

目 录

绪论·····	1
第一节 艺术理论的基本性质·····	1
第二节 艺术理论的主要内容·····	2
第三节 艺术理论的学习方法·····	4

上篇 艺术原理

第一章 艺术起源·····	11
第一节 原始“艺术”与劳动·····	11
第二节 有关艺术起源的其他学说·····	15
第三节 艺术的发展历程·····	17
第四节 艺术发展的不平衡关系·····	19
第五节 艺术的社会功能·····	21
第二章 艺术活动·····	25
第一节 艺术反映客观世界·····	25
第二节 艺术表现主体情感·····	28
第三节 艺术作品构成要素·····	32
第四节 艺术欣赏接受主体·····	41
第五节 艺术是一种有机整体活动·····	44
第三章 艺术的本质·····	47
第一节 艺术在社会结构中的位置·····	47
第二节 艺术的审美意识形态性·····	49

第三节	艺术是一种媒介形式·····	52
第四节	艺术本质的内涵界定·····	55
第四章	艺术创作·····	60
第一节	概论·····	60
第二节	艺术创作的典型和意境·····	78
第三节	艺术创作方法·····	84
第五章	艺术设计·····	88
第一节	设计的基本含义·····	88
第二节	视觉传达设计·····	90
第三节	工业设计·····	96
第四节	环境艺术设计·····	97
第五节	服装设计·····	101
第六章	艺术作品·····	104
第一节	艺术作品的层次·····	104
第二节	艺术作品的构成要素·····	115
第三节	艺术作品的本质特征·····	120
第七章	艺术类型·····	125
第一节	艺术类型的形成与发展·····	125
第二节	常见的几种艺术类型及特征·····	129
第八章	艺术风格·····	149
第一节	艺术风格的内涵·····	149
第二节	艺术风格形成的影响因素·····	153
第三节	艺术风格的形态·····	157
第四节	艺术风格的发展与变异·····	167
第九章	艺术鉴赏·····	170
第一节	艺术鉴赏的性质和特征·····	170
第二节	艺术鉴赏与主体审美经验·····	172

第三节	艺术鉴赏的心理过程·····	175
第四节	艺术欣赏者素质的培养与提高·····	181
第十章	艺术批评·····	185
第一节	艺术批评的内涵·····	185
第二节	艺术批评的标准·····	188
第三节	艺术批评的方法·····	189
第四节	艺术批评的功能·····	200
第十一章	艺术教育·····	203
第一节	艺术教育的性质和特点·····	203
第二节	艺术教育的原则和功能·····	212
第三节	艺术与审美教育·····	218
第四节	艺术与素质教育·····	220

下篇 艺术门类

第十二章	表演艺术·····	227
第一节	概述·····	227
第二节	音乐·····	228
第三节	舞蹈·····	233
第四节	戏剧·····	240
第五节	影视·····	245
第十三章	造型艺术·····	250
第一节	概述·····	250
第二节	绘画艺术·····	254
第三节	书法艺术·····	256
第四节	雕塑艺术·····	260
第五节	摄影艺术·····	262
第十四章	动漫艺术·····	269
第一节	概述·····	269

第二节 漫画·····	274
第三节 动画·····	279
第四节 数字绘画·····	283
第五节 动漫衍生品·····	285
第十五章 语言艺术·····	289
第一节 概述·····	289
第二节 诗歌·····	291
第三节 散文·····	297
第四节 小说·····	304
第五节 戏剧文学·····	308
参考文献·····	314
后记·····	316

绪论

学习任何一门课程之前，都需要弄清这门课程的性质、所属学科及其主要内容、学习方法和学习意义。那么，艺术概论是怎样的一门课程？它的基本性质是什么？它具有怎样的学科内容体系？怎样学习艺术概论的基础知识？我们将依次解决这些问题。

第一节 艺术理论的基本性质

研究艺术的学科统称为艺术学。准确地说，艺术学包括艺术理论、艺术发展史和艺术批评三个分支，这三个分支既相互独立，又相互联系：艺术理论以人类社会现实的一切艺术现象作为研究对象；艺术发展史的研究对象是艺术的产生、发展、演变状况及发展的经验和规律；而艺术批评则主要以对艺术家、作品、艺术运动和艺术思潮的评论为对象。

艺术理论即艺术学的基本理论，也可称为艺术概论，它是艺术类学科的一门基础课程，是艺术学的入门课程。艺术理论作为艺术学的一个重要分支，具有严密的科学性和抽象性，它不像艺术发展史和艺术批评那样对每个艺术家、艺术作品、艺术运动、艺术思潮进行具体的分析评价，而是在哲学、美学方法论的指导下，从广阔的视野和理论高度去阐明艺术的特点、性质和一般规律。艺术理论是艺术批评实践的系统总结，掌握好艺术理论有利于指导艺术创作、艺术欣赏，有利于艺术创作活动的健康良好发展。

艺术发展史既要揭示各个历史时期的经济、政治、伦理、宗教及审美趣味、

审美理想等因素对艺术发展演变的作用和影响，又要探讨各历史时期艺术发展过程中继承与革新的关系，也要通过具体分析艺术家、艺术作品、艺术活动、艺术思潮等，对各时期的艺术家、艺术作品在艺术发展过程中的历史地位、作用和意义加以阐释、评判。

艺术批评则是从美学和史学的角度对艺术发展过程中的具体艺术家、艺术作品进行科学分析，具体地评价其思想性和艺术特点，并总结艺术的创作规律，为进一步进行艺术创作提供指导。艺术批评的另一个任务是通过具体分析艺术作品的思想倾向和艺术特点，帮助读者理解艺术作品，培养健康向上的审美趣味，提高艺术鉴赏能力，同时借助艺术批评实践发现新问题，探索解决办法，推动和促进艺术活动朝着正确的方向发展。

艺术学的上述三个分支各有自己的特殊研究对象和内容，各自构成一门独立的学科，但艺术发展史、艺术批评和艺术理论又是相互联系、相互渗透和相互作用的。艺术发展史为艺术理论、艺术批评提供大量材料经验，艺术批评的研究成果为艺术理论提供研究的基础。同时，艺术发展史、艺术批评又必须以艺术理论所阐明的基本原理为指导。所以说艺术学是一个有机的整体，其三个分支互相融汇，“你中有我，我中有你”，是不能截然分开的。

第二节 艺术理论的主要内容

艺术理论的主要内容以上节介绍的艺术理论的性质、内容和学习方法为基础，其中心内容包括五大部分：艺术本质论、艺术创作论、艺术作品论、艺术接受论和艺术发展论。这五部分内容具体来说就是阐述艺术活动、艺术特征、艺术本质、艺术起源与发展、艺术创作、艺术门类、艺术作品构成、艺术典型和意境、艺术风格、艺术思潮、艺术传播和接受、艺术欣赏、艺术批评及艺术理论的发展等，五大部分及其上述具体内容都是从艺术本质展开而来的。本教材认为，艺术是以某种传播媒介，将一定的社会生活变形加工、升华创造成为特定的艺术形象，以表达主体思想情感的一种意识形态性的审美活动。因此，本教材与其他教科书在对艺术本质的认识方面最根本的区别是：艺术不是审美意识形态本身，而是一种创造性活动，而且是一种创造审美意识话语形式的活动。这一艺术本质的界定生发出艺术理论体系所包括的五个部分及其具体内容。

一、艺术本质论

艺术本质论从艺术与生活、社会的关系角度阐明艺术的本质、特征和发生发展规律。艺术是一种活动过程，由客观世界、创作主体、作品本体和读者接受四大因素构成。艺术具有媒介性、形象性、情感性、审美性和蕴含性五大特征。艺术在社会结构中相对于经济基础，属于上层建筑，相对于社会存在属于社会意识，具有审美意识形态性。区别于其他非意识形态，艺术又是一种媒介话语的表达形式，是一种审美话语形式的创造活动。

二、艺术创作论

艺术创作论从艺术与艺术家关系的角度阐明艺术创作活动的特征、方法及创作规律。艺术创作是一种艺术生产，其过程复杂，影响因素多样。艺术创作与创作主体的动机和灵感的产生紧密相关。艺术创作既要有主观条件，也受客观因素的影响。

三、艺术作品论

作品论从艺术作品构成出发，阐明艺术内容和形式的关系、艺术体裁的分类和各种艺术形态的特征、艺术形象及艺术风格等问题。艺术作品由内容与形式两方面要素构成，内容要素和形式要素之间是一种有机的辩证关系。艺术的形态门类一般分为表演艺术、造型艺术、设计艺术和语言艺术四大类。艺术形象包括艺术典型、审美意象和审美意境。艺术作品体现其自身独特的风格特征和内涵，具有各种形态。艺术风格的形成受诸多因素的影响，具有自身的发展规律。

四、艺术接受论

艺术接受论从艺术传播及接受的角度阐明艺术欣赏和艺术批评的一般规律和特点，包括艺术的传播、消费、接受、鉴赏和批评等活动。艺术欣赏具有自身的特点、心理机制和功能作用。艺术批评具有性质独特、标准具体、方法多样、功能作用性强等特点。

五、艺术发展论

艺术发展论包括艺术活动的起源与发展、艺术思潮的产生与发展及艺术理论本身的发展。我们认为艺术最终根源于劳动，直接起源于宗教巫术活动。艺术的起源和发展受多种因素影响，因而具有不平衡关系。艺术思潮是在艺术活动的过

程中形成和发展的，具有不同的类型，它与创作方法既有联系也有区别。艺术理论本身的发展指中国和西方艺术理论发展历程及当代世界艺术理论发展趋势。在中西两千多年艺术活动发展的基础上，当代世界艺术理论呈现立体、交融、整体的流动发展趋势。

总之，艺术理论体系是一种呈板块状的框架结构，但其各部分之间不是各自独立、截然分开的，而是相互作用、相互关联、相互渗透的。它们相互整合为一个有机的、活动的、开放的理论体系。

第三节 艺术理论的学习方法

艺术理论具有比较抽象的特点，不容易读懂、理解和接受，特别是难以将理论与创作、欣赏的实践活动有机结合并运用于指导具体的艺术实践中。因此，学习艺术理论有一定的难度，必须掌握一定的学习方法才行。

一、既要进行宏观把握，又要进行微观细读

宏观把握就是说先要了解全书的结构框架、大体内容。以本教材为例，绪论介绍了艺术理论的性质、内容和学习方法等；在此基础上，中心内容包括了五大部分：艺术本质论、艺术创作论、艺术作品论、艺术接受论和艺术发展论。这五部分内容具体来说就是阐述艺术活动、艺术特征、艺术本质、艺术起源与发展、艺术创作、艺术门类、艺术作品构成、艺术典型和意境、艺术风格、艺术思潮、艺术传播和接受、艺术欣赏、艺术批评及艺术理论的发展等，最后将艺术的本质界定为：艺术是借助某种媒介，将一定的社会生活变形加工、改造升华和创造成为某种艺术形象或情境，表达主体思想情感的一种审美意识形态话语形式活动。对艺术本质的界定一定要深入理解，真正弄懂，因为艺术理论的五大部分内容就是围绕其本质展开而来的。只有理解了艺术的本质，才能真正学好艺术理论。

微观细读是指学习时要在把握全书结构框架的基础上仔细地通读教材，掌握和理解其逻辑结构、逻辑思路，一定要吃透每个章节的基本概念、基本原理及其例证。在学习中要正确运用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点和方法理解艺术理论，正确运用唯物辩证法和历史观来观察、分析、评价历史上和当今的各种艺术理论，正确引导艺术理论在改革中不断丰富、完善和发展。此外，微观细读还包括对教材中所涉及的艺术家的艺术观点、艺术作品、艺术思潮、艺术现象的学

习和掌握。只有学习和理解了艺术理论的基础知识和基本内容，才能上升到宏观把握的理论高度。

二、将艺术理论与艺术实践有机结合

艺术理论虽然表现为一种理论形态，但它来自艺术实践活动，具有实践的基础，学习时需要将其与实践结合起来，才能更好地理解掌握其内涵及特征。学习艺术理论不能死记硬背，机械地从理论到理论、从抽象到抽象。如此学习艺术理论，既无法准确理解理论的精髓和意义，很难掌握好艺术理论的基本原理，也无法将理论运用于指导实践。这样，理论就成了毫无生命力的本本主义、教条主义。另外，学习艺术理论还要我们随时将学到的理论运用到实践中去检验，看其是否与实践相符合，从而在实践中不断加深理解，在理解、消化的基础上能正确运用艺术理论来对艺术现象和文艺作品进行说明、分析和评价。

联系实际学习艺术理论，还要联系艺术作品，也要联系艺术史的实际和当前的文艺状况。艺术理论是在艺术史所提供的材料经验和史实的基础上总结提升出来的，我们要想对这些概念、原理深入理解，就必须了解中外艺术发展的历史。学习艺术理论要博览群书，品读艺术名作，认真观赏品读一定数量的中外艺术作品，并能自觉运用所学理论去分析评价这些作品，提高运用所学理论来分析研究当前文艺作品的能力。将理论研究与当前的文艺现象结合起来，就能更为准确地理解目前的文艺现状，回答现实的文艺问题。

三、掌握较丰富的科学文化知识

要想学好艺术理论，还要不断地积累与艺术理论相关的科学知识。艺术理论不是孤立地存在与发展的，它与哲学、政治、历史、宗教、文化、伦理、心理、美学等社会科学和人文科学紧密相关。艺术观是建立在相应的哲学观、世界观基础之上的，艺术学在某种意义上说就是一种艺术哲学。对艺术的本质和特征等问题的认识与理解要站在哲学的高度上，要以哲学理论来加以指导。

艺术离不开一定的社会生活。一定阶级社会的艺术活动与当时的阶级观念、政治思想密切相关。大多艺术现象和艺术观念的形成都与当时的政治思想相联系，从政治的角度去把握艺术现象才能更合理地加以解释。艺术的发生、存在与发展既是一定阶段的历史、社会、文化现象，从根本上而言又是人类生活的重要活动，是人类生活必不可少的部分。所以学习艺术理论还要从历史学、社会学、文化学和人类学的视角来加以考察分析。

艺术活动是人的活动，必然会与伦理学、心理学和审美学相关。无论是艺术

家的艺术创作还是接受、欣赏、批评等艺术传播活动都与活动主体的伦理、心理和美学观念密不可分。因此，要想学好、用好艺术理论知识，就必须具备一定的文化知识修养，既要具有一定的哲学、政治、历史、宗教、文化、伦理等知识，还要提高艺术修养和审美修养，具有一定的艺术鉴赏力和感受力。这样，学习艺术理论时才能视野开阔、思维活跃、理解能力强，学习和研究才更具有主动权、主体性。

四、追根溯源，了解艺术理论的基础和理论渊源

学习一门课程，一定要知其然，更要知其所以然。学习艺术理论却不知道理论的来龙去脉，就不可能较深入地理解和掌握它，肯定是学不好的。因此，学习艺术理论就要打好基础，广泛阅读古今中外的艺术理论著作、美学著作。简言之，就是要学好中西方传统艺术理论与马克思主义的艺术理论著作。

中国古代有很多传统艺术论著，传统文论思想既丰富又独特，源远流长，具有很强的民族性。从先秦时期诸子散文中艺术理论的萌芽生长到明清的成熟和当代的转型创新，中国艺术发展历史绵延两千余年，艺术批评著作浩如烟海，艺术理论观点不断更新。先秦时期还未有专门的艺术理论著作，其艺术理论观点主要散见于《诗经》《尚书》《周易》等经典著作及儒、道、墨、法等诸子著作之中。两汉时期，艺术繁荣，辞赋、散文、乐府民歌等艺术样式尤为丰富，艺术理论得以进一步发展。这一时期的代表性论著有《毛诗序》、司马迁《史记》及王充的《论衡》等。魏晋南北朝为中国艺术理论的自觉和独立时期，这一时期学术活跃，艺术理论繁荣，是我国艺术理论的辉煌阶段，产生了曹丕的《典论》、陆机的《文赋》、刘勰的《文心雕龙》和钟嵘的《诗品》这样的理论专著，各种画论、书论、诗歌理论构成了相对完整的理论体系。隋唐至元代是艺术理论的分化与发展时期，这一时期诗论诗话、散文理论、词论和小说戏剧理论都极为丰富。明清两代各门文学兴盛，艺术理论进入繁盛与成熟期，诗词、散文、小说、戏曲、画论、书论等各种理论逐步综合，向系统化、专门化方向发展。20世纪则是中国艺术理论的转型与创新时期，这一时期是中国艺术理论真正走向独立自主、走向现代艺术批评的阶段。了解和掌握这些历史，才能更好地学好艺术理论基础知识。

西方的艺术理论发展有两千多年，有世界性影响的艺术理论著作也很多。重要的理论名著有柏拉图的《理想国》《文艺对话集》、亚里士多德的《诗学》《修辞学》、贺拉斯的《诗艺》、朗吉弩斯的《论崇高》、狄德罗的《论戏剧艺术》、莱辛的《拉奥孔》《汉堡剧评》、康德的《判断力批判》、黑格尔的《美学》、歌德的《歌德谈话录》，以及别林斯基、车尔尼雪夫斯基和杜勃留波夫等的艺术批评及艺术理

论著作。20世纪以来，西方艺术理论呈现多元发展的趋势，各种理论思潮、批评流派不断涌现。其中较为重要的有唯美主义、直觉主义和意识流、自然主义、象征主义、意象派、精神分析学派（文艺心理学派）、神话原型批评、文化—历史学派、俄国形式主义、分析美学、现象学与存在主义、英美新批评、符号论美学、格式塔心理学派、结构主义、解构主义、西方马克思主义、阐释接受理论、读者反映批评、女权主义、新历史主义、后殖民主义和后现代主义等。上述艺术思想潮流派和艺术论著都是西方诸国长期发展的历史经验的总结，包含了许多理论真理。各种流派的艺术理论、艺术批评著作也都从不同的理论视角揭示艺术现象的发展规律，值得我们深入钻研，学习借鉴。

马克思主义作家关于艺术理论问题的经典著作也为数不少。马克思和恩格斯在其一系列关于辩证唯物主义和历史唯物主义的著作中，在阐述社会存在和社会意识的关系、建构社会的经济基础和上层建筑学说时，也给艺术理论、艺术批评提供了科学的世界观和方法论。马克思和恩格斯给拉萨尔的信、恩格斯给哈克奈斯的信、恩格斯给敏·考茨基的信等几篇涉及文艺问题的通信中阐述了文学现实主义、艺术的真实性、艺术的倾向性、艺术的悲剧等诸多重要理论问题。列宁的《党的组织和党的出版物》、论托尔斯泰的多篇评论和论文，阐明了艺术与党的事业的关系、艺术与人民的关系、艺术与现实的关系及艺术遗产的批判继承等问题。毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》也是很重要的马克思主义文艺理论著作，其中论述了文艺的来源、为谁服务、文艺评判等很多理论问题。另外，运用马克思主义理论观点来论述文艺问题的马克思主义文艺理论家，如普列汉诺夫、卢那察尔斯基、高尔基、卢卡奇以及鲁迅、瞿秋白、冯雪峰等人的文艺论著，也是值得我们学习和探讨的。

五、独立思考，形成自己的学术个性、思想品格，并不断进行理论总结

学习艺术理论，既要掌握其基本概念、基本知识和基本原理，更要懂得怎样灵活地把这些理论运用于艺术实践之中，懂得如何在实践中不断发展和创新艺术理论。艺术理论是在艺术实践中不断探索研究而获得创新发展的，在艺术理论的学习过程中，我们应该注意培养自己的学术个性、研究品格，独立思考并不断进行理论总结。要想理论创新，就要善于学习、善于思索、深入研究，形成严谨缜密的科学态度和学术品格，并在学习和研究中逐步培养自己的学术个性，形成自己的研究风格，为艺术科学研究打下扎实的基础。

总之，学习艺术理论既要有明确的方向和目的，更要有不畏艰难的探索精神，

还要掌握切实可行的方法，加上孜孜不倦的求索勇气，这样才能为攀登艺术理论高峰和进行艺术理论的提升创造必要条件。

思考题

1. 什么是艺术学？艺术学包括哪几方面内容？
2. 艺术理论的性质是什么？
3. 艺术理论的主要内容有哪些？
4. 怎样学习艺术理论？