

21世纪全国高等院校艺术与设计系列丛书

艺术美学导论

主编 张 黔
主审 陈汗青

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

21 世纪全国高等院校艺术与设计系列丛书

艺术美学导论

主 编	张 黔		
主 审	陈汗青		
参 编	吴投文	吕静平	吴笑韬
	鲁红梅	胡建荣	朱 熙
	赵 壁	李扬丰	

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内 容 简 介

本书探讨了艺术美学中的基本问题。艺术美学是横跨美学与艺术学的交叉性人文学科,它主要研究艺术活动中的审美现象和审美规律。本书对艺术美学和艺术美的历史发展做了概略性的梳理,以此为基础,提出了作者对艺术美的基本看法:艺术美是以确证人自身为目的的人为之美。艺术美是一个层级系统,它具有一系列的特点,还有其独特的规律,本书认为艺术美最基本的规律是和谐与生命的形式化。艺术美的创造和欣赏对主体条件有特定的要求,其过程以审美为核心。在分析了中外艺术中常见的一些艺术美的形态之后,本书还探讨了艺术美的中国特色形态——意境。

本书可作为高等艺术院校艺术美学课程的教材,也可作为艺术概论课程的辅助教材,还可作为艺术学各专业研究生的理论读物。

图书在版编目(CIP)数据

艺术美学导论/张黔主编. —北京:北京大学出版社, 2008.8

(21 世纪全国高等院校艺术与设计系列丛书)

ISBN 978-7-301-14126-7

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

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 117024 号

书 名: 艺术美学导论

著作责任者: 张 黔 主编

总 策 划: 第六事业部

责 任 编 辑: 房兴华

标 准 书 号: ISBN 978-7-301-14126-7/J · 0214

出 版 者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> <http://www.pup6.com>

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667 出版部 62754962

电 子 邮 箱: pup_6@163.com

印 刷 者: 涿州市星河印刷有限公司

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

787mm×1092mm 16 开本 13 印张 290 千字

2008 年 8 月第 1 版 2008 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 28.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有 侵权必究

举报电话: 010-62752024

电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

丛 书 序

人类的文明史也是一部人类的设计史、艺术史。人类通过艺术与设计将理想、情感、智慧或意志具体化、形象化，甚而情趣化、可用化。艺术与设计是人类独有的创造性活动和伟大特质，涉及人类所见、所闻、所想、所为、所用、所乐；它也是人类传承文明、走向未来、不断创新、持续发展的工具和手段；其主旋律是彰显人与自然的和谐发展，其原动力就在于人类对理想、对创造美好生活方式的不懈追求。

一

艺术与设计在现代化建设中占有举足轻重的地位。在各国迈入信息时代的过程中，艺术与设计外延至创意产业，以“个体创意、技巧及才干，通过知识产权的生成与利用”而“创造财富”（英国《创意产业图录报告》）。这已经是世界工业化国家发展的成功之路，艺术与设计已经成为各国提高自主创新能力、国际竞争能力、抗御风险能力和推动持续发展的重要支撑。

自 20 世纪 80 年代以来，以微电子、信息、新材料、系统科学等为代表的新一代科学技术的发展，及其在艺术与设计领域中的广泛渗透、应用和衍生，极大地拓展了艺术学学科与设计艺术学学科的深度和广度。享受到科技发展成就的人们，对于精神生活品质的需求越来越强烈，渴望更为合理、和谐、美好的生活。特别是改革开放以来，我国艺术教育发展迅猛，艺术与设计界的变化史无前例。全国越来越多的高等院校设置了艺术与设计类学科，同类学位点有了明显增长，开设艺术与设计类专业的院校已逾 1400 所。艺术与设计作品的日新月异，各种流派的空前活跃，艺术学著作的不断增加，艺术理论研究取得的瞩目成就，国民艺术素质的普遍提高，都表明了当代艺术与设计领域已呈现花团锦簇、百家争鸣的局面。在蓬勃发展的过程中，艺术学与设计艺术学的内涵得到了丰富，其外延也有令人瞩目的拓展，并已成为衡量当今城市和国家综合实力强弱的标志之一。

艺术学在整个艺术与设计领域中占有重要的学术地位。它与文学、哲学、史学、民俗学、美学、心理学、考古学等历来有广泛的联系，是对艺术与设计进行综合研究、探讨其规律的学科。艺术的门类很多，形式、样式和题材的纷繁决定了它的多样性，并不断地推陈出新。在美术、设计、音乐、电影与电视等艺术门类中，如何对创作、设计、表演等纷繁现象做整体性的对照，区别其个性与共性，构建完整的体系等问题，使之纳入人文科学和社会科学的轨道，都是艺术学科的主要任务。艺术学科与相邻的二级学科，如美术学、艺术设计学、音乐学、舞蹈学、电影学、广播电视艺术学、戏剧戏曲等有广泛、密切的定位。它也与各二级学科的专业史论等接近，其关系有同有异、互为补充。艺术学的研究分成若干分支。除艺术原理外，有中外艺术史、艺术美学、艺术评论、比较艺术、艺术分类学、艺术形态学、民间艺术学、艺术文献学、艺术教育、艺术管理学等；艺术与多学科结合，有许多带有边缘性质和交叉性质的分支学科产生，如艺术心理学、艺术伦理学、艺术文化学、宗教艺术学、艺术考古学、艺术经济学、艺术市场学、艺术传播学、艺术设计学、工业艺术学、环境艺术学等。

设计艺术学与上述二级学科艺术学和美术学有着紧密的联系。设计艺术学是一门多学科交叉的、实用性的艺术学科，其内涵是按照文化艺术与科学技术相结合的规律，创造人类生活的物质产品和精神产品的一门科学。其范围宽广、内容丰富，是功能效用与审美意

识的统一，也是现代社会物质生活和精神生活必不可少的组成部分，在一定程度上影响和改变着人们的生活方式和生活质量。简言之，设计是人类有目的地改变原有事物，使其更新、易用、宜人、致美、增益，且具有多方面品质的活动，也是在限定性条件下，以满足人的物质需求和精神需求为目的，应用科学、经济、艺术要素，系统构想解决问题的方案、实现其价值的创造性活动。它已被列为社会发展急需的专业，其内容涵盖工业设计、创意产业、动漫与信息艺术、设计教育等方面。在对艺术学全面理解和整体把握的基础上，能够更好地研究设计艺术的理论与实践。

艺术与设计理论研究虽然呈现出“芝麻开花节节高”的趋势，但与实践相比仍较滞后，主要体现在研究作品远少于创作与设计实践作品，理论研究人员远少于创作与设计实践人员，在基础发展薄弱的高校，出现了艺术与设计专业“上马”仓促、膨胀过度、“削足适履”等问题；或是忽视艺术与设计的交叉性、创造性、前沿性，忽视艺术学理论对艺术与设计实践的指导作用；或是对与现代生产生活和科技密切相关的课程缺乏支撑，对培养创新能力与综合素质重视不够。这就要求艺术与设计理论研究者在不断开拓进取的实践中，面对各种问题和诱惑，始终保持良好的心态；要求理论家以厚实的理论基础来拓宽研究视野和研究领域。

无论是从人的本性出发，还是从社会现实方面去考虑，人人都需要艺术与设计，人人都需要懂得艺术与设计，人人都应该具有欣赏艺术与设计作品的能力，成为有能力满足自身需要的设计爱好者、艺术爱好者。经济发达国家一般都比较重视艺术与设计教育，其中许多国家还以法律形式确立了艺术与设计教育的地位。随着“入世”进程的不断深入，国外颇有实力的院校或集团正对中国这个庞大的市场虎视眈眈。全球性的、超国界的力量也在对人类文化、人类社会行为、思想、价值判断发挥其作用。不同国家、不同文化之间正呈现新的对话，正从经济、技术、产品、艺术、生存与传播方式等方面进行文化的碰撞与交流。促成了物质领域生成规则的信息革命，深刻影响了艺术与设计文化的传达与表现，影响了艺术与设计认知模式，引发了新的国际性竞争。这也带来了一系列新观念、新思维，诸如创意产业与设计文化阐释、文化表现、价值观、思维方式等问题。这种新观念与新思维的导入，特别是改革开放的新视角，为我们重新审视产业观念和艺术与设计体系提供了更多的思考维度。这都对艺术与设计的研究和应用提出了更高的要求，我们正面临新的挑战。

二

毋庸置疑，艺术理论的指导意义十分重要，没有理论指导的实践是盲目的实践，感觉到的东西不一定能够理解，只有理解了的东西才能深刻地感觉到。因此，加强对艺术与设计的研究，探讨其本质，创建同时代发展相适应的、科学的理论与实践体系，实属当务之急。

因此，研究艺术与设计必须以科学的态度，不断思考艺术学科与设计艺术学科的范围、对象、特征，探寻艺术的发展规律与研究方法；从不同的角度探索其发展的思路和途径；宏观地、辩证地分析世界艺术与设计教育的建设、管理经验、教训和成果，以为己所用。同时，重视和加强基础研究、创新研究，并针对艺术与设计实践发展过程中产生的艺术规律、方法、语意表达等进行理性思考、梳理，把握我国艺术与设计发展的脉络和规律，加强对中华传统艺术与设计的发掘、保护、整理和开发利用；加强对新兴边缘交叉学科和跨学科的综合研究，不断处理好弘扬优秀民族传统、时代精神同有较高学术水准、有较大推广应用价值、代表先进文化前进方向的关系，处理好理论与实践统一的关系；处理好历史、现实与未来之间的关系，将基础研究、综合研究、分类研究与艺术与设计教育研究结合起来，进行分析、凝练，做出科学论证，全力使研究方向、梯队、基地、成果等学科发展要素体现出创新性、时代性和前瞻性，进而实现从材料积累、观点创新，到构建科学的、具

有时代特点和中国特色的艺术与设计学科体系，造就一批又一批的艺术与设计人才。当然，这是全体投身于艺术与设计研究和实践者的共同目标，本丛书中可能只做了其中很少一部分的工作，希望能起到抛砖引玉的作用。

艺术与设计类专业主要着眼于培养国民经济发展所需要的德智体美全面发展的高素质专门人才，要求其具有较高的文化素质和艺术修养，广博的人文科学知识、艺术学基础知识，以及与本专业相关的学科知识；具有国际交流的能力；既具有较扎实的理论功底、良好的发展后劲、丰富的社会知识，又具有较强的专业技能、创新精神、实践能力和国际视野；要求注重专业理论的系统学习，提高学生的专业素质和应用能力；要求注重实践、注重规范、注重国际交流，并与其他学科相互交融、协调发展。因此，进行深入的教学改革和创新，探讨艺术与设计类专业创新人才的培养模式，建立培养创新人才的教学体系和教材资源环境，是我们努力的目标；也是我们组织编写、出版面向艺术与设计类专业丛书的意义所在。

北京大学出版社的领导和编辑通过实际调研，在与众多专家学者讨论的基础上，决定编写和出版本丛书，这是一项有利于促进高校艺术与设计教育改革发展的重要措施。

三

本丛书立足于 21 世纪艺术与设计学科发展的需要，以科学性、先进性、系统性和实用性为目标进行编写，以适应不同类型、不同层次院校的实际需要。其特色体现在以下几个方面。

(1) 关注全球艺术学科与设计艺术学科发展的大背景，建立学科交叉与综合的新理念。力求使新兴学科与艺术学学科结合的内容在该系列丛书中得以生动体现。

(2) 进一步密切学科内各专业知识间的内在联系，建立系统性的知识体系结构。从探讨艺术本体论、认识论、方法论等，到艺术与设计创作与批评的实践，整个系列形成了一套较完整的知识结构体系。

(3) 在保持较宽学科专业知识的前提下，突出重点，拓宽理论基础和专业知识，涵盖艺术与设计类相关专业的课程，把握相关课程之间的关系。

(4) 理论联系实际。本丛书特别列举了我国艺术与设计工作中的大量实际案例，可大大增强学生的实际操作能力，力求做到不断强化其适应能力、实践能力和实干精神。

(5) 注重能力培养，特别是突出创造能力和创新意识。力求做到不断强化读者的自学能力、思维能力、创造性地解决问题的能力、不断自我更新知识的能力，促进读者朝着富有鲜明个性的方向发展。

(6) 随着信息时代的来临，现代理论和技术方法的不断发展，艺术与设计不只是单纯追求某方面的先进和高低，而是综合考虑质量、市场、价格、安全、美学、资源、环境等方面的影响。

(7) 内容新颖。融会当前有关艺术与设计学科的最新理论和实践经验，用最新知识充实丛书内容。

(8) 本丛书主要是由国内高校教师共同编写而成的，在进行相互学术交流、经验借鉴、取长补短、集思广益的基础上，形成编写大纲，最终融合了各地特点。本丛书是合作交流的果，具有较强的适应性。

总之，本丛书注意加强学科基础，调整课程结构，反映各课程之间的联系和衔接，既相互联系又避免不必要的重复，努力拓宽知识面，在培养创新能力方面进行了探索。丛书从不同的角度探索艺术与设计发展的基本思想和途径，宏观地、辩证地分析艺术创作与设计的规律、方法；对艺术与设计之本源论、方法论、主体论、本体论、欣赏观、价值观、艺术观等都进行了深入、细致、广泛的研究。本丛书将以全新的面貌来传播现代艺术与设

计教育的新成果，将学术性、知识性、趣味性融于一体，力求深入浅出，图文并茂，使读者在艺术的天地里得到美的享受，进一步陶冶情趣，提高审美能力。

四

笔者希望本丛书有助于我国艺术学理论的健康发展，更有助于大学生艺术与设计修养的提高、艺术思维的完善、艺术与设计作品水平的提升。

对艺术、设计做充分的认识和了解，熟悉具有代表性的艺术作品、艺术家和风格流派，在对艺术学的全面理解和整体把握下进行艺术与设计的创作实践；较好地使用外语和古汉语，全面而准确地鉴赏艺术作品，洞察艺术的魅力和奥妙；掌握调研与实地考察的方法，占有较厚实的第一手资料和间接的研究材料，独立思考问题和处理问题，深入分析、归纳和阐述艺术的规律；对不同艺术的特点与个性有深刻的了解，并对艺术的发展有一定的前瞻性和预见性；统观大局，审时度势，善于策划，又能在无数的艺术作品中归纳其共性，由个别上升到一般，再由一般上升到理论……应当说，这都是进行艺术与设计研究时必须具备的品质。而作为高要求，系列丛书应充分汲取中华民族优秀文化和西方精华，形成中国自己的特色。上述目标不可能一蹴而就，需要作者通过长期艰苦的学术劳动和不断进行创新才能达成。笔者希望本丛书的编写，将是我们追求高质量丛书的新尝试和新起点。

最后，笔者要感谢参加本丛书编著和审稿的各位老师、作者和同仁，武汉理工大学艺术与设计学院的许多师生也做了大量工作，对他们付出的辛勤劳动，在此一并致谢。由于编写时间紧、相互协调难度大，本书在编辑、翻译、引用上不无舛误；虽经审校，未必尽如人意，疏漏之处在所难免，敬请专家、读者指正。笔者相信，在使用本丛书的教师和学生关心和帮助下，本丛书一定能得到不断的改进和完善，并在我国艺术学类学科专业体系建设中起到应有的促进作用。

2008年1月于武汉

陈汗青 现任武汉理工大学艺术与设计学院院长，国家精品课程“设计概论”负责人、湖北省优秀研究生导师、工业设计品牌专业学术带头人。他先后兼任中国工业设计协会常务理事、教育部高校工业设计专业教学指导分委会委员、中国美术家协会工业设计艺术委员会委员、教育部艺术硕士学位教育委员会委员，中国建设环境艺术委员会副会长、湖北艺术研究院副院长、湖北省高教学会艺术设计专业委员会理事长，湖北科技美术研究会副理事长，发表了近 70 篇学术论文。他是创建工业设计工程硕士领域与中南地区设计艺术学博士点的先行者、武汉理工大学艺术学博士后学术带头人。

注：本文参考和摘引了国务院学位委员会办公室和教育部研究生工作办公室编写的《授予博士硕士学位和培养研究生的学科专业简介》中第 115 页和第 118 页的内容。该书由高等教育出版社于 1998 年出版。

前言

美学在当代中国曾一度成为“显学”，但当代中国的两次美学大讨论主要围绕美的本质问题和一般美学体系而展开，而对艺术美的专门研究较少。作为美学的一个分支，我国的艺术美学研究还不够深入。与成百上千的一般美学原理著作相比，国内艺术美学专著和教材数量还非常有限，这正是编写本书的一个原因。编写此书的另一方面原因是当前的艺术教育事业进入了前所未有的黄金时代，所有艺术院系都迫切需要一部能适应艺术院校师生教学之需的艺术美学教材，这也就使得本书的编辑出版刻不容缓。

与此前的一些艺术美学著作纯由理论研究者撰写略有不同，本书的编写者有的有过艺术创作与艺术设计的实践，有的则具有多年理论研究的经验，希望这种人员组合能使本书更贴近艺术创作与欣赏的实际，而又具有一定的理论深度，便于读者理解艺术创作与艺术欣赏的规律。当然，学术基础不同的作者在学术研究上的侧重点不同，文风也不同，本书也没有刻意去强求写作风格上的统一，而更关注的是本书是否揭示了艺术创作者和欣赏者想要了解的规律。艺术美是全书关注的焦点，试图让读者全面了解艺术美的本质、规律、形态是本书写作的目的。

在写作过程中，编写团队内部注意经常沟通，探讨更合理的说法，力求结论的全面具体，力戒空话、套话。但并不能说，本书就尽善尽美，由于我们这支编写队伍很年轻，考虑问题还未必完善，很多方面思考还不够深入，因而本书在多大程度上达到了所预先设定的目标还有待读者的检验。诚挚地希望读者对本书内容提出自己的意见，为我们进一步完善本书的内容创造条件，我们将感激不尽！

本书建议总授课学时为 40 学时，各章具体授课的学时见下表。

章 节	授课学时	章 节	授课学时
第 0 章	2	第 5 章	4
第 1 章	4	第 6 章	4
第 2 章	5	第 7 章	4
第 3 章	5	第 8 章	4
第 4 章	4	第 9 章	4

本书由张黔教授担任主编，主编负责提出基本思想，编写提纲，然后由各人分头进行写作，最后由主编统一修改定稿。本书的第 0 章和第 3 章由张黔撰写，第 1、2 章由吕静平撰写，吴笑韬、鲁红梅、胡建荣、朱熙分别撰写了第 5、6、7、8 章，湖南科技大学的吴投文副教授和赵壁、李扬丰合作撰写了第 4 章和第 9 章。

本书的写作得到了陈汗青教授的亲切关怀，从写作班子的组织到提纲的拟定，陈教授一直都非常关注。本书写出来后，团队请陈教授担任主审，他进一步对本书的有关内容提出自己的意见，从而为本书进一步完善创造了条件，在此深表感谢！

《21 世纪全国高等院校艺术与设计系列丛书》

专家编审委员会

主任委员 陈汗青

副主任委员 (按拼音排序)

程建新	戴 端	过伟敏	何人可	何晓佑
鲁晓波	邱泽阳	全 森	汤重熹	涂 伟
汪尚麟	许 平	张成忠		

委 员 (按拼音排序)

丁长河	管顺丰	何 辉	何新闻	黄祥清
李春富	柳 林	吕杰锋	吕淑梅	宁绍强
饶平山	宋拥军	孙 辉	王 文	王爱红
伍 斌	向东文	辛艺峰	许 佳	杨 帆
杨明刚	杨先艺	张 黔	赵 阳	左正尧

目 录

第0章 艺术美学的学科定位	1	第2章 艺术美的发展	26
0.1 学科属性	1	2.1 原始的艺术美	26
0.1.1 美学的学科属性	1	2.1.1 中国原始艺术之美	26
0.1.2 艺术学的学科属性	3	2.1.2 西方原始艺术之美	28
0.1.3 艺术美学的学科属性	4	2.1.3 原始艺术美的特点	28
0.2 研究对象	5	2.2 古典的艺术美	29
0.2.1 从美学的角度研究艺术	5	2.2.1 中国古典艺术之美	29
0.2.2 在艺术的框架内研究美	6	2.2.2 西方古典艺术之美	34
0.2.3 艺术美学的研究对象	6	2.2.3 古典艺术美的特点	37
本章小结	7	2.3 近代的艺术美	38
名词解释	8	2.3.1 中国近代艺术之美	38
思考题	8	2.3.2 西方近代艺术之美	42
第1章 艺术美的历史发展	9	2.3.3 近代艺术美的特点	48
1.1 伦理学的艺术美学阶段	9	2.4 当代的艺术美	49
1.1.1 中国古代的伦理学		2.4.1 中国当代艺术之美	49
艺术美学	10	2.4.2 西方当代艺术之美	51
1.1.2 西方古代的伦理学		2.4.3 当代艺术美的特点	53
艺术美学	11	本章小结	54
1.1.3 伦理学阶段的艺术		名词解释	54
美学的特点	13	思考题	54
1.2 认识论的艺术美学阶段	14	第3章 艺术美的本质	55
1.2.1 中国认识论的艺术		3.1 美的本质	55
美学的传统	14	3.1.1 解决美的本质问题的途径	55
1.2.2 西方近代的认识论		3.1.2 美是对象化的形象	58
艺术美学	15	3.1.3 美是能引起自我确证的	
1.2.3 认识论阶段的艺术		形象	60
美学的特点	17	3.1.4 美是能引起非功利的	
1.3 独立形态的艺术美学阶段	18	主体自我确证的形象	69
1.3.1 西方的艺术美学的独立	18	3.2 艺术的本质	69
1.3.2 中国的艺术美学的独立	23	3.2.1 艺术是一种社会意识类型	70
1.3.3 独立形态的艺术美学的特点	25	3.2.2 艺术是一个人为性的	
本章小结	25	形象系统	71
名词解释	25	3.2.3 艺术是一个由人为的感性	
思考题	25	形象所引发的具有自我	
		确证价值的虚拟世界	73

3.3 艺术美的四层本质	75
3.3.1 基础本质：人为性的感性 对象	75
3.3.2 中介本质：想象中的形象 系统	76
3.3.3 核心本质：自我确证性的 虚拟世界	77
3.3.4 超越本质：暗示终极性 存在和价值的意义世界	81
本章小结	82
名词解释	83
思考题	83
第4章 艺术美的特征	84
4.1 形象性	84
4.1.1 艺术美以感知形象为基础	84
4.1.2 艺术美以想象形象为中介	85
4.1.3 艺术美以自我的形象化为 核心	86
4.2 情感性	87
4.2.1 生活情感是生活经验的 重要组成部分	87
4.2.2 生活情感有待于发展为 自由情感	88
4.2.3 艺术美以自由情感的 出现为标志	90
4.3 自由性	90
4.3.1 艺术美的自由建立在非功利 性心态的基础上	91
4.3.2 艺术美的自由通过想象得以 展开	93
4.3.3 艺术美的自由以心手相应 及其物化形式为具体表现	93
4.4 人为性	95
4.4.1 人为性构成了艺术美与 自然美的差异	95
4.4.2 艺术美的人为性两难处境	96
本章小结	97
名词解释	98
思考题	98

第5章 艺术美的规律	99
5.1 和谐	99
5.1.1 艺术品各组成要素的和谐	99
5.1.2 艺术家与艺术品的和谐	100
5.1.3 欣赏者与艺术品的和谐	102
5.1.4 艺术家与欣赏者的和谐	103
5.2 生命	105
5.2.1 自然生命的呈现	106
5.2.2 人的生命的显现	107
5.2.3 生命的形式化	108
5.3 神、气、韵	110
5.3.1 自然之神与人之精神	110
5.3.2 本体之气与个体之气	112
5.3.3 个体之韵与余味之韵	114
本章小结	116
名词解释	117
思考题	117
第6章 艺术美的创造	118
6.1 艺术美创造的主体条件	118
6.1.1 生活经验的积累	118
6.1.2 真切的情感体验	119
6.1.3 大胆的梦想能力	121
6.1.4 高超的传达技巧	122
6.2 艺术美创造的过程	124
6.2.1 从生活经验的积累到 审美冲动的爆发	124
6.2.2 从生活形象的改造到 意义世界的形成	125
6.2.3 从造型语言的选择到 形象世界的物化	126
6.3 艺术美创造中的心理现象	128
6.3.1 创作前的准备状态： 非功利心态	128
6.3.2 创作中的阻滞状态： 焦虑与紧张	129
6.3.3 创作中的自由状态： 兴奋与灵感	130
本章小结	132
名词解释	133
思考题	133

第7章 艺术美的欣赏 134

7.1 艺术美欣赏的主体条件 134

7.1.1 一定的生活经验和
情感体验 134

7.1.2 一定的文化素质和
艺术修养 137

7.1.3 再造形象世界所需的
想象力 139

7.1.4 构建对象世界与自我之间
相通性联系的判断力 140

7.2 艺术美的欣赏过程 141

7.2.1 期待视野的形成与审美
距离的产生 141

7.2.2 对艺术品中的空白点和
不定点的发现和补充 143

7.2.3 形象世界的形成和自我
确证的实现 145

7.2.4 终极性意义的获得与
自我的人格升华 147

7.3 艺术美欣赏中的心理现象 148

7.3.1 期待与挫折 148

7.3.2 想象与领悟 149

7.3.3 判断与直觉 150

7.3.4 愉悦与净化 151

本章小结 152

名词解释 153

思考题 153

第8章 艺术美的形态 154

8.1 崇高 154

8.1.1 艺术崇高的本质 154

8.1.2 艺术崇高的特点 155

8.1.3 艺术崇高的类型 156

8.2 优美 158

8.2.1 艺术优美的本质 158

8.2.2 艺术优美的特点 159

8.2.3 艺术优美的类型 160

8.3 悲剧 161

8.3.1 悲剧的本质 161

8.3.2 悲剧的特点 162

8.3.3 悲剧的类型 163

8.4 喜剧 165

8.4.1 喜剧的本质 165

8.4.2 喜剧的特点 166

8.4.3 喜剧的类型 167

8.5 荒诞 168

8.5.1 荒诞的现代性 168

8.5.2 荒诞的本质 169

8.5.3 荒诞的特点 170

8.5.4 荒诞与喜剧、悲剧的联系 170

本章小结 171

名词解释 171

思考题 171

第9章 艺术美的中国特色

形态——意境 172

9.1 意境理论的发展 172

9.1.1 酝酿期 172

9.1.2 形成期 173

9.1.3 成熟期 174

9.2 意境的本质 175

9.2.1 意境是欣赏者所获得的
审美性意义世界 175

9.2.2 意境是一种特殊的境界 177

9.2.3 意境是能暗示终极价值和
本体存在的意义世界 180

9.3 意境的层次 182

9.3.1 情景交融 182

9.3.2 审美性自我确证 183

9.3.3 终极意义的开显 185

9.4 意境的类型 187

9.4.1 有我之境 187

9.4.2 无我之境 188

9.4.3 有我之境与无我之境的
关系 189

本章小结 189

名词解释 191

思考题 191

参考文献 192

第0章 艺术美学的学科定位

★**教学目的：**了解艺术美学的学科定位及其研究对象。

★**教学要求：**了解作为美学与艺术学的交叉的艺术美学的学科属性。掌握艺术美学的研究对象是艺术中的审美现象、审美活动、审美规律及审美价值。

艺术美学的学科属性是怎样的？艺术美学的研究对象又如何？这是在深入研究艺术美学之前应该了解的问题。

0.1 学 科 属 性

艺术美学的学科属性要解决的问题是艺术美学到底属于哪一个学科门类这一问题。要正确回答这一问题，只能从对艺术美学的两个关键词的分析入手：艺术与美学。研究艺术的学科是艺术学，而研究美的学科是美学，在传统美学中，历来将艺术当作是美学的主要研究内容，一般认为美学不仅要研究美，而且还要研究艺术。如美学之父德国哲学家鲍姆嘉通认为，美学是“美的艺术的理论。”^①德国著名哲学家黑格尔的美学名著《美学》又名为《艺术哲学》。今天理解艺术美学的学科属性，就要着眼于它作为艺术学与美学的交叉性，正是这种交叉性使得艺术美学既具有美学的学科属性，又具有艺术学的学科属性。

0.1.1 美学的学科属性

可以从以下几个层次来理解艺术美学所具有的美学的学科属性。

1. 美学是一门人文学科

所谓人文学科是研究人之所以为人的本质和特性的知识体系。它主要研究个体的人的活动、人在这种活动中表现出来的人的本质或人性，而且这种研究往往要涉及人的活动中所追求的价值目标。一般认为，哲学、艺术学、历史学是典型的人文学科。人文学科与自然学科、社会学科构成了人类知识体系的三大组成部分。自然学科即人们常说的自然科学，从不同层次不同角度来研究自然界的运动与变化规律，如物理学、生物学、数学等。社会学科或社会科学则研究人类社会发展的变化规律，如政治学、经济学、社会学等。人文学科与自然学科或自然科学很容易区分，但它与社会学科或社会科学则不易区分，这是因为它们都以社会活动中的人为研究对象，不过仔细分析还是能找出这两者之间的区别的，人文学科主要研究个体在社会中的行为及价值追求，如艺术创作、审美欣赏、认识活动、道德实践等，至于历史学被当作是一种人文学科，更多地是因为一种传统习惯，这与西方

① [德] 鲍姆嘉通：《美学》，北京大学哲学系美学教研室编：《西方美学家论美和美感》，商务印书馆，1980年版，第142页。

的历史学是从“古典学”中派生出来的有关，而“古典学”一直被认为是人文学科，因此他们也将历史学当作是人文学科的内容，但实际上历史学科更宜放在社会学科这一大门类内。社会学科则指人类社会的群体性活动及其规律和规则，与人文学科重在人的个体性、价值性不同，它重在人的群体性、生存性，一般不涉及价值问题。美学作为一门人文学科，它所研究的是人的本质力量如何在一个虚幻的形象世界中实现的问题，而人的审美对象之所以具有审美属性，也不是因为对象的某种固定不变的物质属性，而是因为它由于确证人的本质力量而产生的特殊价值，因此，美学是一门研究审美价值的人文学科。

2. 美学是哲学的分支学科

美学从属于哲学这个门类，是哲学的一个分支学科。哲学是人的世界观和方法论的系统的总结，是研究人的真、善、美这三种价值如何实现的学科。研究真和真理的学科在哲学中叫做认识论，具体的方法论叫做逻辑学；研究善的价值的实现的学科叫做伦理学；研究美的价值的实现的学科就是美学。因此，美学作为哲学的一个分支学科，它既不研究真及真理的实现，也不研究善的实现，它只关心美的价值的实现。与伦理学、认识论的分离是现代美学的重要特征，这意味着它有着自身独立的学科定位，而不用依附哲学其他分支学科而存在。作为哲学的一个分支，美学研究的理论基础来源于哲学，基本的哲学观对于美学的基本观点将产生直接影响，如机械唯物主义哲学家往往侧重于从对象的物质属性角度来理解美学基本问题，而主观唯心主义哲学家则注重从主观的精神状态角度来理解美学的基本问题，辩证唯物主义的哲学家则注重从主客观关系和价值内涵角度来理解美学基本问题。不仅如此，哲学的方法论还为美学研究提供了直接的方法论原则，哲学史上很多哲学派别正是由于它们所采用的独特的方法论而得名的，如辩证法、现象学、结构主义、经验主义等，这些方法可以直接派生出美学研究所需要的方法。同时，由于一般哲学中的理论基础和方法论基础这两方面，往往是根深蒂固地在一个哲学家精神内部产生作用的，因此在他们探讨美学基本问题时，他们就会自觉不自觉地将美学当作运用和印证自己哲学观点和方法的重要领域。

3. 美学不仅仅是人文学科和哲学学科

美学虽然是人文学科和哲学性的学科，但还要看到它的很多内容是一般哲学和很多人文学科所不能包容的。由于美学研究所涉及的范围非常广泛而且非常特殊，因此美学研究中很多内容不能简单地从哲学或其他人文学科中照搬过来，如审美心理、艺术作品的结构分析、艺术创作的秘密、艺术欣赏的秘密、艺术形式美的规律等很多内容都是一般哲学所不能包容的。

4. 美学是一门交叉学科

虽然以哲学为根本，但很多美学问题的深入解决还需要借助其他学科的方法和手段和研究角度。美学的最重要的组成部分是美学本体论，这是一个哲学性非常强的美学分支学科，它要解决的问题是美的本质到底是怎样的，但组成美学的必不可少的其他两部分的审美心理学和审美社会学，却不是用一般哲学方法所能解决的。在具体的方法运用上，美学要用到心理学的方法、实验观察的方法、调查统计的方法等在其他人文学科和哲学中不用或很少用到的方法，而这些方法在美学研究中却是必不可少的，它们可能来自于自然科学，

也可能来自社会科学。美学在与伦理学和认识论分离后,为了丰富自己的内容,其研究方法不能只停留于传统的哲学方法论,而要从更广泛的人类知识体系中获取营养,正是在运用传统的哲学方法和传统哲学方法论以外的具体方法探讨审美价值的本质的过程中,美学逐渐成为了一门独立的学科。严格说来,美学的三个分支——美本质论、审美心理学、审美社会学中,只有美本质论用的是纯哲学的方法;审美心理学是从心理学的角度并借助心理学的方法,对审美过程和审美现象进行分析的学科,是对美的本质和审美规律所做的心理学分析;审美社会学则是从社会学的角度并借助社会学的方法,对美的产生的社会成因、历史根源、社会影响等进行分析的学科,它借助历史学和社会分析的方法来为美的本质和审美规律的研究提供理论上的支持。作为一门交叉学科,美学只有将哲学方法与其他方法结合起来,才能获得对美及审美规律的全面而准确的结论。

综上所述,美学是研究审美现象、审美活动及与之相关的审美价值的交叉性人文学科。

0.1.2 艺术学的学科属性

艺术学是研究艺术现象、艺术规律及艺术中的价值问题的学科。艺术学这门学科有广义和狭义之分。广义的艺术学是一个与哲学相称的一级学科,而狭义的艺术学则是一个与美学相当的二级学科。

1. 广义的艺术学

广义的艺术学包括艺术史、艺术批评和艺术理论。艺术史探讨的是艺术现象发展的线索和规律,这些线索和规律虽然在艺术史的发展中有着重要作用,但在人们对其进行深入分析之前,这些线索和规律却是隐而不显的,艺术史的任务就是揭示这些任务和规律,并为当前和今后的艺术发展提供借鉴和方向性的指导。艺术史中研究的艺术现象包括艺术创作主体、艺术作品、艺术主题和艺术题材、创作方法和艺术思潮、艺术体裁和艺术形式、艺术语言和艺术技巧等,任一现象都有其发生发展的规律,揭示这些规律是艺术史的主要任务。虽然一般来说,艺术史的线索和规律应该是客观的,但实际上由于研究艺术史的人总是带有主观的先入之见的解释学主体,他会根据自己的先入之见来解释艺术史上的各种现象,因而艺术史总是不可避免地带有一种主观性,这种具有不同特色的主观性在一定程度上构成了各种不同版本的艺术史存在的理由,也为人们全面理解艺术史的发展提供了不同的参照系。艺术批评则是运用一定的批评标准对当前的艺术现象进行的价值分析和评价活动。艺术批评中最重要的标准有两个:一是艺术和形式标准;二是思想和情感标准。艺术和形式标准主要用来衡量艺术形象的审美价值、艺术家塑造形象的能力、艺术家的技术和技巧、艺术形象和方法上的独创性等成就;思想和情感标准主要用来衡量艺术作品的主题倾向是否具有历史进步性、思想是否具有真理性、情感是否具有真挚性、主题是否鲜明、主题与艺术形象之间是否有机交融等方面内容。艺术批评要求公平、公正,要能反映艺术创作的实际情况并指导艺术创作。艺术批评与艺术史有着非常密切的关系,好的艺术批评直接构成了艺术史的材料,至于当代艺术史完全可以看作是一种艺术批评的系列组合。

2. 狭义的艺术学

狭义艺术学即艺术理论,它还可以进一步进行学科细分,人们常将其分为三个方面的内容:艺术本体论、艺术心理学和艺术社会学。这种细分表明艺术学是一门交叉性学科,

它是哲学、心理学、社会学等学科的交叉。艺术本体论是一门哲学性质的学科，艺术本体论研究的是艺术的本质问题，要探讨艺术与其他精神成果和精神活动的差异；而艺术心理学是一门心理学性质的学科，探讨的是艺术活动中的心理现象，包括创作心理和欣赏心理；艺术社会学则是一门社会学性质的学科，探讨的是艺术与社会生活的关系，以及艺术对社会的影响等问题。除了这三个内容外，艺术学还有其他一些内容，如艺术伦理学、艺术知识学、艺术形态学、艺术鉴赏学、艺术批评学、艺术发展学、艺术传播学、艺术经济学、艺术文化学等，这些由艺术学派生出的诸多学科进一步表明艺术学是一门交叉学科，与其他人文学科和社会学科有着密切关系，艺术学的研究范围十分广泛，角度及侧重点也各不相同，这也使得艺术学的研究如同艺术本身一样是丰富多彩的。

无论是广义的艺术学还是狭义的艺术学，都是人文学科，也就是说它的研究重点与个体的人的本质直接有关，侧重于人在其本质力量的展开过程中的价值实现问题。由于人的本质力量有着不同的类型和侧重点，按德国哲学家康德的观点有知(知识)、情(情感)、意(意志)三大类，对应的有三种不同的人的价值目标：真、善、美。这些价值标准在艺术学的分支学科中将得到充分研究。在艺术学诸分支学科中，艺术知识学要涉及的是真的价值的实现问题，它研究的是艺术如何实现与生活的对应性关系、艺术如何反映社会生活、艺术如何揭示生活的规律等问题。艺术伦理学则重在解决艺术中的善的价值的实现问题，它研究的是艺术是否反映了历史的进步要求、是否具有普遍的正义感、是否对社会生活现象做出了正确的道德判断、所塑造的人物形象是否具有道德上的典范意义等。艺术美学主要解决的是艺术中美的价值的实现问题，它研究的是艺术如何确证人的本质力量，何以引起欣赏者的情感反应，艺术形式与情感是否获得了完美的统一，形式与情感、意义内涵是否具有新意等问题。艺术美学是随着人们对艺术的审美本质的深入理解而逐渐形成的，它构成了艺术学中最重要的一个分支。

0.1.3 艺术美学的学科属性

艺术美学是一门典型的交叉学科。这首先体现在它赖以形成的两个基础性学科美学和艺术学都是交叉性的学科这点上。其次艺术美学又是由这两门学科交叉而成的，艺术美学不仅是艺术学的分支学科，也是美学的分支学科。

艺术美学是从美学的进一步分类和细化中得出的。美学的分类除了可以如上文所说的按研究方法和研究角度来分类外，还可以按对美的本质的不同理解来进行分类，将美学分为形式美学、神学美学、客观美学、心灵美学、实践美学、关系美学、超越美学、生命美学等，这种分类所获得的是不同的美学体系。也可以按研究对象来进行分类，将其分为自然美学、生活美学、科技美学、艺术美学，由此所获得的是不同的部门美学。自然美学以自然界中的诸审美现象为其研究对象，重点解决自然美是如何实现的这一理论问题；生活美学以日常生活中的美为其研究对象，重在解决日常生活中的人和物的审美可能性问题；由自然美学和生活美学的交叉又派生出一门新的美学——环境美学，以人的居住环境如何才是最美的为研究内容；科技美学是研究与人类的科学技术创造活动有关的审美现象和审美规律，探讨科学、技术与美的结合的可能性；艺术美学是以艺术中的美(即艺术美)为研究对象的美学分支学科，重在解决艺术活动中的审美规律问题。

作为艺术学和美学的交叉学科，其学科属性取决于艺术学与美学的学科属性，由于艺术学和美学都属于人文学科，因此，艺术美学也必然属于人文学科。它侧重研究的是艺术