

高等院校艺术教育教材

Yishuxue
Gailun (新版)

艺术学概论

彭吉象 著

高等教育出版社

764

TC-47
P43

艺术学概论

(新 版)

彭吉象 著

高等教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术学概论(新版)/彭吉象著.—北京:高等教育出版社,2003 重印
艺术院校本专科教材

ISBN 7-04-011191-8

I. 艺... II. 彭... 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(2002)第 035360 号

艺术学概论(新版)

彭吉象 著

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-64054588
社 址	北京市东城区沙滩后街 55 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100009	网 址	http://www.hep.edu.cn
传 真	010-64014048		http://www.hep.com.cn

经 销 新华书店北京发行所

印 刷 北京东光印刷厂

开 本	850×1168 1/32	版 次	2002 年 7 月第 1 版
印 张	13	印 次	2003 年 3 月第 2 次印刷
字 数	320 000	定 价	19.60 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

作者简介

彭吉象，四川省成都市人。

师从朱光潜、宗白华等6位导师，获北京大学美学专业研究生硕士学位。

现任北京大学艺术学系书记兼副系主任、教授。中国高教美育研究会常务副会长、中国高教影视研究会副会长、中国电视艺术家协会高校艺委会副会长，美国密执安州立大学艺术系客座教授，第二批国务院特殊津贴专家。

长期从事艺术学、影视美学等学科的教学与科研工作。迄今为止，已出版或发表了300多万字的专著、译著和论文。其代表性作品包括：主编《中国艺术学》（高等教育出版社1997年版），《人民日报》《光明日报》《中国文化报》等10多家报刊发表书评或消息推荐，将此书称之为“具有中华民族特色的艺术学体系开创之作”。该书于1998年获“中国图书奖”，1999年获北京市哲学社会科学优秀学术成果一等奖和第一届国家社科基金优秀项目成果奖。主编《影视鉴赏》高等教育出版社1998年版，该书被列为国家级“九五”重点教材，全国高校第一批素质教育重点教材，以及教育部指定的全国普通高等院校美育与艺术教育重点教材（共四本）之一，并由教育部向全国高校推荐。该书于2001年分别获得北京市优秀教学成果奖和教育部优秀教学成果奖。此外，他撰写的《艺术学概论》与《电影银幕世界的魅力》两本专著，先后在北大出版社出版，之后又由台湾出版社于1992年和1994年以繁体字再版向海外发行，受到广泛好评。他主编的“北京大学影视艺术丛书”（首批

共9本)已陆续出版。其中包括他撰写的《影视美学》。他还有多篇论文在国内外重要报刊上发表。他还于1994年至1995年应邀赴美国密执安州立大学艺术系担任客座教授,为该系研究生授课,又于1998年夏季应邀赴日本东京共立大学合作科研,其成果被译成日文在日本出版。目前研究范围主要集中在艺术学、影视艺术等领域。

内 容 简 介

本书内容分为三编:上编为艺术总论,系统论述了艺术的本质与特征、艺术的起源、艺术的功能、文化系统中的艺术;中编为艺术种类,把艺术分为5大部类16门艺术,从美学和文化学的角度进行了阐述;下编为艺术系统,对艺术创作、艺术作品、艺术鉴赏进行了全面介绍。本书注重从美学和文化学的角度来研究艺术,力求探索和发掘艺术的人文精神;吸收了国内外最新研究成果,在体系和内容上都有新的拓展;论述深入浅出、例证丰富,由感性认知到理性升华,符合学生的认知规律。本书可供高等院校素质教育与艺术教育使用,也是文艺理论研究者和爱好者的必备参考书。

目 录

上编 艺术总论

第一章 艺术的本质与特征	(4)
第一节 艺术的本质	(4)
一、关于艺术本质的几种主要看法	(4)
二、艺术本质问题的科学理论基础	(8)
第二节 艺术的特征	(12)
一、形象性	(12)
二、主体性	(18)
三、审美性	(23)
第二章 艺术的起源	(29)
第一节 关于艺术起源的几种观点	(29)
一、艺术起源于“模仿”	(30)
二、艺术起源于“游戏”	(31)
三、艺术起源于“表现”	(34)
四、艺术起源于“巫术”	(35)
五、艺术起源于“劳动”	(38)
第二节 人类实践与艺术起源的多元决定论	(41)
第三章 艺术的功能与艺术教育	(49)
第一节 艺术的社会功能	(49)

一、审美认知作用	(51)
二、审美教育作用	(54)
三、审美娱乐作用	(57)
第二节 艺术教育	(61)
一、美育与艺术教育	(61)
二、艺术教育在当代社会生活中的重要意义	(65)
三、艺术教育的任务和目标	(68)
第四章 文化系统中的艺术	(71)
第一节 作为文化现象的艺术	(71)
一、文化与艺术	(72)
二、艺术在人类文化中的地位	(73)
第二节 艺术与哲学	(75)
一、哲学与艺术的相互关系	(76)
二、西方现代哲学与西方现代派艺术	(78)
第三节 艺术与宗教	(81)
一、宗教与艺术的相互关系	(82)
二、形形色色的宗教艺术	(86)
第四节 艺术与道德	(91)
一、道德与艺术的相互关系	(91)
二、艺术中的道德内容	(95)
第五节 艺术与科学	(100)
一、艺术与科学的联系和区别	(102)
二、现代科学技术对艺术的渗透和影响	(105)

中编 艺术种类

第五章 实用艺术	(112)
第一节 实用艺术的主要种类	(112)
一、建筑艺术	(113)

二、园林艺术	(118)
三、工艺美术与现代设计	(122)
第二节 实用艺术的审美特征	(128)
一、实用性与审美性	(128)
二、表现性与形式美	(130)
三、民族性与时代性	(132)
第六章 造型艺术	(136)
第一节 造型艺术的主要种类	(136)
一、绘画艺术	(137)
二、雕塑艺术	(144)
三、摄影艺术	(150)
四、书法艺术	(154)
第二节 造型艺术的审美特征	(158)
一、造型性与直观性	(159)
二、瞬间性与永固性	(161)
三、再现性与表现性	(164)
第七章 表情艺术	(169)
第一节 表情艺术的主要种类	(169)
一、音乐艺术	(170)
二、舞蹈艺术	(177)
第二节 表情艺术的审美特征	(181)
一、抒情性与表现性	(181)
二、表演性与形象性	(185)
三、节奏性与韵律美	(189)
第八章 综合艺术	(193)
第一节 综合艺术的主要种类	(193)
一、戏剧艺术	(194)
二、戏曲艺术	(198)
三、电影艺术	(204)

四、电视艺术	(209)
第二节 综合艺术的审美特征	(215)
一、综合性与独特性	(215)
二、情节性与主人公	(217)
三、文学性与表演性	(219)
第九章 语言艺术	(223)
第一节 语言艺术的主要体裁	(223)
一、诗歌	(223)
二、散文	(226)
三、小说	(229)
第二节 语言艺术的审美特征	(233)
一、间接性与广阔性	(233)
二、情感性与思想性	(236)
三、结构性与语言美	(239)

下编 艺术系统

第十章 艺术创作	(245)
第一节 艺术创作主体——艺术家	(245)
一、艺术家是艺术生产的创造者	(246)
二、艺术家与社会生活	(252)
三、艺术家的艺术才能与文化修养	(257)
第二节 艺术创作过程	(261)
一、艺术体验活动	(262)
二、艺术构思活动	(266)
三、艺术传达活动	(271)
第三节 艺术创作心理	(275)
一、形象思维与抽象思维、灵感思维	(275)
二、意识与无意识	(281)

第四节 艺术风格、艺术流派、艺术思潮	(286)
一、艺术风格	(287)
二、艺术流派	(293)
三、艺术思潮	(296)
第十一章 艺术作品	(301)
第一节 艺术作品的层次	(301)
一、艺术语言	(302)
二、艺术形象	(308)
三、艺术意蕴	(311)
第二节 典型和意境	(318)
一、典型	(318)
二、意境	(322)
第三节 中国传统艺术精神	(329)
一、中国美学与中国艺术	(330)
二、中国传统艺术精神	(334)
第十二章 艺术鉴赏	(350)
第一节 艺术鉴赏的一般规律	(350)
一、艺术鉴赏的重要意义	(350)
二、艺术鉴赏力的培养与提高	(355)
三、艺术鉴赏中的心理现象	(358)
第二节 艺术鉴赏的审美心理	(362)
一、注意	(363)
二、感仰	(365)
三、联想	(366)
四、想象	(368)
五、情感	(372)
六、理解	(375)
第三节 艺术鉴赏的审美过程	(378)
一、艺术鉴赏中的审美直觉	(378)

二、艺术鉴赏中的审美体验	(384)
三、艺术鉴赏中的审美升华	(387)
第四节 艺术鉴赏与艺术批评	(392)
一、艺术批评的作用	(393)
二、艺术批评的特征	(396)
后记	(398)
主要参考书目	(400)

上编 艺术总论

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、现代设计、书法艺术等）、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数十万年的历史。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世纪末叶才逐渐形成的。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正式形成。费德勒也因此被称为“艺术学之父”。在他之后，德国的格罗塞（1862—1927）着重从方法论上建立艺

术科学，他的《艺术的起源》是艺术社会学的重要著作之一。此外，德国的狄索瓦（1867—1947）和乌提兹（1883—1965）更是大力倡导普通艺术学的研究，确立了艺术学的学科地位。本世纪二三十年代，日本、苏联等国都相继开展了对艺术学的研究和探讨，我国也出现了一些艺术学方面的译作和著作，艺术学的研究更加广泛和深入。近几十年来，艺术学在世界各国更是有了较大的发展，尤其是发达国家的综合性大学几乎都设立了各种形式的艺术院系。20世纪80年代以来，我国高等院校的艺术教育也有了长足的发展。然而，相对于文学研究和其他门类艺术的研究来看，普通艺术学的研究在我国仍然是一个薄弱环节。尤其是如何深入发掘中华民族艺术之精髓，广泛借鉴世界各国艺术学研究的优秀成果，更是一项迫切而艰巨的宏大工程。

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、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、艺术思维学等等。我们在本书中着重介绍艺术学最基本的一些原理，主要是：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点等。

本书的特点是努力从美学与文化学的角度来研究艺术。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，黑格尔干脆把美学称为“艺术哲学”。当代西

方学术界强调从文化学的角度来研究艺术现象与各门艺术，特别是 20 世纪下半叶的西方文艺理论，已经达到了与其他人文社会科学同步发展的前沿学术境地，具有了更加广阔的文化视野。中国艺术深深植根于民族传统文化的丰厚土壤之中，从古至今涌现出无数杰出的艺术家和不朽的艺术品，这些都值得我们从文化学的角度去认真发掘和研究。

第一章 艺术的本质与特征

第一节 艺术的本质

究竟什么是艺术？它具有哪些基本性质与特点？面对着丰富多彩的艺术种类和浩如烟海的艺术作品，人们很早就开始探索这个问题。

一、关于艺术本质的几种主要看法

据不完全统计，从中国先秦时期和古希腊开始，给艺术下的定义迄今已有上百种，从不同的角度探讨了艺术的本质特征。其中影响较大的主要有“客观精神说”、“主观精神说”、“模仿说”或“再现说”。

1. 客观精神说

这种观点认为艺术是“理念”或者客观“宇宙精神”的体现。古希腊哲学家柏拉图是较早对艺术的本质进行哲学探讨的学者。柏拉图认为，理式世界是第一性的，感性世界是第二性的，而艺术世界仅仅是第三性的。也就是说，只有理式世界才是真实的，而现实世界只是理式世界的摹本，那么，艺术世界当然更不真实了，艺术只能算作“摹本的摹本”，“影子的影子”，“和真实隔着三层”。这样一来，艺术是对现实的模仿，而现实又是对理

式的模仿。显然，柏拉图对艺术本质的认识，是基于他客观唯心主义的哲学观。然而，柏拉图对艺术本质的认识中，也有值得我们注意的东西，那就是他力图从具体的艺术作品中找出深刻的普遍性来。

德国古典美学集大成者黑格尔对艺术本质的认识同样也建立在客观唯心主义哲学体系之上。黑格尔美学思想的核心是：“美就是理念的感性显现”^①，同样把艺术的本质归结于“理念”或“绝对精神”。但是，黑格尔关于美和艺术的看法又包含了深刻的辩证法思想，他认为，“理念”是内容，“感性显现”是表现形式，二者是统一的。艺术离不开内容，也离不开形式；离不开理性，也离不开感性。在艺术作品中，人们总是可以从有限的感性形象认识到无限的普遍真理。

中国古代也有类似的“文以载道”说。南北朝时期，刘勰《文心雕龙》的首篇就是《原道》，认为文是道的表现，道是文的本源。当然，刘勰在这里所说的“道”，既有自然之道的意思，也有古代圣贤之道，即善的意思。因此，他所说的“道”还是自然之道与圣人之道之统一。到了宋代，理学家在文与道的关系上更是走上了极端。在朱熹看来，“文”只不过是载“道”的简单工具，即“犹车之载物”罢了。这样一来，“道”不仅是文艺的本质，而且是文艺的内容，“文”仅仅是作为“道”的工具而已。显然，这种“文以载道”说同样把艺术的本质归结为某种客观精神。

2. 主观精神说

这种观点认为艺术是“自我意识的表现”，是“生命本体的冲动”。德国古典美学的开山祖康德，把他的美学体系建立在主观唯心主义基础之上。康德认为，艺术纯粹是作家艺术家们的天才创造物，这种“自由的艺术”丝毫不夹杂任何利害关系，不涉及任何目的。康德把自由看作艺术的精髓，他认为正是在这一点

① 黑格尔《美学》第一卷第142页，商务印书馆1979年版。