

艺术概论

赵磊 薛姗姗 田甜 主编

新华出版社

艺术概论

赵磊 薛姗姗 田甜 主编

新 华 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

艺术概论 / 赵磊, 薛姗姗, 田甜 主编.

北京: 新华出版社, 2015. 1

ISBN 978-7-5166-1500-3

I. ①艺… II. ①赵… ②薛… ③田… III. ①艺术理论 IV. ①J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 015757 号

艺术概论

作 者: 赵磊 薛姗姗 田甜 主编

出 版 人: 张百新

责任编辑: 鞠 景

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京市石景山区京原路 8 号

邮 编: 100040

网 址: <http://www.xinhupub.com>

<http://press.xinhuanet.com>

经 销: 新华书店

成品尺寸: 185mm×260mm

开 本: 16

印 张: 10.625

字 数: 190 千字

版 次: 2015 年 1 月第一版

印 次: 2015 年 1 月第一次印刷

印 刷: 北京厚诚则铭印刷科技有限公司

书 号: ISBN 978-7-5166-1500-3

定 价: 35.00 元

图书如有问题, 请与出版社联系 010—63074590

前 言

艺术学已成为衡量一个城市、一个地区、一个国家经济文化竞争力强弱的标志之一。它是一种社会意识形态，同时又是一定社会的上层建筑。它和社会经济基础以及政治等其他上层建筑之间有着错综复杂的关系。随着人民群众物质生活水平的不断提高，对精神文化生活日益提出更高的要求。人们从实践中越来越深切地感受到，艺术教育对于进一步加强社会主义精神文明建设，对于提高全民的精神素质，对于繁荣文艺创作和提高大众的审美能力，都有着重要意义。所以，正确地理解艺术在社会生活中的地位和特殊作用，就可以更加自觉地掌握这个规律，使艺术更好地为人民服务，为社会主义服务。

本书用浅显易懂的语言介绍了关于艺术的基本原理进行完整、系统、准确的阐述；密切联系艺术概论涉及艺术领域的一切现象，理论同艺术实践相结合，以全新的面貌来传播艺术教育的新成果，将学术性、知识性、趣味性融为一体，力求深入浅出，使读者在艺术的天地里得到美的享受，进一步陶冶情趣，提高审美能力。同时又加强对新兴边缘交叉学科和跨学科的综合研究，不断思考艺术学学科的范围、对象、特征，探索艺术的发展规律与研究方法，从而为进一步深入实践的读者们提供一些可供借鉴的资料，更好地提高水平。

本书共分为七章，第一章简单介绍了艺术概说，包含了艺术的概念、起源以及艺术概论的任务；第二章介绍了艺术在社会生活中的地位和作用；第三章介绍了艺术作品的内容、形式以及相互关系；第四章介绍了艺术的种类；第五章介绍了艺术风格与艺术流派；第六章介绍了艺术的继承借鉴和革命创造；第七章介绍了艺术欣赏与艺术批评以及创作的关系。

全书具体工作分工如下：

第一章至第三章（约7万字）：赵磊（牡丹江师范学院）

第四章至第五章（约6万字）：薛姗姗（牡丹江师范学院）

第六章至第七章（约6万字）：田甜（牡丹江师范学院）

本书在编写的过程中，参考了许多同仁的相关作品，在此，对相关作者表示衷心的感谢。由于受水平、能力及视野的影响，加之材料来源及实践感悟的局限性，本书不一定全面准确，疏漏之处，敬请专家、同行及广大读者指正，以便今后更加完善。

编 者

2014 年 10 月

目 录

第一章 概说	1
第一节 艺术的概念	3
第二节 艺术的起源	4
第三节 艺术概论的任务	6
第二章 艺术在社会生活中的地位和作用	9
第一节 艺术在社会生活中的地位	11
第二节 艺术的社会作用	20
第三章 艺术作品的内容形式	31
第一节 艺术作品的内容	34
第二节 作品的形式	41
第三节 艺术作品内容与形式的关系	53
第四章 艺术的种类	59
第一节 艺术的分类	61
第二节 几种主要艺术门类	66
第三节 各种艺术的联系	81
第五章 艺术风格与艺术流派	87
第一节 艺术的风格	89
第二节 艺术的流派	97
第三节 现代主义艺术流派简介	104
第六章 艺术的继承借鉴和革命创造	115
第一节 继承借鉴是艺术发展的客观规律	117

第二节 继承借鉴必须坚持批判的原则	124
第三节 艺术发展中的革新创造	130
第七章 艺术欣赏与艺术批评	135
第一节 艺术欣赏	137
第二节 艺术批评	149
第三节 欣赏、批评与创作的关系	159
参考文献	162

第一章

概 说

第一节 艺术的概念

通过塑造形象具体地反映社会生活，表现作者思想感情的一种社会意识形态。艺术起源于人类的社会劳动实践，是一定社会生活在人们头脑中的反映产物。在有阶级的社会里，作者总是站在一定的阶级立场上认识，反映和评价生活。因此，艺术总是从属于一定阶级的政治，又反过来给政治以巨大的影响。进步的革命的艺术，是从实际生活出发，塑造典型形象反映一定的生活本质，具有认识社会生活和鼓舞，教育人民推动历史前进的作用，并多方面地满足人民的审美需要。没落的反动的艺术，往往歪曲现实生活，散布敌视劳动人民和消极颓废的思想情绪，追求低级趣味，起着阻碍社会进步的作用。由于表现的手段和方式不同，艺术通常分为：表演艺术（音乐、舞蹈），造型艺术（绘画、雕塑），语言艺术（文学）和综合艺术（戏剧、电影）。另有一种分法为：时间艺术（音乐），空间艺术（绘画、雕塑）和综合艺术（戏剧、电影）。

旧指术数技艺，谓阴阳占候卜筮幻化之术。《晋书·艺术·传序》：“艺术之兴，由来尚矣，先王以是决犹豫。定吉凶，审存亡，省祸福。”

第二节 艺术的起源

我们伟大的祖国是一个地大物博，历史悠久，具有优秀文化艺术遗产的国家。就出土的文物证实，约五十万年前，在北京房山周口店的一些石灰岩的山洞中，就居住着我们的祖先“北京人”或称“中国猿人”。他们当时主要掌握了石器和火的两种征服自然的武器；最初只会用天然的石块作为敲、砸、刮、割的工具或自卫武器，但还没形成定状。此外火的发明也是人类历史上划时代的大事。再从三十万年前的襄汾“丁村人”和二十万年前的“河套人”的出土研究情况看，他们所用的石器又有了第二步选制加工的痕迹也有了些简单的类型。

同时在北京房山周口店发现和现代人的基本形象差不多的“山顶洞人”（也称为真人）中所创作的石器，虽然仍是相当粗糙的，但较丁村，河套人所用工具已有了很大的进展。以上时期我们通常称谓打制石器的时代为“旧石器时代”。随着相当长时期的历史发展，我们的祖先在劳动中一步一步地改进了石器的制作方法，把经过选择的石头打成了石斧、石刀、石铲、石凿等各种工具并且加以磨光钻孔，用以装饰或穿绳以提高实用价值，这种磨制石器的时代，称为“新石器时代”。历史证明产生于人类社会实践过程中的艺术现象（工艺，绘画，音乐舞蹈），一开始就是作为社会生活的反映而出现的，我们再看看两万五千年前旧石器时代晚期的原始壁画情况，如西班牙北部和法国西南部上百个山洞中存在着大量这样的壁画，画着野牛、野鹿、野马、野猪等兽类，其中有奔跑，跳跃，也有站立伏卧等各种姿态，形象准确生动，直到现在为止，要算是所发现得最早的艺术了。这些画群反映了当时人们是以狩猎为主要生产手段，证明狩猎是原始人类主要的生产活动，所以狩猎生活也就成了他们一切艺术的主要内容。由此可见，远古时代以至近代一些原始民族的绘画雕刻、舞蹈等，都同狩猎生活有着密切的关系，而且绝大多数取材于动物，特别是这些原始民族的舞蹈，大多数是模拟动物的形象。就连现在非洲南部的布什门人和大洋洲中的一些原始民族的装饰品，也大都取自动物，虽然他们居住在遍地是花的地方，但他们从来不用花来装饰自己。非洲赤道地带部落的黑人认为狮牙是最美丽的饰物。种种现象，反映了动物在狩猎民族生产中的特殊价值，反映了这些民族的劳动生活，并从描绘的少数人物壁画中也看

到了当时男女分工等情况。

以上足可证实，早在石器时代，我们的祖先就随着狭窄的劳动生活方式，创造出了一些简陋的艺术形式。因此我们可以说石器时期就已经有了艺术的萌芽，并在渐渐丰富发展中。

随着社会生产力的提高和艺术的发展，艺术摆脱了对于生产劳动的直接依赖，扩大了反映社会生活的范围，创造出越来越多的疏神达思、怡情悦性的艺术形式，并将这些形式插入一定的思想内容，作为启发和教育人们的手段。早在春秋战国时期曾把这些形式称为“六艺”作为六部儒家经典。孔子曾经说：“六艺于治一也，《礼》以节人，《乐》以发和，《书》以道亨，《诗》以达意，《易》以神化，《春秋》以道义直接作为古代学校的教育内容的”，见《周礼·地官司徒·保氏》篇：“保氏掌谏王恶；而养国子以道。乃教之六艺：即礼、乐、射、御（驭）、书、数。”由此可见，随着社会生产力的发展不仅扩大了艺术形式的范围，而且也逐渐丰富了各门艺术的表现手段。

从历史的发展证明，一切艺术起始于原始时代来源于社会生活这一客观规律，不仅体验在艺术的内容方面，同时也体验在艺术的形式方面。一切艺术形式的形成和艺术手段的运用总是以社会的物质生产条件和与此有关的生活方式为基础的。社会生活是艺术的源泉而且是唯一的源泉，这是全部艺术实践证明了的一条道理。但是对于这个问题，历来存在着两种对立的观点，就是唯物主义的观点与唯心主义的观点。唯心主义的艺术来源论，具体的说法更是多种多样，例如：古希腊哲学家柏拉图以为，艺术的本源是“理论”；比黑格尔稍早一些德国哲学家康德提出的“天才”说；19世纪末20世纪初奥地利弗洛伊德精神分析学派的“潜意识”说等，尽管如此但是他们有一个共同点，就是否认实际生活是艺术的源泉。

第三节 艺术概论的任务

一是运用马克思主义的思想、观点、方法了解和掌握艺术的基本理论。分析、追索、概括艺术的共性和个性和艺术的一般规律和特殊规律。

二是艺术概论是艺术实践经验的理论概括，而理论的根本任务又在于指导实践，所以艺术实践在结合美学中对美的研究时，既要反映现实生活更不能脱离现实的生活的反映，这样，从在艺术创作中每人都将遇到歌颂什么、反对什么、表现什么，怎样去表现的问题，对于任一社会现象所持的态度是爱还是憎，是肯定还是否定，是同情还是反感以及在选择题材、挖掘主题，提炼情节安排结构塑造形象等上，不仅受作者自身的艺术观所决定，而且也受作者自身的艺术修养、艺术趣味、思想水平、情感性等的制约。所以它的主要任务又是为艺术人才树立正确的艺术观审美观，掌握艺术规律，明确艺术方向，指导艺术创作实践。

三是负有指导艺术欣赏和艺术批评的作用，由于每个人在主观条件上的生活经验、思想感情、文化程度、艺术素质、审美能力、艺术情趣等均有区别，故对欣赏作品上也各有不同的领会和感受。客观上又由于艺术作品种类繁多，国内国外，各朝各代，上下几千年，仅遗存的作品也是浩如烟海。同时，同一类艺术作品还因时代、民族、阶级和艺术流派的不同，而各有其艺术特色，各有其历史的社会根源。因此，作为艺术的作者，需要好好地提高自己的艺术修养和审美能力，不但要培养广泛的艺术情趣丰富自身的艺术知识，更要在欣赏作品鉴别作品的优劣价值上有个正确的观点。要达到这一点应从根本上研究和树立马克思主义的艺术观问题。再者从理论上懂得欣赏，鉴别的规律又可判别大群众的艺术情趣，欣赏的需要和人民群众在欣赏过程中的心理状态，从而促进艺术创作更好地适应审美认识的规律而发展。

实质上，以往的情况也表明为何在艺术批评上有的艺术评论，说不出有多少有分析有见解的话，在讲不出多少道理时，有的仅能对艺术作品做政治分析或按政策条文，或按个人的好恶，印象衡量作品的好坏。有的摆实事、讲道理、以理服人，不是仅习惯于一种简单的生硬的套语。对各种艺术思潮和艺术形象有的不是回避，就是不进行全面分析。有的欣赏，陶醉西方艺术的过去和现代诸流派但仅知其然而不知其所以

然，有的的确不知，有的流派是由于不同的社会生活，社会制度的根源而展现着悲观绝望，精神空虚逃避现实，寻找刺激和发泄的表现，有的自觉或不自觉地泛起“自我表现”论、“潜意识”论、“形式之上”论，以及超现实主义的否定艺术的社会作用等，从而引向唯心主义的形而上学的途径。这些现象的出现和散播根本原因之一，大多数是缺乏艺术理论的修养和缺乏科学的正确的艺术理论的指导所形成。

因而，面临当代新的形式艺术概论就肩负着以上重要的使命。

第二章

艺术在社会生活中的 地位和作用

