

总主编 韩永进

文化部推荐教材·中国艺术教育大系（高职卷）

全国高等艺术职业教育系列教材

艺术概论

（第二版）

主编 王耀卿 彭文民

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

总主编 韩永进

文化部推荐教材·中国艺术教育大系（高职卷）

全国高等艺术职业教育系列教材

艺术概论

（第二版）

主 编 王耀卿 彭文民

副主编 张荣泉 曹华强

编写人员（按姓氏笔画排序）

于泽华 于俊海

王立春 王耀卿

杜新贞 李成丽

张荣泉 郁 媛

柳福萍 曹华强

WUHAN UNIVERSITY PRESS

武汉大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术概论/王耀卿,彭文民主编. —2版. —武汉:武汉大学出版社, 2010.8

全国高等艺术职业教育系列教材

ISBN 978-7-307-08062-1

I. 艺… II. ①王… ②彭… III. 艺术理论 IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 150085 号

责任编辑:陶洪蕴 王雅红 责任校对:刘欣 版式设计:马佳

出版发行:武汉大学出版社 (430072 武昌 珞珈山)

(电子邮件: cbs22@whu.edu.cn 网址: www.wdp.whu.edu.cn)

印刷:通山金地印务有限公司

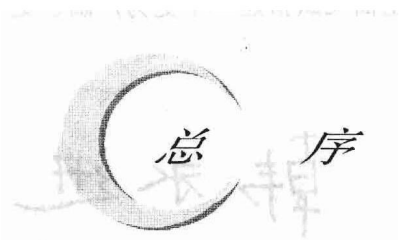
开本: 720 × 1000 1/16 印张: 19.75 字数: 329 千字 插页: 6

版次: 2007 年 7 月第 1 版 2010 年 8 月第 2 版

2010 年 8 月第 2 版第 1 次印刷

ISBN 978-7-307-08062-1/J · 143 定价: 29.00 元

版权所有,不得翻印;凡购我社的图书,如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请与当地图书销售部门联系调换。

高等艺术职业教育自诞生至今，通过不断努力和探索，已经逐步形成教学、科研、创作、实践为一体的新的教育教学体系，并与中等艺术职业教育、高等艺术教育、社会艺术教育共同构成了我国完整的艺术教育体系。

当前，高等艺术职业教育所面临的形势有了根本转变，人才的选拔、人才的培养、人才的走向等均与社会主义市场经济体制下的社会需求紧密相连，因此，厘清高等艺术职业教育思想脉络，更新高等艺术职业教育教学方法，其关键就在于建立高等艺术职业教育科学完善的教材体系，从而展示各学科领域的发展方向和综合型艺术人才所拥有的知识结构，为高等艺术职业教育的核心任务奠定坚实的文本基础。

全国高等艺术职业教育系列教材是《中国艺术教育大系》系列教材编写工程的补充和延续，称之为《中国艺术教育大系》（高职卷）也未尝不可。它是为适应当前与未来我国艺术职业教育事业发展的需要而编撰出版的系统教材。其选编思路，注意围绕“基础”这一主线，强调基本概念的清晰准确、严谨科学，同时兼顾了与中等艺术职业教育、高等艺术教育之间相互衔接、互为补充的有机联系，着力于培养学生的应用能力和思维创新能力。全国高等艺术职业教育系列教材涵盖音乐、美术、舞蹈、戏剧、戏曲等各个艺术门类，这套系列教材遵循现代高等艺术职业教育和未来高等艺术职业教育的理念，突出了基础教育相对的稳定性和规范化，注重了对基础教育内容中核心成分的提取，使教材更符合教学过程中螺旋式提升的规律。

我们相信，全国高等艺术职业教育系列教材的出版，一定会对高等艺术职业教育的可持续发展起到积极的作用，它的广泛使用，将会使我国的高等艺术职业教育在新的历史进程中，更系统、更科学、更规范，使高等艺术职业教育教学质量进一步提高，为我国艺术教育事业的全面飞跃搭建一个更为广阔、更为坚实的基础平台。

韩永进

2007年5月11日

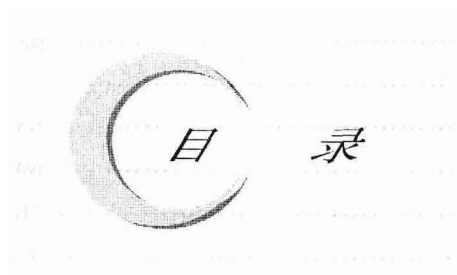

本书是文化部教科司组织编写的“全国高等艺术职业教育系列教材”重要选题之一，也是艺术高职院校的基础理论教材。

近几年来，全国的高职艺术教育发展迅猛。为了适应高职艺术教育的教学需要，我们在文化部教科司的领导和关心下，组织长期从事艺术理论教学，具有一定教学经验和较高理论水平，并取得相应研究成果的一线教师参与了本教材的编写工作。针对高职艺术教育的特点，力求在以下四个方面体现出本教材的编写意图和风格特点：

1. 以马克思主义立场、观点、方法为理论基础和指导，坚持辩证唯物主义与历史唯物主义的基本原理和根本原则，力求内容的科学性和体系的完整性。同时，结合当前出现的各种艺术现象和艺术问题，针对艺术院校学生的文艺思想实际，注重汲取近几年来艺术理论及美学、文化学、心理学、社会学等相关学科的最新研究成果，在体系和内容上都有新的拓展，以强化基础理论对艺术实践的指导作用。

2. 艺术贵在创新。培养学生的艺术想象力和艺术思维能力，提高学生的艺术修养与综合素质，是艺术基础理论教学的首要任务。因此，在《艺术概论》的教学内容把握上，力求做到既不同于普通高等艺术教育为培养“通才式”艺术人才的“宽口径、厚基础”，也有别于一般高职高专教育的基础理论教学以“够用为度”的原则，其内容的定位，介于它们两者之间。本教材力图广泛联系各门类艺术的实际，深入浅出地阐述马克思主义关于艺术的基本观

绪 论	1
一、艺术概论的学科性质	1
二、艺术概论的学科范畴	3
三、艺术概论的学习目的与学习方法	6
第一章 艺术本质	10
第一节 艺术是意识形态，也是生产形态	11
一、艺术是一种特殊的社会意识形态	11
二、艺术是一种特殊的精神生产形态	30
第二节 艺术的特征	33
一、形象性特征	34
二、情感性特征	39
三、审美性特征	43
第三节 艺术的社会功能	46
一、艺术的审美认识功能	47
二、艺术的审美教育功能	50
三、艺术的审美娱乐功能	53
四、艺术的社会功能相互之间的关系	55

第二章 艺术发展	58
第一节 艺术发生的主要学说	58
一、模仿说	59
二、游戏说	61
三、表现说	62
四、巫术说	64
五、劳动说	65
六、多因说	69
第二节 艺术发展的继承与创新	70
一、艺术发展的根本原因	70
二、继承、借鉴与创新	74
第三节 艺术的民族性与世界性	83
一、艺术的民族性	83
二、艺术的世界性	86
三、艺术的民族性与世界性的辩证统一关系	88
第三章 艺术门类	90
第一节 艺术的分类	90
一、艺术门类的演变分化	90
二、艺术门类的分类方法	91
第二节 艺术的主要门类	93
一、语言艺术	93
二、造型艺术	102
三、表情艺术	128
四、综合艺术	143
第三节 艺术的相互联系	161
一、各种艺术的共同性	161
二、各种艺术的相互联系	161
三、艺术在分化与综合中发展	163
第四章 艺术创作	164

第一节 艺术创作主体·····	164
一、艺术创作主体的内涵·····	164
二、艺术创作主体与艺术创作客体的关系·····	174
第二节 艺术创作过程·····	175
一、生活体验·····	175
二、艺术构思·····	177
三、意象物化·····	182
四、艺术创作过程三个阶段的关系·····	183
第三节 艺术创作的心理学要素与艺术思维·····	184
一、艺术创作的心理学要素·····	184
二、艺术思维·····	187
第四节 艺术创作方法·····	196
一、现实主义·····	196
二、浪漫主义·····	202
 第五章 艺术作品·····	 208
第一节 艺术作品的构成·····	208
一、内容与形式的统一·····	209
二、感性与理性的统一·····	218
三、再现与表现的统一·····	220
第二节 艺术作品的层次·····	223
一、艺术语言层·····	223
二、艺术形象层·····	226
三、艺术意蕴层·····	231
第三节 典型和意境·····	235
一、典型·····	235
二、意境·····	239
第四节 艺术风格、艺术流派与艺术思潮·····	242
一、艺术风格·····	242
二、艺术流派·····	249
三、艺术思潮·····	258

第六章 艺术接受.....	262
第一节 艺术接受概述.....	262
一、艺术接受的理论.....	262
二、艺术接受的性质.....	264
三、艺术接受的中介.....	268
四、艺术接受的形态.....	273
第二节 艺术鉴赏.....	276
一、艺术鉴赏的内涵.....	276
二、艺术鉴赏的过程.....	282
第三节 艺术批评.....	288
一、艺术批评的性质.....	289
二、艺术批评的标准.....	291
三、艺术批评的形态.....	295
四、艺术批评的条件.....	297
五、艺术批评的态度.....	298
第一版后记.....	301
第二版后记.....	303

艺术概论是高等艺术院校学生必修的基础理论课程之一。对高等艺术职业院校的学生来说，重在艺术的基本常识和基础理论知识的理解与掌握，而对艺术史论专业的学生来说，则是一门必修的专业基础课程。随着艺术在人们生活中的影响日益扩大，艺术概论现已成为与艺术相关的学科领域所要学习的一门重要课程。在学习这门课程之前，先就这门课程的研究对象和主要内容，学科性质及其所属范畴，学习目的与学习方法进行简要的介绍。

一、艺术概论的学科性质

艺术概论，就是概括地论述艺术的基本理论。它是一门对艺术的基本原理和基础知识作专门性研究的学科。作为学科的艺术理论或作为课程的艺术概论，它有特定的研究对象，主要包括以下几方面的研究内容：

（一）研究对象

艺术概论的研究对象，是指人类的艺术活动以及与之相关的原理、范畴、原则和方法等。艺术概论综合地研究、考察人类社会的一切艺术现象，探索和揭示各种艺术现象的普遍规律，即共性问题。

艺术活动是指人类从事的一切艺术行为，包括各个艺术领域的艺术创造、艺术传播、艺术接受等活动。艺术创造、艺术传播、艺术接受等活动有其特殊的原理、原则和方法等，艺术内部还可以区分为不同的范畴，艺术外部有与艺

术活动相关的文化因素和其他社会因素等。总之，人类的一切艺术活动都是艺术概论研究的对象。

（二）主要内容

艺术概论的研究内容主要包括艺术的本质特征、艺术的发生发展、艺术的门类划分、艺术的创作主体与创作活动、艺术作品、艺术接受与艺术的社会功能等方面。本教材前两章从哲学的高度和历史的广度探讨了艺术的本质、艺术的发生和发展的客观规律，从外部建立起艺术的基本理论框架；第三章艺术门类，从美学和文化学的角度对各门类艺术的审美特征进行了阐述；后三章艺术创作、艺术作品和艺术接受，进入艺术本体的研究层次，系统地阐述了创作主体、创作活动、创作成果以及创作后的艺术归属问题，揭示了艺术创作与艺术接受的普遍规律。总之，六个章节的内容不能相互割裂，它们是内在的、必然的逻辑统一，是一个系统流程。即作为观念形态的艺术，是社会生活在艺术家头脑中能动的产物；艺术家都生活在一定社会历史情境中，各种社会事物必然在不同程度上影响到艺术家的思想、情感和意志，艺术家也在不同程度上对社会生活进行体验、实践、认识，从而产生创作冲动、愿望和需要；而艺术作品作为艺术家的创作成果，虽然直接来自艺术家的审美意识和审美创造，但最终还是来自社会生活的；艺术作品只有反馈、回归于社会，才能实现其艺术价值，而艺术作品回归社会的中介则是艺术接受。我们要想学好艺术概论这门课程，必须从宏观上把握其基本理论的框架和主要内容，把握各章节之间的内在联系和逻辑关系，必须从整体上系统、全面地理解带有普遍规律性的艺术的基本理论问题和基本原理。

（三）概念界定

艺术概论特定的研究对象与内容，决定了其学科性质：它是一门研究艺术活动基本规律的学科，是阐述艺术的基本性质、艺术活动系统以及艺术门类特点的科学体系。

艺术作为一种特殊的精神生产，是为了满足人们不断发展的审美需要，实现人的精神价值的生产实践活动。艺术概论正是以艺术活动为研究对象，以人类的哲学和美学的思想成果为理论基础，综合地研究、考察人类社会一切艺术现象的共性问题，探索和揭示艺术的基本性质、艺术活动系统以及艺术种类特

点的一门科学体系。

二、艺术概论的学科范畴

通常，人们将科学分为自然科学和社会科学两大类。自然科学是研究自然界客观存在的各种物质形态、结构、性质和运动规律的科学，主要包括地理学、天文学、化学、物理学、数学、植物学等学科；社会科学则以人类社会特有的各种行为、现象及其发展规律作为研究对象，因此也称人文科学。但若细分，社会科学关注的中心是客观的人类社会，而人文科学则侧重研究人的主观世界和人类的精神文化。社会科学主要包括以人的思维活动和价值系统为研究对象的哲学、伦理学、宗教学、法学、政治学、经济学、历史学、语言学和艺术学等学科。艺术概论从属于艺术学的范畴，是艺术学的基础理论。

（一）艺术学的形成和发展

艺术的历史源远流长，早在数万年以前的原始社会，人类就开始了绘画、音乐、舞蹈等艺术活动，可以说艺术是伴随着人类文明的产生而产生的。随着社会的不断发展和进步，人类的艺术活动和艺术实践领域的空间不断拓展，随之产生了一系列的艺术思想与艺术理论。如古希腊的哲学家、思想家、艺术家在他们的著作中曾提出了许多艺术观点，中国古代大量的文论、诗论、画论、乐论、舞论等也都是对艺术的研究。虽然这些艺术思想和艺术理论还不是对艺术现象系统地研究，却为艺术学的形成和发展奠定了基础。在其漫长的历史发展过程中，艺术学经历了两次较大的学科分离后，才逐渐形成一门现代意义上的科学体系。

1. 美学与哲学分离

18 世纪的德国理性主义哲学家鲍姆嘉通（1714—1762 年），发现人类的知识体系中有研究理性认识的逻辑学和研究意志的伦理学，却没有研究感性认识的学科，甚至贬低和轻视审美是低级的感性认识。他认为感性认识和理性认识同样都能提供知识、通向真理，成为科学研究的对象，因此，应当建立一门新的学科专门研究感性认识。1735 年，鲍姆嘉通发表博士论文《关于诗的哲学沉思录》，首次提出了建立美学的建议，并在大学里开设、讲授“美学”这门新课程，又正式出版了专著《美学》。在《美学》中，他驳斥了十种反对建

立美学的意见，初步规定了美学的研究对象、内容和任务，完成了美学从哲学中的分离，使其成为一门独立的学科，鲍姆嘉通也由此获得了“美学之父”的称号。

2. 艺术学与美学分离

19世纪末，德国的哲学家、美学家康拉德·费德勒（1841—1895年）首先提出了“美学的根本问题与艺术哲学的根本问题完全不同”的新见解，认为“美=艺术”的公式不能成立，主张艺术学与美学相分离，成为一门独立的学科。康拉德·费德勒因此而被誉为“艺术学之父”。

此后，德国的艺术史家格罗塞（1862—1927年）着重从方法论上建立艺术学，主张运用科学的方法研究艺术现象。他的《艺术的起源》是艺术社会学的重要著作之一。德国心理学家和美学家玛克斯·德索（1867—1947年）大力倡导艺术学的研究，1906年他出版专著《美学与一般艺术学》，标志着从理论上完成了美学与艺术学的分离。20世纪二三十年代，日本、苏联等国都相继开展了对艺术学的研究和探讨，我国也出现了一些艺术学方面的译作和著作。特别是近几十年来，艺术学在世界各国更是有了较大的发展。

由上所见，艺术学是近世纪新兴的、系统地研究关于艺术的各种问题的一门科学，距今只有一百多年的历史。总体来讲，艺术学以整个艺术作为研究对象，其主要内容应当包括艺术理论、艺术史、艺术批评三大系统。同时，又包含着音乐学、舞蹈学、戏剧学、电影学、美术学和文学等众多门类的艺术学科理论。此外，由于时代的发展和研究的不断深入，艺术学还衍生出许多交叉、边缘的分支学科，如艺术社会学、艺术心理学、艺术文化学、艺术教育、艺术管理学，等等。

（二）艺术概论与各艺术学科基础理论课程的关系

艺术概论是在汲取艺术学已有的研究成果的基础上，研究和探讨关于艺术的基本性质、艺术活动系统、艺术种类及其特点，进一步认识和运用艺术活动的基本规律，科学、系统地阐述关于艺术的基本问题的理论课程。它与各艺术学科的基础理论课程之间，既有着密切的联系，又有着明显的差异：

1. 艺术概论不同于一般的艺术史和艺术批评课程

艺术史,以时间为序,以具体的作品、艺术现象的演变发展,前后承接关系为主要研究对象,着重描述艺术发展变化的历史。艺术批评,则侧重研究和评价某个艺术家、某件艺术品或某个艺术派别等。而艺术概论重在综合地研究和考察艺术活动中的共性问题,正是在这一点上,它与艺术史、艺术批评之间划清了界限。

2. 艺术概论不同于各门类艺术的基础理论课程

各门类艺术的基础理论课程,如文学概论、美术概论、音乐概论、舞蹈概论等,它们都以各自的专业问题,如诗歌的节奏、韵律,雕塑的材质、造型,音乐的旋律、曲式,舞蹈的动作、姿态等作为专门的研究对象,进行深入、全面的研究。艺术概论虽然也要研究各艺术门类本身的特点,但不作专门细致的挖掘,这些问题要靠各门类艺术的“概论”去研究、解决。艺术概论主要研究的是各艺术学科最普遍、最一般的共同规律。

综上所述,艺术概论与各艺术学科的基础理论课程,虽然各具鲜明的学科特性,却因同属于艺术学的研究范畴而又彼此关系密切。总的来说,艺术概论作为艺术学的基础理论,具有一定的原理性和指导性。它与各艺术学科的基础理论课程的关系,应是一般与特殊、普遍与个别的关系,它们之间相互依存、互相推进、共同发展。具体而言:一方面,艺术概论是各艺术学科共同的理论基础,能给艺术史、艺术批评及文学、美术、音乐、舞蹈等基础理论的研究以指导。离开了这种指导,其基础理论就失去了活的灵魂,成为材料的堆砌和思想的拼凑。另一方面,各艺术学科基础理论的研究所取得的成果,又为艺术概论提供了坚实的基础,成为艺术概论进行研究、论证问题的重要论据或材料。艺术概论如果脱离这一基础,它所概括的原理、概念、原则和范畴等就会成为抽象而空洞的“空中楼阁”。由此可见,各艺术学科的研究成果,反过来也可以推进艺术概论的发展。也正因为艺术概论与各艺术学科基础理论的关系极为密切,所以,要想学好艺术概论这门课程,同时也要学好其他艺术学科的基础理论课程,要求学生了解、熟悉、掌握和积累一定的艺术史知识和作品赏析知识。当然,学习的重点还应放在掌握艺术基本理论的知识方面。

3. 艺术概论不同于哲学和美学课程

作为一门独立的科学体系，艺术概论总是从一定哲学和美学思想的角度，洞察和揭示艺术的基本性质、艺术活动系统及艺术种类的特点。所以，有怎样的哲学和美学观，就会建立怎样的艺术理论体系。德国的伟大哲学家和美学家黑格尔，从其客观唯心主义哲学、美学观出发，建立了客观唯心主义艺术理论体系；英国的科林伍德，从他的主观唯心主义哲学、美学观出发，建立了主观唯心主义艺术理论体系；马克思主义者，站在辩证唯物主义和历史唯物主义哲学以及美学的高度，建立了马克思主义艺术理论体系。在不同哲学观、美学观指导下所构建的艺术理论体系中，对艺术的性质都有着不同的界定。然而，尽管各种艺术研究体系对艺术的基本性质、艺术活动系统及艺术种类特点的认识有很大差异，但他们各派却有一个共同点，即都认为艺术概论是一门研究艺术活动基本规律的学科，都把艺术的创造规律、艺术的构成规律、艺术的传播与审美接受规律等当做主要的研究对象，都认为在这方面研究的深入或者拓展，标志着艺术理论的新发展。

三、艺术概论的学习目的与学习方法

（一）学习目的

艺术概论作为一门基础理论课程，通过教学，主要达到以下学习目的：

1. 学习艺术概论，有助于全面地掌握艺术活动的基本规律，确立进步的、科学的艺术观

艺术观是对艺术总的看法和基本观点，它指导人们认识、分析和判断纷繁复杂的艺术现象，理解和掌握艺术的本质、艺术的一般规律及相关的原理与基本知识等。艺术观是世界观不可或缺的组成部分，而正确的艺术观是建立在先进的、科学的世界观的基础之上的。马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义世界观是指导我们认识和分析艺术现象的基本出发点，用马克思主义基本理论和观点分析艺术现象，总结、概括艺术规律，确立进步的、科学的艺术观是艺术概论这门课程的基本任务之一，也是我们首要的学习目的。

2. 学习艺术概论，有助于开拓艺术视野和增强艺术修养

真正的艺术创作，都是美的创造。艺术概论所提供的艺术理论知识能使人们从艺术中汲取更多的营养，开阔视野，陶冶情操，净化思想，按照美的规律塑造自己。

当代社会中几乎人人都离不开艺术，但要真正具备较高的艺术修养，还需要掌握艺术的基本知识和基本原理，在对艺术作品的欣赏中开阔艺术视野，并且把欣赏中获得的感性经验上升为理性认识，从而推动艺术接受者在更高的起点上去欣赏艺术作品，更充分地发挥艺术的审美功用和现实作用。正如马克思所说的那样：对于不辨音律的耳朵来说，最美的音乐也毫无意义。

因此，如果你想得到艺术的享受，你本身就必须是一个有艺术修养的人。学习艺术概论，可以提高人的艺术修养和审美能力，使人们在艺术欣赏活动中，真正地、充分地得到艺术的享受。

3. 学习艺术概论，有助于提高艺术鉴赏能力和艺术表现能力

从古至今，艺术家无论是自觉的或不自觉的，是有意识的或无意识的，总要遵循一定的艺术原则，按照一定的审美规律进行创作。中外艺术史上就有许多优秀的艺术家，如文学家鲁迅、巴尔扎克、高尔基等，音乐家莫扎特、贝多芬、冼星海等，画家顾恺之、达·芬奇等，都是从自己及别人的创作实践经验中不断总结出许多带规律性的东西，形成明确的艺术思想或艺术观，并有目的地按照所认识到的规律或原则进行创作，才取得了伟大艺术成就的。学习艺术概论，有助于我们学习、借鉴前人的艺术经验，从整体到局部，用科学的理论进行辨析、把握艺术发展的规律与特点，不断地提高艺术鉴赏能力和艺术表现能力，更好地进行艺术创作、艺术鉴赏与艺术批评。

（二）学习方法

艺术概论，作为艺术学的基础理论，是对艺术实践的高度概括与总结，它一旦产生，就会对艺术创作实践以理论指导。因此，对于艺术专业的学生，应把理论学习看做是学习艺术不可或缺的一个重要方面。有些艺术院校的学生只重视技艺而忽视理论，这是不全面的。重视技艺是对的，不打好扎实的专业基本功，不掌握熟练的艺术技巧，将来很难进行艺术创作或表演。但是，艺术究