

全国普通高等学校公共艺术课程系列教材

INTRODUCTION OF ART

艺术 导论

(修订版)

主编 唐玉琴 徐 进
审订 张振华

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

全国普通高等学校公共艺术课程系列教材

INTROD OF ART

艺术 导论

(修订版)

主编 唐玉琴
徐进
审订 张振华

上海教育出版社
SHANGHAI EDUCATIONAL
PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

艺术导论 / 唐玉琴, 徐进主编. — 修订版. — 上海 : 上海教育出版社, 2016. 7

全国普通高等学校公共艺术课程系列教材

ISBN 978-7-5444-7031-5

I. ①艺… II. ①唐… ②徐… III. ①艺术理论—高等学校—教材 IV. ①J0

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第154489号

出品人 范慧英

责任编辑 李世钦

封面设计 刘昕旻

编辑部热线 021-62797755

编辑部邮箱 shijiyinyue@163.com

官方微博

官方微信

关注“上海世纪音乐”

全国普通高等学校公共艺术课程系列教材

艺术导论(修订版)

唐玉琴 徐进 主编

出版 上海世纪出版集团教育出版社

(200031 上海市永福路123号 www.ewen.co)

出品 上海世纪出版集团世纪音乐教育文化传播公司

(200235 上海市钦州南路71号7楼 www.ewen.co/centmusic)

发行 上海世纪出版集团发行中心

经销 各地新华书店

印刷 启东市人民印刷有限公司

开本 787×1092 1/16 印张15.5

版次 2016年7月第1版

印次 2016年7月第1次印刷

书号 ISBN 978-7-5444-7031-5/J.0484

定价 32.00元

(如发现质量问题,读者可向工厂调换)

“全国普通高等学校公共艺术课程系列教材” 编审委员会名单

顾 问：江明惇

主 任：刘晓静 杨 青 张飞龙

副主任：范慧英（常务） 张振华 蒋振声 刘 明

总策划：范慧英

编 委（按姓氏笔画排序）：

于有荣	马新宇	王庆福	王贵胜	王保华	王家祥
巨德辉	毛 霏	叶松荣	田耀农	吕艺生	朱艳林
刘 慧	刘正维	刘秀梅	江 玲	关继文	关韶华
孙 璐	孙乃树	李 刚	李吉提	李庆丰	李荣安
李海鸥	李 强	李 聪	杨建伟	杨晓林	杨孜孜
吴一帆	吴华山	吴国欣	张君仁	张国良	张福海
庚钟银	陈 鸿	范 斌	郁正民	金顺爱	周 秦
周 斌	周 雯	郑晓华	郑颜文	修海林	洪复旦
徐 进	凌宪初	郭克俭	唐玉琴	谢哲邦	韩显中

《艺术导论》参编人员名单

主 编：唐玉琴 徐 进

副主编：陈又林

编 委（按姓氏笔画排序）：

刁 刻	王春阳	杨佳悻	杨 恬	杨振宇	吴 军
张 鹏	陈慧昭	俞晓康	徐琳哲	高晓旭	樊 洁
段兰芳					

参编单位

- 上海交通大学艺教中心
上海大学数码艺术学院
上海大学影视学院
上海师范大学音乐学院
上海戏剧学院
上海戏剧学院附属戏曲学校
上海戏剧学院戏剧研究所
上海工程技术大学艺术设计学院
上饶师范学院
三峡大学
大连大学美术学院
大连工业大学
山东大学艺术学院
山东艺术学院
山东农业大学体育与艺术学院
山东师范大学音乐学院
山东枣庄学院音乐系
山东科技大学音乐系
山东教育学院音乐系
广东舞蹈学校
广州大学音乐舞蹈学院
广西师范大学音乐学院
广西师范学院艺术系
中央戏剧学院
中国石油大学（华东）艺术系
中国农业大学艺术中心
中南民族大学文学与新闻传播学院
云南艺术学院戏剧学院
云南师范大学艺术学院
天津师范大学学前教育学院
长沙学院
东北师范大学音乐学院
兰州城市学院音乐学院
北京化工大学
北京师范大学艺术与传媒学院
北京理工大学
北京联合大学师范学院
北京联合大学应用文理学院
北京舞蹈学院
北京舞蹈附中
宁波大学艺术与传媒学院
宁夏大学音乐学院
甘肃联合大学艺术学院
辽宁大学广播影视学院
华东交通大学艺术学院
华东师范大学艺术学院
华南师范大学音乐学院舞蹈学系
吉林大学艺术学院
同济大学建筑与城市规划学院
安徽大学
安徽师范大学音乐学院
江西师范大学音乐学院
江西教育学院
江南大学
西北大学文学院影视系
西北师范大学音乐学院
西南大学育才学院
沈阳师范大学
忻州师范学院
苏州大学
杭州师范大学美术学院
杭州师范大学音乐学院
武汉大学音乐学院
河北沧州师范专科学校音乐系
河北大学人文学院
河南大学艺术学院
郑州航空工业管理学院
陕西师范大学音乐学院
陕西科技大学外国语与传播学院传媒系
陕西教育学院音乐系
青岛农业大学艺术与传媒学院
青海师范大学音乐系
重庆大学美视电影学院
南京艺术学院音乐学院
南京师范大学音乐学院
哈尔滨师范大学音乐学院舞蹈与戏剧系
复旦大学上海视觉艺术学院
复旦大学艺术教育中心
洛阳师范学院音乐学院
首都师范大学音乐学院
泰山学院美术系
浙江大学
浙江大学宁波理工学院
浙江工商职业技术学院
浙江台州学院艺术学院
浙江传媒学院音乐学院
浙江师范大学音乐学院
浙江丽水学院艺术学院
浙江纺织服装职业技术学院
浙江林学院
浙江教育学院艺术学院
海南师范大学美术学院
厦门大学
温州大学音乐学院
湖北师范学院音乐学院
湖州师范学院艺术学院
湖南师范大学音乐学院
湖南工业大学
鲁东大学音乐学院
福建师范大学
福建泉州师范学院

总 序

(修订版)

普通高等学校公共艺术教育是高等教育的有机组成部分,在我国高等教育发展的历史进程中,众多教育家和学者曾经广为呼吁:艺术教育是实现美育的重要途径,其重要性不可忽略。著名教育家蔡元培先生就曾经作出“没有美育的教育是不完全的教育”的论断。但是,在上世纪80年代中期以前,我国普通高等学校的公共艺术教育由于受到种种因素的制约,基本上可谓处于空白或自流的状态。随着改革开放的磅礴推进和综合国力的逐步增强,素质教育的思想不断深入人心,艺术教育以其深厚的历史文化和自身艺术价值的独特性和重要性,逐渐受到广泛而又高度的关注。

党和国家对全国普通高等学校的艺术教育高度重视。2002年中华人民共和国教育部令第13号《学校艺术教育工作规程》以及2006年教育部颁布的《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》,对普通高校开设公共艺术课程的性质、目标、设置、保障等均作出了法制性的规定。在全国众多普通高校的中长期发展规划中也由此专门研究设计了公共艺术课程的建设方向。这些,都为公共艺术教育在普通高校的实施奠定了指导性思想和软硬件基础,保证了艺术教育的健康开展以及与其他教育课程的互相促进、和谐发展。

公共艺术教育的基本任务是培养大学生健康的情感和高雅的艺术品位,启发和丰富其形象思维,它对于提高全体学生的审美素质,培养创新精神和实践能力,塑造健全人格具有独特的重要作用。作为我国高等教育课程体系的重要组成部分,公共艺术课程是普通高等学校实施美育教育的主要途径。

公共艺术课程教学是普通高等学校艺术教育工作的中心环节。可是无需讳言的是,目前大多数普通高校公共艺术课程在开设及完成质量上都存在着一定的不足或不尽人意之处,而首当其冲的问题就是公共艺术课程教材的科学性、规范性与系统性难以确保,造成教学目标不明确,教学进度不统一,教学质量无保证。

纵观时下有关公共艺术课程的教材,主要存在以下几个方面的问题。其一,从各科教材的内容上讲,大多数教材所涉范围广泛、信息量大,此既为优点又成瑕疵。试想,公共艺术教育课程在普通高校作为限定性选修课程,即在36个学时内要完成各科目的教学内容,因此冗长而繁琐的教材是无法在这一现实状况下合理科学施教的。其二,公共艺术教育的对象是高等院校中非艺术专业的大学生,他们无法像专业学生那样所学之

丰富而深刻,这就要求教材首先要具有普遍性、通俗性和趣味性。其三,在物欲横流、急功近利的社会风气影响下,公共艺术教育课程教材的出版缺乏冷静的思考和辩证的思维,有的略显粗糙,更有甚者,则印刷错误屡见不鲜,以讹传讹。

基于以上三个主要原因,上海世纪出版股份有限公司上海教育出版社于2008年暑期在上海成立“全国普通高等学校公共艺术课程系列教材”编审委员会,来自全国几十所高校的专家教授就普通高等学校公共艺术课程教材的编写工作进行了广泛的学术探讨,并且一致认为当务之急是要出版一套能够适应当前普通高校公共艺术课程教学实际需求的教材,用教材来规范教学,用教材来提高教学。这套教材包括教育部规定的八门限定性选修课程《艺术导论》、《音乐鉴赏》、《美术鉴赏》、《影视鉴赏》、《戏剧鉴赏》、《舞蹈鉴赏》、《书法鉴赏》、《戏曲鉴赏》,并且增加了《交响音乐赏析》和《DV制作》等任意性选修课程。

本套教材具有以下五个方面的特点:

第一是普及性。教材的对象决定教材的性质,对于非艺术类高校学生而言,教材首先要具有普及性,只有先普及才有后提高,只有在普及的基础上才能逐渐提高学生的艺术欣赏水平。

第二是通俗性。通俗性是教材普及的前提和保证,它能给人以容易接受的印象,在轻松愉悦的心境中完成学习,不仅能保证学习的进程,又能增进学习的积极性。通俗性与趣味性同时互为包容,在通俗中领悟深刻的艺术哲理,在趣味中感悟丰富的艺术情操,是本套教材的一大特色。

第三是知识性。此套教材浓缩各科知识的精髓,突出典型和重要知识点,辐射一般与次要。在体现知识的广度中又能让学生领略学科内在的深度和高度,使教与学均能做到游刃有余和进退有度。

第四是科学性。本套教材合理布局知识网络,理性编排知识重点,并在章节后留有思考题,旨在给学生留有足够的想象空间,为他们培养多元思考的创新思维提供艺术层面的支撑。以教材为平台,以教学作导向,学生通过公共艺术课程的学习,能沿着美的教育、美的体验,在现实生活中逐步完善自己的艺术审美能力。

第五是系统性。本套公共艺术课程的教材之间知识彼此渗透、学科相互交叉,音乐、美术、戏剧、影视、舞蹈、书法在艺术这一大门类下相通相融,比如音乐中的旋律与绘画中的色彩、戏剧中的矛盾与书法中的神韵之间无不有着或内在、或外在的相似性,处处体现着不可分割的系统性。

本套教材是一项颇具历史意义的艺术系统工程,它凝聚着一大批在全国普通高等学校第一线辛勤耕耘的博士学者、专家教授的辛勤汗水,有着广泛的参与性和权威性。自2009年6月正式出版至今已整整七年,在全国普通高等学校的公共艺术教育课程中广泛使用,并受到师生们的欢迎与好评。最近,我们经过征集这几年来全国范围内一线教师教学实践的经验总结以及使用意见,对教材中存在的问题作了修改,补正了一些缺失和不足,并对部分课程的教材进行了修订再版,调整了一些曲目和内容,使其更贴近普通高等学校公共艺术教育的实际需要,更加突出教材的艺术性、实用性。教材是教学全程的载体,一部优秀的教材理应成为能够切实保证与提高教学质量的重要基石,应该具有能够在有限的空间充分浓缩人类知识的精华的功用,在冷静凝视艺术历史发展轨迹的同时力求做到与时俱进,从而兼具时代性和先进性。普通高等学校公共艺术教学的终级目标应该是:能够使学习者在汲取知识开阔艺术视野之际,即为开启智慧之门驰骋创新思维之时。

值得一提的是,本套教材具有的五大特点,使之不仅适用于本科、专科、高职高专院校,适用于所有的文、理、工、农、医等专业的学生,还可作为广大社会读者提高文化艺术修养的普及读物。

本套教材得到有关教育部门的各级领导和上海世纪出版股份有限公司上海教育出版社的大力支持,全国高校艺术院校系科的领导以及广大教师都以各种方式给予热情的关怀,限于篇幅不再列举,在此一并致以谢忱。

全国普通高等学校公共艺术课程编审委员会

2016年6月

前言

中外美学和艺术理论都认为艺术是人类审美文化的最主要载体,正如阿瑟·艾夫兰指出的“作为教育的组成部分,一切艺术的作用都是不可取代的”,艺术与人性中最深层的东西息息相通。从美育的范围来看,有计划、有组织和有指导的艺术教育应该是促进学生审美发展的最理想途径,艺术教育对学生今后的审美生活乃至人生的发展将产生持续的影响。因此,对学校教育来说,美育的关键在艺术教育。

近年来,随着我国高等教育改革不断深入,高校公共艺术教育受到各级教育行政部门和学校的重视,开始进行一些有益的尝试。各高校纷纷开设了包括阐述艺术基本理论的艺术导论、介绍艺术发展的艺术史及艺术鉴赏类课程。

艺术导论是对艺术基本理论的综合论述,是联系艺术学各门类的桥梁,作为艺术类基础理论课程,承载着对学生传授艺术基础理论知识和影响学生艺术观建构的使命,因此是高校各门公共艺术课程的基础理论课程,对其他各门课程的学习起着引导和沟通的作用。

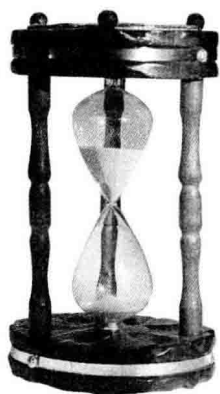
本书针对普通高等学校公共艺术课程——艺术导论的教学,分为两个部分,第一部分从艺术的本质与特征、艺术的起源、艺术的社会功用、艺术创作与作品、艺术鉴赏与批评五个方面阐述艺术的基本理论;第二部分对实用艺术、造型艺术、表情艺术、综合艺术、语言艺术这五类重要的艺术门类作具体的介绍和分析,力图使抽象的艺术理论更加易于理解和掌握,把抽象的艺术理论和丰富生动的艺术现象结合起来,深入浅出地说明纷繁复杂的现象下的艺术本质,从而使学生掌握艺术基本概念,了解艺术规律,拓展艺术视野,提高艺术鉴赏能力,树立正确的艺术观。

艺术导论作为一门课程,一方面体现了本体抽象思辨的理论特征,另一方面它又离不开相关学科知识的支撑,除了艺术史、文艺美学等传统学科知识以外,一些交叉学科如艺术社会学、艺术人类学、艺术经济学、艺术心理学等方面的知识也与其交织在一起。本书在编写过程中汲取各学科研究成果,力图严谨、全面地阐释艺术问题,为读者提供新的艺术认知途径。

艺术学科研究领域是一片沃土,它为人们展示了广阔的空间。艺术理论的探索之路也是漫长的。本书作者的研究可能会有缺失或局限,其个别观点也有可商榷之处,敬请各方专家及读者指正。

各章节编写人员名单如下(排名不分先后):

唐玉琴	陈又林	绪论、第二章、第三章;
段兰芳	王春阳	第一章;
吴军		第四章第一节;
徐琳哲		第四章第二节;
张鹏	杨恬	第五章;
陈慧昭		第六章;
杨佳悰		第七章;
高晓旭		第八章第一节;
杨振宇		第八章第二节;
俞晓康		第九章;
刁刻	樊洁	第十章。

目录

Contents

绪 论 / 1

- 一、研究对象与主要内容 / 1
- 二、学习目的与研究方法 / 2

第一章 艺术的本质与特征 / 7

第一节 艺术的本质 / 7

- 一、艺术本质意义的探寻 / 7
- 二、马克思主义对艺术本质问题的解析 / 12

第二节 艺术的特征 / 14

- 一、形象性 / 14
- 二、主体性 / 21
- 三、审美性 / 23

第二章 艺术的起源 / 26

第一节 关于艺术起源的几种观点 / 26

- 一、模仿论 / 27
- 二、巫术论 / 29
- 三、游戏论 / 31
- 四、劳动论 / 33

第二节 人类实践与艺术的起源 / 33

- 一、艺术起源的多元决定论 / 33
- 二、人类的劳动实践是艺术发生的根本动力 / 34

第三章 艺术的社会功用 / 40

第一节 艺术与其他社会文化的关系 / 40

- 一、艺术与政治的关系 / 40
- 二、艺术与道德的关系 / 41
- 三、艺术与宗教的关系 / 43
- 四、艺术与哲学的关系 / 45

第二节 艺术的社会功能与作用 / 46

- 一、艺术的认识功能 / 46
- 二、艺术的教育功能 / 48
- 三、艺术的审美功能 / 48
- 四、艺术教育与美育 / 49

第四章 艺术创作与作品 / 52

第一节 艺术创作 / 52

- 一、艺术创作的主体——艺术家 / 52
- 二、艺术创作过程 / 59
- 三、艺术创作心理 / 62
- 四、艺术风格、艺术流派和艺术思潮 / 67

第二节 艺术作品 / 72

- 一、艺术作品的层次 / 73
- 二、典型和意境 / 84

第五章 艺术鉴赏与批评 / 95

第一节 艺术鉴赏 / 95

- 一、艺术鉴赏的基本规律 / 95
- 二、艺术鉴赏的审美心理、审美过程 / 100

第二节 艺术批评 / 108

- 一、艺术批评的定义及其与艺术鉴赏的关系 / 108
- 二、艺术批评的历史沿革 / 108
- 三、艺术批评的特点与作用 / 109
- 四、当代艺术批评的原则 / 110

第六章 实用艺术 / 112

第一节 实用艺术的主要种类 / 112

- 一、建筑艺术 / 112
- 二、园林艺术 / 117
- 三、工艺美术与现代艺术设计 / 121

第二节 实用艺术的审美特征 / 128

- 一、文化审美性 / 128
- 二、技术审美性 / 131

第七章 造型艺术 / 135

第一节 造型艺术的主要种类 / 135

- 一、绘画艺术 / 135
- 二、雕塑艺术 / 140
- 三、摄影艺术 / 143

第二节 造型艺术的审美特征 / 145

- 一、造型性 / 145
- 二、直观性 / 147
- 三、瞬间性 / 149
- 四、永恒性 / 150
- 五、再现性与表现性 / 151
- 六、虚幻性 / 152
- 七、凝聚的形式美 / 154

第八章 表情艺术 / 158

第一节 表情艺术的主要种类 / 159

一、音乐艺术 / 159

二、舞蹈艺术 / 170

第二节 表情艺术的审美特征 / 178

一、抒情性与表现性 / 178

二、表演性与形象性 / 179

三、节奏感与韵律美 / 180

第九章 综合艺术 / 182

第一节 综合艺术的主要种类 / 182

一、戏剧艺术 / 182

二、戏曲艺术 / 186

三、影视艺术 / 188

第二节 综合艺术的审美特征 / 194

一、综合艺术的共性审美特征 / 194

二、不同类型综合艺术的独特审美特征 / 196

第十章 语言艺术 / 208

第一节 语言艺术的主要体裁 / 208

一、诗歌 / 208

二、散文 / 214

三、小说 / 216

四、戏剧和影视文学 / 222

五、网络文学 / 225

第二节 语言艺术的审美特征 / 227

一、间接性与广阔性 / 228

二、情感性与思想性 / 230

三、结构性与语言美 / 231

参考文献 / 235

绪 论

艺术导论这门课程是针对高等院校学生理解并掌握一些有关艺术的知识,进而提高大学生在艺术方面的文化素养,提高大学生的综合素质而开设的。在学习这门课程之前,我们有必要先就这门课程的研究对象和主要内容,以及它的学习目的、研究方法,做些简要的介绍。

一、研究对象与主要内容

(一) 研究对象

艺术导论是关于艺术的基本知识和基础理论,从学科的角度上来说,它属于艺术理论的范畴。

那么,什么是作为学科的艺术理论或是作为课程的艺术导论的特定研究对象呢?

在说明这个问题之前,有两点需要明确:一是艺术理论与艺术史、艺术批评的关系问题;二是艺术理论与部门艺术理论的关系问题。首先,从某种意义上说,艺术理论研究与艺术史、艺术批评研究之间有着一定的关联度。研究艺术理论离不开对艺术起源、艺术发展史和艺术作品的了解、分析,艺术理论和艺术史的研究也都会涉及到如艺术家、艺术作品、艺术风格等一些相同的材料、概念和范畴。但艺术理论不具体描述艺术发展的历史和艺术历史上的各种思潮流派,也不具体研究和评价某个艺术家、某件艺术作品或某个艺术派别,而是更注重探讨艺术的本质、特征及其发生、发展的主观与客观规律,探讨艺术在人类社会活动中的地位、功能与作用,研究艺术作品的生产过程、生产成果、作品接受等环节的一般规律。由此可见,艺术理论的任务就是“综合地考察、研究人类社会的一切艺术现象,揭示和探索各种艺术现象共同的普遍规律”,^①分析它们存在的根源和依据。也就是说,艺术理论是以各门艺术的普遍规律作为自己的研究对象,即艺术理论是研究艺术普遍规律的一门学科。

再则,艺术理论与部门艺术理论的关系,是一般与特殊、普遍与个别的关系。虽然文学、美术、音乐、舞蹈、戏剧与戏曲、电影与电视等各艺术种类的艺术现象,都是艺术理论的研究

^① 王宏建:《艺术概论》,文化艺术出版社,2000年版,第3页。

对象,但艺术理论并不对某一种类的艺术进行专门研究,而是针对各艺术种类中最普遍、最一般的规律进行研究。换句话说,艺术理论研究的是各部门艺术规律之间的共性问题,是各艺术门类共同的理论基础。而建筑、美术、雕塑、现代工业设计、音乐、舞蹈、美术、戏剧与戏曲、电影与电视、文学等艺术种类的部门艺术规律是各部门艺术理论研究和解答的问题。需要注意的是:我们在研究各部门艺术的普遍规律和共性问题时,一方面,不能脱离各个具体的艺术门类去进行抽象和空洞的理论研究;另一方面,也不能过于强调部门艺术研究的具体性或限于某一部门艺术规律以偏概全,忽视艺术理论对各部门艺术理论的指导性作用。

(二) 主要内容

明确了艺术导论课程的研究对象之后,它的研究范围也就清楚了,主要包括以下几个方面:艺术的本质与特征、艺术的起源、艺术的社会功用、艺术创作与作品、艺术鉴赏与批评、重要的艺术门类。而这几个方面的内容,也正是本书的主要内容。

本书分上下篇,共计十个章节。上篇(第一章至第五章)着重从艺术的本质与特征、艺术的起源、艺术的社会功用、艺术创作与作品、艺术鉴赏与批评五个方面讲述了艺术的基本理论。下篇(第六章至第十章)则对实用艺术、造型艺术、表情艺术、综合艺术、语言艺术这五个重要艺术门类的主要内容、基本内涵和主要特征进行分门别类的介绍和分析。各章节虽然在形式上是独立的,但又有着内在的逻辑关系。从大的关系来看,上篇从哲学的高度和历史的广度探讨了艺术的本质和特征、艺术起源的奥秘和艺术在社会中的特殊功用,并且深入到艺术的本体,系统研究了艺术家、艺术创作过程、艺术作品以及作品的艺术归属问题,揭示了艺术创作与艺术鉴赏的普遍规律,从而建立起艺术的基本理论框架。下篇以各艺术门类为主要研究对象,按照其表现方式、艺术特性和审美特征的不同,分门别类加以介绍与阐释,以便更好地学习和研究各门类艺术的审美特征及其特殊规律。

在学习艺术导论之前,先宏观地把握本书的基本框架和主要内容,了解各章节间的内在联系和逻辑关系,是十分必要的,有助于明确学习目的。

二、学习目的与研究方法

(一) 学习目的

任何一门学科的发展都离不开社会的需要。今天的社会,随着人们物质文明的极大丰富和精神文明需求的快速增长,大力推动社会主义精神文明建设,着力提高全民族文化素养,成为构建社会主义和谐社会的重要课题。注重“人的全面发展”的素质教育理念早已是社会的热门话题,而在素质教育中不可替代的艺术教育的重要性,也越来越受到人们的重视,高等艺术教育的文化价值逐渐被社会所关注。文学艺术所具有的潜移默化、寓教于乐的特点在帮助人们超越现实的局限、获得心灵自由和情感满足的同时,也为人们提供了精神和文化的家园。

理论是实践的产物,所以艺术理论是人类广泛的艺术实践经验的概括和总结。它对艺术创作实践起着指导作用。对于大学生开展艺术素质教育,不仅要鼓励他们学习和掌握艺术的专业技能,还要让他们学习和掌握艺术的基本理论用以指导广泛的艺术实践活动。艺术理论就是要根据历史与现实,从古今中外大量的艺术创作实践经验中,把艺术创作中许多规律性的东西,如艺术与现实审美关系的规律、典型的规律、形象思维的规律、形式美的规律,以及继承、借鉴与创新的规律等总结出来,用以指导艺术创作实践。因此,对于高等院校的学生,通过艺术导论课程的学习,应能较系统、较全面地了解和把握艺术的基本理论、原则,了解和把握艺术发展、艺术创作的客观规律。通过艺术导论课程的学习,可以对人类创造的经典艺术作品有一定了解,从而激发学生的创新思维能力,提高自身艺术创造力和审美鉴赏力,使之对当前纷繁复杂的艺术现象有更好的认识和判断,树立正确的艺术观、人生观、价值观和世界观,达到促使学生个体素质提高,个性全面和谐发展,促进自身艺术修养和综合素质养成的目的,推动当代艺术朝着更加健康、繁荣的方向发展。

(二) 研究方法

1. 研究艺术导论的哲学方法

我们知道,艺术是人类以情感和想象为特性来把握世界的一种特殊方式,是人们现实生活和精神世界的反映与再现。作为一种社会现象存在,并与哲学、美学、心理学等学科密切相关、相互交叉的学科——艺术学,任何一种艺术理论,都属于一定的哲学思想体系,研究其理论问题都离不开哲学的方法。艺术理论上的一些基本问题,如艺术的起源,艺术究竟是艺术家主观意识的产物,还是社会生活在艺术家头脑中反映的产物?是机械的反映,还是能动的反映?作为社会意识形态范畴的艺术的存在与社会经济及其他社会意识形态之间的关系问题,乃至艺术研究中的许多领域,都同哲学上的一些基本问题相同,而哲学也为一切学科研究提供世界观和方法论。因此,解答艺术理论上的基本问题,就不能不运用哲学的思维方法,历史上的各种艺术理论也大都这样做。以下介绍几种主要的哲学思维方法。

(1) 主观唯心主义的方法

这种研究方法认为艺术是艺术家个人主观意识的产物,艺术创作是艺术家个人的纯主观意识的活动,与外界事物和社会现实无关,这种仅从主体上考察和解释艺术的方法是主观唯心主义的。其代表人物是意大利哲学家克罗齐,主张“艺术是幻象或直觉”,“直觉只能来自情感,基于情感”,“艺术的直觉总是抒情的直觉”,^①是一种心灵的活动。与克罗齐持类似观点的还有法国反理性主义哲学家柏格森和英国主观唯心主义美学家科林伍德等。他们的观点在西方近现代艺术以至20世纪世界艺术的发展中都有很大的影响。如德国表现主义就是从主观唯心主义的方法出发,在创作倾向上,偏重于表现主体意识,直抒胸怀,在作

① 克罗齐:《美学原理·美学纲要》,外国文学出版社,1983年版,第209、227、229页。

品中强调艺术的“自我表现”，强调情感、个性、自我，强调自由创造。

（2）客观唯心主义的方法

客观唯心主义哲学认为，先于自然界而存在的某种精神是世界的本原。用其方法论看艺术，则认为艺术的根源就在于这种先于自然界而存在的“理念”、“客观观念”或“绝对精神”。也就是说在现实世界之外，存在着某种支配一切的精神实体，艺术归根结蒂是用感性形象来显现那种“绝对精神”。其代表人物是德国古典哲学家黑格尔，认为“艺术作品是诉之于人的感官的”，“多少要从感性世界汲取源泉”^①，但艺术的最终根源却在于“理念”。他说：“艺术的任务在于用感性形象来表现理念，以供直接关照，而不是用思想和纯粹心灵的形式来表现，因为艺术表现的价值和意义在于理念和形象两方面的协调和统一，所以艺术在符合艺术概念的实际作品中所达到的高度和优点，就要取决于理念与形象能相互融合而成为统一体的程度。”^②黑格尔把超自然的“理念”说成是一切现实事物的根源，因此也就是艺术的最终根源。这种把精神与现实关系颠倒的考察艺术的方法实质上是客观唯心主义的方法。但是，客观唯心主义的艺术论毕竟承认艺术来源于现实，并且承认艺术创作的理性作用，特别是承认艺术以感性的形式显现理想，其中的有些观点还是非常有理论价值的。

（3）旧唯物主义的方法

唯物主义与唯心主义的根本区别在于：前者认为存在决定意识，意识是存在的反映；后者认为意识决定存在或创造存在。在艺术的哲学基础问题上，凡承认艺术是现实的反映，肯定客观存在是第一性的，而反映客观存在的艺术是第二性的，就都是唯物主义的；反之，就都是唯心主义的。

西方古希腊时期在艺术本质问题上流行一种“模仿说”（或“再现说”），认为艺术是对现实的模仿。亚里士多德认为艺术“实际上是模仿”^③，画家、歌唱家、舞蹈家用色彩、线条、声音、节奏、姿态来对现实自然进行模仿等等。在艺术与现实的关系上，亚里士多德认为艺术模仿的对象就是真实的现实世界，这种考察艺术的旧唯物主义哲学方法，对后世的影响和启发是巨大的。

文艺复兴时期意大利画家达·芬奇也坚持模仿说，认为自然是艺术的源泉。俄国19世纪民主主义革命者也倡导模仿说并做出了系统的论述。如别林斯基认为：“艺术是现实的复制；从而，艺术的任务不是修改，不是美化生活，而是显示生活实际存在的科学”^④。模仿说在艺术的哲学基础问题上摆正了意识与存在的关系、艺术与现实的关系，所以基本上是唯

① 黑格尔：《美学》，商务印书馆，1979年版，第一卷第33页。

② 黑格尔：《美学》，商务印书馆，1979年版，第一卷第90页。

③ 王宏建主编：《艺术概论》，文化艺术出版社，2000年版，第3页。

④ 别林斯基：《别林斯基论文学》，新文艺出版社，1958年版，第106页。

物主义的。但这种唯物主义还只是朴素的唯物主义,有的则是机械的唯物主义,还存在着许多理论上的矛盾。

从哲学方法论上分清什么是唯心主义和什么是唯物主义,是十分必要的。历史上的各种艺术理论,尽管在其自身设定的逻辑框架内能够自圆其说,甚至还有相当深刻的见地,有的也触及到了艺术本质的某些方面,但由于思想方法的单一、片面和形而上学,理论上存在盲区,它们终究没能够真正揭示艺术发展的客观规律。可以这么说,要想对复杂繁难的艺术问题作出全面的说明和整体上的阐释,没有马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义的科学方法论作指导,是难以实现的。

(4) 马克思主义哲学方法论

本书的研究方法,是力求以马克思主义哲学方法论为指导,坚持辩证唯物主义与历史唯物主义的基本原理和根本原则,坚持内容的科学性和体系的完整性,坚持理论与实践相结合,坚持逻辑与历史相统一。在此基础上,注意批判地继承和吸收古今中外一切优秀的艺术理论遗产和思想成果。

马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义要求人们从实际出发,客观、历史、全面地看问题,对艺术问题的考察要从社会与人、历史与现实、生活与创作、物质与精神、主体与客体、主观与客观、感情与理性、形式与内容、普遍与特殊、一般与个别等多角度、多层面作出综合的、整体的判断,从而得出对艺术客观规律和各种艺术现象的科学总结。

马克思主义坚持实践的观点,认为认识的发展过程是从感性认识上升到理性认识,再由理性认识到能动地改造客观世界这样一个辩证的过程。用马克思主义认识论考察艺术,我们就会发现,作为意识形态的艺术是客观世界在艺术家头脑中反映的产物;艺术家通过生活实践、艺术实践产生的审美认识是艺术家对于现实美的掌握,而艺术家创造的艺术作品则是艺术家能动改造客观现实的审美创造活动的结果。

马克思主义对艺术本质的解析,首先是把艺术解释为一种特殊的意识形态,把它看作是一种特定的历史现象、社会现象,看作是社会存在在艺术家头脑中的能动的反映。其次,从反映论、认识论去解释艺术,强调艺术的能动性、创造性,与对生活的简单复制和模仿有着根本的区别。

运用马克思主义辩证唯物主义和历史唯物主义的科学方法,考察艺术这一复杂的社会现象和历史现象,有助于我们客观地、全面地认识和掌握艺术的本质规律。

2. 艺术导论的学习和研究要和艺术史结合

任何艺术作品或艺术现象、艺术主张都受到特定历史条件的局限。我们应该把艺术理论的学习与艺术史的学习结合起来,站在历史主义的立场上去认识艺术作品,去阐释艺术问题,即广泛学习中西方艺术史上的经典作品,在尊重每一个历史时期的局限性的基础上,理解每一种艺术理论产生的历史条件、根源、意义和价值。