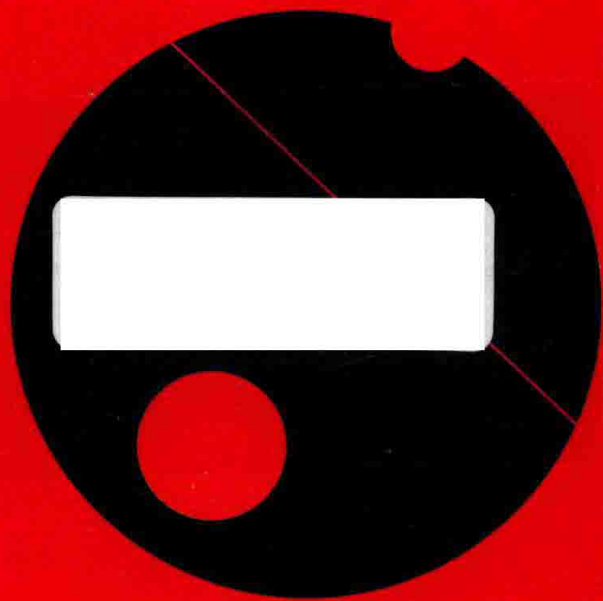

秒懂艺术那些事

赵静 主编

MIAODONG
YISHUNAXIESHI

新华出版社

秒懂艺术那些事

赵静 主编

新华出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

秒懂艺术那些事 / 赵静主编. -- 北京: 新华出版社, 2020.10

ISBN 978-7-5166-5450-7

I. ①秒… II. ①赵… III. ①艺术理论-教材 IV. ①J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2020) 第 207817 号

秒懂艺术那些事

主 编: 赵 静

责任编辑: 蒋小云

封面设计: 崔 蕾

出版发行: 新华出版社

地 址: 北京石景山区京原路 8 号 邮 编: 100040

网 址: <http://www.xinhupub.com>

经 销: 新华书店

新华出版社天猫旗舰店、京东旗舰店及各大网店

购书热线: 010-63077122

中国新闻书店购书热线: 010-63072012

照 排: 北京亚吉飞数码科技有限公司

印 刷: 三河市铭浩彩色印装有限公司

成品尺寸: 170mm × 240mm

印 张: 15.25

字 数: 204 千字

版 次: 2021 年 8 月第一版

印 次: 2021 年 8 月第一次印刷

书 号: ISBN 978-7-5166-5450-7

定 价: 72.00 元

版权专有, 侵权必究。如有质量问题, 请与出版社联系调换: 010-63077101

本书是一本将艺术理论与艺术鉴赏相结合的应用型教材。全书分为九章：艺术起源、艺术发展规律、艺术特性、艺术门类、艺术功能、艺术创作过程、艺术创作方法、艺术风格、艺术鉴赏。

本书知识内容选编原则：内容与形式相统一、理论与实践相统一、鉴赏与评价相统一。以在线开放课程视频为载体，以二维码为教材辅助工具，为每个章节附上“秒懂艺术那些事”在线开放课程视频链接的二维码。实现边学边看、互动讨论均“以学生为中心”的教学模式新需求。

本书不仅可以作为高等院校艺术类专业的艺术概论课程教材，也可以作为高等院校开展通识教育中的艺术公共类或大学生文化素质教育类课程教材，同时也可作为艺术理论研究和爱好者的必备参考书。

* 商丘师范学院 2018 年度应用型教材建设项目。

* 河南省精品在线开放课程《秒懂艺术那些事(艺术概论)》配套教材。

适用于爱课程(中国大学 MOOC)平台“秒懂艺术那些事(艺术概论)”课程、超星尔雅通识课平台“艺术概论(秒懂艺术那些事)”课程、智慧树通识课平台“秒懂艺术那些事”MOOC 课程。

绪 论

《秒懂艺术那些事》教材是一门属于“文艺学”范畴的理论教材,涉及艺术史、艺术美学、各门艺术的理论。从美学与文化学的角度来研究艺术,探索和发掘艺术的人文精神。艺术理论学习是学习艺术不可或缺的一个重要方面,艺术理论是人类广泛的艺术实践经验的概括和总结,实践产生理论,反过来,艺术理论一旦产生,也会对艺术创作实践起指导作用。

一、学习《秒懂艺术那些事》的意义

本书将为艺术生的专业学习和艺术工作打下良好的艺术理论基础,培养学生的艺术感知力与艺术综合素养。在教材资源的开发与利用上,时刻秉持着以素质为本位,能力为核心的应用型人才培养理念,使学生通过对本书的学习,了解艺术的基本理论知识和基本研究方法;明确学习艺术的意义;正确认识艺术活动的发生、发展规律;初步培养学生运用艺术基本原理知识分析和认识艺术活动的现象,以及对艺术作品进行鉴赏的能力。

教材设计思路:1. 针对学生的学情特点,以教材目标为驱动,在教材中设计引导学生参与课堂互动的讨论话题,创设情境活动,重视学生的学习体验。2. 列举案例,建立团队合作模式,强调探究性学习,加强学生综合能力的提升。3. 列举混合式教学方式,帮助师生对本书知识内容进行实践应用。4. 延伸阅读,促进学生全面发展,拓宽学生的艺术视野。5. 利用已建设完毕的教材、教学视频资源、案例分析艺术的起源、艺术的一般规律,以及艺术

创作、艺术作品鉴赏及主要门类艺术的基本特点,在信息化教学的基础上,实现学生艺术综合素养的提升。6. 面向各专业学生,注重个性发展,开展互动活动探索艺术实践。7. 设置开放式话题,鼓励学生总结不一样的结论和答案,体现灵活多样的教学内容。8. 以艺术审美为核心,注重挖掘本书知识内容中的审美因素。9. 以兴趣爱好为动力,理论与实践相结合,每个概念均配有经典的艺术作品进行案例分析。培养学生艺术理论思维,强化艺术理论知识,建立正确的艺术价值观。10. 作为讲授艺术一般规律的教材,本书既可以是艺术专业学生的必修课程用书,也可以是非艺术专业的公共艺术与人文素养教材。

二、《秒懂艺术那些事》的主要内容

教材章节	各章标题名称	理论内容	案例内容	二维码内容
第一章	艺术来了	艺术起源	模仿说 巫术仪式说 情感表现说 劳动说	教材慕课视频
第二章	艺术带你去旅行	艺术发展规律	继承 革新 交融	教材慕课视频
第三章	看透艺术	艺术的特性	形象性 情感性 审美性 社会性	教材慕课视频
第四章	艺术魅力	艺术门类	时间艺术(音乐) 空间艺术 (绘画、建筑、雕塑) 时空艺术(舞蹈、电影) 文学艺术	教材慕课视频
第五章	拜托了! 艺术	艺术的社会功能	审美认识功能 审美教育功能 审美娱乐功能 其他社会功能	教材慕课视频

教材章节	各章标题名称	理论内容	案例内容	二维码内容
第六章	艺术宝藏	艺术创作过程	发生阶段 构思阶段 物化阶段	教材慕课视频
第七章	艺术创想	艺术创作方法	现实主义创作方法 浪漫主义创作方法	教材慕课视频
第八章	静观艺术	艺术风格	艺术风格 艺术流派 艺术思潮	教材慕课视频
第九章	品味艺术	艺术鉴赏	艺术鉴赏 艺术批评	教材慕课视频

《秒懂艺术那些事》全书共九章。知识内容和教材环节设计合理,各章之间有着内在的逻辑关系。前五个单元主要针对艺术的基本理论进行论述;后四个单元主要针对艺术作品进行论述。编写过程中注重教材的学术标准;注重与专业人才培养目标及教材范式改革要求内容的衔接。本书采用混合式教学方式,以列举案例和教材慕课视频来丰富本书知识内容;以教材中的情境感来提高学生学习时的参与度;以教学中可操作性较高的常规小组活动、辩论赛等方式,拓展学生对本书知识内容的理解和掌握。

作为理论课程,本书的目标主要是提高学生的鉴赏能力,引导学生对艺术作品进行赏析与思考。在教材中,主要是结合教学改革模式,积极组织学生围绕重点、难点进行课堂分析。运用基本理论来鉴赏艺术作品、提高艺术修养。

1. 提升学生的艺术综合素养和艺术审美情怀。
2. 引导学生学习相关的艺术理论知识。
3. 带领学生运用艺术理论知识进行艺术欣赏和艺术审美活动。

目 录

绪 论	1
第一章 艺术来了——艺术起源	1
第一节 凤凰之歌——模仿说	1
第二节 巫神画作——巫术说	6
第三节 爱要怎么说——表现说	15
第四节 劳动最艺术——劳动说	19
第二章 艺术带你去旅行——艺术发展规律	27
第一节 出发吧！艺术家——艺术创作的主体	27
第二节 带你游历艺术的前世今生——历史继承性	39
第三节 再造艺术的美丽风景——革新创新性	48
第四节 民族艺术的交融世界——民族交融性	51
第三章 看透艺术——艺术特性	60
第一节 形象性——具象鲜明的艺术作品	60
第二节 情感性——充斥生命的艺术作品	67
第三节 审美性——唯美唯俏的艺术作品	72
第四节 社会性——社会形态的艺术作品	80
第四章 艺术魅力——艺术门类	93
第一节 声音之美——时间艺术	93
第二节 立体之美——空间艺术	99
第三节 多维之美——时空艺术	113
第四节 思想之美——文学艺术	123

第五章 拜托了！艺术——艺术功能	136
第一节 艺术信息大爆炸——艺术的审美认识功能	136
第二节 人有涵养品味佳——艺术的审美教育功能	143
第三节 艺术狂欢与消费——艺术的审美娱乐功能	150
第四节 艺术万万没想到——艺术的其他社会功能	154
第六章 艺术宝藏——艺术创作过程	161
第一节 艺术素材库——艺术创作的发生阶段	161
第二节 向往的艺术——艺术创作的构思阶段	167
第三节 这就是艺术——艺术创作的物化阶段	175
第七章 艺术创想——艺术创作方法	184
第一节 自由绚丽有个性——浪漫主义创作方法	184
第二节 冷静典型必存真——现实主义创作方法	190
第八章 静观艺术——艺术风格	197
第一节 百变艺术风——艺术风格	197
第二节 多彩艺术潮——艺术流派与艺术思潮	201
第九章 品味艺术——艺术鉴赏	210
第一节 艺术一笑很倾城——艺术鉴赏	210
第二节 艺术的天平——艺术批评	218
教学大纲	225
主要参考书目	230
后 记	231

第一章 艺术来了——艺术起源

【本章简介】

艺术最初是如何产生的？关于艺术的起源问题，历代的哲学家、美学家、文艺理论家形成了许多不同的观点。本章带大家去了解，关于艺术起源影响较大的模仿说、巫术说、表现说、劳动说等观点。

- 第一节 凤凰之歌——模仿说
- 第二节 巫神画作——巫术说
- 第三节 爱要怎么说——表现说
- 第四节 劳动最艺术——劳动说

第一节 凤凰之歌——模仿说

扫描二维码，可以观看【模仿说】教学视频

托尔斯泰在《论艺术》一书中曾说过：“在自己心里唤起曾经一度体验过的感情，在唤起这种感情之后，用动作、线条、色彩、声音以及言词所表达的形象来物化出这种感情，使别人也能体验到同样的感情——这就是艺术活动。”

人们想要真正了解艺术活动，就必须先从艺术起源入手。学习艺术起源的各种学说，就是学习艺术起源的过程，不同的学说对艺术起源有着不同的见解和看法，有助于人们从多方面的了解艺术本身，为理解艺术做前提，从而为今后深入了解什么是艺术做铺垫。由于年代久远，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。随着人类社会的发展，历代的学者相继提出了关于艺术起源的诸种学说，其中比较有代表性的有模仿说、巫术说、表现说、劳动说、游戏说、多元决定论等。

一、模仿说

艺术起源于“模仿”。在关于艺术起源问题的理论探索中，或许这算是最古老的一种说法。早在两千多年前，古希腊哲学家德谟克利特就认为艺术是对自然的“模仿”。他说：“从蜘蛛人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。”^①在他之后的古希腊哲学家亚里士多德更进一步认为模仿是人的本能。亚里士多德指出：所有的文艺都是“模仿”，不管是何种样式和种类的艺术，“这一切实际上是模仿，只是有三点差别，即模仿所用的媒介不同。”^②他认为，由于“模仿所用的媒介不同”，而有不同种类的艺术，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。由于模仿“所取对象不同”，因而形成了悲剧和喜剧，他认为喜剧总是

① 伍蠡甫. 西方文论选(上卷)[M]. 上海: 上海译文出版社, 1979.

② 彭吉象. 艺术学概论[M]. 北京: 北京大学出版社, 2015.

模仿比今天的人坏的人,悲剧总是模仿比今天的人好的人。由于模仿“所用方式不同”,才出现了史诗、抒情诗和戏剧的差别。因此,亚里士多德强调,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起自己的诗学体系,并以此来解释艺术的起源和本质。朱光潜一语中的地指出:亚里士多德的“模仿论”,在欧洲“竟雄霸了两千余年。”^①

二、模仿说观点的解析

艺术起源于模仿说是一种关于艺术起源问题的最古老的理论,始于古希腊哲学家。这种学说认为:模仿是人类固有的天性和本能,艺术起源于人类对自然的模仿。在古希腊哲学家看来,所有艺术都是模仿的产物。主要代表人物是两千多年前古希腊哲学家德谟克利特、柏拉图、亚里士多德,他们认为模仿是人的本能,所有的文艺都是“模仿”,不管是何种样式和种类的艺术。古希腊的德谟克利特首先提出艺术起源于对自然的模仿。他认为人的主观感觉和思想既不是天生的,也不是神赋予的,而是从客观事物的“影像”中产生的,人的许多行为和创作是从对自然的模仿中来的。

图 1-1 德谟克利特雕像

^① 朱光潜. 西方美学史(上卷)[M]. 北京: 商务印书馆, 2011.

古希腊哲学家柏拉图(公元前 427—公元前 347),他提出艺术是模仿。然而,他所说的模仿是指对物质世界的物像的模仿,是物的外形相似。他认为自然界不是真实存在而只是理念世界的影子,模仿自然的艺术只能是影子的影子,因此,只能模仿外形,不能模仿实质。其后的亚里士多德则照样首先肯定人类的“模仿本能”,并进一步把艺术的起源、艺术的本质归结为“模仿”,一方面是人类有模仿的天性,另一方面这种模仿活动又能引起人的快感,于是由此产生了艺术。他还进一步推论,艺术活动中的不同门类,是由于模仿的对象、模仿的媒介和方式不同而形成的。

图 1-2 亚里士多德雕像

亚里士多德认为:“艺术模仿的对象是实实在在的现实世界,艺术不仅反映事物的外观形态,而且反映事物的内在规律和本质,艺术创作靠模仿能力,而模仿能力是人从孩提时就有的天性和本能。”继古希腊哲学家之后,文艺复兴时期的达·芬奇、法国启蒙思想家狄德罗、俄国作家车尔尼雪夫斯基等人都在不同程度地继承和发展了这一学说。这种理论直到 19 世纪末仍然具有极大的影响。

中国古代也有类似的观点,认为音乐是模仿动物的声音而来,也是模仿现实生活中的自然音响而来。《管子》中讲道:宫商

角徵羽五声中，“凡听羽，如鸟在树。凡听宫，如牛鸣窠中。凡听商，如离群羊”等等。《吕氏春秋·古乐》谈到原始的乐歌是“效八风之音”“听凤凰之鸣”而产生的；《路史·后记十》写道：帝尧“命质放山川溪谷之音，以歌八风。”《吕氏春秋·大乐篇》：“黄帝令伶伦作为律。伶伦……听凤凰之鸣，以制十二律。”这些均照应了艺术起源于模仿的观点。但由于在中国没有形成系统的理论，因此模仿说主要盛行于欧洲。

对于原始艺术，尤其是造型艺术来说，“模仿”确实是一种极其重要的手段，是造型艺术创作的基本方法；模仿说认为艺术起源于人类的模仿本能。艺术是模仿自然和社会人生的产物。强调了艺术与现实是模仿和被模仿的关系，注意到艺术与自然、社会、人生的联系，具有朴素的唯物主义观点。这种说法也肯定了艺术来源于客观的自然界和社会现实，具有进步性、合理性的内容。

但是，模仿说把“模仿”归结于人的本性，也就是说人天生会模仿。但是人们想没有想过，在“模仿”背后有没有人们的创作意图呢？人们在艺术创作时是不是还需要有情感等其他因素的投入？模仿说只强调所谓“本能”“人性”，未曾考虑社会实践对人们思想行为的影响，因而它并不能解释艺术产生的动机。另外，模仿说也无法解释诸多的原始艺术现象。十九世纪以来，模仿说在西方逐渐被否定。黑格尔认为人类对自然的复制纯粹是多余的，“凭单纯的模仿，艺术总不能和自然竞争，它和自然竞争，那就像一只小虫爬着去追大象”，最逼真的模仿也“不是艺术作品，而只是一种巧戏法”。

【知识点小结】

模仿说(1. 概念；2. 代表人物及观点；3. 合理性；4. 局限性)

1. 概念：

认为艺术活动起源于人类对自然或现实生活的模仿。

2. 代表人物及观点：

德谟克利特：认为艺术是对自然的模仿，尤其是对动物的模仿。

亚里士多德：强调所有的艺术都起源于对自然界和社会现实的模仿，并认为模仿是人的本能。

3. 合理性：

对于原始艺术来说，“模仿”确实是一种极其重要的手段。此外，这种说法也肯定了艺术来源于客观的自然界和社会现实，其中包含着朴素的唯物主义观点，具有进步性、合理性的内容。

4. 局限性：

这种说法只是触及了事物的表面，而没有揭示事物的本质。此外，这种说法还把“模仿”归结于人的本性，没有找到“模仿”背后的创作意图，因此未能说明艺术产生的根本原因。

第二节 巫神画作——巫术说

扫描二维码，可以观看【巫术说】教学视频

一、巫术说

巫术说是西方关于艺术起源的理论中最有影响的一种观点。

这种理论是建立在对原始艺术作品与原始宗教巫术活动的研究基础上提出来的。巫术说又被称为泰勒—弗雷泽理论。巫术说认为艺术活动起源于原始民族的巫术仪式活动。

图 1-3 爱德华·泰勒

英国著名人类学家爱德华·泰勒在他的《原始文化》一书中，最早提出艺术起源于“巫术”的理论主张。他认为原始艺术起源于原始巫术，而原始巫术植根于原始人万物有灵的世界观。由于原始人相信万物有灵，所以在他们看来，山川草木、鸟兽鱼虫都是有灵性的，均可以与之“交流”。因此，巫术的出现就不足为奇了。例如许多旧石器时代晚期的洞穴壁画和雕刻，往往是在洞穴最黑暗和最难以接近的地方进行雕刻，这些壁画显然不是为了给人们欣赏而制作的。虽然人们现在将史前洞穴壁画认定为原始艺术，但原始人在创作这些壁画时却是出于一种与审美无关的动机，即巫术的动机进行的创作，因此，壁画中常常会出现有些动物身上画有或刻有被长矛或棍棒刺中和打击过的痕迹，这种创作是史前人类企图以巫术的手段来保证狩猎的成功。按照巫术说的观点，这是因为原始部落有一种交感巫术的存在，原始人认为任何事物的形象与事物的本身均有一种实在的联系，如果对事物的形象施加影响，实际上也就是对这个事物本身施加影响，在动物身上画上伤痕也就意味着他们在实际的狩猎当中可以顺利地打到猎物。原始壁画中这些身上有被刺中或击伤痕迹的动物形象，成为支持

艺术产生于巫术学说的有力证据。

另一位英国著名人类学家弗雷泽在他的名著《金枝》一书中，更是认为原始部落的一切风俗、仪式和信仰，都起源于交感巫术。弗雷泽说：巫术所依据的思想基本上可以分解为两种：一是“同类相生”或“果必同因”。二是物体一经互相接触，在中断实体接触后还会保持远距离的相互作用。前者叫作模拟巫术，后者叫作交感巫术。所谓“模拟巫术”就是巫师对他所创造的事物的形象施加巫术，以便对那个事物施加影响。例如巫师制作一个他所想加害的人的泥人形象，用针扎满这个泥人，那个人就会痛苦地死去。所谓交感巫术，就是对某一物体的某一部分，哪怕是最微不足道的部分施加巫术，就会影响到该物体的整体及其他部分。例如通过巫术对某人剪下的指甲或头发恶毒地加以毁灭，就会加害那个人的整个身体，甚至于生命。^①由此，弗雷泽认为人类最早是想用巫术去控制神秘的自然界。但这显然是办不到的，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的，人类才逐渐创立了各门科学，以此来揭示自然界的奥秘。^②

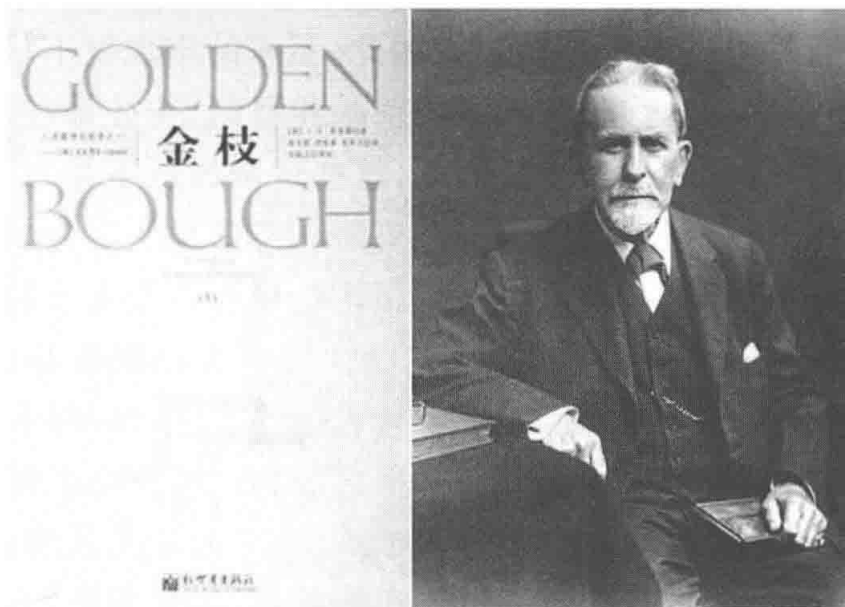

图 1-4 詹姆斯·弗雷泽

① 科林伍德·艺术原理 [M]. 北京：中国社会科学出版社，1985.

② 彭吉象·艺术学概论 [M]. 北京：北京大学出版社，2015.