

艺术设计类

艺术概论

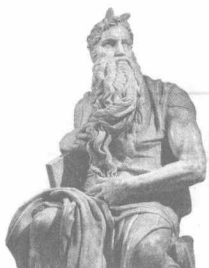
YISHU GAILUN

主 编 傅小英

副主编 连晗生 彭皓炎

北京师范大学出版社
BEIJING
北京师范大学出版社

艺术设计类

艺术概论

YISHU GAILUN

主 编 傅小英

副主编 连晗生 彭皓炎

参 编 傅保中 屠维能 胡淑琴 王 芳
王雅文 李 晶 陈凯箫 冯 锦

北京师范大学出版集团

北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术概论 / 傅小英主编. —北京: 北京师范大学出版社, 2009. 7

(21 世纪高职高专系列规划教材)

ISBN 978-7-303-09128-7

I. 艺… II. 傅… III. 艺术理论—高等学校: 技术学校—教材 IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 095185 号

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com.cn

北京新街口外大街 19 号

邮政编码: 100875

印 刷: 北京京师印务有限公司

装 订: 三河京奇装订厂

经 销: 全国新华书店

开 本: 184 mm × 260 mm

印 张: 11.25

插 页: 10

字 数: 242 千字

版 次: 2009 年 9 月第 1 版

印 次: 2009 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 25.00 元 (含光盘)

策划编辑: 周光明 责任编辑: 周光明

美术编辑: 李葆芬 装帧设计: 张同龙

责任校对: 陈 民 责任印制: 马鸿麟

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

前言

顾名思义,《艺术概论》就是对艺术范畴内的一种理论性的研究。简言之,就是将艺术的基本内容与基本理论用简要、概述的形式讲述或论述。它涉及的不仅仅是艺术自身发展的历史及其艺术规律,还与科学、哲学、宗教、法律、社会经济等有着密切关系。因此,学习和研究艺术概论这门学科,必须与其他相关学科的某些内容相联系,共同构架艺术理论体系。

我们知道,艺术是人类以情感和想象为特征来把握世界的一种特殊方式,是人们对现实生活和精神世界的再现与反映。因此,艺术虽然是艺术家的情感表现和对社会生活的一种反映,但毕竟是艺术家在社会生活环境中的创作产品,离不开社会政治、经济、道德、法律、哲学、美学、文学、自然学、心理学等诸多因素的影响。因此,它涵盖了诸多学科,甚至是一切学科在内。这也就构成了艺术理论和其所涉及的主要内容。所以,学习和掌握艺术理论有助于帮助艺术工作者或艺术爱好者提高艺术修养,提高艺术鉴赏水平;有助于艺术家进行作品创作,有利于艺术家创作出高水准的艺术作品。

我们在编写这本教材的过程中,在保证《艺术概论》知识框架结构的同时,注重了知识点的传授。概述每一个论点时,简洁明了,论证清晰,并选择以适当的图片与文字内容相结合的形式编写,突破了以往《艺术概论》纯文字的编写模式。例证中有古今中外名家名作,也采用了作者比较新的体会、艺术观点、创作作品加以论证。表述语言朴素易懂,使读者在学习和阅读时,有兴趣、有可读性、有新鲜感、易学习,避免了一些篇幅过长、表述语言过于高深、且枯燥难学的现象。

本书内容框架共分十章:第一章美与艺术的起源。简介美与艺术的起源,并主要阐述历史上关于艺术起源的五种说法。第二章艺术的发展。从艺术发展的外部原因、客观规律以及艺术的自身规律来阐述艺术的发展。第三章艺术的本质与特性。第四章艺术的社会功能与作用。主要从社会功能、教育作用以及艺术家的思想、情感阐述问题。第五章艺术类别。分别谈了视觉艺术、实用艺术、语言艺术、听觉艺术、表演艺术、综合艺术(影视艺术)。第六章艺术的材料。从艺术材料特性、艺术效果以及艺术材料的发现与利用来表述该问题。第七章艺术的内容与形式。从作品层次、内容以及形式方面阐述。第八章艺术创作。从艺术家、艺术创作过程两个方面来阐述艺术作品的创作问题。第九章艺术风格与流派。了解艺术风格、流派、思潮。第十章艺术欣赏与艺术批评。学习艺术欣赏与艺术批评的一般方法,学会艺术审美。总之,通过这些知识的学习,可以较好地掌握有关艺术理论方面的知识,提高艺术修养和审美能力、鉴赏能力。这也是作为即将从事艺术方面工作的任何一个工作者应有的理论素养。

本书由傅小英担任主编，连晗生、彭皓焱担任副主编，具体编写分工如下：第一章、第二章由傅小英、冯锦编写，第三章由傅保中编写，第四章由屠维能编写，第五章第一节由王芳、傅小英编写，第五章第二节由彭皓焱编写，第五章第三节至第六节由胡淑琴编写，第六章、第七章由彭皓焱编写，第八章由傅小英、王雅文编写，第九章、第十章由连晗生编写。本书最后统稿由傅小英完成。

在本书编写的过程中，得到北京师范大学出版社和周光明老师的大力支持，同时得到王念祖、刘芳、李梅英老师的帮助和支持，在此一并表示感谢！

本教材可为高职高专、普通本科院校学生用书，也可为广大艺术爱好者自学用书。由于编写水平有限，还望得到同行专家批评指正。

傅小英

2009年4月2日于广州

第六章 艺术的材料	·····	(93)
第一节 艺术材料的形态特征	·····	(94)
第二节 艺术材料的基本类型	·····	(95)
第七章 艺术的内容与形式	·····	(99)
第一节 艺术作品的层次	·····	(99)
第二节 艺术作品的内容	·····	(109)
第三节 艺术作品的形式	·····	(113)
第八章 艺术创作	·····	(120)
第一节 艺术创作的主体——艺术家	·····	(120)
第二节 艺术创作过程	·····	(129)
第三节 艺术创作过程中的思维方式	·····	(131)
第九章 艺术风格与流派	·····	(135)
第一节 艺术风格	·····	(135)
第二节 艺术流派	·····	(146)
第三节 艺术思潮	·····	(149)
第十章 艺术欣赏与艺术批评	·····	(154)
第一节 艺术欣赏的一般规律	·····	(154)
第二节 艺术欣赏的审美过程	·····	(158)
第三节 艺术批评	·····	(165)
主要参考书目	·····	(172)

第一章 美与艺术的起源

在宇宙天地间，大自然所拥有的美是“外师造化”，它给人们的生活带来方便与享受，提供自然资源……大自然是十分美妙动人的，例如：日月星辰、大地、山水、植物、动物、花鸟等。当人们将这些美升华为艺术美，带给人们的是丰富多彩的精神享受，使生活更美丽、更丰富、更精彩、更有趣。

第一节 美的起源

关于美的起源，古今中外，有许多学者研究思考过。例如：我国古代著名思想家庄子曾说过：“天地有大美而不言。”（《庄子·知北游》）^①也就是说“美”存在于宇宙天地之间，换句话说就是“美”无处不在，它存在于世间万事万物之中。例如：以自然界中的花、鸟为例，当我们看到植物的生长过程，就会从植物不同的生长过程中，感到兴奋、感到美。从幼芽看到生命的初生，从开花结果看到成熟与美丽，从植物的千姿百态更能看到其美丽与精彩。这一切都给人们的生活带来许多的美感。

自然界中的鸟类，其大小不同的体态，不同颜色的羽毛，以及千姿百态的造型与动态，同样带给人们生活的无穷愉悦、欣喜与美。人们从植物生长的美，鸟类的动态美与悠扬动听的鸣叫声感受到了生活的美，于是更愿意将“美”的感受“寄情于”这些美的物象中。

生活中爱花、爱鸟的人们愈来愈多，看到花的盛开，会欣喜满怀，而看到花的凋零与枯萎时，会产生无限的惋惜与感叹。花成为美好的象征，成为了寄情物，成为跨越地域、种族、语言等对美的象征。或当亲朋好友新婚、生儿育女，或过生日，或探望病人，或离别、告别，或对故去的亲人、朋友表达眷恋与哀思时，人们自然而然地会想到献花。用“鲜花”寄托自己的“情感”及对“美好的祝愿”等。

我们说花是人们对“美”的一种感受，并且渴望把“美”和别人一起分享，就因为其“美”的含义较广较深。例如：花可以是一种天然美，因为它的形状、色彩、香味以及千姿百态，可以满足人们在视觉和感觉上的需要。因而，当表达友情、爱情、美好祝愿时，人们会用鲜花来寄情于友人、所爱的人。如前面所述：当亲朋好友生病住院，会送鲜花去医院探望，以示祝愿早日康复的心情；当亲朋好友故去，也会用鲜花寄托依恋、告别之心……这说明，爱花之心人皆有之，也说明不同场合下，鲜花的种类与含义是丰富多样的。所以，人们惯用不同的鲜花来表情达意，用鲜花的不同含义来表达“美”，感受“美”，表达“情感”，获得“美”和“爱情”，并希望与别人同享幸福、快乐和美。

当然，人们看花，从花的表象看到“美”，不仅仅因为它的形状、色彩和香味，更重要的是，花的本质含义。从植物的生长过程来看：一粒种子入土后，在一定的条件

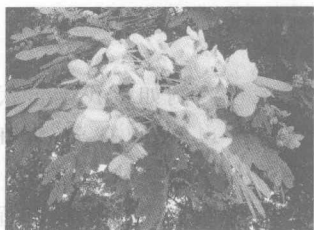
^① 朱和平. 艺术概论. 第10页. 长沙: 湖南美术出版社, 2002年8月第1版

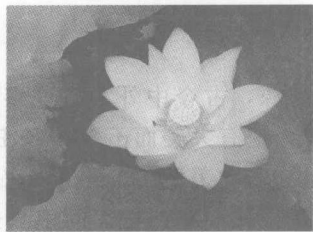
下(如:阳光、水分、空气、温度、湿度)会发芽、成长、壮大、开花、结果。从幼芽一开花一结果,是植物的生长一成熟期。如同人的生命,从婴儿出生起,到少年、成年、结婚、生儿育女等,是生命的诞生与成长成熟过程,也是生命代代延续的过程和现象。

“开花”是植物生长过程中的一种现象,也意味着植物生命的成熟。因为“花”是植物的生殖,意味着生命可以延续。有雌性、雄性花,靠自然中风吹,蜂、蝶采蜜等来传授花粉,或人工异花传粉才能结籽。有了新生代,生命得到了一代代的延续。

从花的生命中,人们更感受到了“美”的本质,从而,也看到了人类生命之美的缘由。见图《花系列》(另见彩图)。

《花系列》之一

《花系列》之二

《花系列》之三

《花系列》之四

《花系列》 摄影及图片处理 傅小英

我们说“花”的开放,给人类带来“美”的享受,不仅是视觉上的享受,还因为花的芬芳令人舒心,其千姿百态和万紫千红都令人陶醉。

花的生命短暂而美丽,除昙花只有一夜开放,是最短暂的生命之花,俗称“昙花一现”,其他花的生命也只有3~8天就凋谢了。无论哪种花,其开放时间都是极其短暂的。但在这短短的几天里,它们必须抓住传粉的机会,来延长生命,延续后代。因而,它们个个争奇斗艳,以吸引蜂蝶来为它们传粉,达到扩大自己、延长生命的目的。

自然生活中的各种“鸟”类,不仅其外貌美丽、漂亮(各种不同色彩的羽毛及各种体态造型)给人们带来视觉上的“美感”,其鸣叫声也给人们的生活增添无穷乐趣,使人们在听觉上获得丰富的、优美的、动听的声音,它带给人们视觉上和听觉上多种“美”的享受。

当人们在养鸟的过程中细心观察到它们的生活时,从中获得的“美感”与“乐趣”更多,可以观赏鸟的各种优美体态、动态、各色羽毛,鸟的生活、爱情和友谊等,从而感悟鸟类生命,看到人类生命美。

人类的生命是短暂的,但人生却充满了各种美丽与花环、艰难与危险。“美”还是

可以在整个人生当中时刻体现的。例如：人体美、形象美、仪表美、服饰美、语言美、行为美、人类生活的环境美(自然环境、人文环境等)，所以“美”无处不在，要善于发现“美”。

生活中“美”的事物太多，这里用“鲜花”“鸟类”等为例，足以说明人们领悟、感受生活美的开始，也可以说是领悟、感受艺术的开始。

因为有了“美”，才有了艺术，有了生命美。

人类并不满足于感悟“美”，还希望不断在欣赏、探究中了解、学习、从事艺术，从而创造出更多、更好的艺术美作品来满足人们的精神生活。所以，艺术是超出直观的感受来表现“美”，创造“美”的。其精神内涵十分丰富。

艺术的美是源于生活又高于生活的，是艺术家在直观感受的情况下，通过大脑艺术构思与艺术技巧的作用与处理，再创造出来的艺术品，所以，艺术比现实生活更美、更感人。

第二节 艺术的起源

前面我们说了“美的起源”，从美的起源，我们知道美是人类内心世界的一种精神活动。生活中，人们所目睹和感受到的自然界中的一切，以及人类活动都可能激起人们对“美”的感悟和感动，而“美”成为人类的行为，是与“艺术”的起源分不开的。

在人类社会发展中，“艺术”又是如何产生的？自古以来，人们都在试图解答该问题。在漫长的艺术发展史中，美术史教科书提到人类最早的美术作品，是距今约2万年历史的西班牙阿尔塔米拉洞穴的野牛画。然而，“1997年考古学家在澳大利亚又发现了距今7万年前的岩画，使人类的美术史一下子被向前推进了数万年。相信随着考古新成果的不断涌现，人类艺术史可能比人们想象的还要漫长久远。”^①

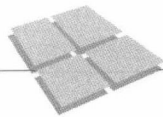
从大量的考古发掘中，推测人类出现在地球约为二三百百万年前。那么，艺术的起源是否与人类起源同步？当人类从原始社会进入文明社会以后，随着物质生产和精神生产的不断发展，尤其是艺术的日益繁荣，历代的哲学家、美学家、文艺理论家们，对艺术起源问题从理论上进行了多种探索，形成了多种不同的观点和体系。现介绍学术界影响较大的主要五种观点。

一、模仿说

艺术起源于“模仿”，这是最古老的一种说法，主要代表人物有赫拉克利特、德谟克利特、苏格拉底、亚里士多德等。此说法认为，模仿是人的本能，艺术起源于对自然和社会人生的模仿。

始于古希腊的最为古典的艺术起源学说，早在两千多年前，古希腊哲学家德谟克利特就认为“艺术”是对自然的“模仿”。他说：“在许多重要的事情上，我们是模仿禽兽，做禽兽的小学生的。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。”又如亚里士多德认为：“一般说来，诗的起源仿佛有

① 彭吉象. 艺术学概论. 第23页. 北京: 北京大学出版社, 2006年8月第3版

两种原因，都是出于人的天性。人从孩提的时候起就有模仿的本能（人和禽兽的区别之一，就在于人最善于模仿，他们最初的知识就是从模仿得来的）。"^①

亚里士多德更进一步地认为模仿是人的本能。他指出：所有的文艺都是“模仿”，不管是何种样式和种类的艺术，“这一切实际上都是模仿，只是有三点差别，即模仿所用的媒介不同，所取的对象不同，所用的方式不同”^②。在这里，他明确地指出，无论何种形式的艺术，都是在模仿。如画家用颜色和线条模仿自然、模仿人类生活；音乐家、歌唱家则是用声音模仿；戏剧表演则是多方面的模仿。他认为，由于模仿“所用的媒介不同”，而有不同种类的艺术。由于模仿“所取的对象不同”，才有了喜剧和悲剧。由于模仿“所用的方式不同”，才出现了史诗、抒情诗和戏剧的差别，才有各种艺术形式的产生。亚里士多德的观点是，所有的艺术都源于对自然界和社会现实的模仿。因此，以模仿论为基础，他建立了自己的诗学体系，并以此解释艺术的起源和本质。

这种说法，是有一定的合理性的，肯定了自然和社会是艺术起源的客观基础。因为，人类艺术，尤其是原始艺术，“模仿”几乎占有大部分。如：西班牙阿尔塔米拉洞穴中发现的史前壁画上，有许多个旧石器时代动物的形象。其中有野牛、野猪、母鹿等，这些动物的形象被十分生动、真实地描绘在岩壁上，有的在奔跑，有的受了伤，有的被追赶着而陷于绝境。这些，都是模仿现实生活中动物的各种姿态和神情，也是原始人类围猎生活的一种记录。原始人用他们有限的思维能力，在生活中努力寻求力量征服异己和满足自身愿望，并选择模仿客观时空里的存在物的行为和状态。一方面模仿成为了维持生存的手段和方式；另一方面又成为其精神寄托的依赖方法，将所画动物图形予以符号或对象化，并从中获得精神上的愉悦和满足。音乐也是模仿现实中的自然声音而来的。如：小桥流水声、潺潺流水声、瀑布声、鸟鸣声、雷电声、刮风声、动物的各种声音等。所以，在中国古代，认为音乐是模仿动物的声音而来。例：《吕氏春秋·古乐》中说：“听凤皇之鸣，以别十二律……帝颡顼好其音，乃令飞龙作（乐），效八风之音，命之曰《承云》，以祭上帝……帝尧立，及命质为乐。质乃效山林溪谷之音以歌。”^③

从以上分析，我们说，对于原始艺术，“模仿”确实是一种极其重要的手段，属于朴素的唯物主义观点，具有一定的进步和合理性。然而，尽管如此，我们从中发现此说法存在着一定的片面性。它只是触及了事物的外表，把“模仿”归结于人的本性，没有揭示事物的本质。“模仿”背后的创作意图是什么？为何而“模仿”？是为了生存，还是符号的记录，还是一种精神满足等。即便是“模仿”，也需要后天实践与强化训练。

因此，该说法没能说明艺术产生的根本原因。

二、游戏说

艺术起源于“游戏”的说法，认为艺术活动起源于人类的游戏本能。是人把过剩的精力运用到没有功利性的活动中去，体现为自由的游戏活动——艺术。

首倡此说法的是18世纪德国哲学家席勒和19世纪英国哲学家斯宾塞。由于斯宾

① 朱和平. 艺术概论. 第14页. 长沙: 湖南美术出版社, 2002年8月第1版

② 彭吉象. 艺术学概论. 第24页. 北京: 北京大学出版社, 2006年8月第3版

③ 朱和平. 艺术概论. 第15页. 长沙: 湖南美术出版社, 2002年8月第1版

塞对席勒的理论进行了新的发挥和阐述，所以，后来的艺术史家曾把艺术起源于“游戏”的说法，称之为“席勒—斯宾塞理论”。这种理论在 19 世纪末和 20 世纪初曾经为许多人所信奉。

席勒在他著名的《美育书简》中指出，人的“感性冲动”和“理性冲动”，必须通过“游戏冲动”才能有机地协调起来。认为，人在现实生活中，既要受自然力量和物质需要的强迫，又要受理性法则的种种约束和强迫，是不自由的。人只有在游戏时，才能获得真正的自由。^① 所以，利用自己过剩的精力，来创造一个自由的天地，也是人类与动物与生俱来的本能。席勒进一步认为，人的这种“游戏”本能或冲动，就是艺术创作的动机。人在这种无功利、无目的的自由活动中，发泄自己的过剩精力或消磨一些时光，并从中可以获得愉快和享受。这就是游戏说的解释。

这种游戏说之所以有不少人赞同，也是有其合理性的。首先，从理论上分析，这种无功利、无目的的自由活动，使人的过剩精力得到发泄，并从而获得快乐，获得美的享受。动物在它们不饥饿时，也不会去为生存而与其他野兽搏斗，它们也会在玩耍与游戏中获得快乐。而人类作为高级动物，比低级动物有更多的过剩精力。因此，人们用这种过剩精力——游戏和艺术形式，来发泄、获取自由与快乐的享受。当然，人类也必须先满足物质生活需要，然后才能从事其他活动，如：政治、科学、艺术、宗教等活动。这种说法肯定了艺术的发生以基本物质生活需要得到满足为前提，具有唯物主义性质和真理性，与马克思的唯物主义观点思想是一致的。

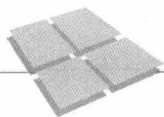
继席勒、斯宾塞之后的又一位研究美学的德国学者谷鲁斯，他从心理学观点来研究美学，对这种观点进行了修改和补充。认为“游戏”并不是完全没有实际功利目的，而是在轻松愉快的游戏活动中，不知不觉地在为将来的实际生活作准备或作练习。他指出，小猫追逐滚在地上的线团的游戏，是练习捕捉老鼠；小女孩儿喜欢抱木偶玩游戏，是练习将来做母亲；小男孩儿聚集在一起玩打仗的游戏，是练习作战本领和培养勇敢精神等。这种说法，使游戏说得到一种补充解释。

然而，艺术起源于“游戏”的说法，虽含有一定的价值成分。它肯定了人们的游戏活动是在满足了衣、食、住、行的前提下，才有的过剩精力的发泄，才有了游戏活动，即艺术活动和审美活动。在人类漫长的发展历史中，这已是事实证明了。只有当物质生产达到一定的水平，有了能够生存和种族延续的时候，才有可能从事精神生产，才有了“游戏活动”，也才可能产生“艺术”。

虽然，“游戏”与“艺术”存在着共性，它们都是为了满足人的生理、心理需要，是超功利的。当人们在闲暇时，在“游戏”与“艺术”中，使身心得到愉悦与轻松。但是“游戏说”将“游戏”看成是人与动物共存的本能，是错误的说法。事实上，动物的“游戏”可以归结为过剩精力的发泄，而人的“游戏”则是为了精神需要的满足，二者有严格的区别。这种“游戏”的活动，就是人类的文化活动，艺术活动和审美活动。是人类在满足物质生活的基础上的一种情感、思想、想象等社会活动，是人类的社会实践活动，是满足人类的生理和心理需要的一种活动。是区别于其他动物的根本所在。

因此，艺术起源于“游戏”的说法，也是不全面的。有它的合理性，也存在着片面

^① 彭吉象. 艺术学概论. 第 25 页. 北京: 北京大学出版社, 2006 年 8 月第 3 版

性。它脱离了人类的社会实践,而艺术诞生的真正奥妙未能揭示。

三、表现说

艺术起源于“表现”,这种说法在东西方都有着悠久的历史。19世纪后期以来,这种说法,在西方文艺界具有较大的影响。

此说法是指原始人特有情怀的表达与交流是促进人类艺术起源和发展的重要因素之一。

以理论方式提出这种说法的是意大利美学家克罗齐。克罗齐生活在19世纪末20世纪初,他的美学思想核心是“直觉即表现”。他认为艺术的本质是直觉,直觉来源于情感、直觉即表现,因此艺术是情感的表现。在他之后,英国史学家科林伍德对克罗齐的“表现说”作了进一步的发挥,他认为,只有表现情感的艺术才是“真正的艺术”,艺术就是艺术家的主观想象和情感的表现。

俄国著名的作家列夫·托尔斯泰在其《艺术论》中,就艺术起源于传达感情的需要有这样的说法:“一个人为了把自己体验过的情感传达给别人,于是在自己的心里唤起曾经体验过的感情,并用某种外在标志(如线条、色彩、言辞)把它表达出来——这就是艺术的起源。”

在这里,表现说包括了情感表现和本能表现两种形式。当人们把自己经历过的一些事情和经验、感受到的一种情怀,以情感出发,通过线条与色彩、声音与形体、语言与其他等物质载体表现出来时,便产生了丰富多彩的艺术形式。如:美术、音乐、舞蹈、诗歌、文学等艺术。另外,人们还会在潜意识、无意识中产生梦想与幻觉(有时甚至是在睡梦中)。本能地具有着丰富的想象力,这便是本能表现艺术的解释。也可以说是艺术的灵感表现。因而,无论是情感表现,还是本能表现,他们都是从主体心灵的角度来审视艺术。认识到艺术与人的内在思想情感有着紧密的联系,从而揭示了人类从生产劳动到艺术发生的中间环节。此说法是有一定的说服力的。

然而,该说法也是具有其局限性的,没能科学地阐明艺术的起源问题。它对于艺术的发生以何种方式、何种过程而萌生,难于做出准确而直接的回答,因而,也是不科学、不全面的一种说法。

四、宗教说

艺术起源于“宗教说”,这种说法,也有称其为“巫术说”或“图腾说”。在原始宗教活动中,往往以巫术和图腾形式出现和存在。持此说法的人认为,人类最早的宗教活动同时也是人类最早的艺术活动,艺术的产生最初与人类的宗教活动密切相关。在19世纪末20世纪初,艺术起源于“巫术”的理论逐渐兴起,影响也越来越大。

最早提出这一理论主张的是英国著名人类学家爱德华·泰勒,在他的《原始文化》一书中提出艺术起源于“巫术”的理论。他认为原始人与现代人的思维方式有许多不同。原始人最主要的思维特点就是认为万物有灵。他们对周围世界感到陌生与神秘,在他们眼里世间一草一木、一山一水、动物等皆有灵,可与人交感。人类学家们在考古学中发现,原始部落中,可以找到不少人与动物交感的现象。许多史前洞穴中的动物遗骨,被安放得整齐有序。这种堆放有更多成分是出于对野兽之灵表达惋惜与敬意。持这种观点的还有一位英国著名人类学家弗雷泽。所以,学术界又将此说法称为“泰勒—

弗雷泽理论”。

在考古史中发现,早期的造型艺术确实与巫术有关。例如,在我国现存最早的新石器时期的岩画(今江苏省连云港市郊锦屏山的将军崖岩画),距今有三四千年历史,岩画中主要有人面、兽面、农作物、各种符号。在大多人面像中,有一条线向下通到禾苗、谷穗等农作物的图案上,中间有似为计数的许多圆点符号。这说明原始人对农作物的重视和对土地的依赖与崇拜。另外,许多洞穴壁画都在洞穴的深处,在这种黑暗的洞穴深处,本来就带有着一种神秘和巫术目的。

法国史前艺术史家雷纳克,用巫术的基本思想原则阐释旧石器时代晚期洞穴壁画和雕刻的含义,认为壁画处于的位置之所以是在洞穴最黑暗、难以接近的地方,是因为不是为了欣赏而作,而是史前人类企图以巫术为手段来促使动物繁殖,或保证每次狩猎成功。从现存于澳洲等地的岩画中能证明,这种岩画是以巫术为目的而存在的,这也被一些学者所认同。

原始人的这种巫术现象,不仅表现在洞穴壁画中,还表现在原始的歌舞中。至今在落后的部落生活中,我们还可以看到这种流传的“歌舞”。如:祈求上天下雨,祈求捕兽成功等,总是将面部装扮成不同的“神”“怪”或“野兽”或“先灵”等,以表现巫术目的。据人类学家和考古学家研究,人类的确经历过一个巫术大盛的“巫史时代”,这说明了原始宗教与艺术起源的关系,说明了史前洞穴壁画与宗教有关。

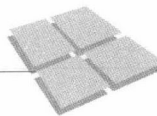
虽然,艺术的产生确实与巫术有密切关系,但艺术起源于“宗教说”还不够全面、准确。因为原始宗教(巫术)活动,是直接当时原始人类的生产劳动紧密相关的,无论是中外的原始洞穴中崖画,都表现有我国古代原始农业部落的生活,欧洲史前洞穴壁画则表现原始人的狩猎生活,都是在表现原始人类的一种生活、一种思维,是人类早期认识水平低下的一种原始社会生活和思维方式。

在原始社会生产力低下和认识事物水平低下的情况下,原始人没有能力掌握自身命运,生命会受到自然界各种灾害的侵扰及其他猛兽的威胁。一方面他们群居以部落为寨,来加强自己的实力,防止其他猛兽来侵犯。另一方面,从精神上寄托于巫术,巫术成了他们生活的一部分,也使巫术与原始社会生活、生产劳动紧紧联系在一起。我们看到,原始人狩猎行为采用巫术手段,但对工具的制造没有用巫术活动。这种宗教说是离开了人类的劳动实践这一动力,去论证艺术起源于巫术活动,这是违背唯物史观的。另外,宗教活动是否作为原始人最早的一种文化活动?那么艺术活动是否起源于宗教而没有其他原因?如果是这样,岂不是太简单了。

五、劳动说

艺术起源于“劳动”,持此观点的代表人物:普列汉诺夫、马克思、恩格斯、鲁迅、毕歇尔(德国经济学家)、柯斯文(苏联人类学家)等。

劳动说也称“实践说”。认为劳动实践是艺术起源多因论中的基本因素,也是主要因素。人类的艺术行为主要起源于人类自身的实践过程。这一说法,在我国解放后的文艺理论中占有主导地位。19世纪末以来,这种理论在欧洲大陆,在艺术史学家和民族学家中较为流传。俄国的普列汉诺夫在1900年完成的《没有地址的信》专著中,对原始音乐、原始舞蹈、原始绘画进行分析,并以大量人种学、民族学、人类学、民众学

的文献资料为证明,较为系统地论述了艺术的起源与发展,并且提出了艺术产生于“劳动”的观点。他在《没有地址的信》一书中说:“劳动先于艺术,总之,人最初是从功利观点来观察事物和现象,只是后来才站到审美的观点来看待它们。”

人类起源与艺术起源问题是紧密相连的。因为只有人类的产生才会有艺术的产生,也才可以探讨艺术起源问题,探讨原始人类的生活与文化活动,也就可以从中探讨原始人类的艺术如何产生、如何创造等问题。关于艺术与劳动问题,恩格斯也说过:“首先是劳动,然后是语言和劳动一起,成为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了人的脑髓。”^①在这里,恩格斯指出了人类的劳动创造了人本身,促进了人类向文明的发展,提高了人自身的思维与劳动力,也促进了人自身的发展。有了人类的发展,才有了艺术,也才有了艺术的发展。从原始艺术到现代艺术,总是在不断的实践中发展、改进,不断产生新的、多种艺术门类与流派,来满足人们的精神生活。这种艺术产生于“劳动说”具有客观性、能动性、社会历史性,是人类全部认识的基础。它主要说明了劳动创造人本身,创造了人类社会,为艺术产生提供了必要的物质基础,人类劳动生活的需要直接推动了艺术的产生。例如:原始劳动中出现的歌舞、欢庆、岩画等原始生活,是劳动的产物,也是精神生活的需要,是原始艺术产生的直接动机。而原始人最初的这些艺术形式和内容,也是由最初的劳动生活所决定的。

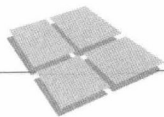
人类在长期的生产劳动实践中,创造了人本身,并在不断的劳动实践中,不断发达了人类各种感觉器官与感觉能力,开始有能力来完成越来越复杂而漫长的活动,如:制造工具、盛器、陶器,并在陶器的造型和装饰上给予了自由的想象和创造。从大量的原始出土文物中,如:黄河流域的仰韶、马家窑等文化遗址出土的彩陶器物中,其造型与纹样独具特色。有鱼纹、鸟纹、蛙纹、花纹、人面鱼纹等图案,同时还有高度抽象概括的几何图形纹样及波浪形等。说明人类不但有能力做较为复杂的事情,并且具有了一定的审美心理结构,能够按照美的规律来造物。从原始彩陶器中,我们不仅看到了造型不同的陶器,看到了造型不同的图案,同时还看到了赋予不同图案中的色彩。用今天的色彩分析来解释,为极强的归纳色彩与装饰手法表现陶器,且具有朴素无华、庄重、传统古典美的韵味。故而,在当代艺术作品中有一些艺术家在部分艺术作品创作中,从原始文化中获取艺术创作灵感并吸纳了这一古典美(造型与色彩)的特性来创作新艺术品,使其作品具有了中华民族的古典韵味,并赋予作品深刻的艺术内涵与文化底蕴。

以上例子,虽然能说明物质的生产劳动创造了艺术活动,也就是说生产劳动是艺术起源的根本原因。但是,劳动说也存在片面性。因为,从劳动产生人类本身,从而产生艺术的理论来解释的话,那么,劳动到艺术的诞生,中间有一系列的环节,如:宗教礼仪、歌舞、图腾等这些漫长的历史过程,之后才有了纯粹的艺术,也就是才有了审美意义上的艺术。另外,原始艺术表现的对象不仅是劳动或劳动成果,也有植物和人自身的生产、繁衍,因而对男女生殖器表现得十分崇拜。(在现今较为落后的少数民族部落中,我们还可以看到这种图腾与雕塑,以及高高悬挂着的动物头骨,这也是

^① 马克思恩格斯选集,第3卷,第512页,北京:人民出版社,1972年版

原始部落的一种文化)所以,艺术起源于“劳动说”,也只是从艺术发生学的角度来看问题,并未能全面说明艺术的起源问题。因为,艺术起源是一个较复杂的问题。

综上所述,学术界中的这五种主要说法,虽然都有一定的合理性,但应该说都只是站在一个角度来看问题,并没有真正全面说明艺术的起源。当然,要探讨该问题,全面分析艺术起源,应从如下三个方面来研究:即艺术是什么时候发生的?艺术是从何处发生的?艺术诞生的原因?(即艺术为何发生)那么模仿说、游戏说、宗教说、表现说、劳动说这五种说法,它们分别从艺术起源的不同方面来探究。例如,模仿说主要探讨了艺术为何发生及从何处发生,解释为模仿现实所带来的愉悦与快感。游戏说主要探讨了艺术因什么原因发生,解释为一种对过剩精力的运用、一种自由的无目的性的自由活动。宗教说主要探讨了艺术从何发生,又为何而产生,解释为因巫术、图腾,因为“万物皆有灵”的思想而产生了巫术、图腾,也涉及最初的从实用到审美的问题。表现说主要探讨艺术发生的原因,解释为是人类情感的顺利宣泄导致心灵平衡的愉悦。劳动说主要探讨了艺术何时发生,从哪里发生的问题,解释为人类起源才有了艺术起源,而且是从人类的生产实践中诞生了艺术。当然,除了这五种有较大影响的理论,还有许多种说法。然而,这是个十分复杂的问题,并非是单一原因,而是一种多元性。因为艺术是人类创造的特定精神文化现象,因而探究艺术起源也应是从多方面多角度,广泛而深入的层面去考察研究,从而解决研究艺术起源的问题。

第二章 艺术的发展

前面我们谈到,自有了人类才有了艺术的起源,也可以说人类与艺术是同步起源的。而艺术在它产生以来,随着社会发展而不断演进。在不断演进的过程中,一种艺术形态被历史淘汰;而另一种艺术形态不断发展,甚至又产生出新的艺术形态并不断成熟。这种现象表现为:随着社会形态的变革,艺术形式、作品、内容也会变化;而社会形态处于较稳定时,社会生活的内容日趋复杂化,也使艺术作品表现形式会出现更新状态。当然,艺术的发展与变化不是随意的,不是杂乱无章的。它作为一种意识形态,与社会之间存在着辩证关系,它会受到社会物质生产的发展的制约。这种制约性,使艺术的发展表现出某些规律性的东西。

我们说艺术是对社会生活的能动的、审美的反映,社会生活(实践、感受)是艺术创作的唯一源泉,这是我们对于艺术发展客观规律的一个基本认识,也符合马克思主义历史唯物观。基于这种认识,艺术必然是随着社会生活的发展变化而变化的。那么,艺术的发展不可避免地受到社会生活的制约。换句话说,艺术的发展也受到艺术之外的社会外部因素的影响。

第一节 艺术发展的外部原因

我们知道,社会生活是以物质为前提的,但它是一个包括精神生活在内的宽泛概念。在这里,我们从经济(物质生产)和意识形态两大方面来探讨社会生活(外部原因)对艺术发展的制约关系。

一、经济与艺术的发展关系

艺术作为上层建筑,从某种意义上说,取决于经济基础。因为经济基础决定上层建筑,经济基础是构成艺术发展的终极原因。经济作用于艺术表现为如下五方面:

1. 经济决定艺术的性质

艺术的性质主要表现在思想内容方面,而经济条件影响着艺术的思想内容。它不仅表现在不同社会整体经济形态对不同社会整体艺术在内容上的影响,同时也表现在同一社会经济形态的不同经济条件对艺术在思想内容上的影响,例如:原始社会时期的神话艺术、图腾等这些最初期的艺术,表现最原始的、朴素的思想内容。当进入阶级社会以后,出现明显为统治者服务的艺术,即有了一定的政治思想倾向的艺术。这是由于经济的发展程度和水平不一致,决定了艺术发展的性质。这里我们分别以原始社会、进入阶级社会为例,来分析说明。

我们看到在原始社会时期,人类的智力低下,劳动生产力也仅仅只能满足生活和生存的需求。人类自身的繁衍和崇拜、巫术以及狩猎生活,便成为了那时的文化活动内容,也就是初期的原始人类神话艺术的内容。也正因为低下的智力,低下的认识,低下的经济,形成了初级的原始艺术。

进入奴隶制社会，由于分工的情况不同，影响到艺术的发展和繁荣，因为“当人的劳动的生产率还非常低，除了必需的生活资料只能提供微少的剩余的时候，生产力的提高、交换的扩大、国家和法律的发展、艺术和科学的创立，都只有通过更大的分工才有可能实现。这种分工的基础是，从事单纯体力劳动的群众同管理劳动、经营商业和掌管国事以及后来从事艺术和科学的少数特权分子之间的大分工。这种分工的最简单的完全自发的形式，正是奴隶制。”^①这种奴隶制的产生，形成了阶级和社会大分工，进入了阶级社会。

当进入阶级社会以后，统治者为了巩固自己的地位，总是在各种艺术的内容和思想方面加以控制，体现一定的政治倾向。为其政权歌功颂德，也是为了更好地巩固政权。凡是有利于执政权权威的艺术(其内容和思想)是会得到大力发展的。当然，这也取决于经济的发展。如果没有经济基础，艺术是不可能得到发展的。在第一章中我们已指出，艺术是建立在解决吃穿之后的一种精神生活。人们在吃饱穿暖有好的物质生活条件下，才可能谈艺术、欣赏艺术、创作艺术。

一个国家，一个朝代经济发达，也会给艺术以更大发展。例如，盛唐时期的艺术得到很大发展，就是因为经济的发达带来艺术的繁荣。相反，则会限制和制约艺术的发展。当然，即使在同一时代，同一国家，由于地域经济条件不一致，也会影响到艺术的性质与发展。例如：现今都市中文化艺术较为集中、丰富，乡村较欠缺。而在大城市中的文化又比经济欠发达地区中、小城市的文化生活丰富，艺术性质活泼，形式更开放、更繁荣、更普及。经济条件较好的地方和城市相对来说，其艺术发展较好，思想活跃、内容丰富、形式多样。因为市民有条件欣赏艺术，且有购买力购买艺术品。如：购买影碟机、VCD或DVD光盘、购买美术作品、书法作品、艺术刺绣作品等。有些市民是有意欣赏和购买的，这些人多半是艺术家、艺术爱好者和艺术收藏家，且有一定的艺术水准和经济实力。而大部分市民会在生活中自觉或不自觉地接触艺术和欣赏艺术，如：生活中处处可见的商品与艺术广告、商品包装、音乐等。又如：有时去听音乐会，看歌舞表演，看电影，看书画展览等娱乐与休闲。通过这些活动不仅可以提高艺术修养，开阔眼界，同时还会得到美的熏陶，获得艺术方面的享受。当然，这也不是绝对的，一个没有文化底蕴的城市(如移民新型城市)也许它的经济状况处于好的发达状态，但城市文化还不太成熟，还有待一定时间的文化积淀才能形成并得到很好发展。例如：我国20世纪80年代新兴的移民城市——深圳。经济得到飞速发展，但文化远远不如经济那样发达，有艺术文化活动，但显然不如经济与城市建设发展得快。然而，因为有良好的经济基础，所以艺术发展起来也会很快很繁荣。我们可以从近几年深圳开始重视文化发展看到它的艺术前景。例如：经常举办各种各样的文化体育活动，展览会、表演会、拍卖会、艺术活动周等。有官方举办的，也有民间团体组织承办的。形式多样，内容丰富，这些是在不同程度地提升着一个城市的艺术内涵和文化内涵。又如：处在中国改革发展前沿的广东省，其经济得到快速发展，然而相比之下，文化似乎有些滞后。但是，广东省在挖掘、保护传统文化的同时，极为重视发展文化艺术事业，提出了建设文化大省的口号。

^① 恩格斯。反杜林论。马克思恩格斯选集。第3卷。第221页。北京：人民出版社，1972年版