

全国各类成人高等学校专升本招生考试专用教材

艺术概论 考试教程

——含“考纲”考试要点、强化练习题和全真模拟试题卷及2003年真题解析

主编 王 强 敬 江

编者 王 强 敬 江 莫林虎
杨秀芬 刑 天 孙海燕

朝华出版社

图书在版编目(CIP)数据

全国各类成人高等学校专升本招生考试艺术概论考试教程 / 王强、敬江主编,
—北京:朝华出版社,2004.3
ISBN 7 - 5054 - 0963 - 8

. 全 王 ... 敬 艺术理论—成人教育:高等教育—入学考试
—自学参考资料 . G723.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 015585 号

全国各类成人高等学校专升本招生考试艺术概论考试教程

主 编 王 强 敬 江
责任编辑 凌舒昉 孙海艳
封面设计 东 方
责任印制 赵 岭
出版发行 朝华出版社
社 址 北京市车公庄西路 35 号 邮政编码 100044
电 话 (010)68433166/ 62263982 (总编室)
(010)68413840/ 68433213/ 62261657 (发行部)
传 真 (010)88415258/ 62267739 (发行部)
印 刷 北京市后沙峪印刷厂
经 销 全国新华书店
开 本 16 开 字 数 346 千字
印 数 0001 ~ 5000 册 印 张 14
版 次 2004 年 3 月第 1 版第 1 次印刷
装 别 平
书 号 ISBN 7 - 5054 - 0963 - 8 / G · 0399
定 价 20.00 元

出版说明

教育部规定：从2004年开始，全国各类成人高等学校招生时间进行调整，实行秋季考试、第二年春季入学。今年的全国各类成人高等学校招生入学统一考试时间为10月16日和17日。不仅是今年，今后全国各类成人高等学校招生入学统一考试时间都将定在每年10月的第三个星期六和星期日，录取的新生于第二年春季按高等学校要求的时间入学。报名时间由各省级高校招生办公室自行确定。

为了帮助参加2004年全国各类成人高等学校招生专升本（专科起点升本科）入学统一考试的广大考生全面、系统、快速、高效地复习各门应试课程，我们特聘请全国著名高校中具有丰富的专升本考试辅导经验和评阅试卷经验、参与“考试大纲”制订或审定工作的教授、专家，严格按照教育部高校学生司和教育部考试中心制订的《全国各类成人高等学校招生复习考试大纲——专科起点升本科》精心编写了本套丛书。

本套丛书包括政治、英语、大学语文、高等数学（一）、高等数学（二）、教育理论、艺术概论、民法、生态学基础、医学综合共计10册。本套丛书不仅质量上乘，而且结构科学、合理，体系完备，是专升本入学考试辅导班的首选教材。具体来说，本套丛书具有以下四大显著特点：

名家亲笔

本套丛书的编者均为在全国具有很高知名度的专升本考试考前辅导专家、教授，书中积淀了他们多年来成熟的教学辅导方略，同时也吸纳了他们对专升本考试命题规律的研究成果，对考生复习具有极大的指导作用。

紧扣考纲

本套丛书严格按照教育部高校学生司和教育部考试中心制订的《全国各类成人高等学校招生复习考试大纲——专科起点升本科》编写，覆盖了“考试大纲”所要求的知识要点和考试重点。题型、题量及难易程度均与全国统考试题一致，少数强化练习题和全真模拟试题比全国统考试题还略难，这样，有利于考生考前熟悉考试题型，从容应考，答题有的放矢，思路通畅。

内容全面

本套丛书内容全面，体例独特完备。全书一般均包含“考试大纲”所要求的知识要点精讲，并配有强化练习题及解答，以及全真模拟试题及解答，书后还附有近年的考试真题、答案及解析。在编写本套丛书的过程中，编者既注重知识的系统性，又突出重点、难点和考点，并且节节把关、章章细审、逐项验收，力求做到不多、不重、不漏。考生通过做各章的强化练习题及书后的全真模拟试题和历年真题，可以发现自己的薄弱环节，重点突破，从而提高自己的竞争力。

针对性强

本套丛书针对性强，切题率高，极具前瞻性，短期复习见效特别快。

由于时间所限，书中难免有疏漏和不足之处，敬请广大读者和同仁批评指正。我们相信本套丛书会为您的成功助一臂之力。

预祝参加专升本考试的广大考生取得高分！

全国专升本考试命题研究组

2004年3月于北京

目 次

第一编 艺术概论考试教程

第一章 绪论	(1)
第一节 研究对象及课程性质	(1)
一、研究对象	(1)
二、课程性质	(2)
第二节 学科任务与研究方法	(3)
一、学科任务	(3)
二、研究方法	(4)
强化练习题	(4)
强化练习题参考答案	(5)
第二章 艺术活动	(6)
第一节 艺术活动的构成	(6)
一、客体世界	(6)
二、艺术创作和制作	(6)
三、艺术作品	(7)
四、艺术传播与接受	(8)
第二节 艺术活动的发生和发展	(9)
一、艺术活动的发生	(9)
二、艺术活动的发展	(13)
第三节 艺术活动的基本特征与性质	(19)
一、艺术是一种审美的意识形态	(19)
二、艺术活动的基本特征	(25)
三、艺术活动的基本性质	(29)
第四节 艺术活动的功能	(29)
一、艺术活动的功能	(29)
二、艺术教育	(34)
强化练习题	(36)
强化练习题参考答案	(38)
第三章 艺术种类	(41)
第一节 艺术分类的方法	(41)
第二节 造型艺术	(41)

一、绘画	(42)
二、雕塑	(44)
三、摄影	(46)
四、书法	(48)
第三节 实用艺术	(51)
一、建筑艺术	(51)
二、园林艺术	(54)
三、工艺与设计艺术	(56)
第四节 表情艺术	(58)
一、音乐	(58)
二、舞蹈	(60)
第五节 语言艺术（文学）	(62)
一、语言艺术及其种类	(62)
二、文学艺术的基本特征	(66)
第六节 综合艺术	(67)
一、戏剧与戏曲	(67)
二、电影与电视	(71)
第七节 部分中外著名艺术作品一览表	(83)
强化练习题	(86)
强化练习题参考答案	(88)
第四章 艺术创造	(91)
第一节 艺术创造主体	(91)
一、艺术家	(91)
二、艺术家的修养和能力	(94)
三、艺术创造主体和与艺术创造相关联的客体	(101)
第二节 艺术创造过程	(103)
一、艺术体验	(103)
二、艺术构思	(105)
三、艺术表现	(108)
第三节 艺术创造的心理机制和艺术思维	(109)
一、艺术创造的心理要素	(110)
二、艺术思维	(111)
强化练习题	(114)
强化练习题参考答案	(116)
第五章 艺术作品	(119)
第一节 艺术作品的构成	(119)
一、内容与形式的统一	(119)

二、感性与理性的统一	(122)
三、再现与表现的统一	(124)
第二节 艺术作品的层次	(126)
一、艺术语言	(126)
二、艺术形象	(130)
三、艺术意蕴	(131)
第三节 典型和意境	(132)
一、典型	(132)
二、意境	(137)
第四节 艺术的风格、流派与艺术思潮	(140)
一、艺术风格	(140)
二、艺术流派与艺术思潮	(143)
强化练习题	(146)
强化练习题参考答案	(147)
第六章 艺术接受	(150)
第一节 艺术传播	(150)
第二节 艺术鉴赏	(151)
一、艺术鉴赏的涵义	(151)
二、艺术鉴赏的主体	(151)
三、艺术鉴赏的过程	(154)
第三节 艺术批评	(161)
一、艺术批评的涵义	(161)
二、艺术批评的形态	(165)
三、艺术批评的功能	(167)
强化练习题	(168)
强化练习题参考答案	(169)

第二编 艺术概论全真模拟试卷及参考答案

2004 年成人高等学校专升本招生全国统一考试艺术概论全真模拟试卷 (一)	
.....	(172)
2004 年成人高等学校专升本招生全国统一考试艺术概论全真模拟试题 (一)	
参考答案	(174)
2004 年成人高等学校专升本招生全国统一考试艺术概论全真模拟试卷 (二)	
.....	(177)
2004 年成人高等学校专升本招生全国统一考试艺术概论全真模拟试题 (二)	
参考答案	(179)

2004 年成人高等学校专升本招生全国统一考试艺术概论全真模拟试卷 (三)	(182)
2004 年成人高等学校专升本招生全国统一考试艺术概论全真模拟试题 (三)	
参考答案	(184)
2004 年成人高等学校专升本招生全国统一考试艺术概论全真模拟试卷 (四)	(188)
2004 年成人高等学校专升本招生全国统一考试艺术概论全真模拟试题 (四)	
参考答案	(190)
2004 年成人高等学校专升本招生全国统一考试艺术概论全真模拟试卷 (五)	(194)
2004 年成人高等学校专升本招生全国统一考试艺术概论全真模拟试题 (五)	
参考答案	(196)

第三编 全国统考试题、答案及解析

2002 年成人高等学校专升本招生全国统一考试艺术概论试卷	(200)
2002 年成人高等学校专升本招生全国统一考试艺术概论试题	
答案及解析.....	(202)
2003 年成人高等学校专升本招生全国统一考试艺术概论试卷	(209)
2003 年成人高等学校专升本招生全国统一考试艺术概论试题	
答案及解析.....	(211)

第一编 艺术概论考试教程

第一章 绪 论

考试要求:通过对本章的学习,对《艺术概论》这门课有一个初步的总体认识,了解《艺术概论》的研究对象与学科性质,以及研究内容、任务、研究方法等。

本章内容将在考试试题中占约 1% 的比例。

第一节 研究对象及课程性质

一、研究对象

艺术概论是研究艺术理论的一门课程。我们之所以称其为艺术概论,顾名思义,就是概括地、简要地论述艺术的基本理论。从学科的角度来说,它有其自己特定的研究对象。

艺术概论的研究对象是人类的艺术活动,以及与之相关的原理、范畴、原则和方法等。

“艺术”一词,在汉语中最早出于《后汉书·伏湛传》上所附的伏无忌传中,《传》云:“永和元年,诏无忌与议郎黄景校定中书《五经》、诸子百家、艺术。”李贤等注云:“艺谓书、数、射、御,术谓医、方、卜、筮。”这说明古代“艺术”泛指各种技术才能。在先秦的文献中,相应于“艺术”的是一个“艺”字,它的含义之一就是才能、技术。《晋书》的作者房玄龄等在《艺术传》序中犹说:“详观众术,抑惟小道,弃之如或可惜,存之又恐不经。……今录其推步尤精、使能可纪者,以为《艺术传》。”由此看来,至少在唐人那里,“艺术”与“技艺”还没有太明确的区分。西方的古人对“艺术”的理解与中国古代同样宽泛。古希腊人把凡是可凭专门知识来学会的工作都叫做“技艺”,音乐、雕塑、诗歌和骑射、烹调、手工业在他们眼里都是技艺。

艺术的门类很多,分类的方法也很多,我们则依据创造艺术形象所使用的物质材料的区别,把它们分为五个大类。即:一、造型艺术(绘画、雕塑、摄影、书法等);二、实用艺术(建筑、园林、工艺等);三、表情艺术(音乐、舞蹈等);四、文学艺术(诗歌、戏剧、散文、小说等);五、综合艺术(戏剧、戏曲、电影、电视等)。应当指出的一点是,分类是相对的而不是绝对的,如若按其存在方式为依据,则可分为时间艺术、空间艺术、时空艺术等。

艺术理论以各门艺术的普遍规律作为自己的研究对象。具体地说,艺术理论要综合地研究、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,主要是研究各种艺术现象的共性问题,艺术的基本原理和概念范畴问题。

这里需要明确两点：一是艺术理论与艺术史、艺术批评的关系；二是艺术理论与部门艺术理论的关系。

第一，艺术理论并不具体地描述艺术发展的历史和艺术历史上的各种思潮流派，也不具体地研究和评价某个艺术家、某件艺术作品或某个艺术派别，因为那是艺术史和艺术批评的任务。艺术理论在论述或论证中，也会借用艺术史和艺术批评的研究成果，涉及一些个案，如具体的艺术家、作品或流派，但那都是作为论据而提出的。艺术理论要阐明的是艺术的本质、特征及其发生、发展的规律。可以说，艺术理论是研究艺术普遍规律的一门学科。

第二，各门类的艺术现象如文学、美术、音乐、舞蹈、戏剧与戏曲、电影与电视等，都是艺术理论的研究对象。但艺术理论并不专门研究某一部门艺术，而是研究所有部门艺术最普遍、最一般的规律。它虽然也要研究各部门艺术本身的特点，却并不把某一种艺术现象如诗歌的节律、雕塑的材质、音乐的表演等作为专门的研究对象，这个任务要靠部门艺术理论来解决，如文学理论、美术理论、音乐理论等。

艺术理论与部门艺术理论的关系，是一般与特殊、普遍与个别的关系。一方面，艺术理论是各个部门艺术共同的理论基础；另一方面，它又不能脱离各个具体的部门艺术。离开对部门艺术的研究，艺术理论就会是抽象的、空洞的；反过来，各个部门艺术的研究成果可以推动艺术理论的发展。所以，这二者的研究是统一的，必须紧密结合起来。

二、课程性质

在艺术科学研究中，艺术学是一个重要的学科体系。迄今为止，艺术学的出现只有一百多年的历史。尽管中外历史上早就有大量的艺术理论，各个部门艺术也都有极其丰富的理论成果，但由于时代的局限，始终未能形成一门现代意义上的艺术学的科学体系。直到19世纪末，德国的康拉德·费德勒（1841—1895年）极力主张将美学与艺术学区别开来，认为它们应当是两门相互交叉而又各自独立的学科，标志着艺术学作为一门独立学科的正式形成。费德勒也因此被称为“艺术学之父”。在他之后，德国的格罗塞（1862—1927年）着重从方法论上建立艺术科学，他的《艺术的起源》是艺术社会学的重要著作之一。此外，德国的狄索瓦（1867—1947年）和乌提兹（1883—1965年）更是大力倡导一般艺术学的研究，确立了艺术学的学科地位。20世纪二三十年代，日本、苏联等国都相继开展了对艺术学的研究和探讨，我国也出现了一些艺术学方面的译作和著作，标志着艺术学的研究更加广泛和深入。近几十年来，艺术学在世界各国更是有了较大的发展。然而，在我国相对于文学研究和各个部门艺术的研究来看，普通艺术学的研究仍然是一个薄弱环节。尤其是如何深入发掘中华民族艺术之精髓，广泛借鉴世界各国艺术学研究的优秀成果，从而形成有中国特色的马克思主义的艺术学学科，更是一项迫切而艰巨的宏大工程。

艺术概论是一门研究艺术活动基本规律的课程，是阐述艺术的性质、艺术活动系统以及艺术种类特点为宗旨的科学体系。

艺术概论正是作为这么一种科学体系而出现的。我们就是要以人类的哲学和美学思想成果为基础，以洞察和揭示艺术的基本性质、艺术活动系统以及艺术种类特点为研究对象，从中经过我们的分析，揭示出艺术的本质规律。

为什么要以哲学和美学作为基础的指导思想呢？因为哲学是最基本的世界观和方法论，对于自然界以及社会的各种现象和本质都有最深刻的抽象和指导作用。作为艺术作品，

社会思想意识强弱,必然是属于哲学基本的研究范围之内。哲学中定义了“规律”一词,这个“规律”乃是自然界、社会广大事物所通用的规律。

美学其实相对于哲学要低一些,但它仍然比艺术理论要高一些。对于艺术理论,实践仍然具有指导作用,这些指导无疑对于艺术的发展具有很大的影响和推动作用。中国哲学的“中庸之道”、美学的“四平八稳”都造就了中国建筑艺术的对称形态,而又使得中国的古典音乐追求圆润、平和的曲调。

总之,艺术概论是一门以哲学、美学为基础的指导性科学体系。学习它的目的是为了提高自己的艺术鉴赏和修养能力,为艺术发展做出自己的贡献。

第二节 学科任务与研究方法

一、学科任务

《艺术概论》这门学科同其他学科一样属于社会意识形态范畴,它同样来源于社会实践活动,社会实践活动丰富多彩的形式,决定了艺术现象形式的丰富多彩性。然而根据意识对于物质的反作用,艺术必然反过来对社会实践活动产生影响。

我们研究、学习《艺术概论》的目的即任务可以分为三个部分。

1. 系统、全面地阐释艺术活动的基本规律,确立进步的、科学的艺术观。

研究《艺术概论》必须以马克思主义理论为指导,以先进的哲学美学思想指导我们的艺术活动,使我们能运用辩证的、历史的唯物主义观认识艺术现象,系统全面地揭示艺术活动的基本规律,为我们利用这些规律打下坚实的基础。艺术观是对艺术总的看法和基本观点,由于其根本的指导作用,我们必须充分认识到拥有一个进步的、科学的艺术观所具有的重要意义,从而对我们的艺术活动起到正确的导向作用。

2. 了解艺术活动系统各个环节之间的本质联系,透过各种艺术现象,科学地辨析艺术活动的特点和规律。

艺术创作的主体——艺术家首先要通过各种方式与客观世界发生感应,即进行艺术体验的活动,才能够在脑中形成一种初步的模糊概念和思维,然后通过艺术构思活动在头脑中对于所要表达的思想形成一个完整的概念,最后再利用物质手段把他的思想表达出来,从而形成艺术品。然而这个艺术活动过程并未结束,艺术创作的目的决定了艺术品要通过各种方式、各种渠道进行传播活动,这种传播活动的受众就是我们这些观赏者,我们的观赏、接受活动成为艺术传播的目的,我们不论对于艺术思想、艺术作品有何种想法,都要在心中形成一定的观点、看法,这就是艺术批评活动。一系列的、一连串的活动之间的本质联系是我们所必须把握的,我们要透过各种艺术现象,科学地辨析艺术现象之间的规律和特点。

3. 指导人们遵循审美规律和艺术规律进行能动的创造、接受和批评。

这一点体现了意识对物质的反作用,也是最为重要的一点。

总之,研究、学习《艺术概论》,我们必须以上面三点作为我们的任务,明确我们要做什么,要怎么做,从而圆满完成我们的任务。

二、研究方法

艺术概论的研究方法力求以马克思主义哲学方法论为指导,坚持辩证唯物主义与历史唯物主义的基本原理和基本原则,坚持内容的科学性及体系的完整性,坚持理论与实践相结合,坚持逻辑与历史相统一,在此基础上,注意批判地继承和吸收古今中外一切优秀的艺术理论遗产和思想成果。

1. 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,坚持理论与实践相结合。

马克思主义的辩证唯物主义和历史唯物主义提出了科学的认识论和方法论,它要求人们从实际出发,客观地、历史地、全面地看问题,对艺术问题要从社会与人、历史与现实、生活与创作、物质与精神、主体与客体、主观与客观、感性与理性、形式与内容等方面多角度、多层次地做综合的、整体的考察,从而使得科学地研究各种艺术现象、探索总结艺术的客观规律成为可能。

2. 借用行之有效的科学的方法,如逻辑的方法、系统论等方法,研究艺术活动的实践与发展。

艺术是一种复杂的社会现象和历史现象,我们应该运用马克思主义的科学的方法,考察、论证它在不同的关系中的地位、特性和意义,研究它的发生、发展和创作、创新规律,从而系统地全面地认识和掌握它。

逻辑的系统论的研究方法,是我们研究艺术所必须掌握的方法。因为只有这样,我们才能把握艺术的发生发展规律,从而能动地去研究艺术,认识艺术活动规律、社会功用及其价值等。

3. 运用艺术学科特有的研究方法,研究艺术领域的各种问题。

强化练习题

一、选择题

1. 艺术概论的研究对象是_____。()
 - A. 人类社会的一切艺术现象及普遍规律
 - B. 美的存在、美的本质、美的创造等领域
 - C. 审美认识、审美情感、审美创造
 - D. 世界观、人生观、价值观的学说
2. 对艺术的基本原理和基础知识作专门研究的学科是_____。()
 - A. 艺术史
 - B. 艺术文化学
 - C. 艺术概论
 - D. 艺术社会学
3. 19世纪末,主张将艺术与美学区分开来,被称为“艺术学之父”的是_____。()
 - A. 席勒
 - B. 柏拉图
 - C. 费德勒
 - D. 亚里士多德

二、填空题

1. 艺术一般分为_____、_____、_____、_____、_____。
2. 艺术一词,汉语中最早出现在_____。
3. 《艺术概论》的研究必须以_____为指导,坚持_____和_____基本原理和根本原则,坚持_____和_____相结合。
4. 艺术概论是一门研究_____的学科。

强化练习题参考答案

一、选择题

1. A
2. C
3. C

二、填空题

1. 造型艺术 实用艺术 表情艺术 综合艺术 文学艺术
2. 《后汉书·伏湛传》
3. 马克思主义哲学的方法论 辩证唯物主义 历史唯物主义 理论 实践
4. 艺术活动的基本规律

第二章 艺术活动

考试要求:通过对本章的学习,了解艺术活动是由客体世界;艺术创作、制作;艺术作品和艺术传播与接受这四个环节构成的,理解艺术活动发生、发展的状况。要掌握艺术是一种特殊的社会意识形态的性质和其“三个统一”的基本特征,并且要对艺术的三种功能有所了解。

本章内容将在考试试题中占约 22% 的比例。

第一节 艺术活动的构成

一、客体世界

客体世界即指艺术活动所反映和表现的客观社会生活及自然界,具有审美价值的客体世界是艺术创造的主要对象。

艺术是社会生活的反映,这本来是一个古老的命题。西方从古希腊以及文艺复兴时期的“摹仿自然”说到近代的“再现现实”说,中国从隋末姚最的“师造化”说到清代石涛“搜尽奇峰打草稿”的主张,都承认艺术来源于现实,是现实的社会生活的反映。他们正确地表明了艺术的客观根源,符合唯物主义反映论的原则,也符合艺术创作的实际情况。但是,他们只是看到艺术是社会生活的反映,却没有说明为什么艺术是社会生活的反映、艺术反映什么样的社会生活以及艺术如何反映社会生活。因为他们还不知道如何从社会生活的各个领域划分出经济领域来,从一切社会关系中划分出生产关系来,并把它当做决定其他一切关系的基本原始关系;也还不知道艺术在社会中的位置究竟如何,它同社会生活中的其他事物究竟有着什么样的关系。这当然是历史的局限性与认识的局限性所造成的。因此,只有运用历史唯物主义关于经济基础与上层建筑的理论来考察,才能科学地解释艺术与社会生活的关系问题。

二、艺术创作和制作

艺术创作即指艺术家基于自身的审美经验和审美体验,运用特定的艺术语言和材料,所进行的从审美意象到艺术、情境或意境的创造性活动。

艺术创作活动作为一种特殊的精神生产,是人类特有的一种高级的、复杂的精神活动与实践活动。它是指艺术家在创作欲望的推动下,运用一定的艺术语言和手法技巧,通过艺术的加工和创造,将自己的生活体验与思想情感转化为具体、生动、可感的艺术形象,将自己的审美意识物态化为艺术作品。

由于艺术创作是一种十分复杂的高级形态的审美创造活动,对于不同的艺术种类、不同的艺术家、不同的艺术创作方法来讲,艺术创作的过程可以说是千差万别、丰富多彩,很难找出一个共同的固定模式的。然而,从总体上讲,艺术创作过程又大致可以分为艺术体验活动、艺术构思活动和艺术表现活动三个方面或三个阶段,或者换句话讲,基本上存在着一个“审美表象——审美意象——艺术形象”的创作过程,也就是一个将艺术家审美意识物态化的过程。

如上所述,艺术创作从总体上可以大致划分为艺术体验、艺术构思与艺术表现这样三个方面或三个阶段,但这种划分只是相对的,事实上这三者并不能截然分开。在艺术表现过程中,仍在不断地补充或修正原来的艺术构思;在艺术构思过程中,则已经考虑到艺术表现的问题了。

艺术制作即指与艺术创作密切相关的艺术制作活动。艺术制作体现为以物质性制作为主,以精神性创造为辅的特点。在当代艺术活动发展中,艺术制作显示出重要的和具有相对独立性的意义。

三、艺术作品

艺术作品即指艺术创造和艺术制作的成果,是由艺术主体创造的审美意识物态化的表现形式。

艺术作品是指艺术生产的成果或产品,它是艺术家运用一定的物质媒介和艺术语言,通过艺术构思和艺术创作,将艺术家头脑中形成的主客体统一的审美意象物态化,创造出来的审美鉴赏的对象。

在整个艺术生产活动中,艺术作品处于中心的地位。一方面,它是艺术家创造性劳动的产物,是艺术生产的产品;另一方面,它又是欣赏者完成艺术鉴赏的基础和起点,是艺术鉴赏的对象。因此,我们有必要对艺术作品本身进行认真的分析和研究。

一般艺术理论在谈到艺术作品时,常常只把它看作是内容与形式的统一。实际上,艺术作品作为艺术生产的产品,具有更加复杂、丰富的内涵。从艺术作品的构成来看,它是内容与形式的统一,又是感性与理性的统一,还是再现与表现的统一;从艺术作品的结构来看,任何艺术作品既是一个有机的整体,又可以划分为不同的层次。

歌德曾经讲过:“艺术要通过一个完整体向世界说话。”我们在欣赏任何一件艺术作品时,都是把它当作一个完美的整体来进行欣赏的。但是,当我们对艺术作品进行剖析和研究时,我们又会发现,一部小说、一首乐曲、一幅绘画、一部电影等等,几乎都可以被看作是由三个层次组合而成的。第一层是艺术语言,它是作品外在的形式结构,就是由文字、声音、线条、色彩、画面等构成的层次;第二层是艺术形象,它是作品内在的结构,它是艺术家的审美意象的物态化,不同的艺术作品可以分别具有视觉形象、听觉形象、文学形象等;第三层是艺术意蕴,优秀的艺术作品往往具有巨大的普遍性和深刻的思想性,具有象征或寓意、哲理或诗情,这种深藏在艺术作品中的意蕴,常常需要鉴赏者仔细品味才能领会到。我们在欣赏一件艺术作品时,经常是既欣赏它完美的艺术语言,又欣赏它动人的艺术形象,还欣赏它深刻的艺术意蕴。

因此,虽然艺术作品是一个完整的有机体,但在分析时,又可以把它从纵向上分为三个层次来进行研究,从表层到深层进行全面而深入的理解。

四、艺术传播与接受

艺术传播即指借助于一定的物质媒介和传播方式,将艺术信息或作品传递给接受者的过程。

艺术接受即指在传播的基础上,以艺术作品为对象,以鉴赏者为主体,积极能动地消费、鉴赏和批评的活动。

艺术传播与接受是构成艺术活动的最后一个环节,也是一个极为重要的组成部分。因为任何一件艺术作品,经过艺术家的精心构思、细致制作,最终形成以后,必然是要带给受众艺术享受、艺术感受的。而实现艺术家和受众这两个环节之间的沟通,就必须依靠传播和接受。传播可以由艺术家来做,也可以由其他人来做,而受众可以亲自体验,也可以道听途闻,无论如何,总之是要达到这个目的,让思想通畅地传达。

艺术传播必须有一定的媒介并有适当的方式,比如我们所看到的各种艺术展,它们是一种传播方式,即展览性传播方式,这是传播方式的一种,在以后我们将提到。电视可以作为一种媒介来介绍艺术品,使我们不必要亲临现场即可以感受到艺术的魅力,照片同样由于它的纪实性而可以充当媒介这一角色。由于现代科学技术的飞快发展,使得可以充当媒介的物质越来越多,而且由于时空上的限制被大幅度地减弱,因此我们可以“足不出户而尽知天下事”。文字传播所产生的模糊性以及绘画的不真实性,都使得艺术在传播实质上受到很多限制,而如今,我们可以坐着飞机飞来飞去,飞到欧洲去看欧洲的艺术展览,也可以到埃及去欣赏金字塔的雄伟。如果我们没有出国的机会,在家里通过电视节目同样可以看到国外的艺术。由于通讯技术的高度发达,网络的出现,即时性信息传递成为现实可能性,我们无论在世界的哪一个角落,都可以在第一时间看到我们想要看到的,因为只要有人关注的东西就会有人为你采集。应该说,世界的变化实在是太大了,艺术的传播造成的影响绝对不是我们闭眼可以想到的。

艺术传播的主体是宣传者和艺术家,他们利用各种物质方式的发展已经使得艺术传播极度地发展。他们在表现他们自己对艺术的理解的时候几乎已经是淋漓尽致,然后就是我们的事情了,即我们的接受问题。

艺术接受这个动作的发出者定义中明确地给出了我们是鉴赏者这个主体的确认,不是由别人来说、来定义,而是由自己来定义、确认。有时我们常常是在一个不自觉的时候,不自觉地充当了看客,充当了鉴赏者,而我们思想中发出的任何一个评论的东西,或赞同或反对都成为艺术批评的一个部分。我们个人的能力、个人的修养、个人的品位都是艺术接受者层次高低的决定因素。当然并不是说绝对的,因为我们有时候对艺术缺乏灵感,灵感成为相互沟通的决定因素,而其他的则成为次要的、辅助因素。当然修养才能最终仍然是极为重要的。现代技术使得艺术更直接、更直白的时候,使得我们有了更多的物质工具去更深切、更细致地认识、鉴赏一件艺术品,分析、化验使得艺术品的各种物理、化学属性更加明白地显示出来。批评也是接受的一个重要组成部分,也是一个最终环节,也是最为重要的环节,它促使创作者和鉴赏者两方面品位的提高,促进两者的进步。

总之,传播和接受是一个相辅相成的过程,传播为了接受,接受促进传播的发展,两者是不可分离的。

第二节 艺术活动的发生和发展

一、艺术活动的发生

艺术的起源理论对理解艺术的本质、艺术的发展都有重要意义,因此,长期以来,许多文艺理论家对此提出了各自的看法。概括起来有游戏说、表现说、摹仿说、巫术说、劳动说等,前两种属于艺术无功利说,后几种属于艺术有功利说。我们试对其中几种简单作一介绍。

1. 摹仿说

认为艺术活动起源于人类对于自然或现实生活的摹仿,这是一种有关艺术起源的最古老的理论,它在古希腊的哲学家中比较流行,赫拉克利特、德谟克利特、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等人均持这种观点。

与纯粹从主观出发探索艺术起源的理论不同,摹仿发生说认为艺术起源于人对客观的自然界和社会生活(包括人生和人的灵魂的善恶)的摹仿愿望与摹仿行为。这就把主观动因和客观对象加以联系,由此也肯定了艺术的功利性,尽管对功利性的评价存在着基本否定的柏拉图和基本肯定的亚里士多德之别,但他们都认为艺术是有益于整个社会的。亚里士多德认为,人有一种摹仿的本能和远远超过其他动物的摹仿能力,而且在惟妙惟肖的摹仿中又能给人们带来快感。摹仿的结果有益于加深人们对世界的认识,提高人们的情操。摹仿说的理论对欧洲艺术发展影响甚大,长期以来,西方对写实艺术的重视就与追求惟妙惟肖的逼真摹仿有着密不可分的关系。

摹仿带来的快感并不是惟一的创作动因,西方许多原始非写实性艺术的发现,也使摹仿是艺术惟一起源的观点无法自圆其说。

2. 游戏说

认为艺术起源于人类所具有的游戏本能。一方面由于人类具有过剩的精力,同时由于人类可以将这种过剩的精力运用到没有功利性的活动中,于是体现为一种自由的游戏。德国的席勒、英国学者斯宾塞、德国学者谷鲁斯均持这样的观点。

游戏发生说认为,在原始社会,艺术与游戏有根本共同点:不追求实际功利,是一种自由的创造活动,艺术起源于游戏。康德认为人的审美活动是一种无目的而合目的的自由活动;席勒认为艺术与游戏一样,是过剩生命力的自由冲动,艺术创造与游戏一样,都能获得由自由创造所带来的愉快。

这种学说重视了艺术的创造精神,指出了艺术社会功用的“无用之用”的特点,有其合理之处。但是在原始社会,人们并没有把艺术活动与其他活动作出明显的划分,艺术功用并不仅是作用于人们精神的无用之用,许多艺术在原始人那里是与实际功用联系在一起的,因此,把一切艺术的起源都归诸游戏显然犯了以偏概全的错误。

3. 表现说

认为艺术起源于人类情感表现和交流的需要。持这一观点的有法国美学家维隆、意大利美学家克罗齐、英国史学家柯林伍德、美国学者苏珊·朗格等。

表现发生说又叫言志说、心灵表现说。它认为,一切艺术都源于人们情感抒发与交流的