

艺术学纲要

王一川 主编

高等教育出版社

艺术学纲要

王一川 主编

YISHUXUE GANGYAO

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

艺术学纲要 / 王一川主编. -- 北京: 高等教育出版社, 2015.7

ISBN 978-7-04-042891-9

I. ①艺… II. ①王… III. ①艺术学-高等学校-教材 IV. ①J0

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第113849号

郑重声明

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》,其行为人将承担相应的民事责任和行政责任;构成犯罪的,将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序,保护读者的合法权益,避免读者误用盗版书造成不良后果,我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为,希望及时举报,本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010) 58581897 58582371 58581879

反盗版举报传真 (010) 82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社法务部

邮政编码 100120

策划编辑 蒋文博

责任编辑 邵小莉

书籍设计 王凌波

责任校对 李大鹏

责任印制 毛斯璐

印 刷 北京鑫丰华彩印有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 31.5

字 数 430千字

版 次 2015年7月第1版

印 次 2015年7月第1第印刷

定 价 46.00元

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>

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 42891-00

编委会

主 编

王一川 （北京大学艺术学院）

编委会成员（以姓氏笔画为序）

刘涵之 （湖南大学中国语言文学学院）

孙先旭 （吉林艺术学院公共教研部）

李 新 （东北师范大学美术学院）

李欢喜 （内蒙古大学艺术学院）

张新赞 （北京工商大学艺术与传媒学院）

陈建男 （北京舞蹈学院公共教研部）

胡鹏林 （深圳大学文化产业研究院）

桂 琳 （中国青年政治学院中文系）

高 岭 （北京开放大学文法部）

郭必恒 （北京师范大学艺术与传媒学院）

唐宏峰 （北京师范大学艺术与传媒学院）

梁 刚 （北京邮电大学数字媒体与设计艺术学院）

简圣宇 （广西艺术学院人文学院）

主编简介

王一川，北京大学艺术学院院长、教授。入选教育部2005年度“长江学者”特聘教授。著有《意义的瞬间生成》《语言乌托邦》《张艺谋神话的终结》《中国现代性体验的发生》《中国现代学引论》《第二重文本》等。

内容提要

本书是一部普通艺术学引论性著作，也是高校艺术学专业基础课“艺术学原理”“艺术概论”或“艺术学概论”教材，主要阐述各艺术类型的普遍规律和问题。本书着力论述具有当代性和新传统风貌的中国普通艺术学原理，结合具体实例对艺术品层次构造（艺术传媒层、艺术形式层、艺术形象层、艺术品质层和艺术余衍层）做了新颖而细致的阐述，并在艺术体制、艺术家与观众角色的关系等方面有新阐发。适合于艺术学门类各专业及相关专业大学生阅读，也可供有艺术理论兴趣的其他读者参考。

目 录

引 言 / 001

第一编 艺术学 / 009

第一章 艺术与艺术学 / 011

第一节 艺术与人生 / 011

一、丰子恺论美术营养精神 / 011

二、朱光潜论人生艺术化 / 012

第二节 从艺术到艺术学 / 014

一、蒋彝谈异中见同 / 014

二、里德论共通性 / 016

三、贡布里希论“心理定势” / 017

四、布列逊的贡布里希批判 / 019

五、今天的回望 / 020

六、艺术与艺术学的关系 / 023

第三节 艺术学及其发生与发展 / 024

一、艺术学的发生 / 024

二、艺术学在中国 / 025

三、艺术学的含义 / 026

四、艺术学的双重任务 / 028

第四节 艺术学的对象、属性和方法 / 029

一、艺术学的对象 / 029

二、艺术学的属性 / 030

三、艺术学的方法 / 035

本章摘要 / 036

思考与练习 / 036

深度阅读书目 / 036

第二章 艺术观念与艺术品 / 038

第一节 中外艺术观念传统 / 038

一、西方艺术观念 / 039

二、中国艺术观念 / 050

第二节 艺术的现代定义 / 057

一、寻找艺术定义 / 057

二、艺术定义之争 / 059

三、艺术定义的近年尝试 / 062

第三节 对艺术的理解 / 063

一、从艺术本质观到艺术特征论 / 064

二、从特征看艺术 / 065

三、艺术的定义即是其特征 / 068

第四节 艺术品及其层面构造 / 080

一、艺术品的定义 / 080

二、艺术品的存在形态 / 081

三、中外艺术品层面观 / 084

四、艺术品的层面构造 / 085

本章摘要 / 088

思考与练习 / 089

深度阅读书目 / 089

第二编 艺术品 / 093

第三章 艺术传媒 / 095

第一节 艺术传媒与艺术品 / 096

一、艺术媒材 / 096

二、艺术传播 / 100

第二节 艺术传媒的历史变迁 / 103

一、艺术媒材的历史变迁 / 103

二、艺术传播的历史变迁 / 111

第三节 当今艺术的媒介聚合现象 / 114

一、艺术媒材中的媒介聚合 / 115

二、艺术传播的媒介聚合 / 121

本章摘要 / 127

思考与练习 / 127

深度阅读书目 / 128

第四章 艺术形式 / 129

第一节 艺术形式与艺术品 / 129

- 一、艺术形式是艺术品的
存在方式 / 130

- 二、艺术品的形式与内容 / 133

第二节 艺术形式的历史变迁 / 138

- 一、古典时期的艺术形式 / 139
- 二、近现代时期的艺术形式 / 144

第三节 艺术形式的种类 / 149

- 一、艺术形式种类划分的依据 / 150

- 二、艺术形式的种类 / 151

- 三、内在形式和外在形式 / 152

- 四、语言—符号形式、
情感—形象形式、
意味—内蕴形式 / 153

第四节 当代艺术形式状况 / 158

- 一、艺术形式处于空前的求新
求变过程 / 158
- 二、艺术形式的综合类型 / 160

本章摘要 / 162

思考与练习 / 163

深度阅读书目 / 164

第五章 艺术形象 / 165

第一节 艺术形象与艺术品 / 165

- 一、艺术形象是艺术品的
核心要素 / 165

- 二、艺术形象的艺术意蕴 / 168

第二节 艺术形象的变迁与特征 / 169

- 一、中西艺术形象的变迁 / 170
- 二、艺术形象的构象方式及其价值 / 171
- 三、艺术形象是艺术个性的表现 / 171

第三节 艺术形象的种类 / 172

- 一、艺术的分类及其艺术形象 / 172
- 二、视觉直观形象 / 173
- 三、听觉直观形象 / 176
- 四、视听综合直观形象 / 177
- 五、非直观形象 / 179

本章摘要 / 180

思考与练习 / 180

深度阅读书目 / 180

第六章 艺术品质 / 181

第一节 艺术品质与艺术品 / 181

一、艺术品质的概念 / 182

二、艺术品质的构成 / 183

第二节 艺术品质的历史变迁 / 187

一、古典时期的艺术品质 / 188

二、现代以来的艺术品质 / 193

第三节 当代艺术品质状况 / 200

一、当代价值多元化背景下的

艺术品质 / 200

二、高贵感：艺术品不变的

价值尺度 / 201

本章摘要 / 204

思考与练习 / 205

深度阅读书目 / 205

第七章 艺术余衍 / 206

第一节 艺术余衍与艺术品 / 206

一、余兴：从艺术品到欣赏者 / 207

二、衍兴：从艺术到生活 / 210

三、从余兴到衍兴 / 215

四、艺术余衍的介入特征 / 217

第二节 艺术余衍的历史变迁 / 219

一、古典时期的艺术余衍 / 219

二、现代以来的艺术余衍 / 223

第三节 艺术余衍的种类 / 224

一、余兴的分类 / 224

二、衍兴的分类 / 228

第四节 当代艺术余衍状况 / 229

一、中西艺术余衍思想 / 229

二、古典型艺术中的余衍 / 229

三、现代型艺术中的余衍 / 231

四、后现代型艺术中的余衍 / 232

本章摘要 / 233

思考与练习 / 233

深度阅读书目 / 234

第八章 艺术创作 / 239

第一节 艺术创作与艺术活动 / 239

一、艺术创作与艺术审美活动 / 239

二、艺术创作与艺术经济活动 / 240

三、艺术创作与艺术经济活动的
关系 / 242

第二节 西方艺术创作观念变迁 / 243

一、模仿说 / 243

二、表现说 / 244

三、形式说 / 245

四、原欲升华说 / 246

五、后现代艺术创作观念 / 247

第三节 中国艺术创作传统 / 248

一、观物取象说 / 248

二、思与境偕说 / 249

三、感兴说 / 249

第四节 艺术创作过程 / 252

一、感物 / 252

二、感兴 / 254

三、伫兴 / 254

四、意兴 / 255

五、神思 / 257

六、定兴 / 259

第五节 当代艺术创作趋势 / 261

一、创作与产业化密切衔接 / 261

二、创作与信息技术深度整合 / 262

三、边界消失与跨界融合 / 262

本章摘要 / 263

思考与练习 / 264

深度阅读书目 / 264

第九章 艺术家 / 265

第一节 艺术家与艺术创作 / 265

一、艺术家的地位 / 266

二、艺术家的创作活动 / 267

第二节 无意识与创作动力 / 270

一、无意识与艺术原动力 / 270

二、艺术家的个体无意识与
集体无意识 / 272

第三节 人类需要与创作动机 / 274

一、自发性创作与自觉性创作 / 274

二、创作目的：满足人类精神生活的需要 / 276	三、园中之竹、眼中之竹、胸中之竹与手中之竹 / 281
第四节 艺术家的审美体验 / 277	第五节 艺术家的创作心理 / 283
一、人生体验：日常生活的审美 / 277	一、意识与无意识 / 283
二、艺术体验：艺术形象的审美 / 279	二、灵感与直觉 / 285
	本章摘要 / 288
	思考与练习 / 288
	深度阅读书目 / 289
第十章 艺术体制 / 290	
第一节 作为观念语境的艺术体制 / 290	二、艺术市场机制 / 308
一、艺术的界限 / 290	三、艺术批评体系 / 310
二、艺术的体制 / 292	四、艺术学科体制 / 311
三、作为机构网络的艺术体制 / 295	第四节 艺术管理与艺术创意产业 / 313
第二节 权力空间与体制批判 / 300	一、艺术产业与创意 / 313
一、权力空间 / 300	二、艺术管理 / 316
二、体制批判 / 302	
第三节 当代中国艺术体制分析 / 305	
一、国家艺术组织 / 305	本章摘要 / 318
	思考与练习 / 319
	深度阅读书目 / 319

第十一章 艺术类型 / 325

第一节 艺术类型的划分 / 325

- 一、历史上的艺术分类 / 326
- 二、近现代的艺术分类 / 327
- 三、本书的艺术分类 / 329

第二节 音乐与舞蹈 / 330

- 一、音乐 / 330
- 二、舞蹈 / 331

第三节 戏剧与影视 / 333

- 一、戏剧 / 334
- 二、电影 / 336
- 三、电视艺术 / 339

第四节 美术 / 341

- 一、绘画 / 341
- 二、雕塑 / 343
- 三、摄影 / 345
- 四、书法 / 347

第五节 设计 / 349

- 一、工业产品设计 / 350
- 二、视觉传达设计 / 352
- 三、环境艺术设计 / 353

第六节 文学 / 355

第七节 建筑 / 357

本章摘要 / 359

思考与练习 / 360

深度阅读书目 / 360

第十二章 艺术发展 / 361

第一节 艺术的发生 / 361

- 一、历史上解释艺术发生的主要观点 / 362
- 二、艺术发生的一般阐释 / 367

第二节 艺术的发展 / 371

- 一、艺术发展的动力 / 372
- 二、艺术发展中的平衡与不平衡 / 373
- 三、艺术发展中的继承与创新 / 374

第三节 当今艺术的显著变化 / 377

- 一、作为商品与消费对象的艺术 / 377
- 二、新媒介时代的艺术 / 378
- 三、全球化语境与艺术发展 / 380

第四节 艺术风格、流派和思潮 / 381

- 一、艺术风格 / 381
- 二、艺术流派 / 384
- 三、艺术思潮 / 386

本章摘要 / 388

思考与练习 / 389

深度阅读书目 / 389

第五编 艺术鉴赏与艺术批评 / 393

第十三章 艺术鉴赏 / 395

第一节 艺术鉴赏及其构成 / 395

一、什么是艺术鉴赏 / 396

二、艺术鉴赏的构成 / 398

第二节 艺术鉴赏的过程 / 401

一、心理过程 / 401

二、审美过程 / 407

三、从个体鉴赏到大众鉴赏 / 408

四、从生活鉴赏到专业鉴赏 / 408

五、艺术鉴赏的高端完成与

理论形态 / 409

第三节 艺术鉴赏与艺术经典 / 409

一、经典化：鉴赏活动形成

艺术经典 / 410

二、艺术经典引领艺术鉴赏 / 411

第四节 艺术鉴赏与艺术素养 / 412

一、艺术鉴赏与艺术公赏力 / 412

二、艺术鉴赏主体应具备的

艺术素养 / 413

本章摘要 / 416

思考与练习 / 417

深度阅读书目 / 417

第十四章 艺术观众 / 418

第一节 艺术观众及其角色演变 / 418

一、艺术观众的概念 / 419

二、艺术观众的演变 / 419

三、艺术观众地位的凸显 / 423

第二节 观众与艺术创作及生产 / 428

一、观众对艺术创作及

生产的建构 / 429

二、艺术创作建构观众 / 431

三、艺术观众对艺术创作及生产的参与 / 433	二、艺术家与观众的关系 / 439
第三节 观众与艺术家 / 435	第四节 艺术观众与艺术批评 / 443
一、观众类型与艺术家的艺术观念 / 436	一、观众与艺术批评的关系 / 443
	二、观众类型与艺术批评形态 / 444

本章摘要 / 450

思考与练习 / 451

深度阅读书目 / 451

第十五章 艺术批评 / 452

第一节 艺术批评及其功能 / 452	第三节 艺术批评形态 / 468
一、艺术批评的含义 / 453	一、中国古代艺术批评 / 468
二、艺术批评的标准 / 455	二、中国现代艺术批评 / 471
三、艺术批评的功能 / 457	三、中国当代艺术批评 / 474
第二节 艺术批评方法 / 460	第四节 艺术批评与艺术批评家 / 477
一、艺术批评的种类 / 460	一、艺术批评写作 / 478
二、艺术批评的流派和方法 / 461	二、艺术批评家 / 479
三、艺术批评与艺术理论的互动 / 466	

本章摘要 / 480

思考与练习 / 481

深度阅读书目 / 481

后 记 / 483

引 言

本书是一部普通艺术学纲要性著作，既是关于艺术的普遍规律的简明式论述，也是高校艺术类各专业基础课“艺术学原理”“艺术概论”或“艺术学概论”教材。与各个类型艺术学如音乐学、舞蹈学、戏剧学、电影学、电视艺术学、美术学、设计学等主要讨论自身类型艺术的与众不同的特殊规律不同，这部普通艺术学纲要将主要讨论各个艺术类型之间的普遍规律。¹

在你翻开这部书之前，你的普通艺术学思考其实早已开始了。一个人从幼年到青少年再到成年，会与众多不同的艺术品不期而遇，会激发一系列自觉或不自觉的艺术学思考。

假如你此前一点也不了解普通艺术学的专门知识，其实并不要紧，这不一定对你的艺术鉴赏或艺术创作构成多大障碍，甚至也不大可能直接影响你的日常艺术鉴赏或创作生活。这是必须承认的事实，没有必要王婆卖瓜似地夸大普通艺术学的作用。

然而，另一方面，还需要看到，当你真正了解甚至掌握了普通艺术学的一些专门知识后，当它们开始拨动你的心弦后，当你在自己相对熟悉的类型

¹ 这种普通艺术学在我国学科体制中的正式名称是艺术学门类下的一级学科艺术学理论。

艺术学思考之余，已经涵养成普通艺术学思考的日常习惯后，你有可能会发现这种普通艺术学修习还是有点用处的，因为它会促进你理性地反思和总结自己的创作、表演或鉴赏体会，并且，如果可能的话，自觉地把它们上升到普通艺术学的层面去思考，甚至进一步上升到我国源远流长的艺术与传统文化传统中去品评。这样一来，你可能会更加自觉地投身于类型艺术的鉴赏、创作或批评之中，会不断地臻于人生与艺术的更高境界，从而会享受到更加丰富而又完整的人生。如此说来，了解普通艺术学知识并养成这种思考习惯，同之前就应当有所不同了。

如果你已经决定进入普通艺术学的修习与思考了，那么，选择一本适合于你的导引性的普通艺术学著述是必要的。近年来，伴随我国艺术活动的迅速发展，艺术学在我国学科体制中的地位 and 作用不断攀升，直到成为独立的学科门类。在这一时期，普通艺术学的原理、概论性著述越来越多，既给读者选择提供了丰富的资源，也可能给读者带来困惑：阅读什么样的普通艺术学著作才合适？这个问题确有道理。

本书会充分尊重读者的自主选择权，但还是有必要把自身的编撰意图及