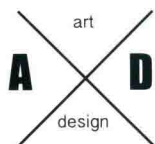




普通高等教育艺术设计类专业“十三五”系列规划教材



艺术概论

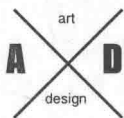
李龙珠 杜丽娟 主 编
王春雨 刘洪章 副主编



全国百佳图书出版单位



化学工业出版社



普通高等教育艺术设计类专业“十三五”系列规划教材

艺术概论

李龙珠 杜丽娟 主 编
王春雨 刘洪章 副主编

全国百佳图书出版单位



化学工业出版社

· 北 京 ·

本书符合应用技术型大学艺术设计专业教育教学改革中“以实践教学为主”的指导思想,以提高学生综合素质为首要目的,注重艺术设计理论与实践的结合,通过专业理论的学习和具体实践,开发学生的创新精神和实践能力。

本书共9章,内容包括艺术的本质与特征、艺术的起源、艺术的功能与艺术教育、艺术创作与艺术作品、艺术鉴赏、美术、音乐与舞蹈、文学艺术、戏剧与影视等。

书中除理论介绍外,还有对著名绘画作品、雕塑作品、音乐作品、话剧、歌剧、戏曲以及影视作品的赏析和点评,以供师生参考。

本书可作为应用技术型大学艺术类相关专业的教材或教学参考书。

图书在版编目(CIP)数据

艺术概论/李龙珠,杜丽娟主编. —北京:化学工业出版社,
2017.10

(普通高等教育艺术设计类专业“十三五”系列规划教材)

ISBN 978-7-122-30527-5

I. ①艺… II. ①李… ②杜… III. ①艺术理论 IV. ①J0

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第211830号

责任编辑:马波 周寒
责任校对:王素芹

装帧设计:  溢思视觉设计
E-mail: isstudio@126.com

出版发行:化学工业出版社(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)

印装:三河市延风印装有限公司

710mm×1000mm 1/16 印张18 彩插4 字数250千字 2017年11月北京第1版第1次印刷

购书咨询:010-64518888(传真:010-64519686) 售后服务:010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书,如有缺损质量问题,本社销售中心负责调换。

定 价:48.00元

版权所有 违者必究

普通高等教育艺术设计类专业『十二五』系列规划教材 编审委员会

主任：

周伟国 田卫平

副主任：

董国峰 戴明清 赵佳 李志港 吕从娜 张丽丽 周艳芳
孙秀英 任志飞 潘奕 王航 韩禹锋 刘洪章 杨静霞

委员（以姓氏笔画为序排列）：

丁凌云 于杰 王兴彬 王宇 尹宝莹 白芳 冯笑男 刘玉立
刘旭 刘思远 刘耀玉 安健锋 安琳莉 许妍 许裔男 李龙珠
李肖雄 李兵霞 李晓慧 李硕 杨漾 吴春丽 佟强 宋泽
张丽 陆津 陈迟 欧阳安 尚震 周冬艳 孟香旭 赵天华
姜琳 姚民义 姚冠男 倪鑫 徐冰 徐丽 郭敏 黄志欣
崔云飞 康静 魏玉香

前言

PREFACE

进入 21 世纪以来,随着我国国民经济的繁荣、人们精神文明和物质文明程度的提升以及教育体制改革的深化,高等学校艺术教育进入了一个崭新的阶段,艺术教育得到了快速发展。国内许多综合类和专业类院校抓住这一时机,纷纷开设了艺术学设计类的专业,扩大了招生和办学规模,在读人数逐年增长,不少院校投入大量资金改善教学环境和教学设施。近年来,一座座教学楼拔地而起,一个个多功能展厅和音乐厅投入使用,我们禁不住为我国艺术教育发展速度之快而感到欣喜。但在欣喜之余,我们又不得不面对这样的现实:同这些最为直观的硬件建设相比,同样重要的教材建设却显得有些滞后了。

作为国内艺术设计的较早实践者和教育者,我们有责任也有义务推动专业教材的建设与发展,为我国的艺术教育事业贡献力量,这是我们编写此套教材的初衷。

在化学工业出版社的大力支持下,编写团队于 2016 年 11 月 19 日在哈尔滨召开了黑龙江省应用型大学艺术设计类专业教材编写会议,成立了编委会,邀请具有多年艺术创作、艺术设计、音乐、舞蹈教学和实践经验的专家参与审核、讨论。会议决定编写一批适用于应用型院校的艺术设计类教材,逐批推出,并进行逐步改进,向全国推广。

《艺术概论》是系列教材中的一种,在内容与质量上有一定的突破。注重素质教育与艺术的实践性,力求内容新、体系新、方法新、手段新,追求架构与风格上的科学性、启发性以及与现代艺术教育的适用性。编写组注重创新能

力的培养,有利于艺术学子在知识、能力、审美悟性等方面综合素质的培养与协调发展,希望能够培养他们的创新精神和创造能力,提高他们的审美能力和文化素养,开发自身的潜能。本书在内容编排上力求做到深入浅出,通俗易懂,直观精炼,注重技能,突出实践性。

全书共九章,包括艺术的本质与特征、艺术的起源、艺术的功能与艺术教育、艺术创作与艺术作品、艺术鉴赏、美术、音乐与舞蹈、文学艺术和戏剧与影视等方面的内容,不仅适用于应用型大学艺术类专业学生,也适用于针对各类大学生的艺术通识教育。本教材由黑龙江东方学院、内蒙古大学创业学院、沈阳工学院等多家院校的专家联合编写,作者都具有多年一线的教学经验。其中第一章、第二章、第四章、第五章、第七章由李龙珠负责编写;第三章由李龙珠、刘洪章负责编写;第六章由杜丽娟负责编写;第八章、第九章由王春雨负责编写。

本教材的出版得到了化学工业出版社的大力支持,在此,我谨代表参与编写的所有成员表示诚挚的谢意!

在艺术教育不断改革发展的进程中,编写出版这套教材,可能会存在一些不足和有待改进、完善之处,期望同行、专家不吝指教。

2017年8月9日

编者

第一章 艺术的本质与特征 - 1

第一节 艺术的本质 - 2

- 一、关于艺术本质的几种观点 - 2
- 二、艺术本质问题的科学理论基础 - 5

第二节 艺术的特征 - 7

- 一、艺术的形象性 - 7
- 二、艺术的主体性 - 11
- 三、艺术的审美性 - 13

第二章 艺术的起源 - 17

第一节 关于艺术起源的几种观点 - 18

- 一、艺术起源于“模仿” - 18
- 二、艺术起源于“游戏” - 19
- 三、艺术起源于“表现” - 20
- 四、艺术起源于“巫术” - 20
- 五、艺术起源于“劳动” - 21

第二节 人类实践与艺术起源的多元决定论 - 24

第三章 艺术的功能与艺术教育 - 31

第一节 艺术的社会功能 - 32

- 一、审美认知作用 - 32
- 二、审美教育作用 - 33
- 三、审美娱乐作用 - 34

第二节 艺术教育 - 35

- 一、美育与艺术教育 - 35
- 二、艺术教育在当代生活中的重要意义 - 37
- 三、艺术教育的任务和目标 - 38

第四章 艺术创作与艺术作品 - 41

第一节 关于艺术创作的主体——艺术家 - 42

- 一、艺术家的本质及特征 - 42
- 二、艺术家与社会生活 - 44
- 三、艺术家的艺术才能与文化修养 - 45

第二节 艺术创作 - 46

- 一、艺术创作过程 - 46

- 二、艺术创作心理 - 50
- 三、艺术风格、艺术流派和艺术思潮 - 54

第三节 艺术作品 - 57

- 一、艺术作品的层次 - 57
- 二、中国传统艺术精神 - 65

第五章 艺术鉴赏 - 71

第一节 艺术鉴赏的一般规律 - 72

- 一、艺术鉴赏的重要意义 - 72
- 二、艺术鉴赏力的培养与提高 - 73
- 三、艺术鉴赏中的心理现象 - 74

第二节 艺术鉴赏的审美心理 - 76

- 一、注意 - 76
- 二、感知 - 76
- 三、联想 - 77
- 四、想象 - 78
- 五、情感 - 79
- 六、理解 - 79

第三节 艺术鉴赏的审美过程 - 81

- 一、艺术鉴赏中的审美直觉 - 81
- 二、艺术鉴赏中的审美体验 - 82
- 三、艺术鉴赏中的审美升华 - 83

第四节 艺术鉴赏与艺术批评 - 83

- 一、艺术批评的作用 - 83
- 二、艺术批评的特征 - 85

第六章 美术 - 87

第一节 美术的起源与发展 - 88

- 一、美术的起源 - 88
- 二、美术的发展 - 89

第二节 美术的种类 - 96

- 一、绘画 - 96
- 二、雕塑 - 100
- 三、建筑 - 104
- 四、实用美术 - 108

第三节 美术的艺术特征 - 113

- 一、美术的表现特征 - 114
- 二、美术的形式特征 - 116
- 三、美术的存在特征 - 118

第七章 音乐与舞蹈 - 123

第一节 音乐的起源与发展 - 124

- 一、音乐的起源 - 124
- 二、音乐的发展 - 126

第二节 音乐的种类 - 130

- 一、演唱性音乐 - 130
- 二、演奏性音乐 - 135
- 三、歌剧 - 141

第三节 音乐的艺术特征 - 147

- 一、音乐的表现特征 - 147
- 二、音乐的形式特征 - 150
- 三、音乐的存在方式 - 155

第四节 舞蹈的起源与发展 - 157

- 一、舞蹈的起源 - 157
- 二、舞蹈的发展 - 161

第五节 舞蹈的种类 - 162

- 一、实用性舞蹈 - 163
- 二、艺术性舞蹈 - 165
- 三、舞剧 - 170

第六节 舞蹈的艺术特征 - 171

- 一、舞蹈的表现特征 - 171
- 二、舞蹈的形式特征 - 173
- 三、舞蹈的存在特征 - 175

第八章 文学艺术 - 179

第一节 文学艺术的起源与发展 - 180

- 一、文学艺术的起源 - 180
- 二、文学艺术的发展 - 182

第二节 文学艺术的种类 - 187

- 一、诗歌 - 187
- 二、散文 - 191

三、小说 - 193

第三节 文学艺术的特征 - 196

- 一、文学语言的形象性 - 196
- 二、文学语言的情意性 - 198
- 三、文学语言的音乐性 - 198
- 四、文学语言的丰富性 - 199
- 五、文学语言的独创性 - 200

第九章 戏剧与影视 - 203

第一节 戏剧的起源与发展 - 204

第二节 戏剧的种类 - 206

- 一、从艺术表现形式划分 - 207
- 二、从作品形式规模划分 - 225
- 三、从内容、性质及美学范畴划分 - 226
- 四、从题材的时代性划分 - 236

第三节 戏剧的艺术特征 - 238

- 一、综合性 - 238
- 二、假定性 - 239
- 三、冲突性 - 241
- 四、情境性 - 242
- 五、互动性 - 245

第四节 影视的起源与发展 - 246

- 一、电影的起源与发展 - 246
- 二、电视的起源与发展 - 260

第五节 影视的种类 - 262

- 一、电影的分类 - 262
- 二、电视节目的分类 - 270

第六节 影视的艺术特征 - 272

- 一、视觉和听觉形象性 - 272
- 二、综合性 - 273
- 三、逼真性 - 273
- 四、技术性 - 274

参考文献 - 275



第一章

艺术的本质 与特征

第一节 艺术的本质



究竟什么是艺术？它具有哪些基本性质与特点？面对丰富多彩的艺术种类和浩如烟海的艺术作品，人们很早就开始探索这个问题。

一、关于艺术本质的几种观点

关于艺术的本质这个艺术学学科的根本问题，艺术史上的几种主要观点如下。

1. 客观精神说

客观精神说认为艺术是“理念”或者客观“宇宙精神”的体现。古希腊哲学家柏拉图（如图 1-1 所示）是较早对艺术的本质进行哲学探讨的学者。柏拉图认为，理性世界是第一性的，感性世界是第二性的，而艺术世界仅是第三性的。德国古典美学集大成者黑

格尔，对艺术本质的认识同样建立在客观唯心主义哲学体系之上。中国南北朝的刘勰认为文是道的表现，道是文的本源。宋代理学家朱熹认为，“文”只不过是载“道”的简单工具，即“犹车之载物”罢了。这样一来，“道”不仅是文艺的本质，而且是文艺的内容，“文”仅仅是作为“道”的工具而已。显然，这种“文以载道”之说同样把艺术的本质归结为某种客观精神。

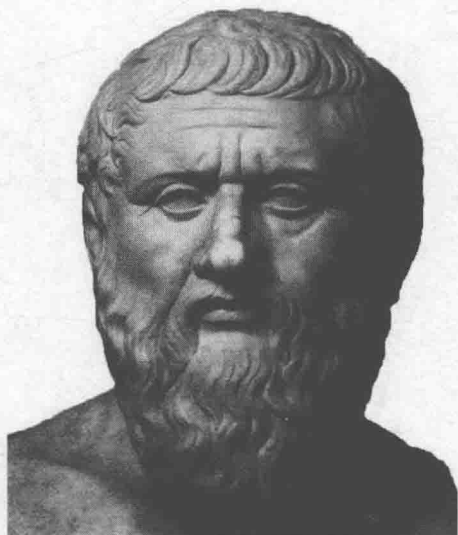


图 1-1 柏拉图（约公元前 427~前 347）

柏拉图对艺术本质的认识

中，也有需要我们关注的内容，那就是他力图从具体的艺术作品中找出深刻的普遍性来。

例如，按照柏拉图的观点，一张课桌首先是有了桌子的理念，也就是在人的头脑里有了桌子的概念，这是第一性的；然后木匠根据桌子的概念打造出一张桌子，这是第二性的；最后画家再根据木匠打造出来的桌子画出一张桌子来，这是第三性的。按照柏拉图的观点，艺术实践是“影子的影子”“摹本的摹本”“和真实隔着三层”。德国古典美学集大成者黑格尔美学思想的核心是“美就是理念的感性显现”，同样把艺术的本质归结于“理念”或“绝对精神”。黑格尔关于美和艺术的看法又包含了深刻的辩证法思想，他认为“理念”是内容，“感性显现”是表现形式，二者是统一的。

艺术离不开内容，也离不开形式；离不开理性，也离不开感性。在艺术作品中，人们总是可以从有限的感性形象认识到无限的普遍真理。黑格尔认为美就是理性的内容通过感情的显现而大放光彩。

2. 主观精神说

主观精神说认为艺术是“自我意识的表现”，是“生命本体的冲动”。德国古典美学的开山鼻祖康德（如图 1-2 所示）认为，艺术纯粹是作家和艺术家们的天才创造物，这种“自由的艺术”丝毫不夹杂任何利害关系，不涉及任何目的。他强调，在艺术创作中，天才的想象力与独创性可以使艺术达到美的境界。康德的这种意志自由论成为后来的唯意志主义的思想来源之一。康德看到并强调了创作主体的重要性，并且把自由活动看作艺术与审美活动的精髓，这些都体现出康德



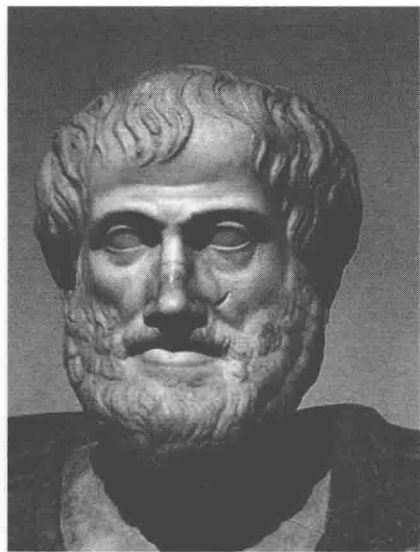
图 1-2 康德 (1724~1804)

思想的深刻之处。但是，康德的验证论的唯心主义哲学体系，又使他关于美与艺术的论述中充满了一系列矛盾。处于 19 世纪和 20 世纪转折点的德国哲学家尼采，更是将此观点推向极端。尼采认为，人的主观意志是世界上万事万物的主宰，也是推动历史发展的根本动因。在尼采的观点里，主观意志被认为是主宰一切的独立实体，本能欲望被夸大为具有无限的能动性。尼采是从美学问题开始他的哲学活动的，在他的第一部著作《悲剧的诞生》中，尼采用日神阿波罗和酒神狄奥尼索斯的象征来说明艺术的起源、本质和功用，乃至人生的意义等，它们成为尼采全部美学和哲学观点的前提。

在我国古代的文艺理论批评史上，南北朝时期是文学日益繁荣的时期，文学艺术抒情言志的特点得到重视。但是，这个时期有的文艺评论家把“情”“志”归结为作家和艺术家个人的心灵和欲念的表现，否认文艺与社会现实的联系。宋代严羽的“妙悟”说和明代袁宏道的“性灵”说，也是把主观精神的表现和抒发当作文学的艺术本质特征。

3. 模仿说或再现说

在西方文艺思想史上，从古希腊以来，“模仿说”一直是很有一种影响的一种观点。这种观点认为艺术是对现实的“模仿”，发展到后来，更认为艺术是“社会生活的再现”。古希腊的亚里士多德（如图 1-3 所示）在人类思想史上首次以独立体系来阐明美学概念，成为当时古希腊美学思想的集大成者。亚里士多德认为艺术是对现实的“模仿”。他首先肯定了现实世界的真实性，从而也就肯定了“模仿”现实的艺



◀ 图 1-3 亚里士多德
(公元前 384~前 322)

术真实性。与此同时,亚里士多德进一步认为,艺术所具有的这种“模仿”功能,使得艺术甚至比它所“模仿”的现实世界更加真实。

在古希腊,这种生活再现的“模仿说”是很受欢迎的,古希腊很多学者认为,人类就是在模仿自然中的万事万物,比如人类模仿鸟的啼叫,就是在唱歌;人类模仿蜘蛛织网,就是在织布;人类模仿燕子筑巢,就是在盖房子。亚里士多德认为艺术就是模仿,戏剧里面的好人就是在模仿生活中的好人,戏剧里面的坏人就是在模仿生活中的坏人。中国美学泰斗朱光潜先生认为,亚里士多德的模仿论在西方雄霸两千年,产生了巨大的影响,而这种影响一直持续到 19 世纪。

19 世纪俄国革命家车尔尼雪夫斯基从他关于“美是生活”的论断出发,认为艺术是对生活的“再现”,是对客观现实的“再现”。车尔尼雪夫斯基的基本论点是艺术反映现实,但他所理解的现实生活,不仅包括客观存在的自然界,还包括人们的社会生活,使其具有更加深刻的社会内容。车尔尼雪夫斯基的观点对我国 20 世纪五六十年代的艺术创作产生了巨大的影响。

中外艺术史上还有“形象说”“情感说”“表现说”“形式说”等多种颇有影响的说法。历史上不同时代的思想家、美学家和艺术家们,都从各自不同的角度和侧面去探究艺术的性质、特点和基本规律,提出了许多精辟的、颇有意义的见解。

二、艺术本质问题的科学理论基础

马克思理论将人类活动生活分为物质生活和精神生活。人们为了满足基本生存需求而从事的生产活动称为物质生产活动,为了满足精神需求而开展的活动称为精神生产活动。艺术生产属于精神生产的范畴,构成了人类艺术文化历史发展的要素,是民族文化发展的重要组成部分。

艺术生产理论给艺术学研究提供的启示如下。

第一,艺术生产理论揭示了艺术的起源、性质和特点。

首先，从艺术起源发展历程看，艺术生产本身属于物质生产的范畴，只是随着社会生产力的不断发展而逐渐从物质生产中分化出来。从人类较早的艺术品看，其形态、构成与人类劳动生产有着密切的关系，例如古代用于装饰的兽皮、羽毛以及刀具等都与劳动实践活动有着直接的联系，只是随着人类社会的发展，艺术生产才被单独作为一种社会形态分离出来。

其次，从艺术的性质和特点来看，艺术生产理论告诉我们，艺术作为审美主客体关系的最高形式，艺术美包含着两个方面的内容，一方面是对客观社会生活的反映，另一方面又凝聚着作家、艺术家主观的审美理想和情感愿望。也就是说，艺术美既有客观的因素，又有主观的因素，这两方面通过作家、艺术家的创作活动互相渗透、彼此融合，并通过物态化形成具有艺术形象的艺术作品。因而，艺术的审美价值必然是主客体的有机统一。艺术生产的突出特点，是把创作主体（作家、艺术家）强烈的主观因素渗透到整个艺术创作过程中，并融汇到艺术作品之中。人类的生产实践活动本身就是一种创造性的劳动，艺术生产作为一种特殊的精神生产，当然就更是一种自由自觉的创造性劳动了。艺术生产固然离不开客观现实，社会现实生活是艺术创作的源泉和基础，但艺术生产同样不能离开主观创造，只有当艺术家调动他们强烈、丰富的想象力来从事创作时，才能创造出有血有肉、生动感人的艺术形象。从这种意义上讲，艺术必然是心与物的结合、主观与客观的结合，再现与表现的结合。

第二，艺术生产理论阐明了两种生产的“不平衡关系”。艺术作为一种特殊的社会意识形态，它的发展不能脱离一定时代的物质生产条件。一定时期艺术的发展，总是在一定的经济基础上形成的。艺术生产作为一种特殊的精神生产，又具有相对的独立性。正如马克思在《〈政治经济学〉导言》中所说：“关于艺术，大家知道，它的一定繁盛时期绝不是同社会的发展成比例的，因而也绝不是同仿佛是社会组织的骨骼的物质基础的一般发展成比例的。”

第三，艺术生产理论揭示了艺术系统的奥秘。艺术生产理论把

艺术创作、艺术作品、艺术鉴赏这三个相互联系的环节作为一个完整的系统来研究。艺术创作可以说是艺术的“生产阶段”，它是创作主体（作家、艺术家）对创作客体（社会生活）能动反映的过程。艺术作品可以被看作是艺术生产的“产品”。艺术鉴赏则可以被看作是艺术的“消费阶段”，它是欣赏主体（读者、观众、听众）和欣赏客体（艺术品）之间相互作用并得到艺术享受的过程。这样，对整个艺术系统来说，艺术生产理论揭示出艺术品与创作者及欣赏者、对象与主体、生产与消费之间相互依存、相互转化的辩证关系。在艺术生产的全过程中，生产作为起点，具有支配作用，消费作为需要，又直接影响着生产。艺术作品被创作出来，是为了供人们阅读或欣赏，如果没人欣赏，它就还只是潜在的作品。因而，艺术生产者适应着欣赏者的消费需要来进行艺术创作；同时，艺术欣赏反过来又成为刺激艺术生产的动力，推动着艺术生产的发展。可以说，整个艺术系统中，这三者之间的辩证关系和它们自身的独特规律，正是艺术学研究的核心。

第二节 艺术的特征

。|。

艺术的本质与特征二者密不可分。本质是特征的内在规律，特征是本质的外在表现。艺术作为一种特殊的社会意识形态，艺术生产作为一种特殊的精神生产，决定了艺术必然具有形象性、主体性、审美性等基本特征。

一、艺术的形象性

艺术的基本特征之一是形象性。哲学、社会科学总是以抽象的、概念的形式来反映客观世界，文学、艺术则是以具体的、生动感