

艺术

教育
字

研究

周爱宝 著

艺术世界是一个奥妙无穷的世界，
艺术经验是人类成长中不可或缺
的积极因素。

沈阳出版发行集团

沈阳出版社

艺术

教育学

研究

周爱宝 著

沈阳出版发行集团
① 沈阳出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术教育学研究 / 周爱宝著. — 沈阳: 沈阳出版社, 2019.6

ISBN 978-7-5441-6923-3

I. ①艺… II. ①周… III. ①艺术教育-研究 IV.
① J114-4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 054562 号

出版发行: 沈阳出版发行集团 | 沈阳出版社

(地址: 沈阳市沈河区南翰林路 10 号 邮编: 110011)

网 址: <http://www.sycbs.com>

印 刷: 定州启航印刷有限公司

幅面尺寸: 170mm × 240mm

印 张: 13.25

字 数: 270 千字

出版时间: 2019 年 6 月第 1 版

印刷时间: 2019 年 6 月第 1 次印刷

责任编辑: 周 阳

封面设计: 优盛文化

版式设计: 优盛文化

责任校对: 赵秀霞

责任监印: 杨 旭

书 号: ISBN 978-7-5441-6923-3

定 价: 59.00 元

联系电话: 024-24112447

E - mail: sy24112447@163.com

本书若有印装质量问题, 影响阅读, 请与出版社联系调换。

前 言

跨入 21 世纪,全球经济和科技迅速发展,国内外竞争愈加激烈,对新时代人才的要求越来越注重创新能力和动手能力。为推进社会主义现代化建设事业,落实科教兴国战略,我国已把教育放在优先发展的基础地位,为培养社会主义事业的建设者和接班人,实施全面素质教育,又十分明确地把美育纳入社会主义教育方针中来,给予美育以应有的地位,终于使社会主义教育成为一种完全的教育。实施美育或审美教育,其最根本的形式或主要的形式,就是艺术教育,因为艺术比其他事物的审美含量还要充盈且集中。

艺术世界是一个奥妙无穷的世界,艺术经验是人类成长中不可或缺积极因素。在人类发展的历史长河中,艺术给予困境中的人们希望和勇气,给予追求审美的人们目标和方向,给予妙悟人生的人们智慧和启迪!艺术可以帮助人类实现一种从无到有的创构和推陈出新,可以帮助人类精神培养静观万物的鉴赏趣味或自娱自乐的审美自由。在艺术所赋予的智慧情境中,人们可以领略到人类本来自我的真知感受,并可以在这样一种自由的精神感知世界里体会心境祥和的人生真境。艺术又是无法定义的,它拥有无穷的的内涵、具有巨大的发展潜力。因为艺术的这些特点,也就决定了艺术教育不再是传统概念中的单纯培养技能、技法的教育,而是一种开发人类智慧的、复杂的教育系统工程。

艺术教育不同于严格意义上的传统文化教育和道德教育,它始终是一种审美和非审美的融合统一,是一种超越和功利的融合统一,是一种感性和理性的融合统一。随着我国教育体制改革的不断深入,艺术教育逐渐走出了长期以来受冷落的局面,现代人普遍认识到,没有艺术教育的教育是不健全的教育。艺术教育在教育体制改革过程中,在社会需求中所占据的位置也越来越重要。

本书共分为三个层面。第一个层面是艺术学,讲述艺术理论知识;第二个层面是艺术教育学,讲述艺术教育理论、知识和方法;第三个层面门类艺术教育,讲述门类艺术教育实施的技术和方法。这三个层面是显示一种从艺术理论到艺术

教育实施、操作的走向。总体来说，三个层面的内容依然是一种理论、知识、方法的教育，尽管结合各种艺术进行，本质上仍然是一种知识教育。这种理论、知识、方法的教育，只是为艺术教育的实施运作做某种准备，使施教者和受教者对艺术教育有足够的理解，提高参与的自觉性，顺利地进入运作过程，绝不能以这种艺术教育理论知识方法的教育取代实际运作的艺术教育活动。

由于笔者水平和学识有限，书中难免存在缺点和不足，衷心期待读者批评指正。

目 录

第一章 绪 论 / 001

第一节 艺术的源起 / 001

第二节 艺术的发展历程 / 008

第三节 艺术教育学科定位 / 011

第四节 艺术教育学的对象与范围 / 019

第五节 艺术教育学的任务与方法 / 025

第二章 艺术教育的发展历程 / 033

第一节 西方艺术教育的发展历程 / 033

第二节 中国艺术教育的发展历程 / 043

第三章 艺术与素质教育 / 055

第一节 素质教育 / 055

第二节 艺术教育和素质教育 / 062

第四章 艺术的传播与接受 / 068

第一节 艺术的传播 / 068

第二节 艺术的接受 / 080

第五章 艺术教育学的门类 / 089

第一节 视觉艺术教育 / 089

第二节 听觉艺术教育 / 093

第三节 视听艺术教育 / 096

第四节 想象艺术教育 / 101

第六章 院校艺术教育 / 106

第一节 专业院校类艺术教育 / 106

第二节 普通艺术教育 / 110

第三节 师范类艺术教育 / 118

第四节 社会艺术教育 / 120

第七章 艺术教育的课程体系 / 126

第一节 课程设置理念与体系 / 126

第二节 课程内容规划与资源 / 131

第三节 课程讲授方式 / 136

第八章 艺术教育的教学设计 / 140

第一节 教学组织 / 140

第二节 教学过程与方法 / 155

第三节 教学评价标准与体系 / 164

第四节 教学案例与实践 / 169

第九章 艺术教育评价 / 174

第一节 评价体系与标准 / 174

第二节 艺术教育的价值功能与效应 / 185

参考文献 / 204

第一章 绪 论

第一节 艺术的源起

艺术的起源和发展与人类的生产生活有着密切联系，它与人类历史的发展是同步的。艺术形式就像人们生产生活中的一些习惯和模式一样被传承下来。在传承的过程中，无论人类有没有意识到教育这个概念，无论是出于什么目的来传承，再或者这种传承最初完全是无意识的，总之，艺术教育的雏形便随着社会的进展悄然而生，并在其间发挥重要作用，当人们开始注意它、研究它的时候，实际上它已经存在很久了。然而，人们对它还不是很了解。随着人类智力的发展，人类对事物的认识程度不断加深，在人们成长发展的过程中，在人们的日常生活中，艺术在人们的精神需求中的作用就逐渐地被探究、被正确认识，人们开始研究要怎么在引导受众成才成长的教育过程中把对人生有重要影响的艺术元素加入其间，使它们最大限度地发挥热能，于是艺术教育也就渐渐在人类整体教育中崭露头角，逐渐受到了人们更多的重视。当然，对于艺术教育来说，这个关注度是远远不够的，与人类对艺术的实际需求还差得很远，还需要更多的人来参与并共同探讨研究，从而在引领构建和谐人生、和谐社会中发挥作用。

当我们的祖先开始美化生活、装饰环境、祭祀庆丰时，艺术就自然地随着生活方式的发展和改变而孕育发展。据考古发现，艺术活动最早起源于冰河时期，但随着考古研究的不断深入探索，其起源时间也愈发不确定。在人类社会发展初期，人们试图用神话来阐释艺术的起源，于是西方有了文艺女神缪斯；在中国，有夏禹的儿子启偷记天帝音乐带回了人间的传说。人类祖先经过很长时间的进化，不仅要求从物质上去掌握世界，还企盼从精神上去掌握世界，将自己对客观世界的精神掌握以物质的、形象化的方式表现出来，就自然地产生了艺术。但是，人

类的祖先到底受到什么原因的直接推动或者诱导而创造了艺术，却是个很难回答的问题。而且，学者们对艺术的直接推动力或诱因一直持有不同意见。随着物质文明和精神文明的不断发展进步，尤其是艺术的日益繁荣，艺术的起源也越来越成为历代哲学家、美学家、文艺理论家、艺术家不懈求解的问题，他们通过无数的研究探索，形成了许多不同的观点，这些观点当中较有影响、较有说服力的有以下几种。

一、模仿说

模仿说始于古希腊，是艺术史上最古老的艺术起源论。模仿说理论认为艺术是对生活世界的模仿，艺术是和现实世界同一性的表现，同时强调艺术存在的合理性及价值，与它是否真实地再现或反映了生活世界有关。古希腊哲学家赫拉克利特、德谟克利特、苏格拉底、柏拉图等人对艺术的本质进行了深入思考，其中，赫拉克利特是在美学史上第一个提出“艺术模仿自然”观点的思想家。他的这一认识构建了艺术的模仿说。再往后的亚里士多德进一步完善了艺术模仿现实的理论，但与其他人的观点又有所不同。他摒弃了柏拉图精神世界中所谓的“理念”，肯定了现实世界的存在作用，认为人对现实的模仿是创造性的模仿，强调事物本来面貌的再现，是优于现实的模仿、再现，艺术的这种模仿体现出来的现实世界更加真实。文艺复兴时期的阿尔伯蒂和达·芬奇以及近代美学家夏尔·巴托、莱辛等人都是艺术模仿学说的拥护者，对这一学说他们还从自己的立场做了进一步的阐述。模仿学说把艺术本质看作是对现实的模仿，强调艺术与现实的有机联系，表现了朴素的唯物主义历史观，具有积极的意义。

在中国，古代的思想家把音乐看作是对现实生活的模仿。中国有“帝尧立，乃命质为乐，质乃效山林溪谷之音以歌”的记载，要求音乐在生活中的体现要出于自然。对于音乐的起源，也有学者提出它起源于对自然界的模仿。战国时期的《吕氏春秋》中就有“听凤凰之鸣，以别十二律”和“效山林溪谷之音以歌，乃以麋辘置缶而鼓之”的记述。在西方，古希腊哲学家德谟克利特说过：“在许多事情上，我们是模仿禽兽，做禽兽的学生的。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”。德谟克利特认为模仿是人类固有的本能，音乐乃至整个文学艺术均来自对自然界和社会生活的模仿。吹奏乐器的产生与发展给模仿说以有力的佐证，纵观历史，很多的吹奏乐器，最初并不是用来演奏的，而是用于模仿某种动物的叫声，以吸引猎物或吹出某种声音驱赶猛兽，经过漫长的演变过程，才发展为笙、管、笛、箫等可用来演奏的乐器。同时大量模仿性音乐作品的存在，又证明了该理论建立的正确一面。如我国古曲

《流水》、民乐曲《百鸟朝凤》、二胡曲《空山鸟语》，俄国作曲家里姆斯基·科萨科夫的《野蜂飞舞》，法国作曲家圣·桑的《动物狂欢节》等，都以自然音响为模仿对象，以栩栩如生地再现自然界音响而为人们所欣赏。虽然模仿说的理论可以在很大程度上得到认可，理论假设本身也有其存在的合理性，但是，因为时代限制，模仿说显得有些机械和片面。这种说法只看到了事物的表面，因为对于原始人来说，模仿只是一种手段，并不是目的，这也就是鲁迅先生所说的：“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。但这个解释未免过于‘摩登’，因为原始人没有 19 世纪的文艺家那么有闲，他画一只牛，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。”模仿说忽视了艺术自身的内涵和形式的特性，忽视了艺术超越现实的特质，忽视了艺术创造的主观能动性和表现性，因而从认识论角度看是片面的，难以深刻揭示艺术的本质等问题，没有找出“模仿”背后的创作意图，因而艺术产生的根本原因没有得到准确的回答。

二、游戏说

游戏说理论产生于 18 世纪，认为艺术起源于人类的游戏冲动，人类把过剩的精力运用到没有功利性的活动中去，体现为自由的游戏活动，即艺术。游戏说理论由德国古典美学的奠基人康德首先提出。康德认为，艺术就是一种游戏，是一种没有功利性目的、自由自在的、令人愉快的、纯粹的审美活动。游戏说理论被 18 世纪德国哲学家席勒和 19 世纪英国哲学家斯宾塞所继承，并创造出了自己的理论学说，且都是以自己的名字来命名，后来的艺术史家曾把艺术起源的游戏说理论称为“席勒—斯宾塞理论”。“席勒—斯宾塞理论”认为，人天生具备游戏本能，体现在人的艺术活动和审美活动中，他们共同表现出人类的精神是无限的，精力是用不完的，在实际活动中产生效应。这种游戏假设表现在没有利益、纷扰和争夺的情况下，是一种人类对自由向往的体现。

需要注意的是，艺术起源游戏说的出发点是生物学和心理学，具有一定的局限性，还是不能把艺术的产生解释清楚。游戏说把人和动物的游戏本能看为一体，因此在艺术活动和审美活动中，这样的学说就是错误的论断，艺术活动和审美活动仅仅是人类社会所专有的。动物的游戏行为是过剩精力的一种宣泄方式，而人的游戏行为是有目的性和有追求的一种精神的自我实现，所以动物和人是明显区别的。斯宾塞认为，人比低等动物有更多的过剩精力。人在游戏之中的表现方式是工具的运用，是以物质为基础的生活方式，超出了动物所能达到的范围，具有社会职能和创造出社会内容的功能，在具有符号性记录的行为中进行。人的实

践过程、创造能力、工具使用，是人和动物的本质区别，但这种学说脱离了人类的社会实践，因此也不能把艺术的诞生揭示清楚。

我们来看一下“席勒—斯宾塞理论”对音乐起源的解释：游戏和艺术都是劳动过程中人的力量的自由发挥。原始人在征服自然的过程中需要一种力量时，就自觉不自觉地尝试一起用有节奏的呼喊、敲击唤起力量，当人的力量战胜困难时，人逐渐从这种有节奏的喊叫声中，由所经历的痛感转变为快感，并获得一种自由放松的游戏美感。人战胜自然的力量越大，附加的游戏冲动也就越大，而在游戏冲动中获得的自由快感，就是音乐起源的基础。因此，游戏起源说认为，音乐和舞蹈、诗歌同体而生，原始人类有规律的各种节奏敲击是器乐独立化的最初游戏方式，人在战胜自然后出现的各种吼唱，则是声乐艺术起源的最初形式。然而，游戏说注意到了艺术和游戏都没有直接的实用价值这一共同特征，但同时也忽视了艺术比游戏具有更深的内容这一特殊性。更重要的是，游戏说没看到游戏和艺术创作都在生产劳动之后产生，并最终为生产劳动所决定，故该学说对音乐的起源做了错误的解释，也就是说，游戏说仍未能把艺术的起源阐述清楚。

三、情感表现说

艺术是情感表现的结晶，能够以情感打动人，使人产生强烈的审美效应。艺术是情感的表现这种说法在东、西方都有着悠久的历史。在19世纪末20世纪初的西方，意大利美学家克罗齐以理论方式系统地提出了这种说法，他认为艺术的本质是直觉，直觉的来源是情感，直觉就是表现，所以艺术的起源是情感。同时，克罗齐还强调艺术既不是功利性的活动，也不是道德的活动，艺术甚至不能够进行分类。从他的观点出发，一切艺术都是情感的表现。19世纪，情感表现说在西方艺术界产生了巨大影响，盛行于西方各个美学领域。继克罗齐之后，英国的科林伍德对“艺术是情感表现”这一理论进行了发挥，他认为，只有表现情感的艺术才能被称为艺术，艺术是艺术家的主观想象和情感的表现；艺术不是再现，不是模仿，更不是游戏，只有表现出情感的艺术才是真正的艺术。

在我国，艺术是情感表现的学说在浩瀚的文化之中也有所体现，如“情系于中，行形于外”“文者，所以接物也，情系于中而欲发于外者也”（《淮南子》）；“情动于中而形于言，言之不足，故嗟叹之；嗟叹之不足，故歌咏之；歌咏之不足，不知手之舞之，足之蹈之也”（《毛诗序》）；“夫乐者乐也，人情之所必不免也”（《荀子》）……从这些理论中我们可以了解到，我国的艺术创作也是很注重情感因素的，而且这种情感是全面的、力求真实的，并且这种注重情感的艺术创作之路延续了很长时间。

总的来说，艺术确实要表现情感，情感的表现对艺术的发生和演变有着不可忽视的推动作用，艺术家确实是用自己的作品向他人以及社会表达自己的思想和情感。但问题在于，把艺术的起源仅仅简单地归于情感表现这一目的，脱离了人的社会实践，摒弃了原始社会生活的实际状况；仅仅把现象当作本质，单从结果入手，就不能科学地进一步揭示艺术对情感选择和特殊表现的方式，同时切断了情感与现实生活的复杂联系，难以阐明艺术起源的本质问题。

四、巫术说

艺术起源的巫术说兴起于 19 世纪末 20 世纪初，由英国著名的人类学家爱德华·泰勒在《原始文化》一书中最早提出。泰勒认为，原始人有着万物有灵的思想，思维方式和现代人有着明显的不同，对原始人来说，周围的世界是神秘而又陌生的，令他们好奇、敬畏。在原始人看来，他们生活中的鸟兽鱼虫、山川草木都有灵性，并且能和人交感。泰勒关于原始人和自然界交感的理论是成立的，因为在今天对原始部落的研究中，仍然可以从原始部落保留的一些行为之中看出人与自然的交感行为。如现在残存的原始部落中，仍可发现吃完动物的肉之后把动物的骨头按一定秩序精心摆放的行为，研究发现这意味着对自己猎食的动物的敬畏，对动物的灵魂的惋惜和敬意。

英国人类学家弗雷泽在《金枝》中提出，原始部落的一切风俗、仪式和信仰都起源于交感巫术，人类想用巫术来统治自然、征服自然的做法最后将转变成祈求信仰，从而形成宗教观念。在对一些原始遗迹进行的研究中发现，很多遗迹上的绘画、石刻的内容都有着巫术的动机，包括一些原始歌舞，也是在表现原始人类交感巫术心愿的仪式。宗教在实践中无法给予人类所需求的实质的东西，于是人类就开始了追求科学的旅程。

我们相信，最初艺术的产生的确是和巫术有着密切联系，可艺术起源于巫术的说法是不准确的，因为原始社会中的巫术和原始生产、原始劳动有关，原始艺术虽有巫术的动机和目的，但原始巫术仍是人类的实践活动，其核心着重于物质生产。倘若就艺术的起源为巫术来说，那么原始的图腾歌舞、仪式所延续的相当长的一个时期，追根究底都是人类社会劳动生产的实践活动。巫术说把精神动机视为原始艺术发生的唯一动机，忽略了隐藏在精神动机后面的动因，忽略了人类的物质生产，使巫术说的假设理论脱离了人类的社会实践活动，这也是巫术说理论不全面的原因之一。

五、劳动说

任何人类历史的首要前提无疑是有生命个体的存在。维系人类存在的基本条件是一定的自然环境，而将人与自然界联系起来的就人的劳动实践。劳动实践首先促进了人自身的发展。在这样的认识基础上，19世纪下半叶，“艺术起源于劳动”这一学说开始盛行于欧洲的许多民族学家和艺术史学家群体中。芬兰艺术家希尔恩在《艺术的起源》中曾列出专门章节来论述艺术与劳动的联系，强调音乐、舞蹈的特征是节奏，而音乐、舞蹈的节奏又来源于劳动的节奏，因而劳动是艺术发生的直接动力。恩格斯在《自然辩证法》中这样写道：“首先是劳动，然后是语言和劳动一起，成了两个最主要的推动力，在它们的影响下，猿脑就逐渐地过渡到人脑……劳动本身经过一代又一代变得更加不同、更加完善和更加多方面化了。除打猎和畜牧外，又有了农业，农业之后又有了纺纱、织布、冶金、制陶器和航行。伴随着商业和手工业，最后出现了艺术和科学……”在实践生产活动中，劳动为艺术的发生创造了条件，它推动语言的产生、工具的制造和改进，是人类进步的印证。俄国的普列汉诺夫也主张艺术起源于劳动说这一观点，在他的《没有地址的信》等著作中，通过对原始音乐、绘画、舞蹈等的探讨和分析，以大量人类学、民俗学、民族学和人种学的文献资料为依托，系统地论述了艺术起源这一复杂的规律，并且得出了艺术产生于劳动的观点。他认为，艺术、美、美感等的产生都是人类从事实践活动的结果。艺术的发展必须要有劳动，在劳动中投入情感、产生审美、带动思想是艺术创造的发生条件，在劳动中各种材料的运用、选择也是原始艺术创造的表现。

以音乐的起源来论证劳动说，艺术起源劳动说是关于音乐问题最具代表性的学说。此学说的代表人物是奥地利音乐学家沃拉斯切克和德国经济学家毕歇尔。他们在自己的著作中从人类发展史的角度来认识劳动起源说，认为音乐的由来与劳动实践确实有着密切的联系。音乐作为人类的一种文化现象，是伴随着人类的出现而产生的。在人、猿的区别上，劳动起到了最关键的作用。

首先，劳动创造了人类本身，也创造了音乐之所以产生并赖以存在的一切必需条件：歌唱的喉咙、奏乐的双手、欣赏音乐的耳朵、艺术思维的大脑等，都是在漫长的劳动过程中逐步发展完善的。其次，劳动创造了音乐艺术本身。远古时期，社会性的集体劳动是人类赖以生存的基础，当人们在劳动工作时，为减轻疲劳和协同动作，便会发出有节奏的呼喊声。这种呼喊声既是原始人类共同协作的力量象征，又锻炼了他们的节奏感觉，为原始音乐的简单节奏的产生提供了客观基础。劳动节奏是音乐产生的动力和理论，这可以在非洲黑人音乐中得到证实。

研究发现,非洲音乐大部分由节奏构成,非洲人的听辨能力很差,但对节奏反映的敏感度却令人吃惊,有些音乐没有旋律,就是用一些敲击物来获得各种复杂多变的节奏音响,并从节奏律动中获得一种审美愉悦。世界各国考古发现的实物证实,人类出现最早的乐器是可用来敲击的鼓,出土文物中的陪葬乐器也大多是鼓、钟、磬等和劳动工具相互并用的打击乐器,而打击乐器最显著的特征便是节奏。乐器的发展演变,更进一步证实了劳动节奏在音乐产生中的地位。因此,当代美国音乐家科普兰在《怎样欣赏音乐》一书中指出:如果音乐有个起源,那便是起源于节奏的敲击。在此论述中,音乐起源于劳动的前提是原始人类的集体劳动,从目前掌握的各种文献资料来分析,音乐起源于劳动这一说法具有一定的事实基础,但是在最初音乐的创作动机上劳动说也仍然不能给出完满的解释。

人的生存需要和生存活动是劳动说解释艺术起源的入手点,社会存在决定社会意识的辩证唯物论思想在其中得以体现,阐明了艺术起源的原因和推动艺术发展的动力,这是比较接近科学理论的一种观点。但是,劳动说的问题在于在解释艺术起源时,过分注重劳动与艺术发生的直接关系,使得问题表象过于简单化,没能达到问题的本原层面。发挥主观能动性进行生产劳动是人类社会生活最重要的组成部分,但却不是社会生活的全部。而劳动以外的其他社会生活的内容,也与艺术的发生有着密切联系,但在劳动说中却被忽视了。劳动说还放弃或搁置了艺术产生的愉悦和审美等人的自由精神方面的原因,存在着极大的局限性,因此对艺术起源问题的认识还不够全面。事实上,艺术的起源并不是单一的因素,而是多元的。综合各种研究成果来看,对于艺术的起源问题应客观地坚持以劳动为核心、在多种社会实践的基础上做出更为合理的解释。

六、多因说

关于艺术的起源,除了有模仿说、游戏说、情感表现说、巫术说、劳动说等几种具有较大、较广影响的理论外,还有宗教说、潜意识说、集体无意识说、形式说等其他理论。然而,从某一单一的理论去阐释艺术起源是困难的,因此部分学者倾向于作多元或多因论的解释,不再沿袭过去的简单说法。

法国结构主义者阿尔都塞将结构主义符号学与精神分析学结合起来说明社会的发展,认为社会发展并非一元能够决定,而是多元决定的,进而提出了多元决定的辩证法,也被称为结构的辩证法。在他看来,任何文化现象的产生都是多种多样的、复杂的,而不是单一的。在此认识和研究的基础上,阿尔都塞提出了艺术起源的“多因说”。

艺术活动是一种综合性现象,研究艺术的起源,还应当在哲学、社会学、人

类学、民族学、心理学等学科相结合的基础上予以综合研究,才能有所收获,用单一的理论来阐释是不全面的。艺术史家希尔恩认为,艺术本身就是一种综合性现象。因此,希尔恩以社会学、人类学、心理学等多种学科相结合的综合研究方法研究艺术的起源,希望能真正全面、合理地揭示艺术起源的奥秘。在他的理论中,艺术产生的最基本的人类生活冲动可分为知识传达、记忆保存、恋爱与性欲冲动、劳动、战争、巫术六类,突出了艺术冲动和艺术表现的社会原因和人类学基础,揭示了艺术从非审美的功利性活动逐渐向审美活动过渡的发展历程。

在众多的艺术起源学说中,巫术说和劳动说影响较大,被大多数人接受,在艺术起源的研究理论上占据着重要地位。从目前所掌握的史料以及考古研究上的发现表明,原始社会中的巫术同劳动一样属于人类的社会实践活动。对于原始人来说,劳动是自身生存的必需条件,而巫术则成为具有特殊实用性的精神支柱,当然,这是在特有的生产力水平和思维水平、认知能力条件下出现的遵循了客观事实与规律的必然现象。原始社会中的人的采集、狩猎等生产活动与巫术活动以及社会群体交往活动融合在一起,形成了渗透到原始社会每个层面的具有特色的原始文化现象。原始艺术正是在这种环境和条件之中萌发并逐步发展成为文明时代的艺术。

艺术起源于距今十分久远的年代,对于它的发生,人们的研究已经有了一定的历史积累,但仍没有能完全合理地把艺术的起源问题解释清楚。在人类文化不断发展的今天,对艺术起源问题的研究还将持续下去,直到能够使人们清楚地了解到艺术的真正起源。目前对艺术起源的研究产生的多种理论与观点虽然提出了具有一定合理性的认识,但还是存在着不合理的地方。越来越多的学者认识到艺术的起源可能具有多方面的原因,然而,究其根本,艺术作为人类文化的一个组成部分,它的起源还得还原到原始社会人类以物质生产劳动为中心的社会实践活动中去认识。

第二节 艺术的发展历程

一、艺术发展的历史过程

艺术的发展是艺术学的本源。艺术学是人类对艺术现象的不断发掘,把各种不同的艺术作为对象拿来分析、研究积累的文本,没有艺术的产生就不会有艺术学的存在。从世界艺术史的范围看,艺术发展既有不同于人类其他文化的特点,

又与自然、社会、人文等紧密相关。

不少学者提出,艺术的发展经历了“艺术前的艺术”阶段,这个阶段存在于文明时代之前。由于世界各地艺术的发展和门类艺术的发展具有不平衡性,所以艺术发展过程的阶段性并不是绝对的。艺术是伴随着人类而形成的,这从对不发达民族的文化考察中可以发现,原始歌舞是这一时期的重要文化形态。考古材料表明,在漫长岁月中,人类文化与艺术的发展是十分缓慢的,但是,从对人类和艺术的起源发展的总体考察中可以发现,艺术在漫长的历史进程中经历了形成阶段和成熟阶段。如果以人类打制工具的时间计算,有在东非肯尼亚特卡纳湖东部发现的距今约261万年的砾石打制石器说明,当人类能有意识地打制石器,人类也就有了造型意识与造型能力,实用器具包含着造型艺术创造的因素成为这一阶段艺术发展的一种特色。

在对原始人类进行实际的艺术考察方面,目前艺术遗迹较为集中的考察时间段主要是距今约四万年前至四千年前,这是人类艺术发展较此前更快、更丰富的阶段,也是原始艺术发展中最为璀璨夺目的阶段。此间既出现了具有实用功能的器具,如石刀、石碗、骨针和其他有角器等,又有饰品和雕刻、岩画、各种黏土制品等具有突出当时艺术成就的原始艺术品。此时,“岩画的表现形式和风格是多种多样,有刻划,有涂染,也有先刻后涂的;有用单线勾轮廓,有略加阴影,也有以手涂的剪影形式表现的;有不涂色的,也有加色彩(多为红、黄、褐色)的。这一时期多采用比较写实的手法。”“这些饰品、雕刻和岩画凝结,蕴含着更多的意识、观念、情感、精神因素及社会意义……包含着人类初期的审美意识和观念。”陶器的出现是人类文化史上的大事,是人类合成新材料、改造自然的新能力形成的标志,它大大地促进了艺术的发展,并由此出现了史前艺术中最富有创造性的部分——陶器艺术。具有装饰美化作用的实用器皿,如陶制动物与人像、陶铃、陶埙等乐器,展现了陶器造型艺术与发声艺术方面的丰富创造,而彩陶艺术则以蔚为大观的纹饰、图案等铺展了人类美术的华丽篇章。建筑艺术在这一时期有了长足的发展,穴居型、架屋型、地面造屋型等建屋形式以其多样的空间关系布局与设计,表现了人类在实用建筑方面的智慧与审美要求。

人类进入文明时代的重要标志是金属艺术品的出现,这是人类艺术史上的又一座丰碑。在距今约五千年至三千年间出现了金属艺术品,首先出现的是铜器,其中又以青铜器最早。与烧制的陶制艺术品相比,青铜浇铸工艺复杂,而青铜艺术以更加丰富多样的造型、装饰和独特风格展现了那一时代特有的精神和风格。约在青铜艺术出现的前后,世界各地陆续出现了文字。中国商代早期出现了刻划文字。从此,或刻或铸或写,人类用文字的形式书写了自己的文明历史,同时也

创造了文字自身的艺术——书法艺术和以文字表达美的艺术——文学。

文明时代，人类有了独立、成熟的艺术，不为实用而主要是以欣赏与审美为需要的艺术逐渐在人类的精神文化生活中占据重要地位，诗歌、音乐、舞蹈、绘画和雕塑等获得了长足的进步和巨大的成就。艺术的发展在这一阶段呈现加速的状态。

二、艺术发展的根本原因

艺术产生后经历了一个漫长的发展过程。艺术能够不断发展的原因很多，但最主要、最根本的原因是社会经济的发展。因为艺术是一种意识形态，是上层建筑的一部分，经济总是通过一些中介环节来制约和影响艺术的发展。随着社会经济基础的变更，艺术作为上层建筑中的组成部分，也必然或快或慢发生变革，而形成这些变化的原因又包括精神和物质两个方面。

（一）经济决定艺术的发生和发展

经济基础的发展对于意识形态具有较强的制约和影响作用，同样，艺术的发展也会影响经济大发展。以生产劳动为中心的人们的经济活动是推动艺术发展的根本原因，决定着艺术的发生和发展。任何艺术的发生，都是以经济的一定发展为前提的。经济创造了艺术发生的条件，提供了艺术发展的动因，最终决定了各个历史阶段的艺术的内容和形态。在生产力十分低下、生产关系十分简单的原始社会里，艺术的发展直接为经济所决定。

艺术是为适应经济基础发展的需要而发展的，是由经济基础所决定的。同时，艺术作为上层建筑的社会意识形态，也是经济基础的反映。

（二）物质生产与精神生产的不平衡关系影响艺术的发展进程

经济对于艺术的制约和影响作用并不是直接的，往往要经过一些中介环节，其中包括政治的、道德的、法律的等各种因素。经济的兴衰与艺术的兴衰虽然有着密切的关系，但并不是机械地互为因果关系。艺术的发展与经济的发展并不总是同步的，有时艺术的发展显得快些，有时显得慢些，有时甚至呈反向发展。这种现象，正是马克思所指出的物质生产与精神生产的不平衡关系。

经济虽然对艺术发展起决定作用，但这种作用不是立刻彰显并同步进行的，并且造成艺术繁荣或衰落的原因也是多方面的。马克思曾说：“关于艺术，大家知道，它的一定的繁荣时期绝不是同社会的一般发展成比例的，因而也绝不是同仿佛是社会组织的骨骼的物质基础的一般发展成比例的。”这段话说明了两种不平衡：