

藝術概論

孙美兰 主编

高等教育出版社

艺 术 概 论

孙美兰 主编

高 等 教 育 出 版 社

DM04/02

内 容 提 要

本书是以本体论为核心建构的艺术理论基础教程，共分六章：艺术的形态；艺术的发生、发展和社会功用；艺术作品；艺术家；艺术创作；艺术欣赏。理论阐发以美术、音乐为主线，旁及综合艺术，力求拓展艺术新观念，在东、西方艺术的比较中探索艺术理论新体系。书后附有图例、图表。

本书适用对象主要是卫星电视教育美术专业学员，高等院校美术专业师生，同时也是艺术理论爱好者的必备参考书目。

本书由中央美术学院孙美兰主编。参加编写的作者有：孙幼兰（中国艺术研究院音乐研究所）；仇学渊（中央戏剧学院）；钱志坚（中央美术学院）。

艺 术 概 论

孙美兰 主编

高等教育出版社出版

高等教育出版社照排中心照排

新华书店北京发行所发行

北 京 印 刷 一 厂 印 刷

*

开本 850×1168 1/32 印张 7.75 插页 6 字数 200 000

1989年7月第1版 1989年7月第1次印刷

印数 0001—×150

ISBN7-04-002413-6/J·27

定价 2.95 元

图4 唐吉 (Yves Tanguy, 1900—1955, 法国) 《一千次》1933年 油画

图5 波洛克 (Jackson Pollock, 1912—1956, 美国) 《第六号》(部分)1949 油画

图6 钱松壘 (1898—1986, 中国现代) 《常熟田》
1963 年中国画 52 × 35.7cm

图7 康定斯基 (Wassily Kandinsky, 1866—1944, 俄国)
《构图2号》1910 年油画 97.5 × 131.4cm

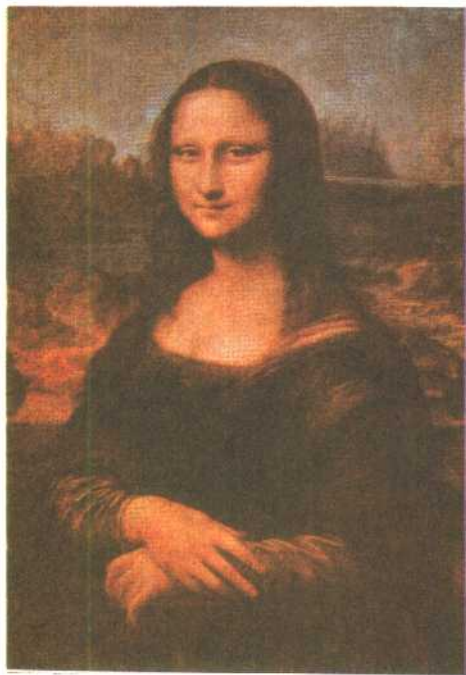

图8 达·芬奇 (Leonardo da Vinci, 1452-1519
意大利) 《蒙娜·丽莎》约1503年油画

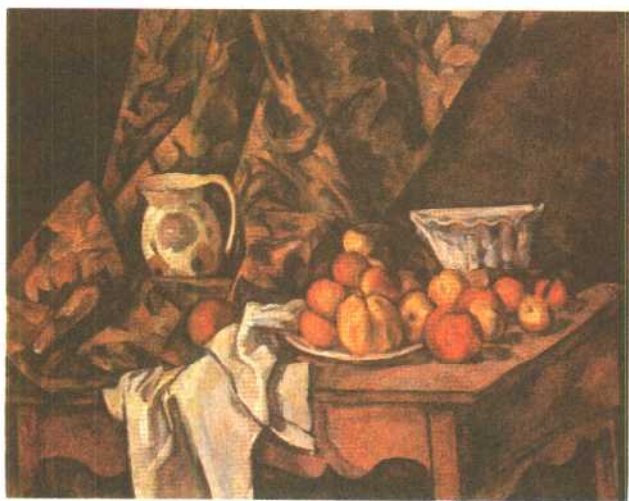

图9 塞尚 (Paul Cézanne, 1839-1906, 法国)
《有苹果和桃的静物》约1905年油画

图10 梵高 (Van Gogh, 1853-1890, 荷兰) 《星夜》
1889年布面油画 73×92.1cm 纽约现代艺术馆藏

图11 梵高 (Van Gogh, 1853-1890, 荷兰)
《向日葵》1888年油画

图 12 李可染 (1907—
中国现代)
《杏花春雨江南》 1961 年 中国画

图 13 李可染 (1907—
中国现代)
《山村飞瀑》 1964 年 中国画

图 14 林风眠 (1900— 中国现代) 《秋鹭》 中国画

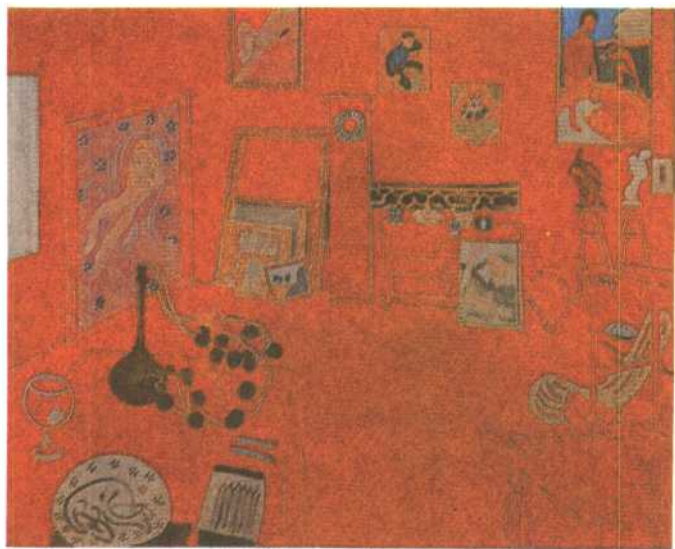

图15 马蒂斯 (Henri Matisse 1869—1954, 法国)

《 红色画室 》 1911 年油画

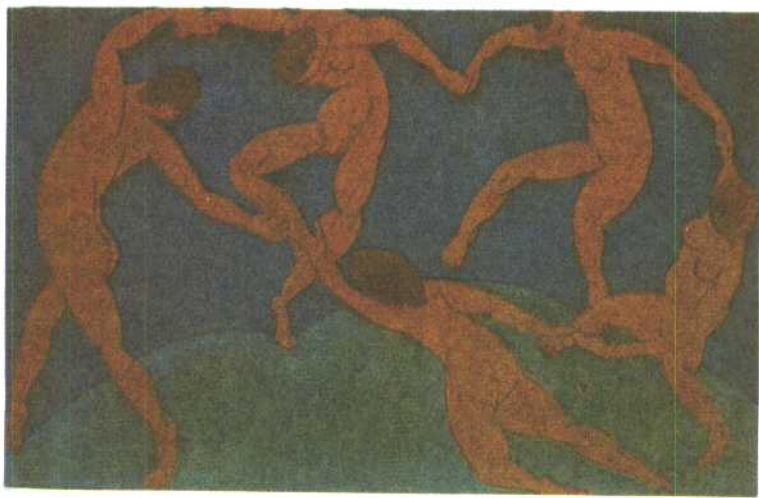

图 16 马蒂斯 (Henri Matisse , 1869—1954 ,

法国) 《 舞蹈 》 油画

图 17 伦勃朗 (Harmensz Van Rijn Rembrandt ,
1606-1669 , 荷兰) 《 戴头盔的人 》 1650 年油画

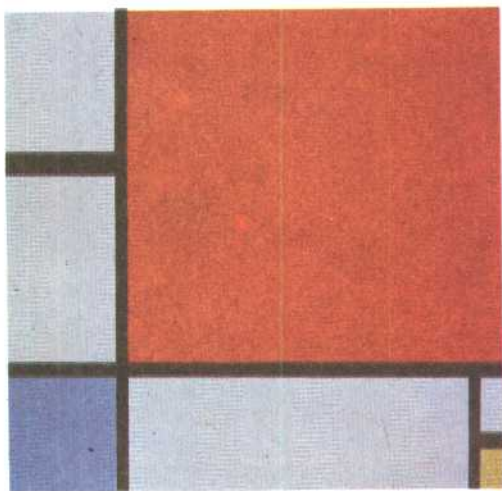

图 18 蒙德里安 (Piet Mondrian , 1872-1944 ,
荷兰) 《 红、蓝、黄构图 》 1930 年油画

图19 高更 (Gauguin 1848—1908, 法国)
《游魂》1892 年油画

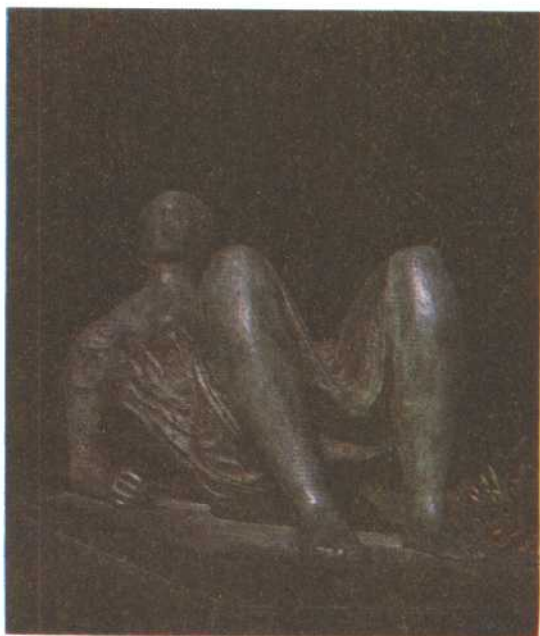

图20 亨利·摩尔 (Henry Moore 1898—1983, 英国)
《披衣侧卧像》1952/53 年, 青铜 高157.6 cm

目 录

第一章 艺术的形态

第一节 艺术是意识形态, 也是生产形态	1
一, 艺术形态要求强烈的主体性	2
二, 艺术形态是对象化的存在	3
三, 艺术形态是美的形式构成	3
第二节 艺术形态的划分	4
一, 物化结构与艺术形态	4
二, 符号体系与艺术形态	14
第三节 艺术形态的构成关系	19
一, 直接面向外在世界——通过外在世界展示内在世界	20
二, 直接面向内在世界——通过内在世界折射外在世界	23
三, 内在世界与外在世界的综合性显现	27
第四节 艺术形态与主体世界	33
一, 精神内容的多元化	33
二, 艺术家心灵呈现的直接性和间接性	35
三, 感情与思想的存在方式	36

第二章 艺术的发生、发展和社会功用

第一节 艺术的发生	40
一, 原始“艺术”	40
二, 劳动——艺术发生的主要动因	41
三, 有关艺术起源的其它学说	48
第二节 艺术的发展	55
一, 艺术随时代而嬗变	55

二, 艺术发展中的继承和革新	59
第三节 艺术的社会功用	66
一, 艺术在人类文化中的位置	66
二, 艺术的社会功用	76

第三章 艺术作品

第一节 什么是艺术作品	84
一, 艺术作品是艺术语言的具体形态	84
二, 艺术作品是独立自在的艺术实践产品	87
三, 艺术作品是“意象”的物态化	90
四, 艺术作品是“有意味的形式”	94
五, 艺术作品是审美对象	97
第二节 艺术语言	99
一, 艺术是一种语言体系	99
二, 艺术语言体系的构成因素	100

第四章 艺术家

第一节 什么是艺术家	109
一, 艺术家是具有丰富情感的人	109
二, 艺术家是具备艺术技能的人	113
第二节 艺术家的生命在于创造	115
一, 为什么说艺术家的生命在于创造	115
二, 艺术创造的含义	117
三, 艺术家怎样才能有所创造	119
第三节 艺术家的作用、价值与地位	121
一, 艺术家的作用	121
二, 艺术家的价值	124
三, 艺术家的地位	125

第五章 艺术创作

第一节 创作理论和创作类型	127
一、再现论及再现性的艺术	127
二、表现论及表现性的艺术	128
三、构成论及实验性的艺术	132
四、自然论及中国艺术的精神	134
第二节 艺术创作的过程	141
一、灵感思维	141
二、构思原理	144
三、艺术世界的诞生	152
第三节 艺术创作的主观条件	163
一、艺术的天赋和敏感	163
二、才能和技巧, 勤奋和修养	166
三、艺术的独创性	170

第六章 艺术欣赏

第一节 艺术欣赏也是一种创造活动	173
第二节 艺术欣赏与审美经验	175
一、再现因素召唤的审美经验	175
二、表现因素召唤的审美经验	177
第三节 艺术欣赏的心理过程	183
一、审美感觉	183
二、审美理知	187
三、审美心象	190
四、审美共鸣	195
第四节 艺术欣赏与艺术批评	198

第一章 艺术的形态

第一节 艺术是意识形态，也是生产形态。

人类思维着的头脑用艺术的、宗教的、实践精神的和理论的（科学的）四种方式掌握世界。艺术掌握世界的方式可以理解为人類以心灵观照世界整体的方式；同时也是人类进行艺术生产的方式。我们考察艺术，认识艺术本体的自律性，一个关键的艺术哲学和美学命题，是不仅把艺术作为一种意识形态来考察，同时也把艺术作为一种生产形态来考察。我们认为，任何艺术，它的本质特性，是审美的、创造性的意识形态；也是审美的、创造性的生产形态。艺术，是人借助一定的物质材料和工具，借助一定的审美能力和技巧，在精神与物质材料、心灵与审美对象相互作用、相互结合的情况下，充满激情与活力的创造性劳动。

艺术，是人类按照美的规律创造世界，同时也按照美的规律创造自身的实践活动。艺术，又是人类能动的、创造性的实践力生产出来的精神产品。艺术创造的目的，主要是实现它的审美价值，它要满足的是人们心灵的渴求和精神上的需要，它要唤醒的是人们超越美学贫困的自创力。艺术之所以被认为是具有相对稳定性、继承性、超越时空的独立自在的“艺术世界”，除了它本身具有的审美价值、精神价值之外，很重要的一点，就是艺术标志着—一个民族、一个时代所拥有的那种宝贵的、独一无二的艺术创造力或者叫做艺术生产力的水平。艺术创造和生产技艺性的审美经验，艺术的形式和审美规范，艺术生产工具和艺术产品，并不

随时代变迁而骤然坠落消失，而是以其惊人的变异的活力，沿着自律性轨迹朝前运动，表现为新的艺术创造和新的艺术生产过程。马克思在上世纪七十年代，提出物质的生产力之外，还提出“精神的生产力”^①，把文学艺术确定为“精神生产”的观点，实际上是强调艺术的某种精神在意识形态领域的能动性；强调了艺术的某种精神在生产形态方面也有着巨大的实践性的威力。就艺术作为一种“精神的生产力”来说，它具有自身的特点和它那非同寻常的复杂性、交叉性、多元性和多层次性。一方面，艺术是社会审美观念、社会意识和社会文化心理的产物，具有精神生产的特征；另一方面，艺术创造也在改变着自然界物质存在，并且建构着自己的物质存在形式，所以它也具有物质生产的某些特征。尽管意识形态的生产力，通过一定途径可能转化为物质形态的生产力，构成一个精神与物质交互作用于整个社会以至整体人类的生产过程，但艺术却始终以艺术家个人审美感悟的方式创造着、生产着。因而艺术实践也始终贯穿着创造性的自由意识，具有独立自在的精神世界的特质。

一、艺术形态要求强烈的主体性

艺术作为意识形态和生产形态的突出特点之一，是它要求生产者主体把强烈的主体意识、强烈的主观因素——思想、情感、意向、心境、愿望等渗透到生产过程里，物化到产品对象中去。艺术生产的全过程，情感意向始终是一个不可缺少的最活跃的元素。从主体方面看，艺术家的创造冲动和激情，是艺术掌握世界的原动力之一。从客体方面看，客观对象为艺术掌握以人为中心的自然、社会、人生提供基本原型。从主、客观关系方面看，把

①见巴枯宁《国家制度和无政府状态》一书摘要：“已经获得的物质的和精神的
生产力、语言、文学、技术能力等等……”，《马克思恩格斯全集》第18卷，
第682页。