

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

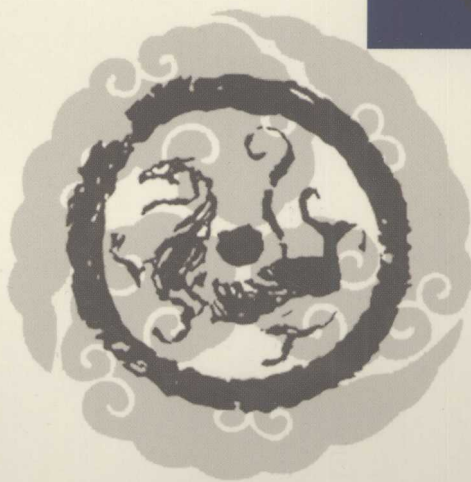
艺

术

美

学

山东人民出版社 田川流 著

艺

术

美

学

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

艺 术 美 学

田川流
著

图书在版编目(CIP)数据

艺术美学/田川流著. —济南: 山东人民出版社,
2007.7
ISBN 978-7-209-04276-5

I. 艺… II. 田… III. 艺术美学 IV. J01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 114065 号

责任编辑:袁丽娟

封面设计:张丽娜

艺术美学

田川流 著

山东出版集团

山东人民出版社出版发行

社 址:济南市经九路胜利大街 39 号 邮 编:250001

网 址:<http://www.sd-book.com.cn>

发行部:(0531)82098027 82098028

新华书店经销

青岛星球印刷有限公司印装

规 格 16 开(170mm×228mm)

印 张 17

字 数 250 千字 插 页 2

版 次 2007 年 7 月第 1 版

印 次 2007 年 7 月第 1 次

ISBN 978-7-209-04276-5

定 价 26.50 元

如有质量问题,请与印刷厂调换。(0532)88194567

目录

Contents

绪论/ 1

第一章 艺术活动与审美文化/ 8

第一节 艺术活动的审美内涵/ 9

第二节 艺术活动系统/ 13

第三节 艺术活动的基本特性/ 16

一、艺术活动是审美意识与审美创造的统一/ 16

二、艺术活动是社会意识形态与主体审美精神的统一/ 18

三、艺术活动是精神生产与物质生产的统一/ 20

第二章 艺术主客体与审美规律/ 22

第一节 艺术客体/ 22

第二节 艺术主体/ 26

第三节 审美关系/ 32

第四节 审美规律与艺术规律/ 36

目 录

第三章 艺术掌握与审美创造/40

第一节 艺术掌握世界的方式/41

第二节 艺术思维及其特征/46

第三节 艺术生产/52

第四章 艺术体验与审美意识/57

第一节 艺术体验是特殊的审美意识/57

第二节 艺术体验的过程/62

第三节 艺术体验的层次/66

一、初级体验 67

二、中级体验 68

三、高级体验 70

第四节 艺术体验的基本特征/71

一、流动与互化/71

二、直觉与感悟/72

三、激情和愉悦/73

四、创造和超越/74

第五节 艺术体验的本体性构成/75

一、“情”/75

二、“理”/76

三、“气”/77

第五章 艺术意象与审美情境/79

第一节 艺术意象的美学内涵/79

第二节 艺术意象的生成和延展/83

第三节 艺术意象的形态和类型/87

第四节 艺术意象的基本特征/92

目 录

第六章 艺术形式与审美建构/94

第一节 艺术形式的内涵/94

第二节 艺术形式的审美特性/96

第三节 艺术形式的审美规律/101

一、艺术形式创造的物质媒介/101

二、艺术形式的基本因素/102

三、艺术形式组合的基本法则/108

第四节 艺术形式的审美意义/113

第七章 艺术意境与审美超越/117

第一节 意境范畴的生成和衍变/117

第二节 艺术意境的内涵与基本构成/122

一、意境的内涵/122

二、意境的层次/124

三、意境的类型/127

第三节 艺术意境的审美特征/128

一、情景交融/129

二、虚实相生/131

三、意与境谐/133

四、韵味久长/135

第四节 意境与典型/139

第八章 艺术美范畴与审美类型/144

第一节 优美与壮美/144

一、优美/144

二、壮美/149

第二节 悲剧、崇高与荒诞/151

一、悲剧/151

二、崇高/154

三、荒诞/158

第三节 喜剧、丑与滑稽/162

一、喜剧/162

二、丑/164

三、滑稽/168

第九章 艺术价值与审美理想/171

第一节 艺术的审美价值/171

第二节 艺术 准艺术 非艺术/177

第三节 雅与俗/186

第四节 民族的与世界的/189

目

录

第十章 艺术形态与审美样式/193

第一节 艺术形态学及其美学分类/193

第二节 对艺术进行美学分类的意义与原则/197

第三节 各主要艺术门类的审美构成及其特性/201

一、造型艺术/201

(一)绘画艺术/201

(二)雕塑艺术/205

(三)书法艺术/208

二、实用艺术/211

(一)建筑艺术/211

(二)工艺与设计艺术/215

三、音乐艺术/220

四、舞蹈艺术/225

五、语言艺术/228

六、综合艺术/233

(一)戏剧艺术/233

(二)电影艺术(含电视艺术)/238

第十一章 艺术交流与审美实现/248

第一节 艺术审美价值的实现/248

第二节 艺术交流与本文的开放/253

一、艺术作品的层次性特征/255

二、艺术作品的意义未定性特征/256

三、艺术作品的意义再生性特征/257

第三节 艺术接受的主体性/258

一、体验的深化/260

二、理解的能动/261

三、创造的生成/262

四、批评的自觉/263

后记/265

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愉悦,艺术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。在这个世纪,艺术美学领域派别蜂起、理论纷呈,艺术美学在其独立学科的形成时期,便不是一门孤立的和僵滞的学科,它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

艺术美学

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会的结果。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,推进了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,同时,也使艺术美学的理论建设得到重要进展。可以说,在 20 世纪以前,艺术美学的研究是与美学和艺术学的研究交织在一起的,而真正的科学的和完善意义上的艺术美学正是在 20 世纪形成的。

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人物克罗齐认为“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，容格又创立了“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作出整体性的反映。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做是一个独立的系统，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

艺 术 美 学

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令人瞩目的。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。

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对艺术美学研究赋予新的使命。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,融会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

艺术美学

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,我们有必要并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,即应审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精神的。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继承这一文化瑰宝,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亦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,都是尚未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,尚待更多的学人在这一领域付出更大的努力。

绪 论

第一章 艺术活动与审美文化

人类社会发展的轨迹表明,审美活动一直是与人类的生产劳动等社会实践活动紧紧相伴的。将审美活动置于人类文化的总体构架上来看待,就会发现,以艺术活动为核心的审美文化,是人类文化的重要分支,始终对人类文化产生着深刻的影响和巨大的作用。

广义的文化,是指人类社会历史实践过程中所创造的物质财富和精神财富的总和;狭义的文化,是指社会的意识形态,以及与之相适应的制度和社會结构。文化的基本要素,表现在物质文化、精神文化、文化规范、文化习俗等方面,是广泛存在于人类生活的各个方面,体现了人与社会、人与自然、人与人、人与自我等各种关系的基本属性和内部联系的普遍现象。

审美文化,是将审美与文化相整合的产物,是审美主体立于人类整体的文化创造的高度,以审美方式对于客体世界进行认知和改造,以及对于自身文化创造精神和本质力量予以肯定的过程。同时,审美文化又是以社会文化为基础,以艺术文化为核心的高层次的精神文化形态。

因此,艺术文化,是审美文化的重要组成部分和分支。我们对于艺术活动的研究,也应将其放在审美文化的广阔层面上来审视。