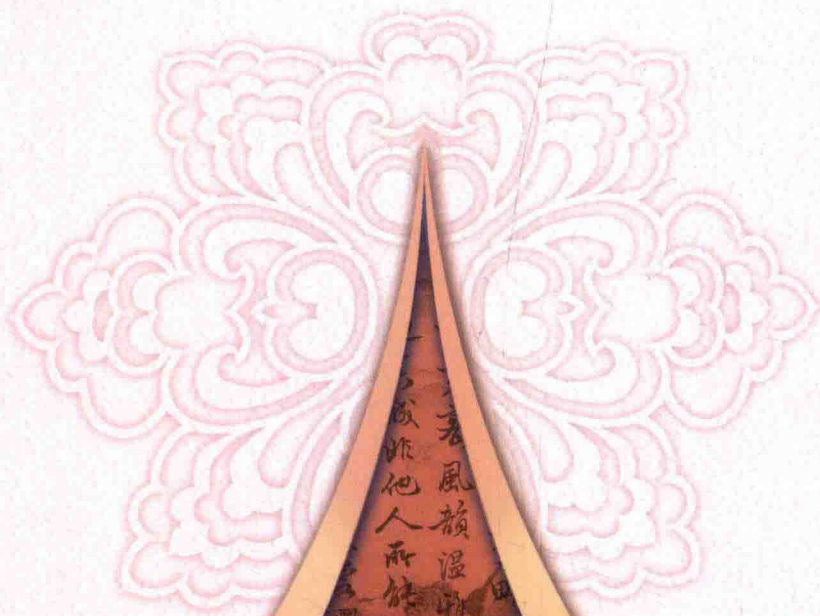

大学生通识精品系列教材

艺术欣赏

主编 张莉

風韻溫雅
非他人所能到

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

大学生通识精品系列教材

艺术欣赏

主编 张 莉

参编 (按姓氏拼音排序)

范海兰 傅梦巧 洪 亮

刘海平 芦 晨 罗 弦

苗玉红 唐灿灿 万 萍

张 莉 张 楠

西安交通大学出版社
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

艺术欣赏 / 张莉主编. —西安:西安交通大学出版社, 2018. 10(2019. 4 重印)
ISBN 978-7-5693-0931-7

I. ①艺… II. ①张… III. ①艺术-鉴赏-高等学校-教材 IV. ①J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 240208 号

书 名 艺术欣赏
主 编 张 莉
责任编辑 维海宁

出版发行 西安交通大学出版社
(西安市兴庆南路 10 号 邮政编码 710049)
网 址 <http://www.xjtupress.com>
电 话 (029)82668357 82667874(发行中心)
(029)82668315(总编办)
传 真 (029)82668280
印 刷 北京虎彩文化传播有限公司

开 本 720 mm×1000 mm 1/16 印张 24 字数 379 千字
版次印次 2018 年 12 月第 1 版 2019 年 4 月第 2 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5693-0931-7
定 价 55.00 元

读者购书、书店添货或发现印装质量问题,请与本社发行中心联系调换。

订购热线 (029)82665248 (029)82665249

投稿热线 (029)82668525 (029)82665371

电子信箱 xjtu_rw@163.com

版权所有 侵权必究

作者简介：

张莉，女，1980年出生，湖北宜昌人，副教授，硕士生导师，中国艺术研究院博士，北京师范大学珠海分校艺术与传播学院院长助理。2006年毕业于武汉大学艺术学系戏剧戏曲学专业，获文学硕士学位；2016年毕业于中国艺术研究院研究生院戏剧与影视学专业，获艺术学博士学位。现已在《湖南大学学报》《湘潭大学学报》《编辑之友》《中华戏曲》《中国出版》《名作欣赏》及《山花》等核心期刊发表学术论文10多篇，出版专著《中国喜剧发展研究：1978-2018》，主持省级项目1项，参与国家级社科基金项目1项，省级科研项目5项，校级项目3项；参编“十二五职业教育国家规划教材”1部。

前 言

在全球化和知识经济的时代背景下，习近平总书记曾提出全国高校必须紧紧围绕立德树人的根本任务，“全面、深入贯彻党的教育方针，努力培养和造就德智体美全面发展的中国特色社会主义事业的建设者和接班人”。在这一指导思想下，教育部和国务院分别下发了《教育部关于全面加强艺术教育的若干意见》（教体艺[2014]1号）和《国务院办公厅关于全面加强和改进学校美育工作的意见》（国办发[2015]71号）等多个文件，明确要求普通高校要面向全体学生开设公共艺术课程，让美育教育深入大学生的知识理论体系。

艺术教育在“立德树人”，提升大学生人文素养和审美认知，促进大学生理想人格形成，激发他们的求知欲与创新精神等方面具有不可替代的作用。它能以真善美净化人的心灵，帮助人们用审美的眼光看待自己的生活、学习、工作，明辨是非美丑，享受健康美好的生活。重视艺术教育，提高大学生人文素养和审美能力，这是当前教育发展的必然要求。

大学艺术教育应该包括两方面的基本内容：一是艺术理论知识，让学生了解艺术基本理论知识和艺术发展史；二是艺术技巧，即帮助学生掌握一两门艺术形式的创作或展演技能，力求让学生从自发的艺术欣赏者提升为自觉的艺术活动参与者和创作者。

《艺术欣赏》是通过艺术审美的基础知识和艺术作品的赏析对学生进行艺术审美教育的课程，其理论性与实践性都很强。本教材具有如下特点：

（1）按照静态艺术、动态艺术、综合艺术和实用艺术将所有艺术分为四大类，每一章在简要概述本门艺术发展历程和审美特征的基础上，进入作品具体赏析环节，最大限度地让学生在实践活动中领悟与思考；

(2) 将影视艺术分为两节进行阐述,增加了摄影艺术、服饰艺术两节,增加学生对教材的亲近感和参与度;

(3) 每个单元内栏目设计在坚持教师主导的同时,注重向学生靠拢,突出理论与实践结合的特点,激发学生学习的能动性与自主性。

本教材共分为五章十六节,各部分分工如下:

第一章由张莉执笔;第二章第一、第四节由苗玉红执笔,第二、第三节分别由洪亮和刘海平执笔;第三章第一、第二节分别由芦晨和傅梦巧执笔;第四章第一、第二和第三节分别由张莉、万萍和罗弦执笔;第五章分别由张楠、唐灿灿和范海兰执笔;张莉负责全书的统稿。

本教材是广东省省级质量工程项目《艺术类人文素养平台课程建设》的项目成果之一。

由于时间仓促,书中粗疏错漏在所难免,欢迎各位读者批评指正。

编者

2018年5月

目 录

第一章	艺术欣赏概论	001
	第一节 艺术起源	002
	第二节 艺术本质	009
	第三节 艺术分类	014
	第四节 艺术鉴赏	015
第二章	静态艺术	026
	第一节 绘画艺术——形色的交响	027
	第二节 摄影艺术——重现的光影	049
	第三节 雕塑艺术——定格的时空	077
	第四节 书法艺术——挥洒的神韵	101
第三章	动态艺术	125
	第一节 音乐艺术——流动的情感	126
	第二节 舞蹈艺术——舞动的旋律	149
第四章	综合艺术	187
	第一节 戏剧艺术——虚拟的时空	189
	第二节 电影艺术——真实的幻象	225
	第三节 电视艺术——生活的缩影	253
第五章	实用艺术	291
	第一节 建筑艺术——实用的美感	292
	第二节 服饰艺术——文化的融合	307
	第三节 工艺美术——造物的美学	340

第一章 | 艺术欣赏概论

台湾著名作家、美术评论家蒋勋在他编写的《艺术概论》这本教材的“序”部分，以“终其一生，不要失去美的信仰”为题，阐述了写作这本书的初衷，也以此告诫所有青年学生：一生都不要失去美的信仰，更不要失去对美的追求。爱美之心，人皆有之，而一生都能执着地追求美，这不仅是一种生活情趣，更是一种心灵的感悟、体验与升华。

艺术欣赏其实是一个领悟艺术、领悟美的过程，一种启迪自我生命与绽放灵性之花的过程，而并非只是让学生死记硬背一些理论概念。如果只是强调理论概念的识记，或许一些对艺术满怀热忱的青年学生，会产生厌恶感，再也不想接触艺术的范畴，这不能不说是一种遗憾。所以“艺术比任何科目更需要一种人的自觉，也比任何一种科目更需要心灵的介入，”^①也就是说，教材上的内容多是一些基础理论，而对艺术作品的理解与感悟，更多要靠自己。所以艺术欣赏课必须有大量的延伸阅读，包括来自声音、视觉、肢体和心灵的全面的艺术熏陶，即包括绘画、书法、雕塑、工艺美术、音乐、舞蹈、电影、电视、戏剧摄影和服饰等。

学习一门课，往往要追根溯源。“终其一生，不要失去美的信仰。”这“美的信仰”是什么？究竟什么是美？自然界有很多美景：丰富绚丽的彩霞、姿态万千的云朵、色彩斑斓的蜂蝶、奔流不息的山泉、芬芳扑鼻的花朵、浩瀚神秘的苍穹、鳞次栉比的高楼、曲径通幽的茅舍田园等都能给人们以美的感受。

我们时常被大自然的美所吸引、所感动，是因为它们能唤醒我们心灵内在的美好体验、回忆和梦想。花谢花开给我们的感受，是青春短暂而易逝，

① 蒋勋. 艺术概论[M]. 台湾: 三联书店, 2015: 1.

必须在短短的花期尽力地绽放自己。这不由得让人联想到自己，唯有好好珍惜青春、珍视生命才能不枉此生。潮涨潮落给我们的感受，是海水有涨潮和落潮，涨潮时，海水上涨，波涛滚滚；退潮时，无声无息，悄然而退。这不禁让人们联想到人生就像在惊涛骇浪的大海中奋勇前行一般，有高潮也有低谷，有欢笑也有苦痛，有风平浪静，也有波涛汹涌。我们在赞叹这些自然界的美景时，也似乎在慨叹我们的人生状态。宋代陈与义看到花谢花开，潮涨潮落，写下了“春去花无迹，潮归岸有痕”的诗句，意指春天逝去，花消失得无影无踪，而潮归大海，却在岸上留下了沙痕。曹雪芹在《红楼梦》中写到林黛玉对美有独特的见解，她最怜惜花，觉得花落之后埋在土里最干净，她在葬花之后写下了“花谢花飞花满天，红消香断有谁怜？游丝软系飘春榭，落絮轻沾扑绣帘”的诗句，名为咏花，实则写人，展现了林黛玉对花谢花开的慨叹和对生与死、爱与恨的感悟。

可见，美来自外部世界，更来自人类的精神世界。很多人思考过美的起源。《庄子·知北游》中说：“天地有大美而不言，四时有明法而不识，万物有成理而不说。圣人者，原天地之美而达万物之理……”鼓励人们向自然学习，认为一切美与智慧都在天地之间，要行不言之教。而有人认为美源于人的生活，是人的精神活动使动物性的快感升华为人类的美感。欣赏对象之所以能让人感到爽心悦目、陶冶沉醉、兴奋愉悦；让人感受到美是因为人们能从这种欣赏的感触中获得深入的理性认知，并感悟到自然理趣与人生哲理，进而获得创造生活与享受生活的精神力量。

美可以存在于大自然界中，也可能存在于人的世界，万事万物都可能让我们引发“美”的感动。但是“美”变成一种人类的行为，却和“艺术”有密切的关系。要想了解“美”的起源，必须先了解“艺术的起源”。

第一节 艺术起源

在人类的历史长河中各种艺术是在哪个时段产生的，为何产生的呢？为何原始人会在低矮、幽深，离居住地遥远的岩洞里作画？为何那些杀不了野兽便成为兽食的原始人不厌其烦地为这些野兽作画？为何有的野兽身上还有棍棒戳刺的痕迹？为何吃完野兽的山顶洞人将兽骨摆放得整整齐齐，

有的还将兽骨做成装饰品随身携带？为何不同民族最初举行庆贺神灵诞生的重大庆典仪式时都会和原始戏剧相遇？新石器时代用数吨巨石垒成的巨石阵的宏伟造型和古埃及金字塔等大型墓葬群的建造也是我们无法想象的，使人们不禁缅怀那个时代，向往那个时代。然而，艺术的主体是人，艺术是随着人类社会的产生发展而发展变迁的。

研究艺术起源，必须追寻到距今相当遥远的原始社会。但因原始社会遗留下来的资料相当匮乏，我们根本无法探寻到原始艺术的全貌，所以学界在关于艺术起源的问题上众说纷纭，其中颇有影响力的理论主要有模仿说、巫术说、表现说、劳动说和游戏说。各种学说的代表从各自的哲学观和方法论出发，力图对艺术发生的动机和来源做出一元论的解释。

一、模仿说

艺术起源的诸多学说中产生最早的是模仿说，其最根本的理论是艺术起源于人对客观世界的模仿。

“模仿说”最初萌芽于对古希腊艺术优良的现实主义传统的实践总结。古希腊雕塑直接模仿人体，音乐模仿自然之音，戏剧模仿实践中的人等。正是在这种艺术土壤中，赫拉克利特、德谟克利特、色诺芬等古希腊先哲率先提出了人“从天鹅和黄莺等歌唱的鸟学会了唱歌”，诗应该“模仿好人”等观点。而后亚里士多德更强调了艺术模仿说，他指出：“一般说来，诗的起源仿佛有两个原因，都是出于人的天性。人从孩提时候起就有模仿的本能（人和禽兽的分别之一，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董健在《戏剧艺术十五讲》探讨戏剧起源的人性依据时就运用了这一理论：“第一，人有模仿的本能与欲望；第二，人有以模仿为基点的表演的本能与欲望；第三，人有观看他人表演的本能与欲望。”^②在亚里士多德看来，艺术的不同门类是由于模仿的对象、媒介方式不同而形成的。人有一种“模仿欲”，这是人的本能。亚里士多德在赫拉克利特、德谟克利特“艺术模仿自然”的基础上指出：“从孩提时候起人就有模仿

① [古希腊]亚里士多德. 诗学[M]. 陈中梅, 译. 北京: 商务印书馆, 1997: 47.

② 董健. 戏剧艺术十五讲[M]. 北京: 北京大学出版社, 2006: 5.

的本能。人和动物的一个区别，就在于人最善于模仿，并通过模仿获得了最初的知识。其次，每个人都能从模仿的成果中得到快感。”^①

模仿说在中西方艺术史上都产生过巨大影响。这一学说对解释人类早期的原始艺术有一定合理性。比如属于史前洞穴艺术的雷·空巴莱尔洞穴中上百个绘画形象，包括：马 116 匹，野牛 37 头，熊 19 只，驯鹿 14 只，羊 9 只，狼 4 只，狐狸 1 只以及 39 具人体。^② 这些动物和原始人的日常生活息息相关，不是他们的食物来源，就是他们生命的威胁。因此从某种意义上说，模仿说有一定道理。

图 1-1 西安半坡出土的双鱼人面彩陶盆

图 1-2 西班牙阿尔塔米拉洞穴的野牛图

然而，所谓艺术起源的模仿说注重的是艺术的表层形象，缺乏对艺术本质与社会功能的探索，只能从某一层面对原始艺术进行阐释。例如，中国西安半坡出土的彩陶上的双鱼（图 1-1），如果只是对生活的模仿，那仅仅只看到了艺术的表象，而没对艺术本质进行关照。

鲁迅曾说：“画在西班牙的亚勒泰米拉洞穴的野牛（图 1-2），是有名的原始人的遗迹，许多艺术史家说，这正是‘为艺术而艺术’，原始人画着玩玩的。但这解释未免过于‘摩登’，因为原始人没有 19 世纪的艺术家那么有闲，他画一只牛，是有缘故的，为的是关于野牛，或者是猎取野牛，禁咒野牛的事。”^③

另外，原始社会洞窟壁画中的野牛、野马或其他动物，从宏观上看，其轮廓和神态都非常生动，但是它们瘦弱

① [古希腊]亚里士多德. 诗学[M]. 陈中梅, 译. 北京: 商务印书馆, 1997: 47.

② 据法国考古学家布吕叶统计, 见王小明. 原始艺术[M]. 北京: 学林出版社, 1992: 7.

③ 鲁迅. 鲁迅全集(第六卷)[M]. 北京: 人民文学出版社, 1981: 87.

的腿与庞大的身躯根本不成比例。可见，原始社会的人们并非客观真实地去模仿、刻画事物。他们对事物的关照与展示，都加入了他们自己的认知、主观选择与表达诉求。他们笔下的牛或马，在当时可能并非具有耕种或运载的功能，而是人们重要的食物来源。因此，人们希望它们能够长得膘肥体壮，但是腿脚却不那么发达，这样就能轻而易举地成为人们的猎物，从而将它们的蹄子和四肢有意识地缩小了。

二、巫术说

巫术说产生最晚，直到19世纪、20世纪原始艺术遗迹大量发现、原始文化深入研究之后才出现。但是，它却很快成为关于艺术起源的重要学说，在现代西方学术界产生了广泛的影响。这种学说认为，现实艺术起源于原始人类的巫术活动。其哲学基础是原始社会的万物有灵观念。它认为，巫术是远古时代狩猎部落为弥补狩猎手段的不足，用幻想的方式去控制自然的产物。如原始歌舞，模仿狩猎的情景，模仿杵小米的动作等，这些歌舞又伴随着宗教性的仪式，被原始人用来保证巫术的成功，如祈求下雨、庆祝丰收、驱逐鬼神等。古希腊戏剧起源于祭祀酒神狄俄尼索斯的仪式，中国古代先秦时期的“八蜡”仪式也包孕了戏剧的因子等。人类最早是想用巫术去控制神秘的自然界，显然是办不到的。

巫术说是在研究原始习俗和巫术信仰的基础上产生的，其代表人物是英国人类学家泰勒。泰勒认为，原始人信奉万物有灵的哲学，他们不明白人类与周围世界的关系，把世界看作是一个神秘的领域，世上一切生物都有灵魂，山川草木、鸟兽虫鱼，都可以与人类进行灵魂交感。这就是原始人思维中的“万物有灵论”和巫术信仰。如2017年上映的国产动漫电影《熊出没之奇幻空间》就反映了这种文化。该片围绕“森林”这一主题，讲述熊大、熊二和光头强与金鹿角守护者——鹿族女孩协力保护金鹿角，击垮反派，最终让森林复苏的故事。“万物有灵”思想认为世间万物都存在着自己的神灵，森林中的动植物也是如此。《熊出没之奇幻空间》中的神鹿就是掌管大自然的远古的神灵，而金鹿角是掌管万物生命的神灵。

令人不由发出疑问的是，为什么许多壁画不是画在原始人居住的洞穴，而是远离生活地，且大多阴暗潮湿，有的矮小到人体无法直立，况且

在这里作画，不仅需要照明，还需要运送绘画材料，这绝非劳动之余的娱乐。而且，为什么有的动物身上有被长矛和棍棒戳刺的痕迹，这些又成为艺术与巫术相关的证据。他们由此推断，文学艺术起源于人类早期的巫术活动。

英国著名人类学家弗雷泽认为：原始部落的一切风俗、仪式和信仰，都起源于交感巫术。交感巫术，是人们为了促进一个过程实现而现身说法，加以模拟或表演一出戏剧，对这个过程加以描写（绘画），以求达到控制自然的目的。比如，原始人认为只要把动物图像画下来就可以把它们猎获。

画家、民俗学者靳之林通过对中国民间艺术和民间风俗的研究，发现彩陶上的图像就是流传在黄土高原民间剪纸中的抓髻娃娃——中华民族的保护神与繁衍之神。他说道：

图 1-3 青海出土的舞蹈纹彩陶盆

西安半坡出土的原始彩陶盆“双鱼人面”和“鱼网”符号，并不是所谓“反应渔猎生活”，而是一组崇拜生命之神，祈求生命永生和子孙繁衍的巫术器物。他就是现在仍然流行的民间原始艺术遗存中的“阴阳鱼”“八卦鱼”“双鱼娃娃”“龙传人”和“二龙戏珠”的原型；青海出土的彩陶“舞人纹”（图 1-3），也并非“劳动之余的舞蹈”而是招魂辟邪的巫术器物，它就是至今仍然作为招魂辟邪而流传于民间的“拉手娃娃”“五道娃娃”的原型。^①

三、表现说

表现说兴盛于 19 世纪后期。这种学说在东西方都有很大影响。表现说又分为情感表现说和本能表现说。

1. 情感表现说

此说侧重于从人的意识层面解释艺术的起源，他们认为，人天生具有表现主观感情的需要，人类的文学活动正是应了人类宣泄情感的需要而产生

^① 靳之林. 抓髻娃娃[M]. 北京：中国社会科学出版社，1989：2.

生的。这早在中国先秦时期就已经产生了。西汉的《毛诗序》中曾谈道：“情动于衷而形于言，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。”先秦的《礼记·乐记》也有类似的记载，肯定了情感的表现文学艺术产生过程中作为一种内在动力所发挥的决定性作用。

西方在文学起源问题上主张表现说。情感表现说以英国诗人雪莱和俄国思想家、作家列夫·托尔斯泰为代表。雪莱在《诗辩》中说，原始人的语言、姿态、乃至塑像或绘画的模仿，都是他们对事物理解的表象，是情感的表达。托尔斯泰在《艺术论》中明确指出，“艺术起源于一个人为了要把自己体验过的感情传达给别人，于是在自己心里重新唤起这种感情，并用某种外在的标志表达出来。”^①

2. 本能表现说

本能表现说侧重从人的潜意识、无意识的层面来解释艺术的起源。这种理论认为艺术就是人的梦幻、本能等的表现，理论代表人物是法国的柏格森和奥地利心理学家弗洛伊德。

柏格森认为艺术就是人的生命本能冲动的表现；弗洛伊德则用精神分析原理解释艺术的本质和起源，把艺术归结为人的“潜意识”“性本能”的产物。

比如超现实主义者主张“自动写作法”，认为只有人的潜意识、梦幻等才是最真实的状态。

表现说从主体心灵的角度来审视艺术，看到了艺术与人的内在思想情感的紧密联系，揭示了从生产劳动到艺术发生的中间环节，但是艺术的发生还包含着艺术以何种方式通过何种过程而萌生的问题，表现说没有做出回答。

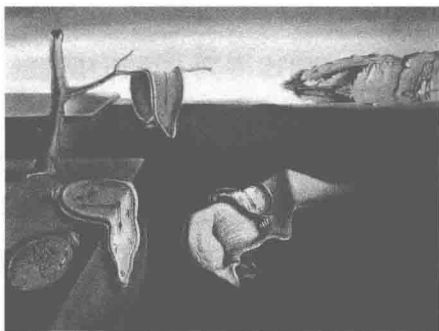

图 1-4 萨尔瓦多·达利《记忆的永恒》

^① [俄]托尔斯泰. 艺术论[M]. 北京: 人民文学出版社, 1958: 46.

五、劳动说

劳动说源于马克思主义创始人恩格斯的著名观点：“劳动创造了人本身。”他认为，艺术起源于人类的劳动实践。

艺术起源于“劳动”：劳动创造了人本身，即艺术的主体，这是艺术产生的前提。人类生产劳动——直立行走——解放了“手”——制作器物，如石刀、石镛、石斧等，这些器物也体现出人类自觉地，有意识、有目的的创造活动，那么100万年前的石斧、石刀等就可以算是人类最早的艺术创造。所以，有人认为艺术起源于劳动。那么，有人肯定会怀疑，这与艺术有什么关系？我们如果仔细观察这些石斧，就会发现上面有人用手敲打出的痕迹。

石斧不是自然中的产物，它是人类用手创造的形状。如果说，艺术起源于“技艺”，起源于人类用手对某一种物质的技术作用，那么，无疑的，这一块可能追溯到100万年前的石斧的确是人类最早的艺术创造。因此，有人认为：艺术起源于“劳动”。

艺术起源于劳动的说法，在比较依靠原始方式生存的族群中依然可以看到。在台湾的土著居民的祭典中，以杵来舂小米的行为，被转化为舞蹈，配合着固定的节奏，伴随着有名的《小米之歌》，歌词中大约都是祈祷小米丰收或感谢神明的句子。如果赞同艺术起源于“劳动”，就可能更倾向于把艺术视为一种实用的人类行为，也可能倾向于“为人生而艺术”。艺术的发展必须以“人生”为基础，思考生活、反映生活、批判生活或指导生活。但是，实际上我们是不是一定为了励志，才去看一部小说，看一部电影？是不是为了某种人生明确的目的才去欣赏绘画、音乐、舞蹈呢？因此，有人提出了和艺术起源于“劳动”不同的看法。有人说：艺术起源于游戏。

六、游戏说

游戏说是艺术发生理论中较有影响的一种学说，其代表人物是18世纪德国哲学家席勒和19世纪英国哲学家斯宾塞，后世学者们也曾把这种学说称之为“席勒—斯宾塞理论”。这种理论在19世纪末和20世纪初风行一时。

游戏说认为艺术活动或审美活动起源于人类所具有的游戏本能。一方

面人类具有过剩的精力，另一方面是人们将这种过剩的精力用在没有功利目的和实际效用的艺术活动中，体现出一种“自由的游戏”。席勒在《美育书简》中指出，人在现实生活中是不自由的，要受到自然力量和理性法则的双重约束。只有逃离这些约束，人类才能获得自由，唯一的路就是游戏。“只有当人在充分意义上是人的时候，他才游戏；只有当人游戏的时候，他才是完整的人。”^①他进一步阐述了人的“游戏”本能，就是艺术创作的动机。斯宾塞而后对这一学说进行了补充。他认为人作为高级动物，比低级动物有更多的过剩精力。游戏和艺术都是人的过剩精力的发泄。劳动有较强的“目的性”，游戏则只是休闲或好玩。

游戏说揭示了艺术生成的条件，但这种学说脱离了原始社会生活的实际。游戏与艺术的本质区别在于：游戏的愉悦往往是即兴的，而艺术则追求长久的魅力，后者的内容远比前者丰富深刻。

由此可见，艺术并没有一个单一的起源，也并不只有一个单一的目的。艺术与人生，原本就是一体的两面，从两个角度观照艺术行为。艺术的发生是多元决定的，也是逐渐生成的。但是，从根本上讲，艺术的起源最终应归结为人类的实践活动，艺术的产生和发展来自人类的社会实践活动，艺术是人类文化发展历史进程中的必然产物，艺术的起源应当是原始社会中一个相当漫长的历史过程。

第二节 艺术本质

了解了艺术的起源和发展，我们心中又有了疑问：什么是艺术？艺术的本质是什么？在思考“艺术”时，我们面对的一个难题是如何区分艺术和非艺术。我们在观念中总是认为自己有根据、有能力轻易地把艺术与非艺术区别开来。但是，其困难之大是超出我们想象的。比如，古代人们在石壁上的刻画被公认为是艺术，有什么理由否定现代儿童在作业本上的胡涂乱抹是艺术呢？我们承认舞蹈演员在舞台上的倾情表演是艺术，有什么理由否定一个激情中的少年舞动是艺术呢？因此，关于艺术本质的界定是

^① [德国]席勒. 美育书简[M]. 北京: 中国文联出版社, 1984: 90.

一个非常困难的话题。

【源流与发展】

“艺”的甲骨文字形，左上为“木”，表植物；右边是人用双手操作，又写成“執”，从壘，土块；从廾，拿。后繁化为“藝”。其本义是指种植的技艺，与体力劳动联系在一起，而后发展为一切技艺。“术”本义是城邑中的道路，后引申为技术、技艺。因此，艺术合起来就是指种植的方法，它在古代是精神和肉体的合一，并没有离析出一个职业艺术家阶层，职业艺术家的出现应该在春秋战国时期（《史记·滑稽列传》中记载了“优孟衣冠”的故事，“优”即为春秋战国时期的一种职业艺人）。王国维在《宋元戏曲史》中探寻人类戏剧的起源时说：“后世戏剧，当自巫、优二者出。”^①而“优”的出现，实现了从娱神向娱人的转化，也即艺术逐渐由现实的功用向纯粹精神范畴转化，独立艺术家阶层开始产生。然而，艺术所包孕的内容比较复杂，所以对艺术本质的研究也众说纷纭，柏拉图和黑格尔将艺术的本质界定为某种抽象的理念；亚里士多德则将其归结为模仿；弗洛伊德主张艺术是作家白日梦的表现形式等。关于艺术本质的几种主要观点包括：

一、艺术是对社会生活的再现

这种观点认为艺术是对客观现实的“模仿”，发展到后来更认为艺术是“社会生活的再现”，所以又称为“再现说”。这一学说是人类最早认识到的艺术本性，成为反映论和镜子说的原型。现实主义艺术是再现说的代表。

古希腊先哲德谟克利特第一次提出“艺术是对自然的模仿”，首开再现说的先河。哲学家柏拉图也认为“理式”是本源，现实是“理念”的影子，而艺术是对现实世界的模仿。他以床为例阐释其理论：“床不是有三种吗？第一种是在自然中本有的，我想不妨说神创造的，也没有旁人

^① 王国维. 宋元戏曲考[M]. 北京: 商务印书馆, 1912.