

新世纪高等学校教材

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

影视学基础课系列教材

黄会林 总主编

(第4版)

艺术理论教程

张同道 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

YISHU LILUN JIAOCHENG

新世纪高等学校教材

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

影视学基础课系列教材

黄会林 总主编

艺术理论教程 (第4版)

YISHU LILUN JIAOCHENG

张同道 著

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术理论教程/张同道著. —4 版. —北京: 北京师范大学出版社, 2015. 8

ISBN 978-7-303-19193-2

I. ①艺… II. ①张… III. ①艺术理论—高等学校—教材
IV. ①J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 153120 号

营销中心电话 010-58802181 58802123

北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com>

电子信箱 gaojiao@bnupg.com

YISHU LILUN JIAOCHENG (DI 4 BAN)

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnupg.com

北京市海淀区新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印 刷: 三河兴达印务有限公司

经 销: 全国新华书店

开 本: 730 mm×980 mm 1/16

印 张: 15.75

插 页: 16

字 数: 270 千字

版 次: 2015 年 8 月第 4 版

印 次: 2015 年 8 月第 18 次印刷

定 价: 35.00 元

策划编辑: 傅德林 周 粟 责任编辑: 陈佳宵 周 粟

美术编辑: 焦 丽 装帧设计: 焦 丽

责任校对: 陈 民 责任印制: 陈 涛

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58808284

教育部哲学社会科学重大课题攻关项目

中国艺术学科体系建设研究

前言

20 世纪艺术样式中发展最快的，大约要数刚刚诞生的电影和电视，即人们通常所说的影视艺术。与影视艺术迅猛发展相适应，影视教育成为艺术教育的重要内容。本套教材正是北京师范大学艺术系为影视专业教学设计的一套系统教材。

艺术陪伴人类度过最初的荒蛮岁月，成为人类的精神家园和灵魂栖所。它是人们美的理想的凝聚与自由的象征。艺术属于大众，属于社会的每一个人。艺术来自民间，也生长在民间，它的最高使命在于为大众服务。

影视艺术是最年轻的艺术样式，它凭借现代科学技术成为传播最广泛的一种现代艺术媒介。没有电的发明，没有光波、声波技术的发展，影视艺术也就无从谈起。同时，影视艺术也是现代工业的产物，它的发展离不开工业体制的运转。因此，它是一种不同于任何古老艺术样式的新型艺术。学习影视艺术，必须从它的本性出发，了解其基本特征，掌握其基本规律，这样才可能真正认识影视艺术，从事影视艺术研究、教学和创作。

电影电视是科技和工业的产物；但是，影视艺术的生成过程却不仅仅是现代科技发展的历史，也是人类艺术发展积累的结晶。中国古代就有灯影、皮影、木偶戏等艺术样式，反映了人们对活动影像的追求愿望。中国古典戏剧、诗词、绘画等艺术作品也常常运用特写、远景、中景等画面和画面组接的技巧，这为影视艺术诞生和发展提供了美学的启示。当然，限于社会形态和科技水平，以农业文明为基础的封建社会不可能产生影视艺术。

电影诞生之后很快就传入中国,1895年卢米埃尔兄弟放映《火车进站》,十年后,中国就拍出了戏曲片《定军山》。20世纪三四十年代,中国电影迎来了第一个高潮,80年代以后,中国电影又焕发出新的生机,赢得世界电影界的注目。从1905年诞生到2004年的今天,中国电影走过了一条艰难而又辉煌的世纪之路。

1958年,北京电视台(即现在的中央电视台)成立,这标志着中国电视的创生。从那时起尤其自改革开放以来,中国电视逐渐步入辉煌。发展至今,中国电视台数量、电视机拥有量,特别是电视观众覆盖面等数据显示,中国确已成为名副其实的电视第一大国。中国生产的电视剧、专题片、纪录片、综艺节目与新闻节目取得了引人注目的成就,出现了大量脍炙人口的作品。现在,电视已经成为大众重要的信息传播和娱乐形式。

中国影视发展的历史表明:影视虽然属于典型的舶来品,但是,中国影视并不是欧美影视的翻译版,而具有鲜明的中国文化特征。因为,影视不仅仅是科技工业,也是美学与艺术。科技手段固然没有民族和国家的界限,然而美学与艺术却有明确的民族性格。因此,影视艺术输入中国的历史,也是它逐步本土化的过程。中国影视能否在世界上拥有它应当具有的地位,关键在于中国影视是否生成了具有民族特征的艺术风格。

中国文化源远流长,博大精深,有着健壮的生命力与宽厚的包容性。中国文化的发展历程,就是一部不断吸收异域文化、不断创造新文化的历史。吸收是为了创造,而不是取代我们固有的文化,所以,如何吸收就成为一个原则性的问题。我们认为,吸收必须以本民族的审美心理为支点,寻求异域文化与本土文化的交融,通过异域文化激活本土文化,使之焕发出更为灿烂的生机。

影视艺术是一种世界性艺术样式,同时又以美学特征和文化性格区分了不同民族与国家的艺术风格。如电影在发展中形成了苏联学派、法国学派、美国学派和日本学派等艺术流派。在一个世纪的历史发展中,中国影视艺术积累了不少成功的经验,也有不少失败的教训。而其中的核心问题正是中国影视艺术的民族特征。20世纪30—40年代、50—60年代、80—90年代,我们曾经出现了一大批具有中国民族风格的优秀作品,如《神女》《十字街头》《小城之春》《乌鸦与麻雀》《一江春水向东流》《祝福》《早春二月》《林家铺子》《林则徐》《聂耳》《甲午风云》《董存瑞》《平原游击队》《小兵张嘎》;如《天云山传奇》《巴山夜雨》《城南旧事》《骆驼祥子》《黑炮事件》《芙蓉镇》《黄土地》《红高粱》,等等,为世界电影中国学派的创立打下了基础。但是,也有不少作品对西方电影生搬硬套,缺乏民

族特征。在影视理论界,这种狂热西化现象就更为突出。影视美学中国文化特征模糊的现状,导致了我国影视艺术理论的严重滞后,影视艺术理论的滞后,就必然限制了中国影视艺术实践的健康发展。无可否认,中国电影和中国电视积累了相当丰富的创作实践;但是,理论界对本土创作缺乏全面的、系统的、本质的、富有理论高度的研究和总结,更没有以中国影视实践为支点,提出具有中国文化特征的影视理论。虽然有志于此者不乏其人,但由于种种原因,这一梦想至今未能实现。一个不善于研究和总结本土艺术和文化的民族,不可能独立于世界之林,甚至不能很好地吸收其他民族的艺术和文化经验,因为它缺少立足的根基。面对争奇斗艳的西方影视理论,作为一个文化大国,我们总不免有些尴尬。鉴于此,我们愿意和影视界的艺术家和理论家一道,在影视领域里摸索一条具有民族文化特征的中国之路。影视艺术中国学派的诞生,需要影视艺术家的努力,也需要影视理论家和研究者的深入研究。只有影视艺术的创作实践和理论研究都达到相当高度,才有可能创造出富有中国作风、中国气派的影视艺术作品。

艺术是一个民族的美学纪念碑。影视艺术也是如此,它是特定民族和时代的形象表达,既是个人的,又是民族的、时代的。正如法国艺术理论家丹纳所说的:“要了解一件艺术品,一个艺术家,一群艺术家,必须正确地设想他们所属的时代的精神和风俗概况。这是艺术品最后的解释,也是决定一切的基本原因。”^① 深入时代、深入人民、深入民族,是一切伟大艺术的共同特征。

本套教材旨在以中国美学为支点,观照中国影视艺术的发展,总结其成功的经验和失败的教训,为建立中国影视美学体系做出努力。

影视艺术是最年轻、也最有发展前途的艺术形式,希望同学们通过学习认识影视本性,掌握影视语言,了解影视发展历程,分析影视艺术作品,以中国美学的独特视点去研究影视艺术现象。既吸收世界影视艺术的精华,又坚持中国文化的民族特征,实现中国美学与西方美学在中国当代影视艺术实践中的汇融。只有这样,我们才能创造出具有现代意识与民族风格的影视作品,建立影视艺术的中国学派。

新的世纪已经到来,未来属于中国青年一代。

黄会林

北京师范大学资深教授、中国文化国际传播研究院院长

① [法] 丹纳:《艺术哲学》,傅雷译,北京,人民文学出版社,1994。

引言

艺术与美形影不离。在生活中，人们往往称赞一位成功的政治家懂得领导艺术，一名优秀的足球运动员创造了足球艺术，甚至常常说谈判艺术、经营艺术、烹调艺术。那么，究竟什么是艺术？

面对一幅画、一座雕塑，人们说这是艺术。而当人们面对画中描绘过的真实山水、雕塑里刻画过的真实人物，是否还有人称这些山水和人物为艺术？为什么画上的山水是艺术，而生活中自然山水就不是艺术？这个问题带领我们探讨艺术的内涵。

一、艺术的词源由来

中国古代的“艺”字在甲骨文中写做“𦰩”，汉代学者许慎的《说文解字》解作“种也，𦰩持种之。”𦰩，清代学者段玉裁注道，“蓺尤树也，树种义同。唐人树𦰩字作蓺。六𦰩字作藝。说见经典释文。然蓺藝字皆不见于说文。周时六藝盖亦作𦰩，儒者之于礼、乐、射、御、书、数犹农者之树𦰩也。”（段玉裁《说文解字注》）在古代，一片自然野生状态中，种植的树木和庄稼就是混乱中的整齐——大概这就是最初的美学观。当时，艺是和体力劳动在一起的，主要是种植的技艺。今天的园艺就是最初意义上的艺，后来发展为一切技艺。到春秋时期，艺就更多地倾向于精神范畴的含义。如孔子曾表示“志于道，据于德，依于仁，游于艺”（《论语·述而》）。“术”，许慎解做“邑中道也”，本是城市的道路，段玉裁注为“引申为技术”。因此，艺术合起来是指种植的方法，它在古代是精

神与肉体的合一，并没有离析出一个职业艺术家阶层——孔子的六艺不仅有精神范畴的礼、乐、书、数，也有肉体范畴的射、御。职业艺术家的出现应在战国以后。

英语的艺术 ART 源于拉丁语 ARS，意思同样是技艺。英国艺术理论家科林伍德认为，它“指的是诸如木工、铁工、外科手术之类的技艺或专门形式的技能。……文艺复兴时期的艺术家，就像古代的艺术师一样，确实把自己看作是工匠”^①。这证明，直到 16 世纪，欧洲艺术家仍然以工匠自居，艺术存在于普遍的生活中。

在历史发展中，艺术逐渐由技能向纯粹精神范畴迁移。它不再属于体脑并用的人，而是更多地属于精神的人，独立艺术家阶层开始形成。但是，艺术包含的内容比较繁杂，并不是今天所谓艺术的内涵。现代意义上的艺术在西方是 19 世纪，在中国是 20 世纪才最终确立。

二、艺术的界定

在现代社会，艺术已经被最大限度地广泛运用。抛开“领导艺术”“足球艺术”“谈判艺术”之类的比喻性用法，关于艺术的定义至少有上百种不同的学说，以至于人们常常无法界定艺术的范畴。从古代的陶罐到现代的火箭，从中国的毛笔书法到美国的电脑动画，从毕加索的《阿威尼翁姑娘》到陕北农民的剪纸，甚至烟斗、台灯、易拉罐都被称为艺术品。因为这些无论精神的还是实用的物品都蕴涵了作者的审美情感。有人以实用还是单纯审美来区分艺术，实验证明，这并不是一个有效的方法。试看半坡新石器时代的陶罐（见图 1），优美的花纹和神秘的生命符号向我们昭示了中华民族先民的审美情趣和生命渴望。抛开作为古董的历史价值，只以艺术价值而论，它仍不失为了一件艺术杰作。然而，6000 年以前，这实在不过是最普通的家用容器，装水或粮食。我们承认一座建筑是艺术，一尊塑像是艺术，那么，一架新式飞机的模型是不是艺术？一只竹编斗笠是不是艺术？有人执意要把工艺品排斥于艺术圣殿之外^②，也有的艺术博物馆陈列着古代的生产工具和生活用具。^③事实上，古代的实用工具往往成为我们视为

① [英] 科林伍德：《艺术原理》，6~7 页，北京，中国社会科学出版社，1985。

② [美] 苏珊·朗格在《艺术原则与艺术创造法则》中提出，“我主张在艺术品中排除一切工艺品”，见《艺术问题》，107 页，北京，中国社会科学出版社，1983。

③ 荷兰的阿姆斯特丹艺术博物馆在大厅里陈列着每个时代的生产工具和生活用具。

珍宝的艺术品，如古代的陶罐、瓷器等。因此，与其缩小艺术的范畴，把大量艺术品拒之门外，不如扩大它的内涵，把这些内容都收进艺术的范畴。

所谓艺术是指人类创造的具有审美情感和形象特征的精神产品。

艺术是人类创造的，是人类独有的情感表达方式，是任何其他动植物所没有的。它是自然界中从未有过的新的创造。动物与植物也常常形成一些美丽的奇观，如蜜蜂的巢、挺拔的松等，但这些不是艺术。譬如云南大理蝴蝶泉有一种自然奇观，春天里千万只蝴蝶飞到蝴蝶泉，集在一起，翩翩飞舞，宛如一轮锦绣缤纷的彩团。不少文人墨客见到这一景象便兴致勃发，挥笔吟诗作画。但是，蝴蝶本身并不是艺术，它们集在蝴蝶泉完全是一种生物活动，并没有审美情感。将蝴蝶比作情人——正如人们通常把鸳鸯比为恩爱夫妻一样，这并不是蝴蝶和鸳鸯本身的情感，而是人类赋予它们的情感。最重要的是，这些奇观不是人类的创造。马克思曾经论述过动物与人类创造的区别：

蜘蛛的活动同织工的活动相似，蜜蜂建筑蜂房的本领使人间的许多建筑师感到惭愧。但是，最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方，是他在用蜂蜡建筑蜂房以前，已经在自己的头脑中把它建成了。劳动过程结束时得到的结果，在这个过程开始时就已经在劳动者的表象中存在着，即已经观念地存在着。^①

同样，尽管自然的高山大川、夕阳朝日都能给人以美感，但它们不是艺术。因为这些都是非人工创造的自然形态。山水是中国诗歌和绘画的主要题材，山水本身也凝聚了自然美感，“采菊东篱下，悠然见南山”（陶渊明《饮酒》）。然而，山水依然不是艺术，因为它并非人类的创造，而是自然的造化。如果说山水是艺术——比喻地说——的话，那么，作者不是人类，而是自然本身。创造意味着对旧有秩序的质的增加，而不是量的扩充。譬如，一位工程师设计了一种新产品，他无愧于艺术家的称号。可是，按照设计批量生产的商品却不能称作艺术品，因为这只是重复性的机械劳动。正如绘画的原作是艺术品，而印刷的复制品只能称作商品。

审美情感不同于其他情感，如亲情、爱情，它是一种以美为目的的情

^① 《马克思恩格斯全集》，第23卷，202页，北京，人民出版社，1975。

感。审美情感不排除实际功用，但是，只有实际功用而没有审美情感的精神产品不能称作艺术品。一般来说，科学报告、政治公文、商业文稿之类不属于艺术品，因为它们缺乏审美情感。不过，这也有例外，郦道元的《水经注》和法布尔的《昆虫记》既是科学著作，又是文学精品，他们的作品蕴涵着饱满的审美情感。试比较法布尔的《大孔雀蛾的晚会》与蔡邦华的“蝶蛾类”：

我们手擎着一支蜡烛，钻进工作间的房门。眼前出现的情景，真可以说终生难忘。一群大孔雀蛾轻拍着翅膀，围着钟形笼飞舞，而后停在笼子上，片刻飞离开去，过一会儿又飞回来，接着蹿上天花板，然后再一头扎下来。它们扑向蜡烛，翅膀一下子把烛火拍灭了；随后突然落在我们的肩头，抓挂在我们的衣服上，擦掠着我们的脸。于是，这里成了有成群蝙蝠盘旋，供巫师招魂时用的阴暗秘洞。为了壮胆子，小保尔抓住我的手，比以往哪一次都抓得紧。

这些夜蛾有多少只？大约二十只。再加上失散在厨房、孩子居室和其他房间里的，闯进我家的夜蛾肯定得有四十来只。我称这是一次难忘的晚会，是大孔雀蛾的晚会。大夜蛾们从四面八方赶来，真不知是怎么得到的通知。它们实际上是四十位恋人，在迫不及待地向一位姑娘致意。那姑娘是今天上午在我工作间的神秘氛围中诞生的；可刚一出世就进入了育龄期。

成虫体肢满盖鳞毛，翅两对，膜质，横脉较少；口器一般为吸收式，主要部分称口吻，由下顎外叶发达变成，上顎退化或消失；幼虫俗称蛹，有胸足三对，腹足及尾足不超过五对；蛹除部分原始种类为离蛹外，一般都为被蛹，常吐丝筑茧或土室，以资保护。变态完全。（蝶蛾类）^①

两篇关于昆虫的文章有同等的科学价值，但艺术价值却大大不同。前者文风生动、活泼，情趣昂然，饱含审美情感；后者行文谨严，词语准确，

^① 分别见于[法]若盎-昂利·法布尔：《昆虫记》，14页，北京，作家出版社，1992；蔡邦华：《昆虫分类学》，中册，154～155页，北京，科学出版社，1973。

科学性强，情感倾向近于零度。从这里可以看出，形象性是艺术的特征，没有形象就没有艺术。前者叙述夜蛾从四面八方飞来向一位刚刚出生的“姑娘”献礼，绘声绘色，形象性突出，我们仿佛看见了那场盛会；后者以科学语言介绍昆虫的生理特征，完全是抽象的。

艺术定义也不是一成不变的。随着艺术发展，它也不断扩展它的内涵，如传统艺术样式中就没有电影，这是20世纪艺术的一个新品种。现代艺术种类的增加将势必为艺术研究提供更广阔的视野与更新颖的视角。

三、艺术理论的形成

艺术是人类的精神家园，守护人类越过历史的漫漫长夜。艺术诞生已经数万年，而艺术学的建立却只有一百年左右，德国美学家康拉德·费德勒最早提出艺术学与美学分离的构想。此后，随着20世纪艺术研究的发达，艺术史与艺术批评取得了重大成果，艺术理论也开始独立发展，推动了艺术学体系的建立与完善。

在艺术学的三个组成部分中，艺术批评产生最早。一位原始人唱了一首歌，另外一位说“真臭！”或“好听！”这就是最早的艺术批评，这另一位可以称得上印象批评的鼻祖。孔子、孟子和庄子的艺术思想对中国艺术理论发展具有深远的影响，战国时期的《乐记》以儒家艺术思想为指导，系统地论述了音乐的本源、作用和美感。南朝齐梁时代的画家、美学家谢赫的《古画品录》是中国第一部美术批评专著。柏拉图的《理想国》和亚里士多德的《诗学》对诗歌和戏剧作了相当深刻的论述，对西方艺术理论影响甚大。艺术史出现相对较晚。中国最早的艺术史应该是唐朝张彦远的《历代名画记》，论述了3500年间中国绘画艺术的发展。艺术史研究的重要成果主要出现在20世纪。

艺术理论创立以来发展迅速，尤其西方艺术理论界异常活跃。黑格尔、康德、席勒的美学思想和艺术思想是艺术理论研究的重要成果，泰纳、贝尔、科林伍德、苏珊·朗格等艺术理论家相继提出一系列重要观念，推进了艺术理论研究的深度与广度。马克思主义艺术理论的创立与发展为艺术理论研究开辟了广阔的前景。20世纪以来，人类学、考古学、语言学、心理学的迅速发展为艺术理论研究提供了新视角与新思路。

艺术理论是艺术实践的理论总结。它以艺术的基本规律和基本原理为研究对象，如艺术的界定、艺术本质和艺术起源，艺术的表现与再现，艺术作品与艺术创作，艺术风格，艺术流派，艺术美学思潮，艺术接受以及

艺术教育等问题。学习艺术理论的目的，是为了掌握艺术的基本规律和基本原理，了解艺术的发生和发展，认识艺术创作过程和心理机制，按照艺术的特殊规律进行艺术创作和艺术鉴赏。

中国文明与两河流域的巴比伦文明、尼罗河流域的古埃及文明和恒河流域的印度文明一起创造了人类最初的辉煌，是人类最早产生的四大文明之一。从目前的考古发现获知，中国艺术从距今 25000 年的北京山顶洞人的骨器和装饰品就开始了它的光辉旅程，涌现了一代又一代伟大的艺术家，创造了独具风采的中国艺术，如中国画、书法、雕塑、音乐、诗歌、戏剧、建筑等。

与这些伟大的艺术活动相伴，中国古代的艺术理论也非常发达。孔子曾说“绘事后素”，他的“兴观群怨”^①说对中国艺术理论影响深远。中国艺术理论在历史发展中创立了独特的体系，如气韵、空灵、充实、意境等理论范畴是中国艺术实践的总结，它建构于中国哲学与美学之上。20 世纪以来，西方文化大量涌进中国，西方艺术也对中国艺术发生了重大影响，如油画、电影的引进，透视法的应用等。但是，中国艺术在借鉴西方艺术的同时依然保持了中国的独特品质。因此，中国现代艺术理论是中国的，也是现代的，是中国古典艺术理论现代化与西方艺术理论本土化在现代中国艺术实践中的撞击与融汇。

^① 孔子曾说：“诗，可以兴，可以观，可以群，可以怨。迩之事父，远之事君。多识于鸟兽草木之名。”见《论语·阳货》。

图 1 仰韶文化半坡类型人面鱼纹彩陶盆

图 2 青海大通上孙家寨舞蹈纹彩陶盆

图 3 陈生兰《抓髻娃娃》

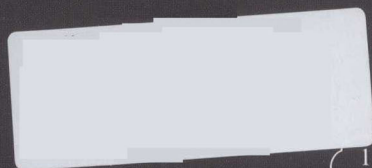

图 4 | 图 5

图 6 | 图 7

图 4 [西班牙] 阿尔塔米拉岩洞壁画

图 5 [法国] 拉斯科岩洞壁画

图 6 [法国] 维林多夫的维纳斯

图 7 (宋) 马远《寒江独钓图》(局部)

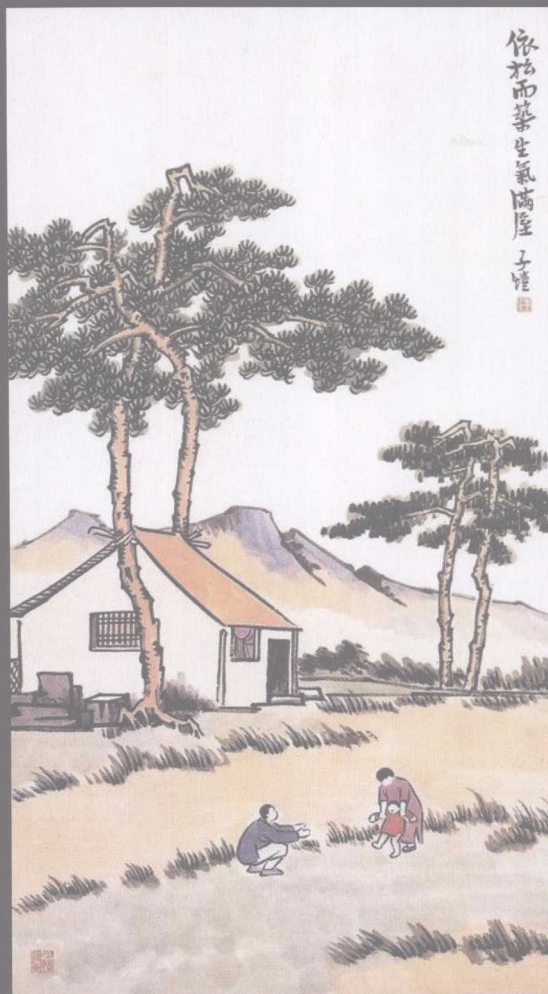

图8 丰子恺《依松而筑，生气满屋》

