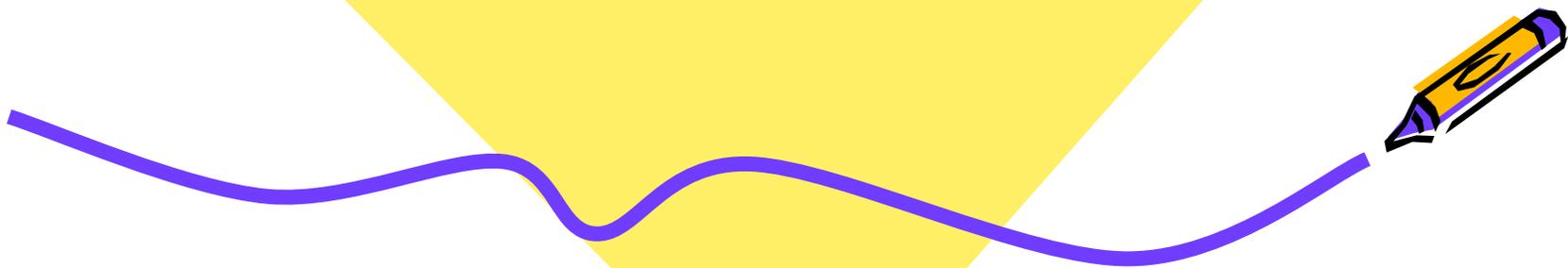

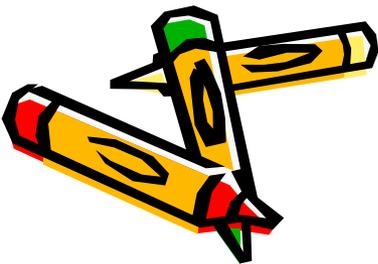
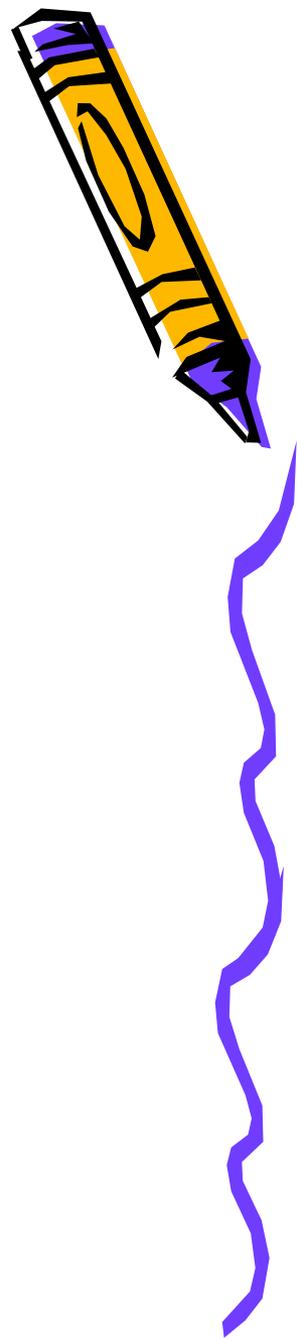
艺术概论

第一章：艺术概论 总论

教学的目的和要求

通过本章的学习，使学生们以马克思主义理论为指导，从理论上认识艺术的特点及规律，从宏观上把握美的特点和规律，树立健康向上的审美理想，培养学生运用科学的美学观分析和解决艺术实践中所遇到的问题，激发对艺术学习的历史责任感。

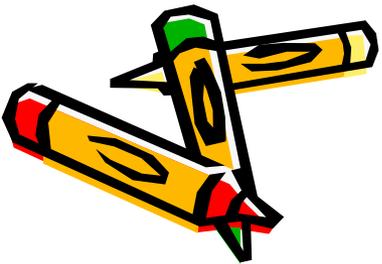
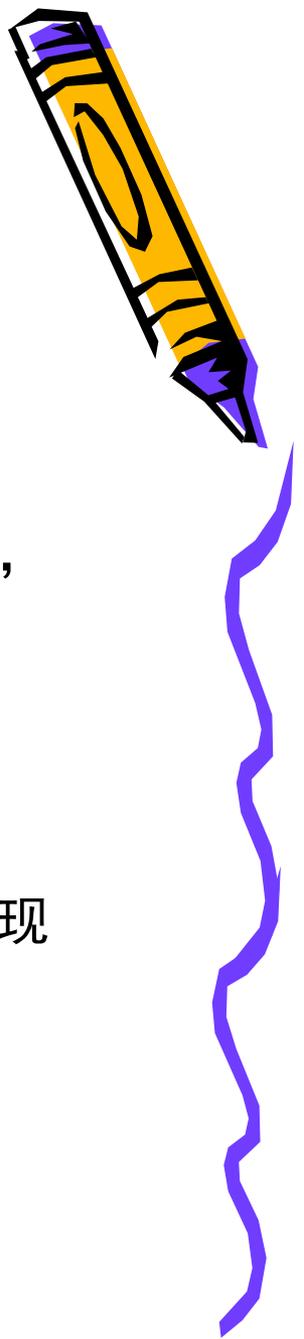

一：何为艺术

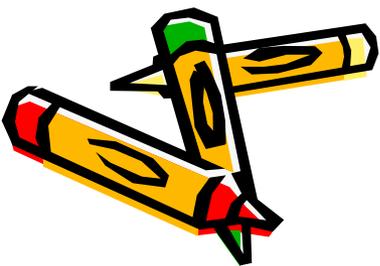
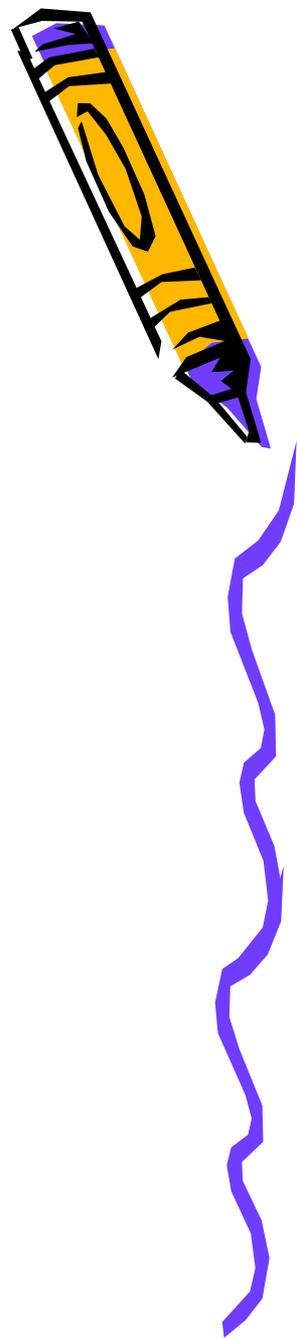
艺术是一种自由的精神生产，是人类的高级精神活动之一，审美是它的本质特征。

审美是艺术区别于其他社会事物的根本性质。

对于人类来说，生存的意欲不应该是生命的全部。真正体现人之为人的价值的，不是物欲的满足，而是精神的飞扬。

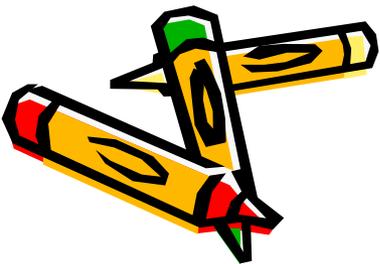
真：理性认识的满足。
善：道德伦理的纯洁。
美：情感心灵的慰藉。

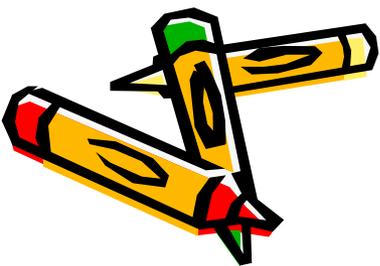
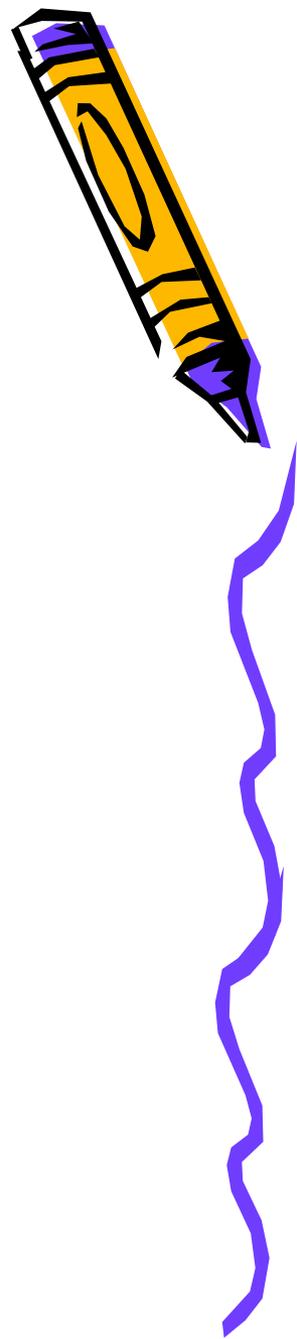
艺术让存在者之存在的无蔽状态脱颖而出，让本真的物显现，让**physis**（自然）所筹划的世界得以敞开自身。

——海德格尔

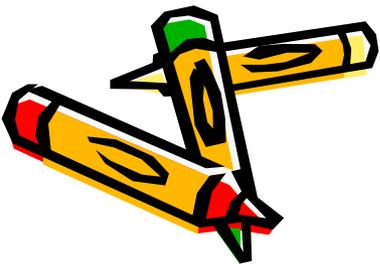
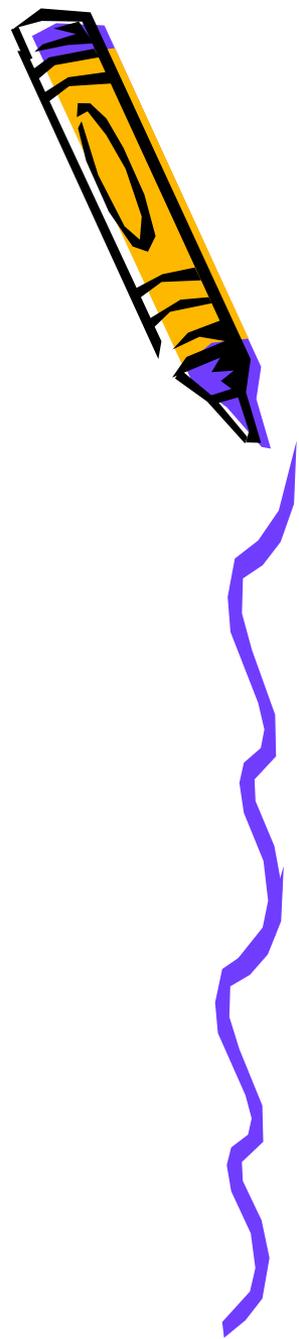

理论与学术是有限的。
好的艺术必须扎根于大地——自然。

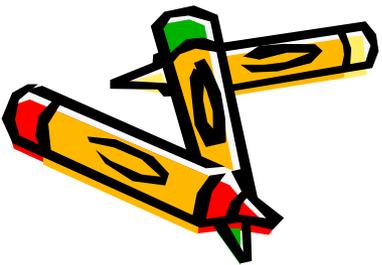
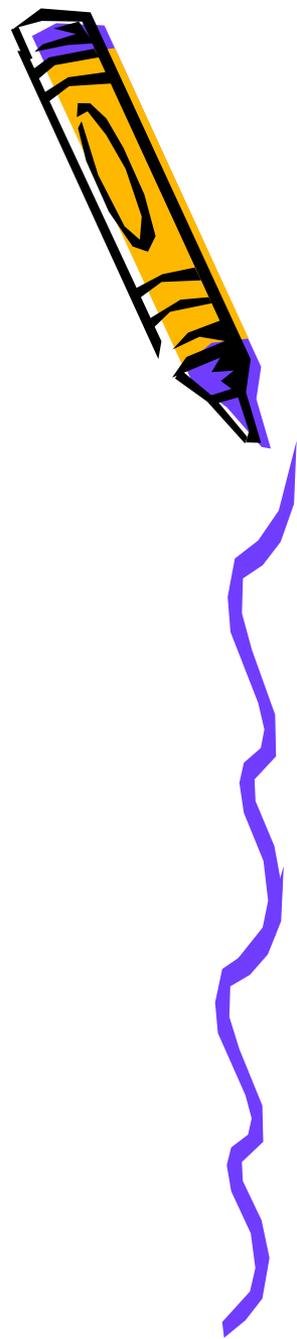
生命之树永远年轻，理论是灰色的。
——歌德

- 自然的法则是对立统一，刚与柔，有与无，阴与阳，两者共存共灭，不可偏废其一。故而可以寻求和谐，不可企望完美。完美世界，只是一个永远无以兑现的传说。如若勉强去兑现，只能迎来更多的不测与灾难。
- 诗意与温情是自然与生命中柔美的一面。
- 今之西方，也是全球主流势态，是循着人性意欲无限膨胀的本能，尽侵掠、破坏自然之能事。人类以不足**20**万年的历史，已经严重破坏了地球用漫长的**40**多亿年才形成的平衡。物硬则易折，背离自然的法则，问题必然多多。
- 在自然深处，一切都在争执中显现：
 - 人之为兽的显现在于肉体。
 - 人之为人的显现在于心灵。
 - 人之为神的显现在于诗意。

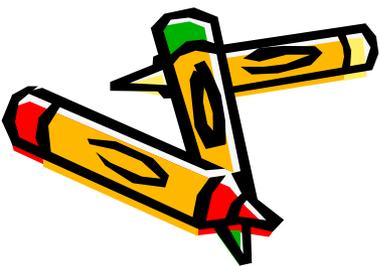
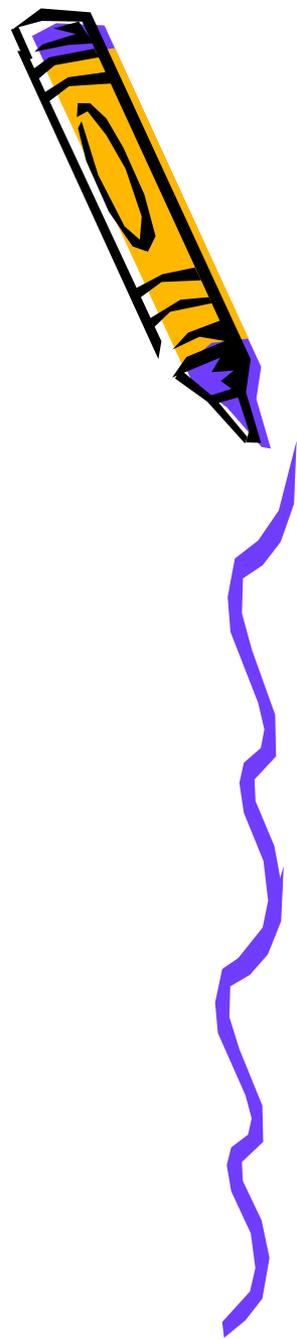

自从柏拉图把诗人赶出他的“理想国”，艺术与哲学之间就存在一种紧张关系，二者都企图占据某种“真理拥有者”的地位。

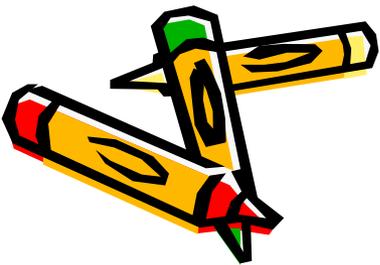
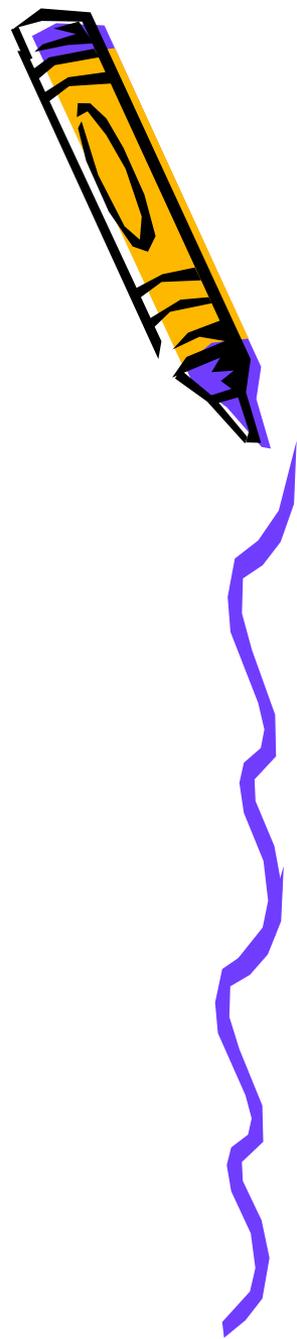

哲学在本质上是寻求真理的，在追求真理或真实性上，而与艺术相同或相似。但在“掌握世界的方式”上，哲学与艺术迥异。

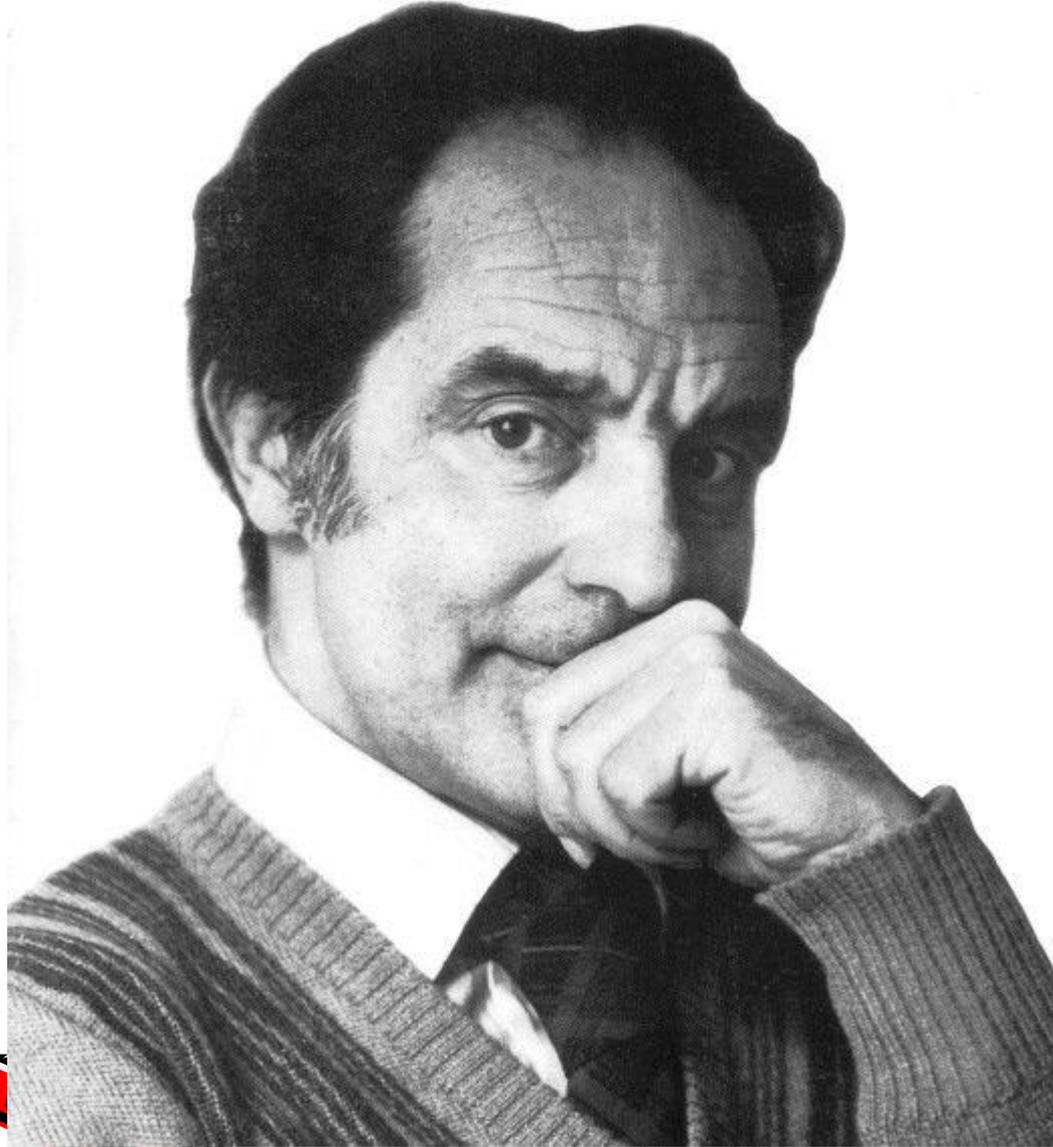
哲学是抽象的，艺术的形象是具体可感、鲜明生动的。情感在艺术中有着重要作用和地位。艺术反映艺术家对生活的审美认识与其审美情感、审美理想。

不久以后，我就意识到，本来可以成为我创作素材的生活事实，和我期望我的作品能够具有的那种明快轻松感之间，存在着一条我日益难以跨越的鸿沟。大概只有这个时候我才意识到了世界的沉重、惰性和难解；而这些特性，如果不设法避开，定将从一开始便牢固地胶结在作品中。

只要人性受到沉重造成的奴役，我想我就应该像柏修斯那样飞入另外的空间里去。我指的不是逃进梦境。或者非理性中去。我指的是我必须改变我的方法，从一个不同的角度的看待世界，用一种不同的逻辑，用一种面目一新的认知和检验方式。我所寻求的轻逸的形象，不应该被现在与未来的现实景象消溶，不应该像梦一样消失……

在广阔的文艺天地之中，永远存在着有待探索的途径，无论是最近的还是最古老的风格和形式都能够改变世界给予我们的形象。

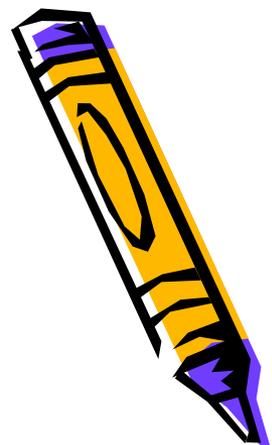
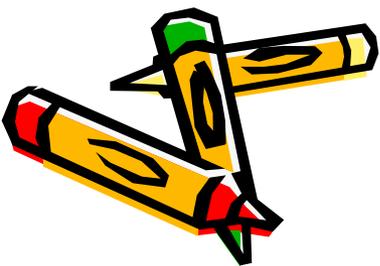
【意】卡尔维诺

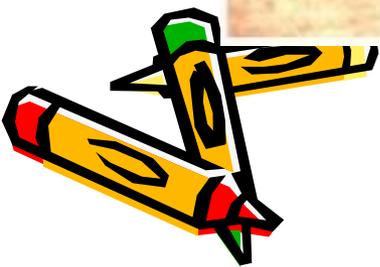

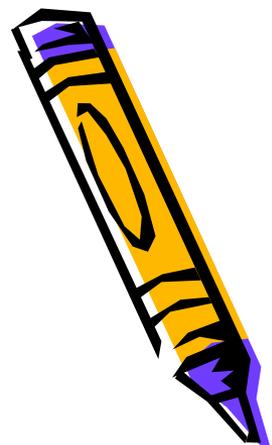
二：艺术反映世界的真实性

(一) 再现的真实 (写实)

艺术形象要符合它所反映的客观事物实际，符合它所反映的社会生活实际。这是一般再现形或再现性艺术的基本要求和基本特征。

从鞋具磨损的内部那黑洞洞的敞口中，凝聚着劳动步履的艰辛。这硬梆梆、沉甸甸的破旧农鞋里，聚积着那寒风料峭中迈动在一望无际的永远单调的田垌上的步履的坚韧和滞缓。皮制农鞋上粘着湿润而肥沃的泥土。暮色降临，这双鞋在田野小径上踽踽而行。在这鞋具里，回响着大地无声的召唤，显示着大地对成熟的谷物的宁静的馈赠，表征着大地冬闲的荒芜田野里朦胧的冬眠。这器具浸透着对面包的稳靠性的无怨无艾的焦虑，以及那战胜了贫困的无言的喜悦，隐含着分娩阵痛时的哆嗦，死亡逼近时的战栗。这器具属于大地，它在农妇的世界里得到保存。

——海德格尔

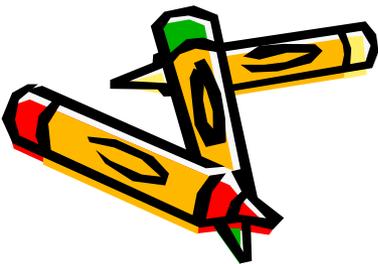
艺术反映世界的真实性

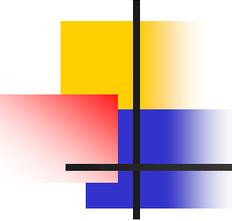

(二) 表现的真实（写意）

表现，是指艺术家运用艺术表现手段表现主体意识、情感体验和审美理想。在创作手法上，偏重于对表现对象的理想化、抒情化处理，常常采取象征、夸张、变形、抽象等超现实的艺术表现方式，以突破感受的经验习惯。

表现性艺术具有震撼人心、高度概括、不求形似等特点，是中外艺术史上的一个主要倾向。

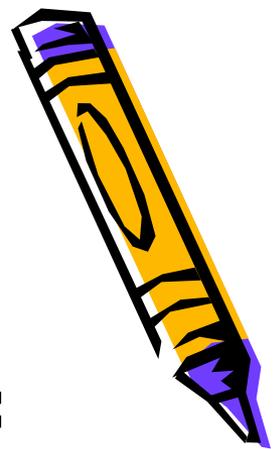

说明：

不同门类、不同风格、不同流派中形象的主观和客观各有侧重，但仅仅是侧重不同，不可能排除其中的任何一种因素。如浪漫主义大师法国的德拉克的《自由引导人民》和罗中立的《父亲》

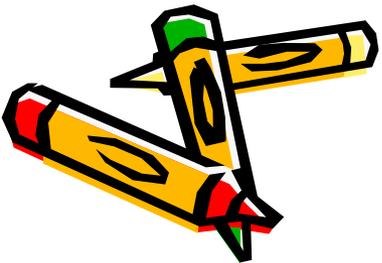

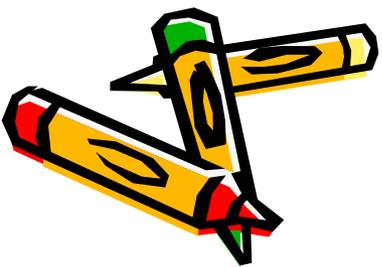
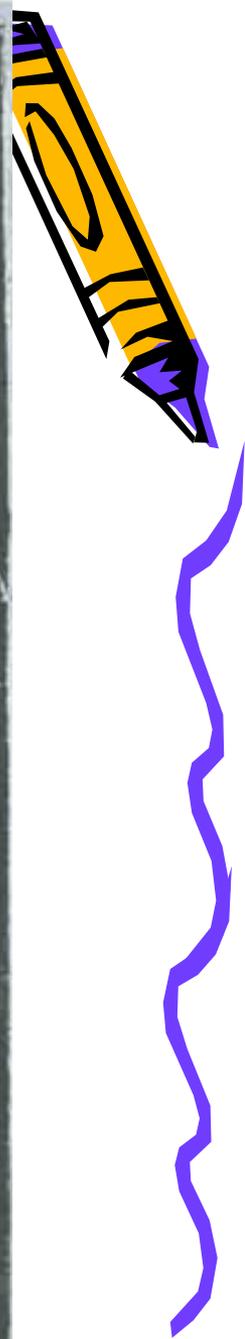
艺术反映世界的方式：艺术形象：

- 1、艺术形象是具体与概括的统一。
- 2、艺术形象是感性与理性的统一。
- 3、艺术形象是主观与客观的统一。

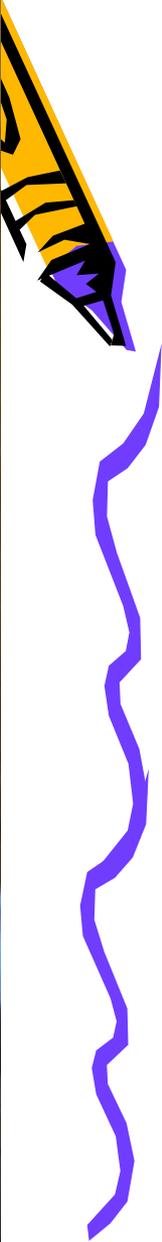
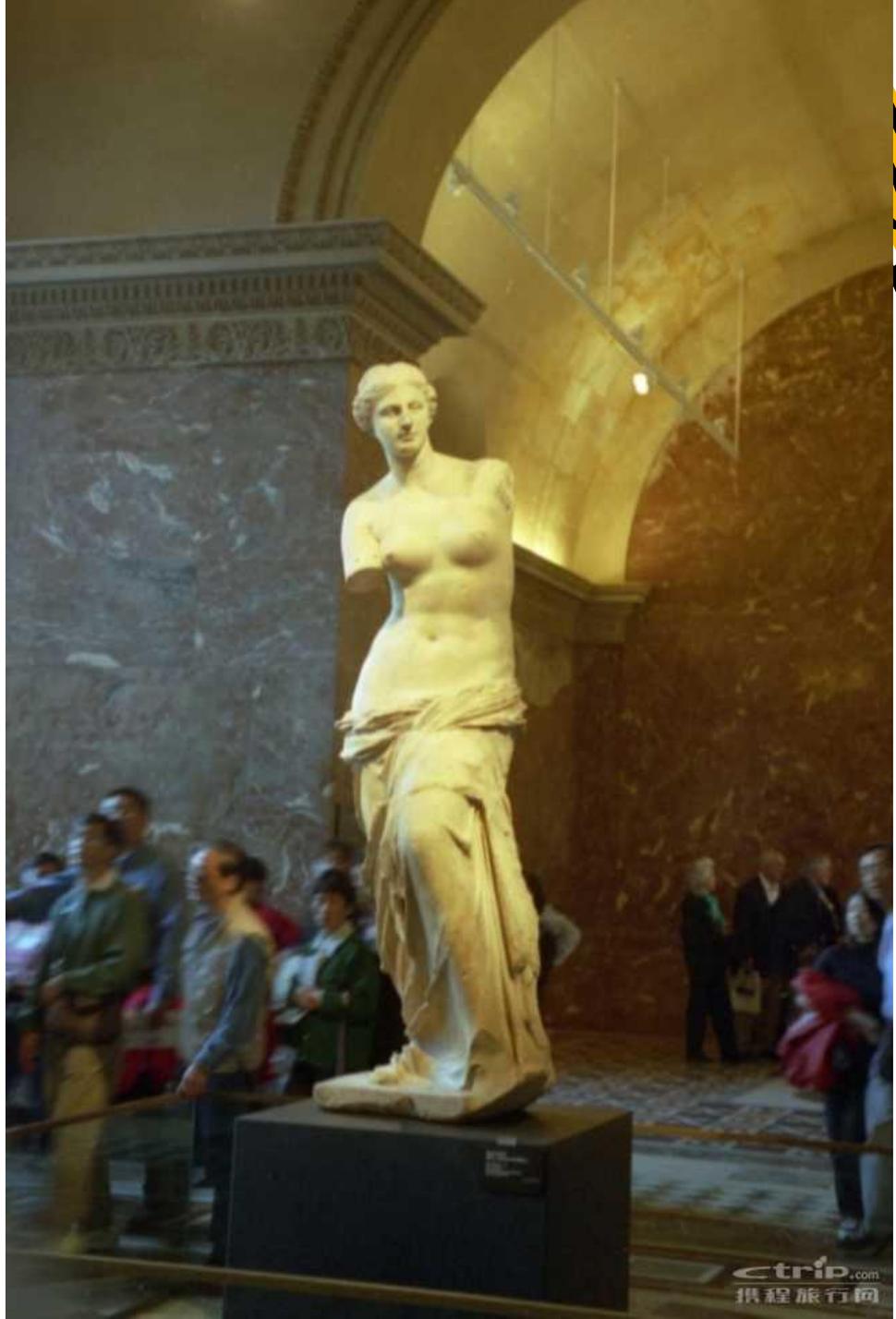
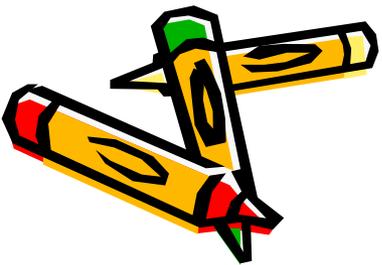
艺术形象是艺术家按照他对社会生活的独特的审美认识创造出来的，既有客观现实根源，又有主观意识作用，是主观与客观的统一。

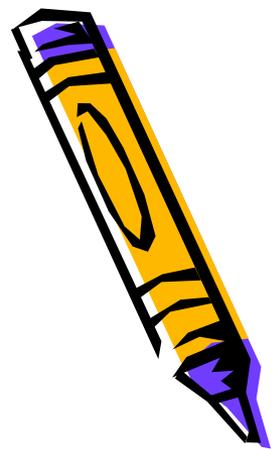

- 高度概括
- 阿Q

- 具体而富有个性

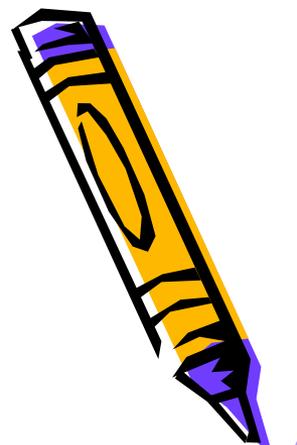

若是大师使你们怯步，不妨请教于自然。

强大圣美的自然，它无所不在，令人惊叹。

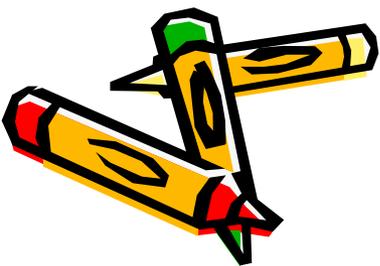
——荷尔德林

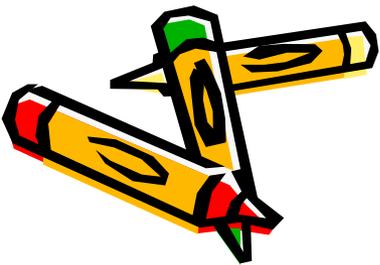
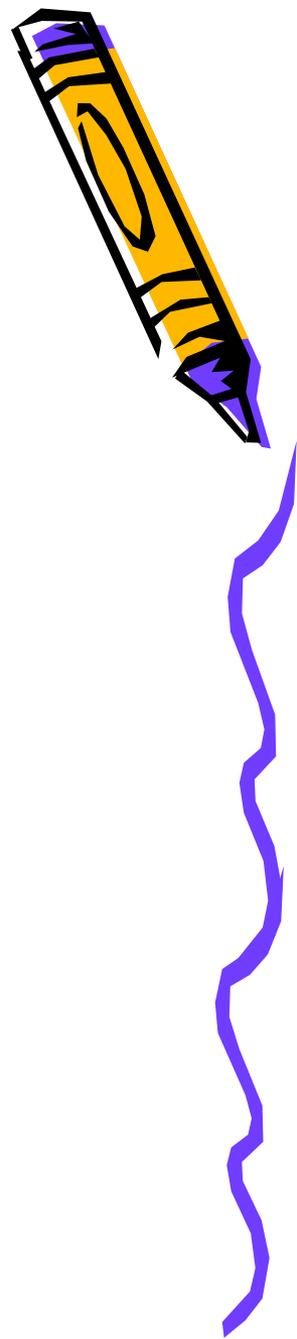

艺术就是一种存在方式。一种诗意的栖居方式。

你在艺术中看到的不是别人，而是你自己。

庖丁解牛，技法非常娴熟。然而他说，臣之好者道也，进乎技矣。舍道而求技，则舍本而逐末。那么，我们的《艺术概论》能有什么道？走进艺术之美欣赏艺术之美创造艺术之美。

- 再见

