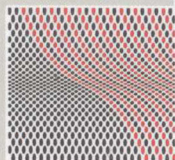
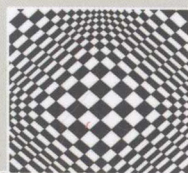

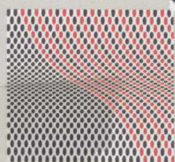
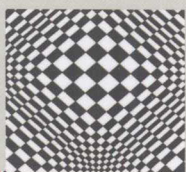
普通高等教育“十二五”规划教材

艺术概论

Y I S H U G A I L U N

主编◎吴冰

延边大学出版社

普通高等教育“十二五”规划教材

艺术概论

主 编 吴 冰

副主编 雷 英 卢睿琦

延边大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术概论 / 吴冰主编. — 延吉 : 延边大学出版社,
2015. 7

ISBN 978—7—5634—8184—2

I. ①艺… II. ①吴… 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 171183 号

艺术概论

主编: 吴冰

责任编辑: 何方

封面设计: 可可工作室

出版发行: 延边大学出版社

社址: 吉林省延吉市公园路 977 号 邮编: 133002

网址: <http://www.ydcbs.com>

E-mail: ydcbs@ydcbs.com

电话: 0433—2732435 传真: 0433—2732434

发行部电话: 0433—2732442 传真: 0433—2733266

印刷: 三河市德辉印务有限公司

开本: 787×1092 毫米 1/16

印张: 13.5 字数: 277 千字

版次: 2015 年 7 月第 1 版

印次: 2015 年 7 月第 1 次

ISBN 978—7—5634—8184—2

定价: 38.00 元

前 言

《艺术概论》是学习艺术专业学生的必修课程之一。本书可作为普通高等学校艺术专业教学用书,同时也可作为艺术理论爱好者的参考书目。

全书共6章,分为两部分:第一部分包括艺术的实质、艺术的发展、艺术的类别三章,从哲学的高度和历史的广度探究了艺术的实质、各艺术类别的特点及艺术产生和发展的规律,从外部建立艺术基本理论的框架,可以将其看作全书的总论。第二部分包括艺术创作、艺术作品、艺术鉴赏三章,深入到艺术的本体,研究艺术的创作主体及创作活动、创作产生的成果、鉴赏等问题,揭示了艺术创作与鉴赏的规律及关系。其中,哈尔滨学院吴冰负责编写第2、4章,哈尔滨学院雷英负责编写绪论及第1、6章,浙江师范大学卢睿琦负责编写第3、5章,全书最后由哈尔滨学院吴冰统稿。

本书在编写过程中吸取了有关教材的长处,并引用了有关资料和图片,其名称均列于参考文献中,在此谨向这些书的作者表示感谢。

由于编者水平有限,书中难免存在问题,欢迎广大师生、读者批评指正!

编 者

2015年4月

目 录

绪 论	(1)
第1章 艺术的实质	(8)
1.1 艺术的社会生产性	(9)
1.2 艺术的形象性	(24)
1.3 艺术的审美性	(31)
1.4 艺术的情感性	(39)
1.5 艺术与其它文化的关系	(42)
第2章 艺术的起源与发展	(56)
2.1 艺术的起源	(56)
2.2 艺术的发展	(79)
第3章 艺术的类别	(93)
3.1 视觉艺术	(95)
3.2 听觉艺术	(124)
3.3 视听艺术	(127)
3.4 想象艺术	(134)
4.1 创作主体	(139)
4.2 创作过程与方法	(147)
4.3 创作的流派、风格	(164)
第5章 艺术作品	(177)
5.1 艺术作品的内容	(177)
5.2 作品的形式	(184)
5.3 作品内容与形式的特征	(186)
5.4 作品的属性	(193)
第6章 艺术鉴赏	(201)
6.1 艺术鉴赏的过程	(204)
6.2 艺术鉴赏的意义	(207)
参考文献	(209)

绪 论

【学习目标】

本章主要学习艺术概论的学科特点、主要内容及学习方法;学习艺术概论的意义;明确艺术概论未来的发展方向。

【能力目标】

通过本章学习,学生应掌握艺术概论的学科性质及其意义,了解艺术概论讲述的主要内容与学习艺术概论的方法及其发展方向。

艺术是在人类漫长的历史发展过程中形成的,凝结着人类的创造,逐渐成为人类生活的重要组成部分。随着社会的发展及人们对艺术的重视,艺术概论已经引起越来越多的人对其关注。

一、艺术概论的学科性质

1. 艺术概论的界定

艺术概论是研究艺术活动主要规律的学科,它是阐释艺术门类的特点、艺术的基本性质、艺术活动系统的科学体系。艺术概论作为课程称为艺术概论,作为学科就是艺术理论。

艺术是一种特殊的精神生产活动,是为满足人类不断发展的审美需求,实现人类精神价值的实践活动。艺术概论就是将艺术活动作为研究对象,以人类美学和哲学的研究成果为理论基础,综合考察、研究人类社会所有艺术现象的共性,揭示艺术的性质、艺术种类的特点、艺术活动系统的科学体系。

人类将科学分为社会科学与自然科学两大类。其中,社会科学以人类社会独有的行为、现象及发展规律为研究对象。社会科学主要包含哲学、宗教学、政治学、法学、历史学、艺术学、经济学等学科。艺术概论属于艺术学范畴,是艺术学的基础理论。

2. 艺术学的形成

艺术在数万年以前的原始社会就已产生,它伴随人类文明的产生而产生。随着社会的进步及人类艺术活动空间的拓展,艺术思想与艺术理论随之形成。如中国古代大量的诗论、画论、乐论、文论等都对艺术做过研究,古希腊的思想家、哲学家、艺术家也在著作中提出过各自的艺术观点。尽管这些艺术思想和艺术理论还不是对艺术现象的系统研究,但它们为

艺术学的形成奠定了基础。在其后的历史发展中,艺术学历经两次重要的学科分离,渐渐形成了现代意义上的科学体系。

(1) 美学与哲学分离

18 世纪德国哲学家鲍姆嘉通发现人类的知识体系里面缺少研究感性认识的学科,甚至轻视、贬低审美,认为审美是低级的感性认识。他认为理性认识和感性认识都能提供知识,通向真理,所以,应该建立一门新的学科,研究感性认识。鲍姆嘉通于 1735 年发表博士论文《关于诗的哲学沉思录》,最先提出建立美学的建议,并在大学中开设、讲授“美学”,随即出版著作《美学》。他在《美学》中驳斥了十种反对建立美学的观点,初步规定了美学的研究对象、任务和内容,将美学从哲学中分离,使其成为独立学科,鲍姆嘉通也由此被称为“美学之父”。

(2) 艺术学与美学分离

朱狄在《当代西方艺术哲学·序》中论述:“在西方美学史上,艺术与美学的关系曾被看作是从属关系,即美学包括了艺术哲学,艺术哲学是从属于美学的,是美学的一个构成部分”。^① 即艺术学属于美学范畴。其实,艺术学与美学的关系十分密切,但被称为“艺术学之父”的德国艺术理论家费德勒认为:“美学的问题与艺术哲学的问题根本上不同”。^② 他的观点为艺术学的建立奠定基础。

经过诸多学者的努力,艺术学终于成为一门具有独立意义的学科,它是近世纪兴起的,系统研究有关艺术各类问题的学科,距今仅有一百多年。总体来说,艺术学以艺术为研究对象,应包含艺术理论、艺术史、艺术批评三大系统。此外,还应包含舞蹈学、音乐学、美术学、电影学等众多门类的艺术学科理论。同时,随着时代发展和研究的深入,艺术学还繁衍出众多的交叉、边缘学科,如艺术心理学、艺术社会学、艺术文化学等。

3. 与相关学科的关系

“艺术概论是在汲取艺术学已有的研究成果的基础上,研究和探讨关于艺术的基本性质、艺术活动系统、艺术种类及其特点,进一步认识和运用艺术活动的基本规律,科学、系统地阐述关于艺术的基本问题的理论课程。它与各艺术学科的基础理论课程之间,既有密切的联系,又有明显的差异”^③。

(1) 与哲学的关系

哲学是从宏观上研究整个世界的发展规律,具有高度的概括性,是涵盖一切的学科。艺术概论是研究艺术发展规律、艺术理论的学科。但是,哲学与艺术理论却各有不同,它们各有各的研究内容,尽管存在一定相似但不能相互取代。

(2) 与美学的关系

艺术概论属于艺术学,在研究对象、学科性质、研究方法等方面与美学存在差异。美学

① 转引自潘红著:《艺术概论》,第 15 页,云南大学出版社 2002 年版

② 转引自潘红著:《艺术概论》,第 16 页,云南大学出版社 2002 年版

③ 转引自王耀卿 彭文民主编:《艺术概论》,第 4 页,武汉大学出版社 2010 年版

主要以美为研究对象,包含对美的感受、认识等内容。而艺术概论也研究美,如艺术作品的美等内容,但它们研究的层面、视角略有差异。因此,尽管美学与艺术理论关系密切却不能相互取代,各自仍为独立学科。

(3)与各艺术学科的关系

艺术概论主要研究艺术的原理和发展规律等内容,但它是从宏观视角研究艺术的理论,与其它各门艺术学科的理论既有联系,又存在显著差异。如与艺术史、艺术评论、各艺术专业概论。

①与艺术史的关系

艺术史主要研究艺术发展的现象及历史过程,注重对现象的特点、产生原因及发展情况的研究。而艺术概论主要研究艺术理论、原理,不注重对艺术发展的历史进行“横向的”研究,不分析和概括艺术发展的现象。因此,尽管两者之间存在共性,但本质上还有所差别。

②与艺术评论的关系

艺术评论主要针对某种艺术现象或某件艺术产品等做出评价,并不研究艺术的共性特点、发展规律等内容。因此,尽管艺术评论的对象是艺术,与艺术概论研究的对象相同——即都以艺术为对象,但两者仍存在区别。

③与各艺术专业概论的关系

各艺术专业概论主要以本专业为基础,研究本专业问题。如音乐学概论主要研究音乐的研究范围、对象、目的及研究方法等内容;文学概论主要研究与文学相关的内容等;艺术概论是以艺术为基础,从宏观、整体上研究艺术的理论、发展规律。因此,艺术概论研究整体的艺术,而各艺术专业的概论研究的是各部分、各门类的艺术,它们之间应是包含与被包含的关系,是整体和局部的关系。但是,艺术概论与各艺术专业的概论关系密切,前者需要后者的充实,如果失去充实前者将变成空中楼阁;反过来,后者也需要借鉴前者的理论基础支撑研究。

二、艺术概论的研究内容和研究方法

从某种意义上说,任何学科都有其特定的研究与学习内容,艺术概论亦如此。

1. 研究内容

艺术概论的研究内容主要包含以下几个方面:艺术的性质、艺术的起源与发展、艺术的类别、艺术的创作、艺术的作品、艺术的鉴赏等。

其中,艺术的性质中包含艺术的社会生产性、形象性、审美性、情感性及艺术与其它文化的关系等内容;艺术的起源与发展中包含艺术的起源、发展等两方面内容;艺术的类别中包含视觉艺术、听觉艺术、视听艺术、想象艺术等内容;艺术的创作中包含创作主体、创作过程与方法、创作的流派、风格等内容;艺术的作品中包含艺术作品的内容、形式、内容与形式具有的特征及艺术作品的属性等内容;艺术的鉴赏包含艺术鉴赏的过程、艺术鉴赏的意义等内容。

综上所述,艺术概论的研究内容是一个有机整体,有着内在的逻辑关系。艺术的性质、

起源与发展、类别,是从整体上对艺术进行阐述,使人们对艺术有大致了解,只有了解艺术,才能谈到创作、欣赏等。因此,艺术的创作、作品、鉴赏是一个环环相扣的链条。只有进行艺术创作才能产生艺术作品、只有产生艺术作品才能让人们鉴赏,三者缺一不可。

2. 研究方法

虽然艺术学与哲学、美学等社会学科关系密切,但它毕竟已经从后两者中分离出来,成为具有独立意义的学科——艺术学。因此,对艺术学的研究应当有自己特有的方法,以适应学科的发展。由于艺术概论中研究的内容涉及到哲学的某些问题,所以在研究中受到哲学方法的影响。历史上对艺术研究的方法主要有主观唯心主义方法、客观唯心主义方法、旧唯物主义方法、形式主义方法、辩证唯物主义方法等。

(1) 主观唯心主义方法

主观唯心主义方法研究艺术主要从主体角度进行。认为艺术是艺术家主观意识的产物,与外界任何事物无关,是纯粹的个人主观意识活动,其代表人物是意大利哲学家克罗齐。

(2) 客观唯心主义方法

客观唯心主义认为在自然界之前有某种精神、理念而存在。因此,客观唯心主义方法研究艺术的出发点认为艺术是理念、精神——即先于自然界而存在的精神的产物,其代表人物是古希腊哲学家柏拉图和德国哲学家黑格尔。

黑格尔在《美学》中论述:“艺术的任务在于用感性形象来表现理念,以供直接观照,而不是用思想和纯粹心灵的形式来表现,因为艺术表现的价值和意义在于理念和形象两方面的协调和统一,所以艺术在符合艺术概念的实际作品中所达到的高度和优点,就要取决于理念与形象能互相融合而成为统一体的程度。”^①可见,黑格尔认为艺术产生于现实事物,而现实事物产生于理念。

(3) 旧唯物主义方法

主观唯心主义方法和客观唯心主义方法都属于唯心主义范畴,而旧唯物主义方法却属于唯物主义的范畴。唯物主义与唯心主义的区别在于:是物质决定意识还是意识决定物质。尽管旧唯物主义方法还存在一定的问题和矛盾,但它承认物质决定意识,仍然是巨大的进步。

(4) 形式主义方法

采用形式主义方法研究艺术在西方有相当悠久的历史。早在古希腊时期,毕达哥拉斯学派就采用形式主义方法研究艺术。后来,文艺复兴时期的艺术家也注重形式。20世纪50年代,在西方艺术理论研究中也采用了形式主义方法。但是,如果片面追求对艺术形式的研究,把形式理解成艺术的真谛,将会以偏概全。

(5) 辩证唯物主义方法

辩证唯物主义即马克思主义辩证法,它以自然界、人类社会和人的思维发展的一般规律

^① 转引自王宏建主编:《艺术概论》,第12页,文化艺术出版社2000年版

为研究对象,认为物质世界是普遍联系和不断运动变化的统一整体,是最全面、最丰富、最深刻的发展学说。

3. 学习方法

艺术概论主要讲述艺术理论、原理、发展规律与艺术的本质等问题,是对艺术进行全面、综合的理论研究,并指导艺术实践。同时,艺术概论也是艺术院校学生必修的一门基础理论课程,对艺术实践起到重要的指导作用。那么,如何才能学好艺术概论呢?

(1) 注重概念掌握的准确性

由于艺术概论主要研究艺术的基本理论和原理、研究人类社会的艺术现象与活动、研究艺术发展过程中各艺术现象的共性及规律。因此,会涉及到诸多较难理解、抽象的概念,所以,要将概念理解清楚,准确把握、理解其中的内涵,为更好的学习打下坚实基础。

(2) 注重基本理论理解的透彻性

由于艺术概论涉及诸多艺术的基本理论,而对基本理论理解的透彻性关系到能否更好的学习本门课程。所以,要注重基本理论理解的透彻性。

(3) 注重与各专业概论的联系性

艺术概论从宏观上研究艺术的基本理论和原理,而各专业概论主要就本专业的问题进行研究。前者具有整体性、一般性,而后者具有局部性、个别性。因此,对各专业概论的了解可以帮助我们更好的学习艺术概论,它们之间存在一定的联系。

(4) 注重理论知识的积累性

意大利哲学家克罗齐讲过,你想要欣赏但丁的艺术,你就必须把自己提高到但丁的水平。马克思亦讲过类似的话语,即对于没有音乐感的耳朵来说,最美的音乐也毫无意义。可见,要真正理解、欣赏艺术,就必须具备相应高度的艺术修养。同理,如果要想获得一定的艺术理论知识,则必须阅读大量的艺术理论著作,以提高、充实自己的知识,以便理解艺术概论中的原理,为学好此门课程奠定基础。

(5) 注重艺术实践的结合性

马克思主义哲学注重理论与实践相结合的原理,理论指导实践,实践反过来促进理论的发展。所以在学习艺术概论时,必须重视理论与实践的密切关系。

综上所述,对于艺术概论的学习,一方面要重视大量艺术作品对艺术理论学习的促进作用。通过鉴赏、分析中外艺术史上出现的艺术作品,理解艺术概论中讲述的理论。如学习艺术的鉴赏时,可以通过对具体艺术作品的欣赏,加深对艺术鉴赏的认识;学习艺术的类别时,可以通过具体的艺术作品理解视觉艺术、听觉艺术、视听艺术、想象艺术的内涵。另一方面重视艺术理论对艺术实践的指导作用。将学到的艺术理论应用于艺术实践中,使理论与实践结合,相得益彰。如将学习到的关于艺术作品内容与形式的理论运用到对具体艺术作品的欣赏中,从而能够更好理解艺术作品内容与形式的关系;学习作为创作主体的艺术家所应当具备的修养时,可以将所学的理论运用到实践中,为艺术创作奠定基础。

三、学习艺术概论的目的与意义

1. 学习目的

(1) 理解艺术理论的基本原理

艺术学主要从宏观研究艺术涉及的基本理论与原理,但它们较为抽象,难于理解。而通过对艺术概论的学习,可以使我们具有正确认识、理解艺术涉及的基本理论与原理的能力。

(2) 分析艺术的发展规律

运用马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义,分析在艺术发展过程中出现的现象,从而提炼、总结出艺术发展的规律,是我们学习艺术概论的主要目的之一。

2. 学习意义

(1) 树立科学的艺术观

艺术观是世界观的重要组成部分之一,进步的、科学的世界观是形成进步的、科学的艺术观的基础。运用马克思主义的基本理论研究、学习艺术概论,有助于形成科学的艺术观。

(2) 提高艺术欣赏能力

通过学习艺术概论,了解艺术发展过程中的规律及艺术的基本理论和原理。继而运用科学的理论进行艺术欣赏,提高艺术欣赏的能力,为将来更好的进行艺术评论奠定坚实基础。

(3) 培养艺术创造能力

古今中外多数的艺术家在艺术创作过程中总是遵循一定的规律,总结自身及其他人的创作经验,创作出具有高超艺术水准的作品。但是,少数艺术家虽然能够创作出杰出的艺术作品,却并不具有很高的理论水平。此现象是机缘的巧合?还是艺术家的创作不需要理论?答案当然是否定的。虽然他们不具有高超的理论水平,但他们仍然受制于艺术规律的约束,遵循艺术规律,否则是不可能成功的。因此,学习艺术概论,提高艺术家的艺术理论水平,有助于艺术创作。

(4) 指导艺术实践活动

理论从实践中总结而来,理论又反过来影响、指导实践。如果我们从理论上理解艺术的内容、形式及内容与形式的辩证关系,那么,在进行艺术创作过程中就能起到指导作用,以便合理安排艺术的内容及形式。

四、艺术概论的发展趋势

艺术学兴起已逾百年,对艺术理论的研究也取得了一定成果,但它仍然存在不够完善、需要研究和改进的方面。因此,对于目前的艺术学发展而言,仍面临一定问题,需明确其未来的发展方向。

1. 面临的挑战

陈旭光在《艺术的意蕴》中论述:“曾几何时,在一个愈益走向工业化,世俗气息和后现代

氛围越来越浓厚的社会,人与艺术的关系问题,艺术存在的本体论依据等带有根本性的问题变得日益突出、尖锐。在大众媒体等占尽天时、地利的新兴的扩大的艺术族类面前,艺术不禁自惭形秽。不正常的价值导向比比皆是,轻视文化、不屑人文教养和艺术修养的现象屡见不鲜。人们仿佛忘记了艺术与人类的互为依存的本体性关系,忘记了艺术是人类的精神果实和文明之花,是为人而存在的,以为人吃饱喝足、各种本能欲望得到满足就万事大吉,就自以为到了人生最高境界。艺术仿佛成为精神奢侈品,成为附庸风雅的陪衬或点缀,美育与艺术教育似乎也可有可无。”^①

可见,艺术在当今社会的发展面临较难的处境。作为研究艺术基本理论与原理的艺术学,同样也面临一定的挑战。

2. 面临的机遇

自 19 世纪末期以来,各种现代思潮、现代艺术对传统的艺术理论不断发起挑战,但此现象对艺术学的发展也是机遇。虽然艺术学主要研究艺术的基本理论与原理,但伴随历史的发展、社会的进步,艺术也是不断发展的,相应的艺术理论也应当随着艺术的不断发展而进步,其研究视野应逐渐开阔。可以说,艺术学应当是开放的、发展的、多元的。因此,艺术学在当下既面临挑战,同时也面临机遇。

3. 面临的课题

众所周知,艺术学主要从宏观层面对艺术进行研究,研究艺术的本质、原理、发展规律等内容。但随着时代的发展,艺术学面临的研究课题亦如变幻莫测的世界一样,已逐渐产生变化。如对艺术精神进行深层发掘,对艺术的起源重新审视等。

【本章小结】

本章系统介绍了艺术概论的学科特点、艺术概论研究与学习的内容、方法,说明了学习艺术概论的目的与意义,阐述了艺术概论在发展中面临的问题。通过本绪论的介绍,使人们明确了什么是艺术概论以及为什么要学习此门课程等问题,为继续学习打下基础。

【思考题】

1. 艺术概论的研究对象是什么?
2. 艺术概论与艺术史、艺术评论有什么关系?
3. 为什么要学习艺术概论?
4. 艺术概论面临的问题有哪些?

^① 转引自潘红著:《艺术概论》,第 21 页,云南大学出版社 2002 年版

第1章 艺术的实质

【学习目标】

通过本章内容的学习,主要学习艺术的实质,诸如艺术的社会生产性、艺术的形象性、艺术的审美性、艺术的情感性等。重点学习关于艺术实质的基本理论和内涵。

【能力目标】

熟练掌握艺术的实质,明确艺术与社会生产的关系;理解什么是艺术典型,能够分析艺术作品中的形象;清楚辨别现实美与艺术美,理解两者之间的关系;能够阐释艺术与哲学、道德、宗教、科技等的关系。

对于踏入艺术院校的学生而言,他们学习的专业和将来从事的事业是艺术。但究竟什么是艺术?如何定义艺术?也许它正是进行艺术学习或从事艺术工作的人们常常思索的,也是历代艺术理论家探求不懈的命题。

千百年来,诸多艺术理论家不断探索艺术的本质。德国哲学家康德认为艺术是艺术家创造的产物,是主观精神的产物;德国哲学家黑格尔认为艺术的本质是“理念”;古希腊哲学家亚里士多德认为艺术就是对现实的模仿;俄国美学家车尔尼雪夫斯基认为艺术就是生活的再现。虽然这些观点有一定的依据,且具有较强的影响力,但未从根本上揭示艺术的本质。

立足于辩证唯物主义和历史唯物主义的马克思主义从全方位、多角度揭示过艺术的本质,认为艺术是一种社会现象、是社会意识形态、是经济基础的上层建筑,属于特殊的精神生产形态,是社会生活在艺术家头脑中的反映,受制于经济基础,但又反作用于经济基础。

其实,所谓“实质”,亦即“本质”。属于哲学范畴,与“现象”相对,指事物根本的性质,是事物固有的内部联系,由事物内部所包含的矛盾的主要方面决定。可见,“实质”指事物的根本性质。而“艺术的实质”指艺术的根本性质,与艺术现象相对,是艺术现象内部蕴含的内容。

本章主要从艺术的社会生产性、形象性、审美性、情感性等方面论述艺术的实质,以求全面而深刻的了解艺术。

1.1 艺术的社会生产性

人类社会生活由物质生活和精神生活两大部分构成,艺术是精神生活的组成,是人类精神文明的成果。艺术来源于社会生活,是社会生活在艺术家头脑中的反映形式。艺术也是一种特殊的生产,即精神生产形态。此外,艺术对社会生活亦产生一定影响。本节主要从艺术与社会的关系、艺术与生产的关系及艺术对社会生活的影响等方面论述,以理解艺术的社会生产性。

1.1.1 艺术与社会的关系

艺术产生于社会中,与社会生活密切联系。虽然艺术是由艺术家创作,但艺术家亦生活 在社会中,离开社会就不会有艺术的创作。

一、艺术属于社会意识形态

按照马克思的观点,可以将人类社会分为两大部分:经济基础和上层建筑。其中,上层建筑又可以分为设施和意识形态两部分。设施主要包含政治、法律等;而意识形态主要包含艺术、宗教、哲学、道德等。所谓“意识形态”指在一定的经济基础上形成的对于世界和社会的系统看法或见解,包括艺术、宗教、哲学、道德等思想观点,是上层建筑的组成部分。虽然意识形态具有相对的独立性,但也随着社会的发展变化而变化。它受制于经济基础,但又对经济基础产生影响。

艺术是一种社会意识形态,它是建立在经济基础之上,又被经济基础决定的上层建筑。但是,艺术也是一种特殊的社会意识形态,相对于政治、法律、道德而言,艺术距离经济基础的距离相对较远,通常借助于政治、法律、道德等中介实现其对经济基础的反作用。

1. 艺术与经济的关系

艺术是由经济基础决定的上层建筑,与经济基础的关系密切。虽然经济基础决定上层建筑,但上层建筑亦为经济基础服务。

(1) 经济基础决定艺术

恰如马克思在《政治经济学批判·序言》中论述:“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。”^①可见,艺术也是由物质生活决定的,并随物质生活的变化而变化,即经济基础决定艺术。

首先,经济基础决定艺术的产生。可以说,任何艺术的产生都离不开经济基础的支持,经济为艺术的发展创造条件。据《马克思恩格斯选集》论述:“人们首先必须吃、喝、住、穿,然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等。所以,直接的物质的生活资料的生产和一个民族或

^① 转引自陶宇主编:《艺术概论》,第6页,安徽美术出版社2006年版

一个时代的一定的经济发展阶段,便构成基础,人们的国家制度、法的观点、艺术以至宗教观念,就是从这个基础上发展起来的,因而,也必须由这个基础来解释,而不是像过去那样做得相反。”^①由论述看出:人们在保证衣食住行的基础上才能从事政治、宗教、艺术等上层建筑活动。法律、政治、艺术、宗教等上层建筑都是在一定的经济基础上发展的。因而,不仅艺术受制于经济基础,由后者决定,而且艺术的产生都是由经济基础决定的。

其次,经济基础决定艺术的发展。可以说,有什么样的经济基础就有什么样的艺术。据恩格斯论述:“不论在法国或是在德国,哲学和那个时代的文学的普遍繁荣一样,都是经济高涨的结果。经济发展对这些领域的最终的支配作用,在我看来是无疑的。”^②从论述看出:哲学和文学艺术的发展繁荣,都是经济发展的结果,经济最终决定哲学和文学艺术发展的程度。在中国的远古时期,虽然出现了一些用于表演音乐艺术的乐器,但由于当时经济不发达,只有用陶土、竹子、蟒皮等材料制成的乐器。而随着经济的发展,至夏、商、周时期不仅出现了由青铜制造的编钟等乐器,而且还迎来了钟磬乐的繁荣,代表乐器曾侯乙编钟(如图1-1)。其原因主要是由于生产力水平提高、经济发展,出现了青铜,为编钟的制造提供了物质材料,从而使编钟出现,迎来钟磬乐的繁荣。因此,经济基础不仅决定艺术的产生,而且决定艺术的发展。

图 1-1 曾侯乙编钟^③

再次,经济基础决定艺术的阶级性质。艺术不仅具有阶级性,而且它具有什么样的阶级性质,主要取决于它服务的经济基础的性质。诚如马克思和恩格斯在《德意志意识形态》中论述:“统治阶级的思想在每一时代都是占统治地位的思想,这就是说,一个阶级是社会上占统治地位的物质力量,同时也是社会上占统治地位的精神力量。支配着物质生产资料的阶

① 转引自陶宇主编:《艺术概论》,第6页,安徽美术出版社2006年版

② 转引自王宏建主编:《艺术概论》,第227页,文化艺术出版社2000年版

③ 本书图片均来自后面所列参考书及网络

级,同时也支配着精神生产的资料,因此,那些没有精神生产资料的人的思想,一般地是受统治阶级支配的。”^①可见,占尽物质资料的阶级同时也支配精神资料,艺术的阶级性质主要是由经济基础决定的。其实,掌握物质生产资料的阶级主要是统治阶级,统治阶级占有的艺术亦是大量的。如北宋、南宋时期,为了满足皇室贵族、富豪及新兴市民阶层的赏悦,山水花鸟画发展至高峰时期。许多帝王也是有名的画家,如宋徽宗画的鹰便极具代表性。由于统治阶级对绘画的提倡,推动了两宋时期观赏性艺术的发展。

(2) 艺术反映经济基础

艺术不仅反映经济基础,而且反映不同的社会发展阶段、不同的经济发展阶段。

原始社会时期出现了大量的神话,如精卫填海、女娲补天等美好的神话传说。为什么当时会出现神话艺术?与当时的经济基础不无关系。正如一个人的成长,原始社会时期就像人处于幼稚的童年,当时社会生产力低下,经济不发达,面对自然灾害无能为力,所以梦想能够拥有巨大的力量以征服自然,其实质是借用神话艺术表现人的思想、意志、愿望。因此,原始社会出现的神话艺术就反映了原始社会的经济发展情况。

随着社会生产力的提高,剩余产品的出现,人类社会发展至奴隶社会时期,这时虽然也出现了大量的神话艺术,但此时的神话与原始社会的神话却有所不同,反映的经济基础也有所差异。由于原始社会时期没有阶级之分,而奴隶社会时期产生了对立阶级——奴隶主阶级和奴隶阶级。奴隶主阶级为了维护自身的统治,便编制、利用神话为其服务。因此,奴隶社会出现的神话与原始社会出现的神话所反映的经济发展情况不同。

社会发展到封建社会的汉朝时期,佛教艺术由印度传入中国,经过发展,于南朝时期较为繁荣。杜牧的诗句“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”即是对南朝佛教盛行状况的描写。其实,诗句中的四百八十寺是虚数,南朝远远不止四百八十寺。同时,由于社会生产力的进步,经济发展状况远远胜于原始社会和奴隶社会。因此,使封建社会的统治者有经济能力维护宗教的发展。但封建社会的宗教艺术性质已经发生转变,成为统治阶级利用的对象。统治阶级利用宗教麻痹人民的思想,宣扬因果报应思想,使人民心甘情愿的受统治阶级奴役,希望来世得到善果。所以,从封建社会宗教艺术发展的盛况中,可以看出当时经济基础的发展。

综上,马克思主义认为艺术不仅来源于社会生活,与其关系密切,而且认为经济基础决定艺术、且艺术反映经济基础。其实,艺术与经济基础二者联系密切。离开经济基础,便不能正确解释每一个历史时期出现的艺术现象。运用经济基础与上层建筑的关系学说,才能正确地、科学地阐释艺术产生、发展规律,即艺术一定要适应经济基础的发展,并由经济基础决定。

2. 艺术与政治的关系

恩格斯在《致瓦·博尔吉乌斯》的信中阐述:“政治、法律、哲学、宗教、文学、艺术等的发

^① 转引自王宏建主编:《艺术概论》,第226页,文化艺术出版社2000年版

展是以经济发展为基础的。但是它们又都相互影响并对经济基础产生影响。”^①可见,经济基础决定艺术的产生、发展。但是,经济并不是影响艺术的全部因素。由于马克思主义哲学认为事物是普遍联系的,因此,与艺术同属于上层建筑的政治、道德等因素也对艺术产生影响。

对于政治与艺术的关系问题,历史上曾产生两种错误的观点:“政治决定论”和“政治无关论”。“政治决定论”观点的错误在于否定经济基础决定上层建筑的原理,否认经济基础决定艺术的产生和发展。“政治无关论”观点的错误在于否认政治与艺术的联系。其实,政治不能决定艺术,但也不是与艺术无关。

(1) 政治影响艺术

政治对艺术的影响是正反两方面的,既可以对艺术产生积极的影响,也可以对艺术产生消极的影响。由于政治代表统治阶级的利益,为统治阶级的精神利益服务。所以,政治能够成为艺术的推动力量,也能够成为艺术的阻碍力量。

当统治环境宽松、政治清明、统治者的思想相对开明时,就能为艺术的发展提供有利条件。众所周知,唐朝是诗歌发展的高峰阶段,出现了诸多著名的诗人和大量流传千古的诗歌,如李白的《静夜思》,白居易的《长恨歌》等。为什么会出现此现象?是与当时良好和宽松的政治、思想环境分不开的。反之,当统治环境严紧、思想禁锢时,艺术的发展就会受到阻碍。商代青铜酒器业非常发达,制造的酒器美轮美奂,但商代的政治腐败,最终导致国家衰亡,被西周所灭。因此,西周建国后,认为商代之所以亡国是由于统治者沉迷于饮酒,所以便禁酒。这样,青铜酒器业便因为政治的原因衰落了。

此外,统治阶级对艺术的爱好往往影响艺术的发展。当统治阶级偏好或厌弃某一艺术形式、某一艺术风格时,便会影响某一艺术流派、风格、思潮的发展。如德国女画家柯勒惠支,创作了许多表现无产阶级斗争的艺术作品,是鲁迅推崇的艺术家。但由于德国纳粹头目希特勒不喜欢她的绘画,因此当他上台后,便把柯勒惠支的艺术宣布为“颓废艺术”,从而影响了德国绘画艺术。南北朝时期的南朝,是宫体诗泛滥的时代,其主要原因是当时的统治者生活糜烂、荒淫无度,所以要求文人创作以表现生活腐化、堕落的诗歌来满足他们的享乐要求。

政治对艺术的影响有时很隐蔽,从表面上看不出来,具有间接性。如魏晋时期的艺术作品经常表现“清谈”、“饮酒”等内容,表面看似乎与政治无关,但如果我们深入考察,便会发现其深层原因。由于魏晋时期,政局动荡不安,许多人都在朝不保夕的环境中生存,他们不敢随便议论朝政,否则就会招来杀身之祸。因此,他们就谈论玄远的内容、与政治无关的内容,以求自保。同时,也常常将自己喝得酩酊大醉,以逃脱世事的险恶。诸如阮籍,经常灌醉自己,口内从不议论别人的是非,以求自保。之所以在当时的社会环境下,很多的艺术作品经常表现“清谈”、“饮酒”等内容,看似与政治无关,实际受政治影响,只是其影响较为隐蔽,具

^① 转引自王宏建主编:《艺术概论》,第24页,文化艺术出版社2000年版