

研究对象与主要方法

一、 《艺术概论》就是概括地简要地讲述或论述的根本理论。艺术概论特定的研究对象。

概括地说：艺术理论是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，艺术的根本原理和概念范畴问题。

第一， 艺术理论并不具体地描述艺术开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，艺术理论要说明的是艺术的本质、特征及其发生、开展的规律。

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。但艺术概论并不是专门研究某一部门艺术，而是研究各部门艺术最普遍、最一般的规律。

艺术理论，艺术史，艺术指批评

艺术理论与部门艺术理论

原那么：学习《艺术概论》切忌“只见树木，不见森林”要从整体上系统全面地把握它的内容。

二、艺术理论那么是人类广泛的艺术实践经验的概括和总结

把握：人物、作品、观点。掌握：代表性、典型性。

巴洛克藝術

巴洛克〔baroque〕通常係指西元一六〇〇年到一七五〇年之間的歐洲藝術；也代表從十六世紀矯飾主義時期以後到十八世紀洛可可時期之前的這一段時間的歐洲文化。「巴洛克」本意係指有瑕疵之珍珠及不規則或怪異之事物。但在藝術上，係指一種缺乏調合均衡規則而其各個特性之風格而言。

巴洛克時期藝術特質 巴洛克藝術的風格是承襲自文藝復興末期的矯飾主義，著重在強烈感情的表現，而不像鼎盛期文藝復興以前那樣的嚴肅、含蓄。此時強調流動感、戲劇性、誇張性等特點，常採用富於動態感的造型要素，如曲線、斜線等。其風格趨向，多少也反映了當時歐洲的動盪局勢、不安而豐裕的現實景象。代表：義大利是首創巴洛克風格的國家，到了十七世紀，建築這個永恆的城市的重任變落在當時最傑出的建築師貝尼尼〔Gianlorenzo Bernini〕的身上。貝尼尼的建築風格雄偉，其中最具代表性的建築是聖彼得大教堂前半圓迴廊。當時各國重要畫家包括：義大利的卡拉瓦喬；法國的拉突爾、普桑〔Poussin〕；西班牙的維拉斯奎茲〔Velazquez〕；法蘭德斯的魯本斯、范戴克〔Van Dyck〕；荷蘭的林布蘭、哈爾斯〔Hals〕、維梅爾〔Vermeer〕等。

立體派：代表畫家：布拉克、畢卡索、雷捷、德羅涅、萊布希茲、布朗庫希。二十世紀巴黎兩位畫家布拉克和畢卡索，深受非洲雕刻單純的造形和尖銳的對比影響，發展出新風格。加上1907年他們參觀了塞尚的回顧展，立體派第一件代表作畢卡索的「亞維農姑娘」產生。

極少主義：極少主義〔Minimalism Art〕又称ABC艺术或硬边艺术，是20世纪50年代以美国为中心的美术流派。源于抽象表现主义，一般按照杜尚的“減少、減少、再減少”的原那么对画面进行处理，造型语言简练，色彩单纯，空间被压缩到最低限度的平面，并力图采用纯客观的态度，排除创造者的任何感情表现。

主要代表画家巴尼特·纽曼〔Baunett〕

Newman, 1905--1970), 美国画家, 其创作以“极少主义的大色域绘画”著称, 认为艺术是进入想象的未知世界的一种冒险, 这种想象是任意驰骋的, 是可以完全违反常识的。作品通常表现为单一的色块被一条或几条贯穿全画的垂直线加以突破, 给人以色块的平涂和分割的感觉。作品《十字路的站第十二站》(1965 年) 强调了占主体的大色块被垂直的亮带所撕裂的感觉。

POP 主义/波普艺术: 简称 (Popular Art) 波普艺术 50 年代中期至六十年代流行于欧美各国。在美国和英国开展出一个新的艺术流派, 称为“波普艺术”。波普艺术的观点与抽象表现主义相对抗, 认为艺术不应只表现个人意想, 回避客观现实, 而应紧密联系实际, 从抽象中回到实际的物体中来, 表现城市文明。他们以流行的商业文化形象和都市生活中的日常之物为题材, 采用的创作手法也往往反映出工业化和商业化的时代特征。开创于英国盛行于美国。提到英美的波普艺术, 首先要提到的是美国人劳申伯格 (Rauschenberg) 和约翰斯 (Jasper Johns), 以及英国人里查德·汉密尔顿 (Richard Hamilton)。

照相写实主义: 照相写实主义绘画 Photo Realism 出现在七十年代, 既像是与抽象的极少主义简约艺术唱反调, 又像是不甘心让观念艺术一统天下。。它有着鲜明的波普艺术的面貌, 却并不热衷于广告效应。画家们凭着精雕细琢的耐心, 沉浸在丰富的细节刻画中, 精确、清晰、忠实于照相的图像是这一画派的最大特点。因此它也有另一个名称, 超级写实主义 Super realism”这一画派虽然未获得批评界和流美术馆的特别重视, 但它却大受私人收藏的青睐, 在艺术市场上有着相当的竞争力。照相写实主义, 顾名思义就是画照片, 是自照相诞生以来许多画家既受其吸引又避之不及的方式。但照相写实主义画家却公然承认照相是绘画的根底, 这并不意味着是依据照片进行再创作, 而是完全忠实于照相机镜头记录下的景象。最为典型的例子是美国画家唐·艾迪 (Don Eddy 1944—)。他在 1974 年画的珍稀画《H 的新鞋》, 照相写实主义画家中最有代表性也是最富戏剧性的人物首推恰克·克罗斯。

《艺术概论》的学习目的

艺术理论那么是人类广泛的艺术实践经验的概括和总结。

在中国、直到春秋战时期, 一些杰出的思想家才以不同角度涉猎到艺术问题。孔子: 关于诗歌和音乐有过重要的言论: 荀子《乐论》是中国最早的一部艺术理论专著。魏晋六朝时期, 空前繁荣, 曹丕《典论·论文》嵇康《声无哀乐论》、《琴赋》陆机《文赋》钟嵘《诗品》刘勰《文心雕龙》顾恺之《论画》谢赫《古画品录》

任何成功的艺术创作, 美的艺术作品都是合目的性和合规律性的统一。

在西方, 从古希腊, 罗马, 经文艺复兴和十八九世纪, 艺术理论一直开展到当代。

《艺术概论》的研究方法

艺术究竟是艺术家主观意识的产物, 还是社会生活在艺术家头脑中反映的产物?

第一节、历史上对艺术的几种主要研究方法: 主观唯心主义、客观唯心主义、旧唯物主义三种哲学方法论。即: 各案是考点。

03—③克罗齐的艺术直觉说是否以否认哲学的理性思维为根底。

①主观唯心主义: 意大利哲学家克罗齐: 主观唯心主义

主张“艺术是幻象或直觉”“直觉只能来自情感, 基于情感”“艺术的直觉总是抒情的直觉。”

理论核心：直觉

否认能凭借感觉、理性和实践活动去认识世界。

其它：法国，反理性主义哲学家柏格森、英国主观唯心主义美学家科林伍德及“自我”是德国十八世纪主观唯心主义哲学家希特批判康德哲学中的唯物成分。

②客观唯心主义：认为艺术的根源就在于这种先于自然界而存在的“理念”，“客观观念”或“绝对精神”（未考）

古希腊哲学家柏拉图：现实是艺术的直接根源，“理式”是艺术的最终根源。一切现实事物都是摹仿“理式”的。

床：第一种是在自然中本有的，或说神制造的。第二种木匠制造的。第三种是画家制造的。

德国、古典哲学家黑格尔：“艺术作品是诉之于人的感官的”“多少要从感性世界吸取源泉。”艺术的最终根源却在于“理念”。

③旧唯物主义：认为存在决定意识、意识是存在的反映。

唯心主义：凡以为艺术根源于主观观念或客观观念。

西方早在古希腊时期就开始流行一种“摹仿说”“再现说”，认为艺术是对现实的摹仿。

代表人物：赫拉克利特：“艺术摹仿自然，显然也是如此，绘画混合白色和黑色、黄色和红色的颜料，描绘出酷似原物的形象。”

亚里士多德：扬弃柏拉图的“理式”客观唯心主义，认为艺术“实际上是摹仿”朴素唯物主义。

文艺复兴时期，意大利、达·芬奇：坚持摹仿说，认为自然是艺术源泉，莎士比亚、车尔雪尼夫斯基《艺术与现实的审美关系》。

中·中国古代画论，“师造化”与摹仿说十分相似。

认为现实是艺术的根源，强调艺术家要向自然学习，要真实的反映现实是中华民族文化中的珍贵思想遗产。

师造化是中国绘画美学思想的一条主线“造化”泛指天地、自然界和一切主体之外的事物。隋·姚最《续画品》“师心造化”唐·张璪“外师造化，中得心源”五代·荆浩《笔法记》“度物象而取其真”明·袁宏道《瓶花斋论画》“善画者，师物不师人，善学者师心不师道，善为师者师森罗万象，不师先辈”王履《华山图序》“苟非识华山之形，我其能图耶？吾师心，心师目，目师华山”

摹仿说、再现说、师造化在艺术的哲学根底问题上摆正了意识和存在的关系，艺术与现实的关系，根本上是唯物主义的：朴素唯物主义和机械唯物主义。

④形式主义：

①在西方，以艺术的形式主义研究是一种具体学科方法论，有着相当悠久的历史传统。

②古希腊毕达哥拉斯学派：数与节奏的和谐的原那么→圆球形是最美的图形←黄金分割←

③意大利、文艺复兴时期：偏重对形式美和艺术技巧的探求。

④十八世纪，英国 哈奇生，画家荷加斯《美的分析》认为波状线、蛇形线是最美的线条。根

本规那么：“适应、多样、统一、复杂和尺寸” “认为直线和圆弧线及其各种不同的组合变化。”

⑤ 新古典主义大师安格尔强调再现自然与表现理想，艺术的根本在于形式“形式、形式——一切决定于形式”

二十世纪初到五十年代，对艺术的构成形式、艺术语言和材质媒介的研究成为西方艺术理论研究的主要方法之一。

现代形式主义诸派各说不一，但却把研究的重点从传统的艺术根源转到了艺术本体——形式自身上，用诸如色彩、线条、音色、节律、媒介、符号等形式因素解释艺术。克莱夫·贝尔：艺术“有意味的形式。”

特征：现代形式主义诸说把摹仿自然与再现现实以及一切文学的、社会的因素排除在艺术本体之外，也拒绝目的与意图、技术与技法，把艺术本体建立在单纯的形式这上，建立在抽象的艺术语言之上。应该说：艺术语言（文学语言、音乐语言、绘画语言、雕塑语言、舞蹈语言）的审美特征是艺术理论研究的重要对象之一，对艺术语言审美特征的深入探索和研究是现代形式主义艺术理论的重要奉献

中世纪：自公元 476 年西罗马帝国灭亡到 15 世纪文艺复兴运动开始的一段时期。

02. 什么是“黄金分割” **黄金分割**〔 Golden Section 〕是一种数学上的**比例**关系。黄金分割具有严格的比例性、艺术性、和谐性，蕴藏着丰富的美学价值。应用时一般取 1.618 ，就像圆周率应用时取 3.14 一样。？

02. 西方以形式为主体的艺术探索活动历史悠久，列举现象两种,简述其特征。

03. 比拟论述西方摹仿说与中国的师造化。

04. 数：以数简述美的规律是何时期。

形式美的规律

- 建筑从广义的角度来理解，可以把它看成一种人在的空间环境，这种空间环境，一方面要满足人们一定的功能使用要求；另一方面还要满足人们精神感受的要求。为此，不仅要赋予它以实用的属性，而且还应当赋予它美的属性。——遵行美的法那么来构思设想。

- 实践中，人们对美存在着种种疑问和模糊的认识。

原因：a.美学本身的抽象性和复杂性。

b.形式美规律和人们审美观念的差异、变化和开展混为一谈。前者带有普遍性，必然性和永恒性法那么；后者随民族、地区和时代不同而变化开展的、较为具体的标准尺度。

古今建筑遵循一个共同的准那么——多样统一。

- 就人本身，作为一种有机体，其组织也是极有条理和极符合逻辑的——其外表为适应生存需要，呈对称形式；其内脏为适应胜利功能需要，呈不对称形式。

整个自然界有机、和谐、同意、完整，这样一个本质的属性，反映在人们的大脑里，就会形成完美的观念，这种观念无疑会支配着人的一切创造活动。（把自我同宇宙丢里起来的二元论世界这种迅速瓦解。代之而起的是万物统一的观念，它认为所有对立的力量都处于绝对平衡之中。从事物及其表现中看出本质的统一性，这一清新的认识给创作活动以根本的内在的涵义。任何事物都不是孤立存在的。我们把每种形式看作是一种观念，把每一件作品看作是内心深处的自我表现。）

a. 以简单的集合形状求统一。

b. 主从与重点

c. 均衡与稳定

d. 比照与微差

e. 韵律与节奏

f. 比例与尺度

第一章：艺术本质论

艺术的本质：指艺术这种事物的根本性质，以及艺术这一事物同其它事物如经济、政治、道德、哲学、宗教等的内部联系。换句话说：所谓“艺术的本质”就是艺术这种事内部的一种规定性，这种规定性规定着艺术之所以是艺术而不是什么其他的事物。

政、宗、哲、艺、道

经济

第一节 艺术的社会本质

分别从艺术的社会本质、认识本质、审美本质三个相互联系又相互渗透的局面，考察它在不同的社会关系中的地位、特征和意义，从而全面把握艺术的本质。

一、 艺术在社会中位置

〔一〕艺术是一种社会意识形态，是经济根底的上层建筑。

经济根底→社会意识形态

既要认识艺术与其他社会意识形态的共同性，又要认识到它的特殊性。

〔二〕不同的社会意识形态，它们的共性

艺术这种社会意识形态同经济根底的最一般、最普通的关系

首先，作为社会意识形态的艺术，同其他形式的社会意识形态一样，是建立在一定社会经济根底之上的上层建筑，它的发生和开展，归根到底是为经济根底所决定的；在生产力十分低下，生产关系十分简单的原始社会里，艺术开展直接为经济所决定；旧石器时期早期的经济直接地决定着当时艺术的内容与形态；旧石器时期晚期，原始狩猎经济有了很大开展。大约三万年前，欧洲出现了雕刻与绘画作品，首先是偶像，绝大多数是女性的，这当然与母系氏族社会有关，法国格里马底洞。圆雕裸女，鲁塞尔洞。浮雕裸女，法国和西班牙的洞窟壁画，所描绘的动物：猛犸、野牛、野马等；原始艺术大都表现动物与渔猎场面；从不表现植物，且与巫术有关，但根本上反映的是当时人类社会的狩猎经济；大约七千年前，中国河姆渡文化中才始见表现植物的茎、叶和花。

人类进入阶级社会以后，艺术和经济根底之间的关系逐渐变得复杂起来。经济根底决定艺术，艺术反映经济根底。

生产力决定生产关系，生产力决定有什么艺术，不仅是艺术最初为愉悦→还是为生存。

中国的青铜艺术，不可能出现在生产力低下的原始社会，在奴隶社会初期的夏朝也不兴旺，只有在奴隶社会经济大开展的商、周时期才到达“鼎盛”。

扬州画派兴盛于十八世纪中叶名著《红楼梦》产生的年代，是清代历史上经济最繁荣的时期，反映的是一种新的审美意识，审美情趣，而这又是当时扬州地区繁荣的社会经济所决定的。

希腊艺术：希腊的造型艺术和神话，是同一定社会开展形态结合在一起的，当时生产力低下，经济不如近代兴旺，人们在自然力面前实际上处于无能为力的地位，只能在想象中征服自然力，梦想出来一些超人的神或神化了的人。随着生产力的开展及人们征服自然能力的增强，产生神话

的物质根底也就随之消失了。

艺术不仅如历史上一些美学家所肯定的那样是社会生活的反映，同时它作为社会意识和上层建筑也是经济根底的反映。

（三）艺术是一种特殊的社会意识形态

（四）艺术通过“中间环节”联系于经济根底，它同“中间环节”的关系

①艺术与经济

②艺术与政治 两种主要倾向：一是认为艺术是附属于政治，是政治的附庸，二是认为艺术是完全独立的，不受政治的任何影响。

不利→文革 有利→政治者对某方面的喜爱，推动着开展

政治在上层建筑中处于一种关键的地位，它与经济根底的关系极为密切而不可分割。艺术必然受到政治的强大影响。经济根底主要通过政治的中介影响艺术，而艺术也主要通过政治的中介反作用于经济根底。

艺术作品的政治倾向性在表现上和方式上：有的比拟明显、直接，有的那么比拟隐晦、曲折。

政治性强的作品，《马赛曲》《国际歌》《义勇军进行曲》大卫《马拉之死》德洛克洛瓦《自由神引导人民》戈雅《法国士兵枪杀西班牙起义者》毕加索《格尔尼卡》董希文《开国大典》王式廓《血衣》。

不带明显政治色彩的优秀艺术作品，山水诗、抒情音乐以及范宽《溪山行旅图》齐白石的花鸟鱼虫，风景画、静物画、肖像画、风俗画。

曹植《画赞》：“观画着，…”

②艺术与道德

顾恺之《列女仁智图》《女史箴图》李唐《采薇图》都是反映了封建伦理道德。

（五）、艺术与宗教，哲学等意识形态的关系：

1、艺术与宗教的关系：从社会开展来看，许多艺术现象都同宗教联系在一起，并产生了许多不同的观点，艺术和宗教是两种不同的社会意识形态，在一定的历史时期里，他们是相互影响的，在特定的历史条件下，即当宗教成为支配的社会意识形态时，宗教对艺术的影响是巨大的，而艺术也反映出一定的宗教观念，给宗教以影响。例 欧洲的中世纪艺术。

简述：.图腾崇拜、巫术等原始的宗教，如：〔欧〕史前洞窟壁画中的动物与箭头形符号。

A、原始社会的神话艺术更是渗透着巫术祈祷人类的原始宗教观念。当时生产力低下，人们在自然压迫下就梦想有一种主宰自然的巨大力量的存在，这就是神。这时的神只是原始人智慧、力量与愿望的化身，神话里反映实际上是原始社会里人与人之间，人与自然之间的关系

B、奴隶社会的神的艺术，是社会关系中出现的阶级对立的产物。

古埃及的建筑与雕刻表达着法老的尊严，商、周青铜艺术的造型纹样大都是非人间的狞厉的动物形象。这类渗透着宗教观念的动物纹样，表达出奴隶主阶级根据自己需要想象制造出来的神的化身，威慑奴隶的意义。

C、封建社会宗教艺术那么是统治阶级利用艺术来宣传宗教，以到达束缚、麻痹人民，稳固其统治的目的。其影响是十分强烈和明显的，大量的建筑。雕刻、绘画均以宗教教义、故事和传说为题材，成为宗教思想最有力、最纯粹的表现。如：〔欧〕哥特式建筑，造成一种向上升华、天国神秘的幻觉，反映出基督教盛行时期的宗教观念，也反映出中世纪城市开展的物质经济状况。中世纪，抬高神、来世。

总之：宗教与艺术现象是密切地错综复杂地交织在一起。

艺术与宗教的关系：必须明确两点。

首先：宗教对艺术的影响，从根本上说是对艺术的否认。艺术家也还有表现自己审美意识的一些相对的自由，艺术在宗教的影响下也能得以开展。

A、例：我国敦煌、云冈、龙门等地的石窟佛教艺术就有很高的成就，壁画上飞天下供养人形象，以某些超出宗教教义而直接反映现实生活的壁画如敦煌《张义潮出行图》《宋国夫人出行图》等更是生动优美，具有很高的艺术价值。

B、宗教对艺术中的否认中又包含了对自身的否认，艺术在宗教的束缚下开展到一定时期，又重新获得了自己的独立性，即反过来利用宗教实现自己的本质。：如：意大利文艺复兴时期拉斐尔、达芬奇、米开朗琪罗等大师表现人文主义：文艺复兴肯定人的价值、尊贵、席卷欧洲、扩展。

论述、与艺术门类的关系。

举例、雕塑、龙门石窟、寺庙建筑、唐朝鼎盛、音乐、唱诗班

其次：从世界范围和人类来看，宗教对艺术的影响无疑是很大的，宗教艺术占去了中外艺术史的很大一局部篇章。从根本上讲，最终决定宗教和艺术开展的只能是经济根底，宗教和艺术的关系是在上层建筑领域内的相互影响、相互作用、相互渗透的关系，它们都反映经济根底，为经济根底所决定。

例：敦煌早期的壁画主要以宣扬自我牺牲、自我抛弃的佛本身故事为题材，即佛陀市容①悲惨世界②舍身饲虎、割肉喂鸽

- 1、 宗教对艺术的推动、
- 2、 艺术借助宗教完成使命
- 3、 相互影响
- 4、 扩展自己的观点：艺术借助教宗开展推动艺术开展，相互影响。

‘02 简述图腾崇拜原因&巫术〔未考〕

5、艺术与哲学：艺术史上许多艺术大师都有自己的成熟的美学思想和哲学思想，如东晋顾恺之的“以形写神”清初石涛“蒙养生活”意·达芬奇“学习自然”英国雷诺兹“中心形式”及古诗中的哲学意味。

①——④⑤的内容：讲述“柳暗花明又一村”“春风吹又生”“否极泰来”孟子。

二、艺术与社会生活 ‘03 二 ④ P13、14

艺术是一种社会意识形态，且是一种特殊的社会意识形态，在上层建筑中处于一种更高的、更远离经济根底的地位。

- 1、 艺术来源于社会，是社会生活的反映：→源于生活，高于生活。

艺术是社会生活的反映，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。

2、 艺术反映全面的社会生活

三、艺术与社会生产：02、实用性和创造性的共性。

“艺术生产”实际上就是“物质生产”，它们的规律是一致的

1、 艺术是一种生产形态。

马克思在《1844年经济哲学手稿》中，在考察人同动物的本质区别时，把一切人的族类本质特征的归结为人的“有意识的生命活动”和全面的自由自觉的，和目的性与合规律的生产活动，归结为人的能动的实践。他说：“通过实践创造对象世界，即改造世界，证明了人是有意识的类存在物，诚然，动物也生产，也为自己营造巢、穴或住所，如：蜜蜂、海狸、蚂蚁，人是按照美的规律来建造的。”人也是按照美的规律来建造的；把精神活动称之为“生产”，根据马克思的一贯思想，认为艺术也属于精神生产的一种，也是一种生产形态。

2、 艺术是一种特殊的生产形态，即精神生产形态。决定艺术作为“艺术生产”本质的，却并不是它的物质生产的一般性质，而是它的精神生产的物质。

3、 艺术作为“艺术生产”是一种自由的精神生产、审美创造、审美是它的本质特征。作为精神生产的“艺术生产”的艺术创作，与一般的物质生产是相同的，但是，艺术的这种物质生产性质并不是本质的，只是表现在整个“艺术生产”全过程的某一个层面上即艺术传达的层面上，是一种技巧性的艺术外层的生产，艺术创作的全过程是主体运用一定的物质形式传达，他对社会生活的审美认识与审美感受的行为。它所物化或对象化的是创作者对现实世界独特的审美掌握，包括他的思想、个性特征和对生活的体验。

第二节艺术的认识本质

一、艺术以特有的方式“掌握”世界

。

1、 艺术是对世界的一种认识。所谓艺术是社会生活反映，实际上是对社会生活，对世界的一种认识。而所谓艺术作品是“社会生活在人类头脑中反映的产物”，康德就曾把艺术看作一种天才的表现，而“天才就是天赋的才能，它给艺术制作法规，我们所说的反映”是对世界掌握，是能动的，不是被动的、不是镜子一样的反映，“艺术对世界认识”一种能动认识，是主体作用于客体并改造客体的艺术加工，艺术提炼，艺术创造的实践过程。中国理论界推举列夫·托尔斯泰和克莱夫·贝尔等西方理论家的说法，提出艺术不是认识或主要不是认识，而是情感的传达和心理功能的表现，或认为艺术就是单纯的形式构成等等

2、 艺术以特有的方式“掌握”世界：即“理论”的〔哲学的科学的〕方式、“艺术”的方式、“宗教”的方式、“实践”的方式。

（一） 艺术与宗教的区别：密不可分、结合关系。

1、 艺术以什么样的方式掌握世界

三大宗教：佛教、基督教、伊斯兰教。

例：敦煌石窟：反映中国从四世纪到十四世纪上千年社会生活各个方面，拜占庭时代的镶嵌画和抄本插图、米兰和巴黎圣母院等特式大教堂，了解和认识欧洲中世纪各方面的社会生活。耶路撒冷的圆顶圣石庙、伊斯坦布尔的托普卡珀宫殿群、印度的泰姬陵。反映了在伊斯兰教义下的生活图卷。

艺术用形象反映社会生活，宗教也通过虚构来塑造形象并以这些虚构的形象来解释世界、圣经故事、佛经故事似乎也是文学作品，而对圣母玛利亚像、耶稣受难图、佛本生图和庙宇、教堂中的各种偶像、壁画似乎也都是艺术作品，宗教的“掌握世界的方式”

2、艺术与哲学的区别

二、 艺术用形象反映世界。

艺术与哲学等其它社会意识形态的根本不同，最根本的一点就是它的具体可感的形象性。

（一） 形象性是艺术的根本特征

总之，没有形象，就没有艺术、失掉形象性这一根本特征的作品也不能称作文艺作品。但是文学、音乐、美术等不同文艺形式，其形象性又都有着各自不同的特点。艺术的形象有三大特征：具体性、概括性、感染性，也有的理论家把真实性、典型性、情感性、审美性等看作艺术形象的重要性。

（二） 艺术形象是感性和理性的统一：艺术形象是艺术家对社会生活进行审美认识并按照美的规律进行审美创造的结果，同时又是观众的审美对象。

艺术形象都是具体的，可感知的，而不是抽象的、凭感官无法直接把握的。首先指视觉或听觉的形式，而“艺术的形式”就是诉诸于感官的形象，而我们所谓的“抽象”是指理论体系上的抽象，并不是指流派的“抽象派”艺术的“抽象”；艺术形象的第一层含义：就是它的可以作用于欣赏者感官的感性因素，它还必须以具体的感性形式表现深刻的理性内容，以可感的现象形态表现深层的审美情感和审美理想，是感性与理性的统一。

关于艺术的形象特性，有两种片面的观点：一种认为形象只关系感性而与理性无关，另一种那么相反，认为形象只关系理性而与感性无关，康德“纯粹美”克罗齐“直觉说”及反理性倾向。

代表作品：米开朗琪罗 《大卫》《奴隶》 莎士比亚《哈姆雷特》 贝多芬《英雄交响曲》

（三） 艺术形象是主观与客观的统一 02、结合作品实例简述艺术是主观与客观的统一？

艺术形象是艺术家按照他对社会生活的独特的审美认识创造出来的，既有客观的现实生活的根源，又有主观的意识作用是主观与客观的统一，其艺术特征可从两个方面来看。

一方面，艺术作品中的形象，是社会生活的再现和反映，这是它的客观根本和现实来源；另一方面，它同时又是艺术家对社会生活的独特认识与评价——与克罗齐观点不一样——是唯物主义的观点，即存在决定意识，用艺术作品阐述世界，存在是前提；需要主观创造，印象派，照相写实主义，情绪反应。就书法创作的手段或方法而言，无论侧重反映客观对象特征的“再现”，还是侧重抒发主观感受的“表现”，所创作出来的艺术形象却是主观与客观的统一。

浪漫主义艺术偏重主观的表现，强调情感与理想；现实主义偏重客观的再现，强调写实与逼真。代表作品：德拉克洛瓦《自由神引导人民》现实主义艺术库尔贝《石工》《割麦的农妇》现代主义艺术大师毕加索，《格尔尼卡》，照相写实主义罗中立《父亲》

三、 艺术反映世界的真实性 02、五代时期，山水画家荆浩 “画者画边……，不可及也”
这种观点表达了艺术与真实性的什么关系？

从来的理论家和有创造性的艺术家都十分重视艺术的真实性，认为 “

艺术的生命就在于真实”，真实性为艺术的生命。

艺术的生命就在于真实” 优秀的艺术作品都是以真实性为根底的；艺术的真实性是艺术理论中的一个重要范畴，涉及到多方面的问题，即再现的真实和表现的真实。

战国时期，音乐理论著作《礼记·乐记》——“唯乐不可以伪”五代山水画家、荆浩“图真”——“画者，画也，度物象而取其真。物之华，取其华，物之实，取其实，不可执华为实。假设不知术，苟似可也，图真不可及也。”黑格尔，罗丹。“美只有一种，即宣示真实的美……”

（一）艺术反映客观世界的真实性——再现的真实

再现：是指艺术家在其作品中对认识的客观对象或社会生活的具体描绘。（1）创作手法偏重写实追求感性相识的完美和现象的真实。（2）创作主体偏重于认识客体：摹仿现实。（3）作品平易近人：艺术的再现不是对客观现实的机械反映，不是纯客观地复制现实，而是艺术家将他所认识的客观现实，按照美的规律，通过一定的物质媒介，如：文字、语言、音律、节奏、线条、色彩、青铜、大理石充分和表现出来。

再现之中也有表现而且不能没有表现，艺术中的再现离不开艺术家的主观能动作用，离不开他对社会生活和客观世界的认识、选择、提炼、加工和改造，表达着他的目的和本质力量。艺术由于创作主体的参与，其形象反映客观世界的真实性，就具有3方面的意义，一方面艺术形象可以再现事物的现象的真实，而且由于艺术家的才能。现象的真实可以刻画的非常鲜明生动。另一方面，艺术形象不仅仅是现象的真实，还能通过艺术家主观意识的能动作用到达本能的真实，到达现实生活本质的把握。

艺术的真实性是一种假定的真实、审美化的真实。东晋人物画家顾恺之“以形写神”“传神”；形似——对人物外形外貌的刻画真实，现象的真实，神似——对人物精神性格特征的真实，是本质的真实。艺术形象只有形似表现神似，比现象的真实表现本质的真实，它的真实性才是圆满的。

（二）艺术反映主观世界的真实性——表现的真实。

表现：指：艺术家运用艺术表现手段来表现自己的情感体验和审美理想。A 创作手法上偏重于理想地情感地表现对象或抛弃具体的物象，采用象征、寓意、夸张、变形以至抽象的艺术语言。以突破感受的经验习惯，在创作倾向上，那么偏重于表现主题意识，直抒胸怀。例：李白“白发三千丈，……”“……疑似银河落九天。”

B、艺术表现中表现的真实，即艺术形象所表达出来的艺术家的真诚与真挚。表现性艺术具有震撼人心，高度概括、不求形似等特点，是中外艺术史上的另一重要倾向。

自宋代以后，“文人画”开始从偏重真实他再现客观现实向着重表现主观情感方面转移。苏轼“寓意于物”倪瓒“所谓画者，不过逸笔草草，不求形似”“聊以写胸中逸气耳”石涛“我之为我，自有我在”“借笔墨以写天地万物而陶泳乎我也”；西方美术自十九世界浪漫主义到二十世纪现代主义诸流派，大都强调主观的表现，强调情感、个性、自我、强调自由创造。运用形式美的规律，齐白石

C、对主体的表现和对客观的再现，都是艺术中不可或缺的因素。

（三）、高度真实的艺术形象与艺术典型

“三突出原那么”强迫艺术家按照他们的旨意创造“高、大、全”的人物形象。这种违背生活实际和艺术规律，压制创作自由和创作个性的所谓“理论”

共性： 艺术典型：就是高度真实和高度概括的艺术形象，是艺术理论的核心问题之一。

个性：①艺术典型是同社会生活的本质，事物和人物的普遍性、共性密切相关的。

典型：古希腊文中原意是铸造用的模子，用同一个模子托出来的无数事物都有共同的模样，就都有具有普遍性。共性具有一种普遍性，西方关于“典型”的艺术理论，都与事物的共性和普遍性相联系，亚里士多德、狄德罗、巴尔扎克

②艺术典型还必须具有鲜明生动的现象，个性式特殊性，恩格斯“每个人都是典型，但同时又是一定的单个人，”黑格尔“这个”拉斐尔：怎样选择艺术典型

3、艺术家独特的个性和独特的创造;审美创造

艺术典型的创造，是优秀艺术作品的标志，也是艺术家杰出艺术才能的表现。代表作品：希腊，菲狄亚斯《雅典娜女神像》、意大利文艺复兴，达·芬奇《最后的晚餐》米开朗琪罗《大卫》莎士比亚《哈姆雷特》塞万提斯《唐·吉珂德》曹雪芹《红楼梦》贾宝玉、林黛玉。鲁迅《阿Q正传》深刻理解艺术典型和典型化的原理，对于今天的艺术创作是十分必要的。艺术创作是美的创造;使人通过艺术家创造的艺术典型认识真、理解善、欣赏美;“更高，更强烈，更有集中性，更典型，更理想，因此就更带普遍性”——毛泽东。

第三节艺术的审美本质

一、艺术与美的关系

(一) 艺术反映现实美

艺术与现实美的关系究竟如何？审美与审丑的关系。

代表作品：李可染《漓江胜览》傅抱石与关山月《江山如此多娇》柯罗《孟特芳丹的回忆》施什金《松林之晨》等山水、风景画；《米洛斯的维纳斯》，米开朗基罗《大卫》徐悲鸿《马》吴作人《鹰》动植物的美；达芬奇《蒙娜丽莎》伦勃朗《戴金盔的人》靳尚谊《塔吉克新娘》罗中立《父亲》人物的精神性格的美。德拉克洛瓦《自由神引导人民》米勒《晚钟》勃鲁盖尔《农民舞蹈》董希文《开国大典》潘鹤《艰苦岁月》历史、风俗画，雨果《巴黎圣母院》阿西莫多（丑）。

现实美 现实中的事物的美，分社会美和自然美。构成人类文学艺术开展史的主流：凡高《向日葵》《鸢尾花》莫奈《睡莲》：六朝山水画家宗炳、热爱自然美。

(二)、艺术创造艺术美：

艺术美：艺术作品的美是由创作主体的审美认识而产生、“按照美的规律”并为着美的目的而创造的事物的美。

从生活形象到艺术形象的加工、提炼、概括、提高的过程，“意在笔先”是必须遵循的法则那么而只有对方法灵活运用才能产生生动感人的艺术形象——艺术情感的理解。

代表作品：郑板桥《竹》①园中之竹②眼中之竹③胸中之竹④手中之竹——完成艺术创作的过程。即艺术再现过程。

艺术作品的美，即艺术美，是人对现实审美认识的集中表现，是艺术家根据美的现实而创造出来的第二现实的美。→使现实转化为艺术美。也可通过审美创造使现实丑转化为艺术美。

审美与审丑，罗丹《美丽的欧米哀尔》（又名《老妓》）莎士比亚《奥赛罗》《麦克白斯》，莫里哀《吝啬人》，果戈里《钦差大臣》，吴敬梓《范进中举》，歌剧《白毛女》中的黄世仁，司徒雷登《红与黑》，齐白石《群鼠图》——审美与审丑

（三）艺术是审美对象

狄德罗：“不管我想到还是没想到卢浮宫的门面，其一切组成局部依然具有原来的这种或那种形状，其各局部之间依然是原有的这种或那种安排；不管有人还是没有人，它并不因此减其美。”

二、艺术的审美本质

德国十八世纪美学家 莱辛 “美的造型艺术的最高法律……但凡…… ”

（一）、人与现实的审美关系

审美关系（1）是人与现实诸关系中的一种→“人化的自然”即移情说 庄子（2）指审美主体与审美客体之间发生美学上的关系，自在的美→为我的美。

“人化自然”：实际上指的是人与现实建立审美关系的条件，是人之所以能够认识美和欣赏美的条件，并不是指美的本身。

人与现实之间的这种审美关系是如何建立起来的呢？

首先，人与现实的审美关系的建立和独立，是由于人类的生产实践活动。艺术起源于劳动；恩格斯的论述：……此外，还是由于人的本质力量具有审美的需要；不同时代的不同艺术，艺术开展的规律性，“人化自然”：指人与现实建立审美关系的条件，是人之所以能够认识美和欣赏美的条件，并不是指美的本身。

规律：由于“人化的自然”，人才能够与现实建立起审美关系，才会有越来越多的对象成为审美关系中的客体对象；而作为审美主体的人，也才会越来越有能力认识对象的美；并且能够发挥主观审美意识的能动作用改造对象并创造出新的审美对象。

人与现实的审美关系，就是审美主体与审美客体的美学关系。

（二）美的本质与美感的本质

美：任何事物，只要它符合美的规律，那么它就是美的。

“美的规律” 马克思：《1844 年经济学哲学手稿》“人化的自然界”

什么是美的规律：同“尺度”相关的，原为德国古典哲学中黑格尔哲学的一个术语。美的规律首先关系到事物的本质特征，关系到事物的内容和普遍性。罗丹“美只有一种，即宣示真实的美”。孟子说：“充实之谓美”。

美感的本质问题：不同的人审美观念也有不同，于是形成了人们美感上的差异。每个人的审美观念也不是一成不变的。随着他的社会实践活动的开展以及文化、道德修养的不断提高，他会认识越来越多的美的事物，他的审美观念也会由片面到全面、由简单到复杂、由低级到高级地开展变化，到一定时候就会形成对于美的一整套坚决的观念，这就是审美理想：→审美观念：是经过由感性由理性的认识而在理性认识阶段形成的，是感性形式与理性内容的统一，美的现象与美的本质在人的审美意识中的统一。郑板桥《墨竹》、徐悲鸿《奔马》、吴作人《骆驼》、李白“床前明月光”联想到“低头思故乡”。这种凭直觉的联想和想象活动虽然简单却关系着理性，它并不满

足于原来关于外物的现象美或形式美的审美观念，而把这较低的审美观念相关联想的一些人类社会生活的情节集中起来。即艺术心理二因素，〔1〕联想〔2〕想象。

〔三〕艺术是艺术家审美观念的表现形态。艺术是社会生活在艺术家头脑中反映的产物，是一种社会意识形态，即艺术是艺术家审美意识或审美观念的一种表现形态。

三、情感在艺术中的作用和地位，

形象性、情感性、重要特征

〔一〕、艺术的一般审美特征 ‘02 艺术的一般审美特征表现 在那些几个方面？

①实践性与主体性②合目的性与合规律性③形象性④形式美与形式感⑤创造性⑥情感性

艺术形式：1、艺术语言：写实、夸张、抽象→来源

2、结构：体裁：主次详略，情节。布局：雕塑、建筑绘画。

艺术的第一审美特征：艺术家的实践性和主体性。

艺术的第二审美特征：合目的性和合规律性。

艺术的第三审美特征：一个最根本的特征是形象性

第四审美特征：与形象性相联系的形式美与形式感。形式美：直接诉诸于感官的外在形式的美。音乐中、京剧唱腔、绘画色彩、雕塑的形体韵律。

艺术的第五审美特征：创造性：英国诗人雪莱：别林斯基，齐白石“衰年变法”

〔二〕、艺术的感情特征

情感：是指人的喜怒哀乐等心理形式。

情感性是艺术的又一审美特征：有特别重要的作用和地位。古今中外的艺术理论家，都十分着重情感的作用和地位。《毛诗序》认为诗歌、舞蹈、音乐等艺术都是来自情感，①“三位一体”不可分。②艺术的情感特征：清画家孔衍栻说“不管大小幅，以情造景，顷刻可成。”罗丹“艺术就是情感”。托尔斯泰《论艺术》“……”；西方当代美学中符号论美学 代表人物 苏珊·朗格；把艺术定义为“人类情感的符号形式的创造”她说：“一切艺术都是创造出来的表现人类情感或知觉形式。代表作品《情感与形势》；立体派艺术情感：毕加索《格尔尼卡》福楼拜《朴素的心》

艺术形象特别是典型形象中，无不渗透和凝聚着创作主题真挚的情感；艺术要以情动人，情感因素是艺术形象具有感染力的主要原因；情感不仅在艺术创作中，而且在艺术欣赏中也有着十分重要的地位和作用；在美感中，情感是美感的重要构成要素。

管子 虚静说：“宁静致远，去欲那么寡、寡那么猜，猜那么独，独那么明，明那么神。”

第二章艺术门类

第一节、艺术的分类

一、艺术门类的多样性：

艺术的门类，自始就不是单一的，呈现多样化的趋势。

原始状态的艺术只有两种类型：造型艺术与歌舞艺术；始于旧石器时代晚期，最早是法国西南部和西班牙北部一带的洞穴壁画和雕塑，最著名的西班牙阿尔塔米拉洞，是三万年前的产物。原始造型艺术，还包括有工具演变而成的石料或骨角等材料的装饰性工艺品。最早的歌舞艺术描述。战国时期《吕氏春秋》中《古乐篇》记述“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阕。”原始歌舞的描述。原始是舞蹈、音乐、诗歌“三位一体”的；随着生产力的开展社会文化生活的演进，以及艺术本身在实践过程中的成长壮大，艺术门类渐趋多样化。歌词从歌舞中独立出来，就产生了文学；音乐和舞蹈也逐渐分化为两个门类。戏剧出现更晚一些。欧洲戏剧以公元前5世纪的希腊戏剧为开端。中国戏剧融合了音乐、舞蹈和技艺表演，因而称为戏曲，形成于南宋至元代。

十九世纪中叶创造的摄影术，即1839年创造了新兴的摄影艺术。电影也在十九世纪最后几年萌芽，成是最有影响，最具群众性的新艺术门类。

‘02 古希腊时期的亚里士多德在艺术探索上观点不尽相同，简述其区别。

二、艺术门类的划分 04，二.5

历史上：亚里士多德指出了文学（诗）和其他艺术门类的不同点。亚里士多德倡导“摹仿”；为理论根底，认为“摹仿”①所用的媒体不同②所取的对象不同③所采的方式不同，从而区分出史诗、戏剧、美术、音乐和舞蹈等。德国古典哲学家黑格尔：分析理念与形象之间存在的三种关系。第一种“形象外在于理念本身”即：象征型艺术。第二种：理念和形象“形成自由而完成满的协调”即：古典艺术。第三种：浪漫型艺术：“在较高的阶段上回到象征艺术所没有克服的理念与现实的差异和对立”。三个类型又包括五个门类的艺术系统：即建筑、雕刻、绘画、音乐以及语言艺术。02、古希腊时期的柏拉图与亚里士多德在艺术探索的探索上观点不尽相同，简述其区别（黑格尔观点要注意）

经常使用的主要是以下几种：

1. 以艺术形态的存在方式为标准，分为三个类型：空间艺术，包括绘画、雕塑、工艺美术、摄影艺术、建筑艺术和园林艺术等。时间艺术，包括音乐、文学、曲艺等。时空艺术，包括戏剧、电影、电视剧、舞蹈和杂技等。
2. 以艺术形态的感知方式为标准，分为四个类型：（1）视觉艺术，包括绘画、雕塑、工艺美术、摄影艺术、舞蹈、杂技，建筑艺术和园林艺术等。（2）听觉艺术，包括音乐、曲艺等。（3）视听艺术，包括戏剧、电影和电视剧等。（4）想象艺术，主要指文学，因不文学的形象内容，是以书面或口头语言为媒介，通过想象而呈现于头脑中的。
3. 以艺术形态的创造方式为依据，分为四个类型：（1）造型艺术，包括绘画、雕塑、工艺美术、摄影艺术、建筑艺术和园林艺术等。（2）表演艺术，包括音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技等。（3）语言艺术，包括文学的各种样式。（4）综合艺术，包括电影和电视剧、工艺美术、建筑艺术和园林艺术等。
4. 从艺术作品在反映客观现实和表现主观情感意念的关系来看：表现艺术，包括音乐、舞蹈、杂技、抒情诗、建筑与园林等；再现艺术，包括音乐，小说、戏剧、故事影片、电视剧、绘画与雕塑等；
5. 从艺术作品的功能看，以审美功能和实用功能的关系为依据，美的艺术：即具有极高的审美价值、仅供欣赏的艺术，包括美术、音乐、舞蹈、戏剧、电影、电视剧、摄影、曲艺和杂技；实用艺术：以实用功能为主、与审美功能相结合的艺术，包括建筑艺术、园林艺术和实用工艺美术等。

艺术形象展示的方式的标准：静态艺术，包括美术、摄影、建筑和园林等。动态艺术，包括音乐、舞蹈、戏剧、曲艺、电影和电视等。

最常用，最具有实践意义的分类方法，这就是以创造艺术形态的材料和技法为依据，分为美术、音乐、舞蹈、文学、戏剧、影视、摄影、曲艺、杂技、建筑和园林等。

第二节 主要艺术门类

一、**美术**：是一个比拟广泛的概念，它是采用造型手段塑造视觉形象的众多艺术类型的总称。包括绘画雕塑、工艺美术、工业设计和书法、篆刻。有时也把同样具有造型和视觉特点的建筑、园林和摄影艺术等纳入其中。美术是最古老的艺术门类之一。

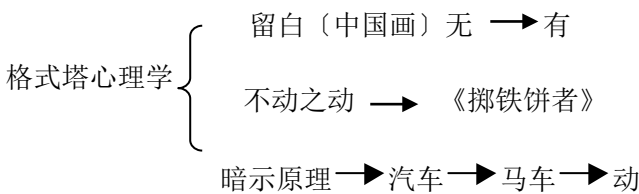
（一）美术的主要特征

美术是造型艺术中最主要的局部。有造型性、视觉性和空间性，又具有静止性、瞬间性和永固性。这六个特点起主导作用，是造型性和静止性。

造型性：造型是美术的根本手段，也是它最主要的特征。所谓“造型”就是塑造形体，中国古代画论中谓之“象形”。美术长于刻画事物的外部形态，一切内容都要通过外部形态来表现。中国绘画历来重视“以形写神”，通过外形表现精神、气质等。美术形象实际上是“形”与“神”、外在与内在有机结合的表达。美术作品同时具有造型性、视觉性、空间性。这三种因素有机联系，互为条件，形成美术第一层面的根本特征。绘画需要占有二维（平面）空间。雕塑需要占有三维空间

02、美术作为众多艺术门类之一造型性和静止性是其艺术特性之一， 简述比照理解 P116—117。

静止性：美术作品中可视的造型又是静止的，不同于某些艺术种类所创造的可视的活动图像。动画电影虽然首先需要采用美术手段。例如奔驰的马，正在进行的战斗等等。对于运动、美术、不是直接表现它的过程，而是静止的形象“暗示”一定的过程。静止中的瞬间性特点，美术形象的静止性，又必须带来瞬间性的特点。因为它不能表现运动和情节开展的过程，只能表现出任何题材的瞬间状态。瞬间是具有高度凝聚性和典型，莱辛《拉奥孔》中说，美术表现的是最高于孕育性的那一顷刻，使得其前前后后都可以从这一顷刻中得到最清楚的理解。

（二） 美术的主要类型

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/136155225021010215>

(三)