

YI SHU GAI LUN

主 编 曹桂生 陈琦昌

副主编 李强 崔伟刚 季新民

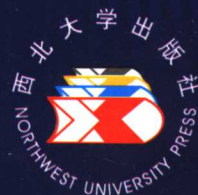

21世纪高等教育美术专业规划教材

艺术概论

YI SHU GAI LUN

21 世纪高等教育美术专业规划教材

艺术概论

YI S HU
GAI L UN

主 编 曹桂生 陈琦昌
副 主 编 李 强 崔伟刚 季新民
参编人员 高 明 武 韵

西 北 大 学 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

艺术概论/曹桂生主编. —西安: 西北大学出版社,
2005.7

21 世纪高等教育美术专业规划教材

ISBN 7-5604-2051-6

I. 艺... II. 曹... III. 艺术概论—高等学校—教材
IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 078573 号

艺术概论

出版发行	西北大学出版社	社 址	西安市太白北路 229 号
电 话	029-88302590	邮政编码	710069
经 销	新华书店经销	印 刷	陕西省军区古城印刷厂
版 次	2005 年 9 月第 1 版	印 次	2005 年 9 月第 1 次印刷
开 本	889 × 1194 1/16	印 张	8.5
字 数	180 千字	印 数	1—3 000
书 号	ISBN 7-5604-2051-6/J·27	定 价	28.00 元

(唐) 张萱 《虢国夫人游春图》

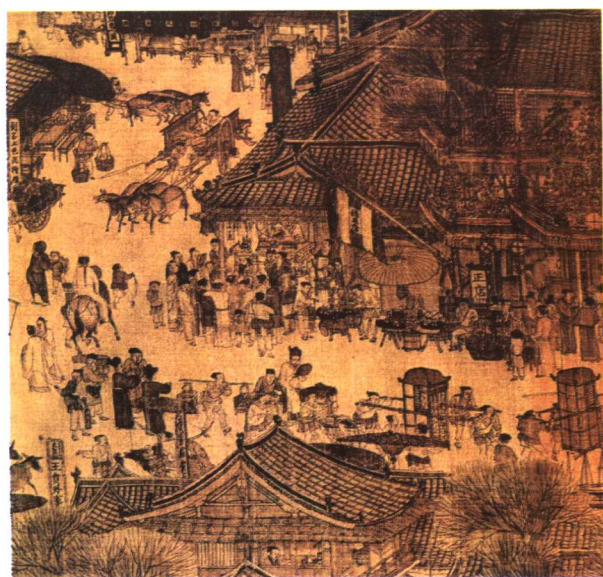
(宋) 郭熙 《早春图》

(唐) 敦煌壁画

(东晋) 王羲之 《兰亭序》(冯承素摹本 局部)

(宋) 张择端 《清明上河图》(局部)

(清) 弘仁 《黄山图》

(清) 八大山人 《荷花小鸟图》

(清) 郑板桥 《竹石图》

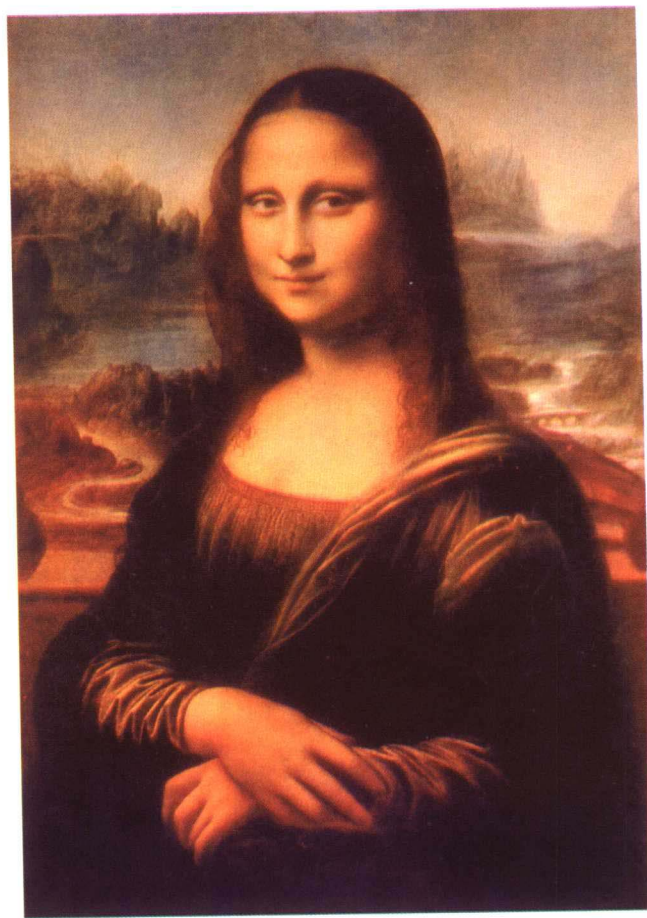
(现代) 齐白石 《虾》

(现代) 黄宾虹 《黄山图》

(意大利) 拉斐尔 《西斯廷圣母》

(意大利) 达·芬奇 《蒙娜丽莎》

(意大利) 达·芬奇 《最后的晚餐》

(美) 约翰·辛格尔顿·科普利 《查理一世要求交出五名被控告的下院议员》

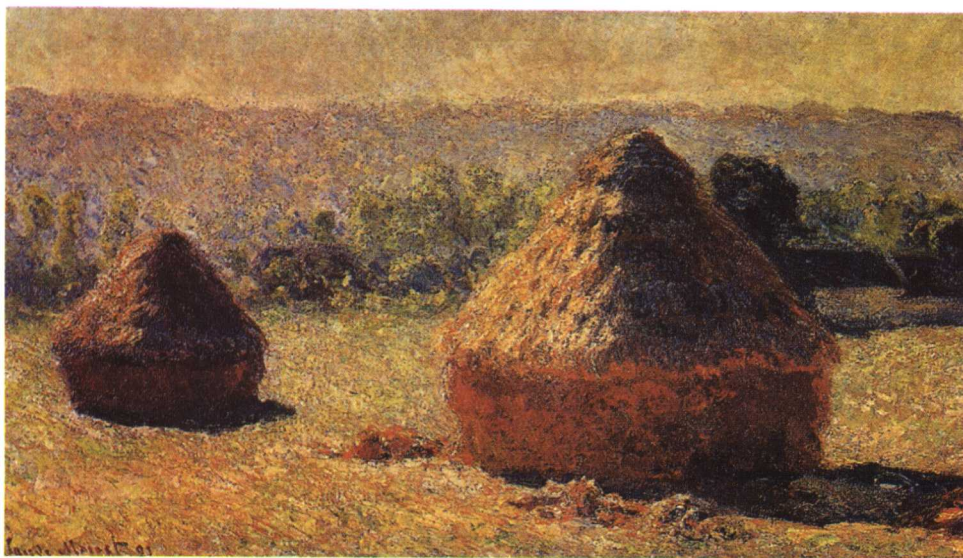
(俄罗斯) 费多托夫 《少校求婚》

(俄罗斯) 列维坦 《符拉基米尔路》

(荷兰) 凡高 《向日葵》

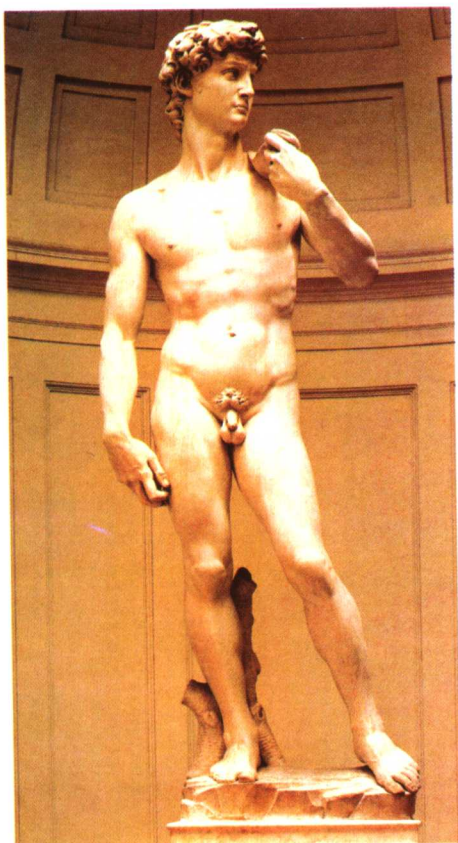
(法国) 莫奈 《干草垛》

(秦) 陶塑跪射俑

(汉) “马踏匈奴”石刻

(意大利) 米开朗基罗 《大卫》

(意大利) 米开朗基罗 《摩西》

(古罗马) 《拉奥孔》

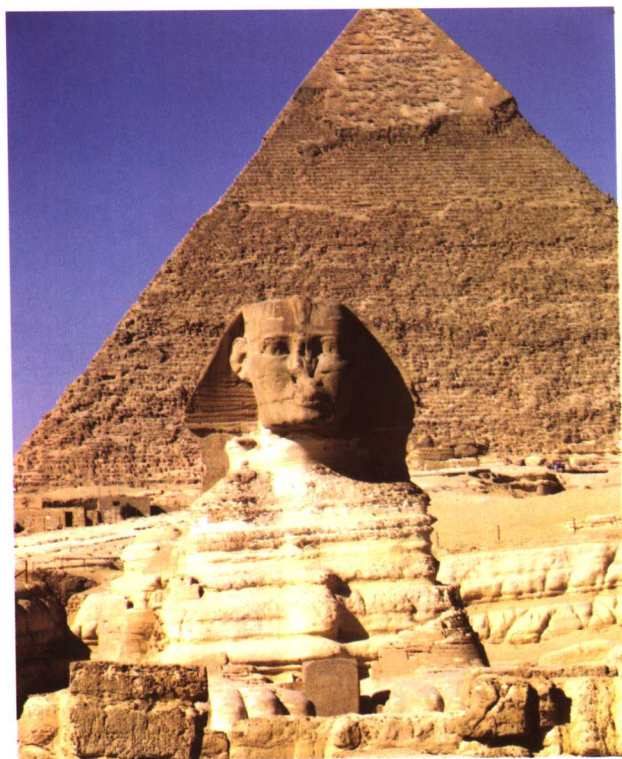
(法国) 罗丹 《巴尔扎克像》

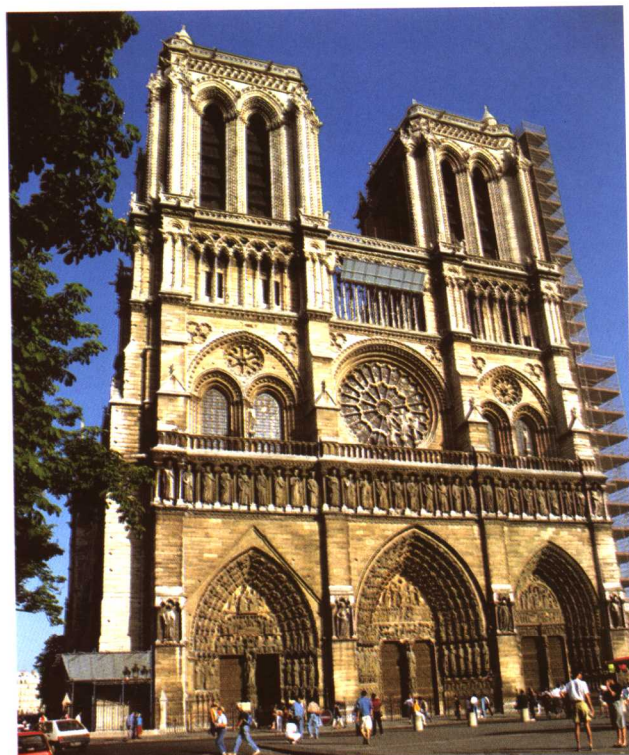
大雁塔

故宫

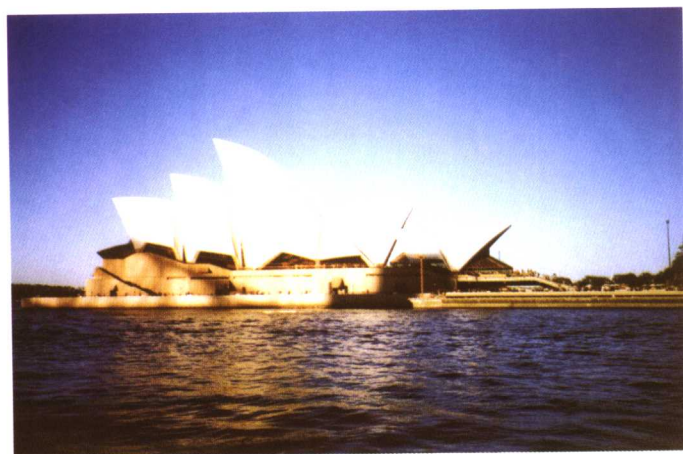
(埃及) 金字塔

(法国) 巴黎圣母院

(雅典) 帕特农神庙

(澳大利亚) 悉尼歌剧院

(商) 青铜器

(唐) 三彩载物驼

(清) “大禹治水图”玉山

(古希腊) 陶瓶

(古罗马) 青铜水注

21 世纪高等教育美术专业丛书

主要参编院校

西北大学	陕西师范大学
长安大学	西安建筑科技大学
西安工程科技学院	西安文理学院
陕西理工学院	宝鸡文理学院
咸阳师范学院	渭南师范学院

编委会

(排名不分先后)

庞永红	胡玉康	曹桂生	霍小平	张 炜	徐青青
杨豪中	蔺宝钢	刘静伟	于唯德	党天才	党 晟
施玉林	岳 钰	屈 健	高 飞	孙文忠	王 坚
陈琦昌	李 宁	李芳芳	杨毅柳	马 云	邵 璐
吉武昌	季玉民	黄苗子	郑晓东		

出版说明

为适应高等美术教育的改革与发展,全面推进素质教育,在陕西省教育厅的组织和支持下,由西北大学、陕西师范大学、长安大学、西安建筑科技大学、西安工程科技学院、陕西理工学院、西安文理学院、宝鸡文理学院、咸阳师范学院、渭南师范学院等10所院校的专家学者及青年骨干教师编写了这套全新的21世纪高等教育美术专业丛书。

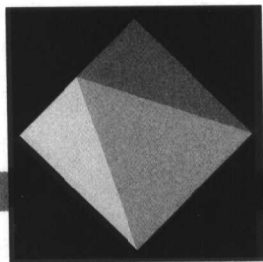
21世纪高等教育美术专业丛书包括《中国美术史》《外国美术史》《艺术概论》《设计概论》《设计心理学》《书法教程》《色彩教程》《素描教程》《平面构成》《色彩构成》《立体构成》等11个品种。教材的编写以美术专业的学科设置、学时安排及教学大纲要求为指导,选材新颖,讲解深入浅出,通俗易懂,突出重点、难点,且在每一章后附有思考练习题,便于学生自学自测;丛书理论与实践并重,注重动手能力的培养,突出教材的实用性;所选用的部分作品,为师生自己创作,针对性较强,在学习时有较高的参考价值。总之,丛书具有科学性、系统性、前瞻性等特点,适应面比较广,除适用于高等教育的美术专业外,还适用大专、高职、中专的艺术院系及广大美术爱好者自学。

徐青青教授、庞永红教授、霍小平院长、张炜教授、党天才教授、蔺宝钢教授、胡玉康院长等对本丛书的编写提出了宝贵的意见和建议,黄莺、谢迁、韩永红、杨毅柳、姚刚、李强、孟娟、陆宝新等老师为本套丛书的出版提供了大量作品和学生习作;陕西省教育厅的有关领导及负责同志,为丛书的出版做了大量的工作。对于他们的关心和支持在此一并表示衷心的感谢。由于时间仓促,加之水平所限,书中肯定还存在着一些错讹,恳请广大读者批评指正。

目 录

第一章 艺术的本质	1
第一节 艺术与审美	1
第二节 艺术的本质与社会的本质	4
第三节 艺术是对社会生活的反映	8
第四节 艺术形象的“意象”特征	11
第二章 艺术的特征与社会功能	14
第一节 艺术的形象特征与个性特征	14
第二节 艺术的审美特征和情感特征	20
第三节 艺术的社会作用	24
第三章 艺术的内容与形式	31
第一节 艺术的内容	31
第二节 艺术的形式	34
第三节 艺术作品内容与形式的关系	39
第四章 艺术家	42
第一节 什么是艺术家	42
第二节 艺术家的社会责任	44
第三节 艺术家的生活实践	45
第四节 艺术家的世界观	46
第五节 艺术家的艺术修养	48
第六节 艺术家的创作个性	50
第五章 艺术创作	52
第一节 艺术创作过程	52
第二节 艺术创作的方法	58
第三节 艺术思维与艺术灵感	61

第六章 艺术风格与流派	64
第一节 艺术风格	64
第二节 艺术流派	70
第七章 艺术鉴赏	74
第一节 艺术鉴赏的性质与特点	74
第二节 艺术鉴赏过程	83
第八章 艺术批评	89
第一节 艺术批评的性质和作用	90
第二节 艺术批评的标准	93
第九章 艺术门类与各艺术门类的审美特征	97
第一节 实用艺术及审美特征	98
第二节 造型艺术及审美特征	102
第三节 表演艺术及审美特征	106
第四节 文学艺术的审美特征	110
第五节 综合艺术的审美特征	113
参考书目	121
后记	122

第一章 艺术的本质

第一节 艺术与审美

美是艺术的本质，艺术是对美的反映，所以，艺术与美是不可截然分开的。艺术是艺术家按照审美规律创造出来的富有魅力的审美对象。

我们认为，在世界上，面对艺术无动于衷或与艺术绝缘的人大概是不存在的。艺术之所以能打动人、感染人，就是因为它是一种美的对象，而且是一种美的精粹。从根本上来说，如果没有美也就无艺术可言了。

美的领域和形态可分为自然美、社会美和艺术美。自然美是指自然事物和自然现象的美，社会美是指社会生活的美，艺术美则是艺术家创造的产物，是对现实美的反映。美学家认为，艺术就是一种美的集中体现和美的精粹。一般来说，艺术中的美必须以现实生活中的美为范本，来源于现实生活，但是它又不等同于现实生活，它既是对现实生活的形象反映，又是艺术家把握世界的结果和艺术理想的实现。因此，艺术美是人类审美意识的集中表现和审美活动的物化成果。

一、艺术美的本质

艺术和美是密切相连的，所以艺术必须具有美的特性才能称之为艺术。关于艺术的“艺”字，篆文写作“𡩊”，土上有木，旁边有一人下跪。《说文解字》中认为与园艺种植有关，所以，艺术的性质在于物质劳动生产，即艺术起源于劳动。关于美术的“美”字，甲骨文写作“𠂔”，金文写作“𠂔”。《说文解字》中解释说，羊大为美，即肥美；有人理解为以“火”烧“羊”为美，即味美；也有人理解为用动物羽毛装饰在人的头上，即饰美。如近代学者萧兵就认为“羊人为美”，即一个正面的人，头戴羊角面具正在跳巫术舞蹈。无论怎样理解美字，从根本上来说，它都具有吉祥祝福的含义。

学术界普遍认为,艺术来源于技艺、技术。在古代社会,有高度技术、技能的劳动称为艺术,“艺”和“技”两者是统一的,工匠就是艺术家。具有高度技能的劳动,作为人类自由的创造性活动,它本身就有着艺术和美的内涵。比如,像今天所说的工艺、园艺、农艺等,这些仍然具有艺术与生产劳动相结合的特点。随着社会的不断发展,社会分工越来越趋于精细化,艺术也逐渐地从技术中分化出来,形成了一种独立的审美形态,以陶冶性情为目的的艺术便脱离社会功利目的或功利目的居于次要地位,而成为满足人们审美需要的精神产品。

艺术创作是艺术家能动地认识生活和把握生活的一种特殊方式,艺术作品是艺术家物态化了的一种审美意识和心理结构的主观映像。就艺术作品的形式而言,它必须运用一定物质手段,包括语言、声音、动作、表情、色彩、线条等,通过具体可感的艺术形式来反映艺术家对生活的审美感受和思想内容。艺术美相对于现实美来说,它属于第二性的美。艺术美与现实美相比较而言,“虽然两者都是美,但是文艺作品中反映出来的生活却可以而且应该比普遍的实际生活更高,更强烈,更有集中性,更典型,更理想,因此就更带普遍性。”^①当现实生活中的美经过集中概括、化平淡为神奇形成艺术美之后,就可能会变得更加具有魅力。艺术美作为艺术家能动性创作的产物,它是一种美的精粹,是人类对现实生活进行审美把握的最高形式和主要的审美对象。

二、艺术的真善美

艺术是艺术家反映生活、评价生活的一种特殊的表现手段,也是一种社会性的意识形态。艺术的基本问题是与现实生活的关系问题。艺术要动人以情,启人以理,就必须真实而深刻地反映生活,所以艺术要求真,真是美和善的基础;在社会生活中,艺术家必须要对各种客观事物作出合乎规律性与合乎目的性的评价,使艺术作品能动地反作用于生活,所以艺术要求善。当然,艺术最主要的还是要求美,美是艺术的生命,艺术家运用形象思维和一定的艺术表现手法,并按照美的规律对现实生活进行集中、概括、加工、提炼,创作出真的、善的、美的内容和尽可能完美的形式,使真善美集中体现于艺术形象之中,以满足人们的审美需要。因此,艺术创作必须以真善美为核心内涵。优秀的艺术作品都是真善美的内容与和谐形式的统一,如果去掉了真和善,也就没有美可言了,同样,如果去掉了美,就会失去艺术的感染力。所以,艺术创作既是对现实生活的能动反映,又是真善美的有机统一。可以说真善美是艺术的价值,也是艺术的本质。

艺术创作中离不开真善美这一基本意识形态。首先,艺术必须真实地反映

①《在延安文艺座谈会上的讲话》,《毛泽东选集》第3卷,人民出版社1991年版,第861页。