

学练同步
民族艺苑
体例科学

学以致用
精品荟萃
学理严谨

CONTEMPLATION
ON

王玉苓 编著

艺术概论

人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

学练同步
民族艺苑
体例科学

学以致用
精品荟萃
学理严谨

CONTEMPLATION
ON

王玉苓 编著

气功概论

人民邮电出版社

北京

图书在版编目(CIP)数据

艺术概论 / 王玉苓编著. — 北京 : 人民邮电出版社, 2013.9
ISBN 978-7-115-32414-6

I. ①艺… II. ①王… III. ①艺术理论 IV. ①J0

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第170696号

内 容 提 要

本书共分八章,包括绪论、本质论、发展论、门类论、主体论、创作论、作品论、接受论。内容和结构上从始至终贯穿马克思主义的辩证唯物主义观点和历史唯物主义观点,积极吸纳国内外最新研究成果;注重理论的科学性和知识的系统性、体系的完整性和层次的条理性、门类的丰富性和范例的趣味性、语言的通俗性和文字的生动性。

本书提供电子教案、电子课件、参考答案等配套资料,索取方式参见“配套资料索取说明”。

本书可供高等院校素质教育与艺术教育使用,也可供各行业艺术爱好者阅读。

-
- ◆ 编 著 王玉苓
责任编辑 万国清
责任印制 彭志环 焦志炜
 - ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子邮件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
三河市潮河印业有限公司印刷
 - ◆ 开本: 787×1092 1/16
印张: 14.5 2013年9月第1版
字数: 384千字 2013年9月河北第1次印刷
-

定价: 35.00 元

读者服务热线: (010)67170985 印装质量热线: (010)67129223

反盗版热线: (010)67171154

广告经营许可证: 京崇工商广字第 0021 号

前言

P e r f a c e

《艺术概论》是高等院校进行素质教育和艺术教育的一门课程,是普及艺术知识,提高艺术素养,培养、提高艺术鉴赏力的一门课程。为了有效达到艺术学习的目的,让学生易学、乐学、好学,本书在观点例证上,力求新意,独辟蹊径;在整体布局上,合理安排,层次清晰;在内容组织上,详略得当,重点突出;在知识表述上,通俗易懂,生动形象;在范例引用上,丰富深刻,活泼有趣。

本书的特点具体如下:

1. 系统性。做到在学科体系上和知识内容上予以系统化。学生在系统化的学习中能够掌握艺术理论体系的整体性,把握艺术学科内容的完整性。

2. 科学性。做到总体布局缜密,框架设置合理,内容组织富有逻辑,层次分明,知识要点突出明了。科学的设计与安排为学生自主式或探究式学习开启了思路。

3. 普适性。做到体现“三个统一”,即广博的知识与深刻的思想相统一、抽象的理论与形象的分析相统一、课上系统性的学习与课下针对性的练习相统一。统一性既适宜艺术类院校学生的学习,也适宜文科类、综合类院校学生的学习。

4. 通俗性。做到学术观点的表达通俗准确,知识内容的阐释通俗易懂,范例列举的通俗有趣。这样能使学生领悟意蕴深刻的艺术哲理,又能使学生体味学习艺术的趣味。

5. 时代性。做到触及的艺术作品种类多样,不但有美术、音乐、舞蹈,还有影视、戏剧、文学,这些作品力求贴近时代,与时俱进。鲜明的时代感能让学生感受时代脉搏跳动的艺术气息,又能激发学生学习艺术的热情与欲望。

6. 民族性。做到展现的艺术作品的主体是民族优秀作品,这些流淌着民族血液的艺术作品,能加深学生对民族艺术的认识和了解,同时使学生更加热爱学习;这些饱含民族情怀,闪烁着民族精神的艺术作品,能让学生沉浸其中,增强学习的自觉性和主动性。

7. 实效性。做到艺术作品的鉴赏贯穿始终,艺术鉴赏可以滋润心灵和陶冶情操,提升学生的艺术素养和审美能力。艺术鉴赏让学生学在其中,乐在其中,受益无穷。

为方便读者学习和教师授课,本书提供电子教案、电子课件、参考答案等资料,索取方式参见“配套资料索取说明”。

本书虽然不是一部艺术理论巨著,但其中灌注了对艺术理论深层次的探究和艺术现象的理性思考,力求能够与时俱进,贴近现实,贴近读者,满足渴求吸吮艺术养料的所有人。

徜徉在各式各样的艺术理论书海中,缤纷多彩的“艺术概论”“美学”著作及其他社会科学书籍,给予我们思维上的启迪和知识视野上的补充,在此向所有的作者致以真诚的敬意。

作为素质教育和艺术教育必需的一部艺术基础理论教材,虽经春夏秋冬,数次修改,但限于水平能力,书中定有不妥、欠周、疏漏、错误之处。为此,作者真心实意期待专家、师生、读者予以指正。

编者

2013年5月

目录

P e r f a c e

目 录

第一章 绪论1

第一节 艺术内涵界定1

- 一、艺术是高超技巧的结晶1
- 二、艺术是一种情感的凝定2
- 三、艺术是有规则的形式
系统2
- 四、艺术是现实生活的
审美化表达3

第二节 艺术存在缘由4

- 一、艺术——实现人类表达多种情
感需要的满足4
- 二、艺术——实现人类对现实缺乏
的想象性满足5

第三节 艺术功能透视6

- 一、审美认识功能7
- 二、审美教育功能9
- 三、审美娱乐功能11
- 四、美化生活功能12
- 五、社会组织功能13
- 六、艺术功能发挥的条件14

第四节 艺术教育之见15

- 一、美育与艺术教育15
- 二、艺术教育的目标与任务16
- 三、艺术教育的现实意义16

知识巩固17

学以致用18

名品推荐21

第二章 本质论22

第一节 艺术的社会本质22

- 一、艺术在社会中的位置22
- 二、艺术是特殊社会意识形态24
- 三、艺术与社会生活30

第二节 艺术的认识本质32

- 一、艺术认识世界的方式32
- 二、艺术形象特点34
- 三、艺术真实性38

第三节 艺术的审美本质42

- 一、艺术美与现实美42
- 二、审美本质探寻45
- 三、艺术审美特征48

知识巩固53

学以致用54

名品推荐56

第三章 历史论57

第一节 艺术起源57

- 一、艺术起源的几种学说57
- 二、艺术起源的多元决定论61

第二节 艺术发展61

- 一、艺术发展的形态流变61
- 二、艺术发展的他律性65
- 三、艺术发展的自律性69
- 四、民族艺术与世界艺术73

知识巩固	78
学以致用	79
名品推荐	81

第四章 门类论

第一节 艺术门类演变与划分	83
一、艺术门类演变	83
二、艺术门类划分	84
第二节 美术	85
一、绘画	85
二、雕塑	88
三、书法	90
四、建筑	94
五、摄影	98
第三节 音乐舞蹈	101
一、音乐	101
二、舞蹈	104
第四节 文学	106
一、诗歌	107
二、散文	107
三、小说	107
四、戏剧和影视文学	108
五、文学艺术特征	109
第五节 戏剧影视	109
一、戏剧	109
二、戏曲	110
三、电影	112
四、电视	115
第六节 其他艺术形式	116
一、曲艺	116
二、杂技	117
第七节 艺术门类之间的关系	118
一、艺术门类之间的区别	119
二、艺术门类之间的联系	119
三、艺术门类之间联系的方式	122
四、艺术门类之间联系的 有限性	122

知识巩固	123
学以致用	124
名品推荐	126

第五章 主体论

第一节 艺术家与创作主体	128
一、艺术家创作的主体性	128
二、艺术家创作的主体意识	129
第二节 艺术家与艺术创造	130
一、艺术创造的必要性与 必然性	130
二、艺术家的创造意识	132
第三节 艺术家与艺术创作条件	134
一、深厚的艺术修养	135
二、精湛的专业技能	135
三、广泛的其他修养	136
第四节 艺术家与创作 心理特征	138
一、艺术家的情感	138
二、艺术家的想象	139
三、艺术家的灵感	140
四、艺术家的直觉	142
五、艺术家的感知	142
六、艺术家的理性	143
第五节 艺术家的价值和地位	143
一、艺术家的价值	143
二、艺术家的地位	144
知识巩固	144
学以致用	145
名品推荐	147

第六章 创作论

第一节 艺术创作基本特点	148
一、艺术创作是一种创造活动	148
二、艺术创作主要是形象 思维活动	150

第二节 艺术创作过程	153	知识巩固	191
一、艺术创作过程实质	153	学以致用	192
二、艺术创作过程环节	155	名品推荐	194
三、艺术创作过程整体性	161		
第三节 艺术创作方法	162	第八章 接受论	195
一、现实主义	162	第一节 艺术传播	195
二、浪漫主义	164	一、艺术传播历史	195
知识巩固	167	二、艺术传播要素	196
学以致用	168	三、艺术传播方式	197
名品推荐	170	第二节 艺术鉴赏	197
第七章 作品论	171	一、艺术鉴赏性质	197
第一节 艺术作品构成	171	二、艺术鉴赏特点	198
一、艺术作品内容及与 形式的关系	171	三、艺术鉴赏过程	200
二、艺术作品形式及与 内容的关系	174	四、艺术鉴赏与艺术创作	206
三、艺术作品是内容与 形式的完美统一体	178	五、培养和提高艺术 鉴赏力的途径	207
第二节 艺术作品至境	179	第三节 艺术批评	209
一、典型	179	一、艺术批评历史	209
二、意境	182	二、艺术批评方法	210
第三节 艺术风格 艺术流派 艺术思潮	185	三、艺术批评作用	212
一、艺术风格	185	知识巩固	214
二、艺术流派	189	学以致用	215
三、艺术思潮	190	名品推荐	216
		主要参考文献	219
		配套资料索取说明	221

著名诗人歌德说：“一个人应该至少每天都要听一支动人的歌，读一首好诗，看一幅美的画，并且如果有可能还要说上几句明智的话。它们有如春风，滋润你的情怀；有如阳光，温暖你的心田；它们为你送上一份美好祝福，它们给你带来一份美丽心情；这就是艺术的魅力。人类离不开艺术，人类需要艺术。”

第一节 艺术内涵界定

“艺术”一词，古已有之。在人类历史早期，无论在东方还是在西方，“艺术”不约而同地泛指当时人们所掌握的各类技艺。随着人类历史的发展，艺术的内涵逐步并且最终被确定下来。但是，对艺术内涵的界定仍然是纷繁多样的，界定的角度也是多种多样的。仅俄国作家列夫·托尔斯泰在《艺术是什么》一书中，就列举了有关艺术的几十种定义。此外，还有众多的美学家、史学家、艺术理论家也对艺术的内涵作了种种的界定。据不完全统计，迄今为止，对艺术的定义已有上百种。

面对各式各样的艺术定义，我们应该看到每种定义，都具有一定的道理。如《辞海》对艺术的解释：人类以情感和想象为特性的把握世界的一种特殊方式。即通过审美创造活动再现现实和表现情感理想，在想象中实现审美主体和审美客体的互相转化。《现代汉语词典》对艺术的解释：艺术是用形象来反映现实，但比现实有典型性的社会意识形态。《辞海·文学分册》对艺术的解释：艺术是通过塑造形象具体地反映社会生活，表现作者思想感情的一种社会意识形态。以上种种不同的诠释，从不同角度揭示了艺术的内涵，拓展了人们对艺术内涵的立体式的认识。

《艺术概论》在高等院校或在高等艺术院校，不管是作为一门选修课，还是作为一门基础必修课，进行艺术理论的学习，其前提和基础是必须明确艺术的内涵。在这里，就艺术的内涵，作出以下几个方面的诠释。

一、艺术是高超技巧的结晶

在人们的日常生活中，常常听到“匠”的称呼，当代著名作家王朔把从事文字创作的人称作“码字匠”。“匠”与艺术家共同从事艺术活动，但他们与艺术家有什么区别呢？

“匠”与艺术家的区别有很多，其中一个很重要的区别就在于技巧的优劣和高低。有一位德国美学家说：“掌握技术是创造一个艺术作品不可缺少的条件。在每一个时代，真正的艺术家都能够意识到，技术能力以及用于自我表现的那些技术手段的准备对于创造一个艺术作品来说是多么的不可缺少。”^①对艺术家而言，他们拥有的是高超技巧，高超技巧在艺术作品中必然呈现美的形象。20世纪30年代，鲁迅先生在上海中华艺术大学讲演时，指出米勒的代表画作《拾穗》整个画面色彩柔和，

^① 莫里茨·盖格尔《艺术的意味》，华夏出版社1999年版，第43页。

构图平稳，具备了感人至深的力量，这才是美的艺术形象。然而，这一美的艺术形象离不开画家的高超技巧。

在文艺复兴早期，意大利有一位画家名叫乔托，当时，流传着乔托技艺高超的传说：乔托在一面墙壁或一道栅栏上画一只羊或狗，那个地方就像发生了奇迹似的马上变得生机勃勃。有一次，乔托在他师傅画的一张肖像画的鼻子上画了只苍蝇，他师傅回来看到这只苍蝇还去赶。乔托正是以其高超的画技，成为当时意大利很有影响的画家。翻开艺术史册，古今中外的很多的艺术作品展现于面前，贝多芬的音乐、伦勃朗的绘画、李白的诗歌、曹雪芹的小说、徐悲鸿的绘画等，它们为什么会成为不朽的艺术作品？这其中很重要的原因就是这些作品美的形象沁人心脾，感人肺腑，这些作品是艺术家们的高超技巧的结晶。可以说，高超的技巧是作为艺术家必不可少的条件。

二、艺术是一种情感的凝定

《忆秦娥·箫声咽》据说为唐代诗仙李白所作^①：

箫声咽，秦娥梦断秦楼月。秦楼月，年年柳色，霸陵伤别。

乐游原上清秋节，咸阳古道音尘绝。音尘绝，西风残照，汉家陵阙。

这首词上半阙是写古人伤感离别的情感，下半阙表达的是诗人在残阳夕照中登临怀古的感情，整首词表达了诗人怀念远人，伤古怀今的忧郁情怀。清代著名学者王国维评论这首词时说：“太白纯以气象胜。‘西风残照，汉家陵阙’寥寥八字，遂关千古登临之口。”^②王国维认为，李白在夕阳残照中登临怀古时表达出了千古以来人们登临怀古时的共同感受，这就是这首词为什么能够打动人的重要原因之一。

艺术是艺术家情感的凝定，在艺术作品中，艺术家凝定的情感来自于艺术家个体的情感。但这一情感不是纯粹的个体情感，不是琐碎、卑微、境界低下的个体情感，而是人类普遍共有的情感。当然，普遍共有的情感的范围是不同的，有的是大多数人所共有的，有的是少数人所共有的，有的甚至是极少数人所共有的。因此，艺术家在创作中凝定在艺术作品中的情感是其个体的特殊情感和人类集体的普遍的共同情感的聚合，艺术创作是一种创作者的个体情感和人类的普遍共同情感的交融。

古今中外，在艺术作品中，尤其是伟大的艺术作品中，艺术家在表达个人自身的感情的同时，也表达了人类共有的情感。这种情感深刻而鲜明，丰富而鲜活，在共性中彰显个性，在普遍中表现特殊。而艺术作品正是因为有这种情感的凝定，才具有震撼人心的力量，才打动和感染了各个时代、各个民族、各个阶级的不同欣赏者。

三、艺术是有规则的形式系统

有人把现实世界比喻为声音或音响世界，这确实是有道理的。在日常生活中，人类被多种纷乱的声音所包围，汽车的轰鸣声、人的喧哗声、鸟兽虫鸣声、风吹雨打声……各种各样的声音交汇融和而作用于人们的心灵，往往令人烦躁不安、心神不定。然而，同样是由多种声音组合而成的音乐作用于人时，却让人感到优美动听，并且使人们的心灵或被打动或被感染，或被震撼。这是为什么？探究原因，就在于日常生活中的各种声音往往都是杂乱无章、没有规则的，它们往往都以偶尔降临或突然袭击的方式让人们受到震动惊恐，它们干扰人们宁静平和的生活，在人们的心灵和感觉中形

^① 《忆秦娥·箫声咽》是否为李白所作，一直存在争论，本书不做探讨。

^② 王国维《人间词话》卷上，人民文学出版社1960年版，第194页。

成一种不和谐感。这种种声音由于它们的杂乱不规则，偶然性或突发性与人们心灵的不相和谐，因而不具备表达人类思想情感的文化意义。

音乐，作为一种艺术形式，它是将声音的多种属性，如声音的高低、长短、快慢等按照一定的规则进行排列组织而形成旋律。这些按照一定的规则组织的声音以一种优美和谐或高亢和谐或忧愤和谐的旋律来表达人们一定的思想情感，因而成为一种有意味的形式。著名的小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》（见图 1.1）传颂民间，家喻户晓。然而，“梁祝一曲流传千古，是你如泣如诉的苦。”在协奏曲中，虽然提琴模仿人悲恸欲绝的哭泣声，锣鼓模仿雷鸣声，却十分凄美动听，令人感动心怀。这是因为乐曲把现实中的不和谐声音按照一定的规则组织成优美和谐的旋律，来表达出特定的思想情感，这些声音已成为具有意味的优美化的表达形式。因此，《梁祝》成为人们百听不厌的一部经典音乐作品。

图 1.1 《梁祝》小提琴协奏曲 陈钢 何占豪

绘画的形式因素包括色彩、线条、体面、明暗等，但是并非色、线、形等形式因素的任何随意排列组合就能成为绘画艺术。只有将这些形式因素按照一定规则排列组合，构成有意味的形式，才能够感人，才能够引发人们的审美情感，这才是绘画艺术作品，这才能成为绘画艺术。现代主义美术流派在形式上看起来无序可循，但从中无不有规则存在，无不通过大胆想象来表现丰富的意味。事实上，不仅音乐、绘画，其他所有的艺术门类，如文学、戏剧、舞蹈、影视等，也都具有一定的规则形式，也都是表达情感和意义的有意味的规则形式系统。

四、艺术是现实生活的审美化表达

在现实生活中，任何人都必须与赖以生存的社会建立各种各样的关系，并且在各种关系中不可避免地产生兴奋、喜悦、快乐，痛苦、悲哀、愤怒等不同感情。例如，一个人在现实生活中，当其失去亲人，其情状痛不欲生，痛苦不堪；当其苦苦思念亲人，其情状忧思、伤感、苦楚。然而，这一特定的现实关系通过艺术表达出来，人们从艺术中观赏到的痛苦情感的表达都是一种审美化的形象，这一审美化形象使人们体味到创作者予以其中的痛苦情感，在产生出同情怜悯的同时，还获得一种审美的愉悦。

现实生活中真、假、美、恶、丑同在，酸、甜、苦、辣、咸俱全。而艺术能把现实生活中存在的种种关系所产生的复杂真实的各种情感转化为审美化的艺术形象，这对欣赏者来说，现实的各种情感由于这种审美化的表达而变得悦目赏心，悦耳怡神，欣赏者获得了审美享受，丰富了生活情趣，提升了精神境界。对创作者来说，真实复杂的情感通过宣泄而得到缓解，而且真实的种种情感由于这种审美化的艺术形象的表达而得到了世人的认同，获得了永恒的价值。

印度闻名于世的建筑泰姬陵，是印度古代一位叫沙扎汗的皇帝为皇后莫姆泰姬所建。由于莫姆泰姬不幸死于分娩，沙扎汗皇帝十分悲痛，为了表达失去妻子的悲伤之情和对妻子的刻骨铭心的思念，沙扎汗皇帝决定建造一座宏伟壮丽的泰姬陵。印度著名诗人泰戈尔在《泰姬陵》一诗中描写到，沙扎汗建造泰姬陵就是借助于这一审美化形象来表达他失去皇后的痛苦和对皇后的思念。

清代作家刘鹗将中国古代许多伟大的艺术创作比作艺术家的哭泣，他说：“《离骚》为屈大夫之

哭泣,《庄子》为蒙叟之哭泣,《史记》为太史公之哭泣,《草堂诗集》为杜工部之哭泣,李后主以词哭,八大山人以画哭,王实甫寄哭泣于《西厢》,曹雪芹寄哭泣于《红楼梦》。”^①在刘鹗看来,屈原的赋、杜甫的诗、李后主的词、八大山人的画、王实甫的戏剧、曹雪芹的小说都是把现实的痛苦转化成一种审美化的艺术形象,将真实的痛苦以审美化的艺术形象表达出来,因而,他们的这种“哭泣”方式“其力甚劲,其行乃弥远也”。由此可见,艺术都是对现实生活的审美化的表达。

通过以上四个方面的论述,给艺术的内涵如下界定:艺术凝结着艺术家高超的技巧和思想情感,艺术是艺术家以一定规则的形式将现实生活转化为审美化形象的表达方式。

第二节 艺术存在缘由

艺术是为人类所创造和所独有,也是为人类而存在。正因如此,德国伟大的诗人、美学家席勒这样赞美艺术:

论勤奋你不及蜜蜂,
论敏捷你更像一个蠕虫,
论智慧你又低于高级的生物,
可是人类啊!
你却独占艺术!

艺术是人类特有的,是人类有史以来始终与人类社会活动相伴随,并且成为人类社会活动不可分割的有机组成部分。

艺术在人类文明世世代代繁衍传承中始终占据着显著而重要的地位。从茹毛饮血、刀耕火种的原始先民的狩猎舞,到科学技术高度发达社会下当代人的卡拉ok;从穷乡僻壤、目不识丁的山野牧人的原生态歌唱,到繁华锦绣的现代都市饱学之士的琴棋书画;从如初升太阳的幼儿呀呀学语,到几近黄昏夕阳西下的白发老人的载歌载舞,可以说,凡是有人群的地方就有艺术,艺术无时不在,无处不在。艺术已经融入并且成为人类生命的血液,对艺术的需求和渴望已经成为人类生活的向往和追求,艺术已是人类社会生活不可或缺的重要组成部分。然而,人类为什么这样热衷于艺术?也就是说,人类为什么需要艺术?艺术存在的缘由是什么?对这些问题有多种多样的解释,在此,仅从个人认识的角度主要从以下两个方面加以阐释。

一、艺术——实现人类表达多种情感需要的满足

说到艺术,人们自然而然地会联想到绘画、音乐、舞蹈、文学、戏剧、影视等多种艺术样式。这些艺术样式从产生到成长一直与人类相伴随,并且在产生成长的过程中无不与人类情感(个体情感和集体情感的融合)紧密相连。从西班牙阿尔塔米拉洞穴中纷繁的原始壁画到青海大通孙家寨出土的新石器时代生机勃勃的舞蹈纹彩陶盆;从原始诗歌的《弹歌》(“断竹、续竹、飞土、逐肉”)到诗、歌、舞的“三位一体”,“三人操牛尾,投足以歌人阕”(《吕氏春秋·古乐篇》)的“葛天氏之乐”;从大气磅礴、扣人心弦、动人心魄的《命运交响曲》到以变形、夸张的艺术手法深刻地表达了人类的良知与人类和平美好愿望的《格尔尼卡》……这些丰富多彩的艺术都始终凝聚并表现着人类的情感。

^① 刘鹗《老残游记自序》,引自郭绍虞《中国历代文论选》第四册,上海古籍出版社1980年版,第300页。

现代画家凡·高的画作仅是一双农鞋，但德国哲学家海德格尔对《农鞋》（见图 1.2）有一个经典的解释，他说：“从农鞋磨损的内部那黑洞洞的敞口中，劳动者艰辛的步履显现出来。那硬邦邦、沉甸甸的破旧农鞋里，聚集着他在寒风料峭中，迈动在一望无际永远单调的田垄上步履的坚韧和滞缓。在这双农鞋里，回响着大地无声的召唤，成熟谷物宁静的馈赠及其在冬野的休闲荒漠中无法阐释的冬冥。这器具聚集着对面包稳固性无怨无艾的焦虑，以及那再次战胜了贫困的无言的喜悦，隐含着分娩时阵痛的哆嗦和死亡逼近的战栗”。^①海德格尔这一真切的解释，饱含着这双农鞋所凝聚的情感，这凝聚的情感就是农民劳作的艰辛与沉重，农民对粮食收成的焦虑与喜悦，农民对生活的希望与恐惧。歌曲《松花江上》（张寒晖）真实地表达了抗战初期东北人民“有家不能归，有仇不能报”的悲愤情感，彰显出当时东北人民悲痛而愤懑的强烈情感。

图 1.2 《农鞋》凡·高

古往今来，无论是以再现生活为特点的绘画、雕塑、摄影等艺术，还是以表现情感为特点的音乐、舞蹈等艺术，形式多种，形态各异的艺术作

品存在的价值就在于它们凝聚人类的欢乐、喜悦、忧愁、悲伤、痛苦、焦虑、希望、理想等情感，因而与人类的内心情感相契合，与人类内心情感的需求相契合，它们成为人类予以倾吐，或予以寄托，或予以追求的情感家园，它们已经融入人类的生命，已经是人类生存的不可或缺的组成部分，与人类的生活密切联系在一起。

艺术家们把自身的情感和人类集体的情感相融合，通过绘画、音乐、舞蹈、文学、戏剧、影视等艺术形式表达出来，人类就可以从这些艺术中找到多种情感的需求。不仅如此，人类也可以从这些凝聚着人类情感的多种艺术中观照和体验自己的情感表达，在使自身的情感得到宣泄和缓解的同时，也使自身的情感境界得到升华。这就是人类需要艺术的第一个理由。

二、艺术——实现人类对现实缺乏的想象性满足

中国现代文学家鲁迅在代表作《阿 Q 正传》里塑造了阿 Q 这一典型人物形象。阿 Q 所以典型是因为其鲜明个性的形象中蕴含着某一精神实质，这一精神实质就是精神胜利法。由于阿 Q 在未庄无法避开未庄人对他的嘲笑、讥讽和欺凌这一现实境况，再加上自身具有软弱、无能、欺软怕硬、爱慕虚荣等缺点，这些决定了阿 Q 在现实中难以取得实际上的胜利，而阿 Q 要快乐地生存下去唯一的办法就是以精神上的自我安慰和陶醉去超越他所面对的种种现实困境，这就是阿 Q 的精神胜利法。阿 Q 用精神胜利法去建立他的自尊，去蔑视社会的歧视和凌辱。因此，阿 Q 又永远是满足的、快乐的。

其实在现实生活中，很多人身上都不同程度有着阿 Q 精神的因素及其变种，每个人都是生活于不同境况中的阿 Q。因为个体的现实需要和满足之间都会有一定的距离，并且每个人都生活在“需要—缺乏—满足—新的需要”这种无尽循环的矛盾境况中。一个愿望满足了又必然会产生新的更大或更多的愿望，但如果时时处处都想让自己的愿望得到实际的满足，这不仅是自己的一厢情愿，而

^① 海德格尔著，彭富春译《诗·语言·思》，文化艺术出版社 1991 年版，第 35 页。

且这种要求会使个人陷入痛苦烦恼之中。因此,就需要用一种方式来想象性地满足和实现自我的需要和愿望,以达到从心理上去超越、去面对现实中种种无法满足的需求和愿望的目的。

在人类艺术史的发展历程中,几乎所有艺术作品都能让每个人以想象性的方式去实现现实中无法得到满足的愿望,以心理上的满足方式去摆脱现实的窘境,让每个人在想象中暂时忘却现实的困扰和苦楚。著名文学家曹雪芹在家道衰败、生活困苦之时,以想象性的方式描绘了一个“花柳繁华之地,温柔富贵之乡”的美好世界,以此寄托他的美好愿望。一些倾心相爱却不能相聚的有情常以“两情若是长久时,又岂在朝朝暮暮”“但愿人长久,千里共婵娟”等词句去抚慰相思离别的心灵之苦,获得一种心理上的慰藉。而且在现实中,我们还看到这样一种现象,封闭落后的贫穷乡村,人们看戏或看电影就如同过节一样,这说明他们的心里很需要精神娱乐的慰藉,他们很需要以想象性的方式在艺术中得到快乐和欢愉。

的确,在现实中,每个人无法时时处处都获得实际上的满足,每个人都有无法逃避的困顿和苦恼,而艺术就是一剂缓解痛苦、安抚痛苦灵魂的良药,它能让每个人在想象中去摆脱现实中的缺乏和苦难,因此,每个人都渴求艺术,人人需要艺术。这就是人类需要艺术的第二个理由。

第三节 艺术功能透视

在人类社会漫长的历史进程中,因为艺术的介入,人类才拥有万紫千红的美好生活,才能拥抱流光溢彩的大千世界。五光十色绚丽多姿的艺术,作用于人类的精神世界,滋润着人类干涸的心田,抚慰着人类受伤的心灵,关爱人类的成长过程,激励人类攀登高峰。而且,艺术还点缀装饰美化人类的物质世界,把人类的物质世界打扮得更加光鲜夺目分外美丽。

艺术在人类社会承担着特殊的使命,具有独特的价值和不可替代的功效。

有一则故事,生动地讲述了艺术的奇妙功能。在古代日本,有一个笛手,有一年秋天,他外出演出,在回家的途中,船靠濑户内海的一个港口。到半夜之时来了一只海盗船,暴徒们手执利刀,跳上他所乘坐的船。面对突然袭来的海盗,船上的人只能坐以待毙。笛手见状,对海盗说:“请让我在死前吹奏一首曲子,那我就死而无憾了。”海盗头目听后好奇地说:“临到死的人还有这般雅兴吹笛,好吧!我们就先听一首曲子,然后再送你归天吧!”笛声吹响了,悠扬动听,笛声唤起了人们内心的美好情感,荡涤着人们内心的尘埃污垢,有的海盗不知不觉沉醉于迷人动听的乐曲之中,有的海盗感动地流下了泪水。海盗头目说:“听到这样美妙动听的音乐,我们手中的刀还能砍得下去吗?大家回去吧。”海盗们纷纷跳回自己的船离开了。笛手的一首曲子拯救了整船人的生命。

艺术实现功能有其自身的特点和途径。它是通过对人的意识的潜移默化的影响而实现其功能的,艺术先对人的意识产生影响和渗透,然后再影响作用于社会现实。也就是说,它们不是直接改造社会现实,而是通过对人的精神的熏陶感染,对人的意识的改变进而作用影响于社会的现实活动中,这是艺术实现其功能的必经途径。通过这一途径去实现艺术功能既不能急功近利,也不能立竿见影,而是潜移默化,这就是艺术实现功能的特点。

鲁迅先生指出:“文艺的功能在于‘移人性情’,涵养人的‘神思’。”^①指的就是艺术功能的特点。我国有一位著名的体操运动员,他在体操训练中有急躁的毛病,为此,他曾拜一位青年画家为师学画竹。屏声静气,悬臂运笔,刚柔相济,张弛有度,习画后的他,急躁的毛病得到很大改正。由此,

^① 《鲁迅全集》第1卷,人民文学出版社1956年版,第203页。

艺术功能的特点从中略见一斑。

中外一些思想家、美学家都从各自的角度研究论述艺术的功能。例如,前苏联的著名美学家斯托洛维奇在《审美价值的本质》一书中指出艺术的功用有十四种,即启迪功用、交际功用、社会组织功用、社会化的功用、教育功用、启蒙功用、认识功用、预测功用、评价功用、暗示功用、净化功用、补偿功用、享乐功用、娱乐功用。此外,还有多种的艺术功能提法。在这里,从艺术对社会、自然、人类所产生的一些带有普遍性的重要功能上做以具体论述。

一、审美认识功能

审美认识功能主要是指人们在艺术鉴赏活动中,更加深刻地认识社会,认识历史,认识自然,认识人生。

人类对社会、历史、自然、人生及对各种事物的认识,除了依靠自身的阅历和体验外,还需要借助于科学和艺术。但科学和艺术帮助人们实现认识的途径截然不同。以历史学和艺术做以比较:武则天是人们所熟悉的中国古代历史上的唯一一个女皇帝,对武则天这个人物,历史著作这样表述:一面用谋略夺取唐朝的政权,一面用政治维系既得的地位。她的政治才能主要表现在坚执刑赏大权,用各种不同类型的人为自己效力。^①这段文字表述精炼、精准、精确,人们通过阅读自然对武则天形成一种判断性的认识。同样是武则天,电视剧如《武则天》《大明宫词》(见图 1.3)等剧主要依赖具体、生动、鲜活的人物形象,通过跌宕起伏的情节和接连不断的事件,让人看到她的精于谋算,攻于心计,一步一步地篡权得逞直至登上皇位,在位期间,她施展用人用权之道来治理国家等。从上述可见,历史科学通过概括总结式的概念使人们直接获得理性认识;艺术是借助鲜明、生动、真实、具体的形象让人们从中获取理性认识,也就是说,艺术的认识是将深刻的理性内容通过个别的感性形象展现出来的,而且,艺术的认识是以真实反映生活为前提。

图 1.3 《大明宫词》剧照

历史上,很多的思想家、革命导师和艺术家都很重视艺术的认识功能。早在先秦时期,孔子就说:“《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨;迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。”^②“可以观”即指出文学具有认识社会历史的功能,“多识于鸟兽草木之名”指文学具有认识自然事物的功能。马克思评价狄更斯·萨克雷的作品:“在自己的卓越地描写生动的书籍中向世界揭示的政治和社会真理,比一切职业政客、评论家和道德家加在一起所揭示的还要多。”^③恩格斯在谈到巴尔扎克的《人间喜剧》时,认为从中所学到的东西,“比从当时所有职业的历史学家、经济学家和统计学家那里学到的全部东西还要多。”^④列宁把列夫·托尔斯泰的小说当成“俄国革命的镜子。”因为他的作品

① 《中国通史·第三册》人民出版社 1972 年版,第 463 页。

② 《中国美学史资料选编》上册,中华书局 1980 年版,第 14 页。

③ 《马克思恩格斯全集》第 10 卷,人民出版社 1975 年版,第 686 页

④ 《马克思恩格斯选集》第 4 卷,人民出版社 1972 年版,第 463 页。

深刻地表现了“俄国千百万农民在俄国资产阶级革命快要到来的时候的思想和情绪。”^①艺术的认识功能不仅存在于文学中，也存在于其他艺术形式中。

晋朝文论家陆机说：“宣物莫大于言，存形莫善于画。”^②绘画和雕塑在照相技术和电子媒体技术产生以前，其作用之一就是记录历史，因此成为“象形的史书”。北宋张择端《清明上河图》全景式再现出当时社会的历史风貌、风俗习惯，成为历史学家、社会学家、民俗学家认识研究北宋社会历史风俗的生动教材。敦煌石窟艺术让人们比较全面地认识从十六国到宋、元时期各个时代的社会政治、经济、军事、文化、宗教、民族生活的状况。建筑虽然不直接状物写形，但以象征的方式忠实地承载着民族文化的记忆。法国文学家雨果写道：一座大教堂“是人民的贮存，是世纪的积累，是人类社会不断蒸发而剩下的积淀。每一时间的波浪都增加着它的砂层，每一代人都在这个建筑物上堆积沉淀。”^③建筑成为人们了解认识历史的一个有效载体。因此，西方人形象地称建筑为“石头的史书”。

影视艺术在实现人们认识自然上显现出独特的魅力。如，电视节目《探索发现》、《走进科学》、《科技之光》等，以其富有感染力的形象传播普及大到广袤的宇宙天体，小到细微具体物质的自然知识，满足了人们认识神奇的自然世界的需求。

音乐与其他艺术相比较，其认识功能具有其特殊性。音乐尤其是那些纯粹由旋律、节奏等构成的交响乐、协奏曲、独奏曲等作品，它们并不描写具体的人物、事件，不表达具体的语言和行动，没有可视可现的形象，仅是抒发了某种感情，而且这种感情是具有一定时代的特征和一种情绪的趋向。它们作用于欣赏者，能使人的心灵受到润泽和感动，使人们从情感中滋生出对某些方面的认识。例如，陈钢、何占豪的小提琴协奏曲《梁祝》以其高雅优美、柔肠百结的音乐旋律拨动人的心弦，使人们认识真挚美好爱情的同时，激发人们对于美好动人的，坚贞不渝的爱情的向往和追求。刘天华的二胡独奏曲《光明行》以音乐的旋律倾吐当时中国知识分子苦闷、彷徨、迷惘的复杂心绪，从而表达出他们在艰难曲折中对光明前途的追求。人们在欣赏者乐时，就是从其中流淌的情感和渲染的气氛中认识到了当时的时代精神特征。

音乐中的歌曲，由于有确切语义的歌词介入，给予人们的认识就较为清晰、明确。《我爱你·中国》，迷人悦耳的曲调和优美的词句珠联璧合，让人们从中产生出更加热爱伟大祖国的强烈情感。抗战时期以《大刀进行曲》为代表的一系列歌曲道出了人们对日本帝国主义侵略的仇恨和控诉，使人们真切地认识到当时民族危难的深重和人民对日帝的无比痛恨。可以说，音乐的认识功能在帮助人们认识时代精神和人们内心世界方面具有特殊的功效。应该看到，有些音乐作品还可以帮助人们认识某些具体的生活现象。如人们聆听贺绿汀的钢琴曲《牧童短笛》，脑海中就会浮现这样一幅美丽图画：一个吹奏笛子的可爱活泼的牧童，骑在牛背上，悠扬的笛声，淡淡的烟雾，翠绿青草，所有的景象萦绕在一起，如诗如画。音乐的认识功能由于欣赏者的阅历、知识、经验、修养的不同而显现认识深浅不一的区别。如要达到较深较高的欣赏水平，需要具有会欣赏音乐的耳朵，需要加强培养提高音乐艺术修养。

应该看到，艺术的审美认识功能在认识自然上比不上自然科学，在认识社会、历史上赶不上社会学，历史学。因此，不能夸大或抬高艺术的审美认识功能。

① 《马克思、恩格斯、列宁、斯大林论文艺》，人民文学出版社 1953 年版，第 8 页。

② 唐·张彦远《历代名画记·卷一·叙画之源流》云：“陆士衡云：……宣物莫大于言，存形莫善于画。”

③ 雨果在《巴黎圣母院》中说的一段话。

二、审美教育功能

审美教育功能主要是指人们在艺术鉴赏活动中,受到真、善、美的感染和熏陶,情感得到宣泄,心灵得到净化,思想得到启迪,认识得到提高,情操得到陶冶,行为得到调整,从而树立正确的世界观、人生观、价值观。

艺术的审美教育功能不同于思想道德教育,也不同于其他科学教育,它是具有美学的意义和艺术的魅力。它是通过艺术作品中的情感力量,通过艺术作品中正确而鲜明的审美态度、审美认识、审美评价、审美理想、审美追求,让欣赏者从中受到教育。

(一) 审美教育功能的有关论述

审美教育功能很早就被中国古代的思想家、教育家、艺术家所重视,因而多有论述。孔子提出“兴于《诗》,立于礼,成于乐”^①的“礼乐相济”的儒家艺术教育思想。而且,孔子曾用绘画比喻礼,用雕刻比喻教育,用诗和音乐来比喻政治理想,希望以艺术的手段,通过诗教和乐教达到他“克己复礼”的政治目的。谢赫在其画论古《画品录》中开篇就说“图绘者,莫不明劝诫,著升沉,千载寂寥,披图可鉴”。这是说,艺术具有劝善的作用。在西方,古希腊时期的柏拉图就强调美育和德育的结合,他的弟子亚里士多德也重视艺术教育功能,并且认为理想的人应在理智、情感、欲望等方面得到全面和谐的发展,艺术功能也应表现为教育、净化、宣泄的全面实现。综上所述,审美教育功能的思想理论,在中国和西方都延续了 2000 多年,具有重大而深远的影响。

(二) 审美教育功能的特点

艺术的审美教育功能的实现,有其自身的特点。

1. 艺术的教育来自情感的驱动

艺术家在作品中灌注了浓郁的真情实感,使人受到强烈的感染熏陶。在这强大的情感力的震撼下,欣赏者自愿自觉地受到教育。

如乌兰塔娜导演的电影《暖春》中,他——爷爷(见图 1.4),历经了两次人生的抉择:一次是在 30 多年前,从麦秸地里捡回了宝柱,为了一个幼小的生命,他牺牲了个人的幸福,终身未娶,将宝柱抚养长大;一次是在 30 多年后,他再次收养了孤儿小花,却遭到了不明自己身世的宝柱的不解和儿媳的埋怨。然而,他却坚守着自己的信念,无怨无悔,忍辱负重,默默付出:带小花赶集,给她买鞋,给她做纸风车,给她缝补衣服,为她上山砍柳条编筐卖钱,让她上学读书,给她做铅笔盒……爷爷用爱滋润小花,感染小花,毕业后成为乡村教师的小花这样倾诉衷肠:因为这里有着我抹不去的记忆,和我血色的童年,有过我太多的笑和眼泪。是爱让我成长也让我明白,生活中不只有血是浓的。我会用一生的时间来回报养育过我的这片土地。

他——爷爷,让人看到了人世间的浓情深爱,看到了平凡朴实而高尚可贵的品格,看到了普通人那颗淳朴而善良的心,看到了社会生活中虽渺小却又非常伟大的光辉形象。诚如威廉·福克纳所说的,“人类之所以永存,不在于万物之中唯有他可以连绵不绝地发出声音,而在于他有灵魂,有一种同情、奉献和忍耐的精神。”《暖春》让所有人流下了感动的泪水,身心无不受到触动和教育,这就是他——爷爷强大的艺术魅力。

^① 转引自《中国美学史资料选编》上册,中华书局 1980 年版,第 12 页。

图 1.4 《暖春》剧照

2. 艺术的教育在潜移默化中完成

艺术的教育，常常是在毫无强制的情况下，潜移默化地让人不知不觉地受到美的感染熏陶，使其心灵得到净化，行为得到调整。美国作家欧·亨利的小说《警察与赞美诗》讲述了这样一个故事：冬天来了，饥寒交迫的流浪汉苏比想到监狱过冬。为此，他想尽一切办法做些坏事希望警察把他关进监狱，但都没能达到目的。万般无奈的苏比只好四处游荡，当他走近一座教堂时，教堂里传出的音乐和唱诗班的歌声吸引了他，听着这般美妙的音乐，苏比瞬间被深深地感动了，流下了眼泪，他觉得以往的行为和生活十分无聊和荒唐，决心从今以后好好做人……从这里，我们可以看到苏比没有受到外在的、强迫的压力，是美的音乐使其灵魂悄然发生了变化。可以说，艺术教育的潜移默化犹如和风细雨而又润物无声。

3. 艺术的教育在“寓教于乐”实现

艺术的教育不仅仅着眼于“教育”，而是将教育融于娱乐之中，即“寓教于乐”。对艺术教育的这种特点，古往今来的思想家、教育家、艺术家、伟人都十分重视。我国古代教育思想家很重视艺术道德修养的作用。孔子以“礼乐相济”的思想创立我国最早的教育体系。“礼”指一种行为的规范和制度，而“乐”是陶冶人的性情和德性的艺术，通过艺术，把道德的境界和审美的境界统一起来。文学家鲁迅说：“美术可以辅翼道德。美术之目的，虽与道德不尽符，然其力足以渊邃人之性情，崇高人之好尚，亦可辅道德以为治。物质文明，日益曼衍，人情因亦日趋肤浅：今以此优美而崇大之，则高洁之情独存，邪秽之念不作，不待惩劝，而国人安。”^①周恩来总理曾说：“……群众看戏，看电影是要从中得到娱乐和休息，你通过典型化的表演，教育寓于其中，寓于娱乐之中。”^②2000多年前，古罗马的诗论家贺拉修斯曾把“寓教于乐”作为一条艺术的法则提出来：“诗人的愿望应该是给益处和乐趣，他写的东西应该给人以快感，同时对生活有帮助，……寓教于乐，既劝谕读者，又使他喜爱，才能符合众望。”^③

相声、漫画、讽刺诗、讽刺喜剧，由于它们着重予以揭露丑恶事物或予以匡正人们生活中的种种弊病，在带给人们欢声笑语的同时，给人以深刻的教育。20世纪70年代享誉全国的沈阳相声《假大空》，至今仍留存在人们的记忆中。寓教于乐中所获得的这种“乐”的突出表现为“快感”特征，

① 《鲁迅论美术》，人民美术出版社1982年版，第3页。

② 《周恩来论文艺》，人民出版社1979年版，第92页。

③ 《文艺理论译丛》第2期，人民文学出版社1958年版，第63页。