



艺术美学

范梦著



中国青年出版社



艺

术

美

学

范 梦 著

中国青年出版社

(京)新登字083号

图书在版编目(CIP)数据

艺术美学 / 范 梦著. —北京: 中国青年出版社, 2011.1
ISBN 978-7-5006-9726-8

I. ①艺… II. ①范… III. ①艺术美学 IV. ①J01

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第239708号

作 者: 范 梦

责任编辑: 常 婷 叶施水

特约编辑: 刘茗茗

装帧设计: 瞿中华

出版发行: 中国青年出版社

社 址: 北京东四十二条21号

邮 编: 100708

网 址: www.cyp.com.cn

门市部电话: 010-57350370

编辑部电话: 010-57350405

印 刷: 北京市十月印刷有限公司

经 销: 新华书店

规 格: 720×990 1/16

印 张: 19.75

字 数: 320千字

版 次: 2011年2月北京第1版

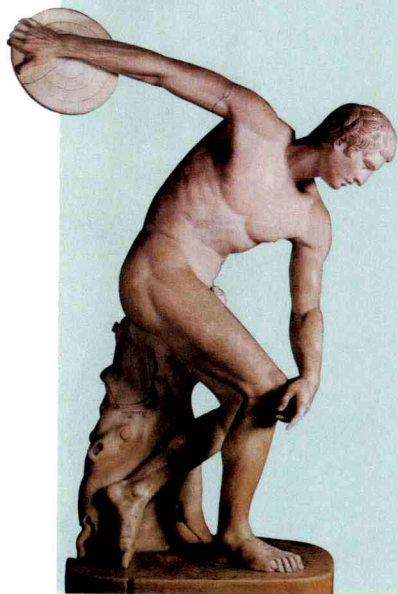
印 次: 2011年2月北京第1次印刷

印 数: 8,000册

定 价: 49.80元

本图书如有印装质量问题, 请凭购书发票与质检部联系调换
联系电话: 010-57350337

目 录



001 _ 上 编 艺术美学理论

003 _ 第一讲 美学与艺术

003 _ 第一节 什么是美学

007 _ 第二节 艺术的特性

009 _ 第三节 美学与艺术的比较

012 _ 第四节 艺术美学与艺术鉴赏

015 _ 第二讲 美与审美教育

015 _ 第一节 美是什么

020 _ 第二节 美的类型

025 _ 第三节 审美教育

029 _ 第三讲 美感与艺术的发生

029 _ 第一节 美感是什么

032 _ 第二节 美感的发生

037 _ 第三节 美感的特性

040 _ 第四节 美感与艺术发生的因素

045 _ 第四讲 艺术美的功能

045 _ 第一节 什么是艺术美

047 _ 第二节 艺术作品与观众

054 _ 第三节 艺术美的功能

061 _ 第五讲 艺术的风格与流派

061 _ 第一节 审美追求的多样性

065 _ 第二节 艺术风格

072 _ 第三节 艺术流派

074 _ 第四节 艺术家的修养

077 _ 第六讲 美学与艺术学的类别

077 _ 第一节 中国美学现状

079 _ 第二节 美学类别

084 _ 第三节 中国艺术理论现状

087 _ 第四节 艺术学类别

091 _ 第七讲 中国美学体系

092 _ 第一节 儒家美学

095 _ 第二节 道家美学

098 _ 第三节 禅宗美学

101 _ 第四节 中国近现代美学

107 _ 第八讲 西方美学体系

108 _ 第一节 和谐说

110 _ 第二节 理念说

113 _ 第三节 模仿说

115 _ 第四节 上帝说

120 _ 第五节 西方近现代美学

127 _ 下 编 艺术作品审美

129 _ 第九讲 绘画艺术审美

129 _ 第一节 绘画艺术的审美特性

133 _ 第二节 中国绘画赏析

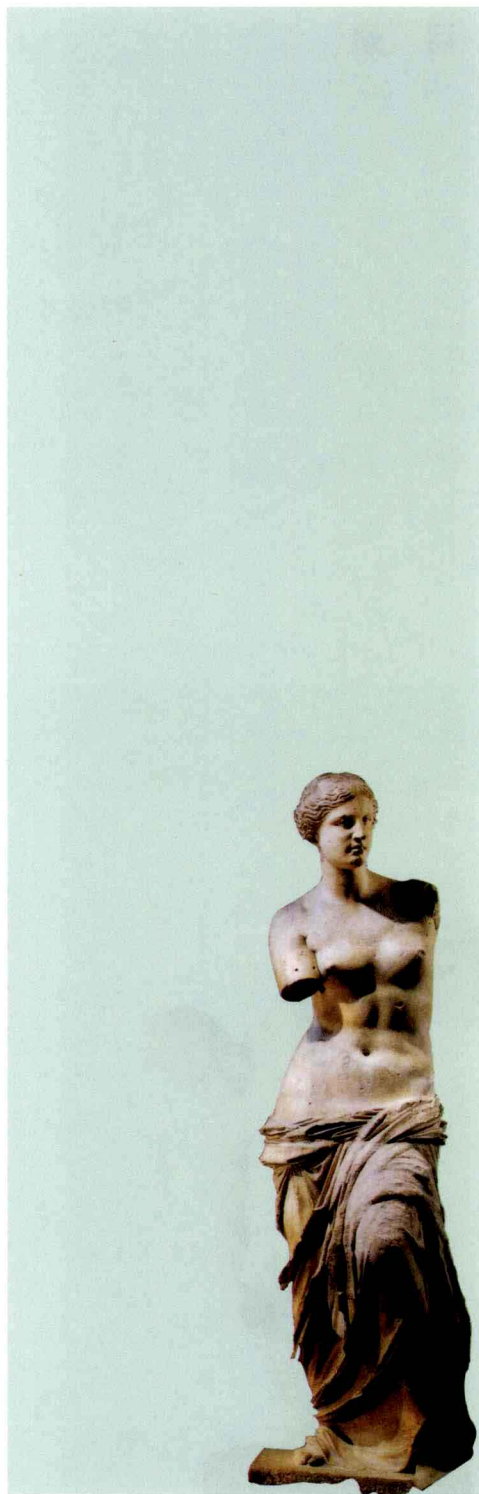
142 _ 第三节 西方绘画赏析

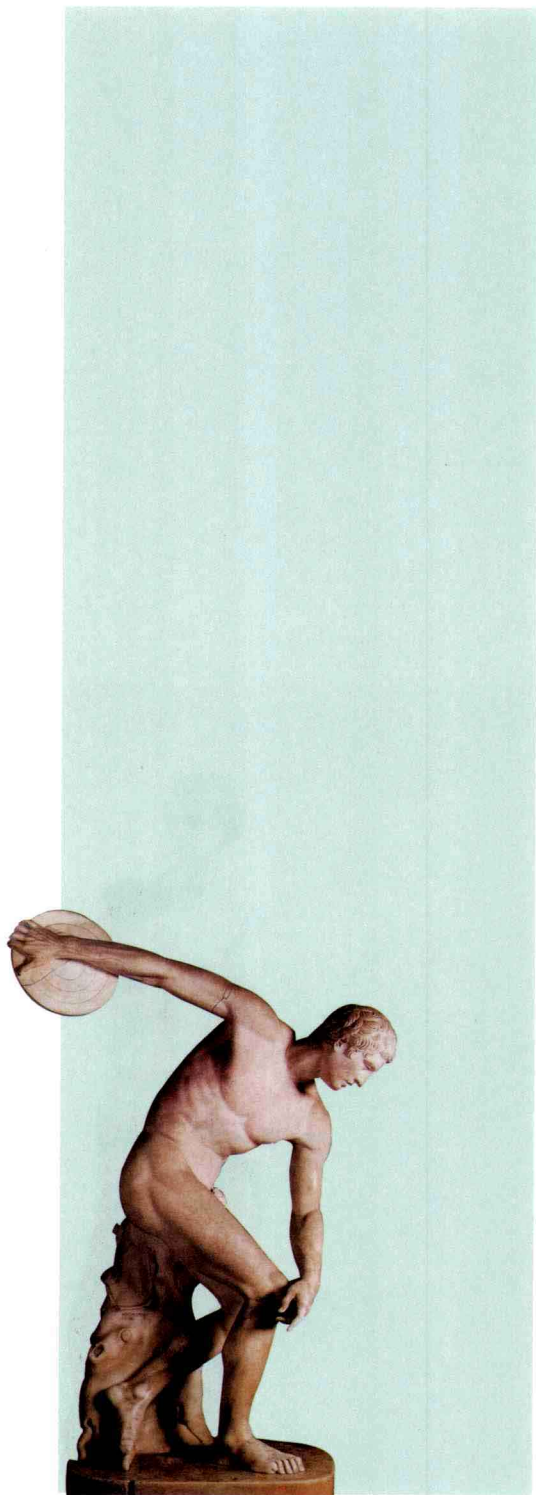
149 _ 第四节 中西绘画比较

153 _ 第十讲 雕塑艺术审美

153 _ 第一节 雕塑的类别与特性

002 艺术美学





156 _ 第二节 雕塑艺术的审美价值

159 _ 第三节 著名雕塑作品赏析

167 _ 第四节 东西方雕塑比较

173 _ 第十一讲 建筑艺术审美

173 _ 第一节 建筑的功能与价值

176 _ 第二节 中国建筑类型

182 _ 第三节 西方建筑类型

186 _ 第四节 中西建筑比较

191 _ 第十二讲 音乐艺术审美

191 _ 第一节 音乐艺术的特性

197 _ 第二节 中国音乐名曲赏析

202 _ 第三节 西方音乐名家简析

209 _ 第四节 中西音乐比较

213 _ 第十三讲 舞蹈艺术审美

213 _ 第一节 舞蹈艺术的特性

218 _ 第二节 中国民间民族舞蹈

223 _ 第三节 中外舞蹈类型

226 _ 第四节 经典舞剧赏析

231 _ 第十四讲 戏剧艺术审美

231 _ 第一节 戏剧艺术的特性

235 _ 第二节 戏剧的构成和种类

238 _ 第三节 中国经典戏剧赏析

241 _ 第四节 外国经典戏剧赏析

245 _ 第十五讲 影视艺术审美

245 _ 第一节 电影艺术的发展

248 _ 第二节 电影的类别与特性

253 _ 第三节 中外经典电影赏析

260 _ 第四节 电视艺术简述

264 _ 第十六讲 戏曲艺术审美

264 _ 第一节 戏曲的类别与特性

268 _ 第二节 京剧的形成及特点

274 _ 第三节 戏曲经典剧作赏析

276 _ 第四节 曲艺、相声、小品、杂技

281 _ 第十七讲 书法艺术审美

281 _ 第一节 汉字书法艺术的特性

284 _ 第二节 汉字书法的形体演变

288 _ 第三节 著名书法赏析

295 _ 第四节 阿拉伯书法艺术概述

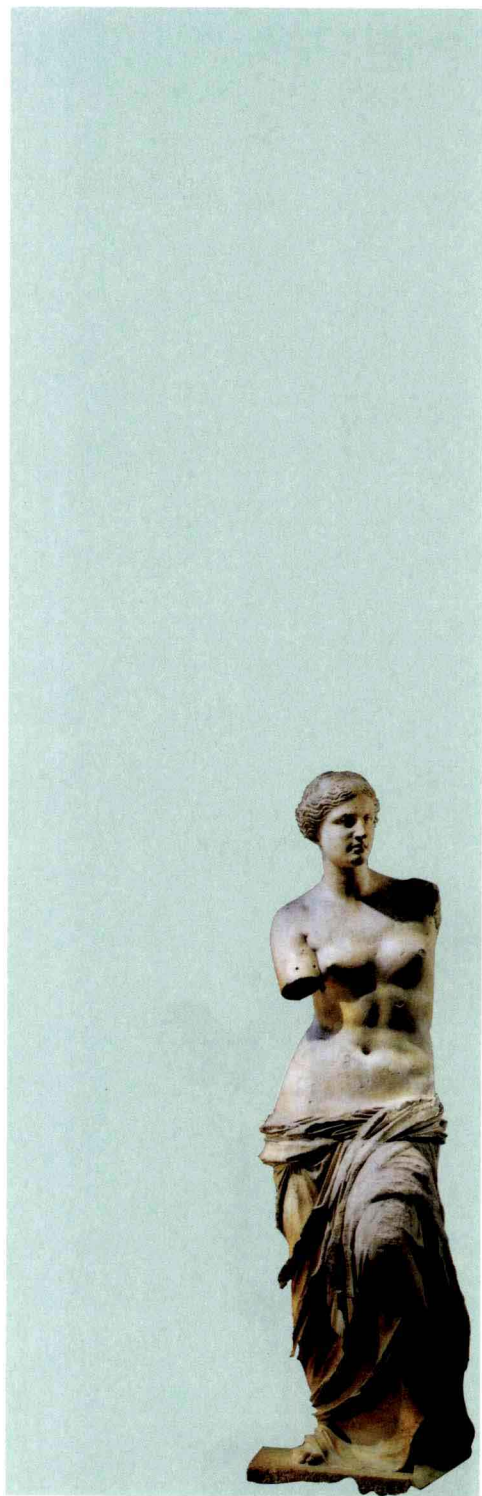
299 _ 第十八讲 园林艺术审美

299 _ 第一节 园林的文化内涵

301 _ 第二节 中国著名园林赏析

305 _ 第三节 西方著名园林赏析

308 _ 第四节 中西园林比较



上 编

艺术美学理论

第一讲

美学与艺术

第一节 什么是美学

第二节 艺术的特性

第三节 美学与艺术的比较

第四节 艺术美学与艺术鉴赏

第一节 什么是美学

自然与社会的万千物与事之一种一类，一旦冠以“学”字，便被认为是专门化和专业化了，也就是经专人的研究而成为一项学科和学问。比如小学生最基本的两门：语文和算术，只解决孩子们的认字与求知 $1+1=2$ 的问题，可是大学生就把这两类进一步改成了“文学”和“数学”，这就是有关语言文字和数学计算方面的专门学问。

美学也是同一个道理，是有关美的学问的简称，也就是专门研究“美”的学科学问。

也有人会问：除语文算术，小学生还有音乐美术，美学是不是关于美术音乐方面知识的学科的简称呢？答案是否定的。关于音乐美术知识的学科现在称“艺术学”，进而还有“音乐学”和“美术学”，而不是“美学”。“美术学”仅仅是对绘画、雕塑、建筑、设计之视觉艺术以技法为主的理论研究，文化面相对狭小，“艺术学”包含了听觉艺术的音乐及各类综合艺术之戏剧、舞



孔子像

山东曲阜孔庙大成殿内的孔子像，已被人塑成超人之神、高人之帝，已不是中国历史上那个大学问家。这既佐证了他的儒家学说对中国几千年文化传统的影响之深之大，也同时证明他的学说对封建统治是多么重要。中国人的审美观念也就必然有孔子的深远印痕。

蹈、影剧等，理论面宽了一些，与美学靠近了许多，但仍然不是所谓专门化的“美学”学科。

美学，要比上述学科宽广得多，它是立于哲学的高度，对人类认为所有美好

老子像

老子的道家学说在中国两千多年的封建社会虽然没有孔子儒家学说影响大，但却形成了正式的民族宗教——道教。在劳动民众中有着广泛的信仰者。老子的哲学一方面有着玄学神秘色彩，一方面又有朴素的辩证法思想。他的美学主张也同样体现哲学的倾向。

的事物，结合人的感知进行研究的学科学问，带有较强的系统性、抽象性与科学性。所以，美学，又被形容为研究美的现象及规律的科学，又有人称之为“艺术哲学”。这一名称也不完全准确，也只是一家之言。因为美并不等于艺术。艺术是表现美的，但美的研究方面却包含了极广泛的领域，它包括人类学、心理学、生物学、伦理学、教育学、艺术学等多个学科。美学并不能陷入哪一个学科专业学问之中，而是一门边缘学科。总体上，它应归属于哲学的一个关于美的分支。

美学作为一门专业学科，比其他学科要年轻得多，仅有二百五十多年的历史，是德国鲍姆嘉通于1750年以一





毕达哥拉斯像

古希腊早期的大哲学家与数学家。他最早推测了宇宙中心不是地球而是“中心火”。他的哲学及其美学主张建立在“数”的基础上，认为“数”是万物本原，数产生点、线、面、体及感觉的一切，数的比例适当就是和谐与美。

本《美学》专著开创的新领域，因此，他被后人誉为“美学之父”。

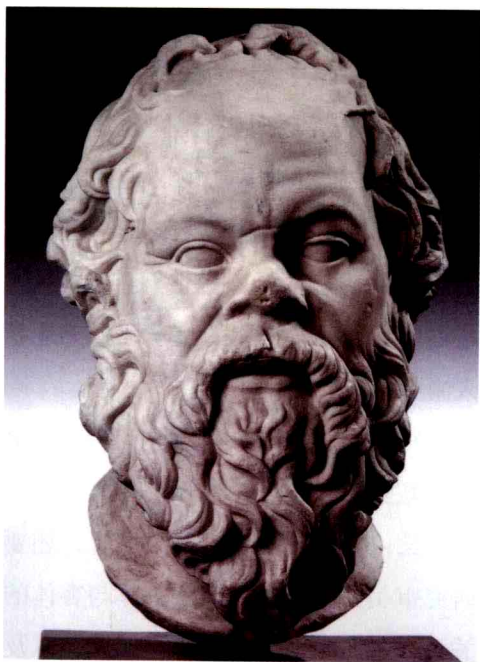
但是，在历史上有关美的各种论述，却已有好几千年。在中国，孔子孟

苏格拉底像

作为柏拉图的老师，苏格拉底被誉为西方哲学的奠基者。他因对雅典民主政治的批评被当时激进的民主派处死。柏拉图的许多哲学与美学主张是受到他的影响，并以与他对话的形式提出来的。据传，他长相很丑陋，眼小鼻塌、光秃头顶，像根绳子草。这种描述反映了他的思想与当时希腊人追求的“善与美”理念相反，也让人超越表象领悟美的真谛和苏格拉底的高贵之处。

子的儒家学说，老子庄子的道家学说；在西方，古代希腊毕达哥拉斯、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等，早有相当精辟的见解和论述。几千年来中外关于美的不同观点的争论也一直未间断过，尤其鲍姆嘉通创立“美学”之后，近现代美学就更是流派纷呈、百家争鸣。因此，美学是一门既古老又年轻的学科。

美学研究些什么呢？按美学之父鲍姆嘉通对美学的定义，是“用美的方式思维的艺术”，是一种感性认识的主要学科，是把感性认识的完善与美联系起来讨论审美。这样，最初的美学只是着眼于感觉感知的感性认识，是浅显的、初级认识的学科。



后来，随着研究者的增多及各国普遍开设“美学”教育的课程，这一学科被许多美学家补充，并挖掘出古代大学问家有关美的论述，使今日的美学超越了鲍氏之“感性”，包容了：

（一）美学是研究美的本质的理论；
（二）美学是研究审美关系、审美活动与审美经验的理论；（三）美学的研究方法及其应用。

一、美的本质及其发生，是美学最基本的问题。中国古典美学中道家讲究把美与自然连成一体，一切自然无为就是最美的，即道法自然。庄子又提出“逍遥说”来进一步认定道是一切美的根源。儒家则把仁与美并提，认为“能行王者于天下，为仁矣”，“里仁为美”，也就是与仁做邻为伴，就是最美的行为。

西方古典美学认为的美，也各有不同：毕达哥拉斯把数与比例的适度所造成的和谐，当做是最美的。柏拉图则认为有一种永恒存在的理念，是一切行为参照的最高标准。亚里士多德认为：美是秩序、匀称及事物的整一性。美是令人愉快的，但又不同于善。

关于中西古代古典美学与近现代美学的各类主张，将在七、八两讲分别专述。

二、美学不仅研究美的本质，还要研究审美关系，包括审美主体与客体的关系，本质与现象，内容与形式，以及

艺术中的生活与作品的审美关系等，并由此找出共同的价值规范。美学还要研究审美活动及审美经验。审美经验是审美活动的总结，审美活动是审美经验的前提，二者是一个问题的两方面。审美本身是一个过程，否则便不会发现美，也不会有美感的发生，一切的美与审美都是在审美过程中发生发现，并总结而为审美经验。

三、美学研究方法自古至今是十分多样而繁杂的，但不外乎是自下而上的归纳法和自上而下的分析法两大类。由于美学是哲学的一个分支，带有较强的抽象性、思辨性，近乎中国的玄学。许多人把美学与科学的实证相结合，克服其难懂神秘的倾向，用现实大量存在的实例来论证一个美学基本原理，尤其多与艺术及其作用结合，作为美学原理的应用实例，这也因为美与艺术有着最近的亲缘关系之故。

中国对美学的研究现在处于怎样的状态呢？美学作为一个专业学科与学问，在西方才不到三百年，在中国也只是20世纪上半叶出现专门书籍，至今还不到一百年。何况中国在20世纪上半叶的战争年代使文化教育处于动荡维持与萧条之中，少数学者的著述并未产生太大的影响。美学的翻译、研究与教育实质上是20世纪下半叶才真正开展起来，

但又有一个十年“文革”的大灾难，使中国美学有如下几点不足之处：一是以介绍、翻译为主，以研究为辅。二是“文革”是马列主义美学原理一统天下，并以批判中外古典美学经典为主。三是对西方近现代美学的介绍很少，且基本上持全面否定态度，使中国读者并未真正认识西方美学的全貌。

改革开放以后，美学才步入平静客观的研究状态，大量翻译了西方各类美学经典著作，对中国古典美学也有各类诠释注释。但是，对美学各类观点的探讨与争论，并未真正展开，以美学原理为依据对艺术与生活的各个方面作出应有的审美分析，也不够深入。祈愿21世纪我国随经济的腾飞与文化教育事业的发展，美学研究及应用能有一个崭新的局面。

第二节 艺术的特性

艺术与非艺术相比较有些什么特殊的性能呢？有人把“形象性”放在第一位，认为艺术是用形象反映生活，以区别于哲学与科学。其实，形象性只是部分艺术类型的特性，而不是全部艺术的特性。比如音乐，便是抽象艺术，没有形象可言。

为各类艺术所共有的特性可归纳为三

点：（一）情感性，（二）审美性，（三）独创性。

一、情感性

艺术与科学不同，科学需要冷静，艺术需要激情。科学是以严格的计算与逻辑的推理论证来为人类生活的方方面面提供最大的方便，使人类在物质与精神的多个方面得到最大的满足。艺术则需要艺术家投入丰富的情感，用形象与情感思维的火花和各种艺术形式感染人，让人能在情感世界的周游中获得美的享受。

人的感情是极其丰富的，仅用喜怒哀乐来形容远远不够。受艺术的熏陶和启迪而呈现出的人类情感的丰富性，主要是潜意识下的微妙变化，不同类型的艺术会产生不同的情感波澜，有平静中的陶醉，有悠扬中的联想，有悲愤中的追忆，有愤慨后的奋进……

艺术可以不说明什么道理，但艺术不能不给人以情感，没有情感的艺术不能称其为艺术。

二、审美性

物质生活用品以实用性为主旨；艺术品，尤其是纯艺术，属于精神生活用品，必须具备一定的审美性。

人的审美意识是在长期的生活实践中培养出来的。人人都有审美欲求，艺术即为满足人的审美欲求而诞生。艺术家不论运用何种艺术材料及类别，运用怎

样的手段与形式，都要把自己在生活实践中形成的审美意识传达给观众与读者，从而让欣赏艺术的人也能通过艺术品获得精神的享受与满足，获得审美愉悦。

艺术的审美性是多层次、多角度的，归结起来是形式与内容两类。一般的造型艺术之绘画与雕塑等，多以

形式美为第一义，正如莱辛说的：“如果和美不相容，就须让路给美；如果和美相容，至少也要服从美。”（《西方美学家论美与美感》145页）可见美与纯艺术联系是多么紧密。

以文字符号为创作手段的诗歌文学，以内容美为第一义，形式美退居次要位置。

带有科学性很强的建筑艺术，更强调实用性和审美安全性，也属于内容美的范畴。比如2008年北京奥运会之主体建筑“鸟巢”和“水立方”，传媒总是多渲染它们的形式美，而设计者与建筑者却要把安全，以及容量、明亮、舒



人民大会堂

世界上最大的广场——天安门广场西侧，有一座世界上最大的会堂——人民大会堂，建筑面积约17万平方米。这是一座既有传统民族形式又具时代感的宏伟建筑物。

守卫国门——天安门前的石狮与华表，出现在照片画面中，更映衬出大会堂的庄严肃穆。崇高是一种美，庄严也是一种美。

适、进出方便等放在最重要的位置，也就是内容美为第一义，造型形式的审美性是第二位的。

当然，任何艺术种类，最美的应该是形式与内容的完美统一，“鸟巢”与“水立方”就是二者完美统一的典型实例。

三、独创性

人类行为的绝大多数是重复性，人的思维也是如此，重复自己，重复别人。创造性思维极少极少，为什么？因为创造“第一次”，也就是从无到有，这该是多么艰难啊！这就意味着面对许多事物的深思熟虑，多次反复重复之后才

会有那么一次。这是对复杂事物加以综合、整理、归纳，找到了共同深藏内核的规律性，才能提出新观点，进而才会有新发明创造。而这个“新”的结晶体式的思维及其表达出来的语言文字，难道不就是之前无数个重复性所换来的吗？

科学的创造性发明之所以很少而伟大，一是上述难得的创造性思维火花，二是要把这新观点新见解用数字计算出来和用文字表达出来，三是更要通过实验性实践与生活实践确认下来，由科学研究转到科技应用，从而转化为生产力。

艺术上的独创性及与生活的关系虽然没有科学的创造发明那样严格，但其严肃性与艰难性是近似的。对每位艺术家来讲，需要时刻运用创造性思维，才能独树一帜，走向成功，取得成就。

第三节 美学与艺术的比较

现实生活中的美学家与艺术家是很少交往的，多数美学家也没有某种艺术的专长甚至爱好，艺术家喜欢钻研美学学问的也不多见。为什么会出现如此现象呢？这是因为美学与艺术的本质是有极大差异的。

艺术，在人类文明进程中可算是最早的造物，也算是人与动物相区别

的最早标志。按年龄计算，可能是文明中年龄最大的一个文化符号。若把石器当做是一种人的理性造型的艺术品，已经有几万年，甚至几十万年了。艺术起源最早，可能衰亡会最晚，因为人类生活与艺术的关系太密切了，可以说没有生活就没有艺术，人天天生活在艺术之中，人人都都喜欢艺术。如果把每个人比作一颗星，明亮的星就是艺术家，尤其是表演艺术家，现代报刊天天刊登明星的照片，也就是为了满足人们的艺术需求。当然，这并不意味着他们对人类文明和社会发展的贡献是最大的。比如，建国之初，谁不知道电影明星赵丹与白杨，京剧艺术家梅兰芳与马连良、周信芳？现在的年轻人哪个不知道刘德华和赵薇？……他们都有成千上万的粉丝，但是，若问起中国导弹之父是谁，袁隆平是干什么的，季羨林在哪所学校教书，大概许多年轻人未必立刻就能回答出来。

做学问，搞研究，埋头十年、二十年，才有那么一点点成果，提出点个人新见解，尚且是在无声无息的文字与数字流动中行走。而搞艺术的，一部影片一出戏，就可以让几百几千乃至几万人鼓掌欢呼，笑着进去哭着出来。

上述例证足以说明艺术活动与千千万万的民众文化娱乐活动联系是多么紧密。

美学却不同，一是它仅是高级文化人专门研究美与美感的一种学问，而不与万千民众直接挂钩，二是它是在人类文明达到了相当高的历史时期才出现的。若从古希腊文明及中国孔孟、老庄诸子对美的论述算起，才不到三千年，若从鲍姆嘉通开设美学课，出版第一部《美学》专著算起，至今才不到三百年。

美学是一种学问，是一种通过归纳

综合或分析演绎而从自然、社会及人的造化物中提取出的规律性道理。

艺术——音乐、美术、舞蹈、戏剧、影视以及文学诗歌等，它们的最大特征是直接触动人的感官，并给人带来快乐，带来美感。

美学，作为哲学的一个分支，是距感觉很远的一种抽象性思考过程，它是在冷静或凝神观照中把握人和认识人的美感和

各类美的行为，并帮助人去实现美的理想。哲学及其大家庭中的美学，是对人类社会一切文化现象及其规律的概括。

艺术，是一种形象性和情感性的文化符号。

美学，是一种抽象性与思辨性的理性学问。

艺术，是一种创作，是用包括艺术家自身在内的各类物质材料为媒介，直接与观众读者的感官知觉、情感与心灵相撞，创造各类美的符号，让人们产生微妙丰富的美感愉悦。这似乎是浅薄的，但却是生动的。

美学，是一种研究，而不是一种创作。美学不需要借助任何媒介，只把美学家

爱因斯坦像

20世纪最伟大的科学家爱因斯坦，以“相对论”学说及“大爆炸”理论对宇宙起源及时间空间的产生，作出了科学的解释，并指导许多科学研究进一步有所发现发明。爱因斯坦的智慧及其科学探索精神难道不是一种大美吗？

