

艺术导论

段宇辉 主编

清华大学出版社

013068426

J0
102

艺术导论

主 编 段宇辉

副主编 吴修林 陈慧钧

J0
102

清华大学出版社
北 京

北航

C1675980

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。
版权所有,侵权必究。侵权举报电话:010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

艺术导论/段宇辉主编.——北京:清华大学出版社,2013.8
ISBN 978-7-302-32831-5

I.①艺… II.①段… 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(2013)第136339号

责任编辑:周 颐
装帧设计:周 彻
责任校对:王凤芝
责任印制:沈 露

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦A座 邮 编:100084

社总机:010-62770175 邮 购:010-62786544

投稿与读者服务:010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈:010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

课 件 下 载: <http://www.tup.com.cn>, 010-62770175-4903

印 刷 者:北京富博印刷有限公司

装 订 者:北京市密云县京文制本装订厂

经 销:全国新华书店

开 本:185mm×260mm

印 张:20.25

字 数:504千字

版 次:2013年8月第1版

印 次:2013年8月第1次印刷

定 价:38.00元

产品编号:050771-01

更多图片、音频、视频、课件等资料，请访问清华大学出版社智学苑教学平台。同时轻松实现读者间的互动！（网址：izhixue.cn）

智学苑是清华大学出版社自主开发的，帮助教师和学生进行数字化教学与学习、实现读者间相互交流的平台。平台对每个教学重点都配有精彩的课件，以及不断升级的优质习题。

课程中学生可以定制个性化的学习内容。在学习过程中，可以随时查看各种形式的辅导提示，极大减少了学习过程中的障碍。

教师可以通过知识点掌握情况等详细数据，来全方位的了解每个学生的学习。平台根据教学的需求，通过为教师提供便捷的教学工具、实现批阅智能化等多种方式，最大限度地减轻了教师负担。

平台内师生可以通过学习论坛、讨论组随时进行交流学习。

智学苑，让教学与学习更轻松、更高效。

艺术导论——教师首页

艺术导论——学生首页

北航

C1675980

前言

编委

梁光焰 段宇辉 陈慧钧 付刚 吴修林

前言

本书的特点：

1. 兼顾“以学科为中心”和“以学生为中心”

“以学科为中心”的教材,其特点是强调学科知识的学术性和系统性,但容易使人产生呆板、灌输和冷漠之感,难以激发学生的学习兴趣。在改变传统的“以学科为中心”的课程观,体现“以学生发展为主旨”的课程观的指导下,本书力求做到兼顾学科与学生两方面。

本书的编者都是长期在一线从事本课程教学的教师,我们在切合学生实际的情况下对本课程的知识内容进行了遴选,只选择那些我们认为通过本课程的教学,学生应该掌握的基本艺术理论知识,以使达到基本的艺术素养。本书的结构简明清晰,分为上下两编,上编为基本原理,讨论了艺术的起源与发展、艺术的本质与功能、文化系统中的艺术、艺术创作、艺术作品、艺术接受等艺术的基本理论问题;下编为艺术形态,以独立的艺术样式如绘画、雕塑、音乐等来探讨其各自的艺术特性,因为每一艺术形态的独立特性才是一种艺术形态之所以成立的核心本质,将那些暂时还未完全达成共识的新的艺术样式另辟“新形态艺术”一讲。

在选择了教学内容之后,我们考虑更多的是以通俗易懂、生动活泼的方式呈现出来,以丰富多样的编排方式来激发学生的学习兴趣。首先在编写过程中运用了大量生动形象的作品和实例来进行论证,避免过于抽象难懂。其次是增加了互动性。本书在编写体例上借鉴了美国F. 大卫·马丁、李·A. 雅各布斯的《艺术导论》,在内容的相关处设置了“思考讨论”、“拓展阅读”、“课后延伸”等栏目,以此来兼顾学生的多元化需求,可以充分触发其自觉性,保护其主动性,鼓励其探索性。我们更多地从学生学习角度来考虑教材的编写,除了清晰地呈现学科知识、提供有效的学习活动外,还采取了具有亲和力的种种形式,如人性化的提问方式、建议性的学习活动、富有魅力的问题情景等使教材编写更具人性化。

2. 由课程知识与相关知识构成认知场域

本书在编写过程中借鉴了首都师范大学美术学院博士生导师尹少淳教授所编著的《美术教育学新编》中的体例,认为:“任何知识都不是孤立的,而是与相关知识构成了特定的关系,因此就事论事地进行孤立的学习并不是一种理想的学习方法,真正的学习不仅要进入特定知识的内部,同时也需要在其外部去发现各种关联。”基于这一认识,本书设置了一些有一定独立性又有较强相关性的栏目,形成课程知识与相关知识的认知场域,帮助学习者提高认识和理解能力,同时拓展知识面。这些栏目包括“词语解析”、“作品鉴赏”、“人物介绍”等,内容涉及与本课程有关的概念、艺术作品、艺术家等。这些栏目与主课文形成“树状”结构:主课文即为“树干”,是教材的主体;相关栏目即为“树枝”和“树叶”,是在主干基础上的延伸。而且这些栏目的设置能起到增强阅读兴趣的作用,使得本书不但可以成为课堂教学活动的平台,也能方便学习者在枕边案头随时翻阅,一个概念的解释,一个作品的鉴赏,都能让人时有所悟。

3. 体现艺术特有的活力与魅力

艺术的基本特征是审美性、形象性和情感性,很难想象在艺术理论课程的学习中,如果只有枯燥的理论、被动的灌输、劣质的图像,那么我们用什么来说服学生艺术是美的,是能给生命带来快乐的东西呢?因此我们精选了大量优质的图片、高质量的音频和视频,利用美观的版式设计和精美的课件,使教学内容的呈现达到赏心悦目的效果。同时,在选择作品赏析案例方面,尽量选择现当代作品,并且考虑符合学生的年龄特征与欣赏能力,以期使学生产生更多的情感共鸣和审美效应。如果通过本课程的学习,学生能够在掌握基本的艺术理论知识基础上,真正被每一种艺术特有的美所感染和打动,因而能够提升对艺术的热爱和继续探索的兴趣,那么我们的目的就达到了。

教学建议:

1. 讲授与阅读——对于基本的艺术原理、概念等要点进行讲述和讲解,一些资料性内容和拓展性内容则可由学生自行阅读,并鼓励学生阅读教材之外的参考书,教材在“拓展阅读”中给出了一定的建议。

2. 讨论与辩论——引导学生主动思考并发表自己的看法贯穿本书的始终。对于艺术,与其他许多人类活动领域不同,问题往往比结果更重要,而且很多问题本身是没有定论的,教师可选择性地就某些“思考讨论”论题分组或全体学生展开讨论或辩论,提高学生对课程的参与感,促进学生对问题的思考和对自我观点的表达。

3. 思考与写作——鼓励学生积极思考,进行研究性学习,并适当进行小论文写作,促进思考向深度和广度拓展。

4. 鉴赏与实践——教材中列举了大量的艺术作品并提供了鉴赏引导,对于学生感兴趣的作品可以进一步深入鉴赏分析;鉴赏与创作是艺术活动的两个方面,我们鼓励学生在课后参与相关的创作与实践体验活动,教材在“课后延伸”栏目中给出了一定的建议。

目录

Contents

前 言

上编 基本原理

002	第一讲 艺术的起源与发展
003	一、艺术是怎么起源的
007	二、艺术的发展有何规律
015	第二讲 艺术的本质与功能
016	一、什么是艺术
021	二、艺术有什么用
027	三、艺术能给我带来什么
030	第三讲 文化系统中的艺术
031	一、什么是文化
032	二、艺术在人类文化系统中的位置如何
036	三、艺术与其他文化形态的关系怎样
043	第四讲 艺术创作
044	一、谁创作了艺术作品
048	二、艺术家需要哪些素质与修养
055	三、艺术创作是怎样的过程
060	四、艺术创作需要哪些思维活动的参与
062	五、什么是艺术风格、艺术流派与艺术思潮
067	第五讲 艺术作品
068	一、如何界定艺术作品
072	二、艺术作品是如何构成的
081	第六讲 艺术接受
082	一、艺术是怎样传播的
086	二、我们怎样进行艺术鉴赏
093	三、艺术批评有何作用
096	四、为什么要进行艺术教育

下编 艺术形态

102	第七讲 建筑与园林艺术
103	一、“诗意地栖居”——建筑艺术
112	二、建筑艺术赏析

目录

Contents

117	三、“庭院深深深几许”——园林艺术
123	四、园林艺术赏析
128	第八讲 工艺与设计艺术
129	一、“鬼斧神工”——工艺美术
134	二、工艺美术赏析
138	三、“日常生活审美化”——设计艺术
147	四、设计艺术赏析
153	第九讲 绘画与雕塑艺术
154	一、“穿越 500 年的微笑”——绘画艺术
162	二、绘画艺术赏析
165	三、“指尖的触摸”——雕塑艺术
173	四、雕塑艺术赏析
176	第十讲 摄影与书法艺术
177	一、“凝固的瞬间”——摄影艺术
183	二、摄影艺术赏析
188	三、“有生命的线”——书法艺术
194	四、书法艺术赏析
200	第十一讲 音乐与舞蹈艺术
201	一、“灵魂的语言”——音乐艺术
207	二、音乐艺术赏析
210	三、“活动的雕塑”——舞蹈艺术
216	四、舞蹈艺术赏析
221	第十二讲 影视与动漫艺术
222	一、“视听的盛宴”——电影艺术
231	二、电影艺术赏析
237	三、“漫步地球村”——电视艺术
238	四、“梦幻的王国”——动漫艺术
242	五、动漫艺术赏析
247	第十三讲 戏剧与戏曲艺术
248	一、“人生的缩影”——戏剧艺术
252	二、戏剧艺术赏析
256	三、“古老的时尚”——戏曲艺术
263	四、戏曲艺术赏析

267	第十四讲 语言艺术
268	一、“情动于中而形于言”——语言艺术
278	二、语言艺术赏析
285	第十五讲 新形态艺术
286	一、“一场观念的革命”——新形态艺术
296	二、新形态艺术赏析
301	参考文献
303	图表目录
313	音频目录
314	视频目录
315	后 记

目 录

Contents

第十四讲 语言艺术	267
一、“情动于中而形于言”——语言艺术	268
二、语言艺术赏析	278
第十五讲 新形态艺术	285
一、“一场观念的革命”——新形态艺术	286
二、新形态艺术赏析	296
参考文献	301
图表目录	303
音频目录	313
视频目录	314
后 记	315

上编 基本原理

艺术学是研究艺术本质、现象和规律的人文学科。尽管人类的艺术活动已经有数万年的历史，但艺术学作为一门正式学科的出现，是在 19 世纪末才逐渐形成，经历了两次学科分离才独立出来。

首先是美学从哲学中分离出来。这是由德国的鲍姆嘉登实现的。鲍姆嘉登(A.G.Baumgarten, 1714—1762) 是德国普鲁士哈利大学的哲学教授。他认为人的心理活动分知、情、意三方面。研究知或人的理性认识有逻辑学，研究人的意志有伦理学，而研究人的情感即相当于人的感性认识则应有 Aesthetic。Aesthetic 一词来自希腊文，意思是“感性学”，后来翻译成汉语就成了“美学”。1750 年鲍姆嘉登正式用 Aesthetic 来称呼他研究人的感性认识的一部专著。他的这部著作就被当做历史上的第一部美学专著。其后，康德和黑格尔继续沿用这一术语，并加以系统化，赋予美学以完整的体系，从而使其成为一门独立的学科。鲍姆嘉登被誉为“现代美学之父”。第二次学科分离则是艺术学从美学中独立出来。19 世纪末，德国的康拉德·费德勒主张美学与艺术学分开，认为这是两门彼此交叉又互相独立的学科，艺术学具有特定的研究对象因而需自立门户，建立独立的正式学科。他也因此被冠以“艺术学之父”。

艺术学由艺术理论、艺术史和艺术批评三部分组成。“艺术导论”这门课属于艺术理论的范畴，它是对各门类艺术进行宏观、整体、综合和一般性研究的学问。之所以称为“导论”，是因为这门课只研究艺术理论中最基本的问题，也就是具有基础性和普遍性的问题。它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。它的研究范围包括艺术的起源与发展、艺术的本质与功能、文化系统中的艺术、艺术创作、艺术作品和艺术接受。这些都是艺术理论要涉及的问题，我们将之纳入“上编 基本原理”，也是我们打开艺术之门的钥匙；另外，作为艺术学习的导航，将我们引进艺术世界大门的“导论”，它的研究范围还包括各种艺术形态的概念范畴、艺术特质、审美特征与鉴赏规律等，我们将之纳入“下编 艺术形态”，将每一艺术形态独特的美揭示出来，使学习者按照自己的兴趣朝不同的方向继续进一步的探索。

THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF ART

第一讲 艺术的起源与发展

阅读提示：

通过本讲的阅读与学习，你能够：

1. 了解有关艺术起源的几种理论学说；
2. 知道艺术起源问题的归结；
3. 掌握艺术发展的基本规律，懂得艺术发展不可避免要受到社会外部因素的影响，而艺术自身的继承与创新是艺术发展的内在原因。

一、艺术是怎么起源的

艺术是怎么起源的,今天谈论这个问题显得已经很遥远了。什么时候产生了艺术,为什么产生艺术,在今天仍然是个谜,但我们仍然想去揭开它。各种艺术在最远古的时候为何会产生呢?比如原始人为何在幽深的岩洞里画上动物、植物和人(见图 1-1)?山顶洞人为何在死者的身边撒上红色的粉末?在山顶洞人的遗址中发现了 130 多件装饰品,难道他们也有爱美之心吗?

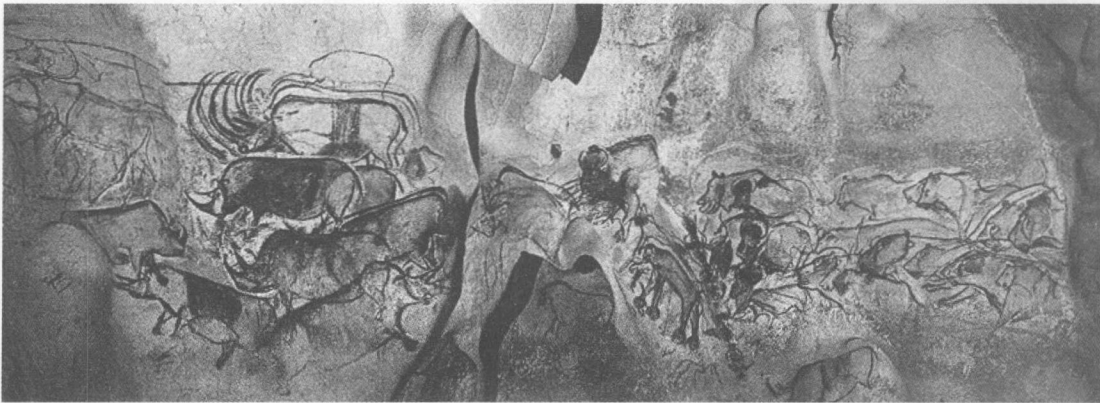

图 1-1 法国南部的萧韦岩洞壁画

思考讨论：

当粮食还没有培植出来的时候,原始人靠采集和打猎为生,他们面对老虎正如老虎面对他们,但就在这样的环境下艺术产生了。那么想一想在这么艰苦的情况下人为什么会生产艺术这样一种东西,他们创作的动机是什么?请发挥自己的想象力,与同学展开讨论或辩论,在表达自己的观点时,应从艺术史中找出相应的艺术作品或事件来作为论据。

艺术的起源又往往和艺术的本质交织在一起,因为很多哲学家和艺术理论家都是由起源去追踪本质的。艺术起源是艺术史上争论不休的问题,主要出现了模仿说、表现说、游戏说、巫术说、生产劳动说等有代表性的观点。因模仿说和游戏说既涉及起源又涉及本质问题,所以将之放在“第二讲 艺术的本质与功能”中阐述,我们只需知道它们也讨论了艺术的起源问题就可以了。这里主要讨论巫术说、表现说和生产劳动说。

(一) 巫术说

这种学说的观点认为:艺术起源于原始社会的巫术活动。

19 世纪末 20 世纪初,随着人类学、考古学、文化学的发展,大量考古的发现,产生了这一理论,认为巫术是远古时代狩猎部落为了弥补狩猎手段的不足,用幻想的方式去控制自然的产物。提出这一观点的代表人物有:爱德华·伯内特·泰勒和弗雷泽。英国人类学家爱德华·伯内特·泰勒(见图 1-2)在《原始文化》一书中,最早提出艺术起源于“巫术”的理论主张。他认为,原始人的思维方式同现代人有很大的不同,对原始人来说,周围的世界异常陌生和神秘,令人敬畏。原始人思维的最主要特点是万物有灵。山川草木、鸟兽虫鱼,在原始人看来都是有

图 1-2 爱德华·伯内特·泰勒

爱德华·伯内特·泰勒（1832—1917），英国人类学家。泰勒被视为文化进化论的代表人物。在他的著作《原始文化》及《人类学》中，他定义了人类学的科学研究语境，将之立基于达尔文的进化论；他的学术著作亦被看做对人类学这门成形于 19 世纪的学科的重要且持久的贡献。他认为万物有灵论是宗教发展的第一个阶段。

灵的，并且都可以与人交感。打雷下雨由人操控，于是就产生了雷公、电母、山神、龙王、土地神、老天爷等词语。弗雷泽也是英国著名的人类学家，其著作《金枝》是探讨原始文化的巨著，认为原始部落的一切风俗、仪式和信仰都起源于交感巫术，人类最早是想用巫术去控制神秘的自然界，但显然是办不到的，于是，人类又创立了宗教来求得神的恩惠。当宗教在现实中也证明是无效时，人类才逐渐创立了各门科学，以此来揭示自然界的奥秘。

这一观点的合理性在于艺术的产生最初确实与巫术有着密切的联系，原始艺术大都是与巫术结合在一起的。原始洞穴壁画往往有着神秘的巫术目的，尤其是原始人反复表现受伤的动物形象，如西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画《受伤的野牛》（见图 1-3），画中野牛四肢蜷缩在一起，头深深埋下，背则高高隆起，显示出因受伤而痛苦不堪的样子。而法国拉斯科岩画中《受伤的野牛》（见图 1-4），则在受伤的野牛旁边刻画了一个倒地的人，在人的旁边还有一只鸟。不少专家认为，这幅画蕴含了古人的“巫术”，即形象逼真的受伤野牛身上被人为地附着了某种符咒。这样人类在狩猎时就很顺利：一是收获大；二是可避免动物的伤害。那只鸟亦非凡鸟，而是部落的图腾。另外，原始艺术与巫术活动之间有很多相似之处。如都包含舞蹈、歌唱、绘画等活动，以及想象、情感等心理和模仿、概括等手段。这一观点的局限性在于并非所有艺术活动都与巫术相关，如彩陶的制作仅是原始人的生活器皿。巫术观念背后起决定作用的还是实用——生产劳动的需要，因为原始时代的巫术活动是直接和当时原始人类的生产劳动密切联系在一起的。原始的艺术活动虽然具有明显的巫术动机或巫术目的，但归根结底还是离不开人类的实践活动，尤其是物质生产活动。

图 1-3 阿尔塔米拉洞穴壁画《受伤的野牛》

图 1-4 拉斯科洞穴壁画《受伤的野牛》

（二）表现说

这种学说的观点认为：艺术起源于人类表现和交流情感的需要。

其提出的时间较早，如《诗经》的作者关于作诗的目的叙述中就有“诗言志”这种观念的萌芽，《左传》中明确提出“诗以言志”。《毛诗序》中讲道：“诗者，志之所之也，在心为志，发言为诗，情动于中而形于言，言之不足，故嗟叹之，嗟叹之不足，故咏歌之，咏歌之不足，不知手之舞之足之蹈之也。”在西方，古希腊哲学家柏拉图提出了“迷狂说”，认为艺术家是疯子，有魔力，艺术让人迷狂，要把诗人清除出雅典城邦才能安宁。但表现说很长时间却销声匿迹，直到19世纪后期才又兴盛起来，在西方文艺界具有较大的影响，流行于现代西方各种美学思潮。西方现代主义文艺思潮的主要理论基础，就是强调艺术应当“表现自我”，显示出这种说法的巨大影响力。提出这一观点的代表人物有克罗齐、科林伍德、列夫·托尔斯泰（见图1-5）等。意大利美学家克罗齐提出了“直觉表现说”，认为直觉来源于情感，艺术是为了表现情感的。英国史学家科林伍德认为艺术不是再现和模仿，更不是单纯的游戏，只有表现情感的艺术才是所谓“真正的艺术”，艺术就是艺术家的主观想象和情感的表现。列夫·托尔斯泰则认为：一个人为了要把自己体验过的感情传达给别人，于是在自己心里重新唤起这种感情，并用某种外在的形式把它表达出来，这就产生了艺术。

表现说的合理性在于肯定了艺术家的主体精神，艺术是艺术家创造出来的，不可避免印有艺术家的情感痕迹。其局限性则在于原始社会没有出现专门从事艺术生产的艺术家，这种观点忽视了当时的社会环境——生存是原始人的生活中心，这是现代人思维的解释结果。

（三）生产劳动说

这一观点认为艺术起源于人类的生产劳动，是我国文艺理论界占据主导地位的理论。

提出这一观点的代表人物有俄国的普列汉诺夫、恩格斯等。普列汉诺夫在《没有地址的信》中，通过对原始音乐、原始歌舞、原始绘画的分析，以大量人种学、民族学、人类学和民俗学的文献证明，系统地论述了艺术的起源及其发展问题，并且得出了艺术发生于劳动的观点。恩格斯认为劳动创造了人：“首先是劳动，然后是语言和劳动一起，成为两个最主要的推动力，在它们的影响下，动物的脑髓就逐渐地变成了人的脑髓。”^①正是因为劳动创造了人，为艺术的产生提供了前提。

这一学说的合理性在于手、脑、语言、感觉能力等是文艺产生的先决条件，劳动产生了人类本身，也就是产生了艺术产生的先决条件，继而产生了艺术的需要和培养了人类的审美意识。原始社会的工具首先是石头、棍棒等自然未经加工的东西；后来就开始制造工具，把石头磨制

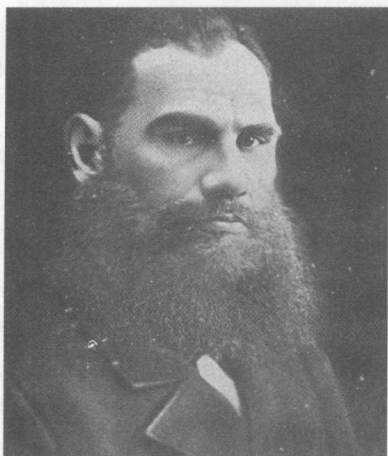

图1-5 列夫·托尔斯泰

列夫·托尔斯泰（1828—1910），全名为列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰，俄国作家、思想家，19世纪俄国伟大的批判现实主义作家，是世界文学史上最杰出的作家之一。主要作品有长篇小说《战争与和平》、《安娜·卡列尼娜》、《复活》。他的作品描写了俄国革命时期人民的顽强抗争，因此被称为“俄国十月革命的镜子”。

① 《马克思恩格斯选集》第三卷，人民出版社，1995：512。

成刀、斧、针等工具，并开始追求光滑、对称等感觉，说明原始艺术和劳动密不可分。再后来山顶洞人做项链，还加以染色，开始有了审美意识。另外，劳动构成了某些艺术的内容和形式。劳动过程中产生了很多艺术，如民歌《采茶舞曲》、《采槟榔》、《黄河船夫曲》、《采莲曲》等。鲁迅谈文学的起源时说，开始时人都不会说话，抬木头时很吃力，于是大家一起喊号子，就产生了“杭育”派；在集体劳动中，为了协调，就创造了许多艺术形式，如诗歌、音乐、舞蹈等。但显而易见的是这一理论也不是完美的，其存在的问题是劳动的概念宽泛，一切活动都包含在劳动之中，巫术也是劳动的一种。

（四）多元决定论与艺术起源的归结

关于艺术的起源有多种说法，每种说法都有一定的道理，但又都不够全面。对于艺术起源这样复杂的问题，恐怕不是能用单一的原因可以解释清楚的。

此后出现了另一种观点，即“多元决定论”，认为艺术的起源是由多种原因造成的。提出这一观点的代表人物有法国结构主义学者阿尔都塞和芬兰艺术史学家希尔恩。阿尔都塞认为，社会发展不是一元决定的，而是多元决定的，任何文化现象的产生，都有多种多样的复杂原因，而不是由一个简单原因造成的。希尔恩也认为艺术本身就是一种综合性现象，因此，研究艺术的起源必须采用社会学、人类学、心理学等多学科相结合的综合研究方法，才能真正揭示艺术起源的奥秘。尤其是：“他从原始人类生活的不同侧面研究艺术起源，揭示了艺术起源的多重因素，而不是像有些理论家那样仅仅归之于单一因素。这样的做法尽管会使人感到有多元论或折中论之嫌，然而可能更接近真理。因为正如希尔恩所分析的那样，原始人类的诸种基本生活冲动与原始艺术是紧密地结合在一起的，那么我们有什么理由怀疑，这诸种生活冲动不是促使艺术产生的基本原因呢？”^①

在原始社会，原始生产劳动、原始宗教（巫术）、原始艺术（图腾歌舞、原始岩画）等，几乎很难分开，它们共同组成了原始社会人类的实践活动。原始人类从事的实践活动，可能既是巫术活动，又是艺术活动，同时也具有生产劳动的性质。原始艺术与这些诸多的因素互相融合在一起，延续了相当长的时间，才慢慢独立分化出来。从“艺术”这个词的含义的历史演变中，也可以看出艺术生产从物质生产中逐渐分化独立的漫长过程。“艺”字在甲骨文中是“种植”的意思，是人在种植的象形文字，拉丁文中的 Ars 和英文中的 Art 原意也有技术的意思。可见，无论是中国还是西方，艺术都起源于人类的实践活动，尤其是占主导地位的物质生产劳动。所以我们说艺术产生于非艺术，实用价值先于审美价值。

总之，艺术的产生经历了一个由实用到审美、以巫术为中介、以劳动为前提的漫长历史发展过程，其中也渗透着人类模仿的需要、表现的冲动和游戏的本能。从根本上讲，艺术的起源最终应归结为人类的实践活动。艺术的产生和发展来自人类的社会实践活动，它是人类文化发展历史进程中的必然产物，其起源应当是原始社会中一个相当漫长的历史过程。

拓展阅读：

1. 朱狄. 艺术的起源. 北京：中国青年出版社，1999.
2. 【德】格罗塞. 艺术的起源. 谢广辉，王成芳，编译. 北京：北京出版社，2012.

^① 朱立元. 现代西方美学史 [M]. 上海：上海文艺出版社，1996：241.

二、艺术的发展有何规律

所谓规律是艺术发展逃脱不了的东西，是事物之间内在的必然联系。艺术从起源到现在已经历了漫长的历史，今天的艺术与原始艺术已有了很大的不同，艺术的目的、创作方式、艺术样式都有了改变。几万年的艺术演变史有哪些规律可遵循？艺术是按照怎样的方式发展的？艺术的发展和时代是什么关系？艺术的发展和社会有什么关系？主要表现为这样两个方面：①社会性，即艺术与社会发展之间的平衡与不平衡；②自律性，即艺术自身的继承与革新。

（一）社会性

艺术发展的社会性规律是指艺术的发展与社会的发展密不可分，与社会发展之间存在既平衡又不平衡的关系。艺术是在特定的社会环境和历史时期中产生，存在于社会之中的，不存在完全脱离社会而存在的艺术，所以，我们只要粗略地检视一下艺术史，就会发现一个有趣的现象：艺术总是和社会发展存在某种联系。如原始艺术中动物、女人体是绘画和雕塑的主题（见图1-6），因为生存和繁衍是他们最关心的问题，而不可能出现风景画、静物画，因为原始人还没有闲心去欣赏大自然的美景和花花草草，这是由社会发展条件所决定的。中世纪是宗教统治的时代，基督教统治的欧洲，反复表现圣母与基督（见图1-7），宗教艺术特别发达。

1. 平衡性

艺术与社会发展之间的平衡性是指社会发展制约和影响艺术的发展，一定社会的经济基础、意识形态、科学技术等都会对艺术发展产生制约，使之不能逾越特定的社会历史阶段。人们早就注意到两者的

图 1-6 维林多夫母神

图 1-7 中世纪宗教绘画

关系。《礼记·乐记》中即有：“是故治世之音安以乐，其政和；乱世之音怨以怒，其政乖；亡国之音哀以思，其民困。声音之道，与政通矣。”意思是时代和平稳定，音乐就呈现出安详快乐；如果是乱世，出现了动乱、阶级矛盾和压迫，音乐就会出现怨与怒，就像电视剧《水浒传》中唱的“路见不平一声吼，该出手时就出手”；如果是亡国了，音乐就变成了哀乐。总之音乐与社会是相对应的。南北朝理论家刘勰在《文心雕龙》中谈到文学的发展：“时运交移，质文代变。”（《时序》）时代发展，文和质就变化。歌谣、文理与世推移。古人认为采风很重要，社会稳定与否问老百姓就知道，因此古代设有专门的采风官员。王国维说“一代有一代之文学”，唐诗、宋词、元曲、明清小说，文学随时代演变。泰纳认为时代、种族与环境是影响艺术的重要因素：“要了解一件艺术品、一个艺术家、一群艺术家，必须正确地设想他们所属的时代的精神和风俗概况。这是艺术品最后的解释，也是决定一切的基本原因。”^①社会发展对艺术发展的制约和影响

① 【法】泰纳. 艺术哲学 [M]. 北京：人民文学出版社，1994：7.