

教育部高校学生司审定

艺术概论

全国各类成人高校统一招生考试辅导教材

2005-2006 专升本

中国成人教育协会
成人高校招生专业委员会组织编写

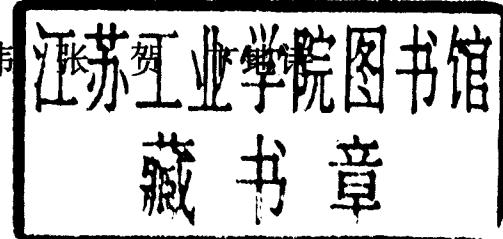
2005—2006 年度全国各类成人高校统一招生考试辅导教材(专升本)

艺术概论

中国成人教育协会成人高校招生专业委员会组织编写

主编 赵慧平

副主编 孙殿玲 金 伟

白山出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术概论/赵慧平主编;中国成人教育协会成人高校招生专业委员会组织编写.-
沈阳:白山出版社,2005.2

2005-2006 年度全国各类成人高校统一招生考试辅导教材·专升本

ISBN 7-80687-244-2

I . 艺… II . ①赵… ②中… III . 艺术概论 - 成人教育 : 高等教育 - 升学参考资
料 IV . J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 011804 号

出版发行 白山出版社
地 址 沈阳市沈河区二纬路 23 号
邮 编 110013
电 话 024-23065667
责任编辑 朱忠义 孙福同
特聘编辑 王学忠
封面设计 邵 阳
责任校对 赵 中
印 刷 北宁市印刷厂
开 本 787×1092 毫米 1/16
印 张 17 3/4
字 数 355 千字
版 次 2005 年 2 月第 1 版
出版时间 2005 年 2 月第 1 次印刷
印 数 10000 册
书 号 ISBN 7-80687-244-2/G·37
定 价 25.50 元

版权所有,翻印必究(举报电话:024-23065667 024-86230792)

如有印装质量问题,印刷厂负责调换。

2005—2006 年度
全国各类成人高校统一招生考试辅导教材(专升本)
编 委 会

编委会主任 李桂清

编委会成员 (按姓氏笔划为序)

卫道元	王 云	王君胜	王润木	卢 坚
叶仕业	庄灿明	刘 敏	刘廷胜	李 谦
李云增	李传武	李桂清	李鸿江	李增元
杨丽娟	苏 华	苏连海	吴 湖	张淑勤
陈伟胜	陈福荣	岳 伟	郑元鼎	郑伟辰
郑朝卿	赵世军	南光哲	侯典明	黄民夫
曹正龙	潘送述			

★编委均为各省、自治区、直辖市
招考办成人高校招生工作负责人

出版前言

中国成人教育协会成人高校招生专业委员会依据国家教育部最新颁布的《2005—2006年度全国各类成人高校统一招生复习考试大纲》，组织一批具有多年成人高考辅导经验和较高专业水平且在当地考生中颇有声望的教师编写了《全国各类成人高校统一招生考试辅导教材》，由教育部高校学生司审定。

这套教材充分考虑了成人考生的特点，力求突出重点，条理清晰，在题型设计上，更加贴近考试实际。为了方便教师辅导和考生自学，每种教材的各章前都列出大纲相关要求，每章后附有自检自测习题。全书最后还附有2004年全国各类成人高校统一招生考试试卷及参考答案和2005—2006年度全国各类成人高校统一招生考试样题及参考答案。为了帮助考生取得优异成绩，编写教师精心设计了五套模拟试卷及参考答案，随书赠送。

中国成人教育协会成人高校招生专业委员会
2005年1月25日

2005—2006年度全国各类成人高校统一招生考试

艺术概论考试形式及试卷结构

试卷总分：150分

考试时间：150分钟

考试方式：闭卷，笔试

试卷内容比例(%)	
绪论	1
艺术活动	17
艺术种类	18
艺术创造	22
艺术作品	22
艺术接受	20
试卷题型比例(%)	
选择题	20
简答题	27
作品赏析	20
论述题	33
试题难易比例(%)	
容易题	30
中等难度题	50
较难题	20

目 录

第一章 绪论	1
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	4
第二章 艺术活动	9
第一节 艺术活动的构成	9
一、客体世界	9
二、艺术创作与制作	11
三、艺术作品	12
四、艺术传播与艺术接受	12
第二节 艺术活动的发生和发展	13
一、关于艺术发生的几种学说	14
二、艺术活动的发展	24
第三节 艺术活动的基本特征与性质	30
一、艺术是一种审美的意识形态	31
二、艺术活动的基本性质	47
三、艺术活动的基本特征	47
第四节 艺术活动的功能	50
一、艺术活动的功能	50
二、艺术教育	55
第三章 艺术种类	84
第一节 艺术分类的方法	84
第二节 造型艺术	85
一、绘画	86
二、雕塑	91
三、摄影	94
四、书法	96
第三节 实用艺术	98
一、建筑艺术	99
二、园林艺术	102
三、工艺与设计艺术	104
第四节 表情艺术	107
一、音乐	107

二、舞蹈	110
第五节 语言艺术(文学)	113
一、语言艺术与其他艺术的联系与区别	113
二、语言艺术的基本特征	114
三、各类文学体裁的审美特征	115
第六节 综合艺术	118
一、戏剧与戏曲	119
二、电影与电视	122
第四章 艺术创造	146
第一节 艺术创造主体	146
一、艺术创造主体——艺术家	146
二、艺术家的修养和能力	149
第二节 艺术创造过程	155
一、艺术体验	155
二、艺术构思	158
三、艺术表现	162
第三节 艺术创造的心理要素与艺术思维	164
一、艺术创造的心理要素	164
二、艺术思维	169
第五章 艺术作品	189
第一节 艺术作品的构成	189
一、内容与形式的统一	190
二、感性与理性的统一	197
三、再现与表现的统一	200
第二节 艺术作品的层次	203
一、艺术语言	204
二、艺术形象	207
三、艺术意蕴	210
第三节 典型和意境	212
一、典型	213
二、意境	216
第四节 艺术风格、艺术流派与艺术思潮	221
一、艺术风格	221
二、艺术流派	226
三、艺术思潮	227
四、艺术风格、艺术流派与艺术思潮的关系	230
第六章 艺术接受	236
第一节 艺术传播	236
一、艺术传播的性质	237
二、艺术传播的要素	238

三、艺术传播的方式	239
第二节 艺术鉴赏	240
一、艺术鉴赏的性质	241
二、艺术鉴赏的主体能动性	243
三、艺术鉴赏的过程	246
第三节 艺术批评	256
一、艺术批评的性质	257
二、艺术批评的形态	259
三、艺术批评的功能	261
附录 I 2004年全国各类成人高校统一招生考试艺术概论试卷及参考答案	268
附录 II 2005—2006年度全国各类成人高校统一招生考试艺术概论试卷样题 及参考答案	272

第一章 緒論

【本章要求】

了解本学科的研究对象、学科性质、学科发展，以及学科任务、研究方法等。

艺术概论是高等艺术院校学生必修的基础理论课之一。艺术理论是人们对以往人类艺术活动所积累的经验所做的系统概括和总结，最终形成的理论形态，它反映的是对人类所从事的艺术活动及其形成的社会生活中的艺术现象规律性的认识。从这个意义上讲，艺术理论凝聚着前人艺术活动的丰富经验，是人类艺术活动历史的思想结晶。因此，学习艺术理论，对于丰富艺术经验，提升艺术修养，加深对艺术规律的认识有不可或缺的意义。在高等艺术院校开设艺术理论的课程，是要通过理论教育的方式，把人类已经形成的艺术经验传授给从事艺术专业学习的学生，使之能够在艺术创作与艺术欣赏活动中把理论与实践结合起来，以理论的自觉来指导艺术创作与欣赏活动。艺术理论修养的水平，也是一个艺术家艺术水平的重要标志之一。

艺术理论在中国也被称作艺术学。所谓的艺术学，是研究以人类的艺术活动为中心的社会生活中的一切艺术现象的科学。它包括三个基本的研究领域：艺术概论、艺术史和艺术批评。这三个研究领域都有各自的研究对象和任务，它们之间相互联系又相对独立。艺术概论所侧重的是艺术的基本理论研究，它要讨论的是关于艺术活动的最基本的问题，是从事艺术活动最应该掌握的原理性的理论。因此，也常常把这门课程称为“艺术的基本原理”。

本章就是要具体地了解艺术概论最基本的问题：它是研究什么的？它研究的具体内容，它的学科任务，以及学习这门课程的研究方法等。通过学习，要能够对艺术概论的研究对象、任务及学科性质有基本的把握，学会运用马克思主义的科学方法论，坚持“美学的”与“历史的”，理论与实践相结合的原则，积极借鉴其他学科的研究方法来研究艺术现象，并且能够把学习到的理论知识能动地运用到艺术创作与批评的实践中去。

第一节 艺术概论的研究对象及学科性质

【要求】

掌握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，以及与之相关的概念、范畴、理论和方法等。
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。

一、艺术概论的研究对象

艺术概论的研究对象是人类的艺术活动,以及与之相关的概念、范畴、理论和方法等。

艺术活动是人类社会特有的文化现象,是人类生存的方式之一。只要是人类社会,就必然地会发生艺术活动,产生艺术作品。在人类的原始社会阶段,分散在世界不同地域里的各个民族,虽然彼此之间并没有任何交流,但都有了各自的艺术活动。这种现象是饶有意味的,它表明,人类的生活离不开艺术,艺术活动是人类社会活动中的一个重要组成部分。这样看来,对于社会生活中的艺术现象进行研究,揭示艺术的规律,就成为人类认识自身、认识社会生活的一项必不可少的重要工作。

那么,什么是艺术活动呢?研究艺术活动的哪些内容呢?怎样对艺术活动进行研究呢?这些问题本身并没有固定答案,都需要深入进行研究,而且在每个时代都会对这些问题做出不同的回答,形成不同的认识,概括成为不同的概念、范畴、理论和方法。艺术概论不仅要研究那些艺术创作与艺术接受活动,而且将那些研究艺术活动的行为也纳入艺术活动之中,作为研究的对象。这样,艺术概论研究的对象也包括那些对于艺术活动的研究所形成的概念、范畴、理论和方法等等。

这里所说的“艺术活动”,包含着两个层次:一是“艺术”,一是“活动”,是人类所做的关于“艺术”的活动。

关于艺术本质的研究,回答文学是什么的问题,寻找艺术活动与其他人类活动相区别的本质特征,是艺术本质论。在今天看来,艺术有广义与狭义之分,广义的艺术包括所有的艺术形式,诸如实用艺术(建筑、园林、实用工艺等)、造型艺术(绘画、雕塑、摄影等)、表情艺术(音乐、舞蹈等)、语言艺术(也称文学,包括诗歌、小说、散文、影视文学等)、综合艺术(戏剧、电影、电视等);狭义的艺术专指文学以外的那些艺术形式。人们习惯上把文学与狭义的艺术并称为“文艺”。艺术概论所要研究的对象是广义的艺术。

艺术活动是指人类从事的一切艺术行为,包括上述的实用艺术、造型艺术、表情艺术、语言艺术和综合艺术等不同艺术形式的艺术创作、艺术接受和艺术传播等活动,也包括关于这些艺术活动的研究活动。

完整的艺术活动是由不同的环节构成的。概括地说,包括创作者的艺术创作活动、创作所产生的艺术作品、接受者的艺术接受活动,而艺术活动又是在特定的社会生活环境中的,这就构成了艺术活动的四个基本要素:客体世界、创作者、艺术作品、接受者。这四个要素不是各自独立存在的,而是由人以特殊的方式将它们联系起来,相互作用、相互融合而形成一种具有新的意义的“艺术活动”。这就意味着,艺术概论要研究艺术活动,就要研究艺术活动所包括的四个要素,即作为艺术创作主体所要认识、理解和表现对象的客体世界,作为艺术创作主体的创作者及其创作活动,作为艺术创作成果的艺术作品,以艺术作品为对象进行鉴赏、批评和消费的接受者。

概括起来,艺术活动所包括的各个要素和所涉及的各个领域,以及与之相关的概念、范畴、理论和方法等,都是艺术概论研究的对象。艺术概论学科的基本构成,也相应地分为艺术活动、艺术种类、艺术创造、艺术作品和艺术接受等方面的理论。

艺术理论这一学科是在长期的艺术活动发展的历史过程中逐渐发展起来的,经历了漫长的积累和演化过程。人类的艺术活动是人的现实生存方式之一,因而与人类社会同时产生,伴随着人类社会的发展而发展。在人类社会产生初期的原始社会,人类的艺术活动并没有像今天

这样复杂多样，形成一个相对独立的审美活动领域，而是与人们的现实生活紧密地联系在一起，今天相对独立的诗歌、音乐、舞蹈艺术也是三位一体，融合在一起的。随着社会的发展，艺术经历了一个与人类的实用活动逐渐分化的过程，艺术本身也经历了各个艺术门类分化的过程。与此同时，人们对艺术的理论探讨也逐渐专门化，开始形成一些对艺术的初步认识和理论阐述。从流传下来的历史文献看，中国古代很早就有了关于诗歌、音乐、绘画等方面的研究，并且形成了有中国特色的观点和理论。西方也是这样，古希腊的文献中，也有许多关于探讨美、雕塑、音乐、绘画、悲剧、喜剧、史诗等方面的研究，形成了他们对艺术的初步观点和理论。随着社会生产力水平的提高，社会分工不断地细致化、专业化，社会生活的各个领域不断地发展，艺术活动也越来越分化为相对独立的人类活动领域，艺术的种类和艺术的创作方法也越来越丰富多样。这就给艺术理论的发展提供了丰富的经验，对于艺术的专门研究也成为艺术活动的一个重要的组成部分，形成了越来越系统化、专业化的艺术思想理论体系。19世纪末，德国的康拉德·费德勒（1841—1895）首先提出了把艺术作为独立的对象来研究，改变了当时普遍认为的艺术等于美，艺术学等于美学的看法，指出：“美学的根本问题与艺术哲学的根本问题完全不同。”提出把艺术问题的研究与美学研究区别开来的要求，从而使艺术理论成为一个以艺术为研究对象的相对独立的学科。这一观点的提出，标志着人类对艺术活动的认识已经达到了一个新的水平。费德勒因此也被称为“艺术学之父”。在这之后，德国的格罗塞（1862—1927）在他的著名著作《艺术的起源》中，又着重在方法论方面建立艺术学科，提出用科学的方法研究艺术现象，这就使艺术研究在方法论方面有了自觉意识。进入20世纪，学者们又对艺术研究的对象、范围、方法等进行了广泛、深入的研究，形成了一大批成果，涌现出不同的思想流派，丰富了人们对艺术的认识与理解，使艺术理论这一学科得到空前的繁荣和发展，艺术理论因而也成为一门完全独立、系统的学科。

需要指出的是，人类的艺术活动没有停止，人类对艺术活动的研究也没有停止，对于艺术活动的基本规律的认识还会随着社会生活的发展，随着艺术活动的发展而不断发展。而且，由于人们所拥有的艺术经验不同，对于艺术活动的认识和理解自然就会产生各种差异，会形成对于艺术不同的认识和理论主张。因此，我们对于艺术的理解，对于不同艺术理论主张的态度都应该是开放性的，不应该局限于一个时代，也不应该局限于一种理论主张，而是要能够最大限度地积极地吸收一切人类优秀的艺术研究成果，使我们对艺术基本规律的认识达到我们时代最高的水平。

二、艺术概论的学科性质

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。

对于艺术活动的研究，可以从不同的侧面和层次展开。就横向的不同侧面来说，可以研究中国的艺术活动，也可以研究外国的艺术活动；在研究的具体内容方面，可以研究艺术创作现象，也可以研究艺术接受现象，还可以研究艺术思想、理论，更可以研究艺术活动的历史；就纵向的艺术发展史研究来说，同样可以分为中国艺术史、外国艺术史，还可以分为某一创作现象的发生、发展史，某一思想、理论的形成、发展史，艺术传播的发展史，等等。如此不同侧面和层次的研究，都属于专题性研究，它们都以艺术活动中的某些现象为具体的研究对象，总结人类相关活动的经验，形成对那些艺术活动现象的认识。

但是，任何对于具体现象的相关研究，都必然地要遵循着对艺术活动的基本认识，根据这

个基本的认识,运用一种基本的研究方法,形成一个衡量艺术活动的基本准则。对于艺术活动的基本认识,也就是人们所把握的艺术的基本原理。艺术的基本原理是在人类丰富的艺术活动经验基础上提炼、升华而形成的对于艺术活动基本规律的理论总结,它包括对艺术的基本性质、艺术活动系统以及艺术种类特点的基本认识。艺术概论就是研究艺术的基本原理的学科,它要在吸收一切艺术经验的基础上,将那些艺术经验概括化、系统化,形成揭示艺术活动的基本性质、艺术活动的基本规律,各种艺术种类基本特点的理论体系。

对艺术活动基本规律的研究这一学科性质,使艺术概论与那些专题研究区分开来。

艺术概论不同于艺术史研究。艺术史研究要面对某一具体的艺术史现象,对其进行史料的考察和分析,对艺术史中的艺术家和作品进行评价,对于艺术史的经验做出判断和总结,对于某一现象的发生、发展过程进行描述。艺术概论并不做这样的具体研究,而是要在这些研究的基础上,吸收大量的具体研究成果,对其进行概括和总结,得出对于艺术活动基本规律的认识。

艺术概论也不同于艺术欣赏与批评。艺术欣赏与批评都是面对具体的艺术作品和艺术现象,对于艺术品与艺术现象的内涵、艺术风格、艺术品质等做出价值判断,达到审美享受和对具体作品评价的目的。而艺术概论也不是以这种面向具体的作品与现象的审美欣赏和批评为内容,而是将这些在欣赏与批评过程中形成的经验系统化、理论化,使其上升为对艺术活动的规律性的认识。

艺术概论还不同于具体艺术门类的理论研究。具体艺术门类的研究,如绘画理论、音乐理论、舞蹈理论、戏剧理论、电影理论等等,都是总结某一具体艺术门类基本认识所形成的理论体系,它主要是回答某一具体艺术门类所具有的基本规律,并不涉及其他艺术门类的性质、特征和创作、欣赏规律。而艺术概论要将所有艺术门类所形成的艺术经验都要概括在内,在最大的艺术视野范围内形成对艺术规律的基本认识。

总之,艺术概论就是要在最丰富的艺术经验基础上,综合地研究、考察人类社会的一切艺术现象,探索各种艺术现象的共性问题,揭示各种艺术现象共有的普遍规律,形成对艺术活动的基本认识,回答艺术是什么,艺术有什么样的基本特征,艺术在创作、接受、发生、发展过程中有什么样的规律,艺术的种类及其基本特征等等关于艺术的最基本的问题,在此过程中,形成基本概念、范畴和理论体系。

第二节 艺术概论的学科任务与研究方法

【要求】

一、掌握艺术概论的学科任务

1. 系统地阐释艺术活动的基本状况,确立科学的、进步的艺术观。
2. 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。
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。

二、掌握艺术概论的研究方法所包括的三个层面

1. 坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原则。
2. 借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。

一、艺术概论的学科任务

(一)系统地阐释艺术活动的基本状况,确立科学的、进步的艺术观

任何一门独立学科,都是根据特定的研究对象提出自己的学科任务,形成对研究对象的基本观点。艺术理论的研究对象是人类的艺术活动,它要系统地阐释艺术活动的性质、规律,形成对艺术的基本认识,也就是艺术观。黑格尔曾经指出:“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。”他的这个观点反映了他的艺术观。对于艺术,世界上还存在着各种不同,甚至相互对立的艺术观。

艺术观是对艺术活动总的看法,是对艺术活动的性质、一般规律的总体观点。这种观点的形成要通过艺术理论研究来完成。我们知道,艺术理论要在丰富的人类艺术活动经验的基础上,对这些经验进行系统地总结和概括,形成对艺术活动规律性的认识,其结果,必然地会形成关于艺术活动的总体观点,即艺术观。形成什么样的艺术观,并不是自然而然的事件,只有采取了正确的方法,对艺术现象进行科学的研究和评判,才能形成科学的、进步的艺术观。因此,艺术概论的一项重要的学科任务是如何对艺术活动进行正确的阐释,正确地反映出艺术活动的规律,最终确立科学的、进步的艺术观。

正确的艺术观是建立在先进、科学的世界观和方法论基础上的。马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义是被历史所证明的最科学的世界观和方法论,坚持用马克思主义的基本理论和基本方法研究和认识艺术现象、阐释艺术活动的基本状况,以确立科学的、进步的艺术观,是艺术概论学科的一项重要的基本任务。

(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

人类的艺术活动是人类社会生活的重要组成部分,与社会生活各个方面都紧密相关。艺术理论要探索艺术活动与社会生活之间的关系,探索艺术活动与人的现实存在之间的关系,探索艺术活动与人的意识活动之间的关系等等。就艺术活动本身而言,前面已经提及,它是由各个环节构成的具有相对独立意义的整体。这些环节究竟是如何存在,如何相互作用,又是如何构成新的整体而具有相对独立意义的,也都是艺术理论这门学科要探讨的任务。所以,通过对这些问题系统、深入的研究,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,是艺术概论学科的又一项重要的基本任务。

(三)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

任何理论的探索,并不只是要解释对象,更重要的是将总结的经验运用到实践中去,使实践得到科学的指导,达到更高的水平。艺术概论的研究也是这样,对于以往艺术经验的总结和概括,最根本的是指导艺术实践活动。无论是艺术创作,还是艺术欣赏、艺术批评,有没有理论的指导是大不一样的,存在着高、下之分,雅、俗之分,先进与落后之分,自觉与盲目之分。艺术概论研究的最终目的,就是要能够科学地总结艺术活动的基本规律,形成先进、正确的艺术观和方法论,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。

二、艺术概论的研究方法

(一)坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原则

关于研究方法问题,是任何一门学科都需要认真研究的问题。一般说来,研究方法分为三个不同的层次。最高层次是在哲学层面上的认识和掌握世界的基本方法。哲学是关于世界、人生和思维的总学说,是一切自然知识、社会知识和人文知识的概括和总结,它揭示的是自然界、人类社会和思维的最普遍、最一般的发展规律,形成的是对世界的基本认识,即世界观。哲学上

认识和掌握世界的基本方法,同时也是各种具体研究方法的概括和总结,是最高形态的方法,它对各种具体研究方法有着重要的指导作用。因此,艺术概论的研究方法在这一层面,要坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理和原则,以辩证的、历史的、联系的观点和方法观察和分析各种艺术现象,揭示艺术规律。

(二)借用行之有效的科学方法,研究艺术活动的实践与发展

哲学层面的基本方法,并不能代替研究过程中的具体方法。在人类思想发展历史上,探索出许多种思维和研究问题的行之有效的科学方法,这些方法是艺术研究中所不可缺少的,如逻辑的方法就是关于人如何正确思维的基本方法。除此之外,艺术理论的研究还应该借鉴那些有助于认识和揭示艺术活动规律的其他学科的研究方法,如美学的方法、人类学的方法、历史学的方法、社会学的方法、文化学的方法、心理学的方法、自然科学的方法等等。这些方法都是人类在社会生活实践中探索和总结出来的科学方法,反映了人类认识世界的经验,因而可以积极地借用到艺术活动的研究中来。20世纪以来,自然科学和社会科学的繁荣和发展,为艺术研究提供了丰富的研究方法,艺术研究也正是引用了相关的研究方法,才使艺术活动规律得到了更为充分的揭示,有力地促进了艺术活动实践的发展。

(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

人类的艺术活动有其特殊的活动方式和表现形式,艺术活动这一艺术概论研究的特殊对象,决定了艺术研究要根据艺术活动的特殊方式选择能够反映艺术规律的特殊方法。例如,艺术要以虚拟的方式表现现实生活,在这个过程中,艺术家通过想象和幻想的形式对现实生活进行表现,艺术作品中所反映的社会生活,实际上已经渗透了艺术家主体评价的艺术世界。在艺术研究过程中,就要找到能够反映艺术创作的这种特殊的方法进行研究,而不能照搬一般科学的研究方法,认识和评价艺术作品和艺术家的创作活动。再如,艺术创作的核心是塑造艺术形象,通过艺术形象表现艺术家对现实生活的感受、体验和理解。对于艺术作品的研究,就不能仅仅按照社会科学研究的逻辑方法,把艺术作品等同于抽象的逻辑文章。因此,在研究艺术活动时,必须科学地运用艺术学科特有的研究方法来研究艺术领域里的各种问题。

本教程对于艺术活动的研究,主要是根据艺术活动的各个环节展开研究课题,除本章概括性地介绍艺术概论的学科研究对象、研究内容、学科性质、目的、任务及学习方法外,还要在第二章研究艺术活动,讨论艺术活动的构成,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;在第三章研究艺术种类,讨论艺术分类的基本原则和方法,各艺术门类的定义及特性;在第四章研究艺术创造,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;在第五章研究艺术作品,讨论不同类型艺术作品特点,艺术作品的基本构成和构成艺术作品三个层次的内涵以及艺术风格、艺术流派、艺术思潮等等;在第六章研究艺术接受,讨论艺术传播、艺术消费、艺术欣赏的意义。各个章节虽然独立成章,但作为研究艺术活动的一个组成部分,都是从一个方面和层次揭示艺术活动的规律,这些研究共同构成了艺术概论的研究内容。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。

自检自测

一、单项选择题

1. 艺术作品的核心是_____。
A. 艺术情感 B. 艺术形象 C. 艺术结构 D. 艺术语言
2. 艺术概论研究_____。
A. 艺术作品的主题 B. 艺术的发生
C. 艺术活动的基本规律 D. 艺术制作技巧
3. 关于艺术的基本原理和基础知识作专门研究的学科是_____。
A. 艺术史 B. 艺术社会学 C. 艺术概论 D. 艺术文化学
4. 艺术概论的研究对象是_____。
A. 人类社会的一切艺术现象及普遍规律 B. 美的存在、美的本质、美的创造等领域
C. 审美认识、审美情感、审美创造 D. 世界观、人生观、价值观的学说
5. 德国的_____首先将美学与艺术区别开来，被称为“艺术学之父”。
A. 康拉德·费德勒 B. 黑格尔 C. 格罗塞 D. 狄索瓦
6. 艺术活动产生于人类的_____时期。
A. 奴隶制前期 B. 奴隶制后期 C. 原始社会 D. 文明

二、填空题

1. 艺术有广义的和狭义之分，广义的艺术包括_____、_____、_____、_____和_____。狭义的艺术专指_____以外的其他艺术种类。
2. _____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作、艺术传播、艺术鉴赏等活动。
3. 艺术概论是一门研究艺术活动_____的课程，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。
4. 艺术概论的学科任务是系统地阐释_____的基本状况，确立科学的、进步的_____；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_____；指导人们遵循审美规律和艺术规律进行能动的_____、_____和_____。

三、简答题

1. 简述艺术概论的研究对象。
2. 简述艺术概论的学科任务。
3. 简述艺术概论的研究方法。

参考答案

一、选择题

1. B 2. C 3. C 4. A 5. A 6. C

二、填空题

1. 实用艺术 造型艺术 表情艺术 综合艺术 语言艺术 文学
2. 艺术活动
3. 基本规律
4. 艺术活动 艺术观 规律与特点 创作 接受 批评

三、简答题

1. 简述艺术概论的研究对象。

艺术概论的研究对象是人类的艺术活动,以及与之相关的概念、范畴、理论和方法等。

2. 简述艺术概论的学科任务

(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,透过各种艺术现象,科学地辨析艺术内在的规律与特点。

(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。

3. 简述艺术概论的研究方法。

(1)坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理和原则。

(2)运用行之有效的科学方法,研究艺术活动的实践与发展,即逻辑的方法以及系统论等方法,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。