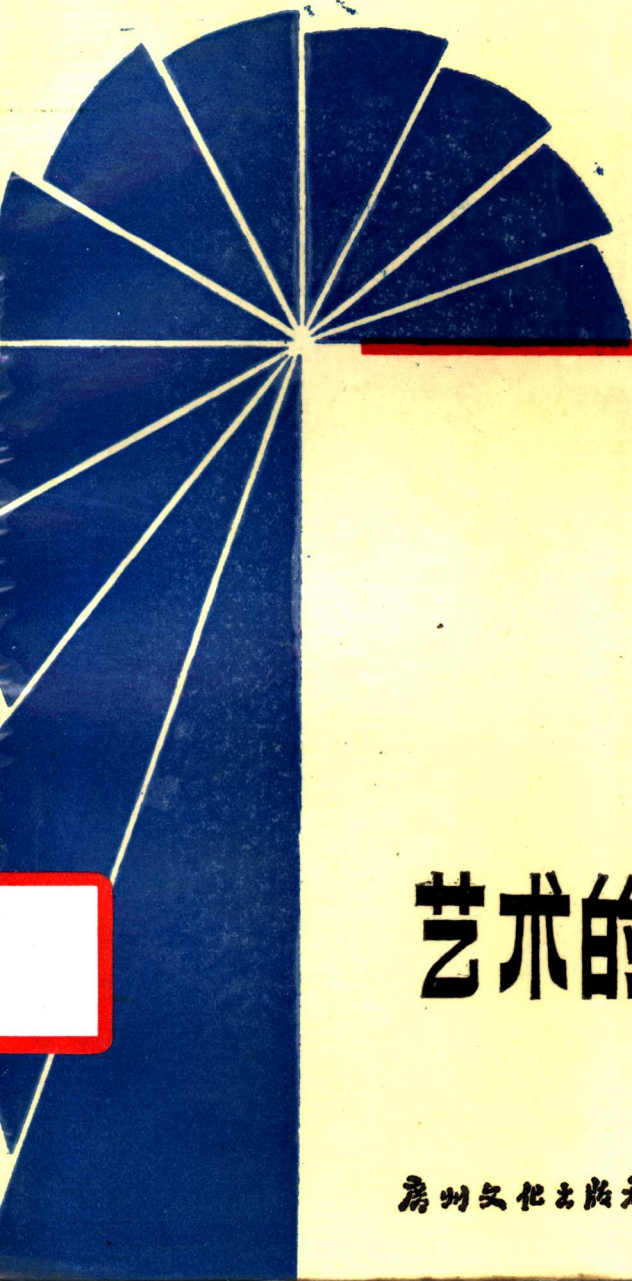

艺术的辩证法

李尔重著

房州文化出版社

艺术的辩证法

李尔重 著

广州文化出版社

责任编辑：李 晴

封面设计：黄志强

艺术的辩证法

李尔重 著

*

广州文化出版社 出版
发行

(广州市东风中路503号7楼)

广东省新华书店经销

广东第二新华印刷厂印刷

787×1092毫米 半精装 32开 5.25印张 2插页 12万字

1989年4月第1版 1989年4月第1次印刷

印数1—1,000册

ISBN 7—5431—0130—0

I·57 定价：1.90元

目 录

艺术的辩证法 (1)

- (一) 艺术的本质 (1)
- (二) 艺术的表现形式 (10)
- (三) 逻辑思维与形象思维 (13)
- (四) 艺术的完整性与缺欠性的统一 (17)
- (五) 主观与客观的关系 (21)
- (六) 论气、气质、气韵 (26)
- (七) 缺陷与完满 (31)
- (八) 艺术的线型运动与音乐节奏 (39)
- (九) 人是一切艺术创作的中心
——兼论灵感之爆发 (42)
- (十) 继承、借鉴与消化 (48)

论中国的戏剧艺术 (52)

前 言 (52)

第一讲 中国戏剧艺术的特点 (58)

第二讲 中国戏剧的表演艺术 (68)

第三讲 中国戏剧的做打舞 (98)

第四讲	中国戏剧的音乐 (107)
第五讲	场景、服装、道具 (111)
第六讲	科诨与丑角 (115)
第七讲	谈谈编剧 (128)
第八讲	论演员的修养 (142)
试谈相声艺术…………… (159)	

艺术的辩证法

（一）艺术的本质

艺术是历史的反映，是生活的反映，同时，又是反作用于历史和生活的力量。

艺术是历史和生活的反映，但不是历史和生活的翻版，也不是对生活和历史的一般政治解剖。它是通过文学、绘画、雕塑、戏剧、音乐、舞蹈等各种艺术形式对历史和生活的艺术剖析和概括。人从脱离了动物世界之后，就开始追求美的享受，衣、食、住、行、用，各种生活中的享受品，不但要有使用价值，而且要有美的价值。半坡村的汲水器，人咬双鱼盆，骨制钓鱼钩，带几何纹的陶器，都表现了这个情况。

艺术之所以成为艺术，是形式与内容的统一，即真、善、美的形象与内容的统一。艺术的形式与内容和生活的形式与内容有共性，没有生活表现的形式与内容，就不可能产生艺术的形式与内容；从这一点上说：艺术来源于生活，生活是艺术的源泉。但艺术有个性。我们可以随时随地看到人们劳动、吃饭、睡觉、哭笑，但这不是艺术加工后的劳动、吃饭、睡觉、哭笑，人们到艺术领域里，不需要看这些，需要看的是艺术加工过的劳动（如小歌剧：兄妹开荒）、吃饭（武松

在景阳岗下的吃喝）、睡觉（如史湘云牡丹春睡图）、哭笑（如诸葛亮吊孝之哭，如晴雯撕扇子千金一笑之类）。这些经过艺术加工过的生活，高于生活，更深刻地反映了生活，同时，以艺术美的力量给人以感染。

艺术之所以能产生这样大的力量是因为它本身是真善美的形式与内容的统一。

艺术本身是真善美的表现，但艺术的真善美也是形式与内容的统一。只有华丽的形式，没有扎实的内容的艺术，便会成为矫揉造作，哗众取宠的躯壳；只有真善美的形式与内容的统一的艺术品，才可能于无形的浸染之中使人向上。

真善美是什么？真善美是历史的存在，是矛盾的统一。真是与假结成的矛盾统一，善是与恶结成的矛盾统一，美是与丑结成的矛盾统一。这就是说真善美是在比较中存在的“有无相生，难易相成，长短相较，高下相倾，声音相扣，前后相随”，《老子》讲的就是这个道理。所以，所谓真善美都是在特定历史条件下的具体存在，脱离了时间、地点、条件悬空存在的真善美是没有的。三十年代穿长袍还是美的，现在就变丑了；五十年前缠足还是美的，现在天足成为美了；裤型的长短宽窄，不但因各国民俗而异趣，而且随着时间的变化而变化。所以，真善美是个不同历史条件下的具体存在，超越时间空间条件限制的真善美是不存在的，也是不可能存在的。有人会说：古希腊的艺术品，屈原的《离骚》，白居易的《长恨歌》等类伟大艺术品的真善美的感染力是不受时间空间地点的限制的，是超时空的，超国界的。我说：这种看法只说对了一半，另一半则是错误的。一个艺术品跟一切其他事物一样，既有共性，又有个性。所谓共性，即艺术存在的共

同规律，比如艺术表现形式，形象思维的运用，艺术思想的发展等，都是有历史的批判继承性的；同时，抽去了阶级性的人类的经验，也都是有历史的批判继承性的，比如《西厢记》、《三国演义》、《包公案》等，这里头并没有宣传社会主义，但其艺术表现经验和人间共性的道德规范，我们还是要继承的。有生命力的艺术之所以能够产生这样的作用，是因为艺术是以具像的典型形式高度地概括了历史生活的共性。这种概括力越大，其生命力越久远。《阿Q正传》里的阿Q，是一个具体的人物形象，这个形象概括了一个没有机会得到共产党领导、受到马列主义洗礼的被压在社会最下层的劳动人民的特殊精神境界，雕塑出一个古往今来带有共性的畸形具像，使人人从阿Q身上照见自己，又抱着阿Q精神为拒不承认自己有阿Q精神辩解，本来自己已经受着鞭打，又说是“儿子打了老子”。这是有限的具像概括了无限共性的至高典型，所以能产生无限的艺术力量。

真、善、美三者也是矛盾的不可分割的统一。没有真，善美就不可能存在；没有善美，这个真字，也不可能存在。但真是真善美的核心或基础。

有人会问：什么是真？前边说过：真与假是矛盾的统一，而且随着时间地点条件的变化，互相向着对方转化。有真就有假，无假不成真。所谓真是指事物的内在规律说的。薛宝钗与林黛玉都咏柳絮。宝钗已经通过各种手法，得到了贾府上下左右人等的拥护，她自命不凡，看到了自己将要取得美好的命运，观察柳絮的心境是：“好风凭借力，送我上青云”。林黛玉孤苦一人，寄人篱下，使出了“好高人愈妒”的性格，弄得上下左右人等对她没有好的评价，眼望着自

己的命运如飘风飞絮，不能自控的悲凉之情，写出了“嫁与东风浑不管，凭尔去，任淹留”的句子。薛、林这两种情调对于薛、林来说都是真的，因此，也就显示了刻画薛、林的艺术上的善美。如果把林的作品安在薛的头上，把薛的作品安在林的身上，读者马上会发现驴唇不对马嘴，是虚伪的，也就不可能感到艺术上的善美了。真是历史的本质，是严格地受着时间地点条件限制的，唯能正确把握事物内在规律者才能把握住真。否则，有许多现象上的真（如皮笑肉不笑）立即转化为假（笑的反面）。许多人谈真善美，首先对于什么是真，真与假的矛盾统一对立斗争关系不理解，也就不可能理解什么是“真”和“真”乃是美的基础了。

“善”是什么？善是遵循历史规律导人向上，属于道德规范的范畴。自从人类分成阶级之后，“善”的涵义在各个阶级就有了根本差别：受压迫者认为“为富不仁”，富者认为虎行天下吃肉，狗行天下吃屎；被压迫者认为：“肉食者鄙”，“富者认为：“骑马坐轿修来福，推车担担命该然”；被压迫者认为：“出力的吃糠，坐着的吃面”，富者认为：“发福生财，利泽天下”……等。一切走向没落的阶级，都会感到空虚无望，他们或明或暗地看到：明天不属于他们。因此，他们萎靡感伤，他们追求麻醉性的刺激，于是出现了抽象派，印象派，为艺术而艺术派，象牙之塔派等。做为新兴阶级的进步力量，则以充满着希望与生机的姿态出现，遵循着向上的道德规范，创造出引人向上的艺术。是不是艺术中的“善”，被两大阶级截然割断，互不相通呢？不是。一切存在的阶级都有过进步的使历史前进的时期，也都有过引人向上的艺术。比如莎士比亚、巴尔扎克的作品，都是资产阶级变革封建主义、

新兴资本主义向上时期的作品，他们一方面狠狠地鞭挞了封建主义的腐朽，一方面鼓励资本主义的发展，与此同时，他们也敏锐地看到了资本主义带来的阴暗腐朽的一面，为了保护资本主义的健康发展，他们也极力地揭露和鞭挞了这一面。托尔斯泰生活在一个极端腐朽没落的贵族阶级中，他深刻地看到这种阴暗萎靡的阶级没有继续存在下去的生命力，为了使它回光反照，苟延残喘，他犀利地鞭挞了贵族阶级，他希望上帝使贵族发慈悲，对农民实行宽大政策，缓和阶级的矛盾；他的作品对农民表示了高度的同情，对贵族中的邪恶、奸诈、卑鄙、下流，表示了极度的痛恨。在这个限度内的引人向上的“善”的因素，不是哪一个阶级独有的财产，而是人类要继续发扬的共同财产。它永远对历史起着促进的作用。这些财产，也是无产阶级要批判继承的。

“美”也是具有显著的阶级性的。统治者，以富丽堂皇为“美”，劳动者以质朴洁净为“美”；统治者的建筑物以“高大威重”为“美”，劳动者以谐调适用为“美”；资产阶级追求刺激与麻醉，劳动人民则喜爱向上与进取。“美”属于历史的和道德的范畴。它受着物质条件，文化条件，历史条件的约束。我们的祖先以散发纹身为美，现代人则以洁白为美，非洲黑人妇女以剃短发为美，世界多数民族的女人则以蓄发为美。但是，不同阶级认做的美，也不是一刀裁断的。抽去了阶级的局限性，也还有共性。资产阶级以山珍海味为“美”，劳动人民也喜欢山珍海味；这一类的共性美是数不清的。虽然不同的阶级有根本不同的审美标准，却仍有可为人民继承的共性财富。

善与德、美与道也是矛盾对立的统一。老子说的“天

下皆知美之为美，斯恶矣”是很辩证的。美之极端就是丑，如果天下女人都长得像西施那样，西施也就称不得美了，“即铅华之乱窈窕”之谓。“善”之极端就是恶，爱别国如己国就是侵略，爱人之妻如爱己之妻就是淫乱。

真善美与假丑恶在矛盾对立的运动中，不可避免地向着各自的对立面发展。绝对的静止不变的真善美与假丑恶都是不存在的，也不可能存在。

一切艺术都在矛盾运动中发展，这是艺术的历史唯物主义。原始社会的艺术精品往往比不上现在的低劣艺术品，这是因为前者有不多的文化积累，而后者则有了丰富的文化积累。人类脱离猿猴之后，开始了用手劳动，能制造工具，能直立走路，从此发展了人类的语言，发展了人类的智能，不断地改进了劳动方式，从而也就不断地提高了人类对艺术享受的要求，提高了人类的艺术表现能力。不同的历史阶段产生了不同水平的艺术，随着人类文化的发展，同一内涵的艺术品的表现形式与格调，也以多种多样的形式发展起来，而且不断地创造出新的表现形式，不断地丰富了艺术的门类，也丰富了艺术的表现能力。击壤歌（有许多人说是后人伪造的，但多种古籍上都记载了这首歌，我认为这首歌还是来自古老的民间口头文学，被后人写入文学了）在纯朴直质方面见长，要从艺术的华彩上去比较，它当然不如后来的“采菊东篱下，悠然见南山”之类作品。不论任何一位伟大文学家，都大量地继承了历史的精华并吸取了民间文学的养料。比如《长恨歌》里的“在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝，天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期”，显然是从春秋时宋康王夺韩凭妻，强之不得，凭妻自杀的传说和孔雀东南飞的尾句“东西植

松柏，左右种梧桐，枝枝相覆盖，叶叶相交通。中有双飞鸟，自名为鸳鸯。仰头相向鸣，夜夜达五更。……”脱化而来；李白的“黄河之水天上来”，直到现在青海的民歌里还有同样的句子——当然有两种可能：一种可能是民间学习了李白之句，一种可能是李白从民间学来，我认为后一种可能更大些。至于绘画、音乐，在统治阶级中开始时并没有这种专业人才，诗经是古代掌史官积累的大量民间歌谣（少数是上层贵族的作品），这些歌都是可以入乐的，当时记谱的方式我们还未找到，但到了西汉采记民歌时则有了记谱的，这是有文可证的。所以，乐（包含声乐与器乐）始自民间是无可怀疑的。现在发现的石器时代的绘画是没有作者名字的，一直到汉朝的石画也没有留下一个作者的姓名。出土文物中提供了大量的绘画，使我们断定：绘画也开始于民间创作。这种艺术随着人类劳动生产的发展，一方面在民间横向地普及，另一方面也自然地产生了纵向的提高，从而逐渐地形成艺术专业。在历史唯物主义看来，艺术是历史的继承积累与发展，又是专家创作与人民创作的矛盾运动的统一，在普及基础上提高，在提高指导下普及。如此，逐浪前进，达到今日的丰盛状况。

艺术是形式与内容的统一。这是大家都承认的。问题在于什么是艺术的内容。可以从几方面来说明这一点。

首先就是艺术与政治的关系。我认为一切艺术都是从属于政治，直接或间接地为政治服务的，超政治的（或超阶级的）艺术是不存在的。在这个问题上一直都存在着完全相反的两种看法，这是不可避免的，也是不可怕的，可以慢慢地跟人民一道讨论下去。但我们大家要尊重事实。美国政府就不同意

我们歌舞团站在他们的舞台上去唱“台湾——我的骨肉同胞”，我们也不会让外国人到我们舞台上唱反华歌曲或其他反动的东西；蒋介石不许出版代表人民呼声的书报，也不许人民唱革命的歌曲。这不是大家都知道的事实？有人说艺术就是艺术，艺术是超越政治之外的。要是说政治口号或一般的政治理论不能代替艺术，要是说艺术自有其特殊规律，应该说是对的。要是说艺术与政治没有共性，或艺术品里没有政治内涵，我看是不可能的。即使主张不问政治的意见，实际也是政治主张的一种。有人问山水画、花鸟画里有什么政治内涵？我说剥削阶级与被剥削阶级在欣赏山水花鸟上有共性，即都赞赏自然之美，又各有其个性，前者多半以避世的欣赏观点而绘制山水花鸟，后者则常以入世观点来欣赏或绘制山水花鸟；前者借山水花鸟怡情养性，逃避现实矛盾，后者则以自然之力鼓舞人们爱自然并改造自然的意趣。

一切艺术都是为了宣传。有人非常反对这个看法。我说一个很简单的事实是：一切艺术品的作者，都希望得到尽可能多的人的赞赏，或者说都希望自己的艺术品发出最大的感染力。这都是艺术的宣传。如果艺术品的作者不希望得到观众的赞赏，我看是不可能的。我认为问题并不在于艺术为了宣传，而在于艺术用什么样的内在力量发出最大的感染力量。这是艺术品具有的特殊因素。它以精致的艺术形式含蕴着高度概括了的精神内涵。这个精神内涵自有其逻辑性，又自有其艺术性；感觉到了的东西，不一定马上理解它，只有理解了的东西才更深刻地感觉它，而且必须把感觉与理解了的东西，赋予特定艺术加工，做出艺术形象，才能产生艺术的力量。

量。只有雕饰没有内涵的艺术品是粉涂的躯壳，富有内涵没有艺术加工的作品是生活的照相——也就是艺术上的形式主义或教条主义。

艺术的内容就是艺术的内容，是遵循艺术的特殊规律产生的内容。这个内容与政治经济学、社会科学、伦理学在反映历史的阶级性上，有其共性。做为艺术本身来说，又有其特性，即它是遵循艺术的特殊规律反映的历史，或者说它是按照艺术规律来剖析和反映现实的。

一切艺术品都是形式与内容的矛盾统一体，只有统一的谐和程度上的差别，没有有形式无内容或有内容无形式的艺术品。这种矛盾对立统一的关系，把握的正确与否，决定着形式与内容是否谐调，有力。

一切艺术都具有超越时空的价值。艺术的感染力越强，其超越时空的价值的限度越远久。这种无限价值是怎样产生的？它来源于对有限时空的深刻把握或概括。《红楼梦》透过无数的生活细节，使读者深深感到了封建社会的没落，感觉到了—个新兴力量即将兴起。作者运用了高度的透视能力和艺术的概括能力，他不是把现实生活的细节不加选择地无条件地搬上来，他作了大量捡选与加工制作的努力。《红楼梦》本身的内容写得非常具体，都是有限时空里的具体事件，但这些事件是经过了艺术加工的事件，它是具体事件，又是与同类事件充满大量共性的事件。因此，任何读者看了都能引起深刻感触。任何时代，任何事件，只要它与这些典型事件有共性，所触之处就能引起共鸣。这就是艺术品的超越时空的感染力。无限始于有限，有限的质变引出无限。在数学上，零并不是无，而是事物的最低限，任何大数都是从零开始的，

零的质变就是无限大。

懂得这个道理，就可以懂得艺术家的丰富想象力，创作的激情和灵感，是从零开始，在实践中接触到社会的各个侧面，积累了极丰富的有限素材，才可能创造出有无限生命力的典型。对于艺术家来说，深入火热的斗争之所以重要，原因在此。

有人说歌德写的《浮士德》全凭诗人的想像力，我说不。对。《浮士德》里有所颂扬，有所鞭挞，各人有各人的图象，这些图象都是社会形象的概括。歌德如果没有丰富的社会实践基础，纵然他有艺术的天才，也是写不出《浮士德》的。

（二）艺术的表现形式

因为一切艺术品都具有不同程度的超越时空的感染力，所以，一切艺术品都是现实主义与浪漫主义相结合的矛盾运动的产物。纯粹的现实主义，或纯粹的浪漫主义是不存在的。

这样说，会有同志不赞成。不要紧，可以研究。

一切艺术品都是现实生活的若干片段，谁也不可能把现实生活的各个方面的具体细节都汇集到艺术品里。《红楼梦》再扩大十倍也不可能把荣宁二府的事都包括进去。雕刻、绘画、戏剧、小说、音乐等都是这个情况。艺术品里反映的东西，都是概括集中了的典型（其典型化的程度有高有低），典型是来自现实又高于现实的，它既是现实，又不是生活现实的照相，而是艺术加工过的现实。纯粹的现实主义只能是繁冗现象的无边罗列，不能成为艺术品。

所谓浪漫，有人解释为纯灵感的奔放。我认为艺术上的

“浪漫”是艺术的概括抒发，是典型的塑造，是对事物本质的艺术表现。创作激情和灵感是客观作用于主观才产生出来的，白痴之所以没有创作激情和灵感，是因为他的感觉器官失掉了接受外界事物的敏锐性。对外界事物感受越深，对其内在联系和发展动向认识越明确，创作的激情和灵感越高。至于艺术的概括能力，则因人而异。有的在这方面受的教养多，实践多，主观能动性，则在这方面显示了他的艺术天才。另外一些人则在另外方面感受深，从而显示其天才。但任何艺术天才的创作，都离不开客观现实的作用。有人说：《离骚》是浪漫主义的典型作品。也只是说《离骚》中表现了作者的极高的想象力和抒发能力。但它仍然是现实主义与浪漫主义相结合的产物。在《离骚》里运用了几十种神话传说，屈原几次神化升天，几次与神人对话，他时而驰骋于九天，时而落脚于大地，不论他的思绪如何飞扬，总还是表现了一片忧国忧民之心和正道不行的厄遇。他这种激情和灵感的产生，归总来还是由于他的现实的不幸遭遇。谁能说没有屈原的遭遇会激发出那种奔放真挚的感情呢？

脱离了浪漫主义的作品必然是现象罗列；脱离了现实主义的浪漫主义必然是凭空的遐想，成为无源之水，无本之木，断线的风筝。这就是抽象派、印象派等类作品所凭依的力量。

现实主义与浪漫主义是矛盾对立的统一，又在艺术运动中互相转化。精致的浪漫主义才能深刻地刻画现实的本质；要摆脱现象罗列，就必须善于运用浪漫主义手法。《儒林外史》是现实主义的作品，它所刻画出的感人的典型人物和事件，极力运用了浪漫主义手法。从这一点上说精致的浪漫主义可以转化为深刻的现实主义。另外，丰富的现实材料是浪漫主

义（概括、分析、集中、夸张）产生的根据，没有人世间的斗争，不可能产生《封神榜》里神的斗争；不以现实为根据的浪漫主义作品，不可能产生艺术上的真善美；真正的现实主义必然转化为浪漫主义。

浪漫主义与现实主义的结合与运动转化，不是主观随意性可以办到的，它要凭借材料的积累与分析，同时由逻辑思维转化为形象思维。正确的逻辑性是产生艺术逻辑性的根据，艺术品是逻辑思维向形象思维转化的结果。

没有正确的逻辑思维不可能产生正确的形象思维，没有形象思维不可能把理性认识变为艺术的加工品。逻辑思维与形象思维的正确运用，才可能使艺术品把握住时代性。自从无产阶级把握了马克思主义之后，人类便摆脱了创造历史的盲目性。社会主义时代的艺术家是自觉地创造历史创造代表时代艺术品的。这一点，是社会主义时代艺术家独有的特点。能否自觉地认识这一点，是社会主义时代艺术能否自觉运用马克思主义科学处理艺术问题的前提。离开了这个放之四海而皆准的武器，进行批评、讨论、争论、创作都不可能得到时代要求的结果。在这点上，有真追求时代性与假追求时代性之分。真追求时代性的就要学习和运用马克思主义，做一个自觉的追求者。马克思主义对我们来说不仅是一个世界观，而且是指导我们自觉创造历史的科学。

有人说：我是艺术工作者不需要马克思主义。这样说是不对的。马克思主义并不是束缚思想的桎梏，它是开拓真理的武器；马克思主义并没有穷尽了世界真理，它能够帮我们不断开拓各个科学领域的新的真理。马克思主义指示我们的不是某种特殊规律，而是开拓宇宙真理的总钥匙——总规