

课程简介

课程名	艺术概论（绪论与第一章第一节）
课程地点	札中校区
学院	艺术学院
讲解人	玄之
课程描述	无
课程仓库	art-theory-overview

绪论

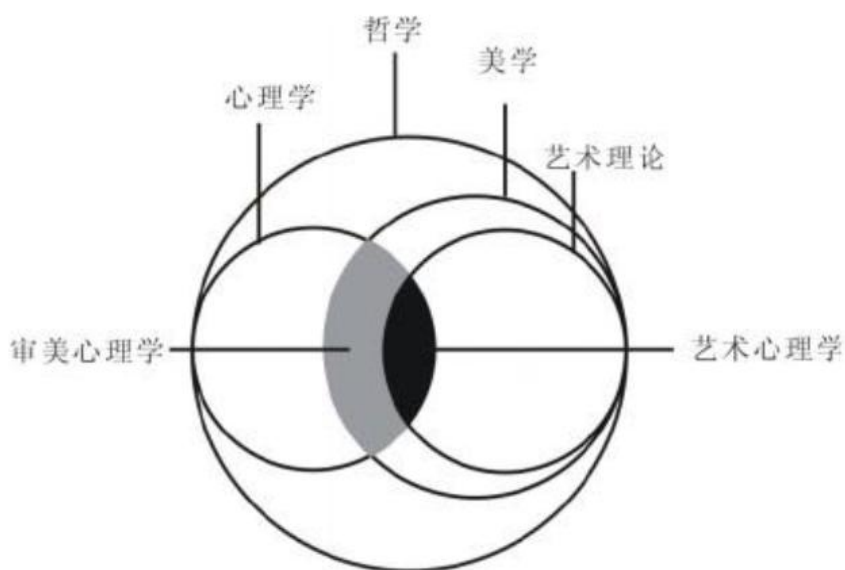
引言 本课程与 M 奥的联系

M 奥的开闭幕式等环节无疑是一种艺术表现形式,我们将理论知识与 M 奥的开闭幕式制作等创作实践活动相结合,用理论更好的指导实践。

一、研究对象与内容

1.1 研究对象

《艺术概论》就是艺术理论,以及哲学、美学、心理学、艺术理论的关系。

哲学、美学、艺术理论学科的关系图

1.2 主要内容

艺术本质论、艺术发展论、艺术创作论、艺术作品论、艺术接受论。

二、学习目的与方法

2.1 学习目的

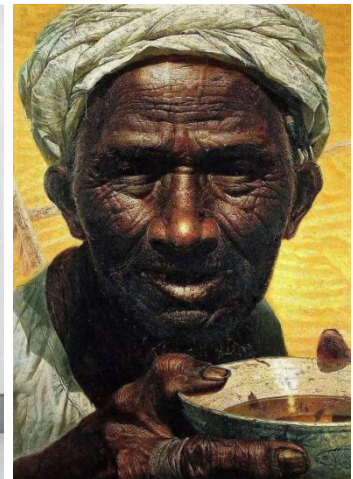
理论是实践的产物，艺术理论是人类最广泛的艺术实践经验的概括和总结，用理论来指导实践，再用实践来检验理论。

2.2 研究方法

主观唯心主义的研究方法、客观唯心主义的研究方法、旧唯物主义的研究方法、形式主义的研究方法、后现代主义的研究方法。

马克思主义的研究方法，坚持辩证唯物主义与历史唯物主义的基本原理和根本原则，坚持内容的科学性和体系的完整性，坚持理论与实践结合，坚持逻辑与历史相统一，在此基础上，注意批判的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。

第一章 艺术本质论

第一节 艺术的社会本质

一、艺术在社会中的位置

1、艺术是一种社会意识形态，建立在一定的经济基础之上，从根本上说是为经济基础所决定的上层建筑。

2、几种社会意识形态的共性，同其他社会意识形态一样，经济基础决定艺术的发生和发展，艺术既是社会生活的反应，也是经济基础的反应，同时艺术具有相对独立性和特殊性，艺术不是消极地反应经济基础。

3、艺术与其他意识形态相比又具有特殊性，艺术是一种特殊的社会意识形态，艺术与宗教、哲学同样属于“”的意识形态，政治、法律、道德等这一类社会意识形态是宗教、哲学、艺术与经济基础之间的“中间环节”。

4、艺术通过“中间环节”联系于经济基础，艺术与政治、道德等“中间环节”的关系。

5、艺术与宗教、哲学等同样远离于经济基础的、“悬浮于空中”的意识形态的关系，宗教从根本上是对艺术的否定，宗教运用艺术为宗教本身服务，哲学通过美学的中介影响艺术的发展，艺术创作实践反过来美学观的形成和发展，哲学以理服人，艺术以情感人。

6、艺术与宗教、哲学、政治、道德的关系是上层建筑各种因素的交互作用关系、相互影响关系。

二、艺术与社会生活的关系

1、社会生活是文学艺术的源泉，文学艺术是社会生活的反映。

2、艺术反映全面的社会生活，所谓“全面的”社会生活包括了从物质的社会生活到精神的、感情的社会生活的整个领域。

3、艺术作为一种思想关系，一种不同于“中间环节”的特殊社会意识形态，政治、法律、道德等只是局部或部分的社会生活的反应，而艺术既可以反映政治、法律、道德等“中间环节”，还可以反映宗教、哲学等更高的特殊意识形态。

三、艺术与社会生产

1、艺术还是一种生产形态，动物只生产自身，蜜蜂和蚂蚁从出现开始就在铸造万年不变的蜂巢和蚁穴，它们的巢穴只是它自己或它的幼崽直接需要的东西；尽管这些巢穴在人类看来可能是具有“美”感的，但“美”的概念却是出自于人脑的，“艺术”是人有意识的、全面的生产活动的一种。

2、艺术是一种特殊的生产形态，即精神生产，艺术活动作为一种生产劳动活动，同样具有实践性、目的性、自觉性、工艺过程的可控性、材料媒介的可选择性（艺术生产与其他生产的共性）。

3、艺术生产与一般物质生产的本质区别，从人的需要与生存的目的性来看，一个是精神的满足，一个是功用的需要，物质生产的产品直接作用于物质生活之中，本身不存在“意义问题”，主要价值在于物质的功用性和使用价值：从产品的消费来看主要是审美属性，艺术作品进入流通领域的过程中也有一定的商品的属性。

4、艺术作为“艺术生产”的实质和意义，艺术是人类认识世界、改造世界、创造世界与创造自身的生产实践活动，证明了人的自我存在，艺术作为一种精神生产、审美创造，审美是它的本质特征。

5、资本主义生产方式会阻碍艺术的发展，在资本主义条件下被异化的艺术，其生产的已经不再是精神生产，不是为了满足人民的精神需求和审美需求，而是为了生产而生产，为了转化为可增殖的货币而生产，艺术劳动变成了资产阶级投机的对象：资本主义的商品价值规律支配了“艺术生产”，艺术品的价值被异化为以其实现赚取利润的多少作为评判的标准；从事自由自觉的艺术生产的艺术家被异化与工人一致的为了受雇佣的劳动者，高尚的精神劳动被异化为了制造特殊商品的生产。

6、虽然资本主义生产方式阻碍了艺术的生产和人民的艺术创造，不是说艺术在资本主义时代不发展，这二者并不矛盾。一些艺术家恰能冲破资本主义生产逻辑的束缚，不执着于将作品转化为商品与货币，从而大胆地反映现实、揭示矛盾，在一定程度上显示了艺术的相对独立性。

玄之《艺术概论（绪论与第一章第一节）》

前言

今天呢，是咱们第一堂课，咱们不可能像某些学校那样，我在上面巴拉啦念课本，然后你们在呜呜下面听，等讲完了一看，睡倒一大片，这是非常无聊的，而且没什么意义，所以我会尽量结合咱们 M 奥的实际，去讲这门课，让大家真正能拿到点有价值的东西，至少也要让大家开心一下。

第一堂课呢，其实讲不了太多东西，咱们就讲一下开这门课的目的，也就是绪论

首先咱们看研究对象，也就是得知道艺术概论学啥的

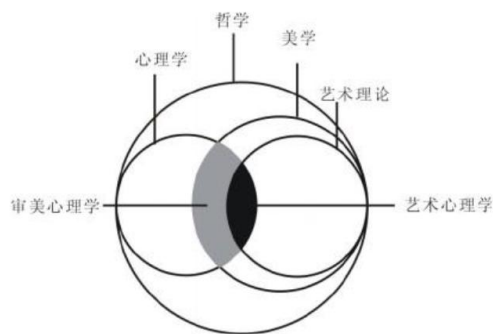
《艺术概论》就是艺术理论，啊，这是书上的废话

但是咱们要注意，这里的理论，不是单单指创作的理论，更不是教你怎么唱歌，怎么跳，怎么 rap 打篮球

而是要研究蔡徐坤打篮球他是行为艺术呢，还是后现代主义艺术呢，或者根本算不上艺术，以及如何通过艺术语言，把某种本不是艺术的东西给他做成艺术

所以，我们艺术理论探讨的东西，比如说，人的审美认识、审美感情、审美创造等等，这些呢，也就是和美相关的，它还有一个专门的学科，叫做**美学**，美

学是一种哲学，我们艺术概论和美学中很多部分都是相通的，它是包含于美学中的一个学科，然后呢，既然要研究一个具有普遍意义上的审美感情，比如说，为什么这么多人喜欢看坤坤，为什么有人会喜欢 M 奥，那就不可避免的和心理学有交集，如果我们画个图，那就是这个样的

哲学、美学、艺术理论学科的关系图

这个左边小圈就是艺术理论，他是包含于美学之中的，而美学又包含于哲学之中，同时呢，与心理学相交

这门课以后要讲到的内容

第一个是艺术本质论，也就是讲什么是艺术，艺术的本质到底是什么，坤坤算不算艺术，坤坤的衍生视频算不算艺术，M 奥开闭幕式算不算艺术，深蓝用岩浆盖三丐算不算行为艺术

第二艺术门类论，就是讲美术音乐，电影电视，文学戏剧等等，这些咱们多少都涉及到

第三个是艺术发展论，顾名思义，不必多说

第四个是艺术创作论，这个就和我们办奥有很大关系了，咱们的开闭幕式毫无疑问就是一种艺术形式，对吧，对我们来说还是比较有指导意义的，其中会讲到比如创作过程的一些理论，郑板桥的画竹论，可以分为，园中之竹，眼中之竹（看到了物的表象），胸中之竹（意象），手中之竹（意象物态化）

第五作品论。比如，内容与形式的关系、作品的意蕴、意境、风格等等这些问题

第六接受论，就是关乎受众群体、艺术批评、艺术欣赏、以及审美教育

其实我们这个课呢就是一种审美教育，我相信咱们一同读完这本书呢，会对我们的审美有一定的提升，从而创作出更好的开幕式

学习目的与方法

其实学习目的我们刚才已经说过了，我们就是要用理论去指导我们的创作，艺术理论是人类最广泛的艺术实践经验的概括和总结，我们要用理论来指导开幕式创作，也就是艺术实践，再用实践来检验理论

至于研究方法，我们首先要了解历史上的几种方法：主观唯心主义的研究方法、客观唯心主义的研究方法、旧唯物主义的研究方法、形式主义的研究方法、后现代主义的研究方法

如果大家上过高中政治课的话，应该会觉得熟悉，因为我们这本书采取的研究方法就是马克思主义的研究方法，所以大家在日后会看到这本书引用了很多马克思、恩格斯、列宁、毛主席等这些导师的著作

我们首先来看主观唯心主义的方法

他们认为艺术就是艺术家个人精神的产物，主观唯心嘛，就是认为个人的主观意识是第一位的，比如意大利有个哲学家叫**克罗齐**，他认为“艺术是直觉”，而“直觉只能来自情感”这是他的观点，就好比寒天某一天不知道怎么回事，突然灵光一闪，说：“我们要开 M 奥会了”，唰，M 奥会就做出来了，而且效果贼好。这肯定是不可能的，如果客观世界中没有奥运会的存在，甚至连体育运动都没有，寒天脑子再灵光她能凭空想象出 M 奥吗，如果没有第一届星斗 M 奥会的经验积累，难道能一次就做出三丐那种效果吗，如果没有 2022 年北京冬奥会，三丐是不是就失去了一个比较重要契机呢，这些都是直觉之外的客观因素，我们是无法忽视的。我们在分析某一届 M 奥所取得的效果时，一定要注意这些自身之外的客观因素，否则就会陷入前人的错误，光凭所谓的直觉，或者自我感动，是做不成 m 奥的。

现在真的就有一些团队，也不能叫团队，算是一些群体，他们就陷入了自我感动之中，自我感觉良好，其实并没有做出来什么东西，这是很可怕的，德国有一种艺术学派叫表现主义，本身是强调自我表现，这是没有太大问题的，比如爱德华·蒙克的《呐喊》，把自己压抑的心情表现得非常好，整个世界都是扭曲的，但是其中有一些人就往极端去发展了，他们只强调自我，甚至认为只有表现自我才是真实的，甚至发展到了否认“自在之物”的存在，认为“自我”才是唯一的存在，这和现实社会生活就完全的分裂了。

第二是客观唯心主义

客观唯心主义哲学认为有某种精神是先于自然界而存在的，比如说神，或者某种绝对精神，由此得出艺术的根源就是在于这种客观“理念”或者某种“绝对

精神”，。比如说柏拉图，他虽然认为现实是艺术的直接根源，但艺术的**最终**根源是“理式”，他认为一切现实事物都是理式的，而艺术又是模仿现实事物的，是“理事”的摹本的摹本。

怎么理解呢，如果现在我们说 M 奥是对神造物的模仿，那我们就会觉得很扯，但是那个年代的人受制于自然压迫，对于自然的力量，比如地震、海啸、火山爆发这一类的自然灾害无能为力，他们就渴望有一种能够掌控于自然的，甚至先于自然的客观存在物来为他们说话，至少也要能够听到他们的渴望，所以，神就出现了，以床为例子，柏拉图就认为世界上有三种床，第一种是自然界中的床，比如树木、石头这些，而这种床是神创造的，第二种是木匠造的床，柏拉图认为木匠造的床是对神迹的模仿，第三种床是画家画的，毫无疑问，按照柏拉图的观点，画只能算是对神迹的模仿品（也就是木匠造的床）的模仿，所以说是摹本的摹本。

有一段列宁的话：客观（尤其是绝对）唯心主义，转弯抹角的，而且还翻筋斗式的紧密的接近了唯物主义，甚至部分的变成了唯物主义。

我们看黑格尔，黑格尔是 19 世纪的哲学家，虽然他也是唯心主义哲学家，但是当历史发展到黑格尔那个时代，**神**已经失去曾经的关辉了，熟悉历史的同学都知道，经过 14-16 世纪的文艺复兴，把教权打下去了，这个时候诞生了很多人文主义艺术作品，比如达芬奇的蒙娜丽莎，再经过 17 到 18 世纪启蒙运动，王权又受到了打击，黑格尔的早年正值法国大革命，所以由于时代因素的变化，和对前任成果的累计，虽然黑格尔和柏拉图都认为艺术的根源在于理念，但是黑格尔所认为的客观存在的“理念”已经不是神这样的超自然存在，而是一种所谓的客观存在，用他自己的话说叫做“客观观念”，这个概念有点类似于《道德经》中的“道”。

接下来我们来看旧唯物主义

唯物和唯心的区别就是在于什么是世界的本源，唯心主义认为意识或所谓的客观精神是第一性的，意识决定存在，而唯物主义认为存在决定意识，反映在艺术方面，凡是认为艺术是现实的反映的，认为客观存在是第一性的，那就是唯物主义的，在古希腊，除了上文提到的柏拉图的这种观点，也有另外一种“模仿说”或“再现说”，比如赫拉克利特就认为“艺术模仿自然”“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”，以及柏拉图的学生亚里士多德，他认为“艺术实际上是模仿”，但是他们与柏拉图不一样的是，他们并没有再将艺术与所谓的客观“理式”绑定，没有与神绑定，这是对柏拉图观点的一种发展和扬弃，刚才我们提到过的文艺复兴时期的达芬奇也认为自然就是艺术的唯一源泉“绘画是自然界一切可见事物的唯一模仿者。”类似观点的哲学家或艺术家也有很多，比如莎士比亚认为“自有戏剧以来，它的目的始终是反映自然”，十九世纪俄国民主主义者车尔尼雪夫斯基也认为“艺术的第一目的是再现现实”，是当然他也没少入狱，后来被沙皇流放到西伯利亚了。

中国也有很多有异曲同工的说法，比如唐代画家张璪就提出过绘画应当“外师造化，中得心源”，什么意思，造化就是泛指天地自然一切客观事物，心源就是内心的感悟，袁宏道也说过“善画者师物不师人”，如果按照西方的哲学体系来套，这些言论很明显带有相当浓厚的唯物主义色彩，但是中国哲学从《易经》开始，就一直在讲辩证统一，他并不是把主客体刻意去分开讨论的，人本身就处在天地之中，人和天本身就是一体的，没有“我”是主体，“天”是客体，“我”要对“天”如何如何做才能达到天人合一，这种很明显的主客体观念，而是“我”与“天”本身就是一体两面的，也就是“天地与我并生，万物与我为一”，这种思想表现在传统艺术中，直观的感觉就表现为与自然的和谐统一，建筑如此，绘画如此，雕塑如此，音乐也是如此。

而部分旧唯物主义也就是机械唯物主义和朴素唯物主义恰恰忽视了人的感性活动，仅仅从客体或直观的形式去理解。

至于形式主义

早在古希腊的毕达哥拉斯学派就试图利用数与节奏的和谐原则去考察艺术，他们花费大量精力去研究什么样的数量比例才能创造出艺术中的美，比如发现了“黄金比例”，提出圆球形是最美的图形，这种思想发展到文艺复兴时期，部分意大利艺术家十分偏重于寻找最美的线形、最美的比例，并在色彩学、透视学、解剖学方面获得了很大成就，甚至连十九世纪**新古典主义**大师安格尔都说“一切决定于形式”，直到二十世纪五十年代，对艺术形式的构成、艺术语言的研究，都是西方艺术理论研究的主要方法之一，这种影响一直延续到今天，不少艺术家仍然十分看重色彩、线条、音色、节奏、媒介、符号等形式因素，但是，形式不是艺术的全部，如果把形式看成艺术的全部，就会以偏概全

最后来看后现代主义的研究方法

首先后现代主义目前争议十分巨大，包括对后现代主义艺术的批判也有很多，如果说现实主义是将艺术从少数人可以欣赏的地位转变成大部分人民都可以欣赏的地位，那么后现代主义中一些流派反而又把艺术拉回了只有部分人可以欣赏的区域，比如当代知名现实主义作品罗中立的作品《父亲》就连不识字的人也可以看出作品刻画的是位老农，而后现代主义甚至将艺术家的粪便都当做了艺术，模糊了艺术与非艺术的界限，例如德国行为艺术家博伊斯就认为人人都是艺术家，但是如果说什么都是艺术，其实和世界上没有艺术的概念是一样的，如果什么都是艺术，那么就没有非艺术了，自然也就没有艺术与非艺术之分了，这就否定了艺术的存在。

我们要采用的是马克思主义的研究方法，坚持辩证唯物主义与历史唯物主义的基本原理和根本原则，坚持内容的科学性和体系的完整性，坚持理论与实践结合，坚持逻辑与历史相统一，在此基础上，注意批判的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。

