

CHENGKAOJIAOCHENG
YOUHUASHEJI

2002 (专科起点升本科)

全国各类成人高等学校
招生统一考试复习用书

成考教程

李荣启 编著

优化设计

艺术概论

- 全国成人高考命题研究组组织编写
- 教育部成人高考考试大纲部分编写
审定专家修改审定
- 紧扣新大纲 重点突出 知识点全面

中国和平出版社

编写说明

编写目的 为使广大参加各类成人高等学校招生考试的考生迅速掌握考点,突破重点,攻克难点,弄清疑点,我们根据教育部最新颁布的《全国各类成人高等学校招生复习考试大纲——专科起点升本科》编写了这套《成考教程优化设计丛书》,本套丛书编写科学、充实实用,供参加各类成人高等学校招生考试的考生使用,也可供广大学员、老师和教研人员学习、参考。

丛书特点 本丛书由具有丰富教学经验和命题经验的专家、教授精心设计编写,在编写过程中形成了以下几个鲜明特点:

一、紧扣新大纲。本套丛书严格遵循新大纲编写,以全新的内容、全新的表述、全新的训练体现了新大纲的全新要求。

二、栏目新颖、科学。本套丛书根据成人学习特点组织材料,分别设置了知识网络、重点例析、疑难点解析、单元训练、模拟试题、招生试题等栏目,能让考生复习起来事半功倍、省时高效。

三、实战性强。本套丛书的练习题及模拟试题充分体现了命题原则、思路、动向,贴近考试实际,有的放矢,针对性强,切题率高。

四、权威性高。本套丛书由成人高考(专升本)考试审定专家和命题研究人员编写审定。

科目设置 本套丛书包括以下九个科目: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。

真诚愿望 本套丛书内容完整、编排科学,是一套不可多得的好教材,若考生能从中快速提高学习成绩,便是我们最大的愿望。此外,由于时间仓促,水平有限,书中不妥之处在所难免,欢迎广大师生及社会各界朋友不吝赐教,使之日臻完善。

成人高考命题研究组

目 录

第一章 绪论	(1)
重点提示及学习要求.....	(1)
内容精讲.....	(1)
一、什么是艺术概论.....	(1)
二、艺术概论的研究对象及学科性质.....	(2)
三、艺术概论的学科任务与研究方法.....	(3)
概念解释及典型例题分析.....	(5)
综合练习及参考答案.....	(6)
第二章 艺术活动	(8)
重点提示及学习要求.....	(8)
内容精讲.....	(8)
一、艺术活动的构成.....	(8)
二、艺术活动的发生和发展.....	(9)
三、艺术活动的基本特征与性质.....	(22)
四、艺术活动的功能.....	(37)
概念解释及典型例题分析.....	(48)
综合练习及参考答案.....	(52)
第三章 艺术种类	(60)
重点提示及学习要求.....	(60)
内容精讲.....	(60)
一、艺术的分类.....	(60)
二、造型艺术.....	(63)
三、实用艺术.....	(85)
四、表情艺术.....	(99)

五、语言艺术	(109)
六、综合艺术	(121)
概念解释及典型例题分析	(136)
综合练习及参考答案	(146)
第四章 艺术创造	(156)
重点提示及学习要求	(156)
内容精讲	(156)
一、艺术创造主体	(156)
二、艺术创造过程	(168)
三、艺术创造的心理机制与艺术思维	(178)
概念解释及典型例题分析	(195)
综合练习及参考答案	(201)
第五章 艺术作品	(211)
重点提示及学习要求	(211)
内容精讲	(211)
一、艺术作品的构成	(211)
二、艺术作品的层次	(228)
三、典型和意境	(236)
四、艺术的风格、流派与艺术思潮	(241)
概念解释及典型例题分析	(250)
综合练习及参考答案	(255)
第六章 艺术接受	(266)
重点提示及学习要求	(266)
内容精讲	(266)
一、艺术传播	(267)
二、艺术鉴赏	(270)
三、艺术批评	(288)
概念解释及典型例题分析	(299)
综合练习及参考答案	(303)

附录一 全国各类成人高等学校(专升本)招生《艺术概论》复习考试大纲及试卷结构	(315)
附录二 全国成人高考专升本艺术概论模拟试卷	(331)
模拟试卷(一)	(331)
模拟试卷(二)	(335)
附录三 2001年成人高等学校专升本招生全国统一考试	(340)

第一章 绪 论

重点提示及学习要求

绪论部分主要是对艺术概论这门学科的介绍。通过这部分的学习,应主要了解艺术概论是一门什么样的学科,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及研究方法;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理论;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。

根据考试大纲,这部分内容所占分数比例为1%左右,题型只能是选择题或填空题,因而极易使人对这部分轻视乃至干脆忽略。但这是一种不明智的态度,因为绪论是一门课程的总纲,它是进入正式课程学习的必须的知识准备,忽视它将给以后的学习带来障碍。虽然这部分从试卷结构上看比例很小,但它的内容却渗透进了以后的课程中,所以,我们对这部分内容的学习不应忽视。

内容精讲

一、什么是艺术概论

艺术,是人类社会整体文化的组成部分。人类的艺术活动如果从原始艺术算起,已有数万年的历史;如果从人类进入文明时代后的自觉的艺术活动算起,也已有数千年的历史了。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。

艺术概论是属于艺术学的范畴。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、艺术批评三个分支。这三个分支虽然各有其独特的研究范围、对象、任务和功能,但又是互相联系、互相渗透、互相作用的。艺术概论要以艺术史所提供的大量材料和艺术批评实践所取得的成果为基础。如果艺术概论不植根于具体艺术作品的分析和艺术发展历史的研究,艺术概论所概括的艺术基本原理、概念、范畴和方法,也就成了“空中楼阁”,失去了存在的依据。反之,艺术史、艺术批评

又必须以艺术概论所概括的基本原理、概念、范畴和方法为指导,离开了这种指导,艺术史、艺术批评就失去了活的灵魂。所以,文艺学的这三个分支,有着十分紧密的联系。

与艺术学联系密切的是美学,美学是在前人的美学思想和美学理论研究基础上,于18世纪中叶形成独立学科的。美学学科诞生后,人们囿于传统认识,认为艺术即美,美学即艺术哲学。19世纪末,德国的康拉德·费德勒(1841—1895)首先提出了“美学的根本问题与艺术哲学的根本问题完全不同”的新见解,提出“美=艺术”的公式不能成立,把美和艺术、美学和艺术问题的研究区别开来,从而基本解决了建立艺术学学科的关键性的问题,即艺术学的研究对象问题,因而,人们称费德勒为“艺术学之父”。继费德勒从对象角度提出艺术学的独立性之后,德国的格罗赛(1862—1927)又着重从方法论上建立艺术科学,主张运用科学的方法研究艺术现象,他的《艺术的起源》是艺术社会学的重要著作之一。进入本世纪之后,德国的狄索瓦(1867—1947)、乌提兹(1883—1965)等大力提倡一般艺术学,出版了一系列学术专著,产生了广泛影响,使艺术学在德国及世界其他一些国家确立了学科地位。所以说,艺术学作为一门独立、系统的学科,形成于19世纪末,迄今只有100余年的历史。

二、艺术概论的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。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。虽然各门类艺术,如文学、音乐、戏剧、舞蹈等,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。

艺术有广义与狭义之分,广义的艺术包括实用艺术(建筑、园林、实用工艺、书法等)、造型艺术(绘画、雕塑、摄影等)、表情艺术(音乐、舞蹈等)、综合艺术(戏剧、戏曲、电影、电视等)、语言艺术(诗歌、散文、小说等)。狭义的艺术专指语言艺术以外的其他艺术种类。语言艺术也称文学,人们有时把文学与狭义的艺术并称为文艺。艺术概论学科所使用的是广义的艺术概念。

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。艺术创造、艺术传播、艺术鉴赏等艺术活动有其特殊的原理、原则和方法等,艺术内部可以区分不同的范畴,艺术外部有与艺术活动密切相关的文化因素和其他社会因素。艺术活动本身、艺术活动的范畴、规律、原则、方法等都是艺术概论的研究对象。

(二) 学科性质

艺术概论是一门研究艺术活动基本规律的科学,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。

这一学科性质体现在艺术概论具有以下鲜明的特点:

1. 综合性。艺术概论研究探讨的内容、范畴、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、心理学、艺术史、宗教史等学科知识,否则,就难以学好艺术概论这门课程。

2. 系统性。艺术从诞生到今天,经过了若干世纪的发展,形成了自己相对独立、完整的学科体系。所以,不用认识论、系统论的观点去看待艺术,不对艺术作系统完整的分析研究,就难于从根本上了解和把握艺术。

3. 实践性。艺术概论是对古今中外一切艺术活动实践的总结,它的出发点和基础是艺术活动的实践。所以,它总是随着艺术的发展而发展。艺术概论的实践性品格决定了它是一门生气勃勃的科学。随着我国“四化”建设的发展,随着社会生活的不断变革,艺术的内容和形式都将出现新的深刻的变革,艺术概论这门科学就不可避免地要去研究新问题,进行新的探索。

4. 开放性。从艺术发展自身的规律而言,人类各国的艺术都是在互相启迪、互相学习、互相借鉴中发展起来的。真正的艺术品,是人类共同拥有的精神财富。历史发展到今天,国际性艺术交流呈扩大和增强的态势,并且渐成主潮。在这种情势下,对艺术的研究必然是开放性、国际性的。

三、艺术概论的学科任务与研究方法

(一) 学科任务

艺术概论的学科任务主要有以下三个方面:

1. 以马克思主义的艺术原理为指导,系统、全面地阐述艺术活动的基本规律,确立进步的、科学的艺术观。

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、分析和判断纷繁复杂的艺术现象。艺术观是世界观的组成部分,正确的艺术观是建立在先进的世界观的基础之上的。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。以马克思主义基本理论和基本观点分析艺术现象,总结概括艺术规律,确立进步的、科学的艺术观是艺术概论学科的基本任务之一。

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

艺术活动是由不同环节和部分构成的,这些环节和部分之间存在着有机联系,艺术理论研究的任务之一就是通过对艺术现象的分析,科学地认识艺术活动系统的各个组成部分和环节,辨析艺术系统内部的构成规律和艺术活动的内在规律与特点。

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。

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、艺术鉴赏和艺术批评。

（二）研究方法

明确了艺术概论的研究对象与学科任务之后，解决方法论的问题是至关重要的。所谓方法，就是手段、工具，是研究者与研究对象之间的中介。这好比过河一样，方法就是船和桥，有了船和桥才能把此岸和彼岸联接起来。所谓方法论，则是有关方法的学说和理论。学习艺术概论主要应该坚持以下研究方法：

1. 坚持马克思主义的哲学方法论，坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原理和原则，坚持理论与实践相结合。

马克思主义哲学方法论，是进行艺术研究的总体方法论。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，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才得以存在、发展而形成艺术史的。因此，解答艺术理论上的基本问题，就不能不运用哲学方法论。

实践证明，只有马克思主义的哲学方法论才是最科学的方法论。坚持马克思主义哲学方法论，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。

2. 运用一般的科学方法，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。

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，总体方法论不能代替具体的方法。在分析研究具体艺术问题时，应在总体方法论的指导下，运用恰当的具体方法。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；但同时又不能简单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的方法，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，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。

3. 借鉴其他具体的现代科学研究方法，如心理学研究方法、比较艺术研究方法、人类学研究方法等，力求在对艺术实践与理论问题的研究上不断获得新的成果。

艺术理论同哲学、美学、社会学、伦理学、心理学等虽然是不同的学科，但在研究对象、内容、任务、作用上有很多交叉沟通之处，相互之间都有渗透和影响。因此，在学习和研究艺术理论时，还应该充分吸收这些学科的成果，以加强艺术理论自身的建设。例

如,探讨艺术的本质时,要较多地运用哲学思辨、逻辑推演的方法;而在研究艺术创作和艺术鉴赏时,心理分析法就占据了重要的位置;在归纳各门类艺术的特征时,常常要用到比较的方法,等等。如果只用单一的方法,在学习和研究中就会步履维艰,反之,运用多种方法,就可从多侧面、多层次地对错综复杂的艺术现象进行具体、深刻、系统、立体的分析了。

当代科学技术的蓬勃发展,引起了方法论的更新。系统论、控制论、信息论、耗散结构、符号学、现象学、阐释学、结构主义等新方法也都被引进艺术理论研究的领域。马克思主义对于科学、文化一切新的发展,从来不排除,总是采取欢迎、消化、容纳的态度,因而它能不断发展。当然这些新方法的运用,并不可能取代马克思主义的基本方法,而只是对马克思主义方法的丰富和补充。运用新方法,也不应废止至今仍然行之有效的传统的方法,更不应未经消化就不加鉴别、不看对象地盲目套用,引起研究上的混乱。总之,我们必须在马克思主义的总体方法论原则下,提倡方法的多样和更新,使艺术概论的学习和研究能够坚持正确的方向,适应发展艺术事业,加强艺术教育的需要,更加深入、更加活跃起来。

概念解释及典型例题分析

【概念解释】

1. 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,它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. 艺术批评

艺术学的分支之一,指分析和评价具体艺术作品、艺术家和艺术现象的学科。

3. 艺术史

艺术学的分支之一,指从历时的视角探讨各民族艺术和世界艺术发展的具体历史的学科。

4. 广义艺术

是指包括实用艺术(建筑、园林、实用工艺、书法等)、造型艺术(绘画、雕塑、摄影等)、表情艺术(音乐、舞蹈等)、综合艺术(戏剧、戏曲、电影、电视等)、语言艺术(诗歌、散文、小说等)。

5. 狭义艺术

专指语言艺术以外的其他艺术种类。

【典型例题分析】

例题 1

选择题：艺术活动产生于人类的_____时期。

- A. 原始社会 B. 奴隶制前期 C. 奴隶制后期 D. 封建社会

分析：答案是 A。人类的艺术活动是伴随着人类社会的产生而产生的。据考古学发现和人种学的调查，远在旧石器时代后期、原始社会的狩猎阶段，就出现了人类最初的艺术活动，如画在洞壁上的彩色画，刻在石块或鹿角上的线条画，模拟狩猎动作或野兽活动的舞蹈，由劳动音响和劳动呼声发展而成的音乐、歌唱等等。原始艺术活动具有明显的功利性。

例题 2

选择题：德国的_____首先将美学与艺术学区别开来，被称为“艺术学之父”。

- A. 柏拉图 B. 亚里士多德 C. 康拉德·费德勒 D. 黑格尔

分析：答案是 C。这道题考察的是艺术史知识。在给定的四个选项中，柏拉图是西方美学的开山人，以其《文艺对话集》等著作，对以后的美学和艺术理论的发展产生了极为深远的影响，在艺术概论的许多章节中都有他思想的痕迹；亚里士多德则以其《诗学》奠定了西方艺术理论的基础，而且是现代艺术学的思想渊源，其重要性是不言而喻的；黑格尔是德国唯心主义的集大成者，辩证法大师。他著有《美学》三卷，他认为艺术就是理念的感性显现；康拉德·费德勒是艺术学之父，通过了解他，我们就可以对艺术学独立的历史有所把握，增强艺术学的历史知识。

例题 3

填空题：艺术概论是以马克思主义的_____原理为指导，系统和全面地阐释_____的基本规律，确立进步的、科学的_____。

答案：艺术 艺术活动 艺术观

分析：本题的内容紧扣《大纲》，对艺术概论的指导思想和主要任务做了简洁的概括，对它的正确填充，就是对大纲规定的相应要点的复习。

综合练习及参考答案

【综合练习】

一、选择题：（在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的，把所选项前的字母填在题后的括号内。）

1. 艺术概论的研究对象是人类的_____。（ ）

- A. 精神活动 B. 审美活动 C. 艺术活动 D. 情感活动

2. 艺术活动的源泉是_____。()
 A. 客体世界 B. 主观世界 C. 杰出艺术品 D. 神的启示

二、填空题：(把答案填在题中横线上。)

3. 艺术概论要坚持马克思主义的_____方法论，坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的原则，坚持_____和_____相结合。
 4. 艺术学是一个严密的学科体系，它是由艺术理论、_____和_____三个分支组成。
 5. 艺术活动是人类的一种精神活动，是为了不断满足人的_____而进行的审美创作活动，它的目标是创造出艺术作品。

三、简答题

6. 简述艺术概论的学科性质。
 7. 学习艺术概论为什么要坚持马克思主义的哲学方法论？

【参考答案】

一、选择题

1. C 2. A

二、填空题

3. 哲学 理论 实践
 4. 艺术史 艺术批评
 5. 审美需要

三、简答题

6. 答案要点：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。这门学科具有综合性、系统性、实践性、开放性等特点。

7. 答案要点：马克思主义的哲学方法论是研究艺术概论最科学的方法论，因为它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。艺术领域中的许多基本问题，只有坚持以马克思主义的哲学方法论为指导，才能得到科学的解决。历史上的艺术研究之所以产生过种种唯心主义、形而上学的弊病，除了社会政治原因外，主要就在于缺少科学的哲学基础。因此，在进行艺术理论研究时，必须认真学习马克思主义哲学，坚持辩证唯物主义与历史唯物主义的基本原理和原则。

第二章 艺术活动

重点提示及学习要求

艺术活动部分是艺术概论课程的重点教学内容之一。这部分主要内容是对艺术活动的总体把握，在全书中的地位是统括性的。本章所论述的问题是以后各章的基础，或者说，以后各章内容是对本章内容的深化和展开。学习这一章，应重点了解艺术活动的构成，了解艺术活动发生发展的根本原因与艺术发展的继承与创新，了解关于艺术活动发生的几种有影响的学说，掌握艺术活动的基本特征和性质。此外，还应了解艺术的基本功能及艺术教育在当前教育中的地位。

根据考试大纲，这一部分应占试卷内容的 22%，是考试重点之一。复习时既要重视掌握有关艺术活动的基础知识和基本概念，又要注意透彻理解和掌握它们之间的有机联系、艺术活动的基本特征与性质，正确把握艺术与人类其他精神和文化现象的联系与区别，抓住重点，融会贯通。

内容精讲

一、艺术活动的构成

根据艺术活动的发展及其当前状况，可以将艺术视作一个系统，它由客体世界、艺术创作与制作、艺术作品、艺术传播与接受 4 个要素或环节构成。

（一）客体世界

艺术活动的客体世界指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。在艺术创作活动与审美活动中，主体与客体是对立统一的、互为依存的，离开了客体就无所谓主体，离开主体也无所谓客体。客体世界是主体创作活动与审美认识活动指向的对象。

（二）艺术创作与制作

艺术创作指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方式所进行的从审美意象到艺术形象、情境或意境的创造性活动。艺术创作是一种复杂的精神活动

和生产制作活动,它包括两个互相依存、互为表里的方面:一是对生活观察、体验和审美认识;二是运用物质媒介材料和技艺手段将审美认识表现出来。也就是说,艺术的完整创作过程应该是以丰富的生活感受为起点,经过精神的创造活动,到物质的传达活动,最后体现为物化形态的作品。

艺术制作指与艺术创作密切相关的制作活动。艺术制作体现为以物质性制作为主、以精神性创造为辅的特点。在当代艺术活动史上,艺术制作显示出重要的和具有相对独立性的意义。艺术创作中的制作,是艺术家运用一定的表现工具和物质媒介材料传达构思,使头脑中审美意象物态化,变成具有一定物质外壳的客观存在。只有通过实际制作活动,艺术家的审美意识才能成为获得物质存在方式的艺术作品,才能被感知,才能在社会上流传。

(三) 艺术作品

艺术作品指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。艺术作品作为艺术家精神劳动的成果,具有物态化存在方式,它标志着艺术家创作活动的完成,也是艺术的接受与消费的基础,同时也成为联接艺术家与艺术接受者的纽带。另一方面,艺术作品又是一个独立自主的整体,包含着丰富的内容,这意味着在理论上,可以从不同角度去阐释和研究它。至于艺术作品的构成因素、艺术作品的相关属性及艺术美等问题,后面将有较详细的论述。

(四) 艺术传播与接受

艺术传播指借助于一定的物质媒介和传播方式,将艺术信息或作品传递给接受者的过程。艺术接受指在传播的基础上,以艺术作品为对象,鉴赏者作为主体的积极能动的消费、鉴赏和批评活动。

过去,从艺术作品到艺术欣赏,大多采用简单的、直接的传播方式,传播的意义并未引起人们的关注,这主要是由于生产力水平及科技水平的局限,致使传播功能落后,未能对艺术活动产生较大的影响。近百年来,世界科学技术高速发展,大大促进了艺术传播方式的发展。尤其是信息高速公路的发展和先进的文化信息系统的实现,能够通过磁带、磁盘、光盘等信息存储体,通过电话、电传、电视等信息传输设备,通过高性能计算机等信息加工装置,向人类提供声、图、文集成一体的并能进行动态交互作用的丰富多彩的艺术信息。艺术传播在当代艺术活动领域,已经显示出越来越重要的作用。

艺术接受,包括艺术的消费、鉴赏和批评,是艺术活动的终点,也是艺术家及艺术作品内在价值获得最终实现的根本途径。

二、艺术活动的发生和发展

艺术活动的发生即艺术活动得以产生的原始历史起点,艺术的发展则是其产生后的历史演变轨迹。艺术起源即艺术的发生学,是艺术理论研究的重要课题之一。研究艺术的起源,有助于人们对艺术发展规律的考察。艺术同一切社会现象一样,有其自身发生、发展

的规律,只有准确地了解这一规律,才能更好地推进艺术的发展。探讨艺术的起源及其发展规律,还可以深化对艺术本质和特性的认识。

(一) 艺术活动的发生

在人类社会历史中,艺术最初究竟是怎样产生的?自古以来,人们就试图回答这个问题。考古发现,人类最初的艺术活动始于上万年前的冰河期。由于年代久远,使得艺术起源问题蒙上了一层神秘的色彩。早在人类社会发展的初期,处于蒙昧时期的人类就开始试图用神话传说来解释文艺的起源。于是,西方出现了文艺女神缪斯的神话,中国出现了夏禹的儿子启偷记天帝的音乐并带回人间的传说。

当人类进入文明社会以后,随着物质生产和精神生产的不断发展,尤其是艺术的日益繁荣,使得历代的哲学家、美学家和文艺理论家们对艺术起源的问题从理论上进行了种种探索,产生了许多不同的解释,其中影响较大的主要有以下几种学说:

1. 摹仿发生说

摹仿发生说认为,艺术起源于人类对于自然或现实生活的摹仿。这是关于艺术起源的最古老的理论观点,它在古希腊的哲学家中比较流行,赫拉克利特、德谟克利特、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等人均持这种观点。

德谟克利特认为,艺术是对于自然的“摹仿”,他说,从蜘蛛我们学会了织布和缝补;从燕子学会了造房子;从天鹅和黄莺等歌唱的鸟学会了唱歌。在他之后的亚里士多德更进一步认为摹仿是人的本能,他指出,所有的文艺都是“摹仿”,只是摹仿使用的媒介不同,所取的对象不同,所采的方式不同。如画家和雕塑家是用颜色和线条来摹仿,诗人、喜剧演员和歌唱家则是用声音来摹仿。

摹仿是人类比较原始的一种心理倾向和机能,摹仿同时也是艺术创作过程中的一种手段和方法。毋庸置疑,摹仿在艺术起源中具有不可忽视的作用。因为人类早期的原始艺术,绝大部分作品都具有明显的“摹仿”特点,如西班牙北部阿尔塔米拉洞穴和法国蒙地亚克的拉斯柯洞穴中发现的约两万年前旧石器时代的壁画,绘有的马、牛、鹿、熊等动物形象和粗糙的人像,都是对现实生活中动物和人物各种神情姿态的摹仿与记录。所以,摹仿说作为一种朴素的唯物主义观点,也确实在一定程度上反映了艺术起源的某一个侧面。但是,把艺术的起源这样一种具有复合因素的问题完全归结于对客观世界的简单摹仿,未免显得依据不足,而且也不可能正确地解释原始艺术中的所有现象。考古学上的发现已经证明,虽然大量的史前艺术带有摹仿的显著痕迹,然而毕竟还有一部分原始的艺术作品,很难在它们中间找到摹仿的根据。并且,把摹仿归结为人的“天性”和“本能”,而与社会实践活动无关,显然仍未能摆脱唯心主义观点。因此,摹仿说作为一种最古老的艺术起源理论,有其历史的局限性,未能说明艺术产生的根本原因。

2. 游戏发生说

这种观点认为,艺术活动起源于人类所具有的游戏本能,它表现在两个方面:一方面是人类具有过剩的精力;另一方面是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”。德国的康德、席勒,英国的斯宾塞,德国的谷鲁斯均持这种观点。

最早从理论上系统阐述游戏发生说的是德国哲学家康德。他认为艺术不同于手工艺,艺术是自由的游戏,手工艺则是追求利润与报酬的行业。诗人席勒秉承了康德的见解,他与斯宾塞分别提出了“过剩精力”是文艺与游戏产生的共同生理基础的见解。席勒在他著名的《美育书简》中指出,人在现实生活中,既要受自然力量和物质需要的强迫,又要受理性法则的种种约束和强迫,是不自由的。人只有在“游戏”时,才能摆脱自然的强迫和理性的强迫,获得真正的自由;只有通过“游戏”,人才能实现物质和精神、感性与理性的和谐统一。因此,人总是想利用自己过剩的精力,来创造一个自由的天地。席勒进一步认为,人的这种“游戏”本能或冲动,就是艺术创作的动机。在这种无功利、无目的的自由活动中,人的过剩精力得到了发泄,从而获得快乐,即审美享受。

后来,斯宾塞又进一步发挥和补充了这种说法。他认为,人作为高等动物,比起低等动物来有更多的过剩精力。艺术和游戏就是人的这种过剩精力的发泄,而美感则起源于游戏的冲动。德国学者谷鲁斯一方面承认艺术与游戏是相通的,但同时又反对“过剩精力说”,另外提出了一种“练习说”,认为小猫戏纸团是练习捕鼠;小女孩喂木偶是练习长大做母亲;小男孩做打仗的游戏是练习作战的本领,都是受一种为以后活动做准备的本能冲动的驱使。艺术的产生,就是基于这样一种本能冲动的天性。

游戏发生说具有合理因素,主要体现在它肯定了人们只有在满足了基本物质生活需求的前提下,才可能有过剩的精力来从事“游戏”,即艺术活动。这种观点将艺术和“游戏”联系在一起,在某种程度上也揭示出了艺术的部分特殊性,例如,艺术和“游戏”一样,主要为了满足人们的精神需要。但是,艺术起源于“游戏”的说法,仅仅从生物学或心理学的角度出发,仍然未能揭示出艺术产生的最终原因。尤其是这种说法把“游戏”看作人和动物共有的本能,更是错误的论断,因为艺术活动是人类社会所专有的。事实上,动物的“游戏”可以归结为过剩精力的发泄,而人的“游戏”则是为了满足精神需要,二者之间有着严格的区别。人的“游戏”是以物质生产为基础,并且具有了超越动物性的情感和想象等社会内容,成为一种具有符号性的文化活动。艺术起源于“游戏”的说法脱离了人类的社会实践,所以仍然不能揭开艺术诞生的真正奥秘。

3. 表现发生说

这种观点认为艺术起源于人类情感表现和交流的需要。持这一观点的有法国美学家维隆、意大利美学家克罗齐、英国史学家科林伍德、美国学者苏珊·朗格等。

这种观点在东西方都有着悠久的历史,如我国古代的《毛诗序》中就讲到:“情动于中而形于言,言之不足故嗟叹之,嗟叹之不足故咏歌之,咏歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也。”

19世纪后期以来,艺术起源于“表现”的说法,在西方文艺界具有较大的影响。最早系统提出这种观点的是意大利美学家克罗齐。克罗齐生活在19世纪末和20世纪初,他

的美学思想的核心是“直觉即表现”说。从这一美学思想出发，克罗齐认为艺术的本质是直觉，直觉的来源是情感，直觉即表现，因而，艺术归根结底是情感的表现，尤其是抒情的表现。克罗齐还认为，表现作为心灵过程是在心灵中完成的，真正的艺术活动只能在艺术家的心灵中完成。他强调，艺术既不是功利的活动，也不是道德的活动，艺术甚至不可分类，他认为一切艺术都是情感的表现。

在此之后，英国史学家科林伍德对克罗齐的情感表现说作了进一步详尽的发挥。科林伍德认为，艺术不是摹仿，更不是单纯的游戏，巫术虽然与艺术关系密切，但巫术实质上是达到预定目的的手段，巫术的目的总是而且仅仅是激发某种情感。他举例说，一个部落在将要和它的邻居打仗之前先要跳战争舞，目的是激发起好战的情感，部落战士们跳着这种舞蹈，就激发起战斗的情感，并且坚信自己是不可战胜的。因此，科林伍德认为，只有表现情感的艺术才是所谓真正的艺术，艺术就是艺术家对事物的主观想象和情感的表现。

美国当代美学家苏珊·朗格从符号学美学出发，进一步认为艺术是人类情感的符号形式的创造，艺术品就是人类情感的表现性形式。她认为，只有人才能制造符号和使用符号，从原始民族的礼仪到文明社会的艺术，无非都是人所制造和使用的符号，只不过艺术符号不同于其他任何符号，因为艺术是人类情感的符号。她主张，艺术是情感的表现，艺术活动的实质就在于创造表现人类情感、生命的符号形式。

艺术要表现情感，艺术家确实需要通过自己的作品向他人、向社会表现自己的思想和情感，但是，把艺术的起源归结为“表现”，脱离开人类的社会实践，脱离原始社会生产力低下的实际情况，这样是不能真正揭示艺术的起源。

4. 巫术发生说

这种观点认为艺术起源于原始民族的巫术仪式活动。这是西方艺术起源理论中流传最广的一种观点。这一学说的主要提倡者有英国著名人类学家爱德华·泰勒和弗雷泽，以及美国的心理分析学家弗罗姆等。

巫术说的倡导者认为，图腾社会原始人的思维方式与现代人是不同的，他们认为自然中一切存在物的背后还有着一种神秘的属性，即万物有灵。比如时间的持续性，太阳的起落，四季的循环，在他们看来就是被一种冥冥之中的神秘力量所掌握。因此，原始人狂热地崇拜图腾，并虔诚地相信巫术。他们有的用赭石涂身，意在增加自身的力量；有的用红砂石涂抹死者，希望死者能够复活；有的则小心翼翼地保存好自己脱落的几根头发，以免这些头发被敌人得到以后成为加害自己的一种武器。所以，原始人需要有一些大自然神秘灵性的象征物品，借以沟通自己和大自然之间的联系。这些象征物品可以是绘画，也可以是雕塑。这样一来，在漫长的历史阶段中，人类社会的艺术就通过巫术活动而逐渐地产生了。

巫术发生说成为西方艺术起源理论中最有势力的说法，应该说有一定的客观依据。据考古发现，早期的造型艺术确实与巫术有关，我国现存最早的岩画，是江苏省连云港市郊锦屏山的将军崖岩画。这处作于新石器时期的岩画的主要内容是人面、兽面、农作物以及