

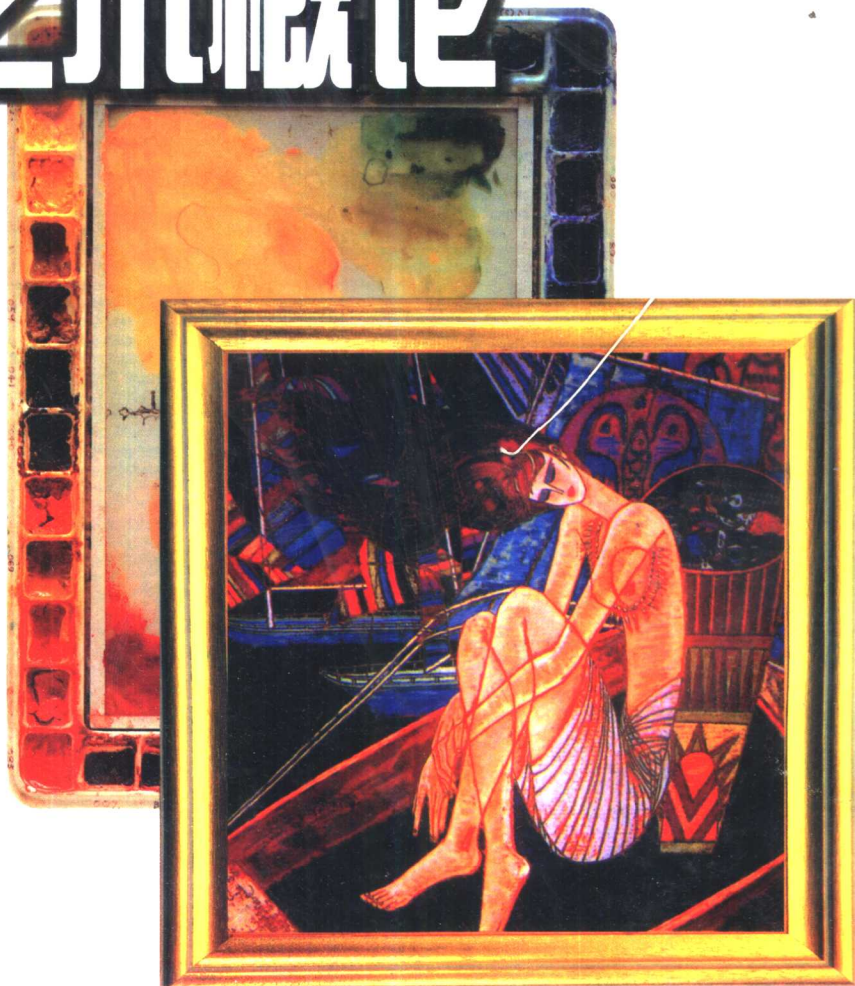
21世纪美术教育丛书

● 梁 玖 著

全 新 版

艺
术
概
论

艺
术
概
论

艺术概论

艺
术
概
论

艺
术
概
论

- 美术本专科教材
- 美术函授、自考教材
- 美术爱好者用书
- 美术考生训练用书

西南师范大学出版社

21 世纪

美术教育丛书

艺术概论

梁 玖 著

西南师范大学出版社

艺 术 概 论

编 著 者:梁 玖

出版发行:西南师范大学出版社

中国·重庆·西南师范大学校内

邮编:400715

经 销:新华书店

印 刷:重庆新华印刷厂

开 本:787×1092 1/16

印 张:17.25

字 数:369 千

版 次:1995 年 4 月第 1 版

印 次:2001 年 6 月第 7 次印刷

书 号:ISBN 7-5621-1312-2/J·35

定价:23.00 元

21 世纪

美术教育丛书

总序

西 南师范大学出版社出版的全新版《21 世纪美术教育丛书》，有《中国美术史纲要》、《素描》、《色彩》、《艺术概论》、《速写》、《中国画色彩艺术》、《现代西方设计概论》、《美术摄影》等 30 多个品种。这套丛书几年前已开始分别以教材的形式出版，有的已再版数次，销路颇畅，读者反映颇佳。

全新版的作者队伍来自清华大学美术学院、中国美术学院、西南师范大学美术学院、四川美术学院、南京师范大学美术学系、华南师范大学美术学系等全国十几所艺术院校，撰稿人都是身在教学第一线，对所写学科有多年的教学经验，有长期的学术积累。其中有博士生导师、教授、中青年业务骨干。因此，每一种教材都有很强的实用性，同时具有较高的学术价值。

这套教材有几个突出特点：

一是它的前瞻性。从科目设置到撰文，都着眼于面向 21 世纪。设计在目前越来越显示出其重要性。为适应形势需要，本套教材设置了设计类的科目就有七种，即《现代西方设计概论》、《应用美术》、《设计基础》、《现代居室装饰画技法》、《装饰：材料与技术》、《室内环境设计》、《时尚居室设计》，占全套教材的 1 / 5 强。这里只是要说明全书的策划者所具有的前瞻性的思想意识。在撰文过程中，所有的作者都力求融合新知识、新思路，使自己的著作对读者有新启示。有些作者是由欧美留学归国的，或数次出访欧美的，他们直接吸纳了西方文化。暂时没有机会出国的作者，在当今信息十分发达、很容易获取新知识的条件下，他们也都努力吸取西方文化中有益的东西，使自己的著作具有一副新的面孔。这些都是为了追赶世界潮流，与世界接轨，以适应改革开放的需要。

二是它的系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目,这套教材几乎都关照到了。从基础训练的素描、速写、色彩、设计,到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法、建筑等,应有尽有。而每一种教材也都力求完整系统,以使读者对该教材首先把握住总体,在这个前提下,再为读者提供本专业的具体知识。

三是它的可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。该套教材深入浅出,通俗易懂,可赏可读,已成为突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概论、美术史等理论性很强的专题,读者也不会觉得诘屈聱牙,难以卒读,而是朗朗上口,余味颇浓。再加上设计装帧的现代意识,书中图文并茂,印刷精美,很富有吸引力。

当然,这套教材也同其他教材一样,并不是十全十美的,也存在一些不足,需要再版时改进。这套教材,已不仅仅是西南师范大学一家的事情,在某种意义上说,它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情,因为它的使用面已经覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信,在参与编写单位的支持下,在撰稿专家的共同努力下,在整个美术界专家的同仁的共同关怀下,这套教材一定会越来越完美。

应出版社之邀,写了上述一些看法,是为序。供广大读者参考。

首都师范大学美术系教授、博士生导师 李福顺

《21 世纪美术教育丛书》

编审委员会委员

李福顺	(首都师范大学美术系	博导	教授)
马一平	(四川美术学院		教授)
张启文	(西南师范大学美术学院	院长	教授)
孙志钧	(首都师范大学美术系	系主任	教授)
周安平	(西南师范大学出版社	常务副社长	编审)
赵 健	(广州美术学院设计分院	副院长	教授)
陈 延	(汕头大学艺术学院	院长	教授)
曲湘健	(湖南师范大学艺术学院	副院长	教授)
黄丽雅	(华南师范大学美术系	主任	教授)
范 扬	(南京师范大学美术系	主任	教授)
苏春生	(华东师范大学艺术教育系	主任	教授)
柯和根	(上海师范大学艺术学院美术系装潢专业	主任	教授)
王家儒	(海南大学艺术学院美术系	主任	教授)
张耕云	(陕西师范大学美术系	博士	教授)

丛书策划:宋乃庆 王 煤

NAS 52/04

《21 世纪美术教育丛书》

组织编写单位

(排名不分先后)

清华大学美术学院

西南师范大学美术学院

中国美术学院

四川美术学院

天津美术学院

首都师范大学美术系

北方交通大学

湖南师范大学艺术学院

四川大学美术系

汕头大学艺术学院

重庆师范学院艺术设计系

南京师范大学艺术学院

华南师范大学美术系

陕西师范大学美术系

一本有创意、有灵气的《艺术概论》

——序梁玖的《艺术概论》

曹廷华

随着现代艺术的兴起与广泛传播,随着后现代主义艺术的萌发与巨大影响,传统的艺术观念正在变化,原有的艺术定义正在消解。但是观念的变化并不意味着传统艺术的消亡,定义的消解也并不意味着原有艺术的解体,于是出现了艺术的一种复杂的“共生”现象:传统的、现代的、后现代的种种艺术各以自己的特征和魅力共生于人类的生活空间,谁也排斥不了谁,谁也取代不了谁,谁都能找到自己的创造者和欣赏者。于是出现了艺术理论的一种似乎无能的“尴尬”现象:面对变动不定的、多种多样的艺术对象,谁想用一无所不包的理论框筌将它们一古脑儿地一“框”打尽,都只是无奈何的徒劳。不过,艺术复杂的“共生”现象和艺术理论似乎无能的“尴尬”现象,又并不意味着艺术作为一种现象的自身独立性已不复存在,因而已不可研究,它只是提醒我们,在建构艺术理论特别是一般的艺术原理的时候,需要有更开阔的艺术视野,更精微的艺术敏锐,更富哲学意蕴的艺术思维,更具艺术体验的艺术探寻,从而使这种艺术理论有更大的包容性、更宽的应用性、更强的现代性。不少艺术理论工作者和研究者都在这方面做出了他们可贵的尝试与努力,而梁玖的《艺术概论》便是这种尝试与努力的成果之一。

梁玖是一位有自己的艺术实践经验的青年艺术理论工作者,他一方面从事绘画创作,一方面从事着艺术的实践和理论等教学。为了丰富、充实、提高自己的创作与教学,他一方面把眼光投向大自然和社会生活,一方面把眼光投向发展变化着的艺术现状,从而纳山川大地于心胸,集艺术风华于脑际,有所观察,有所体验,有所感悟,有所发现,形成了他的艺术,形成了他的艺术理论。只是由于《艺术概论》要以教材的性质和形式面世,其更带个性色彩思想和理论就不能不尽可能地

消融于教材所需要的那种更带有普遍意义的共性。尽管如此,这部书仍有值得赞赏的可贵的特色,概括起来大致有这样几点:

首先,该书的体例编排新颖。原有的艺术原理一类著述,通常采用的是板块式构成,重在静态解析,而梁玖的《艺术概论》采用了系统式构成,重在艺术活动过程的动态解析。板块式构成通常以艺术作品为中心,为本体,由此而连带创作与鉴赏、批评;系统式构成则以艺术活动的完整性为对象,有序地去探讨艺术的生产、产品、接受、传播与效应。这样的编排,无疑可以提供对艺术的一种新的思路。

其次,该书的内容包容性广。原有的艺术原理一类论著,主要的着眼点是传统艺术、高雅艺术、纯艺术,于现代艺术、后现代艺术、通俗艺术、实用艺术虽有涉及但略嫌单薄,份量不足,在评价上有时也抑之过甚。梁玖的《艺术概论》能做到“不薄今人爱古人”,能力求雅、俗艺术,架上、架下艺术的共生共进,能关照纯艺术与实用艺术等的不同特性和功能,使这部书能提供对艺术多样形态和多种功能更宽泛的认识,开阔更广大的艺术视野。

再次,该书的思路具有一定的开拓性。作者对诸如艺术文化、艺术实践、艺术审美等方面都有较强的拓展性认识和论述。此外,历史的艺术理论,几乎不提艺术的商品性和艺术传播的市场效应,而本书的作者却专辟了一章来研究这个问题,使该书增强了创意感、现代感。艺术是不是商品或有没有艺术市场,应该是一个十分值得现代人探讨的课题,尤其是在商品经济社会,更有现实意义。作者提出并探讨了这样一个问题,无论其可取性有多少,都不失开拓和启发意义。

最后,该书的行文活泼俏达,灵动流畅,也是值得称道的。我们常常主张艺术理论的文字,应该有点艺术味乃至艺术灵气,使之不仅学之有益,而且读之有趣。但常见的艺术理论文字,却实在又多刻板枯涩之文、乏彩寡味之辞,就算内容无可挑剔,读来也少兴味。梁玖的这部《艺术概论》,语言辞彩有一种对话般的生动与灵活,这与他思维的灵动是分不开的。

自然,就如任何一部书几乎都有不可避免毛病一样,这部书也有再完善之处:例如,在行文中,有时的引文作为一家之言尚可,作为一种共识则难;作为艺术理论所探讨的艺术对象,对具体艺术品种的涉猎不够平衡,也许作者主要是从事美术创作与美术教育的缘故,或由于时间匆促,因而对文学、音乐等的探讨较为薄弱。这些不足不是不可以弥的,假以时日,积学渐厚,功力渐深,相信作者不仅能完善本书的不足,而且能拿出新的更有份量的力作。我期待着,也许读者也期待着。

是为序。

西南师大桃花山雨斋

1995年5月28日

目 录

序 绪

论

- 1. 什么是《艺术概论》..... 1
- 2. 《艺术概论》的研究对象和方法..... 2

一

艺术论

- 1. 艺术概述..... 7
  - [1]艺术的涵义
  - [2]艺术的本质特征
- 2. 艺术的演进 20
  - [1]艺术的起源
  - [2]艺术的发展
  - [3]艺术的作用
- 3. 艺术的分类 46
  - [1]艺术门类的划分
  - [2]形成多元艺术门类的原因

二

艺术家论

- 1. 艺术家概说 78
  - [1]艺术家的涵义
  - [2]艺术家的特征
- 2. 艺术家的构成要素 84
  - [1]艺术家的思想
  - [2]艺术家的生活
  - [3]艺术家的修养
  - [4]艺术家的方法
  - [5]艺术家的工具
- 3. 艺术家与风格 97
  - [1]艺术家与个人风格
  - [2]艺术家与时代风格
- 4. 艺术家的地位、作用与价值 113
  - [1]艺术家的地位
  - [2]艺术家的作用
  - [3]艺术家的价值
- 5. 当代中国艺术家的使命与价值..... 122

[1]当下中国艺术发展的现状

[2]中国艺术家的角色期待

三 艺术作品论 128

□1. 艺术作品概述..... 128

[1]艺术作品的涵义

[2]艺术作品的特征

□2. 艺术作品的构成要素..... 133

[1]艺术语言

[2]艺术形象

[3]艺术构成

[4]艺术意境

□3. 艺术作品的功能..... 143

□4. 艺术作品的魅力..... 145

四 艺术创作论 149

□1. 艺术创作概述..... 149

[1]艺术创作的涵义

[2]艺术创作的理论观与艺术创作的类型

□2. 艺术创作的条件..... 154

[1]艺术创作的客观条件

[2]艺术创作的主观条件

□3. 艺术创作的过程..... 159

[1]艺术灵感与艺术感受体悟

[2]艺术构思与创作想象

[3]艺术传达与作品制作

[4]艺术评判与作品反馈

□4. 艺术创作的主旋律与多样化..... 165

[1]艺术创作主旋律的涵义

[2]艺术创作多样化的涵义

[3]艺术主旋律与多样化创作的关系

□5. 艺术实践..... 169

[1]艺术实践涵义

[2]艺术实践与艺术创作的关系

五 艺术欣赏论 171

□1. 艺术欣赏概说..... 171

[1]艺术欣赏的涵义

[2]艺术欣赏的特点

□2. 艺术欣赏的条件..... 175

[1]客观条件	
[2]主观条件	
□3. 艺术欣赏的方法	178
□4. 艺术欣赏的过程	184
[1]审美或反审美感觉	
[2]审美或反审美判断	
[3]审美或反审美理解	
[4]审美或反审美再创造	
□5. 艺术欣赏的复杂性与时代性	190
[1]艺术欣赏的复杂性	
[2]艺术欣赏的时代性	
[3]当代艺术的可欣赏性	

六 艺术批评论 196

□1. 艺术批评概说	196
[1]艺术批评的涵义	
[2]艺术批评的特点	
□2. 艺术批评的标准与类型	204
[1]艺术批评的标准	
[2]艺术批评的类型	
□3. 艺术批评家	211
[1]艺术批评家概说	
[2]艺术批评家的素质与修养	

七 艺术市场论 217

□1. 艺术市场概述	217
[1]艺术市场的涵义	
[2]艺术市场的构成要素	
□2. 中国艺术市场	226
[1]中国艺术市场的现状	
[2]中国艺术市场的演进	
□3. 中国艺术市场学	232
[1]艺术市场学的涵义	
[2]中国艺术市场学研究对象和内容	

后 记 237

附 图

绪 论

□1 什么是《艺术概论》

日本及欧洲的茶道,都是从中国渐次传流去的。虽路遥时远,但作为茶的根本功用没有改变——供人休闲、使人兴奋、让人潇洒。尽管如此,却很少有人去考察研究茶构成上的关于物理、化学上的属性和作用,也少有人去研究以茶为中心形成的诸如茶文化等有关以茶为主体的深层内容。可是,从事茶叶学习与研究和从事茶文化研究的人,对茶的整体与派生都有全面的把握。

作为人类社会整体文化组成部分的艺术也如此,人类的生活总是离不开艺术的。生活中,当三五成群的人在一块时,总爱讲到:“呀,你今天打扮得真帅啊!”女性则更甚。不仅如此,人生本身就是一个除了生命过程之外的艺术历程——有的悲壮,如人生的悲剧性艺术则是把有意义的生命毁给人们观看和欣赏的艺术、有的豪迈英雄,有的风流潇洒、有的是缠绵柔情……不一而定。但是,在人类群体中并非是所有的人都熟知、理解艺术的奥秘、本质和所有。也只有对艺术虔诚的人,只有把艺术视为自己生命的人,也只有对艺术有更高、更精追求和创造的人,才会把艺术的所有内、外涵给予一个和谐而有生命力的说法与把握。

《艺术概论》是一门关于艺术的基本原理和基础知识、基本问题作专门性研究的学科。具体地讲,是指对有关艺术的本质、特征、作用、发生发展规律、艺术家、艺术作品、创作过程、艺术风格、艺术欣赏、艺术批评、艺术市场等的基本原理、基础知识进行专门研究、探索的学科。它是艺术理论家从一定的立场出发,运用一定的认识论、观点、方法,在一定的理论高度和宏观整体上,认真对诸如:艺术本质、艺术现象、艺术创作、艺术批评等予以深入地分析、研究和理性的思考结晶而形成的。用以有效指导艺术家的艺术实践和促进艺术的良性演进。

《艺术概论》属于艺术学的范畴。所谓艺术学,是指有系统性地研

究关于艺术的各种问题的科学。在传统习惯上,其主要内容包括:艺术概论、艺术史、艺术批评三大方面。它是近世新兴的一门学科。而《艺术概论》既是一门具有系统综合性和开放性的艺术理论课程,又是准备踏入神圣艺术殿堂的人和高等学校艺术专业学生的一门共同的艺术基础理论的必修课。

《艺术概论》是作为一门独立的艺术理论学科而存在的,它与清代刘熙载编撰的《艺概》不同。《艺概》分为“文概、诗概、赋概、书概、词曲概、经义概”六卷,其编排有序,自成系统。我们讲的《艺术概论》与其有根本性的不同。也与“艺术概括”不同。艺术概括只是艺术的一个局部问题,即是指艺术创作的基本方法。它要求艺术家在塑造艺术形象,展示个体的创作意图时,要运用选择、集中、提炼和加工的手法去取舍客观实在,以求艺术形象塑造的典型性与完美性得到充分地表现。因此,我们应准确地认知,把握作为一门学科的《艺术概论》。

□2 《艺术概论》的研究对象和方法

人生的确不是事事都如己意的。若有一天,当你持有退休书时,一时竟不知道自己有什么爱好,也全然不知能算成是自己的生活休闲方式是什么时,定会有番个中滋味在心头。这里讲的休闲,是指真正的舒心、松弛和无羁。其要求是属于自己的而不是他人或模仿别人的休闲的方式和内容。同样,艺术及艺术家、艺术作品、艺术创作、艺术鉴赏、艺术批评和艺术市场等也都有其自身存在的特质、形式、内容和任务。艺术在本质上是卑“模仿”倡创造的。《艺术概论》就是着力于对艺术本身及其相关的原理、基础知识和艺术问题等作综合、系统、多维的探索和研究。其思维和方法又不囿于偏狭的一隅和止于某一单项的学习与研究。

[1]《艺术概论》的研究对象

独处面对斗室的任何一物,我们都可以对其作专题专项研究。如台灯罩:产于何地、质地如何、功能多少、历史演变……如此等等都可作广泛、深入的探讨和研究。而《艺术概论》研究的对象就是艺术(Art)现象本身及其本质。也即人类历史和现实的各种艺术现象及其本质。艺术现象又被具体地体现为丰富多样的各种艺术形态。所以,对其作系统全面研究的《艺术概论》具有如下特性。第一,综合性。《艺术概论》研究探讨的内容、范围、层次都极为广泛,是一个综合的系统工程。要学习和学好它,还要认真了解和学习艺术史、美学、哲学、社会学、历史学和宗教史等学科的知识。否则,就难以认识、分析、研究、探索和界定艺术本身。也就难以学好《艺术概论》这门具体的课程。第二,系统性。艺术尽管在其早期不具有现代人的理解和界定的那样全面、深入。但是,艺术毕竟从“艺术前的艺术”经若干世纪发展到现在,形成了自己相对独

立、完整的学科系统。所以,不用系统论的观点和认识论去对待艺术,对艺术不作系统性的完整有效地分析研究,终也难于从根本的真正意义上去学习、了解、把握艺术,乃至最终去积极地创造发展艺术。第三,开放性。艺术自身特有的“创造”属性,决定了艺术是一门极具开放性的学科。如果,我们对艺术没有开放、宽容的心态,就难以对艺术进行全面地认识、分析、研究和创造。进而,也就从根本上背弃了艺术的绝对精神和原则与生命——创造性。第四,国际性。从西班牙阿尔塔米拉(Altamira)洞穴中的原始壁画《受伤的野牛》(见图19)到中国新石器时代中期的仰韶文化中的彩陶。从达·芬奇的《蒙娜丽莎》(见图15)到中国唐代敦煌壁画中的《伎乐飞天》,从历跨几个世纪不衰的巴黎圣母院到中国的故宫等建筑,以及西班牙的《斗牛狂舞曲》与中国的名曲《春江花月夜》等众多的艺术杰作,无论是东方人还是西方人,只要是真正面对她,都会异口同声的大加赞叹其不朽的艺术魅力。热爱艺术、钟情艺术是人类的天性,创造艺术是人类的义务和职责。真正的艺术作品,是人类共同拥有的精神财富。在当今艺术呈多元化、多层次、多品位发展的情势下,对艺术的研究,是不能仅限于单一的某事一物和某地区去闭门造车。为此,一方面,应学习和借鉴他国的关于艺术的研究和创造成果,以促进我们更好地学习艺术与研究艺术,用自我丰富的艺术创造实践,丰富我们的艺术理论学说。另一方面,要努力把本民族的有特色的艺术推销出去,以丰富人类共有的精神世界。所以,我们学习艺术之初始就应培养“射门”意识(即竞争与创造)和树立国际意识。这是人类艺术文化发展之需要,也是作为一个现代人综合素质的需要。中国艺术也唯此才能走向世界,才能在最终成为世界艺术园地的奇葩,而不只是一株“小小的含羞草”。第五,实践性。学习、研究《艺术概论》的最终目的不是纸上谈兵,而是要把人类已界定的艺术理论、艺术思想和分析、研究、创造艺术的理论和方法实际用于指导艺术理论家的再研究和艺术家的艺术实践活动中以有效地促进艺术的勃兴、发展。

[2]《艺术概论》研究的目的和方法

任何一门象艺术这样的既古老而又年轻的具体独立学科,不仅有其独特的性质、范畴,而且也有其独有的研究目的和方法。

1.《艺术概论》研究的目的与任务

黑格尔曾说:“艺术的使命在于用感性的艺术形象的形式去显现真实,去表现理性与感性和解了的矛盾,因此艺术有它自己的目的,这目的就是所说的显现和表现。至于其它目的,例如教训、净化、改善、谋利、名位追求之类,对于艺术作品之为艺术作品,是毫不相干的,是不能决定于艺术作品概念的”。^①可见,艺术的目的就是艺术家运用各种艺术创造的手段来充分表现与展示个体或群体的主观精神世界和客观外

---

①黑格尔:《美学》第一卷,P.69

在世界。也就是说,艺术最大的使命就是改善人类和艺术本体自身。换句话讲,研究艺术的目的,是通过研究人的精神创造性行为,达到对人本身与派生和艺术本身与派生等领域的认识、把握与超越,以最终促进艺术的繁荣与发展。如,艺术是否存在?何为艺术、艺术对人类生存秩序的影响度……等等。由此而论,《艺术概论》研究的目的与任务则可笺释为以下几方面。

首先,是完成对艺术自身运作规律与其综合价值、意义、作用的总括性研究。也就是说,要对艺术的特质、艺术发生发展的规律、审美标准、创作法则、鉴赏、批评和艺术的功能进行系统、全面、开放性的剖析、认识、探讨与把握,以丰富、完善、提高求艺者的艺术学识和艺术修养,催化其主体的艺术创作意识及其艺术潜能的勃发。进而,促进社会或一定社区艺术的繁荣与发展。

其次,是完成对艺术范畴(Kategorin)体系和有民族特色的艺术的概要研究。早在中国古代荀子的《乐论》和毛生等人著的《乐记》(即关于音乐艺术理论的研究著述)与西方古代亚里士多德的《诗学》中,就有关于对某一专门艺术理论的研究内容。就艺术的整体性看,无论哪一门专一的艺术,都拥有区别于其他社会学科的显著特点,自然就形成了关于艺术的若干范畴和体系。诸如意识形态艺术与本体形态艺术、艺术实践的法则、艺术家的心理与品格修养、艺术的蕴意、意境和艺术魅力等都是《艺术概论》总范畴体系中的若干成分,也只有对如此之类的构成要素有了全面、系统、深入、精确地研究与把握,才能有效地指导艺术运作的具体实践行为过程和引导艺术朝向更加健康有效的方向发展。此外,艺术从根本上讲,“是一个民族精神的长相”。^①也就是说,越具有世界性的艺术和艺术作品,是最具备民族特性的。同理,“失去了民族性,根本就谈不上世界性”。^②正如高名潞所说“不管中国前卫艺术家如何试图运用国际性语言表现多么超越具体民族文化的主题,他们的作品的最终意义和气氛还是较强烈地体现了‘中国特色’。”……这也“是艺术家摆脱不掉的民族情结”。^③如旅美华人艺术家徐冰的《文化谈判》(见图31)就是一例。因为,不同的民族,其文化体系的指令、价值观念、传统习性和美学意蕴标准与追求都不同。所以,中华民族和中国艺术,要最终走向世界,首先是要对中华民族的传统艺术予以认真学习、研究、继承、发扬、创新和创造。如论及中国现代艺术的出路在哪里和中国现代艺术超越世界的可能性何在?其肯定的答复是不能吃自己祖宗的老本和跟在西方艺术的后面见样学样。而是应该有中国现代艺术家自己的更高、更新层次上的创造构想。总之,当下中国艺术的选择,流变等都需要我们这一代艺术人在宏观与微观上对艺术进行整体

---

① 蒋孔阳《中西艺术与中西美学》

② 金维诺《漫谈传统的继承与发展》

③ 高名潞《异域文战场的挑战与冲突》(《江苏画刊》)1994年8期

地认识、理解、研究、探索和把握,并去努力完成应完成的历史使命。因此,《艺术概论》对艺术原有范畴体系和民族艺术观的认识、研究与对艺术新的范畴和民族艺术观的发掘、博览、精究,是其重要的研究任务之一。无论是对于一定社会或民族艺术的整体认识,还是对艺术创作者主体而论,都是至关重要和急需解决的问题。

最后,对人的存在与艺术存在的关系研究,是《艺术概论》的另一任务。坦诚地讲,不论是史前艺术、原始艺术,还是现代或后现代艺术,其存在与演进都与人的存在密不可分。二者互为因果。例如:现代抽象画家的灵感的获得,就是在一种持“反审美”理论导向下的对人类隐蔽生活的关注和提拔人类的感情地位,而把艺术概念与观念引向“纯粹创造性和自我体验”^①的艺术境地后对整个自然界概括的总和。并在其作品中虔诚、无余地表现出“永恒的存在”和“所有的特殊存在”。其中,包含着绘画语言的更新与更新的法则,更新艺术思想和艺术思维结构。当今世界上许多民族的传统艺术在探索向现代艺术转型的过程中,纷纷出现了“媒体的转换”。在“媒体”或“载体”转换程序里,并非只是某载体转换的单一性意义,而是多向、多层面的意义。当审美与反审美观念并置后,人类整体的艺术思维与视野就更加拓展,人类的艺术文化便也更丰富。其在令人类的生存秩序与质量受到程度不同的影响最终,是又促进了艺术本体的多维发展。如,当人类出现了环境保护问题,出现了和平危机问题等时,当代艺术便即刻去关注如何表现与拓展了(见图1、42、75)。可见,人与艺术之间存在、作用的关系的不断深入与良性发展,也就是人类总体的进步与发展。

总之,《艺术概论》要研究和完成的任务是多项而繁重的。比较而言,上述方面是学习艺术、探讨艺术和研究、创造艺术的人应该了解和把握的内容。如此,才能有利于艺术的健康发展。同时,又有利于涉艺者提高个体的艺术学养——树立科学而全面的艺术理论观点、认识掌握艺术实践的基本规律和基础理论知识、培养个体对艺术鉴赏、批评和创造艺术的能力,以及提高其对艺术的研究能力和研究水平。

2.《艺术概论》研究的方法

安纳利泽·伊顿(Arne Ise Jtten)讲琼斯·伊顿把他的设计理论“比作是一辆马车,游人可以乘着它在一条平坦的大道上既快又稳地前进”。^②然而,怎样才能找到你急着要乘的“马车”和什么样的“马车”呢?无论怎样,总是要你自己动脑筋想办法才行。同理,有效地研究艺术的方法也是需要个体的勤奋和探索才能寻得出的。我们认为,研究《艺术概论》的方法有以下几种。

首先,是历史哲学的研究方法。历史的主体是人——活动的人和人的活动。有了人才形成了人类在特定时空中运动而存在的历史。正是

^①参见滕守尧《艺术社会学描述》,上海人民出版社1987年11月出版。

^②琼斯·伊顿著《形式与设计》,P.1上海书画出版社