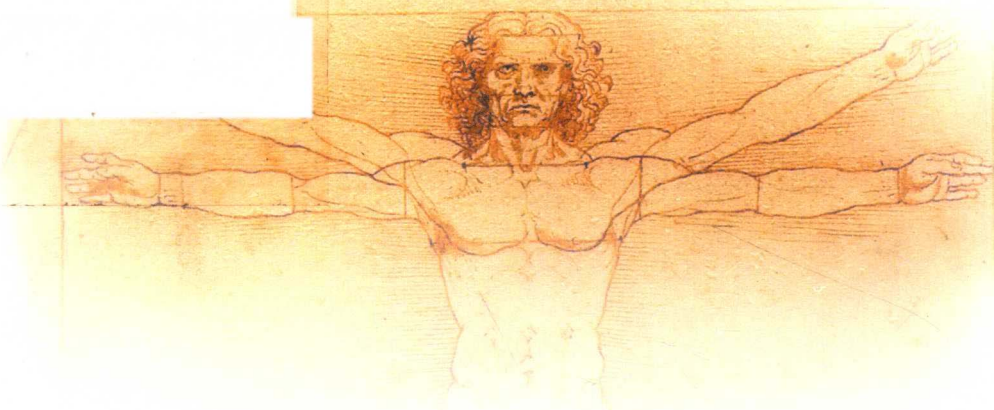

普通高校公共艺术教育课程系列统编教材
陕西省教育厅艺术教育委员会 审定

art 艺术导论

YISHU DAOLUN

主 编 夏永林

副主编 刘 凯 王丽萍

陕西出版传媒集团
陕西人民出版社

普通高校公共艺术教育课程系列统编教材
陕西省教育厅艺术教育委员会 审定

艺术导论

主 编 夏永林
副主编 刘 凯 王丽萍

陕西出版传媒集团
陕西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术导论/夏永林主编. —西安:陕西人民出版社,2014

普通高校公共艺术教育课程系列统编教材

ISBN 978-7-224-11115-6

I. ①艺… II. ①夏… III. ①艺术理论—高等学校—教材 IV. ①J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 091273 号

艺术导论

主 编 夏永林

出版发行 陕西出版传媒集团 陕西人民出版社

(西安北大街 147 号 邮编:710003)

印 刷 西安印刷包装产业基地发展有限公司

开 本 787mm × 1092mm 16 开 13.5 印张

字 数 221 千字

版 次 2014 年 6 月第 1 版 2014 年 6 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-224-11115-6

定 价 28.00 元

《普通高校公共艺术教育课程系列统编教材》

编委会

主 任	王海波				
副 主 任	李 鸣	韩 烨			
总 编 审	李 鸣				
副总编审	周 伟	马西平			
编 委	屈 健	于唯德	李 颖	夏永林	
	许志敏	张燕菊	王成来	曹耿献	
	丁 静	屈 斌	程 辉	周玉昆	
	卢康娥	张铁军	张 亮		

序

艺术教育是以艺术作品为审美对象，通过对优秀艺术作品的赏析，陶冶学生的性情、提高学生审美情趣和艺术素养的教育。艺术教育本质上是审美教育，它使人在优秀艺术作品的熏陶中，逐渐摆脱动物性，开始一种全新的高级生活。大学公共艺术教育作为课程设置，则是按照教育行政部门的要求，面向非艺术专业大学生开设的，旨在提高大学生的艺术素养和审美情趣，陶冶性情、完善人格的基础性课堂教育，是我国高等教育课程体系的重要组成部分。从这个意义上说，它是由政府教育部门主导的国家战略，是大学生素质教育的重要内容。

事实上，从古到今，艺术教育始终是中西方思想家、教育家非常重视并大力推行的核心课程，是学校教育的重要组成部分。早在古希腊时期，西方著名教育家柏拉图就很重视并倡导音乐教育，在学校教育中大力推行“四艺”课程，即算术、几何、音乐、天文，加上此前先哲们奠定的“三艺”课程，即文法、修辞、逻辑，形成了中世纪西方大学教育著名的“七艺”课程。在我国古代，孔子教育学生主要有“六艺”课程，即礼、乐、射、御、书、数，并提出凡事“兴于诗，立于礼，成于乐”。可见古代人们对艺术教育的重视。20世纪初，我国著名教育家蔡元培先生就倡导“以美育代宗教”。三四十年代，哈佛大学等西方大学就开始重视人文及艺术教育，在哈佛大学要求学生必须修一定学分的七大类核心课程，其中便有文学和艺术。爱因斯坦甚至认为，知识是有限的，艺术开拓人的想象力是无限的。

近年来，随着经济社会的快速发展，我国社会主义现代化建设进入了新的发展时期，各行各业对人才的需求更为迫切，同时也提出了许多更高的要求。大学作为人才成长的重要阶段，肩负着教书育人、培养英才的重要使命，理应为社会培养出更多各种类型的高素质人才。高素质人才意味着，不仅要有扎实的专业知识和技能，具有较强的实践能力和创新能力，拥有广阔的胸怀和国际视野，富于团队协作精神和奉献精神，而且要有健康的体魄、良好的心理素质和个人修养。个人修养的培养，一个很重要的途径就是大学阶段的公共艺术教育。

公共艺术教育虽然是面向非艺术专业大学生开设的限定性选修课程，但它对学生一生的影响不亚于甚至超过专业必修课。进入新世纪，随着科技的进步和信息化的不断发展，知识更新的速度越来越快，学生在专业课上学到的知识过几年可能已经变成了旧知识，难以适应工作和生活的需要，还要重新不断学习新的知识。而艺术教育带给学生的不仅是各艺术门类普遍的最基本的知识，而且是人性的发展、人格的完善、性情的陶冶、美的享受。它对于一个人精神的影响和人格的塑造，不仅能够让其受用终身，而且像毛泽东在《纪念白求恩》中所要求的那样，能够使其最终“成为一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德的人，一个脱离了低级趣味的人，一个有益于人民的人”。只有不断提高学生的综合素质，使学生在德智体美方面得到全面发展，培养出一大批对社会有用的人才，才能肩负起实现中华民族伟大复兴的崇高使命，才能做到像梁启超在《少年中国说》中大声疾呼的那样：“少年智则国智，少年富则国富，少年强则国强，少年独立则国独立，少年自由则国自由，少年进步则国进步，少年胜于欧洲，则国胜于欧洲，少年雄于地球，则国雄于地球。”这样的教育才是真正成功的大学教育。

为了切实提高大学生的综合素质，把公共艺术教育落到实处，2002年和2006年，教育部分别发布了《学校艺术教育工作规程》和《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》。2012年5月，陕西省教育厅按照教育部《学校艺术教育工作规程》和《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》的要求，印发了《关于开展普通高等学校公共艺术教育评估工作的通知》，在全省开展普通高等学校公共艺术教育的评估工作。根据评估工作集中反映出来的问题，陕西省教育厅组织省内相关高等学校公共艺术教育专家、教师，并经陕西省教育厅艺术教育委员会审定，编辑出版了这套《普通高校公共艺术教育课程系列统编教材》。

这套教材共八本，包括《艺术导论》《音乐鉴赏》《美术鉴赏》《影视鉴赏》《戏剧鉴赏》《舞蹈鉴赏》《书法鉴赏》《戏曲鉴赏》，全是教育部《指导方案》设定的艺术限定性选修课程，涵盖了大部分艺术门类。

希望这套教材的出版，能够推动我省普通高校公共艺术教育课程设置和教学工作步入规范化、制度化的轨道，真正起到提高学生综合素质、培养合格人才的作用。

陕西省教育厅艺术教育委员会

2014年2月23日

前言

在大学生中开设艺术导论课程，对学生进行艺术审美教育，培养学生艺术感受与艺术鉴赏的能力，提高大学生基本的审美品质和艺术理论水平，“对学生人格的成长、情操的陶冶以及智能的提高等具有重要价值”。

《艺术导论》是按照教育部的要求、面向普通高校非艺术专业学生开设的一门文化素质教育课程，是一门系统讲述艺术、研究艺术一般规律的科学以及综合了音乐、美术、戏剧、舞蹈以及影视、书法、篆刻等艺术形式和表现手段的公共课教材。“艺术课程不是各门艺术学科知识技能数量的相加，而是综合发展学生多方面的艺术能力；艺术课程也不仅仅是培养学生的艺术能力，同时还培养学生的整合创新、开拓贯通和跨域转换的多种能力，促进人的全面发展。”

作为普通高等学校非艺术类专业的艺术教育公共课教材，它涉及艺术的基础理论和艺术的主要门类，它将使学生在课程的学习实践中，通过学习艺术理论、鉴赏艺术作品、参加艺术活动，树立正确的审美观念，培养高雅的审美品位，提高人文素养；使学生了解、吸纳中外优秀艺术成果，理解并尊重多元文化；发展学生的形象思维，培养创新精神和实践能力，提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，促进学生的德、智、体、美、劳全面和谐发展，从而契合科教兴国战略的目标要求。

全书在研究艺术导论这门课程的性质、内容、学习目的及其学习方法的基础上，较为系统地研究和展示艺术作为一种通过塑造形象反映社会生活的社会意识形态及人类特殊的文化现象，侧重论述艺术的本质与特征、艺术的起源和发展、艺术的功能和教育、艺术的门类、艺术的创作、艺术的作品和鉴赏等内容。

本教材编写具有以下特点:

第一, 针对性。尽管作为一门系统介绍艺术自身规律及其门类的教材, 要求在编写过程中注意自身的系统性、逻辑性和科学性, 但是, 作为面向普通高等院校非艺术专业大学生的公共艺术教育的普及性读物, 必须针对当代大学生的具体特征及兴趣与爱好, 使教材具有可读性。

第二, 目的性。本教材编写的目的就是使公共艺术教育作为全面素质教育不可或缺及其他各种教育形式无法替代的教育形式, 发挥其在大学生文化素质教育中实施美育的主要途径, 有助于推动德育、智育、体育的协调发展, 努力培养德、智、体、美全面发展的、高素质的复合型、适应时代要求的创新型人才。

第三, 简洁性。由于艺术是一个涉及多个门类及各种表现形式的综合性学科, 要在一本书中全面系统研究其全部内容是不现实的, 因此, 在教材编写中, 我们在总结和借鉴目前已有的研究成果的基础上, 对教材所涉及的内容进行了整合, 体现其作为普及性读物的特征。

本书由西安电子科技大学、陕西师范大学、西安邮电大学等多家单位共同编写完成。全书由夏永林教授任主编, 负责本书的整体框架设计、提纲编写及全书的统稿工作, 刘凯、王丽萍作为副主编参与了提纲的修改、部分章节的撰写及统稿工作。具体分工为: 绪论、第一章、第二章由夏永林撰写, 第三章、第四章、第五章由王丽萍撰写, 第六章、第七章由刘凯撰写。此外, 研究生甘晓娟、李治霖、李伟嘉、李莹莹、杨帅、屈久阳等为本书的撰写做了大量的资料收集整理、文字录入、校对和部分章节初稿的写作工作。西安电子科技大学人文学院赵伯飞教授作为本教材的主审, 提出了许多宝贵的修改意见。

《艺术导论》是一门涉及多种艺术形式, 综合了哲学、文学、艺术多个学科的学问, 对编者的学识及能力的要求非常高。虽然由我们来承担这本书的编写, 但是受特定环境及其条件的限制及要求, 我们也感到在编写过程中遇到的困难和挑战, 书中也还存在许多不尽如人意的地方, 诚恳欢迎专家学者和广大读者提出批评和建议, 供我们学习及进一步完善; 陕西人民出版社朱小平主任、王金林编辑为本教材的出版做了大量文字编辑及幕后工作, 同时我们在编写过程中参考了许多相关书目, 在此表示深深的谢意, 同时也对这本书的完成给予了各种帮助的人表示衷心的感谢。

编者

2014年元月

目 录

绪 论

- 001 一、艺术导论的研究对象与性质
- 002 二、艺术导论的内容与特征
- 003 三、艺术导论的学习目的与方法

第一章 艺术的本质与特征

- 006 第一节 艺术的本质
- 014 第二节 艺术的特征

第二章 艺术的起源与发展

- 030 第一节 艺术的起源
- 043 第二节 艺术的发展
- 054 第三节 艺术的民族性与世界性

第三章 艺术的社会功能与艺术教育

- 063 第一节 艺术的社会功能
- 074 第二节 艺术教育

第四章 艺术的门类

- 082 第一节 艺术的分类
- 091 第二节 艺术的主要门类
- 108 第三节 各门艺术之间的关系

第五章 艺术创作

- 111 第一节 艺术家是艺术创作的主体
- 119 第二节 艺术创作过程、创作心理与思维

129	第三节 艺术创作方法
	第六章 艺术作品
139	第一节 艺术作品的构成
150	第二节 艺术作品的层次
159	第三节 艺术风格、艺术流派与艺术思潮
	第七章 艺术鉴赏
171	第一节 艺术鉴赏的一般规律
180	第二节 艺术鉴赏的审美过程
188	第三节 艺术鉴赏与艺术批评
203	参考文献

绪 论

一、艺术导论的研究对象与性质

1. 艺术导论的研究对象

艺术导论是一门综合性和基础性的学科,它的理论基础来源于艺术学理论以及艺术学相关的文学、哲学等学科的理论。艺术导论是关于艺术的导引性论述,首先,展现了研究的对象是“艺术”;其次,表明自身的属性是论述;再次,界定了本课程不是面面俱到,而是择其要领地提示、括其重点地引述。

艺术导论的研究对象是“艺术”,或者说它是研究艺术现象及其规律的学科。它包括艺术的本质、艺术的起源、艺术的发展、艺术的门类、艺术的价值与功能、艺术的生产与消费、艺术的鉴赏与评价,以及艺术家、艺术作品和艺术活动之间的关系等。

2. 艺术导论的性质

从艺术导论的研究对象及其内容可以进一步概括其具有如下性质:

(1)它属于人文科学的范畴。艺术产生于人类的实践活动,也是人类特有的精神世界与精神生活的反映,是人类生命独特的表现形式。人类在长期的社会实践中创造出来的文学、音乐、舞蹈、戏剧、绘画、书法、雕塑、建筑、摄影、电影、电视等艺术门类及其形式,无一不是人类生命本质的真正体现。

(2)它具有意识形态的特征。意识形态是指与经济基础、上层建筑相适应的政治、哲学、宗教、科学、道德及其艺术等方面的意识形式与思想体系。作为社会意识的艺术,它的研究内容及其发展变化都是受到意识形态的性质与状态的制约,即艺术的产生与发展是随着意识形态的发展而形成的。一些艺术思想、理论的出现与发展是受到当时社会艺术形式及艺术实践的产生的。古希腊亚里士多德的《诗学》之所以研究史诗与悲剧,和当时社会史诗与悲剧这种艺术形式的发展成熟有着必然联系。

(3)它具有学科交叉的特点。艺术包含哲学、美学、心理学、伦理学,甚至与自然科学也有着某种联系。一个社会艺术的流派与思潮一定与当时社会哲学的流派

与思潮密不可分;尽管艺术与美学分属不同的学科门类,但是两者在审美问题上存在着交集;艺术与伦理学在“以人中心”、强调理想人格、惩恶扬善、人伦教化、陶冶心灵等理念上也具有不可分割的关系;同样,自然科学中的基本原理及其手段对于文学、音乐、舞蹈、戏剧、绘画、书法、雕塑、建筑、摄影、电影、电视等艺术门类及其形式的产生与发展有着直接或间接的影响。

二、艺术导论的内容与特征

1. 艺术导论的内容

首先需要阐明的是,本教材与面向艺术类专业学生开设的艺术导论课程在内容和要求上有着明显的区别。本教材作为公共艺术素质教育的普及性读物,其内容主要包括以下部分:

(1) 艺术概述。本部分内容是艺术导论中的基础理论部分,一是包括对艺术概念的界定,对艺术本质的追问和对艺术特征的概括;二是包括对艺术起源的理论争议和马克思主义观与艺术起源的基本观点,艺术的发展规律以及对艺术的继承与创新,正确处理艺术的民族性与世界性关系;三是包括艺术的功能与价值,艺术教育的目标与任务等。

(2) 艺术门类。本部分是艺术导论中的具象及载体部分,主要包括艺术门类划分的标准与方法,艺术门类中的实用艺术、造型艺术、表情艺术、语言艺术及其他艺术等门类,艺术各门类之间的关系。

(3) 艺术活动。本部分是艺术导论中的核心理论部分,一是包括艺术创作主体——艺术家,艺术创作过程与艺术创作思维的研究;二是包括艺术作品的构成与层次,艺术风格、流派与艺术思潮;三是包括艺术鉴赏的一般规律,艺术鉴赏的审美过程,艺术鉴赏与艺术批评等内容。

2. 艺术导论的特征

按照《中华人民共和国国家教育部艺术课程标准》的有关精神,艺术导论应具有如下特征:

(1) 人文性。艺术导论是一种人文性课程,它不再把艺术视为单纯的消遣娱乐或单纯的技艺,而是把艺术视为人类文化的积淀和人类想象力与创造力的结晶,具有极高的人文价值。艺术记录着不同时代的文明,凝聚着浓厚的人文精神,闪烁着人类的智慧。艺术导论用艺术的感人形式、丰富内容和深刻的人文内涵,打动学生的心灵,接近学生的生活,表达学生的情感和文化追求。

(2)综合性。艺术导论是一门综合性的课程。它不仅仅是某一门艺术学科的知识、创作技能、文化背景、风格流派等内容的综合,还是音乐、美术、戏剧、舞蹈、影视等多种艺术学科的综合以及艺术学科与其他学科的综合,是一门在课程目标、课程结构、课程内容上探求综合性改革的新型课程。

(3)创造性。艺术导论涉及的各种创意、设计、制作、表达、交流以及多视角的连接和转换,为学生提供了创造性解决问题和发挥其艺术潜能的机会,赋予他们表达自我和发挥想象力的空间,它是一门具有创造性的课程。

(4)愉悦性。艺术导论在大量充满情趣的个人或集体的创造、表演、欣赏、交流、评价等活动中,为学生提供丰富的感性材料和信息,使学生尽情、自由地参与多种艺术活动,体验艺术学习的快乐和满足,获得身心的和谐发展。

(5)经典性。艺术导论将古今中外一切经典性的文化艺术遗产,自然地融入课堂教学中,成为学生成长的文化养分。接触经典艺术有利于培养学生健康、高尚的艺术品位,使他们知道艺术在人类发展史上以及在不同国家、民族文化环境中的价值。

三、艺术导论的学习目的与方法

1. 艺术导论的学习目的

(1)加强艺术理论修养。马克思主义基本原理告诉我们,理论源于实践、高于实践、指导实践。只有技巧,缺乏理论或理论深度不够,那只是匠人;真正伟大的艺术家往往在艺术理论上有自己独特的见解、感悟与创造性贡献。理论家尽管不同于艺术家,但是,理论家的贡献不仅仅在于其理论能够影响甚至主宰一个时期的艺术思潮,而且还在于能够指导艺术家按照艺术的规律进行艺术创作。著名音乐教育家金铁霖,在大众眼中的知名度有时不如作为艺术家的学生们如彭丽媛、董文华、宋祖英、张也、李丹阳、阎维文、刘斌、吕继宏、戴玉强、祖海等名气大,但是这些艺术家哪一个不是在“金式教育理论”的指导下成名的。因此,通过学习艺术导论使学生在了解艺术的相关门类的基础上,了解艺术理论的形成与发展,加强艺术理论修养,为学习具体的艺术门类及其欣赏各类艺术作品奠定理论基础。

(2)拓展艺术知识视野。通过艺术导论的学习,使学生在掌握有关艺术的相关理论的基础上,学习了解五大门类的艺术形式,包括建筑、园林、工艺、现代设计等实用艺术,绘画、雕塑、摄影等造型艺术,文学、书法等语言艺术,音乐、舞蹈等表情艺术,戏剧、电影、电视及其他新兴艺术等综合艺术。了解东西方艺术门类

的民族与时代特点及其风格的差异性以及不同的艺术流派与思潮的差异,拓展人们对于各类艺术门类的起源、发展及表现形式的知识,提高学生通过艺术的学习获得的知识、技能、感知、欣赏、创造、表现、反思、评价、交流等方面的艺术能力和提高学生创造美与鉴赏美的能力与水平。

(3)深化艺术思想观念。通过艺术导论的学习,进一步提升艺术教育及艺术素养的养成在素质教育和人的全面成长与发展中的认识。过去人们对于进行艺术学习及从事艺术活动的态度从鄙视到仰视,尤其是在市场经济的冲击下,人们往往将艺术与金钱、技能等联系在一起,忽略了艺术在人的成长中,尤其是青少年在成长中的不可或缺的作用。把艺术教育作为文化素质教育的一种特殊的途径,可以帮助学生夯实人文基础,改善知识结构,拓宽研究视野,打通学科壁垒,融会贯通来自不同学科的知识。因此,实施文化素质教育,有助于培养高素质的复合型人才,可以帮助学生提高实践意识与增强动手能力。文化素质教育,具有很强的感染力,有助于唤醒学生的创新意识,激活学生的创新思维,引导学生认知创新规律,进而成长为手脑并用、适应时代要求的创新型人才。

(4)提升艺术精神境界。艺术活动更多的是人的精神世界和精神生活的现实反映,在今天这样一个物欲横流的社会里,人们对物质的追求、对金钱的渴望已经达到了登峰造极的地步。GDP 总量上去了,人们的道德水准大幅度滑坡。物质的富有与精神的空虚并存。央视著名主持人白岩松曾经引用墨西哥的一句谚语“Don't go too fast, you will lose your heart”来告诫中国人“应停下脚步等等灵魂”,这种社会现象无时无刻不影响着大学的校园。如何净化人的灵魂是当前人们必须考虑的问题。我们不能仅仅把艺术教育作为提高人的就业能力或一般素质的手段,而应当将其上升为提高人的精神境界的一种净化心灵的过程。因此,通过艺术教育至少可以使青年大学生陶冶情操,通过鉴赏艺术作品、学习艺术理论、参加艺术活动等,树立正确的审美观念,培养高雅的审美品位,提高人文素养;了解、吸纳中外优秀艺术成果,理解并尊重多元文化;发展形象思维,培养创新精神和实践能力,提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力,促进德智体美全面和谐发展。

2. 艺术导论的学习方法

(1)学习艺术导论必须以艺术实践为基础。艺术理论是在前人艺术实践的基础上形成与总结出来的,但是,一般的理论都高度抽象,有些甚至晦涩难懂,使学习者往往对理论的学习缺乏兴趣。因此,在理论学习的过程中,一个最基本的学习方法即理论联系实际的方法,也就是把抽象的原理还原为具体的艺术创作与欣赏的

实践中加以理解与阐释,比如在学习亚里士多德、康德、黑格尔等西方古典美学家的艺术思想时,需要结合西方18至19世纪具体的艺术实践;要研究亚里士多德、席勒、黑格尔的悲剧理论,就应当回到古希腊的悲剧艺术实践中去寻找注脚。同时,在学习中学会运用各种各样的艺术实践来印证艺术理论的原理与规律,也要学会把所学的理论运用到艺术的欣赏与创作的活动中来,总之,强调在实践中学、在实践中用。

(2)学习艺术导论必须树立正确的审美观。艺术导论具有明显的意识形态特征,因而在学习的过程中,必须树立正确的世界观与方法论。美学史和艺术史上有许多伟大的美学家、艺术家,他们从唯心主义哲学的角度研究艺术问题,也取得了许多优秀的研究成果,但是他们却终究未能解决美学、艺术学的许多根本问题,如西方现代主义、后现代主义的美学、艺术学就是例证,因为它们当中大多是唯心主义、反理性主义、神秘主义、形式主义的价值观占主导;相反,以辩证唯物主义与历史唯物主义为指导,为我们解决或接近解决这些根本问题提供了钥匙。因此,在学习艺术导论时,要坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的观点,把艺术的学术问题,置于社会历史的、社会实践的以及社会动态的视野中加以研究,反对脱离社会历史、脱离社会实践、形而上学式的学习方法与学习作风。

(3)学习艺术导论必须有广阔的知识视野。艺术导论涉及多门学科,与哲学、社会科学、人文科学、自然科学等都密不可分。只有具有广博的知识积累,才能够更好地理解艺术的本质,才能更好地把握艺术理论的基本原理和基本规律。著名美学家朱光潜(1897—1986)曾经说过:“我原来的兴趣中心第一是文学,其次是心理学,第三是哲学。因为喜欢文学,我被逼到研究批评的标准、艺术与人生、艺术与自然、内容与形式、语文与思想等问题;因为喜欢心理学,我被逼到研究想象与情感的关系、创造和欣赏的心理活动,以及文艺趣味上的个别差异;因为喜欢哲学,我被逼到研究康德、黑格尔和克罗齐诸人的美学著作。这样一来,美学便成为我所喜欢的几种学问的联络线索了。我现在相信:研究文学、艺术、心理学和哲学的人们如果忽略美学,那是一个很大的欠缺。”^①因此,学习艺术导论这一综合性极强的学问,必须有扎实的理论功底与广博的知识面。

① 朱光潜.谈美书简[M].上海:上海人民出版社,1980:5-6.

第一章 艺术的本质与特征

【内容摘要】

究竟什么是艺术？其本质及其特征是什么？本章主要探讨什么是艺术的内涵，如何在认识艺术本质的基础上界定艺术的概念，并从艺术的形象性与主体性、情感性与想象性、创造性与审美性等方面对艺术的特征进行了概括，给人们对艺术的学习和了解提供理论指导和帮助。

【学习目标】

通过本章的学习，主要使学生了解什么是艺术、艺术的本质是什么、有关艺术本质的理论探讨有哪些观点、艺术具有什么样的特征，具体应当：

1. 了解和掌握艺术概念或内涵的界定。
2. 学习和掌握有关艺术本质探讨的几种观点。
3. 重点掌握艺术的基本特征。

【重要概念】

艺术、客观再现论、主观表现论、仿效活动论、艺术主体性、艺术形象性、艺术情感性、艺术想象性、艺术创造性、艺术审美性

第一节 艺术的本质

艺术是人类永恒的梦，是人类永恒的精神家园。一个没有艺术的社会和民族是不可想象的，正如没有空气就没有呼吸一样，没有了艺术的社会和民族将无法生存。那么，究竟什么是艺术呢？这不仅是艺术学科的核心问题，也是一个长久以来令人着迷又使人困惑的话题。在了解艺术概貌之前，首先应当解决的问题就是对艺术的追问。

一、对艺术内涵的界定

1. 对艺术概念或内涵的界定是一个难题

对艺术的概念进行界定是一件非常困难的事情,千百年来对于什么是艺术的问题一直被美学家、哲学家、艺术家们不断地思索、研究与总结,可以看到不计其数的探寻的印记,但是答案至今仍莫衷一是。那么,艺术究竟是什么?艺术的本质是什么?对于这样既深奥又平常的追问,借用数学的理念,也就是“我们永远也探不到问题的底,但却可以在探讨中不断接近答案”。对艺术概念的界定为什么这么难呢?

(1)艺术是一个集合概念。我们通常所说的艺术,是对所有具体的艺术门类或所有的艺术作品的概括性的抽象,它的内涵始终是处于不确定的,包括艺术门类及其形式的变化及对每一门类艺术的理解,甚至可以说,事实上并不存在作为实体的“艺术”和抽象的“艺术品”,正如我们所看到的仅仅是苹果、梨、香蕉、橘子等具体的水果品种而看不到或并不存在一种具体的“水果”一样。各门具体的艺术形式诸如音乐、美术、小说、诗歌、戏剧等,从一开始就是在毫不相关的情况下各自发生的,而且“艺术”家族随着科学技术的迅猛发展、人类文明的不断发展在不断地扩充,艺术门类及每一类具体的艺术形式都在不断地增加,这就造成了要形成或提出一个通用的、能够概括所有艺术门类的标准化的概念是十分困难的。正如有人打了一个这样的比方,即“‘艺术’的概念就好比一根电缆,它由许多不同的电线所组成,每根电线都有它特殊的历史,并和它自己遥远的过去相联系”^①。

(2)“艺术”一词不是静态不变的而是动态的变化的。我们从艺术的不同层面来看,艺术究竟是指作为艺术品呢,还是作为创造活动?显然,抑或抽象的集合性名词的艺术,是并不存在实体的“艺术”,即不存在抽象的“艺术品”本身。W. 肯尼克(生卒不详)认为,“所谓艺术,就是一个共有的名称联系起来的作品”,这一点与德国著名的哲学家维特根斯坦(1889—1951)的“家族相似”的观点近似。维特根斯坦认为,要给艺术下定义,既不可能也无必要。因为在艺术品这个大家族中,包括一些有某种内在联系的作品,作品仅仅是由于彼此之间的家族相似性而连在一起。

2. 对艺术的概念或内涵进行界定的必要性

(1)艺术作为人的一种自我意识的象征,是人的精神自由和人性健全的反映,

^① 朱狄. 当代西方艺术哲学 [M]. 北京:人民出版社,1994:7.