

艺术学概论

Introduction to the Art

周忠元 赵勇 主编

艺术学概论

Introduction to the Art

山东人民出版社

Shandong People's Publishing House

艺术学概论

Introduction to the Art

主 编 周忠元 赵 勇

副主编 李明娟 李 光 郑珊珊

山东人民出版社

Shandong People's Publishing House

图书在版编目(CIP)数据

艺术学概论/周忠元,赵勇主编. — 济南:山东人民出版社,2013.8(2013.9重印)

ISBN 978-7-209-07263-2

I. ①艺… II. ①周…②赵… III. ①艺术学
IV. ①J0

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第154941号

责任编辑:王晶

封面设计:彭路

艺术学概论

周忠元 赵勇 主编

山东出版集团

山东人民出版社出版发行

社址:济南市经九路胜利大街39号 邮编:250001

网址:<http://www.sd-book.com.cn>

发行部:(0531)82098027 82098028

新华书店经销

青岛星球印刷有限公司印装

规格 16开(184mm×260mm)

印张 14.5

字数 324千字

版次 2013年8月第1版

印次 2013年9月第2次

ISBN 978-7-209-07263-2

定价 30.00元

如有质量问题,请与印刷厂调换。电话:(0532)88194567

CONTENTS | 目 录

绪 论 /1

上编 艺术原理

第一章 艺术本源 /9

第一节 艺术的本质 /9

一、艺术的本质 /9

二、艺术的功用 /12

第二节 艺术的特征 /18

一、形象性 /18

二、情感性 /22

三、审美性 /23

四、创造性 /26

第三节 艺术的源流 /26

一、艺术的起源 /26

二、艺术的发展 /32

第二章 艺术创作 /38

第一节 艺术创作的构成要素 /38

一、艺术创作的主体和客体 /38

二、艺术创作的本体与受体 /42

第二节 艺术创作过程 /42

一、艺术体验 /43

二、艺术构思 /44

三、艺术物化 /46

第三节 艺术创作方法、艺术风格流派与艺术思潮 /47

一、艺术创作方法 /47

二、艺术风格流派 /51

三、艺术思潮 /53

第三章 艺术作品 /55

第一节 艺术作品的构成 /55

一、艺术作品的内容 /55

二、作品的形式 /58

第二节 艺术作品的层次 /63

一、艺术作品的形象层 /63

二、艺术作品的意蕴层 /66

第四章 艺术传播 /69

第一节 艺术传播的要素和方式 /69

一、艺术传播的要素 /69

二、艺术传播的方式 /74

第二节 艺术传播的媒介和环境 /77

一、艺术传播的媒介 /77

二、艺术传播的环境 /83

第五章 艺术接受 /91

第一节 艺术消费与艺术接受 /91

一、艺术消费 /91

二、艺术接受 /94

第二节 艺术接受过程 /95

一、艺术接受的发生 /95

二、艺术接受的发展 /97

- 三、艺术接受的高潮 /101
- 第三节 艺术批评 /104
 - 一、艺术批评的概念 /104
 - 二、艺术批评与艺术鉴赏、艺术创作 /104
 - 三、艺术批评的类型 /105

下编 艺术门类

引言 艺术种类的划分 /109

第六章 实用艺术 /110

- 第一节 建筑艺术 /110
 - 一、建筑及建筑艺术 /110
 - 二、中西建筑艺术概况 /112
 - 三、建筑艺术审美特征 /115
 - 四、中西建筑文化对比 /118
- 第二节 园林艺术 /124
 - 一、园林及园林艺术 /124
 - 二、世界园林体系 /125
 - 三、中国园林艺术简史 /128
 - 四、中国园林艺术审美特征 /132
- 第三节 工艺美术 /134
 - 一、工艺美术及其分类 /134
 - 二、工艺美术审美特征 /136

第七章 造型艺术 /140

- 第一节 绘画艺术 /140
 - 一、绘画及其分类 /140
 - 二、中国绘画艺术 /141
 - 三、西方绘画艺术 /143
 - 四、中西绘画艺术比较 /145
- 第二节 雕塑艺术 /147

- 一、雕塑及其分类 /147
- 二、中国雕塑艺术 /148
- 三、西方雕塑艺术 /150
- 四、雕塑艺术审美特征 /151
- 五、中西雕塑艺术比较 /152
- 第三节 书法艺术 /154
 - 一、书法艺术及分类 /154
 - 二、中国书法艺术史 /156
 - 三、书法艺术审美特征 /162
- 第四节 摄影艺术 /164
 - 一、摄影艺术及其分类 /164
 - 二、摄影艺术审美特征 /165
 - 三、摄影艺术流派 /166
 - 四、著名的摄影大赛 /168

第八章 表情艺术 /170

- 第一节 音乐艺术 /170
 - 一、音乐艺术及其分类 /170
 - 二、中国音乐艺术 /171
 - 三、西方音乐艺术 /174
 - 四、音乐艺术审美特征 /176
- 第二节 舞蹈艺术 /178
 - 一、舞蹈艺术及其分类 /178
 - 二、中国舞蹈艺术 /179
 - 三、西方舞蹈艺术 /181
 - 四、舞蹈艺术审美特征 /182

第九章 语言艺术 /185

- 第一节 诗歌 /186
 - 一、诗歌的界定 /186
 - 二、诗歌的分类 /187
 - 三、诗歌的审美特征 /188

- 第二节 小说 /191
 - 一、小说的界定 /191
 - 二、小说的分类 /192
 - 三、小说的审美特征 /193
- 第三节 剧本 /194
 - 一、剧本的界定 /194
 - 二、剧本的分类 /194
 - 三、剧本的审美特征 /195
- 第四节 散文 /197
 - 一、散文的界定 /197
 - 二、散文的分类 /197
 - 三、散文的审美特征 /198

第十章 综合艺术 /199

- 第一节 戏曲艺术 /199
 - 一、戏曲艺术的界定 /199
 - 二、戏曲艺术的历史 /200
 - 三、戏曲艺术审美特征 /201
- 第二节 戏剧艺术 /203
 - 一、戏剧艺术的界定 /203
 - 二、戏剧艺术的历史 /206
 - 三、戏剧艺术审美特征 /207
- 第三节 电影艺术 /208
 - 一、电影艺术的界定 /208
 - 二、西方电影 /209
 - 三、中国电影 /211
 - 四、电影艺术审美特征 /212
- 第四节 电视艺术 /213
 - 一、电视艺术的界定 /213
 - 二、电视艺术的历史 /214
 - 三、电视艺术审美特征 /215
- 第五节 动漫艺术 /216

- 一、动漫艺术的界定 /216
- 二、动漫艺术的历史 /217
- 三、动漫艺术审美特征 /218

参考书目 /220

后 记 /223

附录 木艺台座 第十卷

- 001 木艺台座 第一卷
- 002 木艺台座 第二卷
- 003 木艺台座 第三卷
- 004 木艺台座 第四卷
- 005 木艺台座 第五卷
- 006 木艺台座 第六卷
- 007 木艺台座 第七卷
- 008 木艺台座 第八卷
- 009 木艺台座 第九卷
- 010 木艺台座 第十卷
- 011 木艺台座 第十一卷
- 012 木艺台座 第十二卷
- 013 木艺台座 第十三卷
- 014 木艺台座 第十四卷
- 015 木艺台座 第十五卷
- 016 木艺台座 第十六卷
- 017 木艺台座 第十七卷
- 018 木艺台座 第十八卷
- 019 木艺台座 第十九卷
- 020 木艺台座 第二十卷

绪 论

一、艺术与艺术学

艺术作为社会结构中的上层建筑部分，它是一种满足人们精神需求的意识形态文化，人们通过它在获取精神愉悦和审美快感的同时，可以更好地感受时代脉搏，体验时代气息和掌控时代精神。作为一种文化现象，它存在于我们日常生活中的方方面面，需要我们用审美的眼光不断地去寻找、去挖掘、去创造、去感知、去体验、去鉴赏、去接受、去批评。因此，艺术又是一个完整的精神生产活动，是与人们的日常生活紧密相连的审美活动，它在人们发现艺术、创造艺术、接受艺术的动态过程中不断地传承、发展、创新和繁荣。如果从原始社会时期的艺术萌芽产生算起，人类的艺术活动已有数万年的历史，比如7万年前澳大利亚的岩画，2万年前西班牙阿尔塔米拉洞穴的壁画，原始社会时期早期的诗歌、音乐、舞蹈，等等。可以说，人类的艺术史同人类的其他文化史一样古老，一样源远流长。无论是在中国，还是西方，艺术活动总是伴随着人们的日常生活行进着，并且百花齐放，经久不衰，建筑、园林、绘画、雕塑、摄影、书法、音乐、舞蹈、文学、戏曲、电影、电视等艺术门类各领风骚，各具特色，构成了艳丽多姿的艺术百花园。

一个有意味的现象是，作为一个专用文化名词，“艺术”最初并没有直接指向今天我们所谓的各种艺术形式。在西方，“艺术”一词最早源于拉丁文“art”，其原义是指相对于“自然造化”的“人工技艺”，泛指各种用手工制作的制衣、栽培、拳术、医术等方面的技艺等。直到文艺复兴时期，艺术才逐渐与审美联系在一起，18世纪中期，基于“美的艺术”概念体系方才正式建立，艺术成了人们审美的主要对象，成为美学范畴内的重要组成部分。在中国，先秦时期就有“艺”的概念，但是，它的最初本意却是“种植”（《说文解字》），比如《墨子·非乐》中就有“农夫早出暮入，耕稼树艺，多聚菽粟，此其分事也。”《孟子·滕文公章句上》中也有“后稷教民稼穡，树艺五谷，五谷熟而民人育”，均取其种植之本意。此后，虽然“艺术”一词在《后汉书》中就有出现，但也仅仅是“艺”与“术”的复合词，仍指各种技艺，而不是现代意义上的艺术范畴。尽管我国的艺术历史源远流长，各种艺术门类历史积淀深厚，硕果累累，但

直到 20 世纪初期，随着西方现代艺术思潮的传入，作为艺术概念的“art”才被引入中国，且常常被译成“美术”，例如鲁迅的《拟散布美术意见书》、蔡元培的《美术的起源》等，之后才逐渐被译成“艺术”一词，统称音乐、舞蹈、文学、戏剧、雕塑、建筑等各种艺术门类。

与之相呼应的是，艺术学作为一门正式学科，诞生的时间也较晚，直到 19 世纪末才出现，当时德国的康拉德·费德勒于 1867 年发表《论造型艺术作品的评价》一文，认为美学的根本问题跟艺术哲学的根本问题截然有别，他极力主张将美学与艺术学区分开来，认为它们应当是两门相互交叉而又各自独立的学科。此文的发表标志着艺术学作为一门独立学科的正式形成，费德勒也被称为现代艺术史上的“艺术学之父”。此后，德国的格罗塞着重从方法论上建立艺术科学，主张用科学的方法研究艺术现象，并著有《艺术的起源》一书。狄索瓦、乌提兹等学者更是大力倡导普通艺术学的研究，并从艺术学学科理论体系方面提出理论主张，从而确立了艺术学的学科地位。20 世纪 20 ~ 30 年代，日本、苏联等相继开展了对艺术学的研究和探讨，我国也有一些译作和著作出现，例如宗白华的《艺术学》、俞奇凡的《艺术概论》、张泽厚的《艺术学大纲》、朱光潜的《文艺心理学》等。近几十年来，艺术学在世界各国都有了较大的发展，尤其是发达国家的综合性大学，几乎都设立了各种形式的艺术院系。20 世纪 80 年代以来，随着素质教育和审美教育的大力推进，艺术教育越来越引起我国教育行政部门的重视和社会的广泛关注，1988 年以来，国家先后发布《在普通高等学校中普及艺术教育的意见》《关于加强普通高等学校艺术教育的意见》《学校艺术教育工作规程》等一系列重要文件，我国高等院校的艺术教育得到了长足进展，各高校相继开设艺术学课程。1999 年 6 月，党中央与国务院召开第三次全教会，大会通过了《关于深化教育改革，全面推进素质教育的决定》（以下简称《决定》）。《决定》对美育的重要作用进行了深刻论述，指出“美育不仅能陶冶情操、提高素养，而且有助于开发智力，对于促进学生全面发展具有不可替代的作用”。《决定》明确要求“要尽快改变学校美育工作薄弱的状况，将美育融入学校教育全过程，高等学校应要求学生选修一定课时的包括艺术在内的人文学科课程”。2002 年 7 月 25 日，教育部部长令《学校艺术教育工作规程》指出，“各级各类学校应当加强艺术类课程教学，按照国家的规定和要求开齐开足艺术课程。普通高等学校应当开设艺术类必修课或者选修课”。根据以上精神，教育部于 2006 年下发了《高等学校公共艺术课程指导方案》，对于公共艺术类课程的性质、地位、作用、目标与具体课程设置以及保障等作了明确的规定。至此，我国的艺术学学科建设走向了全面繁荣发展的局面。2011 年 4 月，国务院学位委员会新年会议一致通过，将艺术学科独立成为艺术学门类，原属文学门类的艺术学科从文学所属的中国语言文学（0501）、外国语言文学（0502）、新闻传播学（0503）、艺术学（0504）四个并列一级学科中独立出来，成为第 13 个学科门类，即艺术学门类。艺术学门类下设五个一级学科，艺术学理论（1301）、音乐与舞蹈学（1302）、戏剧与影视学（1303）、美术学（1304）和设计学（1305）。这是我国艺术学史上又一个里程碑意义的举措，它标志着我国艺术学学科的建设已成为与自然科学学科互补共进的人文学科的重要组成部分，也是对我国艺术学科发展成绩的充分肯定。可以说，艺术学门类

的设置对我国艺术学学科的专业设置和人才培养提供了更大的空间和自主性，同时也伴随着更多新的思考和挑战。

二、艺术学的研究对象

何谓艺术学？艺术学是研究人类的艺术活动以及与之相关的原理、范畴、原则和方法的。具体地说，它要综合地研究、考察人类社会中的一切艺术现象，探索和揭示各种艺术现象共有的普遍规律、艺术的基本原理、概念范畴以及相关的科学方法等问题，它要对有关艺术的本质、特征、作用、发生发展规律、艺术家、艺术作品、艺术创作、艺术欣赏、艺术批评、艺术市场等范畴进行综合性的研究和探讨。

总体上说，艺术学的研究对象可以分为艺术理论、艺术史、艺术批评三个方面，即艺术学的“三个分支说”。艺术理论侧重于探讨艺术的基本原理、概念、范畴和方法等，艺术史侧重于艺术的发生、发展等艺术源流问题，艺术批评侧重于对艺术作品、艺术现象、艺术思潮等作出评判。三者虽然各有自己独特的研究范围、对象、任务和功能，但又相互联系、相互渗透、相互作用，共同构成艺术学学科的主要研究内容和理论体系。如果从具体的艺术本体对象上来看，它又指向建筑艺术、园林艺术、工艺美术、绘画艺术、雕塑艺术、摄影艺术、书法艺术、文学艺术、音乐艺术、舞蹈艺术、戏剧艺术、影视艺术等具体的艺术分类及其各自的艺术原理；从学科分支上看，它还可以衍生出艺术社会学、艺术人类学、艺术心理学、艺术文化学、艺术教育、艺术管理学、艺术传播学等交叉性学科，共同构成以艺术活动为中心的“同心圆”式的艺术学研究天地。

三、艺术学的研究方法

艺术学是一门讲授艺术活动基本规律的学科，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。因此，在学习的过程中，必须强调学习方法的重要性。

首先，要有正确的哲学观点作为指导。任何一种艺术理论，总是属于一定的哲学思想体系的。艺术理论的基本问题，如艺术的原始发生问题，艺术与现实的审美关系问题，艺术的市场规律问题，或者说，艺术到底是艺术家主观意识的产物，自然的产物，还是社会生活在艺术家头脑中反映的产物？是机械的反映，还是能动的反映？这些问题同哲学上的基本问题几乎没有什么大的差别，即思维与存在的关系问题、社会意识与社会存在的关系问题。历史的主体是人——活动的人和人的活动，有了人才有了人类在特定时空中存在而运动的历史，艺术也正是因为有了人类的精神创造性的具体实践活动才得以存在、发展而形成艺术史的。解答艺术理论上的基本问题，就不能不运用哲学方法论。因此，我们必须坚持马克思的哲学方法论；坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理和原则，坚持以人为本的思想，才能科学地研究艺术活动的发生、发展和接受。

其次，要运用理论与实践相结合的方法。任何正确反映客观规律的理论，都从实践中来，又到实践中去，接受实践的检验。艺术学同样是理论性与实践性相统一的学

科,换句话说,所有的艺术理论都是从各种艺术实践中总结概括出来的。因此,在学习艺术学这门课程时,首先要联系艺术的发生发展历史,为艺术理论提供丰富的研究对象,把艺术理论的学习与艺术史的学习有机地结合起来。其次,我们还要联系艺术创作、艺术传播、艺术欣赏、艺术批评等具体的艺术活动环节,大量地阅读和分析古今中外的名作,含英咀华、反复玩赏,通过艺术实践来验证和发展艺术理论。另外,理论的价值还在于它可以指导实践。在学习过程中,要善于运用所学的理论观点和知识,大胆地尝试对一些新出现的艺术现象进行分析、评论,既可以加深对艺术理论的理解,同时又可以提高分析艺术作品的实践能力。理论与实践的结合,实际上就是一个感性的艺术现象与理性的理论思辨互动的过程,它经历了从具象到抽象,再从抽象到具象的两个不同发展阶段。在这个过程中,如果理论脱离了实践,忽视缤纷多姿的艺术生活的存在,那么,艺术理论就成为空洞的说教,甚至会走向教条主义的泥潭。同样,没有理论的总结和引导,忽视了艺术的升华和概括,仅仅停留在某些片段的、具体经验的层次上,也会让艺术的发展失去了正确的方向和科学的判断。

第三,还要学会运用各种符合艺术发展规律的研究方法,来研究艺术活动的实践与发展。例如,逻辑的方法,这是大多数理论研究中惯用的具体方法。它要求艺术理论研究者运用一定的逻辑原则,对大量的艺术现象材料进行剖析,归纳整理,形成概念、范畴,并借助这些概念、范畴进行判断、推理。在逻辑方法中,归纳和演绎是相辅相成、相互补充的两种方法。前者指的是,由个别到一般,亦即从具体的、个别的、分散的事例和知识概括出更具普遍意义的原理、知识;后者则指经由一般到特殊,亦即由一般原理推导出特殊情况下的结论。此外,在艺术理论的研究过程中,我们还可以适当运用系统研究论的方法。因为艺术理论作为一门学科,有其严密的系统性,就其涵盖的范围而言,它涉及艺术的各个方面问题。本质论、构成论、创作论、接受论等,分别从不同的方面论述了艺术的本质特征、艺术的创作过程和艺术的接受过程,充分展示了艺术作为人类精神活动的完整特征,构筑成艺术理论的完整框架。这就要求我们在学习过程中,必须对艺术理论有一个整体的把握,注意到艺术理论系统内各种观点、知识之间的内部联系,而不是孤立地去研究某一个问题,造成研究对象整体性的缺失。只要是适合艺术自身发展规律的,我们都可以拿来使用。

当然,随着时代的发展及科学研究的深入,我们在学习中还要注意借鉴其他具体的现代科学研究方法,如心理学的研究方法、比较艺术学的研究方法、人类文化学的研究方法、民俗学的田野调查研究方法等,力求在对艺术实践与理论问题的研究上不断获得新的研究视野、新的研究领域,取得新的研究成果。随着历史的发展、时代的变革,相信还会有更新的研究方法不断涌现出来,对于这样的形势,我们应抱有积极和审慎的态度。

四、本教材的主要基本构架及编写思路

本教材作为普通高等学校的艺术素质教育教材,以普及大学生艺术知识为基础,提升大学生的艺术素养为目标。因此,作为通论性的艺术学课程,我们选择以艺术活动为中心,主要从艺术本质、艺术源流、艺术创作、艺术作品、艺术传播、艺术接受

等方面介绍最基本的艺术原理，以便于简明、扼要地普及艺术理论知识，从而起到提升大学生艺术素养的作用。本教材的整体构架共分为两编十章，其中上编五章为“艺术原理”，主要包括艺术本源、艺术创作、艺术作品、艺术传播、艺术接受；下编五章为“艺术门类”，分为实用艺术、造型艺术、表情艺术、语言艺术和综合艺术，形成理论分析和作品赏析互动的课程结构体系。

在教材的编写过程中，我们也将本着如下几个原则进行撰写：首先，强化实用性。将相关抽象性的艺术理论尽力融入对具体可感的艺术实例的举证和分析中去。强化实例举证与作品赏析在整个教材篇幅中的比重，在保证教材特有的基础性、学术性的前提下，加大行文的艺术性与审美性、趣味性。其次，注重通识性。作为提高艺术素养为目标的通识性教材，本书一方面系统介绍本学科的基本知识、理论和方法，强化以当下一些艺术作品、艺术现象作为实例给予佐证；另一方面，对具体的艺术门类进行全面论述，覆盖建筑、园林、绘画、雕塑、摄影、书法、音乐、舞蹈、文学、戏剧、影视等诸多艺术门类。第三，追求立体性。在文字叙述中加入适当的图片，推荐优秀的音频、视频材料，让课堂教学构建更为立体化、形象化。第四，强化前沿性。注意吸收最新的国内外研究成果，观照最新的艺术现象、艺术作品。将动漫艺术等新兴艺术对象纳入观照的范围。第五，调动学生的主动性和艺术实践性。在教材的编写中注重问题意识的编写策略和风格，引导学生主动思考。在课后问题的设计上，本教材充分结合临沂大学“创建应用型大学课程改革”精神，分别设计讨论题目和实践题目，以突出引导学生对课程积极主动的思考，充分调动学生课后实践理论的兴趣。

101 0111 010110 101101

上 编 艺术原理

SHANG BIAN YI SHU YUAN LI

