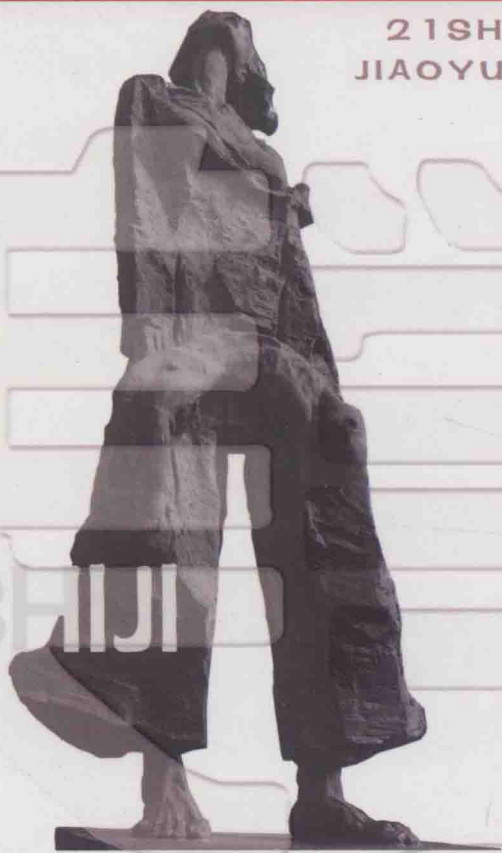

21SHIJI MEISHU
JIAOYU CONGSHU

21世纪美术教育丛书

教育部体育卫生与
艺术教育司审查通过

艺术美学

邱正伦 冯洁 著

国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

21SHIJI MEISHU
JIAOYU CONGSHU

新
版

21世纪美术教育丛书

教育部体育卫生与
艺术教育司审查通过

艺术美学

邱正伦 冯洁 著

21SHIJI

国家一级出版社 | 西南师范大学出版社
全国百佳图书出版单位 | XINAN SHIFAN DAXUE CHUBANSHE

图书在版编目(CIP)数据

艺术美学 / 邱正伦, 冯洁著. -- 重庆: 西南师范大学出版社, 2013.8

(21世纪美术教育丛书)

ISBN 978-7-5621-6406-7

I. ①艺… II. ①邱… ②冯… 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(2013)第196800号

21 世纪美术教育丛书

艺术美学

著 者: 邱正伦 冯 洁

责任编辑: 王 煤

封面设计: 乌 金 晓 町

装帧设计: 梅木子

出版发行: 西南师范大学出版社

网址: www.xscbs.com

中国·重庆·西南大学校内

邮 编: 400715

经 销: 新华书店

制 版: 重庆大雅数码印刷有限公司

印 刷: 重庆紫石东南印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 11.5

字 数: 295千字

版 次: 2014年5月第1版

印 次: 2014年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5621-6406-7

定 价: 33.00元

21世纪美术教育丛书(新版)编委会

刘大为	中国美术家协会	常务副主席	
龙 瑞	中国国家画院	院 长	博 导
曾来德	中国国家画院教学部	主 任	一级美术师
水天中	中国艺术研究院研究员	研究员	博 导
陈绶祥	中国艺术研究院研究员	研究员	博 导
陈 醉	中国艺术研究院研究员	研究员	博 导
米加德	重庆西南师范大学出版社有限公司	社 长	编 审
杨晓阳	西安美术学院	院 长	教 授 博 导
赵 健	广州美术学院	副院长	教 授
丁 宁	北京大学艺术学院	副院长	教 授 博 导
黄河清	浙江大学人文学院		教 授
黄宗贤	四川大学艺术学院	院 长	教 授 博 导
李福顺	首都师范大学美术学院		教 授 博 导
孙志钧	首都师范大学美术学院	院 长	教 授
翁振新	福建师范大学美术学院	院 长	教 授 博 导
李豫闽	福建师范大学美术学院	副院长	教 授 博 导
林钰源	华南师范大学美术学院	院 长	教 授
肖 丰	华中师范大学美术学院	院 长	教 授
李向伟	南京师范大学美术学院	院 长	教 授 博 导
朱训德	湖南师范大学美术学院	院 长	教 授
岳嵘琪	西北师范大学美术学院	院 长	教 授
周绍斌	浙江师范大学美术学院	院 长	教 授
巫 俊	安徽师范大学美术学院	院 长	教 授
万国华	江西师范大学美术学院	院 长	教 授
杨广生	江西师范大学美术学院	副院长	教 授
韩显中	海南师范大学艺术学院	院 长	教 授
马一平	四川音乐学院成都美术学院	院 长	教 授
汪晓曙	广州大学美术学院	院 长	教 授
陈 航	西南大学美术学院	院 长	教 授
刘曙光	西南大学美术学院	副院长	教 授
邱正伦	西南大学美术学院		教 授
毛岱宗	山东艺术学院美术学院	院 长	教 授
王家儒	海南大学美术系	主 任	教 授

(以上排名不分先后)

丛书策划:宋乃庆 王 煤

新版修订:李远毅 周 松 王 煤 戴永曦

西南师范大学出版社出版的这套高等院校美术教育丛书已经有十多年的历史了。
我们第一次推出这套丛书是在1993年。

当时,这套书第一批依靠的是西南师范大学美术学院的教师们,
随后,作者队伍扩大到全国各师范院校美术专业的教师。
这套书一推出就是几十个品种。

这在当时的高校美术专业教材中是极少见的,
它几乎涵盖了当时高校美术专业的所有科目。
这套书一出版,就获得了美术院校师生的广泛认可,纷纷选为教材。
因其独特的白色封面,业界都亲切地称它为“白皮书”。

这套教材,迅速从重庆走向西南,从西南走向全国。
教育部体卫艺司特组织专家审读,
肯定了这套书作为高校美术专业教材的价值。
作为出版者的我们,将业界的鼓励作为一种鞭策,
不断地组织人员修改,不断地跟踪学术前沿;
不断地扩大作者队伍,不断地延伸课程科目。
作者队伍也从师范院校扩展到了专业美术院校和综合大学。

这套书,每个品种都有着强大的生命力,
各个品种都反复再版,有的已达到二十余次。
它的生命力来自何处?
来自我们可敬的作者。
作者们一直据教学需要潜心修改,有的甚至是完全重写。

作者们年年都有新思想,年年都有教学新体会。

而我们的教材,也年年都有新内容。

在国家教育部公布新的高校美术学专业课程方案后,

这套书迅速跟进,全面修订,全新再版!

我们的美术编辑是最辛苦、最勤劳的编辑,

同时,也自信我们是最有眼光的编辑。

编辑们和作者们一起,

把这套书打造成了一套全国通用的精品教材。

十几年过去了,我们从出版者的角度来为这套书写下些文字,

依然是在为它的生命力而歌唱。

我们不会忘记:

读者和作者永远是我们的上帝。

既然读者和作者选择了我们,

我们就一定加倍努力,

以回报他们。

我们会一如既往地让这套丛书始终与时代同步、与教学同步,

让质量成为它永恒的生命。

为了保持这套教材在业界和读者心目中的美好记忆,

这套书改版后,封面颜色基调仍为白色,

一如既往的白色,一如既往的“白皮书”。

白者,

纯粹、洁净、高雅也。

西南师范大学出版社的这套《21 世纪美术教育丛书》，早在 20 世纪 90 年代初就已整体出版，包括《素描》《色彩》《中国美术史纲要》《雕塑》《中国山水技法》《中国人物技法》《设计基础》等 30 多个品种。这套丛书主要用作普通高校美术学专业的本科、专科教材，也可以作为自学、自考、网络教育的教材和教学参考书。

这套教材在出版后得到了全国各美术院校师生的广泛认可和高度评价，他们纷纷将其列为首选教材，十几年来一直如此。在出版界、美术界、教育界，大家多年来因其别致的白色封面而常常亲切地送给它一个鲜明的爱称——“白皮书”。现在在全国众多美术院校师生中，“白皮书”已不仅仅是指这套美术教材，更传送着广大师生对这套教材的广泛赞誉。

进入 21 世纪后，这套教材又获得了更高的荣誉。这套教材经教育部体育卫生与艺术教育司组织全国美术界、教育界的知名专家学者进行认真细致的审读后，得到了充分肯定和高度评价，进一步肯定了这套教材作为全国高等学校美术专业课程教材的地位，并在全国范围内向更多的美术院校推广使用。

2005 年，在经过教育部艺术教育委员会最终审定后，教育部正式公布了《全国普通高等美术学（教师教育）本科专业课程指导方案》。西南师范大学出版社对此作出了积极的反应，马上组织专家学者对现有的教材进行全面修

订,并着手新教材的编写,向全国推出了这套教学版的《21世纪美术教育丛书》。教学版的作者来自于清华大学美术学院、中国美术学院、四川美术学院、西南大学美术学院、南京师范大学美术学院、湖南师范大学美术学院、华南师范大学美术学院等全国几十所专业美术院校。这其中既有美术学院的院长、副院长,又有资深的美术专业教授、博士生导师,还有年富力强的中青年教学骨干、博士。他们大多身处教学一线,理论功底深厚、学术积淀厚重、教学经验丰富,从而使得这套教材具有很高的学术价值、很强的实用性、很明显的针对性。

这套教材有几个突出的特点:

一是它的前瞻性。从科目设置到撰文,都着眼于21世纪。设计在目前越来越显示出其重要性。为适应形式需要,本套教材设置的设计类科目就有不少,如《设计基础》《应用美术》《现代西方设计概论》《室内环境设计》等,这说明全书的策划者具有前瞻性的思想与意识。在撰文过程中,所有的作者都力求融合新知识、新思路,使自己的著作对读者有新启示。有些作者是由欧美留学归国的,或曾数次出访欧美,他们直接吸纳了西方文化。暂时没有机会出国的作者,在当今信息十分发达、很容易获取新知识的条件下,也都努力吸取西方文化中有益的东西,使自己的作品具有新的面孔。这些都是为了追赶世界潮流,与世界接轨,以适应改革开放的需要。

二是它的系统性。举凡当今美术教育所涉及的科目,这套教材几乎都关照到了。从基础训练的素描、色彩、速写、设计,到提高专业和文化素养的美术史、美术理论、美学、摄影、书法、建筑,应有尽有。而每一种教材也都力求完整系统,以使读者对该教材首先把握住总体,在这个前提下,再为读者提供本专业的具体知识。

三是它的可读性。本套教材充分考虑了所服务的广大读者。深入浅出、通俗易懂、可赏可读,已成为该套教材的突出特点。即使像设计基础、美学、艺术概论、美术史等理论性很强的专题,读者也不会觉得佶屈聱牙、难以卒读,而是朗朗上口、余味颇浓。再加上具有现代意识的设计装帧,书中图文并茂、印刷精美,很富有吸引力。

当然,这套教材也同其他教材一样,并不是十全十美的,也存在一些不足,需要再版时改进。这套教材,已不仅仅是西南师范大学出版社一家的事情,在某种意义上说,它已是关系到整个中国今后美术发展的大事情,因为它的使用面已经覆盖全国。我们有责任使这套教材日臻完美。我相信,在参与编写单位的支持下,在撰稿专家的共同努力下,在整个美术界专家同仁的共同关怀下,这套教材一定会越来越完美。

应出版社之邀,写了上述一些看法,是为序,供广大读者参考。

首都师范大学美术学院教授、博士生导师 李福顺

本书作者邱正伦作为访问学者来中国艺术研究院交流学习,并且就安排在我们美术研究所从事美术批评和美术理论方面的交流和研究。因此,在这一段时间,我和作者有了更多的接触和了解。当他将新作《艺术美学》书稿放在我的面前,并请我为《艺术美学》一书写序时,我便欣然应允了。

《艺术美学》最值得肯定和赞赏的地方就是该书新颖的写作角度和写作方式。我们目前所接触到的这一方面的书大多都是艺术概论和一般性的美学教科书,很少有人专门将艺术美学作为一门独立的学科来思考,更没有多少人自觉致力于探讨艺术美学的学科性,以及它的本质、特征和规律。事实上,在我们的艺术创作和艺术教学的现实生活中,艺术美学理论的滞后和不相适应已不是可有可无的一般性问题,而应该引起艺术教育和艺术理论界相当的关注。就这一意义上说,《艺术美学》的工作具有开拓性。正如作者在书中所触及的:“也许正因为如此,很容易造成一种混淆,那就是在美学研究对象和艺术学研究对象上,总是自觉和不自觉地将两门学科进行等质研究,要么得出美学的对象就是艺术的结论,要么反对这一观点,要么站在调和的立场上,因此,所有的争论似乎都是在首先预设的前提下进行的,好比有一只预先展开的佛爷的手掌,而争论的各方都围坐在上面,充满柔韧和弹性,争论扩展到哪里,佛爷

的手掌就扩展到哪里,甚至延伸到更远的地方,于是争论就这样没完没了地进行下去。”换一种方式说,一般的美学无法代替艺术的美学探讨,反之亦然,一般的艺术学也无法取代艺术的美学探讨。因此,在现代的艺术教学的学科领域中,我们应该有效地增加专门的艺术美学教学,以改善目前的艺术理论教学现状。

其次,作者准确地把握了人类审美意识的本质流向,大胆、明确地采取了一种全新的结构模式:从探讨艺术的美学本质,到探讨艺术的价值、艺术的审美价值、艺术的审美经验,以及相应的各门具体艺术的审美价值,由此形成了不断深入的思考和探讨。其中,以“艺术的本质就是艺术的审美价值”为红线贯穿全书,成了全书的灵魂。因此,使整本书的结构显得紧凑,挖掘步步深入,给人一种既严谨又富有生气的感受,本书的确不愧为一部很有创造价值的艺术美学教科书。

第三,《艺术美学》始终展现出一种发展的眼光,充分尊重了艺术美的流动性,大胆肯定艺术发展过程中新的审美形态出现的必然性及其存在的合理性。有关这一点,集中表现在作者对先锋主义或现代主义艺术运动评价的公正态度上。尽管艺术史的经验无数次告诉人们:艺术的发展是需要实践的,因此艺术的先锋主义运动是推动艺术发展的动力。然而国内的同类著作在面临这一问题时常常不是浅谈而止,就

是态度暧昧,或者借口“情况复杂”避而不谈,或者由于“问题敏感”而“如履薄冰”……《艺术美学》对此都态度鲜明,认为“没有哪一次艺术思潮有现代主义艺术思潮来势那么凶猛、广泛、深刻和彻底”,它“像火焰和风暴横扫当今世界。对此,任何意义上的躲闪和回避都没有意义。我们唯一能做的就是积极地参与和投入,将中国的现代主义思潮引向深入”。

总的说来,《艺术美学》是一部骨架坚实、现代意识强、适应现代艺术创作和现代艺术教学形势需要的作品,而且有望成为这一领域内的开拓之作。为此,在《艺术美学》即将顺利出版之际,谨以此表示祝贺。

陈 醉

写于中国艺术研究院恭王府内

序 言

上 篇 艺术审美价值本体论	001
---------------------	-----

第一章 审美价值本体	003
------------------	-----

第一节 艺术美学研究的对象	003
---------------------	-----

第二节 艺术审美价值的形而上之维	008
------------------------	-----

第三节 艺术的个体价值与社会价值之维	014
--------------------------	-----

第四节 艺术的主客观价值之维	020
----------------------	-----

第五节 艺术的感性与理性价值之维	035
------------------------	-----

第二章 审美价值相位	037
------------------	-----

第一节 艺术审美价值的定位阐释	037
-----------------------	-----

第二节 真价值与伪价值	043
-------------------	-----

第三节 艺术审美价值的认识论	044
----------------------	-----

第四节 艺术与真、善、美、圣、爱、自由的价值关系	048
--------------------------------	-----

第五节 艺术审美价值表现	059
--------------------	-----

下 篇 艺术审美价值方法论	067
---------------------	-----

第三章 艺术的价值创造	069
-------------------	-----

第一节 艺术审美价值的创造知觉	069
-----------------------	-----

第二节 艺术审美情感价值的创造	076
-----------------------	-----

第三节 艺术审美价值的想象	080
---------------------	-----

第四节 有关艺术审美价值创造的过程考察	092
---------------------------	-----

第四章 艺术的审美价值评价	096
---------------------	-----

第一节 艺术符号的审美价值结构	096
-----------------------	-----

第二节 艺术审美价值评价的特征	103
-----------------------	-----

第三节 艺术审美价值的评价过程	106
-----------------------	-----

第四节 艺术审美价值评价中的情感图式	114
--------------------------	-----

第五章 现代主义艺术的审美价值思潮	120
-------------------------	-----

第一节 西方现代主义思潮	120
--------------------	-----

第二节 中国当代艺术思潮的审美踪迹	138
-------------------------	-----

后 记	171
-----------	-----

第一章 审美价值本体

上篇 艺术审美价值本体论

第一节 艺术美学研究的对象

艺术美学研究的对象是艺术审美价值。艺术审美价值是艺术本体论的核心问题，也是艺术美学研究的核心问题。艺术审美价值的研究，旨在揭示艺术审美的本质、规律和特征，为艺术创作和欣赏提供理论指导。艺术审美价值的研究，需要从本体论、认识论和方法论三个层面展开。在本体论层面，需要探讨艺术审美的本质和特征；在认识论层面，需要探讨艺术审美的认识过程和认识方法；在方法论层面，需要探讨艺术审美的研究方法和研究手段。艺术审美价值的研究，是一个多学科交叉的研究领域，涉及到哲学、美学、艺术学、心理学、社会学等多个学科。艺术审美价值的研究，对于推动艺术理论的发展、提高艺术创作的水平和提升艺术欣赏的品位具有重要意义。

今夜，一滴雨穿过星球

里面悬挂着许多透明的问题，问题大多在零下三十九度

我简直无法思考一些重大的命题

何谓哲学？在最寒冷的时刻，物质穿越精神

我无法深信其中的道理，但寒冷却是最基本的事实

是否还需要进一步思考，在那滴雨穿越星球之后

我看到高更从塔希提转过身来，问一个孩子：

“我从哪里来？我到哪里去？我是谁？”

孩子回答说：“我要回家！”

高更只能继续回到画布上，一个塔希提妇女

看上去很美，并且美惊动了中央

但我们依然无法触及问题的根本

何谓本体，哲学教授用粉笔画了一棵树

说树的本体就是树，或许包括树根的透明部分

说那就是一滴水，水就是一个宇宙

整个世界都在一滴水之中

——摘自邱正伦《哲学白皮书·本体论》

第一章

审美价值本体

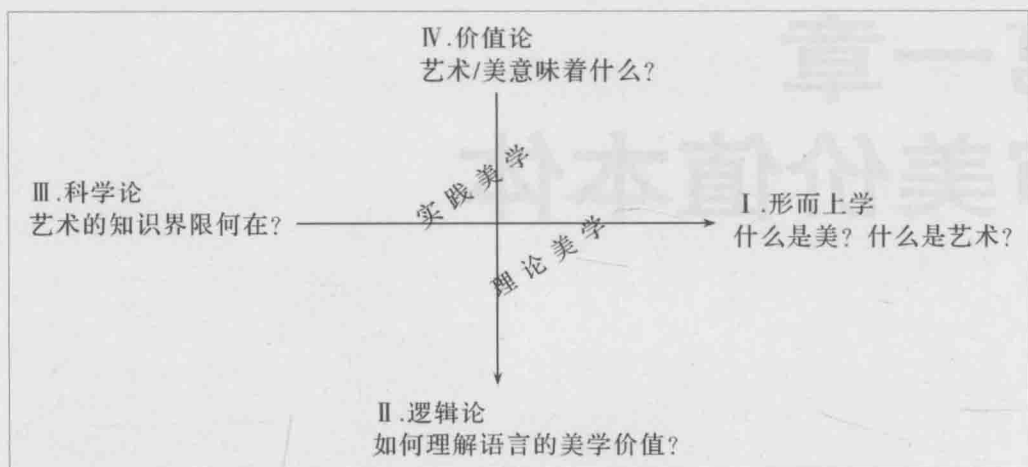
其实,我们对艺术价值的认识,还仅仅是冰山一角。仅就这一点而言,我们的认识也仅仅停留在十分浅显的表面层次上。然而,我们必须指出,在我们探究艺术的奥秘时,我们很容易陷入这样一种泥潭中,那就是:要么处于绝对的自信而陷入盲目,要么处于绝对的自卑而陷入绝望。但无论是哪一种情况,我们都应该重新检视自己所做的一切,甚至包括我们的态度和方法。也就是说,如果我们还想真正地面对艺术,或者按照艺术自身的要求来面对艺术,而不是想当然,那么我们就应该直面艺术的价值领域。或者说在众多的途径中,价值的途径才是我们通向艺术本质最根本的途径。为此,我们将首先从艺术的价值本体来展开对艺术价值的认识和思考。

——摘自作者的《艺术价值》笔记

“艺术就是人类怀着一种乡愁般的情绪不断地寻找自己的精神家园。”诺瓦利斯对艺术的这种看法,不仅表明了艺术精神价值的永恒存在,同时也揭示了人们为何会执著追求艺术的永恒价值的更深层原因。那么,我们究竟该如何来看待艺术家?或者说,该如何看待艺术?如何看待审美价值?如何看待艺术审美价值?这一系列的问题是任何一位从事艺术和审美价值的人都无法回避和躲闪的。艺术或者审美价值,特别是我们在这里将要探讨的艺术审美价值,其研究的对象究竟是什么?它所涉及的范围和界限又在哪里?艺术与审美价值史上的人们又是怎样认识的?他们的观点和理论对我们究竟存在着哪些启示、遮蔽和局限?我们又该怎样来面对和认识?这一切都需要我们从头开始探索……

第一节 艺术美学研究的对象

任何一门学科都有它自己的研究对象,艺术美学也不例外。但是,在真正面对艺术美学的研究对象时,就不像我们平常所谈论的那样随意和简单。其实,无论是艺术还是美学,当然包括我们在这里所探讨的艺术美学,其研究对象是什么,迄今仍是个争论不休的问题。打一个不恰当的比喻,这个问题就像一捆绳子,没打散的时候看上去井井有条,一打散就乱得一团糟。如果要重新获得秩序,就需要我们耐下性子进行整理。

换一种方式说,我们做任何事情都要有针对性。如果我们做事情没有针对性就会出现开始还知道是什么,后来就什么都不知道的状况。我们学习艺术美学,首先就是要了解它的关键词是什么。第一是艺术;第二是美学;第三是艺术美学。其次要将这三个概念结合起来,最后达到我们要解决艺术美学研究对象是什么的问题的目的。在探讨艺术美学的研究对象时,我们可以借助前人研究艺术和美学时已取得的丰富成果,让这些成果成为我们研究艺术美学的一面镜子。同时,我们也能够发现他们在美学的研究对象的问题上喋喋不休的原因所在——艺术、美学、艺术美学的学科界限很不分明,人们总是习惯于将它们的研究对象混淆在一起。因此,他们的研究和争论就总是原地踏步,很难有任何实质性的进展。

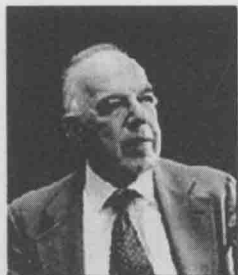

图 1-2

在对艺术美学研究对象的理解问题上,归纳起来包括四个方面的理解方式:一是实在论的理解方式,主要回答艺术和美是什么的问题;二是逻辑论的理解方式,主要从语言逻辑的角度来探讨艺术和审美的问題;三是科学论的理解方式,主要从知识角度来探讨艺术和审美的问題;四是价值论的理解方式,主要从价值论的角度来探讨艺术和审美的本质问题。图 1-1 是本书的整体结构方式。

图 1-3

我们先从历史上来看,主要是看看一些艺术史家、艺术理论家、思想家以及哲学家、美学家是如何探讨艺术、美学以及艺术美学的研究对象的。英国著名艺术史家贡布里希(图 1-2)有一个观点:现实中根本就没有艺术,只有艺术家和艺术家创作的作品,只有艺术家和艺术家创作作品的历史。这个观点里隐含着人们对实在论的反思:为什么现实中没有艺术却有艺术家?为什么现实中没有艺术却有艺术家创作的作品?为什么现实中没有艺术却有艺术构成的历史?我们再来看分析学派的代表人物维特根斯坦(图 1-3)的观点。他认为根本就没有美学。没有美学,怎么还会有美学研究的对象呢?他认为一切都是语词的问题,都可以归结到语词上来。“美学的蠢笨就在于企图去构造一个本来没有的题目,事实也许是根本就没有什么美学,而只有文学批评、音乐