

普通高等院校“十三五”规划教材
“互联网+”大学生素质教育立体化教材

艺术概论

Y I S H U G A I L U N

刘国松 编著

(含微课)

普通高等院校“十三五”规划教材
“互联网+”大学生素质教育立体化教材

艺术概论

编 著 /
刘国松

 江苏大学出版社
JIANGSU UNIVERSITY PRESS

镇 江

内 容 提 要

本教材分上、中、下三编，共计13章。教材内容系统丰富，既囊括了艺术的起源与发展、艺术的本质与特征、艺术功能与艺术教育、艺术创作、艺术作品、艺术鉴赏与批评等基本艺术理论知识，又结合大量作品全面阐述了各艺术门类的基本特征、分类及发展流变。每章还以中外经典艺术作品为例，进行了详细的解读，力图从理论到实践，从基础知识到艺术鉴赏，系统、全面地介绍艺术学科的相关知识，提升读者的审美素养。

本教材内容全面，深入浅出，结构清晰，图文并茂，既可作为普通高等院校素质教育与艺术专业教育教科书，也可供广大艺术工作者和艺术爱好者参考使用。

图书在版编目（C I P）数据

艺术概论 / 刘国松编著. — 镇江：江苏大学出版社，2019.4

ISBN 978-7-5684-1101-1

I. ①艺… II. ①刘… III. ①艺术理论 IV. ①J0

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第060060号

艺术概论

Yishu Gailun

编 著 / 刘国松

责任编辑 / 柳 艳

出版发行 / 江苏大学出版社

地 址 / 江苏省镇江市梦溪园巷30号（邮编：212003）

电 话 / 0511-84446464（传真）

网 址 / <http://press.ujs.edu.cn>

排 版 / 北京金企鹅文化发展有限公司

印 刷 / 三河市祥达印刷包装有限公司

开 本 / 880 mm×1 230 mm 1/16

印 张 / 16.25

字 数 / 398千字

版 次 / 2019年4月第1版 2019年4月第1次印刷

书 号 / ISBN 978-7-5684-1101-1

定 价 / 58.00元

如有印装质量问题请与本社营销部联系（电话：0511-84440882）

PREFACE

前言

艺术，是最璀璨的人类精神之花。每一门艺术，都是人类精神的直观呈现。绘画、书法、建筑、音乐、雕塑、戏剧、舞蹈、影视、文学……共同汇聚成了人类精神的大花园。通过艺术，我们不仅能领略到它们迷人的魅力，还可以追溯人类审美意识的发生和发展的历史进程，从萌芽到繁荣，由简单到复杂，从表面到本质……在这个过程中，我们不断地深入思考：艺术从何而来？人类为什么需要艺术活动？艺术的本质是什么？艺术的功能是什么？各门类艺术有何特征？艺术如何生产出来？我们如何评价和鉴赏艺术？……这些疑问正是艺术概论所要解决的重点问题。所以说，艺术概论是一门研究艺术及其基本规律的学科，是以人类的哲学与美学思想成果为基础，以洞察和揭示艺术的基本性质、艺术活动系统及艺术种类特点为宗旨的科学体系。

作为艺术院校学生必修的公共基础理论课程，“艺术概论”承担着建构学生基本的艺术观念，帮助学生形成较为系统的艺术理论素养，加深学生对所学专业的理解，强化学生的艺术创作、鉴赏能力等多元化的教学功能。

为此，编者认真汲取目前国内已出版的《艺术概论》相关教材的经验，立足艺术本身的属性和本质规律，结合时代需要，力求通过深入细致的艺术现象及作品解读，阐述、分析艺术发生、发展、创作、传播、鉴赏等方面的基本原理和规律，最大限度地实现教材理论与实践、感性与理性统一，以期给读者带来更丰富的知识和更深刻的启发。

总体来说，本书有如下显著特点。

1. 内容翔实，结构完整

本书内容分为三编：上编为艺术原理，系统论述了艺术的起源与发展、艺术的本质与特征、艺术功能与艺术教育。中编为艺术门类，把艺术分为七大门类，并结合大量作品全面阐述了各艺术门类的基本特征、分类及发展流变，每章还以中外经典艺术作品为例，进行了详细的解读，帮助读者加深对艺术作品的理解，并掌握鉴赏作品的方法。下编为艺术系统，对艺术创作、艺术作品、艺术鉴赏进行了全面介绍。

2. 图文并茂，易教易学

为了使讲解更加生动、形象，本教材在正文中穿插了大量的图表，用图文、表文结合的方式讲述艺术的相关知识，加深学生对基础知识的理解。同时精美的艺术作品、大量的图片，能让读者充分领略艺术的魅力。

3. 学以致用，注重思考

作为一本理论性极强的教材，本书力求用大量的作品分析、实例引入来避免纯理论讲述的枯燥乏味，同时在适当位置穿插多种模块，引发学生思考。尤其是“课后实践”的设置，可以巩固所学知识，并通过适当延伸，使学生能真正做到学以致用。

4. 体例新颖，模块多元

本书在正文中设置了“知识链接”“名词解释”“课堂互动”“你知道吗”“经典语段”“名人名言”等多种模块，突破了传统的教材模式，有助于学生理解教学内容，拓展视野，同时方便教师授课，丰富师生的课堂体验。

- 知识链接：对部分内容或某知识点做适当延伸，开拓学生视野，拓宽思路。
- 名词解释：对有疑问的或重点词语做出解释，答疑解惑，帮助学生更好地理解内容。
- 课堂互动：对重点内容或某知识点加以及时讨论，加强师生互动，引发深度思考。
- 你知道吗：引入有趣的、有价值的课外知识，激发学习兴趣，活跃课堂气氛。
- 经典语段：摘选名著中的经典语段，使学生充分领略语言之美，增强鉴赏能力。
- 名人名言：精选名人名言，在帮助学生理解内容的同时，启迪智慧，感化心灵。

5. 随扫随看，奇妙无穷

本书紧跟时代步伐，在正文中添加了大量的二维码，内容涉及广泛，如艺术常识、诗歌朗诵、名曲欣赏、名画欣赏、戏剧欣赏、影视欣赏等，读者只需拿起智能手机或其他电子设备“扫一扫”，就能即刻获取相关的视频或教学资源，弥补了纸质书欠缺互动性和立体感的缺陷，使学生在视听盛宴中充分领略艺术之美，陶冶情操，充实心灵，同时也使学习真正做到寓教于乐，寓学于乐。

6. 制作精良，资源丰富

版式设计精美，极富艺术气息，赏心悦目，与内容互相衬托，相得益彰，学习的过程也是艺术熏陶的过程；全彩印刷，印制精良；同时，为了更好地服务师生，本书还配有精美课件等教学资源，提供全方位的服务。

在本书编写的过程中，编者参考了大量的文献资料。在此，向参考过的文献的作者表示诚挚的谢意。由于编写时间仓促，编著者水平有限，书中难免出现疏漏与不当之处，敬请广大读者批评指正。本书为讲解相关知识，引用了许多图片，在此对这些图片的著作权人表示感谢。由于联系不上部分图片的著作权人，因此无法及时支付这些图片的报酬。如果您发现书中引用了您的图片，请联系我们，我们将按相关规定支付报酬。

刘国松
2019年3月

CONTENTS

目录

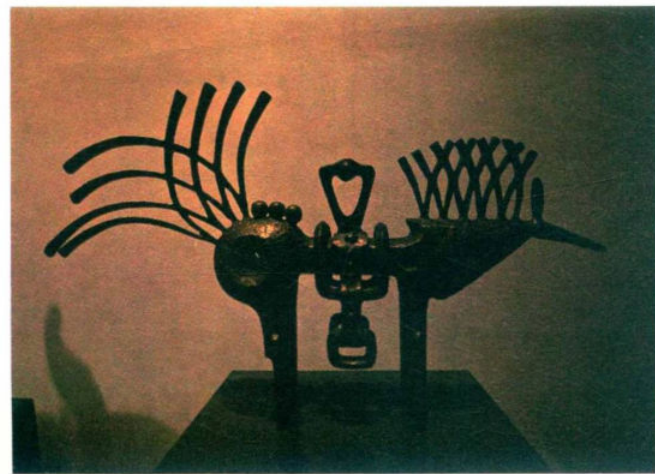
上编 艺术原理

第一章 艺术的起源与发展	2
第一节 艺术的起源	2
第二节 艺术的发展	8
第二章 艺术的本质与特征	16
第一节 艺术的本质	16
第二节 艺术的特征	20
第三章 艺术功能与艺术教育	31
第一节 艺术功能	31
第二节 艺术教育	36

CONTENTS

目录

中编

艺术门类

第四章 美 术	40
第一节 美术的特征	40
第二节 美术的分类	45
第三节 美术精品赏析	70
第五章 建筑与园林	76
第一节 建筑	76
第二节 园林	91
第六章 音 乐	99
第一节 音乐的特征	99
第二节 音乐的分类	103
第三节 音乐精品赏析	109

CONTENTS

目录

第七章	舞 蹈	114
第一节	舞蹈的特征	114
第二节	舞蹈的分类	118
第三节	舞蹈精品赏析	131
第八章	戏剧与戏曲	135
第一节	戏剧	135
第二节	戏曲	143
第九章	影 视	161
第一节	影视的特征	161
第二节	影视的分类	165
第三节	影视精品赏析	169
第十章	文 学	177
第一节	文学的特征	177
第二节	文学的分类	182
第三节	文学精品赏析	189

CONTENTS

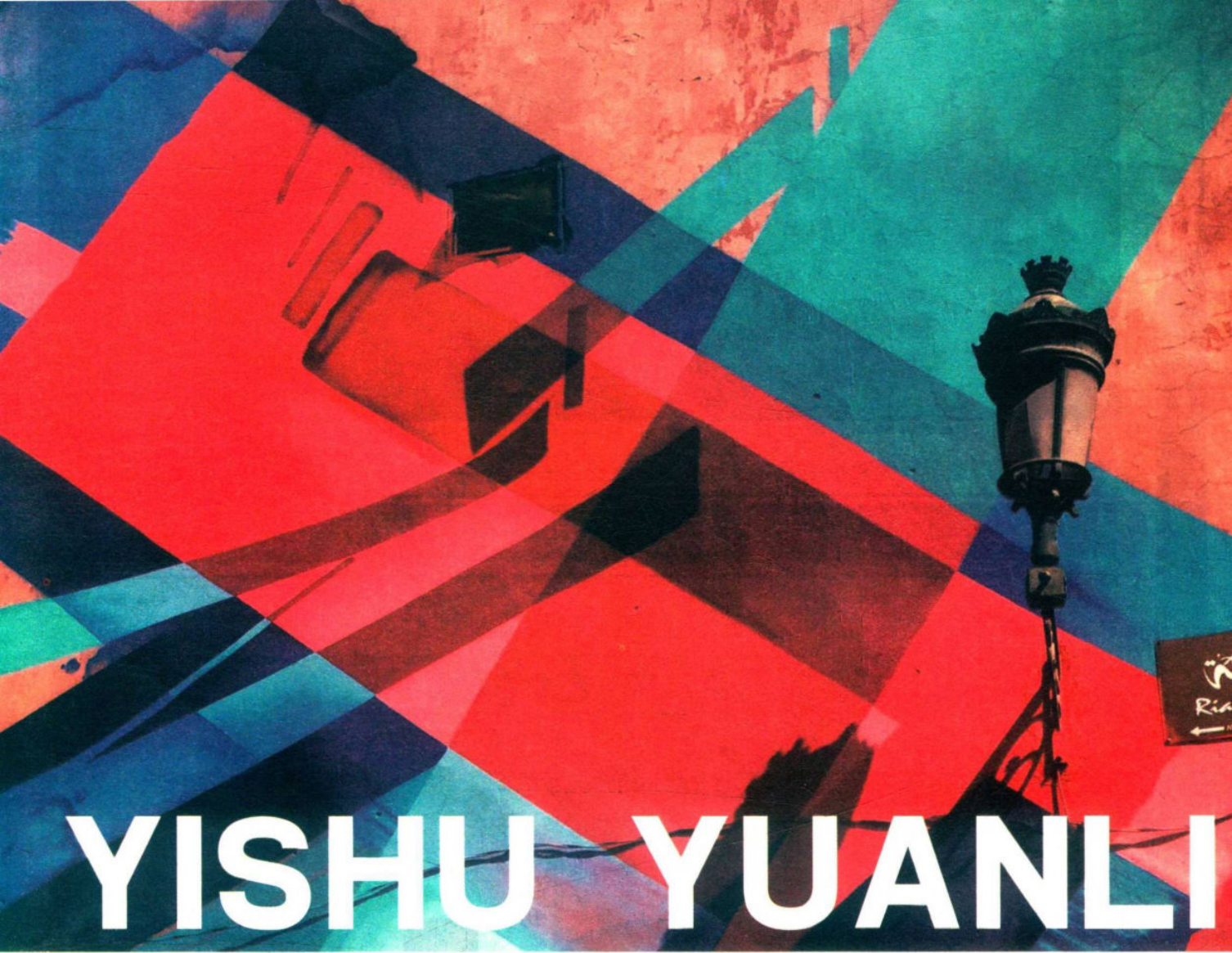
目录

下编

艺术系统

第十一章 艺术创作	200
第一节 艺术创作主体——艺术家	200
第二节 艺术的发生	203
第三节 艺术创作心理	209
第四节 艺术风格、艺术流派、 艺术思潮	211
第十二章 艺术作品	222
第一节 艺术作品的层次	222
第二节 典型与意境	226
第三节 中国传统艺术精神	231
第十三章 艺术鉴赏与批评	238
第一节 艺术鉴赏	238
第二节 艺术批评	246
参考文献	249

YISHU YUANLI

上 编

艺术原理

YISHU YUANLI

学习目标

- 1. 了解艺术起源的几种观点。
- 2. 了解艺术发展的规律。

第一章 艺术的起源与发展

第一节 艺术的起源

艺术最初究竟是怎样产生的呢？这是人们一直试图解答的疑问。早在人类社会发展的初期，处于蒙昧时期的人类就开始试图用神话传说来解释艺术的起源。于是，西方出现了文艺女神缪斯的神话，中国出现了夏禹的儿子启偷记天帝的音乐并带回人间的传说。

当人类进入文明社会之后，随着艺术的日益繁荣，历代的哲学家、美学家和文艺理论家们始终没有停止探索的脚步，在这个漫长的过程中，逐渐形成了许多不同的观点，产生了许多不同的解释体系。在关于艺术起源的众多观点中，影响较大的主要有以下几种。

一、劳动说

劳动说认为艺术起源于劳动，这种学说自19世纪末叶起，就在欧洲大陆广为流传。芬兰艺术家希尔恩在《艺术的起源》一书中就曾经列出专章论述艺术与劳动的关系。俄国的普雷汉诺夫在其专著《没有地址的信》中，通过对原始音乐、原始舞蹈、原始绘画的分析，以大量人种学、人类学和民俗学的文献

请扫一扫
PLEASE SCAN

艺术起源于什么？

证明，系统地论述了艺术的起源及其发展问题，并提出了艺术发生于“劳动”的观点。他提出：“在其发展的最初阶段上，劳动、音乐和诗歌是极其紧密地互相联系着，然而这三位一体的基本的组成部分是劳动，其余的组成部分只有从属的意义。”“劳动先于艺术，总之，人最初是从功利观点来观察事物和现象，只是后来才站到审美的观点上来看待它们。”

在人类从直立人到文明人的长期进化过程中，劳动具有重要的意义。劳动不仅使人的手更加灵活，而且使人际间的交流加强，从而使发声器官等有很大的发展，这为语言的产生和发展奠定了生理基础，而语言与劳动又促进了思维的发展。正如恩格斯所说：“首先是劳动，然后是语言和劳动一起，成了两个最主要的推动力，在它们的影响下，猿的脑髓就逐渐变成了人的脑髓。”劳动在人的形成中起到了其他活动所不具有的作用，以至于可以说，劳动创造了人。

劳动创造了人，也为艺术的产生提供了前提。劳动中工具的制造有着特殊的重要意义，它的出现标志着从猿到人过渡阶段的结束，也标志着人类文化的起源。有意识、有目的活动是人类区别于动物活动的标志。我们从工具的造型的演变上可以充分看出人类自由创造的特性，也可以看出使用价值先于审美价值、艺术产生于非艺术这样一个漫长的历史演进过程。人类在社会实践中不仅发展了意识与心智，形成了特有的智慧，也积累了关于艺术的许多知识，创造了具有艺术审美意义的许多物品。例如，山东大汶口出土的新石器时代的玉斧，仰韶、马家窑等地出土的彩陶制品等，都具有明显的审美特性，如图1-1与图1-2所示。

图1-1 大汶口玉斧

大汶口玉斧不但加工精美、造型美观，而且具有了更多的独立意义，因为这种玉斧不再用于生产，而是一种权力与神性的象征。

图1-2 精美的彩陶制品

彩陶表面绘有鱼纹、鸟纹、蛙纹、花纹等动植物图形，有的还出现了几何图形的纹饰，体现出更多的自由创造和想象成分。

在生产劳动实践中，人类的各​​种感觉器官与感觉能力也不断发展，人开始有能力进行越来越复杂的活动，完成了一个异常漫长的自然身心“人化”的过程，形成了人类的文化心理结构，其中包括人的审美心理结构。例如，原始人对红色异常偏爱，山顶洞人会在同伴的尸体旁撒上矿物质红粉。对红色的认识以及所形成的应用形式，是原始人文化心理的一种反映。所以说，生产劳动实践创造了艺术的主体——人，为艺术的生产创造了前提。

二、模仿说

模仿说认为艺术是人对自然的模仿。这是古希腊哲学家中流行的观点，也是最古老的一种说法。德谟克利特就认为艺术是人对自然的模仿，他说：“在许多重要的事情上，我们是模仿禽兽，做禽兽的小学生的。从蜘蛛我们学会了织布和缝补；从燕子学会了造房子；从天鹅和黄莺等歌唱的鸟学会了唱歌。”亚里士多德（见图1-3）进一步认为，模仿出于人的天性，是人不同于动物的特点，这个特点造就了艺术，他认为：“一般说来，诗的起源仿佛有两个原因，都是出于人的天性。人从孩提的时候起就有了模仿的本能，人对于模仿的作品总是感到快感。”他还强调所有的艺术都起源于对自然界和社会现实的模仿。他正是以模仿论为基础建立了自己的诗学体系，并以此来解释艺术的起源和本质。

这种关于艺术起源于模仿的理论，具有一定的合理之处。因为，早期的人类艺术，特别是原始艺术，模仿占有很大成分。例如，古代中国有尧“命质为乐，质乃效山林溪谷之音以歌”的记载，说的是帝尧命乐师仿效自然之音而创作歌曲。西班牙阿尔塔米拉洞穴中逼真的史前壁画，显然是对现实生活中的动物各种神情姿态的模仿和记录，如图1-4所示。

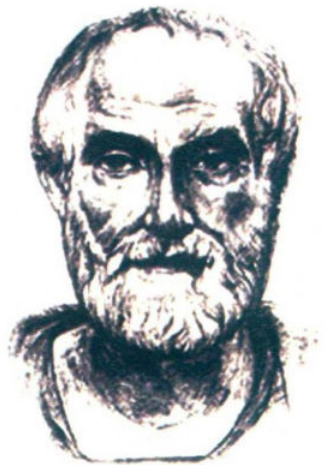

图1-3 亚里士多德画像

亚里士多德认为，由于模仿所用的媒介不同，而有了不同种类的艺术，如画家和雕刻家是用颜色和线条来模仿，诗人、戏剧演员和歌唱家则是用声音来模仿。

图1-4 阿尔塔米拉洞穴壁画

阿尔塔米拉洞穴中的这些动物被描绘得十分逼真、生动，姿态各异，有的正在奔跑，有的已经受了伤，也有的正被追赶。

但模仿说只触及了事物的表面，没有揭示事物的本质。对于原始艺术来说，模仿更多的是一种手段，而不是目的，也不是艺术发生的必然根源。这正如鲁迅所说：“画在西班牙的阿尔塔米拉洞里的野牛，是有名的原始人的遗迹，许多艺术史家说，这正是‘为艺术而艺术’，原始人画着玩的。但这解释未免过于‘摩登’，因为原始人没有19世纪的艺术家那么有闲，他画一只牛，是有缘故的，为的是关于野牛，或者是猎取野牛，禁咒野牛的事。”

三、游戏说

游戏说认为艺术起源于游戏。这种说法最早可追溯到德国哲学家康德。他认为“自由”是艺术活动的精髓，正是在这一点上，艺术与游戏相通。之后德国哲学家席勒和英国哲学家斯宾塞发展并补充了这种说法。这种理论在19世纪末和20世纪初曾经被许多人所信奉，如图1-5与图1-6所示。

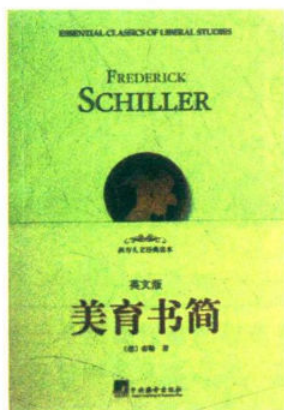

图1-5 席勒画像及其著作《美育书简》

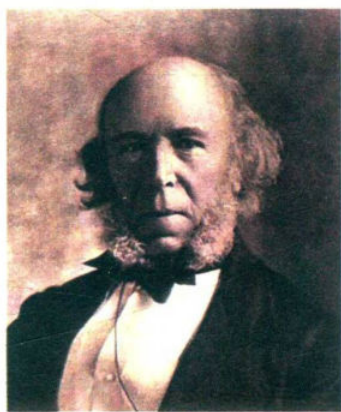

图1-6 斯宾塞

席勒在《美育书简》中指出，人的“感性冲动”与“理性冲动”，必须通过“游戏冲动”有机地协调起来。人只有在游戏时，才能摆脱自然的强迫和理性的束缚，获得真正的自由。

斯宾塞认为，人作为高等动物，比低等动物有更多的过剩精力。艺术和游戏，就是人的这种过剩精力的发泄，并在自由发泄中获得快感和美感。

游戏说含有一些有价值的成分。首先，这种说法肯定了人们只有在不为生活所迫，也就是只有在满足了衣食住行的基本物质生活需要的条件下，才可能有过剩的精力来从事“游戏”。其次，这种说法将艺术和游戏联系在一起，在某种程度上也揭示出了艺术的部分特殊性。艺术和游戏一样，它们主要是为了满足人们的精神需要，都是超功利的。

但是，游戏说仅仅从生物学或心理学的角度出发，仍然未能揭示出艺术产生的最终原因。人与动物的游戏是不同的，人的游戏具有不同于动物的情感认知等内容，是一种文化，而动物的游戏则只是剩余精力的发泄。这种说法脱离了人类的社会实践，所以仍然不能揭开艺术诞生的真正奥秘。

四、巫术说

巫术说认为艺术起源于原始氏族的巫术活动，这曾是西方有关艺术起源的最有影响的一种理论。1871年，英国人类学家爱德华·泰勒出版了《原始文化》一书，开创了对原始文化进行科学研究的先

河，并首先提出了艺术起源于巫术的理论主张，如图1-7所示。英国另一位人类学家弗雷泽在其名著《金枝》中提出了原始巫术对其他文化、风俗、仪式、信仰的产生具有重大作用。

考古也发现，早期的造型艺术确实与巫术有关。例如，我国现存最早的连云港市锦屏山的将军崖岩画就充分反映出古代先民对土地的崇拜和依赖，如图1-8所示。此外，欧洲发现的大量史前洞穴壁画，往往也具有某种神秘的巫术目的。

图1-7 《原始文化》中文版封面

图1-8 将军崖岩画

爱德华·泰勒在书中提出了原始人思维的最大特点是“万物有灵”。

连云港市郊的崖岩画距今已有三四千年的历史，主要内容为人面、兽面、农作物及各种符号。人面大都有一条贯通的直线，其向下与禾苗图案相连，中间杂以许多似为计数的圆点符号。

原始歌舞与巫术也有着密切的关系。《尚书·伊训》中记载：“敢有恒舞于宫，酣歌于室，时谓巫风。”艺术史学家希尔恩在《艺术的起源》中也详细介绍了原始舞蹈与巫术的联系。他认为，当北美印第安人，或卡菲尔人，或黑人在表演舞蹈时，这种舞蹈全部都是对狩猎活动的模仿……这些模仿有着一种实践目的，因为世界上的所有猎人都希望能把猎物引入自己的射程之内，按照交感巫术的原理，这是可以通过模仿来办到的。因此，一场野牛舞，在原始人看来就可以强迫野牛进入猎人的射击距离之内来。

名词解释

交感巫术

英国人类学者弗雷泽把交感巫术作为顺势巫术和接触巫术的总称。

他认为原始巫术可分为两种形式：一种是以“相似律”为基础的“顺势巫术”或“模仿巫术”。在这种巫术中，巫师仅仅通过模仿就能实现任何他想做的事；另一种是以“接触律”为基础的“接触巫术”，施行这一巫术就是通过曾为某人接触过的物体而对其本人施加影响。弗雷泽把上述两种巫术统称为“交感巫术”，因为它们都建立在这样的信念基础上，即认为通过某种神秘的感应，就可以使物体不受时空限制而相互作用。

对于艺术的起源来说，这种作为原始文化的图腾歌舞、巫术礼仪曾经延续了一个非常长的历史时期。即便如此，这些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。所以这种说法并不能证明巫术是艺术起源的唯一和根本原因。

五、表现说

表现说认为艺术起源于人类表现和交流情感的需要。这种说法可以追溯到上古,《毛诗序》中有“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”。俄国著名作家列夫·托尔斯泰说,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,并用某种外在的标志把它表达出来……这就是艺术的起源。意大利的克罗齐提出“直觉即表现”,直觉是艺术的本质,其来源是人的内心情感,因为艺术是情感的表现。美国当代美学家苏珊·朗格(见图1-9)从符号学美学出发,进一步认为艺术是人类情感的符号形式的创造,艺术品是人类情感的表现性形式。

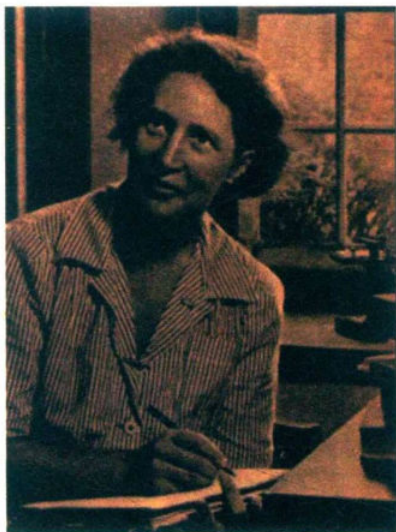

图1-9 苏珊·朗格

她认为,只有人才能制造符号和使用符号,从原始民族的礼仪到文明社会的艺术,无非都是人所制造和使用的符号,只不过艺术符号不同于其他任何的符号,因为艺术是人类情感的符号。艺术活动的实质就在于创造表现人类情感的符号形式。

毫无疑问,艺术确实要表现情感,艺术家确实是通过自己的作品向他人、向社会表现自己的思想和情感。但是,把艺术的起源归为“表现”,脱离了人类的社会实践,脱离原始社会生产力低下的实际情况,仍然是把现象当作本质,同样不能科学地阐明艺术的起源问题。

六、多元决定论

多元决定论的理论基础,可以追溯到法国著名结构主义学者阿尔都塞。他认为社会的发展不是一元决定的,而是多元决定的。对于艺术起源的问题,同样也不能用单一的原因去解释。在原始社会,人们从事的实践活动,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。艺术史学家希尔恩在《艺术的起源》一书中,也详细阐述了艺术起源多元化的看法。他认为,艺术本身就是一种综合性现象,因此,研究艺术的起源必须结合社会学、人类学、心理学等多学科的相关知识,采取综合研究方法,才能真正揭示艺术起源的奥秘。

在人类漫长的原始社会进程中,原始文化、原始生产劳动、原始宗教、原始艺术互相融合在一起,延续了一个相当长的历史时期。从这个意义上讲,艺术的起源应当是一个相当漫长的历史过程。在这个漫长的历史过程中,原始人类模仿自然的本能、表现情感的需要、游戏的需要渗透其中,尤其是对于原始人类来讲更为重要的原始巫术与原始生产劳动,更是在其中发挥了决定性的作用。

第二节 艺术的发展

从世界艺术史的范围看，艺术有不同于人类其他文化的特点。艺术发展既有其自身的原因，也与自然、社会、人文等紧密相关。艺术从起源到发展经历了漫长的历史，伴随着人类走过形成、发展与成熟的历程。艺术发展的内部和外部的种种因素制约又促进着艺术的发展。

一、艺术随时代的变化而变化

图1-10 鱼纹彩陶盆

此盆的外壁画有比较写实的鱼纹。在以半坡为代表的仰韶文化遗存中，鱼纹是母题花纹，由这种母题花纹又演化出一系列的子题花纹，演变过程是由完整向局部演化、由写实向抽象演化。

从艺术的起源与发展可以看出，艺术随着时代的变化而变化。这种变化的总趋势是随着人类文化的发展，艺术从非艺术走向专门艺术，从幼稚走向成熟。

艺术发展在从不成熟走向成熟的不断进步的进程中，又呈现出鲜明的时代特征。如原始社会生产力低下，思想处于蒙昧状态，这时的美术作品直观、粗浅，多为写实性地描绘与塑造自然物，或夸张地描绘人与动物等，如图1-10所示。随着时代的发展，艺术作品在构思、形式上愈加的复杂和精致，突出了文明时代的艺术特征，如王希孟的《千里江山图》构思之巧妙、画面之精美、绘画工具之讲究，令人叹为观止，如图1-11所示。

图1-11 《千里江山图》局部（王希孟）

该作品为长卷，立足传统，画面细致入微，烟波浩渺的江河、层峦起伏的群山构成了一幅美妙的江南山水图，渔村野市、水榭亭台、茅庵草舍、水磨长桥等静景穿插捕鱼、驶船、游玩、赶集等动景，动静结合恰到好处。该作品人物的刻画极其精细入微，意态栩栩如生，飞鸟用笔轻轻一点，极具展翅翱翔之态。

请扫一扫
PLEASE SCAN

《千里江山图》赏析