

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

彭吉象

艺术概论新编

中央广播电视大学出版社

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

艺术概论新编

彭吉象

中央广播电视大学出版社

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术概论新编 / 彭吉象编著. —北京: 中央广播电视大学出版社,
2006. 12

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

ISBN 978 - 7 - 304 - 03747 - 5

I. 艺… II. 彭… III. 艺术理论—电视大学—教材 IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 164081 号

版权所有, 翻印必究。

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

艺术概论新编

彭吉象

出版·发行: 中央广播电视大学出版社

电话: 发行部: 010 - 58840200

总编室: 010 - 68182524

网址: <http://www.crtvup.com.cn>

地址: 北京市海淀区西四环中路 45 号 邮编: 100039

经销: 新华书店北京发行所

策划编辑/责任编辑: 来继文

印刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

印数: 11001 ~ 22000

版本: 2006 年 12 月第 1 版

2007 年 5 月第 2 次印刷

开本: B5

印张: 19.25 字数: 355 千字

书号: ISBN 978 - 7 - 304 - 03747 - 5

定价: 26.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

艺术概论课程组

课程组长 张瑞麟

著 者 彭吉象

主持教师 张瑞麟

绪 论

一、艺术概论的课程性质

艺术概论是一门研究艺术活动基本规律的课程。本课程尤其注重以人类文化学与美学思想成果作为理论基础,以各门艺术的普遍规律作为自己的研究对象,来揭示艺术的基本性质、艺术活动规律、艺术的分类以及各门艺术的特征。

从广义上讲,艺术也包括作为语言艺术的文学。从狭义上讲,艺术则专指文学以外的其他艺术门类,将文学与艺术并列起来,合称为文艺。本书则是从广义上来讲的,认为艺术应当包括实用艺术(建筑、园林、工艺美术与现代设计等)、造型艺术(绘画、雕塑、摄影、书法艺术等)、表情艺术(音乐、舞蹈等)、综合艺术(戏剧、戏曲、电影、电视艺术等)、语言艺术(诗歌、散文、小说等)以及杂技、曲艺、木偶、皮影等历史悠久的民族民间艺术。

如果从原始艺术算起,人类的艺术活动已有几万年的漫长历史。可以说,人类的艺术史同人类的文化史一样古老。然而,艺术学作为一门正式学科出现,是19世纪末叶的事情。尽管中外历史上早就有大量的艺术理论,各门类艺术也都有极其丰富的理论成果,但由于时代的局限,始终未能形成一门现代意义上的艺术学的科学体系。直到19世纪末叶,德国的康拉德·费德勒(1841—1895)极力主张将美学与艺术学区分开来,认为它们应当是两门相互交叉而又各自独立的学科,这标志着艺术学作为一门独立学科的形成。费德勒也因此被称为“艺术学之父”。

从总体上讲,艺术学的内容应当包括艺术理论、艺术批评和艺术史。同时,普通艺术学以整个艺术作为研究对象,它又包含着音乐学、舞蹈学、戏剧学、电影学、电视学、美术学、文学等各门具体的艺术学科。此外,由于时代的发展和研究的深入,艺术学又不断产生出许多分

支学科,诸如艺术社会学、艺术人类学、艺术心理学、艺术文化学、艺术教育、艺术管理学、艺术符号学、艺术思维学等。我们在这本《艺术概论新编》教科书中,着重介绍艺术理论最基本的一些原理,主要是:关于艺术的一般规律,艺术的创作、作品和鉴赏以及各门艺术的基本特征等。

二、艺术概论的课程目标

艺术教育是学校实施美育的主要途径和内容,也是素质教育的有机组成部分。为了全面贯彻教育方针,培养德、智、体、美和谐发展的建设者和接班人,教育部专门制定并下发了《学校艺术教育工作规程》(教育部令第13号文件),指出:“各级各类学校应当加强艺术类课程教学,按照国家的规定和要求开齐开足艺术课程。”对各级各类高等院校来说,就是要将艺术教育纳入人才培养计划,将其作为素质教育的重要组成部分,面向全体学生设置公共艺术课程。

从这个意义上讲,“艺术概论”(或“艺术导论”)课程作为艺术教育最重要的基础课程,同时也是各级各类高等院校素质教育的重点课程之一。教育部从2001年起,已将“艺术概论”列为全国各类成人高等学校专升本艺术类各专业(含师范类与非师范类)的必考科目之一。教育部办公厅[2006]3号文件,下发《全国普通高校公共艺术课程设置指导方案》中,也将本课程列为向全国各级各类高等院校推荐的8门艺术类限选课程之一,而且是唯一的一门艺术基础理论课程。与此同时,包括北京大学、清华大学、北京师范大学等在内的全国许多综合大学、师范院校、理工农医院校以及广播电视大学、职业高校等各类高等院校都纷纷开设了这门课程。本课程对培养大学生健康的审美情趣与较高的艺术修养、树立正确的审美观念以及增强人文素质等,都具有十分重要的作用。

具体来讲,“艺术概论”课程的课程目标主要是:

第一,初步了解艺术的发生与发展的历史,了解各门艺术共同的最普遍、最一般的规律,了解艺术活动的基本原理和概念范畴,提高审美情趣和艺术修养,树立正确的审美观和艺术观。艺术观是指对艺术的本质和特征、艺术的一般规律及相关原理的观点,它指导人们认识、分析和判断纷纭复杂的艺术现象。艺术观是世界观不可或缺的组成部分。

第二，了解我国优秀的艺术传统和外国优秀的艺术成果，理解和认识艺术风格、艺术流派和艺术思潮，熟悉中外艺术史上著名的艺术家和经典的艺术作品，学会赏析中外艺术作品的基本方法，提高感受美、鉴赏美的能力。

第三，掌握艺术分类的基本原则，理解和认识各门艺术的基本知识和审美特征，培养对各种艺术的欣赏兴趣。在努力掌握艺术的共同规律的基础上，了解和熟悉若干门艺术的特殊规律。

第四，通过将艺术创作—艺术作品—艺术鉴赏作为一个完整的艺术系统来了解艺术生产的全过程，把握艺术活动系统各个环节之间的本质联系，科学地认识艺术系统内部的构成规律和艺术活动的内在规律及特点。

三、艺术概论的学习方法

艺术理论是研究古今中外一切艺术种类和艺术现象后得出的理论，也是艺术实践经验的总结。艺术概论则是以简明扼要的方式概括地论述艺术的基本理论。正因为如此，我们必须理解并掌握艺术概论这门课程的学习方法：

第一，学习艺术概论要掌握正确的哲学——美学思考方法。如果说，哲学代表着人类理性认识的最高形式，艺术代表着人类感性认识的最高形式，它们共同构成了人类精神王国的两座高峰，那么，架在哲学与艺术这两座精神高峰之间的桥梁便是美学。正是从这个意义上讲，德国古典主义哲学大师黑格尔干脆把美学称之为“艺术哲学”。因此，研究方法问题对艺术理论来说尤为重要。我们应当将马克思主义美学体系作为认识和分析艺术活动的基本方法。

第二，学习艺术概论要注意结合中外艺术史和中外优秀的艺术作品。不了解人类的过去，就不能够认识人类的今天和未来。不了解人类艺术实践的历史，就不能够真正理解艺术活动的基本规律。当然，单就我们的课程学习而言，不可能要求学习者在有限的时间内扩展大量的史学知识，只需要我们了解和熟悉教材中列举的艺术史料，熟悉和掌握教材中列举的中外优秀的艺术作品，并能够结合这些史料和作品来理解有关的艺术理论。

第三，学习艺术概论要注意结合自己的艺术体验。当代社会生活

中，几乎人人都离不开欣赏艺术。但是，对艺术概论这门课程的学习者来说，就不能满足于单纯欣赏艺术，而是应当熟悉和掌握艺术的基本知识和基本原理，结合自身的艺术实践和审美体验，通过对优秀艺术作品的鉴赏和评价，加深对艺术理论的理解；同时自觉地在艺术理论的指导下，通过对优秀艺术作品的鉴赏活动，提高自身的审美修养和艺术鉴赏力。

四、艺术概论的课程内容

本课程是一门美育与艺术教育的基础理论课程。本课程共包括两个部分共九章教学内容。前一部分共四章，主要讲授艺术的基本原理和艺术系统，包括艺术的起源、艺术的特征、艺术的功能、艺术在人类文化中的地位以及艺术创作、艺术作品、艺术鉴赏在内的整个艺术系统。后一部分共五章，将艺术分为五大类共 16 个具体艺术门类或艺术体裁，即实用艺术（建筑艺术、园林艺术、工艺美术与现代设计）、造型艺术（绘画艺术、雕塑艺术、摄影艺术、书法艺术）、表情艺术（音乐艺术、舞蹈艺术）、综合艺术（戏剧艺术、戏曲艺术、电影艺术、电视艺术）以及语言艺术即文学（包括诗歌、散文、小说等体裁），这部分主要分别介绍 16 个具体艺术门类或艺术体裁的基本知识和基本概念，介绍五大类艺术各自不同的审美特征，并且通过五大类中外艺术精品的赏析，使学习者掌握艺术的基本原理，了解各门艺术的基本知识与鉴赏方法，熟悉中外优秀的艺术家与优秀的艺术作品，提高自己的艺术修养和艺术鉴赏能力。

彭吉象

2006. 12. 5

目 录

第一章 艺术总论	(1)
第一节 艺术的起源	(2)
一、关于艺术起源的五种传统观点	(2)
二、艺术起源的“多元决定说”	(11)
第二节 艺术的特征	(16)
一、形象性	(16)
二、主体性	(20)
三、审美性	(24)
第三节 艺术的功能与艺术教育	(29)
一、艺术的功能	(29)
二、艺术教育	(36)
第四节 作为文化现象的艺术	(40)
一、艺术在人类文化中的地位与作用	(40)
二、艺术与哲学	(41)
三、艺术与宗教	(43)
四、艺术与道德	(47)
五、艺术与科学	(51)
第二章 艺术创作	(59)
第一节 艺术创作主体——艺术家	(60)
一、作为艺术创作主体的艺术家	(60)
二、艺术家与社会生活	(66)
三、艺术家的艺术才能与文化修养	(69)
第二节 艺术创作过程	(72)
一、艺术体验活动	(73)

二、艺术构思活动	(76)
三、艺术传达活动	(79)
第三节 艺术风格、艺术流派、艺术思潮	(83)
一、艺术风格	(84)
二、艺术流派	(88)
三、艺术思潮	(90)
第三章 艺术作品	(96)
第一节 艺术作品的层次	(97)
一、艺术语言	(98)
二、艺术形象	(102)
三、艺术意蕴	(105)
第二节 典型和意境	(110)
一、典型	(110)
二、意境	(113)
第三节 中国传统艺术精神	(119)
一、中国美学与中国艺术	(119)
二、中国传统艺术精神	(123)
第四章 艺术鉴赏	(141)
第一节 艺术鉴赏的一般规律	(142)
一、艺术鉴赏的重要意义	(142)
二、艺术鉴赏力的培养与提高	(146)
三、艺术鉴赏中的心理现象	(148)
第二节 艺术鉴赏的审美心理	(151)
一、注意	(151)
二、感知	(153)
三、联想	(154)
四、想象	(156)
五、情感	(158)
六、理解	(160)

第三节 艺术鉴赏的审美过程	(163)
一、艺术鉴赏中的审美直觉	(163)
二、艺术鉴赏中的审美体验	(167)
三、艺术鉴赏中的审美升华	(170)
第四节 艺术鉴赏与艺术批评	(174)
一、艺术批评的作用	(174)
二、艺术批评的特征	(177)
第五章 实用艺术	(180)
第一节 实用艺术的主要种类	(182)
一、建筑艺术	(183)
二、园林艺术	(188)
三、工艺美术与现代设计	(192)
第二节 实用艺术的审美特征	(196)
一、实用性与审美性	(197)
二、表现性与形式美	(198)
三、民族性与时代性	(200)
第六章 造型艺术	(204)
第一节 造型艺术的主要种类	(205)
一、绘画艺术	(206)
二、雕塑艺术	(211)
三、摄影艺术	(215)
四、书法艺术	(218)
第二节 造型艺术的审美特征	(222)
一、造型性与直观性	(222)
二、瞬间性与永久性	(224)
三、再现性与表现性	(227)
第七章 表情艺术	(232)
第一节 表情艺术的主要种类	(233)
一、音乐艺术	(234)

二、舞蹈艺术	(238)
第二节 表情艺术的审美特征	(242)
一、抒情性与表现性	(242)
二、表演性与形象性	(245)
三、节奏性与韵律美	(248)
第八章 综合艺术	(253)
第一节 综合艺术的主要种类	(254)
一、戏剧艺术	(255)
二、戏曲艺术	(258)
三、电影艺术	(262)
四、电视艺术	(266)
第二节 综合艺术的审美特征	(270)
一、综合性与独特性	(271)
二、情节性与主人公	(272)
三、文学性与表演性	(274)
第九章 语言艺术	(278)
第一节 语言艺术的主要体裁	(279)
一、诗 歌	(279)
二、散 文	(281)
三、小 说	(284)
第二节 语言艺术的审美特征	(287)
一、间接性与广阔性	(287)
二、情感性与思想性	(289)
三、结构性与语言美	(291)
后 记	(295)

第一章

艺术总论

本章要点提示

1. 艺术起源的“多元决定说”
2. 艺术的特征
3. 艺术的功能与艺术教育
4. 艺术在人类文化中的地位与作用

本章学习目标

1. 了解关于艺术起源的五种传统观点。
2. 理解并掌握艺术起源的多元决定说。
3. 理解并掌握艺术的形象性、主体性、审美性三个主要特征。
4. 理解并掌握艺术的三大功能。
5. 理解艺术教育在当代社会生活中的重要作用。
6. 理解并掌握艺术教育的任务和目标。
7. 了解艺术与哲学、宗教、道德、科学之间的相互关系。

第一节 艺术的起源

一、关于艺术起源的五种传统观点

在人类社会的发展历史中，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。关于艺术起源的问题，曾经被人们称为发生学的美学，就是要研究和探讨艺术产生的原因与过程。

艺术确实有着极其漫长的发展历史，考古发现，人类最初的艺术活动始于几万年前的冰河时期。由于年代的悠久遥远，使得艺术起源的问题蒙上了一层神秘的色彩。就拿美术史来讲，过去美术史教科书上提到人类最早的美术作品，便是西班牙阿尔塔米拉洞穴的野牛画，距今约有2万年的历史。但是，1997年考古学家在澳大利亚发现了距今7万年前的岩画，人类的美术史一下子被向前推进数万年。相信随着考古新成果的不断涌现，人类艺术史可能比人们想象的还要漫长久远。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艺术的起源。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，形成了许多不同的观点，产生了许多不同的体系，关于艺术起源的传统说法中影响较大的主要有以下五种：

（一）艺术起源于“模仿”

在关于艺术起源问题的理论探索中，或许这算是最古老的一种说法。早在两千多年前，古希腊哲学家德谟克利特就认为艺术是对自然的“模仿”，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”^①。在他之后的亚里士多德更进一步认为模仿是人的本能。亚里士多德指出：所有的文艺都是“模仿”，不管是何种样式和种类的艺术，“这一切实际上是模仿，只是有三点差别，即模仿所用的媒介不同，所取的对象不同，

^① 《西方文论选》，上册，5页，上海，上海译文出版社，1979。

所用的方式不同”^①。他认为，由于“模仿所用的媒介不同”，而有不同种类的艺术，如画家和雕刻家是用颜色和线条来模仿，诗人、戏剧演员和歌唱家则是用声音来模仿；由于模仿“所取的对象不同”，因而形成了悲剧和喜剧，他认为喜剧总是模仿比我们今天的人坏的人，悲剧总是模仿比我们今天的人好的人；由于模仿“所用的方式不同”，才出现了史诗、抒情诗和戏剧的差别。因此，亚里士多德强调，所有的艺术都起源于对自然界和社会现实的模仿。他正是以模仿论为基础建立起自己的诗学体系，并以此来解释艺术的起源和本质。朱光潜先生一语中的地指出：亚里士多德的“模仿论”，在欧洲“竟雄霸了两千余年”^②。

这种关于艺术起源于“模仿”的理论，具有一定的合理之处。因为，早期的人类艺术，特别是原始艺术，“模仿”占有相当大的成分。西班牙阿尔塔米拉洞穴中发现的史前壁画上，有20多个旧石器时代动物的形象，其中包括野牛、野猪、母鹿等，这些动物形象被描绘得非常逼真、生动，有正在跑的，有已经受了伤的，有被追赶而陷于绝境的，显然都是对现实生活中动物各种神情姿态的模仿和记录。中国古代认为音乐也是由模仿现实生活中的自然音响而来，《管子》中讲道：音乐是模仿动物的声音而来的，“宫”、“商”、“角”、“徵”、“羽”五声中，“凡听羽，如鸟在树。凡听宫，如牛鸣中。凡听商，如离群羊”等。对原始艺术来说，“模仿”确实是一种极其重要的手段。此外，这种说法也肯定了艺术来源于客观的自然界和社会现实，其中包含着朴素唯物主义的观点，具有进步的和合理的内容。

但是，这种说法只触及了事物的表面，而没有揭示事物的本质。在生产力如此低下的情况下，原始人花费如此多的精力去绘制野牛、野猪，决不是单纯地为模仿而模仿。对原始艺术来说，“模仿”更多的是一种手段，而不是目的。正如鲁迅所说：“画在西班牙的阿尔塔米拉洞里的野牛，是有名的原始人的遗迹，许多艺术史家说，这正是‘为艺术而艺术’，原始人画着玩玩的。但这解释未免过于‘摩登’，因为原始人没有19世纪的艺术家那么悠闲，他画的一只牛，是有缘故的，为的是关于野牛，或者是猎取野牛，禁咒野牛的事。”^③此外，这种说法还把“模仿”归结于人的本性，没有找到“模仿”背后的创作意图，因此，未能说明艺术产生的根本原因。

① 《西方文论选》，上册，51页，上海，上海译文出版社，1979。

② 《西方美学史》，上卷，66页，北京，人民文学出版社，1980。

③ 《鲁迅全集》，第6卷，69页，北京，人民出版社，1981。

(二) 艺术起源于“游戏”

这种说法主要是由 18 世纪德国哲学家席勒和 19 世纪英国哲学家斯宾塞提出来的，后来的艺术史家曾把艺术起源的这种说法称之为“席勒—斯宾塞理论”。这种理论在 19 世纪末和 20 世纪初曾经被许多人所信奉。

这种说法认为，艺术活动或审美活动起源于人类所具有的游戏本能，它表现在两个方面，一方面是由于人类具有过剩的精力，另一方面是人将这种过剩的精力运用到没有实际效用、没有功利目的的活动中，体现为一种自由的“游戏”。席勒在他著名的《美育书简》中指出，人的“感性冲动”和“理性冲动”，必须通过“游戏冲动”才能有机地协调起来。他认为，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。也就是说，只有通过“游戏”，人才能实现物质与精神、感性与理性的和谐统一。因此，人总想利用自己过剩的精力，来创造一个自由的天地。席勒以动物为例来说明“游戏”是与生俱来的本能，他说：“当狮子不为饥饿所迫，无须和其他野兽搏斗时，它的剩余精力就为本身开辟了一个对象，它使雄壮的吼声响彻荒野，它的旺盛的精力就在这无目的的使用中得到了享受。”^① 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，也即美的、愉快的享受。

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。斯宾塞强调，“游戏”的主要特征是没有实际的功利目的，它并不是维持生活所必需的活动过程，而是为了消耗肌体中积聚的过剩精力，并在自由地发泄这种过剩精力时获得快感和美感。因此，人的审美活动和艺术活动，从实质上来讲，无非也是一种“游戏”，美感就是从“游戏”中获得发泄过剩精力的愉快。后来，另一位从心理学观点出发去研究美学的德国学者谷鲁斯，对这种观点又进行了修改和补充。

谷鲁斯认为，“游戏”并不是完全没有实际的功利目的，而是在轻松愉快的游戏活动中，不知不觉地在为将来的实际生活做准备或做练习。谷鲁斯举例说，小猫追逐滚在地板上的线团的游戏，是练习捕捉老鼠；小女孩喜欢抱着木偶玩游戏，是练习将来做母亲；小男孩聚集在一起玩打仗的游戏，是练习长大成人后的

^① [德] 席勒：《美育书简》，140 页，北京，中国文联出版公司，1984。

作战本领和培养勇敢精神等。

显然，艺术起源于“游戏”的说法中，含有一些有价值的成分。首先，这种说法肯定了人们只有在不为生活所迫，也就是只有在满足了衣、食、住、行的基本物质生活需要的条件下，才可能有过剩的精力来从事“游戏”，即艺术活动和审美活动。事实上，在人类漫长的发展历史中，只有当物质生产达到了一定的水平，也就是能够维持人的生命和种族的延续时，才有可能从事精神生产，也会有艺术的诞生。其次，这种说法将艺术和“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，它们与人们实际生活中的物质需要相距甚远，而是主要为了满足人们的精神需要，“游戏”和艺术一样，都是超功利的。“游戏”是人的天性，人在闲暇时间里需要游戏和娱乐，使身心得到愉快与轻松。从这个角度讲，“游戏”是人的生理需要与心理需要。现在许多青少年沉迷于电脑游戏就是一个例子。

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”看做人和动物共有的本能，更是错误的论断，因为艺术活动与审美活动仅仅属于人类社会所专有。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”则是为了精神需要的满足，二者之间有着严格的区别。人的“游戏”是以使用工具的物质生产活动为基础，并且具有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。正是由于人的社会实践活动，使得人类和动物界真正区分开来。而艺术起源于“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。

（三）艺术起源于“表现”

这种说法在东西方都有悠久的历史，如汉代的《毛诗序》中就讲到“情动于中而形于言，言之不足故嗟叹之，嗟叹之不足故永歌之，永歌之不足，不知手之舞之，足之蹈之也”^①。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，可以说，西方现代主义文艺思潮的主要理论基础，就是强调艺术应当“表现自我”。

系统地以理论方式提出这种说法的应当首推意大利美学家克罗齐。克罗齐生活在19世纪末20世纪初，其美学思想的核心是“直觉即表现”。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

^① 《中国美学史资料选编》，上册，130页，北京，中华书局，1980。