

21世纪全国高等院校艺术与设计系列丛书

丛书主编 陈汗青

艺术美学导论

Introduction to Art Aesthetics

(第2版)

张黔 吕静平 著

教材预览、申请样书

微信公众号: pup6book

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（第2版）

张 黔 吕静平 著
陈汗青 主审

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。本书共包括 8 部分内容：绪论部分对艺术美学和学科定位及研究对象进行了规定；第一章对艺术美学和艺术美的历史发展进行了概括性梳理，将艺术美学的发展分为伦理学的、认识论的、独立形态的三个阶段；第二章将艺术美的发展分为原始的、近代的、现代的和当代的四个阶段。第三章至第五章对艺术美学核心——艺术美的本质、特征和规律进行了深层次的探讨与研究。以此为基础，提出了对艺术美的基本看法：艺术美是让非功利主体获得自我确证的人为性虚拟世界。第六章、第七章分别探讨了艺术美的西方形态和中国形态，西方形态包括崇高、优美和滑稽，中国形态则围绕着气韵展开。

本书的编写理论联系实际，图文并茂，便于读者更好地理解和掌握其中的内容。

本书既可作为高等艺术院校的艺术美学或美学课程的教材，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, 吕静平著. —2 版. —北京: 北京大学出版社, 2016.6

(21 世纪全国高等院校艺术与设计系列丛书)

ISBN 978-7-301-27134-6

I. ①艺… II. ①张…②吕… III. ①艺术美学—高等学校—教材 IV. ①J01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 105718 号

书 名	艺术美学导论 (第 2 版) YISHU MEIXUE DAOLUN
著作责任者	张 黔 吕静平 著
策划编辑	孙 明
责任编辑	李瑞芳
标准书号	ISBN 978-7-301-27134-6
出版发行	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 新浪微博: @北京大学出版社
电子信箱	pup_6@163.com
电 话	邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62750667
印 刷 者	北京鑫海金澳胶印有限公司
经 销 者	新华书店
	787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 16.5 印张 彩插 3 387 千字
	2008 年 8 月第 1 版
	2016 年 6 月第 2 版 2016 年 6 月第 1 次印刷
定 价	39.00 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 电子信箱：fd@pup.pku.edu.cn

图书如有印装质量问题，请与出版部联系，电话：010-62756370

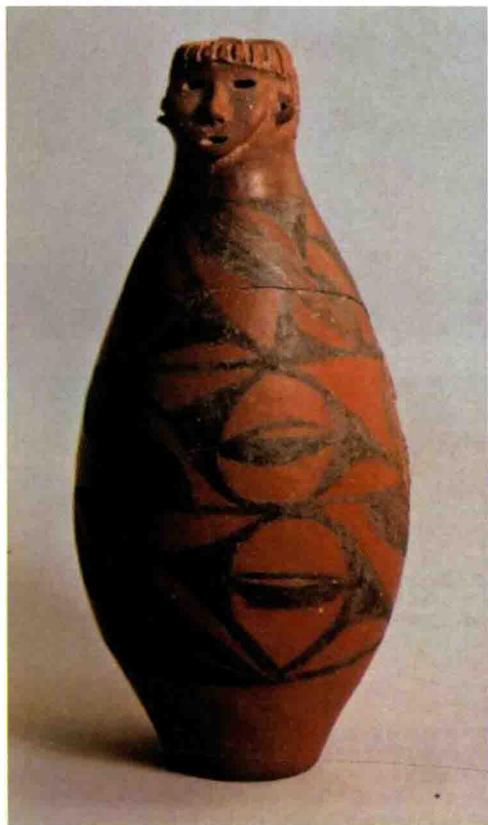

图 2.2 陕西洛南出土的人头形器口彩陶瓶

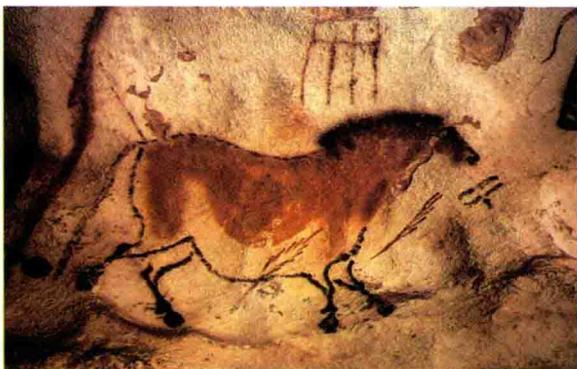

图 2.4 拉斯科洞窟壁画(局部)

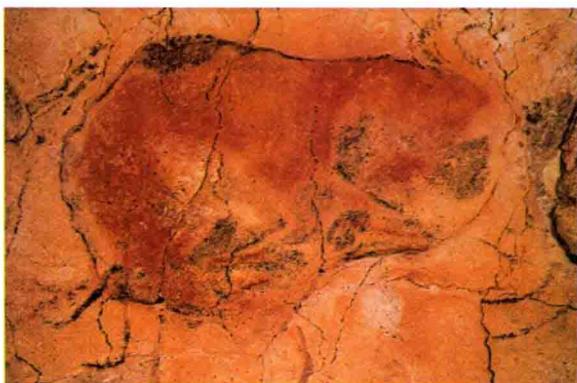

图 2.5 阿尔塔米拉洞窟壁画(局部)

图 2.6 湖南长沙楚墓出土的帛画《人物龙凤图》

图 2.11 后母戊大方鼎上的猛虎食人纹饰

图 2.22 董源《潇湘图》(局部)

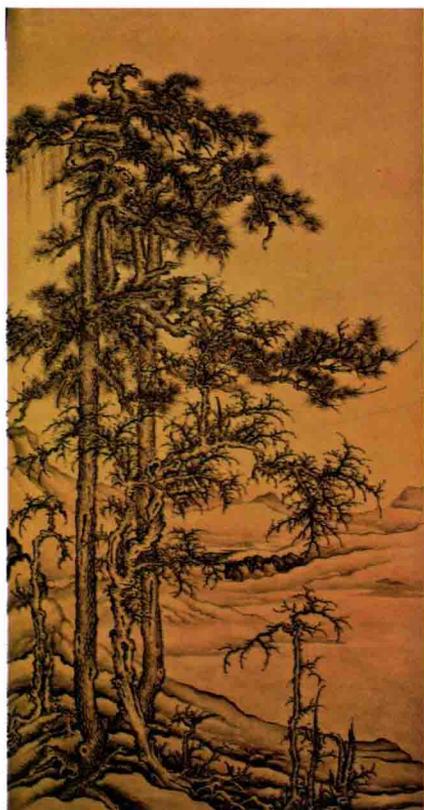

图 2.23 李成《寒林平野图》

图 2.24 范宽《雪山萧寺图》

图 2.28 黄公望《富春山居图》(局部)

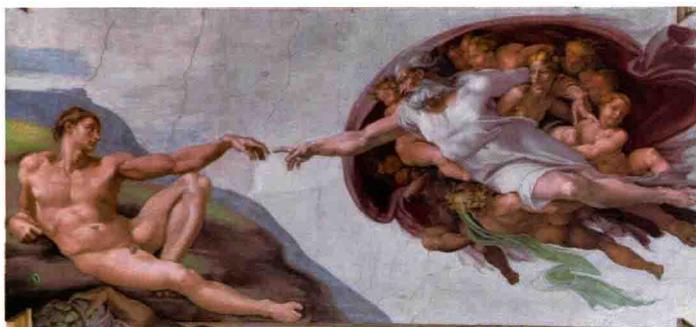

图 2.32 [意] 米开朗琪罗
《创世纪》(局部)

图 2.33 [意] 拉斐尔《雅典学院》(局部)

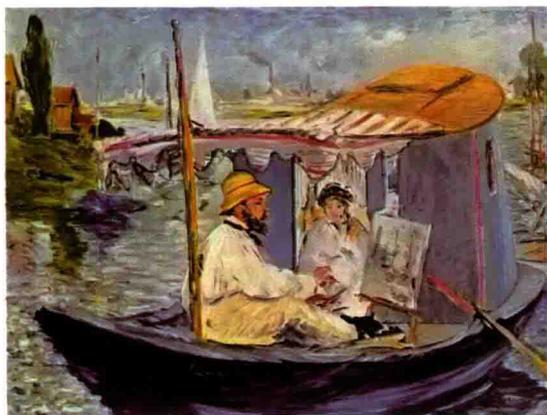

图 2.40 [法] 马奈《莫奈在船上作画》

图 2.41 [法] 莫奈《日出·印象》

图 2.42 [意] 米开朗琪罗
《大卫像》

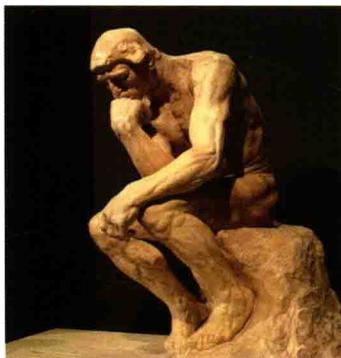

图 2.43 [法] 罗丹《思想者》

图 4.4 董寿平《黄山松云》

图 4.3 [美] 动画片《功夫熊猫》剧照

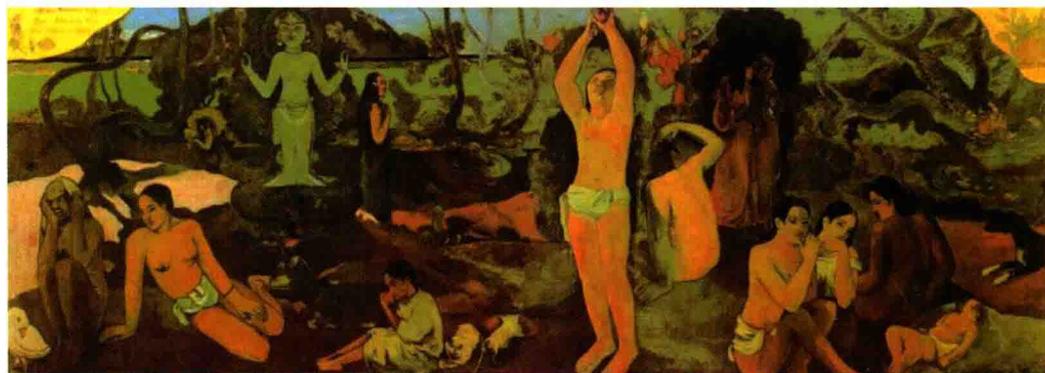

图 4.7 [法] 高更《我们是谁，我们从哪里来，我们到哪里去》

图 4.9 田晓鹏等《大圣归来》动画电影海报

图 4.10 俄罗斯古典模范芭蕾舞团《天鹅湖》剧照

图 5.1 韩美林《顽皮的小猴》

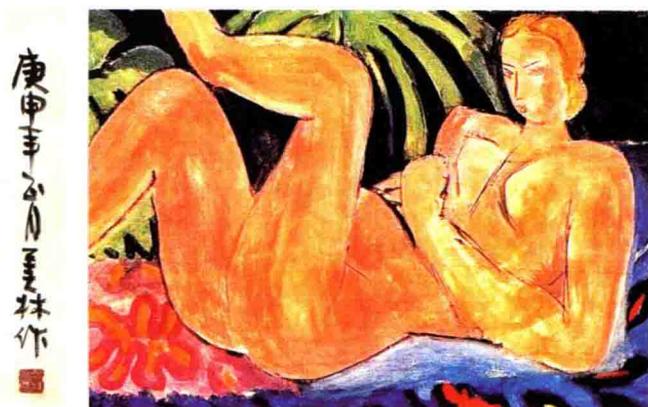

图 5.3 [法] 马蒂斯《女人体》

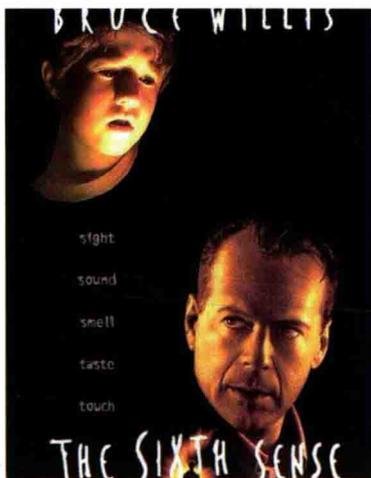

图 5.5 [美] M. 奈特·沙马兰等《第六感》电影海报

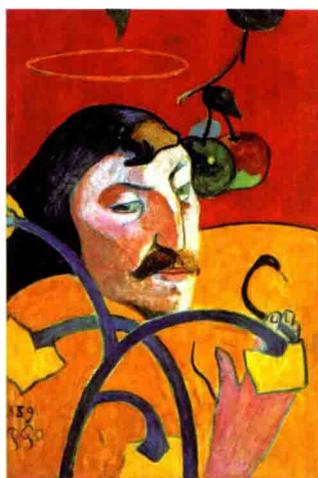

图 5.6 [法] 高更《自画像》

图 5.7 成都凤凰山明墓出土的武士俑

图 5.8 莲鹤方壶

图 5.10 [俄] 瓦西里·康定斯基《构图练习第7号》

图 5.12 [美] 詹姆斯·卡梅隆等《阿凡达》电影剧照

图 5.13 张艺谋等《归来》电影剧照

图 6.3 罗中立《父亲》

图 6.5 徐悲鸿《负伤之狮》

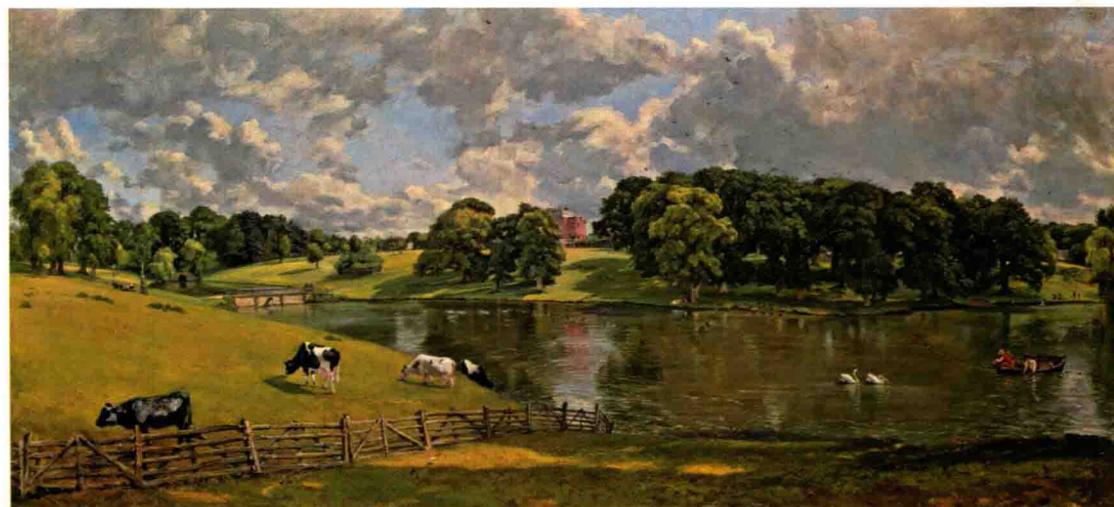

图 6.10 [英] 康斯太勃尔《威文荷公园》

第2版前言

我国进入新世纪以来，艺术的普及达到了前所未有的程度，艺术教育也空前兴盛，但与此形成鲜明对比的是艺术基础理论却停滞不前，未能取得与艺术实践的迅猛发展相称的研究成果。由于缺乏先进的艺术理论作为指导，艺术实践在当代中国更多的是在量上的发展，而在质上的提高显得还不够。与此有关的一个比较直接的原因是艺术美学的研究并未得到充分展开，对艺术审美规律的探讨还停留在一个外围的层面。虽然美学这一学科传入中国已有百余年的时间，当代中国也曾先后经历过两次以美学大讨论为标志的热潮，但在艺术美学的研究方面还显得比较稚嫩，艺术美学的一般结论与艺术的审美实践之间还有很大距离，艺术美的创造者与欣赏者还是较难从一般的当代中国艺术美学著作中获得他们想要的理论指导，从而让人产生一种错觉：艺术美学与艺术实践无关，对艺术实践没有能动的反作用。显然，这一错觉的根源在于相当多的国内艺术美学研究者仍然牢固地坚守美学是无用之学，因而艺术美学也应是无用之学这一观念，并以此来为自己脱离审美实践的美学理论辩护，这种故步自封的做法只会让艺术美学及整个美学越来越远离艺术美的实践，从而真正成为无用之学，而仅仅是极少数圈内人的自娱自乐而已。当代中国艺术美学研究的这一困境，正在于相当多的艺术美学研究者都没有像美学前辈朱光潜那样对艺术有非常深入的审美经验甚至是创作经验，他们有哲学体系的建构能力，却无真切而丰富的艺术美的实践经验，因而他们的说法往往让人觉得如同隔靴搔痒，其结论抽象得让人不知所云，特别是近年来西学盛行，很多国内学者在西方某一学说的基础上建构起一个美学或艺术美学“大厦”，理论看似“高明”，却与“道中庸”的实质相距甚远。而国内另一部分艺术美学的研究者和艺术从业人员有非常丰富的艺术美实践经验，但缺乏将这些审美经验抽象概括的能力，因而其结论在一个狭窄的范围内有效，但却缺乏更广泛的普遍有效性。因此，融合上述二者之长而避其所短，应该是当代中国艺术美学理论建设的一个可行途径，这也是本书写作的一个方法论基础。本人自幼爱好书画艺术，长期从事美学和艺术理论的专门研究，似乎有扬长避短的优势，当然，这种优势是否存在，最终要经过阅读本书的读者的检验。就我个人而言，希望将本书写成一本既有一定理论深度，又能密切联系艺术美的实践；既从常人对艺术的审美实践出发，又普遍有效的理论著作。

本书的基础，是2008年出版的《艺术美学导论》，当时因为时间较紧迫，为了适应教学所需，由我编出详细的提纲，再由各编写者分头写作，最后由我统稿。虽然第1版能适应教学与一般阅读之急需，但现在看来还有未尽如人意之处。按照现代信息技术发展的特点，早就应该“升级”了。因此本次再版，正是对《艺术美学导论》的“升级”，这次“升级”首先是对全书章节进行了重新安排，将原来的九章内容缩减为七章，集中精力解决艺术美的核心问题，将艺术美的创作与欣赏都归入艺术美的规律中，而不再设专门的章节，这也有利于与一般的艺术原理著作拉开差距。其次是在观点与内容上进行了修订。

绪论与前三章的修订相对较小，但所做的一些关键性改动都涉及艺术观点，虽然改动的幅度不大，但力度较大。修改后的内容有助于读者更准确地理解美和艺术美的本质，改动之后的一些提法让我们感到比第1版有一定的进步。而后面的四章均进行了重新编写，“艺术美的特征”这一章是对艺术美的本质的共时性展开。这一章原有的形象性、情感性、自由性和人为性四节内容，此次修订将情感性改为愉悦性，并重新编写了这四节内容，另外增加了非功利性与合目的性两节内容，从而强化了与艺术美得以产生的审美心态、审美关系这两个关键环节的对应关系。而后面三章则试图以陌生化与生命化的矛盾统一为中心展开，基本颠覆了第1版的写法。“艺术美的规律”这一章是对艺术美本质的动态展开，陌生化、生命化是艺术美生成过程中的两个关键步骤。艺术美创造的真正困难在于：既是陌生化的，又是生命化的；既有陌生感，又能给人以亲切感。艺术美的这个规律，构成了后面两章写作的基础。第1版有“艺术美的形态”这一章，此次将其调整为“艺术美的西方形态”，体现出美学“西学东来”的背景，在内容与观点组织上，将陌生化与生命化的关系当作理解崇高、优美和滑稽这三个重要的美学范畴的内在标志。崇高的陌生化效果最强，滑稽次之，优美最弱；崇高中包含个体的生命化内容最弱，滑稽最强，优美介于二者之间，陌生化与生命化的不同比重构成了这三种不同的审美形态。第1版有“艺术美的中国特色形态——意境”这一章，此次修订将“意境”替换为“气韵”，主要基于两方面考虑，一是从历史发展来看，气韵比意境的历史更悠久；二是从辐射的广度来看，气韵更适于运用到各门艺术中去，而意境在文学之外的各艺术门类中的运用则显得较为牵强。“气韵”这个语词其实至少指向两个不同的艺术美的形态：以气为主导的、接近于崇高的气韵；以韵为主导的、接近于优美的气韵；前者强调客观形象的陌生化与群体层次的生命化，后者则更强调艺术语言的陌生化与个体生命的精神层次的外在显现。在强调陌生化与生命化的统一上，中国古代艺术美学与以崇高为主导的西方古典艺术美学拉开了差距。此番修订我们力求有新意，并且尽量贴近艺术美的创作与欣赏实践。但最终的效果如何，还期待读者的进一步反馈。

经过修订之后，本书的编著方式也由主编负责下的集体编写变成了两个人的合著，具体分工是：第一、二章仍由吕静平撰写，绪论与其余各章由张黔撰写。

本书的讲授约需40课时，大体安排如下：绪论2课时，第一章4课时，第二章4课时，第三章7课时，第四章6课时，第五章7课时，第六章5课时，第七章5课时。课时不够的学校，第一章和第二章可少讲或不讲。

希望本书的再版，能对有志于艺术美学研究的读者真正有所帮助！

作者

2015年12月

目 录

绪 论 艺术美学的学科定位	1	三、近代艺术美的特点	50
第一节 艺术美学的学科属性	1	第四节 当代的艺术美	50
一、美学的学科属性	1	一、中国当代艺术之美	51
二、艺术学的学科属性	3	二、西方当代艺术之美	53
三、艺术美学的学科属性	4	三、当代艺术美的特点	55
第二节 研究对象	5	思考题	56
一、从美学的角度研究艺术	5	第三章 艺术美的本质	57
二、在艺术的框架内研究美	6	第一节 美的本质	57
三、艺术美学的研究对象	7	一、解决美的本质问题的途径	57
思考题	9	二、美的基础本质：对象化的形象	60
第一章 艺术美的历史发展	10	三、美的价值本质之一：激活主体的 非功利态度	63
第一节 伦理学的艺术美学阶段	10	四、美的价值本质之二：引起自我 确证	67
一、中国古代的伦理学艺术美学	11	第二节 艺术的本质	77
二、西方古代的伦理学艺术美学	12	一、作为一种社会意识类型的艺术	77
三、伦理学阶段的艺术美的特点	14	二、作为人为性的形象系统的艺术	79
第二节 认识论的艺术美学阶段	15	三、作为特殊价值的承载者的艺术	81
一、中国认识论的艺术美学的传统	15	第三节 艺术美的本质	84
二、西方近代的认识论艺术美学	16	一、基础本质：人为性的感性对象	84
三、认识论阶段的艺术美的特点	18	二、中介本质：想象中的形象系统	85
第三节 独立形态的艺术美学阶段	18	三、核心本质：让非功利主体获得 自我确证的虚拟世界	86
一、西方的艺术美学的独立	19	四、超越本质：暗示终极性存在和 价值的意义世界	91
二、中国的艺术美学的独立	24	思考题	93
三、独立形态的艺术美的特点	25	第四章 艺术美的特征	94
思考题	26	第一节 形象性	94
第二章 艺术美的发展	27	一、感知形象	94
第一节 原始的艺术美	27	二、想象形象	98
一、中国原始艺术之美	27	三、我向性的想象形象	101
二、西方原始艺术之美	29	第二节 非功利性	103
三、原始艺术美的特点	30	一、生活中的功利性	104
第二节 古典的艺术美	30	二、主体的非功利性	104
一、中国古典艺术之美	30	三、客体的非功利性	107
二、西方古典艺术之美	35	第三节 愉悦性	108
三、古典艺术美的特点	39		
第三节 近代的艺术美	39		
一、中国近代艺术之美	39		
二、西方近代艺术之美	44		

一、日常自我的遗忘所导致的 愉悦.....	108	二、崇高的特点.....	185
二、理想自我的实现所导致的 愉悦.....	110	三、崇高的类型.....	188
三、形上大我的实现所导致的 愉悦.....	112	第二节 优美.....	191
第四节 合目的性.....	116	一、优美的本质.....	192
一、“合目的性”的来源.....	117	二、优美的特点.....	195
二、观念的因果性.....	119	三、优美的类型.....	197
三、目的的隐蔽性.....	120	第三节 滑稽.....	202
第五节 人为性.....	123	一、滑稽的本质.....	203
一、艺术美与自然美的区别标志.....	123	二、滑稽的特点.....	205
二、观念性.....	125	三、滑稽的类型.....	207
三、技术性.....	127	思考题.....	210
第六节 自由性.....	130	第七章 艺术美的中国形态——气韵	211
一、艺术美中自由的内涵.....	131	第一节 “气韵”的提出与应用领域的 发展.....	213
二、艺术美中自由的全过程性.....	132	一、“气”“韵”的历史积累.....	213
三、艺术美中自由的现实表现.....	133	二、“气韵”的提出及“气韵”与 “生动”的关系.....	215
思考题.....	135	三、“气韵”应用领域的发展.....	219
第五章 艺术美的规律	136	第二节 “气韵”内涵的复杂性.....	221
第一节 陌生化.....	136	一、对“气韵”的总的认识.....	221
一、“陌生化”的提出.....	136	二、对“气”的理解.....	224
二、陌生化的目的.....	138	三、对“韵”的理解.....	225
三、陌生化的方式.....	140	四、对“气”“韵”之间关系的 理解.....	227
第二节 生命化.....	148	五、“气韵”意义复杂性的历史 成因.....	228
一、“生命化”的理论渊源.....	149	第三节 偏重于“气”的“气韵”.....	232
二、生命化的目的.....	158	一、“气”的审美内涵.....	232
三、生命化的方式.....	160	二、“气”与壮美.....	236
第三节 陌生化与生命化的统一.....	167	三、“气”在早期中国艺术中的 表现.....	237
一、艺术美生成的难处：陌生化与 生命化的矛盾.....	167	第四节 偏重于“韵”的“气韵”.....	241
二、具象艺术之美：以陌生化为 前提.....	170	一、“韵”的审美内涵.....	241
三、抽象艺术之美：以生命化为 旨归.....	174	二、“韵”与优美.....	245
四、生命化与陌生化的统一 形态.....	177	三、“韵”在晚期中国艺术中的 表现.....	247
思考题.....	180	思考题.....	253
第六章 艺术美的西方形态	181	参考文献	254
第一节 崇高.....	181		
一、崇高的本质.....	182		

绪论 艺术美学的学科定位

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，这是我们在深入研究艺术美学之前应该了解的问题。

第一节 艺术美学的学科属性

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，我们只能从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，而在传统美学中，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，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“自由艺术的理论”。^①德国著名哲学家黑格尔的美学名著《美学》又名《艺术哲学》。我们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。

一、美学的学科属性

我们可以从以下几个层次来理解美学的学科属性。

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运动的变化规律，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，仔细分析我们还是能找出二者之间的区别的，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，更多的是因为一种传统习惯，这与西方的历史学是从“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的门类内。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

^① [德] 鲍姆嘉通. 美学 [M]. 简明, 王旭晓, 译. 北京: 文化艺术出版社, 1987: 13.

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作认识论，具体的方法论叫作逻辑学；研究善的价值的实现的学科叫作伦理学；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的基本问题。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，但我们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、手段和研究角度。美学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，这些方法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，美学才逐渐形成一门独立的学科。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的人文学科。美学在整个人类知识系统中的地位如图 0.1 所示。

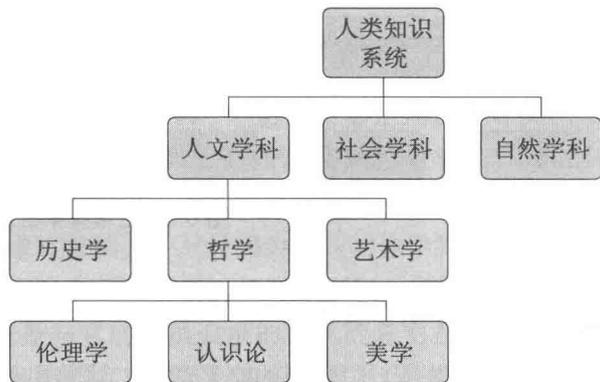

图 0.1 美学在整个人类知识系统中的地位

二、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。在我国，广义的艺术学即 2011 年新独立形成的第 13 个门类学科——艺术学，下设艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、设计学 5 个一级学科。^①虽然这一学科划分未必合理，但反映出我国艺术教育的长足发展。

在艺术学理论一级学科下面，有艺术理论、艺术历史、艺术批评等二级学科。艺术理论是对艺术的本质和规律进行研究的学科，艺术历史研究的是艺术发生、发展的规律和线索。艺术批评是运用艺术理论对当前的艺术现象进行分析与评价的学科。

狭义的艺术学即艺术理论。艺术学理论这个二级学科根据不同的价值目标可进一步分为几个三级学科。人的价值目标主要有真、善和美这三种，这些价值目标与艺术理论结合产生了三个分支学科：艺术认识论、艺术伦理学和艺术美学。艺术认识论研究的是真的价值的实现问题，包括艺术与生活的对应关系，艺术反映社会生活的方式，揭示生活的规律等问题。艺术伦理学则重在解决艺术中善的价值的实现问题，它研究的问题包括艺术与历史的进步要求的关系、艺术的道德使命、艺术的人文关怀、艺术作品所塑造的人物形象的道德教化意义等。艺术美学主要解决的是艺术中美价值的实现问题，它研究的问题包括艺术对世俗生活的超越性关系、艺术所具有的确证人的本质力量的意义、艺术所引起的情感反应的内涵、艺术形式与审美情感的结合等问题。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，它在艺术理论的发展中起着越来越重要的作用。

艺术美学在整个艺术学门类中的地位如图 0.2 所示。

^① 董大汗：《艺术学获批成为独立学科门类下设 5 个一级学科》。中国新闻网，2011 年 4 月 8 日。<http://www.chinanews.com/cul/2011/04-08/2960893.shtml>。

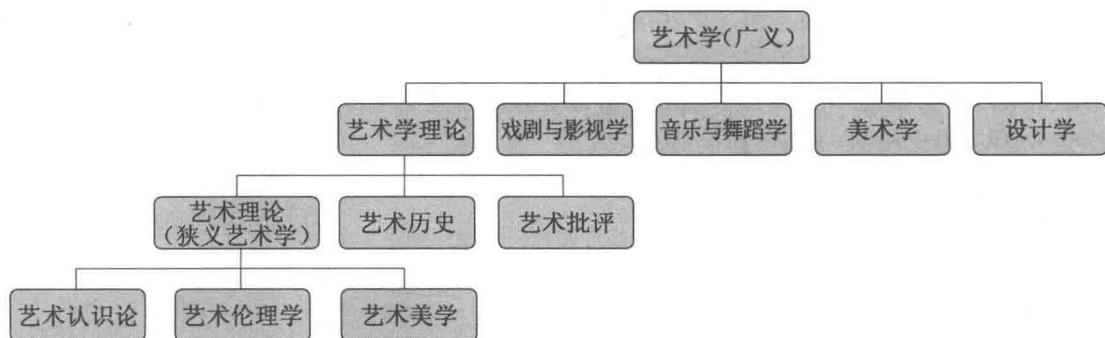

图 0.2 艺术美学在艺术学中的地位

三、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——美学和艺术理论——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理论的分支学科，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，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，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能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。

作为艺术理论和美学的交叉学科，其学科属性取决于艺术理论与美学的学科属性，由于艺术理论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中的审美现象、审美活动和审美规律，是艺术如何才能让欣赏者获得审美享受，是艺术的审美价值的内涵及其实现等关键问题。与艺术学的其他分支学科不同，艺术美学只对艺术中的审美价值进行研究，而不涉及真、善等价值的研究，这是受现代美学的影响。现代美学追求的是美学的纯粹性，对于那些有损于美学纯粹性的研究内容在现代美学中都被逐渐抛弃。受此影响，艺术美学将真、善等价值实现问题的研究交给了艺术认识论和艺术伦理学，并不是说这两个价值不重要，而是不同的分支学科各有其研究内容，集中于美的价值的研究，将有助于艺术美学深入地解决艺术中的某类问题。

作为美学的一个分支，艺术美学与其他艺术学的分支学科有一个明显的不同之处，即艺术美学是哲学性质的学科。艺术美学的哲学性，使它不仅要直接借鉴哲学的理解世界的范