

艺术概论

IN-
TRODUCTION
TO
ARTS

王旭晓
主编

中国出版集团
东方出版中心

艺术概论

王旭晓

主编

中国出版集团
东方出版中心

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术概论 / 王旭晓著. —上海: 东方出版中心,
2015.7

ISBN 978-7-5473-0819-6

I. ①艺… II. ①王… 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 (2015) 第147151号

艺术概论

主 编

王旭晓

策划/责编

张 晶

封面设计

吴文越

设计制作

荣成设计

责任印制

周 勇

出版发行

中国出版集团 东方出版中心

地 址

上海市仙霞路345号

电 话

62417400

邮政编码

200336

经 销

全国新华书店

印 刷

常熟市新骅印刷有限公司

开 本

787×1092 1/16

字 数

338千

印 张

23

版 次

2015年7月第1版第1次印刷

I S B N

978-7-5473-0819-6

定 价

48.00元

版权所有, 侵权必究

主编

王旭晓

撰稿人: (按撰写前后排序)

郭春宁 张红军 杨江涛

张都爱 李修建 周军伟

艺术，是最璀璨的人类精神之花。每一种艺术，都是人类精神的直观呈现。建筑、音乐、绘画、雕塑、舞蹈、戏剧、影视……组合成了人类精神的大花园。在这里，我们不仅可以领略每一种艺术的绰约风姿与迷人馨香，还可以回溯人类审美意识的发生与发展的悠远历史，由简单到复杂，由感性到理性，由表面到深邃……更让我们深入思考与艺术相关的各类问题：不同的艺术门类各自的特征是什么？为什么不同的艺术门类都被称为艺术？它们的共性和规律是什么？人类为什么有艺术活动？艺术作品从何而来，又是怎样生产出来的？艺术对人类社会有什么作用？人们又是怎么接受、消费和评价艺术的？艺术未来会怎样发展？……这就是艺术理论所关注的问题。对这些问题的关注与解决，使我们可以对艺术有一个整体的深入的了解，是所有关注艺术的人的理论基础。艺术概论的重点就是解决这些理论问题。所以，艺术概论是一门研究艺术及其基本规律的学科，是以人类的哲学与美学思想成果为基础，以洞察和揭示艺术的基本性质、艺术活动系统以及艺术种类特点为宗旨的科学体系。

本概论力求成为进入艺术大花园的导航图，因此，我们的切入点是对各类艺术的静态展示。第一章首先分析各类艺术的艺术特征与审美特征，特别关注新兴的艺术门类，如新媒体艺术等等；在各类艺术的展示中，可以了解到艺术都是以艺术作品的形式存在于世的，所以第二章是对抽象的艺术作品的分析；第三章进入对艺术家的分析，主要分析艺术创造者的特点，解决艺术作品从何而来的问题；第四章分析艺术生产，解决艺术家作为艺术作品的创造者是如何进行创作，即艺术作品怎样产生的问题；第五章探讨各种艺术风格、艺术流派的形成及其特征；在前五章围绕艺术作品的分析之后，再具体进入对艺术的分析，这里首先的问题是为什么人类有艺术？所以第六章解决艺术起源问题；第七章是从艺术起源的探讨再进入对艺术的抽象分析，提炼出艺术的本质和特征，以及艺术在人类精

神意识领域里的位置，回答什么是艺术的问题；第八章概括艺术的功能，也就是人类为什么要艺术、艺术有什么用的问题；第九章进入对人们怎么在“用”艺术、艺术是如何被消费的探讨；第十章艺术批评也就是艺术评价的问题，是对艺术“用”得好不好的反馈；余论以“走向市场的艺术”为题，是考虑到当前艺术全面进入市场化，艺术的艺术性与商业性的关系，高雅艺术与通俗（大众）艺术的关系等问题越来越尖锐化，艺术的边界越来越模糊，这些还无定论的问题在余论中作为问题提出，以加深对艺术的思考。

研究方法对于学习与掌握课程内容无疑是十分重要的。艺术现象是复杂的，许多问题既要从实证出发，从心理学、人类学寻找根源，又要从社会学、哲学等方面去说明或理解，因此凡是对我们的学习有利的研究方法都可以吸收。其中最主要的有三个方面：哲学的方法、心理学的方法及社会学的方法。

所谓哲学，目前一个通用的定义把它称为理论化、系统化了的 worldview，是自然、社会和思维知识的概括和总结，是以最一般的概念、逻辑形式反映社会存在的特殊的社会意识形态。而通俗地说，哲学的方法就是对万事万物追根问底，弄清其根源、本质、特征、规律等等。具体到艺术概论中使用的哲学方法，那就是对艺术作整体的透视与认识，对艺术现象追根问底，概括和总结出艺术的本质特征与普遍规律。哲学的方法具有自身的特点：首先，哲学分析具有高度的理论概括性，不同于对艺术作一般的经验描述与说明。其次，哲学分析旨在发现艺术各有关方面的内在的普遍规律，不同于对具体艺术作品的评论。其三，哲学分析使用哲学的方法，使用概念、逻辑、推理。

心理学的方法在研究艺术生产与欣赏主体的心理、经验等方面是必须使用的。心理学方法的使用包括两个方面：科学的心理学方法与心理学理论的应用。比如，实验心理学的方法常用于研究美学与艺术的有关问题。它是通过科学的实验、测试、查询等方法取得数据，来确定与归纳出某个结论，如确定符合黄金分割律的长方形最美，曲线最美等。这些结论可以推广与之有关的审美与艺术现象，而且具有科学性。心理学理论的应用是指运用某种心理学观点或理论来解释审美与艺术的

经验事实，也可以看作是对审美与艺术经验进行心理学的解释。如19世纪末20世纪初就出现的“心理距离说”、“内模仿说”、“移情说”，就是对心理距离、内模仿、移情这些心理现象进行探讨，并作为艺术审美原则提出，来解释艺术与审美经验。随着心理学研究的发展，人们也运用精神分析方法、人本主义心理学的观点、格式塔心理学的方法等来解决美学与艺术中的有关问题。心理学方法的运用，使人们的研究具有一定的科学性，特别是对艺术创作与欣赏主体的审美经验与审美心理的研究具有很高的价值。但心理学方法的运用一方面受到现代心理学水平的制约，另一方面它不能从社会历史文化的宏观方面解决艺术问题，因此，这种方法在艺术研究中也只能是有范围地使用。

社会学方法的使用是因为人类的艺术活动，以及与艺术活动相关的原则、范畴、原则和方法等等都离不开对人的研究，而人是社会的人，解决与人有关的问题不能离开对社会条件诸如经济、政治、宗教、道德、文化、习俗、风尚等等的分析。这正是社会学的范围与方法，它侧重于揭示社会生活与某一现象的关系，应用于艺术研究上，它可以揭示社会与艺术现象的关联。社会学方法的运用可以使艺术现象的研究立体化、全面化，是有益于艺术研究的科学性的。

《艺术概论》是高等艺术院校学生必修的基础理论课程之一，也是喜爱艺术并愿意深入了解艺术的人的入门教材，因此，本概论吸收一些优秀教材的写作方式，在写作体例上有一些小小的改变：每一章的开头有简明的学习要求与大纲作引导，结尾处有重要概念和思考题，并有回答示例，便于读者更好地学习和掌握所学内容。

在艺术日益与人类生活融合，人类生活将会更加艺术化、审美化的今天，愿这本《艺术概论》能带你走进艺术的大花园！

目录

导言

第一章 艺术门类 \ 1

第一节 实用艺术 \ 3	第二节 空间艺术 \ 17	第三节 时间艺术 \ 29
第四节 综合艺术 \ 37	第五节 语言艺术 \ 46	第六节 新媒体艺术 \ 55

第二章 艺术作品 \ 73

第一节 关于艺术作品 \ 74	第二节 艺术作品的文本层次 \ 84

第三章 艺术家 \ 95

第一节 关于艺术家 \ 96	第二节 艺术家的能力 \ 104	第三节 艺术家的修养 \ 112

第四章 艺术生产 \ 121

第一节 关于艺术生产 \ 122	第二节 艺术生产的方式 \ 126
第三节 艺术生产的特征 \ 129	第四节 艺术生产中的思维方式 \ 137

第五章 艺术风格 \ 151

第一节 艺术风格的内涵 \ 152	第二节 艺术风格的主要类型及其特征 \ 161
第三节 艺术流派和艺术思潮 \ 171	

第六章 艺术起源 \ 179

第一节 艺术起源理论辨析 \ 181	第二节 史前艺术类型 \ 194
第三节 史前艺术的审美类型 \ 204	

第七章 艺术本质 \ 213

第一节 “艺术”概念的嬗变 \ 214	第二节 艺术本质理论辨析 \ 223
第三节 艺术本质的建构 \ 243	

第八章 艺术功能 \ 251

第一节 艺术的审美功能 \ 253	第二节 艺术的社会功能 \ 264
第三节 艺术的文化功能 \ 273	

第九章 艺术消费 \ 285

第一节 关于艺术消费 \ 286	第二节 艺术消费的特征 \ 292
第三节 艺术消费的作用 \ 299	

第十章 艺术批评 \ 309

第一节 关于艺术批评 \ 310	第二节 艺术批评的特征 \ 317
第三节 艺术批评的功能 \ 325	第四节 艺术批评的方法 \ 330

余论 走向市场的艺术 \ 339

后记 \ 351

参考书目 \ 352

第一章 艺术门类

- 第一节 实用艺术
- 第二节 空间艺术
- 第三节 时间艺术
- 第四节 综合艺术
- 第五节 语言艺术
- 第六节 新媒体艺术

【学习要求】

认识各类艺术，了解各类艺术的艺术特征与审美特征。

艺术,在其产生与发展的过程中,有自然形成的各种门类。中国先秦时期的《尚书》中提到的“诗言志,歌咏言”等论述,表明人们开始对诗、乐的不同性质有了认识,有了区分。《毛诗·序》对诗、乐、舞的区分更明确:“诗者,志之所之也。在心为志,发言为诗。情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”^[1]古希腊学者亚里士多德在其《诗学》中提出,艺术的共同本质在于模仿,因模仿使用的媒介不同,模仿的对象不同,模仿的方式不同,而由此划分出诗、画、雕塑、戏剧等类艺术的不同界限。西方文化在文艺复兴时期所公认的艺术门类有文学、绘画、雕刻、建筑、音乐、戏剧六大类,这种分类是一般的艺术分类的基础。

近代以来,随着科学技术的发展,电影作为新兴的艺术纳入整体的艺术大家族,成为最受注意的艺术门类。而进入20世纪后,新媒体艺术更是让艺术呈现出多种多样的表现形态。这多种多样的门类是艺术作品具体的、现实的存在形态。

在艺术发展的过程中,为了把握艺术的本质与各类艺术的特征,理论家们还从各个角度对艺术进行过分类,要而言之可概括为四类:第一类是从艺术的存在进行分类,分为空间艺术(建筑、绘画、雕塑等)、时间艺术(音乐、舞蹈、文学等)与时空综合艺术(戏剧、电影等);第二类是从艺术的运动方式进行分类,分为静态艺术(建筑、绘画、雕塑)、动态艺术(音乐、舞蹈、戏剧、电影)与动静结合艺术(文学);第三类是按主体对对象的感觉方式进行分类,分为视觉艺术(建筑、雕塑、绘画)、听觉艺术(音乐)、视听综合艺术(戏剧、电影)与想象艺术(文学);第四类是按艺术的内容特征进行分类,分为再现艺术(绘画、雕塑、小说、电影)与表现艺术(音乐、建筑、诗歌、舞蹈)等。其中第一种与第三种分类在艺术史上影响较大,而前三种分类法从主客体之间的关系来看,具有一种内在的联系或者说体现了主客体之间的对应关系。空间艺术或静态艺术从主体的角度看一般是

[1] 参见郭绍虞:《中国历代文论选》第一册,上海古籍出版社,1979年版。

视觉艺术,时间艺术或动态艺术从主体角度看一般是听觉艺术,时空综合艺术或动静结合艺术从主体角度看一般是视听综合艺术,而文学因其独特性一般自成一类,新媒体艺术更是对传统的艺术分类提出了挑战。

从寻找与发现各门类艺术的审美特性与特殊规律出发,首先需要把握各类艺术的物态化的、具体的存在形态。因此,我们把传统的艺术区分为空间艺术、时间艺术、综合艺术,其中又把空间艺术中还与实用相关的艺术细分为实用艺术,而把文学和最新出现的装置艺术、录像艺术与互动艺术按照其所用媒介称为语言艺术和新媒体艺术来考察。这六类艺术中包括了最早奠定艺术位置的艺术种类与新兴的最有生命力的艺术种类。

第一节 实用艺术

实用艺术是指还具有一定实用性的艺术种类,主要包括工艺、建筑、园林,也可归入空间艺术或造型艺术。从发生学上看,实用艺术是最早形成的艺术种类。

实用艺术首要和最大的特点就是没有完全脱离实用,它们的审美特征是以实用为基础、与实用相关联的。实用工艺品的艺术化处理要考虑到实用功能,建筑、园林的美观要考虑到该建筑的功能。这类艺术的审美价值与实用价值是直接相关、相互作用、有机统一的。当然,归入艺术范围的工艺、建筑、园林不同于一般的实用品、建筑,它们有特殊的规定性。

其次,这类艺术是在实用的基础上考虑审美与艺术,形式的审美价值比较突出。实用工艺品的艺术化处理主要是在实用的基础上对造型与装饰的处理,摆设工艺品突出的也是造型的美观。建筑的艺术处理是在实用的基础上对造型与装饰的处理,世界著名的建筑艺术的典范如雅典帕提农神庙、罗马大斗兽场、巴黎圣母院、中国的故宫及现代建筑流水别墅、悉尼歌剧院等都是首先以形式的美而著名的。

其三,这类艺术也注意“意味”的表现,或者说,具有一定的表现性。工艺品可以表现出一定的情趣与气氛,建筑更是以巨大的空间造型表现出时代精神与审美理想。

图1-1-1 长信宫灯 汉

一 工艺

工艺是指既具有审美特性、又具有较强的物质特性，既表现出审美价值，又可以体现一定实用价值的造型与空间艺术。工艺品的范围很广，涉及人们衣、食、住、行、用、看的各种领域，是既具有实用属性但不能完全归为实用产品，又具有艺术属性但不能完全归为艺术品的特殊的人类产品。

工艺品可分为两大类。一类是实用工艺品，如经过装饰加工的瓷器、玻璃制品、舞台服装、绣花制品、草竹编织品等。这类工艺品虽具有很高的审美价值，但仍有实用价值。另一类称为特种工艺品或陈设工艺品，指主要用于摆设、陈列的供人观看欣赏的工艺品。如传统手工艺中的玉雕、牙雕、景泰蓝、漆器、金银饰品、绣品，以及现代的挂毯、挂盘、根雕、剪纸、泥塑、木偶、陶艺等等。它们已基本失去实用功能，只有观赏价值，所以很容易区别于实用产品。但与艺术品相比，它们所突出的只是造型、外观上的审美价值，突出工艺技巧，并不着重于表现人的精神，有的造型直接取自于日用器皿，所以与表现人的精神活动的艺术品有本质的不同。

实用工艺品是具有实用价值的工艺品，因此它的审美价值受到实用功能的制约，只有把造型、外观与实用功能巧妙结合起来，其审美价值才能得到提高并充分表现出来。

我国汉代青铜“长信宫灯”【图1-1-1 长信宫灯 汉】通体鎏金，整体造型是一梳髻的跣足宫女跪坐，双手持灯，既符合“高灯下亮”的要求，又符合使用者的身份——那位神态恬静的宫女，正小心翼翼地举灯相伴高贵的主人。更妙的是，灯盘上的出光口可以开合来调整亮度，宫女右手与下垂的衣袖罩于铜灯顶部，用以吸收油烟，真正实现了实用与美观的高度统一。现代的作品类似的有小鸭型的小勺，鹅型的烟缸，各种造型的花插，小象型的儿童液体肥皂容器等。这些工艺品的造型的产生以实际用途为基础，在突出其实际功用的基础上给人以丰富的艺术联想的余地，使之又可以作为艺术品来欣赏。

实用工艺品的装饰要简洁，要考虑到实用要求。如灯具，装饰花纹过于繁杂，容易积满灰尘，失去其审美价值。一些贝壳堆砌成的灯座就存在这个问题，也因此被淘汰。而现代陶瓷的工艺台灯，以瓶式、球式造型居多，不加装饰，很好看也很

实用。

实用工艺品的造型由于受到实用功能的限制,还应考虑到人的各种心理,不能强求对生活物象,尤其是对人们喜爱的物象的追求。前些年,由于人们喜爱小动物,就出现了猫型茶壶,让人从猫爪子里喝水;喜爱熊猫,就出现了熊猫垃圾箱,“国宝”的肚子里装上了最臭最脏的东西。塑料制品,如胶水瓶、水壶等容器,做成了美人、动物形状,使用时要砍头、拧头,这样容易引起人的生理反感,降低其审美价值。这是实用工艺品的特殊要求——实用与审美必须统一——在造型与装饰上的体现。

当人类进入以机器进行生产的大工业时代,生产方式变化了,人们的审美要求却没有变。所以,西方在19世纪因英国设计师威廉·莫里斯提出了工业艺术设计问题而引发了一场波及整个欧洲的“工艺美术”运动,导致了包豪斯设计运动的产生。“包豪斯”是德国著名的建筑师格罗皮乌斯于1919年创建的一所培养建筑和工业设计人才的设计学校,该校主张科学与艺术的新统一,强调设计师、工艺师、艺术家、建筑师和手工艺人的交流与合作,培养既有艺术家素质、又有工艺艺人本领的学生。“包豪斯”触发并导致现代设计运动在全世界的展开,对现代工业艺术设计的发展具有重要的历史作用。

经艺术设计所生产的产品虽然是机器生产,但也具有极大的审美价值,并富有现代气息。它们也可以被看作是工艺品。以椅子为例,法国设计师柯布西埃于1926~1927年设计的弹性扶手椅、可调式躺椅和带活动靠背的扶手椅,简洁明快,单纯而富有理性;包豪斯成员布鲁尔1925年受自行车把手的启发所设计的以标准件合成的钢管椅,造型大方简洁,线条流畅,至今仍在流行;包豪斯的第三任校长米斯·凡·德·罗在1926年设计的魏森霍夫椅和1929年设计的巴塞罗那椅,同样简洁单纯而又非常优雅舒适,被认为是现代设计的里程碑;丹麦具有国际性影响的建筑师与设计师雅各布森于1958年设计的“天鹅”椅【图1-1-2 天鹅椅 雅各布森 丹麦】和“蛋”椅,采用了当时最先进的热压胶合板整体成形技术,创造了类似雕塑的椅子,柔和亲切;美国著名设计师沙里宁设计的壳体模塑椅,具有自由生动的造型,腿部做成圆底盘

图1-1-2 天鹅椅 雅各布森 丹麦

图1-1-3 仙人奔马 汉

和独立柱式的样子，扶手、椅背一体化，放在房间里就像一件雕塑作品；丹麦著名设计师潘顿于1968年设计定型的模塑椅，以玻璃纤维增强塑料一次模压成形，工序简单，造价低，有较高的强度，同时又非常美观，色彩可以任意选择，成品富有雕塑感。这种椅子不仅是市场上的畅销商品，也是各国博物馆的收藏品。

工业艺术设计由于是与现代工业生产相关的产品艺术设计，涉及的范围非常之广，主要的有生活日用品、公共性的商业、服务业用品、工业机械及设备、交通运输用品、服饰用品等。因此，在现代人的生活中，会有越来越多的实用工艺品相伴。

特种工艺品的造型和装饰不受实用功能的制约，传统工艺品又基本是手工制作，因此有着更多的创作的自由，也能表现一定的意味，与实用工艺品相比更接近于艺术。但是特种工艺品的着重点仍是在外观和技巧上，并受到物质材料和生产技术的制约。因此，能合理选取和安排材料并突出高超技艺的作品，才具有较高的审美价值。

传统的工艺品一般都是贵重而华美的，保留着深厚的历史痕迹和风格。

在湖北江陵纪南城的望山1号楚墓出土的战国时期的彩绘漆座屏是这一时期雕漆器的代表作。它高15厘米，长51.8厘米，两端底着地，中间成桥悬空，镂空透雕了蟒、蛇、蛙、鹿、凤等具有象征意义的动物共51只，形象生动，构图美妙。座屏以黑漆为地，主要以朱红漆装饰，点染以灰绿、金银等色，出土时色彩鲜艳如新，表现出极高的工艺水平。

现藏于陕西省博物馆的汉代玉仙人奔马【图1-1-3 仙人奔马 汉】，有汉代玉雕工艺最高水平的美誉。它高约7厘米，长约9厘米，底座雕成卷云状，托起奔马的四蹄与垂落的马尾；奔马张口立耳，似在蓄势作下一次腾跃；仙人稳坐马上，紧夹双腿，含胸昂首目视前方，双臂绷直紧抱马颈，头巾与披肩在风中猎猎飘舞，突出“奔”势。玉质洁白晶莹，造型协调完美。

唐代三彩陶闻名中外。中国历史博物馆所藏的三彩骆驼载乐舞俑是唐三彩的代表作。骆驼四足着地，稳稳地立于长方形

座板上，铺着菱格纹毡子的驼峰间成了一个天然的舞台。四名乐者成蒜瓣状背靠背围坐，中间立一舞者。乐者有汉人也有西域人，吹、弹、击打各种乐器；舞者深目高鼻连鬓大胡须，头上却戴着唐代汉人的幞头，身着长袍，前襟撩起一角系于腰间，露出长统软靴，右手环至胸前握成空拳，左手藏于袖中甩向身后，下颌微抬，忘情而舞。骆驼抬首后仰，鼻翼张大，闭眼凝听。整座雕像色彩斑斓，情绪热烈奔放，具有盛唐气象。

明清时期，象牙雕刻与犀角制品开始多了起来，这大概与海上贸易的发展有关。故宫博物院所藏明代犀角雕云龙杯是一件难得的精品。这只杯高21.3厘米，口径19.5厘米~11.5厘米，底径7.3厘米。由于犀角材料太珍贵，一般都不破坏它的自然形态，以自然形态来赋形，这只杯也是如此。除形之外，纹饰和色泽也利用犀角材料施艺，外壁杯底，颜色浓重，一股云头从黛色苍苍的崇山峻岭之间盘旋而上，渐上渐缓，渐散渐淡，云柱中一条蛟龙凌空飞舞。杯右侧一株苍松拔地而起，缠绕攀援至天际，松枝顺杯沿匍匐伸展，犀角上斑斑点点的深色，全雕镂成团团松针。这就是称为“俏色”或“巧色”的表现手法，即利用材料表现不同的色泽、纹理甚至材料的缺陷、瘢痕借作装饰效果，常常有化腐朽为神奇的功效。【图1-1-4 犀角雕云龙杯 明】

图1-1-4 犀角雕云龙杯 明

图1-1-5 画珐琅绿地描金兽面方瓶 清

到了清代，明代兴起的珐琅器发展到顶峰。“景泰蓝”即铜胎掐丝珐琅，为珐琅器中的代表，是我国著名的传统工艺品。除此外，就其装饰性质和制作工艺过程区分，还有内填珐琅和画珐琅。故宫博物院所藏清代乾隆时的画珐琅绿地描金兽面方瓶是一代表作【图1-1-5 画珐琅绿地描金兽面方瓶 清】。这只瓶形为扁方形，高39厘米，方口方身。肩上饰两个象首镀金耳。整个器形、纹饰都以方为主，在方的基调下，统以局部的圆与曲线，显得工整厚重。全瓶以锤鍐工艺鍐出口颈腰足四个凸起的不同纹样的装饰带，平面施仿古铜绿珐琅，在珐琅之上，以金绘饰仿殷商青铜兽面纹样，以卷草纹样为基本单位组合，分颈胸腹三个层次，渐次显现，添加补充，到腹部最后是完整的兽面纹，正中嵌着一个突出的太极图。这个方瓶显示出当时的稠密细致繁复堆砌的工艺装饰特色。

图1-1-6 剪纸 金鸡双喜

由于是手工制作，许多民间工艺品都是特种工艺品。我国历史悠久、品种纷繁、风格多样的民族文化浩如烟海。河北蔚县剪纸、福建漳州木偶、无锡惠山泥人、贵州蜡染、陕西皮影、湖北与贵州木雕面具、江苏发绣等等，都各有其独特的艺术魅力。

无锡泥人最有代表性的是大阿福。大阿福是一个白白胖胖、笑得眼缝眯眯地、梳着大抓髻的憨态可掬的女娃娃（现代变成一对男女娃娃）。据说这个娃娃是天上的一名仙童，名叫沙孩儿，能够降妖灾害，到了无锡后带来了祥瑞和平，使人们安居乐业。大阿福胸前捧着一只象征祥瑞的麒麟。大阿福的样子很有大人心中好孩子的特点：大大的头，天真稚拙，胸前捧着麒麟，象征孩子的不凡，盘腿端坐，显得文静知礼。鲜亮的红绿主色，把祥瑞和欢乐的气氛渲染得很足，又有浓郁的乡村气息。

剪纸是在广大农村广泛流传的工艺品，一把剪子加上纸张就可以剪出变化无穷的图案纹样，装饰、家庭，美化生活，几乎一年四季的各种节日和民俗活动都要有剪纸点缀。贴在窗户上的有“窗花”，用于婚嫁、寿庆的有“喜花”【图1-1-6 剪纸 金鸡双喜】，贴于灯笼上的有“灯笼花”，装饰墙面的有“墙花”，裱于屋顶棚上的有“屋顶花”，贴于扇上的有“扇花”，还有用于刺绣摹本的“绣花样子”等等。剪纸的内容多为吉祥祈福，也可以表现各种生活情景。吉祥图案是采取谐音、象征、隐喻等手法给图案附上特殊的吉祥含义，与中国传统文化密切相关。剪纸以剪创作，不打图样，随想随剪，因此必先剪出大轮廓，然后再剪小的形象与图案。这样，剪纸的轮廓简练，有一种完整而饱满的艺术效果。剪纸的造型线又处处显出剪刀经过的痕迹，有时流利，有时生涩，涩使线条有着方的意味与力量感，使剪纸作品极为耐看。

人们在赞赏特种工艺品的精美时都会直接想到并赞叹工艺师精巧的构思、精湛的技艺，那是对人的本质力量的直接赞美。

二 建筑

建筑是一种实用与审美相结合，以形体、线条、色彩、质感、装饰、空间组合等为语言，建构成实体形象的造型与空间

艺术。

建筑本是人类活动的物质产品，是人类改造自然物使之符合自己需要的一项重大创造。最初，人类利用自然界现成的条件，在树巢和洞穴中居住，用以遮风避雨、防御野兽。后来逐步发展到建造一定的相对封闭的空间体系来与自然环境相隔离，于是出现了建筑。建筑的构成，如墙壁、门窗、楼板、柱子等，都是出于人的生活需要。因此，建筑在本质上是供人居住和活动的场所，它首先满足的是人的实用需要。在原始公社末期（野蛮时代高级阶段），建筑出现了“作为艺术的建筑术的萌芽”，^[1]就是说，才有了实用建筑上的美观，建筑开始真正具有了审美因素。随着人类实践的发展，人们在各类生产中都按照“美的规律”去造型，因此建筑也就越来越具有更多的审美因素。不过，大部分建筑由于不能脱离实用功能，其审美价值受到实用功能的制约，还不能被看作是建筑艺术，如一般住宅、厂房、办公楼等。它们的建筑原则是实用在前、审美在后的，基本上遵循纪元前后罗马建筑家维特鲁维斯所提出的三条原则：适用、坚固、美观。我国规定的建筑方针也与此原则相似，即“适用、经济，在可能的条件下注意美观”。作为艺术的建筑是指服务于人的精神生活的建筑。

所以，真正的建筑艺术体现在一些纪念性建筑（纪念堂、碑等）、宫殿、陵墓建筑、宗教建筑、园林建筑之中。由于这些建筑的目的主要不是为了实用，而是服务于人的精神生活（纪念、信仰、审美、娱乐等），因而在建造时首先考虑的不是其实用价值，而是它们的精神性价值，包括审美价值。所以，它们就更具有艺术的性质。

建筑的美主要在造型上体现出来，这是许多艺术共通的设计原则。建筑的造型本身要求高度符合形式美的规律，如运用对称、平衡、合适的比例，质感、色彩讲究多样统一，注意整体和局部、个体和群体、内部空间和外部空间及环境的协调等。各种建筑部件符合形式美的规律的组成，往往给人以类似于音乐的韵律感和节奏感。因此许多西方美学家把建筑称为“凝固的音乐”。

[1] 恩格斯：《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社，1995年版，第23页。