

文艺美学书系

现代艺术学导论

陈池瑜 著
长江文艺出版社

图1 现代绘画之父塞尚
的结构绘画：《静物》

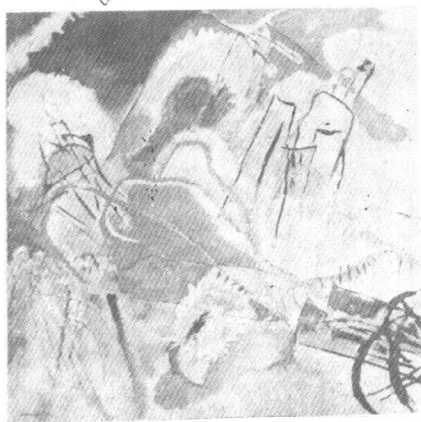

图2 康定斯基的“抒情抽象”画：
《即兴30(大炮)；161号》

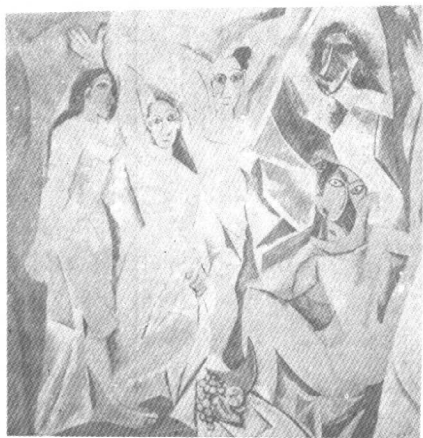
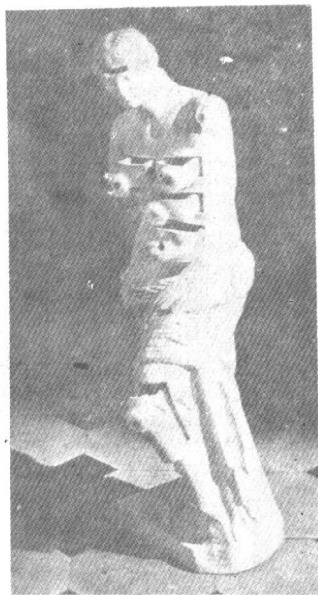

图4 立体主义的开山之作：
《亚威农少女》毕加索

图3 达利的反艺术的艺术：
《开抽屉的米洛的维纳斯》

图5 毕加索表现多度空间的
绘画：《镜前的少女》

图7 美国奥登伯格的波普艺术
作品：《奶酪馅饼》

图6 马蒂斯的富有装饰意味的
绘画：《红色中的和谐》

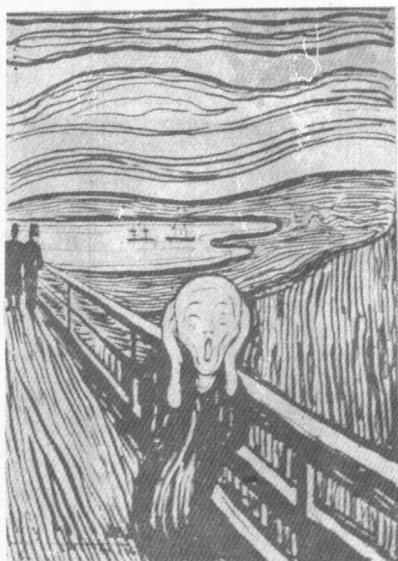

图8 表现主义先驱挪威画家
蒙克的石版画：《呐喊》

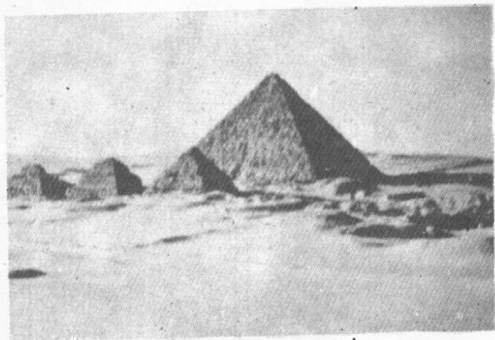

图9

古埃及金字塔建筑艺术

图10

奥地利出土的三万年以前的原始雕刻：《维林道夫的维纳斯》

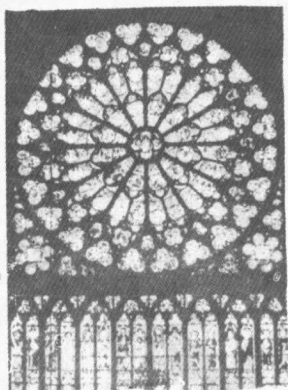

图11

中世纪巴黎圣母院中的《玫瑰花窗》

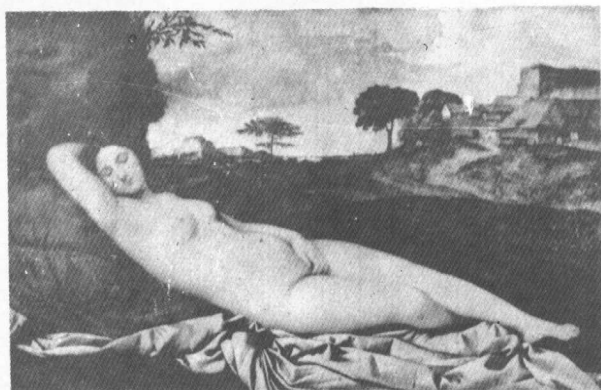

图12 文艺复兴时期乔尔乔纳的绘画：《沉睡的维纳斯》

图13 古典主义大师大卫的作品：《马拉之死》

图14 浪漫主义艺术代表作：
《自由引导人民》德拉克洛瓦

图15 现实主义画家库
尔贝的《石工》

图16 米勒表现农民生活
的作品：《拾穗者》

图17 文艺复兴时期艺术大师
米开朗基罗的雕塑：《大卫》

图18 罗马尼亚现代雕塑家布朗库西的作品：《波嘉尼小姐》

图19 英国现代雕塑巨匠亨利·摩尔的室外雕塑：《国王与皇后》

图20 美国当代照相写实主义雕塑《运动员》杜安·汉森

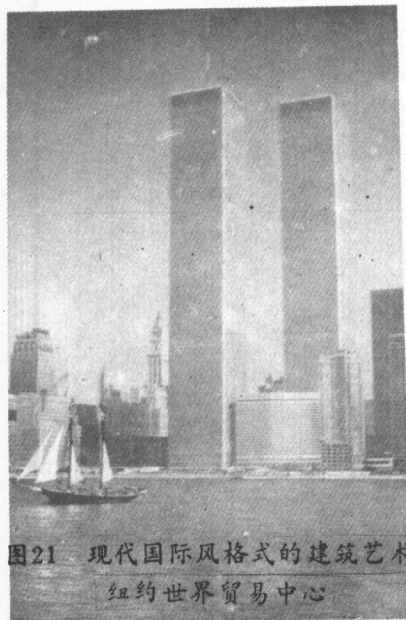

图21 现代国际风格的建筑艺术
纽约世界贸易中心

图22 荷兰风格派画家蒙德里安的
几何抽象画：《场景Ⅱ》

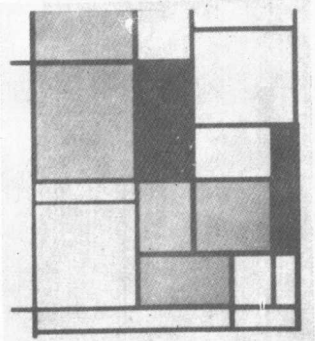

图23 达利的超现实主义作品：
《战争的预感》

图24 杜尚表现时间和运动过程的
绘画：《下楼梯的女裸体》

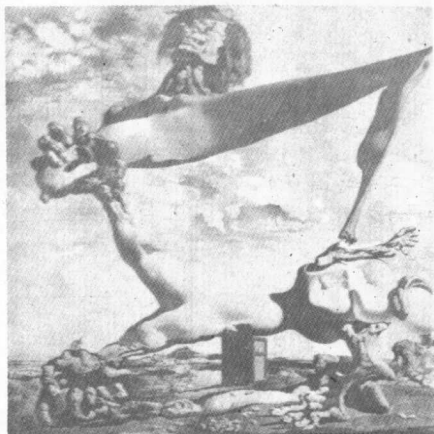
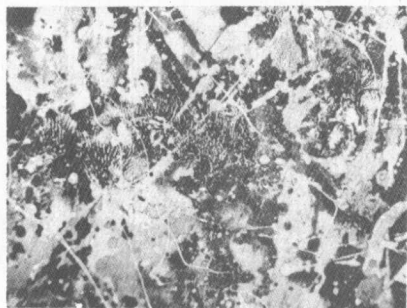

图25 波洛克的行动绘画：《构图31号》

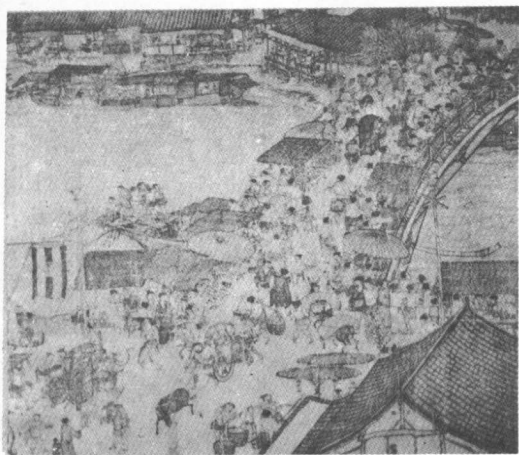

图26
表现宋代都市生活的绘画长卷：
《清明上河图（局部）》张择端

图27 中国书法艺术作品：

《论书帖》唐 怀素

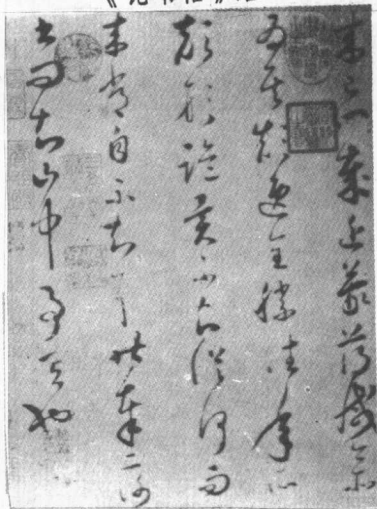

图28 中国山水画杰作：《千里江山图（局部）》宋 王希孟

图29 中国文人画作品：

《古木怪石图》宋 苏轼

图30 表现重大政治题材的中国当代艺术：《开国大典》董希文

图31 表现革命战争题材的当代水墨画：《长江天险何能阻》 武石

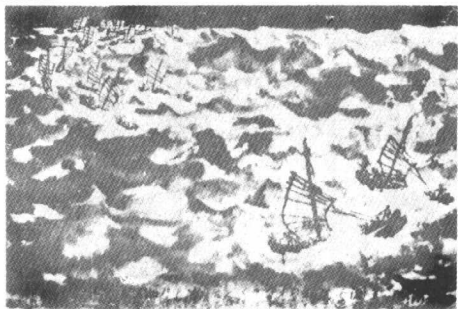

图32 中国现代新兴木刻：
《人桥》古元

图34 中国当代油画作品：
《鲁迅故乡》吴冠中

图33 中国当代纪念雕塑：
《歌乐山烈士群雕》叶毓山

● 内容提要

文艺理论常见更多的是文学理论,这或者是文学理论得益于语言之便。艺术也有颇丰的理论文献,但经验谈与作品赏析更常见。在国内系统的、精深的艺术学基本理论专著殊觉太少。《现代艺术学导论》立足现代艺术发展和现代艺术理论研究的水准,走入艺术本质与绘画、雕塑等艺术史的深远,观照艺术特征、艺术思维、艺术美学与作品,建构起相对完整的以造型艺术为主要研究对象的艺术学基础理论框架,实为一贡献。

关注读者与艺术家,理论描述中有人类艺术史的掠影,更着力揭示现代艺术创造流向,给专业作者与文艺爱好者以艺术常识和理论指导,给研究者以心智的启迪,是一部有份量的艺术学专著和艺术理论教材。

序

池瑜同志的《现代艺术学导论》即将出版，要我来写几句话。我感到他在研究工作中一向是踏实、用功的。他原是中文系出身，后又转而努力研究造型艺术，并注重哲学的思考。所以，他的知识面较宽，思维清晰，能立论。这些年来他陆续发表了不少文章，涉及了艺术理论、美学上的一些重大问题，又很重视对西方现代艺术理论的了解与借鉴。这些文章和即将出版的《现代艺术学导论》专著，我觉得有新意，并且有较切实的分析、论证，不同于某些徒托空言，随心所欲，令人不知所云的文章。虽不能说处处尽善，但我想足供读者的参考，是毫无疑问的，学术研究是寂寞而艰苦的事业，需要有许多人，特别是青年们锲而不舍的努力，日积月累，方能有大的进展。不能设想不经艰苦的研究，某一天早上醒来就忽然得到了一个空前绝后的大发现，古人云：“临渊羡鱼，不如退而结网。”与其大叫美学、艺术理论的研究碰到了“危机”，不如切切实实地埋头作些有益的研究工作。我祝贺池瑜同志的著作的出版，并希望更多青年学者的著作能够陆续问世。

刘 纲 纪

1990年11月

目 录

序

刘纲纪

第一编 艺术本质论

第一章 美学史上的几种艺术本质观	3
第二章 现代美学中的艺术概念	15
第三章 艺术：开放性审美关系的创造	32
第四章 艺术发生于生命意志的形式表现	65

第二编 艺术特征论

第五章 艺术再现的审美心理距离	97
第六章 艺术的文化参与和精神审美功能	118
第七章 艺术抽象与艺术意志	135
第八章 艺术形象与典型环境	145

第三编 艺术作品论

第九章 艺术题材的功能及其现代转换	163
第十章 审美意识与艺术作品的主题	181
第十一章 艺术作品的意义	195
第十二章 抽象与形式	209

第四编 艺术思维论

第十三章 艺术感知的系统分析	225
第十四章 艺术灵感·艺术直觉·艺术智性	241
第十五章 形象思维和语言运用的矛盾运动	255
第十六章 形象思维和语言表现的矛盾统一	267

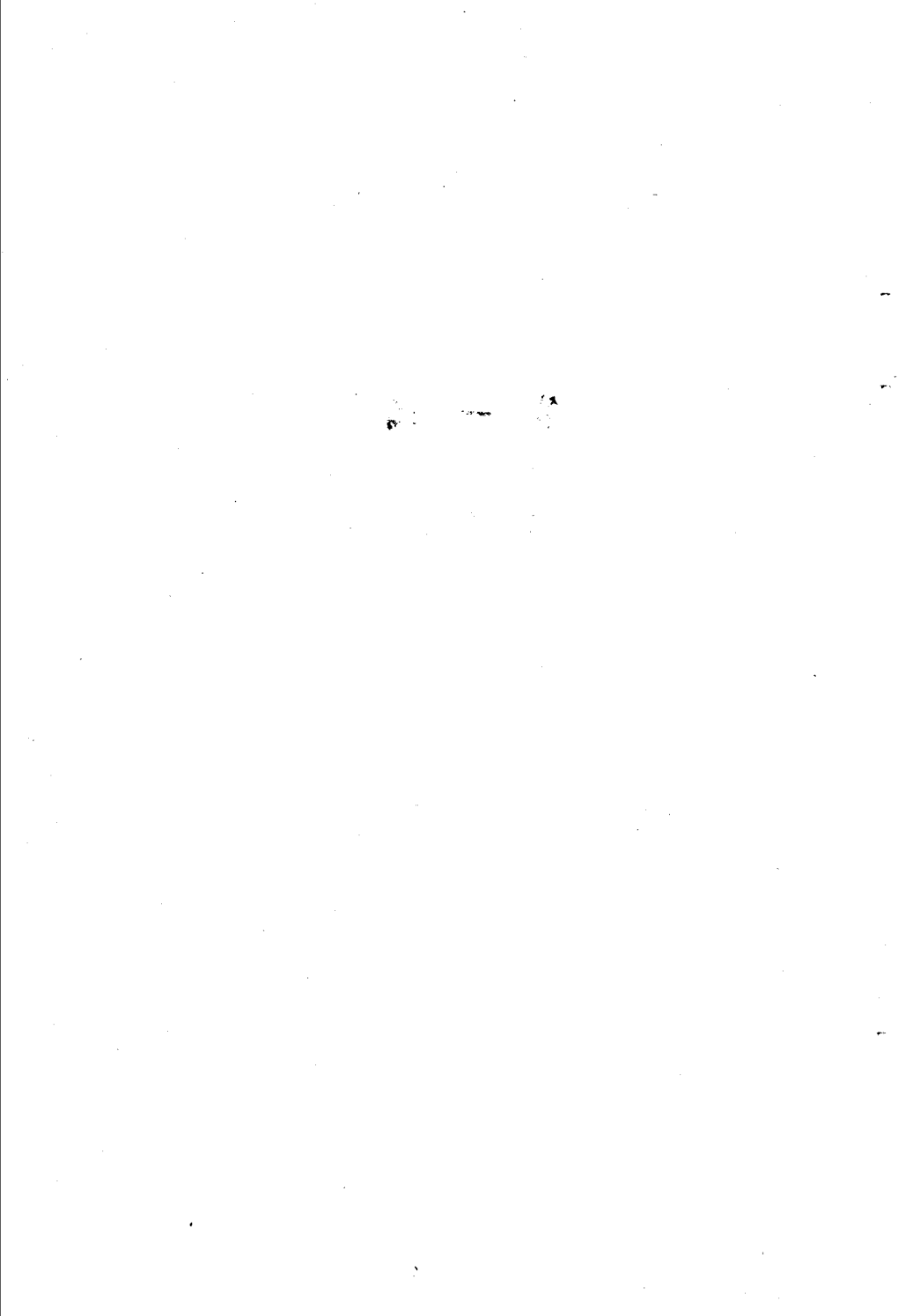
第五编 艺术美学论

第十七章 “意境”的内部结构	283
第十八章 诗与画美学理论的中西比较	298
第十九章 狄德罗的绘画美学思想	320
第二十章 温克尔曼的艺术美学	332
第二十一章 康德的审美理论	350
第二十二章 马克思论“美的规律”	363

后记	377
----	-----

第一编

艺术本质论

第一章 美学史上的几种艺术本质观

艺术是人对现实的审美关系的最高形式。到底什么是艺术呢，艺术的本质和共同特征是什么呢？这是艺术学、美学要回答的最重要的问题之一，这个问题象美的本质一样也是很难的，但又不能回避的。在西方美学史上有不少美学家、艺术理论家及艺术家探讨了这一问题，并作出了自己的回答，其中包含着一些有价值的和深刻的理论成分，对于帮助我们解决什么是艺术的本质问题，提供了可资借鉴的资料。但由于理论本身的限制，以及艺术实践的不断发展，新的艺术不断的涌现，因而这些理论又都显得有其局限和缺陷，我们应予以批判地分析。下面我们将对西方美学史上关于这一问题的有代表性的理论作一述评。

一、摹仿论：认为艺术是对现实的摹仿

在西方美学史上古希腊的哲学家们最早提出

了摹仿论。赫拉克利特就提出了艺术摹仿自然的观点，德谟克里特则进行了具体的解说，认为人由于摹仿鸟类的歌唱而学会了唱歌。至于系统的用摹仿论来解决艺术本质问题的是柏拉图和亚里士多德。虽然他们两人都主张艺术是对现实的摹仿，但有客观唯心主义和唯物主义之分，在对艺术的根源的看法上，二者存在着根本的分歧。

柏拉图认为，客观现实世界是文艺的蓝本，文艺是摹仿现实世界的。不过他把这种摹仿论放在客观唯心主义基础上，因而改变了它原来的朴素唯物主义的涵义。他认为有三种床，第一种床是床的“理式”（idea），是“神制造的”；第二种床是木匠依床的理式所制造出的个别的床；第三种床是画家摹仿个别的床所画的床。这三种床之中只有床的理式，即床之所以为床的道理或规律，是永恒不变的，是真实的。木匠做的床只是床的理式的“摹本”或“幻想”。至于画家所画的床，只能算是“摹本的摹本”“影子的影子”“和真理隔着三层”。^①虽然他承认艺术世界是摹仿现实世界的，但他将现实世界看成是理式世界的影子，所以归根结蒂，他的摹仿说是唯心主义的，否认了现实世界和艺术世界的真实性。

亚里士多德抛弃了柏拉图的客观唯心主义观点，他认为先有个别，然后才有普遍，脱离特殊并先于特殊而独立存在的普遍（即理式）是没有的，实际存在的是木匠制造的特殊的床。他肯定了现实世界是真正的存在，因而摹仿现实世界的文艺也是真实的。这就使他的摹仿论建立在唯物主义基础上了。他在《气象学》《物理学》中便谈到了“艺术摹仿自然”，艺术摹仿大自然的创造过程。《诗学》则系统而深刻地阐述了他关于当时各种艺

① 柏拉图：《理想国》卷十。