

全国各类成人高等学校招生考试教程

艺术概论

专科起点升本科

全国著名成考辅导学校 联合编写

新大纲
新教程

考试大纲要求

常考知识点精讲

重点难点疑点提示

典型考题与解题技巧

同步训练和综合练习

附赠：专升本艺术概论一图通

 中国人民大学出版社

全国各类成人高等学校招生考试教程

艺术概论

(专科起点升本科)

全国著名成考辅导学校 联合编写

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术概论 (专科起点升本科) / 全国著名成考辅导学校联合编写

北京: 中国人民大学出版社, 2002

(全国各类成人高等学校招生考试教程)

ISBN 7-300-04202-3/G·842

I. 艺…

II. 全…

III. 艺术-成人教育: 高等教育-升学参考资料

IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 084178 号

全国各类成人高等学校招生考试教程

艺术概论

(专科起点升本科)

全国著名成考辅导学校 联合编写

出版发行: 中国人民大学出版社

(北京中关村大街 31 号 邮编 100080)

邮购部: 62515351 门市部: 62514148

总编室: 62511242 出版部: 62511239

本社网址: www.crup.com.cn

人大教研网: www.ttrnet.com

经 销: 新华书店

印 刷: 北京东方圣雅印刷有限公司

开本: 787×1092 毫米 1/16 印张: 15.5 插页 1

2002 年 10 月第 1 版 2002 年 10 月第 1 次印刷

字数: 416 000

总定价 (16 册): 350.00 元 本册定价: 19.00 元

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

全国各类成人高等学校招生考试教程

编委会

主 编 李天健 程方平

编 委 (以姓氏笔画为序)

马逸空	王平安	王军秋	王学英	王贤钊	王春艳
朱漱珍	朱燕梅	刘录正	刘国胜	李 伟	李从容
李仙娥	李艳芳	李超源	张永会	张启哲	张攀峰
时俊卿	何新华	陈丽英	陈南蕴	段建军	倪 侃
高天成	郭 昕	程正效			

本书主编 段建军

本书撰稿人 段建军 李 炜 焦雄斌 陈登凯 徐 巍

出版说明

这套“全国各类成人高等学校招生考试教程”(含高中起点升本、专科, 专科起点升本科), 严格遵循教育部最新颁布的 2003 年起实行的考试大纲编写。

本套考试教程由全国著名成考辅导学校联合编写, 内容规范, 重点突出, 各种形式的练习题较准确地体现了命题原则、思路, 题型、题量、难易度完全与考纲一致。

本套考试教程本着“要精”、“要管用”的编写原则设计体例结构。内容模块包括: 考纲要求、知识精讲、重点难点疑点提示、典型题精析、同步训练及参考答案、综合练习及参考答案等。

特别值得一提的是每本书后还附赠有该学科的知识系统网络“一图通”, 把零散的知识点有机地逻辑地串联起来, 使该学科的知识系统完整地呈现出来。这不仅有利于读者较快地全面整体地把握考试内容, 而且特别有利于考生对考试中分值高的大题、综合题的解答。

这套考试教程的姊妹篇——“全国各类成人高等学校招生应试指导与模拟试卷”(含高中起点升本、专科, 专科起点升本科), 是专门为考生在复习的最后冲刺阶段进行实战演练、提高应试技能而编写的。

“一切为了考生, 一切服务于考生”是我们的宗旨。我们真诚地祝愿广大考生通过系统的复习和模拟练习, 取得理想的考试成绩。

中国人民大学出版社

目 录

第一章 绪 论	(1)
(考纲要求 知识精讲 重点难点疑点提示 典型题精析 同步训练及参考答案)	
第二章 艺术活动	(7)
第一节 艺术活动的构成	(7)
(考纲要求 知识精讲 重点难点疑点提示 典型题精析 同步训练及参考答案)	
第二节 艺术活动的发生和发展	(15)
(考纲要求 知识精讲 重点难点疑点提示 典型题精析 同步训练及参考答案)	
第三节 艺术活动的基本特征与性质	(36)
(考纲要求 知识精讲 重点难点疑点提示 典型题精析 同步训练及参考答案)	
第四节 艺术活动的功能	(60)
(考纲要求 知识精讲 重点难点疑点提示 典型题精析 同步训练及参考答案)	
第三章 艺术种类	(69)
第一节 艺术分类的方法	(69)
(考纲要求 知识精讲 重点难点疑点提示 典型题精析 同步训练及参考答案)	
第二节 造型艺术	(72)
(考纲要求 知识精讲 重点难点疑点提示 典型题精析 同步训练及参考答案)	
第三节 实用艺术	(81)
(考纲要求 知识精讲 重点难点疑点提示 典型题精析 同步训练及参考答案)	
第四节 表情艺术	(92)
(考纲要求 知识精讲 重点难点疑点提示 典型题精析 同步训练及参考答案)	
第五节 语言艺术(文学)	(100)
(考纲要求 知识精讲 重点难点疑点提示 典型题精析 同步训练及参考答案)	
第六节 综合艺术	(107)
(考纲要求 知识精讲 重点难点疑点提示 典型题精析 同步训练及参考答案)	
第四章 艺术创造	(119)
第一节 艺术创造主体	(119)
(考纲要求 知识精讲 重点难点疑点提示 典型题精析 同步训练及参考答案)	
第二节 艺术创造过程	(130)
(考纲要求 知识精讲 重点难点疑点提示 典型题精析 同步训练及参考答案)	
第三节 艺术创造的心理要素与艺术思维	(142)
(考纲要求 知识精讲 重点难点疑点提示 典型题精析 同步训练及参考答案)	

第五章 艺术作品	(157)
第一节 艺术作品的构成	(157)
(考纲要求 知识精讲 重点难点疑点提示 典型题精析 同步训练及参考答案)	
第二节 艺术作品的层次	(171)
(考纲要求 知识精讲 重点难点疑点提示 典型题精析 同步训练及参考答案)	
第三节 典型和意境	(184)
(考纲要求 知识精讲 重点难点疑点提示 典型题精析 同步训练及参考答案)	
第四节 艺术的风格、流派与艺术思潮	(190)
(考纲要求 知识精讲 重点难点疑点提示 典型题精析 同步训练及参考答案)	
第六章 艺术接受	(202)
第一节 艺术传播	(202)
(考纲要求 知识精讲 重点难点疑点提示 典型题精析 同步训练及参考答案)	
第二节 艺术鉴赏	(207)
(考纲要求 知识精讲 重点难点疑点提示 典型题精析 同步训练及参考答案)	
第三节 艺术批评	(221)
(考纲要求 知识精讲 重点难点疑点提示 典型题精析 同步训练及参考答案)	
附录 1 专升本艺术概论考试形式及试卷结构	(231)
附录 2 专升本艺术概论综合练习及参考答案	(232)
附录 3 2002 年成人高等学校专升本招生全国统一考试艺术概论试卷及 参考答案	(235)

第一章 绪 论

【要求】

了解本学科的研究对象与学科性质,及其内容、任务和研究方法。

考纲要求

一、研究对象及学科性质
(一)研究对象
(二)学科性质
二、学科任务
(一)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
(二)了解艺术活动系统各个环节之间的本质联系,以及艺术活动的规律与特点
(三)指导人们遵循审美规律和艺术规律进行能动的创造、接受和批评
三、研究方法
(一)坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原则
(二)运用行之有效的科学方法,研究艺术活动的实践与发展
(三)运用艺术学科特有的研究方法,研究艺术领域的各种问题

知识精讲

一、研究对象及学科性质

(一)研究对象

艺术概论即艺术理论。用一“概”字,表示它只对艺术理论作一概括、简要的讲述或论说。艺术理论是人类对艺术活动及相关的原理、原则、范畴、方法所作的理性反思和理论概括。

艺术概论的对象是人类的艺术活动以及与之相关的原理、范畴、原则和方法等。

艺术概论要综合地研究考察人类的一切艺术活动,探索和揭示各类艺术活动的普遍规律,它的主要对象是艺术活动中的共性问题。正是在这一点上,它与艺术史、艺术批评及部门艺术理论划清了界线。首先,艺术概论并不具体地描述艺术发展史及艺术史上所涌现过的各种思潮流派;也不具体地研究和评价某个艺术家、某件艺术作品或某个艺术派别,它把这些任务交给艺术史和艺术批评去完成。当然,在论述的过程中,它也要以艺术史及艺术批评的成果为基础,比如涉猎一些具体的艺术家、艺术品、艺术思潮或流派,但一般仅是作为例证出现的。换言之,尽管艺术理论不能不具体地分析一些艺术品,涉猎一些作家,接触一些艺术现象,但它不像艺术史及艺术批评那样,专门去具体分析和评论一个个作家作品,一个个艺术运动和艺术思潮。它以哲学方法论为总指导,从理论的高度和宏观的视野上阐明艺术活动的性质、特点和规律,建立起艺术的基本原理、概念范畴及相关的方法。其次,各门类的艺术现象,如绘画、雕塑、音乐、舞蹈、建筑、戏剧、电影和电视等,既是各部门艺术理论研究的对象,也是艺术概论的对象。艺术概论并不专门研究某一部门艺术,而是研究各部门艺术最普通、最一般的规律;它虽然也是研究各门艺术本身的特点,却不像部门艺术理论那样对某门艺术中的某一特点作专门细致的挖掘。艺术概论与艺术史、艺术批评及部门艺术理论的关系是一般与特殊、普遍与个别

的关系。一方面,艺术概论的是艺术史、艺术批评及部门艺术理论的理论指导,离开这种指导,艺术史、艺术批评及部门艺术理论就失去了活的灵魂,就成为材料的堆砌和感想的拼凑。另一方面,艺术史、艺术批评和部门艺术理论所取得的成果又为艺术概论提供坚实的基础,艺术概论如果脱离这一基础,它所概括的原理、概念、范畴和方法就会成为“空中楼阁”,所以,它们是相互依存的。

(二)学科性质

若从原始艺术算起,人类的艺术活动至少已有几万年的历史(西班牙的阿尔塔米拉洞穴壁画距今3万多年)。人类对艺术活动的理性反思若从有文字记载的部门艺术理论比如荀子的《乐论》和亚里士多德的《诗学》算起,也有好几千年的历史,其间的理论成果虽然极其丰富,但由于时代的局限,但始终未能形成一门现代意义上的艺术研究的科学体系。直到19世纪末,德国的康拉德·费德勒极力主张将美学与艺术学区别开来,把它们作为两门相互交叉而又各自独立的学科,这标志着艺术理论作为一门独立学科的正式形成。费德勒因此而成为“艺术学之父”。此后,格罗塞致力于从方法论上建立艺术科学。狄索瓦和乌提兹则大力倡导一般艺术理论研究,确立了艺术理论的学科地位。20世纪20年代至30年代,日本和苏联也开始对艺术理论进行探讨,我国也出现了这方面的译作和著作,标志着艺术理论的研究在全世界得到广泛的开展和深入发展。近几十年来我国的艺术研究也有一定的起色,并且创办了权威性的刊物《文艺研究》来发表这方面的最新成果,力图在深入发掘民族艺术之精髓和借鉴世界各国艺术研究成果的基础上,建构有中国特色的马克思主义艺术理论体系。从以上的简单描述可以看出,艺术理论的创立者与后继者都把艺术理论当作独立的科学体系来对待,所以,艺术概论是一门独立的科学体系。

作为一门独立的科学体系,艺术概论总是站在一定哲学和美学思想的角度,洞察和揭示艺术的基本性质、艺术活动系统及艺术种类特点的。有怎样的哲学和美学观,就会建立怎样的艺术理论体系。黑格尔从客观唯心主义哲学、美学观出发,建立了客观唯心主义艺术理论体系;科林伍德从主观唯心主义哲学、美学观出发,建立了主观唯心主义艺术理论体系;马克思主义者站在辩证唯物主义和历史唯物主义哲学和美学的高度建立自己的艺术理论体系。在不同哲学观、美学观指导下所构建的艺术理论体系中,对艺术的性质有着不同的界定。黑格尔就认为艺术是客观观念即理念的形象化表现。而科林伍德则认为艺术是情感的表现。“当说起某人要表现情感时,所说的话无非是这个意思:首先,他意识到有某种情感,但却没有意识到这种情感是什么;他所意识的一切是一种烦躁不安或兴奋激动……他通过做某种事情把自己从这种无依无靠的受压抑的处境中解救出来。这种事情我们称之为表现他自己。这是一种和我们叫做语言的东西有某种关系的活动;他通过说话表现自己”^①。马克思主义认为艺术是以特定语言塑造形象、反映生活、表达情感的审美意识形态。艺术的特征在于形象性、主体性和审美性。当然,不同艺术理论体系不但对艺术的性质认识不一,而且对艺术活动及艺术特点也会发生认识上的差异。

不论各种艺术研究体系对艺术的基本性质、艺术活动系统及艺术种类特点的认识有多大差异,他们各派却有一个共同点,即都认为艺术概论是一门研究艺术活动基本规律的学科。即都把艺术的创造规律、文本的构成规律、艺术的传播与审美接受规律当作主要的研究对象,都认为在这方面研究的深入或者拓展标志着艺术理论的新发展。

① [英]科林伍德:《艺术原理》,112~113页,北京,中国社会科学出版社,1985。

综上所述,艺术概论是一门研究艺术活动基本规律的学科,是以人类的哲学与美学思想成果为基础,以洞察和揭示艺术的基本性质、艺术活动系统以及艺术种类特点为宗旨的科学体系。

二、学科任务

(一)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

马克思主义艺术原理诞生之前,世界上曾出现过形形色色的艺术理论。比如主观唯心主义理论、客观唯心主义理论、机械唯物主义理论,它们从各自不同的角度,对艺术活动的基本规律作了许多有益的探索,取得了可喜的成果。但由于各自理论体系的缺陷,其探索的科学性还有待进一步提高和加强。马克思主义艺术生产原理诞生之后,对揭示艺术的起源和发展,揭示艺术的性质和特点,以及揭示艺术创作、艺术作品、艺术传播与艺术接受这一完整系统的奥秘,提供了科学的理论依据,为艺术理论的研究奠定了科学的理论基石。

艺术生产原理最突出的贡献在于它揭示了艺术系统的奥秘。它把艺术创作——艺术作品——艺术接受这三个环节,作为一个完整的系统来研究。认为艺术创作是艺术的生产阶段,它是创作主体对客体生活能动反映的过程;艺术作品是艺术生产的产品;艺术接受则是艺术的“消费阶段”,它是接受主体与艺术品之间相互作用,主体获得审美享受,客体价值得到实现的阶段。艺术生产原理就这样地揭示出了艺术品与接受者、对象与主体、生产与消费之间相互依存和转化的辩证关系。在艺术生产过程中,生产作为热点,具有支配作用;消费作为需要又直接规定着生产。艺术作品被创作出来就是为了让接受者欣赏和阅读的,如果没人欣赏,它就只有潜在的价值。因此,艺术生产必须适应接受者的消费需要来进行。同时,艺术欣赏反过来又成为刺激艺术生产的动力,推动艺术生产的发展。在整个艺术系统中,这三者之间的辩证关系及它们自身的独特规律,是艺术理论研究的核心问题,马克思主义的艺术生产原理也正是在这里显示出它无比强大的优越性,无可比拟的科学性。

具体说来,马克思主义之外的艺术理论往往把创作—作品—接受这个完整的艺术系统拆开,孤立研究其中的一个部分。比如实证论批评家往往只注重对艺术创作这个环节的研究;形式主义理论只重视对作品的研究;阐释学和接受美学理论则重视对接受者的研究。不可否认,上述理论对艺术系统的局部研究做出了一定贡献,提出了许多有价值的观点。由于它们缺乏系统观点,所以其片面性是非常突出的。只有艺术生产原理为我们确立了全面系统阐述艺术活动基本规律的进步、科学的艺术观。

(二)了解艺术活动系统各个环节之间的本质联系,以及艺术活动的规律与特点

美国著名文艺理论家艾布拉姆斯在《镜与灯:浪漫主义文论及批评传统》的导论中指出,各种艺术活动都要涉及四个要素,即作品、艺术家、世界、欣赏者;四要素以作品为中心构成一个三角形(如右图)。它显示出作品自身及为了界定、划分和剖析作品而

形成的三组关系:作品与世界的关系,作品与艺术家的关系,作品与欣赏者的关系。艾布拉姆斯指出,尽管任何像样的艺术理论都会或多或少考虑上述各方面,而事实上,每种理论又都只明显地倾向于其中的一个方面。比如柏拉图和亚里士多德,侧重于作品与世界关系的摹仿论;从贺拉斯到18世纪,则侧重作品与欣赏者关系的实用论;19世纪的浪漫主义,则侧重于作品与艺术家关系的表现论;20世纪风靡西欧、北美,主导世纪文坛的是“把作品视为一个自足体

孤立起来加以研究,认为其意义与价值的确不与外界任何事物相关”^①。它侧重作品自身及内部关系。以上四种理论都使后人受益匪浅,但确实又都太多偏见。

马克思主义的艺术理论克服了上述四种理论的偏见,把艺术活动中的四个要素:作品、世界、艺术家、欣赏者作为一个完整系统来看待,按照马克思主义艺术生产原理,任何一次艺术生产活动都是艺术家用特定的艺术媒介塑造艺术形象以反映世界,表现自我,向欣赏者传播艺术信息的活动。在这个系统中,艺术家是艺术生产的主体,没有它,就不会有艺术品,也就不会有对世界的反映,也不可能给欣赏者提供艺术信息。欣赏者是艺术品的消费者,没有它,生产将失去价值和意义。世界为作品提供反映的对象,又为艺术生产与消费提供坚实的基础和背景。作品则处于一种中心位置,没有它,艺术与世界无法形成一种物化的审美关系,艺术家与欣赏者也无从谈什么生产—消费关系。所以,四元素是相互依存,缺一不可的有机系统关系。四元素的和谐运动就构成了艺术内在规律与特点。

(三)指导人们遵循审美规律和艺术规律进行能动的创造、接受和批评

艺术概论不是教条,更不是八股文,而是一种指导艺术实践的纲要。它为人们揭示出艺术创造、艺术接受和艺术批评的内在规律——即在充分发挥主体能动性的前提下,使艺术活动系统的四元素和谐运动的规律,让人们按照艺术规律去创作、接受和批评。

三、研究方法

(一)坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原则

首先,马克思主义的哲学方法第一条就是逻辑与历史相统一。逻辑的方法是运用概念和范畴体系及辩证运动的方式来揭示事物内在本质与必然规律的方法。历史的方法是按照事物发展的历史进程研究事物发展变化规律的方法,它是建立在剖析和论述历史进程中个别、具体、甚至偶然的、曲折的表现方式的基础之上的,而事物的历史进程是不可逆转和颠倒的,它同逻辑的分析与综合不是一回事。然而,历史的历史发展与逻辑发展,都是由简单到复杂,由低级到高级不断前进的,它本身就是同一事物的不同侧面,本身就是历史与逻辑的统一。马克思用来剖析资本主义社会的这一方法,对我们的艺术概论照样具有指导意义。一方面我们必须防止单纯的逻辑推理,脱离艺术活动事实的抽象分析以及人为地臆造体系;另一方面艺术理论不是对艺术经验的描述,不能缺少逻辑的分析与抽象,否则就不成其为艺术理论。只有将二者结合起来,艺术理论才能沿着正确方向前进。

其次,理论与实践相结合的方法。马克思主义这一方法要求我们把理论研究和艺术实践结合起来。从艺术生产、艺术作品、艺术消费的实际出发,详细占有材料,从生动的艺术实践中寻出规律性的东西,上升为理论,进而指导实践并接受艺术实践的检验,以证实和发展理论。这一过程是从感性到理性的辩证思维发展过程,它包括从具体到抽象,再从抽象到具体两大阶段。在这个具体—抽象—具体的总过程中,思维运动经过一系列的中介,达到了在更深意义上揭示事物本质意义的目的。

(二)运用行之有效的科学方法,研究艺术活动的实践与发展

运用逻辑的方法以及系统论等方法,研究艺术活动的实践与发展。

逻辑方法我们在上面已讲过,此处不再重复。系统论的方法是20世纪40年代末创造并发展起来的科学方法。系统论认为事物除了自身属性之外还有其所处系统中的系统性质,因

^① [美]艾布拉姆斯:《镜与灯:浪漫主义文论及批评传统》,6页,北京,北京出版社,1989。

而要认识这一事物,必须首先把握其系统整体属性。系统论的方法就是把对象作为一个完整系统的整体加以认识的方法,把系统与环境作为一个更大整体来考察的方法。它的特点在于从整体出发,着眼于整体与部分、整体与环境的相互作用。它启示我们既要把艺术活动放在人类活动的系统中考察,又要把艺术活动本身当作人类活动大系统中的一个独立完整的小系统来考察,以此来确定艺术生产、艺术作品、艺术消费本身的特质和它在人类文化历史活动中的价值和意义。

(三)运用艺术学科特有的研究方法,研究艺术领域的各种问题

我们将在本书最后一部分讲到几种艺术批评的研究方法——社会批评、传记批评、心理批评、文本批评和读者批评,就是艺术学特有的研究方法。使用这些方法,可以从不同角度研究艺术家、艺术史、艺术作品等有关问题。

重点难点疑点提示

一、重点

- (1)艺术概论的研究对象。
- (2)艺术概论的学科性质。
- (3)艺术概论的学科任务。

二、难点

艺术概述的学科性质。

三、疑点

如何处理马克思主义方法与现代科学方法的关系。

典型题精析

【例】 艺术概论的研究对象是人类的艺术_____,以及与之相关的原理、范畴、原则和方法等。

()

- A. 作品 B. 接受 C. 创作 D. 活动

【解析】 针对艺术作品的理论是作品论,专门研究接受的有接受美学和接受理论,专门研究创作的有创作论。它们都是对艺术活动系统的局部研究。艺术概论是对整个艺术活动系统进行研究,所以,只能选“活动”。

答案: D

同步训练及参考答案

一、同步训练

(一)选择题

1. 艺术概论是一门研究什么的学科 ()
A. 艺术活动奥秘 B. 艺术活动原因 C. 艺术活动价值和意义 D. 艺术活动基本规律
2. 我国早期的部门艺术理论著作《乐论》是由谁撰写的 ()
A. 孔子 B. 荀子 C. 墨子 D. 庄子
3. 德国的费德勒极力主张将美学与艺术学区别开来,把它们作为两门相互交叉而又各自独立的学科,标志着什么作为一门独立学科的正式形成 ()
A. 美学 B. 艺术理论 C. 艺术消费 D. 艺术生产
4. 马克思的艺术生产原理最突出的贡献在于它揭示了什么的奥秘 ()
A. 艺术创作 B. 艺术作品 C. 艺术传播 D. 艺术系统
5. 艾布拉姆斯指出各种艺术活动都要涉及的四要素是艺术家、作品、欣赏者以及 ()
A. 传播者 B. 传播主体 C. 世界 D. 受传人

(二)填空题

6. 艺术概论是一门以洞察和揭示艺术的____、艺术____以及艺术____为宗旨的科学体系。
7. 艺术理论以马克思主义艺术原理为指导,____和____地阐释艺术活动的基本规律,确立进步的、科学的____。
8. 艺术概论的一个重要任务就是指导人们遵循审美规律和艺术规律进行能动的____、____和____。
9. 艺术研究中的逻辑方法是运用概念和范畴体系及辩证运动的方式来揭示事物____与____的方法。
10. 系统论方法的突出特点在于它从整体出发,着眼于____、____的相互作用。

(三)简答题

11. 艺术概论的性质是什么?
12. 艺术概论中的马克思主义方法包括哪些方面的内容?

(四)论述题

13. 艺术概论为什么要以马克思主义艺术原理为指导?

二、参考答案

(一)选择题

- 1.D 2.B 3.B 4.D 5.C

(二)填空题

6. 基本性质 活动系统 种类特点
7. 系统 全面 艺术观
8. 创造 接受 批评
9. 内在本质 必然规律
10. 整体与部分 整体与环境

(三)简答题

11. 艺术概论是一门研究艺术活动基本规律的学科。它是以人类的哲学和美学思想为成果基础,以洞察和揭示艺术的基本性质、艺术活动系统及艺术种类特点为宗旨的科学体系。

12. 总的来说包括两个方面,即逻辑与历史相统一的方法;理论与实践相结合的方法。

逻辑与历史相统一的方法,使艺术理论既避免了单纯逻辑方法的空洞与抽象,也避免了单纯历史描述的缺乏条理性。

理论与实践相结合,使艺术理论从生动的艺术实践中找出规律性的东西,上升为理论,进而指导实践并接受实践的检验,以证实和发展理论,使思维经过一系列中介,达到了在更深意义上揭示事物本质的目的。

(四)论述题

13. 因为马克思主义艺术是最进步、最科学的。马克思主义艺术原理诞生前,世界上形形色色的艺术理论诸如主观唯心主义、客观唯心主义和机械唯物主义理论,从各自不同的角度对艺术活动的基本规律作了许多有益探索,但由于其各自理论体系的缺陷,它的科学性还有待进一步提高和加强。马克思主义艺术生产原理诞生后对揭示艺术系统的奥秘提供了科学的理论依据,为艺术理论研究奠定了科学的理论基石。

马克思主义的艺术生产原理最突出的贡献在于它揭示了艺术系统的奥秘。它把艺术的生产—艺术作品—艺术消费这三个环节作为一个完整系统来研究,从而揭示了作品与接受、对象与主体、生产与消费之间相互依存与转化的辩证关系及它们自身的独特规律。而其他非马克思主义的艺术原理,往往只注重对完整系统中某一环节进行研究,所以常显出其片面性。

第二章 艺术活动

【要求】

了解艺术活动的构成,理解艺术活动发生和发展的状况,掌握艺术活动的基本特征和性质,对艺术的功能有基本的了解。

第一节 艺术活动的构成

考纲要求

- 一、客体世界
- 二、艺术创作与制作
- 三、艺术作品
- 四、艺术传播与接受

知识精讲

一、客体世界

客观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。

(一) 艺术反映和表现

艺术反映和表现什么,这是艺术的根本问题,围绕这一问题,历史上有过许多争论,概括起来可以分为两大观点。

1. 认为“艺术摹仿自然”

这是自古希腊时就形成的传统观点。亚里士多德在《诗学》里认为,史诗、悲剧、酒神颂以及大部分双管箫乐、竖琴乐,都是摹仿自然事物的结果。艺术就是摹仿,摹仿的对象就是自然,就是客观存在的自然界。后来,随着社会的发展,经过文艺复兴到现实主义大师巴尔扎克,“自然”的含义指客观现实生活。我国古代也有类似的想法,如《易经》里讲“象天法地”,即摹仿自然,到后来的刘勰《文心雕龙》、钟嵘《诗品》都有“感物”成文的观点。

“自然”是艺术表现的对象,这种观点是朴素的唯物主义艺术观,具有一定的正确性,但是,自然的内涵包含社会生活,然而社会生活是一个复杂的现象,而且长期以来,一提到“社会生活”,往往片面地理解为经济的物质的,或者政治的社会生活,仿佛艺术作品只有表现生产斗争和阶级斗争才是正确的,因而这种观点具有一定的片面性。

2. 认为艺术是情感的表现形式,艺术的对象就是人类的情感世界

这种观点从古希腊时期就有人提出,如柏拉图就说艺术摹仿“情欲”。我国古代也有“诗缘情”的观点。现代西方美学家苏珊·朗格把这一观点系统化加以强调,她认为“艺术乃是象征着人类情感的形式之创造”^①。真正的艺术就是情感的表现。这种观点实际上是把艺术表现的对象看做是人类的心灵世界。

^① [美]苏珊·朗格:《情感——象征符号》,载《美学译文》,第3辑,124页,北京,中国社会科学出版社,1984。

艺术是一种精神生产活动,在艺术主体审美创造心理场中被加工、改造以构成意象的材料,不是现实的客观事物,而是积累在主体心灵世界中的观念性的东西。但是不能把这观念性的东西看作是艺术的对象,因为人的情感不是凭空产生出来的。恩格斯说:一切观念都来自经验,都是现实的反映——正确的或歪曲的反映。这就是说,在艺术主体审美创造心理场中被加工、改造以构成艺术意象的材料,虽然是观念性的、情感的,但却是来自外部客观现实。因而,只有外部客观现实,才是艺术表现的根本对象,由此可见,情感是艺术表现的客体世界的观点是错误的。

(二)客观社会生活及自然界是艺术活动反映和表现的对象

所谓客观社会生活,就是人在经济和上层建筑各个领域中的现实关系和全部活动的总和,也就是人在一定现实关系中的物质生活和精神生活的总和。艺术反映和表现客观社会生活,就是反映社会的经济关系、生产关系和阶级关系,也可以反映处在一定社会生活中的人们的政治观点、法律观念、道德观念、宗教观念、哲学思想和文艺思想,还可以反映人们的各种梦想、幻想、情感、情绪、愿望、审美趣味和审美理想。可以说,人类社会生活的一切方面,都在艺术的视野之内,都可以成为艺术的表现领域与对象。

从人类艺术发展史来看,自从艺术成为独立专门的活动以来,社会生活始终是艺术生产反映的主要方面,是艺术审美表现的重心所在。可以说,艺术主要是人类社会生活的审美反映。

自然界作为艺术的客体世界包括日月星辰,山川大地,莽原丛林,飞禽走兽,花鸟虫鱼……凡是直观易感的、能与主体构成艺术审美关系的、具有艺术审美价值的自然事物,包括人的形貌体态,均属于自然的客体世界。马克思曾经指出“植物、动物、石头、空气、光等等”部分的都是“艺术的对象”。

自然界在艺术始初阶段,曾经是艺术惟一的或主要的表现对象。原因在于当时的社会矛盾集中在人与大自然的斗争上,而艺术活动还没有独立,它与物质生产“交织在一起”,为人与大自然的斗争服务,具有明显的实用性。如史前洞穴壁画,描绘的全是野牛、野猪、鱼、蛇、鸟等动物。原始艺术把“自然力加以形象化”,描绘赞美的是自然力量,是对自然的崇拜与敬畏,而不表现人性的内容。

随着社会生活的丰富与发展,艺术独立出来后,自然界渐次退到了次要的地位,更多的是作为人的活动的地理环境、自然背景而在艺术中加以表现的。如达·芬奇的油画《山间圣母》和屈原的《离骚》。绘画中的自然和诗歌中的自然,这时都是为了表现人性内容而被表现的。当然,自然界随着人的对象化也成为人性的象征对象在艺术中被广泛采用。如中国古代的山水诗,山水花鸟画以及西方的风景画、静物等。

人的形貌体态作为自然界的一个部分具有特殊的艺术表现意义和审美价值。它是大自然的杰作,无须衬托,就能完美地营造一个审美境界。希腊的《米洛斯的阿芙洛狄特》展示的是健美优雅的人体。文艺复兴时期意大利著名画家达·芬奇的肖像油画《蒙娜丽莎》那神秘的微笑充分显示艺术的魅力。

尽管自然界作为艺术客体成为次要的表现对象,但是,作为人类精神的观照物,艺术永远会以审美的眼光关注它,以之营造独特的艺术世界。

总体来说,艺术的客体世界分为两个方面即社会客体世界与自然客体世界。其实这两个世界的核心都是人,现实的人是艺术客体世界的中心。所谓客观社会生活,就是人的生活,就是人的行为、活动。所谓自然界,也就是人的“无机的身体”。马克思说过:自然界是人为了不致死亡而必须与之不断交往的、人的身体。所谓人的肉体生活和精神生活同自然界相联系,也

就等于说自然界同自身相联系,因为人是自然界的一部分。所以,不论是社会生活,还是自然界都是以人为中心。明末画家八大山人的《荷叶双鸟图》中,那荷叶,那鸟,虽然都是自然界的事物,但又都是作者身世的写照。

我们只要认真考察一下艺术发展史就会发现,在不同时代、不同民族的艺术家的全部创作中,表现和反映最充分、最丰富而构成艺术形象主体的,正是现实的活生生的人。中国和西方艺术史的发展过程,都经历了由摹仿自然事物为主(原始艺术),到反映、表现社会生活事件为主,再到以展示、刻画人的性格、心灵为主这样三个发展阶段。从艺术史的这种发展特点和总的趋势中,我们可以看到,艺术活动从与物质生产相分离,摆脱了直接实用性而成为专门的精神活动以来,就把人放在了客体世界的中心地位。

(三)具有审美价值的客体世界才是艺术创造的主要对象

人类的艺术实践告诉我们,独立于人的意识之外的客观现实事物,并不会自然地成为艺术的对象。所谓客体世界是相对主体世界而言的,是主体的客体对象,它具有某种能够满足主体需要的属性。如果这种属性能使该事物呈现出艺术审美的价值,与艺术主体的审美理想相适应,那么这种事物就可成为艺术客体。但是成为艺术客体的客观事物,决非只是具有艺术审美的意义和价值,只能作为艺术生产的对象;从不同的主观目的和观察的角度来把握它,相应会有不同的意义和价值,可以成为不同的精神生产的对象。马克思说:植物、动物、石头、空气、光等等,一方面作为自然科学的对象,一方面作为艺术的对象。就是说,现实中的客观事物虽然是绝对存在的,不以人的主观意志为转移;但因其一定属性而具有的意义和价值却是相对的,有条件的,依一定的主客体关系的不同而变异。正是在这个意义上,我们把现实中具有符合艺术生产规律的属性的客观事物,称为艺术的客体对象。这也就是说,一定的客观事物是在艺术的审美创造关系中,因自身具有的艺术审美意义和价值,才成为不同于其他精神生产对象的艺术客体。脱离了艺术的审美创造关系,现实中就没有艺术客体世界可言。马克思说,对象如何对他说来成为他的对象,这就取决于对象的性质以及与之相适应的本质力量的性质。艺术客体世界的形成,是主客体双重因素相互作用的结果,成为艺术客体世界的客观事物,它的一定属性与艺术主体的审美创造心理(本质力量)之间,存在着和谐对应性。

艺术客体世界的审美价值是客体自身的某种属性在艺术主体审美心理上的反映,这种反映表现为四个方面的特征。

1. 艺术客体世界的易感性

反映于艺术作品中的现实的感性具体事物,总是实际社会生活范围中易于动人情性和易于直观把握的事物。这种审美易感性与艺术创造追求的普遍可传达性相对应,是艺术客体世界的基本审美品格。

2. 艺术客体世界具有整体性的审美属性

这里说的整体性指的是进入艺术主体审美视野的感性具体事物,不是丧失了一切现实关系的孤立个体,也不是从有机组织构成中脱离出来的某一属性或单一侧面的呈现,也不只是外部现象的汇集而不显示内部的相互关系,而是显现在一定自然环境或社会生活场景、历史文化背景之中的、具有独特个性和丰富包孕的活的整体。艺术客体世界的这种审美整体性与艺术创造所追求的丰富生动性相对应,是艺术客体世界的二级审美品格。

3. 艺术客体世界的新颖性

是指在客观现实中易于引起艺术主体审美注意和审美兴味的,总是那些刚刚出现的新事物,未被理性认识所发现的“新大陆”,尚未得到真理开垦的“处女地”,被日常生活感知所忽略的“角落”,成为其他艺术家不曾表现过的东西。艺术客体世界的审美新颖性与艺术主体所追求的独创性相适应,它是艺术客体世界的三级审美品格。

4. 典范性是艺术客体世界审美价值的最高品格

所谓“典范性”,即一定客观事物发展得极为健全完满,充分而深刻地显示出同类事物的一般本质特征。在艺术审美创造中,具有审美典范性之事物往往是艺术家塑造典型或表达典型感受所依凭的原型。

艺术的客体世界正由于具有上述四方面的审美特性,在艺术主体的观照下才显现出自身的审美价值,因而成为艺术活动的对象。

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。

艺术制作即指与艺术创作密切相关的艺术制作活动。艺术制作体现为以物质性制作为主、以精神性创造为辅的特点。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。

(一) 艺术创作

艺术创作是艺术家对现实认识和表现的过程。从生活到艺术,这中间要经过艺术家的劳动,这种劳动就是艺术创作。艺术家进行创作的目的,不管他自觉的程度如何,都是要运用艺术的手段,把自己对生活的认识显示出来。艺术的创作过程,实质上就是对现实的审美认识和对审美认识的表现过程。也就是说,艺术的创作过程是从审美认识开始,逐渐地向审美表现推移,最后达到作品的完成,是现实的社会生活通过艺术家的精神生产活动向艺术作品不断转化的过程。各种类型的艺术创作,无论是作家对人物和情节的典型化创造,还是画家笔下对自然的提炼概括,或者是演员对角色的体验和体现等等,究其共同的本质,都是对生活的审美认识与审美表现。

对生活的审美认识是表现生活的基础。艺术家如果对生活缺乏深入的认识,只看到现象,那么就不可能创作出动人的艺术作品。歌剧《白毛女》之所以产生巨大的社会作用,是与作者对题材的意义深入认识密切关系的。如果作者只停留在最初的认识上,仅仅是借此破除迷信,而作者深入认识到社会的本质变化,才挖掘出“旧社会把人逼成鬼,新社会把鬼变成人”这样重大的社会主题,因而作品取得成功。

艺术的表现,是艺术家在认识生活的基础上进行创造的成果。冼星海和光未然创作的《黄河大合唱》就是直接鲜明地概括了一个伟大的历史时代,集中显示了整个中华民族的命运和意志,这是与作者对生活的广泛体验、认识密不可分的。

艺术家进行创作,从根本上说,总是从体验认识生活开始的,经过艺术构思,把头脑中形成的艺术形象最后用艺术手段表现出来。按照这个过程,可以把艺术创作活动分解为三个阶段:即认识、构思、表现。

(二) 艺术制作

艺术制作是伴随艺术创作而形成的一种辅助性艺术活动。如绘画、书法的装裱艺术,摄影的冲、洗艺术,电影、电视的录制、剪辑、拷贝,原作的复制等等。艺术制作使艺术创作的意图能够完满的实现,使艺术创作的成果能够有效地保存、传播,实现艺术的社会价值。