

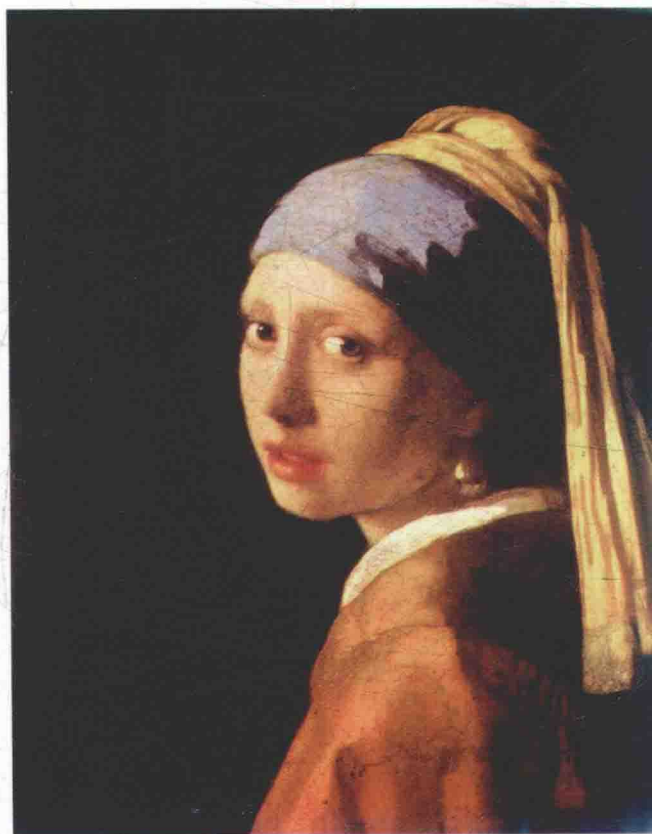
艺术概论

Contemplation on ART

郝圣恩 著

可言之理，人人能言之，又安在诗人之言
之！可徵之事，人人能述之，又安在诗人
之述之！必有不可言之理，不可述之事，
遇之于默会意象之表，而理与事无不灿然
于前者也。

——叶燮



辽宁美术出版社

艺术概论

郝圣恩 著

辽宁美术出版社

内蒙古自治区高等学校“专业综合改革试点”项目

内蒙古师范大学艺术硕士教育十周年

内蒙古师范大学成立六十五周年

图书在版编目(CIP)数据

艺术概论 / 郝圣恩著. — 沈阳: 辽宁美术出版社,
2017.7

ISBN 978-7-5314-7653-5

I. ①艺… II. ①郝… 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(2017)第086519号

出版者: 辽宁美术出版社

地址: 沈阳市和平区民族北街29号 邮编: 110001

发行者: 辽宁美术出版社

印刷者: 沈阳博雅润来印刷有限公司

开本: 787mm×1092mm 1/16

印张: 13.5

字数: 200千字

出版时间: 2017年7月第1版

印刷时间: 2017年7月第1次印刷

责任编辑: 李彤 申虹霓

装帧设计: 阿纳

责任校对: 郝刚

ISBN 978-7-5314-7653-5

定价: 68.00元

邮购部电话: 024-83833008

E-mail: lnmscbs@163.com

http://www.lnmscbs.com

图书如有印装质量问题请与出版部联系调换

出版部电话: 024-23835227

前言 >>

在我们的生活中，处处与艺术发生着关系。“艺术是什么？什么是艺术？”面对这样的问题时，我们又常常会感到困惑。

艺术概论就是简要、概括地论述艺术的基本理论。艺术理论是以各门艺术的普遍规律作为自己的研究对象，综合地研究、考察人类社会的一切艺术现象，探索和揭示各种艺术现象共有的普遍规律，从而研究各种艺术现象的共性问题，以及艺术的基本原理和概念范畴问题。

艺术理论是人类广泛艺术实践经验的概括和总结。在中国的春秋战国时期，有一批杰出的思想家从不同的角度涉猎艺术问题，如孔子、荀子。到了魏晋六朝时期，各类艺术实践活动空前繁荣，出现了大批艺术理论著作。实践产生理论，反过来，艺术理论一旦产生，就会对艺术创作实践起到指导作用。古今中外许多画家，如顾恺之、荆浩、石涛、齐白石、徐悲鸿、吴冠中以及托尔斯泰、达·芬奇、安格尔、罗丹等，都有自己明确的艺术理论、艺术主张和艺术思想。一个艺术家，如果不注意理论的研究和思考，仅凭自己的技艺和直觉去表现，最终只能沦为“艺术匠人”。

纵览国内外从古到今的艺术作品，流芳千古的往往是具有对美的追求向往和精湛技巧的作品。人们对美的理解也常常与真、善联系在一起。回首过去一个世纪欧洲画坛的变迁，古典绘画形式遭到了宣扬新趋势的革命宣言的侵袭，跨文化甚至反文化的各种流派和运动此消彼长。而中国画坛在历经“85新潮美术”过后，艺术流派也逐渐增多，随着当代艺术的蓬勃发展，艺术作品是否具有思想性将越来越成为判断艺术作品水准的标尺之

一。所以，艺术的学习不仅仅意味着学习绘画技巧，同时更要注重个人艺术修养的培养。正如黑格尔所说：“一个真正的艺术家不应当只是单一的画家，应是兴趣广泛的多面手。”

郝圣恩

2016年10月

目录 >>

前言

第一章 艺术是什么

第一节 艺术的本质 / 003

第二节 艺术的特征 / 028

第二章 艺术是怎样发生和发展的

第一节 历史上的几种艺术发生说 / 045

第二节 艺术发生的根本动因 / 054

第三节 艺术发展的规律 / 059

第三章 艺术有哪些门类

第一节 美术 / 077

第二节 音乐 / 084

第三节 舞蹈 / 089

第四节 戏剧 / 092

第五节 文学 / 095

第六节 电影 / 099

第七节 建筑 / 103

第四章 艺术是如何创作的

第一节 创作主体——艺术家 / 113

第二节 艺术创作 / 120

第三节 艺术创作的方法及风格流派 / 125

第五章 什么称为艺术作品

第一节 艺术作品的形式与内容 / 153

第二节 艺术作品与艺术美 / 161

第三节 艺术品与商品 / 167

第六章 艺术的传播与接受

第一节 艺术的传播 / 179

第二节 艺术欣赏 / 185

参考文献

后记

第一章

艺术是什么

当我们谈到艺术时，会情不自禁地联想到一系列的艺术作品，以及无数的艺术家。但是当我们真正追问什么使它们（他们）成为艺术作品和艺术家，艺术的本质究竟是什么时，我们又往往会陷入更深刻的思考之中。所以，在回答“艺术是什么”这个问题之前，我们最好还是先回答“艺术是什么”之前的问题。通过对艺术活动的分析，进而从艺术作品、艺术家、艺术接受等所有的艺术活动之中，去探究艺术的真正意义。

第一节 艺术的本质

艺术的本质是什么？这是艺术学学科的根本问题。所谓艺术的本质，就是指艺术的性质，以及艺术同其他事物的内部联系，也就是说艺术之所以是“此”而非“彼”的特性。艺术史上关于艺术的本质有这样几种主要看法：一、古希腊哲学家柏拉图的“客观精神说”，柏拉图认为，理性世界是第一性的，感性世界是第二性的，而艺术世界仅仅是第三性的；二、“主观精神说”，该学说认为艺术是“自我意识的表现”，是“幻想或直觉”，代表人有英国美学家科林伍德和意大利哲学家克罗齐等；三、“模仿说”或“再现说”，如亚里士多德认为，艺术所具有的“模仿”功能使艺术甚至比它所“模仿”的现象世界更加真实。另外还有俄国19世纪革命民主主义者车尔尼雪夫斯基“美是生活”的著名论断。

一、艺术与社会生活的关系

对于人类来说，无论是一幅画、一支歌、一出戏、一部电影或是一个

舞蹈，除了会使人们得到艺术享受之外，还能使人们体察到某个时代、某个地区的生活状态。优秀的艺术作品常常被喻为生活的镜子，能够真实而深刻地反映社会生活。

先秦时，孔子说：“《诗》，可以兴，可以观，可以群，可以怨，迩之事父，远之事君；多识于鸟兽草木之名。”孔子这段话，强调文艺具有两方面的认识作用，一方面是文艺“可以观”风俗之盛衰，具有认识社会、历史的作用；另一方面是“多识于鸟兽草木之名”，也就是文艺还具有认识自然现象，增长多方面知识的意义。

我们可以从周口店遗存的石器或西班牙阿尔塔米拉的洞窟壁画中认识原始社会的狩猎经济，也可以从马王堆一号墓的T型帛画中认识我国早期封建社会的文化、信仰和统治阶级的奢侈豪华的生活；还可以从敦煌艺术宝



图1-1 牛 西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画

西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画中最重要的是画在洞顶上长达15米的群兽图，动物的身长从1米到2米以上。画法是先在洞壁上刻出简单而准确的轮廓，然后再涂上色彩。所画的动物，无论是受伤的还是奔跑的，姿态都十分真实生动，原始人还善于利用洞壁的凹凸不平创造出富有立体感的形象。



图1-2 湖南长沙马王堆一号墓T型帛画



图1-3 反弹琵琶舞伎 敦煌壁画



图1-4 飞天 敦煌壁画

库中比较全面地认识从十六国到宋、元各个历史时代的社会生活、风土人情以及经济、政治、军事、文化、宗教、民族、生活的情况（图1-1~图1-6）。也就是说，任何真正的艺术作品都具有不同程度、不



图1-5 菱格本生故事 敦煌壁画



图1-6 乘象如胎 敦煌壁画

同性质的认识作用。它们都具有反映与创造统一、再现与表现统一、主体与客体统一等特点,这样就能够更加深刻地揭示社会、历史以及人生意义。从米勒的《牧羊女》《拾穗者》等作品中,我们可以了解法国农民的淳朴性格以及他们的劳动生活和精神状态,进而可以认识一个国家、一个民族和一个时代(图1-7、图1-8)。

恩格斯在谈到巴尔扎克的《人间喜剧》时,认为从这里所学到的东西,“比从当时所有职业的历史学家、经济学家和统计学家那里学到的全部东西还要多”。列宁把列夫·托尔斯泰的小说看成是“俄国革命的镜子”,因为托尔斯泰的作品深刻地表现了“俄国千百万农民在俄国资产阶级革命快要到来的时候的思想和情绪”。除了文学作品外,其他艺术形式也都不同程度地存在着这种审美认识作用,电影、电视、戏剧、绘画等艺术门类,能够通过直观可视的艺术形象,将早已逝去的古代生活或难以见



图1-7 牧羊女 米勒(法国)



图1-8 拾穗者 米勒（法国）

到的异国生活置于人们眼前，大大拓展了人们的视野，使人们对中外古今的社会生活有了更加全面的了解，为我们认识社会、历史、人生提供了极其宝贵的形象资料。艺术审美认识能力可以突破时间和空间的局限，艺术作品一旦被创作出来，就具有了超越时空的可能性，不同时代的历史、不同民族的精神也就因此而有可能被保存下来，成为后人认识的对象，作品的不同形式都可以成为人们认识一个民族、一个时代、一个主体精神面貌的依据。我们从古埃及与古希腊雕塑风格样式的巨大差异中看到两种不同社会制度、思维方式、宗教信仰的不同视觉表达形式。古埃及的雕塑风格刻板、平直，显然与其专制的社会结构有着密切关系（图1-9～图1-11）；而古希腊雕塑表现出来的“高贵的单纯”和“静穆的伟大”的形式意味，则反映了古希腊民主政治制度的特征（图1-12、图1-13）。从中国的园林造型样式与结构中，人们则可以体会到中华民族追求人与自然和谐，即“天



图1-9 书记像 古埃及雕塑



图1-10 国王与王妃 古埃及雕塑



图1-11 村长像
古埃及雕塑



图1-12 米洛斯的维纳斯
古希腊雕塑



图1-13 掷铁饼者 米隆 古希腊雕塑

人合一”的那种情怀或民族精神，所以，我们可以通过艺术作品所描绘的对象来认识一个民族的精神和一代人的生活。

我国古典小说的优秀代表作品《红楼梦》，以贾宝玉、林黛玉的爱情悲剧为主线，形象地展示出封建社会必然走向崩溃的历史趋势，具有广阔的社会背景。这部小说涉及当时的政治、经济、法律、文化、教育、宗教、道德等各方面错综复杂的矛盾冲突，使读者不仅可以从中了解封建社会由盛而衰的历史过程，还可以了解到当时的社会风俗、生活方式，乃至饮食、医药等多方面的知识，堪称一部反映当时社会生活的、形象的百科全书。

总之，优秀的艺术作品是社会生活的真实反映，因而能帮助人们获得多方面的人生知识，启迪人们对生活的智慧，丰富人们的生活经验，加深人们对生活真理的认识、理解和领悟。

二、艺术与非艺术文化现象

文化，作为一个大系统，包含着诸多子系统。从总体上讲，文化大系统主要包括物质文化、制度文化和精神文化三大要素，而它们又包含着许多更低层次的子系统。在精神文化中，又包含着哲学、宗教、道德、科学、艺术等许多子系统。所有这些子系统，都处于整个文化的大系统中，一方面它们受到文化大系统的影响和制约；另一方面它们反过来影响和作用文化大系统。尤其是这些文化子系统，处在一种错综复杂的相互关系之中，它们彼此渗透，互相影响，具有内在的联系性和彼此的互动性。正是在这一前提下，这些文化子系统才形成了自己的相对独立性和各自的发展规律性。事实上，许多民族经济不发达，科学很落后，人们生活水平低下，有的原始民族连文字都没有，但无一例外都有艺术。达尔文有一次来到一个荒岛，看见一群土著人光着身子，在寒风中瑟瑟发抖。他拿出一些红布让他们做衣服穿，谁知这些土著人立刻将这些红布撕成布条，绑在手上、脚上和腰上，然后跳起舞来。这让达尔文大开眼界，原来他们宁愿没有衣服，也不能没有艺术，不能没有美。这样的例子还有很多。事实上，