

中国特色艺术学理论丛书

Series of Art Theory

夏燕靖 主编

Editor: Xia Yanjing

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

艺术美学

(修订版)

Art Aesthetics (Revised)

田川流 著

Tian Chuanliu

东南大学出版社

SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

中国特色艺术理论丛书

Series of Art Theory

吴洪涛 主编

Editor: Wu Hongtao

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

艺术美学

【第二版】

Art Aesthetics (Revised)

田川流 著

田川流 著

东南大学出版社

SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

艺术美学 / 田川流著. — 修订本. — 南京: 东南大学出版社, 2018.5

ISBN 978-7-5641-7705-8

I. ①艺… II. ①田… III. ①艺术美学 IV. ①J01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 065812 号

- 江苏高校文化创意协同创新中心资助出版
- 江苏“十三五”省重点学科(艺术学理论一级学科)资助出版
- 江苏高校哲学社会科学重点研究基地“江苏省文化艺术发展研究中心”资助出版
- 江苏高校哲学社会科学优秀创新团队“中国特色艺术理论建构与文化创新研究”系列成果
- 普通高等教育“十一五”国家级规划教材

艺术美学(修订版)

出版发行: 东南大学出版社

地 址: 南京市四牌楼 2 号 邮编: 210096

出 版 人: 江建中

网 址: <http://www.seupress.com>

经 销: 全国各地新华书店

印 刷: 兴化印刷有限责任公司

开 本: 700 mm × 1000 mm 1/16

印 张: 21.75

字 数: 393 千字

版 次: 2018 年 5 月第 1 版

印 次: 2018 年 5 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5641-7705-8

定 价: 58.00 元

本社图书若有印装质量问题, 请直接与营销部联系。电话: 025-83791830

本书有配套 PPT, 选用该教材的教师请联系: TianChuanLiu@126.com

LQchu234@163.com

中国特色艺术学理论丛书编委会

主 编：夏燕靖

编委会成员（按姓氏笔画为序）：

王廷信 刘伟冬 李立新 李向民

周 宪 夏燕靖 黄 惇 谢建明

彭 锋

序

刘伟冬（南京艺术学院院长）

艺术学作为门类学科的确立是很晚的事情。在 2011 年教育部和国务院学位委员会颁布的《授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》中艺术学终于从文学门类下解放出来，正式成为独立的第十三个门类学科。艺术学门类学科地位的确立不仅是学科本身内在发展的需要，也是经济社会发展对艺术学的迫切要求。在社会主义文化大发展、大繁荣的国家文化战略中，艺术的力量得到了充分的彰显，其不可替代的价值和作用也日益受到各方面的高度重视和认同。此外，这一学科建设成果也在很大程度上了却了艺术学领域许多老专家的心愿，他们为艺术学门类学科的建立奔走呼吁，撰文陈情，可谓是呕心沥血，不遗余力，其代表人物有于润洋、张道一和仲呈祥等诸位先生。事实上，作为学科的艺术学概念最初就是由他们提出的。

历史地来看，上个世纪 20 年代，艺术学作为一门课程已经在我国学术界出现，只是还没有形成专业或学科的概念。当时，宗白华先生从德国留学归来任教于东南大学，就曾以艺术学为题作过系列讲座，并撰写了体系相对完备的演讲稿。之后，马采先生也撰写了不少与艺术学有关的系列论文，并主张将艺术学从美学中独立出来，学科的意味已初见端倪。作为百年老校的南京艺术学院，对艺术学的关注和研究起步较早。早在 1922 年上海美专时期，俞寄凡先生就翻译了日本学者黑田鹏信的《艺术学纲要》，对系统介绍艺术学有着开先河之功。到了 30 年代，上海美专教授张泽厚先生又以自己独立的视角撰写了《艺术学大纲》，此乃我国学者撰写的第一部艺术学专著，也是我国艺术学的奠基之作，在艺术学学科发展史上有着开创性的意义。

与此同期,任教于上海美专的傅雷先生翻译了丹纳的《艺术哲学》,这部经典的艺术学著作被学界誉为“最有力的一剂补品”,为我国艺术学的研究和发展起到了积极的助推作用,其影响力至今犹在。由此可见,我国的艺术学在其孕育阶段就积累了较为丰富的学术成果,而南京艺术学院在这方面也功不可没。从上个世纪90年代开始,有关艺术学问题的讨论和研究则更加系统深入,成果卓著,涌现出了一批以滕守尧、凌继尧、彭吉象、王一川、周宪、李心峰、王廷信、黄惇和夏燕靖等为代表的老中青学者。作为学科艺术学的概念和内涵也愈加清晰、明确,得到了学界和教育主管部门的高度认同。在大家的共同努力下,艺术学终成正果,作为门类学科得以确立,这为艺术学今后的进一步发展赢得了更多的机遇和更大的空间。在这一过程中,南京艺术学院也是积极有为,先后召开研讨会,收集资料,出版专著,提交论证报告,为艺术学科的最终建立作出了积极的贡献。

2011年,南京艺术学院获得了艺术学学科门类下的全部五个一级学科博士和硕士学位授权点,在全国高校中实属凤毛麟角,这既是荣誉也是挑战,我们每一个南艺人对此都有清醒的认识。艺术学升格为门类学科后,下设了五个一级学科,即艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学和设计学。从学科的分类和传承的角度来看,我认为原有二级学科的艺术学应该归并或涵盖在了现在的一级学科艺术学理论之中,因为它们的研究对象、原理、方法和既有成果都是相互融通的。“艺术学理论”也不会因为加了理论二字就缩小了学科边界,而它的内部结构也应该与时俱进地进行调整和充实,从原来注重基础理论研究拓展到应用理论研究;也就是说艺术学理论不仅要对精神生产起指导作用,同时也要对文创产业等物质生产起指导作用,这也是社会经济发展的必然要求和必然趋势。唯其如此,艺术学理论才会具有越来越强大的生命力。

南京艺术学院的艺术学理论一级学科是江苏省“十二五重点学科”,学院为此设立了专项科研经费予以重点扶持,历经近五年的辛勤耕耘,终于开花结果,迎来了收获的季节。现在,我们隆重推出以南京艺术学院为主导的“艺术学理论丛书”,这套丛书涉及领域广泛,既有基础理论研究,也有前沿问题探讨,对艺术学理论的内涵和外延做了很好的建构和界定,基础性、前沿性、多样性和应用性成为了一个亮点。我们出版这套丛书的初衷一方面是想呈现南京艺术学院艺

术学理论的研究成果,另一方面也是抛砖之举,想以此来引起大家对艺术学理论研究的再度关切和重视,从而推进中国艺术学理论研究的进一步发展。

问题意识成为这套丛书编辑思路的主线,我们采取问题导入的研究方法,以探讨艺术共性问题为路径,即由个别上升到一般,力求真正深入到艺术学理论视域下的问题探讨和理论阐释。在这方面,丛书选题有《艺术学导论》《艺术哲学》《艺术原理》《艺术类型学》《艺术鉴赏论》《艺术教育》等。同时,丛书还注重学科的边界拓展,如《艺术文化学》《艺术社会学》《艺术经济学》《艺术管理学》《艺术传播学》《艺术宗教学》和《艺术文献选读》等著作,以艺术学的基本原理为指导,实现跨学科的交叉与融合,使艺术与文化学、社会学、传播学、宗教学、经济学等领域的研究产生紧密的勾连,将艺术学理论置身于更加广阔的学科平台与文化语境之中加以考量。

为了编辑好这套丛书,我们还延请校内外专家、学者为特约编审,尽管他们的学术背景和研究方向各有差别,但他们对艺术学理论均予以了长期的关注和思考,并在艺术学理论的研究中成果显著。他们在工作中给予我们的新思路和新方法让我们受益匪浅。这套丛书的作者基本是老、中、青三代学者相集合,其目的是“以老带新”,更好地实现南艺艺术学理论学科的薪火相传。

这套丛书得以出版,首先要感谢各位作者与编审的努力,感谢学校科研、财务等部门的关心。还要感谢东南大学出版社给予的大力支持,他们耐心而细致的工作态度让我感动不已,从而也确保了这套丛书的质量和面貌。事实上,这套丛书的出版只是南京艺术学院艺术学理论学科建设的一个新的开端,而简约深美和兼容并蓄始终是南艺人的办学理念和治学姿态,我们相信,随着研究的深入和工作的开展,将会有更多更好的著作问世,从而为建设有中国特色艺术理论作出更大的贡献。

2017 年冬

关于丛书的几点说明

夏燕靖

编撰艺术学理论丛书,是南京艺术学院艺术学理论学科“十二五”至“十三五”重点建设的基础理论研究项目,这个项目的建设要求,正如伟冬院长在丛书序言中所强调的,要从注重基础理论研究拓展到应用理论研究,不仅要和精神生产起指导作用,同时也要对文创产业等物质生产起指导作用。作为“十二五重点学科”建设环节,学校为此设立了专项科研经费予以重点扶持,这是对艺术学理论学科建设的最大支持。

从学科建设与发展角度来说,自2011年艺术学升格为门类学科伊始,至2017年已有六年时间。这六年,对于艺术学理论学科的建设与发展是至为重要的时期,恰如稚童从蹒跚学步,牙牙学语,成长为学龄童生,能健步行走,口齿伶俐了。即艺术学理论界从起初对于“什么是艺术学理论”、“艺术学理论的研究对象与方法”,直至“艺术学理论作为学科存在条件”等问题的探讨,逐渐转向对学科独立性的自觉探究,诸如,提出对“艺术边界与艺术性重建”、“艺术史及艺术学史的学理路径”、“中国传统艺术精神”、“中国古典艺术理论体系建构”,以及“艺术与交叉学科”等问题的争鸣与研究。并且,随着这些自觉性问题获得深入探讨,艺术学理论界的认识不断完善和清晰。当然,艺术学理论界对于学科建设与发展仍有诸多问题存在分歧与确证,这需要更多的包容和理解,求同存异,在争议中凝聚共识,从而推进艺术学理论学科的健康发展。

南京艺术学院艺术学理论学科,作为全国较早开展艺术学理论研究的院校有着自己的学术旅程和学术道统。自2004年成立艺术学研究所及后来相应成立的人文学院和文化产业学院,发展至今已有十余年的历史,从刚开始只有五六人建制,仅招收六七名硕士研究

生的二级学科点,发展成为今天拥有艺术学理论一级学科博士和硕士学位授权点、艺术学理论一级学科博士后科研工作站,并被遴选为江苏省“十二五”和“十三五”新增一级学科重点学科教学和科研基地。现设有:中国传统艺术史、中国现当代艺术学史、中国艺术经济史、中国传统艺术美学、中国古典艺术理论、中外艺术比较、艺术伦理学、艺术教育、文化发展理论与政策、文化遗产保护等博士研究生培养方向;同时设有艺术原理、艺术美学、艺术史、艺术批评、艺术教育、艺术馆与当代艺术思潮、文化艺术遗产、艺术管理和文化产业等硕士研究生培养方向。经过十余年的建设和发展,三个单位现有专兼职教师60余人,学科梯队结构合理,其中拥有博士学位的教授和副教授达到98%,并有多位教授为全国艺术学理论界知名学者。如何面向学科的未来发展,我们三个基本确认:一是确认艺术学理论学科的基本内涵和视域,允许其外沿有扩展的可能;二是立足于综合艺术院校的特色,强调艺术学的研究方法,从艺术一般的规律出发,并伸向各艺术门类学科,以艺术个别的实证,将各种艺术中的规律抽绎出来上升到一般,正确处理好一般与个别的关系;三是从不自觉走向自觉,即自觉站在艺术学理论学科立场上,观照学科的课程设置、观照研究生学位论文选题方向和写作,处理好教学与指导研究生论文产出的关联性问题。

在学科发展中我们认识到,有关艺术学理论学科的建设与发展问题尚有许多值得深入探究的学术问题,以及亟待总结和提升认识的问题。本套丛书的编撰有切实的设想,就是针对这些问题形成有理论体系的论述,集结出版构成南京艺术学院艺术学理论学科的学术成果。丛书的作者以在职从事教学和研究工作的教师为主,将教学与科研紧密联系在一起,突出将教学成果转化为科研理论。同时,根据学科发展的需要,还将邀请国内外知名的学者专家加入丛书的撰写团队,使这套艺术学理论丛书的选题和内容更加丰富和饱满,成为艺术学理论界各层级读者喜爱的学术论著。故而,可说这套丛书是南京艺术学院艺术学理论学科建设成果的一次集体亮相。诚然,我们希望这套丛书也能走进课堂,为未来的艺术学人启明导航。

这套丛书内容涉及广泛,相关列项选题和预告出版书目,将在每册书后专题列出,以便读者了解和选购。

绪 论

作为人类智慧和灵性的结晶,艺术给予人们的不再仅仅是美的馈赠和精神的欣悦,而是早已成为人类生存价值的表征和生命意义的昭现,在今天和未来的生活中愈来愈显现其瑰丽的光彩。

在历史的坐标上,艺术美学是古老的,又是新颖的。在通向科学的道路上,艺术美学显示出交叉的、互融的和动态的品格。

艺术美学的交叉性,体现为多学科的交融和汇聚。在以往的年代,它作为重要的质素,交融在哲学、文艺学、美学之中。而当艺术美学独立的学科意义被予以关注之时,它已经处在 20 世纪人类艺术前行的新的转折点上。在这个世纪,艺术美学领域派别蜂起、理论纷呈,作为独立学科的形成时期,艺术美学便不是一门孤立的和僵滞的学科,而是在众多体系建树基础上的理论精华的凝结和升华。在学科特点上,艺术美学表现为艺术学和美学的交叉。它一方面源于艺术学,是在对于艺术基本原理研究基础上的提升,而把探讨的重心放在研究有关艺术本体理论的方面来;它又源于美学,是美学学科的重要分支,但它不再注重于广泛审美文化的研究,而将重心置于审美文化的核心,亦即艺术上来。事实是,当人们普遍意识到,艺术是总体审美文化的核心时,艺术美学也就自然成为美学研究的中心。

艺术美学的互融性,表现在它对于各相关门类理论学科的借鉴和吸取。从艺术美学的发展史不难看出,许多艺术美学的理论和流派,均是直接从其他学科衍变而来的,是艺术与各学科相互交融的结果。20 世纪一些艺术美学流派的理论本源都来自于相关

的其他学科,是人们将艺术学科与其他学科的研究相互交织和融汇的结果。随着19世纪工业社会的发展,文化学、人类学、社会学、心理学、解释学、现象学等学科均日臻完善,人们以此为源头,将对艺术的研究渗入其中,便使一些艺术美学的理论观念应运而生。人们凭借人类既有的理论成果,推进艺术美学理论的进展,不仅丰富了自身,找到了艺术研究新的视角和领域,同时也对艺术美学在20世纪的学科发展起到了直接的推动作用。

艺术美学的动态性,突出地显现于20世纪艺术活动的进程之中。与艺术的进程同步,艺术美学的发展也是迅捷的和色彩缤纷的。几乎艺术活动的每一项重要成果,都得到艺术美学的关注;而艺术美学的理论拓展,也均能促动艺术活动的衍变。这样,就使20世纪艺术美学表现出多元的和多视野的发展趋向。正是在19世纪美学和艺术理论获得动态发展的基础上,人们又充分借助现代科技发展的成果,以及社会的和心理的动态演进,一方面推进了艺术活动,使艺术创造呈现出多样的和复杂的态势,另一方面,也使艺术美学的理论建设得到了重要进展。可以说,在20世纪以前,艺术美学的研究是与美学的和艺术学的研究交织在一起的,而真正的科学的和完整意义上的艺术美学正是在20世纪形成的。

二

20世纪艺术美学的发展呈现出突出的特点。

向人的心灵境界的深拓。艺术直觉主义的代表克罗齐认为“精神就是整个实在”,强调“直觉—表现”的模式,确认艺术即直觉,直觉即表现,艺术是直觉和表现的统一体;生命哲学的主要代表柏格森认为审美是一种特殊的直觉,人的生命之流是人的理性所无法把握的,必须凭借直觉;心理分析学的创始人弗洛伊德,把艺术归结为原欲的升华,以及无意识的本能,认为艺术家的活动是在本能的推动下进行的一种非理性的直觉活动。进而,荣格又创立了“原始类型”及“集体无意识”的学说;格式塔心理学借用现代物理学中“场”的理论和概念,认为人有心理“场”。物理场中包含着一种动力结构,人的意识也存在相似的动力结构,因此人对物理现象能做出整体性的反映。该学派对审美经验中的诸如“感性认识”“直觉”“知觉”等课题作出了较为科学的解释。

对艺术形式研究的拓展。俄国形式主义学派把文学和艺术看作是一个独立的系统,既独立于主体,也独立于社会。他们提倡从语言学角度来研究文学艺术,力图使形式因素成为艺术品的主体;结构主义美学强调必须从形式角度研究社会和艺术,主张文艺创作与评论涉及的并不是作品的内容,而是作品的形式、作品的结构模式,他们借助于结构主义语法分析叙事性作品,特别注重叙述学的研究;英美以艾略特和瑞恰兹为代表的新批评派,强调艺术品的内在价值,注重作品的独立意义,认为文学是语言的特殊形式;从卡西勒到苏珊·朗格,符号学美学运用符号的方式表达人类的经验和精神现象,认为艺术的符号是人类情感的表现。艺术创造的过程,就是以真实的情感进行情感的抽象,抽象出的形式便是情感的符号,艺术即为人类情感符号的创造。

对艺术接受和交流的关注。在20世纪60年代,接受理论的代表人物尧斯和伊塞尔以现象学和解释学为基础,提出了以审美主体欣赏和接受为研究中心的理论体系。他们反对以作品为研究中心的“本体论文学理论”,强调读者在欣赏、接受过程中的能动性和创造性,认为读者的接受以及审美感受是文艺研究的中心,并对作者、作品、读者之间的关系予以揭示。

20世纪西方艺术美学的发展,不仅对于艺术活动的理论和实践的深化具有重要的作用,同时对于整体审美文化的创造也有很大的影响。其中有积极的作用,也有消极的因素。一个世纪以来艺术活动领域中流派众多、此起彼伏、色彩纷呈的景象,与艺术美学的推波助澜有直接的联系。在这种境况下,我们极有必要对此予以梳理,以廓清是非、明辨真伪,确立科学的理论认识。

20世纪以来,中国艺术美学的发展同样是举足轻重的。中国艺术美学的发展有着与西方不同的特点。首先,是对中国传统美学和艺术理论的充分研究和吸取。中国传统美学精神的博大精深和内容的浩瀚对于中国艺术美学是取之不尽的源泉,中国古代美学在许多方面为人类的艺术理论和思想的成熟作出突出的贡献,不仅在其艺术思想和特色方面确立了具有东方色彩的哲学美学的理论体系,而且在许多具体美学和艺术观念方面在世界上也独树一帜,如意象理论、意境理论等,直到今天仍居于领先的地位,对世界艺术的发展有着独特的意义;其次,中国艺术美学的成熟受到了包括西方各种流派艺术美学理论的影响,朱光潜、宗白华等现代著

名美学家正是在充分借鉴和吸取西方艺术美学思想的基础上,又与中国传统美学相结合,在东西文化贯通的进程中,创立了中国现代美学及艺术美学;再次,中国艺术美学的发展受到马克思主义的科学指导,许多美学学者自觉地以马克思主义的科学理论体系和方法论指导自己的学术研究,这是中国艺术美学理论研究得以健康发展的重要保证。事实表明,马克思主义不仅在辩证唯物主义和历史唯物主义的理论体系及方法论等方面为后人确立了科学的指南,同时也在艺术学、美学领域里建立了精深的理论体系,它对于当代各国艺术理论和艺术美学的研究均具有指导性的作用。事实上,包括西方国家艺术理论家在内的许多人都从马克思主义中获得了指导和帮助。

三

今天,艺术美学在我国当代社会的发展中,与其他许多学科领域一样,同样面临着重要的发展机遇。一方面是由于当代社会审美文化的多样化和不断繁荣,亟待科学理论的阐释与指导,同时,艺术活动发展的新的态势也赋予了艺术美学研究新的使命。而在当代,艺术美学的理论研究也将获得更有利的发展条件。进入新世纪以来,中国文化建设与艺术发展促动着社会经济、政治、道德等领域发生深刻的变化,时代和社会文化心理及公众审美需求的衍变也将对艺术活动及艺术理论、艺术批评提出更高的要求,它将促使艺术理论及美学理论体系不断走向完善与科学。

作为艺术学和美学的交叉,并实现对多学科融合,艺术美学将继续在动态研究中得到发展。艺术美学是一门以科学的哲学理论为基础、致力于研究艺术本体审美特性的交叉性学科,它特别注重艺术的美感生成、审美创造及审美实现等重要课题。艺术美学应以科学的理论体系和思想方法为指导,融汇和吸纳人类文化及艺术发展史上所有学科和理论的有益质素,丰富和完善自身;艺术美学应充分借鉴各类学科的思想精华,对艺术本体性的诸多重要课题予以阐释和回答。它不应回避任何艰深的难题,而应通过对人类艺术史的全方位考察和俯瞰,对那些具有歧义的理论与实践问题予以研究和辨析;艺术美学作为一门动态的学科,应以积极的和能动的态势,将自身置于时代和社会发展的前沿,对当代社会正

在进行的艺术活动予以同步的研究和洞察,给艺术创作以能动的反馈,对艺术管理、艺术产业与市场、艺术交流与传播等相关艺术活动的实践给以及时的理论指导和分析;艺术美学还应对于日趋兴盛的艺术评论事业给予理论和实践的帮助,对于艺术批评队伍的建设给以指导,对艺术评论品位的提高作出应有的努力。总之,艺术美学应当在深拓艺术本体研究,以及繁荣和发展艺术文化,提高全民族的审美文化素质和艺术水平等方面起到积极的作用。

由此可见,艺术美学研究的根本任务和历史使命,在于以科学的哲学和美学理论为基础和指导,对于艺术活动的深层奥秘和审美特性予以揭示,同时促进艺术活动主体审美意识和创造精神的提升,以推进艺术活动在当代的进程,以及社会的审美文化心理和全民族审美素质的全面提高。

在艺术美学的研究中,我们有必要甚至完全可以充分借鉴和吸取西方当代艺术美学所有的积极成果,哪怕是不很成熟、不很完善,甚至是在实践中已被证明有重要缺陷和局限的理论,也可以借鉴。但是,这种借鉴是科学的扬弃,而不是照搬,更不是膜拜。对于任何艺术美学理论思想的吸取都应是科学的和能动的,即应视其在理论发展中科学的成分和因素有哪些,以及在当代艺术发展中的作用如何。其间,对于任何理论的借鉴都不意味着对其理论观念的照抄,更不意味着对于某个地域的“话语”的认同和皈依。那种认为只有西方“话语”体系才能够阐释和回答所有当代艺术问题的观点是不符合科学的。我们的艺术及艺术理论当然应当走向世界,在世界的这一领域中居于应有的位置,但走向世界不等于走向西方,更不等于走向西方的某些流派。

在艺术美学的研究中,我们仍应积极地、科学地吸纳我国古代艺术理论、艺术美学中那些极为宝贵的精神文化财富,不仅使我们自身认识和承继这一文化瑰宝,而且通过研究和传播,使世界了解中国艺术以及中国的艺术美学,让中国艺术美学理论在世界艺术理论中得以接轨和互融,使我国传统和当代的艺术美学思想在世界艺术发展的总体系统中发挥积极的作用。

在艺术美学的研究中,坚持科学的理论指导和思维方法,仍是至关重要的。我们应当根据社会和时代的需求,以科学的方法和理论品格为基点,对于诸多研究课题予以科学的把握,将理论的缜密与思维方法的完善予以有机结合;应当持久地坚持该学科与其

他学科的交融和互通。艺术美学既不能代替相邻学科,也不能代替艺术各门类的理论学科,只能在与各相邻学科的交叉和互融中发挥自身的积极作用;坚持积极的和科学的研究态势,就要在动态发展中推进研究的进程,即不断发现和研究艺术活动进程中出现的新课题,以科学的研究及其理论建树予以阐释。唯此,才能保持该学科的生命活力。

在丰富、多元和缤纷的艺术长河中,艺术美学仍是年轻的,不仅有许多已经出现和活跃在人们艺术活动中的课题尚未得到科学的阐释,而且正在进行中的艺术活动呈现出更为复杂和多元的态势,更多的课题将有待于得到科学的回答。我们既面临着大量在艺术发展史上人们未能理清和存在较多歧义的问题,诸如一个多世纪以来困扰人们的审美经验、审美体验、审美心理、艺术掌握的方式,以及艺术生产和交流等,都是未能得到科学和全面阐释的课题。同时,一些富有中国传统美学特色的课题,如艺术意象、艺术意境等,也有待于进行更深入的研究。而在当代社会发展中出现的更多更新的课题,如艺术生产、艺术科技、艺术管理、艺术传播、艺术经济等,也具有很高的理论难度,亟待进入艺术美学的理论体系,予以分析和研究。艺术美学的研究尽管已有久远的历史,但作为科学和完善的理论体系的建设,还是初步的和稚嫩的,尚待更多学人在这一领域付出更大的努力。

目 录

绪 论	I
第一章 艺术活动与审美文化	1
第一节 艺术活动的审美内涵	1
第二节 艺术活动系统	6
第三节 艺术活动的基本特性	9
一、艺术活动是审美意识与审美创造的统一	10
二、艺术活动是社会意识形态与主体审美精神的统一	11
三、艺术活动是精神生产与物质生产的统一	13
四、艺术活动是人的美感与审美快感的统一	15
第二章 艺术主客体与审美规律	21
第一节 艺术客体	21
第二节 艺术主体	25
第三节 审美关系	32
第四节 审美规律与艺术规律	37
第五节 艺术的审美表达	40
第三章 艺术掌握与审美创造	46
第一节 艺术掌握世界的方式	46
第二节 艺术思维及其特征	52
第三节 艺术生产	58
第四节 艺术与科技的融合	63
一、艺术与科技的异同	64
二、艺术与科技实现融合的多元维度	68
三、艺术与科技相异又相融的思维方式	71

四、艺术与科技交融中的负面作用及其影响	74
第四章 艺术体验与审美意识	78
第一节 艺术体验是特殊的审美意识	78
第二节 艺术体验的过程	83
第三节 艺术体验的层次	88
一、初级体验	89
二、中级体验	90
三、高级体验	91
第四节 艺术体验的基本特征	93
一、流动与互化	93
二、直觉与感悟	94
三、激情和愉悦	95
四、创造和超越	96
第五节 艺术体验的本体性构成	97
一、“情”	97
二、“理”	98
三、“气”	99
第五章 艺术意象与审美情境	101
第一节 艺术意象的美学内涵	101
第二节 艺术意象的生成和延展	105
第三节 艺术意象的形态和类型	110
第四节 艺术意象的基本特征	115
第六章 艺术形式与审美建构	119
第一节 艺术形式的内涵	119
第二节 艺术形式的审美特性	122
第三节 艺术形式的审美规律	126
一、艺术形式创造的物质媒介	127
二、艺术形式的基本因素	128
三、艺术形式组合的基本法则	135
第四节 艺术形式的审美意义	142
第七章 艺术意境与审美超越	147
第一节 意境范畴的生成和衍变	147