

● 普通高等教育“十一五”国家级规划教材
● 教育部体育卫生与艺术教育司组编
● 高等院校艺术类专业教材

艺术概论

第二版

主 编 郑锦扬

高等教育出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

教育部体育卫生与艺术教育司组编
高等院校艺术类专业教材

艺术概论

第二版

主编 郑锦扬

高等教育出版社

内容提要

本书是为艺术类各专业本科生编撰的艺术理论基础教程。全书由上篇艺术原理和下篇艺术门类组成,共12章。上篇讨论了艺术起源与发展、艺术本质与特征、艺术与环境、艺术的功能与作用、艺术创作与作品、艺术鉴赏与评论等艺术理论的基本问题。下篇讨论了音乐、美术、舞蹈、戏剧、电影电视与网络艺术、文学这六个重要的艺术门类的历史发展、基本类型、主要特征。

本书坚持以马克思主义文艺思想为指导,关注艺术与艺术理论发展的前沿,有选择地吸收了艺术理论中的有关成果和艺术实践中的有关作品等,使本书有较强的时代感。本书既适用于艺术类各专业的本科教学,也可作为公共艺术教育的艺术理论教学用书以及艺术理论工作者和爱好者的参考读物。

图书在版编目(CIP)数据

艺术概论/郑锦扬主编.—2版.—北京:高等教育出版社,2007.8(2011.12重印)

ISBN 978-7-04-020775-0

I. 艺… II. 郑… III. 艺术理论-高等学校-教学参考资料

IV. J0

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第066945号

策划编辑	张丽娜	责任编辑	潘莹莹	封面设计	张申申	责任绘图	朱 静
版式设计	王艳红	责任校对	朱惠芳	责任印制	胡晓旭		

出版发行	高等教育出版社	网 址	http://www.hep.edu.cn
社 址	北京市西城区德外大街4号		http://www.hep.com.cn
邮政编码	100120	网上订购	http://www.landaco.com
印 刷	北京四季青印刷厂		http://www.landaco.com.cn
开 本	787×960 1/16	版 次	1999年6月第1版
印 张	18.75		2007年8月第2版
字 数	350 000	印 次	2011年12月第13次印刷
购书热线	010-58581118	定 价	35.80元
咨询电话	400-810-0598		

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 20775-00

编 著 者

主编 郑锦扬

编著 (以姓氏笔画为序)

张幼云 郑尚宪 郑宜庸

郑锦扬 袁 禾 徐 华

梁 玖 游小波

前言

中国青少年学习艺术各专业的人数越来越多,中国高校的艺术专业越来越多,中国的艺术类硕士生也越来越多。它们从不同角度说明,中国社会的艺术需求在迅速扩大,中国的高等艺术教育在迅猛发展;它们要求,中国的艺术理论工作者不断推出适合于这个时代、这种趋势所要求的新著作、新教材。再则,高校艺术类(音乐类、美术类、舞蹈类、戏剧类、电影类、播音与主持艺术类等)各专业的教育教学改革也在深入地进行,其中一个重要趋势就是,注重不同门类艺术、不同学科间的渗透、交融与结合。此外,世界艺术的发展也要求艺术理论著作与教材及时地予以反映。例如,网络艺术一日千里的发展就是一种重大的世界文艺现象。如此等等,都要求艺术理论工作者写出新的著作与教材来。

本书的写作过程与方法,可以追溯到1998年,笔者受教育部体育卫生与艺术教育司委托,组织专科版《艺术概论》的编写工作。该书经高等教育出版社出版(1999年6月第1版),已印制发行十几万册,在音乐、美术等多个门类艺术专业使用,是发行量较大的艺术理论教材。在高等教育出版社和朋友的鼓励、支持下,笔者和本书同道(毕业于各艺术专业而且在高校从事艺术理论教学的中青年博士们)联合申报了“十一五”国家级教材,并获得批准。为了使这本供本科生使用的《艺术概论》教材具有专科版《艺术概论》教材的主要特长,我们在大部重写、大幅修改、较多增订的同时,吸收专科版教材的突出特色(如:设总论与分论两大部分、篇幅适中、内容简明等),保留若干章节(第一、四、五、七章)进行写作,形成了这本面貌一新的本科版《艺术概论》。全书由上篇六章与下篇六章组成。上篇艺术原理依次为:艺术起源与发展、艺术本质与特征、艺术与环境、艺术的功能与作用、艺术创作与作品、艺术鉴赏与评论。下篇将几个主要的艺术门类各设一章,依次为:音乐、美术、舞蹈、戏剧、电影电视与网络艺术、文学。

这部本科版《艺术概论》教材的特色,首先是对艺术原理与艺术门类的二分结构。艺术原理与艺术门类各设六章的结构反映了我们对《艺术概论》教材体系的认识:(1)必须把对艺术基本原理的认识放在第一位,而且以简明的章节、平白的语言来表达,作为本科教材,条条太多不好、篇幅太长不好、理论性太强也不好。因为,学习这门课的学生是高中毕业才1~2年的

大学低年级学生。(2)必须紧密结合具体的门类艺术来谈艺术整体,把具体的门类艺术理论与一般的艺术理论有机地结合起来。只有这样,《艺术概论》的学习才会有具体艺术的支撑,才能在微观的基础上更好地展开宏观;同时,也有利于在宏观的视野中更好地认识微观的艺术问题。尤其是,学习这门课的学生绝大多数是某个门类艺术专业的学生。写好《艺术概论》教材主要的艺术门类,有利于这些学生结合本专业进行扎扎实实的学习,也有利于结合具体的门类艺术实践进行学习。

由此产生了这部教材的又一个特色,作者均是某一门类艺术的行家里手。为了写好六个门类艺术,我们选择相应艺术专业的中青年博士(其中包括3个博士生导师)为作者。这六位博士与写作艺术原理部分的两位博士构成了全书的作者队伍,我们希望由术有专攻的艺术理论专才来担负写作之任,有助于较好地反映该学科专业的知识系统与学术前沿。此外,他们均有本科或研究生层次的艺术与艺术理论教学经历,有助于较好地反映现在和以后该学科专业的教学要求,从而使这本书更适合于高校艺术概论课的教学需要。本科版作者中,半数是专科版的作者,对写作《艺术概论》有一定的经验,对此书写作的完成有着重要的作用。在这里,也要向专科版的其他作者表示敬意,虽然他们有的因为退休或即将退休、有的因为工作变动而未参加本科版的撰写工作,但专科版作者的辛劳不仅惠及数以十万计的艺术专业学生,而且也对本科版的写作有着重要的启迪与帮助。文章千古事,好事自流芳。艺术教材作为艺术教育的重要组成部分就是在合作、继承与创新、发展中不断走向更美好的未来的。

这部教材的再一个特色是对艺术与艺术理论前沿的关注。如人与世界的和谐相处、艺术与世界的和谐相处是当前社会和学术界、艺术界关注的一个大问题,人与世界和谐相处也是人类的一个共同理想。本书新增的第三章“艺术与环境”从艺术与自然环境、艺术与人文环境两方面讨论艺术与其存在世界的关系,就反映了本书在这方面的关注与努力。其中也反映了我们的一些认识,这就是不但要从艺术发展、艺术整体来认识艺术问题,也要从艺术与社会、与自然等方面,综合地观察、认识艺术与艺术理论问题。此外,书中对网络艺术的专门论述、对早期文学从口头文学向案头文学的发展、对中国当代舞蹈艺术的概括等,有些是以往《艺术概论》所未有的,有些是以往的同名书的薄弱之处。这些也反映了作者贴近当代艺术与艺术理论的社会现实所做的努力。

书稿既成,我们看到了不同作者的不同努力,看到了不同作者各异的写作风貌以及字里行间的长短,等等。然而书写完了总要出版,完善正无穷期。我们希望读者能对本科版《艺术概论》不吝赐教,在使用中发现与提出问题,以便我们在

今后的修订中不断完善,让我们的《艺术概论》真正成为概要讨论艺术的好书,成为适合于艺术各专业本科生的艺术概论课教材。

郑锦扬

2007年1月29日

3:50时完稿于北京

目 录

上篇 艺术原理

第一章 艺术起源与发展	2
第一节 艺术的起源	2
第二节 艺术的发展	7
第二章 艺术本质与特征	15
第一节 艺术的本质	15
第二节 艺术的特征	25
第三章 艺术与环境	38
第一节 艺术与自然环境	38
第二节 艺术与人文环境	43
第四章 艺术的功能与作用	51
第一节 艺术的主要功用	52
第二节 艺术的其他功用	56
第三节 艺术功用的特点	58
第五章 艺术创作与作品	61
第一节 艺术创作	61
第二节 艺术作品	79
第六章 艺术鉴赏与评论	89
第一节 艺术鉴赏	89
第二节 艺术评论	106

下篇 艺术门类

第七章 音乐	118
第一节 音乐的起源与发展	118
第二节 音乐的种类	123

第三节 音乐的特征	135
第八章 美术	143
第一节 美术的产生与发展	143
第二节 美术的种类	164
第三节 美术的特征	171
第九章 舞蹈	174
第一节 舞蹈的形成与发展	175
第二节 舞蹈的种类	180
第三节 舞蹈的特征	192
第十章 戏剧	204
第一节 西方戏剧的形成与发展	204
第二节 中国戏曲的形成与发展	214
第三节 戏剧的种类	225
第四节 戏剧的特征	233
第十一章 电影、电视与网络艺术	240
第一节 电影艺术	240
第二节 电视艺术	252
第三节 网络艺术	260
第十二章 文学	269
第一节 文学的产生与发展	269
第二节 文学的种类	273
第三节 文学的特征	280
第一版(专科版)后记	288
第二版(本科版)后记	289

上篇 艺术原理

艺术是人类最具特色的一种创造,也是人类文化中最为动人的部分。对艺术的思考、探究,始终追随着人类的艺术创造与艺术实践,二者相携相伴、互相激荡,构成了思想与行为相通、理论与实践共融的艺术发展历史。不同时代、不同社会、不同民族对艺术有着形式不同、角度各异的思考与讨论,它们构成了人类社会丰富多样、十分深邃的艺术知识系统。如中国上古社会的乐学、古希腊的诗学、欧洲文艺复兴以来的艺术哲学等,都是人类艺术知识系统中影响深远、代表着东西方艺术智慧的重要组成部分。

人类对艺术、对艺术知识体系的认识有着很大的差异。21世纪初的中国,艺术的知识体系逐渐形成了以艺术本身为主要认识对象的系统,其主要部分为:逻辑地认识艺术的艺术理论、历史地认识艺术的艺术史学、对艺术进行哲理思考的艺术哲学、品评与讨论艺术的艺术批评等。而以艺术与相关方面的关系为主要认识对象的系统,是从各学科角度对艺术审视的综合产物。这是近几十年来艺术认识迅速发展、艺术理论不断扩展的重要收获,其主要部分为:艺术社会学、艺术经济学、艺术教育、艺术心理学、艺术美学、艺术文化学、艺术传播学、艺术管理学、艺术人类学等。

在对艺术作概要认识的本书中,艺术的基本原理是最主要的内容。艺术发展的规律,尤其是艺术与社会、与环境的相互关系;艺术本身的特征,尤其是以美为突出代表的精神特征;艺术创造及艺术作用于社会的过程与规律等是其中的重要部分。从人类生存的历史与世界的宏观视野来观察艺术,从艺术本身的发展与全貌的角度来认识艺术,从与艺术相关的事物和学科来研究艺术,是我们这本书对艺术采取的基本态度。由此,本书上篇从艺术起源与发展、艺术本质与特征、艺术与环境、艺术的功能与作用、艺术创作与作品、艺术鉴赏与评论六个方面对艺术原理作了不同角度的专门讨论。

第一章

艺术起源与发展

第一节 艺术的起源

人类对艺术起源问题的探索有着悠久的历史。古希腊先哲就对艺术起源问题发表过许多见解,其中关于文艺女神缪斯的神话就是这种探索的一种表现。在东方古国,也有伏羲作琴、禹之子启偷记天帝音乐等传说,这表明人类在遥远的上古就对音乐的起源有了种种认识。人类对艺术起源的长期探索逐渐发展成许多不同的理论,其中有几种影响较大。

一、艺术起源于人类物质生产劳动

艺术是人类才拥有的,因此艺术起源问题与人类起源问题紧密联系在一起。什么时候有了人,什么时候才可能有艺术。

对人类起源问题的探讨在 20 世纪有了很大的发展,从猿到人的发展阶段中,又有了一系列重要的发现。埃塞俄比亚东北部发现的距今约三百万年的人类骨骼化石等考古材料证明:早期人类的存在已有约三百万年乃至更长的历史。猿人从树上走到地面,使用现成石块、竹木等进行劳动,进而按照其生存需要去改变自然物的形状、性能,进行打制、磨制石器等的加工,或制造弹弓、尖棍等工具的活动。这就是人类早期最有意义的创造性劳动。这样,人类就以其智慧与创造区别于动物界了。艺术就起源于人类从直立人发展为文明人这一漫长的历史阶段中。

在人类从直立人到文明人的长期进化过程中,劳动具有重要的意义。劳动不仅使人的手更加灵活,而且使人际间的交流加强,从而使发声器官等有很大的发展,这为语言的产生和发展奠定了生理的基础,而语言与劳动又促进了思维的发展。现代人的脑髓较早期猿人重许多就是现代人思维较发达的一种生理标

志。恩格斯指出:“首先是劳动,然后是语言和劳动一起,成了两个最主要的推动力,在它们的影响下,猿的脑髓就逐渐地变成人的脑髓。”^①语言是人类交流的必然产物,这是因为人类是社会性地存在着的智慧生物。从直立人到文明人的考古发现证明,人类是从群居、群婚的社会性共处逐渐走向文明社会的。无论是劳动还是生活,语言交流都是人类所必不可少的。由于人类生存所必须的物质生产劳动是人类最基本、最普遍的社会实践活动,所以人类在几百万年的劳动中逐渐改变了自身。脑思维能力日渐发达,手脚分工越发明确而且手越来越灵巧,感觉能力和语言逐渐形成。劳动在人的形成中起到了其他活动所不具有的作用,以至于可以说,劳动创造了人。

人类以物质生产劳动为中心的社会实践活动,不仅在从猿到人的进化中起了巨大作用,而且其中的加工与制造工具本身更是一种具有人类本性的、亦与劳动创造相关的活动。可以说,是“有意识的生命活动把人同动物的生命活动直接区别开来”^②。有意识、有目的的活动是人类区别于动物活动的标志。蜜蜂很灵巧,但蜂巢的营造远不如人类一般的建筑师高明,因为建筑师在建筑之前有意识、有设计,而且在建筑中实现了自己的目的。人的创造性实践不仅改变着自然,也改造着自己,使心智得到发展。从旧石器时代粗糙的打制石器到新石器时代的磨制石器,可以直观地见到工艺的进步,也可以见到造型的发展。如对称与不对称,斜直方圆等变化,对质地粗细的追求,以及器物上色彩与图案纹样的增加。特别是石器与陶器上的图纹,更是人类审美意识发展在工具、器物上的表现。人类在社会实践中不仅发展了意识与心智,形成了特有的智慧,也积累了关于艺术的许多知识,创造了具有艺术审美意义的许多物品。

心智的发展形成了人类社会性的文化心理,在一些区域还形成共同或者有较多共同因素的文化。如黄河流域多处文化遗址出土的彩陶及其上面绘制的动植物图形等表明,人类在社会实践中形成了共同的社会文化,人们对色、形以及具有生命的物体表现出相近或共同的喜好。这表明,自古以来,社会性就是艺术的一种特征。例如对红色的偏好,在欧洲的尼安德特人墓葬中表现为在遗骸边撒些红色石粉,中国的山顶洞人则在同伴尸体旁撒上红粉。对红色的这种偏爱显然包含着对红色的认识,火、太阳、鲜血与人的生活、狩猎、生命的密切联系应是那时的人们所熟知的了。对红色的认识以及所形成的应用形式,应是原始人文化心理的一种反映。

① 恩格斯《自然辩证法》,《马克思恩格斯选集》第3卷第512页,人民出版社1972年版。

② 马克思《1844年经济学哲学手稿》,《马克思恩格斯全集》第42卷第96页,人民出版社1979年版。

人类社会实践尤其是物质生产劳动发展了人的生理与意识,为艺术的产生奠定了牢固的基础。但是,却不能简单地把艺术起源只归结于劳动,因为在人类形成的漫长历史中,人类的生产劳动也常与原始巫术、宗教等混杂在一起。著名的阿尔塔米拉洞穴、拉斯科克斯洞穴中所画的动物身上有被攻击的痕迹,如野牛身上的箭头、野马身上的砍痕等。有些专家认为这是原始人用巫术手段来帮助狩猎。原始舞蹈与巫术也有着密切的联系,在甲骨文中舞与巫是同一个字。正如模仿狩猎的舞蹈被认为会有助于狩猎的成功一样,在农耕部族那里,原始人也相信舞蹈能促进植物的生长。例如,他们在靠近庄稼的地方跳舞,就有使庄稼长得更高的想法。

人的意识与艺术生产的关系是艺术起源中又一个繁难的问题。人们发现,最早的雕塑作品约三万年前就已存在,欧洲亦有过发现约五万年前骨笛的报道。然而,迄今为止我们还无法对文字出现之前人类的艺术意识与审美意识作出令人可信的梳理。“美”字的出现只有几千年的历史,而且古希腊并没有美这个词。而史前艺术却已存在数万年乃至更久。“艺术在古代拉丁文中与希腊文中一样……,它意味着一种技艺化了的……东西。”^①英文中“Art”的原意也是技术、工艺。中国甲骨文中的艺的原形字亦象征着劳动技术。因此,从东西方文字发展看,艺术与技术、与实用价值曾经是紧紧联系在一起的。先是带有一定艺术性的实用品、艺术品的产生,而后,人的艺术意识与艺术美的意识才逐渐丰富起来,并且影响艺术生产。关于艺术品等艺术对象对审美主体和审美意识的作用以及他们之间的关系,马克思有过一段名言:“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众,——任何其他产品也都是这样。因此,生产不仅为主体生产对象,而且也对象生产主体。”^②

二、艺术起源的另几种观点

对艺术起源起决定性作用的是人类的社会实践,尤其是物质生产劳动,此外在原始社会中,对艺术起源产生作用的还有其他因素。除了上述关于艺术起源的见解,还有多种有较大影响的观点。

(一) 艺术起源于模仿

艺术起源于人对对象的模仿。古希腊流行此类学说,不少人认为艺术是对自然的模仿。德谟克利特认为:“从蜘蛛我们学会了织布和缝补;从燕子学会了造房子;从天鹅和黄莺等歌唱的鸟学会了唱歌。”^③亚里士多德认为:“一般说

① 科林伍德《艺术原理》第5页,中国社会科学出版社1985年版。

② 马克思《〈政治经济学批判〉导言》,《马克思恩格斯选集》第2卷第95页,人民出版社1972年版。

③ 德谟克利特《著作残篇》,《西方文论选》上册第5页,上海译文出版社1979年版。

来,诗的起源仿佛有两个原因都是出于人的天性。人从孩提时起就有模仿的本能,人对于模仿的作品总是感到快感。”^①亚里士多德认为绝大多数古希腊艺术“实际上是模仿,只是有三点差别,即模仿所用的媒介不同,所取的对象不同,所采的方式不同”^②。由于所采取的方式不同,所以形成了不同的艺术门类,如:诗歌、戏剧。在古代中国也有尧“命质为乐,质乃效山林溪谷之音以歌”的记载,说的是帝尧命乐师质仿效自然之音而创作歌。从人类早期艺术遗存看,模仿确实是一种主要的创作方法,现存的早期洞穴壁画大多是动物形象,雕塑则较多为女人塑像。对于这些作品的功用有不同的说法,但其创作是模仿自然存在的生命物体,却是没有疑问的。

模仿现实的作品遍及史前艺术的各种类型。人类正是从对现实的模仿中形成和发展了反映现实的方法。真实地反映现实对象成为远古至今艺术的一大创作方法,尤其是美术创作中模仿现实(或写真、写实)是现实主义艺术的主要方法。模仿说肯定了艺术、艺术起源与现实(自然与人类社会)的关系,包含着合理和进步的因素。

当然,这种观点亦有其不完善之处,如彩陶纹图案有些是几何形的,这就不是模仿的;模仿本性亦不是人所独有的。人的模仿区别于动物的模仿主要在于其有意识的创造,模仿是艺术创造的一种手段或方法,而不是艺术发生的必然根源。

(二) 艺术起源于游戏

艺术起源于游戏的说法也有称为过剩精力宣泄说。其主要见解为,人类在维持和延续自身生存的活动之外还有过剩的精力。把过剩精力发泄掉是人类生理的需要,人类的游戏本能与此相关。过剩精力被用到没有实际功用的自由快乐的活动中就是游戏。

这种学说可以上溯到康德,这位德国哲学家认为艺术活动具有自由的重要特性。这种自由就是不受实际功用影响的精神创造,除了活动本身不再有其他目的。席勒提出,人只有在游戏中才能摆脱物质和精神的束缚并获得自由。这样,人的过剩精力与游戏、审美、艺术就产生了必然的联系。席勒说,人的“想象借助于这种游戏,企图创造一个自由的形式,就最后一跃而为审美的游戏了”。^③

斯宾塞补充并发展了这种说法。他认为,人比低等动物有更多的过剩精力。游戏与艺术就是这种精力发泄的自由活动。游戏没有实际的功利目的,而是为了消耗机体中积聚的过剩精力,并在发泄这种过剩精力时获得快感和美感。因

① 亚里士多德《诗学》第11页,人民文学出版社1962年版。

② 亚里士多德《诗学》第3页,人民文学出版社1962年版。

③ 席勒《审美教育书简》,《西方文论选》第487页,上海译文出版社1979年版。

此,人的审美活动和艺术活动的实质应是一种游戏,美感就是从类似游戏的艺术活动中获得发泄过剩精力的愉快。德国学者布鲁斯从心理学观点出发提出生物的游戏也是有目的的。如小猫玩纸团的游戏是练习捉老鼠,小女孩玩布娃娃是练习今后做母亲,小男孩玩打仗是练习今后当兵作战的本领等等。

游戏说有其合理的成分,它指出了艺术与游戏所具有的部分共同属性,如它们主要都是为了人的精神需要,而不是物质的需要等。但此说亦有其不合理性。人与动物的游戏是不同的,人的游戏具有不同于动物的情感认识等内容,是一种文化,而动物的游戏则只是剩余精力的发泄。此外,游戏、艺术与功利的绝对对立也是不全面的。游戏说主要从生理学、生物学角度来讨论,忽略了艺术与人类物质生产、社会实践的联系。

(三) 艺术起源于巫术

艺术起源于巫术是西方 20 世纪以来最为盛行的一种学说。英国著名的人类学家爱德华·泰勒在其《原始文化》中提出了原始人思维的最大特点是“万物有灵”。他认为野蛮人的世界观就是给一切现象凭空加上无所不在的人格化的神灵任性作用。英国另一位人类学家弗雷泽在其名著《金枝》中提出了原始巫术对其他文化、风俗、仪式、信仰的产生具有重大作用。萨洛蒙·赖纳许等人运用巫术理论来解释艺术起源。他们认为原始洞穴壁画的创作是为了达到某种巫术目的,用以保证狩猎等活动的成功。

从中外考古发现和人类学研究成果看,原始时代的造型艺术、歌舞艺术等与巫术观念很可能有关。如古人以瓮棺葬人时在棺上留孔,是想让死者的灵魂自由进出;有的用红石粉涂抹死者身体,以求死者复活;有的洞穴壁画曾先后被人画过多次,这些都可能具有某种巫术意义。原始歌舞中,原始人为祈求狩猎成功而扮演野兽等是常见的现象。例如,以模仿野牛的舞蹈祈求野牛进入狩猎的范围中等。

艺术与巫术曾有十分密切的联系。“巫术活动总是包含着舞蹈、歌唱、绘画或造型艺术等活动。”^①巫术与艺术的这种紧密的关系,表明巫术活动对原始艺术的产生具有很大的作用。但是这仍然不能说明巫术与艺术孰先孰后,也不能证明巫术是艺术起源的唯一和根本原因。

(四) 艺术起源于表现

艺术起源于表现的说法可以追溯到上古。《毛诗序》有“情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也”。《荀子》有“夫乐者乐也,人情之所必不免也”。他们认为艺术起源于人的情感表现。俄国著名作家列夫·托尔斯泰说:“一个人为了要把自己体验过的感情

^① 科林伍德《艺术原理》第 67 页,中国社会科学出版社 1985 年版。

传达给别人,于是在自己心里重新唤起这种感情,并用某种外在的标志把它表达出来……这就是艺术的起源。”^①意大利的克罗齐提出“直觉即表现”,直觉是艺术的本质,其来源是人的内心情感,因为艺术是情感的表现。英国的科林伍德认为,艺术是艺术家主观想象和情感的表现。美国的苏珊·朗格提出艺术是人类情感的表现形式、符号。

艺术以表现情感为主,艺术更多的是与他人进行情感交流,艺术家的作品总是渴望得到别人以及社会的了解与理解,这些是艺术的特征。表现说反映了艺术特征的一个重要方面。然而,人表现情感可以有多种形式,如动作、语言、表情等。在许多情感(如爱情、亲情)表达中,动作、语言是主要的形式,艺术并不是表现情感的唯一形式。究根求源,人的感情与思想来源于人的社会实践。《史记·乐书》说:“乐者,言之所由生也;其本在人心感于物也。”人的情感是由外物——人的社会实践所引起的,人心之动才能产生音乐。可见,艺术产生的根本原因不能简单地归结为人的情感。

艺术起源是一个距今十分遥远的年代的事,对这一问题的探讨已经有了悠久的历史,而且还将持续下去。艺术产生的多种理论与观点,提出了具有一定合理性的认识。艺术的起源可能具有多方面的原因。然而,究其根本,艺术是人类文化的一个组成部分,它起源于原始社会人类以物质生产劳动为中心的社会实践活动。

第二节 艺术的发展

艺术发展与艺术起源一样,是艺术史论的又一重要问题。从世界艺术史的范围看,艺术发展有不同于人类其他文化的特点。艺术发展既有其自身的原因,也与自然、社会、人文等紧密相关。

一、艺术发展的历史过程

艺术发展和其他文化发展一样,有其自身的特点。不少学者提出,艺术的发展经历了“艺术前的艺术”的阶段,这个阶段在文明时代之前。^②由于世界各地艺术的发展和不同门类艺术的发展具有不平衡性,所以艺术发展过程的阶段性并不是绝对的。但是,从对人类和艺术的起源与发展的总体考察中可以发现,艺术在漫长的历史过程中经历了形成阶段和成熟阶段。

艺术是伴随着人类而形成的。从对不发达民族的文化考察中可以发现,原

① 列夫·托尔斯泰《艺术论》第46页,人民文学出版社1958年版。

② 参见邓福星《艺术前的艺术》第2页,山东文艺出版社1986年版。

始歌舞是这一时期的重要文化形态。考古材料表明,在漫长岁月中人类文化与艺术的发展是十分缓慢的。如果以人类打制工具的时间计算,在东非肯尼亚特卡纳湖东部发现的砾石打制的石器距今约有 261 万年。当人类能有意识地打制石器,就具有了造型意识与造型能力。实用器具的创造包含着造型艺术创造的因素成为这一阶段艺术发展的一种特色。

实际上对原始人类进行艺术考察,目前主要集中在距今约 4 万年前这一段,这也是人类艺术发展较此前更快、更丰富的阶段。距今约 4 万年至 4 千年的阶段是原始艺术发展中最为璀璨夺目的阶段。此间既出现了具有实用功能的器具,如石刀、石碗、骨针和其他有角器等,又有饰品和雕刻、岩画、各种黏土制品等具有突出艺术成就的原始艺术品。此时,“岩画的表现形式和风格是多种多样的,有刻划,有涂染,也有先刻后涂的;有用单线勾轮廓,有略加阴影,也有以手涂的剪影形式表现的;有不涂色的,也有加色彩(多为红、黄、褐色)的。这一时期多采用比较写实的手法”。“这些饰品、雕刻和岩画凝结,蕴含着更多的意识、观念、情感、精神因素及社会意义……包含着人类初期的审美意识和观念。”^①陶器的出现是人类文化史上的大事,是人类合成新材料、改造自然的新能力形成的标志,它大大地促进了艺术的发展。由此也出现了史前艺术中最富于创造性的部分:陶器艺术。具有装饰美化作用的实用器皿,如陶制动物与人像、陶铃、陶埙等乐器,展现了陶器造型艺术与发声艺术方面的丰富创造。而彩陶艺术则以蔚为大观的纹饰、图案等铺展了人类美术的华丽篇章。建筑艺术在这一时期有长足的发展。穴居型、架屋型、地面造屋型(分别指挖洞作屋、先在地上架平台而后造屋、直接从地面建造房屋这三种类型)等建屋形式以其多样的空间关系的布局与设计,表现了人类在实用建筑方面的智慧与审美要求。

金属艺术品的出现是人类艺术史上的又一丰碑,也是人类进入文明时代的重要标志。它出现在距今约五千年至三千年间。首先出现的是铜器,其中又以青铜器最早。与烧制的陶制艺术品相比,青铜浇铸工艺更为复杂,青铜艺术也以更加丰富多样的造型、装饰和独特的风格,展现了那一时代特有的精神与风格。约在青铜艺术出现的前后,世界各地陆续出现了文字。中国商代早期出现了刻划文字。从此,或刻或铸或写,人类用文字的形式书写了自己的文明历史,同时也创造了文字自身的艺术——书法艺术和以文字表达美的艺术——文学。

文明时代,人类有了独立和成熟的艺术,不为实用而主要是以欣赏与审美为需要的艺术逐渐在人类的精神文化生活中占据重要地位,诗歌、音乐、舞蹈、绘画和雕塑等获得了长足的进步和巨大的成就。艺术的发展在这一阶段呈现出加速的状态。

① 邓福星《艺术前的艺术》第 54、55 页,山东文艺出版社 1987 年版。