

艺术学导论

◎ 田川流 刘家亮 著

齊魯書社

艺术学导论

◎ 艺术学理论专业导论

艺术学导论

◎ 田川流 刘家亮 著

齊魯書社

图书在版编目(CIP)数据

艺术学导论/田川流,刘家亮著. — 济南:齐鲁书社,
2004.10

ISBN 7 - 5333 - 1417 - 4

I. 艺... II. ①田...②刘... III. 艺术理论—概论
IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 089661 号

艺术学导论

田川流 刘加亮 著

出版发行 齐鲁书社

社 址 济南经九路胜利大街 39 号

邮 编 250001

E - mail qlss@sdpress.com.cn

印 刷 招远市新华彩印有限公司

开 本 850 × 1168mm 32 开

印 张 12

插 页 2

字 数 278 千字

版 次 2004 年 10 月第 1 版

印 次 2004 年 10 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 7 - 5333 - 1417 - 4/J·74

定 价 22.00 元

目 录

绪论·····	1
第一编 艺术本体论·····	7
第一章 艺术活动的构成·····	7
第二章 艺术活动的发生和发展 ·····	20
第一节 艺术活动发生的历史过程 ·····	20
第二节 关于艺术发生的几种学说 ·····	23
第三节 艺术发展的形态流变 ·····	39
第四节 艺术发展的基本规律 ·····	48
第三章 艺术的基本特征与性质 ·····	66
第一节 艺术是一种审美的意识形态 ·····	66
第二节 艺术的基本特征与性质 ·····	80
第四章 艺术的功能与艺术教育 ·····	83
第一节 艺术的功能 ·····	83
第二节 艺术教育 ·····	92
第二编 艺术类型论·····	100
第五章 造型艺术·····	102
第一节 绘画·····	103
第二节 雕塑·····	109
第三节 摄影·····	114
第四节 书法·····	117

第六章 实用艺术	123
第一节 建筑	124
第二节 园林	128
第三节 工艺与设计艺术	132
第七章 表情艺术	139
第一节 音乐	139
第二节 舞蹈	145
第八章 语言艺术(文学)	151
第一节 文学体裁	151
第二节 语言艺术的基本特征	158
第九章 综合艺术	164
第一节 戏剧与戏曲	165
第二节 电影与电视	174
 第三编 艺术创造论	 185
第十章 艺术创作主体	185
第一节 艺术创作主体——艺术家	185
第二节 艺术家的修养和能力	188
第三节 艺术创造主体与客体	201
第十一章 艺术创造过程	205
第一节 艺术体验	206
第二节 艺术构思	209
第三节 艺术表现	215
第十二章 艺术创造的心理要素与艺术思维	218
第一节 艺术创造的心理要素	218
第二节 艺术思维	228

第四编 艺术作品论	239
第十三章 艺术作品的构成	239
第一节 艺术作品的内容	242
第二节 艺术作品的形式	250
第三节 艺术作品内容与形式的关系	262
第十四章 艺术作品的形象本质	267
第一节 艺术形象及其特征	267
第二节 典型	272
第三节 意境	283
第十五章 艺术的风格、流派与艺术思潮	293
第一节 艺术风格	293
第二节 艺术流派与艺术思潮	302
 第五编 艺术接受论	308
第十六章 艺术传播	308
第一节 艺术传播的内涵及功能	308
第二节 艺术传播的构成及传播方式	320
第十七章 艺术鉴赏	332
第一节 艺术鉴赏的内涵	332
第二节 艺术鉴赏的过程	339
第十八章 艺术批评	350
第一节 艺术批评的内涵	350
第二节 艺术批评的形态	359
第三节 艺术批评家	370
 后记	376

绪 论

艺术活动,是人类社会活动的重要组成部分,是人类生活的特有现象。艺术,是人类在漫长的生产活动和社会活动中形成和创造的成果,是人们为了满足自身的审美需求,以一定的物质形式和情感为中介,表现社会生活或艺术家思想情感的审美形态。艺术活动是社会审美意识和精神文化创造的凝结,是人类通过与客体世界审美关系的把握,实现掌握世界的特殊形式。只有人类能够创造艺术,只有人类能够欣赏艺术。

艺术活动是一个漫长的发生和发展的过程。伴随着人类审美意识的生成和丰富,艺术活动也就成为人类社会生活的重要内容。一方面,艺术创造是社会审美意识与物质形态不断融合与发展的结果,同时,艺术活动也在不断丰富和提升着人类的精神世界与物质生活,使人类社会在具有了一定的物质生活形态的同时,也具有了与之相适应的艺术与审美形态。艺术活动充满了奇异的现象和丰富的景观,同时具有内在的规律。在一般意义上,艺术应当包括所有人类创造和享用的非实用功利性的审美活动形式,涵盖造型艺术、实用艺术、表情艺术、语言艺术、综合艺术等与审美创造相关的各部类,成为一座宏大的、美不胜收的艺术殿堂。有时,人们也习惯地将文学以外的各部类艺术与文学并列,称之为文学艺术。艺术正是在各种社会因素和文化因素的影响和制约下,遵循自身的规律和特点,一步步由低级到高级、由粗陋到精致、由简单到复杂发展起来的。研究艺术活

动的本质与特征及其各种原理和范畴等,正是推进艺术活动不断丰富和发展的需要。

在艺术科学研究中,艺术学是一个重要的学科体系。在人类出现艺术的同时,也就逐渐出现了对于艺术的研究。历史上曾经有过多次对艺术予以研究的重要时期,例如欧洲的古希腊、古罗马时期和中国的春秋战国之交与魏晋南北朝时期。但真正对艺术进行全面、科学和系统的研究,只能是在近代以来。伴随着研究的深入,各种艺术学研究的著述也愈来愈丰富。尽管中外历史上早就有大量的艺术理论研究,各个部门艺术也都有十分丰富的理论成果,但由于时代的局限,始终未能形成一门现代意义上的艺术学的科学体系。直到19世纪末,德国的康拉德·费德勒(1841~1895年)主张将美学问题与艺术问题区别开来,提出了艺术学独立存在的意义,形成了建立艺术学学科的重要思想,因而,费德勒也被人们称为“艺术学之父”。之后,德国的格罗塞(1862~1927年)主张从方法论上建立艺术科学,他的《艺术的起源》是艺术社会学的重要著作之一。20世纪以来,德国的狄索瓦(1867~1947年)和乌提兹(1883~1965年)努力倡导一般艺术学的研究,出版著述,在欧洲和德国逐渐确立了艺术学的学科地位。在二三十年代,日本、前苏联等国都相继开展了对艺术学的研究和探讨,我国也出现了一些艺术学方面的译作和著作。近几十年来,艺术学在世界各国更是有了较大的发展。然而在我国,与文学研究和各个部门艺术的研究相比较,艺术学的研究仍然是一个薄弱环节。人们迫切地感到,发掘和继承中华民族优秀的艺术科学传统,借鉴和吸取世界各国艺术学研究的优秀成果,以形成有中国特色的马克思主义的艺术学学科体系,是当代艺术理论工作者的重要任务。

在当代,艺术学研究已成为人文学科研究的重要部类,各种艺术研究的分支学科也越来越多,形成了有机的和宏大的艺术科学研究系统。艺术学的主要使命,是对艺术的本体理论以及宏观意义上的艺术史、艺术批评的研究,同时也应基于社会发展和高科技的渗入,注重对那些应用与理论并重的交叉性学科的研究,还要注重对那些由各门类艺术学与艺术本体学科相交叉所形成的新学科的综合研究。

随着艺术学理论的建设与研究,逐步呈现出丰富的特色:其一,注重艺术学基本理论与交叉学科的结合,亦即强调艺术学基本理论与哲学、心理学、社会学的交叉,完善艺术美学、艺术心理学、艺术社会学的建设,以丰富艺术学的本体理论,同时对于艺术史、艺术批评学等艺术学的主体分支学科予以深化;其二,注重艺术学基础理论与应用理论的结合,亦即重视艺术学理论的应用性发展,相继推出艺术管理学、艺术传播学、艺术市场学、艺术产业学、艺术法学、艺术统计学等分支学科;其三,注重艺术学一般理论与各门类艺术理论的结合,将音乐美学、绘画美学、戏剧美学、影视美学等同样作为艺术学的分支学科加以研究和建设;其四,注重艺术学学科领域的拓展与内涵的延伸,亦即密切关注艺术学学科前沿的动态和信息,研究其学科领域的拓展与内涵的变化,审慎和积极地推出能够反映其内涵延伸的分支学科及课程,比如,艺术教育、比较艺术学、艺术信息学、艺术科技学等已经进入人们研究的视野之内。正是在这样的探索中,我们对于艺术学的认知一步步从稚嫩走向成熟。由此,艺术学也就具有了丰富的内容和完善的体系。而在这一系统中,作为艺术学基础理论的研究,其主要对象便是人类艺术活动规律以及与之相关的原理、范畴、原则和方法等。

新世纪以来,艺术学研究与其他人文科学、自然科学的交融,将会促使其内涵更为广泛和深刻。在有的艺术院校,已经出现专门进行艺术学教学与研究的学科和专业;同时,也与艺术学科之外的一些学科类别或分支学科比如管理科学类以及新闻传播学、法学、经济学、计算机技术等进行密切的交融。它表明,艺术学学科的研究与教学,势必与其他学科产生多元的联系。只有在更广阔的领域促成多学科之间的碰撞、交融与互补,才能使艺术学科获得更为有利的发展空间。

在艺术学理论研究不断深入的态势下,我们应当以研究艺术活动基本规律为中心,深入阐释艺术的基本性质、艺术种类特点、艺术活动系统以及艺术作品、艺术接受等艺术学的基本课题,逐步形成具有我国社会主义特色的艺术学理论的科学体系。

作为艺术研究的基础工程,艺术学理论研究承担着重要的任务。

艺术学理论研究要以马克思主义的美学原理与艺术原理为指导,系统和全面地阐释艺术活动的基本规律,确立进步的、科学的艺术观。人的艺术观是其世界观的重要组成部分,只有在先进的和科学的世界观的指导下,才能使自身逐步形成和确立科学的艺术思想和艺术价值观念以及与之相适应的艺术方法。

艺术学理论研究应当帮助人们了解艺术活动系统各个环节之间的本质联系,透过各种艺术现象,科学地辨析艺术内在的规律与特点。在艺术活动的庞大体系中,各个部门和环节之间存在着紧密的联系,科学地认识其内在联系及其规律,是把握艺术活动有机运行的关键。

艺术学理论研究应当指导人们遵循审美规律和艺术规律进行行动的艺术创造、艺术接受和艺术批评。艺术活动是人类重

要的社会实践,艺术学理论来源于艺术实践,同时又可以对创作、传播与交流的实践予以科学的指导。惟此,艺术活动才能沿着正确的轨道发展。

无论从事何种社会科学的研究,均应采用一定的方法。作为艺术科学的研究,也应具有科学的研究方法。方法是完成任务、实现目标的基本手段,从事艺术学概论的研究,既应采用一般科学研究通常的方法,同时也应具有适应自身学科特色的研究方法,以使该学科的研究能够依据科学的方法及方法论,不断探讨艺术活动的基本规律和发展趋向。

从事艺术学理论研究,应主要采用以下的方法:

首先,坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原则。马克思主义的哲学方法论,是指导人们研究艺术活动内部与外部各种规律的基本法则和指针。一方面,人们可以从不断发展的、丰富多彩的艺术实践总结、概括与深化艺术理论,以辩证的、历史的和联系的方法分析与研究艺术现象,同时,又可以通过艺术实践对其理论予以验证。

其次,采用行之有效的科学方法,研究艺术活动的实践与发展。比如人文科学与社会科学的一些方法以及现代科学发展中生成的研究方法,都可以在艺术研究中发挥重要作用。其中,逻辑的方法和系统论的方法具有突出的地位。在对于逻辑方法的实施中,既要重视通过概念、范畴、判断、推理等方法揭示艺术活动的规律,同时又要避免对于个别概念的生搬硬套;对于系统论方法的采用,应注重把艺术现象放在具有普遍联系的社会系统中去考察。

再次,运用艺术科学特有的研究方法研究艺术领域的各种问题。近现代以来,人们将一些相关学科所具有的科学方法与

艺术学研究相融合,使之成为艺术科学特有的研究方法,比如艺术心理学研究方法、艺术符号学研究方法、比较艺术研究方法、艺术社会学研究方法、艺术人类学研究方法等。这些方法的采用大大丰富了艺术科学研究的广度和深度,随着人类科学研究的不断深入和拓展,新的艺术科学研究的方法也在继续生成之中。

第一编 艺术本体论

第一章 艺术活动的构成

在人类的社会活动这样一个庞大的系统中,艺术活动是一个分支系统。而在艺术活动中,又包括了音乐、美术、戏剧、舞蹈、电影、文学等各种具体艺术门类的活动。

艺术活动,是人们运用审美的方式,对于客体世界予以认知、反映和创造的过程。在这一过程中,人们将通过艺术的创造和接受,观照和确认自己的本质力量,并实现主体与客体、认识与情感、直觉与理性、合规律性与合目的性的和谐统一,是使自身的审美意识与理想得到净化和升华的自由自觉的精神性、实践性的活动。

根据艺术活动的发展及其当代状况,可以将艺术活动视作一个系统,它由四个要素或环节构成:

一、客体世界

即指艺术活动所反映和表现的客观社会生活及自然界,具有审美价值的客体世界是艺术创造的主要对象。

在艺术活动中,客体世界与从事艺术活动的人们形成审美的主客体关系。客体世界既包括人类的社会生活,同时也包括人类所赖以生息的自然界。人们在对大千世界的实践、观照和

改造的过程中,既可以通过物质生产活动改造世界,源源不绝地创造物质财富,使客体世界成为人类生存的美好家园,同时,人类也在这一认识世界和改造世界的过程中,对客体世界予以审美地观照和创造。这一方面是由于人类在意识生成和完善的过程中,逐渐生成了审美意识;正是审美意识的出现,使人类艺术地认知和创造世界成为可能。另一方面,也正是由于审美意识和艺术活动的不断提升,才使人类的精神得以成熟和完善,人们才能够在物质生产和精神生产的双重意义上,追求真、善、美,按照美的规律改造世界,实现人类生存价值与精神境界的不断升华。

对于客体世界来说,并不是所有的事物与现象都能够成为艺术创造的对象,只有那些通过人们的审美观照确认具有审美价值的事物与现象,才能为创作主体所关注和采用,使之成为创作的素材和题材,并进而通过艺术家的审美创造,成为具有审美价值的形象和情境。客体世界是否具有审美价值是相对的。艺术家由于审美观念的差异,对客体世界是否具有审美价值以及审美价值的大小的认知也就呈现出不同。同时,人们的认知与审美能力也是变化的,虽然有的客体物象开始可能不具备审美价值,但通过人们的深入认知与观照,有可能发掘出潜在的审美价值,使之成为艺术表现的对象。

二、艺术创作与制作

艺术创作即指艺术家基于自身的审美经验和审美体验,运用特定的艺术语言和方式,所进行的从审美意象到艺术形象、情境或意境的创造性活动。

艺术制作与艺术创作密切相关,它更多地体现为以物质性

制作为主的特点。在当代艺术活动发展中,艺术制作显示出重要的和具有相对独立性的意义。

通常人们把艺术创作理解为具有生产形态的艺术活动,一方面是指艺术家的创作,同时也包括与创作密切相关的艺术制作。艺术的创作应理解为以精神性创造为主、以物质性创造为辅的过程,而艺术的制作则是体现为以物质性制作为主、以精神性创造为辅的过程。艺术创作更具个体性和个性化特色,艺术制作是在艺术创作的基础上,以物质媒介的手段和方式,对艺术家创造性精神和审美境界的物态化表现以及对艺术成果和艺术信息的播扬。以往,由于艺术生产是以个体化操作为主要表现形态的活动,而且由于科学技术与物质生产力的低下,艺术创作一般与个体的操作和制作联系在一起,因而人们容易忽略艺术制作的特性。但在当代,一方面,由于艺术生产常常将个体性的创作与集体性的制作联系在一起,同时还由于许多艺术样式生产过程中的科学技术含量日渐提高,对物质载体的要求和倚重也愈来愈突出,因此艺术制作对于艺术作品的成功起到愈来愈重要的作用。

三、艺术作品

即指艺术创作和艺术制作的成果,是艺术主体创造性审美意识物态化的表现形式。

这是艺术活动中居于中心地位的环节。艺术作品既是艺术家创造的结晶,是艺术家审美意识和艺术体验的物态化表现,同时也是艺术接受者进行审美鉴赏的对象。因而艺术作品也就成为联结艺术家与艺术接受者的纽带,成为艺术家与接受者实现精神性交流和审美对话的中介。另一方面,艺术作品又具有独

立存在的价值,它作为艺术家审美创造能力的载体,闪耀着人类审美精神的光辉。

四、艺术传播与接受

艺术传播即指借助于一定的物质媒介和传播方式,将艺术信息或作品传递给接受者的过程。

艺术接受即指在传播的基础上,以艺术作品为对象、以鉴赏者为主体,积极能动的消费、鉴赏和批评活动。

以往从艺术作品到艺术欣赏,大多采用简单的、直接的传播方式,传播的意义并未引起人们的关注,这主要是由于生产力水平及科技水平的局限,致使传播功能落后,未能对艺术活动产生较大的影响。而在近百年、特别是近几十年来,世界科学技术的迅捷发展对于艺术活动产生了巨大影响。电子技术、卫星技术、计算机技术等高新科技的发展以及在文化艺术领域的广泛应用,使艺术传播方式和功能获得了重大进展。它不仅使影视艺术成为当今最具有大众性的艺术样式,同时,其中许多的表现形式和传播方式也影响了其他艺术样式,视像技术的优越性功能得到充分的体现。艺术传播在当代艺术活动领域已经显示出越来越重要的作用和地位,对于艺术品的传播形式、规模、速度、周期、增殖量大小以及对于接受者的接受方式、欣赏情趣等,都具有很大的影响。特别是大众传播媒介(报刊、广播、影视、网络)对人类社会生活的影响,更是空前的和具有革命性意义的。

艺术的接受包括艺术消费、艺术鉴赏和艺术批评,是艺术活动的终点,也是艺术家及艺术作品内在价值获得最终实现的根本途径。艺术接受者的鉴赏与批评活动具有很强的主体性意义,它既是对于艺术作品的审美认知、诠释和创造,同时也是与