

新编全国各类成人高等学校统一招生考试复习用书
(专科起点升本科)

艺术概论

Y I S H U G A I L U N

中国成人教育协会成人高等学校招生研究会
组编

辽宁大学出版社

2019年中国大学美术考级教材——素描分式学习用书

艺术概论

中国美术学院美术考级教材

中国美术学院美术考级教材

新编全国各类成人高等学校统一招生考试复习用书
(大专起点升本科)

艺术概论

中国成人教育协会成人高等学校招生研究会 组编

辽宁大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术概论/中国成人教育协会成人高校招生研究会组
编.—沈阳:辽宁大学出版社,2000.8

新编全国各类成人专升本考试复习用书

ISBN 7-5610-4054-7

I.艺... II.师... 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(2000)第 34111 号

辽宁大学出版社出版

网址:<http://www.lnupress.com.cn>

Email:mailer@lnupress.com.cn

(沈阳市皇姑区崇山中路 66 号 邮政编码 110036)

丹东日报社印刷厂印刷 辽宁大学出版社发行

开本:850×1168 毫米 1/32 字数:260 千字 印张:10.25

印数:3001—10000 册

2000 年 8 月第 1 版

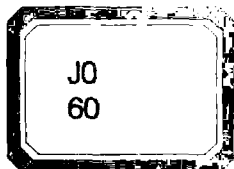
2000 年 8 月第 2 次印刷

责任编辑:靳方前

责任校对:宋绪连

封面设计:邹本忠

定价:18.00 元

新编全国各类成人高等学校统一招生考试复习用书

编 委 会

编委会成员 (排名不分先后)

张宝祥	李鸿江	岳 伟	田忠义	徐来勇
贾静波	张书勤	郑伟辰	侯天祥	王 云
刘忠余	何晓淳	赵世军	南光哲	韩永俭
王明智	李云增	金友鹏	王金龙	刘昭奎
毛竞飞	甘章雄	黄继晏	郑大明	张海泉
张德珠	王润水	潘香春	金望明	杨丽娟
蔡广琼	郭朝东	薛道华	郑朝卿	杨尚连
吴 翊	李 谦	苏连海	黄 鹏	李增元
侯汉敏	刘廷胜	黄民夫		

本册执笔 刘慧 王赋春 刘晓红 张凡

本册主审 徐改

前 言

《新编全国各类成人高等学校统一招生考试复习用书（专科起点升本科）》是由教育部学生司委托中国成人教育协会成人高等学校招生研究会，依据教育部2000年6月新颁发的《全国各类成人高等学校招生复习考试大纲》组织编写的。作者是从全国各地选拔的具有多年教学经验、长期从事成人高考辅导的专业教师，其中大部分人参加了新大纲的审定和命题研究工作。教育部学生司等有关部门还指派了专门人员对书稿进行了严格审定。

专科起点升本科考生（师范类与非师范类）复习用书，由辽宁大学出版社出版，全套教材分八册：政治、英语、教育理论、大学语文、高等数学（一）、高等数学（二）、民法、艺术概论。

报考师范类考生用书：

文史类：英语、教育理论、大学语文

理工类（一）：英语、教育理论、高数（一）

理工类（二）：英语、教育理论、高数（二）

艺术类：英语、教育理论、艺术概论。

报考非师范类考生用书：

理工类：政治、英语、高数（一）

经济管理类：政治、英语、高数（二）

文史（中医）类：政治、英语、大学语文

法学类：政治、英语、民法

非师范教师类：英语、教育理论、高数（二）

本套教材在编写过程中，根据教育部学生司有关部门的意见，充分考虑了成人考生的特点，着力贯彻新大纲精神，在内容

上力求做到简明扼要，重点突出；题型与练习贴近考试实际。为方便教师辅导和考生自学，每书各章开篇均有“本章提要”，章（节）后附有练习题及参考答案。

目 录

绪论

第一节 《艺术概论》的研究对象及学科性质	(1)
----------------------	-----

第二节 《艺术概论》的学科任务与研究方法	(6)
----------------------	-----

第一章 艺术活动 (15)

第一节 艺术活动的构成	(15)
-------------	------

一、客体世界	(15)
--------	------

二、艺术创作与制作	(16)
-----------	------

三、艺术作品	(18)
--------	------

四、艺术传播与接受	(19)
-----------	------

第二节 艺术活动的发生和发展	(20)
----------------	------

一、艺术活动的发生	(20)
-----------	------

二、艺术活动的发展	(36)
-----------	------

第三节 艺术活动的基本特征与性质	(46)
------------------	------

一、艺术是一种特殊的意识形态	(46)
----------------	------

二、艺术活动的基本特征	(72)
-------------	------

第四节 艺术活动的功能	(77)
-------------	------

一、艺术的社会功能	(78)
-----------	------

二、艺术教育	(86)
--------	------

第二章 艺术种类 (105)

第一节 艺术分类的方法	(105)
-------------	-------

第二节 造型艺术	(108)
----------	-------

一、绘画	(109)
------	-------

二、雕塑	(115)
------	-------

三、摄影·····	(117)
四、书法·····	(119)
第三节 实用艺术·····	(123)
一、建筑·····	(123)
二、园林·····	(125)
三、工艺·····	(129)
第四节 表情艺术·····	(130)
一、音乐·····	(131)
二、舞蹈·····	(134)
第五节 文学艺术·····	(138)
一、诗歌·····	(141)
二、散文·····	(142)
三、小说·····	(144)
四、戏剧和影视文学·····	(145)
第六节 综合艺术·····	(146)
一、戏剧与戏曲·····	(147)
二、电影与电视·····	(151)
第三章 艺术创造·····	(160)
第一节 艺术创造主体·····	(160)
一、艺术家·····	(160)
二、艺术家的修养和能力·····	(168)
三、艺术创造主体与客体·····	(179)
第二节 艺术创造过程·····	(180)
一、艺术体验·····	(180)
二、艺术构思·····	(184)
三、艺术表现·····	(189)
第三节 艺术创造的心理机制与艺术思维·····	(193)
一、艺术创造的心理机制·····	(193)
二、艺术思维·····	(199)

第四章 艺术作品	(211)
第一节 艺术作品的构成	(212)
一、内容与形式统一.....	(212)
二、感性与理性统一.....	(223)
三、再现与表现的统一.....	(227)
第二节 艺术作品的层次	(232)
一、艺术语言.....	(232)
二、艺术形象.....	(238)
三、艺术意蕴.....	(242)
第三节 典型和意境	(246)
一、典型.....	(246)
二、意境.....	(249)
第四节 艺术的风格、流派与艺术思潮	(254)
一、艺术风格.....	(254)
二、艺术流派与艺术思潮.....	(258)
第五章 艺术接受	(266)
第一节 艺术传播	(266)
一、艺术传播的涵义、要素及方式.....	(266)
二、艺术接受的社会环境与环节.....	(266)
第二节 艺术鉴赏	(278)
一、艺术鉴赏的一般规律.....	(278)
二、艺术鉴赏的主体性.....	(284)
三、艺术鉴赏的过程.....	(292)
第三节 艺术批评	(307)
一、艺术批评的性质.....	(307)
二、艺术批评的形态.....	(307)
三、艺术批评的功能.....	(311)
四、艺术批评的特征.....	(313)
后记	(319)

绪 论

本章提要

《艺术概论》是高等艺术院校学生必修的基础理论课之一。本章主要介绍了《艺术概论》这门课程的研究对象和主要内容以及为什么学习这门课程及研究方法等。学习本章应了解什么是《艺术概论》，了解《艺术概论》的研究对象及学科性质，了解《艺术概论》的学科任务；并学会运用马克思主义哲学方法论，坚持理论与实践相结合的原则研究《艺术概论》；学会运用逻辑的方法及系统论的方法研究艺术活动的实践与发展，并学会借鉴其他现代科学研究方法来研究《艺术概论》。

第一节 《艺术概论》的研究对象及学科性质

一、什么是《艺术概论》

艺术，是人类社会整体文化的组成部分。人类的生活离不开艺术。理解艺术的本质，对艺术的所有内、外涵给予一个准确、和谐而有生命力的说法与把握，显然是十分必要的。

《艺术概论》是一门对艺术的基本原理和基础知识作专门性研究的学科。具体地讲，是指对有关艺术的本质、特征、作用、发生发展规律、艺术家、艺术作品、创作过程、艺术风格、艺术欣赏、艺术批评、艺术市场等范畴进行专门研究、探索的学科。它是艺术理论家运用一定的认识论观点、方法，在一定的理论高度和宏观整体上，认真地对诸如艺术本质、艺术现象、艺术创作、艺术批评等予以深入的分析、研究和理性的思考基础上而形成的，并能以之指导艺术家的艺术实践和促进艺术的良性发展。

《艺术概论》属于艺术学的范畴。所谓艺术学，是指系统性地研究关于艺术的各种问题的科学。其主要内容包括：艺术概论、艺术史、艺术批评三个方面。它是近世新兴的一门学科。而《艺术概论》既是一门具有系统综合性和开放性的艺术理论课程，又是高等艺术院校学生必修的理论课程之一；对于艺术史论专业的学生来说，则是必修的专业基础课之一。

二、《艺术概论》的研究对象及学科性质

1. 《艺术概论》的研究对象

《艺术概论》是研究艺术理论的一门课程。我们之所以称其为《艺术概论》，顾名思义，就是概括地、简要地论述艺术的基本理论。从学科的角度来说，它有其特定的研究对象。如与艺术理论关系最为密切的哲学、美学、心理学等，都有自己的研究对象。

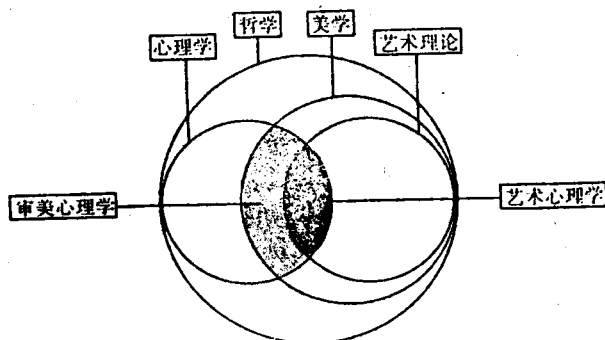
哲学，是关于世界观、人生观和价值观的学说，它以整个世界（包括宇宙、自然界、社会和人）为自己的研究对象，是一切自然知识、社会知识和人文知识的概括和总结。哲学的目的在于揭示自然界、人类社会和思维的最普遍、最一般的发展规律、解决思维与存在、物质与精神、社会意识与社会存在的关系，以及人的本质与人的价值等一系列最基本的问题。哲学是自然科学、社会科学和人文科学的高度概括，涵概一切学科，包括美学、心理学和艺术理论。

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，以至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。

我们可以把哲学、美学、艺术理论以及相关的心理学几者之间的关系，用一个简单的图式来表明（见下图）：

从这个图示可以看出：1. 美学、艺术理论、心理学等，都包含在哲学的研究范围之内；2. 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；3. 艺术理论又包含在美学同时也包含在哲学的研究范围内，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，这个图式还是不够明确。我们必须再次强调：哲学、美学、心理学以及艺术理论，它们彼此的关系虽然大致如此，却又都是各自独立的学科，各有各特定的研究对象，彼此相关，却又不能相互替代。

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？

概括地说，《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。具体地说,《艺术概论》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,主要是研究各种艺术现象的共性问题,艺术的基本原理和概念范畴问题。这里需要明确两点:一是艺术概论与艺术史、艺术批评的关系;二是艺术概论与各门类艺术理论的关系。艺术概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、艺术批评和各具体门类艺术理论研究的任务。

艺术概论在论述或论证中,也会借用艺术史和艺术批评的研究成果,涉及一些具体的艺术家、作品或流派,但都是作为论据而提出的。“艺术概论”要阐明的是艺术的本质、特征及其发生、发展的规律。可以说,艺术概论是研究艺术普遍规律的一门学科。各门类的艺术现象如文学、美术、音乐、舞蹈、戏剧与戏曲、电影电视等,都是艺术概论的研究对象。但艺术概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。它们要靠各个艺术门类的理论研究来解决。如文学理论、美学理论、音乐理论等。

艺术概论与各门类艺术理论的关系,是一般与特殊、普遍与个别的关系。一方面,艺术概论是各门类艺术理论共同的基础,另一方面,它又不能脱离各个具体的部门艺术。离开对各门类艺术的研究,艺术概论就会是抽象的、空洞的;反过来,各个门类艺术的研究成果可以推动艺术理论的发展。所以,这二者的研究是统一的,必须紧密结合起来。

2.《艺术概论》的学科性质和范畴

艺术概论是一门研究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。

第一，综合性。《艺术概论》研究探讨的内容、范围、层次都很广泛，是一个综合的系统工程。要学好它，还要认真了解和学习哲学、美学、社会学、艺术史、宗教史等学科的知识，否则，就难以认识、分析、研究和界定艺术本身，也就难以学好《艺术概论》这门具体的课程。第二是系统性。艺术从“艺术前的艺术”经若干世纪发展到现在，形成了自己相对独立、完整的学科系统。所以，不用系统论的观点和认识论去对待艺术，对艺术不作系统性的完整的分析研究，也难于从根本的真正意义上去学习、了解、把握艺术，并最终去积极地创造、发展艺术。第三是开放性。艺术自身特有的“创造”属性，决定了艺术是一门极具开放性的学科。如果我们对艺术没有开放、宽容的心态，就从根本上背弃了艺术的原则与生命——创造性。第四是国际性。从西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画《受伤的野牛》，以及法国拉斯科洞仰角飞奔的鹿群到中国原始艺术中半坡文化的彩陶；从达·芬奇的《蒙娜丽莎》到中国唐代壁画中的《伎乐飞天》；从《米洛斯的岛上的阿芙罗蒂德》到中国秦代的兵马俑；从历经几个世纪不衰的哥特式建筑《巴黎圣母院》到中国的故宫建筑群，从贝多芬的《命运交响曲》到阿炳的《二泉映月》，无论是东方人还是西方人，只要是真正面对她们，都会异口同声地赞叹其不朽的艺术魅力。热爱艺术、钟情艺术是人类的天性。真正的艺术品，是人类共同拥有的精神财富。在当今艺术呈多元化、多层次、多品味发展的情势下，对艺术的研究必然是国际性的。因此，一方面，应学习和借鉴他国的关于艺术的研究和创造成果，以促进我们更好地学习艺术与研究艺术，用自我丰富的艺术创造实践，丰富我们的艺术理论。另一方面，要努力把本民族的有特色的艺术推广出去，以丰富人类共有的精神世界。第五是实践性。学习、研究《艺术概论》的最终目的不是纸上谈兵，而是要把人类已界定的艺术理论、艺术思想和分析、研究、创造艺术的理论和方法实际

用于指导艺术家的艺术实践活动以有效地促进艺术的勃兴、发展。

明确《艺术概论》的学科性质的基础是还必须了解艺术概论的研究范围，主要包括以下几个方面：艺术活动、艺术种类、艺术创造、艺术作品、艺术接受等等。

《艺术概论》全书共分六部分，绪论部分介绍艺术概论的学科研究对象、研究内容、学科性质、目的、任务及学习方法等。第一章艺术活动，介绍艺术活动的构成，艺术活动发生发展的状况，艺术活动的基本特征、性质，艺术活动的功能。第二章，艺术种类，介绍艺术分类的基本原则和方法，各艺术门类的定义及特性。第三章艺术创造，它深入到艺术本体系统地研究创作主体，创作活动以及艺术创造中主体与客体的意义及相互关系，艺术创造的基本过程及各个环节特点，艺术创造活动中艺术家的心理机制和艺术思维状况。第四章艺术作品，介绍不同类型艺术作品特点及艺术作品的基本构成及构成艺术作品三个层次的内涵、艺术风格、艺术流派、艺术思潮等等。第五章艺术接受，介绍艺术传播和艺术消费，艺术欣赏的意义。各章节虽独立成章，却不是独立存在，它们是一个整体，一个完整的体系，各章之间有内在的逻辑关系。

学习《艺术概论》，要从整体上系统、全面地把握它的内容，了解各章各节间的内在联系和逻辑关系。

第二节 《艺术概论》的学科任务与研究方法

任何一门独立学科，不仅有其独特的性质，范畴，而且也有其独有的研究目的、任务。

一、《艺术概论》的学科目的及任务

黑格尔曾说：“艺术有它自己的目的，这目的就是所说的显现和表现。至于其他目的，例如教训、净化、改善、谋利、名位

追求之类，对于艺术作品之为艺术作品，是毫不相干的，是不能决定艺术作品概念的。”可见，艺术的目的就是艺术家运用各种艺术创造的手段描述客观世界，从而充分表现与展示个体或群体的主观精神世界。研究艺术的目的，是通过研究人类艺术创造的精神活动过程，达到对人类精神世界和人类艺术现象本身的认识、把握与超越，最终促进艺术的繁荣与发展。由此而论，《艺术概论》的研究目的和任务可以阐述为如下几个方面。

首先，应以马克思主义的艺术原理为指导，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。

其次，把握艺术活动系统各个环节之间的本质联系，透过各种艺术现象，科学地辨析艺术内在的规律与特点。

最后，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。指导人们对人和与艺术相互关系的研究。无论史前原始艺术，还是现代、后现代艺术，其存在和演进都与人的存在密不可分，二者互为因果。《艺术概论》就是要指导人们根据历史和现实，从古今中外大量的艺术创作实践经验中，把这些规律性东西总结出来，用以指导艺术家的创作实践。任何艺术家，无论他是自觉的或是不自觉的，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。

二、《艺术概论》的研究方法

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。艺术理论上的基本问题，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？这些问题同哲学上的基本问题是一致的，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，有了人才形成了人类在特定时空中运动而存在的历史，艺术也正是因有了人类的精神创造性的具体实践活动行为才得以存在、发展而