

WEN
YI
XUE
CHANG
SHI

文艺学 常识

湖南文艺出版社

中等艺术学校教材

文艺学常识

顾问:

戴碧湘

编写者:

王士达

李洪明

丘振声

陈培仲

I0
187
2

12-5/18

湖南文艺出版社

358

文艺学常识

王士达 丘振声 编写
李洪明 陈培仲

责任编辑：李恕基

*

湖南文艺出版社出版
(长沙市展览馆路14号)

湖南省新华书店发行 湖南省新华印刷二厂印刷

*

1986年1月第1版第1次印刷

字数：234,000 印张：11.5 印数：1—6,000

书号：10456·12 定价：1.55元

新书目：85—20

编写说明

《文艺学常识》是中等艺术学校学生必修的一门重要课程。但多年以来，由于缺乏基本教材，给教学带来很大困难。为了适应全国中等艺术学校艺术理论教学的需要，同时又照顾到广大青年文艺工作者、业余文艺爱好者以及文化艺术干部的要求，文化部教育局于1983年初约请高等艺术院校的几位艺术理论教师，草拟了本书的详细提纲，并于同年四月在河南洛阳召开的全国中等艺术学校艺术理论教学会议上加以修订。本书是根据会议修订的提纲进行编写的。

在编写过程中，我们力图广泛联系各门类艺术的实际，深入浅出地阐述马克思主义关于艺术的基本观点，传授文艺理论的基本常识。我们希望能做到科学性、知识性、趣味性相结合；生动活泼，图文并茂，尽可能使读者易于接受。由于我们的水平所限，上述意图不一定能体现出来；同时书中定有许多不足之处，希望专家和读者批评、指正。

参加本书编写工作的有：丘振声（广西艺术学院）、王士达（天津音乐学院）、陈培仲（中国戏曲学院）、李洪明（文化部教育

局研究室)。最后的文字定稿和插图的统一安排,是由李洪明、陈培仲担任的。

本书编写过程中,得到中国戏曲学院、天津音乐学院、广西艺术学院、广西社会科学院文学研究所等单位的支持。湖南人民出版社为本书能尽快出版,作了很大努力。在此一并致谢。

编写者

1985年3月

目 录

第一课	艺术起源于劳动	(1)
	原始艺术的情况	(1)
	劳动是产生艺术的根本原因	(5)
第二课	社会生活是艺术的唯一源泉	(11)
	艺术是生活的反映	(11)
	生活是艺术的源泉	(16)
第三课	艺术是社会生活在人的头脑中反映的产物	(24)
	艺术反映生活，但不等于生活	(24)
	艺术反映的生活包含着作者对生活的认识	(30)
第四课	形象性是艺术的基本特征	(35)
	艺术用形象反映生活	(35)
	艺术形象的一般特点	(39)
第五课	艺术是情感的结晶	(47)
	以情动人是艺术的又一特征	(47)

	艺术以情动人的原因·····	(51)
	艺术创作中情与理的关系 ·····	(57)
第六课	艺术应该是美的 ·····	(60)
	表现美是艺术的又一特征 ·····	(60)
	艺术美的构成成分·····	(63)
	艺术家应当发现美、创造美·····	(71)
第七课	艺术能帮助人认识生活 ·····	(80)
	艺术具有认识作用·····	(80)
	真实地反映生活是艺术具有认识作用的前提 ·····	(84)
	艺术的认识作用的特点 ·····	(87)
第八课	艺术能提高人的精神境界 ·····	(91)
	艺术具有教育作用·····	(91)
	艺术发挥教育作用的特点 ·····	(97)
	不同的艺术教育作用不完全相同 ·····	(99)
第九课	艺术能给人美的享受 ·····	(104)
	艺术能使人产生美感 ·····	(104)
	艺术能提高人的审美能力 ·····	(107)
	艺术的几种作用的关系 ·····	(113)
第十课	阶级社会中艺术是带有阶级性的 ·····	(117)
	艺术的阶级性 ·····	(117)
	艺术带有阶级性的原因 ·····	(121)
	艺术的阶级性是复杂的 ·····	(128)
第十一课	主题是艺术作品的灵魂 ·····	(133)

题材和主题	(133)
主题的重要性	(136)
主题思想的不同表现	(139)
第十二课 典型形象是艺术作品成功的标志	(143)
什么是典型形象	(143)
典型形象的共性与个性	(145)
典型人物和典型性	(150)
第十三课 要精心安排艺术结构	(153)
什么是艺术结构	(153)
叙事性作品的情节和结构	(155)
艺术结构的基本要求	(160)
第十四课 要熟练掌握艺术语言	(163)
什么是艺术语言	(163)
艺术语言的主要特点	(166)
努力学好艺术语言	(168)
第十五课 正确认识各种艺术的特性(一)	(172)
音乐	(173)
舞蹈	(177)
美术	(181)
第十六课 正确认识各种艺术的特性(二)	(184)
文学	(184)
戏剧	(186)
电影	(188)

曲艺	(192)
第十七课 各种艺术的相互关系	(195)
各种艺术的共同性	(195)
各种艺术的密切联系	(196)
各种艺术相互学习	(201)
第十八课 创作过程的三个环节	(204)
创作过程的多种现象和共同规律	(204)
三个环节的分析	(207)
第十九课 艺术创作要用形象思维	(221)
形象思维是艺术创作的主要思维方式	(221)
形象思维的特点	(222)
形象思维的过程	(224)
形象思维与抽象思维的关系	(225)
第二十课 现实主义	(229)
现实主义是一种创作方法	(229)
现实主义的特点	(232)
几种现实主义	(234)
第二十一课 浪漫主义	(244)
浪漫主义的特点	(244)
几种浪漫主义	(247)
现实主义与浪漫主义结合	(254)
第二十二课 作品应有独特的风格	(258)
什么是艺术风格	(258)

艺术风格的形成	(264)
提倡艺术风格的多样化	(269)
第二十三课 流派在艺术发展中的作用	(271)
什么是艺术流派	(271)
艺术流派的产生	(274)
鼓励各种流派自由竞赛	(283)
第二十四课 必须继承优秀艺术遗产	(285)
继承艺术遗产的重要性	(285)
什么是优秀的艺术遗产	(294)
第二十五课 各民族艺术是互相影响的	(296)
互相影响是艺术发展的客观规律	(296)
各民族艺术互相影响是多方面的	(300)
反对闭关锁国的态度	(304)
第二十六课 继承借鉴是为了创新	(306)
批判地继承和借鉴中外艺术遗产	(306)
反对全盘继承和全盘否定	(315)
第二十七课 要善于欣赏艺术	(317)
什么叫做艺术欣赏	(317)
艺术欣赏中的各种因素	(320)
艺术欣赏中的共鸣现象	(325)
第二十八课 艺术评论促进艺术发展	(327)
什么是艺术评论	(327)
艺术评论的任务	(330)

怎样才能搞好艺术评论	(333)
第二十九课 坚持评论的正确标准	(337)
艺术评论是有标准的	(337)
艺术评论的标准	(341)
坚持科学态度、实事求是	(345)
第三十课 我们的文艺应当为人民服务、为社会	
主义服务	(347)
每个阶级都要求文艺为自己的阶级利益服务	(347)
艺术家应当做人民群众的代言人	(349)
为人民服务、为社会主义服务有广阔的道路	(356)

第一课

艺术起源于劳动

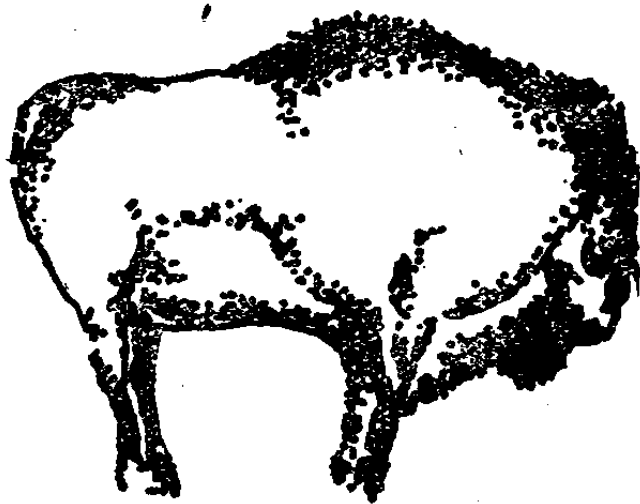
原始艺术
的
状况

现在的人们，怎样才能知道原始艺术的样子呢？这里有三条途径：一是通过考古学的研究，二是查阅古书上的记载，三是到残存的原始部落中去考察。下面对这三种办法分别说明一下。

一、考古。

用考古的办法，可以直接看到远古时代的艺术，这当然是最有说服力的。近百年中对法国和西班牙洞穴壁画的发现，是这方面最重要的收获。

1879年夏天，西班牙工程师索特乌拉带着四岁的小女儿，来到西班牙北部桑坦德城附近一个洞口采集化石。小女儿独自走进洞里去玩，洞里很黑。当她划着火柴点燃蜡烛的时候，突然发现一头野牛瞪着眼睛，吓得她大叫起来。她爸爸赶来一看，也被眼前的情景惊呆了，原来洞壁上满是奇异的壁画！举世

1 野牛

(西班牙阿尔塔米拉洞穴原始壁画)

闻名的阿尔塔米拉洞穴的原始壁画，就这样被发现了。(图1)这些画的轮廓线用尖锐的石块刻划过，中间涂上了鲜艳的色彩。后来经过二十多年的研究和鉴定，确认这是三万年前旧石器时代的作品。

阿尔塔米拉洞穴的重大发现，开拓了艺术史的新领域。人们经过广泛调查，发现西班牙北部及和它接壤的法国西南部，保存着许多原始洞穴壁画。有趣的是，之后的几处重要洞穴，也都是少年儿童在偶然之中发现的。例如法国“三兄弟洞”，就是三个少年坐小船游玩，划进了一个临水的洞口，在深处，发现了大壁画和两头泥塑野牛。直到1940年，当考古学家们以为这样的发现已经基本完成了的时候，一个星期日，法国又有四个少年在野外探险时发现了另一个最重要的洞穴——拉斯科克斯洞穴。这个洞穴的壁画保存得如此完好，色彩绚丽得就象昨天画的一样。(图2)

所有这些洞穴壁画所描绘的，基本上都是动物。间或也出现似人似兽的东西，经过考察，原来是装扮成兽类的人。例如一个被称为“鹿角巫师”的形

2 法国原始洞穴壁画

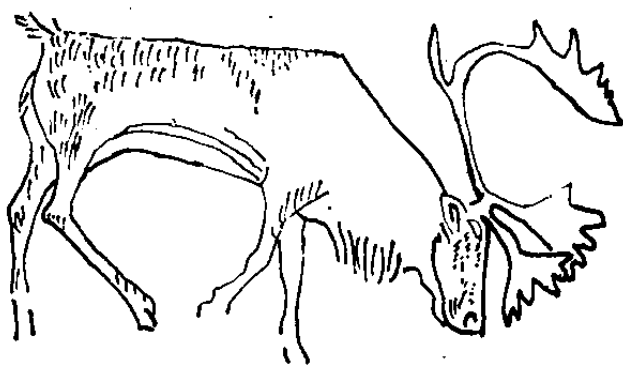
3 “鹿角巫师”

象，脚、腿和直立的身体明显是人；上肢虽然仿模兽类的样子弯曲在胸前，但是手指的轮廓十分明晰。这个人戴着一幅真的鹿头皮做成的面具，并且装上了一条兽尾。（图3）为什么这些原始壁画中人的形象也是装扮成兽类的呢？这个问题留待后面再作分析。

考古学中发现的原始艺术除壁画、泥塑外，还有石头和骨、角的雕刻。例如在瑞士的泰根发现的刻在鹿角上的一只鹿，正在一边走一边寻找

食物，形象生动准确。（图4）

上面列举的，都是直接保留下来的最古老的艺术作品。这些作品，都是绘画和雕塑。原始艺术是否只有这种类型的作品呢？不是。我们今天只能看到这一类作品，是因为它们依赖的材料具有固定性和永久性。其它类型的作品，如歌舞，当时人们还没有能力把它们记录下来，随着创作和表演的结束，它们就消失了。但是从壁画中偶尔出现的人物形象，我们也可以揣摩到当时歌舞的状况。例如“鹿角

4 刻于鹿角上的寻食之鹿
（瑞士原始艺术）

巫师”，就是一个人在模仿动物的动作跳舞。另一幅壁画中，一个戴着牛头面具的人不仅在跳舞，而且在弹奏一张“音乐的弓”。这类迹象表明，在制作这些壁画的时候，已经存在音乐舞蹈了。

二、查阅古籍。

对于无法直接保留下来的原始艺术，我们可以从古书的记载中去了解。战国时期《吕氏春秋》一书中《古乐篇》有这样的记载：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阙。”这里，“乐”的含义就是“乐舞”。这段话比较具体的叙述了我国远古时代的一种歌舞：三个人都拿着牛尾巴，边舞边唱着八首歌。书中还记下了八首歌的题目。《竹书纪年》一书中的《帝舜元年》也记载了原始歌舞的状况：“击石拊石，以歌九韶，百兽率舞。”这是新石器时代的乐舞，伴奏的乐器是石制的，也就是磬。伴奏者们一边敲击和拍打石磬，一边唱歌；舞蹈者们装扮成各种野兽的样子，一起跳舞。

三、考察原始部落。

近代世界上许多地方残存的原始部落中，还流传着各种艺术，这也是研究原始艺术的生动材料。澳洲原始部落中普遍存在着名叫“科罗波利”的歌舞。这是一种场面盛大而热烈的歌舞，一般在夜间举行。舞蹈者是男子，伴奏和伴唱由妇女承担。闻一多在《说舞》一文中这样描述过它：灌木林中的空地上，中间燃烧着篝火。舞蹈者们还隐身在黑暗的丛林里化装。篝火的一边聚集着一群充当乐队的妇女。忽然一声信号，舞蹈者上场了，一个个脸上涂着白垩，两眼描上圆圈，身上画满了条纹，腰间围着兽皮裙，脚踝上还系着成束的树叶。这时妇女们坐在

地上成一个半圆形，每个人在两膝之间绷着一块袋鼠皮，他们和着舞蹈的节拍敲着袋鼠皮唱起歌来。这样，一场“科罗波利”就开始了。

原始艺术中，歌唱和舞蹈总是结合在一起的。而歌中的唱词就是诗。诗、歌、舞“三位一体”，是原始艺术的特点之一。那时，三者都还没有发展成为独立的艺术。

.....
劳动是
产生艺术的
根本原因
.....

原始人类生活艰难，文明程度低下，他们为什么要创造艺术呢？他们创造艺术的欲望和本领是怎样获得的呢？这个问题是历代学者所关心的，他们曾经作出了各种各样的回答。

一种很有影响的说法，认为艺术起源于游戏。这种说法是十八世纪德国作家席勒提出来的。后来德国艺术史家斯宾塞又作了进一步阐述。斯宾塞说，游戏和艺术都是过剩精力发泄的结果，而游戏产生了创造艺术的要求。他认为高等动物都有过剩的精力，例如猫玩线团，就是它发泄过剩精力的游戏。

这种说法，乍一听好象有理，因为现在看来，许多艺术活动确实和游戏一样，带有娱乐的性质。但是，游戏并不是产生艺术的根本原因。原始人在黑暗的洞穴中，燃起动物油灯火，极其艰难地绘制壁画，怎么会是游戏呢？再说，如果艺术和游戏一样，都是高等动物精力发泄的结果，为什么只有人能创造艺术，其他高等动物都不能创造艺术呢？而且，人类存在已经一百多万年，为什么到了三万年前才开始艺术活动呢？再说，三万年前原始人开始创造艺术的时候，不仅不是丰衣足食的时候，而恰恰是小冰河期；他们在与严寒和饥饿的抗争中生存下

来，足以耗费全部精力了。所以，“游戏说”是站不住的。

另一种说法，认为艺术起源于人对客观世界的模仿。这种说法是古希腊哲学家亚里士多德等人提出来的，直到十九世纪还得到广泛响应。亚里士多德说人有模仿的本能。这种“模仿说”也有一定道理。我们看到原始壁画中的形象，如野牛、野猪、野马、长毛象等等，的确是原始人按照他们看到的动物的样子画下来的。所谓“百兽率舞”的舞蹈者，也是模仿各种兽的形状和动作。总之，原始艺术确实存在对实际对象的模仿。但是，当时的人们为什么要用艺术来模仿，而且特别喜欢模仿野牛等动物呢？“模仿说”并不能说明。

还有一种说法，认为艺术起源于宗教（或者巫术）。这也好象有一点道理，前面提到的“鹿角巫师”，就是一个人在施行巫术的样子，带有原始宗教的性质。在汉字中，“巫”字就是从“舞”字变来的。在甲骨文中，舞字写作𠄎或𠄏，表示一个人两手拿着牛尾或羽毛在舞蹈。人们在施行巫术时，就是这样舞蹈的，舞蹈与巫术结合在一起。但是并不能说艺术起源于宗教或巫术。可以看出，与巫术相联系的艺术，只是原始艺术的一部分，还有大部分直接描绘动物的作品，钻孔的砾石、兽牙等装饰品，并不带宗教意味。

还有一些说法，认为艺术起源于性爱、起源于天意神授等等，就更没有道理了。

唯一正确的观点应该是：艺术起源于劳动。

第一，劳动培养了人类创造艺术的能力。

前面曾经提到这样两个问题：为什么唯独人类有艺术活动，