

曹廷华 著

文艺美学

西南师范大学出版社

10
C 10

文艺美学

中国美术学院美术考级教材

曹廷华著

西南师范大学出版社

《高教管理丛书》编委会

主 编 张永青

副主编 钟沔琪 康继鼎

编 委 (以姓氏笔划为序)

刘兆吉 苏天辅 张永青 杨宗义

钟沔琪 曹廷华 康继鼎 曾欣然

文 艺 美 学

曹廷华 著

西南师范大学出版社出版

(重庆 北碚)

新华书店重庆发行所发行

重庆新华印刷厂印刷

*

开本:787×1092 1/32 印张:12.5 插页:2 字数:260千

1990年7月第一版

1990年7月第一次印刷

印数:1—6,000

*

ISBN 7-5621-0397-6/G·249

定价:3.90 元

《高教管理丛书》前言

张 永 青

《高教管理丛书》是为适应国家教委对于教育管理干部培训的需要和利于促进中国教育科学管理的研究而编辑的。

高等学校担负着培养建设有中国特色的社会主义所需要的一代又一代宏大的知识分子队伍的重大的任务。为了很好地完成这一任务，除必须全面正确地贯彻党和国家的方针，努力改进和加强思想政治工作外，不断地提高校、系(处)两级领导干部的素质，使之尽快地适应我国新时期改革的需要，就是十分重要的一项措施。几年来，国家教委抓了高等学校系、处和院校级领导干部的培训工作。目前，几个教育管理干部培训基地的建设，已经取得了一定的成效。

高校干部培训的质量，与高等教育研究、高校管理科学的研究密切相关。党的十一届三中全会以来，许多省、市(自治区)，特别是许多高等学校先后建立了高教研究所(室)，从各个不同的方面探索、研究高等教育的改革和高教管理工作，发展信息交流，形成了一个智力开发的接力赛，取得了可喜的成果。从目前国内高教管理研究的现状和发展趋势来看，大都摆脱了以介绍国外管理知识为主的初期状况，而是明确地以马克思主义为指导，把马克思主义的基本原理和中

国高等教育发展的实际结合起来，在总结建国三十多年来高等教育和高教管理正反两方面的经验教训的基础上，着重研究了党的十一届三中全会以来高校管理的实践。从而把经验提高到理论，撰写并发表了一系列的论文和专著，促进了高教事业的发展。

但是，也不能否认，由于整个社会主义建设的历史比较短，我国还处在社会主义的初级阶段，高等教育的改革正在探索，高校管理的经验也不够丰富，因而现在尚未形成深刻反映中国社会主义特色的高教管理理论。当前我们的任务，就是要努力深入实践，不断总结我国高教管理经验，同时必须坚持“双百”方针，正确地学习和借鉴国外高教管理的先进经验和科学方法，从而逐步形成我国的高教管理理论，以促进我国高等教育和整个社会主义现代化建设的迅速发展。

《高教管理丛书》编辑了有关专家、学者在国家教委各个培训中心(主要是西南培训中心)的讲义、书稿和有关的专著、论文等，目的在于一方面为培训中心提供教材，另一方面为逐步形成我国的高教管理理论，提供科研成果。

我们水平有限，在编辑过程中遇到不少困难，但由于国家教委的指导，有关教育研究机关、中国高教管理研究会、有关兄弟院校、专家学者和西南师范大学出版社的大力支持和关心，从而大大增加了我们的信心，使我们能够迎着困难上。在此谨向大家表示诚挚的感谢，并衷心希望广大读者和使用这些教材、资料的教师、研究工作者对我们提出批评和意见，使我们这套丛书的编辑出版工作能够逐步改进和完善。

1987年7月8日

内 容 提 要

本书是作者为高等教育出版社主编《文学概论》之后的又一新著。本书密切联系发展变化了的文艺实践，在马克思主义美学思想与当代美学思想成果、中国传统美学与西方美学思想、基础理论与实践应用的结合中，以新的视角探讨了艺术的审美特性，艺术作品及其创作鉴赏的审美构成、审美心理、审美过程，还探讨了艺术风格与审美范畴的关系和特征，阐述了感情传达的审美方式、审美想象的类型、艺术作品的审美成分以及艺术的双向主体活动等问题，提出了素朴、华丽、惊险、诡奇等范畴。本书简明畅达，文字优美，具有科学性、知识性、应用性、新鲜性相结合的特点，可用为高校教材或自学阅读。

目 录

绪论

第一节 文艺美学的性质和对象	1
----------------	---

一、文艺美学的性质	1
-----------	---

二、文艺美学的对象和范围	6
--------------	---

第二节 文艺美学的研究任务和方法	8
------------------	---

一、文艺美学的研究目的和任务	8
----------------	---

二、文艺美学的学习方法	11
-------------	----

第一章 艺术的审美特征和审美本质	16
------------------	----

第一节 对艺术本质的一般认识	16
一、广义的艺术和狭义的艺术	17
二、对艺术本质认识的几种基本观点	19
社会学的一心理	
分析的一结构	
主义的一系统论的	
第二节 艺术与现实	32
一、早期的艺术是什么对象?	33
二、艺术作为审美对象的生成	39
第三节 艺术与情感	45
一、情感的性质和一般表现	45
体态表现—声音表现—物件表现	
二、情感的艺术表现	55
拟态表现—符号表现	
第四节 艺术与想象	65
一、想象的一般性质和表现	65
再造性想象—创造性想象	
二、艺术想象的性质和特点	70
认识与情感的统一——实象与虚象的统一	
三、艺术想象的基本类型	80

○目录○

现实型—理想型—象征型	
第五节 艺术美是美的最高形态	88
一、艺术美是现实中美与丑 的升华和转化	88
突出与集中—征服性原则—对照 性原则—系统性原则	
二、艺术美是美的综合和综 合的美	102
美的一般形式的综合—美的范畴的 综合	
第二章 艺术作品美的构成	111
第一节 艺术作品的一般构成 状况	112
一、艺术作品的横向构成	112
二、艺术作品的纵向构成	119
语义层—语态层—语象层—意 蕴层	
第二节 艺术作品美的基本构成	125
一、客体生活的再现美	126
二、主体情思的表现美	132
三、形式技巧的传达美	138
四、个性特色的风格美	145
第三节 艺术作品的形式美及 其法则	147

○文艺美学○

一、艺术作品的内形式和外形式	148
二、形式美的基本法则	157
整齐一律—均衡对称—主从协调—对比映照—秩序比例—节奏韵律—多样统一	
第三章 艺术创造及其创造主体	167
第一节 艺术创造主体的一般认识	167
一、艺术创造主体的社会本质	168
二、艺术创造主体的多方面修养	176
第二节 艺术创造的一般过程	182
一、艺术发现与创作欲望的萌发	183
二、艺术构思与艺术意象的形成	188
艺术构思中的客体内容—艺术构思中主体因素的渗入	
三、艺术传达与艺术意象的物化	205
第三节 形象思维与艺术创造	209
一、关于形象思维的一般认	

○目录○

识	209
二、形象思维的基本特点	212
“象”——“思”——“情”	
三、形象思维与抽象思维的关系	221
第四节 灵感与艺术美的创造	223
一、关于灵感性质的一般认识	224
二、灵感的基本特点	230
第五节 创作方法与艺术创造	235
一、关于创作方法的一般认识	236
二、创作方法与艺术创造	243
第四章 艺术接受与审美鉴赏	248
第一节 艺术接受的一般认识	249
一、艺术接受的含义和一般性质	249
二、艺术接受的基本形式和特点	253
第二节 审美鉴赏的性质和过程	261
一、审美鉴赏的性质	261
审美态度——审美知觉——直觉	

○文艺美学○

性—情感性—再创造性

二、审美鉴赏的一般过程 280

准备阶段—进入阶段—延留阶段

第三节 艺术接受中的批评 288

一、艺术批评的含义和性质 288

二、艺术批评的标准 295

结体标准—表现标准—效用标准

三、正确开展艺术批评 305

第五章 艺术的美学风格与范畴 313

第一节 素朴和华丽 314

一、素朴的美学特征 315

二、华丽的美学特征 321

第二节 阴柔和阳刚 324

一、阴阳刚柔的一般认识 325

二、阴柔的美学特征 327

三、阳刚的美学特征 329

四、阴柔、阳刚的一般关系 332

第三节 惊险和诡奇 333

一、惊险的美学特征 334

二、诡奇的美学特征 339

第四节 崇高和滑稽 348

一、崇高的美学特征	349
二、滑稽的美学特征	361
第五节 悲剧和喜剧	369
一、悲剧的美学特征	369
二、喜剧的美学特征	380
后记	388

绪 论

自从1750年德国哲学家亚历山大·鲍姆嘉登(Alexander Gottlieb Baumgarten 1714—1762)第一次提出“美学”(aesthetica)这一术语,标志着美学作为一门独立学科诞生以来,美学得到了蓬勃的发展。自康德到黑格尔,形成了德国古典美学的高峰,同时也达到了美学史上运用“从上而下”的先验的、形而上的思辨方法所能取得的辉煌成就。而自费希纳(Gustav Theodor Fechner 1801—1887)创立实验美学、运用“从下而上”的实验的、形而下的实证方法之后,美学研究又出现了大的历史性转折,扩大和深入到各种具体

的学科领域，逐步形成了美学与其他学科相互交叉、渗透、融合的一些分支学科。“文艺美学”就是在近代美学发展的这种背景下与文艺实践相结合而产生和形成的一门新兴学科。

第一节 文艺美学的性质和对象

文艺美学的性质和对象，不是任意给定的，而是在与美学和文艺学的比较和辨析其异同中确定的。

一、文艺美学的性质

文艺美学是与美学、文艺学既有密切联系又有显著区别的一门学科。

从文艺美学与美学的关系看，文艺美学是美学中一个相对独立的内容经离析、提取之后系统而深入发展的结果。美学作为研究人对现实审美关系的学科，其框架性结构大致包括四个方面：一是审美关系中的客体即审美对象，它着重于对美的具体形式、基本形态、一般范畴及各种类别的研究，并力图经过哲学抽象而找出美的一般本质和普遍规律；二是审美关系中的主体即审美主体，它着重于对人的美感心理的机制、过程、形式及审美态度、审美经验的研究，并力图运用心理学的成果找出区别于其他心理形式的审美心理结构及其美感的规律和效能；三是审美关系中主客体相互作用而形成的美的产品，其中主要是各种形式的艺术作品，它着重于对艺术活动中艺术美的创造、艺术美的构成、艺术美的鉴赏的研究，并力图概括出能体现美的一般本质和规律的艺术本

质和艺术规律,与文艺学有一定程度的交叉重合;四是美的教育,它着重研究如何以美的方式、在审美关系条件下对施教对象进行爱美、审美和创美教育,是美学原理、美的规律在教育实践中的渗透和运用,与教育学又有密切联系。由以上可以看出,对文艺的美学研究,是美学基础理论框架结构中的一个有机内容,同时也是这个框架结构中一个相对独立的部分。从系统论的观点来看,如果说美学是一个系统,那么,其中的有关艺术的美学内容则是它的一个层次。这个层次由于与美学的有机联系,因而必须受美学基本原理的制约,体现美学这个系统的系统质;同时,由于这个层次的相对独立性及本身的开放性,有序性,它又可以作为一个具有自身完整性的子系统而得到发展。当它处于美学框架结构的一定位置而作为一个必不可少的层次出现时,其主要功能是让人们从文艺活动的各种现象中认识美、美感及其本质、规律或法则等,不可能也不必要对文艺自身许多特殊的审美表现及其本质、规律或法则进行具体细致的微观研究;但当其作为一个子系统而独立发展时,则必须涉及文艺本身无限丰富性的各个方面,需要具体细致地探讨它与其他审美现象的区别,并从而区别于美学对人与现实的一般审美关系的探讨。这样,文艺美学便得以在美学一般原理的指导下,作为研究艺术与现实的审美关系的更为专门化的学科而发展起来,成为美学的子系学科之一。在与美学的关系问题上,文艺美学与审美心理学、美育学、伦理美学以及美的哲学等处于美学大系统的同一层面,均属于美学的子系学科或分支学科。

从文艺美学与文艺学的关系者,文艺美学又是文艺学所

包含的众多内容和广泛角度的部分内容着重于美学角度的深入发展。文艺学是以一切文艺现象为研究对象并其在与社会生活和人类精神多方面广泛联系中去探讨和总结文艺的产生、发展、构成、创造、批评、鉴赏、流变及其过程等“外在”表现或“内在”规律的科学。在文艺实践的基础上和一定哲学观点的指导下，一般来说，文艺学包括三个相互联系又相对独立发展的部分，即文艺理论、文艺批评和文艺发展史。它们各有自己的特殊性。从总体上说：文艺理论是对文艺基本原理的概括和总结，它既要研究文艺与社会生活一般关系的普遍规律，又要研究文艺自身产生、形成和发展的特殊规律；既要研究文艺作为一种精神现象的一般社会本质，又要研究文艺从创作到作品到鉴赏的完整过程及其各自的特殊本质和彼此的相互联系。文艺批评侧重于对作家、艺术家、艺术作品的分析、研究和评价，兼及各种各样的文艺思潮、文艺运动和其他具体的文艺现象。它是对文艺现象及时、敏锐和十分活跃的反映与反应，体现着一定时代、一定民族和一定阶级强烈的文艺主张和美学要求，别林斯基曾称之为“运动的美学”。文艺发展史则既是文艺学的一个部门，又是历史学的一个分支，它按照文艺在广泛的历史文化背景下自身发展的顺序和呈现的面貌，理出历史线索，展示历史过程，对过去各个时代文艺实践的状况和相续相承、变更发展情形加以描绘和总结，探索其作为一种历史现象所包含的规律。文艺理论、文艺批评、文艺发展史之间是相辅相成、相互影响又相互促进的。文艺理论要借助文艺批评的成果和文艺发展史所提供的丰富材料，而文艺批评和文艺发展史则离不开一定文艺