

彭吉象

艺术概论新编

中央广播电视大学出版社

仅供本科教学使用!

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

艺术概论新编

彭吉象

中央广播电视大学出版社

北 京

仅供个人科研教学使用！

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术概论新编 / 彭吉象编著. —北京: 中央广播电视大学出版社,
2006. 12

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

ISBN 978 - 7 - 304 - 03747 - 5

I. 艺… II. 彭… III. 艺术理论—电视大学—教材 IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 164081 号

版权所有, 翻印必究。

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

艺术概论新编

彭吉象

出版·发行: 中央广播电视大学出版社

电话: 发行部: 010 - 58840200

总编室: 010 - 68182524

网址: <http://www.crtvup.com.cn>

地址: 北京市海淀区西四环中路 45 号 邮编: 100039

经销: 新华书店北京发行所

策划编辑/责任编辑: 来继文

印刷: 北京宏伟双华印刷有限公司

印数: 11001 - 22000

版本: 2006 年 12 月第 1 版

2007 年 5 月第 2 次印刷

开本: B5

印张: 19.25 字数: 355 千字

书号: ISBN 978 - 7 - 304 - 03747 - 5

定价: 26.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

仅供个人科研教学使用!

目 录

第一章 艺术总论	(1)
第一节 艺术的起源	(2)
一、关于艺术起源的五种传统观点	(2)
二、艺术起源的“多元决定说”	(11)
第二节 艺术的特征	(16)
一、形象性	(16)
二、主体性	(20)
三、审美性	(24)
第三节 艺术的功能与艺术教育	(29)
一、艺术的功能	(29)
二、艺术教育	(36)
第四节 作为文化现象的艺术	(40)
一、艺术在人类文化中的地位与作用	(40)
二、艺术与哲学	(41)
三、艺术与宗教	(43)
四、艺术与道德	(47)
五、艺术与科学	(51)
第二章 艺术创作	(59)
第一节 艺术创作主体——艺术家	(60)
一、作为艺术创作主体的艺术家	(60)
二、艺术家与社会生活	(66)
三、艺术家的艺术才能与文化修养	(69)
第二节 艺术创作过程	(72)
一、艺术体验活动	(73)

第三节 艺术鉴赏的审美过程	(163)
一、艺术鉴赏中的审美直觉	(163)
二、艺术鉴赏中的审美体验	(167)
三、艺术鉴赏中的审美升华	(170)
第四节 艺术鉴赏与艺术批评	(174)
一、艺术批评的作用	(174)
二、艺术批评的特征	(177)
第五章 实用艺术	(180)
第一节 实用艺术的主要种类	(182)
一、建筑艺术	(183)
二、园林艺术	(188)
三、工艺美术与现代设计	(192)
第二节 实用艺术的审美特征	(196)
一、实用性与审美性	(197)
二、表现性与形式美	(198)
三、民族性与时代性	(200)
第六章 造型艺术	(204)
第一节 造型艺术的主要种类	(205)
一、绘画艺术	(206)
二、雕塑艺术	(211)
三、摄影艺术	(215)
四、书法艺术	(218)
第二节 造型艺术的审美特征	(222)
一、造型性与直观性	(222)
二、瞬间性与永久性	(224)
三、再现性与表现性	(227)
第七章 表情艺术	(232)
第一节 表情艺术的主要种类	(233)
一、音乐艺术	(234)

土设计等,它是以整个社会和人类为基础以对空间进行规划为中心的创造性活动。”^①近年来,随着人们的物质文化与精神文化水平的不断提高,环境设计越来越引起人们的重视,在此基础上的环境艺术也越来越普及。环境艺术就是要对人们生存活动的场所进行艺术化处理,从而为人类社会创造出舒适、优美的生存环境,它包括:一是以自然风景和名胜古迹为主的景观环境,二是包括以城镇街区和建筑组群为主的空间序列环境,三是以陈设、小物品和人工绿化为主的日常生活环境。

第三,视觉设计(visual design),是指人们为了传递信息或使用标记所进行的视觉形象设计。从狭义上讲,视觉设计又被称作平面设计。视觉设计的范围十分广泛,包括装帧设计、印刷设计、包装设计、展示陈列设计、视觉形象设计、广告设计等。尤其是随着现代科技的发展,视觉设计已经不再局限于平面设计,而是充分调动了光、色、文字、图形、运动等多种手段,扩展到电视、计算机等领域。正如英国皇家艺术学院的彼得·多默博士所指出的:“自1945年以来,平面设计领域已经扩宽而且发生了变化。它的产品已经彻底改变了西方及西方型文化的每一个人的精神生活和想象力。科技媒介的参与和增多使平面设计产生了更有力的影响。当代电视和电影的广告片,成为紧凑编辑而成的视觉戏剧,这些戏剧能在45秒内用暗示和直接叙述的方式传达出一个故事。消费者的成熟意味着:走在大街上的人都变成了熟练处理视觉隐喻和平面双关语的能手,且遍及广播、新闻印刷品、杂志和广告媒体中。”^②

综上所述,现代设计或工业设计,已经与传统的工艺美术有了根本的区别。现代设计或工业设计的本质,是针对现代化的工业生产,是大批量的生产,必须通过设计才能在产品中体现出技术与艺术的完美统一,使产品既能够满足人的物质需要(使用功能),又能满足人的精神需要(审美功能)。随着社会的进步、科技的发展,以及人们物质文化与精神文化水平的不断提高,现代设计或工业设计这门新兴的学科,将发挥出越来越重要的作用。

第二节 实用艺术的审美特征

建筑艺术、园林艺术、工艺美术和现代设计,作为独立的艺术种类,都有各

① 《美学百科全书》,155页,北京,社会科学文献出版社,1990。

② [英]彼得·多默:《1945年以来的设计》,114页,成都,四川人民出版社,1998。

自的艺术规律和审美特征，它们共同组成了实用艺术这一大类，因而，它们又具有某些共同的审美特征。

一、实用性 with 审美性

显然，任何实用艺术首先都应当具有实用性，如建筑应当使人们在居住时感到舒适方便，实用工艺品应当使人们在使用时感到称心如意等。认识实用性应当注意以下几点：一是应当对实用性作比较宽泛的理解。因为人类的实际活动是多种多样的，包括生产劳动、日常生活、社交活动、文化生活等许多领域，所以实用艺术中的各个门类，甚至每一门类中的不同类型，都应当分别符合人类不同实际活动的需要。虽然从总体上讲，建筑的主要功能是遮风避雨，为人们提供舒适方便的室内空间场所。但不同的建筑类型，具有各自不同的使用目的，它们具体的实用性也就各不相同。例如，住宅楼的实用性主要是适宜人们日常的起居生活，剧院的实用性主要是保证观众充分欣赏演出，而陵墓、纪念堂的实用性则主要是创造肃穆庄严的气氛。可见，对建筑来讲，它的实用性本身就包含着多方面的内容，应当全面理解。并且，在它的实用性中，除了满足人的物质生活需要外，已经包含着满足人的某些精神文化生活的需要了。二是实用艺术以实用性 with 审美性相结合为基本特点，但对大多数实用艺术品来讲，以实用为主，审美应当从属于实用，服务于实用。如陶瓷茶具、酒具，以及竹编篮子、筐子等，首先应当让人感到方便适用，然后才谈得上漂亮美观。因此，实用工艺品在设计制作过程中，常常首先考虑到使用效果，根据实用特点来进行艺术处理与美化装饰。这方面，我国古代的一些优秀工艺品堪称典范，例如河北满城出土的西汉“长信宫灯”（如图 5-2-1），既是一件造型新颖独特的青铜工艺品，又是一件方便适用的生活用品。整个灯具是一个持灯宫女的造型，全高 48 厘米，灯座上安有活动的环壁形灯罩，根据需要可以调整灯光照射的方向，控制灯光的强弱。此灯的各个部分都可以拆卸，以便擦拭和清理烟尘。尤为绝妙的是这位持灯宫女的右臂实际上就是此灯的烟尘通道，能使烟尘容纳于宫女的身体之内，这就保持了室内空气的清洁，真可以说是设计精巧、

图 5-2-1 河北满城出土的
西汉“长信宫灯”

匠心独运。三是实用艺术与生产技术具有紧密的联系,物质材料直接制约和影响着实用艺术的发展。建筑材料从木石砖瓦到钢筋水泥,不仅直接影响到建筑的设计和施工,而且直接影响到建筑美学思想的变化。实用工艺美术与科学技术、生产成就的联系更为密切,甚至在一定程度上可以讲,工艺美术生产的水平常常代表了那个时代生产力发展的水平,例如陶器时代、青铜器时代等。四是由于实用艺术往往需要耗费大量的物质材料和人工劳力,所以它的实用性也应当考虑产品的用料、费时、加工和成本等经济方面的问题,尽量做到省工省料和降低成本。

同时,实用艺术又具有审美性,即能够满足人的审美需要和精神需要。由于实用艺术在日常生活中随时随地都可以见到,所以它几乎每时每刻都在发挥着审美作用,给人以美的感受,从而在实用的前提下兼有审美的功能,达到物质和精神的统一。例如,我国数量众多的古代建筑艺术和园林艺术,以其独特的艺术魅力,成为名胜风景区的精华,使人们在游览观赏时,不但能够欣赏到自然风光之美,还能领略到传统艺术之美,并进而获得丰富的历史文化知识。仅杭州西湖园林风景区中,就有大型的亭榭、楼阁、寺庙、园林等 30 多处,为风景如画的自然风光增色添彩,处处让人感受到悠久民族文化传统的氛围。尤其是实用艺术与人们的衣、食、住、用等日常生活密切相关,可以说是一种最普及、最常见的大众艺术,在美育中具有特殊的地位和作用。一般认为,美育的实施途径包括家庭美育、学校美育和社会美育三个方面,实用艺术在这三个方面都可以发挥作用。例如,家庭环境中的家具、被面、窗帘等生活用品,以及摆设的工艺品等,都离不开实用艺术。校园环境和社会环境中的各种建筑物的造型美,同样具有十分重要的意义。

因此,实用艺术应当是实用性与审美性的有机统一。实用性是审美性的前提和基础,审美性反过来也可以增强实用性,二者相互促进,缺一不可,密不可分,它们构成了实用艺术最基本的原则和特征。尤其需要指出,随着社会生产力的不断发展和人民群众生活水平的不断提高,审美性在实用艺术中的比重越来越大,人们对实用艺术美的要求,比过去任何时候都更加广泛和迫切。如室内装饰布置就越来越引起人们的关注,从地面装饰、墙壁装饰,到花样繁多的灯具、琳琅满目的床上用品,乃至摆设的壁挂、观赏工艺品等,都日益普及,进入千家万户。随着社会的发展,这一趋势将更加明显。

二、表现性与形式美

实用艺术另一个重要的审美特点,就是特别注重表现性与形式美。

实用艺术作为表现性空间艺术，它不注重模仿客观事物的再现性，而注重表现某种朦胧抽象的情调和意味。实用艺术的这种表现性，正如英国现代著名美学家克莱夫·贝尔所说的那样，就是一种“有意味的形式”，也就是用色彩、线条、造型、图案等外部形式，来传达和表现出一定的情绪、气氛、格调、意味。所谓“意味”，就是某种朦胧宽泛的情绪或情感。建筑艺术、园林艺术、工艺美术都需要表现出“意味”来，也就是要表现出艺术家的情感、风格和美学追求。因而，表现性是实用艺术的一个重要的美学特征，也构成了它与戏剧、小说、电影等再现艺术的根本区别。

实用艺术的这种表现性，使得它比其他艺术更偏重于形式美。形式美，主要是指各种形式因素的有规律的组合，从而形成了某些共同的特征和法则，它包括色彩、线条、形体等因素，也包括对称均衡、多样统一等形式法则。人类在长期的实践活动中发现和总结了许多形式规律，并且不断地创造出新的形式规律，从而大大提高了美的创造力和艺术的表现力。作为表现性空间艺术，实用艺术特别注重形式美。就拿建筑艺术来讲，自从古希腊的毕达哥拉斯学派发现了“黄金分割”的比例后，历代的建筑师们一直把它奉为重要的形式美法则来遵循。2000多年前，古希腊罗马的建筑师就精心设计出他们认为比例关系最美的五种柱式，形成了建筑艺术史上有名的“五种典范”或“五种柱式”。如距今2400年前的古希腊帕提农神庙，采用了雄浑刚健的多立克柱式，造型端庄，比例匀称，被视为古希腊神庙的典范。帕提农神庙的主体，是由46根洁白的大理石圆柱环绕形成一个回廊。千百年来，世界各国的建筑师们对这些圆柱的比例进行研究后都一致认为，帕提农神庙之所以这样美，是因为它的高、宽和柱间距等，都符合“黄金分割”比例的形式美法则。由于形式美在建筑艺术中有着如此重要的地位和作用，意大利文艺复兴时期的著名建筑家帕拉第奥在谈到建筑的形式美时，甚至认为“美产生于形式，产生于整体和各个部分间的协调”^①。当然，形式美的法则并不是凝固不变的，随着时代的发展和科技的进步，形式美的法则也在不断变化和发展。对实用艺术来说，由于它与生产技术的密切联系，这种变化更为明显，值得我们在欣赏它的形式美时加以注意。尤其是20世纪以来，随着大工业生产的发展和建筑艺术的突飞猛进，建筑家们开始扬弃传统的形式美法则，反对历来推崇的对称均衡、整齐划一等，追求建筑艺术形式美的探索和创新。例如，于1977年建成的巴黎蓬皮杜文化艺术中心，是法国著名的现代建筑，

① 汪流等主编：《艺术特征论》，173页，北京，文化艺术出版社，1984。

地上六层，地下四层，包括现代艺术博物馆、音乐与声乐研究所、工业设计中心等。但这座文化艺术中心，从外表上看仿佛是一座现代化的化工厂，因为整座建筑都被纵横交错的管道和钢架所包围，而这也正是它标新立异的地方。面对人们褒贬不一的议论，这一建筑的两位设计师认为，现代建筑常常忽视起决定性作用的结构和设备，他们特意在外观造型中突出结构和设备，将它们设计为建筑的装饰，以此来创造一种与传统建筑艺术迥然不同的形式美。

总之，在实用艺术中，表现性与形式美密不可分。形式美是表现性的外部体现，表现性是形式美的内在灵魂。

三、民族性与时代性

实用艺术具有浓郁的民族风格和鲜明的时代特色。因此，实用艺术还有一个重要的审美特征，就是民族性与时代性的有机统一。

建筑、园林、工艺美术等实用艺术，无不体现出民族的风格和特色。例如，虽然世界各国都有陶瓷，但中国的陶瓷工艺品尤为精美。中国发明的瓷器，从古至今在各国受到了普遍欢迎。由于中国在制瓷方面的杰出成就，被誉为“瓷器之国”，众所周知，英语中 China 是“中国”，但这个词在英文中的原义就是“瓷器”，可见中国瓷器在世界上具有巨大的影响。再如中国古典园林，同样具有与西方园林和阿拉伯式园林迥然不同的民族风格，我国古典园林与传统文化关系密切，许多园林的意境取材于古代文化，引用神话传说，借鉴文化典故，诗化自然风光，追求“诗情画意”的审美境界。至于建筑艺术，其民族风格和特色更加鲜明。同样是皇宫，北京的故宫与法国巴黎的凡尔赛宫的区别，简直可以说一目了然。同样是陵墓，北京十三陵的建筑风格与埃及金字塔更是截然不同。我国的古代建筑，在世界建筑艺术宝库中独具一格，自成体系，在建筑结构、组群布局、艺术形象、城市园林等方面，都体现出鲜明的东方建筑特点。如四合院，作为一种封闭性较强的建筑空间，体现出中国古代的宗法制度和礼教制度。北京的四合院，主要是指我国明清时代形成的典型的北方住宅形式，正房属长辈居住，东西厢房为晚辈，耳房为仆人居住，南房主要是客房，这种格局体现出封建社会尊卑有序、长幼有别的伦理观念和宗法观念。此外，四合院的入口，一般都在东南角，取东（青龙）、南（朱雀）大吉大利之意，入口处再设置一堵影壁，都体现出中国封建文化的重大影响。尤其是中国古典建筑还常常采用曲线优美的屋顶、鲜艳夺目的色彩，以及翘角和飞檐等装饰，加上大量的雕刻彩绘，更是具有引人注目的民族艺术的表现力。甚至现代设计，也会通过设计师自觉或不

自觉的艺术追求，而具有民族文化的内涵和特征。当然，由于世界各民族历史上的长期交往，实用艺术的民族风格并不是一成不变的，同样会受到其他民族的影响，例如，拜占庭建筑艺术就是如此。拜占庭艺术是指公元4世纪到公元15世纪，以君士坦丁堡为中心的拜占庭帝国的艺术风格。拜占庭建筑艺术，植根于古罗马教堂的风格，但又明显地受到了埃及、波斯、叙利亚等东方建筑风格的的影响，具有浓郁的东方色彩，从而形成一种具有独特风格的建筑艺术。

同时，实用艺术又具有鲜明的时代性。实用艺术的这种时代性，首先在于它总是表现出特定时代、特定社会的情感和理想。例如，青铜器纹饰就体现出鲜明的时代特色，殷商时期的青铜器大多是兽面纹亦即“饕餮”纹，具有明显的奴隶社会印记，象征着奴隶主阶级统治的权威和秩序。从西周中晚期到春秋早期，风行了几百年的兽面纹终于衰落，令人生畏的“饕餮”也失掉了往日的权威，降低到附庸的地位，出现在器物的次要部位如鼎足等处了。到了铁器时代的春秋中晚期和战国时代，更是“礼崩乐坏”的时期，对传统宗法束缚的挣脱和对世间现实生活的肯定，在这一时期的青铜器纹饰中有所体现，出现了狩猎、采桑、宴饮、攻战等各种现实生活的图景，表明时代已经发生了巨大变化。建筑艺术更体现出鲜明的时代特色，古埃及金字塔是古埃及奴隶社会时期建筑的代表，哥特式教堂则是西欧中世纪建筑的代表，法国新古典主义建筑是欧美资产阶级革命时期建筑的代表，德国包豪斯校舍可以说是现代建筑艺术的开端。建筑艺术总是以自己巨大的形象，反映出一定时代和一定社会的经济基础与社会面貌，反映出一定时代和一定社会的审美理想与时代风尚。此外，实用艺术的时代性，还表现在它总是随着社会生产力和科学技术的进步而发展，在材料和技术等方面呈现出鲜明的时代风格和特色。以建筑为例，19世纪下半叶以来，随着大工业生产的发展，科技水平日益提高，人们试图把最新的工业技术和材料运用到建筑中去。于是，钢筋混凝土、玻璃、预制构件、大跨度钢骨架等新型建筑材料被广泛使用，高层新型建筑物诸如工业大厦、商业大厦、金融大厦、多层式居民楼等拔地而起，各种建筑形式日趋多样化，各种建筑思潮更是异常活跃，体现出多元化的现代建筑艺术风格。实用工艺品由于与生产技术、物质材料有着极其密切的关系，科学技术的发展、新型材料的发现、生产技术水平的提高，都会通过实用工艺美术品形象地体现出来，从而使其具有鲜明的时代特色。现代设计的出现，无疑更具有时代特征，作为一门新兴学科，它是在现代工业和现代科技迅猛发展的基础上才得以成长起来的。

实用艺术的民族性和时代性二者有机地结合在一起，使得实用艺术品既有浓

郁的民族气派和民族特色，又有鲜明的时代特征和时代风格。

本章小结

在艺术分类的多种方法中，我们采用的是第六种分类方法，也就是根据美学原则将整个艺术区分为五大类别，即实用艺术（建筑、园林、工艺美术与现代设计）、造型艺术（绘画、雕塑、摄影、书法）、表情艺术（音乐、舞蹈）、综合艺术（戏剧、戏曲、电影艺术、电视艺术）、语言艺术（诗歌、散文、小说等体裁）。

实用艺术，是指实用与审美相结合的表现性空间艺术，主要包括建筑艺术、园林艺术、工艺美术与现代设计等。实用艺术是人类文化史上最古老的艺术种类之一，也是所有艺术种类中最普及、最常见的一大类别。实用艺术既有实用价值，又有审美价值。

建筑遵循“实用、坚固、美观”的三条原则。建筑艺术的语言包括空间、形体、比例、均衡、节奏、色彩、装饰等。建筑艺术具有鲜明的民族性和时代性，从哥特式建筑到罗可可式建筑，再到包豪斯建筑和现代建筑，建筑艺术总是作为民族文化的体现和时代精神的镜子。

世界三大园林体系，包括东方园林（以中国园林为代表）、欧洲园林（以法国园林为代表）以及阿拉伯式园林，都具有极高的艺术性和观赏性。中国古典园林又可以分为北方大型皇家园林（如颐和园）和江南小型私家园林（如苏州园林）。欣赏中国园林，不但要注意欣赏它的自然美和建筑美，尤其要欣赏它的文化美。文化美是中国园林的精华与核心。中国园林艺术深深植根于民族文化的沃土中，具有浓郁的民族风格和民族色彩。中国园林艺术还蕴藏着十分丰富的美学思想，如颐和园就采用了借景、分景、隔景等多种方法来创造浓郁的意境。

工艺美术，又可称为实用工艺，它的范围极其广泛，主要包括三大类工艺品：第一类是经过艺术处理的日常生活用品，以实用为主、装饰为辅；第二类是民间工艺美术品，既可供实用，又可供观赏；第三类是特种工艺美术品，主要供观赏和珍藏之用。考古证明，实用工艺是人类历史上最古老的艺术种类之一，它是实用性与审美性的结合。中华民族灿烂的文化宝库中，工艺美术品是重要的组成部分，它们具有鲜明的民族风格和时代特色。

现代设计，从狭义上讲也被称作工业设计或工业美术，是从传统的工艺美术事业中发展起来的。从总体上讲，现代设计大致包括以下三个方面的内容：产品设计、环境设计、视觉设计。现代设计是在现代化社会中，通过设计使产品体现

出艺术与技术完美统一，使产品既满足人的物质需要（使用功能），又满足人的精神需要（审美功能）。在未来社会中，现代设计将发挥出越来越重要的作用。

实用艺术（包括建筑艺术、园林艺术、工艺美术和现代设计），具有共同的审美特征，主要是实用性、审美性、表现性与形式美、民族性与时代性等。

本章思考题

1. 根据美学原则，可以把艺术分为哪五大类别？
2. 试举例说明建筑艺术的时代性和民族性。
3. 请结合自身经历，谈一谈如何欣赏中国园林艺术的自然美、建筑美和文化美。
4. 请简述工艺美术品的三大类型。
5. 现代设计主要包括哪些内容？
6. 简述实用艺术的审美特征。
7. 针对你参观过的一座中外建筑或者园林，写出一篇游记。

本章主要参考书目

- [1] 宗白华. 美学散步 [M]. 上海：上海人民出版社，1981.
- [2] 万书元. 当代西方建筑美学 [M]. 南京：东南大学出版社，2001.
- [3] 黄鸣奋. 数码艺术学 [M]. 上海：学林出版社，2004.