

全国综合院校艺术教育规划教材
(师范院校、职业院校通用)

A R T

INTRODUCTION

 人民音乐出版社
PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

PEOPLE'S MUSIC PUBLISHING HOUSE

艺术概论

即扫·即赏·即学

张瑞麟 编著

A R T
INTRODUCTION

艺术 概论

张瑞麟 编著

即扫·即赏·即学

YISHU GAILUN

图书在版编目(CIP)数据

艺术概论 / 张瑞麟编著. — 北京 : 人民音乐出版社,
2015. 7

ISBN 978-7-103-04956-3

I. ①艺… II. ①张… III. ①艺术理论 IV. ①J0

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第138676号

责任编辑: 周 洲

责任校对: 蔡 琰

虽经多方努力, 书中部分图片的版权所有人仍无法取得联系,
敬请见书后联系我们(rymusicsh@qq.com), 以便按照国家相关稿酬
标准支付作品使用费。

人民音乐出版社出版发行

(北京市东城区朝阳门内大街甲55号 邮政编码: 100010)

Http://www.rymusic.com.cn

E-mail: rmyy@rymusic.com.cn

人民音乐出版社(上海)有限公司策划

(上海市虹口区广纪路838号C座5楼 邮政编码: 200434)

编辑部电话: 021-55887227

E-mail: rymusicsh@qq.com

新华书店北京发行所经销

北京金吉士印刷有限责任公司印刷

787×1092 毫米 16 开 14 印张

2015 年 7 月北京第 1 版 2015 年 7 月北京第 1 次印刷

定价: 42.00 元

版权所有 翻版必究

凡购买本社图书, 请与读者服务部联系。电话: (010) 58110591

网上售书电话: (010) 58110654

如有缺页、倒装等质量问题, 请与出版部联系调换。电话 (010) 58110533

前 言

《艺术概论》根据教育部、文化部相关艺术教育指导纲要编写,适合于全国综合院校、师范院校以及职业教育等作为教材使用,同时也是一本供广大艺术爱好者阅读学习的内容生动活泼的全新艺术理论图书。

本书理论精炼,体系优化,易于教学和自学。书中既有对艺术起源深入浅出的钩沉讲述,又有对艺术创作主体的深入探究;既有对艺术创作过程系统简洁的描述,也有对艺术作品深层次的讲解分析。追溯了建筑、雕塑、绘画、书法、影视、戏曲、音乐等18大类艺术发生、发展的轨迹,对中外经典艺术作品进行了全方位解读赏析。

本书一改传统理论表述中规中矩的枯燥套路,从艺术的故事入题,穿插艺术趣闻、名人轶事等,内容丰富多彩、妙趣横生。同时,从方便教学和自学使用的角度出发,各章节加入了教学要点、建议和小结,边阅读边思考、边学习边探索、边欣赏边创造等内容,发人深省,又寓教于乐,帮助读者更好、更全面地了解各大类艺术的精髓。

同时,本书通过大量古今中外经典艺术史料图片,并配合运用先进的网络视频音频扫描链接视听技术,图文并茂,赏心悦目,更直观立体地为读者解析和呈现出人类艺术之精华和美好。

未尽完善之处,也欢迎广大读者指正和提出宝贵建议!

编 者

2015年5月

全国综合院校艺术教育规划教材——

其他部分教材

《中外音乐简史》

《曲式分析与歌曲写作》

.....

《舞蹈鉴赏》

《钢琴即兴伴奏与弹唱》

目 录

前言

艺术的故事 / 1

第一章 艺术寻源 / 4

第一节 艺术探秘 / 4

第二节 艺术寻源 / 6

一、艺术源自生活 / 6

二、艺术源自审美感知 / 9

三、艺术源自宗教时尚 / 12

第三节 艺术释疑 / 16

一、艺术的特征 / 16

二、艺术的社会功能 / 24

三、艺术教育 / 28

本章小结 / 30

边阅读边思考 / 30

边学习边探索 / 30

边欣赏边创造 / 31

本章应该掌握的概念和术语 / 31

第二章 艺术缕析 / 32

第一节 本元：艺术创作的主体

——艺术家 / 33

一、艺术家素养的培育 / 33

二、艺术气质的形成 / 35

三、艺术家的艺术追求 / 39

四、艺术创作的主客观因素 / 41

第二节 表征：艺术作品的呈现与分野 / 50

一、艺术语言 / 50

二、显现的层面：艺术形象 / 53

三、内在的层面：艺术风格 / 54

第三节 内涵：艺术作品的深层次认知 / 57

一、作品的艺术提纯——典型 / 57

二、作品艺术美的体现——艺术意境 / 59

三、作品深层次探究——艺术意蕴 / 62

四、作品高层次追求——艺术审美 / 64

本章小结 / 69

边阅读边思考 / 70

边学习边探索 / 70

边欣赏边创造 / 71

本章应该掌握的概念和术语 / 71

第三章 艺术途径 / 72

第一节 大众之“广”播：媒介特点与要素 / 72

一、大众传播 / 72

二、传播媒介 / 73

三、传播特点 / 73

四、传播要素 / 74

第二节 小众之“窄”播：媒介方式与特性 / 77

一、传播媒介 / 77

二、传播方式 / 80

第三节 微众之“细”播：批评与心灵互动 / 81

一、艺术批评的特质 / 81

二、艺术批评的标准 / 83

三、艺术批评的作用与方法 / 84

本章小结 / 87

边阅读边思考 / 88

边学习边探索 / 88

本章应该掌握的概念和术语 / 88

第四章 艺术分类 / 89

第一节 艺术非虚无缥缈：实用是本原 / 89

一、实用艺术之建筑 / 90

二、实用艺术之园林 / 97

三、工艺美术与现代设计 / 101

阶段小结 / 104

边阅读边思考 / 105

边学习边探索 / 105

边欣赏边创造 / 106

本节应该掌握的概念和术语 / 106

第二节 艺术美的体现：造型艺术再现美 / 106

一、造型艺术之绘画 / 107

二、造型艺术之雕塑 / 124

三、造型艺术之摄影 / 136

四、造型艺术之书法 / 141

阶段小结 / 145

边阅读边思考 / 146

边学习边探索 / 146

边欣赏边创造 / 147

本节应该掌握的概念和术语 / 147

第三节 艺术的情感中介：表情艺术之动情 / 148

一、表情艺术之音乐 / 148

二、表情艺术之舞蹈 / 152

三、表情艺术之曲艺 / 158

阶段小结 / 161

边阅读边思考 / 162

边学习边探索 / 162

边欣赏边创造 / 162

本节应该掌握的概念和术语 / 163

第四节 艺术与科技的融合：综合艺术

提升表现力 / 163

一、综合艺术之戏剧 / 164

二、综合艺术之戏曲 / 166

三、综合艺术之动漫 / 170

四、综合艺术之电影 / 177

五、综合艺术之电视 / 184

阶段小结 / 186

边阅读边思考 / 188

边学习边探索 / 188

边欣赏边创造 / 188

本节应该掌握的概念和术语 / 188

第五节 心与心的交融：厚重精深的语言

艺术 / 189

一、语言艺术之诗歌 / 189

二、语言艺术之散文 / 194

三、语言艺术之小说 / 197

阶段小结 / 199

边阅读边思考 / 200

边学习边探索 / 200

边欣赏边创造 / 200

本节应该掌握的概念和术语 / 200

第五章 艺术旨趣 / 201

第一节 鉴赏规律——初始目标：

艺术学习节点 / 201

一、艺术鉴赏的意义 / 201

二、鉴赏前提 / 203

三、鉴赏方法 / 204

第二节 鉴赏实现——中期目标：

心灵净化 / 206

一、审美期待 / 208

二、审美直觉 / 208

三、审美体验 / 209

第三节 鉴赏升华——终极目标：

人性提升 / 210

一、顿悟 / 210

二、共鸣 / 211

三、升华 / 212

本章小结 / 214

边阅读边思考 / 215

边学习边探索 / 215

边欣赏边创造 / 215

本章应该掌握的概念和术语 / 215

艺术的故事

在一切谎言中，艺术是最真实的。

——〔法〕福楼拜

东晋大画家顾恺之“一个艺术的故事”生动地说明了艺术在生活中的作用：“常悦一邻女，乃画女于壁，当心钉之，女息心痛，告于长康，拔去钉乃愈。”（张彦远《历代名画记》）

中国是第一个不把画图归入卑贱工作，而把画家和诗人放在同等清高地位的民族。东方宗教主张，没有比正当的冥想更重要的事。冥想就是对同一真理坚持长时间的深思熟虑，在心中固定一个观念，再从各个角度去严密思考、论证、描述。有些诗人默想一个字眼时，终日静坐，心中熟稔，倾听着紧随这个神圣音节而来的一片静寂。有的沉思自然界水带来的启示：水是多么柔顺，却能销蚀坚硬的岩石；水是多么澄澈、清凉，却能把生命带给干涸的田野。有人冥想山：山是多么傲然强壮，又何其仁慈，能让树在它们身上成长。中国的大师借艺术助人冥想，而不是拿来指导人去学习某一特殊教义。当艺术家以虔诚敬慕的情怀画山水时，他们并不是要宣扬某一训诫，也不光是为了装饰，他们画在丝质卷轴上的图，都保存在珍贵的盒子里，只有在安静的时刻，才展开观赏、思虑，好像一个人翻开一册诗集，吟咏一节美丽的诗句一样。长时间细品宋朝马远的月夜景色画，仍可感觉到他作画的精神与崇高旨意。

艺术来自民众，其优与劣的评价也来自大众。东汉著名书法家蔡邕精通篆书和隶书，尤以隶书为最。他的《熹平石刻》完成后，每天前来观摩的人络绎不绝，据说有地位的人就有上千，人们不是因为他的官位有多高（东汉献帝的左中郎），也不是因为他的名声多么显赫，完全是因为其作品艺术水平之高超。能说明问题的是，同样是蔡邕的作品，有的却受到人们的冷遇：相传他曾倡导推广

虫鸟篆体书法,可是这种书法样式字不像字,画不像画,百姓和文人学子没有人接受,结果除了他创作的少数作品用于装饰外,这种虫鸟篆体的书法形式并没有流传开来。

意大利画家拉斐尔的圣母像之一《草坪上的圣母》美丽动人,使人钦羡,圣母凝视两个孩子的表情触动人心。从拉斐尔绘制这幅画的草图中可表明,表情、笔触并不是创作过程中最使画家伤脑筋的地方,他一再努力想把握的,是人物间的得当平衡,目的是使整个画面达到最和谐的状态。从画中的每一部分可以看出,画家都经过了反复推敲,整幅画作看似自然天成,得之毫不费力,然而让圣母之美更美,使婴儿更显可爱的关键,是和谐法则在其中所起的作用。

英国著名社会学家赫伯特·斯宾塞认为,没有油画、雕塑、音乐、诗歌以及各种自然美所引起的情感,人生的乐趣会失掉一半。就像对绝大多数维也纳人来说,音乐是最重要的,那里的人们在演奏古典音乐时,在精神上和信仰上都近乎经历了一场宗教仪式。那里的人们是在这种信仰中长大的,他们认为伟大的音乐显示了更高的价值观。

德国著名作家歌德曾说过:一个人不应当虚度一天的时光,他至少应当听一曲好歌,读一首好诗,看一幅好画——如果可能的话——至少说几句通达的话。

下面还有一个真实的艺术故事。

公元900年的一天,玻利尼西亚人乘着独木舟占领了风光旖旎的新西兰岛,他们对岛上传统习俗中的“艺术品”——烤头颅感兴趣:岛上土著居民把战斗获胜后俘获的敌人头颅割下,刺青后经

艺术趣闻

好读书,不好读书;好读书,不好读书。

——〔明〕徐渭

据说,明代大学者徐渭居住在绍兴

城青藤书屋的时候,有一位富裕人家的

子弟向他请教求学之道。徐渭不假思索,

写了一副怪联送给他:“好读书,不好读

书;好读书,不好读书。”那位富家子弟读后莫名其妙。其实,稍加思考便会发现,这是一副同字异读联,上下联并不完全一样,因为对联中那四个“好”字有不同的读音,上联第一、下联第二个“好”字读作 hǎo,上联第二、下联第一个“好”读作 hào,这副对联应该读成:“好(hǎo)读书,不好(hào)读书;好(hào)读书,不好(hǎo)读书。”意思有两层:一是说年轻的时候,眼神好,精力旺盛,可以好好读书,却不喜欢读书,荒废了青春;等到上了年纪了,懂得了读书的好处了,想用心读书了,但已经老眼昏花,体力不支,不可能好好读书了。另一层意思是,家庭条件好,可以好好读书,但富家子弟却多不喜欢读书;而许多家境贫寒的青年,想读书,却没有条件读书。不管是哪层意思,徐渭的联语都是劝人珍惜大好时光,多读书,认真读书。

过烘烤上蜡,高价卖给欧洲人以换取军火,尤其是战败酋长头颅的艺术刺青最为细腻,供不应求。

刺青依据一套繁复的艺术规则,用果壳凿子完成,男人的刺青遍布在脸部、臀部、大腿到膝盖,有的也刺在脚上。当地人一生离不开刺青,一个男子到了老年就成了一个活的艺术品。女人一般不被允许在面部刺青,除非她是个拥有数个酋长首级的杰出女战士。女人的刺青通常只能刺在上唇和鼻孔处,线条延伸到肩膀,最远会延伸到生殖器。刺青的颜色用焚烧的灰烬制成,以深蓝色或绿色为主。装饰的图案大都是抽象的,如螺旋形、立方体等。刺青与当时雷同的欧洲艺术很是不同,人们感到在人体上作装饰不仅是一种象征,更是一种美,体现了美感和尊严的统一。

艺术是超越时空的。值得注意的是,古老的刺青人体艺术,不但没有消亡,而且成了世界上某些地域(如非洲)最伟大的艺术形式,也是流传于21世纪的原始艺术中最为出色的艺术形式。在世界各地,从单纯的古典主义到狂野的洛可可、哥特式风格,从立体主义到抽象表现主义,刺青被冠以“现代艺术”之名,表现喜悦、浪漫、庄严、诙谐等各种各样的面相,甚至在人类文明发达的英国也重新流行起来。在伦敦街头,不仅年轻女子刺青求美,各种有关刺青的杂志数量已经超过了一般艺术类杂志。

艺术的故事随着人类的诞生而产生,伴随着人类的成长、发展、进步而健全、丰满、生动可人。艺术的故事多如牛毛,浩如烟海,广为传播,深得人们的喜爱。然而,纵观艺术的发展史,艺术给人类的不仅仅是美丽、畅快、欢愉、亢奋、积极、向上等无数的美好,其深植于人心的更重要原因是,艺术潜移默化地起着归顺人心,矫正思想,匡正驱邪的作用,使人心胸开阔,顿感天空阴霾荡除,阳光普照。艺术使人之为,使心灵之花永葆灿然。

这就是艺术的魅力!

这也是我们要追踪艺术王国之奥妙的缘由。

第一章 艺术寻源

教学要点

1. 艺术的起源历经漫长的历史过程,经历了由实用到审美、以巫术为中介、以劳动为前提的发展,其中渗透着人类模仿的需要、表现的冲动和游戏的本能。
2. 巫术与劳动说。
3. 生产劳动说。
4. 艺术发生多元决定说。

教学建议

1. 指导学生了解关于艺术起源的几种主要观点,重点掌握“巫术说”与“生产劳动说”。
2. 理解艺术发生的“多元决定说”。

第一节 艺术探秘

什么是艺术?古今中外的学者、专家和艺术家对此莫衷一是,众说纷纭。请看——

古希腊哲学家柏拉图认为,艺术是模仿;柏拉图的学生亚里士多德认为,艺术是对不了解事物的认识;苏格兰哲学家大卫·休谟认为,艺术是品味的对象;德国哲学家伊曼努尔·康德认为,艺术是可传递的快感;德国哲学家亚瑟·叔本华认为,艺术是展现;德国哲学家黑格尔认为,艺术是

理想；德国哲学家弗里德里希·尼采认为，艺术是救赎；俄国文学家列夫·托尔斯泰认为，艺术是情感的交流；精神分析学的创立者、奥地利著名心理学家西格蒙德·弗洛伊德认为，艺术是一种症候；英国美学家克莱夫·贝尔认为，艺术是一种有意味的形式活动；英国哲学家、历史学家和美学家科林伍德认为，艺术就是表现；美国哲学家约翰·杜威认为，艺术是人生经验；德国哲学家马丁·海德格尔直言，艺术是真理的外显；德国思想家、哲学家瓦尔特·本雅明说，艺术是转瞬即逝的灵晕；德国法兰克福学派领袖西奥多·阿多诺竟认为，艺术就是自由；美国美学家莫里斯·魏兹不无偏执地认为，艺术就是一种无定义；美国《国家》杂志艺术评论人阿瑟·丹托认为，艺术就是一种理论……

什么是艺术？艺术从哪里来？又到哪里去？是艺术在先还是人类在先？是艺术与人类共生共始？或是人类创造了艺术……人类心灵的浩渺苍穹实实在在有无数个“为什么”。

客观地说，要给艺术下比较客观公允的定义，首先就不要将艺术看成只是享乐的工具，而应该看成是人类生活的应有之意，也就是说，艺术是人们相互交流的手段之一，是人类交流的方式，是群体生活的一个方面。任何艺术活动都要建立在被他人感觉感知的基础之上。

可以说，自己体验到的情感诉诸作品并感染了他人的情感时艺术便产生了。换一个角度说，如果艺术不能感动、感染人，不能说受众不理解，应该说它要么是一种拙劣的艺术，要么它根本不是艺术。

感染性不仅是真正艺术的标志，而且被感染的程度也是衡量其艺术价值的重要标准。艺术感染的强弱取决于：作品所表达的情感有多大的独特性，情感的表述是否真挚、清晰、明了，艺术家自己是否有真情实感等。

还要指出的是，任何一种艺术，其宗旨都具有能够使人们联合起来的特性。任何一种艺术都能够使接受艺术家所表达情感的人首先与艺术家心心相通，趣味相投。诚如列夫·托尔斯泰所说：“真正的艺术品是清水出芙蓉，无须任何修饰。好比一位钟情于丈夫的妻子，不用刻意打扮自己；而伪造的艺术品好比一个风尘女子，必须时常浓妆艳抹。”（列夫·托尔斯泰《艺术论》，中国人民大学出版社2005年9月版，第164页）

真正的艺术品是艺术家长久以来内心深处的情感表达，是把一种新的思想情感带到人们的生活中，正像妻子为了纯洁的爱情把新的生命带到世间一样；而伪造的艺术品是单纯为了利益而产生的，就像一个坏女人为了金钱而出卖自己的身体和灵魂一样。

还是列夫·托尔斯泰说得精辟：“真正的科学是研究并使人理解一定时期和社会里人们公认的最重要的真理和知识。艺术则把这些真理从知识的范畴转移到情感的范畴里。”（列夫·托尔斯泰《艺术论》，中国人民大学出版社2005年9月版，第172页）

艺术的取向是相通的,愉悦自己的同时愉悦他人,所以艺术往往被定义为是一种创造愉悦形式的东西,这些东西可以满足我们的美感需求。

艺术从需要到实用,再到美感,最终是要使人享受生活美,正像法国著名作家罗曼·罗兰所说,艺术是一种享受,是一切享受中最迷人的享受。

第二节 艺术寻源

艺术从哪里来——这确是一个需要探索又很难明确回答的问题。

一、艺术源自生活

探索艺术起源的途径大致有:从考古学角度对史前艺术遗迹的考察,对残存原始部族艺术的分析,根据人的生理心理发展对艺术起源的探究。

艺术活动及审美起源之一是人类所具有的游戏本能。这种游戏本能表现在人类将过剩的精力投入到没有实际效用、没有功利目的的活动中,体现为一种自由的“游戏”。人只有在这样的游戏时,才能摆脱自然的束缚,获得自由,实现物质与精神、感性与理性的和谐统一。

人的这种“游戏”本能或冲动,是艺术创作的动机。人在这种无功利、无目的的自由活动中获得快乐,得到美的愉悦与享受。人的“游戏”是在轻松愉快的活动中为将来的生活做准备或练习,小女孩喜欢抱玩偶是练习将来做母亲,小男孩聚集在一起玩打仗是练习长大成人后的作战本领和培养勇敢精神。

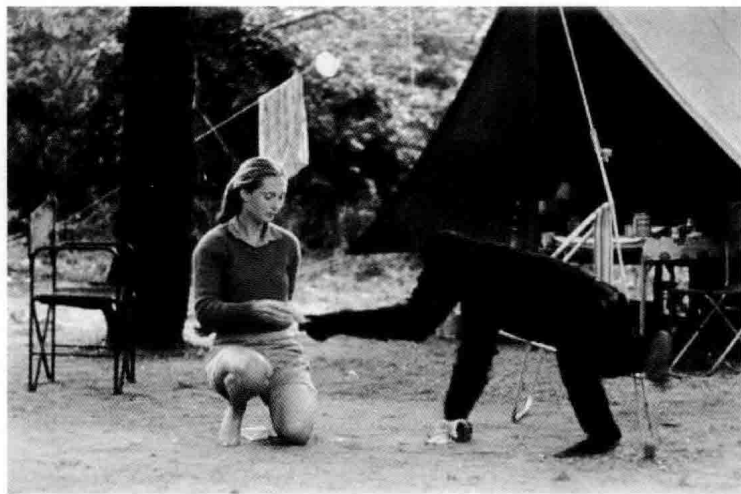
公元纪年前,在阿尔及利亚的壁画上就有衣着细腻、戴着头饰和面具,配上珠串和裙子,跳着仪式舞蹈的人物像。在非洲南部龙山山脉发现大量的岩石和洞窟绘画,而且是精美的彩色绘图,有些相当美丽:大羚羊在奔跑、吃草、交配和睡觉:这些都是对生活最真实的写照。

艺术起源于“表现自我”。艺术的本质是直觉,直觉的来源是情感。一个部落在将要和邻近部落打仗前先跳战争舞,旨在激起战斗情感。部落战士跳着舞蹈,激发战斗的情绪和必胜的信心。列夫·托尔斯泰认为,艺术起源于传达感情的需要:“一个人为了要把自己体验过的感情传达给别人,于是在自己心里重新唤起这种感情,并用某种外在的标志把它表达出来……这就是艺术的起源。”(《西方文论选》下卷,上海译文出版社1979年版,第432页)

(一)生存的艺术

“生活具有一定的形式,就成为艺术。”“脱离艺术和智慧的经验是杂乱无序的,是一种不具形

式、没有目的的活动。”（〔美〕欧文·埃德曼《艺术与人》，工人出版社1988年版，第3页）远古人类折断枝条建造小屋，播种和收割庄稼，抚养和教育儿童，使用精心制造的工具编织衣物、开采矿山等，这些既是生存的需要，也是艺术的创造。

珍妮·古多尔与黑猩猩在一起

从旧石器时代的岩石壁画到新石器时代的彩陶画，一以贯之的是实用先于审美，功能重于形式，效应大于欣赏的原则。人和许多动物一样，都有对视、听觉的快感需要，这些是对表现艺术的先天需求。英国科学家珍妮·古多尔在非洲原始丛林中对人类的近亲黑猩猩进行了长期的观察研究，她的观察表明黑猩猩有着相当丰富的情感活动。它们在久别

重逢时会高兴地飞奔过去，相互拥抱、亲吻对方。有时一只公猩猩会有节奏地摇晃身体，踏着步子高声叫喊，另外几只公猩猩也会同样跟着做起来，号叫着飞跑，折下树枝旋舞。这时母猩猩安静地带着幼仔爬到树上，坐下来观看。黑猩猩的行为延伸了人的“艺术”活动，它们的表现说明主体生理与心理欲望，主体愉悦感觉的表达是艺术产生的内在动因。

由于生存条件和进化时间所限，原始人本能而简单地感到生老病死等自然现象的神秘，认为一定有某种超自然的作用力。艺术表现的巫术活动以超自然的能量去干预和影响人的生老病死，满足人们的希望：多子多福，福寿延年。美国人类学家本尼迪克特在《文化模式》一书中通过大量材料表明，仪式活动几乎贯穿祖尼人的一生，仪式伴随着舞蹈等艺术形式。“这种令祖尼人入迷的仪式生活，组织得如同一串联结的轮圈。祭司有自己的圣物、静修、舞蹈和祷词。”原始人崇拜仪式活动的形式就是舞蹈等艺术，这说明艺术在远古就是仪式活动的外在形式，是原始人为生存、繁衍而创造出来的“艺术”。

（二）模仿的艺术

艺术活动是人类生理和心理的表露。任何艺术种类首先表现为艺术家个人情感与思想的表达，在艺术家情感喷发的助力下表现出来。古希腊哲学家德谟克利特认为艺术是对自然的“模仿”：“从蜘蛛我们学会了

名人名言

艺术是人类的天性。

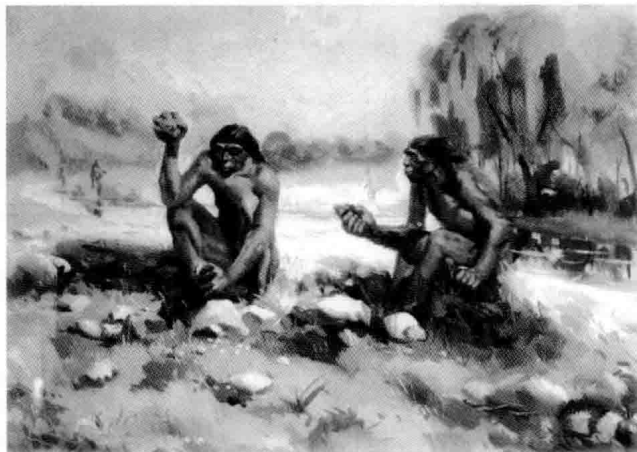
——伯克

织布和缝补；从燕子学会了造房子；从天鹅和黄莺等歌唱的鸟儿学会了唱歌。”（《西方文论选》上卷，上海译文出版社1979年版，第5页）

模仿所用的媒介不同产生了不同种类的艺术，画家和雕刻家用颜色和线条来模仿，诗人、演员和歌唱家用声音来模仿。所有艺术都起源于对自然界和社会现实的模仿。

中国古代认为音乐是由模仿现实生活中的自然音响出现的。“宫商角徵羽”五声中，“凡听羽，如鸟在树；凡听宫，如牛鸣中；凡听商，如离群羊……”。对于原始艺术，“模仿”无疑是一种重要的手段。

（三）劳动的艺术

原始先民在进行生产劳动

原始先民的生活

“艺术”一词的最初含义是“技巧”，指制作和手工，是高度技巧的表现。远古人们不区分劳动工具和器乐，把生产劳动与音乐绘画和歌舞结合在一起。艺术与生产劳动有着亲缘关系，是人们生产劳动的外延。人类赖以生存的生产劳动为艺术的产生奠定了物质基础的同时，也使人产生了聪明的大脑、灵巧的双手、敏锐的感官和表情达意的语言。

“只是由于劳动，由于和日新月异的动作相适应，由此所引起的肌肉、韧带以及在更长时间内引起的骨骼的特别发展遗传下来，而且由于这些遗传下来的灵巧性的愈来愈新的方式运用于新的愈来愈复杂的动作，人的手才达到这样高度的完善，在这个基础上它才能仿佛凭着魔力似地产生了拉斐尔的绘画、托尔瓦德森的雕刻以及帕格尼尼的音乐。”（恩格斯语）

劳动号子是产生最早、流传最普遍的原始艺术形式，这种初始的音乐艺术与人们的

生产劳动紧密相关，它的节奏、材料、歌唱方式等都具有浓烈的劳动意识和艺术色彩：顽强、坚韧、粗放、有规则、有节律、具有强烈律动性的节奏。“川江号子是长江的魂魄”（“巴渝民间艺术大师”陈邦贵语），船夫们一往无前，用生命谱写着最纯朴、最简约、最豪放和流传最久远的音乐艺术。

劳动使与艺术相关的人的机体功能得到发展,视觉分辨力提高,四肢更灵活。随着时间的推移,人的大脑无限发达起来,人学会自觉利用以至创造能够引起感官快感的手段来满足心理欲望,这使人对愉悦的需要产生质的飞跃,不再是动物意识的简单反应。在此过程中,人逐渐出现了复杂的社会意识,不断促使各种艺术形式脱离一般人类社会活动而独立出来。

劳动号子是产生并应用于劳动的民间歌曲,具有协调与指挥劳动的实际功用。在劳动过程中,尤其是集体协作性较强的劳动,为了统一步伐,调节呼吸,释放身体负重的压力,劳动者常常发出吆喝或呼号。

二、艺术源自审美感知

(一) 艺术感知

人类初始是以功利看待事物,随着巫术活动中主体意识的觉醒,在对客体的审视中,人萌生出愉快的感觉,不自觉地从小审美的角度看待客体事物。

人类早期将石头、赤陶、兽骨、象牙等制作成所崇拜的动物和人体,这些雕像,尤其是女人雕像的着力点不是脸部或身体的其他部位,而是夸张地渲染了女人的生殖部位,以显示她们是值得崇拜的人。早期人类艺术已初显生殖崇拜和女性崇拜的端倪,这可以看作是艺术起源于审美体验的重要方面。

古代雕塑,表现男性生殖崇拜

古代女性崇拜雕塑

生殖崇拜岩画

新石器时代人类就有了对艺术把玩的端倪。西安半坡遗址出土的人面鱼纹盆,绘于唇浅腹盆内壁的是形象如同满月的人面,两耳及嘴巴两侧各有一尾小鱼,这种奇特的图案,是为祈求捕鱼收