

财经院校通识教育核心课程系列教材

艺术导论

YISHU DAOLUN

杨长荣 主编

西南财经大学出版社

艺术与审美的关系 关于艺术起源的几种观点 艺术发展的两种传统理论 艺术的特征与作用 对艺术本质的分析 艺术家艺术品 艺术创作 艺术心理的一般描述 艺术创作和艺术欣赏中的心理因素 雕塑的一般概念 古希腊——人类童年的辉煌艺术 青铜时代与米开朗基罗和罗丹 舞蹈概述 原始舞蹈 民间舞蹈 芭蕾舞 现代舞 体育舞蹈 音乐概述 音乐的构成 西方伟大的音乐家及作品 绘画概述 中国绘画的风格与流派 西方绘画的风格和流派

财经院校通识教育核心课程系列教材

艺术导论

YISHU DAOLUN

杨长荣 主编

西南财经大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术导论/杨长荣主编. —成都:西南财经大学出版社,2010.3
ISBN 978-7-81138-686-8

I. ①艺… II. ①杨… III. ①艺术理论—高等学校—教材
IV. ①J0`

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 031082 号

艺术导论

杨长荣 主编

责任编辑:赵 琴 张 巍

封面设计:穆志坚

责任印制:封俊川

出版发行	西南财经大学出版社(四川省成都市光华村街 55 号)
网 址	http://www.bookcj.com
电子邮件	bookcj@foxmail.com
邮政编码	610074
电 话	028-87353785 87352368
印 刷	郫县犀浦印刷厂
成品尺寸	190mm × 260mm
印 张	12.5
插 页	10 页
字 数	300 千字
版 次	2010 年 3 月第 1 版
印 次	2010 年 3 月第 1 次印刷
印 数	1—3500 册
书 号	ISBN 978-7-81138-686-8
定 价	25.00 元

1. 如有印刷、装订等差错,可向本社营销部调换。
2. 版权所有,翻印必究。
3. 本书封底无本社数码防伪标志,不得销售。

财经院校通识教育核心课程
系列教材编委会

主任委员：封希德 王裕国

副主任委员：杨继瑞 刘 灿

委 员：（排名不分先后）

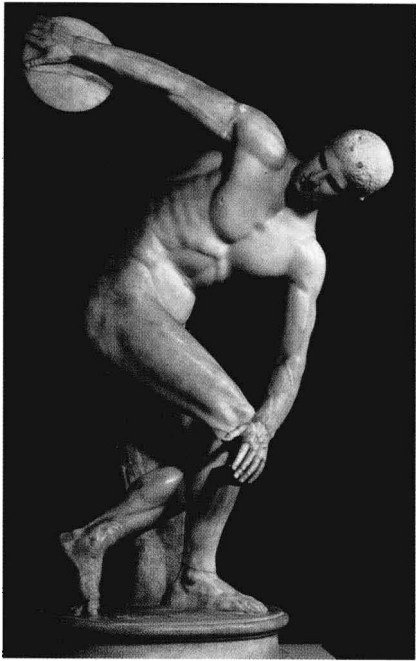
胡良贵 边慧敏 张邦富 毛洪涛
唐晓勇 曾 狄 伍 韧 刘方健
辜堪生 刘大林 杨 丹 高晋康
幸强国

法国拉斯科山洞壁画 约15000年以前

彩陶舞蹈纹盆 青海大通县马家窑遗址出土

[古希腊] 米隆《掷铁饼者》

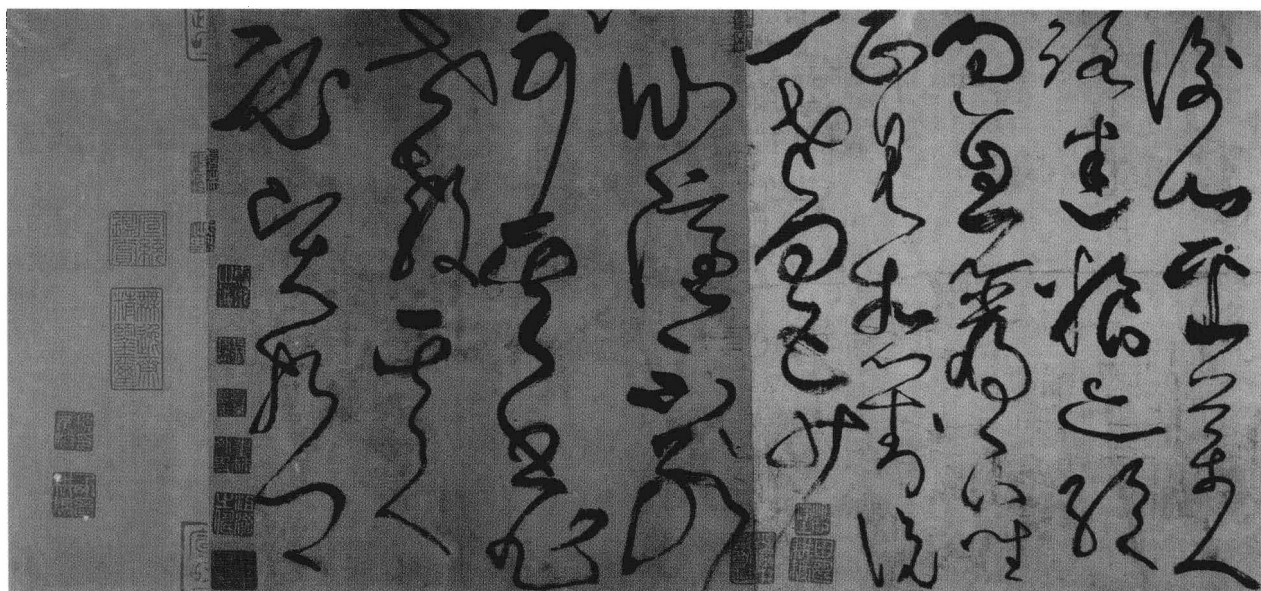
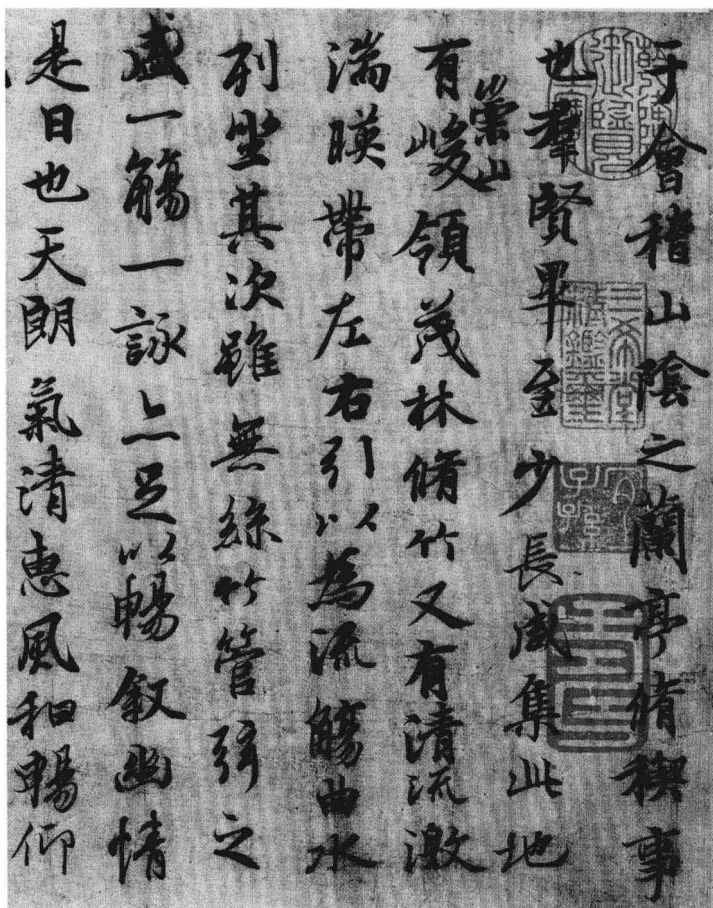

[法] 罗丹《巴尔扎克》

[意大利] 米开朗基罗《哀悼基督》

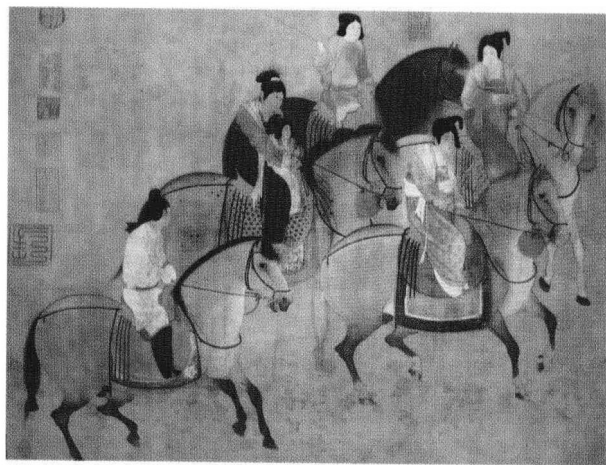
(唐)张旭《古诗四帖》(局部)

(东晋)王羲之《兰亭序》(局部)

(五代) 顾闳中《韩熙载夜宴图》(局部)

(唐) 张萱《虢国夫人游春图》(局部)

(北宋) 郭熙《早春图》

[佛兰德斯] 鲁本斯《劫夺吕西普的女儿》

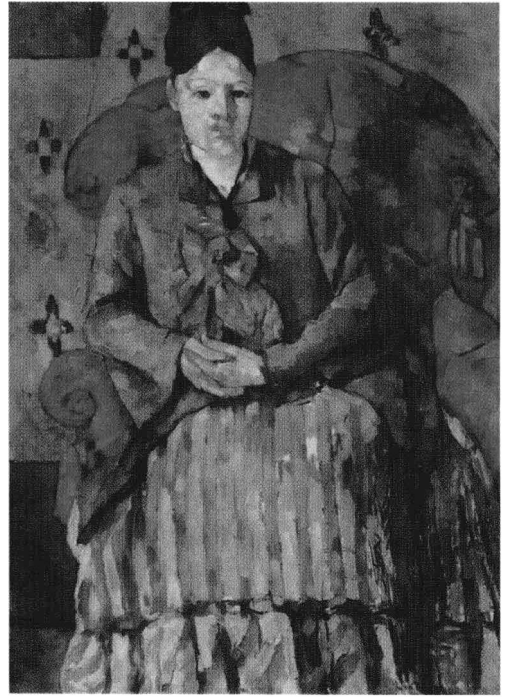
[荷兰] 伦勃朗《夜巡》

[意大利] 达·芬奇《最后的晚餐》

[法] 大卫《马拉之死》

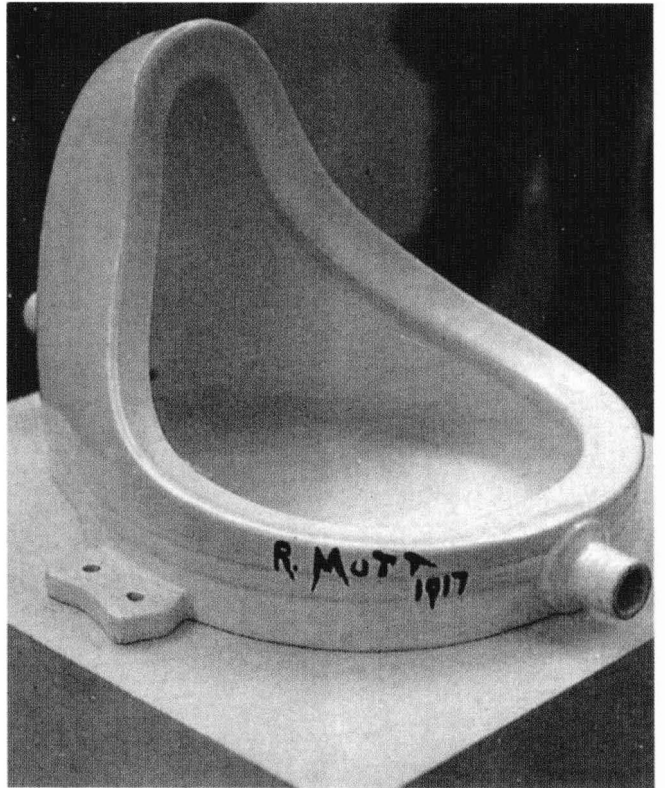
[法] 塞尚《画家夫人肖像》

[法] 莫奈《日出·印象》

[荷兰] 凡·高《向日葵》

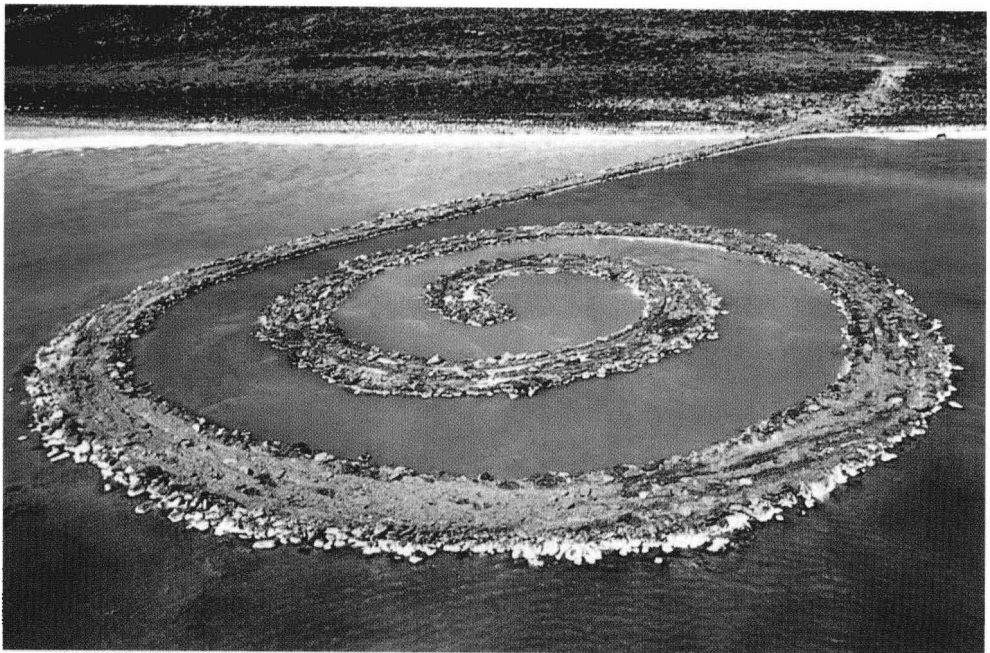
[美] 杜尚《泉》

[西班牙] 毕加索《格尔尼卡》

[美] 安迪·沃霍尔《玛丽莲·梦露》。

[美] 罗伯特·史密逊《螺旋形的防波堤》

序

在百舸争流、千帆竞发的改革开放大潮中，西部唯一的财经类全国重点大学——西南财经大学，正快速步入人才培养、科学发展的新时期。

在这个新时期，人类社会的变革前所未见的迅猛、深刻、广泛。以电子信息科技、生命科技和纳米科技为带头学科的现代科学技术突飞猛进、高速发展；经济全球化、信息化、知识化的浪潮汹涌澎湃，势不可挡地席卷世界的每一个角落。综合国力竞争日益激烈，但归根结底体现在人才特别是高端创新型人才的培养与造就上。在这个新时期，我国经济体制深刻变革，社会结构深刻变动，利益格局深刻调整，思想观念深刻变化。中国特色社会主义的高等教育正在实现或者说已经完成从“精英教育”向“大众化教育”的转变。正是在这个新时期，西南财经大学所面临的机遇前所未有，所面临的挑战也前所未有。我们一直在严肃思考、热烈讨论这样一个重大问题：面对新的机遇与挑战，取得过卓越成绩的西南财经大学如何更好地发挥作为国家金融、经济高层次人才培养、科学研究和学术交流重要基地的作用？并力求得出一个更为完美的答案。

西南财经大学广大师生在学校党委、行政的带领下，立足自身实际，深入学习、广泛调研了国内外高水平大学的办学经验，经多轮反复论证，形成了学校“十一五”发展规划，明确了建设特色鲜明高水平大学的奋斗目标。

大学以人才培养为本，以高素质人才为基。人才培养质量，直接受制于人才培养模式。为了培养高质量的人才，必须转换现行人才培养模式，改革课程设置，塑造具有优良的思想道德素质、合理的知识结构、健全的人格素养的创新型人才，满足全面建设小康社会和构建社会主义和谐社会的需要。

经过一年多的实践和探索，学校初步形成了一整套具有我校特色的本科人才培养模式，即强化通识教育，实施在通识教育基础上的宽口径专业教育模式，着力构建在通识教育基础上的有财经学科特色的专业教育体系。在课程设置上，按“立足学科前沿，加强基础训练，重视综合交叉”的思路，形成了“五个层级（含公共基础课、文理基础课、大学科基础课、专业主修课、文化素质课）+个性化模块（自由选修课）”的课程结构体系；针对本科一二年级主要修读“两基一文”（含公共基础课、文理基础课、文

化素质课)课程,开设了人文科学类重点建设的12门通识教育核心课程:中国传统文化概论、逻辑学导论、历史通论、社会学通论、艺术导论、科学技术史、大学物理、大学语文、法学通论、经济学通论、管理学通论、心理学导论。与这一新课程设置体系相配套,学校出台了各专业本科课程修读顺序及学时学分计算等一系列具体规定。新的课程体系逻辑结构清晰、层次分明,操作有序、简便、可行。

新模式的实施注重大学生身心素质培养,强调人文与科学的交融、基础与专业的融会贯通,促进了学生知识、素质、能力的协调发展,为广大学子增强综合素质搭建了良好的平台,受到了广大师生的好评,引起了社会的关注。全校师生积极参与,热情投入新模式的实践,结出了令人欣慰的初步成果,“财经院校通识教育核心课程系列教材”的出版,就是其中之一。

学校高度重视通识教育核心课程系列教材的建设工作。编写队伍学术实力强,教学经验丰富,注意吸收改革开放以来我国相关学术研究最新成果,跟踪国际学术发展新动态,力求使教材内容反映当代学术前沿;同时,立足新时期本科教学特点,使学术性、新颖性、可读性有机结合。学校期望通过出版与使用这套通识教育核心课程系列教材,达到让学生拓宽视野、扩大知识面、提高人文素养、塑造科学精神的目的,也希望能为我国高等财经院校通识教育及其课程建设做出有益的探索。

是为序。

王裕国

2007年9月4日

目 录

第一章	艺术起源与发展	2
	第一节 艺术与审美的关系	2
	第二节 关于艺术起源的几种观点	6
	第三节 艺术的发展	10
第二章	艺术的本质	18
	第一节 两种传统理论	18
	第二节 艺术的特征与作用	31
	第三节 对艺术本质的分析	38
第三章	艺术家与艺术品	46
	第一节 艺术家	46
	第二节 艺术品	50
	第三节 艺术创作	56
第四章	艺术心理	66
	第一节 艺术心理的一般描述	66
	第二节 艺术创作和艺术欣赏中的心理因素	73
第五章	雕塑的历程	88
	第一节 雕塑的一般概念	88
	第二节 古希腊——人类童年的辉煌艺术	93
	第三节 青铜时代与米开朗基罗和罗丹	99
第六章	舞蹈的变迁	108
	第一节 舞蹈概述	108
	第二节 原始舞蹈和民间舞蹈	112
	第三节 芭蕾舞、现代舞和体育舞蹈	120
第七章	音乐及音乐的构成	130
	第一节 音乐概述	130
	第二节 音乐的构成	141
	第三节 西方伟大的音乐家及作品	150
第八章	绘画的风格与流派	158
	第一节 绘画概述	158
	第二节 中国绘画的风格与流派	169
	第三节 西方绘画的风格和流派	176
结束语	关于现代艺术	186
	参考书目	193
	后记	194

第1章 艺术起源与发展

第一节 艺术与审美的关系

关于艺术的理论，历史上很长时期都属于美学研究的范畴。19世纪德国学者康拉德·费德勒首先提出将艺术学与美学分开的主张。其后，艺术学作为独立学科建立起来并迅速成熟，费德勒因此被称为“艺术学之父”。艺术导论属于艺术学的内容之一。我们的学习是从对艺术的界定开始的。对初学者而言，首先弄清楚艺术与审美的关系是很重要的。

一、关于艺术的定义

艺术的定义是艺术学研究的难题之一。历史上的学者和艺术家给艺术下的定义不少，但至今并没有被人们公认。艺术定义困难的原因主要在于：第一，艺术的产生是一有争议的问题；同时，艺术史是一个变动生成的演变过程。第二，现代艺术的内涵和外延发生了很大的变化。第三，艺术作为一个集合概念，包含的门类很多，各种艺术品的特征差异也很大，很难找到一个较为准确的定义来涵盖这一切。

但是，这并不是说艺术不能定义，也不妨碍人们对艺术较准确地把握。如果我们考查一下社会生活的其他领域时就会发现，任何领域都存在自己的核心内涵和主要特征，但它们的边缘都是模糊的。据此，我们将艺术与经济、政治、法律、道德、哲学、宗教等领域分开。英国的理论家威廉·肯尼克讲：“没有人问我们时，我们的确知道什么是艺术；换言之，我们十分清楚如何正确使用‘艺术’一词和‘艺术品’这一字眼。一旦有人问起我们艺术是什么时，我们便知道了。”^①

1. 中国历史上对艺术的解释

“艺”在中国最早的甲骨文中为“𠄎”，后来又写作“藝”或“藝”，本意都是指“种植”的意思。汉代许慎在《说文解字》中把“藝”解作：“藝，种也，持种之”；《孟子·滕文公上》中有“后稷教民种穡，树艺五谷”之说，其基本意思是指种植的工具和植物。这是农耕时代最早对艺的解释，后来转义为社会中某种专门的劳作或活动。例如，儒家归纳的“六艺”为：“礼、乐、射、御、书、数”。清代学者段玉裁在《说文解字注》中也说：“儒者之于礼、乐、射、御、书、数尤农者之树𠄎也。”

“术”的含义是指某种技能技巧或方法。较早地把“艺”与“术”联系起

^①[美]李普曼. 当代美学. 北京: 光明日报出版社, 1986: 226.

来的是《后汉书》。但其却认为“艺谓书、数、射、御，术谓医、卜、筮。”从这里我们可以看到，此时艺术的含义在一方面已经脱离了农业生产领域而泛指社会中某些技能性较强的专业，另一方面，在“艺”的概念中，已经预示着脑力劳动与体力劳动的区分了。后来，人们一般将脑力劳动的手艺人称之为“艺人”，而将体力劳动的手艺人则称为“匠人”。艺术主要是艺人的工作。至于礼、乐、诗、剑、琴、棋、书、画，则很早就是士大夫文人阶层所提倡的修身养性的方法，后来发展成中国非功利浪漫艺术的主流，并在上述基础上演变成了近代和现代的中国艺术。

2. 西方历史上对艺术的解释

欧洲历史上对艺术含义的理解过程与中国大致相似，可以归纳为三个阶段。

在古希腊罗马时期，艺术主要还是指生产性领域的工作，如铁匠、木匠、鞋匠、医生等专业活动，即“技艺”。艺术“ast”一词虽源于拉丁语，但含义是希腊语的“技术”。除此之外也指画家、诗人、悲剧家、音乐家的创作。他们虽然归艺术的守护神缪斯分管，但他们的工作仍然是一种“技艺”，其地位并不比木匠、铁匠高。这一时期可以称为“广义的艺术”阶段。

欧洲的中世纪，艺术的概念被纳入到经院哲学的理论体系中。“七种自由艺术”指语法、修辞学、辩证法、音乐、算术、几何学、天文学。可以看到，艺术已经从生产领域脱离出来，成为社会文化和科学领域的内容。但是，今日艺术中的绘画、雕塑、音乐在这阶段的早期并不是“自由艺术”的内容。如音乐虽然在“七种自由艺术”之中，但这不是指作曲、演唱、演奏的实践，最初只是研究和谐理论的一门科学。到了后来，音乐成了演唱“圣歌”的方式，雕塑成了“石头圣经”，它们才逐步被吸收到“自由艺术”中来。这一时期我们可以称为“自由艺术”阶段。

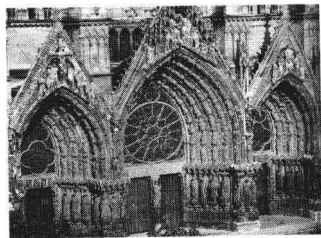
17—18世纪，此时的艺术被称为“美的艺术”阶段。法国的美学家阿贝·巴托在1747年出版的《简化为一个单一原则的美的艺术》一书中，开始使用“美的艺术”以区别实用性的“技艺”性艺术，明确提出“美的艺术”体系只由音乐、诗、绘画、舞蹈和雕塑五类构成。前苏联美学家卡岗认为，由于17世纪开始了艺术学院在意大利、法国、英国、俄国的陆续建成并被官方认可，因而在法律上确认了艺术与手工技艺的分离。“art”产生了“artiste”和“artisan”两种不同的社会角色。这第三阶段开始了近代艺术的繁荣。

3. 艺术概念的内涵

首先，不可否认艺术是一种社会现象。即是说，艺术是社会生活的内容之一。它伴随人类社会的产生而出现，不是一种自然现象。

其次，艺术是人类的一种实践活动。因为不论那一项艺术活动，都要人们去创造。不仅如此，马克思还将艺术作为社会生产来理解，只不过认为它属于社会的精神生产，因为艺术品总是为了满足人们的精神需要而创作生产出来的。

再次，完整的艺术活动的要素必然包括：①艺术家，即艺术活动的主体，不论是专业的、业余的，还是参与艺术娱乐活动的表演者；②艺术品，即艺术家艺术活动的产品或结果；③欣赏者，即观众或听众。艺术家创作作品或提高技巧只是艺术活动的一部分。作品总是要让观众来欣赏，哪怕开始只有艺术家

“石头圣经”