

艺术学

概论

郭小伟
编著

YISHUXUE
GAILUN
YISHUXUE
GAILUN

YISHUXUE
GAILUN

艺术

辽宁大学出版社

艺术学

YISHUXUE
GAILUN
YISHUXUE
GAILUN

YISHUXUE
GAILUN

概论

江苏工业学院图书馆
藏书章

郭小伟
编著

©郭小伟 2006

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术学概论/郭小伟编著. —沈阳: 辽宁大学出版社, 2006. 6
ISBN 7-5610-5163-8

I. 艺... II. 郭... III. 艺术理论—高等学校—教材
IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 067282 号

责任编辑: 刘 葵
封面设计: 邹本忠

版式设计: 马永政
责任校对: 齐 月

辽 宁 大 学 出 版 社

地址: 沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码: 110036

联系电话: 024-86864613 网址: <http://press.lnu.edu.cn>

电子邮件: Lnupress@vip.163.com

沈阳航空发动机研究所印刷厂印刷 辽宁大学出版社发行

幅面尺寸: 140mm×203mm

印张: 9.75

字数: 240 千字

2006 年 6 月第 1 版

2006 年 6 月第 1 次印刷

印数: 1~1000 册

定价: 26.00 元

作者简介

郭小伟 1961年生，辽宁沈阳人。现任沈阳航空工业学院工业设计系教师，长期从事艺术理论教育、教学研究。主要论文有《艺术教育求实论议》《高校影视艺术审美教育的意义探索》《音乐激发科学创造力》《论普通高校的音乐审美教育》《音乐教育和大学生非智力因素研究》《音乐多媒体教学初探》等。主要著作有《音乐名作欣赏》（合著）等。

内容提要

本书是为公共艺术专业编写的艺术理论教材。全书由上篇艺术总论和下篇艺术分论组成，共九章。总论各章依次讨论了艺术的发生与发展、艺术与人类社会系统、艺术的本质与特征、艺术创作、艺术作品、艺术鉴赏与艺术批评等艺术的基本理论问题；分论各章分别论述了空间艺术、时间艺术、时空艺术等艺术形态的特征、演变和发展。

本书注重从美学和文化学的角度探索艺术的人文精神，关注艺术发展现实，审慎地吸收了近年来艺术理论研究中的新观点、新成果。论述深入浅出、例证丰富，由感性认知到理性升华，符合学生的认知规律。本书可供高等学校文化素质教育与艺术教育使用，也可作为文艺理论研究和艺术爱好者的参考书。

目 录

上篇 艺术总论

第一章 艺术的发生与发展·····	5
第一节 艺术的发生·····	5
一、艺术的起源与人类物质生产劳动·····	5
二、关于艺术起源的其他几种观点·····	9
第二节 艺术的发展·····	16
一、艺术发展的历史过程·····	16
二、艺术发展的一般规律·····	18
第二章 艺术与人类社会系统·····	28
第一节 艺术与人类生活·····	28
一、艺术与生活关系的发展变化·····	28
二、艺术与生活的相互作用·····	31
第二节 艺术与经济·····	33
一、艺术与经济基础的关系·····	33
二、艺术与商品经济·····	35
三、艺术作为商品与艺术的商品化·····	39
第三节 艺术与科学·····	41
一、艺术与科学的互补·····	41
二、艺术与科学技术·····	44
第四节 艺术与宗教·····	47

一、艺术与宗教的差异和联系	47
二、艺术与宗教的相互影响	49
第三章 艺术的本质与特征	53
第一节 艺术的本质	53
一、艺术含义的演变	53
二、关于艺术本质的几种观点	55
三、对艺术本质的再认识	62
第二节 艺术的特征	70
一、艺术的形象特征	70
二、艺术的情感特征	76
三、艺术的审美特征	81
第四章 艺术创作	87
第一节 艺术家	87
一、艺术家与社会	87
二、艺术家的生命在于创造	92
三、艺术家创造品格的含义	96
第二节 艺术创作过程	102
一、艺术体验	103
二、艺术构思	104
三、艺术表现	108
第三节 艺术创作思维	110
一、形象思维	110
二、抽象思维	112
三、灵感思维	114
四、创造性思维	118
第五章 艺术作品	122
第一节 艺术作品的层次	122
一、艺术语言	123

二、艺术形象·····	127
三、艺术意蕴·····	131
第二节 艺术意境与艺术风格·····	134
一、艺术意境·····	134
二、艺术风格·····	140
第六章 艺术鉴赏与艺术批评·····	147
第一节 艺术鉴赏·····	147
一、艺术鉴赏是一种审美认识活动·····	147
二、艺术鉴赏是一种审美再创造活动·····	148
第二节 艺术鉴赏的过程·····	150
一、艺术鉴赏的准备阶段·····	150
二、艺术鉴赏的现实阶段·····	152
三、艺术鉴赏的高级阶段·····	156
第三节 艺术鉴赏的特点·····	158
第四节 艺术批评·····	160
一、艺术批评是一种科学活动·····	161
二、艺术批评的标准·····	162
三、艺术批评家的修养·····	167

下篇 艺术分论

第七章 空间艺术·····	173
第一节 建筑艺术·····	173
一、建筑艺术的美学特征·····	174
二、中西方建筑的艺术特点·····	177
三、建筑艺术作品鉴赏·····	182
第二节 雕塑艺术·····	187
一、雕塑艺术的美学特征·····	188
二、中西方雕塑的艺术特点·····	191

三、雕塑艺术作品鉴赏·····	194
第三节 绘画艺术·····	199
一、绘画艺术的美学特征·····	199
二、中西方绘画的艺术特点·····	202
三、绘画艺术作品鉴赏·····	207
第四节 工艺美术与现代设计·····	211
一、工艺美术的美学特征·····	212
二、现代设计的美学特征·····	213
第五节 书法艺术·····	215
一、书法艺术的美学特征·····	215
二、书法艺术作品鉴赏·····	216
第六节 摄影艺术·····	217
一、摄影艺术的美学特征·····	218
二、摄影艺术的主要类型·····	219
三、摄影艺术作品鉴赏·····	219
第八章 时间艺术·····	221
第一节 音乐艺术·····	222
一、音乐艺术的美学特征·····	223
二、音乐艺术的表现手段·····	229
三、音乐艺术的鉴赏要求·····	235
四、音乐艺术作品鉴赏·····	239
第二节 文学艺术·····	241
一、文学艺术的美学特征·····	242
二、文学艺术的鉴赏要求·····	244
三、文学艺术的体裁形式·····	246
四、文学艺术作品鉴赏·····	246
第九章 时空艺术·····	249
第一节 舞蹈艺术·····	250

一、舞蹈动作的形式美要求	251
二、舞蹈艺术的的美学特征	253
三、舞蹈艺术的鉴赏要求	254
四、舞蹈艺术作品鉴赏	255
第二节 戏剧艺术	258
一、戏剧艺术的美学特征	258
二、中国戏曲的艺术特点	261
三、西方戏剧的艺术特点	263
四、戏剧艺术的鉴赏要求	264
五、戏剧艺术作品鉴赏	266
第三节 影视艺术	269
一、影视艺术的美学特征	270
二、影视艺术作品鉴赏	297
参考文献	303

上篇 艺术总论

一、艺术学概说

尽管人类的艺术活动在数万年前就已经开始了，但人类对艺术的研究历史不过两千多年。而在这两千多年的历史中，虽然有千千万万思想家、理论家及有识之士对艺术进行不断的探讨，但他们的成果主要是对具体作品的艺术批评，大量有关艺术理论的论述则散见在哲学、伦理学、历史学及其他著作中。直到19世纪末，随着艺术本身的繁荣与发展以及美学、社会学、心理学等学科的兴起与发展，艺术学才作为一门专门的学科而产生。与此同时，其他专门艺术理论学科也从一般的艺术理论中分化出来，成为独立的学科，其中有艺术哲学、艺术史、艺术批评学、艺术形态学以及各门类艺术的专门理论等。

20世纪以来，新兴学科不断崛起，并且形成了各学科之间互相借鉴、互相融合的氛围。近几十年来，艺术学大量吸收其他相关学科的成果，并与许多学科结合而形成新的边缘学科，如艺术社会学、艺术美学、艺术心理学、艺术文化学、艺术人类学、艺术经济学、艺术教育学、艺术管理学、艺术符号学、艺术传播学以及艺术未来学等。这些新学科大大丰富了艺术学领域的内容，为我们开拓了广阔的视野。当然，这也从另一方面说明艺术是一种复杂的现象，它需要我们从各个角度运用各种学科的理论和方法来研究、探讨和把握。

虽然艺术学概论只能对艺术作概括性的论述，不可能对上述各相关学科的理论一一介绍，但有几门相关学科却是需要特别予以重视的。其一是社会学。艺术是随着人类社会的产生而产生，随着社会的发展而发展的；艺术是一种十分重要的社会现象，它在人类社会中有特殊的位置。因此，我们必须把艺术现象放在社会大背景中进行研究。其二是美学。艺术是人类的审美创造，也是人类审美的最高境界，故美学把艺术当作最重要的研究对象；如果艺术学没有美学的基础，则不能称其为真正的艺术学。其三是心理学。艺术是一种精神产品，是人类的精神创造。人类是以极其复杂又十分微妙的心理进行艺术创造及艺术鉴赏的。因此，心理学的介入有利于把握艺术的精神实质。除了上述三门学科之外，其他一些学科对研究艺术学也有十分重要的作用。因此，我们在本书中也注意吸收和运用它们的理论和研究方法。

二、学习目的与研究方法

艺术创造的目的就是艺术家运用各种艺术手段来充分表现与展示个体或群体的主观世界和客观世界。研究艺术学的目的，是通过研究人的精神创造性行为，达到对人本身与派生和艺术本身与派生等领域的认识、把握和超越，以最终促进艺术的繁荣与发展。比如，何为艺术？艺术对人类存在秩序的影响度等等。由此，艺术学研究的目的包含以下几点：

1. 完成对艺术规律与综合价值、意义、作用的总括性研究。换言之，就是要对艺术的本质、艺术发生发展的规律、审美标准、创造方法、鉴赏、批评和艺术功用进行系统、全面、开放性的剖析、把握，丰富和完善，提高求艺者的艺术学习效果和艺术修养，催化其主体的艺术创造意识及其艺术潜能的生发，进而促进社会艺术繁荣与发展。

2. 完成对艺术范畴体系和民族特色艺术的概要研究。就艺术的整体性来说,无论哪一门专门的艺术,都有区别其他社会科学的显著特点,自然就形成了关于艺术的若干范畴和体系。诸如意识形态艺术与本体形态艺术,艺术实践的法则,艺术家的心灵,艺术意蕴、意境和艺术魅力等都是艺术范畴的若干部分,也只有对诸如此类的构成要素有了全面、系统、深入的研究和把握,才能有效地指导艺术运作的具体实践行为和引导艺术向着更加健康有效的方向发展。

3. 对人的存在与艺术存在的关系研究,是艺术理论研究的另一任务。从人类艺术复杂的历史角度看,无论是史前艺术、原始艺术,还是现代或后现代艺术,其存在都与人的存在密不可分。可以说二者之间是互为因果的。例如,现代抽象派艺术家灵感的获得,就是在一种持“反审美”导向下的对人类隐蔽生活的关注和提升人类的情感地位,而把艺术与观念引向“纯粹创造和自我体验”的艺术境地后对整个自然界概括的总和,并在其作品中虔诚、无余地表现出“永恒的存在”和“所有的特殊存在”。其中包含着艺术语言、新艺术思想、艺术思维结构和法则的更新。

正如各门具体学科都有自己的学习方法一样,《艺术学概论》其学科的独特性和内容的规定性,使其具有自己的学习、研究方法。简单地说包括如下三种:

1. 历史哲学的研究方法。从艺术的产生和发展来看,艺术是因为有了人类的精神创造性的具体实践活动而产生和存在,并发展演变。在发展演变过程之间积淀成某些规律性的东西。因此,对艺术的起源和原始艺术,现代艺术的诸派别,艺术中的许多领域,只能用历史的、哲学的方法去研究,才能对艺术及艺术史客观原形所反映出来的人类艺术事实,作实际的、全面的、客观的分析和评价,以引导人们去认真有效地把

握人类艺术的精神实质和艺术范畴体系，进而指导人类进一步对艺术作更进一步的探索、研究和实践创造。

2. 参与性的研究方法。因为人类的精神文化创造，是一个极为复杂的过程，为了避免和克服对艺术肤浅的认识、理解、分析和把握，就需要学习者参与其中，去游历、碰撞，或生长，或毁灭，用或幸福的、或苦难的历程去求得艺术的真经，这样才能奉献给人类最真诚、最完美的精神的食粮——杰出的艺术作品。

3. 纵向性与横剖性结合的研究方法。所谓纵向性研究方法是指对同一事物作系统性的价值研究。例如，要了解齐白石的绘画艺术风格，就要考察其早期、中期、晚期的作品。而横剖性研究方法，是指在对某一事物进行专门研究时，要纵观“除此之外”的其他方面有意义界说的一种方法。例如，研究东西方艺术观与某些艺术行为不尽相同时，就不能只孤立地在某一民族或某一艺术领域去寻找答案，而是应该去考察同一时期中各民族的文化、社会体制等因素对艺术的影响与作用。

总之，对艺术进行多视点、多层面、多维度的理论研究和创作实践，需要运用多样的方法予以学习和研究。唯有如此，才能全面认识和掌握《艺术学概论》的全部内涵，用以指导艺术实践。

第一章 艺术的发生与发展

第一节 艺术的发生

人类对艺术发生问题的探讨有着悠久的历史。古希腊先哲就对艺术发表过许多见解，关于文艺女神缪斯的神话则是这种探索的另一表现形式。在东方古国，也有伏羲作琴、禹之子启偷记天帝音乐等传说。这些都表明了人类在遥远的上古时代就对音乐的最早来源有过种种认识。对艺术起源的长期探索形成了许多不同的理论见解，其中有几种影响较大。

一、艺术的起源与人类物质生产劳动

艺术是人类才能拥有的，艺术起源问题与人类起源问题紧密联系在一起。艺术活动是人的行为，只有人类出现以后才有人类的艺术活动。

人类起源的前提和最初的活动是生产劳动。在生产实践之中孕育了审美实践、审美意识，然后才出现了艺术活动。正如恩格斯所说：“由于手、发音器官和脑髓不仅在每个人身上，而且在社会中共同作用，人才有能力进行愈来愈复杂的活动，提出和达到愈来愈高的目的。劳动本身一代一代地变得更加不

同、更加完善和更加多方面。除打猎和畜牧外，还有了农业，农业以后又有了纺纱、织布、冶金、制陶和航行。同商业和手工业一起，最后出现了艺术和科学；从部落发展成了民族和国家。”^①

对人类起源问题的探讨在 20 世纪有很大的发展，从猿到人的发展阶段中，又有了一系列重要的发现。埃塞俄比亚东北部发现的距今约三百万年的人类骨骼化石等考古材料，证明早期人类的存在已有约三百万年乃至更久远的历史。猿人从树上走到地面，使用现成石块、竹木等进行劳动，进而按照其生存需要去改变自然物的形状、性能，进行或打制、磨制石器，或制造弹弓、尖棍等加工、制造工具的活动。这就是人类早期最有意义的创造性劳动。这样，人类就以其智慧与创造区别于动物界了。艺术就起源于人类从直立人到文明人这一漫长的历史阶段中。

在人类从直立人到文明人的长期进化过程中，劳动具有重要的意义。劳动使人的手更加灵活，使人际间的交流加强，使发声器官等有很大的发展，为语言的产生和发展奠定了生理的基础，而语言与劳动又促进了思维的发展。现代人的脑髓较之早期猿人大许多就是现代人思维较发达的一种生理标志。

语言是人类交流的必然产物，这是因为人类是社会性地存在着智慧生物。从直立人到文明人的考古发现证明，人类是从群居、群婚的社会性共处逐渐走向文明社会的。无论是劳动还是生活，语言、交流都是人类所必不可少的。由于人类生存所必需的物质生产劳动是人类最基本、最普遍的社会实践活动，所以人类在几百万年的劳动中逐渐改变了自身。

脑的思维能力日渐发达，手脚分工越发明确而且手越来越

^① 《马克思恩格斯全集》（第三卷），人民出版社 1972 年，第 515 页。

灵巧，感觉能力和语言逐渐形成。劳动在人的形成中起到了其他活动所不能具有的作用，可以说，劳动创造了人。

人类以物质生产劳动为中心的社会实践活动，不仅在从猿到人的进化中起了巨大作用，而且其中的加工与制造工具本身更是一种具有人类本性的、亦与劳动创造相关的活动。可以说是“有意识的生命活动把人同动物的生命活动直接区别开来。有意识、有目的的活动是人类区别于动物活动的标志。蜜蜂很灵巧，但蜂巢的营造远不如人类一般的建筑师高明，因为建筑师在建筑之前有意识、有设计，而且在建筑中实现自己的目的。”^①人的创造性实践不仅改变着自然，也改造着自己，使心智得到发展。从旧石器时代粗糙的打制石器到新石器时代的磨制石器，可以直观地看到工艺的进步，也可以见到造型的发展。如对称与不对称，斜直方圆等变化，对质地粗细的追求，以及工具上色彩与图案纹样的增加。特别是石器与陶器上的图纹，更是人类审美意识发展在工具、器物上的表现。人类在社会实践中不仅发展了意识与心智，形成了特有的智慧，也形成了关于艺术的许多知识，创造了具有艺术审美意义的许多物品。

心智的发展形成了人类社会性的文化心理，在一些区域还形成共同或者有较多共同因素的文化。如黄河流域多处文化遗址出土的彩陶及其上面绘制的动植物图形等表明，人类在社会实践中形成了共同的社会文化，人们对形、色以及具有生命的物体表现出相近或共同的喜好。这表明自古以来，社会性就是艺术的一种特征。例如，对红色的偏好，在欧洲的尼安德特人墓葬中表现为遗骸边撒些红色石粉，中国的山顶洞人则在同伴尸体旁撒上红粉。对红色的这种应用显然包含着对红色的认

^① 《马克思恩格斯全集》（第四十二卷），人民出版社1979年，第96页。