

全国成人高考专升本教材

艺术

YISHU GAILUN

概论

张燕玲 主编

大纲

知识产权出版社

新大纲

全国成人高考专升本教材

艺术概论

考纲要求 知识精讲 应试习题 最新大纲

主 编 张燕玲

副主编 刘 钊 韩晓霞

知识产权出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术概论/张燕玲主编. —北京: 知识产权出版社,
2005.2

全国成人高考专升本教材

ISBN 7-80198-234-7

I. 艺… II. 张… III. 艺术理论 - 成人教育: 高
等教育 - 自学参考资料 IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 016020 号

内容提要

本书是专为各类成人高考的专升本的考生而编写的统考教材, 囊括了考纲要求的各个知识点, 深入浅出, 针对性强, 且讲授详尽、深入, 不仅可以作为参加考试的辅导教材, 同时可以作为高等学校艺术概论教学的教材。

读者对象: 各大专院校语言艺术类专业学生以及参加各类成人高考的语言艺术类专业考生。

本书的所有版权受到保护, 未经出版者书面许可, 任何人不得以任何方式和方法复制抄袭本书的任何部分, 违者皆须承担全部民事责任及刑事责任。

全国成人高考专升本教材

艺术概论

张燕玲 主编

责任编辑: 李琳

文字编辑: 张静

装帧设计: 黄金支点

责任编辑: 董志英

责任出版: 杨宝林

出版发行: 知识产权出版社

社址: 北京市海淀区马甸南村 1 号

网 址: <http://www.cnipr.com>

电 话: 010-82000893 82000860 转 8101

印 刷: 北京白帆印务有限公司

开 本: 880mm × 1230mm 1/32

版 次: 2005 年 9 月第 1 版

字 数: 480 千字

ISBN 7-80198-234-7/T·165

邮 编: 100088

邮 箱: BJB@cnipr.com

传 真: 010-82000893

经 销: 新华书店及相关销售网点

印 张: 16.75

印 次: 2005 年 9 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

如有印装质量问题, 本社负责调换。

前 言

本书是根据教育部 2005 年最新颁布的《全国各类成人高等学校招生复习考试大纲》所要求的内容而编写的教材,对《艺术概论》考试大纲所公布的测试内容逐一进行详尽的分析、讲解,并配以有针对性的、与考题形式相同的大量练习。

本书为方便学生学习及考试及复习之用,每章都由三个部分组成。第一部分是考纲要求,第二部分知识精讲,第三部分是应试习题。第一部分主要介绍考纲知识要点与测试内容,第二部分针对考纲的知识要点和测试内容,有的放矢地将其中的术语概念、知识要点、基本原理进行精讲分析,帮助读者清楚地掌握考点、抓住重点、攻克难点、解除疑点,以便读者能够事半功倍地掌握该门课程的内容。为了使考生不仅在知识内容上获得收益,同时还能取得好的考试成绩,第三部分根据考试题型及要求编制了大量的习题,供考生检测自己的整体应试水平。习题部分数量之大、涵盖面之广、题目之细致,是同类教材、辅导书所不可比及的。

该书也是专为各类成人高考的专升本的考生而编写的统考教材,囊括了考纲要求的各个知识点,深入浅出,针对性强,且讲授详尽、深入,不仅可以作为参加考试的辅导教材,同时可以作为高等学校艺术概论教学的教材。

目 录

绪 论	(1)
考纲要求	(1)
知识精讲	(2)
一、研究对象及学科性质	(2)
二、学科任务	(5)
三、研究方法	(7)
应试习题	(8)
第一章 艺术活动	(9)
考纲要求	(9)
知识精讲	(15)
一、艺术活动的构成	(15)
二、艺术活动的发生和发展	(23)
三、艺术活动的基本特征与性质	(51)
四、艺术活动的功能与艺术教育	(69)
应试习题	(88)
第二章 艺术种类	(96)
考纲要求	(96)
知识精讲	(100)
一、艺术分类的方法	(100)

二、造型艺术	(102)
三、实用艺术	(124)
四、表情艺术	(141)
五、语言艺术 (文学)	(154)
六、综合艺术	(166)
应试习题	(188)
第三章 艺术创造	(206)
考纲要求	(206)
知识精讲	(209)
一、艺术创造主体	(209)
二、艺术创造过程	(241)
三、艺术创造的心理要素与艺术思维	(267)
应试习题	(296)
第四章 艺术作品	(302)
考纲要求	(302)
知识精讲	(305)
一、艺术作品的构成	(306)
二、艺术作品的层次	(332)
三、典型和意境	(352)
四、艺术的风格、流派与艺术思潮	(360)
应试习题	(392)
第五章 艺术接受	(398)
考纲要求	(398)
知识精讲	(402)

一、艺术传播	(403)
二、艺术鉴赏	(408)
三、艺术批评	(442)
<u>应试习题</u>	(453)
<u>应试习题参考答案</u>	(457)
<u>附录：考试大纲</u>	(503)
<u>主要参考书目</u>	(524)
<u>后 记</u>	(527)

绪 论

考纲要求

了解本学科的研究对象与学科性质，及其内容、任务和研究方法。

一、研究对象及学科性质

1. 研究对象

艺术概论的研究对象是人类的艺术活动，以及与之相关的原理、范畴、原则和方法等。

2. 学科性质

艺术概论是一门研究艺术活动基本规律的学科，是阐述艺术的基本性质、艺术活动系统以及艺术种类特点的科学体系。

二、学科任务

1. 系统和全面地阐释艺术活动的基本规律，确立进步的、科学的艺术观。

2. 了解艺术活动系统各个环节之间的本质联系，以及艺术活动的规律与特点。

3. 指导人们遵循审美规律和艺术规律进行能动的创造、接受和批评。

三、研究方法

艺术概论的研究方法包括以下三个层面：

1. 坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原则。

2. 运用行之有效的科学方法，研究艺术活动的实践与发展。

3. 运用艺术学科特有的研究方法，研究艺术领域的各种问题。

知识精讲

一、研究对象及学科性质

(一) 研究对象

艺术概论的研究对象是人类的艺术活动，以及与之相关的原理、范畴、原则和方法等。

艺术概论，就是概括地、简要地论述艺术的基本理论。艺术理论与哲学、美学、心理学等学科密切相关。

哲学，是关于世界观、人生观和价值观的学说，它以整个世界（包括宇宙、自然界、社会和人）为自己的研究对象，是一切自然知识、社会知识和人文知识的概括和总结。哲学的目的在于揭示自然界、人类社会和思维的最普遍、最一般的发展规律，解决思维与存在、物质与精神、社会意识与社会存在的关系，以及人的本质与人的价值等一系列最基本的问题。哲学是自然科学、社会科学和人文科学的高度概括，涵盖一切学科，包括美学、心理学和艺术理论。

美学，是以一切美的领域为自己的研究对象，具体地说，就是美的存在、美的本质、美的规律、美的认识、美的感受、美的创造等领域。而美学上的一些基本问题如美的存在、美的本质、美的认识等，又是哲学基本问题在美学领域的体现，所以许多美学家把美学看成哲学的一个分支。美学的研究对象还包括艺术，而且艺术是美学的研究重点，以致一些美学家如黑格尔、丹纳等把美学看作是“艺术哲学”。

艺术理论在研究人的审美认识、审美情感、审美创造等问题上是同美学相通的，同时又同心理学有着密切的关系。心理学是研究心理规律的学科，如认识、情感、意志等心理过程以及能力、性格等心理特性的规律。审美认识、审美情感和艺术创作活动等，确实涉及到一些特殊的心理现象，于是又出现了心理学美学、艺术心理学等交叉学科，这些学科就是从心理学的角度来探讨美感或艺术活动的。

它们之间的关系体现为：美学、艺术理论、心理学等，都包含在哲学的研究范围之内；在审美认识、审美观念、美感等问题上，美学和心理学又是相交叉的；艺术理论又包含在美学、哲学的研究范围内；在某些问题（如艺术创作和艺术欣赏中的情感活动和思维活动等）上，又同心理学相交叉。但是，哲学、美学、心理学以及艺术理论，它们彼此虽然相互交叉，但又都是各自独立的学科，有各自特定的研究对象，不能相互替代。

那么，作为学科的艺术理论或作为课程的艺术概论，它的特定研究对象是什么呢？

艺术理论是以人类的艺术活动，以及与之相关的原理、范畴、原则、方法等作为自己的研究对象。艺术理论要综合地研究、考察人类社会的一切艺术现象，探索和揭示各种艺术现象共有的普遍规律，研究各种艺术现象的共性问题，艺术的基本原理、概念范畴、方法等问题。

艺术活动是指人类从事的一切艺术行为，包括语言艺术、实用艺术、造型艺术、表情艺术、综合艺术等各个领域的艺术创造、艺术传播、艺术鉴赏等活动。艺术活动，不是单指呈现在我们面前的艺术品，也不单指艺术家的创造，当然也不是指激起观众、读者情感的审美刺激。艺术活动是人类的一种特殊的精神活动，是一个流动的过程，它是以活动的形式而出现的。

（二）学科性质

艺术概论是一门研究艺术活动基本规律的学科，是阐述艺术的基本性质、艺术活动系统以及艺术种类特点的科学体系。

人类的艺术活动是伴随着人类社会的产生而产生的，音乐、舞蹈、绘画、雕塑等艺术活动在人类早期就出现了。随着人类社会的不断发展，艺术实践的不断丰富，艺术成就也越来越辉煌，而总结这些艺术活动的艺术理论也得到了繁荣发展。

与艺术学密切关联的是美学，美学是于十八世纪中叶形成的独立学科。美学诞生后，人们的一个普遍观点是艺术即美，美学即艺术哲

学。而十九世纪末，德国的费德勒则提出：美学的根本问题与艺术哲学的根本问题完全不同，认为美即艺术不能成立，他把美与艺术、美学与艺术问题区别开来，基本建立了艺术学学科。人们称费德勒为“艺术学之父”。之后，德国艺术史家格罗塞又进一步在方法论上发展，主张运用科学的方法研究艺术现象，著有《艺术的起源》一书，影响很大。二十世纪初，德国的狄索瓦、乌提兹等人大力提倡艺术学，确立了艺术学的学科地位。因此，我们可以说，作为一门独立的学科，艺术学形成于十九世纪末。

这里需要明确的是：艺术理论与艺术史、艺术批评的关系，艺术理论与部门艺术理论的关系。第一，艺术理论并不具体地描述艺术发展的历史和艺术历史上的各种思潮流派，也不具体地研究和评价某个艺术家、某件艺术作品或某个艺术派别，因为那是艺术史和艺术批评的任务。艺术理论在论述或论证中，会借用艺术史和艺术批评的研究成果，涉及一些个案如具体的艺术家、作品或流派，但那都是作为论据而提出的。艺术理论要阐明的是艺术的本质、特征及其发生、发展的规律。可以说，艺术理论是研究艺术普遍规律的一门学科。第二，各门类的艺术现象如文学、美术、音乐、舞蹈、戏剧与戏曲、电影与电视等，都是艺术理论的研究对象。但艺术理论并不专门研究某一部门艺术，而是研究各个部门艺术最普遍、最一般的规律。它虽然也要研究各部门艺术本身的特点，却并不把某一种艺术现象如诗歌的节律、雕塑的材质、音乐的表演等作为专门的研究对象，这个任务要靠部门艺术理论来解决，如文学理论、美术理论、音乐理论等。

艺术理论与部门艺术理论的关系，是一般与特殊、普遍与个别的关系。一方面，艺术理论是各个部门艺术共同的理论基础；另一方面，它又不能脱离各个具体的部门艺术。如果离开对部门艺术的研究，艺术理论就会是抽象的、空洞的；反过来，各个部门艺术的研究成果可以推动艺术理论的发展。二者的研究必须紧密结合起来。

二、学科任务

(一) 系统和全面地阐释艺术活动的基本状况，确立进步、科学 的艺术观

艺术活动是一项复杂的精神劳动，是对社会生活的反映，它几乎涉及了人的物质生活和精神生活的所有方面，是一项综合系统工程。艺术理论的基本问题，如艺术的根源问题，艺术与现实的审美关系问题，或者说，艺术究竟是艺术家主观意识的产物，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？回答这些基本问题，受人们世界观、艺术观制约。艺术观是指对艺术本质、艺术的一般规律及相关原理的观点，它指导人们认识、分析和判断纷繁繁复的艺术现象。艺术观是世界观不可或缺的组成部分，正确的艺术观需要在先进的、科学的世界观基础上建立。马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义世界观是指导我们认识和分析艺术现象的基本出发点，用马克思主义基本理论和观点分析艺术现象，总结概括艺术规律，确立进步的、科学、艺术观是艺术概论学科的基本任务之一。确立正确、进步、科学、艺术观，系统全面地阐释艺术活动的基本规律是十分重要的。

(二) 了解艺术活动系统各个环节之间的密切联系，探讨艺术活动的规律与特点

艺术活动是人类所特有的一种精神活动，是一个严密综合起来的体系，艺术活动这个系统，是由不同环节和部分构成的，它们之间不是孤立的，而是存在着有机联系。比如，生活是艺术的源泉，但生活本身不是艺术，生活要经过艺术的创造，才能变成艺术作品。艺术家创造的艺术作品，是一个复杂的结构，是由内容因素和形式因素构成的，这两种因素存在着极为复杂微妙的关系。艺术品创造出来，如果不同观众、读者见面，那还是死的东西，还不是审美对象，艺术品一定要经过观众、读者鉴赏、批评，才能实现其价值。艺术活动作为人类一种特殊的精神活动，必然与人类的其他活动不同，性质上必然有其独特之处。艺术理论研究的任务之一就是通过对艺术活动的分析，

了解把握艺术活动系统的各个组成部分和环节之间的内在本质，揭示艺术系统内部的构成规律和艺术活动的内在规律与特点。

(三) 指导人们遵循审美规律和艺术规律进行能动的创作、接受和批评

艺术概论揭示艺术创造规律和审美接受规律，这些规律来源于艺术实践，又反过来指导人们的艺术实践，使人们自觉地按照艺术规律进行艺术创造、艺术批评和艺术鉴赏。

实践产生理论，反过来，艺术理论一旦产生，就会对艺术创作实践起指导作用。马克思曾说，人也按照美的规律来建造。艺术创作要遵循美的规律、艺术的规律。艺术创作中有许多规律性的东西，如：艺术与现实的审美规律、主客观关系的规律、典型的规律、形象思维的规律、形式美的规律、继承借鉴与创新的规律等等。艺术理论就是从古今中外大量的艺术创作实践经验中，总结出这些规律性的东西来，用以指导艺术家的创作实践和读者、观众的艺术欣赏。任何艺术家，无论他是自觉的或不自觉的，也无论他是有意识的或无意识的，总要遵循一定的艺术原则，按照一定的审美规律来进行创作。中外艺术史上优秀的艺术家，他们总是从自己及别人的创作实践经验中总结出带规律性的东西，按照他所认识到的艺术规律或原则进行艺术创作。例如，鲁迅、老舍以及歌德、席勒、巴尔扎克、列夫·托尔斯泰，大音乐家莫扎特、李斯特、贝多芬、巴赫，大画家石涛、齐白石、徐悲鸿、李可染以及达·芬奇、罗丹等，都有自己明确的艺术理论和艺术思想。一个艺术家，如果不注意理论的研究和思考，仅凭自己的技艺和直觉去表现，到一定阶段就可能江郎才尽成为艺术匠人。而读者掌握了一定的艺术理论知识，可以自觉地运用这些艺术规律和原理指导自己的艺术欣赏，提高鉴赏的能力和水平。

艺术理论是艺术实践经验的概括和总结，反过来又给艺术实践以指导。但同时还应该看到，艺术实践总是处在不断发展的过程中，因此，艺术理论也必然要不断发展，随艺术实践经验丰富发展而不断地丰富和发展，随着时代的发展而不断地增加新的内容，形成新的

体系。

三、研究方法

一门学科的研究对象和研究范围明确之后，还必须确定它的研究方法，研究方法问题对于艺术理论来说尤为重要。以往的艺术理论，主要有主观唯心主义、客观唯心主义、旧唯物主义、形式主义等方法。我们的研究方法是坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原则，借用行之有效的科学方法研究艺术活动的实践与发展，运用艺术学科特有的研究方法，研究艺术领域的各种问题。

艺术概论的研究方法主要包括三个层面。

（一）坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原则

方法是完成任务、达到目的的手段。要完成前面提出的学科任务，首先必须坚持马克思主义哲学方法论，这是进行艺术研究的总体方法论，其中最主要的是坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的认识论，坚持理论与实践相结合的原则，即首先确立物质第一性、实践第一性的观点，从不断发展的、生动丰富的艺术实践中实事求是地总结、概括、提炼、验证艺术理论，以辩证的、历史的、联系的观点和方法分析研究艺术现象，发掘艺术规律。

（二）借用行之有效的科学方法，研究艺术活动的实践与发展

进行艺术研究的总体方法论不等于进行艺术研究的具体方法，在分析研究具体艺术问题时，除了需要总体方法论的指导，还要有从事研究的具体方法。艺术研究要通过概念、范畴、判断、推理等逻辑的方法揭示艺术活动的一般规律，但同时又不能用单纯的逻辑推理来生硬地，甚至不顾事实地生搬硬套某个思维框架，制造背离艺术活动实践的艺术理论。艺术研究要运用系统论方法，把马克思主义关于事物普遍联系的学说具体化，把艺术活动的具体实践、具体现象放在具有普遍联系的社会系统中去考察和分析，借鉴历史上和二十世纪出现的一切新的科学的方法，从社会系统、文化系统、艺术系统、民族系统等多方面分析研究艺术活动。

(三) 运用艺术学科特有的研究方法，研究艺术领域的各种问题

艺术活动与人类其他的精神、物质活动不同，而艺术领域又包括了众多的门类，文学、绘画、音乐、舞蹈、戏剧、电影、建筑等，每一门类都有其特殊性。这就要求我们采用针对艺术学科所特有的研究方法，不仅与其他精神领域学科研究相区别，还要注意到不同艺术门类的区别，以特有的研究方法，研究艺术领域的各种问题。例如本书最后一部分讲到的几种艺术批评的研究方法——社会批评、传记批评、心理批评、文本批评和读者批评，就是艺术学特有的研究方法。使用这些方法，可以从不同角度研究艺术家、艺术史、艺术作品等有关问题。

应试习题

一、选择题

1. 作为一门独立的学科，艺术学诞生于（ ）。
A. 十八世纪中叶 B. 十九世纪末
C. 十七世纪末 D. 二十世纪初
2. 被誉为艺术学之父的是（ ）。
A. 格罗塞 B. 狄索瓦
C. 费德勒 D. 乌提兹

二、简答题

1. 艺术概论学科的基本任务是什么？
2. 艺术概论的研究方法包括哪几个层面？

第一章 艺术活动

考纲要求

了解艺术活动的构成，理解艺术活动发生和发展的状况，掌握艺术活动的基本特征和性质，对艺术的功能有基本的了解。

一、艺术活动的构成

根据艺术活动的发展及其当前状况，可以将艺术活动视作一个系统，它由四个要素或环节构成。

（一）客体世界

即艺术活动所反映和表现的客观社会生活及自然界。具有审美价值的客体世界是艺术创造的主要对象。

（二）艺术创作与制作

艺术创作即艺术家基于自身的审美经验和审美体验，运用特定的艺术语言和材料，将其审美意识物化为艺术形象或艺术意境的创造性活动。

艺术制作是艺术生产的另一种表现形态，它更多地体现出以物质性制作为主的特点。在当代艺术活动中，艺术制作的地位日趋重要，具有了相对独立性。

（三）艺术作品

即艺术创作和艺术制作的成果，是由艺术主体创造的审美意识物态化的表现形式。

（四）艺术传播与接受

艺术传播即借助于一定的物质媒介和传播方式，将多种艺术信息传递给接受者的过程。

艺术接受即在传播的基础上，以艺术作品为对象、以鉴赏者为主体，积极能动地消费、鉴赏和批评等活动。

二、艺术活动的发生和发展

（一）关于艺术发生的几种学说

1. 摹仿说

认为艺术起源于人类对于自然或现实生活的摹仿。这是一种有关艺术起源的最古老的理论，它在古希腊的哲学家中比较流行，德谟克利特、亚里士多德等人均持这种观点。摹仿说在西方的影响极其深远。

2. 游戏说

认为艺术活动起源于人类所具有的游戏本能。一方面由于人类具有过剩的精力，同时由于人类可以将这种过剩的精力运用到没有功利性的活动中，于是体现为一种自由的游戏。德国的席勒、英国学者斯宾塞、德国学者谷鲁斯均持这样的观点。

3. 表现说

认为艺术起源于人类情感表现和交流的需要。持这一观点的有意大利美学家克罗齐、英国史学家柯林伍德、美国学者苏珊·朗格等。表现说对西方现代社会的艺术活动产生了巨大的影响。

4. 巫术说

认为艺术起源于原始民族的巫术仪式活动。这是在近代西方学术界最具影响的一种理论。这个学说最早由英国学者爱德华·泰勒提出，英国学者詹姆斯·弗雷泽也持这一观点。

5. 劳动说

认为艺术产生的根本动力和原因在于人类的实践活动，尤其是占主导地位的物质生产实践活动。该学说是艺术产生根本原因最具影响的理论阐释之一。俄国普列汉诺夫等人对此进行过阐释。

6. 多元说

以往关于艺术发生的诸种学说均有其合理性，但也不同程度地存在着片面性。多元说认为艺术的发生经历了一个由实用到审美、以巫