

全国各类成人高等学校招生考试丛书

专科起点升本科

艺术概论

成人高考《艺术概论》编写组 编

人民教育出版社

全国各类成人高等学校招生考试丛书（专科起点升本科）

艺术概论

● 成人高考《艺术概论》编写组 编

ISBN 978-7-107-19005-8

ISBN 978-7-107-19005-8

ISBN 978-7-107-19005-8

ISBN 978-7-107-19005-8

ISBN 978-7-107-19005-8

ISBN 978-7-107-19005-8

ISBN 978-7-107-19005-8

ISBN 978-7-107-19005-8

ISBN 978-7-107-19005-8

ISBN 978-7-107-19005-8

ISBN 978-7-107-19005-8

ISBN 978-7-107-19005-8

ISBN 978-7-107-19005-8

ISBN 978-7-107-19005-8

ISBN 978-7-107-19005-8

ISBN 978-7-107-19005-8

ISBN 978-7-107-19005-8

ISBN 978-7-107-19005-8

ISBN 978-7-107-19005-8

ISBN 978-7-107-19005-8

ISBN 978-7-107-19005-8

ISBN 978-7-107-19005-8

ISBN 978-7-107-19005-8

ISBN 978-7-107-19005-8

ISBN 978-7-107-19005-8

ISBN 978-7-107-19005-8

ISBN 978-7-107-19005-8

ISBN 978-7-107-19005-8

人民教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术概论/成人高考《艺术概论》编写组编. —北京:
人民教育出版社, 2006

(全国各类成人高等学校招生考试丛书)

专科起点升本科

ISBN 978 - 7 - 107 - 19902 - 8

I. 艺...

II. 成...

III. 艺术理论—成人教育: 高等教育—升学参考资料

IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 102238 号

人民教育出版社出版发行

网址: <http://www.pep.com.cn>

人民教育出版社印刷厂印装 全国新华书店经销

2007 年 2 月第 1 版 2007 年 3 月第 1 次印刷

开本: 787 毫米×1 092 毫米 1/16 印张: 15.75

字数: 335 千字 印数: 0 001 ~ 2 000 册

定价: 17.50 元

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与本社出版科联系调换。

(联系地址: 北京市海淀区中关村南大街 17 号院 1 号楼 邮编: 100081)

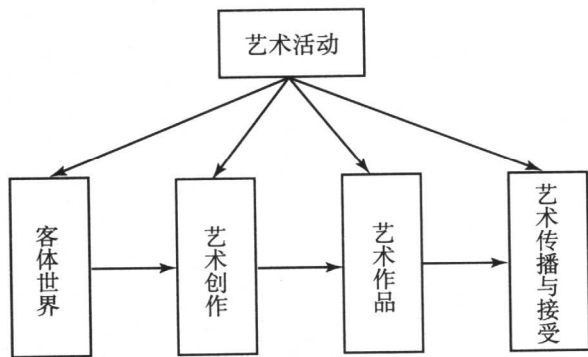
本教材针对全国专科起点升本科高等院校艺术类(含师范类和非师范类)考生的需求,严格根据教育部高校学生司、教育部考试中心制订的2007年《成人高等学校招生复习考试大纲(专科起点升本科)·艺术概论》(以下简称《考试大纲》),结合编者多年从事该课程的教学及考前辅导所积累的丰富经验编写而成。教材由辅导部分和模拟试题部分(各一册)组成。

在辅导部分的编写过程中,充分考虑《考试大纲》规定的试卷内容比例和试题难易比例,更兼顾成人高考考生的知识背景和学科结构,对教材内容的广度、深度及难度进行合理把握。每章前的“内容提要 and 基本要求”是大纲对本章所述内容的主要要求或该章的重点、难点;每章后的“复习思考题”是对该章重点考试内容的强调。

模拟试题部分的编写,严格按照《考试大纲》规定的考试形式及试卷结构、试卷题型比例设计,并结合历年考题的难易度、出题方向及变化趋势完成,供考生进行模拟测试使用。

《考试大纲》对本课程的总体要求是:1.了解学科的基本构成,包括艺术活动、艺术种类、艺术创作、艺术作品、艺术接受等;2.理解艺术活动的性质、各门类艺术的主要特征,掌握艺术创作、艺术作品及艺术接受的基本理论;3.运用所学的基本理论观察和分析艺术现象与艺术家,对艺术作品能够予以科学的评析。

紧扣《考试大纲》,该课程内在知识体系结构如下:

从这个图中可以看出,本课程是按照艺术活动的要素分章结构的——艺术活动由客体世界、艺术创作、艺术作品和艺术接受四个要素构成,其关系是通过对客体世界的审美观照,艺术家进行艺术创作,艺术创作的成果是艺术作品,艺术作品是艺术接受的对象。

这四个要素中,除客体世界非本课程的研究对象外,本教材第二章总体研究艺术活动,第四章研究艺术创作,第五章研究艺术作品,第六章研究艺术接

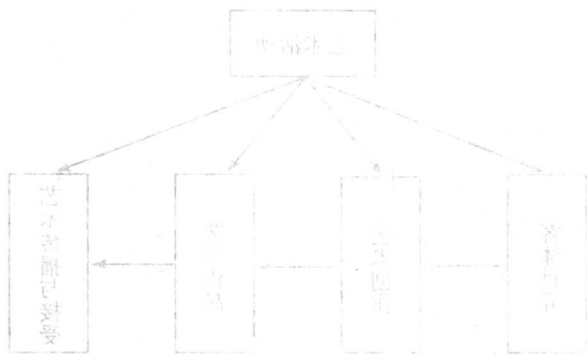
前言

受。按照《考试大纲》规定，这几部分内容约占考试试卷分值的81%，可见应是复习的重点之重点。而第三章艺术种类是横向对艺术分类及各类艺术进行介绍，以各类艺术知识的广度了解为考点，内容约占考试试卷分值的17%。希望考生以艺术活动这个结构图为纲，学习本课程。

本书由孙红云主编，参编黎煜、罗铭，其间得到多位专家、学者的指点。由于编者水平有限，在成书过程中难免会有不当之处，请专家、学者、教师和广大读者批评指正。

成人高考《艺术概论》编写组

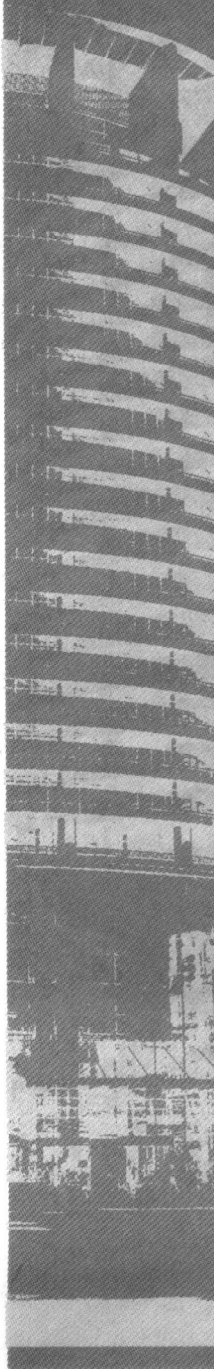
2007年2月1日

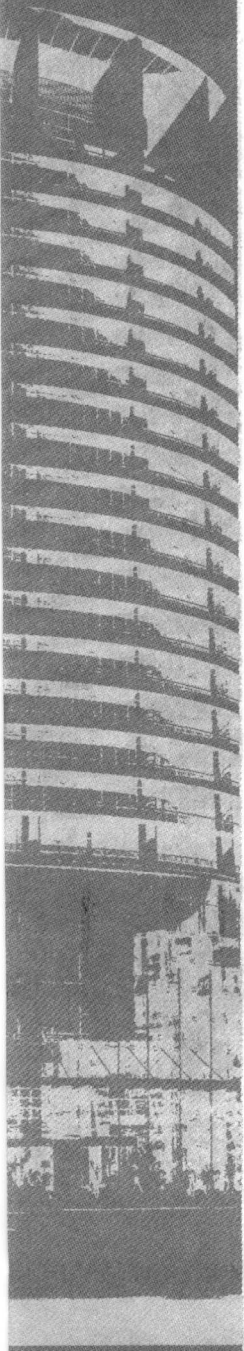
本书是依据《考试大纲》的要求，结合多年教学实践经验编写而成的。本书力求做到概念清晰、重点突出、由浅入深、循序渐进。本书可作为成人高考考生复习备考的参考书，也可作为从事艺术工作的同志的参考书。本书在编写过程中，参考了有关文献资料，在此表示衷心的感谢。

目 录

第一章 绪论	1
第一节 艺术概论的研究对象及学科性质	1
第二节 艺术概论的学科任务	2
第三节 艺术概论的研究方法	4
第二章 艺术活动	5
第一节 艺术活动的构成	5
第二节 艺术活动的发生和发展	9
第三节 艺术活动的基本特征与性质	23
第四节 艺术活动的功能	42
第三章 艺术种类	50
第一节 艺术分类的主要方法	50
第二节 造型艺术	51
第三节 实用艺术	59
第四节 表情艺术	66
第五节 语言艺术(文学)	71
第六节 综合艺术	75
第四章 艺术创作	85
第一节 艺术创作主体	85
第二节 艺术创作过程	95
第三节 艺术创作的心理学要素与艺术思维	100
第五章 艺术作品	115
第一节 艺术作品的构成	115
第二节 艺术作品的层次	127
第三节 典型和意境	133
第四节 艺术风格、艺术流派与艺术思潮	139
第六章 艺术接受	155
第一节 艺术传播	155
第二节 艺术鉴赏	162
第三节 艺术批评	178

目 录

附录一：中外优秀艺术作品赏析篇目	187
附录二：2004—2006 年成人高等学校专升本招生全国统一考试	
“艺术概论”试题及参考答案	227
2004 年成人高等学校专升本招生全国统一考试“艺术概论”试题 ..	227
参考答案和评分标准	230
2005 年成人高等学校专升本招生全国统一考试“艺术概论”试题 ..	233
I 参考答案和评分标准	235
I 2006 年成人高等学校专升本招生全国统一考试“艺术概论”试题 ..	239
S 参考答案和评分标准	242
4	
5	
6	
9	
23	
45	
60	
60	
71	
79	
89	
94	
97	
82	
82	
92	
100	
115	
115	
121	
133	
139	
151	
152	
162	
178	

第一章

绪论

〔内容提要 and 基本要求〕

绪论部分简要介绍了艺术概论这门学科。大纲要求了解该学科的研究对象、学科性质、学科任务及研究方法等。该部分占试卷总分值的比例约为1%，主要复习题型是选择题。

第一节 艺术概论的研究对象及学科性质

《艺术概论》是以人类艺术活动与艺术发展史为背景，以马克思主义文艺思想为指导，以中西艺术理论为基础，以具体的艺术实践为支点，阐释艺术活动的发生、发展、演进与变化的规律，分析艺术创作、艺术作品、艺术接受等的原理，并对艺术风格、流派、思潮等艺术现象进行解析。

一、研究对象

艺术概论的研究对象是人类的艺术活动，以及与之相关的概念、范畴、理论和方法等。

艺术，是人类在漫长的生产活动和社会活动中形成和创造的成果，是人们为了满足自身的需求，以一定的物质媒介形式为中介，以丰富的情感来表现社会生活或审美情趣的审美形态。随着人类审美意识的生成和发展以及社会经济的发展，艺术活动也在不断丰富和变化。艺术活动是人们运用审美的方式对客体世界进行审美认知、理解和创造的过程。它包括人类从事的一切艺术行为和发生的艺术现象，由客体世界、艺术创作与制作、艺术作品、艺术传播与接受四个方面构成。

艺术概论研究的是艺术学最基本的问题，即人类的艺术活动。艺术学包括艺术理论、艺术批评、艺术史三部分。一般来说，艺术理论是根据历史和现实所提供的艺术经验，研究各种艺术规律；艺术史是概括艺术发生、发展的历史，揭示其规律性；艺术批评是运用艺术原理对当代艺术家、艺术作品、艺术思潮及各种艺术现象进行评价。这三部分，既有相对的独立性，又

互相依存、互相影响：艺术理论为艺术史的研究和艺术批评的运用奠定了理论基础，但是它的建立和发展又依赖于艺术史、艺术批评的成果；艺术史为艺术理论、艺术批评提供历史经验；艺术批评又不断丰富艺术原理，并为艺术史开辟新的历程。

艺术学还可以按照各个具体艺术门类进行分类，大致分为造型艺术、实用艺术、表情艺术、语言艺术、综合艺术等。本课程以艺术活动为研究对象，以艺术活动及与其相关的概念、范畴、理论和方法等为基本的研究内容。

二、学科性质

艺术概论是一门研究艺术活动基本规律的学科，是阐述艺术的基本性质、艺术活动系统以及艺术种类特点的科学体系。

作为人类精神家园的艺术，已经诞生数万年之久，而艺术学的历史却只有一百年左右：虽然在艺术学的艺术批评、艺术理论与艺术史三部分中，我国最早的艺术史著作是唐朝张彦远的《历代名画记》，论述了自上古至唐3500年间中国绘画艺术的发展；南朝齐梁时代的画家、美学家谢赫的《古画品录》是中国第一部美术批评专著；西方柏拉图的《理想国》和亚里士多德的《诗学》对诗歌和戏剧作了相当深刻的论述，是西方重要的艺术理论著作，但直到19世纪末，德国美学家康拉德·费德勒（1841—1895）才最早提出艺术学与美学分离的构想，要求把美和艺术、美学和艺术学区别开来，从而基本上解决了建立艺术学学科的关键问题，即指出了艺术学在研究对象上的自律性。费德勒因此被称为“艺术学之父”。继费德勒从对象的角度提出艺术学的独立性之后，德国的格罗塞（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来研究艺术现象。他的《艺术的起源》（1894年）、《艺术研究》（1900年）都是社会艺术学的代表著作。20世纪以来，德国的狄索瓦（1867—1947）和乌提兹（1883—1965）大力倡导一般艺术学的研究，在德国乃至欧洲逐渐确立了艺术学的学科地位。

艺术理论是艺术实践的理论总结。它以艺术活动及其基本规律和基本原理为研究对象，如艺术的发生与发展、艺术家、艺术创作、艺术作品、艺术风格，艺术流派、艺术美学思潮、艺术接受以及艺术教育等问题。学习艺术概论的目的，就是掌握艺术的基本规律和基本原理，了解艺术的发生和发展，认识艺术创作过程和心理机制，按照艺术的特殊规律进行艺术鉴赏。

第二节 艺术概论的学科任务

艺术概论是对艺术活动进行分析、研究，以揭示艺术的本质和规律，指导人们按照艺术的特殊规律进行艺术创作和艺术鉴赏，提升人们的艺术修养，充分发挥艺术的各种功能的学科。它对社会的进步和发展有着不容忽视的作用。同时，作为艺术学习和研究的基础，艺术概论承担着重要的学科任务。

艺术概论的学科任务是：

1. 系统地阐释艺术活动的基本状况，使学习者确立科学的、进步的艺术观

众所周知，只有清晰的理论分析才能为人们在错综复杂的艺术现象中指明正确的道路。艺术是情感教育——审美教育的最大利器，故艺术概论应该有助于人们对艺术活动进行深入的研究、剖析，从而使其树立起正确的、健康的、高尚的艺术观，而艺术观是世界观不可或缺的组成部分。艺术理论知识应使人们能从艺术中汲取更多的营养，陶冶情操，净化思想，按照美的规律塑造自己。这必然有助于学习者建立正确的、先进的、科学的世界观，学会科学地认识和分析艺术现象，并且借以达到自我完善。因此艺术概论研究要以马克思主义的美学原理与艺术原理为指导，系统和全面地阐释艺术活动的基本规律，并在先进的和科学的世界观的指导下，使人们逐步形成和确立科学的艺术思想和艺术价值观念以及与之相适应的艺术方法。

2. 了解艺术活动系统各个环节之间的密切联系，探讨艺术活动的规律与特点

艺术活动这个庞大的体系总体上是由客体世界、艺术创作与制作、艺术作品、艺术传播与接受构成的。这四个环节之间存在着密切的联系：艺术创作者通过对客体世界的审美观照，进行能动的积极的艺术创作，艺术创作的成果是艺术作品，艺术作品则是艺术传播与接受的起点和对象；艺术接受主体通过创造性地接受艺术作品，一方面获得了观照客体世界的新的启发和指导，并提升了自身的艺术鉴赏能力和艺术修养，另一方面可以使艺术家对客体世界进行重新认识和新的艺术创作。当然，艺术活动各个环节之间的关系相当复杂，我们还可以从其他角度进行分析。但无论如何，在艺术活动的庞大体系中，各个环节之间都相互作用、相互影响，科学地认识其内在联系及其规律，是准确地把握艺术活动有机运行的关键。因此，艺术概论研究应当帮助人们了解艺术活动系统各个环节之间的本质联系，透过各种艺术现象，科学地辨析艺术内在的规律与特点。

3. 指导人们遵循审美规律和艺术规律进行能动的创作、接受和批评

艺术概论是人类重要的精神活动成果，它来源于艺术实践，同时又能够对创作和制作、艺术传播与交流实践提供科学的指导，还能够帮助人们提高艺术修养，培养和加强艺术创作和艺术鉴赏能力。1981年诺贝尔化学奖获得者、美国康奈尔大学教授罗尔德·霍夫曼曾经语重心长地对大学生说：“发挥你们最大的潜能研究自然科学，同时还要充分利用大学学习所提供的难得机会，大量吸收人类文明的伟大成果——文学、哲学、艺术、音乐等等。缺少这些，我们的人格不可能完整。”许多杰出的科学家都一再重复过，缺乏艺术修养、毫无艺术创作和艺术鉴赏能力的人，是“残缺不全的人”，既不能真正幸福地生活，也很难取得事业上的成功。因此，艺术概论的任务之一，就是要通过对艺术的基本原理和基本知识的阐述，引导人们参加艺术活动，较快地熟悉和掌握艺术的规律和特点，从而有效地提高艺术修养，进行能动的艺术创作和艺术鉴赏，成为人格健全的人。

第三节 艺术概论的研究方法

科学的方法是完成任务、实现目标的基本手段，从事艺术概论的研究，既应采用一般科学研究的方法，同时也应采用适合自身学科特色的研究方法。艺术概论的研究方法包括以下三个层面：

1. 坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原则

马克思主义的哲学方法论是指导人们研究艺术活动的各种规律及原理的基本法则和方针。辩证唯物主义和历史唯物主义在人们正确认识社会现象、提高道德素养和精神境界中起着重要的作用：它们正确揭示了人类社会的本质，为我们理解纷繁复杂的社会现象提供了强大的思想武器，并为我们认识社会提供了辩证法的原则，还能够帮助人们树立正确的世界观、人生观和价值观，提高人们对社会发展、社会管理规律的认识和运用能力。在艺术概论的学习上，应坚持马克思主义的哲学方法论：一方面，人们可以从不断发展的、丰富多彩的艺术实践中总结、概括与深化艺术理论，以辩证的、历史的和联系的方法分析、研究艺术现象；另一方面，又可以通过艺术实践对艺术理论予以验证和提升。

2. 借用行之有效的科学方法，研究艺术活动的实践与发展

艺术活动和艺术现象的复杂性、多层面性决定了艺术理论的研究需要借用其他学科行之有效的科学方法，比如人文科学与社会科学的一些方法以及现代科学发展中生成的研究方法，都可以在艺术研究中发挥重要作用。其中，逻辑的方法和系统论的方法具有突出的地位。在逻辑方法的实施中，既要重视通过概念、判断、推理等方法揭示艺术活动的规律，同时又要避免对于个别概念的生搬硬套；对于系统论方法的采用，应注重把艺术现象放在具有普遍联系的社会系统中去考察。除此之外，研究艺术活动还可以借用社会学、历史学、文化学、心理学等学科的研究方法，但在借用的过程中，应避免生搬硬套。

3. 运用艺术学科特有的研究方法，研究艺术领域的各种问题

近现代以来，人们将一些相关学科的科学方法与艺术理论研究相融合，产生了一些适用于艺术理论的研究方法，比如艺术心理学研究方法、艺术符号学研究方法、比较艺术研究方法、艺术社会学研究方法、艺术人类学研究方法等。这些方法的采用大大丰富了艺术科学研究的广度和深度。随着人类科学研究的不断深入和拓展，新的艺术科学研究的方法也在继续生成之中。但是，这些研究方法都有一定的适用对象和范围，各有所长又各有所短，并不存在一种适用于所有问题的研究方法。艺术理论应多层面多视角地研究艺术活动和艺术现象，但更应该坚持符合艺术学科性质和原理的自身特有的研究方法，遵循艺术活动的规律及其特征进行科学的研究。

【复习思考题】

1. 艺术概论的研究对象是什么？
2. 艺术概论的学科任务是什么？
3. 运用艺术概论的研究方法时应注意哪些问题？

第二章

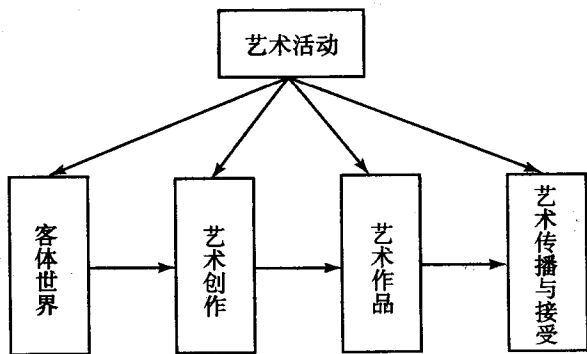
艺术活动

【内容概要和基本要求】

本章阐述了艺术活动的四个构成要素，艺术活动的发生和发展及其基本特征与性质。大纲要求了解艺术活动的构成，理解艺术活动发生和发展的状况，掌握艺术活动的基本特征和性质，对艺术的功能有基本的了解。该部分占试卷总分值的比例约为 17%，主要复习题型是简答题和论述题。

第一节 艺术活动的构成

艺术活动，是人们运用审美的方式，对客体世界进行认知、反映和创造的过程。根据艺术活动的发展历史及其当代状况，可以将艺术活动视作一个系统，它由四个要素或环节构成：客体世界、艺术创作与制作、艺术作品、艺术传播与接受。如图示：

一、客体世界

客体世界即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作主体观照的主要对象。

客体世界是艺术活动的基本构成要素之一。它是相对独立于艺术创作主体主观意识之外的客观外在事物，即不断发展、无限丰富的人类社会生活及自然界；它是艺术创作的基础和前提。在艺术活动中，从事艺术活动的人们与客体世界形成审美的主客体关系。客体世界既包括人类的社会生活，同时也包括人类赖以生存的自然界。艺术活动产生于人们对客体世界的认识和改造过程中的审美观照。

在艺术创作过程中，客体并非是被动的和一成不变的。就客体世界来说，并不是所有的事物与现象都能够成为艺术创造的对象，只有那些通过人们的审美观照确认具有审美价值的事物与现象，才能为创作主体所关注和采用，成为创作的素材和题材，并进而通过艺术家的审美创造，成为具有审美价值的形象和情境。客体世界是否具有审美价值是相对的。客体世界通过眼、耳、鼻、舌、身等感官反映到艺术家的头脑中，升华为艺术家的内识。在这一过程中，不仅主体有所扬弃，而且客体也因为熔铸了艺术家的主观认识和思想感情而发生变异。一般说来，只有那些与艺术家的审美情趣、审美理想契合的部分，才能转化为艺术创作的内容，并熔铸着艺术家的血肉和生命，塑造出典型的艺术形象。但创作主体与创作客体之间，并非是单纯的相互依存和反映与被反映的关系。由于艺术创作是一种创造性的智力劳动，所以创作主体作用于创作客体（第一自然）的时候，他自己也成了一个更复杂的客体（第二自然）；当创作客体作用于创作主体的时候，客体也就转化成一个更加丰富生动的主体了。艺术创作主体与创作客体之间这种相互转化的微妙关系，构成了艺术实践过程中极为复杂壮观的飞跃现象。

二、艺术创作与制作

艺术创作即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材料，将其审美意识物化为艺术形象或艺术意境的创造性活动。

艺术创作是艺术家以一定的世界观为指导，运用一定的创作方法，通过观察、体验、研究、分析、选择、加工、提炼生活素材，塑造艺术形象或艺术意境，创作艺术作品的创造性劳动。艺术创作是人类为自身审美需要而进行的精神生产活动，是一种独立的、纯粹的、高级形态的审美创造活动。艺术创作以社会生活为源泉，但并不是简单地复制生活现象，它实质上是一种特殊的审美创造，也是一种十分复杂、艰巨的精神劳动，要求艺术家必须具有高尚的思想情操、深厚的生活积累、丰富的审美经验、出众的艺术才能和娴熟的艺术技巧。艺术家是艺术创作的主体，其生活积累、思想倾向、性格气质、艺术修养是艺术创作得以顺利开展和最终完成的基础和前提。艺术家创作艺术作品，总是从特定的审美感受、体验出发，运用形象思维，按照美的规律对生活素材进行选择、加工、概括、提炼，构思出主观与客观交融的审美意象，然后再使用物质材料将审美意象表现出来，最终构成内容美与形式美相统一的艺术作品。在各种各样的创作动机中，只有符合艺术创作活动的审美性质和规律的，才能创作出真正的艺术作品。

艺术创作是一种高层次的、复杂的审美心理活动及其外化的创造过程，是连接艺术家和艺术作品的中间环节。由于艺术家、艺术种类、艺术创作方法的不同，艺术创作过程丰富多彩、千差万别。如《骆驼祥子》《茶馆》《四世同堂》等作品，是老舍基于对京城生活的丰富审美经验和深厚审美体验，运用文学语言创作出来的；而吴贻弓导演的电影《城南旧事》，则运用电

影的视听语言和媒介材质，通过一个小女孩英子的视角讲述了一段老北京城南的旧事，将“淡淡的哀愁，沉沉的相思”的意境浓浓地呈现在银幕上。

艺术创作与艺术欣赏、艺术批评彼此制约，有着紧密的联系。艺术创作是艺术欣赏和艺术批评的基础和前提，为其生产对象；没有艺术创作，就没有艺术作品，也就没有艺术欣赏和艺术批评。艺术欣赏和艺术批评对艺术创作又具有反作用，具体表现为：艺术欣赏以“消费”的形式刺激艺术“生产”，从“消费”方面赋予艺术“生产”以切实的社会价值和功能；艺术批评则从理论上指导、影响艺术创作，从而沟通创作与欣赏的关系。

艺术制作是艺术生产的另一种表现形态，它更多地体现出以物质性制作为主的特点。在当代艺术活动中，艺术制作的地位日趋重要，具有相对独立性。

艺术制作与艺术创作密切相关，艺术制作是在艺术创作的基础上，以物质媒介的手段和方式，对艺术家创造性精神和审美境界的物态化表现。以往，由于艺术生产是以个体化操作为主要表现形态的活动，而且由于科学技术与物质生产力的低下，艺术创作一般与个体的操作和制作联系在一起，因而人们容易忽略艺术制作的特性。但在当代，一方面由于艺术生产常常将个体性的创作与集体性的制作联系在一起，另一方面由于许多艺术样式生产过程中的科学技术含量日渐提高，对物质载体的要求和依赖也愈来愈突出，因此艺术制作对于艺术作品的成功起到愈来愈重要的作用。

在建筑艺术、园林艺术以及工艺美术等实用艺术和电影、电视等现代艺术的生产过程中，艺术制作很大程度上体现出物质技术对艺术作品的重要性，甚至直接影响着艺术作品的表现手段、表现形式、表现方法及美学特征。因此艺术制作具有相对的独立性。

三、艺术作品

艺术作品即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的物态化表现形式。

艺术作品是艺术家审美意识的物态化，是艺术家创造性劳动的结晶。艺术作品是精神产品客观存在的具体方式，也是整个艺术创作活动的中心环节。艺术家所有创造性劳动的最终目的，就是要创作出优秀的精神产品来，奉献于时代和人民。艺术创作源泉，艺术创作过程，艺术创作特点，艺术的社会功能，艺术的基本构成要素，艺术的不同体裁、样式，各门艺术创作的不同物质媒介、独特语言和创作规律、规范、要求、要领、方法、技巧等诸方面都是为创作一件完整的艺术作品服务的。艺术活动的社会效益主要取决于艺术作品。艺术作品既是创作主体从事艺术实践活动的结果，同时又是艺术传播与接受的对象，因而它也就成为联结艺术创作者与艺术接受者的纽带，成为艺术创作者与接受者交流的桥梁。另一方面，艺术作品又具有独立存在的价值，作为艺术家审美创造能力的载体，闪耀着人类审美精神的光辉。

艺术创作主体的艺术创作活动如果最终不能形成艺术作品，那就只是一种空谈或无效劳动，艺术的接受、欣赏和批评也就失去了对象，又哪里谈得上实现艺术的社会功能。马克思在《〈政治经济学批判〉导言》中指出：“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众——任何其他产品也是这样。因此，生产不仅为主体生产对象，而且也为对象生产主体。”可见，艺术作品是沟通创作主体与受众的桥梁，它们之间的关系是密不可分的。没有艺术作品，就无法确

证艺术活动。艺术作品为深入研究和理解艺术活动提供了实证。正如《荷马史诗》之于古希腊艺术研究，达·芬奇的绘画、米开朗基罗的雕塑之于文艺复兴时期艺术研究，《诗经》之于我国西周艺术研究，李白、杜甫的诗歌之于唐代艺术研究所起到的重要作用。

四、艺术传播与接受

艺术传播即借助于一定的物质媒介和传播方式，将多种艺术信息传递给接受者的过程。

在传统社会，艺术传播大多采用简单的、直接的从艺术作品到艺术接受的方式。艺术传播对艺术生产没有产生较大的影响。进入现代工业社会后，随着科学技术的迅猛发展，电子技术、卫星技术、计算机技术等各种科技手段应用于艺术传播，使艺术传播的方式和功能获得了重大进展。艺术传播在当代艺术活动领域中的作用和地位愈发显得重要，而且具有公共化与个人化相互交融的特点。

艺术接受即在传播的基础上，以艺术作品为对象、以鉴赏者为主体进行的积极能动的消费、鉴赏和批评等活动。

艺术的接受包括艺术鉴赏和艺术批评，是艺术活动的终点，也是艺术家及艺术作品价值的最终实现。艺术接受者，即读者、观众、听众，或称观赏者、艺术审美者、评论者，他们的鉴赏与批评活动是一个能动的再创造过程，是与艺术家的精神交流和对话的过程，是对艺术作品进行审美认知、阐释和再创造的过程。同时，艺术接受还会对艺术家对客体世界的重新观照和创作产生影响。

兴起于 20 世纪 60 年代中期的接受美学（又称接受理论、接受研究）认为：艺术创作本身不是目的，它总是为了艺术审美者而创作的。任何艺术实践活动，不应只是一种单纯表现客观世界的单向性活动，而应是双向的主、受体之间思想、情感和认识的交流、沟通活动。艺术家创作出艺术作品是为了供人欣赏的，艺术作品的社会效果和审美价值，也只有通过接受、欣赏、品鉴、评论才能实现，而不能由艺术作品本身去表现和实现。如一部乐谱在演奏前只不过是印在纸上的各种音符，一部电影在放映给观众观赏之前只不过是印了影像的胶卷一样，受众接受之前的艺术作品仅仅是一种“可能性的存在”，只有通过创作受体的接受、欣赏、品鉴和评论，它才能产生影响和作用，成为“现实的存在”。艺术作品需要审美者，它在被接受、欣赏、评论的“动力过程”中才获得生命力，实现审美价值，产生社会效果，完整的艺术创作过程才最终得以完成。

艺术审美者接受、欣赏、评论艺术作品，不是消极、被动的感知，而是一种积极、主动的精神活动——在接受、欣赏、评论过程中进行能动的“再创造”，并通过自己的消化、选择、分析和评价，反过来影响艺术家的创作。因此，从事艺术创作时，创作主体——艺术家除了要切实加强自身的素质和作好充分的创作准备以外，还必须清楚地认识并研究创作受体，使自己的艺术创作能适应受体的需要。实践证明，只有艺术创作主体与艺术创作受体心曲相通，才能使艺术创作活动获得最佳的效益。

总之，艺术活动的这四个要素之间存在着内在的密切联系，相互依存、相互作用、相互影响，我们需要运用辩证的眼光进行综合分析，而不可以孤立、静止、片面地进行单方面的理解与学习。

第二节 艺术活动的发生和发展

任何事物都有一个发生的过程，艺术活动也不例外，弄清楚艺术活动的发生对理解艺术学的重要原理、规律等有积极意义。长期以来，艺术活动的发生一直是一个争论不休的问题，理论家们提出了多种观点，这里介绍几种主要的学说。

一、关于艺术发生的几种学说

1. 模仿说

模仿说认为艺术起源于人类对于自然或现实生活的模仿。这是有关艺术起源的最古老的理论，在古希腊的哲学家中比较流行。古希腊哲学家德谟克利特认为艺术是对自然的模仿。他说：“在许多重要的事情上，我们是模仿禽兽，做禽兽的小学生。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。”亚里士多德在《诗学》中说：“人从孩提的时候起就有模仿的本能（人和禽兽的分别之一，就在于人最善于模仿，他们最初的知识就是从模仿得来的）。”我国古代也有艺术起源于模仿自然的说法，如《吕氏春秋·古乐》认为黄帝命伶伦制定音律，“听凤凰之鸣，以别十二律”；《周易·系辞下》认为八卦起源于模仿，远取诸物，近取诸身，以天地、鸟兽、草木、人体为参照。

模仿说从表面上解释原始艺术的起源，无论在西方还是在中国，都曾发生过巨大的影响，因为它确实从某些方面阐释了人类早期一些艺术作品的产生原因，如属于史前洞穴艺术的雷·空巴莱尔洞穴中数百个绘画形象除了有39个人体外，还有：马116匹、野牛37头、熊19头、驯鹿14只、猛犸13头、羊9只、牛的头部7个、狼4只、鹿5只、狐狸1只。这些动物可能正是原始人日常生活中常常见到的，也是当时人类生活的食物来源和生命威胁。因此从这种意义上说，模仿说是有一定道理的。但是，正如鲁迅所说：“画在西班牙的亚勒泰米拉（今译“阿尔塔米拉”）（Altamira）岩洞里的野牛，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’，因为原始人没有十九世纪的文艺家那么有闲，他的画一只牛，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。”又如中国西安半坡出土的彩陶上的人面鱼纹，把它解释为对生活的模仿是仅仅看到了艺术的表象，而没有深入到艺术的本质，因而无法对艺术起源作出有力的阐释。

模仿说的缺点在于：（1）不能说明“模仿的冲动”为什么必然导致艺术创作而不是其他活动，如游戏；（2）未能说明“模仿的本能”从何而来，仅将其归诸抽象的“天性”。其实人的模仿的本能是由猿的模仿本能发展而来，然而猿的模仿本能永远是动物本能，因而不具创造性。而人的模仿本能却具有创造性，因为它不是四肢的机械活动，而是在意识参与下的创造活动，是劳动把猿的模仿本能升华为人的模仿本能；（3）执著于艺术中的再现性因素而忽略艺术中的表现性因素。

但是模仿说还是揭示了促成艺术发生的某些不容忽视的因素：（1）它揭示了人类一种比较

原始的心理倾向，这种倾向与艺术创造的冲动是相通的。即对客观事物的准确描绘也是对事物的一种把握，它使人从中看到自己的智慧和能力，从而引起心理上的快感和满足；（2）模仿是大部分原始艺术（尤其是造型艺术）创作的基本方法，或许也是人类艺术最早采用的艺术方法。这从今天所发现的原始艺术作品——无论是洞穴岩画、雕刻，还是现存原始民族的许多舞蹈，如澳洲土人的袋鼠舞、野牛舞，北美因纽特人^①的猎海豹舞——都可看出。而其他方法，如表现和象征，都是从写实发展演变出来的，如我国仰韶和马家窑出土的陶器上绘制的图案纹样，比较清晰地表明了一个由对动物（鱼、鸟、蛙）形象的写实到逐渐将其抽象化和符号化的过程。原始艺术创作最早采取模仿方法与初民们的劳动生产活动有密切关系。普列汉诺夫指出：“原始人只要一天还是猎人，他的模仿的倾向就会顺便使他成为画家和雕刻家。原因是很明显的。作为一个画家，他需要的是什么呢？他需要的是观察能力和手的灵巧。这正是他作为一个猎人所需要的同样特性。因此，他的艺术活动是生存斗争在他们身上锻炼出来的那些特性的表现。”^② 模仿应该是艺术中现实主义传统的最早源头。

总之，模仿说是一种朴素的唯物主义的观点，它肯定了艺术起源于客观的自然界和社会生活，确实从某些方面阐释了人类早期的一些艺术作品的产生，但是却对人类模仿的动机缺乏合理的解释。

2. 游戏说

游戏说认为艺术活动起源于人类所具有的游戏本能：由于人类具有过剩的精力，同时由于人类可以将这种过剩的精力投入到没有功利性的活动中，于是艺术活动体现为一种自由的游戏。德国的席勒、英国学者斯宾塞、德国学者谷鲁斯均持这种观点。

游戏说最早可追溯到康德，他认为“自由”是艺术活动的精髓。正是在这一点上，艺术与游戏相通。他所谓的“自由”，就是不受外在功利影响的一种精神创造活动；所谓“自由”是艺术活动的精髓，是指艺术除了它本身所引起的精神上的愉快而外，不再具有其他目的。由此，他把诗称作“想象力的自由游戏”，称音乐和绘画是“感觉游戏的艺术”。

德国古典美学家席勒继承了康德的上述观点并加以发挥，他在《美育书简》中称艺术的产生是人类脱离动物界的最后的、也是最重要的一个标志。他认为，人在现实生活中是不自由的，要受到自然力量和理性法则的双重约束。只有逃离这些约束，人类才能获得自由，而唯一的路就是游戏。“只有当人在充分意义上是人的时候，他才游戏；只有当人游戏的时候，他才是完整的人。”因此，席勒认为产生于过剩精力基础之上的人的想象力的自由游戏活动是艺术产生的原因。

英国哲学家斯宾塞对席勒的观点进行了补充与完善，提出了“精力过剩”说。他认为，低级动物的主要力量都消耗在获得为保持生命机能所必需的食物上，而人类则常常有一种剩余精力。于是，他们往往在游戏中模拟生活，在游戏中获得快感。他举例说，男孩的追赶、格斗与抓俘虏在某种程度上满足了他们凶猛的本能，如同下棋，能给人带来胜利的快感。作为一种审美活动，艺术的性质与游戏相同，它“是一种从某些能力为了练习本身而进行的练习中产生的

^① 旧译爱斯基摩人。

^② 普列汉诺夫：《论艺术》，三联书店，1973年版，第139页。