

XIAO MEISHU YU SHEJI JIAOYU JIAOCAI

二十一世纪
中国高等院校
美术与设计教育教材

从原理到形态——普通艺术学

主编：黄宗贤

图书在版编目 (CIP) 数据

从原理到形态: 普通艺术学 / 黄宗贤主编. — 长沙: 湖南美术出版社, 2003

21 世纪中国高等院校美术与设计教育教材

I . 从 ... II . 黄 ... 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 (2003) 第 052212 号

二十一世纪中国高等院校美术与设计教育教材

从原理到形态——普通艺术学

主 编: 黄宗贤

责任编辑: 彭本人

责任校对: 李奇志

出版发行: 湖南美术出版社

湖南长沙市雨花区火焰开发区 4 片 邮编 410016

经 销: 湖南省新华书店

开 本: 889 × 1194 1/16

印 张: 17

字 数: 40 万

制版印刷: 深圳华新彩印制版有限公司

版 次: 2003 年 7 月第 1 版

2003 年 9 月第 2 次印刷

印 数: 5001—10000 册

书 号: ISBN 7-5356-1857-X/J · 1730

定 价: 49.50 元

【版权所有, 请勿翻印、转载】

邮购联系: 0731-4787105 邮编: 410016

网址: <http://www.arts-press.com/>

电子邮箱: market@arts-press.com

如有倒装、破损、少页等印装质量问题, 请与印刷厂联系调换。

二十一世纪
中国高等院校
美术与设计教育教材
编委会

总主编：黄宗贤
彭本人

编委：（按姓氏笔画顺序排列）

龙全
吕品晶
许平
许亮
李蔚青
吴永强
吴昊
陈航
张小鹭
张连贵
项锡黔
赵健
赵琛
胡绍中
郭线庐
戚跃春
黄宗贤
黄建成
程丛林
彭本人

选题策划：彭本人
总编辑：墨夫
总监制：汪华
总体设计：白阜

ERSHIYISHIJI ZHONGGUO GAODENG YUAN

从原理到形态——普通艺术学
编委会

主 编：黄宗贤
副主编：吴永强
编 委：（按姓氏笔画顺序排列）

王世才
王译
刘然
吴永强
吴永建
郭道荣
黄宗贤
彭彤

1 [西班牙] 阿尔塔米拉洞穴壁画《受伤的公牛》旧石器时代

4 [澳] 悉尼歌剧院外形 20世纪60年代

5 [俄] 康定斯基《构图7号》
1913年 布面油画 200cm×300cm

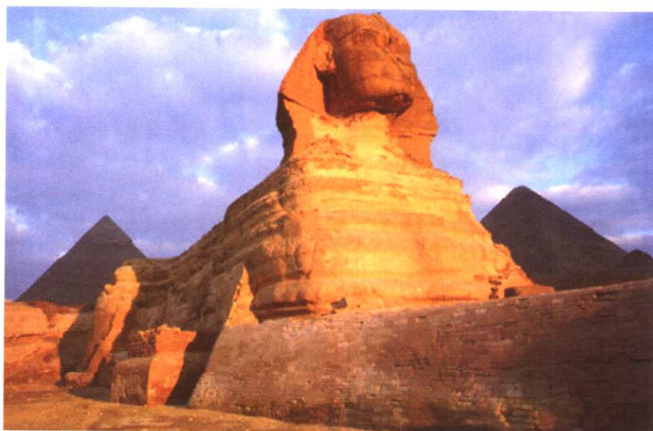

6 [荷兰] 凡·高《收割人劳作的麦田》
1889年 布面油画 74cm×92cm

初期
「古希腊」《路德维希的宝座·阿芙罗底德诞生》 大理石浮雕 古希腊古典

「古埃及」《狮身人面像》 古王国时期 哈夫拉金字塔旁

7 [荷兰] 维米尔《倒牛奶的女佣》1660年 布面油画 45cm×41cm

8 [英] 汉密尔顿《是什么使今天的家庭如此不同? 如此有魅力?》1957年 拼贴

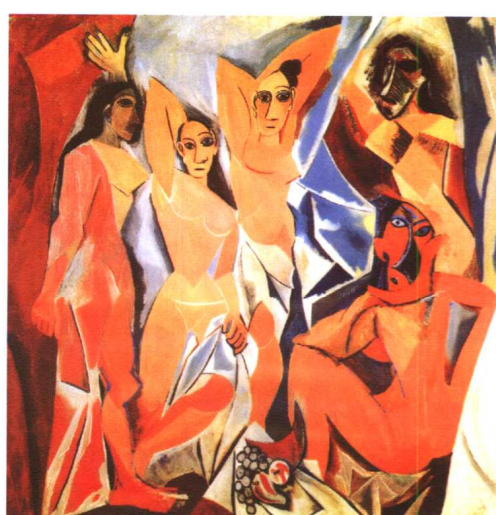
9 [荷兰] 伦勃朗《丹娜伊》油画 1638年 布面油画 185cm × 203cm

10 [中国] 罗中立《父亲》1980年 布面油画 155cm × 222cm

11 [佛兰德斯] 鲁本斯《劫掠琉西帕斯的女儿》1619年 布面油画 222cm × 209cm

12 [西班牙] 毕加索《亚威农的少女》1907年 布面油画 243.8cm × 233.7cm

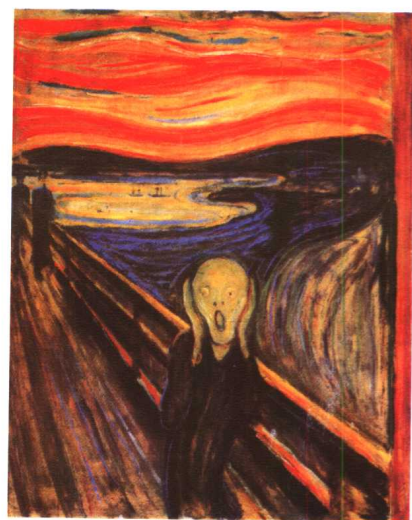
13 [中国] 周春芽《绿狗》系列之一 布面油画

14 [法] 马奈《草地上的午餐》1863年 油画 213.4cm × 269cm

15 [俄] 苏里柯夫《女贵族莫洛卓娃》1887年 布面油画 130.4cm
× 587.5cm

16 [挪威] 蒙克《呐喊》1893年
板上油画及蛋彩 90.8cm×73.7cm

17 [俄] 夏加尔《生日》1915年 布
面油画 80.6cm×99.7cm

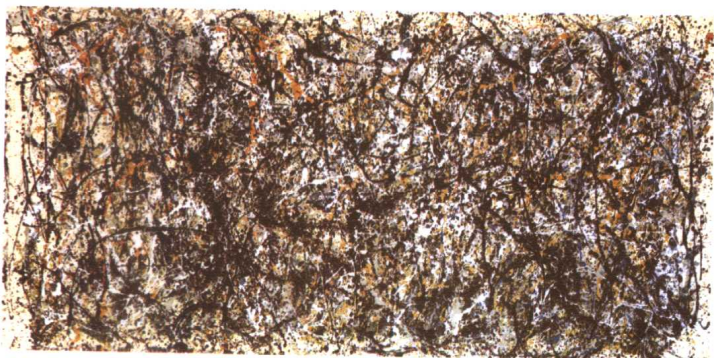

18 [西班牙] 达利《内战的预
感》1936年 布面油画
99.8cm×100cm

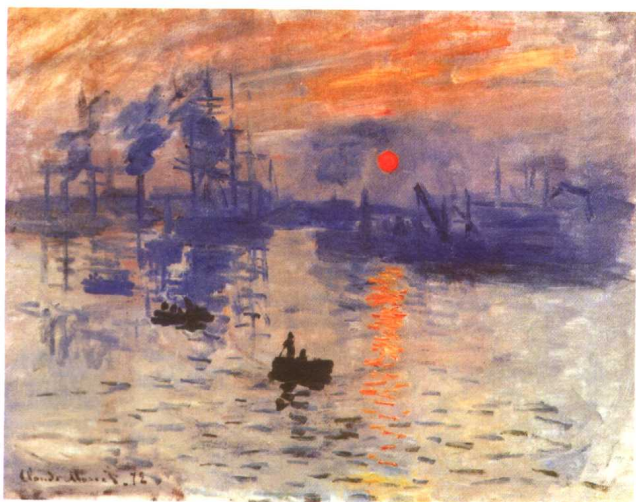
21 [荷兰] 霍贝玛《林间村道》1689年 布
面油画 104cm×141cm

19 [美] 波洛克《晨星》1947年 布面 油彩 混合材
料 104cm×268cm

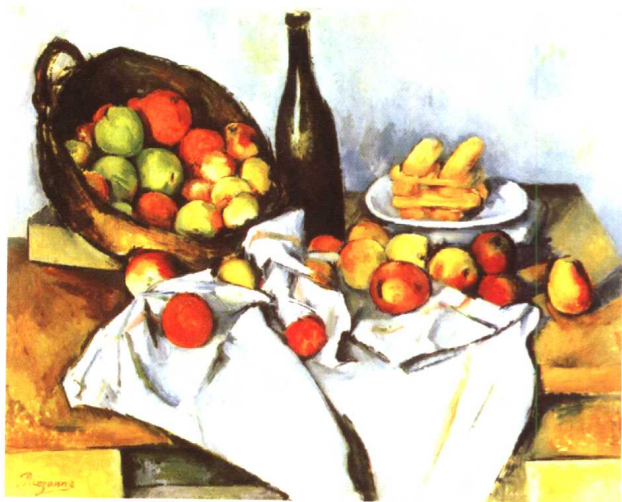

20 [意] 达·芬奇《最后的晚餐》1495-1498年 湿壁
画 420cm×910cm 米兰圣玛利亚·格拉奇教堂

22 [法] 莫奈《日出·印象》1872年 布面油画
50cm × 56cm

23 [法] 塞尚《有苹果的静物》1890或1894年
布面油画 65cm × 81cm

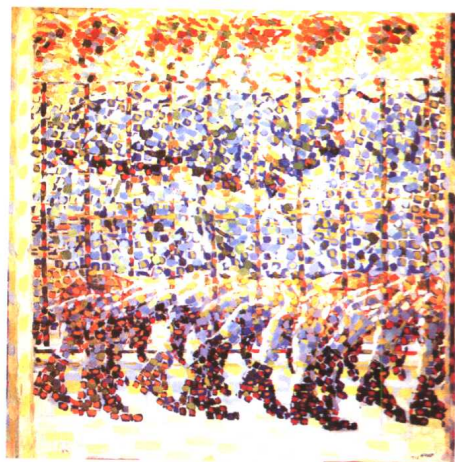

24 [中国] 张择端《清明上河图》局部 北宋 卷 绢本设色
24.8cm × 528.7cm

26 [意] 波丘尼《城市的生长》
布面油画 1910-1911年
198.1cm × 299.7cm

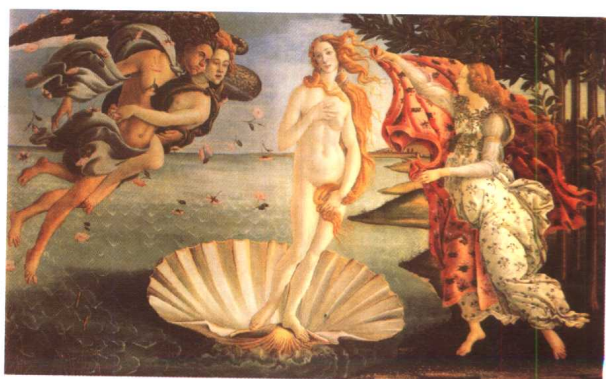
25 [意] 巴拉《在阳台上跑过的女孩》1912年
布面油画 125cm ×
125cm

28 [意] 波提切利《维纳斯的诞生》1486年
布面蛋彩画 172.5cm ×
278.5cm

27 [中国] 程从林《1968年×月×日雪》1979年
布面油画 202cm × 300cm

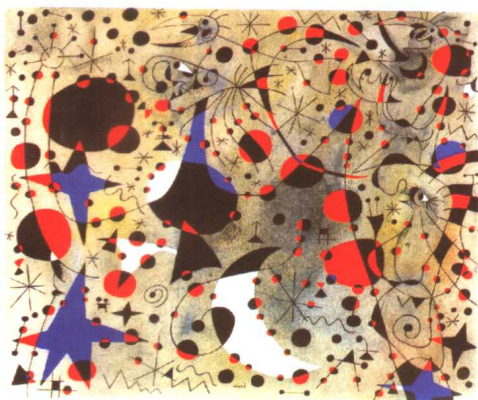

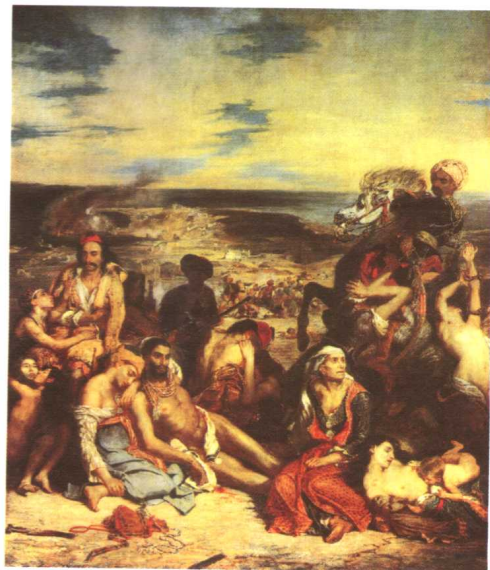
29 [中国] 顾恺之《洛神赋图卷》局部 东晋 宋摹 绢本设色

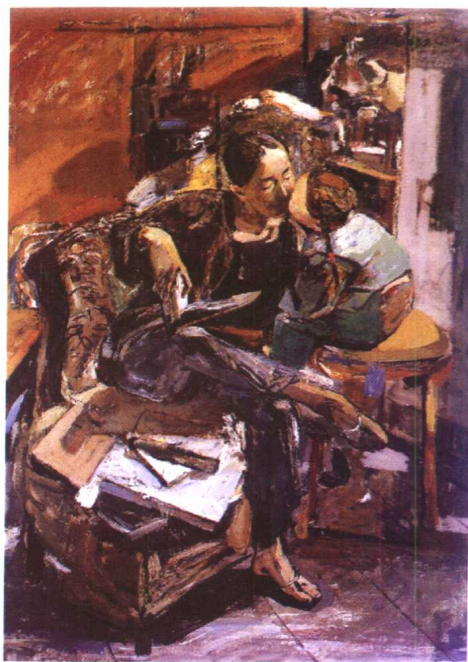
30 [法] 马蒂斯《舞蹈》1909年 油画
260cm × 389.9cm

32 [西班牙] 米罗 《午夜和晨
雨中夜莺的歌声》 1940年 38cm
× 46cm 混合材料

34 [法] 德拉克罗瓦《希奥岛的屠杀》 1824年
布面油画 422cm × 352cm

31 [中国] 阎萍《母与子·之十三》
1994年 油画 130cm × 97cm

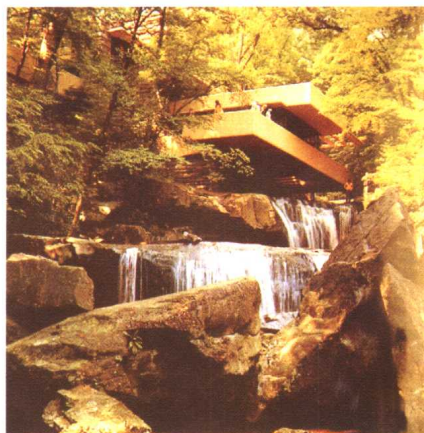
33 [英] 康斯特勃尔《干
草车》 1824年 布面油画
130cm × 185cm

35 [意] 贝尔尼尼《阿波罗与达芙妮》 1622年 大理
石 (等真人大)

36 [美]西格尔《电影海报》1967年 混合材料 188cm × 71.1cm

37《流水别墅》赖特设计 1930年 美国宾夕法尼亚州匹茨堡市郊

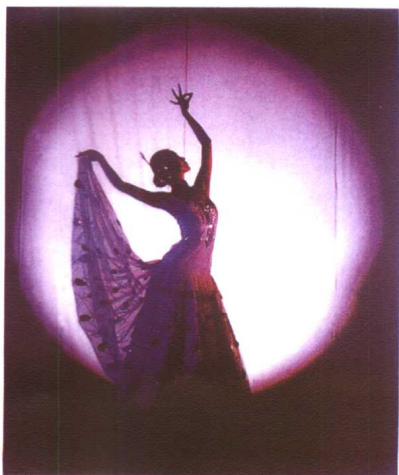

38 [法]尼拉斯·皮诺设计 罗可可风格的灯具、家具和室内装饰 1733年 巴黎洛克罗尔宾馆

39 [中国]扬州个园小亭 清代

40 [美]默斯·坎宁汉姆编《夏日空间》 印象派舞蹈

41 [中国]杨丽萍编演《雀之灵》 1986年首演 现代舞

42 [意]玛丽·塔里奥妮表演《仙女》 1832年 第一部浪漫主义舞剧

说 明

一、本书由黄宗贤教授提出写作理念，确定全书结构和纲要，组织撰写。初稿完成后，经编委会审阅、修改和定稿。

二、撰写分工：本书除下述部分以外，均由黄宗贤、吴永强共同写作完成。

彭 彤：

第一编 艺术的方位

第二章 第一节 艺术在人类文化中的位置

第二编 艺术的活动

第三章 艺术作品

王世才：

第三编 艺术的形态

第二章 第一节 二、音乐的语言要素

三、音乐艺术的主要类别

第三章 第一节 二、舞蹈艺术的类型

第二节 三、中国戏曲艺术

郭道荣、王译：

第二编 艺术的活动

第四章 艺术接受

王 译：

第三编 艺术的形态

第一章 第四节 二、现代设计的演变历程

刘 然：

第三编 艺术的形态

第一章 第一节 三、油画与国画

第三编 艺术的形态

第一章 第四节 一、工艺美术的特点

吴永建：

第一编 艺术的方位

第一章 第二节 二、艺术发展的继承与创新

第三编 艺术的形态

导 论 艺术分类学的理论描述

目 录

绪论 什么是艺术学

- 一、艺术学的学科性质·····1
- 二、艺术学的学科组成及其相互关系·····1
- 三、“艺术”概念的现代转变与艺术学的历史发展·····2

第一编 艺术的方位

第一章 艺术的历史方位·····5

第一节 艺术的发生·····5

- 一、原始艺术概况·····5
- 二、原始艺术的发展特点及其对艺术发生论的启示·····8
- 三、从艺术起源说看艺术的历史本质·····9
- 四、艺术起源于多种因素的社会实践·····16

第二节 艺术的历史发展·····16

- 一、艺术发展与社会发展·····16
- 二、艺术发展的继承与创新·····19

第二章 艺术的价值方位·····24

第一节 艺术在人类文化中的位置·····24

- 一、艺术与道德·····24
- 二、艺术与宗教·····25
- 三、艺术与科学·····26
- 四、艺术与哲学·····28

第二节 艺术在社会人生中的位置·····29

- 一、艺术的社会功能·····30
- 二、艺术的人生价值·····35

第三节 艺术与教育·····37

- 一、艺术精神作为教育的基础·····38
- 二、艺术的教育方式·····39
- 三、两种含义的艺术教育·····39

第三章 艺术的审美方位·····43

第一节 艺术是诗意的存在·····44

- 一、情景交融与诗情画意·····44
- 二、形式自觉与诗意表现·····45

第二节 艺术是音乐化的存在·····45

- 一、一切艺术都希望达到音乐的状态·····45
- 二、诗歌的音乐素质·····46
- 三、视觉艺术的音乐体验·····46
- 四、音乐的音乐表现·····50

第二编 艺术的活动

第一章 艺术创作	53
第一节 艺术创作的过程	53
一、艺术构思	53
二、艺术传达	55
第二节 艺术创作过程的整体性	57
一、构思中有传达	57
二、传达中有构思	58
第三节 艺术创作中的技巧活动	59
一、“技”与“艺”的关系	59
二、艺术中弱化技巧的倾向及其反响	61
第二章 艺术家	66
第一节 艺术家的社会角色	66
一、艺术家的职业角色	66
二、艺术家的人生选择	67
第二节 艺术家的生命在于创造	68
一、艺术家树立创造意识的必要性	68
二、艺术家创造品格的含义	73
三、艺术家实施创造的艺术底线	77
第三节 艺术家的心理结构	79
一、艺术家的灵感	79
二、艺术家的情感	81
三、艺术家的想像力	83
四、艺术家的直觉	84
五、艺术家的理性	85
第三章 艺术作品	89
第一节 艺术作品的构成	89
一、艺术语言	89
二、艺术形象	92
三、艺术意蕴	93
第二节 艺术作品的效果	95
一、艺术典型	95
二、艺术意境	99
第三节 艺术风格	102
一、什么是艺术风格	102
二、风格与人格的关系	104

三、艺术风格的类型·····	107
第四章 艺术接受·····	112
第一节 艺术接受与艺术消费·····	112
一、艺术接受·····	112
二、艺术消费·····	114
第二节 艺术接受与艺术传播·····	117
一、艺术传播的内涵与历史发展·····	117
二、艺术传播的要素与主要方式·····	117
第三节 艺术接受与艺术鉴赏·····	119
一、艺术鉴赏的一般特点·····	119
二、艺术鉴赏的过程与心理特点·····	120
三、艺术鉴赏过程中的共鸣现象与共同美感·····	124
第四节 艺术接受与艺术批评·····	126
一、艺术批评的特点·····	126
二、艺术批评的作用·····	127
三、艺术批评的标准与类型·····	128
第三编 艺术的形态	
导论 艺术分类学的理论描述·····	133
一、艺术分类学的历史演变·····	133
二、艺术分类的标准·····	134
第一章 空间艺术·····	137
第一节 绘画艺术·····	138
一、绘画艺术的特点·····	138
二、绘画的形式语言·····	142
三、油画和国画·····	153
第二节 雕塑艺术·····	157
一、雕塑艺术的特点·····	157
二、雕塑材质的审美意义·····	161
第三节 建筑艺术·····	165
一、建筑艺术的特点·····	165
二、建筑与生态环境·····	175
第四节 工艺美术与设计艺术·····	177
一、工艺美术的特点·····	177
二、现代设计的演变历程·····	179
三、现代设计的特点·····	181
四、现代设计的基本形态·····	182

第五节 园林与环境艺术	183
一、园林艺术的特点	183
二、园林艺术的类型	185
三、从园林走向环境艺术	188
第六节 书法艺术	189
一、书法艺术的特点	189
二、书法艺术的形式要素	191
三、书法艺术的历史演变	195
第七节 摄影艺术	198
一、摄影艺术的特点	198
二、摄影艺术的一般种类	203
三、摄影艺术的风格与流派	205
第二章 时间艺术	212
第一节 音乐艺术	212
一、音乐艺术的特点	212
二、音乐的语言要素	216
三、音乐艺术的主要类别	218
第二节 语言艺术（文学）	223
一、文学的特点	223
二、文学的基本体裁	225
第三章 时空综合艺术	231
第一节 舞蹈艺术	231
一、舞蹈艺术的特点	231
二、舞蹈艺术的类型	233
第二节 戏剧艺术	236
一、戏剧艺术的特点	237
二、戏剧艺术的体裁	240
三、中国戏曲艺术	243
第三节 影视艺术	245
一、影视艺术的特点	246
二、电影艺术的主要语言	251
三、大众化传媒与电视艺术	252

**附彩图
说明**

绪论 什么是艺术学

一、艺术学的学科性质

艺术学的讨论对象是人类的艺术活动，将涉及艺术的基本性质、艺术的价值方位、艺术活动体系和艺术种类的特点等有关艺术的基本问题，目的在于展示艺术活动的规律。

艺术活动不仅包括艺术创造，还包括艺术传播、艺术接受等一切与艺术相关的人类活动。在这个系统中，艺术创造、艺术传播与艺术接受构成了艺术活动的内部环节。艺术原理将着重讨论这些内部环节的问题，同时不能忽略与艺术活动紧密相关的文化因素和社会因素。这也是本书的基本框架。

艺术有广义和狭义之分。这种认识由来已久。早在18世纪，法国美学家阿贝·巴托(A. Batteux)在一篇名为《统一原则下的美的艺术》的著名文献中，就曾把艺术分为三类：第一，美的艺术，包括音乐、诗歌、绘画、雕塑、舞蹈，服务于愉快的目的。第二，机械的艺术，指的是一般意义上的技术制造活动，服务于实用的目的。自古希腊到文艺复兴，人们认为，艺术不过是技艺之一，“艺术”(Art)一词的希腊词根就是技艺的意思。第三，居中的艺术，既愉快又实用，例如建筑、修辞等等。

阿贝·巴托的努力在于，将艺术从传统的“技艺”概念中脱离出来，第二类——机械的艺术——就是他所面临的传统背景。他的思维逻辑相当明显，即，从技术到兼具实用功能的艺术，再到美的艺术，一步一步让艺术成为独立的审视对象。如果按今天的说法，后两者可分别叫做实用艺术和纯艺术。

艺术的广义和狭义就此凸现出来。广义的艺术包括一切实用艺术和纯艺术。所谓“纯艺术”，现在看来，当然不能再局限于“美”，因为自19世纪以来，非美的因素被艺术所容纳，已经有了太多的实例，我们却找不出任何理由判定它们不是艺术。美与非美，既然不再成为判断艺术纯与不纯的理由，那么，精神含量就成了构成“纯艺术”概念的先决条件，这就是说，纯艺术或者是美的，或者是非美的，但它应该仅仅诉诸精神目的，而不与物质生活、功利目的发生瓜葛。在一种意义上，纯艺术，就是狭义的艺术。

对于狭义的艺术，还有一种理解，指除文学之外的艺术种类，如音乐、美术、戏剧、电影等等不以语言文字为媒介的艺术。这将是本书讨论的重点。

二、艺术学的学科组成及其相互关系

艺术学由三大部分组成：艺术原理、艺术史、艺术批评。艺术原理是理论性的艺术学，它以历史和现实所提供的艺术活动经验以及哲学和美学所提供的思想成果为基础，探究艺术规律；艺术史是历史性的艺术学，它梳理和总结艺术发生、发展的历史；艺术批评是应用性的艺术学，是运用一定的艺术原理对当代艺术家、艺术作品、艺术思潮、艺术趋势作出评价，艺术批评具有强烈的当下性。

艺术学三大部分的独立性是相对的：艺术原理为艺术史的研究和艺术批评奠定理论基础，它所提供的是思想武器。因为历史的梳理和当下的批评，都不过意味着用一定的艺术观念对历史和现实进行过滤，否则，二者就将沦为事实资料的汇编和记录。据此，我们有理由把艺术史和艺术批评看成是评价性的艺术学。

克罗齐说：“一切历史都是当代史。”^①这种说法是很有启发性的，表明历史具有“话语”的性质，只存在于叙述之中，是透过一定的观念对已经发生过的事实情形的叙述，而并非事实本身。如果没有观念的选择，我们就只有“过去”而没有“历史”。艺术批评也是如此。假如没有观念，恐怕连记录也难以作成，因为记录活动也意味着选择——什么该记什么不该记，什么该详什么该略，都是一定观念所选择的结果。

艺术史为艺术原理、艺术批评提供了历史经验；艺术批评又起到了充实艺术原理和丰富艺术史的作用。所以，艺术学的三大组成部分是相互依存、相互影响的。

三、“艺术”概念的现代转变与艺术学的历史发展

与艺术学关系最密切的是美学。美学作为独立学科诞生于18世纪中叶。德国美学思想家鲍姆加登(Baumgarten 1714~1762)在1750年把他的一部研究感性认识的专著命名为“埃斯特惕克”(Aesthetik)，其汉语意思就是“美学”，鲍姆加登宣告了美学从此成为一门专门的学科。

传统哲学把人的心理活动看成知(理智)、情(感性)、意(意志)三部分，而在与之对应的哲学系统中，研究理智(理性认识)的，有逻辑学；研究意志的，有伦理学；但研究感性认识或人类情感现象的，还没有相应的学科。鲍姆加登建议，应该设立一门专门的“感性学”来弥补这个漏洞，1735年，他写了《关于诗的哲学沉思录》一文，首次提到这个建议。

Aesthetik，按照希腊词根的原义，可翻译为“感觉学”，鲍姆加登长期在普鲁士哈列大学任哲学教授，启蒙运动中的哈列大学是莱布尼兹^②学派理性主义哲学的传播中心，鲍姆加登深受该派思想的浸淫。站在理性主义的立场上，鲍姆加登认为，美，在于感性认识的完善，他的那部以Aesthetik命名的著作就是围绕着如何以美的方式去认识事物而展开的。汉语将这个译词译为“美学”，是从日语译词辗转而来的，从对其中心意思的理解来看，这种翻译比较恰当。

事实上，美学思想自古以来就存在于哲学和文艺思想中，只是到了鲍姆加登时代，才独立出来并得到专门研究罢了。艺术学的历史也同样如此，历来都有大量关于文学和艺术的论述，但人们并没有把它当成专门的学问来对待。美学学科诞生以后，艺术研究似乎找到了理所当然的寄生之所，因为照传统认识看来，艺术即是美，美学即是艺术哲学。德国古典哲学的集大成者黑格尔(Hegel, 1770~1831)在他那一部洋洋巨著《美学》中，一开始便宣布“我们的这门学科的正名称却是‘艺术哲学’。或更确切一点说，‘美的艺术的哲学’”^③，他的观点可以被看成是“美学等于艺术哲学”的传统思想的总结。

不过，自19世纪以来，西方艺术思想发生了急遽的变化。浪漫主义者首先让非美和“丑”的东西在艺术领域登堂入室。法国浪漫主义作家雨果在1827年发表了著名的《克伦威尔序言》，是浪漫主义的伟大宣言。在这篇序言中，雨果宣称：“丑就在美的近旁，畸形靠近着优美，粗俗藏在崇高的背后，恶与善并存，黑暗与光明共在。”他抨击古典主义只写崇高文雅的一面，忽视丑怪粗野的一面是“违反自然法则”。他认为，自然中的一切事物都是通过两种不同要素的对比而表现出来的，为此，他提出了文学创作中的“对照原则”。他又认为，艺术是对自然强烈而集中的表现，艺术家必须进行选择，不是选择“美”的东西，而是选择有特征的东西。

浪漫主义并非一种艺术风格，而是一种时代思潮，在19世纪的美学和各个艺术领域都激起了广泛的回响。美学家鲍桑葵^④对这种时代思潮作了经典的表述，他写道：“古