

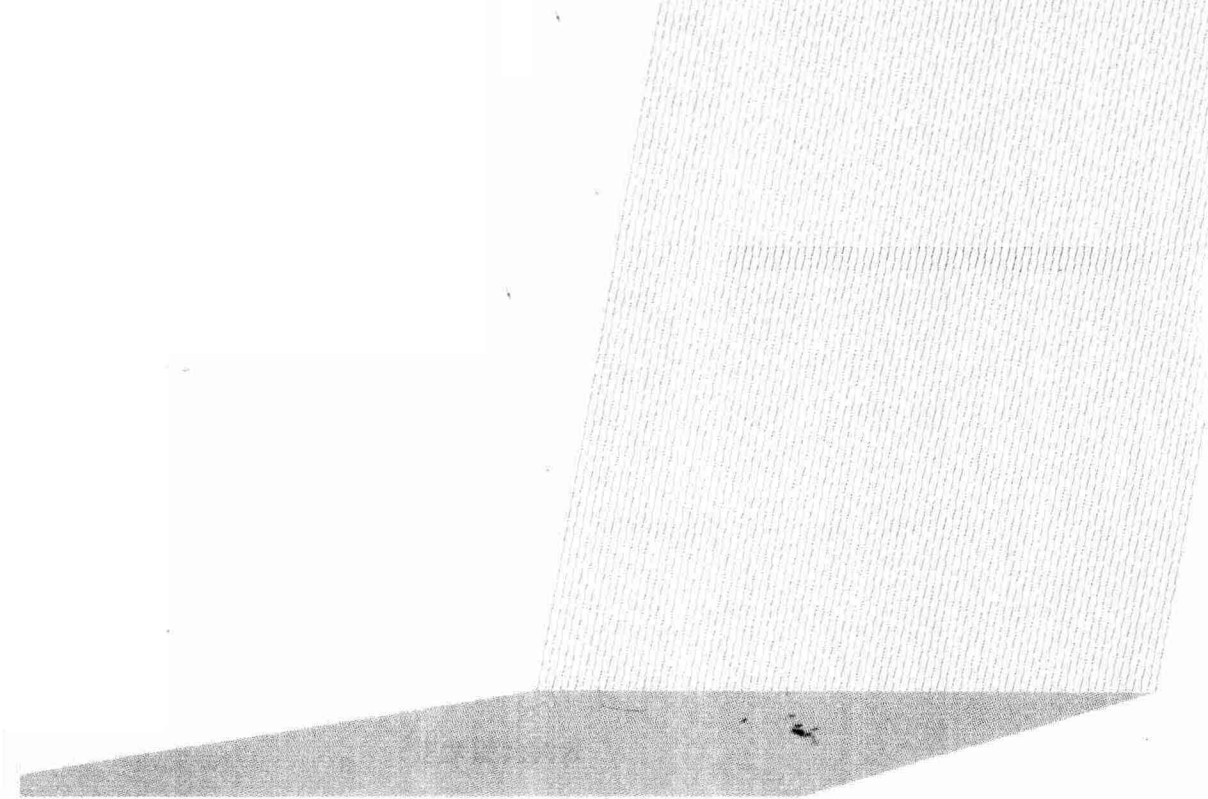
NEW
RESEARCHES
ON
ARTISTIC
THEORIES

艺术理论新探

主 编 / 陶 宇

副主编 / 班丽霞 刘永胜 张啸涛

文化艺术出版社

艺术理论新探

主 编 / 陶 宇

副主编 / 班丽霞 刘永胜 张啸涛

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

艺术理论新探 / 陶宇主编. — 北京: 文化艺术出版社,
2011.12

ISBN 978-7-5039-5310-1

I. ①艺… II. ①陶… III. ①美术理论—高等学校—教材 IV. ①J06

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第274306号

艺术理论新探

主 编 陶 宇
副 主 编 班丽霞 刘永胜 张啸涛
责任编辑 周进生
装帧设计 姚雪媛
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市东城区东四八条52号 100700
网 址 www.whyscbs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010) 84057666 84057667 (总编室)
(010) 84057691-84057699 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 国英印务有限公司
版 次 2012年4月第1版
印 次 2012年4月第1次印刷
开 本 700×1000 毫米 1/16
印 张 19.5
字 数 310千字
书 号 ISBN 978-7-5039-5310-1
定 价 32.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

前言

意大利哲学家克罗奇曾经说：“一切历史都是当代史”。在这部《艺术理论新探》中，我们也希望能用当代人的眼光，撰写一部总结、概括当代艺术发展现状与最新动向的理论专著。

艺术理论研究艺术的本质特征及其发生、发展的过程，分析与总结普遍性的规律，堪称一门“元理论”科学。在建构理论基石的道路上，前人已经进行了艰苦卓绝的探索，而本书的目的是要在总结经验的基础上，力图在基本观点、理论构架、理论方法乃至作品分析中做出一点创新，不妨称之为“新探”吧。

首先，一个无法回避的难题是给“艺术下定义”。马克思主义艺术理论认为“艺术是一种社会意识形态，是建立在经济基础之上的上层建筑”，其源头仍然是西方艺术理论中“模仿论”与“反映论”思想的延续及发展。然而，20世纪现代艺术的变革已经极大地超越了“经典理论”所能解释的范畴。除了与传统艺术的面貌大相径庭之外，在“为艺术而艺术”思想的指引下，艺术家关注的重心也逐渐远离了自然，他们语言中更多出现的是“心灵”、“自我”、“生命”、“情感”等词汇。在毕加索、彼埃·蒙德里安、瓦里西·康定斯基；克劳德·德彪西、阿诺尔德·勋伯格、约翰·凯奇；斯特芳·马拉美、皮埃尔·波德莱尔；伊莎多拉·邓肯等现代派画家、音乐家、诗人、舞蹈家的作品中已经很难找到关于现实物象的痕迹。与此相应，创作领域的变化也必然导致艺术

理论随之发生转变。

面对理论研究在解释现当代艺术发展时的语焉不详，我们提出艺术的本质在于表达“情感”的观点。无论是在创作与欣赏的过程中，情感的力量始终都是最为重要的因素。没有情感的波澜，人的思维就不会脱离功利的现实；没有情感的渲染，创造的欲望无法展开想象的翅膀。一个没有情感的人，即使面对精妙冠绝的名画，也会将其看作毛了边的黄纸；即使面对庄严的塑像，也会将其视为冰冷的石头；即使面对人体美的杰作，也会将其当成解剖学的图谱……可以说，一切文学艺术都是情感的艺术，没有情感就没有艺术。不仅如此，艺术的情感还需要借助于一定形式与形象的作品表现出来，同时植根于特定的社会文化背景之上，由此在我们的观点与传统的艺术理论之间建立了紧密联系的纽带。

其次，在关于艺术门类论划分的研究中，我们试图用辩证的思维解释艺术现象，在分析各艺术门类相互区别的同时，特别关注了当代艺术门类相互融合的趋势。例如，约瑟夫·波依斯、白南准、约翰·凯奇等前卫艺术家的作品已超越了单纯绘画、装置、音乐、舞蹈、诗歌的范畴，我们为此开辟了专门的章节，探讨艺术门类之间借鉴与融合的趋势。在这一领域的深入研究要感谢我的学友，南京艺术学院音乐学系的班丽霞副教授，她在中央音乐学院攻读博士学位期间恰好重点关注了现代音乐与绘画之间的互动关系。我从她的文稿中发现，勋伯格既是现代音乐的开路先锋，又是一位颇具个性的画家；奥斯卡·柯柯施卡既是著名画家，又是戏剧家，对德奥表现主义绘画与戏剧都产生过重要影响；保尔·克利既是画家，又是出色的小提琴手，画作中可以看到巴赫与莫扎特的影子；康定斯基作为抽象绘画的创始人，身兼抒情诗人与剧作家，业余时间酷爱演奏大提琴和钢琴……每当读到这些细节，我都会为她学术研究的精深感到叹服。

最后，我们在作品的选取方面努力反映当代艺术发展的最新动向，涵盖的范围涉及传统艺术、文人艺术、高雅艺术、民间艺术、流行艺术、大众艺术、前卫艺术等领域。力求借助当代绘画、摄影、雕塑、建筑、设计、音乐、舞蹈、戏剧、电影、电视创作的最新成果阐明理论的观点，文中的许多图片资料都及时反映了当代人喜闻乐见的热点作品，充分体现出本书的时代性特点。

面对这样一个跨学科的写作任务，我一个人的知识储备已显得捉襟见肘，

本书的顺利完成还得益于另外两位作者的不懈努力。他们都曾是我的同窗好友，天津美术学院美术史论系的刘永胜副教授完成了书中艺术流派、艺术欣赏与艺术批评等章节的写作；中国艺术研究院的张啸涛助理研究员完成了书中摄影、舞蹈、电影、电视、戏剧与戏曲方面的内容，他们都在各自擅长的领域为本书做出了重要贡献。具体的分工如下（按章节前后顺序）：陶宇，绪论、第一章、第二章、第三章、第四章、第五章（雕塑、书法、建筑、设计部分）；张啸涛，第五章（绘画、摄影、舞蹈、戏剧、戏曲、电影、电视部分）；班丽霞，第五章（音乐部分）、第六章、第七章；刘永胜，第八章、第九章、第十章。

本书的出版得到了首都师范大学美术学院的资金支持，在此向刘进安、芦艳芳、韩振刚、吴明娣、王自彬、王群、李南等诸位表示谢意。本书的责任编辑周进生为本书的出版付出了辛苦的劳动，此外，书中使用的图片尽可能选用艺术史中的经典作品，但仍有部分作者拍摄的图片因通讯地址不详未能取得联系，尚请谅解，在此一并向支持此项工作的诸位表示感谢。

陶宇

2011年初冬时节于北京

目 录

前 言	1
绪 论	1
第一节 研究对象	3
第二节 主要内容	5
第三节 研究目的	7
第一章 艺术的本质	13
第一节 马克思主义艺术本质论	15
第二节 当代背景下对艺术本质问题的新思考	27
第二章 艺术的特征	37
第一节 艺术情感	39
第二节 艺术集中体现审美意识	43
第三节 艺术形象	50
第三章 艺术与人类文化	69
第一节 作为文化现象的艺术	71
第二节 艺术与哲学	78

第三节	艺术与宗教·····	88
第四节	艺术与道德·····	96
第五节	艺术与科学技术·····	99
第四章	艺术的演变·····	105
第一节	艺术演变的规律·····	107
第二节	艺术演变的动因·····	115
第五章	艺术的门类与划分·····	123
第一节	艺术门类的划分·····	125
第二节	主要艺术门类·····	127
第六章	不同艺术门类的融合·····	183
第一节	传统艺术门类的融合·····	185
第二节	现代艺术门类的融合·····	200
第七章	艺术创作·····	217
第一节	关于艺术创作本质的理论·····	220
第二节	艺术创作过程·····	228
第三节	艺术创作的心理机制·····	237
第八章	艺术的风格与流派·····	243
第一节	艺术风格的形成·····	245
第二节	艺术风格的特征·····	251
第三节	艺术流派·····	256

第九章	艺术欣赏	259
第一节	艺术欣赏的性质与特征.....	261
第二节	艺术的审美经验.....	270
第三节	艺术欣赏的过程.....	285
第十章	艺术批评	293
第一节	艺术批评的性质.....	295
第二节	艺术批评的准则.....	297
参考书目		299

绪 论

第一节 研究对象

艺术理论的研究对象是各种艺术现象，它对作为人类审美创造活动成果的艺术进行理性思维，并对人类艺术实践进行科学总结。具体来说，艺术理论要综合地研究、考察人类社会的一切艺术现象，探索和揭示各个时代、各种风格、各类艺术现象的主要特征和本质规律，并把研究的成果进行提炼和概括，找出各门艺术现象的共性，归纳出制约其产生与发展的基本理论与概念范畴，因此也可以称之为“艺术原理”。作为学科课程的艺术理论，主要研究美术、音乐、舞蹈、戏剧、影视等主要艺术门类的特点和规律，并以简要、概括的方式总结和论述一些艺术理论研究领域的基本原则。

艺术原理的研究应当明确两点：一是其与艺术史、艺术批评的关系；二是与各个艺术门类理论之间的关系。艺术史是对某一门艺术历史性发展规律的分析和概括，主要是以艺术发展为对象而进行“横向的”研究。艺术原理并不具体描述艺术发展的历史现象和艺术史中的各种思潮流派，而是以艺术的某些本质性问题为对象，进行“纵向的”、深入的推理。艺术批评是运用某种理论方法对某一门类、某一时代的艺术家、某件艺术作品或某个艺术派别进行分析和评价，并相应地作出价值上的判断。在论述或论证中，艺术理论也借用艺术史的材料或者艺术批评的研究成果，涉及一些具体的艺术家、艺术作品或流派的分析，但它们都是作为论据而被提出的，并不是理论研究的目的。

艺术原理要阐明的是艺术的本质特征及其发生、发展的规律，可以说，艺

图1 岳敏君
音乐 1995

术理论是研究艺术普遍规律的一门学科，是一门“元理论”学科。各个艺术门类，如美术、音乐、舞蹈、戏剧与戏曲、电影与电视等，都是艺术理论的研究对象，但是它们和基础理论所研究的“大艺术”相比，又都是其中的一个类型或分支。艺术原理并不专门研究某一门艺术，它在研究各门艺术的概念、准则的基础上对艺术进行分析和更加抽象的总结、概括。它虽然也要研究各门艺术本身的特点，却并不把某一种艺术现象如诗歌的节律、雕塑的材质、音乐的表演等作为专门的研究对象，这个任务要靠各个艺术门类理论来解决，如文学理论、美术理论、音乐理论等。总之，艺术原理与各个艺术门类理论的关系，是一般与特殊、普遍与个别的关系。艺术原理既是各个艺术门类共同的理论基础，又不能脱离各个具体的艺术门类。离开对各门类艺术的研究，艺术理论就是抽象的、空洞的、乏味的；反过来，各门类艺术的研究成果又可以推动艺术理论的发展。对这两者的研究应当是统一的，必须紧密结合起来。

第二节 主要内容

艺术原理的主要内容包括以下几个方面：艺术的本质、艺术的特征、艺术门类的划分、艺术的发生发展、艺术的创作、艺术作品、艺术的欣赏，等等。

这些内容虽然都独立成章，但却不是独立存在的，它们构成了一个完整的体系，各章之间有着内在的、必然的逻辑关系。艺术的本质、艺术的特征、艺术门类的划分是其总论，是从哲学的深度和历史的广度进行的概括和总结，是对艺术现象和法则的探索，并由此而建立起理论的基本框架。艺术的本质，也就是“艺术是什么”的问题，是在给艺术下一个定义，它是一件事物之所以构成事物本身而区别于其他事物的内在规定性，是现象的内部依据，也是其理论思想中最核心的内容。除此之外，艺术的本质也是艺术特征的内在规律，艺术特征是艺术本质的外在表现，分析艺术的特征也就更加深入地回应了对艺术本质的判断。艺术家、艺术创作、艺术作品和艺术欣赏构成了艺术的审美实现过程，是艺术本质、艺术特征的具体展开，艺术本质和艺术特征决定了艺术创作的目的、动机、方法，在某种程度上决定着艺术家工作的是非成败，同时也规定着艺术欣赏的特点和效果，它们之间的关系不是相互割裂，也不是相互平行，而是有着必然的逻辑联系，是一个完整系统的全部流程。如果把艺术的创作看做是艺术审美价值的“生产阶段”，艺术作品则是艺术生产的成果或“产品”，是艺术创作的物化，艺术作品的价值就在于满足人们精神的需要——审美需要。艺术的欣赏，可以看成是审美价值的“消费阶段”，它是

鉴赏主体和艺术客体（艺术作品）的相互作用。概括起来说，艺术作品的审美价值只有通过艺术创作和艺术欣赏才能最终产生和实现。

在艺术理论发展的历史过程中出现过许多不同的派别，他们有的侧重于研究艺术的创作环节，如19世纪的实证主义；有的侧重于作品环节，如结构主义、解构主义；有的侧重于艺术的欣赏环节，如阐释学和接受美学等。我们认为从艺术的审美实现过程来看，艺术理论在这三个环节的研究中既不能以偏概全，也不能因面面俱到而流于平庸。早期艺术史对艺术家个人经历的叙述倾向于把艺术家和艺术创作作为研究的主体，而现代艺术理论的风格学、形式分析、精神分析等派别则倾向于把艺术作品作为研究的主要对象。随着时代背景的变化，艺术史研究开始倾向于把艺术的欣赏（接受）作为研究的重点。这种倾向根源于战后物质财富的迅速增长，当代的社会审美活动开始普及化，以大众艺术、流行艺术为代表的消费型艺术推动审美活动进入了寻常百姓的家庭生活，广播、电影、电视、设计艺术等新型艺术的成长也起到了推波助澜的作用，用西方当代著名哲学家罗兰·巴特的话说就是“这些蓬勃发展的艺术媒体正在不断传播新的神话”。在这种力量的作用下，原本作为艺术实现过程之一的艺术欣赏（接受），正在对艺术创造的整个过程产生巨大的作用。因而，顺应理论研究的发展趋势，不断总结艺术实践的最新成果，将是今后艺术理论研究的重点。

另外，任何一件艺术作品，它的构思、创作、完成、接受都产生于特定的社会文化背景之中，而不可能是静止和孤立的现象。作为人类精神活动产物的艺术，无时无刻不在和历史文化一起运动和变化。首先，每一位艺术家都生活在一定的社会历史环境中，这一社会的各种思想和观念，包括经济、政治、道德、法律、宗教、哲学、科学等都潜移默化地孕育出艺术家头脑中的思想、情感、意志、品格、情趣，每一位艺术家又在不同程度上对社会生活进行实践、体验、认识，从而产生创作冲动、愿望和需要。与此同时，艺术作品一旦产生，又必须回到社会中去接受检验，艺术回归社会的中介就是艺术接受。一件从创作出来就销声匿迹、不经传承、不见天日的作品是不会具有任何价值的。而艺术欣赏的过程又是一个经哲学、宗教、道德等思想洗礼的过程。总之，艺术是人创造和欣赏的，而人又是一种社会的、有文化的动物。因此，艺术也无时无刻不和文化发生着联系，研究艺术和人类的思想、观念、哲学、宗教、道德、科学等的关系也就成了艺术理论所要完成的任务之一。

第三节 研究目的

一、艺术理论对艺术实践的指导作用

理论是实践的产物，艺术理论是人类艺术实践经验的概括和总结。人类早在原始社会就开始了各种艺术实践活动，如音乐、舞蹈、工艺、建筑、洞窟壁画等。理论的产生晚于实践，只有艺术发展到一定阶段，才会有艺术理论的出现。这是因为：一方面，早期人类意识中的抽象思维能力还比较差；另一方面，理论的表达和记述也只有在文字出现以后才有可能产生。

春秋战国时期，先秦诸子的著作首先从不同的角度涉及艺术理论问题。孔子就诗歌、音乐、美术发表过许多重要言论，荀子还写过关于音乐理论的专门著作《乐论》，这也是中国最早的一部艺术理论专著。魏晋六朝时期，各类艺术实践活动空前繁荣，随之也出现了一大批文论、诗论、画论、乐论等艺术理论著作，如曹丕的《典论·论文》，嵇康的《声无哀乐论》、《琴赋》，陆机的《文赋》，钟嵘的《诗品》，刘勰的《文心雕龙》，顾恺之的《论画》，谢赫的《古画品录》等。西方自古希腊、古罗马时期起，也相继出现了一批研究艺术的理论著作，如柏拉图的作品，亚里士多德的《诗学》等，代表了这一时期理论研究的最高水平。但在此后相当长的一段时期内，西方艺术由于缺乏文人的参与和创作，艺术家的社会地位得不到提高，这也限制了艺术理论的发展。文

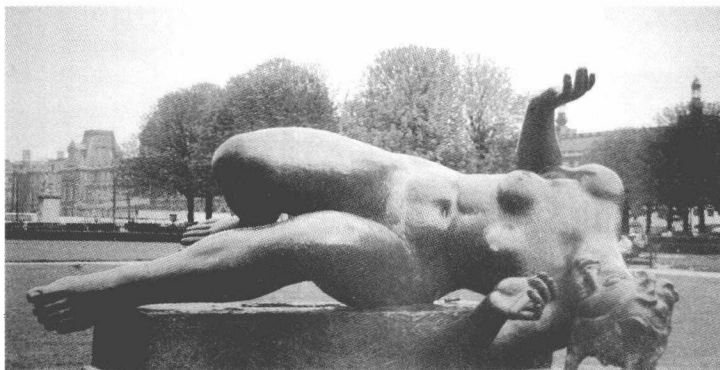

图2 马约尔 河
1938—1943

艺复兴时期，达·芬奇、米开朗基罗、拉斐尔等艺术大师通过不懈的努力才使艺术从手工技艺中脱离出来，他们对艺术现象的深入探索也使艺术理论研究得到了进一步的发展。近代，艺术不断地在革命等人类改造世界的实践活动中显示出自己的力量。当代，伴随着资本主义工业化的发展及社会财富积累而成长起来的现代和后现代艺术在不断改造着人们的思想，日益成为推动经济发展、社会进步的重要因素。

实践产生理论，反过来，艺术理论一旦产生，也会对艺术创作实践起到指导作用。马克思说：“人也按照美的规律来建造¹。”任何艺术创作，都在自觉和不自觉地遵循着艺术的规律。在人类艺术发展的历史长河中，前代艺术大师们已经为我们总结出较为全面的、关于艺术创作的经验和规律。如造型艺术中的黄金分割律、色彩的冷暖规律、补色对比规律，戏剧理论方面的“三一律”、塑造典型形象的方法、形象思维的规律、形式美的规律以及继承、借鉴与创新的规律等。艺术理论的任务就是要以艺术实践为基础，随着时代艺术的不断变化，把其中的规律总结出来用以指导艺术家的创作。任何艺术家，无论自觉或不自觉、有意识或无意识，总要遵循一定的艺术原则来创作，总要按照一定的审美规律来创作。每一件成功的艺术作品，都暗含着艺术家的主观创造精神与艺术规律的和谐统一。

历史上确有不少艺术家没有公开发表过任何理论见解，却创作出十分杰出的艺术作品。但这不等于说他们可以不受艺术规律的制约，对艺术理论的一些问题没有进行过思考，只是他们从审美经验出发，自发地、无意识地在创