

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

高等艺术教育“九五”部级教材

中国艺术教育大系

CHINESE ART EDUCATION ENCYCLOPEDIA

艺术概论

PERSPECTIVE

王宏建 主编

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

九五

高等艺术教育“九五”部级教材

中国艺术教育大系

CHINESE ART EDUCATION ENCYCLOPEDIA

艺术概论

PERSPECTIVE

王宏建 主编

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术概论: 2010 版/王宏建主编. —3 版. —北京:
文化艺术出版社, 2010. 7
ISBN 978 - 7 - 5039 - 4335 - 5

I. ①艺… II. ①王… 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 (2010) 第 115444 号

艺术概论

主 编 王宏建
责任编辑 仲 江
装帧设计 刘玲子
出版发行 文化艺术出版社
地 址 北京市东城区东四八条 52 号 100700
网 址 www.whyscbs.com
电子邮箱 whysbooks@263.net
电 话 (010) 64813345 64813346 (总编室)
(010) 64813384 64813385 (发行部)
经 销 新华书店
印 刷 国英印务有限公司
版 次 2010 年 10 月第 1 版
2010 年 10 月第 1 次印刷
开 本 710 × 1000 毫米 1/16
印 张 25 彩页 4
字 数 400 千字
书 号 ISBN 978 - 7 - 5039 - 4335 - 5
定 价 38.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

中国艺术教育大系总编委会

名誉主任 潘震宙

总主编 赵 汎

主任 陶纯孝

副主任 杜长胜 蔺永钧 戴嘉枋 王锦燧

委员 于润洋 刘 霖 王次炤 靳尚谊 孙为民

徐晓钟 金铁林 朱文相 周育德 吕艺生

于 平 江明惇 胡妙胜 荣广润 潘公凯

冯 远 常沙娜 杨永善 嬴 枫 郑淑珍

朱 琦 卜 键 陈学娅 钟 越 黄 河

执行主任 嬴 枫

执行副主任 郑淑珍 朱 琦 牛耕夫

第一版编写说明

一、本书为高等院校艺术基础理论教材，是文化部教育科技司组织编写的《中国艺术教育大系》重要选题之一。

二、本书是在文化部前艺术教育事业管理局一九八一年组织编写的全国艺术院校统编教材《艺术概论》的基础上，吸收了现当代美学和文艺学研究的部分新成果，结合八十年代以来新出现的各种艺术现象和艺术问题，针对艺术院校学生当前的文艺思想实际，重新编写的一本艺术理论教材。

三、本书的编写力求以马克思主义的立场、观点和方法为指导，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，坚持内容地科学性和体系的完整性。正如江泽民同志在党的十五大报告中所说：“马克思主义是科学，它始终严格地以客观事实为根据。而实际生活总是在不停地变动中，这种变动的剧烈和深刻，近一百多年来达到了前人难以想象的程度。因此，马克思主义必定随着时代、实践和科学的发展而不断发展，不可能一成不变。对待马克思主义，有个学风问题：究竟是从本本出发，还是用马克思主义的立场观点方法来研究和解决中国的现实问题。”因此，本书理应从现实出发，对二十世纪以来的艺术问题，对近二十年中国文艺界出现的新的研究课题，新的艺术现象，力求做出正面的理论阐释。

四、本书编写人员的分工情况如下：

绪论 王宏建（中央美术学院教授）

第一章 王宏建

第二章 李洪明（文化部调研员）

第三章 杨琪（清华大学美术学院教授）

第四章 吕景云（中国戏曲学院教授）

第五章 焦抒红（中国音乐学院教授，第一节）

王宏建（第二节、第三节）

第六章 邹跃进（中央美术学院教授，第一节、第二节）

王宏建（第三节）

本书最后由王宏建统稿和定稿，图片部分由邹跃进同志负责。

五、为编写本书，文化部教育科技司于一九九八年五月先后召开了有关座谈会和教材编写会，参加者除上述编写人员外，还有王云（上海戏剧学院）、祝红（北京舞蹈学院）、崔卫平（北京电影学院）等长期从事《艺术概论》教学的同志，他们提出了许多宝贵的意见和建议。在本书编写过程中，文化部教育科技司戴嘉枋副司长给予了多方面的支持和指导，谨致感谢。

王宏建

一九九九年七月一日

修订版序

这本《艺术概论》，自二〇〇〇年一月初版至今已整整十年，先后印刷了三十多次。十年来，作为文化部“高等艺术教育‘九五’部级教材”和教育部“普通高等教育‘十一五’国家级规划教材”，它在包括专业艺术院校在内的全国普通高等院校的艺术理论教学中发挥了巨大的作用和影响。此次修订，是在广泛听取各地师生的反馈意见、总结教学实践中的各种问题、尽力与时俱进的基础上进行的。

本书修订的指导思想是：既坚持以马克思主义的立场、观点和方法为指导，坚持全书内容的科学性和体系的完整性，又要根据中国先进文化的实际和发展方向，力求为建设中国特色马克思主义艺术理论体系做出一些铺砖开路的工作。

二十一世纪伊始，西方后现代主义各种艺术思潮在中国艺术界、学术界、教育界的影响日渐深入并蔓延开来，严重冲击着我们原有的艺术思想和艺术理论体系。如：美国学者阿瑟·C·丹托提出的“艺术终结”论，法国学者德里达的“解构主义”学说，米歇尔·福柯的“谱系”学说，阿多诺对艺术“摧毁与拯救”的论辩，德国学者本雅明关于“机器复制”艺术和“灵韵”说，等等。我国近年来，仅以本雅明和他的学说为研究对象的博士、硕士学位论文就多达二十余篇，可见后现代主义已逐渐成为一门“显学”。

关于如何看待西方现代派艺术，在本书第一版中并没有回避。我们对它的艺术观念、表现形式都有具体的分析和评价，这见诸有关的章、节之中。而关于如何看待西方后现代主义的艺术理论和艺术实践，似乎更是一个不可回避的问题。首先要直面这样一些基本的问题：艺术究竟是否已经死亡，已经“终结”？艺术与非艺术，究竟有没有边界？艺术的边界在哪里？对上述基本的原则问题，本次修订仍然没有回避。只是，我们采用的方式和方法是以我为主的正面论述、正面建构，而不是纠缠在他者的语境中与其周旋、与其论辩。西方后现代主义

的许多学者是左派思想家或称之为西方马克思主义者，他们的学说各自不同又各成体系，但都带有鲜明的反本质主义的批判性，批判的对象就是西方当代资本主义社会和启蒙运动以来的现代性。中国的国情与社会发展的历史进程与西方不同，中国的艺术发展也正处在古今中西文化多维度的矛盾与碰撞之中。因此，坚持科学与理性（而不是反科学与反理性），坚持探寻真理（而不是传播谬误），走自己的路，努力构建中国马克思主义（而不是追随西方马克思主义）艺术理论体系，是我们这次修订工作的初衷与目的。

有幸的是，参加初版编写的各位教授，都以极大的热情和责任感投入到本书的修订工作中，按照原来的分工修订，增减或改写了自己负责的章、节。图片部分仍然是邹跃进教授负责。

最后，特别需要提出的是，文化艺术出版社对这次修订工作给予了高度的重视和大力的支持。二〇〇九年十二月，社长张子康、总编辑查振科和责任编辑仲江同志再次把我们这些当年的编写者聚集在一起，召开专门的研讨会，统一了指导思想，明确了工作方向。大家共同向中国艺术事业和艺术教育事业负责吧。

王宏建

二〇一〇年五月一日

《中国艺术教育大系》总序

由学校系统施教而有别于传统师徒相授的新型艺术教育，在我国肇始于晚清的新式学堂。而进入民国后于一九一八年设立的国立北京美术学校，则可被视为中国专业艺术教育发轫的标志。时至一九二七年于杭州设立国立艺术院，一九二八年于上海设立国立音乐院，中国的专业艺术教育始初具雏形。但在二十世纪的上半叶，中国的专业艺术教育发展一直处在艰难跋涉之中。以蔡元培、萧友梅、林风眠、欧阳予倩、萧长华、戴爱莲等一批先贤仁人，为开创音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈等领域的专业教育，筚路蓝缕、胼手胝足、呕心沥血、鞠躬尽瘁。

中华人民共和国成立后，对专业艺术教育的发展给予了高度的重视。一九四九年第一届中央人民政府成立伊始，即着手建立我国高等专业艺术教育体系，将以往音乐、美术、戏剧专业教育中的大学专科，提高到了大学本科层次。当时列为中专的戏曲、舞蹈专业教育，也于八十年代前后逐一升格为大专或本科，并且自七十年代末起，在高等艺术院校中陆续开始了硕士、博士研究生的培养。迄今为止，我国已形成了以大学本科为基础，前伸附中或中专，后延至研究生学历的完整的专业艺术教育体系，在大陆拥有三十所高等艺术院校，一百二十三所中等艺术学校的可观的办学规模。

近一个世纪以来，在我国专业艺术教育体系的创立和发展的过程中，建立与之相适应的、中西结合的、系统科学的规范性专业艺术教材体系，一直是几代艺术教育家孜孜以求的奋斗目标。如果说二十世纪上半叶我国艺术教育家们为此已进行了辛勤探索，有了极为丰厚的积累，只是尚欠系统的话，那么在五十年代全国编制各艺术专业课程教学方案和教学大纲的基础上，于一九六二年全国文科教材会议之后，国家已有条件部署各项艺术专业教材的编写和出版工作，并开始付诸实施。可惜由于接踵而来十年“文革”动乱，使这项工作被迫

中断。

新时期专业艺术教育的迅猛发展对教材建设提出了新的要求。高等艺术教育教学改革的深化、教育部提出的面向二十一世纪课程体系和教学内容改革计划的实施，以及新一轮本科专业目录的修订、教学方案的制订颁发，都为高等艺术院校本科教材的系统建设提供了契机和必要的条件。恰逢此时，部属中国美术学院出版社于一九九四年酝酿、发起了“中国艺术教育大系”的教材编写、出版的工作。这项提议引起了文化部教育司的高度重视。一九九五年文化部教育司在听取各方面意见后，决定把涵盖各艺术门类的“中国艺术教育大系”的编写与出版列为部专业艺术教材建设的重点，并于一九九六年率先召开美术卷论证会，成立该分卷编委会；1997年又正式成立了“中国艺术教育大系”的总编委会，以及音乐、美术、戏剧、戏曲、舞蹈各卷的分编委会。为了保证出版工作的顺利进行，同时组建了出版工作小组。

在世纪之交编写、出版的“中国艺术教育大系”，是依据文化部一九九五年颁发的《全国高等艺术院校本科专业教学方案》，以专业艺术本科教育为主，兼顾普通艺术教育的系统教材。在内容上，“中国艺术教育大系”既是本世纪中国专业艺术教育优秀成果的总体展示，又充分考虑到了培养下一世纪合格艺术人才在教育内容上不断拓展的需要。因此，“大系”于整体结构上，一方面确定了五卷共计七十七种九十八册基本教材于二〇〇〇年出版齐全的计划；另一方面，为使这套教材具有前瞻性和开放性，对于在二十一世纪专业艺术教育发展过程中，随教学课程体系改革、专业学科更新而形成的较为成熟的新的教学成果，也将陆续纳入“大系”范围予以编写出版。

在教材中如何对待西方现代派艺术，是一个无法回避的问题。邓小平同志在一九八三年说过：“我们要向资本主义发达国家学习先进的科学、技术、经营管理方法以及其他一切对我们有益的知识和文化，闭关自守、故步自封是愚蠢的。但是，属于文化领域的东西，一定要用马克思主义对它们的思想内容和表现手法进行分析、鉴别和批判。”^①对此我认为对西方现代派艺术也需要加以具体分析。一方面应该看到，从十九世纪末以来在西方兴起的种种现代派艺术思潮，是西方资本主义文化的产物，我们必须以马克思主义观点对它们的思想内核及美学观一一进行分析、鉴别和批评扬弃，绝对不能盲目推崇追随；另一方面，伴随西方现代艺术共生的种种拓展了的艺术表现形式、方法和手段，则是可能

^① 《邓小平文选》第三卷第44页，人民出版社1994年版。

也应当为我所用的。鉴此，前者的任务由“中国艺术教育大系”中的《艺术概论》来完成，而后者则结合各门类艺术的具体技法教程来分别加以介绍。

作为文化部“九五”规划的重点工程，拟向全国推荐使用的专业艺术教育的教材，“大系”的编写集中了文化部直属的中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院、中央美术学院、中国美术学院、中央戏剧学院、上海戏剧学院、中国戏曲学院、北京舞蹈学院等被称为“国家队”院校的各学科带头人，以及中央工艺美术学院、武汉音乐学院等在相关学科的翘楚，计国内一流的专家学者数百人。同时，这些教材都是经过了长期或至少几轮的教学实践检验，从内容到方法均已被证明行之有效，而且是比较稳定、完善的优秀教材，其中已被列为国家级重点教材的有九种，部级重点教材十九种。况且，这些教材在交付出版之前，均经过各院校学术委员会、“大系”各分卷编委会以及总编委的三级审读。可以相信，“大系”的所有教材，足以代表当今中国专业艺术教学成果的最高水平；也有理由预见，它对规范我国今后的专业艺术教育，包括普通艺术教育，将起到难以替代的作用。

“中国艺术教育大系”的工作得到了文化部、教育部、国家新闻出版署等方面的高度重视。在此我谨代表参与教材编写的专家学者和全体参与组织工作的有关人员，对上述领导部门，特别是联合出版“大系”的中国美术学院出版社、上海音乐出版社、文化艺术出版社致以崇高的谢意！

教育部艺术教育委员会主任

“中国艺术教育大系”主编

赵 沅

一九九八年六月十八日

绪论

一、研究对象与主要内容	1
二、学习目的与研究方法	5

第一章 艺术本质论

第一节 艺术的社会本质	18
一、艺术在社会中的位置	18
二、艺术与社会生活	30
三、艺术与社会生产	33
第二节 艺术的认识本质	41
一、艺术以特有的方式“掌握”世界	41
二、艺术用形象反映世界	48
三、艺术反映世界的真实性	53
第三节 艺术的审美本质	59
一、艺术与美的关系	60
二、艺术的审美本质	65
三、情感在艺术中的作用和地位	76

第二章 艺术门类论

第一节 艺术的分类	83
一、艺术门类的多样性	83
二、艺术门类的划分	84

第二节 主要艺术门类	86
一、美术	86
二、音乐	94
三、舞蹈	98
四、戏剧	105
五、摄影	111
六、电影与电视	115
七、文学	121
八、建筑与园林	128
九、其他艺术门类	134
第三节 各门艺术之间的关系	135
一、各种艺术的相互联系	135
二、艺术在分化与综合中发展	138

第三章 艺术发展论

第一节 艺术的发生	141
一、历史上关于艺术发生的几种主要理论	142
二、艺术发生的根本动力	146
三、艺术发生的历史过程	157
第二节 艺术发展的客观规律	162
一、历史上对艺术发展规律的研究	162
二、艺术发展的他律性	166
三、艺术发展的自律性	179

第三节 艺术的世界性与民族性·····	188
一、世界各民族艺术的多元存在·····	188
二、各民族艺术相互影响与融合·····	191
三、艺术的民族性与世界性的辩证关系·····	195

第四章 艺术创作论

第一节 创作主体——艺术家·····	202
一、艺术家与社会·····	203
二、艺术家的主体性·····	206
三、艺术家的修养和审美创造能力·····	208
第二节 艺术创作过程·····	220
一、艺术体验·····	221
二、艺术构思·····	225
三、艺术表现·····	228
第三节 艺术创作中的心理和思维活动·····	232
一、形象思维与艺术思维·····	233
二、意识与无意识·····	235
三、灵感·····	244
四、形象思维及其逻辑规律·····	248
五、艺术思维中形象思维与抽象思维相 互转化的特殊规律·····	257
第四节 艺术的创作方法与流派、思潮·····	260
一、艺术的创作方法·····	268

二、艺术流派与艺术思潮	268
-------------------	-----

第五章 艺术作品论

第一节 艺术作品的构成因素	276
一、艺术作品内容与形式的辩证认识	277
二、艺术作品的内容	279
三、艺术作品的形式	288
四、艺术作品的内容与形式的关系	296
第二节 艺术作品的相关属性	298
一、艺术作品的意蕴、意境与风格	299
二、艺术作品的格调与品位	307
三、艺术作品的商品属性	309
第三节 艺术作品的艺术美	312
一、艺术美的根源	312
二、艺术美的条件	313
三、艺术美的特征	314

第六章 艺术接受论

第一节 艺术接受的性质与社会环节	318
一、艺术接受的性质与特征	318
二、艺术接受的社会环境与环节	328
三、艺术接受与艺术批评	337

第二节 艺术接受与艺术欣赏	339
一、艺术欣赏的性质与特征	339
二、艺术接受与艺术欣赏的过程	343
三、艺术欣赏的共鸣现象和共同美感	355
第三节 艺术的审美教育	357
一、艺术的社会功能	358
二、艺术的审美教育	365
三、艺术审美教育的意义	369

附录 学习《艺术概论》简要参考书目

一、马克思主义文艺理论经典论著	373
二、西方文艺理论重要论著	374
三、中国古代文艺理论重要论著	376
四、中国现当代文艺理论重要论著	377

绪论

《艺术概论》是高等艺术院校学生必修的专业基础理论课程，对艺术史论专业的学生来说，则是必修的专业基础课程。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，以及为什么要学这门课程，它的学习或研究方法，做一简要的介绍。

一、研究对象与主要内容

（一）《艺术概论》的研究对象

《艺术概论》就是艺术理论。作为课程，它是《艺术概论》；作为学科，它是艺术理论。我们之所以称其为《艺术概论》，顾名思义，就是概括地、简要地讲述或论述艺术的基本理论。如果不是从课程，而是从学科的角度来说，每门学科都有自己特定的研究对象。如与艺术理论关系最为密切的哲学、美学、心理学等，都有自己的研究对象。

哲学，是关于世界观、人生观和价值观的学说，它以整个世界（包括宇宙、自然界、社会和人）为自己的研究对象，是一切自然知识、社会知识和人文知识的概括和总结。哲学的目的在于揭示自然界、人类社会和思维的最普遍、最一般的发展规律，解决思维与存在、物质与精神、社会意识与社会存在的关系，以及人的本质与人的价值等一系列最基本的问题。哲学是自然科学、社会科学和人文科学的高度概括，涵盖一切学科，包括美学、心理学和艺术理论。

美学，是以一切美的领域为自己的研究对象，具体地说，就是美的存在、美