

中国普通高等学校
公共艺术课程系列教材

Public Art Courses Textbook Series For University In China

艺术导论

ARTS INTRODUCTION

李晓峰 著

上海人民美術出版社
Shanghai People's Fine Arts Publishing House

3

图书在版编目 (C I P) 数据

艺术导论 / 李晓峰编著. - 上海: 上海人民美术出版社, 2007.6

(中国普通高等学校公共艺术课程系列教材)

ISBN 978-7-5322-5069-1

I.艺... II.李... III.艺术理论-高等学校-教材
IV.J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 041683 号

中国普通高等学校公共艺术课程系列教材

艺术导论

主 编: 李 新

策 划: 王 远

著 者: 李晓峰

责任编辑: 王 远

版式设计: 曹田泉 张旻蕾 项 珏 应佳萍

封面设计: 曹田泉

技术编辑: 陆尧春

出版发行: 上海人民美术出版社

(上海长乐路672弄33号)

印 刷: 上海新华印刷有限公司

开 本: 787 × 1092 1/16 8.5 印张

版 次: 2007年6月第1版

印 次: 2007年6月第1次

印 数: 0001-4250

书 号: ISBN 978-7-5322-5069-1

定 价: 25.00 元

J0/96

2007

中国普通高等学校公共艺术课程系列教材

艺术导论

李晓峰 著

上海人民美术出版社

志于道，据于德，依于仁，游于艺。

——中国古代教育家孔子

我们走遍了全世界想找到美，其实我们还必须将美随身携带，否则，我们就不能发现美。

——美国现代思想家教育家拉尔夫·沃尔多·爱默生

一个人应该至少每天都要听一支动人的歌，读一首好诗，看一幅美的画，并且如果有可能还要说上几句明智的话。

——德国诗人歌德

总 序

人类数千年文明发展史中，从来没有离开过艺术。艺术即是世界文化的重要部分，也和人类形影相伴。中国有史以来，始终把艺术教育贯穿到教育活动中，给我们留下极丰富的精神财富。到了近现代，大教育家蔡元培先生甚至认为，艺术是使整个民族素质得以提高和得以振兴的关键。他大胆提出的用美育代替宗教的学说，至今令人震撼。那么当今我们的现代教育理念里艺术教育地位又何如呢？21世纪以来，中国教育事业蓬勃拓展和我国经济大发展有着必然的联系，而大国要快速崛起的心态使我们不自觉地在高速快车道上奔驰时抛掉了不少不能承载的物件，其中在高校课堂上被舍弃最多的就是文化素养类的知识课程，而把应用技术知识和外语课程放到了第一的位置。在国家特殊的发展时期，国家人才培养战略的变化可以理解，但是短期行为不能是终极目标。随着我们对发展速度和发展水平综合指标认识的提升，再把应用型知识和素养类知识硬划一条鸿沟，割裂成两种知识体系的做法，越来越受到批评。普通高等教育的课业完全以就业为唯一导向，学校教育完全依附于经济市场的做法必须加以调整。

2006年，国家教育部办公厅《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》提出了教改的指示，对公共艺术课程作出了具体和明确的要求，也就有了我社编撰公共艺术课教材的想法和做法。本套教材的编写过程最难的是知识架构搭建的过程，虽然本教材紧扣教育部的课程要求，但知识结构的建设却是一个学者专家与出版人之间严肃的学术切磋的过程。本教材在充分把握通识教育的总体要求的基础上，始终强调把艺术学习和感知、体验贯通一体，把艺术和人的生活，文化知识融合进来，为把艺术教育逐步推进为基础教育的核心学科而积极探索。同时，本教材在细节方面，处处为学生阅读学习考虑，在图书制作上为照顾不同学校、不同专业师生的需求，文字叙述自然流畅，尽量减弱学术味，可读性强；版式图文并举，图例精心挑选，具有经典性；印制考究，充分体现出我们出版人为教学服务的良苦用心。

我社是一家有50年历史知名的专业出版机构，近年来也一直致力于专业类大学教育读物的出版开发。我们深知为教育服务并非一日一事之功，公共艺术课程的发展，有赖于更多的有识之士参与，我社愿意和大家一起继续为中国公共艺术教育的进步做出我们的奉献。同时，也希望使用本教材的教师和学生给我社提出更好的建议和意见，进一步提高本教材的质量，更好地为公共艺术教学服务。

上海人民美术出版社 社长

目 录

总 序

导 言 艺术的概念演进	6
一. “艺术”的字义寻解	9
二. 艺术的含义确认	10
三. 艺术的学科建立	14
第一章 艺术的本质探讨	16
一. 探讨艺术本质问题的三种古典理论	16
二. 揭示艺术本质问题的现代理论基础	20
三. 针对艺术本质问题的当代理论争鸣	23
第二章 艺术的重要特征	28
一. 形象性与主体性	28
二. 情感性与想象性	34
三. 创作性与审美性	38
第三章 艺术的发生起源	42
一. 寻绎艺术起源的四种代表学说	42
二. 劳动生产实践与艺术发生起源	48
三. 人类学、文化学、心理学意义上的探究	50
第四章 艺术的发展规律	54
一. 艺术发展的“自律”与“它律”	54
二. 艺术史与艺术的风格流派	59
三. 艺术的继承、借鉴与创新、融合	65
第五章 艺术的活动系统	72
一. 艺术创作——艺术活动的逻辑起点	72
二. 艺术作品——艺术活动的物化结果	79
三. 艺术欣赏——艺术活动的互动延伸	86
第六章 艺术的门类划分	92
一. 艺术门类划分的历史钩沉	93
二. 艺术门类划分的学理依据	97
三. 艺术门类划分的三种方式	101
第七章 艺术的范围界定	106
一. 艺术活动的核心与边缘	106
二. 界定艺术范围的三个原则	109
三. 艺术世界的疆域与结构	112
第八章 艺术的特殊功能	116
一. 审美愉悦功能——兼谈艺术的“奢侈”	116
二. 审美认识功能——兼谈艺术的“无用”	119
三. 审美教育功能——兼谈艺术的“欺骗”	122
结 语 艺术的终极精神	126
一. 艺术与人类终极意识	128
二. 艺术与人类终极追求	131
三. 艺术与人类终极关怀	133

导言 艺术的概念演进

提及艺术，通常会想到美术、音乐，以及舞蹈、戏剧等等。

1. 艺术“所指”的普泛化

然而，在现实生活中，以艺术为后缀或将艺术作为定语词汇要丰富广泛得多，比如：时装艺术、摄影艺术、美容艺术、烹饪艺术、社交艺术、谈话艺术、园林艺术、茶道艺术、艺术设计、艺术体操、艺术人生等等。

- ① 民族舞蹈《千手观音》
- ② 昆曲《长生殿》
- ③ 雕塑 罗丹《思》
- ④ 钢琴演奏
- ⑤ 芭蕾舞《天鹅舞》
- ⑥ 中国画 荆浩《匡庐图》

1	2	3
4	5	6

- ① 时装表演
- ② 美容
- ③ 茶艺
- ④ 健美操

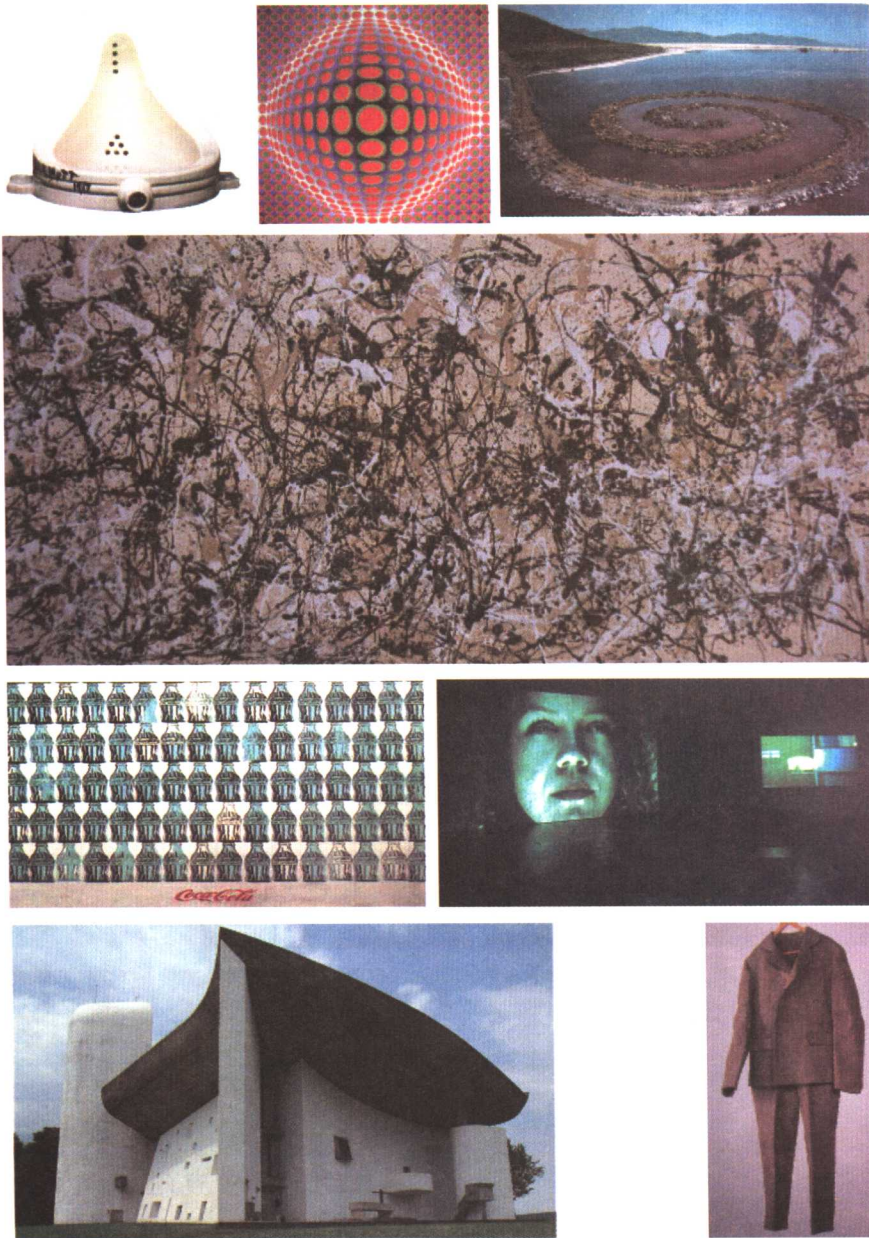
1	2	3
4		

艺术的概念也由此变得不确定。外延变得如此之大的艺术，其内涵是更加丰富、深化了呢，还是被含混、瓦解了？或者是被泛化、滥用了呢？

2. 艺术“能指”的模糊化

即便我们从本来确凿无疑的“经典艺术”着眼，如今也疑惑渐生。比如，作为“经典艺术”的“美术”，到了20世纪，开始变得难以辨认。先不说毕加索，画画出身的杜桑因一件男用小便器成了艺术史上划时代的大师；波洛克在画布上随心所欲地泼彩成为了抽象表现主义大师；博依斯的《毛毡西服》、安迪沃霍的《可口可乐》，还有那些街头涂鸦行为，以及装置、影像等等。20世纪以来，走出美术、反叛美术、颠覆美术的“现代艺术”，其发展轨迹，令人眼花缭乱、手足无措。

- ① 杜桑《泉》
- ② 光效应艺术
- ③ 大地装置艺术
- ④ 波洛克《薰衣草之雾》
- ⑤ 安迪沃霍的《可口可乐》
- ⑥ 影像艺术
- ⑦ 现代建筑大师勒·柯布西耶
《朗香教堂》
- ⑧ 博依斯《毛毡西服》

1	2	3
4		
5	6	
7	8	

3. 艺术存在的世俗化

而现实中的“通俗艺术”，如今也无限风光。本来是乡里、村边、茶社、弄堂、胡同、酒馆的自娱自乐，如今伴随着科技的高速发展，尤其是现代通讯传媒的迅猛膨胀，“通俗艺术”迅疾蔓延，成为流行。比如“电影”这个在产生之日就被大众热烈追捧的、又跻身于经典艺术中的最年轻的艺术类型，以其易被“通俗”（普及）的艺术表现形式，从产生至今短短百余年，已迅疾地覆盖了世界的各个角落。随后更加飞速发展起来的“电视”，如今已成为每一个家庭的必需品，就如打开的“潘多拉匣子”，迅速侵占和吞噬了我们几乎所有的私人时间。今天的互联网又使网络艺术日新月异，有人称这是“读图时代”、“视像时代”到来，后现代理论更将此称之为“大众文化”的时代。进而，艺术成为了后工业时代的一个潜力巨大的文化产业，并直接参与到人类的经济生产中来。美国作家希柯尔早在《好莱坞一百周年》一文中就指出：“待到20世纪30年代，电影已经与钢铁、汽车工业平起平坐，成为国民经济总产值的一个主要行业。”

①电影片头

②百老汇明星

③电影摄影机

④歌星演唱会

⑤娱乐表演

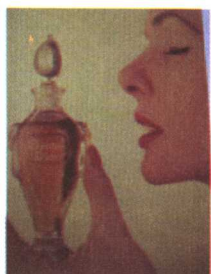
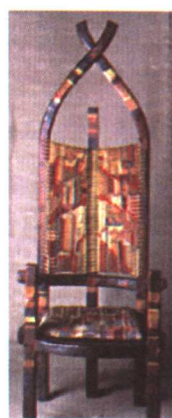
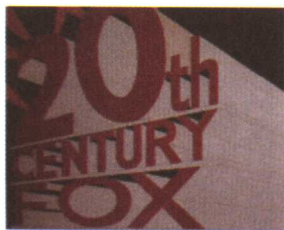
⑥美女香车

⑦家具设计

⑧室内环境设计

⑨娱乐城

⑩“春节联欢晚会”、香水广告、
餐饮

1	2	3
4	5	6
8	9	7

10

4. 艺术价值的实用化

传统中被界定为“实用艺术”的领域，也在当代社会生活中得到出人意料的广泛发展，尤其是现代设计观念的产生和发展，伴随着高度商业化的市场供需，艺术设计如产品设计、广告设计、CI设计、平面设计、室内设计等更是异军突起，使艺术的实用化不仅在公共商业空间目不暇接，而且走入千家万户……

20世纪以来，艺术的迅疾扩张，无所不在，其极度变化，令人应接不暇又头晕目眩。这便是当下艺术面对的和我们面对当下艺术的临界点。由此，我们还是“请循其本”，从艺术概念的产生开始，到艺术成为一门学科为节点，简略回顾和反省一下艺术之于我们的初始和基本意味。

拓展阅读

“庄子与惠子于濠梁上的鱼乐之辨”（《庄子》）

庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰：“儵鱼出游从容，是鱼之乐也？”惠子曰：“子非鱼，安知鱼之乐？”庄子曰：“子非我，安知我不知鱼之乐？”惠子曰：“我非子，固不知自矣。子固非鱼也，子之不知鱼之乐，全矣。”庄子曰：“请循其本。子曰‘汝安知鱼乐’云者，既已知吾知之而问我。我知之濠上也。”

[译文]庄子与惠施在濠水的桥上游玩。庄子说：“儵鱼从容自得地游来游去，这是鱼的快乐。”惠施说：“你又不是鱼，哪里会知道鱼的快乐？”庄子说：“你又不是我，怎么知道我不知道鱼的快乐？”惠施说：“我不是你，当然就不知道你了，但你不是鱼，你不知道鱼的快乐，这是完全可以肯定的！”庄子说：“我们按照原来的话题来讨论。你刚才说‘你哪里知道鱼的快乐’，那就是已经承认了我知道，才问我哪里知道的问题。那么，我回答你，我是从濠水桥上知道的。”

一. “艺术”的字义寻解

题旨线索：艺术的汉字词源→“執，种也”→三点启示→艺术的西文词源→泛指人类最初的技艺活动

在人类早期，包括东方与西方，艺术都不约而同地被泛指为当时人所掌握的各类技艺。舞乐是艺术，骑射是艺术，演算也是艺术；凿石打铁是艺术，讲演辩论是艺术，行医制鞋的也是艺术。

1. “艺术”的汉语词源

值得注意的是，“艺”在中国古体的文字写法为“執”或“藝”，其象形文字为“𠄎”（见《殷契类纂》甲骨文“艺”），是一个跪着的人双手扶着一棵草木状的植物。东汉许慎的《说文解字》中说：“執，种也”；清代学者段玉裁在《说文解字注》中的解释：“艺尤树也，树种同义”；当代古文字学家商承柞案：“持种之。此象手持木之形”，明确地指出了艺术的“种植”意味。

这个含义耐人寻味。首先，将艺术与人类的劳作、劳动生产活动联系起来；其次，艺术是人类的一门技艺，须具有专门的技术、技能；再次指出了艺术培植（种植）生命的特点，暗含了创造生命的意思，这点十分重要。

值得注意的还有一点，将艺术与种植联系起来的历史背景是人类的农耕时代，而人类的农耕时代正是人类文明的产生期。此时，人类的生产活动已不同于通常称为史前期的狩猎时期，农耕时期已从狩猎时期茹毛饮血地掠杀

《说文解字》

生命改变为自食其力地种植生命。就是说，作为人类文明端始的农耕时代的一大特点就是创造生命，并藉此对生产活动有了全然不同以往的感受、认知和理解。当人类依靠自身，用自己的双手培植了生机盎然、千变万化的生命时，所产生的那种惊异和欣喜是今人难以想象的，它也因此成为人类创造冲动的一个原发动因。虽然，人类对生产工具的创造也是自身创造力的原发展现，但是，却不能替代和掩饰上述创造生命（根本区别了基于本能的种的繁衍）的特殊意义。所以，中国古代“艺”字象形的耐人寻味之处在于既有创造意味，还有生命意味。

左图 [汉代]射弋耕种画像砖

右图 [埃及]古代农耕渔猎生活

2. “艺术”的西文词源

在奠定了西方文明传统的古希腊，艺术的概念也被界定为人类特有的“技艺”、“技能”。艺术在英文中写作“ART”，其词源为拉丁语，又出自希腊文本义表示“技巧”、“技术”的意思。

古希腊的思想泰斗柏拉图把具有“技术”含量的人类活动，统称为艺术，甚至包括烹饪、制鞋、行医等，他称做生意为“赢利的艺术”。

总之，无论在西方还是东方，“ART”还是“艺”，其词源学上，最初皆为主要与农业耕种活动关联的技术与技艺；后来，原初的“艺术”概念逐渐演化、分化为多种仍与“技术”活动相关的所指、能指，其中有被后来确认在艺术范围中的技术活动，如绘画、音乐等；也有后来被排除出艺术范围的技术活动，如行医、经商等。

二. 艺术的含义确认

题旨线索：中国文化传统中“艺术”概念的历史内涵→“六艺”→儒道两家观点→神秘文化→西方文化传统中“艺术”概念的历史内涵→“缪司”→“美的艺术”与“艺术”→“艺”与“术”

艺术含义被最终确认下来，既是一个历史的过程，又是一个受到特定文化浸淫的过程。

1. 中国文化传统中“艺术”概念的历史内涵

早在《周礼》中，提出了“六艺”（礼、乐、射、御、书、数），使艺的含义在甲骨文时期的象形基础上，进一步获取了显著的精神属性。就是说，通过物态生产显露的生命创造活动，在此时具有了更为显著的精神性。“六艺”的显著特征在于突出了艺的非实用性，进而产生在中国历史上影响最大的儒家观点。儒家的创始者——中国伟大的思想家、教育家孔子，将艺与道

德礼仪紧密地联系起来。在描述理想化的人格形象——“君子”时，孔子指出：“志于道，居于礼，依于仁，游于艺”（《论语·述而》）。如今，在日本仍把香道、茶道、歌舞、乐曲统称为“游艺”。由此可以看到，艺成为了完善君子人格的重要方式，也具有了更加道德化的内涵。

表现在中国文化传统中，与儒家思想形成互补的道家艺术观认为，艺的境界并非限于“文质彬彬”的君子身上，由于道家更为推崇对应于“庙堂”的自然，也自然看重那些怀有通“道”绝技之人，哪怕是不拘礼仪的人。于是，艺的含义不仅体现出更具道德礼仪的超越性，还表现为与自然大道沟通的超越性。

汉代对艺术内涵的理解有了神秘化的发展，虽然，董仲舒提出了“独尊儒术”的正统显学主张，但这个时期又是“谶纬之学”流行的时期，古代中国文化中“隐学”一路的神秘文化正是成型于此时，艺术也因此被附加了又一层含义。《后汉书》注中提道：“艺谓书数射御，术谓医方卜筮”，可以看到，艺术在保留了周礼以来的儒家观点的同时，又添加了占侯卜筮的“幻化之术”。在《辞海》艺术条目中也指出艺术“旧指术数技艺，谓阴阳占侯卜筮幻化之术”，《晋书·艺术传序》曰：“艺术之兴，由来尚矣，先王以决犹豫、定吉凶、审存亡、省祸福。”不断远离“土壤”的人类艺术活动，此刻已具有了审度大化、判定命运的神秘作用。

- ①拜辑——礼
- ②出行——御
- ③讲经——书
- ④闻琴起舞——乐

2. 西方文化传统中艺术含义的历史内涵

早在古希腊，作为艺术守护神的缪司（Muses）共有九个，分管史学、音乐、舞蹈、悲剧、喜剧、抒情诗、史诗、颂诗和天文。后来越来越备受重视的艺术家的创作灵感被看作艺术女神（缪司）的光顾使然。

柏拉图的学生亚里士多德最先明确地提出艺术含义界定的必要性，基于艺术概念的泛化和混乱，他将艺术划分为“完美的艺术”和“不完美的

艺术”两类，其用意十分明显，正如当代美国美学家苏珊·朗格所说：亚里士多德“不由自主地采用了现代人还在沿袭的‘FINE ART’这个笨拙的字眼，试图将艺术与非艺术作以区别”^①。然而，亚里士多德的意愿对西方艺术观的影响却极为深远。

以基督教神学为独尊的中世纪，在上古的泛艺术种类中挑选了七种纳入其经院哲学的知识体系中，分别是：文法、修辞学、辩证法、算术、几何学、天文学、音乐。按我们今天的常识，显然前三种与逻辑、思想、语文有关，中间三种与科学知识方法有关，最后一种才是我们所认为的艺术。值得注意的是，音乐这项所以被列入，是因为它所呈现的理性秩序，是由于它“被认为是一种和谐的理论，而不是作曲、演唱、演奏的实践”，正如诗未能荣列其中，是由于它仅仅“是一种哲学预言，而不是技艺”，绘画和雕塑所以被排斥在外，是由于“它们需要体力上的制作”^②。所以，显而易见的是，这七种被选定的艺术，不仅符合中世纪神学所需的必要条件，更显示了西方历史传统崇尚理性、崇尚明晰的知识、确定的秩序的文化价值观，这与中国将艺术与礼仪、道德、人品、自然天性密切联系的文化传统形成鲜明对比。

在近代，西方对艺术含义的观点是之后对艺术概念的经典确认，延续到今天仍在包括中国人在内的大多数人群中有效，其中，18世纪的法国艺术理论家阿贝·巴托在《简化成一个单一原则的美的艺术》一书中，明确提出“艺术”一词的确切使用就是“美的艺术”（FINE ART），并明确指出它包括的只有五种艺术，即音乐、诗、舞蹈、雕塑、绘画。

3. “艺”与“术”

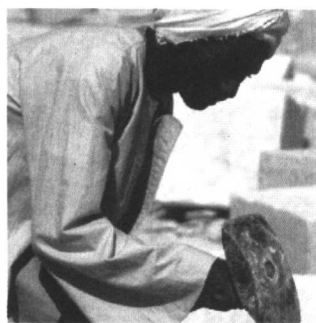
在对东西方不同历史文化背景中艺术发展的寻根溯源中，我们已初步看到艺术含义的变化形成过程，并由此可以看到艺术含义的两个关键点：

其一，艺术含义的形成是与自觉的、高贵的生命活动相一致的，倾向智慧思想层面。其二，艺术含义的形成是与自由的、独特的创造活动相关联的，倾向技术劳作层面。

艺术本基于“艺”（追求精神化、心灵化的活动），表征为“术”（表现为身体化、手工化的活动）。中国的“道”、“技”之辨，西方的“自由艺术”与“实用艺术”之分皆是例证。

中国古人言：“士先器识，而后文艺。”器，把握器的尺度；识，所拥有的见识。《考工记》：“智者创物，巧者述之守之，世谓之工。百工之事，皆圣人之作也。”“世谓之工”的意思是传承传世的传统传习所形成的方法与技术形制。这里值得注意的是——无论创物的智者，还是述之守之的巧者，都是“圣人”活动的层面。于是“智”——艺术智慧、艺术思想、艺术观念；“巧”——技巧、技术、技艺；“工”——百工。智者、巧手、工匠与后来的士人、文人、艺人，之于艺术构成了内在的一致性。

中国的魏晋时期，艺术活动开始从圣人和工匠的两极身份向明确的艺术家身份转变，如晋代的“书圣”王羲之、“画圣”顾恺之等都已脱离民间工匠身份。某种意义上，中国的艺术独立与文人的行为特征联系在一起，书法

■ 巫师与工匠

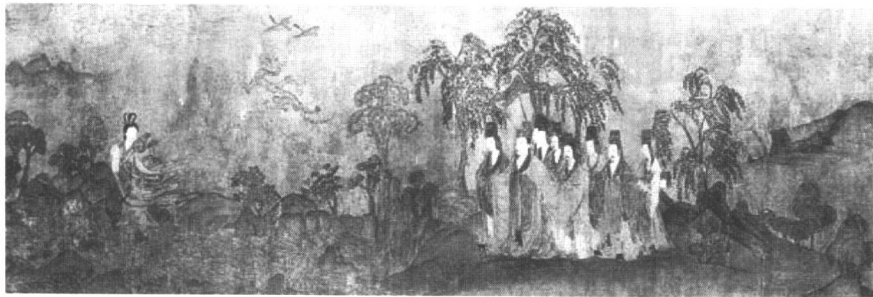
^① 苏珊·朗格《艺术问题》P106，中国社会科学出版社1983年版。

^② 瓦迪斯瓦夫·塔塔尔凯维奇著参见《西方六大美学观念史》P17，上海译文出版社2006版。

艺术的出现成为中国艺术属性确立的显著标志。据记载到初唐，中国“文人画”鼻祖王维，改变当时流行的设色浓艳的青绿山水，倾情于水墨意境，进一步显现了“书画同源”的中国艺术属性，而且，王维也是诗人、音乐家，“江流天地外，山色有无中”；“行到水穷处，坐看云起时”；“大漠孤烟直，长河落日圆”……在王维的诗中，形象、韵律、情思、哲理溢于言表，交织了哲思的空旷灵动与情感的邈逸虚静，所以诗人苏轼称王维的艺术是“诗中有画，画中有诗”，王维体现了中国早期艺术家的风范。

(上图)“书圣”王羲之
《兰亭序》(摹本)
(下图)“画圣”顾恺之
《洛神赋图卷》(传)

文艺复兴时期的米开朗琪罗是一位伟大的雕塑家、画家，也是一位诗人、思想家，却隶属于当时的佛罗伦萨“石匠工会”。对那种常常错误看待艺术的人，米开朗琪罗曾忧心如焚：“正是那些不辨好坏的普通人经常喜爱那种本来应该加以深恶痛绝的东西，却责备那种最值得赞美的东西，因此，绘画作为一种只是属于高贵的智者的艺术，它被人们这样多次地错误对待，这也就不足为怪了。”

德国诗人歌德论述“粗俗”的“哥特艺术”与“高贵”的“罗可可艺术”时，指出艺术（ART）与美的艺术（FINE ART）的不同：“哥特艺术不只是强劲和粗犷，而且还具有美，它的美有别于罗可可的唯美主义和那种软弱的美；艺术并不完全屈从于美。伟大的艺术比美的艺术更加真实伟大。”

值得注意的是，在西方，确认艺术含义的方式更加着眼于理论辨析和逻辑廓清，甚至从法律上寻求。

苏联著名美学家卡冈曾指出，由于17世纪艺术学院在意大利、法国、英国、俄国陆续创立并被官方确认下来，“就从法律上确认了造型艺术与手工技艺的分离，并将造型艺术提高到文学创作的水平”，而且这种“分离”也同时“取得了术语的合法化，ART构成两个派生词ARTISTE和ARTISAN，即艺术家和手艺人，这样就把艺术家的崇高的精神创作的概念同手艺人无感情（仅仅是相对而言）、无诗意的活动在概念上区分并固定下来”^①。

米开朗琪罗的雕塑作品

①卡冈《艺术形态学》P39，三联书店1986版。

也有人认为文艺复兴时代艺术的含义和概念便已确定下来，文艺复兴的伟大标志之一，恐怕就是欧洲文明史上首次出现了摆脱工匠和手艺人地位的艺术家。康德曾以哲学家的深邃，论述了艺术家与手艺人的区别：“艺术也和手工艺区别着，前者唤做自由的，后者唤做雇佣的艺术……”

也是基于此点，现代英国著名艺术理论家科林伍德提出相左意见，认为“文艺复兴时期的艺术家就像古代艺术家一样，确实把自己看作工匠，一直到17世纪，美学问题和美学概念才开始从关于技巧的概念或技艺的哲学中分离出来，到18世纪后期，这种分离越来越明显，以至于确定了优美艺术与实用艺术之间的区别，这里，优美的艺术并不是指精细的或高度技能的技术，而是指美的艺术，到了19世纪，这个词语通过去掉表示性质的形容词，并以单数形式代替表示总体的复数形式，最终压缩概括成为ART”^①。

到20世纪，现代艺术、后现代艺术，看似使艺术的含义变得再次宽泛模糊，但已不同于艺术形成初始期的宽泛模糊。我们更愿意理解为是艺术含义的深刻性、丰富性、复杂性的进一步展现。

三. 艺术的学科建立

题旨线索：艺术学科的建立→费德勒→艺术的学科范围→《艺术导论》与艺术学科理论的关系→《艺术导论》的内容与学习目的

从艺术的形成，到艺术学科的建立，本身是个动态渐进的发展过程。而艺术学科的建立，要远远晚于艺术活动的开始。起码经历了两千余年，艺术才从最初的词语、概念，走向体系化的理论建构期。

1. 艺术学科的建立

一般认为，艺术学科的建立是以“艺术学”的正式出现为标志的。19世纪末德国艺术理论家康拉德·费德勒（1841—1895）在他1867年发表的论文《论造型艺术作品的评价》中，明确提出建立独立的“艺术学”的倡议，并对美学与艺术学的学科分野进行了界定。后来，费德勒又在其《艺术活动的起源》一书中提出了以研究艺术的体系为主要对象的科学——“艺术体系学”。在这些论著中，费德勒极力主张将隶属于美学的艺术理论独立出来，标志了艺术学科的独立，费德勒也因此被誉为“艺术学之父”。

后又由格罗塞在1900年所著《艺术学研究》一书中做了进一步阐述：“艺术的科学考察，可追溯到几百年以前，但艺术学的诞生却要等到最近二三十年内，方始呱呱坠地。”所以，虽然人类的艺术活动已有相当久远的历史，但将艺术上升成为一门独立的学科予以对待却仅仅百余年。

1907年，德索瓦在其《美学与一般艺术学》中，更进一步根据美学与艺术学两者研究领域及对象的差异，分别探讨美学与艺术学的学科特点：美学主要讨论美学的方法、美的对象、美的印象和美的范围等问题；艺术学则包含了艺术的创作、艺术的发生、诸艺术的体系和艺术的机能等问题。总之，艺术学研究的主旨，在于探究美学的原理所不能说明的艺术事物。

再后来，乌迪茨在其《一般艺术学原论》一书中，说明了美的价值和艺术的价值不同，主张把美和艺术分开，否定了那些认为艺术是从美的状态产

^①科林伍德《艺术原理》P7，中国社会科学出版社1985版。

生,或认为艺术学的全部问题应受到美学的节制的假设。他认为一般艺术学的课题,应包含艺术的定义、艺术的体验、自然享受和艺术享受、艺术的美的意义、艺术作品、艺术家诸问题。他认为不应把艺术学仅看作是各种学科的结果的总和;其中应有一个统一的研究组织,它的问题应只作为艺术学的问题去寻求解决。艺术学显然在广泛的范围内,要有哲学、美学、心理学、考古学、人类学等方面的补充,但这决不意味着艺术学可以依附或消融在这些学科之中,而是应在艺术学学科的整体构架之下供其运用。

2. 艺术的学科范围

艺术的学科范围随着学科理论研究的发展成熟,涉及的内容相当广泛。既包含了艺术史、艺术理论和艺术批评三大板块,又包括了门类艺术理论和交叉艺术理论两大部分。门类艺术理论如美术学、音乐学、舞蹈学、戏剧学、电影学、设计学等;交叉艺术理论如艺术社会学、艺术人类学、艺术发生学、艺术形态学、艺术心理学、艺术教育学、艺术管理学、艺术市场学、艺术传播学、艺术法学等。可见,艺术的学科体系庞大、内容丰富。

艺术学在一个半世纪的发展过程中,走过了一条艰难曲折的道路。在中国,不同的时代,艺术学的学科建设与发展时隐时现,至今处于学科独立的初建期。艺术成为独立的学科,对深入认识、准确把握、完美实现人类的艺术活动,意义重大而深远,尤其在艺术活动发展迅猛而变化多端的今天。

如今,在欧美等发达国家,艺术学科备受重视,空前加强。

3. 《艺术导论》与艺术学科理论的关系

《艺术导论》正是站在艺术学科的层面,对艺术进行导引性解读的一门基础概论。简言之:“艺术导论”是关于艺术的导引性论述。这句定义中暗含了由三个关键词展现的课程特征:首先,展现了讨论研究的对象是“艺术”;其次,表明了自身的属性是“论述”,涉及复杂、深刻甚至玄奥的思维层面,特别是涉及哲学思辨的层面;最后,“导引性”界定了“艺术导论”的方法,不是面面俱到,而是择其要领的提示、括其重点的引述。

《艺术导论》主要包括:艺术的一般理论观点介绍(艺术本质、艺术特征、艺术起源、艺术发展、艺术功能等),艺术的活动系统描述(艺术创作、艺术作品、艺术欣赏等),艺术门类划分与范围界定的观念与方法。

学习《艺术导论》的目的和意义,可以归纳为四个方面:

- ① 加强艺术理论素养;
- ② 拓展艺术知识视野;
- ③ 深化艺术思想观念;
- ④ 提升艺术精神境界。

专题思考

1. “艺术”在中、西文中的词源涵义。
2. “艺术”含义确认历史过程的初步考察。
3. 艺术学科的创立与研究范围。
4. 《艺术导论》的内容与学习目的。