

艺术概论

● 杨家安 / 著

吉林美术出版社

艺术概论

杨家安 编著

第一章 艺术活动的发生

- 一、艺术活动的发生 (4)
- 二、艺术活动的发生的原因 (5)

第二章 艺术活动的起源

- 一、艺术起源于模仿说 (7)
- 二、艺术起源于游戏说 (10)
- 三、艺术起源于劳动说 (12)
- 四、艺术起源于巫术说 (13)
- 五、艺术起源于性本能说 (14)
- 六、艺术起源于交际说 (15)
- 七、艺术起源于表现说 (16)

吉林美术出版社

目 录

绪 论

- 一、《艺术概论》的研究对象及学科性质 (1)
- 二、《艺术概论》学科任务 (3)
- 三、《艺术概论》研究方法 (3)

第一章 艺术活动的发生

- 一、艺术活动的发生 (4)
- 二、关于艺术起源的各种理论 (5)

第二章 艺术活动的发展

- 一、艺术随着社会生活的发展而发展 (22)
- 二、艺术随着人们审美观的发展而变化 (25)
- 三、艺术发展的不平衡性 (25)
- 四、艺术发展中的继承借鉴与革新创造 (27)
- 五、继承历史遗产必须坚持批判的原则 (31)
- 六、各民族艺术的相互影响和借鉴 (35)
- 七、创作发展社会主义新艺术 (36)

第三章 艺术与生活

- 一、艺术与生活关系 (40)
- 二、艺术的唯一源泉是社会生活 (41)
- 三、艺术高于生活 (44)
- 四、艺术的真实与生活的原型 (48)

第四章 艺术的形态

- 一、艺术是一种特殊的社会意识形态 (51)
- 二、艺术与其它意识形态的关系 (56)
- 三、艺术的社会功能 (65)
- 四、艺术教育 (72)

第五章 艺术的特征

- 一、艺术形象的内涵 (78)
- 二、艺术形象的特征 (80)
 - (一) 形象性与理性的统一 (80)
 - (二) 情感与思想认识的统一 (82)
 - (三) 审美与意识形态的统一 (88)

第六章 艺术的审美构成

- 一、艺术作品的内容 (93)
- 二、作品的形式 (103)
- 三、艺术作品中的几对矛盾 (113)
- 四、作品的层次 (121)

五、典型与意境·····	(126)
--------------	-------

第七章 艺术创造

第一节 艺术创造主体·····	(135)
一、艺术家的内涵·····	(135)
二、艺术家的修养·····	(136)
第二节 艺术创造过程·····	(149)
一、艺术体验·····	(150)
二、艺术构思·····	(154)
三、艺术表现·····	(159)
第三节 艺术创造的心理机制与艺术思维·····	(162)
一、艺术创造的心理机制·····	(162)
二、艺术创造中的思维活动·····	(172)

第八章 艺术的创作方法

一、创作方法的内涵及作用·····	(180)
二、艺术发展过程中几种主要创作方法·····	(183)
（一）浪漫主义·····	(184)
（二）现实主义·····	(188)
（三）自然主义·····	(192)
（四）现代主义·····	(196)

第九章 艺术的风格，流派与思潮

一、艺术风格·····	(206)
二、艺术流派与思潮·····	(215)
三、介绍几种主要的现代艺术流派·····	(219)

第十章 艺术接受

一、艺术传播	(231)
(一) 艺术传播的内涵	(232)
(二) 艺术传播的要素	(233)
(三) 艺术传播的方式	(236)
二、艺术鉴赏	(236)
(一) 艺术鉴赏的内涵	(237)
(二) 艺术鉴赏的意义	(238)
(三) 艺术鉴赏的特征	(239)
(四) 艺术鉴赏的过程	(243)
(五) 怎样鉴赏艺术作品	(259)

第十一章 艺术批评

一、艺术批评的内涵	(266)
二、艺术批评的特征	(268)
三、艺术批评的作用	(269)
四、艺术批评的形态	(271)
五、艺术批评的标准	(273)
六、正确开展艺术批评	(275)

第十二章 艺术的种类

第一节 造型艺术	(280)
一、绘画	(281)
二、雕塑	(304)
三、摄影	(309)

四、书法·····	(314)
第二节 实用艺术·····	(322)
一、建筑·····	(322)
二、园林·····	(330)
三、工艺·····	(334)
第三节 表情艺术·····	(338)
一、音乐·····	(339)
二、舞蹈·····	(347)
第四节 文学艺术·····	(351)
一、诗歌·····	(355)
二、散文·····	(361)
三、小说·····	(366)
第五节 综合艺术·····	(375)
一、戏剧·····	(375)
二、戏曲·····	(381)
三、电影·····	(383)
四、电视·····	(394)

绪 论

学习要求：通过对绪论的学习，使我们对《艺术概论》学科有了一个比较深刻和全面的了解，为今后学好这门课程奠定一个良好的基础。

一、《艺术概论》的研究对象及学科性质

艺术，是人类在漫长的生产活动和社会活动中形成和创造的成果，是人类为了满足社会的审美需求，以一定的物质形式和情感为中介，表现社会生活或艺术家思想情感的审美形态。艺术活动是社会审美意识和精神文化创造的凝结，是人类通过与现实的审美关系，全面掌握世界的特殊形式。艺术，只有人类才能创造，只有人类才能够欣赏。

“艺术”一词，在汉语中最早出于《后汉书·伏湛传》中，其含义就是才能与技术。在西方，艺术一词，在拉丁语、法语、英语、德语、捷克语中也具有技艺的含义。

艺术有广义与狭义之分，广义的艺术包括实用艺术（建筑、园林、工艺等）、造型艺术（绘画、雕塑、书法、摄影等）、表情艺术（音乐、舞蹈等）、综合艺术（戏剧、戏曲、电影、电视等）、语言艺术（诗歌、散文、小说等）。狭义的艺术专指语言艺术以外的其他艺术种类。语言艺术也称文学，人们有时把文学与狭义的艺术并称为文艺。

《艺术概论》即艺术理论。用一“概”字，表示它只对艺术理论作一概括，简要的论述。《艺术概论》是人类对艺术活动及

相关的原理、原则、范畴、方法所作的理性反思和理论概括。具体地讲，是指对有关艺术的本质，特征，作用，发生，发展规律，艺术家，艺术作品，创作过程，艺术的风格与流派，艺术的欣赏与批评，艺术市场等范畴进行专门研究，探索的科学。总之，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，原则和方法等等。

《艺术概论》属于艺术学的范畴。所谓艺术学，是指系统性地研究关于艺术的各种问题的科学。其主要内容包括：艺术概论、艺术史、艺术批评三个方面。它是近代新兴的一门学科。而《艺术概论》既是一门具有系统性、综合性和开放性的艺术理论课程，又是高等艺术院校学生必修的理论课程之一；对于艺术史论专业的学生来说，则是必修的专业基础课之一。

艺术学是一个重要的学科体系。它诞生于19世纪末，只有一百多年的历史。德国的康拉德·费德勒（1841—1895）极力主张将美学与艺术学区别开来，将艺术问题的研究区别开来，从而基本解决了建立艺术学科的关键性问题，即艺术学的研究对象问题，因而，人们称费德勒为“艺术学之父”。继费德勒从对象角度提出艺术学的独立性之后，德国的格罗赛（1862—1927）又着重从方法论上建立艺术科学，主张运用科学的方法研究艺术现象，他的《艺术的起源》是艺术社会学的重要著作之一，进入本世纪之后，德国的狄索瓦（1867—1947）、乌提兹（1883—1965）等大力倡导一般艺术学，出版了一系列学术专著，产生了广泛影响，使艺术学在德国及世界其他一些国家确立了学科地位。

本世纪二三十年代，日本、苏联等国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著和著作，标志着艺术学研究的发展进一步广泛和深入。近几十年来，随着人类物质文明水平的不断提高和对精神生产活动需求的日益强烈，艺术学在世界各国有了较大发展，现已基本形成了包括艺术理论、艺术史、艺术批评等方面和包括音乐学、舞蹈学、戏剧学、电影

学、美术学、文学等众多具体门类的学科。同时，艺术学还在不断衍生出艺术社会学、艺术心理学、艺术文化学、艺术教育学、艺术管理学、艺术符号学等新的分支学科。

二、《艺术概论》学科任务

1. 以马克思主义的艺术原理为指导，系统全面地阐释艺术活动的基本规律，确立科学的进步的艺术观。
2. 把握艺术活动各个环节之间的本质联系，透过各种艺术现象，科学地辨析艺术内在的规律与特点。
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。

三、《艺术概论》研究方法

1. 艺术概论是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，坚持理论与实践相结合。
2. 运用一般的科学方法，即逻辑的方法，以及系统论等方法，研究艺术活动和实践与发展。
3. 借鉴其它具体的现代科学研究方法，如心理学、比较艺术、人类学等研究方法等，力求在对艺术实践与理论问题的研究上不断获得新的成果，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。一句话，要学好《艺概》就要多读、多看、多批评、多从事创作。

复习思考题：

1. 艺术概论的研究对象
2. 艺术概论的学科性质
3. 艺术概论的学科任务
4. 艺术概论的研究方法

艺术概论

杨家安 编著

责任编辑 朱孝达

技术编辑 赵英辉

封面设计 石磊

吉林美术出版社出版

(长春市人民大街 124 号)

吉林美术出版社发行

吉林大学印刷厂

1994 年 3 月第 1 版

2003 年 5 月第 2 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 13 印张 310 千字

印数:2001—4000 册

ISBN·7 - 5386 - 0312 - 3/J·175

定价:24.00 元