

MEIXUEYISHUXUEYU
ZHEXUEJIANGYI

M

美学艺术学 与哲学讲义

江西人民出版社

李长荪 / 著

美学艺术学 与哲学讲义

江西人民出版社

MEIXUEYISHUXUE
YUZHIXUEJIANGYI

李长荪/著

图书在版编目(CIP)数据

美学艺术学与哲学讲义/李长荪著. —南昌:江西人民出版社, 2006. 3

ISBN 7-210-03348-3

I. 美… II. 李… III. ①艺术美学②艺术哲学
IV. J0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 025044 号

美学艺术学与哲学讲义

李长荪著

江西人民出版社出版发行

南昌市红星印刷有限公司印刷 新华书店经销

2006 年 3 月第 1 版 2006 年 3 月第 1 次印刷

开本: 850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张: 10.75

字数: 300 千 印数: 1-4000 册

ISBN 7-210-03348-3/J · 61 定价: 25.00 元

江西人民出版社地址: 南昌市三经路 47 号附 1 号

邮政编码: 330006 传真电话: 6898827 电话: 6898893 (发行部)

网址: www.jxpgh.com E-mail: jxpgh@tom.com web@jxpgh.com

(赣人版图书凡属印刷、装订错误, 请随时向承印厂调换)

序

2004年6月,江西人民出版社乔迁新居,不久,李长荪先生携其新作《中国古代兵法散论》(岳麓书社2002年版)访我并获他签名赠书一册。交谈中,得知他1961年毕业于长沙铁道学院建筑专业,本科,先后任中学物理教师,建筑工程师,退休后受聘为江西服装学院艺术学院客座教授。他年轻时兴趣广泛,博览群书,业余时间别人下棋玩牌,他却先后读了许多中国古代兵法,西方各流派的哲学、伦理学方面的专著,长期坚持,乐此不疲,写成了专著《关系论哲学原理》书稿。如今任教“艺术概论”课程。

美学、艺术学是艺术类专业的主干课、必修课。李教授上课一年,深感部编教材《艺术概论》太烦琐、拖沓,而学院限于34个课时内上完这门课,教师反映难教,学生反映难学,不得要领。于是,李教授便产生了自编讲义的想法,得到院各级领导的支持;我也极力怂恿他:不编则已,要编就编好!这是2005年5月的事。此后,他课余即伏案写作,寒暑亦不辍笔。寒假中出了一稿,征求任课同行的意见;之后又改了一遍,于今年元宵节后送《美学艺术学与哲学讲义》稿来。林社长与之畅谈,欣然签订了出版合同。

本书分为三编:美学纲要、艺术概论讲义、公理化哲学原理。其中,以第二编的艺术六论(艺术本质论、门类论、发生发展论、创作论、作品论、接受论)为核心,与部编教材的教学要求正相符合,但精练得多,重点尤为突出。其前的第一编《美学纲要》,旨在引导刚升学的大学生先从外围了解艺术殿堂的结构与特征,以便顺

利入门。第三编《公理化哲学原理》让学生高屋建瓴,从哲学层面进行一系列理性思考(包含艺术在内),提高学生对艺术原理的把握与应用能力,激发他们今后在实践中勇于创造、创新。我们认为,该书将美学、艺术学与哲学的原理融会贯通,打破了学科间的界限,抓住核心,夯实基础,教学目标极为明确,它改变了阐述布局,科学地安排了内容,让学生在较短的时间内获取尽可能多的核心信息,接受理论滋养与能力锻炼,必将获得很好的教学效果。

我们认为,一本比较好的教材,至少应具备以下特征:一、语言简洁、明确,没有废话。二、思路清晰,逻辑严谨。三、作者具有实事求是的、诚实的治学作风,说得清就说,说不清就不说;绝不胡说。对说得清的问题必须正面作答,给学生一个明确的答复;对说不清的问题亦应介绍历史和现状,承认自己目前对此问题尚搞不清。切不可故弄玄虚,误人子弟!四、优秀的教材不仅要求有效地传授知识,还要能启迪、培养学生的思维能力,引导学生作更深入的研究。研究是一种最好的、最深刻的学习,当然也能促进教学。我们认为,李长荪先生的大著是符合这些要求的。

通读书稿之后,感想良多,难以一一描述。作者显然希望如尼采所说:“想用十句话说出别人用一本书说出来的东西,说出别人用一本书没能说出来的东西。”

此书可以说是一本极其精练而通俗的读物,然而仔细一看却又是一部具有相当水平的学术著作。我们现仅就本书第二编《艺术概论讲义》作一点具体的评述。据我们的理解,以下几点应值得读者特别加以关注。

一、在《艺术本质论》一章中,作者以艺术的形式与内容为切入点来探索艺术的本质,并在此基础上得出了一个极其简洁、明确且比较符合事实的定义“艺术就是用美的形象(形式)表现某种情感意志”,接上又在此定义的框架之内得出了“艺术是真、善、美的统一”之结论。此种论述是否能够成立,虽然仍可商榷,但不能不

说它是一个大胆的创新。

作者利用休谟的情感心理学来揭示艺术形象“以美煽情”的美学本质和“假情传意”的意识形态本质,可谓执简驭繁之论。

作者对“形式主义”、“唯美主义”的批评也是中肯的。

二、在《艺术门类论》一章中,作者也一改过去传统的写法,重点讨论分类的认识论本质。这种做法,将“门类论”从简单的分类罗列水平提高到了哲学认识论的层面,对我们进一步地研究具体艺术门类显然具有指导性的意义。作者对“表现”与“再现”的估价,显然是与作者对艺术的定义逻辑地相关联的,若否定再现就无法肯定表现。这样做,既为自己的艺术定义提供了更坚实的理论基础,又为下一章《艺术发生发展论》创造了前提。

三、在《艺术发生发展论》一章中,作者将游戏论、巫术论、劳动论兼容在统一的表现论之中,既肯定了前三者的合理成分,又扬弃了它们的片面性,并丰富了表现论的内涵。这应该说是可行的。

作者将艺术发展的动力区分为“直接动力”和“终极动力”,既比较符合实际,又使学生容易接受,应该说是具有教学实践意义的。

四、在《艺术创作论》一章中,作者根据艺术的形式与内容的辩证关系,一改传统教材泛论的做法,提出技艺并重、言简意赅的“艺始于技,终于意”的创作原则,对学生未来的艺术实践确实具有指导意义的。应特别予以注意的是:作者在此章中,给艺术典型做了一个极其简洁而相当准确的定义:“典型是某类事物中的本质特性对象化而成的个性。”可以说,这个定义正是大家都想说但都没有表达出来的。

特别值得一提的是,作者在本章《试探“艺术思维”》一节中提出,人类存在科学(理性)思维、艺术(情感)思维、博弈(谋略)思维等三种不同质的思维方式,加上对荣格“集体无意识”的评论,有意突显了艺术(情感)思维的本质。读者若能认真研读,一定可以从中获得很大的启发,一般的艺术论教材中从未见到此种提法,

这是作者的一个大胆的创意。可惜的是,也许受教材的篇幅和深度所限,作者对此没有充分展开、加以详细讨论,显得简略一些。

五、在《艺术作品论》一章第三节“艺术美”中,作者对艺术美高于现实美作了一个评论。此论作为一家之言,当然可以商榷;但从中我们可以看到,在研究美学与艺术论时,我们必须对美与艺术有一个明确的界定,切不可将“艺术”等同于“美”!艺术固然可以高于生活也应该高于生活,但艺术美并不一定就高于现实美。

作者在剖析“艺术美高于现实美”时,指出这个论断是主观的,不一定符合客观的事实。其认识的根源,在于创造心理与欣赏心理的“同构性”。这是具有一定的说服力的。

六、在《艺术接受论》一章中,作者将艺术接受过程区分为“物理的”和“心理的”,称得上又是一个创新,一个可取的尝试。因为,这样做至少可以使正义的、学术意义的艺术接受与欣赏,跟艺术接受的市场机制区别开来,泾渭分明,利于读者理解。

作者在此章中将艺术教育的社会意义讲得如此确切而简洁,值得每一位艺术教育工作者认真思考:如何把课讲得更精彩?

此书的不足之处,若用一句话来概括,则是“纲虽已举,目未全张”。书中许多论点的确具有相当的水准,但作为给学生使用的一种教材,其论点的展开还不够充分,艺术实例也少了一些。当然,这也许存在一些客观原因,诸如受篇幅所限、学时所限等等,加上此书在短短的几个月里完成,时间确实是仓促了一些。希望今后能进一步丰富、完善它。

李教授课余著述 30 万字,难能可贵。我为江西服装学院拥有一批如此敬业且具有如此学术水准的教师感到欣慰和敬佩!希望今后能不断地拜读到老师们充满睿智和创新精神的一批批新作!

是为序。

姚继舜

2006 年 3 月 8 日

目 录

第一编 美学纲要

- 一、美学的根本问题:美是什么? ..... (1)
- 二、主要美学流派点评;美学困难的症结所在 ..... (2)
- 三、美学研究中的“心物死结”和“二难陷阱”:“美在于物,
抑在于心”?“情必以物兴”、“物必以情观”? ..... (18)
- 四、美学中三个完全不同的基本概念:美感、美、美的事物正
被三重混淆 ..... (20)
- 五、美学必须放弃庸俗反映论 ..... (22)
- 六、美感是客观对象中的某种形象、形式、符号作用于人,在
人心中产生的一种个性化的愉悦感,是审美者与审美对
象间的一种愉悦关系 ..... (23)
- 七、美是存在于客观对象之中的、由审美者按照自己特有的
审美趣味所认定的令自己感到愉悦的形象形式(美是
能令人产生愉悦感的形象、形式、符号) ..... (24)
- 八、美的事物是其形象令人感觉愉悦的事物 ..... (27)
- 九、审美情趣是一种自然赋予的、社会形成的人性 ..... (28)
- 十、真、善、美是对立统一的三位一体 ..... (30)
- 十一、艺术是什么? 艺术就是用某种形象、形式、符号(美)
表现(包装)某种情感意志。真正的艺术应该用美的
形象、形式、符号来表现健康的情感意志。寓真于

美,寓善于美	(33)
十二、未来美学向何处去? 美学呼唤心理美学,艺术期待专 业美学	(37)

第二编 艺术概论讲义

第一章 艺术本质论	(40)
第一节 什么是艺术?	(40)
一、探索艺术本质的最佳切入点:剖析艺术的形式 与内容的本质	(44)
二、艺术形式就是艺术作品外在的形象、外观、样 式	(45)
三、艺术的内容就是艺术作品通过形式所表现出来的 情感意志	(45)
四、“艺术”就是用某种形象(形式)表现(包装)某 种情感意志;优秀的艺术就是用美的形象表现 真与善的情感意志	(46)
五、艺术是真、善、美的统一。艺术全面地体现了 人生价值	(47)
第二节 艺术的美学(形式)本质	(49)
一、人总是朝照愉快的情感接受事物,人总是朝能 使自己获得快乐的方向行动	(49)
二、艺术的美学(形式)本质就是“以美煽情”	(51)
三、受众审美心理的历史性(时空性、人本性)制约 着艺术的形式,艺术形式的创造性又永无休止 地建设新的审美心理	(52)
第三节 艺术情感意志(内容)的本质	(53)

一、艺术是“假形传情”、“以形写意”，艺术不可避免地、自觉或不自觉地必然表现了某种情感意志	(53)
二、没有一种艺术可能是“无象之形”、“无音之声”！形式主义、唯美主义……本身就是一种关于艺术的意识形态、一种审美心理，任何审美心理本身就是一种意识形态	(54)
三、人类意识形态的历史性(时空性、人本性)决定(制约)了艺术内容，艺术内容的创造性(新观念、新思维)又永无休止地建设新的情感意识形态	(56)
四、真正优秀的艺术必须表现健康的、有益于人类和谐共生、推动社会进步的意识形态，必然是“寓真于美，寓善于美”	(56)
第二章 艺术门类论	(59)
第一节 艺术分类的认识论本质	(59)
一、艺术学分类仅仅是一种(便利原则下的)研究方法	(59)
二、艺术分类就是按照艺术作品的客观性，建构一个便于研究的主观秩序	(60)
第二节 艺术分类的具体原则	(61)
一、艺术分类的几种常规原则	(61)
二、从艺术分类中我们应该得到的几点重要启示	(63)
三、主要艺术门类简介	(65)
第三节 重新估价“再现”与“表现”	(73)
第三章 艺术发生、发展论	(75)
第一节 艺术发生论	(75)

一、关于艺术发生的三种主要假设：游戏、巫术、劳动	(75)
二、艺术发生的真正始因是：人类希望用外在的形象抒发、表现自己内在的情感(意志)	(78)
三、游戏、巫术、劳动，它们只不过是艺术表现的三种历史形态	(80)
第二节 艺术发展论	(81)
一、艺术形式与审美心理的关系	(82)
二、艺术内容与意识形态(哲学、伦理学、美学、政治、宗教)的关系	(83)
三、艺术发展的直接动力是时代的审美心理和时代情感意志的演变，归根结底是意识形态的演变	(84)
四、艺术发展的终极动力是社会生产力的发展	(85)
第四章 艺术创作论	(87)
第一节 艺术家	(87)
一、艺术家是艺术创作的灵魂	(87)
二、艺术形式(形象)的创作要求艺术家必须具有全面、扎实、深厚的基本功和独具匠心的审美能力	(88)
三、艺术内容的创作要求艺术家既要有百科全书式的知识积累和生命体验，又要有善良的赤子真情、赤子之心	(89)
四、艺始于技，终于意	(90)
第二节 艺术创作	(92)
一、选准主题	(93)
二、抓住激情	(94)

三、推敲表现	(95)
四、创造典型	(95)
第三节 试探“艺术思维”	(97)
第四节 艺术创作方法论	(103)
第五节 艺术思潮与艺术流派	(107)
第六节 艺术创作的继承性与创造性	(110)
第五章 艺术作品论	(111)
第一节 艺术品的构成	(111)
一、艺术品与艺术	(111)
二、艺术品的形式与内容	(112)
三、形式与内容只是人类理性创造出来的两个工具 理念,并不是独立的实在	(112)
四、艺术品是形式美与情感内容的统一体	(114)
第二节 关于艺术作品的几个基本概念	(116)
一、题材	(116)
二、主题	(117)
三、意蕴	(118)
四、意境	(119)
五、风格	(120)
六、格调	(120)
七、品位	(121)
第三节 艺术美	(122)
一、艺术美的根源	(122)
二、艺术美的条件	(124)
三、艺术美的特征	(125)
第六章 艺术接受论	(128)
第一节 艺术作品的接受机制	(128)
一、艺术接受的物理机制	(129)

二、艺术接受的心理机制·····	(131)
第二节 艺术接受心理·····	(136)
一、艺术欣赏·····	(136)
二、艺术欣赏的程序·····	(139)
三、艺术欣赏中的共鸣与同感·····	(146)
第三节 艺术的社会意义·····	(147)
一、艺术的美学意义·····	(147)
二、艺术的社会意义·····	(148)
第四节 艺术教育·····	(149)
一、艺术教育必须公民化·····	(149)
二、每一位公民从小就应培养健康的审美能力 ·····	(150)
三、公民艺术教育应以艺术欣赏为重心·····	(150)
四、艺术教育的中心是让公民认识艺术的本质 ·····	(150)
五、《艺术概论》是一切艺术理论教育之本·····	(151)

第三编 公理化哲学原理

绪 论·····	(152)
第一章 存在原理·····	(156)
一、存在原理:人类只能也必须将唤起自己感知的对 象指称为存在·····	(156)
二、人是一种不仅仅具有感性而且具有经验理性(理 智)和抽象理性(纯粹理性)的存在·····	(160)
第二章 多相原理·····	(163)
一、多相原理:一切存在无不具有多相性·····	(163)

二、一切差异、矛盾、对立均源于事物的多相性·····	(163)
三、多相性是所有事物的自性(原生性、原始性)而不是 衍生性·····	(165)
四、事物的多相性是事物异化和质变的前提·····	(165)
五、“二律背反”源于“理念”的二相性。一切“悖论”均 源于“概念”的二相性。所谓“二律背反”就是“哲学 悖论”·····	(167)
六、二相性的一个数学模型:极限的二律背反·····	(169)
第三章 运动异化原理:运动是存在的自性 ·····	(174)
一、运动异化原理:运动是存在的自性·····	(174)
二、“太极生两仪”和“一分为二”及其认识论意义·····	(178)
第四章 (形式)逻辑和辩证法 ·····	(183)
一、(形式)逻辑永远不可能给人类带来任何新的理智 原则,它不是一种思想方法,而只是一种表述思想 的规则·····	(183)
二、数理逻辑=形式逻辑+数学,就其本质而言仍是一 种形式逻辑·····	(186)
三、辩证法既不是一切特殊存在的支配原则,也不是一 切运动的推动原则,更不是一切科学认识的灵魂 ·····	(188)
四、辩证法三原则仅仅是事物的多相性在运动异化中 的显现,辩证法只不过是客观地描述了运动的普 遍现象·····	(193)
五、辩证法与诡辩论·····	(196)
第五章 反应(关系)原理:人在对象作用之下必然会产生某 种反应,此反应必然是人与对象之间的某种关系, 人只可能通过这种关系认识世界,认识自己 ·····	(201)
一、庸俗反映论的本质是“唯客体决定论”,这显然与事	

实相悖.....	(201)
二、反应的普遍性:任何事物在其他事物的作用下都必然会产生一定的反应.....	(210)
三、反应的特殊性:任何反应必然是主客双方本质之间的某种特殊的关系.....	(213)
四、人在对象的作用之下,必然会产生某种特殊的反应,此反应就是人对对象的表象	(213)
五、人只可能通过表象来认识世界,因此人的世界也只可能是人表象中的世界.....	(214)
六、人的表象虽然不能表象“上帝”(世界)的世界,但必然表象了人的世界(现实世界),人也只需要认识人的世界(现实世界)	(215)
七、表象既是获取认识的起点又是验证一切知识的终点。表象是人所能拥有的一切,所以人的知识与世界在表象中获得统一,人的需要与世界也在表象中获得统一.....	(216)
第六章 无反例归纳原理	(226)
一、人类认识世界的惟一“魔杖”——无反例归纳原理:凡是找不到反例的经验归纳就是真理.....	(226)
二、无反例归纳原理的必要性:人除了感知之外一无所有,感知通向理智原则的惟一途径就是无反例归纳.....	(233)
三、无反例归纳原理的充分性:无反例归纳原理,就人类的认识而言是人惟一充分的选择,就人的存在而言是宿命的真、善、美.....	(233)
四、无反例归纳原理的宽容性:无反例归纳原理既能为人类认识提供充分的、现实的根据,又能给人类认识的进步留下无限的时间、空间	(234)

五、无反例归纳原理的一个数学模型——完全数学归纳法	(237)
第七章 类比原理	(242)
一、类比原理(理智原则的超时空原理):在某种特定的时空状态下经“无反例归纳”所获得的理智原则,其适用的范围不受时空限制	(242)
二、类比原理的最终根据仍是《无反例归纳原理》 ...	(244)
三、类比原理的全部认识论意义在于:充当《无反例归纳原理》的“时空中介”	(245)
第八章 人本原理	(247)
一、任何认识都只可能是认识主体的认识,“人的认识”只能是“人”的认识	(247)
二、认识的人本原理:人只可能也必然按自己主观的本质来认识客观世界,人所看到的世界只可能也必然是自己的主观世界,人必然将自己的主观世界视为客观世界,并按照自己的主观世界(意志)来改造客观世界(改造他人)	(248)
三、认识的人本本质既是自然赋予的,又是社会形成的;既有“天不变,道亦不变”的一面,又有“天变,道亦变”的一面;既存在个性,又存在共性	(251)
第九章 理念与信仰原理	(254)
一、认识的三重奏:感性、经验理性(理智)、抽象理性(纯粹理性或自由理性)	(254)
二、理念是由自由(抽象)理性虚构出来的观念,而并不是现实的对象	(260)
三、信仰是对某种理念的某种纯主观的认定。信仰必然具有主观的根据,但不一定具有客观的根据 ...	(269)
四、宗教信仰可以作为心灵的寄托,可以作为向善的阶	

梯,但却不可将其作为现实的追求	(273)
第十章 理念概论	(280)
一、原因与结果	(280)
二、必然与偶然	(285)
三、可能与现实	(289)
四、现象与本质	(291)
五、形式与内容	(299)
六、有限与无限	(302)
七、空间与时间	(306)
八、相对与绝对	(315)
后 记	(324)