

第一章

绪论

目标透视

1. 掌握本学科的研究对象与科学性质；
2. 了解本学科的学科任务和研究方法。

知识导航

艺术,是人类社会的特有现象,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。从广义上说,它是指人类整个艺术活动、各类艺术部门、各种艺术作品,包括实用艺术、造型艺术、表情艺术、综合艺术、语言艺术(文学)等;从狭义上说,它则专指语言艺术(文学)以外的其他艺术种类。

一、研究对象

艺术活动是以艺术创作为中心的人类整个艺术实践活动。它是为了满足人们的审美需要,以生动的艺术形象为中介,来表现社会生活与人们的思想感情的审美活动。这种活动与其他社会活动的不同之处在于:它是人们通过与现实生活的审美关系来反映外在世界、表现内在世界的一种特殊活动。因此,对于社会生活来说,艺术就是用艺术形象反映现实、表现思想感情的一种特殊形式。用艺术形象反映现实、表现思想感情,就是艺术的特殊规律。这也就是艺术与其他意识形态的主要区别。

由于各类艺术所使用的艺术媒介、艺术语言不同,艺术可以分为以下几个部门:造型艺术(绘画、雕塑、摄影等),实用艺术(建筑、园林、工艺等),表情艺术(音乐、舞蹈等),语言艺术(诗歌、散文、小说、戏剧与影视剧本等),综合艺术(戏剧、戏曲、电影、电视等)。以上各类艺术部门之间既有区别又有联系,它们共同组成宏大的艺术殿堂,满足人们的各种审美需要,提高人们的审美能力与认识能力。

人类的艺术活动,既指艺术作品的创造与再创造活动,又指艺术交流、艺术欣赏与艺术研究活动;既包括艺术活动如何发生,又包括艺术如何继承、发展与创新。运用科学的方法研究艺术,探求艺术创作与发展的规律,在此基础上创立的系统的学问,称为艺术学(或称文艺学)。艺术学按其研究的范围不同,分为艺术理论、艺术史和艺术批评。

因此,本课程以艺术活动为研究对象,以艺术活动及其相关的概念、范畴、理论和方法等

为基本研究内容。

二、学科性质

艺术理论是在艺术创作活动的基础上产生的。艺术创作活动始于原始社会。原始社会的音乐、舞蹈、岩画等,是人类创造的最早的艺术作品。随着人类审美需要的扩大与审美能力的提高,艺术作品与艺术门类越来越多,它在社会生活中所起的重要作用越来越明显,人们也开始审视对艺术的研究。

我国春秋战国时期的儒家学者孔子在其著作《论语·述而》篇中已提出“志于道,据于德,依于仁,游于艺”的主张。《乐记》则是专门研究艺术的著作。到了六朝时,刘勰所著的《文心雕龙》则是系统研究文学理论的专著。在西方,公元前3世纪的亚里士多德所著的《诗学》是欧洲美学与文艺学史上第一篇最主要的文献。作为艺术科学研究中的具有现代意义的艺术学,一般认为出现于19世纪后期。德国的康拉德·费德勒(1841—1895)以其卓有成效的研究成果,被称为“艺术学之父”。随后德国的格罗塞(1862—1927)、狄索瓦(1867—1947)、乌提兹(1883—1965)等对艺术理论作了进一步研究,从而确立了艺术学的学科地位。从20世纪二三十年代以来,苏联和我国的一些艺术家与学者运用马克思主义理论,对文艺作了广泛、深入的科学研究,确立了马克思主义艺术学。在当今的西方,现代科学、现代哲学、现代美学、现代心理学的发展,促进了现代艺术学的发展。

现代艺术学与以往的艺术学不同,它的基本内容不仅涵盖了艺术理论、艺术史和艺术批评,而且还以造型艺术、实用艺术、表情艺术、语言艺术和综合艺术等具体艺术学科为研究对象。因此,艺术概论是一门研究艺术活动基本规律的学科,是阐述艺术的基本性质、艺术活动系统以及艺术种类特点的科学体系。

三、学科任务与研究方法

1. 学科任务

在学科性质上,艺术概论要做到以下三点:

- (1)系统地阐释艺术活动的基本状况,确立科学的、进步的艺术观;
- (2)了解艺术活动系统各个环节之间的密切联系,探讨艺术活动的规律与特点;
- (3)指导人们遵循审美规律和艺术规律进行能动的创作、接受和批评。

2. 研究方法

艺术概论的研究方法包括以下三个层面:

(1)坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原则,坚持理论与实践相结合。马克思主义的哲学方法,是指导人们研究艺术活动内部与外部各种规律的基本法则和指针。

(2)运用行之有效的科学方法,研究艺术活动的实践与发展。比如,人文科学与社会科学的一些方法,以及系统论等方法,都可以在艺术研究中发挥重要的作用。

(3)借用艺术学科特有的研究方法,研究艺术领域的各种问题。近现代以来,人们将许

多科学方法普遍运用于艺术研究,使之成为艺术学科特有的研究方法,如艺术符号学研究方法、艺术社会学研究方法、艺术心理学研究方法、艺术人类学研究方法、比较艺术研究方法等,对于艺术研究的深入和拓展,都具有十分深刻的影响。

同步训练

一、单项选择题

1. 艺术概论的研究对象是人类的 ( )

A. 情感活动	B. 审美活动
C. 艺术活动	D. 精神活动
2. 艺术社会学的重要著作之一《艺术的起源》的作者是德国的 ( )

A. 罗丹	B. 格罗塞
C. 黑格尔	D. 狄索瓦
3. 狭义的艺术不包括_____艺术。 ( )

A. 语言	B. 舞蹈	C. 雕塑	D. 戏剧
-------	-------	-------	-------
4. 艺术活动产生时期是 ( )

A. 奴隶社会	B. 封建社会
C. 文明	D. 原始社会
5. 将艺术的基本原理和基础知识做专门研究的学科是 ( )

A. 艺术史	B. 艺术文化学
C. 艺术概论	D. 艺术社会学
6. 作为一门独立学科的艺术学诞生于 ( )

A. 17 世纪末	B. 18 世纪末
C. 19 世纪末	D. 20 世纪末
7. 德国的_____首先将美学与艺术学区别开来,被称为“艺术学之父”。 ( )

A. 乌提兹	B. 康拉德·费德勒
C. 格罗塞	D. 狄索瓦

二、简答题

1. 简述艺术概论的研究对象和学科性质。
2. 简述艺术概论的学科任务。
3. 简述艺术概论的主要研究方法。

参考答案

一、选择题

1. C 2. B 3. A 4. D 5. C 6. C 7. B

二、简答题

1. 答题要点:

(1) 艺术概论的研究对象是人类的艺术活动,以及与之相关的概念、范畴、理论和方法等。

(2) 艺术概论是一门研究艺术活动基本规律的学科,是阐述艺术的基本性质、艺术活动系统以及艺术种类特点的学科体系。

2. 答题要点:

(1) 系统地阐释艺术活动的基本状况,确立科学的、进步的艺术观。

(2) 了解艺术活动系统各个环节之间的密切联系,探讨艺术活动的规律与特点。

(3) 指导人们遵循审美规律和艺术规律进行能动的创作、接受和批评。

3. 答题要点:

艺术概论的研究方法主要包括以下三个层面:

(1) 坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本原则,坚持理论与实践相结合。

(2) 借用行之有效的科学方法,研究艺术活动的实践与发展。

(3) 运用艺术学科特有的研究方法,研究艺术领域的各种问题。