

艺术美学

杨成寅 著 ● 学林出版社

爲其根。分陰分陽。兩儀立焉。
金土五氣。順布。四時行焉。五行一陰

艺术美学

杨成寅 著 ● 学林出版社

一畫之法者。蓋以無法生有法。以有法貫衆法也。夫
画者。法之表也。山川人物之秀錯。鳥獸草木之性情。
池榭樓臺之矩度。未能深入其理。曲盡其態。終未得
一畫之洪規也。行遠登高。悉起膚寸。此一畫收盡鴻
濛之外。即億萬之筆墨。未有不始于此而終于此。惟
聽人之取法耳。人能以一畫具體而微。意明筆透。則
腕不虛。腕不虛動之。以旋潤之。以轉居之。以曠出之。如

图书在版编目(CIP)数据

艺术美学 / 杨成寅著. —上海: 学林出版社,
2008. 11

ISBN 978-7-80730-591-0

I. 艺… II. 杨… III. 艺术美学 IV. J01

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 056549 号

艺术美学

作 者——杨成寅

责任编辑——陈晶龙

封面设计——周剑峰

出 版——上海世纪出版股份有限公司

学林出版社(上海钦州南路 81 号 3 楼)

电话:64515005 传真:64515005

发 行——新华书店上海发行所

学林图书发行部(钦州南路 81 号 1 楼)

电话:64515012 传真:64844088

印 刷——江苏启东人民印刷有限公司

开 本——787×960 1/16

印 张——38.25

字 数——58 万

版 次——2008 年 11 月第 1 版

2008 年 11 月第 1 次印刷

印 数——2300 册

书 号——ISBN 978-7-80730-591-0/B·36

定 价——56.00 元

(如发生印刷、装订质量问题,读者可向工厂调换)

前言

真善美是进步人类的自觉追求,中华民族在数千年的历史发展中一直贯穿着这种追求。真善美不论在人们的行动中或在任何有价值的理论观念中都是不可截然分割的,而是互相联系、互依互补的。固然可以说,审美活动和艺术创作主要追求美,但艺术美的创造须以艺术对现实的真实反映和对人类精神的良好作用为基础和目的,而后两者的内涵正可以由真和善两个概念来概括。同样,人类的任何科学研究、生产实践、革命斗争以及广泛的社会生活,从宏观上看,也都或多或少地包含审美因素,也无不这样那样地与人们的审美需要和审美理想相联系。因此,以研究美和艺术为主要对象的美学的作用和地位,即使是从人类对真善美的总体追求这一目标来看,也是不容忽视的。

艺术创作和艺术欣赏是审美活动最集中、最重要的表现形式。艺术创作,不论是音乐、舞蹈、绘画、雕塑、文学、戏剧、工艺品的设计和制作乃至建筑艺术,以及当代最重要的艺术品种电影和电视,都具有很强的技术性,因此青年学生都把相当大的精力和相当多的时间放在艺术技艺的实际掌握上,这是十分合理和必要的。但艺术创作和艺术欣赏还有另一方面的因素也很重要,那就是文化艺术修养的不断充实和提高。因此,在各大专院校与文学艺术有关的系科中都开设有包括中外文学、中外文艺史论、中外哲学、中外美学在内的文化课。一些老一辈的中国画家和书法家在过去早已自觉地学习古典诗词和各种文化典籍。而最近数十年,由于政治运动过于频繁,加上艺术商品化思潮的冲击,致使有些学习文学艺术的青年学生产生了重视纯技术观点,轻视包括美学和美术史论在内的文化课学习的倾向。从长远的观点看,这不利于他们艺术水平的提高。但也有相当多的青年人已经认识到技艺是有限的,而高品位、有深刻文化内涵的艺术是无限的。先哲所提倡的“技道两进”确实是文学艺术的正道。而其中的所谓“道”,内涵非常丰富,包括道德修养、对人生价值的理解 and 实践,甚至包括哲学

和美学方面的知识和涵养。这些方面,看不到摸不着,但在有形无形中却必然会对一位艺术家一生的成就起到重大作用。这是过来人都深深体会到的。

著者从20世纪50年代下半期开始接触艺术理论并翻译多部美学论著,后来又撰写了不少艺术评论文章,至今已将近50个年头。这里向读者贡献的《艺术美学》专著,可以说是个人数十年来探讨艺术理论和美学问题的小结。其中一部分篇章是著者在50年代下半期、80年代和90年代给大学生和研究生讲授美学课时所准备的讲稿改写加工而成;还有一部分是80年代至今所写的一些有关美术现状和美学研究的评论文章。现在将这些讲稿和文章分为四编,编辑成书,题名为《艺术美学》。第一编各章联系艺术现象来研究审美活动的本质,特别是美的问题。第二编各章研究艺术的本质,特别是美术即造型艺术的审美本质和特征问题。第三编各章就论题看虽然是涉及近三十年来我国美术发展中的一些具体的理论问题、美学问题和实践问题,但几乎所有的文章都是从艺术美学的角度和层面上进行论析的。第四编各章也基本上联系中国当代艺术的发展,用鲁迅先生所提倡的“拿来主义”观点评论西方当代艺术的现状和主要流派与思潮。

从主观上说,这本《艺术美学》的撰写和出版,希望能够在一定程度上揭示出美的规律和艺术规律的某些方面,也希望有助于中国文化艺术朝着正确健康的方向发展。

目 录

前 言	(1)
-----------	-------

● 第一编 审美本质论 ●

第一章 美学范畴体系论	(3)
-------------------	-------

一、对美学体系的自觉追求	(3)
二、美学体系的立体性、层次性、整体性	(4)
三、美学体系与审美观和艺术观	(6)
四、美学体系的逻辑起点	(7)
五、对美学范畴体系的构想	(9)

第二章 审美对象论	(12)
-----------------	--------

一、审美对象与关系概念	(12)
二、从比较中看审美对象	(13)
三、审美对象的形象性	(14)
四、审美对象的表情性	(16)
五、审美对象的生活内容	(17)
六、审美对象的独特精神价值	(18)
七、审美对象的整体性	(19)
八、美的定义	(20)

第三章 审美关系论	(23)
-----------------	--------

一、人与现实的关系的多样性	(23)
二、审美关系的特征	(24)
三、审美关系的起源与发展	(30)
四、审美与艺术	(32)

第四章 审美规律论	(35)
-----------------	--------

一、审美规律与自然以及人对现实的审美关系	(35)
----------------------------	--------

二、人与现实的和谐统一	(36)
三、真善美与美的规律	(40)
第五章 审美意识论	(44)
一、审美意识的内涵	(44)
二、审美需要	(48)
三、审美感受	(49)
四、审美直觉	(52)
五、审美意象	(53)
六、审美情感	(54)
七、审美趣味	(55)
八、审美理想	(57)
九、审美判断	(59)
十、审美享受	(60)
第六章 美感论	(62)
一、美感与美	(62)
二、对美的反映、反应和享受的统一	(63)
三、美感的深浅层次	(65)
四、美感的直觉性、评价性、情感体验性和愉悦性	(67)
第七章 天然画图论	(68)
一、自然美的客观性	(68)
二、自然美的构成因素	(71)
三、自然美的审美价值	(74)
四、自然美的社会性问题	(75)
第八章 社会学派的美论	(78)
一、审美属性的特征	(78)
二、美的社会历史本质	(80)
三、美的客观性	(83)
四、自然美	(86)

第九章 美是审美意象论	(89)
一、艺术美由欣赏者创造说的自相矛盾	(89)
二、主观与人类社会实践的混淆	(91)
三、评物甲物乙论	(92)

第十章 抽象美论	(93)
一、抽象美的概念	(93)
二、现实中有无抽象美	(94)
三、抽象美与形式美	(95)
四、几何图案与抽象派绘画	(96)
五、具象与抽象	(98)
六、艺术家的异化与抽象艺术	(99)
七、几点结论	(100)

●第二编 艺术本质论●

第十一章 美术本体论	(105)
一、美术作品的相关诸属性	(105)
二、形式主义美术本体论	(113)

第十二章 艺术形象论	(117)
一、艺术形象的概念	(117)
二、艺术形象的多样统一辩证法	(121)
三、视觉艺术形象中的抽象与具象统一观	(128)

第十三章 装饰形象论	(133)
一、装饰形象的种类	(134)
二、装饰性的概念	(136)
三、加强装饰性的主要手段	(137)
四、作为装饰形象的装饰纹样	(140)
五、装饰构图	(144)
六、装饰色彩	(146)
七、装饰意境	(148)

第十四章 艺术功能论	(150)
一、精神上的影响	(150)
二、寓教于乐	(154)
三、认识、教育在审美上的统一	(158)
四、艺术功能在多样统一中有主次	(161)
第十五章 形象思维论	(165)
一、形象思维问题	(165)
二、美学范畴形象思维的产生	(170)
三、形象思维的主客观基础	(177)
四、审美直观与形象思维	(188)
五、想象与形象思维	(195)
六、形象思维是一种特殊的认识形式	(203)
第十六章 现实主义论	(209)
一、现实主义概念的产生	(209)
二、19 世纪欧洲美术中的现实主义	(210)
三、19 世纪俄罗斯的现实主义理论	(214)
四、马克思主义美学中的现实主义	(216)
五、现实主义的基本内涵	(220)
第十七章 形式主义论	(225)
一、当代先锋派电影中的形式主义	(225)
二、西欧音乐美学中的形式主义	(226)
三、克莱夫·贝尔美学中的形式主义	(229)
四、美学中的形式主义在中国当代的影响	(232)
第十八章 艺术美的分析	(238)
一、艺术美与艺术形象	(238)
二、艺术美与实际创造和创造性	(239)
三、艺术美与审美反映	(241)
四、艺术美与审美理想的表现和审美判断	(242)

五、艺术美与自然的生命力	(244)
六、艺术美与社会中的是非善恶判断	(246)
七、艺术美与思想感情	(249)
八、艺术美与形式美	(252)
九、艺术美的标准	(254)
十、关于艺术美的简短结论	(259)
 第十九章 艺术抽象论	 (261)
一、艺术抽象范畴所触及的范围	(262)
二、艺术抽象与具象性	(264)
三、艺术抽象与对具象的取舍加工	(266)
四、艺术抽象与单纯化	(269)
五、艺术抽象与假定性	(272)
六、艺术抽象与意蕴的丰富性	(273)
七、艺术抽象与创生或创化	(274)
八、艺术抽象与艺术风格	(276)
九、艺术抽象与“绝对抽象”或抽象主义	(277)
 ●第三编 艺术评论中的美学●	
 第二十章 美术评论中的几个观点	 (283)
 第二十一章 新潮美术论	 (295)
一、新潮美术的推出和发展	(295)
二、新潮美术的创作面貌	(296)
三、新潮美术的理论	(298)
 第二十二章 “纯粹美术”论评析	 (303)
一、“纯粹美术”的特征	(303)
二、评审美是艺术的唯一功能论	(307)
三、评美术发展自律论	(311)
四、评美丑合二而一论	(314)

第二十三章 美术评论的本分	(316)
一、美术评论的对象	(316)
二、美术评论的内涵	(317)
三、美术评论家独立论	(318)
第二十四章 意象与美术	(321)
一、意象和“意象造型”	(321)
二、中国艺术精神	(323)
三、“意象造型”原则	(324)
四、所谓“意象艺术”	(326)
五、中国美术发展前景预测	(327)
第二十五章 形神关系问题	(331)
一、形神关系论的参照系	(331)
二、形神论的传统哲学基础	(333)
三、与传神相伴随的因素	(334)
四、面部表情的多样性	(336)
五、对张彦远形神论的分析	(337)
六、关于“形是一切”论	(338)
七、关于“写形而神自来”论	(343)
第二十六章 形神论研究中的一个关键问题	(349)
一、黄宾虹形神论简述	(349)
二、黄宾虹形神论的哲学基础	(350)
三、形神论陷阱的出现与评析	(352)
四、对在形神论陷阱中挣扎的两个案例的分析	(354)
五、附言	(356)
第二十七章 雕塑简论	(358)
一、雕塑美	(358)
二、多面	(358)
三、体量感	(359)

四、生命力	(359)
五、艺术加工	(360)
六、通体明亮	(361)
七、精神美	(361)
八、雕塑的定义	(362)
九、多样化	(362)
十、整体感	(363)
十一、雕塑的不能取代性	(363)
十二、雕塑民族风格的变与不变	(363)
十三、雕塑教学体系	(364)
十四、雕塑创作秘诀	(365)
十五、情与理	(365)
十六、新奇与耐看	(366)
十七、雕塑的功能	(366)
十八、肖像雕塑	(367)
十九、城市雕塑	(368)
 第二十八章 雕塑概念辨	 (369)
 第二十九章 美术教学问题	 (380)
一、造型基础	(380)
二、外为中用	(385)
三、关于雕塑创作中的变形问题	(386)
四、关于雕塑教学的结构	(387)
五、与美术的民族风格有关的问题	(389)
六、在美术教学和创作中要坚持现实主义	(390)
 第三十章 中国画基础教学论辩	 (394)
 第三十一章 色彩美论	 (401)
一、色彩美对人而存在	(401)
二、色彩的象征性	(402)

三、色彩的自然属性与人的精神	(403)
四、色彩美与人生理想	(404)
五、色彩美与人的感情	(405)
六、色彩美与联系观	(406)
 第三十二章 花鸟画发展散论	(409)
一、出新	(409)
二、站肩	(409)
三、至法	(410)
四、中变	(411)
五、丹青	(411)
六、扩材	(413)
七、跨种	(413)
八、双美	(414)
九、坚基	(415)
十、工写	(415)
十一、装饰	(416)
十二、异是	(416)
十三、笔墨	(417)
十四、抽象	(419)
十五、主见	(420)
 第三十三章 石涛画论与西方现代主义	(421)
 第三十四章 石涛画学研究中的方法论问题	(429)
一、认真研究原文的必要性	(429)
二、立体综合研究的必要性	(434)
三、对评论的评论	(437)
四、“写哲学讲义”不符合石涛画学本义	(442)
 第三十五章 艺术评论中的相对主义论析	(444)
一、艺术形象内涵的多样性与美学范畴的确定	

性	(444)
二、评“误读”有价值论	(446)
三、对克罗齐形象直觉说的肯定与否定	(448)
四、“拿来主义”与“全盘西化”论	(450)

第三十六章 美学研究中唯物辩证法与太极和谐辩证法

的真融合	(453)
一、熔铸中西	(453)
二、太极思维	(455)
三、探索轨迹	(457)
四、两个图形	(463)
五、新的启迪	(466)
六、特殊句式	(467)
七、文外要旨	(474)

●第四编 西方当代美术与美学●

第三十七章 西方现代派美术的审美面貌

一、主观化	(477)
二、形式化	(478)
三、抽象化	(479)
四、非理性化	(481)
五、颓废化	(482)
六、丑化	(484)
七、非艺术化	(485)
八、装饰化	(487)
九、反传统	(488)
十、极端化	(489)

第三十八章 伪美学与伪艺术

一、艺术定义无用论	(492)
二、艺术无法定义论	(493)
三、主观意图决定论	(499)

四、艺术世界论	(500)
五、放置环境决定论	(501)
六、偷换概念的手法	(502)
七、非艺术与反艺术	(503)
 第三十九章 印象主义时期的绘画与现代主义	(512)
一、印象主义与现代主义	(512)
二、新印象主义与现代主义	(517)
三、象征主义与现代主义	(520)
四、纳比派与现代主义	(521)
五、高更的绘画与现代主义	(523)
 第四十章 塞尚主义	(529)
一、用几何形的眼光看世界	(529)
二、色彩的印象	(532)
三、诗在画里	(532)
四、人像一只苹果	(533)
五、多视点	(533)
六、形色结构	(534)
 第四十一章 野兽主义绘画及其美学	(537)
一、题材是绘画的借口	(537)
二、艺术的主观和客观	(540)
三、表现论	(541)
四、论素描、色彩调子和构图	(542)
五、绘画的功能观	(545)
 第四十二章 立体主义和毕加索的美学	(548)
一、毕加索其人	(548)
二、从《亚威农的少女们》到《格尔尼卡》	(550)
三、立体主义的原则和手法	(551)
四、毕加索画论中的绘画美学思想	(552)

第四十三章 康定斯基及其抽象主义美学 (559)

- 一、康定斯基其人 (560)
- 二、抽象的形式美的启示 (562)
- 三、原始艺术对康定斯基的影响 (564)
- 四、儿童绘画对康定斯基的影响 (565)
- 五、抽象主义绘画的社会基础和哲学基础 (566)
- 六、印象主义时期的绘画与抽象主义 (567)
- 七、马列维奇的至上主义 (569)
- 八、包豪斯学院与康定斯基的抽象主义 (571)
- 九、神秘主义的装饰画 (572)
- 十、关于精神三角形 (572)
- 十一、内在的需要与外在的形式结构 (573)
- 十二、抽象性和神秘性 (575)
- 十三、对抽象主义基本理论的评析 (578)

第四十四章 新造型主义美学述评 (581)

- 一、蒙德里安其人与艺术 (581)
- 二、新造型主义的基本原则 (582)
- 三、从具象到抽象 (586)
- 四、普遍的关系 (588)
- 五、有界形式的中立化 (589)
- 六、色彩的非自然化 (591)
- 七、动力学的平衡 (592)
- 八、所谓“具体的艺术” (592)
- 九、虚妄的预言 (593)

第一编

审美本质论

