

艺术概论

YISHUGAILUN
JIANBIAN

简

编

黄
炜
编著

 敦煌文艺出版社

艺术概论

YISHUGAILUN
JIANBIAN

简

编

黄
炜
编
著

图书在版编目 (C I P) 数据

艺术概论简编 / 黄炜 编著. -- 兰州:敦煌文艺出版社,2017. 8

ISBN 978-7-5468-1311-0

I. ①艺… II. ①黄… III. ①艺术理论 IV. ①J0

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第197529号

艺术概论简编

黄炜 编著

出版人:王永生

责任编辑:侯君莉

装帧设计:蔡志文

敦煌文艺出版社出版、发行

本社地址:(730030)兰州市城关区读者大道 568 号

本社邮箱:dunhuangwenyi1958@163.com

本社博客(新浪):<http://blog.sina.com.cn/lujiangsenlin>

本社微博(新浪):<http://weibo.com/1614982974>

0931-8773084(编辑部) 0931-8773235(发行部)

甘肃海通印务有限责任公司印刷

开本 710 毫米×1020 毫米 1/16 印张 6 插页 4 字数 80 千

2017 年 9 月第 1 版 2017 年 9 月第 1 次印刷

印数:1~1 300 册

ISBN 978-7-5468-1311-0

定价:32.00 元

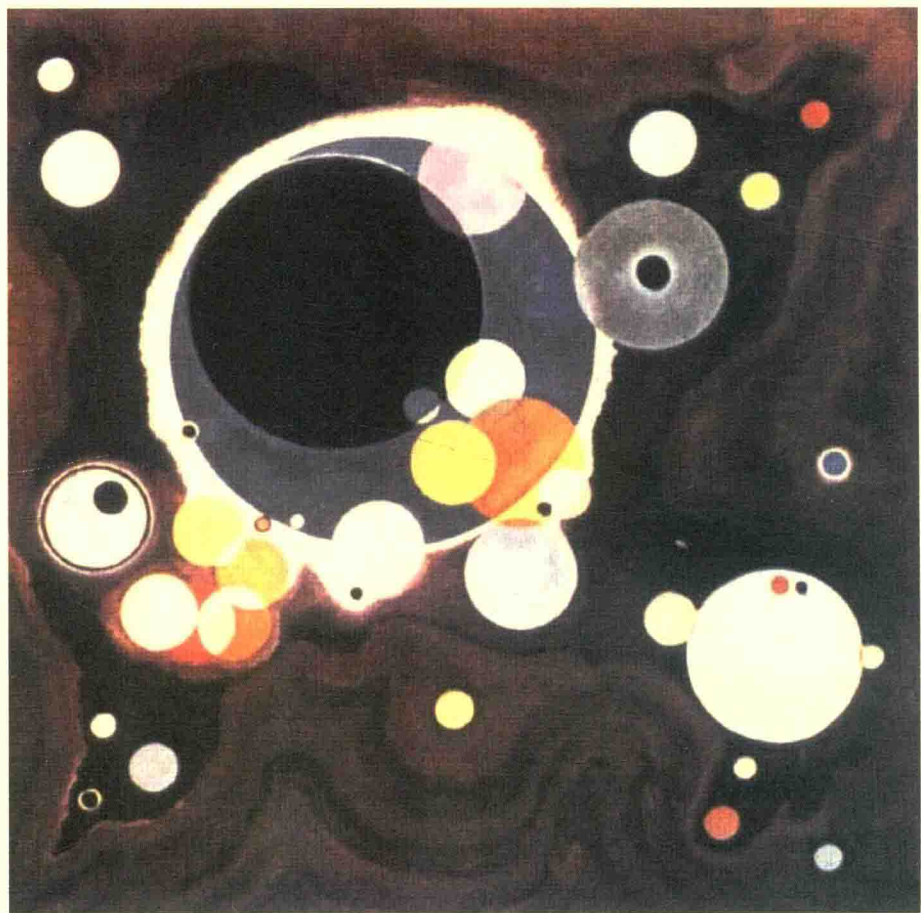
如发现印装质量问题,影响阅读,请与出版社联系调换。

本书所有内容经作者同意授权,并许可使用。
未经同意,不得以任何形式复制转载。

油画 在白色的上面

油画《在白色的上面》，是著名抽象主义画家瓦西里·康定斯基的作品。这幅油画创作于1923年，尺寸105×98厘米，现藏法国巴黎国立现代美术馆。瓦西里·康定斯基出生于莫斯科，后迁居法国巴黎，是现代抽象艺术在理论和实践上的奠基人。在康定斯基的抽象艺术作品中，点、线、面和色彩这些构图元素的组合没有固定格式。他强调画家主观精神的表达，因此，点、线、面和色彩这些构图元素，可以看作是他精神、欲望和激情的自由流露。油画《在白色的上面》，就是他这方面的代表作之一。

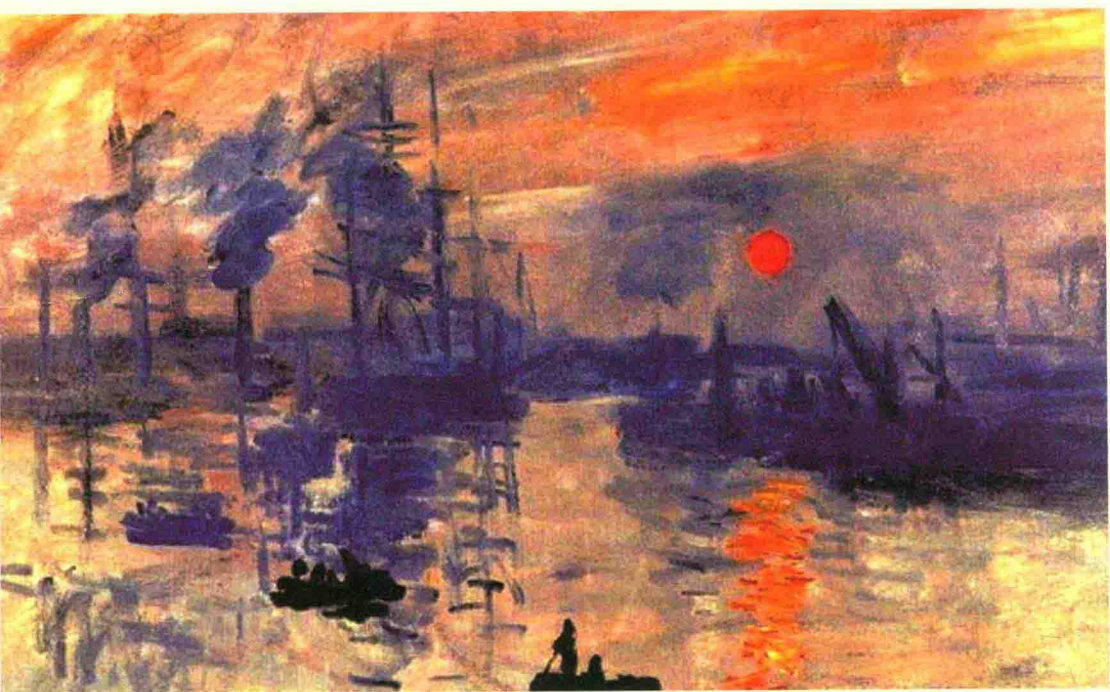

油画 若干个圆

油画《若干个圆》，是著名抽象主义画家瓦西里·康定斯基晚年的作品。这幅油画创作于1926年，尺寸140×140厘米，现藏美国纽约古根海姆美术馆。在康定斯基的创作道路上，从1925到1927年，属于“圆的时代”。这一时期，圆形是他作品构图中的主角，油画《若干个圆》就是其中的代表作。康定斯基油画中的圆，与绘画的主题关系不大。他笔下的圆，是一种纯粹的形态，是他表达思想感情的一种形象。

凡·高油画《向日葵》

莫奈油画《日出印象》

目录 CONTENTS

第一章 艺术是社会生活的反映	001
一、艺术产生于人类的社会实践	001
二、社会生活是艺术的创作源泉	006
三、艺术是社会生活在艺术家头脑中反映的产物——艺术反映生活的能动性	016
四、艺术的时代性、民族性和阶级性	017
第一章 复习题	019
第二章 艺术的特性及其在社会生活中的地位和作用 ...	027
一、艺术的审美性	031
二、艺术的情感性	032
三、艺术表现和形象描绘的两个特点:具体可感性和概括性	036
四、艺术在社会生活中的作用和地位	038
第二章 复习题	043
第三章 艺术的种类	050
一、艺术种类发展的概貌	050
二、艺术的分类法	052

三、主要的艺术种类特点	055
-------------------	-----

第三章 复习题	069
---------------	-----

第四章 艺术作品的内容与形式	076
----------------------	-----

一、艺术作品内容与形式的辩证关系	076
------------------------	-----

二、艺术作品的内容	077
-----------------	-----

三、艺术作品的形式	080
-----------------	-----

第四章 复习题	089
---------------	-----

后记	091
----------	-----

第一章 艺术是社会生活的反映

一、艺术产生于人类的社会实践

人类是漫长的历史过程中逐渐进化的，没有文字记载的“史前”时期相当久远，现在全靠文物考古进行历史推测，那么，人类的艺术是何时诞生？又是在什么历史条件下出现的？

（一）艺术是人类进化的产物，同于人类语言的产生。

由于人类要共同劳动，需要彼此传达思想，语言作为一种人类社会相互交际的工具出现了，语言的产生对人的大脑的进一步演进发达有巨大的影响，促进人类听觉和视觉更趋于完善，各种感觉器官发育得愈来愈好，人类的社会意识也就更加明晰起来了，语言是人类思维实践的表现，随着人类社会的发展而发展。最初的有声语言极其贫乏，只有很少的几个音节，由于人类思维日趋复杂，语言的音节越来越多，出现各种不同音节的词义的组合，用一定的符号书写下来，文字便诞生了，在这种人类进化的历史演变进程中，艺术的产生才具有其实际的意义。没有思维，没有感觉器官的完善，没有语言，艺术也就没有产生的可能。

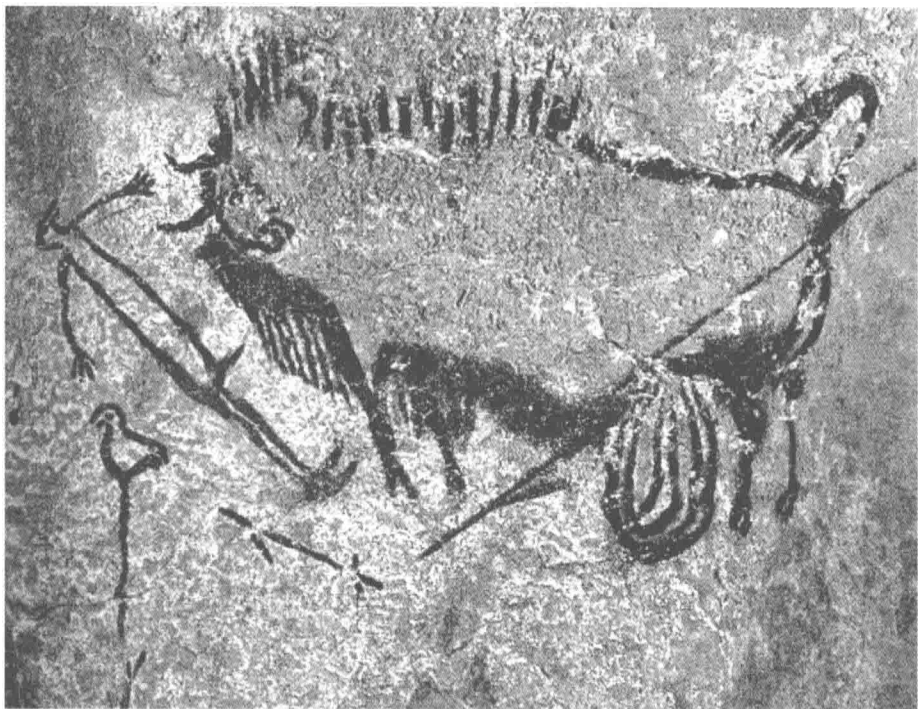
（二）艺术是人类美感观念的具体体现，具有生理、心理的物质基础。

1. 具有一定美感观念才能产生艺术。

在漫长的演进过程中，艺术是在人类具有一定美感观念时才产生出来的，这种美感是客观存在的审美对象在人的头脑中能动的反映，具有人类生理、心理的物质基础。现代脑科学研究，证实人大脑有140亿以上的脑细胞，不同的大脑皮层区域与相应的感觉器官相联系，形成一个完整的中枢神经系统，调节着人的神经活动，如感觉、记忆、思维，人的大脑两个半球具有许多较高级的功能，左半球同抽象思维、语言感觉能力、对视觉图形和几何空间的感知、对声音印象的记忆和鉴别以及情绪的表达和识别方面有关。人类思维发达，语言丰富，必然导致审美心理活动的健全，各种艺术创作才能够出现。

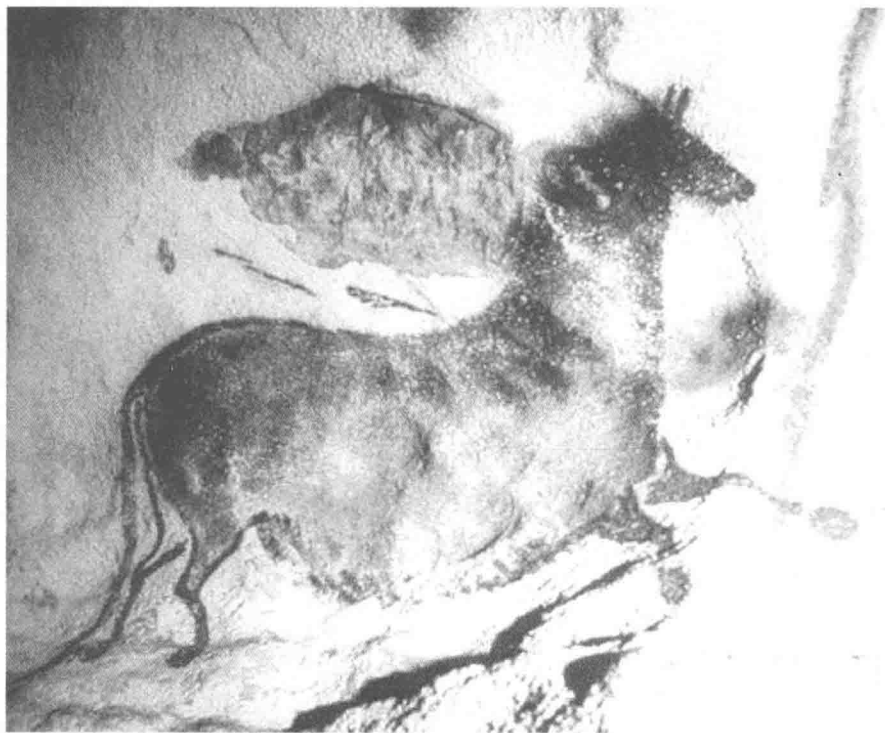
2. 最早的审美意识和心理受社会实践决定和制约。

考古学、民族学（又称为人类学）的史料充分证明人类的审美意识和心理活动是受社会实践所决定和制约的，最早的萌芽状态的艺术创作产生于原始社会生产劳动的基础上。当时，生产力水平很低，大家群居劳动，为了互相协同动作，减轻疲劳，伴随着劳动的节奏，产生了有节奏的劳动呼声，这就是原始音乐最初的表现形式。人们对劳动动作或野兽活动姿态的模拟，表达了在生产或狩猎时收获的喜悦，祈求神灵保佑的心情，手舞足蹈便形成最初的舞蹈。在原始人居住过的洞穴遗迹里，保存着大量反映远古时代狩猎生活的动物群壁画。法国西南部、西班牙北部有上百个山洞至今还保存着大约15000年前旧石器时期野牛、鹿、野马、野猪等兽类的壁画，从不同的侧面画出它们奔跑、跳跃、站立的各种姿态，形象准确生动。在西班牙阿尔塔米拉山洞，有一幅画着一头中箭的野牛的壁画，非常生动，反映了当时狩猎的情景。原始人之所以把野兽当作主要的描写对象，其目的是为了能猎获它，可能还具有某种巫术的意念作用。法国格里

法国拉斯科洞窟壁画 野牛与鸟人

拉斯科洞窟位于法国阿基坦大区东北部多尔多涅省的蒙尼克镇附近，洞窟中保存了大量的原始岩画和壁画，被人们誉为“史前罗浮宫”。整个画廊，由一个宽窄不等的洞窟组成，洞窟中保存了大约1500处岩刻、600幅绘画，画面由红、黄、棕、黑等多种颜料绘制，其中尤以被人们称作“野牛大厅”的壁画最为壮观，画面上的65头大型动物形象，有的长达5米。据考证，洞窟中的多数岩画绘制于公元前15000年之际。洞窟中的壁画，大都构图简约，线条粗犷，气势磅礴，表现了动物激烈运动的场景。“野牛与鸟人”是拉斯科洞窟中比较有名的一幅岩画。画面上，一头野牛冲向一个倒地的鸟人，鸟人附近的树枝上有只小鸟。野牛的身体，被长矛刺穿，下腹流出一串肠子样的东西。有人认为，画面上的人物，已经图案化了，无论是长着鸟首的人，还是戴着鸟冠的人，都带有一种象征意义。也有人认为，画面上的鸟人，是一个伪装成大鸟的猎人，因受伤而倒地。还有人认为，这幅岩画，生动表现了巫师为祈求狩猎丰收施行巫术的场景。这幅岩画，被人称为史前艺术的代表作之一。

法国拉斯科洞窟壁画 中国马

拉斯科洞窟中，一幅描绘马的壁画，因马的形体很像中国蒙古马，被人称作“中国马”。壁画上的马，大部分形体用黄色颜料绘制，鬃毛和一部分形体用黑色颜料绘制，黄色与黑色对比鲜明，颇有几分中国画的味道。画面上的马，造型准确，线条流畅，轮廓分明，非常生动，具有立体效果，堪称原始绘画艺术中的杰作。

马底洞里,发现有一个圆锥裸女,人体短而粗糙,头部没有任何刻画,只是突出人体的曲线,丰满、健壮,手法简洁,反映了原始人在母系社会里对女性崇拜的意识。随着时代的推移,原始人进入新石器时期,现在非洲北部和南部、西班牙南部、苏联白海沿岸、乌克兰西部等地,发现一些岩画、图画,除有象、羊、狮子、羚羊、马、鸵鸟、野猪等形象外,还有奔跑的人群图、舞女图和化装的人物画,其内容有叙事性的描写,可称为最早写实的艺术创作。

(三) 陶器制作是人类美感意识向前发展的标志。

1. 陶器发明的意义。

陶器制作的发明,标志着新石器时期人类美感的精神生活开始有了更多的创造。

2. 制陶的审美观念。

陶器是实用器皿,又是一种艺术创作,虽然它以红、黑、白这些颜色来绘制图案,采取三角、交叉、曲线、带状、旋涡、平行等图案、几何纹的简单组合,但色形构成对称,均衡统一,给人以单纯、朴素的美感,说明人类思维随着劳动日趋复杂,语言愈来愈丰富并具有概括意义。人的审美感受增添理性认识的内容,不断从生理快感中分化区别出现,将物化的原始审美意识转向艺术创作的审美意识。

3. 艺术创造对审美意识发展的意义。

艺术创造发展了人们的观察能力和想象能力,反过来又促进人们的审美意识向前发展。这时,大自然富于观赏的景色,如河流、山川、树木、花鸟等,开始慢慢作为人们审美的欣赏对象,李泽厚在《美的历程》一书中,将原始艺术的花纹从写实到符号化的过程,用图示加以论证具有很大的说服力。但是,我们要看到人们对自然美的独立观赏,用一定的艺术形式(如诗歌、绘画)表现出来是在社会形态发展到较高阶段才可能出现,

因为最早对于自然的审美反映带有明显的直接的社会功利观念，将它们看作是与生产劳动有直接关系的客观对象，那时人们还没有这种文化观念。

(四) 由于奴隶制社会的社会分工，艺术趋向专业化，扩大了反映社会生活的范围。

1. 随着社会生产力的提高，奴隶制社会实现一定的社会分工，艺术逐渐摆脱了对于生产劳动的直接依赖，在表现内容上扩大了反映社会生活的范围，为封建时代艺术的多样化奠定了基础。如我国的《诗经》收集周初至春秋中叶各地流传的诗歌，广泛地反映了劳动人民在劳动、斗争、爱情等方面的生活，反映了奴隶主贵族的社会生活和精神面貌。希腊公元前5世纪所出现的精美的人体雕刻，如维纳斯，是享誉世界的艺术珍品。它是1820年在爱琴海南部的米洛斯岛上的一个山洞里发现的，两臂虽已断失，但雕刻所呈现的极其优美的形体，仍给人以完整无瑕的艺术形体感，体现了外在美和内在美的统一，突出地表现了古希腊人的审美理想，此像称为米洛斯的阿芙罗蒂德。

2. 存在决定意识，社会存在决定社会意识，社会意识又反作用于社会存在，作为人类审美意识反映的艺术，同人类一切社会意识现象一样，一开始就是社会的产物，只要人类存在，艺术仍然是人们社会实践的产物。

二、社会生活是艺术的创作源泉

艺术是社会生活的反映，它所表现的内容只能来源于实际的社会生活，人类的社会生活是一切艺术创作的源泉。离开社会生活，艺术就变成无源之水，无本之木，没有存在的条件。

人头葫芦型彩陶瓶

人头葫芦型彩陶瓶出土于甘肃秦安县大地湾遗址，是距今5000多年前新石器时代的器物。彩陶瓶高31.8厘米，口径4.5厘米，底径6.8厘米，为细泥红陶质地，平底鼓腹，器口为圆雕头像，短发齐额，五官端正，鼻子挺拔，小嘴微张，面容清秀，鼻子、眼睛、嘴内镂空，双耳有孔，用以佩戴耳饰。瓶体绘有黑色纹饰，分为上下三层，图案大体相同，主题花纹分为两组，一组由两个弧边三角纹对接，组成一个别致的圆圈，内绘有垂弧纹和弧形纹；另一组花纹，由斜直线、侧弧线和三角纹组成。这件彩陶人头瓶，把人头与葫芦瓶巧妙地结合在一起，塑造了一位端庄秀丽、古朴典雅的美女形象，是新石器时期彩陶艺术品中的代表作。

彩陶王

这件旋涡纹彩陶瓮出土于甘肃永靖县三坪村，因器型巨大，被誉为“彩陶王”，属于新石器时期马家窑文化陶器，距今约有4800—5200年的历史。瓮为红陶质地，平口，短颈，阔肩，腹部逐渐收小。陶瓮体高49.3厘米，肩部最大直径33厘米，肩下部有4只提耳，最宽处为36厘米。陶瓮上有黑色颜料绘制的上、中、下三层纹饰，上层是花卉纹，中层是旋涡纹，下层是水波纹。上层的花卉纹和下层的水波纹较窄，中层的旋涡纹最宽，为陶瓮的主体纹饰。陶瓮上，最引人注目的图案，是4个波浪式的大旋涡纹，每个旋涡纹，都围绕一个圆点旋转，形成一个水纹围着一个水纹旋转的卷浪式图案。“彩陶王”是中国新石器时期彩陶的代表作。