

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

教育部体育卫生与艺术教育司组编

高等院校艺术类专业教材

主编 郑锦扬

艺术概论

第三版

上篇

艺术原理

第一章

艺术起源与发展

第二章

艺术本质与特征

第三章

艺术存在与环境

第四章

艺术的功能与作用

第五章

艺术创作与作品

第六章

艺术鉴赏与评论

下篇

艺术门类

第七章

音乐

第八章

美术

第九章

舞蹈

第十章

戏剧

第十一章

文学

第十二章

电影电视艺术

高等教育出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

教育部体育卫生与艺术教育司组编

高等院校艺术类专业教材

主编 郑锦扬

艺术概论

第三版

高等教育出版社·北京

YISHU GAILUN

图书在版编目(CIP)数据

艺术概论 / 郑锦扬主编. -- 3版. -- 北京: 高等教育出版社, 2014.7

ISBN 978-7-04-033952-9

I. ①艺… II. ①郑… 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(2014)第040316号

策划编辑 张卓卓

责任编辑 张卓卓

封面设计 王凌波

版式设计 王凌波

责任校对 刘春萍

责任印制 毛斯璐

出版发行 高等教育出版社

社 址 北京市西城区德外大街4号

邮政编码 100120

购书热线 010-58581118

咨询电话 400-810-0598

网 址 <http://www.hep.edu.cn>

<http://www.hep.com.cn>

网上订购 <http://www.landaco.com>

<http://www.landaco.com.cn>

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 26

字 数 370千字

版 次 1996年6月第1版

2014年7月第3版

印 次 2014年7月第1次印刷

定 价 39.50元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书
销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物 料 号 33952-00

内容提要

《艺术概论》(第三版)是为艺术类各专业本科生(以及欲报考硕士的学生)而编写的艺术理论基础教材。全书由上篇艺术原理和下篇艺术门类组成,共12章。上篇6章讨论了艺术起源与发展、艺术本质与特征、艺术存在与环境、艺术功能与作用、艺术创作与作品、艺术鉴赏与评论等艺术理论的基本问题。下篇6章讨论了音乐、美术、舞蹈、戏剧、文学、电影电视艺术等艺术门类的历史发展、基本类型、主要特征。

本书坚持以马克思主义文艺思想为指导,关注艺术与艺术理论发展的前沿,有选择地吸收了艺术理论的有关成果和艺术实践中的有关作品,使本书有较强的时代感。

本书既适用于艺术类各专业《艺术概论》课等艺术理论的本科教学,也可以作为公共艺术教育或专科层次艺术理论教学用书(讲课时酌减部分内容),以及艺术理论工作者和艺术爱好者的参考读物。

编著者

主编 郑锦扬

编著 (以姓氏笔画为序)

张幼云 郑尚宪 郑宜庸 郑锦扬

袁 禾 梁 玖 游小波

前言

21世纪以来，中国取得了举世瞩目的快速发展，建设创新型国家、文化强国成为国家发展的重要目标。适应这种发展，文化艺术事业、文化创意产业（有的国家称为创造经济）走向繁荣，并且发挥着越来越大的作用；艺术人才的社会需求量越来越大、艺术人才的类型越来越多、对艺术人才水平的要求也越来越高，这些都推动着高等艺术教育持续较快的发展。在艺术知识、学科体系方面，“艺术学”受到高度重视，由一个一级学科提升为一个大的学科门类，成为中国当代人文社会科学的重要类别（其下设的一级学科数比文学、史学、哲学还要多），并且在高校的专业设置与评估、各级学位的授予等方面，由政府和社会有关部门予以具体的贯彻实施。这种对艺术的高度重视，使我们艺术工作者倍感欣慰。

因此，加强学校艺术教育尤其是提高艺术专业的人才培养水平，是时代与社会的现实要求，更全面、深入地认识艺术在当代的存在与发展，更好地认识艺术在社会与人生中的作用等，是高校艺术专业教育、艺术教材编撰、艺术理论创新所必须注意的。这些，也是在高校从事艺术理论教育的我们，思考艺术理论问题、修订艺术教材的动力。自2007年我主编的普通高等教育“十一五”国家级规划教材《艺术概论》（第二版）出版以来，音乐、舞蹈、美术、艺术设计、艺术学理论等数类高校艺术专业将其用作本科教材，华北（北京等）、华南（广州等）、东北（吉

林等)、西南(成都等)区域的多所综合性大学和艺术学院、美术学院将其列为研究生入学考试用书。为了吸收近年艺术理论的新成果、关注社会与艺术的新发展,以及修订在使用中发现的宜改之处,我们对《艺术概论》(第二版)做了这次修订,重点重写了艺术存在与环境、艺术鉴赏与评论、戏剧、电影电视艺术等4章。修订后的《艺术概论》(第三版)仍然保留了艺术原理、艺术门类的二分结构,各设6章。

艺术概论作为一种艺术的理论,首先必须从整体上较好地认识与把握艺术;艺术概论作为一种艺术理论课程,对艺术原理的学习是其第一位的任务。所以,艺术原理置前而论是必然的。上篇,艺术原理6章之设,是完整认识艺术的重要部分:宽广的认识视野和历史回溯的深度相结合,有助于从不同角度较好地把握艺术。对艺术的宏观认识,有赖于众多微观艺术认识的支撑。对艺术概论的学习,也需要紧密地联系具体的艺术门类和具体的艺术实践。下篇,艺术门类的设置也很有必要。不同类型的艺术之间,有着巨大的差异,如听觉艺术与视觉艺术在创作与传播、形式与表现等方面就有着种种不同,不了解这种不同及其原因,就不能准确细致地认识这些艺术。因此,是否比较深入具体地了解一门或几门艺术,往往影响到对艺术一般问题认识与判断的准确性。作为在高校某个艺术专业学习的学生,如果能联系自己所学专业进行深入的学习与思考,既有助

于更好地认识艺术原理、艺术规律，也有助于深化对自己所学艺术门类、艺术专业的认识。这也对任课教师提出了更好地结合学生所学专业进行艺术理论教学的要求。艺术门类部分对6种艺术的专门论述，还有利于学生拓展门类艺术视野，有助于读好自己所学的艺术专业的同时，借此认识其他相关的艺术门类。这除了有利于艺术理论认识的宏观与微观的结合、有益于艺术概论课程的学习，对学生拓展广泛的艺术视野、汲取更多的艺术营养，在艺术海洋中更好地成长也有裨益。

作为在高校从事艺术理论本科和研究生教育的我们认为：艺术理论的发展，要追随中国与世界艺术的发展，注意认识艺术与社会的联系，努力探索艺术理论的前沿，加强宏观、中观、微观结合的多层次、多方向、多种视野的理论观察，并且把这些观察、探索、发展的成果及时地吸收到艺术概论等重要的课程和教材中来。只有这样，艺术理论才会有越来越好的发展，艺术理论教育才会有越来越新的面貌，艺术理论及其教育才会在人才培养中发挥越来越大的作用。在此，我们真诚地希望读者对本书提出宝贵的意见，以便我们在今后的修订中去粗取精、加以完善，使之成为更适合艺术各专业教与学的艺术概论课程教材。

郑锦扬

2014年1月

目 录

3	第一章	艺术起源与发展
3	第一节	艺术起源
10	第二节	艺术发展
20	第二章	艺术本质与特征
20	第一节	艺术本质
34	第二节	艺术特征
52	第三章	艺术存在与环境
52	第一节	艺术存在
71	第二节	艺术环境
88	第四章	艺术的功能与作用
89	第一节	艺术的功用
97	第二节	艺术功用的特点
101	第五章	艺术创作与作品
102	第一节	艺术创作
125	第二节	艺术作品
137	第六章	艺术鉴赏与评论
137	第一节	艺术鉴赏
149	第二节	艺术评论

173 第七章 音乐

174 第一节 音乐发展

180 第二节 音乐种类

196 第三节 音乐特征

208 第八章 美术

209 第一节 美术发展

232 第二节 美术种类

241 第三节 美术特征

245 第九章 舞蹈

246 第一节 舞蹈发展

253 第二节 舞蹈种类

268 第三节 舞蹈特征

284 第十章 戏剧

285 第一节 戏剧发展

311 第二节 戏剧种类

322 第三节 戏剧特征

332 第十一章 文学

333 第一节 文学发展

339 第二节 文学种类

348 第三节 文学特征

359 第十二章 电影电视艺术

359 第一节 电影电视艺术发展

381 第二节 电影电视艺术种类

392 第三节 电影电视艺术特征

399 《艺术概论》(第三版)后记

上
篇

艺术原理

艺术是人类最具特色的一种创造，也是人类文化中最为动人的部分。艺术的思考、探究，始终追随着人类的艺术创造与艺术实践，二者相携相伴、互相激荡，构成了思想与行为相通、理论与实践共融的艺术发展历史。不同时代、不同社会、不同民族对艺术有着形式不同、角度各异的思考与讨论，它们构成了人类社会丰富多样、十分深邃的艺术知识系统。如中国上古社会的乐学、古希腊的诗学、欧洲文艺复兴以来的艺术哲学等，都是人类艺术知识系统中影响深远、代表着东西方艺术智慧的重要组成部分。

人类对艺术、对艺术知识体系的认识有着很大的差异。21世纪初的中国，艺术的知识体系逐渐形成了以艺术本身为主要认识对象的系统，其主要部分为：逻辑地认识艺术的艺术理论、历史地认识艺术的艺术史学、对艺术进行哲理思考的艺术哲学、品评与讨论艺术的艺术批评等。而以艺术与相关方面的关系为主要认识对象的系统，是从各学科角度对艺术审视的综合产物。这是近几十年来艺术认识迅速发展、艺术理论不断丰富的重要收获，其主要部分为：艺术社会学、艺术经济学、艺术教育学、艺术心理学、艺术美学、艺术文化学、艺术传播学、艺术管理学、艺术人类学等。

在对艺术做概要认识的本书中，艺术的基本原理是最主要的内容。艺术发展的规律，尤其是艺术与社会、与环境的相互关系；艺术本身的特征，尤其是以美为突出代表的精神特征；艺术创造及艺术作用于社会的过程与规律等是其中的重要部分。从人类生存的历史与世界的宏观视野来观察艺术，从艺术本身的发展与全貌的角度来认识艺术，从与艺术相关的事物和学科来研究艺术，是我们这本书对艺术采取的基本态度。由此，本书上篇从艺术起源与发展、艺术本质与特征、艺术存在与环境、艺术功能与作用、艺术创作与作品、艺术鉴赏与评论六个方面对艺术原理做了不同角度的专门讨论。

第一章

艺术起源与发展

第一节 艺术起源

人类对艺术起源问题的探索有着悠久的历史。古希腊先哲就对艺术起源问题发表过许多见解，其中关于文艺女神缪斯的神话就是这种探索的一种表现。在东方古国，也有伏羲作琴、禹之子启偷记天帝音乐等的传说，这表明人类在遥远的上古就对音乐的起源有了种种认识。人类对艺术起源的长期探索逐渐发展成许多不同的理论，其中有几种影响较大。

一、艺术起源于人类物质生产劳动

艺术是人类所独有的，因此艺术起源问题就与人类起源问题紧密联系在一起。什么时候有了人，什么时候才可能有艺术。

对人类起源问题的探讨在20世纪有了很大的发展，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300万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300万年乃至更长的历

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，进行打制、磨制石器等的加工，或制造弹弓、尖棍等工具的活动。这就是人类早期最有意义的创造性劳动——对工具的创造。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发展为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。劳动不仅使人的手更加灵活，而且使人际间的交流加强，从而使发声器官等有很大的发展，这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。现代人的脑髓较早期猿人重许多就是现代人思维较发达的一种生理标志。恩格斯指出：“首先是劳动，然后是语言和劳动一起，成了两个最主要的推动力，在它们的影响下，猿的脑髓就逐渐地变成人的脑髓。”^①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的智慧生物。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。脑思维能力日渐发达，手脚分工越发明确而且手越来越灵巧，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具有的作用，以至于可以说，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”^②。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文化意识、有工程设计，而且在建筑中实现了自己的目的。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，可以直观地见到工艺的进步，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

① [德] 恩格斯《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷第512页，人民出版社1972年版。

② [德] 马克思《1844年经济学哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》第42卷第96页，人民出版社1979年版。

细的追求，以及器物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，也积累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大共同因素的文化。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，人们对色、形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在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。对红色的这种偏爱显然包含着对红色的认识，火、太阳、鲜血与人的生活、狩猎、生命的密切联系应是那时的人们所熟知的了。对红色的认识以及所形成的应用形式，应是原始人文化心理的一种反映。

人类社会实践尤其是物质生产劳动，发展了人的生理与意识，为艺术的产生奠定了牢固的基础。但是，却不能简单地把艺术起源只归结于劳动，因为在人类形成的漫长历史中，人类的生产劳动也常与原始巫术、宗教等混杂在一起。著名的阿尔塔米拉洞穴、拉斯科克斯洞穴中所画的动物身上有被攻击的痕迹，如野牛身上的箭头、野马身上的砍痕等。有些专家认为这是原始人用巫术手段来帮助狩猎。原始舞蹈与巫术也有着密切的联系，在甲骨文中“舞”与“巫”是同一个字。正如模仿狩猎的舞蹈被认为会有助于狩猎的成功一样，在农耕部族那里，原始人也相信舞蹈能促进植物的生长。例如，他们在靠近庄稼的地方跳舞，就有使庄稼长得更高的想法。

人的意识与艺术生产的关系是艺术起源中又一个繁难的问题。人们发现，最早的雕塑作品约三万年前就已存在，欧洲亦有过发现约五万年前骨笛的报道。然而，迄今为止我们还无法对文字出现之前人类的艺术意识与审美意识作出令人可信的梳理。“美”字的出现只有几千年的历史，而且古希腊并没有“美”这个词。而史前艺术却已存在数万年乃至更久。“艺术在古代拉丁文中

与希腊文中一样……它意味着一种技艺化了的……东西。”^① 英文中“Art”的原意也是技术、工艺，中国甲骨文中的“艺”的原形字亦象征着劳动技术。因此，从东西方文字发展看，艺术与技术、与实用价值曾经是紧紧联系在一起的。先是带有一定艺术性的实用品、艺术品的产生，而后，人的艺术意识与艺术美的意识才逐渐丰富起来，并且影响艺术生产。关于艺术品等艺术对象对审美主体和审美意识的作用以及它们之间的关系，马克思有过一段名言：“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众，——任何其他产品也都是这样。因此，生产不仅为主体生产对象，而且也为对象生产主体。”^②

二、艺术起源的另外几种观点

对艺术起源起决定性作用的是人类的社会实践，尤其是物质生产劳动，此外在原始社会中，对艺术起源产生作用的还有其他因素。除了上述关于艺术起源的见解，还有多种有较大影响的观点。

（一）艺术起源于模仿

艺术起源于人对对象的模仿。古希腊流行此类学说，不少人认为艺术是对自然的模仿。德谟克利特认为：“跟蜘蛛我们学会了织布和缝补；跟燕子学会了造房子；跟天鹅和黄莺等歌唱的鸟学会了唱歌。”^③ 亚里士多德认为：“一般说来，诗的起源仿佛有两个原因都是出于人的天性。人从孩提时起就有模仿的本能，人对于模仿的作品总是感到快感。”^④ 亚里士多德认为绝大多数古希腊艺术“实际上是模仿，只是有三点差别，即模仿所用的媒介不同，所取的对象不同，所采的方式不同”^⑤。由于所采取的方式不同，所以形成了不同的艺术门类，如诗歌、戏剧。在古代中国也有尧“命质为乐，质乃效山林溪谷之音以歌”的记载，说的是帝尧命乐师质仿效自然之音而创作歌曲。从人类早期艺

① [英] 科林伍德《艺术原理》第5页，中国社会科学出版社1985年版。

② [德] 马克思《〈政治经济学批判〉导言》，《马克思恩格斯选集》第2卷第95页，人民出版社1972年版。

③ [古希腊] 德谟克利特《著作残篇》，《西方文论选》上册第5页，上海译文出版社1979年版。

④ [古希腊] 亚里士多德《诗学》第11页，人民文学出版社1962年版。

⑤ [古希腊] 亚里士多德《诗学》第3页，人民文学出版社1962年版。