

艺术概论

005 艺术门类与艺术功用

- **[教学的目的和要求]** 使学生理解艺术的主要门类与功用，从而更好地理解艺术存在的重要意义。
- **[教学的重点和难点]** 艺术种类与分类方法；艺术的主要功用：审美功用，认识功用，教育功用，娱乐功用，组织功用；如何理解审美功用是艺术所有功用中最基本的也是最重要的功用。

第一节：艺术门类的划分

- 1.以艺术形态的存在方式为标准，分为三个类型：
- 空间艺术，包括绘画、工艺美术、摄影艺术、建筑艺术和园林艺术等。
- 时间艺术，包括音乐、文学、曲艺等。
- 时空艺术，包括戏剧、电影、电视剧、舞蹈和杂技等。

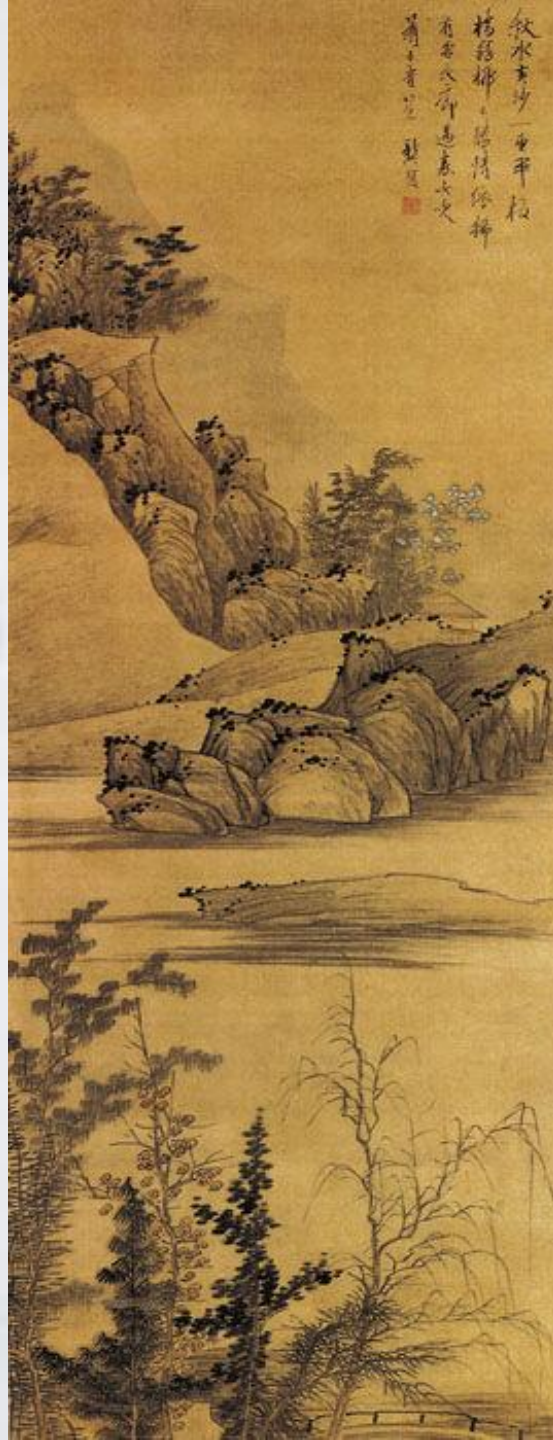
- 2、以艺术形态的感知方式为标准，分为四个类型：
- (1) 视觉艺术：绘画、雕塑、工艺美术、摄影艺术、舞蹈、杂技、建筑艺术和园林艺术等。
- (2) 听觉艺术：音乐、曲艺等。
- (3) 视听艺术：戏剧、电影、电视剧等。
- (4) 想象艺术：文学等。

- **3.以艺术形态的创造方式为依据，分为四个类型：**
- **(1) 造型艺术：绘画、雕塑、工艺美术、摄影艺术、建筑艺术和园林艺术等。**
- **(2) 表演艺术：音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技等。**
- **(3) 语言艺术：文学的各种样式。**
- **(4) 综合艺术：电影、电视剧等。**

清 龚贤

清 龚贤
秋水板桥图

新

新

新

新

我想画上半打的《向日葵》来装饰我的画室，让纯净的铬（gè）黄，在各种不同的背景上，在各种程度的蓝色底子上，从最淡的维罗内塞的蓝色到最高级的蓝色，闪闪发光；我要给这些画配上最精致的涂成橙黄色的画框，就像哥特式教堂里的彩绘玻璃一样。

——梵高

行

行

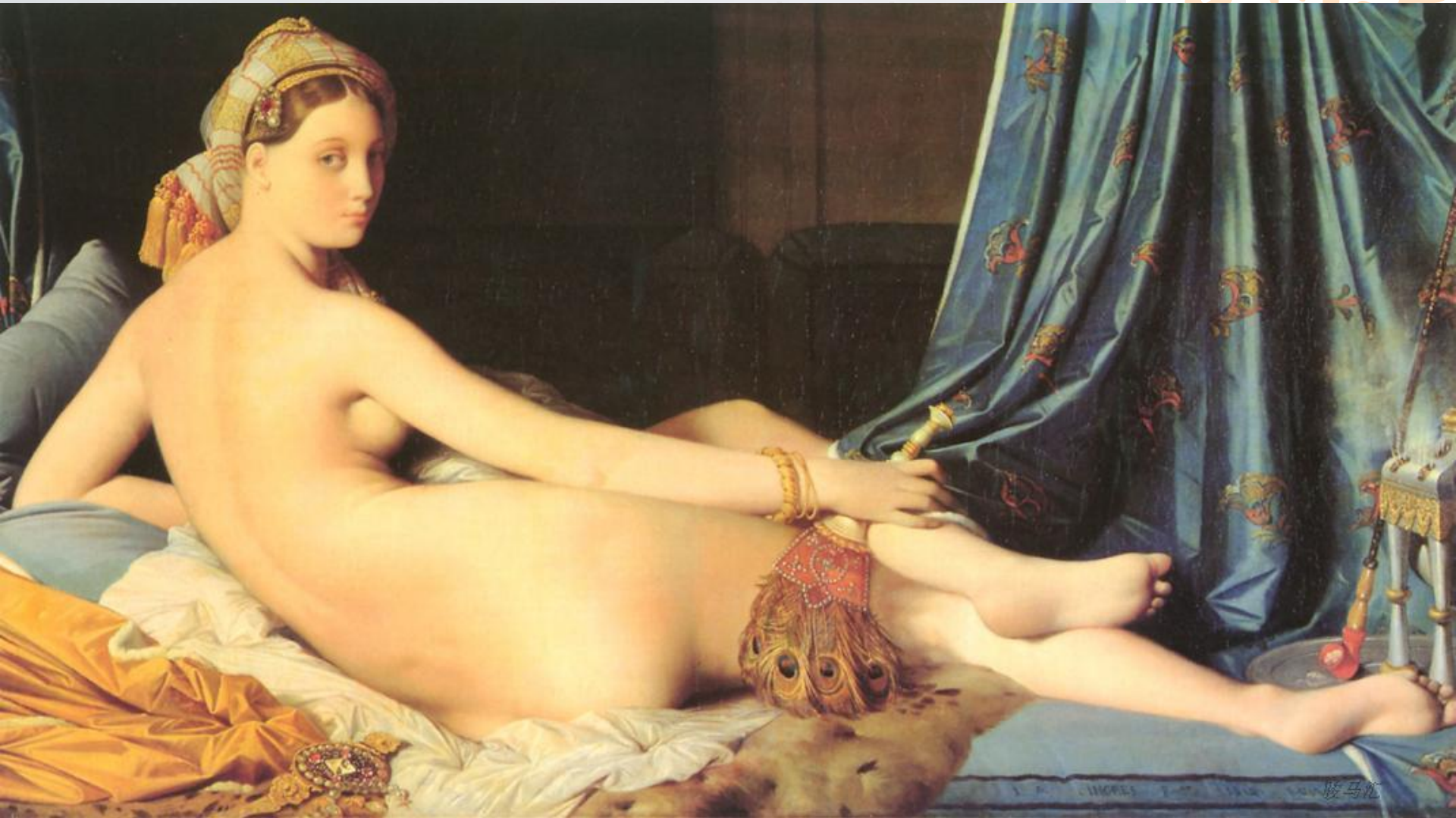
行

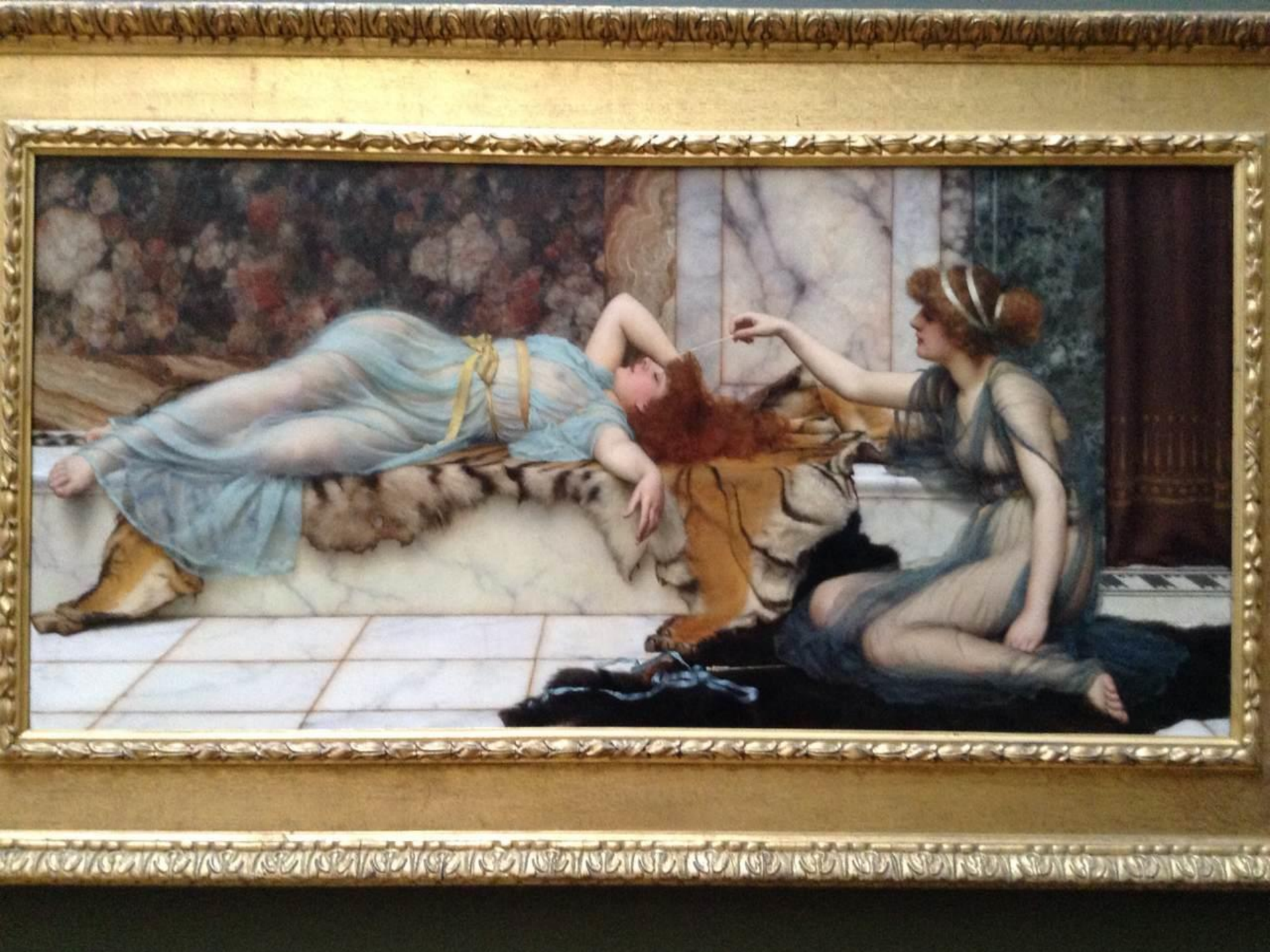
行

行

行

行

二：艺术的功用

- 1. 艺术的社会功能

- (1) 审美认知作用。

- 首先，艺术对于社会、历史、人生具有审美认识功能。

- 其次，对于大至天体、小至细胞的自然现象，艺术也同样具有审美认知作用。

二：艺术的功用

■ (2) 审美教育作用。

■ 主要指人们通过艺术欣赏活动，受到真、善、美的熏陶和感染，思想上受到启迪，实践上找到榜样，认识上得到提高，在潜移默化的作用下，引起人的思想、感情、理想、追求发生深刻的变化，引导人们正确地理解和认识生活，树立起正确的人生观和世界观。艺术的审美教育作用，在很大程度上是通过艺术作品，使读者、观众和听众感受与领悟到博大深厚的人文精神。

祥

■ 天人合一

[明]董其昌 《葑泾访古图》

- 艺术审美教育作用的第一个特点是“以情感人”。
- 艺术审美教育作用的第二个特点是“潜移默化”。
- 艺术审美教育作用的第三个特点是“寓教于乐”。

《山水情》

吉祥

吉祥

祥和

祥和

祥和

祥和

THE
25th
ANNIVERSARY

The Godfather®

AVAILABLE ON VIDEOCASSETTE
AND LASERDISC

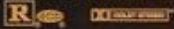
NEW COMMEMORATIVE EDITIONS
OF THE THREE GODFATHER
FILMS FEATURING:

NEW RETROSPECTIVE INTERVIEWS WITH
DIRECTOR FRANCIS FORD COPPOLA,
ACTORS AL PACINO AND TALIA SHIRE AND
AUTHOR/SCREENWRITER MARIO PUZO.

Marlon Brando in The Godfather. Marlon Brando is only featured in The Godfather.

PARAMOUNT PICTURES PRESENTS "THE GODFATHER" AN ALBERT S. RUDDY PRODUCTION STARRING MARLON BRANDO AND AL PACINO JAMES CAAN RICHARD CASTELLANO ROBERT DUVAL STERLING HAYDEN JOHN MARLEY RICHARD CONTE DANIE KEATON MUSIC SCORED BY NINO ROTA SCREENPLAY BY MARIO PUZO AND FRANCIS FORD COPPOLA BASED ON MARIO PUZO'S NOVEL "THE GODFATHER" PRODUCED BY ALBERT S. RUDDY DIRECTED BY FRANCIS FORD COPPOLA

TM & COPYRIGHT © 1997 BY PARAMOUNT PICTURES. ALL RIGHTS RESERVED.

三. 文化系统中的艺术

- 1. 艺术在人类文化中的地位。
- 2. 哲学、宗教与艺术的相互关系。
- 3. 现代科学技术对艺术的渗透和影响。

- “宗教与艺术的发生关系纯属偶然。宗教对艺术并非至关重要，艺术对宗教也并非至关重要。审美冲动是人类固有的东西，问题在于某种宗教在何种程度上能激发或抑制这种冲动。这种冲动本身是永恒的。”

——（英）赫伯特·里德《艺术与社会》

- 宗教=精神+圣灵
- 艺术=精神+样式
- 艺术的根本性格和物质是要落实在创造和表现出的样式上。换言之，作为精神所产的艺术并不能停留在“精神现象”上，艺术创作本身必然地要把握精神落实在样式上，即“生活的精神引出样式来”。

《中国古典艺术史论—精神与样式》

不是它含有宗教的内容，而是它展开了巨大的人生悲剧，准确而鲜明的揭示了他们的精神世界与内心感受，闪烁着人性的光芒与力量。

现代科学技术对艺术的渗透和影响。

- 表现在现代科学技术为艺术提供了新的物质技术手段，促使新的艺术种类和艺术形式的产生；表现在现代科学技术为艺术创造了前所未有的文化环境和传播手段，为艺术提供了更广阔的天地；表现在艺术与技术、美学与科学的相互结合与相互渗透，对人类生活产生了深刻影响，也促进了科学技术与文学艺术自身的发展；表现在科学领域的重大发现对艺术观念和美学观念产生了巨大而深刻的影响，例如系统论、控制论、信息论、模糊数学等观点和方法，已经被运用到艺术创作和艺术研究之中，成为某些艺术理论和艺术批评的观点和方法。

李松松：一个人

■ 谢谢

