究气与说教腔，力求避免那种无须论证的教条式的“引言加注释”。我的做法，既非“六经注我”，也非“我注六经”。我希望努力做到的是试图建立一种“六经”与“我”之间的新的协调关系，亦即在掌握广泛的思想资料的基础上提出自己的合理的命题，再结合具体的艺术实践来加以切实地论证。从而，在具体讨论的过程中，我力求做到概念的厘定与观念的创新相协调、理论的阐述与现象的分析相并重。当然，本书是否达到了这样一个写作上的目标，还有待于广大读者来评定，并祈望得到更多的同行和专家的批评与指正。

作者简介

施旭升，文学博士，北京广播学院电视学院文艺系副教授、硕士研究生导师。长期从事艺术理论及戏剧、影视等方面的史论研究与教学工作。出版有专著《艺术之维》及有关论文 50 余篇。

目 录

序	严云受 (1)
前言	
——关于本书的缘起与构想	(1)

上篇 导论：艺术创造的动力学视界

第一章 艺术的创造之维	(3)
1-1 艺术：生命精神与文化之镜	(3)
1-2 从本体求索到文本批评	(10)
1-3 走向以“艺术创造”为核心的现代艺术学	(14)
1-4 艺术生产与艺术生活中的创造性	(23)
第二章 艺术创造的动力学：一个新的阐释视界	(27)
2-1 作为本体论与方法论的动力学	(27)
2-2 从一般动力学到艺术动力学	(33)
2-3 艺术创造动力：内涵与特性	(38)
第三章 中国古代艺术创造动力论	(44)
3-1 原“道”	(45)