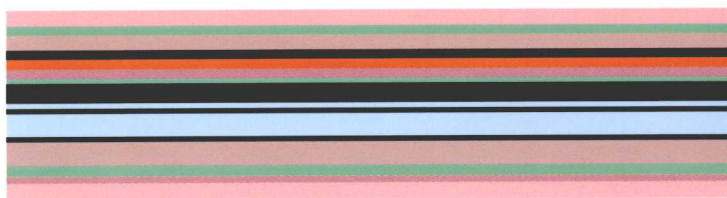

艺术类专业基础课程系列教材

艺术概论

(第2版)

AN INTRODUCTION TO ART

(2nd Edition)

◎ 李胜利 陈庆予 编著

中国传媒大学出版社

014038601

J0-43
28-2

艺术类专业基础课程系列教材

艺术概论

(第2版)

AN INTRODUCTION TO ART

(2nd Edition)

© 李胜利 陈庆予 编著

北航

C1726125

中国传媒大学出版社

J0-43
28-2

图书在版编目(CIP)数据

艺术概论/李胜利,陈庆予编著. —2 版. —北京:中国传媒大学出版社,2014. 3
ISBN 978-7-5657-0921-0

I. ①艺… II. ①李… ②陈… III. ①艺术理论
IV. ①J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 018910 号

艺术概论(第2版)

编 著 李胜利 陈庆予

责任编辑 李艳华

责任印制 阳金洲

封面设计 阿 东

出 版 人 蔡 翔

出版发行 中国传媒大学出版社

社 址 北京市朝阳区定福庄东街1号 邮编:100024

电 话 86-10-65450528 65450532 传真:65779405

网 址 <http://www.cucp.com.cn>

经 销 全国新华书店

印 刷 北京中科印刷有限公司

开 本 787×1092mm 1/16

印 张 19.75

版 次 2014年6月第2版 2014年6月第1次印刷

书 号 978-7-5657-0921-0/J·0921 定 价 36.00 元

版权所有

翻印必究

印装错误

负责调换

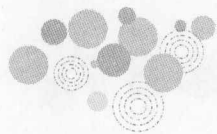
自序

修订完这本教材,心中有诸多的感慨,不吐不快,简记于下。

说实话,最初我无意于编写这么一本教材,原因很简单:无论是毕业前的求学时期(我的硕士专业是文艺学),还是毕业后的工作时期(讲授“艺术概论”类的课程),我都一直在学习、使用和研究诸位先贤师长们的“艺术概论”类著述。我深知,在中国“艺术概论”这类教材中,如果还要考虑到学生考试之需,是不存在太多个人发挥余地的,而诸位先贤师长们的相关著述数量多、水平高,我只需在教与学中择其善者而从之即可。但是,在多年为中国传媒大学的成人教育学生上课的过程中,我逐渐发现已有的教材往往存在一个问题,即理论性很强但释例相对简略,适合全日制在校生在相对充裕的学习时间、图书师资条件下阅读,而不太适合成教学生使用。因此,当2000年中国传媒大学成人教育学院约请我编写面对成教学生的“艺术概论”教材时,我心有惴惴焉地答应了,并确定了“简化理论阐述、运用浅显语言、增加阅读材料、提供多方视点”的编写原则。但是,由于种种原因,进度很慢,没等写完,已经到了学生要大量用书而无法再拖的最后时限,只好将手头的诸多材料集中起来,草草成书,问题多多(包括校对中的低级错误)!既对不起相关资料的原作者,又对不起成教学院及相关读者。原想及时修订,改正错误,但由于种种原因,竟多年未能如愿。每当想起,都不胜汗颜,至为愧疚!

在这次修订中,我仍然坚持“简化理论阐述、运用浅显语言、增加阅读材料、提供多方视点”的编写原则,同时对原教材中的内容作了较大幅度的改动。尤其是为了增加学术含量、扩展知识面,继续引用了很多其他相关教材中的内容(比如关于同一个理论问题的不同看法)。我是这样考虑的:像“艺术概论”这样的老课程在内容框架上是不太容易有多少新突破的(要考虑到用书学生的各种考试需要),因此,我仍然把这本教材更多地定位于抛砖引玉、帮助并引导学生了解艺术概论名家名作的窗口(因此引用了不少其他教材、著述的相关内容),而非阅读大量名家名作后的个人编写(尽管也能做到)。如此,我希望读者能够通过这个窗口去了解更多更优秀的相关著述,并进一步扩展阅读它们。毕竟,任何一本教材的容量都是有限的。

在本书的开头,我诚心推荐下列优秀的同类教材(指艺术概论)或相关教材(指文

学概论)供阅读之用(按中国初版年代排序,类似优秀著作很多,难以一一列举),至于其他方面的参考著作,会在正文的各章后有针对性地列出。

序号	教材名称	编著者	出版社	出版年代
1	文艺学导论(修订版)	吴中杰	江苏文艺出版社	1998(1988 初版)
2	艺术概论(第2版)	孙美兰等	高等教育出版社	2007(1989 初版)
3	艺术生产原理(修订版)	何国瑞	人民文学出版社	2010(1989 初版)
4	文学理论教程(修订2版)	童庆炳等	高等教育出版社	2004(1992 初版)
5	艺术学概论(第3版)	彭吉象	北京大学出版社	2006(1994 初版)
6	文艺学原理	曾庆元	武汉大学出版社	1998
7	艺术概论	王宏建	文化艺术出版社	2010(2000 初版)
8	从原理到形态——普通艺术学	黄宗贤等	湖南美术出版社	2003
9	艺术理论教程	张同道	北京师范大学出版社	2004
10	艺术概论教程	黄琳华等	上海音乐学院出版社	2005
11	艺术和人文:艺术导论	F. 大卫·马丁、 李·A. 雅各布斯	上海社会科学院出版社	2007
12	艺术:让人成为人	加纳罗、 阿特休勒	北京大学出版社	2007

如果能好好阅读一本国外的同类教材,可以更好地开阔视野和思路,比如,由 F. 大卫·马丁和李·A. 雅各布斯著、包慧怡和黄少婷译的《艺术和人文:艺术导论》作为教材在美国使用很广,其主体部分是对各主要艺术类型(绘画、雕塑、建筑、文学、戏剧、音乐、舞蹈、电影、摄影)及“类艺术”(如广告、宣传品、设计、观念艺术、行为艺术、虚拟艺术等)的分析,行文简洁,有大量思考性问题帮助读者进一步学习。

曾任《北京大学学报》(哲学社会科学版)主编的龙协涛教授曾经组织编写过艺术学方面的一本书,我因中国传媒大学蒲震元教授的推荐而有幸结识龙教授并准备参与写作。龙教授告诫我理论著述应该以深入浅出为追求,不要把简单的说复杂,把复杂的说糊涂。后来虽然由于我个人的原因未能将书完成,愧对龙教授与蒲教授,但龙教授的告诫却一直长留在我的心中。在修订这部书稿的时候,我经常提醒自己要尽量避免龙教授所指出的那种行文风格,但遗憾的是,实际效果仍不甚理想。书中还存在很多不足,欢迎批评指正。

感谢中国传媒大学出版社李艳华博士提供了重新修订本书的机会,使我可以将自己以前心中的内疚、遗憾及感谢表达出来。希望这本教材能够给阅读者提供稍多一些的可读性,并引导他们进一步去阅读更多更好的相关著述,提高自己对人生、审美、艺术的兴趣。倘能如此,本书的目的也就达到了。

编者

2014年2月16日

目 录 Contents

自 序 /1

绪 论 /1

一、艺术的诸种含义 /1

二、艺术概论:关于艺术(活动)的基本理论 /5

第一章 艺术的本质 /9

第一节 艺术是一种意识形态 /10

一、什么是意识形态 /10

二、艺术作为意识形态之一的表现:倾向性与真实性 /13

三、不同理解:艺术不是上层建筑,不是意识形态 /38

第二节 艺术是一种审美的意识形态 /41

一、什么是美 /41

二、艺术作为审美形态之一的特征:集中性与超越性 /49

三、关于艺术本质的不同理解 /58

第二章 艺术的功能 /67

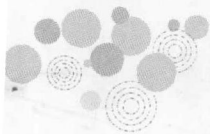
第一节 艺术的精神功能 /68

一、艺术的审美娱乐功能:艺术的本质功能 /71

二、艺术的审美认识功能:以美启真 /96

三、艺术的审美教育功能:寓教于乐 /100

四、辩证看待艺术的精神功能 /100

第二节 艺术的实用功能 /103

- 一、商业功能:艺术实用功能的重要表现 /103
- 二、艺术的商业功能与文化产业 /103
- 三、日常生活的审美化:艺术商业功能的扩展 /107

第三节 偏重不同艺术功能的不同艺术观念 /108

- 一、重形式,重审美:为艺术而艺术 /108
- 二、重内容,重教化:为人生而艺术 /109
- 三、重类型,重娱乐:为商业而艺术 /110
- 四、秀外慧中,寓教于乐,雅俗共赏:中间道路? /113

第三章 艺术的构成 /117

第一节 横向构成:艺术分类 /118

- 一、常用分类方法:自上而下,自下而上 /118
- 二、辩证看待分类结果 /122

第二节 纵向构成:载体—文本(言—象—意) /124

- 一、概述 /124
- 二、艺术的物质载体 /126
- 三、艺术的精神文本(言—象—意) /128

第三节 典型与叙事艺术 /159

- 一、典型与典型人物 /159
- 二、典型与西方文化传统 /171

第四节 意境与抒情艺术 /173

- 一、意境的含义 /174
- 二、意境与中国文化传统 /178

第四章 艺术的创作 /185

第一节 创作主体 /186

- 一、艺术家的素质要求 /186
- 二、艺术家与天才、疯子 /193

第二节 创作方法与艺术思维 /196

- 一、现实主义与浪漫主义 /197
- 二、现代主义与后现代主义 /206
- 三、艺术思维 /220

第三节 艺术风格 /226

- 一、风格的含义与种类 /226

二、风格的形成与发展 /230

三、风格与人品:文如其人? /235

第五章 艺术的消费 /241

第一节 概述 /242

一、艺术消费与艺术传播 /242

二、艺术消费与艺术生产 /244

三、艺术消费与艺术接受 /248

第二节 艺术欣赏 /249

一、什么是艺术欣赏 /249

二、艺术欣赏者 /251

第三节 艺术批评 /259

一、概述:任务、作用、标准 /259

二、常用批评方法 /265

第六章 艺术的源流 /275

第一节 艺术的起源 /276

一、艺术起源诸说 /277

二、艺术起源的综合考察 /289

第二节 艺术的发展 /291

一、艺术发展的外部动因 /291

二、艺术发展的自身规律 /299

道可道,非常道(代结语) /306

绪 论

一、艺术的诸种含义

“艺术”一词有多种不同的用法:有时指艺术活动本身,有时指艺术活动的结果即艺术作品。在指艺术作品的时候,有时指狭义的审美艺术作品(不包括文学),有时指广义的审美艺术作品(包括文学),有时指泛化的实用艺术作品(包括园林等实用艺术)。

(一) 艺术(作品)

1. 艺术的当代含义:从狭义到广义

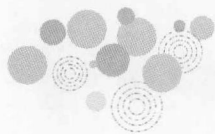
在西方,艺术的狭义含义有时仅指视觉艺术,相当于汉语中的“美术”(事实上,汉语“美术”一词就是间接从西方翻译过来的^①),包括绘画、雕塑、建筑及工艺美术四大门类。其中,绘画、雕塑、建筑又被总称为“大艺术”(Major arts),而工艺美术则被称为“小艺术”(Minor arts)。

在中国,艺术的狭义含义是对除文学之外的包括音乐、美术、舞蹈、曲艺、杂技、戏剧等艺术形式的一种总称。在这种用法中,文学与艺术两个词是并列关系。

例如,《现代汉语词典》对“文艺”一词的释义是:“文学和艺术的总称”。^②“中国文联”是“中国文学艺术界联合会”的简称,下辖中国作家协会、中国戏剧家协会、中国电影家协会、中国音乐家协会、中国美术家协会、中国曲艺家协会、中国舞蹈家协会、中国民间文艺家协会、中国摄影家协会、中国书法家协会、中国杂技家协会、中国电视艺术家协会。与此相类似,“文学家”往往不被包括在“艺术家”之内。

① 据刘剑虹《“美术”对艺术 100 年历史的误读与偏离》一文(载《艺术·生活》2005 年第 1 期)，“美术”一词首先由日本人从西语译出，然后传入中国。据邵宏《美术史的观念》一书，“美术”一词的西语对应词首先出现在法国(beaux arts, 即“美的艺术”)，是在 17 世纪由法国法兰西学院院士查尔斯·佩罗(Charles Perrault, 1628~1703)首先提出来的。参阅邵宏：《美术史的观念》，中国美术学院出版社 2003 年版。

② 中国社会科学院语言研究所词典编辑室：《现代汉语词典》，商务印书馆 2012 年版，第 1365 页。

艺术的广义用法,是包括所有的实用艺术(如建筑、园林、工艺美术、设计艺术)和非实用艺术(包括音乐、美术、舞蹈、戏剧、电影等狭义艺术及以及文学艺术在内)。

例如,贡布里奇(Ernst Gombrich)称为“艺术史之父”的德国哲学家黑格尔(Georg Hegel)在其《美学》的第三卷《各门艺术的体系》中,先后论及建筑、雕刻、绘画、音乐、诗(包括史诗、抒情诗和戏剧体诗)。

当代美国的《艺术和人文:艺术导论》(*The Humanities through the Arts*)把绘画、雕塑、建筑、文学、戏剧、音乐、舞蹈、电影、摄影等九类艺术作为重点分析的对象。

彭吉象《艺术学概论》涉及五大艺术类别:实用艺术(建筑、园林、工艺美术与现代设计)、造型艺术(绘画、雕塑、摄影、书法)、表情艺术(音乐、舞蹈)、综合艺术(戏剧、戏曲、电影艺术、电视艺术)和语言艺术(诗歌、散文、小说)等。

如果对当代艺术的诸种含义做一小结,可以在理论层面区分出四层含义(见表1):

表1 艺术的四层含义

[艺术1]:艺术(泛义)				
外延	实用艺术	[艺术2]:美的艺术(审美艺术)(广义)		
		文学	[艺术3]:艺术(狭义)	
	设计、家具、陶瓷、金银器、 彩绘玻璃、建筑……	诗歌、散文、小说 ……	音乐、舞蹈、戏剧 ……	[艺术4]:美术 (中国少用此义)
特点	重实用功能	重精神功用		

“一个词的真正含义(我说的不是技术名词,这类名词一出世,好心的教父和教母很快就给它们安排好了清晰明了的定义,我说的是日常生活用语),决不像海鸥停息的石头那样是供词汇安居的某种东西,而是像海鸥在其上方盘旋的船尾那样是供词汇在上面游移的某种东西。试图在我们的心中把一个词的真正含义固定起来,就像诱使海鸥停息在帆索上,但又规定海鸥必须是活着停息在那里,绝不许开枪打死它再绑在那里。探求词的真正含义的途径,不是问‘我们指的是什么东西’,而是问‘我们打算指什么东西?’”^①因此,在使用艺术这个概念的时候,我们首先要明白我们到底指称的是艺术的何种层次的含义。

本书以广义的艺术为主要研究对象,但重点关注的是“艺术2”(不包括实用艺术的艺术),换言之,实用艺术并非本书讨论的重点,因为实用艺术与非实用艺术具有本质上的区别,相互混淆会影响立论的准确。

2. 艺术含义的变迁:从技艺到艺术

中国古代的“艺”字,甲骨文作,《说文解字》:“种也,从壘、乚。持亟种之。”

① [英]罗宾·乔治·科林伍德:《艺术原理》,王至元、陈华中译,中国社会科学出版社1985年版,第8页。

《书》曰：“我艺黍稷。”清代段玉裁注为：“艺犹种也，树种义同。……周时六艺，盖亦作执，儒者之于礼、乐、射、御、书、数，犹农者之树艺也。”很明显，汉语最初的“艺”字主要强调与“自然”相对的“人工”色彩，包含了今日所谓的“技”与“艺”两方面的内容。直到近现代时期，在西方文化的影响下，现代意义上的“艺术”概念才得以引入。

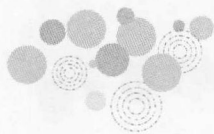
在西方，英语的“艺术(art)”源于拉丁语的“ars”，最初的意思同样是“技艺”的统称：“古拉丁语中的 Ars，类似希腊语中的‘技艺’，意指完全不同的某些其他东西，它指的是诸如木工、铁工、外科手术之类的技艺或专门形式的技能。在希腊人和罗马人那里，没有和技艺不同而我们称之为艺术的那种概念。我们今天称为艺术的东西，他们认为不过是一组技艺而已，例如作诗的技艺。依照他们有时还带有疑虑的看法，艺术基本上就像木工和其他技艺一样；如果说艺术和任何一种技艺有什么区别，那就仅仅像任何一种技艺不同于另一种技艺一样。”“中古拉丁语中的 Ars，很像早期现代英语中的 art，词形词义都是借用的。它意指任何形式的书本学问，例如语法、逻辑、巫术和占星术之类……文艺复兴时期的艺术家，就像古代的艺术家的艺术家一样，确实把自己看作工匠。一直到十七世纪，美学问题和美学概念才开始从关于技巧的概念或关于技艺的哲学中分离出来。到了十八世纪后期，这种分离越来越明显，以至确定了优美艺术和实用艺术之间的区别；这里，‘优美的’艺术并不是指精细的或高度技能的艺术，而是指‘美的’艺术。到了十九世纪，这个词组通过去掉表示性质的形容词，并以单数形式代替表示总体的复数形式，最终压缩概括成为 art。”^①

1746年，法国的阿贝·巴托(Abbé Batteux)在《相同原则下的美的艺术》一文中，把艺术分为三类：第一，美的艺术，包括音乐、诗歌、绘画、雕塑、舞蹈，服务于愉快的目的；第二，机械的艺术，服务于实用的目的；第三，愉快与实用相结合的艺术，包括修辞学与建筑。在书的中心部分，巴托试图说明“模仿美的自然”是所有艺术的共同原则，并且得出结论：戏剧是所有艺术的综合形态。在这个分类体系中，巴托逻辑鲜明地把“美的艺术”从人类文化体系中独立了出来。巴托的艺术分类体系被后来的众多研究者接受，“由于《百科全书》，尤其是它著名的序言完善了‘美的艺术’体系，它追随巴托又超过了他；更由于《百科全书》的出版(1751年)所获得的权威地位和传播优势，从而使这一观念传遍欧洲。”^②

无论在中国还是西方，现代意义上的“艺术”概念确立的历史，也是艺术与技术相对分离的历史。从“美的艺术”到“艺术”概念的确立，使得“艺术”成为隶属于“美”的一个属概念，从而在“艺术”与“美”之间建立起了密不可分的关系。但是，艺术与技术的分离也在一定程度上影响到人们对艺术之中所包含的技术因素的正确理解。有些人

① [英]罗宾·乔治·科林伍德：《艺术原理》，王至元、陈华中译，中国社会科学出版社1985年版，第6~7页。

② 参阅邵宏：《美术史的观念》，中国美术学院出版社2003年版，第65、67页。作者按：这篇文章的法文原文是 Les beaux-arts réduits à un même principe，其他译名还有《统一原则下的美的艺术》、《简化成一个单一原则下的美的艺术》等。

过于强调技术,容易沦为艺匠;有些人过于忽略技术,容易流于纸上谈兵。事实上,没有技术的积累很难谈得上艺术的超越,不仅在弹琴、画画、跳舞等艺术活动中需要技术的积累(所谓“拳不离手曲不离口”),就是在似乎不需要什么技术的文学创作中,也仍然需要大量的练习才能达到熟能生巧的自由境界。但如果仅仅强调技术的训练,缺乏艺术的提升与感悟,同样也存在问题。

(二)艺术(活动)

艺术作品是艺术活动的结果,有时候,我们所说的艺术指的是艺术活动而不仅仅是艺术作品。1953年,美国当代文艺批评家艾布拉姆斯(Meyer Abrams)将艺术活动的要素归结为艺术品、艺术家、宇宙、观赏者四个方面,影响广大。

在几乎所有力求博大的理论中,一件艺术品总体情形中的四要素都被这样那样的同义词予以区分,得以昭示。第一是“艺术品”(work),艺术产物本身。既然是人工产品、加工品,那么第二要素就是加工者——“艺术家”(artist)。第三,艺术成品又有一个直接或间接源于生活的主题,涉及、表示、反映某个客观事物或者与此事物有关的东西。这第三个要素,不论是由人物、行动、思想、情感、材料、事件或者超越感觉的本质所构成,常常可用“自然”这个通用词来表示,不过让我们用一个含义更广泛的中性词“宇宙”(universe)来代替它。最后一个要素是“观赏者”(audience),使作品变得有用的、艺术品的对象——听众、观众和读者。^①

关于艾布拉姆斯的四要素,我们可以根据自己的使用习惯换用其他的同义词或近义词,如“宇宙”可换用“生活”或“社会生活”,“艺术家”可换用“作家”、“作者”,“艺术品”可换用“作品”,“观赏者”可换用“接受者”、“视听者”、“观众”、“听众”、“读者”,等等(如图1、图2)。

图1 艾布拉姆斯原示意图
(强调艺术品的核心地位)

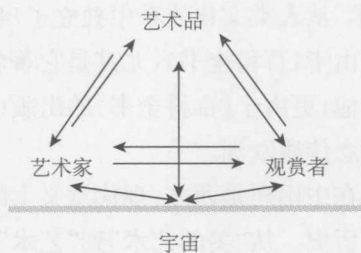

图2 变形后的另一种图示方式
(强调各元素间的互相影响)

^① [美]艾布拉姆斯:《批评理论的趋向》,罗务恒译,《文艺理论研究》1986年第6期。

在艺术活动的四要素中,艺术品凝聚了艺术活动的丰富内容和矛盾属性,是艺术活动的核心和中介环节。艺术活动的四要素组成了一个生生不息的循环生产过程,它既是一种精神生产过程,也是一种物质生产过程。在艺术活动中,艺术家以物质媒介和生活素材为基础,用知、情、意化合而成的心血浇灌成一个不同于第一自然(现实生活)的第二自然(艺术世界)。在现实主义的作品中,这个第二自然可能在某些方面与第一自然非常相像,但即便如此,它已经不再是自然的自在自为之物,而是人为的为我之物。在其他情况下,这个第二自然以超越第一自然、不同于第一自然甚至迥异于第一自然的方式标示出自己的存在,更为鲜明地打上了人类创造的烙印。“宗教、家庭、国家、法、道德、科学、艺术等等,都不过是生产的一些特殊的形态,并且受生产的普遍规律的支配。”^①

随着艺术活动的进一步发展,艺术活动的四要素得到了进一步的扩展。比如在影视剧的生产过程中,创作者更趋复杂化(不仅强调多人的集体创作,而且隐性创作者如投资者的作用在加大);创作过程更趋复杂化,技术因素较强的制作过程不容小觑;传播方式更趋复杂化,大众传播与小众传播的区别更加明显,等等。

二、艺术概论:关于艺术(活动)的基本理论

(一)“艺术概论”讲什么

“艺术概论”是研究艺术及艺术活动的基本性质与基本规律的一门课程,是艺术学的入门课程之一。

“艺术概论”主要的内容用一句概括就是“艺术是什么”,用三句话概括就是:艺术是什么(当代的艺术是什么),从哪儿来(过去的艺术是什么),到哪儿去(未来的艺术是什么)。这三句话又可以分化为如下两个循环、六个方面的内容:第一,从艺术发展的宏观过程来考察,艺术是什么(本质论),艺术从哪儿来(起源论),艺术到哪儿去(发展论);第二,从艺术创作的中观过程来考察,艺术是什么(构成论),艺术从哪儿来(创作论),艺术到哪儿去(接受论)。

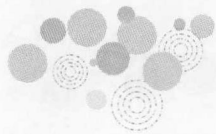
本书各章的基本内容、逻辑关系如下:

绪论:解析艺术、艺术活动、艺术概论的含义,为本课程的学习提供基础。

第一章:艺术的本质。重点从艺术与其他人类文化形态的异同出发,综合探讨“艺术是什么”的问题。本章是本课程的重中之重,其余各章的内容都基本上可以从这一章中生发引申出来。

第二章:艺术的功能。重点从艺术与接受者的关系出发,从功能论角度探讨“艺术是什么”的问题。这部分内容也可归入艺术的本质论部分,因内容较多,单独成章。

^① [德]马克思:《1844年经济学—哲学手稿》,刘丕坤译,人民出版社1979年版,第74页。

第三章:艺术的构成。重点从横向构成(艺术分类问题)及纵向构成(言象意或内容形式问题)两个层面探讨“艺术是什么”的问题。

第四章:艺术的创作。重点从艺术创作主体与艺术创作过程出发,探讨“艺术从哪儿来”的问题。

第五章:艺术的消费。重点从艺术消费主体及艺术消费过程出发,探讨“艺术到哪儿去”的问题。

第六章:艺术的源流。重点从艺术的起源和发展两个宏观层面出发,探讨“艺术从哪儿来,到哪儿去”的问题。

(二)为何学习“艺术概论”

在日常生活中,完全不接触艺术的人恐怕是不多的。但是,日常生活中人们对艺术的欣赏通常是感性的,“知其然而不知其所以然”的人多(如俗语所说“外行看热闹,内行看门道”)。通过对“艺术概论”的学习,可以“内外兼修”,提高艺术欣赏能力与艺术批评能力,“知其然又知其所以然”。

如果仅止于热爱艺术、欣赏艺术,那么不学习“艺术概论”没有问题。如果一个人不仅热爱艺术欣赏,而且热爱艺术创作,那么,学习和掌握“艺术概论”的必要性就增强了。并非学了理论就一定能搞好创作,事实上,学习理论也是利弊兼具的。但如果通过理论的学习有效提高了自己的鉴赏水平,肯定会对艺术创作产生良性影响;如果通过理论的学习把主体装进了模式之中,从此故步自封不敢越雷池一步,那么,理论的学习反倒是有害的了。对于那些想从事艺术管理、艺术报道、理论研究等工作的人来说,“艺术概论”的学习也是一种必不可少的基础。

对艺术类专业的学生(从大学生到研究生)来说,正因为“艺术概论”是一门基础课,所以会频繁地出现在各类考试名录中。

(三)如何学习“艺术概论”

“艺术概论”是一门基础理论课。一切的理论都来自实践,其意义也在于实践,因此,理论联系实际、学以致用是学好本课程的基本原则。虽然“艺术概论”本身是理论课,但不能简单地为理论而理论,甚至以背诵理论通过考试为最终目标。

“艺术概论”是一门基础理论课,为了使内容的丰富性、可读性与理论的深度、广度较好地统一,本书努力简化理论阐述、运用浅显语言、增加案例分析、提供多方视点。但是,尽管如此,如果想深入学习艺术的基本理论,仅仅阅读本书还是不够的。建议大家注意以下方面:

(1)认真阅读教材,并对照阅读相关的艺术作品和理论著述,尤其是教材中提到的艺术作品和理论著述。限于篇幅,教材中引用、解释的内容有限,需要同学们发挥积极主动性进行课外学习。阅读量越大,对理论的理解越透彻。

(2)课堂学习与课后巩固相结合。根据著名的艾宾浩斯的记忆曲线,短时间内的复习巩固是强化学习效果的有效途径。学习者一定要认真学习课程,并在课后通过反复阅读教材、做思考题或提问讨论等方式,及时消化、吸收、巩固所学的基础知识、基本原理。

(3)如果有兴趣的话,尝试进行一些艺术实践活动,一是创作,一是评论。即使一次失败的创作都会对你有所助益,能加深你对理论的理解,提升你的艺术欣赏能力。看完一部作品后,也可以与亲朋好友好好讨论一番,再有意识地翻一翻别人的评论文章,在对比中认识自己的成绩与不足。在这些艺术实践活动中,你能深深地体会到理论与实践的亲合力,从而加强对艺术现象的理解与分析能力,学好“艺术概论”这门课程。

【思考题】

1. 艺术有哪些不同的含义?
2. 如何看待艺术与技术的关系?
3. 艺术活动的四要素指什么?

第一章

艺术的本质

第一节 艺术是一种意识形态

- 一、什么是意识形态
- 二、艺术作为意识形态之一的表现：倾向性与真实性
- 三、不同理解：艺术不是上层建筑，不是意识形态

第二节 艺术是一种审美的意识形态

- 一、什么是美
- 二、艺术作为审美形态之一的特征：集中性与超越性
- 三、关于艺术本质的不同理解

本章要点

- 意识形态的复杂含义
- 艺术倾向性的隐蔽存在方式
- 艺术真实与生活真实、历史真实
- 艺术倾向性与真实性的结合形式
- 艺术的审美性
- 关于艺术的不同定义方法
- 什么不是艺术，什么是优秀艺术
- 关于艺术与美、艺术与意识形态关系的不同看法