

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

艺术导论

贺志朴 刘桂荣 著

河北美术出版社

策 划：曹宝泉
责任编辑：王国强 杜恩龙 李菁华
特约编辑：王淑芳
技术编辑：毛秋实
设计制作：翰墨文化

图书在版编目（C I P）数据

艺术导论 / 贺志朴, 刘桂荣著. —石家庄: 河北美术出版社, 2009. 4

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本
ISBN 978-7-5310-3046-1

I. 艺… II. ①贺…②刘… III. 艺术理论—高等学校—教材 IV. J0

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第029995号

普通院校非艺术专业国家限定性艺术选修课读本

艺术导论

贺志朴 刘桂荣 著

出版发行：河北美术出版社
地 址：河北省石家庄市和平西路新文里8号
邮 编：050071
电 话：0311-87041333
设计制版：石家庄市翰墨文化艺术设计有限公司
印 刷：河北新华印刷二厂
开 本：787mm × 1092mm 1/16
印 张：8.5
印 数：1 ~ 2120
版次印次：2009年4月第1版，2009年4月第1次印刷

定价：20.00元

前 言

教育是科教兴国战略的基础，它关系到民族的复兴和国家的未来。在当代社会，伴随着信息技术的兴起和全球经济一体化进程，科技成果转化为生产力的周期不断缩短，产业结构调整的步伐不断加快，经济的竞争日趋激烈。经济的竞争归根结底是人才的竞争，是人的知识和智力的竞争。为适应这种形势、参与国际经济的循环和竞争，就要造就一代高素质的新人，培养出不仅有远大理想、高尚情操、强健体魄、坚定意志、积极乐观的人生态度，而且具备各行各业所需的技术和知识，有着开拓精神、解决实际问题能力及创新意识的人。

为此，教育不能单方面抓智育，而是要使属于智力的知识、科学、技术与属于人文的思想、信念、道德、审美、艺术渗透融合，构成人的素质的全面综合与发展。可以说，素质教育是教育的基本目标，人的素质的全面提高和发展是21世纪中国科教兴国的根本追求和指向。基于以上原因，党和国家一再反复强调要重视和加强素质教育。

为全面贯彻教育方针，大力推进素质教育，加强普通高等学校公共艺术课程建设，促进普通高等学校艺术教育工作的健康开展，根据《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》精神和《学校艺术教育工作规程》（教育部令第13号）的要求，教育部印发了《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》，作为普通高等学校非艺术类专业设置公共艺术课程、制订课程教学大纲的依据，2006年秋季开始在全国普通高等学校中实施。

《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》强调艺术教育公共课程的重要地位和作用：“公共艺术课程是培养社会主义现代化建设所需要的高素质人才而设立的限定性选修课程，对于提高审美修养，培养创新精神和实践能力，塑造健全人格具有不可替代的作用。公共艺术课程与高等学校其他公共课程同样是我国高等教育体系的重要组成部分，是高等学校实施美育的主要途径，公共艺术课程是高等学校艺术教育工作的中心环节。”

公共艺术教育作为大学生素质教育的重要组成部分，作为落实素质教育的重要形式，是由艺术教育的特点决定的。

艺术教育是以艺术（如音乐、舞蹈、美术、戏剧、影视、文学、环境艺术、数字艺术等等）为媒介，由教师和学生共同参与的教育活动，这一活动

和艺术创造意象的心灵活动有关。艺术意象作为情感的形式、符号的存在，具有审美的超越性，决定着艺术教育具有审美功能。同时，艺术意象还包含、融合了非审美的情欲观念，如欲望、需要、焦虑、苦闷、情爱、科学、伦理、政治、宗教等等内容，又决定着艺术教育还具有带功利性的非审美功能。艺术教育的非审美功能和审美功能不可分割地融合在一起，非审美功能使审美功能具备了生命活力，审美功能（通过艺术意象）则成为传达、表现和实现非审美功能的媒介形式。

素质教育包括德、智、体、美、劳等多方面的内容，它们都有自己的独特功能，各司其职，不可取代，它们都可以通过艺术意象的形式进入艺术作品，这就使艺术教育涉及人的素质诸多方面，为提高人的全面素质提供生动的教育手段和教育内容。因此，艺术教育不但给人审美享受，而且还给人以知识、理想、教喻、身心健康、行动力量，激发个体对真善美的追求。由于其融合于审美之中而带有情感性、形象性，富有感染力、吸引力、渗透力，更易于受教者接受。

艺术教育属于人文学科的范畴，以人的情感、心态、理想、信仰、文化、价值等作为研究对象，不同于回答“是什么”的科学学科，它回答的是“应当是什么”的价值问题。因此，艺术教育不仅是目前片面强调功利性的智力教育的补充，而且它能够通过学生人文素质的提升，使个体素质得到陶冶和塑造，使个体素质走向全面、和谐、自由的发展，并落实在群体素质方面，使社会和谐、有序、自由地发展，从而促进社会文明的建设。

这套丛书根据《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》的指导而编写，作为普通高等学校非艺术类专业艺术教育公共课教材，涉及到艺术的基础理论和艺术的主要门类，它将使学生在课程的学习实践中，通过鉴赏艺术作品、学习艺术理论、参加艺术活动，树立正确的审美观念，培养高雅的审美品位，提高人文素养；使学生了解、吸纳中外优秀艺术成果，理解并尊重多元文化；发展学生的形象思维，培养创新精神和实践能力，提高感受美、表现美、鉴赏美、创造美的能力，促进学生的德、智、体、美、劳全面和谐发展，从而契合科教兴国战略的目标要求。

刘敬民

2008年4月3日

目 录

第一讲 绕不开的柏拉图之问——艺术是什么	1
一、艺术概念的困惑	1
二、艺术的语词分析	3
三、艺术概念的开放性	5
第二讲 感性生命的新维度——艺术的价值	7
一、艺术创新的现象种种	7
二、艺术创新的价值	9
三、现代艺术的意图	10
第三讲 在世俗中获取动力——艺术发展的形式	13
一、从器物到生活	13
二、情欲的推动力量	16
三、当代大众艺术的世俗化趋向	18
第四讲 多重价值，相互辉映——艺术品的层次结构	21
一、现实生活的影子	21
二、审美意象的内容	23
三、艺术意蕴	25
第五讲 从“眼中之竹”到“手中之竹” ——艺术品的创作	27
一、眼中之竹：艺术素材的收集	27
二、胸中之竹：艺术的构思	29
三、手中之竹：艺术的传达	31
第六讲 少游多婉约，子瞻多豪放——艺术风格	35
一、艺术风格的概念	35

二、艺术风格的形成	36
三、艺术风格的类型	40
第七讲 “游戏笔墨”与“游戏”人生	
——艺术活动及其社会责任	43
一、艺术的游戏性质	43
二、游戏和艺术家的责任	45
第八讲 画之为物，得者各以其意——艺术品的解读	49
一、艺术品的空白	49
二、艺术受众的价值	53
第九讲 时代的风向标——艺术和社会生活	57
一、艺术和时代：一种常见的解释	57
二、时代影响艺术	58
三、艺术照亮时代	61
第十讲 灵魂升腾之翼——艺术和宗教	65
一、宗教的精神价值	65
二、宗教对艺术的推动	67
三、艺术于宗教的价值	69
第十一讲 真实的“谎言”，视觉的狂欢	
——艺术和科技	73
一、艺术与科技的共舞	73
二、数字艺术的景观及其特征	74
三、魅力的憧憬与人文的忧思	79

第十二讲 消费促动新生——艺术和市场·····	81
一、艺术市场及其流通机制·····	81
二、艺术消费与艺术品价格·····	85
三、艺术交流的意义·····	87
第十三讲 艺术之窗，风景独具——艺术门类的划分·····	89
一、历史的脚步，文化的因子·····	89
二、西方的风景，古典的视域·····	91
三、中国的景致，当代的目光·····	93
第十四讲 应目会心，澄怀味道——视觉艺术·····	97
一、绘画·····	97
二、工艺·····	100
三、建筑·····	101
四、雕塑·····	103
第十五讲 流动的意象建构——听觉艺术·····	105
一、生理与心理维度的考量·····	105
二、历史的回响，多彩的乐章·····	106
三、特性的探究·····	108
第十六讲 娱乐盛宴的综合创造——视听艺术·····	113
一、视听艺术的概念和类型·····	113
二、视听艺术的特性·····	118
第十七讲 精骛八极，心游万仞——想象艺术·····	121
一、想象艺术的含义·····	121
二、想象艺术的家族风貌及其特征·····	122

第一讲

绕不开的柏拉图之问——艺术是什么

以苏格拉底、柏拉图为代表的西方哲学的目的，在于从感性、个别现象中得到理性、普遍的知识，并以这种知识来建构西方的学术体系。黑格尔评价柏拉图说：“柏拉图是第一个对哲学研究提出更深刻的要求的人，他要求哲学对于对象(事物)应该认识的不是它们的特殊性而是它们的普遍性，它们的类性，它们的自在自为的自体。”^①

要在个别的现象背后找到一般的东西。这就是西方理性主义的理路，也是人类思维的一般倾向。从学术的角度看，这一问题同样适用于艺术问题的追问，艺术问题也绕不开柏拉图式的追问，那就是：艺术是什么？

一、艺术概念的困惑

语言哲学对形而上学问题的检讨格外严苛，在传统的哲学问题遭遇全面危机的同时，艺术问题也面临着危机的考验：就像能回答这朵花是美的，那幅画是美的，而不能回答“美是什么”一样，在传统的艺术门类、艺术产品明晰而确定的同时，“艺术是什么”也变成了一个扑朔迷离的问题。

对现象的概括形成概念，概念又成为判定现象的边界和标准。二者之间是一种动态的、相互作用的关系。正因为二者的相互作用，才引发出的一系列“问题”，造成了可观的景象。在包含自

然科学、人文科学在内的各种学科领域，没有比艺术更饶有趣味的了。

比如，原始艺术是近百年来重大发现。从位于西班牙的阿尔塔米拉的山洞里著名的原始人的遗迹，到独特的非洲面具，都是如此。原始人类在阿尔塔米拉山洞幽深阴暗的洞穴上画画，其动机不被理解成今天为欣赏目的而进行的艺术创作，而被理解成某种巫术性质的活动。再比如非洲的面具，据布洛克的解释，它仅仅在非洲部落搞极其秘密的活动时才在一个很小的圈子里出示，而不是今天存在于“公众的艺术世界”里的艺术作品。（图1-1、1-2）

但是，现代艺术家却能惊叹原始艺术的魅力，并从中获得了丰富的启示和现代艺术创作的原则。这里的问题是，不以“艺术”为目的“创作”的产品，进入了今天艺术的视域，它被称为“艺术品”的理由是什么？又如，在传统的观念中，作为艺术家个体劳动的产品，艺术品必须具备某种独创性、惟一性，而不是复制品。这是携

图1-1 阿尔塔米拉山洞里的野牛

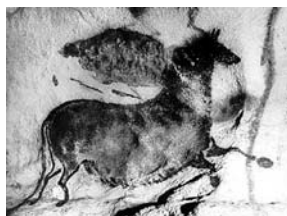

图1-2 阿尔塔米拉山洞里的野马

^① 黑格尔：《美学》第1卷，商务印书馆1979年版，第27页。