

金蔷薇的花瓣

全国中学语文教学理论研究会编

IO
378

2

BE52/27

全国中等艺术学校文艺理论研究会编

金蔷薇的 花瓣

湖南文艺出版社

金蔷薇的花瓣

全国中等艺术学校文艺理论研究会编

责任编辑：文 华

•
湖南文艺出版社出版

(长沙市河西银盆南路67号)

湖南省新华书店经销 长沙市银都教育印刷厂印刷

•
1988年11月第1版第1次印刷

开本：787×1092 1/32 印张：11.25 插页：2

字数：249,000 印数：1—3500

ISBN7—5404—0374—8

I·300 定价：3.70元

编者的话

《金蔷薇》是一本举世闻名的文艺学趣味读物。它以金蔷薇失而复得的故事喻意了文艺作品产生的艰辛。它以诱人的故事使人悟出深刻的道理，从而加深人们对文艺创作的理解，珍惜那些成名之作。我们师《金蔷薇》之意趣，寻文艺学普及之新路，编了这本小册子，意在采撷艺术创作者们用智慧和心血培育的多色“蔷薇”的美丽、馨香的花瓣，以饯读者。

1986年初，文化部教育局为适应全国各艺术学校艺术理论教学的需要，组织出版了《文艺学常识》做为这门课的教材。鉴于这门课理论性强，接受对象又多为缺乏艺术经验的青少年，教学中必须辅以鲜明、生动、形象、紧密联系艺术实践的例证进行讲解，才容易为学生接受、获得满意的教学效果。为此，1986年秋，文化部教育局在合肥召开的部分中等艺术学校艺术理论教学研讨会上提出编写这样一本书的要求。会后我们组织全国部分艺术院校的艺术理论教师进行了这一工作。经过一年多的努力，于1988年2月完成。

《金蔷薇的花瓣》是按《文艺学常识》的内容和顺序选编的。全书分二十七个专题，每题有若干选篇，选篇由美术、音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、曲艺、电影等几个艺术门类的篇目组成（文学门类因出版物很多，容易查找，故未收入）。选篇多是根据内容的需要摘录的，不再重复《文艺学常识》中每个理论观点的阐述，而是本新颖、系统、能够增长读者见识的精神选择例证，

当然其中也不乏一些新的提法。为了阅读的方便，我们在每个专题前都加了名人语录做为提示，每段文字前又拟了小标题，并对选文尽可能注明出处。

《金蔷薇的花瓣》是一本趣味性、知识性系统性都较强的普及读物。它既是艺术院校学生不可缺少的精神食粮，也是广大文艺爱好者的亲切朋友。它以娓娓动听的故事给艺术创造者启发思路，也以深入浅出富于哲理的趣谈给艺术爱好者开拓视野，它又是艺术教育工作者的得力助手。它内容丰富、新鲜活泼、情趣盎然，定会在广大读者愉快的阅读中提高自己的审美情趣，并有助于对《金蔷薇》奥秘的探求。

参加本书选编工作的有：刘树杞（天津职工工艺美术学院）、郝金堂（河北省艺术学校）、李树榕（内蒙古大学艺术学院）、郭景春（安徽省艺术学校）、戴国兴（天津市艺术学校）、崔京生（四川美术学院）、邱彦（沈阳音乐学院）、吉锋（上海市舞蹈学校）。

组织、主持本书选编工作的是刘树杞，本书的最后通稿是由刘树杞、郝金堂、李树榕完成的。

本书的编选始终在文化部教育局研究室的关怀指导下，在湖南文艺出版社的大力支持下进行的，在此，一并致谢。

编 者

1988年2月

目 录

一、勃发于远古的艺术萌芽·····	(1)
二、澎湃潮头源水来·····	(13)
三、精神“蜜糖”的酿造·····	(34)
四、诉诸感官的艺术形象·····	(48)
五、“没有情感就没有艺术”·····	(56)
六、美的情思 美的世界·····	(73)
七、打破时空界限的知识来源·····	(85)
八、潜移默化的神奇力量·····	(93)
九、激发魅人的心理快感·····	(106)
十、抹不掉的历史烙印·····	(119)
十一、艺术不可缺的也是灵魂·····	(125)
十二、熟悉而陌生的“这一个”·····	(136)
十三、构造艺术殿堂的巧思·····	(146)
十四、将构思物化了的“点金术”·····	(170)
十五、多彩多姿的美的形态·····	(190)
十六、你中有我 我中有你·····	(210)
十七、创作中的“过电影”思维·····	(232)
十八、托尔斯泰手中的“镜子”·····	(239)
十九、乔治桑式的艺术追求·····	(245)
二十、“个性”是艺术的生命·····	(253)
二十一、集合在艺术大师麾下的人们·····	(266)

二十二、站在巨人的肩膀上·····	(273)
二十三、当我们跳“迪斯科”的时候·····	(284)
二十四、智慧和天才的艺术追求——创新·····	(290)
二十五、培养你懂音乐的耳朵吧·····	(299)
二十六、连接作者与欣赏者的彩虹·····	(315)
二十七、天地为炉造化工·····	(329)

一、勃发于远古的艺术萌芽

“一件艺术品——任何其它的产品也是如此——创造了一个了解艺术而且能够欣赏美的公众。”

卡·马克思：《〈政治经济学批判〉导言》，《马克思恩格斯全集》俄文本第一版第一卷第一部第182页。

原始艺术的明珠

1940年9月的一天，法国西南部多尔多涅省蒙蒂尼亚克小镇的三个小孩在山间玩耍。突然，他们发现心爱的小狗钻进了一个山洞，便跟了进去。隧道狭窄曲折，通向一个岩石大厅，里面黑黝黝的。孩子们点燃了火把，惊奇地发现岩壁上到处都画着雄健奔放的野牛。这样，隐藏了近二万年的原始艺术便与现代人见面了。如今这里已建成原始时期的艺术洞窟，每年吸引着来自世界各地数以万计的参观者。

不久前，我有机会来到这里参观。据导游介绍，考古学者已在这个地区先后发现二百多处原始艺术洞窟，属马格德林时期（旧石器时代晚期）的遗迹。其中，丰德高穆岩洞和拉斯科岩洞的艺术图画比较集中完整。都是神奇的史前遗迹，也是世界罕见的艺术珍品。

走下洞口，映入眼帘的是一个不大的展厅，建筑形式与洞窟相仿，十分和谐。从展厅步入岩洞，眼前豁然开朗。在长达

一百八十米的大厅和隧道洞壁及天顶上，画满或雕刻着红、黑、黄、白色的野牛、羊、马和鹿等动物群图画或雕刻，形象生动，色彩明快。最为精彩的是大厅岩壁上画的四头粗壮野牛和一头腹部受伤冲向猎人的牝牛，表现得十分雄健骏迈，粗犷有力，令人惊心动魄。图像周围重复出现一些类似象形文字的符号，其寓意尚不得而知。欣赏着这些艺术珍品，我为原始艺术家的才能感到震惊。他们选择作画的部位都巧妙地利用岩石的自然起伏，使形象更加生动，而且同时可以看到一头野牛头部的正面和侧面。导游风趣地说：“毕加索的立体派绘画与此十分相似，可是当时毕加索还未看到这些画呢！”

绘画所用工具多为兽骨磨成各种粗细的“笔”，有时也用手指作画。颜料则用木炭和红土，有的用脂肪混合有色泥土或石粉，用空心兽骨吹到岩壁上，犹如现代画家用喷枪往壁画上喷丙稀颜料一样。在展厅中还看到用石片刻成的照明用的小油灯。

那么，为什么远古艺术家要选择如此艰难的场所来表现自己的天才呢？这是历来学者们研究的课题。可是至今尚无定论。他们初步认为：开始时人们以此作为祈求狩猎丰收仪式的殿堂并把仪式看作一种魔法。这种迷信活动后来发展成为宗教。延续几个世纪的这种活动，在客观上促使古代画手更多地从审美的角度认识世界，用高度的热情表现它，从而产生了人类最早具有现实主义精神的艺术品。

梁宇：《原始艺术的明珠》，《人民日报》1985年12月15日。

旋转的艺术韵律

在我国新石器时代的考古发现中，出土过大量的陶制的纺轮。这些纺轮有素面无纹的、也有装饰着美妙图案的，其中以湖北屈家岭文化出土的彩陶纺轮最为典型。

纺轮，就是纺锤上的小轮，是捻线的原始工具。

屈家岭文化出土的彩陶纺轮，直径一般2—3厘米，厚0.5厘米左右，质地为黄陶、彩纹以橙红为多，少数为黑色或黑褐色。上面装饰的图案变化多端，构图有浑然一体的旋涡纹，同心圆纹，点纹，还有二分的太极形纹，弧线纹夹平行纹，三分的相斗弧线纹，四分的相斗平行纹，相斗和相切的弧线纹，太极形纹等，更有五分和六分相斗的各组平行线。这些图案，个体形象仅仅是简单的点与线，但由于应用了重复、对比、虚实的表现法，追求图案内在联系的完整结构，使画面显示出完整的形式美，朴实、动人，风格别致。画面的空间处理非常巧妙，表现出有节奏的运动感，好象整个画面在旋转，产生了一种和谐的韵律。这些纹饰，一方面是为了美观，更重要的是为了在捻线旋转时能起比较容易判断捻向而起匀捻作用。原始人成功地把艺术构思运用到生产活动中，使生活更富有情趣和美感。

《中国美术报》1985年第2期3版（邢军）

原始艺术的“二层次分类法”

从原始艺术基本特征出发，对遗留至今的原始造型艺术应采取不同于文明人美术分类的“二层次分类法”。第一层次，按

作品的审美意义同实用意义的对比关系分“型”，即（一）审美朦胧型；（二）审美增进型；（三）实用增进型。第二层次，依创造物的质地材料分“类”，即（一）石、骨（包括玉、角、牙、贝等）系统；（二）陶制品；（三）原始建筑；（四）原始岩画。

邓福星：《原始艺术研究》，《中国美术报》1986年第5期3版。

劳动的产儿

同样的，在原始民族的绘画、雕刻里，也直接描绘着与他们的劳动生活有着密切联系的各种动物的形象。狩猎民族的绘画里，通常只画人和动物，而不画植物。在南非洲的布什门族所住的洞窟的画廊里，画着孔雀、象、河马、鸿雁以及其它动物的形象。在澳洲的狩猎部落的图画里，则画着野牛、鹿、野马、野猪等动物形象。因为这些动物在他们的狩猎生活中占着极为重要的地位。游猎于我国内蒙古自治区额尔古纳河畔的鄂温克人，一直到全国解放前夕，仍过着原始社会末期的生活。他们大都主要靠狩猎、捕鱼维持生活，特别是驯鹿，更是他们重要的生产活动。因而，在他们所使用的器皿和用具上，雕刻着各种图案和花纹。这类勾勾弯弯的图案，花纹，有花草、树木、山峰、石崖，但更多的则是象征不让驯鹿跑掉的图纹。

以群主编：《文学的基本原理》（修订本）第59—60页。

原始艺术与人类起源同步

艺术起源与人类起源是同步发生的。在一定意义上，人类第一件工具和人类第一件艺术品是同一的。因为（一）人类的第一件工具是以后所有创造物的起点和最初形态，第一件工具的制造包孕着人类在以后一切（精神的和物质的）创造活动中所有最初的因素、方面和关系；（二）人类早期的物质生产同精神生产是交织在一起的，他们的物质产品和精神产品最初是混沌同一的；（三）从原始艺术的特征出发并就创造的意义而言，人类最初简陋的石器和后来较为精细的彩陶、玉器等同属于原始艺术，它们没有根本区别，而且，后来的创造物都是对第一件工具的继承和发展，从第一件工具到原始社会里最后一件艺术品之间，任何一件石斧、陶鬲，或一幅岩画，都不过是原始艺术发展链条上的一个过渡环节。艺术的发生只能追溯到第一件工具，艺术的上限与人类历史的开端是同一的。

邓福星：《原始艺术研究》，《中国美术报》1986年第5期3版。

舞蹈动作常常是劳作的再现

在原始社会时代，劳动人民创造了文化，舞蹈在劳动中萌芽生长，与劳动深深连在一起，舞蹈的动作常常是劳动的再现，在采拾渔猎时期，舞蹈模仿着采拾的动作，模仿着战斗的动作，模仿着鸟兽的动作，作为娱乐也作为生活斗争的训练。人类文化发展到农业与畜牧阶段，同样的农业与畜牧的劳动，也表现在舞蹈之中。此外两性的爱慕，常成为推动歌舞的力量，它与

祈田祀谷，同是生活上必不可少的。因此，在歌舞艺术中，占了很重的份量。

当人创造了宗教，创造了神，英雄的人就成了神的化身，在人与自然斗、人与兽斗或部落与部落斗，常常产生出祀神舞，祀神舞的舞人，就是巫覡，巫舞延续了很长的历史时期。当奴隶制社会出现，才开始了优舞；优舞在阶级社会中，贡献了丰富多彩的舞蹈艺术。但是在民间，集体的祀神、求偶、战斗、竞赛，仍然保持着它古老的舞蹈传统。

常任侠：《中国舞蹈史话》，上海文艺出版社1983年版 第108页。

原始的祭祀舞蹈

祭祀舞蹈是原始氏族共同生活中最高的表现。这种舞蹈表现了他们对图腾的信仰和服从。由氏族中的长老带领着全体成员，依照他们传统的祭祀仪式举行舞蹈，向图腾祝祷他们氏族的命运。因为各族都有他们各自的图腾，所以各自有他们的一套仪式。在仪式进行中，穿插着氏族内成员们专长的各种舞蹈而飧娱图腾。这里因各种生活上的不同，而有了表现火的舞蹈、蛇的舞蹈、猛兽的舞蹈、鸟的舞蹈、石块的舞蹈等。原始人对于可惊奇或不可知的事物，他们习惯地也要用舞蹈来表现，认为主宰他们生活的各种现象和事物，就是他们的图腾。

吴晓邦：《新舞蹈艺术概论》，中国戏剧出版社 1982 年版第 168 页。

原始的狩猎舞蹈

(狩猎的舞蹈)这是一种原始人为了培养狩猎技能的舞蹈，反映原始人为了猎取野兽，他们埋伏在野兽出没的地方，等待为首的一声呼喊，就迂回地冲到那假想的目标上去。这种狩猎的练习，是他们结合着原始狩猎的生产方式集体性质的舞蹈。这对每一个氏族成员如何去战胜和猎得野兽都起到了很好的教育作用。说明了，没有集体的行动，单靠一个人的力量是战胜不了野兽的，要生存必须步伐一致团结起来。这样一种舞蹈可以训练人们的体力、勇敢和机智，而担当起图腾社会狩猎的任务。

这是原始社会内一种严肃紧张的舞蹈。舞蹈前必须由巫率领大家祷告神祇，在图腾崇拜的仪式内进行舞蹈。结束的时候，全族男女老少都必须参加进去，好多人抬来猎物堆在中央，大家围着这些胜利品呼喊，庆贺他们的胜利。这也是一个氏族对图腾表示敬意的舞蹈。它属于原始社会内最早期反映生产内容的舞蹈。

吴晓邦：《新舞蹈艺术概论》，中国戏剧出版社1982年版第167页。

舞蹈产生于图腾信仰

舞蹈随着火的发明而产生了……

在文字上记载的巫不光指原始人舞蹈时由巫来领导，同时又指当时社会上脱产的祭司；他们已掌握了星相、治水、采药、治病、音乐、舞蹈和诗歌的各种专业技能。

由于火已成为传统上光和热的象征，人们常围绕在火的周围来舞蹈。后来随着手工业的发展，人类又发明了蜡烛，用它来祭祀图腾神祇。

.....

在原始氏族社会中，每个氏族都以它的图腾为标记。各民族都用自己的图腾信仰作为对氏族神的崇拜。如用飞禽、走兽、鱼、龟、蛇等各种动物，也有用日、月、云彩等不可知的事物作为神来崇拜。中国上古史里的神话和传说，是由原始社会内一代代传下来的。每个氏族成员把本氏族的图腾标记装饰在各种头冠和服饰中，也有的刺在身上作为文身来区别民族的不同。如夏禹氏的图腾为穿山甲，伏羲氏为两头蛇，女娲氏为鼃。金鸡、孔雀、仙鹤都是传说中主要的氏族。至今在边疆各少数民族的舞蹈内，还有用这种标记的图腾。

吴晓邦：《新舞蹈艺术概论》，中国戏剧出版社1982年版第165—166页。

八卦是我国最古老舞谱

在日前结束的“舞蹈艺术研究成果交流会”上，中国艺术研究院副研究员周冰的《舞蹈文化史上一颗璀璨的明珠——八卦舞谱》论文，引起与会者强烈兴趣。部分专家认为，“八卦舞谱”的发现，打破了古代舞蹈仅来源于劳动的传统观念，为舞蹈起源多元化的新理论提供了佐证。

周冰介绍说，她研究发现，八卦的方位和定向，客观上起到了舞谱的作用，它作为记录古代劳动人民在祭祀、膜拜或巫事活动中所进行的舞蹈活动的一种方法和手段，长期流传民间，

后成为民间进行巫事活动中的卦画及符咒等。八卦可以说是保存和流传在我国最古老的舞谱，是舞蹈文化史上一颗璀璨的明珠。周冰的论文宣读后，不仅在舞蹈研究专家中引起轰动，同时，文学、美学及宗教研究专家也抱有极大的兴趣。大家认为，此项研究是建立在科学的基础上，是交叉学科的高层次研究。

周冰今年56岁，曾是舞蹈演员和编导，后致力于民间舞蹈的研究。自1981年起，她曾到湖南、湖北、贵州等等近10个省市的60多个山区和县，深入到10多个少数民族地区，进行了细致的采风和考察，掌握了大量的人所未知的第一手材料。考察过程中，她还翻阅了《尚书》、《周易》、《道藏》、《史证》等书，从而破译出许多巫医“踩八卦”的步法和手式，找出其中的规律，发现了“八卦舞谱”。

《天津日报》1988年1月25日3版。

戏剧的由来

清人黄幡绰在《梨园原》中关于“戏”字有这样的解释：“戏者，从虚中生戈”，即繁体字的“戯”。我国南方苏杭一带的戏曲舞台上，过去还流行关于“戏文”的楹联。据查，我国早在先秦时期，就出现了“戏”字。六朝时期又出现了“剧”和“戏”的字样，现在，我们不妨来看看“戏”“剧”二字的形体构成。当前流行的“戏”“剧”是古汉语中“戯”“劇”二字的简化。这两个字原本均以“虎”字作头，“戯”字从“戈”，“劇”字从“刀”，戈和刀，都是我国古代战争时期敌我双方拼搏和战斗的武器。换句话说，所谓“戲劇”就是古代人们披着虎皮、持操武器来决斗。这当然是假的决斗，如果是真的决斗，那就用不着披虎皮了。从这里可以得出结

论：“戏剧”一词，是来源和产生于我国古代战争时期，它是战争的摹仿和再现，但又不同于真正的战争，而是出于纯粹娱乐性的表演而已。

我国在秦汉时期，还普遍流行一种“角抵戏”，其表现形式大致同现在的“摔跤”相似。戏剧史中记载：“角者，角技也；抵者，相抵触也。”南朝任昉在《述异记》中云：

“秦汉间说蚩尤耳鬓如剑戟，头有角，与轩辕斗以角抵人，人不能向，今冀州有乐名‘蚩尤戏’，其民三三两两，头戴牛角而相抵，汉造‘角抵戏’，盖其遗制也。”

我们这里把“戏剧”同“角抵”做一对照比较，其本义和内容非常相似。它不仅是我国最早的戏剧形式，也是我国戏剧的由来和形成的渊源。

梅影：《戏剧的由来》，《戏剧与电影》1983年第10期。

中西戏剧起源的异同

若拿中西戏剧的起源做一比较，可以看到它们有若干共同点：都是来自民间，源远流长；都与祭祀敬神一类的宗教仪式有密切关系，不同程度地提出古代人对神的观念；而且都是首先发源于歌舞。也有不同点：第一，西方戏剧起源于祭酒神的颂歌，源头明确；中国戏剧是多源的，比较复杂。第二，西方戏剧起源于酒神祭典，带有浓厚的宗教色彩，神秘的、幻想的、悲剧性的基因多；中国戏剧的起源，虽也和一定的宗教仪式有关，但俳優的活动，角抵表演等却都是娱人的，主要是现世的人的娱乐性活动，现实的、技艺性的、喜剧性的基因多。第三，西方戏剧是从歌舞逐渐演变为故事表演；中国戏剧则是通过它