

艺术院校公共课“十二五”规划教材

艺术美学

ART AESTHETICS

陈德洪 | 著

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

艺术院校公共课“十二五”规划教材

艺术美学

ART AESTHETICS

陈德洪 | 著

大学图书馆
书章

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术美学 / 陈德洪著. — 重庆: 重庆大学出版社, 2015.8

艺术院校公共课“十二五”规划教材

ISBN 978-7-5624-8980-1

I. ①艺… II. ①陈… III. ①艺术美学—高等学校—教材 IV. ①J01

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 197980 号

艺术院校公共课“十二五”规划教材

艺术美学

YISHUMEIXUE

陈德洪 著

策划编辑: 张菱芷

责任编辑: 李桂英 邬小梅 书籍设计: 刘 睿
责任校对: 邹 忌 责任印制: 赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路 21 号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fxk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆长虹印务有限公司印刷

*

开本: 787×1092 1/16 印张: 11 字数: 316 千

2015 年 8 月第 1 版 2015 年 8 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5624-8980-1 定价: 48.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换
版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

很多人印象中的艺术家往往是些感性的、充满激情的，而不是有强烈理论兴趣与严谨治学精神的人。“理论是灰色的”已经成为很多艺术学子不重视理论学习的口头禅。理论上，我们认为艺术家是需要美学的，而现实中给艺术院校的学生上美学课程往往是很犯愁的一件事情。美学传统上属于哲学的门类，对于那些对图像有天然的亲近感而看见文字就头疼的众多艺术学子来说，美学课上那些抽象的概念和逻辑推演味同嚼蜡，教师也是敷衍完短短的课时就算了事。这大概就是今天艺术院校美学课程的常态。艺术院校使用的美学教材往往是一般文科专业的通用教材，编写者通常是针对哲学学科或文学学科的教学来编写，并没有更多地考虑艺术院校学生的专业特点。当前，艺术学作为学科门类单独设置，艺术学科自身的学科建设规律更加受到重视。《艺术美学》作为艺术专业学生的基础性理论课程，其学科重要性更加凸显。因材施教是教育的基本原则，编写符合艺术专业学生学习的《艺术美学》教材就成为“艺术美学”课程建设的基本要求。基于这样的认知，编者根据自己对美学的粗浅理解，针对艺术院校学生的学习特点开始了美学教学的改革和调整。

艺术专业的学生到底需要怎样的美学课程和教材呢？它应该是形象生动的而不是高度理论化的，它应该是和艺术经验密切联系的而不是疏离的，它应该是贴近学生的而不是自说自话的，它应该是启发式的而不是为了考试而记住一大堆转瞬即逝的标准答案。这些学生立足于艺术实践，理论学习于他们必须要精而有用。这就要求教材的编写力求做到言简意赅、有针对性，尽量舍弃不必要的枝节以有利于学生形成清晰的印象。

大学提供的是一种探究性的学习机制而不是现成的结论。老师和学生其实是共同的学习者，在很多方面学生其实比老师懂得更多。现在的学生已经是90后的一代，他们有和师长们完全不一样的成长背景和生活经验，对审美和艺术有这一代人自身的理解与认识，艺术的发展往往是青年引领风气之先。90后的一代开始逐渐走上艺术舞台，艺术教育“跟

我学”的教师主导模式已经显现出巨大的局限和明显的弊端。当代艺术教育应该是给学生提供自主学习探索的专业化支撑平台和学习机制，教师应该是共同学习的参与者和支持者。基于这样的认知，我们认为艺术美学的教材不应该是一种标准化的美学知识来源，而应该是学生学习的指导手册。因而，这本给艺术院校的学生使用的《艺术美学》教材在章节的设置上围绕学生艺术实践中面临的主要美学问题而展开，同时兼顾美学学科的自身逻辑。其目的在于给学习者一些启发、经验或者教训，激发学习者对美学学习的兴趣，能够让学习者从美学的角度思考艺术实践中面临的众多问题。本书并不强调对美学知识面面俱到的介绍，而更强调美学在学生艺术学习中的针对性和指导性。学生由此入门，如果对理论学习有更大的兴趣，美学领域有大量的经典著作等着他们去钻研，本书也就达到了目的。

艺术的学习需要感性的审美经验的积淀和创作的激情，也需要美学的沉思和指引。兴趣是最好的老师，学艺术尤其如此。理论也未必就是灰色的，打开美学这扇窗，我们一定可以看到美丽的风景，希望学习者能够领略到艺术美学领域的万紫千红和五彩斑斓。

需要说明的是，这不是一本泛泛而论的通识性文科教材。本教材的编写主要针对的是艺术院校的美术与设计专业实践方向的高年级学。在学习这门课程之前，学生应该具备中外美术史的基本知识和一定的艺术实践经验，希望学生把已经掌握的艺术史知识和艺术实践经验与艺术美学的学习有机联系起来。本书也兼顾其他艺术专业学生的学习需要，同时也可以作为艺术爱好者提升艺术修养、增加艺术美学知识的学习材料。本书是在教学实践中得到了学生的普遍认同的教学成果，也根据教学实践进行了进一步的完善和修改科研成果。希望本书能够在更广的范围得到使用，对众多艺术院校的基础理论教学起到积极的促进作用。

编著者

2015年6月

第一章 绪论

第一节 学科背景：艺术学的学科设置·····	002
第二节 美学的困境·····	004
第三节 艺术美学的学科定位与课程特点·····	006
第四节 艺术美学的基本内容·····	007
第五节 艺术美学的学习方法·····	009
本章小结·····	012
问题与思考·····	012

第二章 本质之问

第一节 美是什么·····	014
第二节 美的价值维度·····	017
第三节 艺术的本源·····	023
本章小结·····	037
问题与思考·····	037

第三章 审美形态

第一节 审美类型的划分·····	040
第二节 基本审美类型·····	042
第三节 艺术风格·····	051
本章小结·····	057
问题与思考·····	057

第四章 心理维度

第一节 审美心理机制·····	060
第二节 审美心理过程·····	066
第三节 艺术创作思维过程·····	068
第四节 艺术创作思维的特点·····	070
本章小结·····	071
问题与思考·····	071

第五章 创造维度

第一节 审美创造与人的内在尺度·····	074
----------------------	-----

第二节 艺术实践与审美的实现·····	077
本章小结·····	081
问题与思考·····	081
第六章 形式维度	
第一节 形式美感·····	084
第二节 视觉形式原素·····	086
第三节 形式结构法则·····	091
第四节 形式与意味·····	094
第五节 创作实践中的形式问题·····	097
本章小结·····	102
问题与思考·····	102
第七章 文化维度	
第一节 文化学的思考·····	104
第二节 西方艺术美学的基本特征·····	111
第三节 中国艺术美学的基本特征·····	115
第四节 印度艺术美学的特征·····	120
第五节 伊斯兰艺术美学·····	122
本章小结·····	125
问题与思考·····	126
第八章 历史维度	
第一节 历史模式·····	128
第二节 原始社会：美的萌发·····	131
第三节 古代社会：神圣的美学·····	135
第四节 近现代社会：世俗的美学·····	138
本章小结·····	144
问题与思考·····	144
第九章 生活维度	
第一节 美在生活·····	146
第二节 艺术与生活·····	148
第三节 当代艺术美学发展的新趋势·····	155
本章小结·····	159
问题与思考·····	160
附录 1 教学大纲 ·····	161
附录 2 拓展阅读参考书目 ·····	167

第一章

绪论

第一节 学科背景：艺术学的学科设置

在国务院学位委员会、教育部公布的《学位授予和人才培养学科目录（2011年）》中，艺术学作为学科门类独立设置，这反映了艺术在当代知识体系中的地位得到了很大的提升，其重要性也得到了凸显。

在人类的知识系统里，艺术究竟扮演怎样的角色？艺术和知识的关系究竟是怎样的？这些问题引起了人们越来越深入的思考。

审美是人类掌握世界的基本方式之一。宗教和哲学追问存在的终极意义；科学追求客观性的目标；审美立足于人类的感性经验，以形象的方式反映人对世界的认知与感受。

艺术是人类审美文化的主体形态。艺术创作和欣赏是高度智性的人类活动，但是艺术创作由于与人类的感性经验密切联系，历来被作为一种专门化的技艺而并不被认为是一种知识生产，长期被排斥在知识领域之外，但艺术作为人类的重要实践方式理所当然应该成为人类知识体系研究的重要对象。在哲学领域里，形成了美学的分支，开展对艺术与审美关系的系统探讨，由此也形成了西方传统学术体系中研究艺术的重要知识系统。艺术史作为专门研究艺术的学科也被接纳，对艺术的研究长期以来都是以艺术史的名义进行。艺术史往往设立在综合性的大学里，作为人文学科的一部分。但是，艺术史不足以解决关于艺术研究的全部问题，与艺术相关的理论研究一直以来并没有形成独立的学科门类，艺术往往作为研究对象而被其他众多学科涉及。

由于艺术教育的高度技艺性，美术学院、音乐学院、舞蹈学院等艺术院校一般单独成立，主要进行艺术创作与实践的技法训练、技巧训练。由此造成了艺术实践教育和艺术史论教育的分离。

艺术有众多门类，长期以来各艺术门类虽然相互影响，但彼此之间更多的是独立发展，作为整体的艺术概念形成的历史并不长，对艺术的总体性研究一直以来处于非常薄弱的地位。现代以来，由于艺术发展的变化，逐渐突破了传统的艺术门类界限。艺术门类的综合化发展成为艺术发展的重要趋势，传统的以个别单独艺术门类为研究对象的艺术研究模式越来越不适应艺术发展的现实需要，所以对艺术的整体性研究的重要性得到显著提升。随着艺术教育在教育体系中位置的提升，对艺术的独立研究也越来越成为艺术教育发展的

关键。正是在这样的大背景下，艺术学作为学科门类独立设置被提上了议事日程并最终得以实现。艺术学作为独立学科门类不是简单的学科升格而是为艺术在人类知识体系中拓展了更大的发展空间，同时也对艺术研究本身的发展提出了更高的要求。

艺术学是研究艺术的专门学问和系统化的知识。艺术学有众多的学科门类，一方面包含了具体的艺术门类的创作实践和技艺研究，另一方面也包含了对艺术整体及各艺术门类的理论与历史的知识性研究。创作实践与史论研究共同构成了艺术学的学科整体。目前，我国的艺术学门类下设立了美术、设计、音乐与舞蹈、影视戏剧、艺术学理论五个一级学科。这种学科设置包含了两种学科分类逻辑：其一是艺术门类逻辑，即根据艺术形态的不同门类来划分学科；其二是根据实践与理论的逻辑，将艺术学理论单独设置成一级学科。这两个分类逻辑由此也造成了学科设置的悖论。由此看来这种学科分类依然是一种实用主义的分类，其学理性还有待清理。因而我们不必太拘泥于这种分类的缺陷，而应该在学理上坚持艺术学的整体性原则，将艺术的创作实践和理论研究有机结合起来。

艺术学整合了艺术的创作实践和理论研究两大领域，深刻反映了艺术发展的内在规律。艺术创作实践需要建立在艺术史论的专门知识基础之上。中国人讲“功夫在画外”，虽是具体就绘画而言，但已经认识到艺术相关知识和修养对艺术创作的重要性。艺术学理论研究不能替代艺术创作的具体实践，但是作为现代教育体系的艺术教育，艺术理论是其不可或缺的组成部分。这也是现代艺术教育区别于传统师徒式的艺术经验传授的显著地方。没有学术的有力支撑，艺术创作实践必然具有很大的盲目性，要取得巨大的艺术成就也就十分困难。

艺术学理论并不是一个整一性的概念，它的学科体系还在形成和完善之中，它总是体现为艺术众多的具体的理论学科。主要包括原理性的艺术哲学、艺术美学；交叉性的艺术心理学、艺术社会学、艺术人类学、艺术传播学、艺术法学等；基础性的艺术史学、艺术形态学；以及文化研究、后现代主义、图像学等综合性前沿性的研究范式和艺术文化产业、博物馆学、艺术管理等一些应用性的学科。

西方学术体系中，哲学是具有统摄性的学科，很多学科都是从哲学中逐渐分离出来的。哲学本身也形成了众多分支领域。美学就是哲学的重要分支领域。美学并不完全把艺术

作为关照的对象，它涉及更为广阔的人类社会文化领域，艺术美学从传统的美学中逐渐发展出来，针对艺术领域进行更为专门化的研究。但艺术美学不是对哲学美学的背离，艺术美学不同于一般艺术理论的地方正在于它具有哲学的高度。艺术美学在艺术学理论体系中具有原理性的核心地位。

第二节 美学的困境

纵观美学发展的历史，对什么是美学这个问题并没有取得完全的共识。作为学科体系的美学首先形成于西方，并构成了今天关于美学的基本知识体系。西方美学大致可以划分为三种基本的类型：

（一）本质主义

在西方学术传统上，美学是哲学的一个组成部分，西方古典美学是从对美的本质的思考开始的。古希腊人认为，具体事物的背后都有一个共象和本质，事物的本质可以用清晰的语言来表述，这就形成了对事物的“定义”，古希腊思想家柏拉图和亚里士多德都认为，“定义”就是关于事物的本质性认识。生活中存在众多美好的事物，那众多美好的事物具有什么共同的本质呢？即美的本质是什么呢？柏拉图在《大希庇阿斯》一文中提出了美的本质的问题，由此开创了以美的本质为核心的西方古典哲学美学。但是对美的本质西方哲学从来就没有停止争论。

（二）审美心理学

西方思想传统里将人的心理结构分成知、情、意三部分。人类的知识体系也应该围绕着三部分来进行构建，知形成了理性逻辑知识，意形成了伦理学知识，而情感部分也应该形成一种知识系统来研究。根据这种逻辑，德国哲学家鲍姆加敦认为对人的情感与感觉进行系统研究的学科应该用“感觉学”来命名。1750年，鲍姆加敦出版 *Aesthetics*，美学之名由此诞生，鲍姆加敦由此成为美学的命名者与“美学之父”。这种从人的心理结构出发的美学，在康德美学那里得到了重要发展。19世纪末20世纪初随着心理学的发展形成了重要的心理学美学流派，以审美心理为核心，推动了西方美学的发展。

（三）艺术哲学

另一种有代表性的观点认为美学就是艺术的哲学，是关于艺术的最一般规律的研究。西方文明早期艺术与技术等同，

泛指高超的技艺，并没有现代意义上的艺术概念。文艺复兴以来，建筑、雕刻、绘画、音乐、舞蹈、戏剧、诗歌等的文化地位得到提升，逐渐开始与技术 and 科学相区别。1747年查里斯巴托在巴黎出版了《论美的艺术的界限与共性原理》，提出了美的艺术（fine art）的概念，并被普遍接受。他把追求美作为艺术的主要目标，由此形成了以艺术为研究中心的美学，亦称为艺术哲学。这种思路认为，虽然艺术不是人类感性经验的全部，但艺术是人类感性经验的重要部分和最集中的体现，因而通过对艺术的研究完全可以完成美学研究人类情感与感觉的基本使命。鲍姆加敦对美学的定义之一就是“美学是自由艺术的理论”。黑格尔的《美学》也是集中在对艺术的研究上，丹纳干脆直接用《艺术哲学》作为其艺术与美学研究著作的书名而成为名著。近现代以来，很多艺术理论也被冠以美学的名称，艺术理论与美学的学科界限逐渐模糊。

在西方学术体系之外的人类其他主要文明并没有产生学科化的“美学”，但是对美与艺术的思考同样是汗牛充栋、多姿多彩。这些智慧也逐渐被现代美学学科吸收。但整体而论，现代形态的美学学科依然是高度西方化的体系，一种广泛吸收人类文明成果与审美智慧的美学形态并没有真正形成。

今天，现代学科体系是人类知识生产的基本模式。以现代学科要求来反观美学学科会发现美学学科存在巨大的学科困境，甚至出现了取消美学的呼声。这需要对美学的学科体系进行深入的思考。

从公元前400年左右柏拉图对的美的本质追问开始到1750年鲍姆加敦感觉学（aesthetics）的美学命名，美学的诞生可谓艰难。

西方传统美学的基础是建立在美的本质的基础上的，然而，所谓美的本质从来就是一种形而上学的理论预设，两千多年来一直争论不休。形而上学的研究范式在现代的学术研究中已经逐渐式微，美的本质甚至被作为一个伪命题被抛弃，本质主义的美学体系轰然倒塌，取消美学的声音也甚嚣尘上。

从学术的内在逻辑上讲，传统的美学形态缺乏统一的内在逻辑，本质主义的美学思辨流于玄虚，感性学的学科设想无法深入，艺术哲学的定位被具体的艺术问题纠缠而并不具有哲学的高度。美学实际上成为包含了关于美的本质的哲学思考和审美心理学与艺术规律研究的混合体。

美是人肉身经验的精神回响，学术的理性要求与审美的感性与玄远似乎具有不可调和的矛盾。美学由此始终是一个

充满内在冲突和自我消解的矛盾体。美学上任何对美的理论的澄清，同时也是对美的不可言说性的伤害。美学基于西方文化的基础而诞生，但面对人类多元的文化生态，美学的众声喧哗并不能够掩饰很多时候美学理论的失语。一种基于人类文化整体的美学依然是一个理想而不是现实。

美学学科面临的困境，给“艺术美学”教学提出了尖锐的挑战。由于各种美学理论之间的争论和矛盾，美学课程的教学很难以一种标准化、规范化的方式进行。如果仅仅停留于各种美学观点的浮泛介绍，学生完全可以通过自主的阅读来实现这样的目标，课程的作用就非常有限。该课程必须强调指导性和启发性，培养学生独立思考的能力，帮助学生形成正确的艺术观和美学观，而不是知识性的传授。

第三节 艺术美学的学科定位与课程特点

艺术美学归根结底还是美学，只不过艺术美学研究的对象是艺术，但研究的目标还是美学。所以艺术美学可以定义为研究艺术的美学问题的专门学科。它可以作为艺术理论的下设学科，也可以作为美学的下设学科。根据具体的研究方向和学习对象，艺术美学可以更偏重于艺术学，也可以偏重于美学。在艺术学作为学科门类独立的背景下，艺术学怎样建构自己的学科系统而不是简单借用其他学科的知识体系，已经被提上了议事日程。“艺术美学”作为艺术院校的基础艺术理论课程，理应立足于艺术学理论的学科定位和学科属性，以及艺术学的人才培养方向来进行课程设计。

我国著名美学家宗白华先生 1925 年就在东南大学开设了“艺术美学”课程。我国著名的美学家王朝闻先生在美学研究中也大力倡导美学研究和艺术研究的结合。1994 年 6 月东南大学率先创办艺术学系，并设定了艺术学的学科体系和教学思路。“艺术美学”就是他们在学科框架中重点开设的课程之一。针对中国的美学研究与教学常常流于空泛，不能有针对性地解决艺术自身的理论问题，尤其是审美问题，东南大学张道一教授明确提出“美学要下来，艺术学要上去”的思路，其意义在于使美学研究落到实处，使艺术研究真正上升到理论层面，实现理性与感性、个别与一般的融通和统一。

在艺术院校一般开设了美学原理、美学概论这样的课程。由于这些课程更偏向于哲学的思辨，与具体的艺术经验有一定的距离，对艺术专业的学科特点缺乏深入研究，学生很难

做到理论与实际的联系，学生学习普遍感到困难很大，因而通过“艺术美学”的课程开设可以为艺术院校艺术理论教学的改革和提升找到有效的途径。

关于美学与艺术的知识、学说可谓汗牛充栋，不同的学说之间也有巨大的争议，很难有定论。“艺术美学”的课程体系设计很难简单地杂采众说对各种美学与艺术的学说进行浮光掠影的介绍，这种教学功能学生完全可以通过自己的阅读来满足。独采一家的课程设计方式也很困难，关于艺术和美学的各种学说中目前还很难有一种权威性的主导话语，任何独采一家的方式都很难说是恰当的。

随着艺术教育的发展，我们越来越认识到，艺术教育不是传统意义上的知识教育和技能培训；艺术与人的感性经验密切相连，艺术的发展活跃而多元；艺术教育的特点决定了它不应该一味追求严谨性、系统性、确定性、规范性，反而应该努力实现其鲜活性、实验性、开放性和个性化。艺术院校的教学不可能提供一种现成的结论和观点，而只能通过提供一种探究性的学习空间和机制来激发学生的艺术创造力和思维活力。艺术专业学生的接受基础和课时学分的限制往往让传统的知识性讲授方式远离学生的专业兴趣，也无法系统地根据艺术美学的知识体系来进行教学。学生往往处于既认为美学重要，又不明就里的尴尬状态，教学的有效性大打折扣。基于这样的认识，我们认为艺术美学的课程设计和教材编写思路应该立足于对学生艺术思维的启发和激活，而不是勉强进行艺术美学知识的系统讲授。

第四节 艺术美学的基本内容

根据艺术专业学生的学习实际，“艺术美学”课程的基本内容包括以下九个方面：

（一）导论

这一部分旨在让学生从艺术学的学科体系建立对艺术美学学科的基本认识，明确艺术美学的学科定位，了解该课程的基本内容和教学目标，掌握恰当的学习方法。

（二）本质之问

这一部分是艺术美学学习的基础和出发点。虽然关于美的本质的争论众说纷纭，但是这个问题并不能完全回避与搁置。本书试图从价值哲学的角度来引发学生对美的思考，引导学生坚持真善美的统一，树立正确的价值观和审美观。由

此进一步理清艺术与审美的关系，深化对艺术的理解，明确艺术的审美功能和使命，树立正确的艺术观。

（三）审美形态

如果说上一章是本质思考，那么这章就是在现象上的展开。这一部分立足于经典艺术作品对美的基本形态进行展开分析，引导学生厘清美的形态和艺术风格的关系，在美学层面深化对艺术风格的认识。让学生能够运用美学知识对艺术创作中的风格问题进行分析，鼓励学生在艺术创作中逐步建立自己的艺术风格。

（四）心理维度

这一部分向学生介绍审美心理学方面的基本观点，引导学生深化对艺术活动中的审美心理机制与心理过程的认识。能够联系自己的艺术经验对艺术思维的特点和规律进行分析。

（五）创造维度

这一部分旨在引导学生深化对审美和艺术创造的基本规律的认识。树立艺术创新意识，认识到艺术创作是具有高度创造性与实践性的活动，创新是艺术的生命所在。

（六）形式维度

这一部分旨在引导学生系统了解形式美学的基本知识，能够运用这些知识来分析形式美的基本规律和艺术创作中涉及的艺术语言和艺术形式问题，促进学生在艺术创作中的形式自觉。

（七）文化维度

这一部分旨在引导学生在文化维度上展开对艺术与美学问题的思考与探讨。引导学生认识到人类文化的多元性、复杂性和差异性，对当代艺术创作中涉及的文化问题有一定的认知，对西方文化、中国文化、印度文化、伊斯兰文化等文化中的主要艺术美学特点和差异有基本的认识。

（八）历史维度

这一部分旨在引导学生对人类审美文化与艺术发展的历史进程有基本的认识，能够运用马克思主义的唯物史观来分析艺术和审美发展的基本规律，对人类社会不同历史阶段的艺术与审美特点有基本的认识。

（九）生活维度

这一部分旨在引导学生思考美与生活、艺术与生活的关系，立足于人的现实生命和生活来理解审美与艺术对生活的意义，自觉追求生活的艺术化、审美化，提升生活的审美境界。

以上九个方面从不同的角度切入学生在艺术学习中面临的主要美学问题，形成了相对完整的体系和内在结构。这些

内容既与一般的美学原理内容相衔接，也和艺术实践中面临的主要美学问题相联系。这样的结构安排并不是完全遵从艺术美学自身的学科逻辑来设置的，它考虑到课程本身的诸多实际，如课时与学分限制，教学对象的特点，师资的现实状况，大学艺术专业教学的基本特点以及艺术人才的培养目标等各种因素；旨在激活和启发学生的艺术思维，完善其艺术知识结构，培养对美学的理论兴趣。

本书编写力求通俗化、具体化，符合艺术专业学生的学习特点。在专业适应性上，本教材主要针对美术与设计类艺术专业并兼顾其他艺术专业，教师在使用本教材时应该根据学生的专业特点和学校的具体情况进行适当取舍和补充调整。

第五节 艺术美学的学习方法

当代艺术教育不仅训练学生掌握某种具体艺术门类的技艺，具备从事该领域的职业技能，它同时也需要帮助学生建构完善的知识结构，具备开阔的文化视野和创新精神，具备不断推进艺术创新的能力和自我发展的能力。因而当代艺术教育要求打破传统艺术教育的单一的艺术经验传授和技艺训练模式，让学生学会学习而不是成为简单的知识容器。而必要的理论工具是学生自主学习最重要的装备！

（一）重视理论学习

在从事艺术实践的群体中对艺术理论的忽略依然是一种普遍的状况。我们并不是要系统学习了营养学、食品学后才会吃饭，但有一些营养学、食品学的知识后我们的饮食会更加健康合理；我们也并不是要学习了艺术美学后才会进行艺术创作，但是有艺术美学的思考无疑会有利于我们克服艺术创作中的盲目性，帮助我们在艺术的道路上走得更远。

传统上艺术是一种以个体的审美感性经验为核心，以创作实践为主导的文化形态，而理论往往是知识性的系统。艺术家大都具有高超的技艺和丰富的个体经验，而大多缺乏必要的理论基础。艺术家的成长往往是由技而道的模式。而艺术的当代发展已经完全改变了这种状况。当代艺术的发展已经超越了单纯的感性审美层次而与人类的整个知识系统发生了更加广泛的关系。尤其是观念艺术、行为艺术、装置艺术、多媒体艺术以及影视动漫等艺术形态的发展，使当代艺术成为一种多元而综合性的当代文化表达方式，体现出了鲜明的观念性、知识性、政治性和实验性。艺术家对艺术作品的阐

释已经成为艺术作品有机的组成部分，而对作品的批评如果不放在具体的文化情境和理论视野中甚至根本无法解读。现代设计艺术也不是设计者个人的感性经验的结果，而是涉及艺术与技术、审美与功用紧密结合的领域，甚至需要跨学科的庞大团队对市场、技术、文化、社会等方面进行系统的分析研究和实验。

艺术创作作为艺术研究提供研究对象与重要的启发，而艺术研究也为创作提供了理论指导与学术基础。艺术创作与研究是互相关联、互相支撑的关系。然而，长期以来艺术创作与理论研究之间的关系并没有理顺。艺术院校的学术研究一直是一个“短板”。今天艺术理论的学习已经成为学校艺术教育的重要组成部分，由此带来了艺术人才培养模式的重大变革。艺术家的培养也越来越依赖更加综合多元的学科体系基础，而不仅仅是专门化的技能。

（二）树立工具意识

“工欲善其事，必先利其器”，学艺术的人都知道对艺术工具的熟练使用在艺术创作中的意义。艺术学理论的学科建构犹如给了我们一个功能齐备、种类繁多的工具箱，艺术美学正是这个工具箱中最重要的理论工具之一。工具不是一种摆设与装点，它必须要在具体的使用中发挥其效用。任何理论都是针对实践的需要而形成的，树立工具意识也就要求学习者始终立足于用，立足于解决艺术实践中的问题来学习。当然，我们也应该清楚，理论学习的作用很多时候并不是一种立竿见影的实用，它更多是解决艺术思维与方法层面的问题，为艺术实践提供指引。

（三）理论联系实际

理论联系实际应该成为理论学习的基本原则而不是一种空洞的套话。长期以来，美学导论性的课程一直是艺术院校学生的必修理论课程。但是作为哲学分支的美学对于艺术院校的学生来说并不容易接受与理解，更难以对艺术学习有直接的指导和帮助，理论与实践的脱节成为美学学习的巨大障碍。而理论本身限于人类认识的局限性，总是一种针对现实的假说而不是绝对的真理，在实践中理论也需要不断修正发展。如果我们完全脱离艺术的经验而只是抽象地去记住一些观点和教条，这对艺术实践是没有任何帮助的。

理论学习切忌空泛。艺术美学的学习始终要面对艺术实践中的真问题在美学层面进行思考。本课程针对的学习对象是一般的艺术专业学生，他们往往不具备较强的理论思维能力，而对具体的艺术实践却有丰富的感性经验。艺术理论课