

“艺术概论”之艺术的发展

刘丹宁 刘丹青

【内容摘要】艺术概论的精髓在于系统地揭示艺术的本质和规律，为人们欣赏艺术提供技术性指导。文章就艺术概论中艺术的发展这一内容，从艺术发展的生活性、社会性、不平衡性及对各种文化的传承与创新这四个方面进行的探讨，力图通过对艺术发展的研究，以对艺术的审美教育起到更好的指导作用，使人们在探索艺术发展的道路上越走越远。

【关键词】艺术概论 艺术的发展 艺术的审美教育

艺术概论作为艺术院校学生必修的基础理论课程之一，主要研究的是艺术活动的基本规律，即“艺术创作——艺术作品——艺术鉴赏”。通过对艺术活动进行探究和分析，艺术概论揭示出艺术的本质与规律，借以指导人们如何进行艺术鉴赏及研究，以提高个人艺术欣赏水平和修为。

一、艺术发展的生活性

古书《礼记·乐记》中记载：“凡音之起，由人心生也。人心之动，物使之然也……变成方，谓之音；比音而乐之，及干戚羽旄，谓之乐也。”何为“音乐”？音乐就是心有感于物而动，并由“声”表现出来，“声”按照一定方法及规律变化成为“音”。随“音”的节奏配以乐器、歌舞，叫做“乐”。“音”加以“文”化，产生音乐。由此可见，音乐作为一门艺术，与人类的生活是息息相关的。不只是音乐，任何一门好的艺术作品的形成，无一不是对生活的体验，无一不是一个民族文化的积淀，无一不是与自身的民族文化血脉相连，譬如美术、建筑、宗教、舞蹈等。关于“艺术产生”的学说（模仿说、游戏产生说、表现说、巫术说和劳动实践说）就很好地揭示出艺术与社会生活的这种必然联系，虽然每种说法都不能尽善尽美，但其还是向人们解释了艺术与生活息息相关且具有主观性。

二、艺术发展的社会性

自艺术产生开始，艺术与社会兴衰便紧密联系在一起，时代特征极其显著。以我国封建社会最为鼎盛时期的唐朝为例，贞观之治和开元盛世成就了古代中国在当时世界范围内不可撼动的地位。这时，国家统一稳定、经济繁荣、政治文明、文化多元，对外交流频繁，涌现出一大批文采斐然的诗人，如李白、王维、孟浩然等。这时期他们所创作的诗篇博大而超逸，意境之深远、性情之豪放，处处体现盛唐之风。安史之乱后，唐朝统治者虽对经济发展进行整顿、力挽狂澜，但是毕竟元气大伤，社会矛盾逐渐暴露，人民群众与统治阶层的斗争日益严重，盛唐逐渐走向衰落，便开始有忧国忧民的诗以反映百姓疾苦生活。“采得百花成蜜后，为谁辛苦为谁甜？”罗隐的一首《蜂》借以讽刺上流社会剥削百姓、不顾百姓处于水深火热的现状，是讽刺现实的真实写照。此时唐朝诗坛上，以李商隐、杜牧为代表的诗人以现实主义和犀利的笔锋在唐朝史上写下了浓重的一笔。这些例子都说明，艺术来源于社会、根植于社会、发展于社会，因此，艺术的发展可以看成人们对社会的理解的变迁。

三、艺术发展的不平衡性

艺术发展的不平衡性是由多方面因素决定的，包括生产力、生活环境、政治主张、地域环境、社会历史和经济水平等。社会生产力的发展虽不是绝对的，但从根本上决定了艺术的发展和演变。从史前时期到21世纪，艺术都是建立在物质基础之上，人

类没有解决温饱问题便不会有艺术创作，比如，原始社会人类在解决温饱问题之后，才会有用猎物骨头做的手链等装饰品。艺术是为人类的生活而服务，如穿衣从最初的遮体到后来的款式各异，但艺术又与生活不同，如鼎在用于烹饪的同时也象征着政权。艺术发展的不平衡也表现在不同的政治主张下艺术形式具有不同的表现，如受各个朝代的影响，每个朝代的服饰、绘画、音乐均有所不同；艺术的发展还受地域环境的影响，如南方的粉墙黛瓦、北方的红墙黄瓦等。19世纪俄国在农奴制和沙皇专制主义残存这两种体制下不同艺术形式的共存，则是艺术在社会历史和经济水平下发展不平衡的比较典型的例证。

四、艺术发展中对各种文化的传承与创新

艺术发展中对各种文化的传承和创新是十分重要的，要实现艺术对各种文化的传承和创新，就要对本民族艺术遗产进行汲取和凝练，要对其他国家和民族优秀的艺术成果进行吸收和融合，还要在艺术的表现手法、内涵和风格、创作技巧及审美观念等方面均有所继承和创新。例如，《梁祝》本是一个中国民间传说故事，因其凄美哀婉、感动天地的爱情故事而广受后世流传。陈钢、何占豪以同名越剧的唱腔为素材，吸收民族乐器的演奏手法，结合戏曲表现手法加以西方和声、配器、音乐技巧的应用，将其改编为小提琴协奏曲。这种对传统艺术的吸收、借鉴和创新，使得改编曲或缠绵悱恻、或大气磅礴、或时分和，淋漓尽致地展现出故事情节中人物复杂的内心世界。在东西方文化背景不同的前提下，《梁祝》再次创新改编成的交响乐被广大西方人民认可，被称为东方“罗密欧与朱丽叶”，其中的意味不言而喻。这表明传承和创新是艺术发展不可或缺的一对范畴，二者相辅相成、相互促进，使艺术成为一个海纳百川、推陈出新的过程。

由此可见，艺术的发展呈现出诸多特性。就艺术价值而言，无论艺术如何发展，艺术都不能否认人的生存价值，其通过照亮人类精神家园，使人有“为人的羞耻感、同情与怜悯、诚实与公正”。这也正是现代艺术教育的核心理念，即以艺术的方式时刻关注人的生存状态及发展。我们研究艺术的发展，着重于提高人类的艺术修养，不仅要视觉娱乐，更要在潜移默化中达到对艺术的教育和认知作用，以在探索艺术发展的道路上越走越远。

注释：

彭吉象.艺术概论[M].北京：北京大学出版社，1994.

张兰芳.20世纪艺术概论之“艺术欣赏与批评”研究述评[J].艺术世界，2012（12）.

向云驹.“梁祝”传说与民间文学的变异性[J].民族文学研究，2004（4）.

李保英.艺术价值构成中的美和道德[J].山西经济管理干部学院学报，2004（2）.

作者单位：刘丹宁，西北师范大学音乐学院
刘丹青，青海师范大学计算机学院
（责任编辑：张斐然）