

高等院校广告和艺术设计专业系列规划教材

艺术概论

主 编

张 戈 姚 欣

副主编

何海燕 商艳玲

清华大学出版社

高等院校广告和艺术设计专业系列规划教材

艺术概论

张戈 姚欣 主编

何海燕 商艳玲 副主编

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

艺术概论既是艺术设计专业重要的专业基础课程,也是设计人员创作的重要理论支撑。本书从哲学和历史的高度探讨艺术的本质、发生及发展规律,系统介绍了艺术的本质、艺术的起源与发展、艺术创作、艺术作品、艺术接受、艺术的功能、艺术的分类等基本知识,并注重通过经典案例分析讲解培养学生的艺术素养。

本书既适用于高等院校艺术设计专业的教学,也可以作为文化创意企业和广告艺术设计公司从业者的职业教育与岗位培训教材,对于广大艺术设计、动画自学者也是一本必备的基础理论学习指导手册。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

艺术概论/张戈,姚欣主编. —北京:清华大学出版社,2014

高等院校广告和艺术设计专业系列规划教材

ISBN 978-7-302-34651-7

I. ①艺… II. ①张… ②姚… 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(2013)第 290905 号

责任编辑:张 弛

封面设计:李子慕

责任校对:刘 静

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 邮 编:100084

社 总 机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62795764

印 装 者:北京亿浓世纪彩色印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm 印 张:17 字 数:386 千字

版 次:2014 年 5 月第 1 版 印 次:2014 年 5 月第 1 次印刷

印 数:1~2500

定 价:59.00 元

编 审 委 员 会

主 任：牟惟仲

副主任：(排名不分先后)

宋承敏	冀俊杰	张昌连	田卫平	腾祥东	张振甫	林 征
帅志清	李大军	梁玉清	鲁彦娟	王利民	吕一中	张建国
王 松	车亚军	王黎明	田小梅			

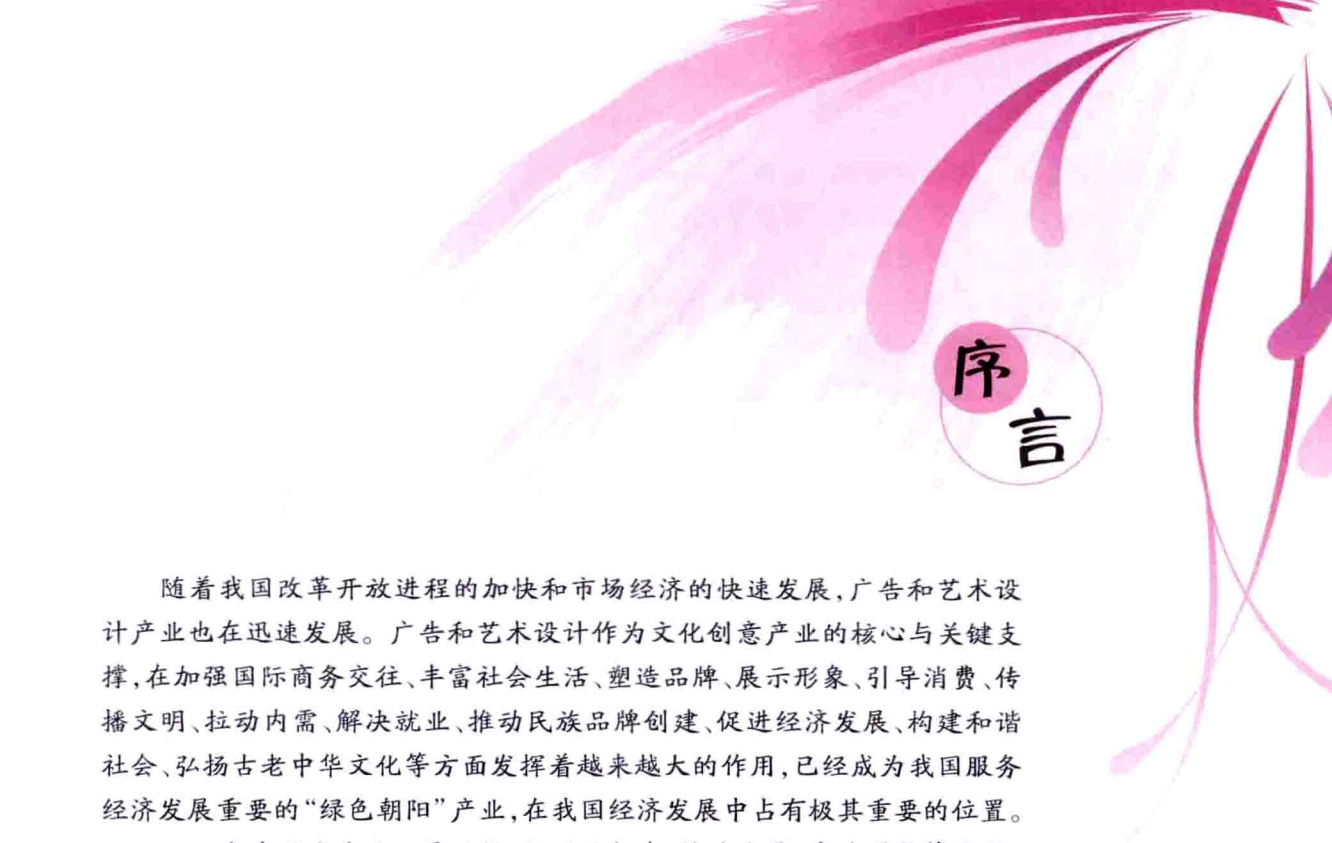
委 员：(排名不分先后)

梁 露	崔德群	金 光	吴慧涵	崔晓文	鲍东梅	翟绿绮
吴晓慧	温丽华	吴晓赞	朱 磊	赵 红	马继兴	白 波
赵盼超	田 园	姚 欣	王 洋	吕林雪	王洪瑞	许舒云
孙 薇	赵 妍	胡海权	温 智	逢京海	吴 琳	李 冰
李 鑫	刘菲菲	何海燕	张 戈	曲 欣	李 卓	李笑宇
刘 剑	刘 晨	李连璧	孟红霞	陈晓群	张 燕	阮英爽
王桂霞	刘 琨	杨 林	顾 静	林 立	罗佩华	

总策划：李大军

策 划：梁 露 鲁彦娟 吴晓慧 金 光 温丽华 翟绿绮

专家组：田卫平 梁 露 崔德群 崔晓文 华秋岳 梁玉清

序言

随着我国改革开放进程的加快和市场经济的快速发展,广告和艺术设计产业也在迅速发展。广告和艺术设计作为文化创意产业的核心与关键支撑,在加强国际商务交往、丰富社会生活、塑造品牌、展示形象、引导消费、传播文明、拉动内需、解决就业、推动民族品牌创建、促进经济发展、构建和谐社会、弘扬古老中华文化等方面发挥着越来越大的作用,已经成为我国服务经济发展重要的“绿色朝阳”产业,在我国经济发展中占有极其重要的位置。

1979年中国广告业从零开始,经历了起步、快速发展、高速增长等阶段,2011年我国广告营业额突破3000亿元,已跻身世界前列。商品销售离不开广告,企业形象也需要广告宣传,市场经济发展与广告业密不可分;广告不仅是国民经济发展的“晴雨表”、社会精神文明建设的“风向标”,也是构建社会主义和谐社会的“助推器”。由于历史原因,我国广告艺术设计业起步晚,但是发展飞快,目前广告行业中受过正规专业教育的从业人员严重缺乏,因此使得中国广告艺术设计作品难以在世界上拔得头筹。广告设计专业人才缺乏,已经成为制约中国广告设计事业发展的主要瓶颈。

当前,随着世界经济的高度融合和中国经济国际化的发展趋势,我国广告设计业正面临着全球广告市场的激烈竞争,随着世界经济发达国家广告设计观念、产品营销、运营方式、管理手段及新媒体和网络广告的出现等巨大变化,我国广告艺术设计从业者急需更新观念、提高专业技术应用能力与服务水平、提升业务质量与道德素质,广告艺术设计行业和企业也在呼唤“有知识、懂管理、会操作、能执行”的专业实用型人才。加强广告设计业经营管理模式的创新、加速广告艺术设计专业技能型人才培养已成为当前亟待解决的问题。

为此,党和国家高度重视文化创意产业的发展,党的十七届六中全会明确提出:“文化强国”的长远战略、发展壮大包括广告业在内的传统文化产业,迎来文化创意产业大发展的最佳时期;政府加大投入、鼓励新兴业态、发展创意文化、打造精品文化品牌、消除壁垒、完善市场准入制度,积极扶持文化产业进军国际市场。结合中国共产党第十八次全国代表大会提出“扎

实推进社会主义文化强国建设”的号召,国家“十二五”规划明确提出要促进广告业健康发展。中央经济工作会议提出“稳中求进”的总体思路,强调扩大内需,发展实体经济,对做好广告工作提出新的更高要求。

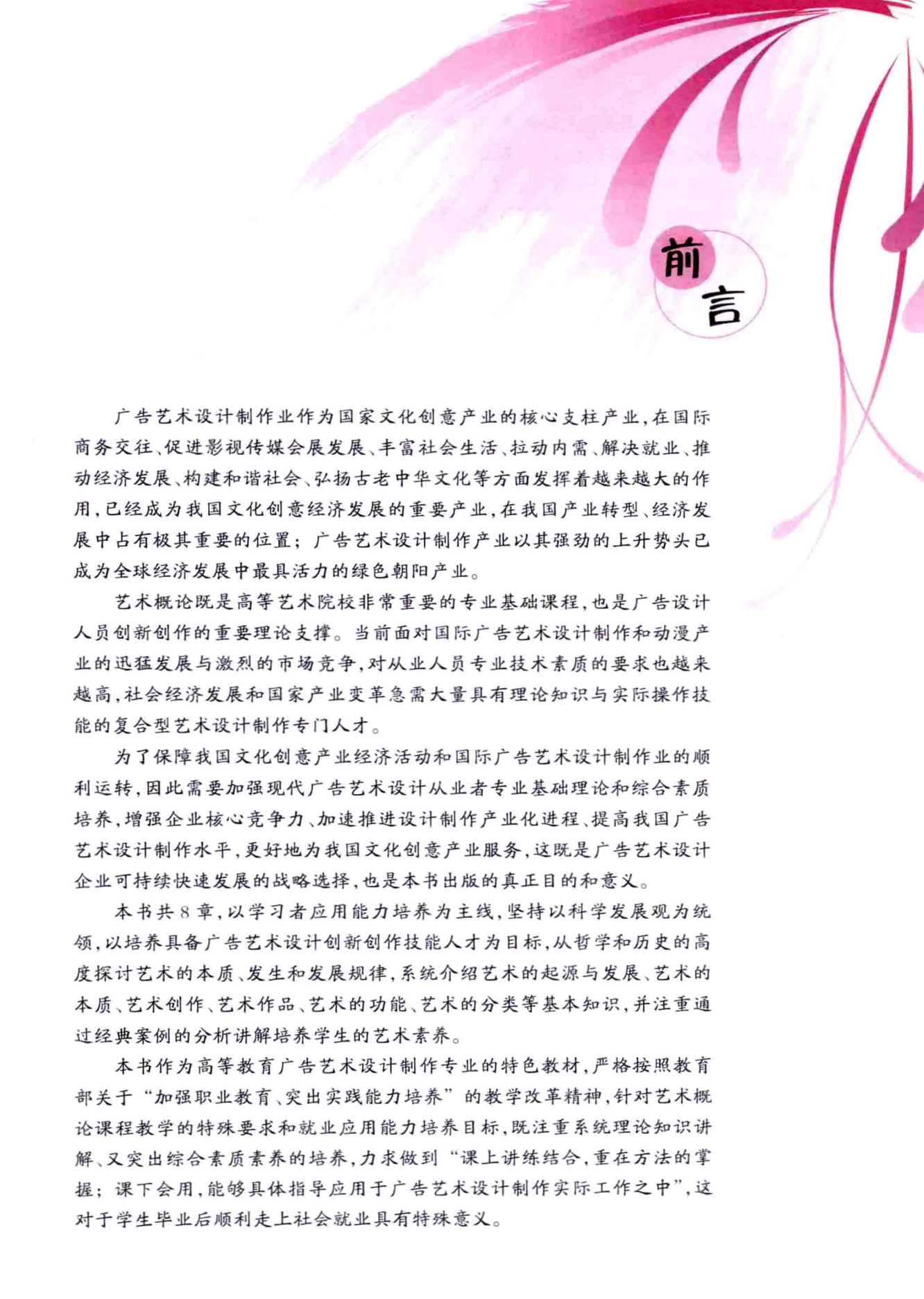
针对我国高等教育广告和艺术设计专业知识老化、教材陈旧、重理论轻实践、缺乏实际操作技能训练等问题,为适应社会就业需求、满足日益增长的文化创意市场需求,我们组织多年从事广告艺术设计教学与创作实践活动的国内知名专家教授及广告设计企业精英共同精心编撰了本套教材,旨在提高大学生和广告设计从业者的专业技能素质,更好地服务于我国已经形成规模化发展的文化创意事业。

本套系列教材作为高等教育广告和艺术设计专业的特色教材,坚持以科学发展观为统领,力求严谨,注重与时俱进;在吸收国内外广告和艺术设计界权威专家学者最新科研成果的基础上,融入了广告设计运营与管理的最新实践教学理念;依照广告设计的基本过程和规律,根据广告业发展的新形势和新特点,全面贯彻国家新近颁布实施的广告法律、法规和行业管理规定;按照广告和艺术设计企业对用人的需求模式,结合解决学生就业、加强职业教育的实际要求;注重校企结合、贴近行业企业业务实际,强化理论与实践的紧密结合;注重管理方法、运作能力、实践技能与岗位应用的培养训练,并注重教学内容和教材结构的创新。

本套系列教材包括《色彩》、《素描》、《中国工艺美术史》、《中外美术作品鉴赏》、《广告学概论》、《广告设计》、《广告摄影》、《广告法律法规》、《会展广告》、《字体设计》、《版式设计》、《包装设计》、《标志设计》、《招贴设计》、《会展设计》等。本系列教材的出版对帮助学生尽快熟悉广告设计操作规程与业务管理,及帮助学生毕业后能够顺利走上社会就业具有特殊意义。

教材编委会

2013年4月

前言

广告艺术设计制作业作为国家文化创意产业的核心支柱产业,在国际商务交往、促进影视传媒会展发展、丰富社会生活、拉动内需、解决就业、推动经济发展、构建和谐社会、弘扬古老中华文化等方面发挥着越来越大的作用,已经成为我国文化创意经济发展的重要产业,在我国产业转型、经济发展中占有极其重要的位置;广告艺术设计制作产业以其强劲的上升势头已成为全球经济发展中最具活力的绿色朝阳产业。

艺术概论既是高等艺术院校非常重要的专业基础课程,也是广告设计人员创新创作的重要理论支撑。当前面对国际广告艺术设计制作和动漫产业的迅猛发展与激烈的市场竞争,对从业人员专业技术素质的要求也越来越高,社会经济发展和国家产业变革急需大量具有理论知识与实际操作技能的复合型艺术设计制作专门人才。

为了保障我国文化创意产业经济活动和国际广告艺术设计制作业的顺利运转,因此需要加强现代广告艺术设计从业者专业基础理论和综合素质培养,增强企业核心竞争力、加速推进设计制作产业化进程、提高我国广告艺术设计制作水平,更好地为我国文化创意产业服务,这既是广告艺术设计企业可持续快速发展的战略选择,也是本书出版的真正目的和意义。

本书共8章,以学习者应用能力培养为主线,坚持以科学发展观为统领,以培养具备广告艺术设计创新创作技能人才为目标,从哲学和历史的高度探讨艺术的本质、发生和发展规律,系统介绍艺术的起源与发展、艺术的本质、艺术创作、艺术作品、艺术的功能、艺术的分类等基本知识,并注重通过经典案例的分析讲解培养学生的艺术素养。

本书作为高等教育广告艺术设计制作专业的特色教材,严格按照教育部关于“加强职业教育、突出实践能力培养”的教学改革精神,针对艺术概论课程教学的特殊要求和就业应用能力培养目标,既注重系统理论知识讲解,又突出综合素质素养的培养,力求做到“课上讲练结合,重在方法的掌握;课下会用,能够具体指导应用于广告艺术设计制作实际工作之中”,这对于学生毕业后顺利走上社会就业具有特殊意义。

由于本书融入了艺术概论最新的实践教学理念,力求严谨,注重与时俱进,具有结构合理、内容丰富、图文并茂、案例鲜活、通俗易懂、实用性强的特点,并采用新颖统一的格式化体例设计,因此本书既适用于高等院校艺术设计专业的教学,也可以作为文化创意企业和广告艺术设计公司从业者的职业教育与岗位培训教材,同时对于广大艺术设计、动画自学者也是一本必备的基础理论学习指导手册。

本教材由李大军进行总体方案策划并具体组织,张戈和姚欣主编,张戈统改稿,何海燕、商艳玲为副主编,由具有丰富教学和实践经验的鲁彦娟审订。作者编写分工:牟惟仲(序言),张戈(绪论、附录),商艳玲(第一章),姚欣(第二章),尤明辉(第三章),崔怡(第四章),牛继飞(第五章),何海燕(第六章),李丽(第七章),华燕萍(文字修改和版式调整),李晓新(制作教学课件)。

在教材编著过程中,我们参阅借鉴了大量国内外有关艺术概论的最新书刊和相关网站资料,精选收录了具有典型意义的中外优秀作品,并得到编委会及有关专家教授的具体指导,在此一并致谢。为配合本书的发行使用,我们提供配套电子课件,读者可以从清华大学出版社网站(www.tup.com.cn)免费下载。因广告艺术设计制作产业发展快且作者水平有限,书中难免存在疏漏和不足,恳请同行和读者批评指正。

编者

2014年4月

目录

绪论 001

- 003 第一节 艺术概论的研究对象与主要内容
- 006 第二节 艺术概论的研究方法
- 013 第三节 学习艺术概论的意义及几点要求

第一章 艺术的本质 015

- 017 第一节 艺术观念的演变
 - 017 一、艺术观念在西方的演化
 - 021 二、艺术观念在中国的演化
- 023 第二节 历史上几种主要的艺术本质理论
 - 023 一、模仿论与再现论
 - 028 二、形式主义
 - 034 三、表现论
 - 040 四、惯例论
- 044 第三节 马克思主义的艺术本质理论
 - 044 一、艺术的社会本质
 - 049 二、艺术的认识本质
 - 056 三、艺术的审美本质

第二章 艺术的起源与发展

063

- 065 第一节 历史上关于艺术起源的几种学说
 - 065 一、人们对艺术起源从猜想到科学理论的提出
 - 066 二、几种主要的艺术起源学说
 - 069 三、艺术发生的历史阶段
- 071 第二节 艺术的发展模式及动力
 - 071 一、艺术的发展模式
 - 076 二、艺术发展的他律性
 - 078 三、艺术发展的自律性
- 083 第三节 全球化时代背景下世界艺术与各民族艺术的发展
 - 084 一、艺术与全球化
 - 085 二、多元的民族艺术
 - 086 三、民族艺术的相互融合
 - 087 四、民族艺术与世界艺术

第三章 艺术创作

089

- 089 第一节 艺术家是艺术创作的主体
 - 090 一、艺术家与社会生活
 - 092 二、艺术家的主体性
 - 094 三、艺术家的修养
- 096 第二节 艺术创作过程
 - 097 一、生活体验
 - 100 二、艺术构思
 - 101 三、艺术传达
- 102 第三节 艺术创作的心理与思维活动
 - 103 一、艺术创作中的心理活动
 - 108 二、艺术创作中的思维活动
- 111 第四节 艺术创作方法与艺术流派、艺术思潮
 - 111 一、艺术的创作方法
 - 118 二、艺术流派与艺术思潮

第四章 艺术作品 123

- 125 第一节 艺术作品概述
- 125 一、艺术作品的含义
- 127 二、艺术作品的构成因素
- 137 第二节 艺术作品的属性
- 137 一、艺术典型
- 140 二、艺术意境
- 142 三、艺术作品的风格
- 145 四、艺术思潮
- 146 第三节 什么是艺术美
- 146 一、艺术美的根源
- 147 二、艺术美的条件
- 147 三、艺术美的特征

第五章 艺术接受 149

- 150 第一节 艺术传播
- 150 一、艺术传播的含义
- 151 二、艺术传播的要素
- 151 三、艺术传播的方式
- 156 第二节 艺术欣赏
- 156 一、艺术鉴赏的性质和特点
- 158 二、艺术鉴赏的主体性
- 162 三、艺术鉴赏的过程
- 168 第三节 艺术批评
- 168 一、艺术批评的性质及标准
- 169 二、艺术批评的形态
- 171 三、艺术批评的功能和特征

第六章 艺术的功能 175

- 176 第一节 艺术的社会功能
 - 176 一、审美功能
 - 178 二、认知功能
 - 183 三、教育功能
- 189 第二节 艺术的心理功能
 - 189 一、娱乐功能
 - 192 二、宣泄功能
- 197 第三节 艺术教育与人的全面发展
 - 197 一、艺术教育的发展
 - 201 二、艺术教育在当代社会生活中的重要意义
 - 203 三、艺术教育在教育中的位置
 - 204 四、艺术教育的任务和目标

第七章 艺术的分类 209

- 212 第一节 传统艺术类型
 - 213 一、建筑艺术
 - 214 二、绘画艺术
 - 222 三、雕塑
 - 227 四、书法
 - 228 五、传统工艺美术
 - 229 六、音乐
 - 232 七、舞蹈
 - 235 八、语言艺术
- 241 第二节 现当代艺术类型
 - 242 一、现代艺术设计
 - 243 二、摄影
 - 245 三、影视艺术
 - 247 四、各种新媒体电子艺术

附录 251

参考文献 256

学习要点 及目标

- (1) 了解艺术概论的主要研究对象、研究目的及学习方法。
- (2) 了解中外艺术理论的发展历程以及目前我国艺术理论工作的现状。
- (3) 明确艺术概论与各个艺术专业理论的异同,体会其对艺术专业的促进作用。

本章 导读

国家“十二五”规划把发展文化创意产业作为重要的国家战略,视其为未来的支柱产业之一,而艺术无疑是文化创意产业的灵魂,是其动力之源,它不但丰富了人民群众的精神文化生活,也极大地促进国民经济的发展、拉动了内需、促进了就业、弘扬了民族传统文化。艺术概论是一门研究艺术活动基本规律的课程,是阐述艺术的基本性质、艺术活动系统以及艺术种类特点为宗旨的科学体系,是高校艺术院校学生必修的基础理论课程之一,对艺术史论专业的学生来说,则是必修的专业基础课程。艺术概论是对艺术活动进行分析、研究,以揭示艺术的本质和规律,指导人们按照艺术的特殊规律进行艺术创作,从而充分发挥艺术的各种功能的学科。

在学习这门课程之前,有必要对本课程的基本框架和主要内容进行简单的介绍,让同学们明白这门课程的性质,明白它的研究对象是什

么,以及研究艺术概论的目的和最有效的学习方法等,让同学们在宏观上把握这门课程各章节之间的相互关系,以便于大家更好地学习和把握本门课程,这也正是绪论的主要目的之所在。

引导案例

时至今日,人类对世界的认知依然是沧海一粟,知之甚少,很多问题对人类来说依然是“先有鸡还是先有蛋”的问题。值得庆幸的是艺术活动与艺术学好像并无此烦恼——很明显,人类的艺术活动在很久之前就已经有了记载,而艺术学的建立和发展则是近现代才有的事情。艺术学的发端,可追溯到18世纪初的约翰·约阿辛·温克尔曼(Johan Joachin Winckelmann)。

1739年庞培古城的发掘,获得了丰富的绘画、雕刻、工艺品及古代建筑资料,其对历史、考古、美术研究及文艺思想皆有深刻影响。温克尔曼曾被任命为罗马城内及其附近地区的文物总监。于是,温克尔曼迫不及待地利用这一身份访问了魂牵梦绕的庞培和海格力斯古城,《论海格力斯的出土物》及《未经发表的古物》等著作由此得以问世。

温克尔曼在《古代美术史》中成功地把无数文物整理出一个头绪来,这些古董在当时被视为最下流的东西而被搁置不问。他提出要以发展的观点来看待古代艺术品,并以正确无误的感受去探索古代艺术品所要表达的真实含义并加以叙述,其展示了通过古代文物去理解古代文化的方法,并且促使人们去发现如庞培城一样充满艺术珍品的宝库。温克尔曼根据零散的资料,建立了一套研究体系,他在考古学方面的学术思想轰动了欧洲。

温克尔曼的主要贡献在于:他是第一个利用古代的遗物,而不是专靠古代的文献,从事欧洲古代史研究的。他从历史的角度研究古代艺术,把原来一团乱麻似的文物整理出一点头绪,并且尽其所能以真实的知识代替主观的臆测。他所创造的一整套研究方法为考古学的发展指明了方向。他采用全新的方法处理文物,并将这一处理方法引进古典雕像研究领域,放弃了过去以辨认著名历史人物或根据雕像的所有者为雕像分类的标准做法,构建了一种新的编年结构,永久性地影响到考古学观察、展示和讨论问题的方式。

18世纪之前,人们已经在关注人类辉煌的艺术成就,但往往沉迷于艺术家生平事迹、奇闻逸事以及与作品没有多少关联的哲学与美学思想上。而正是由于温克尔曼独辟蹊径,从而开启了以具体视觉艺术作品为归属的艺术史学观念和实 践,对以后的启蒙运动以及18~19世纪的德意志艺术与文化思潮产生了广泛而深远的影响,他因此被誉为“近代德意志艺术史学的创立者”。其学说被费德勒进一步发挥和升华到哲学层面,促使了近代艺术学的诞生。

第一节 艺术概论的研究对象与主要内容

背景
资料

德国的康拉德·费德勒 (Konrad Fiedler, 1841—1895) 提出把美学和艺术学区别开来, 因此被称为“艺术学之父”。19 世纪后期, 康拉德·费德勒已注意到绘画、雕塑语言的纯可视性 (Pure Visibility) 意义, 强调视觉语言的独立地位。

费德勒把感觉的认识和概念的认识进行区分。他认为感觉主要是视觉经验, 而概念是把感觉到的材料进行抽象化、概念化地整理。所以, 真正艺术品的创作是独立于概念的活动, 是视觉经验的独立自由的发展。

费德勒创造性地指出视觉经验与概念是迥然不同的认知方式, 有着独特意义, 其是艺术家创作的基础。在他看来, 视觉思维与概念思维来自不同体系, 有着各自的逻辑。但人们往往误把前者视为后者的低级阶段, 因而极大地伤害了美术教育。如果视觉思维得不到有效的培育与发展就很容易被抑制、被损害、被扼杀。以科学理性为基础的传统学院主义训练方法使绘画成为一种图解历史、宗教、神话的手段, 其满足于在平面上模仿三维逼真效果的定式, 妨碍了视觉思维的独立发展, 进而妨碍了造型艺术的自由发展。

费德勒认为视觉思维与概念思维具有同等价值, 并无高低之别, 这对当时的美术教育产生了冲击, 并影响到人们对艺术的理解和艺术批评。费德勒的思想预示了视觉思维巨大的发展潜力, 为 19、20 世纪之交艺术转向对主观性和人的精神深处的高度重视奠定了基础, 见证了当时的象征主义运动, 并预示了后来的表现主义、超现实主义和抽象主义。

(资料来源: 百度百科, <http://baike.baidu.com/view/5844860.htm>)

一、“艺术概论”的学科性质

“艺术概论”这门课程的设置是为了帮助我国高等院校艺术和非艺术专业学生加深对艺术的理解与认识。学好这门课, 首先必须明白“艺术概论”的学科性质。

(一) 理论性

“艺术概论”从学科性质上说是属于艺术理论范畴的, 它的主要任务就是要对艺术领域中的一切对象和观念进行反思, 在此基础上发现艺术活动的一般规律和原理, 并阐明其原因、揭示其中的动力, 进而分析其得以存在的根源和依据。虽然艺术概论与艺术史往往会涉及诸如艺术作品、艺术家、艺术风格以及艺术与社会、艺术与经济等相同的材料、概念和范畴, 但艺术概论同艺术史和艺术批评却有极大的不同。

艺术史的研究往往关注对象在历史中发展变化的关系, 研究艺术在历史中的前后相继的关系, 强调研究对象的具体性和个别性。因而, 艺术史的研究往往具有历史发展的时间性、对象的个别性和具体性等特点, 而艺术概论往往更侧重于分析艺术对象的普遍性和一

般性。当然,这种普遍性和一般性也具有一定的时间和空间。所以说,艺术概论所研究的艺术对象的普遍性和一般性也具有相对性的特征。也就是说,艺术理论中讨论的一般性与普遍性也会因对象的不同而有差别。

另外,虽然在处理艺术对象的方法上两者都会运用分析、判断、描述、归纳、推理等手段,但叙事是艺术史学科最常用的基本方法,而艺术概论更偏重于逻辑论证和推理。因为艺术理论往往要提出理论上的假设和命题,进而通过逻辑分析,论证其对错。

艺术批评作为一门实践性很强的学科,其基本特征便是价值判断。三者之间既独立又相互联系、相互渗透、相互作用。一方面,艺术理论以艺术史提供的经验材料和艺术批评的成果为基础;另一方面,艺术批评和艺术史又以艺术理论为指导。

(二) 基本性

艺术理论要研究的问题广泛而复杂,“艺术概论”只针对其中一些最基本的问题进行概括和简要地论述,这也正是这门课程叫做“艺术概论”的原因所在。我们要从两方面理解“艺术概论”所涉及的问题的基本性:一方面,这些问题都是艺术领域里带有基本性和普遍性的问题,例如何谓艺术,艺术的起源与发展;另一方面,这些问题的基本性还在于它们是不同的时代、不同民族、不同国家共同关注的艺术问题。尽管因为地域、时代、民族的差异对具体的问题的认识理解会有所不同,但涉及的对象、研究的问题却是一致的。

案例

0-1

张彦远和柏拉图对艺术功能的不同认识

案例说明:中国唐代张彦远在《历代名画记》中提出绘画要“成教化,助人伦”,这也是中国古代绘画重要的理论。西方哲学大师柏拉图却在自己的“理想国”中排斥艺术,只提倡有限的艺术形式,因为他认为艺术容易让人享乐。

案例点评:柏拉图与张彦远处于不同的时代、不同的民族文化背景下,对艺术功能的认识各有不同,但两人所讨论的都是艺术功能这个基本问题。“成教化,助人伦”强调的是绘画的社会文化功能,特别是道德教育的意义,否定了将绘画仅仅看作是怡情悦性之事,这一观点对绘画题材领域的扩展和价值功能的开发都发挥了重要的促进作用。

二、“艺术概论”的研究对象与主要内容

(一) 研究对象

对本课程学科性质的论述,在一定程度上已经涉及“艺术概论”的特定研究对象问题了。在这里,将针对这一问题做进一步的阐释。

我们知道,任何一门学科都有自己特定的研究对象。要明白艺术理论的研究对象,对其关系密切的相关学科的研究对象的分析梳理也是必要的。

哲学是把整个世界包括宇宙、自然界、社会和人作为自己的研究对象,是关于人生观、

世界观、价值观的学说,其目的在于揭示自然界、人类社会及思维的最普遍、最一般规律的科学。它涵盖包括美学、心理学、艺术理论在内的一切学科,而美学则是以一切美的领域作为自己的研究对象,它所涉及的美的存在、美的本质等问题又是哲学基本问题在美学中的体现。当然,艺术也是美学研究的重点。

心理学主要是研究心理现象,如认识、情感、意志心理过程和性格、能力等心理特性的规律。这必然涉及审美情感、审美意识等问题。由此可见,艺术理论与哲学、美学、心理学既有交叉又各有侧重,彼此相关又各自独立,是不可相互替代的学科。

那么,什么是“艺术概论”特定的研究对象呢,这门课程的主要内容是什么呢?

概括说来,人类社会的一切艺术现象都是艺术理论的研究对象的。艺术理论就是通过对人类社会各种艺术现象的研究,探索各种艺术现象共有的基本规律和共性问题,揭示艺术的基本原理和概念范畴等问题。可以说,艺术理论要阐述的是关于艺术的本质、特征及其发生、发展等普遍性规律的一门学科。

关于艺术史、艺术批评与艺术理论的相互关系在前文中已有论述,还有一个容易混淆的问题是艺术理论与部门艺术理论的关系。虽然艺术理论是以各门类艺术现象(例如绘画、书法、戏剧)作为自己的研究对象,但并不是在研究某一具体艺术门类,而是要揭示各门类艺术中最普遍、最一般的规律。也就是说,艺术理论与部门艺术理论是一般与特殊、共性与个性、普遍与个别的关系。

(二) 主要内容

在阐明了艺术理论的研究对象以后,它的研究内容也就十分明确了,主要包括:艺术的本质、艺术的起源与发展、艺术创作、艺术作品、艺术接受、艺术的功能、艺术的分类等内容。本教材共分7章,第一章艺术的本质、第二章艺术的起源与发展、第三章艺术创作、第四章艺术作品、第五章艺术接受、第六章艺术的功能、第七章艺术的分类,又可分为艺术总论、艺术系统、艺术门类三大部分。

这7章作为一个完整的体系虽各成章节却是有着内在逻辑关系的:艺术的本质、艺术的起源和发展是全书的总论,从哲学和历史的高度去探讨艺术的本质、发生发展的规律等问题,从而构建艺术理论的外部框架;而艺术创作、艺术作品、艺术接受、艺术的功能则从艺术活动本体出发,考察艺术活动的完整过程,进而揭示艺术创作、艺术接受及艺术功能的普遍规律。

艺术门类则考察各门类艺术的审美特征等问题。这三大部分从内外两方面揭示人类艺术活动的基本规律,三部分之间有内在的、必然的逻辑关联。对“艺术概论”的学习,一定要整体地把握各章节之间的逻辑联系,从宏观上构建知识框架体系,避免“一叶遮目不见森林”。

例如在探讨艺术的本质问题时,不能拘泥于艺术究竟是“反映现实生活”还是“表现自我”,而是要看到艺术既是一种人类特殊的精神活动方式,又是艺术创作主体的实践活动,因而既是社会生活全面的、审美的反映,又是艺术创作主体的审美意识、审美理想、审美观念的体现,两者统一于社会历史的进程中。