

艺术概论

■ 高等艺术院校教材
南京艺术学院教材编写组
丁涛 著

INTRODUCTION

高等艺术院校教材

艺术概论

• 南京艺术学院教材编写组

丁 涛 著

辽宁美术出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术概论/丁涛著. —沈阳:辽宁美术出版社, 2001. 8

ISBN 7-5314-2811-3

I. 艺… II. 南… 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(2001) 第 050918 号

辽宁美术出版社出版

(沈阳市和平区民族北街 29 号 邮政编码: 110001)

阜新市印刷总厂印刷

辽宁省新华书店发行

开本: 850 毫米×1168 毫米 1/32 字数: 200 千字

印张: 7.5 插页: 8 印数: 70001-12000 册

2001 年 8 月第 1 版

2003 年 3 月第 3 次印刷

责任编辑: 邓 濯 刘 翠

责任校对: 王 申

封面设计: 杨志麟 杨晓笛

版式设计: 刘 翠

定价: 23.00 元

前 言

阮 荣 春

用系列套书的形式将高等艺术院校专业理论教材编辑出版,在国内高等艺术教育界属重大科研项目之一,这对于高等艺术院校的学科建设,进而推动艺术院校学生专业文化素质的全面提高,无疑有着十分重要的意义。由南京艺术学院和辽宁美术出版社首次合作推出的这套系列教材共计六本,即中国美术史、外国美术史、中国艺术设计史、外国艺术设计史、中国书法史、艺术概论,均为高等艺术院校必修的专业理论课程。这套教材由南京艺术学院组织编写。南京艺术学院是国内著名的艺术学府之一,已有90年的历史,是全国综合性艺术院校中唯一具有博士学位授予点的院校。其历史悠久,师资力量雄厚,教学、科研成果突出,在国内外具有一定的学术影响力。从上海美专发展至今,先后涌现出如刘海粟、谢海燕、姜丹书、俞剑华、刘汝醴、温肇桐、张道一、林树中等一大批艺术理论大家,出版了大量的艺术史论著作和高质量的学术论文,是我国艺术学研究的重要阵地。

• 前言

近年来，学院发扬优良传统，狠抓学科建设，注重教学实践与理论的研究，科研成果在国内外学术界有着广泛的影响。这部系列教材即是由学院学科梯队中的中坚力量撰写而成，他们均为教授或博士，其专业理论基础扎实，创新意识强。相信这部系列教材的出版，一定会受到艺术院校广大师生的欢迎。参加这部系列教材第一套六本书撰写的作者为：

中国美术史：阮荣春、顾 平、杭春晓

外国美术史：刘伟冬

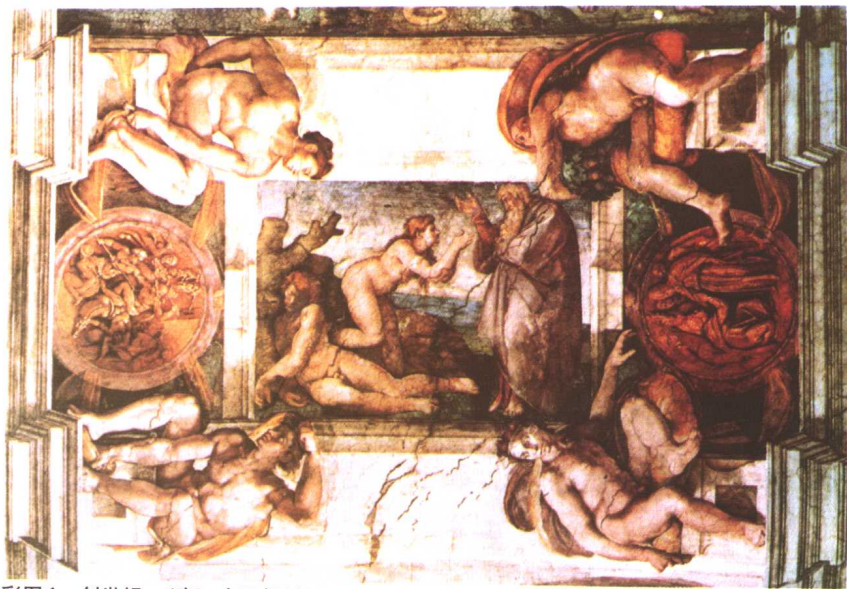
中国艺术设计史：夏燕靖

外国艺术设计史：邬烈炎、袁熙旻

中国书法史：黄 惇、金 丹、朱爱娣、朱天曙

艺术概论：丁 涛

编写教材是一项严肃细致的工作，其内容必须是科学的、系统的、创新的和前沿的，它需要写作者的全身心地投入，甚至须几代人的努力。我们这里所做的工作只是一个开始。

彩图1 创世纪·〔意〕米开朗基罗

彩图2 开国大典·董希文

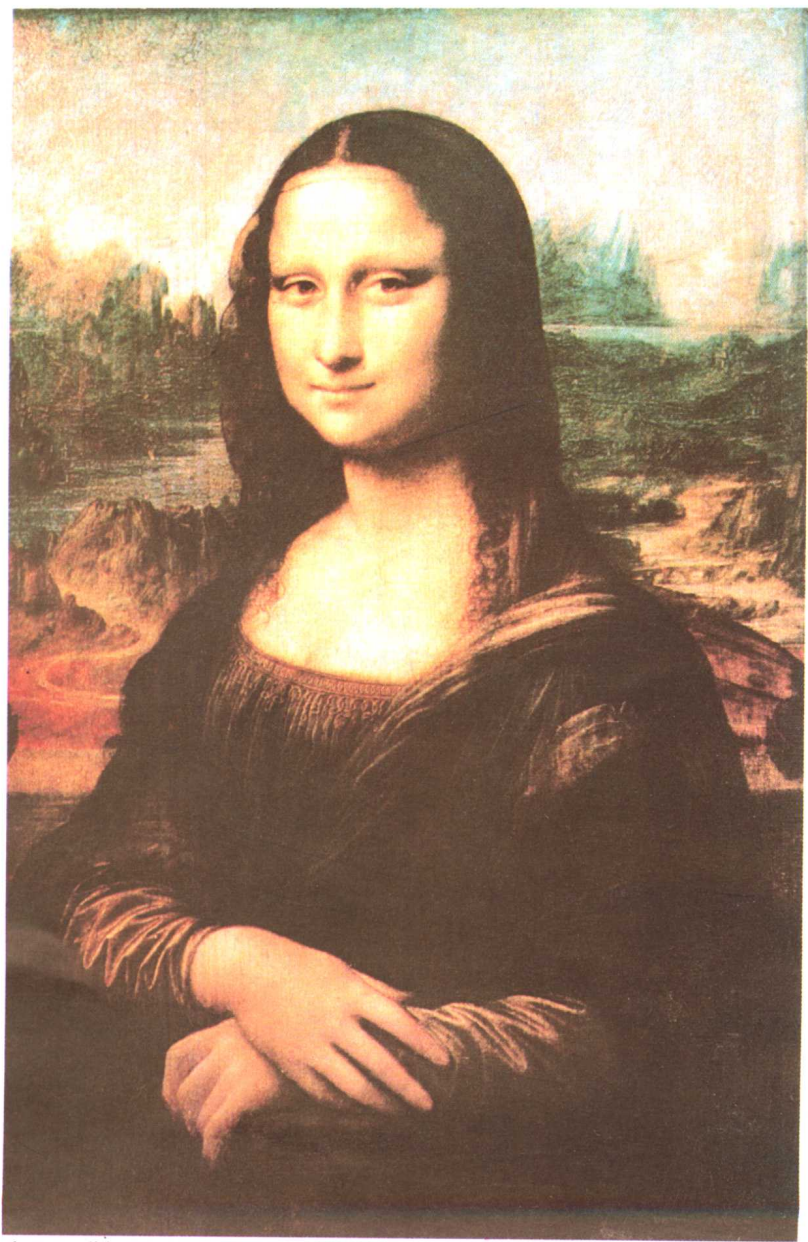
彩图3 父亲·罗中立

彩图4 布雷达投降·〔西班牙〕委拉斯开兹

彩图5 伏尔加河纤夫·〔俄〕列宾

彩图6 蒙娜丽莎·〔意〕达·芬奇

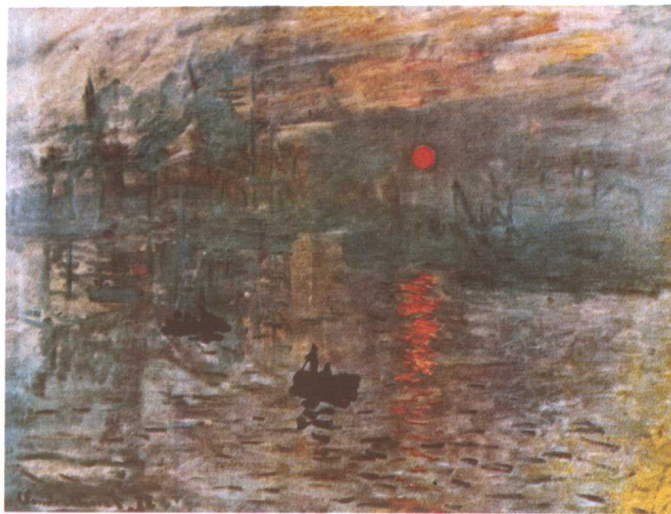

彩图7 松龄鹤寿·陈之佛

彩图8 梅杜萨之筏·〔法〕籍里柯

彩图6 日出印象·〔法〕莫奈

彩图10 红岩·钱松岳

彩图 11 构图第二号·〔俄〕康定斯基

彩图 12 洛神赋图（局部）·〔晋〕顾恺之

彩图 13 麻姑献寿图·〔清〕

JC-43
D515

A1070735

高等艺术院校教材

中国美术史

外国美术史

中国艺术设计史

外国艺术设计史

中国书法史

艺术概论

第一章 艺术的基本性质

- 一、艺术的定义····· 1
- 二、艺术是一种特殊的社会意识形态····· 9
- 三、生活为艺术提供了创作的源泉····· 24
- 四、艺术以特有的方式介入和反映生活····· 34

第二章 艺术的社会功能

- 一、艺术的审美认识作用····· 49
- 二、艺术的审美感化作用····· 53
- 三、艺术的审美愉悦作用····· 57
- 四、艺术的美化生活作用····· 60

第三章 艺术的门类区划

- 一、艺术分类的历史发展····· 65
- 二、通行划分的艺术门类····· 68
- 三、不同艺术门类之间的联系····· 104

第四章 艺术的创作活动

- 一、艺术创作的基本特点····· 110
- 二、艺术创作的过程····· 119
- 三、艺术的创作方法和风格、流派····· 135
- 四、艺术创作的推陈出新····· 146

第五章 艺术作品的内容和形式

- 一、艺术作品的内容····· 155

• 目录

二、艺术作品的形式·····	164
三、艺术作品的形式美·····	175
四、艺术作品内容和形式的辩证统一·····	183

第六章 艺术的欣赏和批评

一、艺术欣赏的特点和过程·····	194
二、艺术欣赏力的培养和提高·····	204
三、艺术批评的性质和作用·····	212
四、艺术批评的标准和方法·····	218

第一章

艺术的基本性质

艺术与社会人生有着极为密切的关系。在人们丰富多彩的物质生活和精神生活中，一旦缺少艺术的介入，将会单调乏味、黯然失色。高雅的、大众的、传统的、现代的、实用的、纯美的各种艺术类型的各种艺术样态，万紫千红、流光溢彩。对于人生的物质世界，艺术义不容辞地在积极参与装饰、参与美化、参与调适、参与创造；而对于人生的精神世界，艺术则满腔热情地与心灵对话，它用自己特有的方式，关爱人生、抚慰人生、点化人生、激励人生。

艺术为充满矛盾的人生催开了自由的心灵之花，而成为生命不可或缺的向往和追求；艺术又构筑了一个神奇、绚烂的彼岸世界，它那照人的光华，足以吸引、召唤人们，卸一下俗务的重担，去到那玄奇的乐土上漫游观光。

一、艺术的定义

1 关于“艺术”的几种说法

艺术是什么？用几句话把它说清楚确有难度。而大量存在于人们日常生活中的艺术作品，例如音乐中的器乐曲《二泉映月》（阿炳曲，杨荫浏记谱）、美术中的油画作品《日出印象》（法·莫奈作）、文学中的小说《围