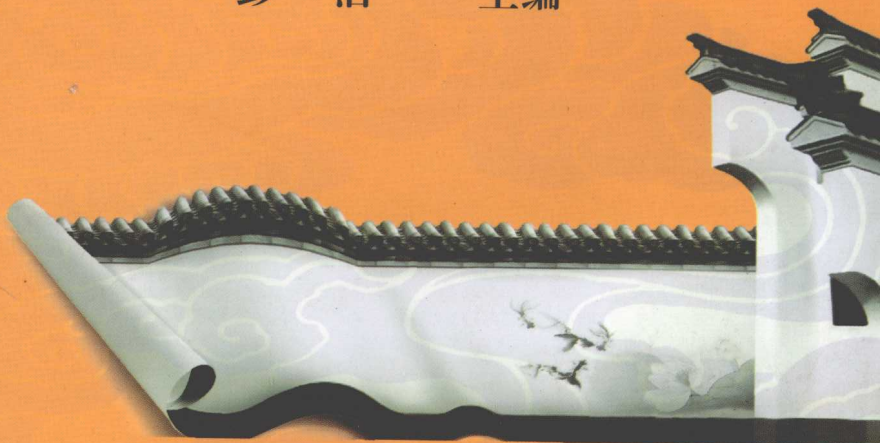

文艺学常识

WEN YI XUE CHANG SHI

彭 洁 主编

云南文化艺术职业学院

《文艺学常识》目录

第一章	艺术的定义	(1)
第一节	艺术的定义	(1)
第二节	关于艺术起源的几种观点	(9)
	艺术起源于“摹仿”	(9)
	艺术起源于“游戏”	(10)
	艺术起源于“巫术”	(11)
	艺术起源于“情感”	(13)
	艺术起源于“劳动”	(14)
第二章	艺术的起源	(17)
第一节	原始艺术起源的最初状态	(17)
第二节	原始艺术发展的三阶段	(21)
	自娱性歌舞	(21)
	娱神性歌舞	(22)
	娱人性歌舞	(22)
第三章	艺术与生活	(24)
第一节	艺术是生活的反映,生活是艺术的源泉	(24)
第二节	艺术反映生活但高于生活	(28)
第四章	艺术的基本特征	(32)
第一节	艺术形象	(32)
	一.艺术形象是客观与主观的高度统一	(32)

	二、艺术形象是内容与形式的统一·····	(34)
	三、艺术形象是个性与共性的统一·····	(35)
第二节	艺术情感·····	(36)
第三节	艺术审美·····	(40)
第五章	艺术的种类划分·····	(46)
第一节	主要的艺术门类·····	(46)
	一、用音乐倾诉着人生不同的故事·····	(46)
	二、用舞姿演绎着人生不同的故事·····	(51)
	三、用绘画描绘着人生不同的故事·····	(57)
	四、用戏剧演绎着人生不同的故事·····	(65)
	五、用文学讲述着人生不同的故事·····	(69)
	六、用影视画面记录着人生不同的故事·····	(73)
	七、其它艺术·····	(78)
第二节	艺术的共同性·····	(82)
	一、艺术门类之间的密切联系·····	(82)
	二、艺术门类之间的局限性与区别·····	(84)
第六章	艺术的假定性·····	(86)
第一节	艺术真实性与假定性的构造·····	(86)
第二节	作品中的意境·····	(89)
第七章	艺术的内容与形式·····	(94)
第一节	题材、素材、主题的概念·····	(94)
第二节	艺术结构·····	(98)
第三节	艺术语言·····	(101)
第四节	典型的人物形象·····	(105)

第八章 艺术的社会功能	(108)
第一节 艺术的认识、教育、审美作用	(108)
第二节 中西方著名作家、作品及时代精神	(114)
第三节 真善美是衡量艺术的标准	(131)
第九章 艺术创造与形象思维	(133)
第一节 观察体验过程	(133)
第二节 艺术构思与形象思维的过程	(135)
第三节 艺术表现与艺术语言的特殊性	(137)
第十章 艺术创作方法及特点	(140)
第一节 现实主义创作方法及特点	(140)
第二节 浪漫主义创作方法及特点	(144)
第三节 现代主义的形成及影响	(146)
第十一章 艺术风格	(153)
第一节 什么叫艺术风格	(153)
第二节 艺术风格的形成	(155)
一、主观因素	(156)
二、客观因素	(157)
第十二章 艺术流派	(160)
第一节 什么叫艺术流派	(160)
第二节 艺术流派的产生	(161)
象征主义	(163)
唯美主义	(163)
野兽主义	(164)

未来主义	(165)
抽象表现主义	(165)
超现实派	(165)
立体主义	(166)
世界三大表演“体系”的建立	(167)
第十三章 艺术鉴赏能力的培养	(172)
第一节 艺术鉴赏的特点、过程和方法	(172)
第二节 艺术鉴赏能力的培养与形态的划分	(175)
第三节 艺术教育 with 艺术欣赏要符合时代发展的要求	(179)
第十四章 如何培养自己的学习与创造能力	(182)
第一节 学习的目的和意义	(182)
一、应该具备的素质	(182)
二、用你自己最喜欢的方式去学习	(184)
三、学习与创新思维	(185)
第二节 把不可能的东西变为有可能的创造	(186)
附录：小彝剧《慕勒祭爹》	(191)

《文艺学常识》

第一章 艺术的定义

雨果说过：没有艺术，人类生活便会黯然失色。

然而，没有对艺术的思考，便不能深刻理解使人类生活变得富有意义的人类活动——艺术。

从史前的原始艺术，到现代的种种艺术新潮，几千年灿烂的艺术史，无疑是人类漫长历程的“想象的博物馆”。在艺术发展的长河中，艺术所迈过的每一个足迹，都曾引起无数哲人智者的沉思冥想。那么，为何要思考艺术？可能的答案是：思考艺术即反思人类自身！因为艺术是人类存在的诗意栖居之地，是我们生命的家园。

席勒曾这样庄严宣告：

啊！人类！只有你才有艺术！

——摘自《艺术沉思录》总序

第一节 艺术的定义

有关艺术的定义，从中国的先秦时期和古希腊开始，就有不同理论探索来解释艺术的本质特征。

在《辞海》中对“艺术”的解释是这样的：“人类以情感和想象为特性的把握世界的一种特殊方式。即通过审美创造活动再现现实和表现情感理想，在想象中实现审美主体和审美客体的互相对象化。具体地说，它是人们现实生活和精神世

界的形象反映,也是艺术家知觉、情感、理想、意念、综合心理活动的有机产物。作为一种社会意识形态,艺术主要是满足人们多方面的审美需要,从而在社会生活尤其是人类精神领域内起着潜移默化的作用。”

按照普列汉诺夫的解释:艺术“既表现人们的感情,也表现人们的思想,但是并非抽象地表现,而是用生动的形象来表现,这就是艺术的最主要的特点。”

——《没有地址的信》

德国思想家、艺术理论家格罗塞在《艺术的起源》中谈对艺术的认识,他认为,“艺术,通常为静的艺术和动的艺术这两大类,它们之间的差别,腓赫纳曾下过很精确很清楚的定义:前一类的艺术是经过静态去求快感的,另一类的艺术是经过动态或转变的形式去求快感的;所以在前者是借着静物的变形或结合来完成艺术家的目的,而后者用身体的运动和时间的变迁来完成的目的。我们要从静的艺术,通常所谓造型艺术和形象艺术来开始我们的研究。形象艺术最原始的形式,恐怕不是独立的雕刻而是装饰,而装饰的最初应用,却是在人体上。”

他还说,我们所谓审美的或艺术的活动,在它的过程中或直接结果中,有着一种情感因素——艺术所具有的情感大半是愉快的。所以审美活动本身就是一种目的,并非是要达到他本身以外的目的,而使用的一种手段。

以澳洲的原始歌舞“科罗波利”为例,人们在跳舞时,舞者本身在投入到他们自己的节奏运动中时,就已经体验到了一种愉悦和快乐。

这正好印证了绘画艺术大师凡高所说的一段话:对艺术我还不知道有更好的象下面的定义。这定义是:艺术,这就是

人被加到自然里去,这自然是他解放出来的……

黑格尔说,艺术理想的本质,就在于“使外在的现象符合心灵,成为心灵的表现。”而现代美学家桑塔耶那则认为,“美乃是灵魂与自然一致所产生的结果。”以上这些说法,话语尽管不同,但含义和着眼点却很相近。

无论什么时代,无论什么民族,艺术都应该是一种社会的表现,假若我们简单地拿艺术当作个人现象来看,就会违背了它原来的性质和意义了。

说到艺术是一种社会的表现,在《简明知识词典》中,通俗而具体地说到了艺术的功用。“艺术是指通过各种表现手段,形象具体地反映生活、并具有广泛社会影响的一种社会意识形态。人类的社会生活(包括自然界)是艺术创造的唯一源泉。艺术是一定社会生活在艺术家头脑中反映的产物,但比普通的实际生活更高、更强烈、更有集中性、更典型、更理想、更带有普遍性。在阶级社会里,艺术家站在一定阶级立场上来认识、反映和评价生活,因此艺术具有阶级性并为一定阶级的利益服务。艺术的特征是形象性,通过完善的艺术形式来具体、可感地反映生活和表达思想感情。由于表现手段的不同,艺术分为:表演艺术(音乐、舞蹈)、造型艺术(绘画、雕刻)、语言艺术(文学)和综合艺术(戏剧、电影)等。”

《简明美学辞典》中记载:“艺术作为审美活动的特殊种类,是历史地产生和发展的。劳动既是人的审美活动的源泉,也是人的审美情感和审美需要的源泉。从一定的审美理想的立场出发,对现实作形象的反映,这是艺术的基础。艺术家通过单个的艺术形象来揭示事件、生活状况和社会关系的实质,揭示人们的性格和感受的实质(不管这些东西是直接取自现实生活,还是幻想、艺术构思的结果),这样,艺

术家就完成了对生活真实的形象发现。同时,艺术家通过作品的全部形象结构,来表现自己对世界的态度,并从他在意识形态上所代表的那些社会力量和阶级的观点出发,对世界作出评价。

在不同种类的艺术中,艺术真实都得到自己的特殊体现,都有自己的具体的感性外观,这种外观是受该种艺术的材料制约的。

艺术概括的能力,即通过个别特定的具体形象来表现现实的本质方面、典型的社会矛盾和冲突的那种能力,形象地揭示已发生的事件的真实含意的那种能力,决定艺术的认识意义。艺术往往使人们了解全部综合的历史事实、科学资料、地理学和人种学的详细材料,使人们了解各国人民的生活,以及他们的思想和感情。”

《辞海》中对艺术的定义和普列汉诺夫对艺术的解释含意相同:以情感和想象为特性,通过审美创造活动再现现实和表现情感理想,但是并非抽象地表现,而是用生动的形象来表现。

格罗塞强调了艺术中的情感和思想,认为艺术通常为静的艺术和动的艺术,并且是经过静态、动态或转变的形式去求快感的;审美活动本身就是艺术所要达到的一种目的。在《简明知识词典》中强调了艺术的社会功能,艺术是具有广泛社会影响的一种社会意识形态。是通过表演艺术、造型艺术、语言艺术和综合艺术等表现手段,具体、可感地用形象来反映生活和表达思想感情。

《简明美学辞典》从审美的角度,抓住了艺术是人的审美情感和审美需要的源泉,对现实作形象的反映,这是从艺术的基础来阐述。

综述艺术定义，总是围绕着形象、情感、审美，利用艺术特殊的表现手段求得精神上的快乐，传达某种愿望，传播某种思想。

就以世界十大古典悲剧中的几部作品为例，在古希腊神话故事中，伟大的普罗米修斯因为违抗神王宙斯的意志，盗取神火赐予在黑暗中受难的人类，而被宙斯钉在高加索风雨侵蚀的峭壁上经受几千年的磨难和酷刑。借用天神们围绕着神权你争我夺的故事，塑造了一个普罗米修斯不肯屈服于神权这样的形象，为了拯救人类，他忍受着痛苦折磨，人们被他的意志力所震撼。这是埃斯库罗斯笔下的人物。

（图：神话——古希腊悲剧之源）

而在索福克勒斯笔下塑造的俄狄浦斯王，却是一位兢兢业业、公正无私，一心想使他所治理的忒拜城邦兴盛强大，并得到人民的爱戴与尊敬的君主，但却难逃厄运魔掌，最终还是钻进了“杀父娶母”的预言中而自我毁灭。

美狄亚在古希腊历史传说中可是一位赫赫有名的女性，她的名声来自于协助伊阿宋夺取金羊毛而显示出的聪明才智，但更重要的则是因为她最终被伊阿宋遗弃后所采取的一系列疯狂的复仇行动。金羊毛的故事讲的是古希腊玻俄提亚的国王阿塔玛斯和涅斐勒结婚后生下一男一女，儿子叫佛里克索斯，女儿叫赫勒。后来阿塔玛斯抛弃了涅斐勒，另和伊诺结婚。伊诺是个狠毒的女人，她虐待前妻所生的子女，并企图

杀害他们。幸好神明送给了涅斐勒一头长着翅膀的金羊，涅斐勒就叫她的两个孩子骑上，逃向远方。在飞经欧亚交界的一个海峡时，赫勒被滚滚波涛所惊吓，一失手掉进了无底的海洋。金羊把佛里克索斯一人带到了黑海东岸的科尔喀斯地方，那里的国王热情地接纳了他，还把女儿嫁给了他，为了报答国王的救命之恩，佛里克索斯就把金羊杀了，把金羊毛献给了国王。国王把金羊毛挂在战神亚力司圣林里的一株大橡树上，派一条凶猛的、永不睡眠的巨龙日夜守护着。全希腊人都认为，这金羊毛是举世无双的珍宝，所有城邦的英雄们都朝思暮想的想要获得它。伊阿宋就是在依照美狄亚的指示后才获得了金羊毛的。在俩人逃离城邦的时候，美狄亚杀死了追赶她而来的、用恶毒语言咒骂她的亲哥哥。然而最终伊阿宋在见利忘意的情况下决定抛弃美狄亚和孩子。美狄亚对他实施了报复。这是欧里匹得斯笔下一个复仇的女姓形象。

英国莎士比亚作品中的奥赛罗，是威尼斯地方的一个摩尔军人。虽然他出身异族，肤色黝黑，但是由于他为人高尚，作战骁勇，所以很受威尼斯元老院的器重，把他提升为将军。苔丝德蒙娜有超人的才貌，许多威尼斯贵族青年都向她求婚，但她偏偏对奥赛罗着迷。苔丝德蒙娜的父亲知道后勃然大怒，认为是奥赛罗施了妖法，迷住了他的女儿，他向元老院控告奥赛罗，要求对他处以极刑。这时，土耳其的舰队直逼威尼斯，一方面作为一个被控犯了死罪的犯人，另一方面又作为一个即将被委以重任的候选人。奥赛罗毫无惧怕地陈述了自己向苔丝德蒙娜求婚的经过。他的申辩博得了听众的同情，无奈之下，勃拉班元老只好同意了他们的婚礼，但却不肯原谅奥赛罗和女儿。奥赛罗被元老院任命为元帅，当晚就出发到塞浦路斯岛准备迎战，苔丝德蒙娜随他一同出征。但在军

队中，奥赛罗听信小人的挑拨离间，把苔丝德蒙娜掐死了。当真向大白后，他深深后悔，举剑自刎。

我们再来听听一些音乐家的故事及他们的音乐吧。贝多芬的不朽之作《命运》交响曲是在他得了耳疾之后完成的。在此期间，他非常痛苦，曾经想要自杀，能够让他活下来的是他视为生命的艺术。他坚信他的使命是用艺术来拯救人类。贝多芬说：“我在扼住命运的咽喉，它决不能使我完全屈服。”经过了灵魂深处一次痛苦的洗礼后，他的思想越坚定，像真金一般闪烁着光芒。终于在1808年，振奋人心的第五交响曲诞生了——它就是震撼世界的《命运》交响曲。一百多年过去了，许多音乐从这个世界上消失，而《命运》却一直激励着人类。

20世纪40年代美国电影《魂断蓝桥》中有一段令人难忘的旋律，那就是《友谊地久天长》，从那时起，当一次盛大舞会或晚会结束的时候，乐队都会奏起这一支深情的圆舞曲，它把人们带到这部电影的情境之中，这样的意境和给人的感受不仅给电影带来成功，也使《友谊地久天长》成了一支为人们熟悉和喜爱的世界名曲。

中国的交响乐《梁祝》是我国作曲家何占豪和陈钢于1959年创作的。乐曲以江南民间传说故事“梁山伯与祝英台”为题材，吸收了越剧的唱腔音乐素材，按照剧情构思布局写成的。它讲述的是公元4世纪中叶，在我国南方的农村中有一个祝家庄，庄主祝员外有一个聪明善良的女儿祝英台。祝英台冲破封建传统的束缚，女扮男装去杭州求学。她与纯朴、善良而又贫寒的青年书生梁山伯同窗三载，并建立了深厚的友情。当两人分别时，祝英台用各种美妙的比喻向梁山伯吐露内心蕴藏已久的爱情，诚挚的梁山伯却始终没有领悟过来。

直到一年过后，梁山伯才知道祝英台是个女子，急忙赶来向祝英台求婚。可是这时的祝英台已被父亲许配给了一个豪门弟子。梁山伯后悔至极，虽然他们经过百般努力，但始终未能争得自由的婚姻，不久即悲愤死去。

祝英台得到这个不幸的消息后痛不欲生。她来到梁山伯的坟前，向苍天发出对封建礼教的血泪控诉，这时，梁山伯的坟墓突然裂开，祝英台毅然决然地跳进墓中，刹时间，他们化作一对彩蝶，飞出坟墓，在花丛中飞舞，形影不离……

这些例子，既以“人类以情感和想象为特性”，通过“审美创造活动再现现实和表现情感理想，在想象中实现审美主体与客体互相对象化”，同时，“它是人们现实生活和精神世界的形象反映，也是艺术家知觉、情感、理想、意念、综合心理活动的有机产物。”

正如黑格尔所说，艺术理想的本质，就在于“使外在的现象符合心灵，成为心灵的表现。”还符合现代美学家桑塔耶那认为的，“美乃是灵魂与自然一致所产生的结果。”同时，艺术又是一定社会生活在艺术家头脑中反映的产物，它比普通的实际生活更高、更强烈、更有集中性、更典型、更理想、更带有普遍性。艺术反映社会生活，是通过活生生的形象创造，采用不同的手段来抒发情怀，描写心理，传达着一种美感，一种愿望，一种愉悦，尽情抒发着作者的思想感情，其中就融入了艺术的本质特征。艺术的定义，还取决于不同的艺术门类所表现的内涵，塑造形象的材料和手段的不同，但总的来说，艺术的真实是对生活的提炼与升华。无论是再现也好、表现也好，艺术的真实离不开对生活的提炼和升华。

第二节 关于艺术起源的几种观点

1、艺术起源于“摹仿”

提出这种观点的正好与我们发现的原始洞穴壁画艺术相吻合。

其实,第一个提出这种观点的是两千多年前古希腊哲学家德谟克利特,他认为艺术是对于自然的“摹仿”,他说:“从蜘蛛我们学会了织布和缝补;从燕子学会了造房子;从黄莺等歌唱的鸟学会了唱歌”。而西班牙的阿尔塔米拉洞穴壁画和法国拉斯科克斯的洞穴壁画的发现是后来的事情,尽管它们都是三万年前就留下的作品,也是到了十九世纪才被发现和证明的。人世间的万事万物都有其发展的过程,十九世纪科学上的两件重大发现:达尔文进化论的提出,证明了一切物种都有一个发生发展的过程。这一科学的世界观,改变了人们对事物固有的观念,解放了人们被禁锢的思想,为研究艺术的起源(发生)提供了理论基础。原始洞穴艺术的发现:西班牙的阿尔塔米拉洞穴壁画和法国拉斯科克斯的洞穴壁画,第一次呈现出原始艺术的奇特形象,证实了原始艺术的存在,并为艺术的起源提供了有力的事实和依据。由于上述的理由,就出现了对艺术起源不同的解释。

继德谟克利特之后的古希腊哲学家亚里士多德更进一步认为,摹仿是人的本能。他认为画家和雕塑家是用颜色和线条来摹仿,诗人、戏剧演员和歌唱家则是用声音来摹仿。他认为:喜剧总是摹仿比我们现实中的人更坏的人,悲剧总是摹仿比我们现实中的人更好的人。他强调艺术的起源是对自然界和社会现实的摹仿。中国古代也认为音乐也是由摹仿现

实生活中的自然音响而来的。对于原始艺术来说，“摹仿”确实是一种极其重要的手段，这种说法也肯定了艺术来源于客观的自然界和社会现实，其中包含着朴素唯物主义的观点，具有进步的和合理的内容。

但是，这种说法只是触及了事物的表面，并没有揭示事物的本质。虽然它有一定的道理，但不能全面地对艺术为何会产生作出阐述，因此，由于摹仿而产生了艺术这种说法，会导致艺术家们成为生活的照搬者，会背离了艺术本身赋予它的特殊本质，而走向机械、被动地复制生活，失去了艺术的美规律。

2、艺术起源于“游戏”

提出这种观点的是十八世纪德国作家席勒和十九世纪英国哲学家斯宾塞。席勒认为：人的审美活动和游戏一样，是一种过剩精力的使用，是想象力的游戏，但想象力的自由发挥本身并不能创造艺术，只有“想象借助于这种游戏，企图创造一个自由的形式，就最后一跃而成为审美的游戏了”。（席勒《审美教育书简》）

席勒提出的，艺术是要借助想象力的游戏才能够完成的一种形式，虽然有新意，同时在艺术中离不开游戏的成分，如中国戏曲的诞生是由演员开始的，最早被称之为古优们的艺人，承担着为宫廷贵族们提供娱乐声色、滑稽调笑，扮演着诙谐、幽默这一类的角色，本身就有游戏成分在里面。但因此就把艺术的产生统统归结为游戏说，未免牵强。席勒通过小猫玩线团而引发艺术产生于游戏的联想，只能解释儿童们玩的游戏，对于成年人而言，艺术仅仅是一种游戏，是没有持久性的，它吸引不住观众或读者的兴趣。

但针对席勒提出来的这种观点，斯宾塞对过剩精力学说

作了补充,认为人是高等动物,比起低等动物来有更多的过剩精力。艺术和游戏,就是人的过剩精力的发泄。

他们对于艺术起源于“游戏”的说法,仅仅从生物学或心理学的角度出发,仍然未能揭示出艺术产生的最终原因。尤其是把“游戏”看作人和动物共有的本能,更是错误的论断,因为艺术活动与审美活动仅仅属于人类社会所专有。事实上,动物的“游戏”可以归结为过剩精力的发泄,而人的“游戏”则是为了精神需要的满足,二者之间应该是有着严格的区别的。

3、艺术起源于“巫术”

在十九世纪末至二十世纪初的时候,艺术起源于“巫术”的理论正在兴起,而且影响力还日益增大。英国著名人类学家爱德华·泰勒在《原始文化》一书中,最早提出艺术起源于巫术的理论主张。从许多史前洞穴中的动物遗骨,都堆放得整整齐齐,这样精心的堆放意味着原始人对自己猎食的动物怀有敬畏之情,通过这样的礼仪,对野兽之灵表示惋惜和敬意。他的观点是以伟大的生物学家查理·达尔文提出来的轰动整个学术界的“进化论”为基础理论,对原始民族的诸多文化现象,以及人类文化的发展阶段和过程进行考察、分析和研究而得出来的。在阿尔塔米拉原始洞穴壁画中刻有的“鹿角巫师”,以及我国古书中记载的“百兽率舞”等图形中的足迹也表明了狩猎时代,人们对大自然所作的解释,自然会想到用一种宗教祭祀性的仪式活动上面来。

爱德华·泰勒出生在一个富有的家庭。青年时代,父亲要他继承传的铜厂,从事实业,但这并非是他的心愿。一次病中去古巴疗养住院,他结识了一位热衷于考古学研究的英国争行家。这次机遇,改变了泰勒的人生道路,作为一个契机,使

他终身成为一个成就卓著的民族学家、人类学家。他在此书中阐述，巫术是建立在联想之上而以人类的智慧为基础的一种能力，但是在相当大的程度上，同样也是以人类的愚钝为基础的一种能力。这是我们理解魔法的关键。他说：“巫术——文化较高的社会妄加到较低社会的魔法力。以联想为基础的魔法行为——预兆、预言、预报等等。——梦占卜、棍卜，指纹术、手相术等等。——用纸牌占卜等等。——占星术、魔法长期存在的思维条件。在蒙昧人中开始、在野蛮人中继续……”

另一位英国著名人类学家弗雷泽在他的名著《金枝》一书中，更是认为原始部落的一切风俗、仪式和信仰，都是起源于交感巫术。他在书中举了一个北欧神话传说的例子来说明篝火的意义：传说北欧的最高天神奥丁的儿子光明之神巴尔德尔作了一个梦，预言他将死于不测。众神为此深感不安，他的母亲爱神弗丽嘉要世界万物都立下誓，决不伤害巴尔德尔。火与水、铁和其他金属，石、土、树木、疾病、走兽、飞禽……都相继作出许诺，唯独槲寄生没有发誓。这件事被一贯喜欢恶作剧的火神洛基知道了，他找来槲寄生，把它交到双目失明的黑暗之神的手里。众神在向不受任何伤害的巴尔德尔投石、射箭，以此为嬉的时候，洛基领着黑暗之神，让他把槲寄生投向巴尔德尔，于是这位受到众神崇爱的光明之神便被谋杀了。众神怀着极大的痛苦，架起柴火堆，火葬了巴尔德尔。他的妻子见此情景，悲痛万分，心碎而死。众神同时也将这位女神同他一起火葬了。

从这一段有趣的神话里，弗雷泽引出两方面的问题：欧洲的篝火出自一种巫术的手段。光明之神的火葬自有其巫术的意义。另外，在万木萧疏，一切植物都呈现出死亡迹象的严