

Diathesis

 全国高等学校人文素质与公共艺术课程系列教材 | 总主编 王旭晓 | 副总主编 欧阳周

艺术导论

| 主编 欧阳周 黄柏青 | 中南大学出版社

缤纷斑斓、瑰丽多彩的艺术世界，令人心醉神迷、流连忘返。然而，艺术究竟是什么，它有哪些特征、属性和功能，它是怎样发生和演进的，它为什么具有摄魂夺魄的魅力，各门艺术又各自有哪些不同的审美特征，我们应以怎样的态度去鉴赏和评析艺术，如何进一步加强艺术教育……这些问题并非轻而易举就能够弄明白的。探究这些问题，同样地令人兴趣盎然。

for College

全国高等学校人文素质与公共艺术课程系列教材

全国高等学校人文素质与公共艺术课程系列教材

Diathesis

艺术导论

主编 欧阳周 黄柏青

for college

缤纷斑斓、瑰丽多彩的艺术世界，令人心醉神迷，流连忘返。然而，艺术究竟是什么，它有哪些特征、属性和功能，它是怎样发生和演进的，它为什么具有摄魂夺魄的魅力，各门艺术又各自有哪些不同的审美特征，我们应以怎样的态度去鉴赏和评析艺术，如何进一步加强艺术教育……这些问题并非轻而易举就能够弄明白的。探究这些问题，同样地令人兴趣盎然。

中南大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术导论/欧阳周,黄柏青主编. —长沙:中南大学出版社,
2008. 1

ISBN 978-7-81105-629-7

I. 艺... II. ①欧... ②黄... III. 艺术理论 IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 206402 号

艺术导论

欧阳周 黄柏青 主编

☐责任编辑 何彩章

☐责任印制 文桂武

☐出版发行 中南大学出版社

社址:长沙市麓山南路

邮编:410083

发行科电话:0731-8876770

传真:0731-8710482

☐印 装 长沙利君漾印刷厂

☐开 本 787×960 1/16 ☐印张 20.5 ☐字数 425 千字

☐版 次 2008 年 2 月第 1 版 ☐2008 年 2 月第 1 次印刷

☐书 号 ISBN 978-7-81105-629-7

☐定 价 29.00 元

图书出现印装问题,请与经销商调换

总序

在我国现代化建设事业逐步深入的重要历史时期，由王旭晓、欧阳周教授分别担任正副主编的《全国高等学校人文素质与公共艺术课程系列教材》即将陆续出版。这是我国高校美育事业发展的一件具有重要的意义的事情。

首先，本教材的出版正值具有重要历史意义的党的“十七”大刚刚结束，因而成为贯彻“十七”大精神的重要举措之一。众所周知，党的“十七”大站在世纪之交的历史高度，又一次对包括美育在内的素质教育给予了高度重视。党的“十七”大报告指出“要全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育”。这就又一次将美育作为党的教育方针与素质教育的不可替代的重要组成部分。而且，更为重要的是党的“十七”大报告将“坚持以人为本”作为科学发展观的重要组成部分，而科学发展观则必然地包括“促进人的全面发展”的重要内容，美育恰恰是促进人的全面发展的不可缺少的途径。这是我们党和我们国家对美育重要作用认识的深化，进一步将其提到决定经济社会发展前途命运的高度。事实证明，缺少人的现代化是不可能的；而缺少美育的人的现代化也是不可能的。美育已经成为在马克思主义人学理论与教育理论指导下关系到未来一代一代建设者的基本素质与精神面貌的极为重要的事业。

本教材的出版也是进一步贯彻党和国家一系列有关加强美育决定的重要举措。早在1999年6月，党中央与国务院召开的第三次全教会所通过的《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》中就对美育的重要作用进行了深刻论述，指出“美育不仅能陶冶情操、提高素养，而且有助于开发智力，对于促进学生全面发展具有不可替代的作用”。而且明确要求“要尽快改变学校美育工作薄弱的状况，将美育融入学校教育全过程……高等学校应要求学生选修一定课时的包括艺术在内的人文学科课程”。2002年7月25日教育部部长令《学校艺术教育工作规程》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。……普通高等学校应当开设艺术类必修课或者选修课”。根据以上精神，教育部于2006年下发了《高等学校公共艺术课程指导方案》，对于公共艺术类课程的性质、地位、作用、目标与具体课程设置以及保障等作了明确的规定。本教材就是在上述精神指导下对于课程指导方案的具体落实，较好地体现了课程方案的精神意图。

本教材的主编与参编者都是长期工作在高校美育教学实践第一线的教师，具有丰富的美

育教学的实践经验。这就使本教材具有了较高的实践性特点与可操作性。本教材根据我国新时期 20 多年美育实际,首先立足于普通高校非艺术类专业美育课程的基本任务不是旨在培养专业的艺术人才,而是着力于健康审美观的确立与较强审美能力的培养,也就是立足于培养“生活的艺术家”。为此,本系列教材将课程分为审美基础理论、审美修养、艺术鉴赏与实践三大类。审美基本理论课立足于给学生提供健康的审美观与有关知识;审美修养类课程着重提高学生具体的审美技巧与素养;而艺术鉴赏与实践类课程则是在健康的审美观指导下给学生提供带有导向性的更加具体的审美知识与经验以及提供广阔的亲身体验艺术的空间。本教材还努力贯彻古今、中西结合的精神,既考虑到中西方艺术、审美传统和具体的艺术门类,也努力将多方面的现代艺术类型、审美技巧等纳入课程体系之中。它是总结 20 年美育教学实践的重要成果之一,我想一定会受到广大美育教师的欢迎并在教学实践中不断完善。因此,编者还一定十分欢迎广大从事美育教学工作的老师与其他美育爱好者对本教材提出宝贵的批评意见。

美育事业虽然十分重要,但由于陈旧教育观念的影响十分牢固,因而美育实际上至今仍然是所有教育与教学环节中最薄弱的一环,即便是《高等学校公共艺术课程指导方案》在课程设置、选修要求、教师人数与后勤保障方面的要求已经从我国实际出发是一些最基本的要求,但真正达到这一要求的高校其实并不是多数,我们在美育方面的工作任务还很重。我想在当前大好的形势下,在包括本系列教材编写者在内的广大美育工作者的锲而不舍的努力下,随着我国现代化事业的深入发展,人们一定会愈来愈加重视美育事业。我们深信并期待着。

曾繁仁
2008 年 1 月 18 日

前言

近年来,随着素质教育和审美教育的大力推进,作为审美教育和素质教育的中心环节与基本手段的艺术教育,已越来越引起教育行政部门的重视和社会的广泛关注。1988年4月以来,原国家教委和教育部先后发布了《在普通高等学校中普及艺术教育的意见》、《关于加强普通高等学校艺术教育的意见》、《高等学校〈交响音乐赏析〉教学指导纲要(试行)》、《学校艺术教育工作规程》、《全国学校艺术教育发展规划(2001~2010)》等一系列重要文件,李岚清、陈至立等中央领导同志多次发表加强普通高等学校艺术教育的谈话,有力地推动了各地普通高等学校公共艺术教育的发展,取得了许多成功经验。然而,一个不可忽视的事实是,迄今为止,全国尚没有一个省市和普通高校制订出一套统一、科学、完整的公共艺术教育的实施方案、课程体系、教学大纲和评估标准,也没有一套通用的公共艺术课程教材。毋庸讳言,这必然在很大程度上制约了我国普通高校公共艺术教育的普及与发展。而在这其中,教材建设尤为重要。因为,课程设置是高校普及艺术教育的根本保证,而教材建设是课程设置的具体落实,可以说,没有教材,艺术课程就可能形同虚设。

正是有鉴如此,2006年3月,教育部颁布了《全国普通高等学校公共艺术课程设置指导方案》,用以规范普通高校公共艺术教育教学工作,推动普通高校公共艺术教育健康地向前发展。《指导方案》强调指出,普通高校公共艺术课程是为培养社会主义现代化建设所需要的高素质人才而设立的限定性选修课程,对于提高审美素养,培养创新精神和实践能力,塑造健全人格具有不可替代的作用。公共艺术课程与高等学校其他公共课程同样是我国高等教育课程体系的重要组成部分,是高等学校实施美育和素质教育的主要途径。公共艺术课程教学是高等学校艺术教育工作的中心环节。公共艺术课程要达到的目标是:通过学习艺术理论、鉴赏艺术作品、参加艺术活动等,树立正确的审美观念,培养高雅的审美品位,提高人文素养;了解、吸纳中外优秀艺术成果,理解并尊重多元文化;发展形象思维,培养创新精神和实践能力,提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力,促进德智体美全面和谐发展。在《指导方案》的课程设置中,第一门限定性选修课程就是《艺术导论》。《艺术导论》是公共艺术课程中的一门主干课程和基础课程,它对《指导方案》提出的公共艺术课程指导思想、性质特点、基本内容和所要达到的目标等,作了翔实、具体的阐释和解说,同时深入浅出地论述了有关艺术和艺术学的基本原理和基础理论知识,因而对其他公共艺术课程的教学,乃至对高校整个公共艺术教育的教学工作,都起着指引、导向和规范的作用。

本书作为《全国高等学校人文素质与公共艺术课程系列教材》第一批书目中的一本,先由主编之一欧阳周制定编写大纲和章节细目,并于2007年1月15日在北京中国人民大学召开的本套教材学术指导委员会成立会上,征求了专家、教授们的意见,作了初步修改。2007年2月初,在长沙中南大学举行编写组会议,根据编写大纲进行讨论,集思广益,统一认识,然后分头执笔。至2007年8月,各章完成初稿后,根据欧阳周和责编审稿时提出的意见,各章撰稿人又反复斟酌,精益求精,作了一次大的修改,再交欧阳周统稿、加工、润色,有不少章、节是重写的,力求符合《指导方案》的基本要求,前后历时10个月。

本书执笔分工如下(按编写章节先后为序):
 欧阳周(中南大学):负责编写绪论和第一章;
 黄柏青(长沙理工大学):负责编写第二章;
 张文青(湖南科技大学):负责编写第三章;
 王海波(湖南工业大学):负责编写第四章;
 佟宇婴(湖南工业大学):负责编写第五章;
 庞小敏(长沙理工大学):负责编写第六章;
 王璇(长沙学院):负责编写第七章;
 李宏博(开封大学):负责编写第八章、第十章;
 王志萍(中南林业科技大学,硕士):负责编写第九章;
 朱海霞(商丘师范学院):负责编写第十一章;
 毛寒(中南大学):负责编写第十二章;
 张希(湘潭大学):负责编写第十三章;
 刘建华(中南大学):负责编写第十四章。

本书在编写过程中,参阅了近期出版的多本艺术学方面的专著和教材,吸取了近年来美学、艺术理论、文学理论、心理学、教育学、伦理学、社会学等领域的科研成果,限于篇幅,在选材上未能逐一注明出处,特此说明,并在此谨向理论战线上卓有成绩的专家、学者们致敬!

由于编著者学识有限,加之时间仓促,虽说我们尽了很大的努力,但错误或不当之处在所难免,敬请同行和读者指正。

欧阳周

2008年1月18日于岳麓山下

全国高等学校人文素质与公共艺术课程系列教材

学术指导委员会

主任委员	曾繁仁	山东大学教授、博导、著名美学家
	陈启元	中南大学教授、博导
委 员	(按姓氏笔画排序)	
	王旭晓	中国人民大学教授、博导
	王海东	中南大学出版社社长、教授、博导
	闫国忠	北京大学教授、博导
	宋凡圣	浙江大学教授
	杨 辛	北京大学教授、著名美学家
	郑小筠	清华大学教授
	欧阳中石	首都师范大学教授、博导、著名书法家
	欧阳周	中南大学教授
	徐晓钟	中央戏剧学院教授、著名戏剧理论家
	顾建华	北方工业大学教授

编 委 会

主任委员	王旭晓	中国高等教育学会美学教育分会副会长兼秘书长
副主任委员	欧阳周	中南大学文学院教授
编 委	(按姓氏笔画排序)	
	王旭晓	中国人民大学教授、博导
	王 毅	四川外国语学院审美与旅游文化研究所教授
	冯元元	清华大学艺术教育中心副教授
	邢高熙	清华大学艺术教育中心副教授
	郑晓华	中国人民大学徐悲鸿艺术学院教授、博导
	欧阳周	中南大学文学院教授
	姜 敏	河北大学艺术学院教授

隨風潛入夜
潤物細無聲

楊辛題

25

070

目 录

085

080

090

绪 论

- 艺术、艺术美学与艺术学
- 艺术学的历史发展和逻辑构架
- 《艺术导论》的教学任务和学习方法

091

第一章 艺术本质

211

- 第一节 艺术的本质
- 第二节 艺术的属性
- 第三节 艺术的特征
- 第四节 艺术的分类
- 第五节 艺术的功能

第二章 文化模式下的艺术

- 第一节 艺术的文化生成
- 第二节 艺术的西方模式
- 第三节 艺术的中国模式
- 第四节 艺术的印度模式
- 第五节 艺术的伊斯兰模式

081

第三章 艺术源流

- 第一节 艺术的起源
- 第二节 艺术发展历程
- 第三节 艺术发展的规律性
- 第四节 艺术发展的继承与革新

附录 艺术欣赏 第四章

- 点线面造型欣赏 第一节
- 色彩造型欣赏 第二节
- 版式设计欣赏 第三节
- 图形设计欣赏 第四节
- 摄影造型欣赏 第五节

附录 艺术欣赏 第四章

- 内容欣赏 第一节
- 形式欣赏 第二节
- 关系欣赏 第三节
- 画面欣赏 第四节

010

附录 艺术欣赏 第四章

010

111 第一节

122 第二节

129 第三节

130 第四节

附录 艺术欣赏 第四章

135 第一节

137 第二节

141 第三节

146 第四节

149

附录 艺术欣赏 第四章

54

151 第一节

154 第二节

161 第三节

167 第四节

170 第五节

第四章 艺术创作	75
第一节 艺术创作的性质和特点	075
第二节 艺术创作的构成要素	079
第三节 艺术创作的思维形式	082
第四节 艺术创作过程	086
第五节 艺术创作方法、风格和流派	092
第五章 艺术作品	098
第一节 艺术作品的内容	098
第二节 艺术作品的形式	103
第三节 艺术作品的内容与形式的关系	106
第四节 艺术作品构成的其他方面	109
第六章 设计艺术	115
第一节 设计艺术概述	115
第二节 产品设计艺术	122
第三节 视觉传达设计艺术	127
第四节 环境设计艺术	131
第七章 实用艺术	139
第一节 实用艺术的审美特征	139
第二节 建筑	143
第三节 园林	148
第四节 工艺	155
第八章 造型艺术	160
第一节 造型艺术的审美特征	160
第二节 绘画	163
第三节 雕塑	171
第四节 书法	175
第五节 摄影	181

第九章 表情艺术	184
第一节 表情艺术的审美特征	184
第二节 音乐	186
第三节 舞蹈	191
第十章 综合艺术	197
第一节 综合艺术的审美特征	197
第二节 戏剧	201
第三节 戏曲	206
第四节 电影	210
第五节 电视	214
第六节 动漫	218
第十一章 语言艺术	221
第一节 语言艺术的审美特征	221
第二节 诗歌	225
第三节 散文	231
第四节 小说	236
第五节 剧本	242
第六节 民间文学	246
第七节 网络文学	249
第十二章 艺术鉴赏	254
第一节 艺术鉴赏的性质和意义	254
第二节 艺术鉴赏的特点	258
第三节 艺术鉴赏心理分析	262
第四节 艺术鉴赏的条件和方法	269
第十三章 艺术批评	274
第一节 艺术批评的性质和特点	274
第二节 艺术批评的基本任务	280
第三节 艺术批评的过程和方法	284

第四节 艺术批评的标准

288

第十四章 艺术教育

292

第一节 素质教育、审美教育与艺术教育

292

第二节 艺术教育的性质和特点

296

第三节 艺术教育的原则和功能

301

第四节 高校公共艺术教育的实施

308

参考文献

313

实践证明,在高校开设艺术理论和鉴赏课程,有计划地组织在校大学生参加艺术实践活动,使他们进一步了解艺术的奥妙,这对提高他们的审美素养、艺术鉴赏力和艺术创造力,树立正确的审美观,养成高雅的审美品位,理解并尊重多元文化,发展形象思维,培养创新精神和实践能力,塑造健全人格,升华道德情操,促进德智体美的全面发展,都有着不可替代的作用。

具有现代科学形态的艺术学是近百年才形成和发展起来的一门新兴的独立人文学科,它是人类艺术实践经验的总结,是艺术内在规律的概括,有着自己独特的学科性质、地位、研究对象、范围、任务和方法,这是本书首先要说明的问题。

美术 为了正确理解艺术学的内涵和研究对象，有必要先弄明白与之相关的基本概念。艺术学 艺术学是以整个人类的艺术现象为研究对象的一门学问。艺术是艺术学的本源。没有艺术，当然也就无艺术学可言。艺术，这一概念在艺术发展史上曾包含有多种涵义。在古汉语里，“艺”一般指“技术”、“技巧”或“才能”；“术”一般指“技术”、“学术”、“手段”或“策略”。古希腊文以“Texvn”一词表示艺术，其含义为“技术”、“制作”和“手工”。拉丁文称“艺术”为“Ars”，大致与“技术”、“技艺”、“技能”意思相近。由此可知，在古代、中外均认为“艺术”与“技术”、“技艺”、“才艺”有关。现今，我们对“艺术”的解释，有广义和狭义的两种：广义的艺术，指凡含有技术、技巧、技艺和富有创造性的思谋、策划、设计、方式、方法及其制作，皆谓之艺术，这和古代中外对“艺术”概念的理解大体相同；而狭义的艺术，则指凡运用特定的物质手段，按照美的规律，塑造典型的艺术形象，反映社会生活，表达艺术家思想情感，并能引发人们共感共鸣、满足人们多方面审美需要的精神产品。艺术学中所指的艺术，显然是

并非广义的而是单指狭义的艺术。

艺术是用形象反映现实的一种特殊的社会意识形态,它是人类审美意识集中化和物态化的表现,是人类通过现实的审美关系全面掌握世界的最高、最自觉的形式。艺术是社会生活的能动的审美反映,它根源于社会生活但又比实际的社会生活更高、更强烈、更集中、更典型、更理想,因而更带有普遍性。艺术是艺术家的一种主观行为,是艺术家的知识、情感、理想、意念综合心理活动的有机产物,是他(她)对于一个社会的人文价值、审美取向的具有生命力的表述。可见,艺术是主观与客观、表现与再现、个别与一般、具象与抽象、感性与理性、内容与形式的有机统一。艺术通过各种形态感性认识的自觉创造,生动具体地表现在其社会实践中历史形成的全部丰富的本质力量,并因此而极大地丰富和满足人们不断发展的高层次的审美需求。

一般说来,通常对艺术可从不同的层面来加以认识:一是从认识论的层面,可认为艺术是自然在人的头脑中的反映,是一种特殊的社会意识形态,属于上层建筑的范畴;二是从实践论的层面,可认为艺术是人对自然的加工改造,是一种劳动生产,所以艺术有“第二自然”之称;三是从精神的层面,可认为艺术是人类精神的延伸,将它看作是文化的一个领域或文化价值的一种形态,也可以说是一种文化的传承,把它与宗教、哲学、伦理等并列;四是从艺术活动过程的层面,可认为艺术是艺术家的自我表现、创造活动,或对现实的模仿和虚拟创造活动;五是从艺术活动结果的层面,可认为艺术就是艺术品,这里强调的是艺术的客观存在。

艺术学与艺术美学有着密切的关系。所谓艺术美学,又称文艺美学,是艺术和美学相融合的产物,它既离不开艺术的哺育,又缺不了美学的引领。所以,艺术美学既是艺术学的分支学科,又是美学的分支学科,是在艺术学和美学的边缘领域研究艺术的审美本质、特征、功能、价值以及人对艺术的审美规律概括的一门新兴的边缘性交叉学科。人类的艺术活动本质上是一种审美活动,因此从审美的角度对艺术活动进行深入的研究是十分必要的。艺术美学把艺术活动作为一个系统,从审美主体(艺术家)—审美客体(客观现实)—审美本体(艺术作品)—审美受体(读者、听众、观众),即从作者—创作—作品—鉴赏和批评几个方面有关的美学问题进行研究。由于艺术有诸多不同的类别,因而艺术美学又可细分为诗歌美学、小说美学、散文美学、设计美学、建筑美学、园林美学、工艺美术、音乐美学、舞蹈美学、书法美学、绘画美学、雕塑美学、摄影美学、戏剧美学、戏曲美学、电影美学、电视美学等。

艺术美学与艺术学、美学的联系和区别在于:其一,就艺术美学是美学研究的不断深化的必然结果来说,它属于美学的一个分支。美学是它理论和方法的基础,对艺术美学具有指导和定向的作用。艺术美学则是美学在艺术领域的具体运用,为美学提供丰富的思想材料,促进美学的不断发展和完善。其二,就艺术美学是艺术学运用美学的原理和方法,将艺术学的问题提到美学的高度加以研究来说,它又是艺术学的一个分支。艺术美学依赖于艺术学所

提供的思想资料,坚持从美学的高度去研究艺术学的问题,因此相对于艺术学来说,它又具有艺术哲学的性质,给予艺术学以理论和方法上的指导。但艺术美学又不同于一般的美学和艺术学。艺术美学研究的是特定的对象和范围,即以艺术作为一种审美对象来进行研究;艺术美学是专门从美学的高度去研究艺术问题,它在艺术学的所有学科中处于最主要、最核心的层次,是联系艺术与哲学、美学的中介和桥梁。

艺术学又称文艺学或艺术科学,其主要构成部分是艺术导论。它是以整个人类的艺术现象为研究对象,着重阐明艺术的基本概念、范畴、本质、特征、源流、模式和原理以及在此基础上科学地揭示艺术的普遍规律的学科。它以马克思主义哲学、美学为指针,通过对艺术现象的分析、综合、归纳、演绎等抽象逻辑的方法,揭示艺术的基本原理和基本规律,达到对艺术的科学认识,用以指导艺术创作、艺术鉴赏和艺术批评,推动艺术教育的发展,促使我国社会主义艺术事业更加繁荣昌盛。

艺术学有狭义和广义之分:狭义的艺术学即指艺术导论,或称艺术概论、艺术原理、理论艺术学;广义的艺术学又称一般艺术学、普通艺术学,由艺术导论、艺术史、艺术批评三部分组成。狭义艺术学与广义艺术学,即艺术导论、艺术史、艺术批评既有相对的独立性,各自有着不同的研究对象和范围,同时又相互渗透、相互制约。一般来说,艺术导论是体系性的艺术学,根据历史和现实提供的艺术经验,研究艺术的基本性质、特征和规律;艺术史是历史性的艺术学,主要研究艺术的历史发展和发展历史,从中揭示艺术发展的规律;艺术批评是应用性的艺术学,运用艺术原理对当代艺术家、艺术作品、艺术思潮及其趋势等进行研究和评价。艺术导论为艺术史的研究和艺术批评的运用奠定了理论基础,但它的建立和发展又依赖于艺术史、艺术批评的成果;艺术史为艺术导论、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史进程。本书为狭义的艺术学教材,在许多问题的论述上常涉及到艺术史、艺术批评的内容。本书是艺术类高校和普通高校艺术类专业与公共艺术课程体系中的一门十分重要的基础课,是文学学、现代设计学、建筑学、园林学、工艺学、音乐学、舞蹈学、绘画学、雕塑学、书法学、摄影学、戏剧学、戏曲学、电影学、电视学等各具体门类艺术学科的共同的基础理论,为学好各具体门类艺术学科提供必要的基础理论知识和方法论的向导、引导和指导。

艺术学的历史发展和逻辑构架

如果说美学是一门既古老又年轻的学科,那么,艺术学就更为古老而又更为年轻。这是因为,“艺术学”事实的存在比起“美学”事实的存在要更早一些,而“艺术学”这一词语的出现却比“美学”这一词语的出现要晚一些;虽然美学理论和艺术理论在人类历史上早已有之,但美学和艺术学作为两门各自独立的学科,却分别是迟至18世纪和19世纪的事了。

具又艺术的渊源，一直可追溯到遥远的远古时代。当原始人通过劳动最终脱离动物状态，开始懂得装扮自己、娱乐自己、美化生活环境时，艺术也就自然而然地产生了。在人类长期的艺术活动中，不断产生着各种各样的艺术思想和艺术理论。西方古希腊以来众多的思想家、艺术家在这方面都有所建树，中国古代的文论、诗论、乐论、曲论、书论、画论、剧论中也有丰富的艺术思想和艺术理论财富，其中都不乏至今仍闪烁着智慧的光辉，给人以启迪的精辟论述。不过由于时代的局限，尚未能形成为艺术学体系。直到19世纪末叶，由于科学技术的发展和社会的进步，由于西方美学家、艺术家思维方法和研究方法从“自上而下”的传统哲学思辨到“自下而上”的注重经验、实证的转变，各门学科的分工越来越细，艺术学终于从美学中独立出来而成为一门独立的学科。由此可知，艺术学的产生和发展经历了一个漫长的历史过程，先有人类的艺术活动，再出现各种各样的艺术思想、艺术论述，最后才正式诞生了艺术学这门独立的学科。

艺术学作为一门独立学科的概念，最早由德国美术史家、艺术理论家康拉德·菲德勒(Konrad Fiedler, 1841~1895)提出来，他1867年发表《论造型艺术作品的评价》一文，认为“美学的根本问题是跟艺术哲学的根本问题截然有别的东西”^①，主张把美学与艺术学分别开来加以研究。在他看来，从美学角度只能说明艺术的一部分内容，而艺术本质、艺术价值、艺术创作、艺术批评等问题却并不只属于美学，尤其是对艺术作品进行判断和分析时，仅仅运用美学原理是不妥当的。尽管菲德勒并没有提出“艺术学”的名称，却是最早提出把美学与艺术学加以区别的学者，为艺术学从美学中分离而走向独立作出了贡献，因而赢得了“艺术学之父”的美誉。

继菲德勒从对象角度提出艺术学的独立性之后，德国艺术学家、社会学家格塞罗(Ernst Grosse, 1862~1927)又着重从方法论上论述建立自成理论体系的艺术学，主张用科学的方法来研究艺术现象。他的《艺术的起源》(1894)、《艺术学研究》(1900)均是社会学艺术学的代表著作。

最早提出建立较完整艺术学学科理论体系的是德国艺术理论家玛克斯·德苏瓦尔(Max Dessoir, 又译为德索、狄索瓦、狄索等, 1867~1947)。他在所著《美学与一般艺术学》(1906)一书中指出：美学研究的范围超越了艺术学研究的范围，因为美学研究并不限于艺术学及其诱发的快乐，也包括自然美和生活美及其诱发的快乐；艺术学研究的范围也绝非美学研究所能包容的，因为“艺术在根本上并非是纯粹培植美的……艺术不是通过审美的浓缩而产生的……仅仅审美趣味还不足以衡量一个人的艺术能力”，“艺术之得以存在的必要与力量绝不局限在传统上标志着审美经验与审美对象的宁静的满足上，在精神生活与社会生活中，艺术有

① 转引自竹内敏雄主编：《美学百科辞典》，黑龙江人民出版社1996年版，第68页。