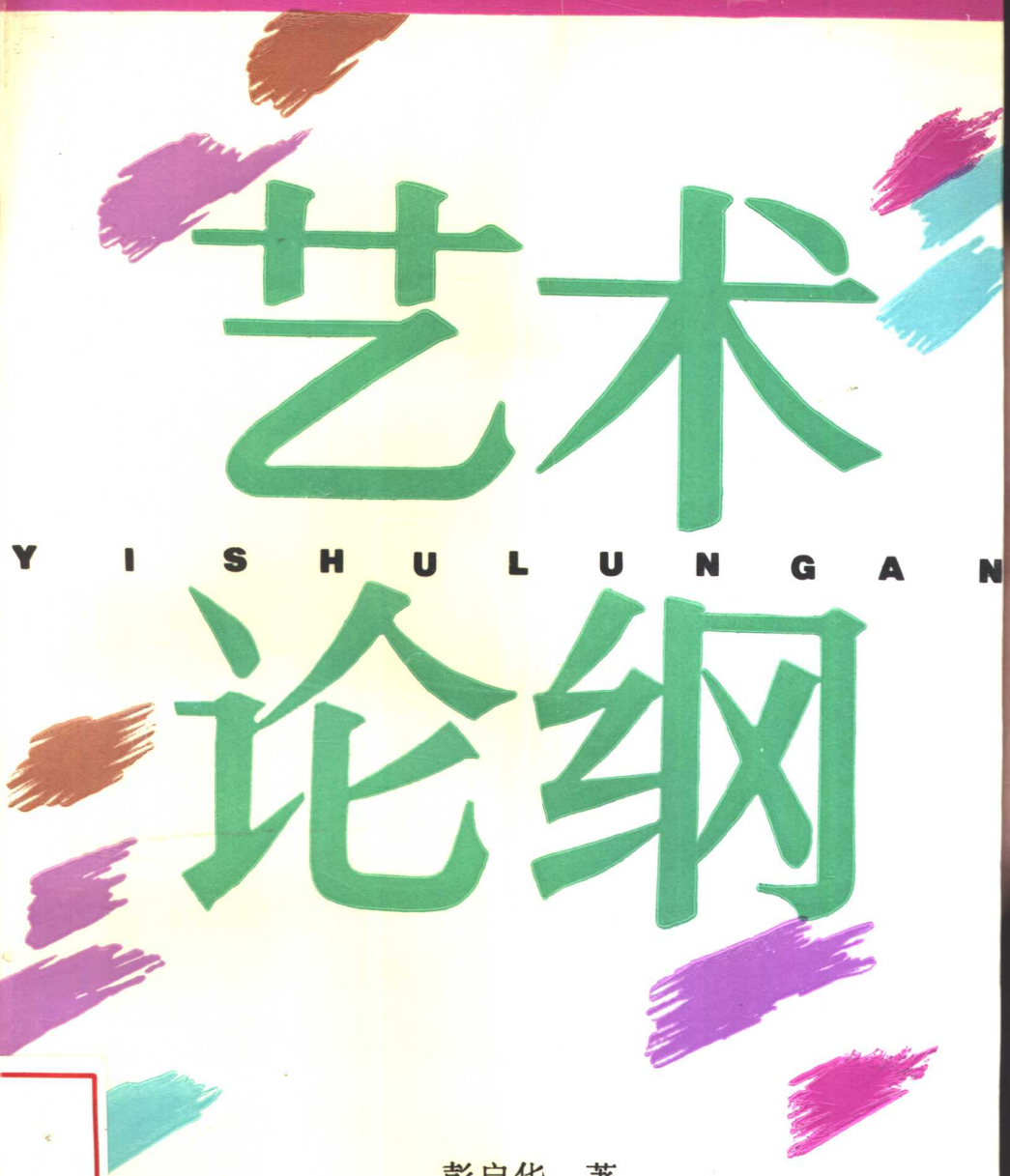

艺术

Y I S H U L U N G A N

论纲

彭启华 著
武汉出版社

艺术便是人类美妙的创造之一，而且到目前为止，它恐怕只为人类与地球所拥有，因而它是人类生命史和心灵史的生动载体，一个深刻的持续不断的美的创造与发现。

艺 术 论 纲

彭启华 著

武 汉 出 版 社

内 容 简 介

本书主要介绍了苏联国民经济发展五年计划对冶金、化工、石油、机械制造、轻工纺织、铁路运输、煤炭工业等部门现有企业进行技术改造的经验和教训，及生产过程技术改造的效果评价，并列有生动的工程实例和丰富的统计资料。对我国现有企业的技术改造以及工程的组织、计划管理和各种规章条例的制定，具有很大的参考价值。

本书适合广大工程技术人员、各级领导、管理干部及财会计划等人员阅读。

苏联现有企业技术改造

李树人 任志英编译

科学技术文献出版社出版

中国科学技术情报研究所印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

各地新华书店经售

*

开本：787×1092¹/₃₂ 印张：4.25 字数：89千字

1986年5月北京第一版第一次印刷

印数：1—4070册

科技新书目：117—49

统一书号：15176·666 定价：0.90元

谨以此书献给热爱
艺术的青年朋友
——卷首题记

前 言

1993年春，我去到武汉出版社，同他们商量一个出版计划：打算写一本关于艺术问题的书。副总编辑也是诗人的洪源同志，当即表示愿意接纳并就书的一些细节都提出了宝贵意见。会谈的结果，就是现在这本字数在20万字左右的《论纲》的出版。篇幅的控制使得我原来计划中的设想大大地压缩了，首先从字数上就得削减去将近半数，很多材料都不能用上，一些内容或章节也得砍去，这样一个大的变化，促使我必须重新考虑整个书的思路与安排，于是就有了对“艺术”问题进行提纲挈领论述的想法，抛弃原方案，推倒了重来。

艺术方面许多问题值得研究，这是毫无疑问的。但是怎样研究，具体谈论它哪些方面的问题，如何谈和谈出点儿什么名堂来，等等，一深入下去，问题和麻烦就都来了。一想到这一点，干脆，咱们来个痛快的：就在那20万字内解决问题！大刀阔斧，粗线条，理出几条纲，就在“纲”上做文章。这么一想，思想便通了，心境也平和下来，尚未提笔全书的整体构架也就出来了，真是一觉醒来一切全都变了个样，应该庆幸这一计划的改变。

全书我们谈了八个方面的问题，也就是八章。把艺术同一般文学概论美学概论那样区别开来谈，这不是件容易的事，需要动点儿脑筋。所谓动脑筋，对写书的人来说，也就是要选择到一个好的角度切入，从一个好的起点看上去，同时回过头来观望，上上下下里

里外外审视一番，这之后还要预期它能否收到一个好的效果。从写作常识抄来的这些道理知识，谁都懂得，那就按照写作指南的指导，动手具体干，争取一气呵成。

江城今夏没有酷暑，数十年以来少有的夏凉。人说来也怪，天气令人舒服了，反倒勤快不起来。孩子说：“爸爸，你要汗流浹背才懒不起来！”说对了，拿定主意暑假一过就开始动笔，这样的夏天在武汉太难得了，不享用享用太不划算，自我宽慰一番，日子也就打发过去。

待到真正写作时，金风送爽，桂子飘香，又是郊游或干别的什么的大好时辰了，不由得又要心猿意马。几周下来，离20万还有个好几万的距离，这可怎么了得？于是只得求助于夜间功夫，干熬硬熬，头昏眼涩也要干，干到底，干到啥时候完啥时候算！

写着写着……我渐渐发现，艺术这玩意儿的的确是有点意思。它那么广阔无垠，使人思绪万千；它如此深邃无底，使人惭愧生命和精力的有限。但是，它又这般与人们结下不解之缘，叫你朝思暮想，寝食不安，丢了个魂魄儿似的扎在它怀里，恍恍惚惚这也想干那也想干，到头来闭上眼冷静一想，一事无成，那可不是闹着好玩的，算了算了！

又是一觉醒来，似有所彻悟，赶快在书页开头题上赠“青年朋友”云云，以示警醒奉劝。热爱可以，但不可忘怀；讨厌也行，但实际上少了它生活就会变得没有光彩。热爱艺术的青年朋友都知道，它是我们精神的食粮，思想的营养，情感的补剂，道德的规范，生命的歌人生长途跋涉道上的花！热爱它，研究它，培育它，创造它，却不可陶醉于其中不可自拔。现在在经济大潮中这样的人是少了，然而艺术也因此而普泛化起来，人人都不再爱不再恨，它就是那么回事，钱，钱，钱！

果真是如此吗？这就需要我们坐下来认真地谈一谈。既不是前述那种情况，也不是才说的这般光景，究竟怎样去看它才恰当

呢？

这就是我们要回答的“艺术是什么”，以及其它有关的一系列问题。把这些问题提到自己面前，自己也清醒得多了，于是就有了勇气决心把书写完。这时已是重阳刚过，梧桐转黄，珞珈山枫叶将红的深秋了。天高云淡，雁群即将掠空而过，叫人好不振奋又有点儿惆怅，这时就想到了艺术的好处，还是它管用，我就进一步相信了这书写出来看来也不就会是白搭！

但愿如此。

目 录

第一章 艺术的由来	(3)
第一节 自然向人生成.....	(3)
第二节 人向自然立法.....	(4)
生产与生存的必然与必备	
大自然秩序、结构、运动、形式因素与最初审美萌动、	
模仿行为的遇合与整合	
原始思维具象性与发达的想象力	
“自然人化”与“人的对象化”	
第三节 非艺术向艺术过渡	(10)
“艺术前的艺术”和终于正式成形的艺术	
原始艺术发生的先后顺序	
社会分工与出现职业艺术家、独立的艺术品	
第二章 艺术是什么	(23)
第一节 艺术的意识形态性质	(23)
被意识反映	

为意识所造

是审美意识的结晶

第二节 艺术的情感性特点 (26)

艺术的内容、形式、媒介都是情感化了的

艺术构成所含隐或引发的生机乃物质材料原有生气与创造者生命力表现的重叠、重构

鉴赏者与之“异质同构”，兴味魅力的内在机制仍在艺术的情感性性能

第三节 艺术的形象性特征 (30)

“形”与“象”是形象的基础

非艺术形象与艺术形象

非具象艺术、抽象艺术是艺术形象的解体、变异

第四节 艺术的商品性潜能 (33)

审美价值与商品价值的矛盾与统一

审美消费的超越性与功利消费的实用性

第五节 艺术在现当代的两大分野 (36)

“艺术是什么”与“艺术不是什么”

“从生活到艺术”与“生活过程即艺术”

“现实·反映·物化”与“情感·媒介·形式”

第三章 艺术演变的历史形态 (51)

第一节 原始艺术属“天然型”：各种素朴的、简单的艺术元素的自然结合 (51)

第二节 古代艺术属“典型型”：浑厚、和谐、完美，开始趋向规范与整一 (52)

第三节 近代艺术属“转轨型”：渗入对立因素打破和谐走向崇高 (54)

第四节 现当代艺术属“裂变型”：美丑互易、不断变化、充满矛盾，到达对立的顶峰 (57)

第五节	未来艺术属“回归型”:古典和谐统一的美在不是简单意义上的重复与还原	(73)
第六节	在历史的交合点上:“东方艺术精神”与“西方艺术精神”	(74)
第四章	艺术的门类	(79)
第一节	艺术归类与划分是历史的、辩证的、具有相对性	(79)
第二节	艺术的分类	(81)
	语言艺术类	
	(一)诗	
	(二)散文	
	(三)小说	
	(四)戏剧文学	
	造型艺术类	
	(一)雕塑	
	(二)绘画	
	(三)实用——工艺美术	
	综合艺术类	
	(一)舞台戏剧	
	(二)建筑艺术	
	(三)电影	
	(四)艺术性电视	
	(五)木偶——皮影	
	表演艺术类	
	(一)音乐	
	(二)舞蹈	
	(三)曲艺	
	(四)杂技——艺术体操	
	现当代西方指为“艺术”的一类艺术	

第五章 艺术品的构成	(141)
第一节 专门的物质媒介.....	(141)
第二节 应有的艺术语汇.....	(144)
第三节 必要的艺术载体.....	(146)
第四节 独立的内外构成.....	(147)
第五节 可学的技艺操作.....	(148)
第六章 艺术创作过程	(153)
第一节 艺术创作的实质.....	(153)
是思维活动,但不是所谓认识活动	
感觉、感受、体验	
想象、联想、虚构	
灵感、激情、心志	
艺术创作过程的可操作性与不可重复性	
第二节 艺术创造工程的个性化、人格化及其应有的独特与 富于思想性	(165)
艺术法则、创作习惯、共同规律与模式	
各门类艺术还有各自的要求与各自不同的个性	
哲思、诗思、冥思	
第七章 艺术鉴赏与批评	(175)
第一节 艺术走向社会进入市场的通渠.....	(175)
鉴赏使大众与艺术沟通对话	
批评进一步扩大了艺术的影响	
艺术在社会和市场中的命运	
第二节 关于艺术批评本身.....	(183)
艺术批评是理论活动理论应该具有正确性	
人人都是鉴赏家与造就出第一流的批评家	
艺术批评的现代化	
第八章 艺术市场与艺术管理	(197)

第一节	艺术管理.....	(197)
	国家政权一部分及其独立构成	
	管理网络及其科学运作	
	管理的几种形式及其发展趋势	
	法规杠杆与经济杠杆在艺术管理中的作用	
第二节	艺术市场.....	(208)
	既是市场经济又是繁荣艺术的市场	
	社会主义艺术市场的确立和建立	
	强化自身机制与管理杜绝黑道打击伪劣假冒活动	
几点说明		(218)
篇末余论	艺术在社会主义初级阶段.....	(223)
第一节	什么是“社会主义初级阶段艺术”.....	(223)
	主旋律与多元格局	
	区域文化研究已提到社会主义初级阶段研究的日程	
	是走向市场经济的艺术但决不是艺术的商品化	
第二节	新时期艺术发展与政治、经济轨迹的不同 ...	(228)
第三节	排队清理一些问题和现象.....	(230)
	“追星族”与“星”们所追	
	摊头尽是通俗货但真正的通俗并非档次低	
	一个省应试者三千美术由冷门变成热门	
	话剧时起时落京剧欲待振兴整个说来在新时期仍有前进	
	诗——私——撕？	
	小说说来话长只谈一个现象	
	其它该轮到而没轮到的……问题	
附录一	开向生命之窗.....	(248)
附录二	新时期以来的美术.....	(273)

茫茫宇宙无边无界，时间长河无始无终。物质世界自身运动，浩渺太空演化出太阳系序列，地球只是它们中一个。

历时亿千万年，地球开始有了微弱稀薄生命的浮动，经过漫长进化，又有了蛋白质细胞及其存在高级形态——人类以及人类活动的出现。人类活动的结果，不断改变着生存环境及其自身生存状态，于是地球上人的创造物日益增多。艺术便是人类美妙创造之一，而且到目前为止，它恐怕只为人类与地球所拥有，因而它是人类生命史和心灵史的生动载体，一个深刻的持续不断的美的创造与发现。

第一章 艺术的由来

第一节 自然向人生成

人为自然一部分。他来自于自然，由自然界物质元素构成；他生存于大自然之中，世界本就是人与自然的和谐、对立与统一。

混沌初开，生命微露。屡经繁衍，生命进化树上果实累累。终于有了高等哺乳动物形成。

由猿到人，又是一个漫长的历史进化。到大约三、四百万年前，类人猿渐从灵长类脱离，前肢躯体直立，自然界终于诞生出地球上的第一批人类。茫茫时空，塑铸出了自然向人的生成。

人是万物之灵。手、脚的分开，还只意味着人从自然界独立的开始；只有当通过进一步的劳动实践，意识发达起来，自意识产生，人从此才不再是自然界的附属，而开始了人对大自然的利用、改造、征服与支配，随之也就有了人从必然向自由的自觉的飞升。

诚如马克思所说：“有意识的生命活动直接把人跟动物的生命活动区别开来。……只是由于这个缘故，他的活动才是自由的活动。”^①

^① 马克思，《1844年经济学——哲学手稿》，人民出版社1979年版，第50页。

第二节 人向自然立法

人不但从自然界诞生,又向自然界索取;而且人还向自然立法,使自然听命于人的意志的安排。

人的自由自觉的获得,始于对工具的使用制作。人利用自然物制造工具,延伸着发挥着人手的功能;而手的功能之得以深化,进一步调节更新了工具。不断调节更新着的工具,反过来又促进着人自身的解放与向大自然的更为深广的进军。

因此,工具的制作使用与更新,是人向自然立法的过程,也是一个人类不断更新、争取到自身的独立与解放的过程。作为人类精神与物质生产结晶的艺术,便于此间萌发、生成、发展起来。这是又一个漫长而又艰难的历史经过——艺术及艺术史自身演化的历程。它始于人类第一件工具的制作,而终止于地球与人类在宇宙的寂灭,假如有这么一天到来的话。

●生产与生存的必然与必备

原始祖先为了生存,必须利用工具解决维持温饱的生活来源。这就有了初始意义上的物质生产活动。它不同于从猿到人过程中基于生命本能的那种单一操作。初始劳动虽也简单,但已伴有意识的参与,是初步的自由自觉,它源于生存的需要却又超出了生命的原始本能欲求,是人与自然之间的合目的性表现,人向蛮荒、凶野、恶劣、异己的自然力量的挑战,宣布向自然“立法”。

异己的自然力量压迫着人类使其处于一片惶惑恐惧之中,温饱需求又驱使着他们不断要向自然索取,并与之交往进行较量。长年艰辛之余,对工具的关注对自身力量的扩展,成为心理的一个动力,一种强烈的精神上的激发与追求。生存必需关心生产,生产要求务必利于生存,于是工具就成为原始人类生产与生存的必然与必备,并在这一过程中,通过它而实现着并使人感觉到了他自身本

质力量对象化的意义和价值。

正是在生产与生存的这种必然与必备的需求过程之中,生产工具的改进完善成为对劳动生产本身的改善,成为人同大自然关系的不断整合与调节,并终于成为原始祖先自我的完善与提高,因而在这一过程中油然而生对于工具制作尽善尽美的追求,这也就开始有了审美的萌芽,工具也就自然获得了双重意义:既是原始实用产品,也是人类制作的第一件艺术品。

●大自然秩序、结构、运动、形式因素与最初审美萌动、模仿行为的遇合与整合

自然界存在着它固有的、不以人的意志为转移的秩序、结构、运动和形式因素,当意识尚未萌发,它不为人所意识;当通过人的实践^①,也只有通过上述生产实践活动的连结,作为中介触媒,人的意识才可能与之发生关系,相互交流作用,这时对象才成为人的对象,秩序、结构、运动、形式等才为人所感知,成为映象、观念之物,而为人所把握而为人的头脑所积淀,并最终在人的意识中加以重整而成为大脑的格局建构。

考古发掘表明,那时人脑体积结构重量跟今人的已相去不远,可以断言的是功能机制却不及现代人这般得到充分开发,因此当意识和自意识产生,原始祖先对秩序、形式因素等的感知、建构,也就只可能是审美把握的初步,一切都简单、粗糙、朴拙、原始。事实上也正是这样。经碳₁₄测定被认为是 261 万年前人类第一件砾石工具^②,其所以被选用和加工,最初也许出自于其成形的天然。然而正是这种看去带有很大偶然的 not 期遇合,其中就已包含了相当程度选择的目的性与自意识的觉醒。石器必须有棱有角,边角构成

① 德文中“实践”含有改造与掌握的意思。

② 转引自邓福星:《艺术前的艺术》,山东文艺出版社 1986 年版,第 8 页。