

文艺美学教程

徐亮 著

中央民族学院出版社

文艺美学教程

徐亮 著

中央民族学院出版社

1993·8

[京]新登字 184

责任编辑:马加林

封面设计:李金文

文艺美学教程

徐亮 著

中央民族学院出版社

(北京西郊白石桥路 27 号)

(邮政编码:100081)

新华书店北京发行所发行

北京市朝阳区科普印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开 8.875 印张 189 千字

1993 年 7 月第 1 版 1993 年 7 月第 1 次印刷

印数:01—1000 册

ISBN7—81001—491—9/B·10

定价:4.60 元

目 录

第一编 绪 论

第一章 美学研究的范围、方法、必要性 (1)

第一节 美学研究的范围 (1)

一、历来的误区 (1)

二、美学研究什么 (4)

第二节 美学研究的方法 (5)

一、诉诸体验和感受,而不是逻辑 (5)

二、构造,而不是概括 (5)

三、描述,而不是定义 (5)

第三节 美学研究的必要性 (5)

第二章 美学理论的构成 (7)

第一节 审美现象的涉及面 (7)

一、审美对象 (7)

二、审美感觉 (7)

三、艺术 (8)

第二节 美学理论的三个部分 (9)

一、文艺美学 (9)

二、审美心理学 (9)

三、美的哲学 (11)

第三节 美学研究的相关领域 (12)

第三章 美学中的基本概念 (13)

第一节 关于美、审美、艺术、美学 (13)

一、美.....	(13)
二、艺术.....	(13)
三、审美.....	(14)
四、美学.....	(14)
第二节 审美范畴	(15)
一、常用审美范畴简介.....	(15)
二、审美范畴的特点.....	(18)
第四章 文艺美学概说	(20)
第一节 文艺美学在美学理论中的地位	(20)
一、重要性.....	(20)
二、文艺美学是美学的一个分支.....	(21)
第二节 文艺美学的对象和方法	(22)
一、基础层次.....	(22)
二、高级层次.....	(23)
第三节 文艺美学与文艺理论的关系	(23)
第五章 文艺美学历史的简短回顾(西方) ...	(25)
第一节 古代——18 世纪前叶:古代文艺美学	(26)
一、古希腊、古罗马时期	(26)
二、中世纪.....	(27)
三、文艺复兴和 17 世纪	(28)
第二节 18 世纪中——19 世纪末:近代文艺美学	(29)
一、两个划时代事件.....	(29)
二、阿贝·巴托.....	(30)
三、大陆理性主义美学.....	(31)
四、英国经验主义美学.....	(32)
五、德国古典美学.....	(33)
第三节 19 世纪末——今天:现代文艺美学	(34)

一、对古代、近代美学弊端的认识	(34)
二、费希纳的贡献	(35)
三、现代美学和文艺美学派别概要	(36)
四、现代文艺美学的特点	(37)
第六章 文艺美学历史的简短回顾(中国) ...	(40)
第一节 古代文艺美学(19 世纪前)	(40)
一、儒家的文艺美学思想	(40)
二、道家的文艺美学思想	(41)
三、《乐记》	(42)
四、《文心雕龙》	(43)
五、崇尚“韵”、“味”、“神”的审美倾向	(43)
第二节 近代文艺美学(20 世纪初——1949 年)	(45)
一、一般情况	(45)
二、王国维	(45)
第三节 当代文艺美学(1949 年——今天)	(46)
一、1957 年前后美学大讨论	(46)
二、1978 年——今天	(47)

第二编 艺术中的一般美学问题

第七章 艺术是什么	(49)
第一节 再现论	(49)
一、模仿论与再现论	(49)
二、再现论的分析	(53)
第二节 表现论	(57)
一、对立与同一	(57)

二、表现论的主要内容·····	(58)
三、对表现论的批评·····	(60)
第三节 艺术是一种显现活动 ·····	(63)
一、再现论和表现论引出的教训·····	(63)
二、艺术是一种显现活动,而不是结果 ·····	(64)
三、为什么是显现·····	(65)
四、艺术显现什么·····	(70)
五、艺术的一元本体论·····	(73)
第八章 艺术语言 ·····	(76)
第一节 艺术语言的概念 ·····	(76)
一、狭义的和广义的语言·····	(76)
二、艺术语言·····	(76)
第二节 艺术语言的特点 ·····	(76)
一、感觉特征·····	(76)
二、表意性·····	(77)
三、有机性·····	(78)
第三节 艺术语言的生成结构 ·····	(80)
一、什么是艺术语言的生成结构·····	(80)
二、隐语言的生成·····	(81)
三、隐语言·····	(83)
四、显语言·····	(86)
第四节 艺术语言的三层次 ·····	(88)
一、质料与技术·····	(88)
二、符号·····	(92)
三、作品总的结构构成·····	(95)
第九章 艺术创作 ·····	(99)
第一节 创作起点 ·····	(99)

一、两种代表性观点·····	(99)
二、我们选择哪种起点理论·····	(104)
第二节 模式与公式·····	(106)
一、模式还是公式·····	(106)
二、视野与模式·····	(107)
三、传统的作用·····	(108)
第三节 创作想象力·····	(109)
一、同情地想象·····	(109)
二、想象与语言·····	(110)
三、灵感·····	(111)
第十章 艺术欣赏·····	(113)
第一节 欣赏与创作的区别·····	(113)
一、主体对作品的相对位置的区别·····	(113)
二、技术的区别·····	(114)
第二节 怎样欣赏·····	(117)
一、最大限度地向作品开放·····	(117)
二、建构作品的关系网络·····	(118)
三、合理运用成见·····	(121)
第三节 欣赏的创造性·····	(123)
一、创作对欣赏的依赖·····	(123)
二、欣赏对作品的给予·····	(125)
三、艺术作品的延存·····	(127)
第十一章 现代艺术·····	(131)
第一节 现代艺术产生的必然性·····	(131)
一、古典艺术面临的困境·····	(131)
二、突破意识的滋长·····	(132)
三、全球性趋势·····	(133)

第二节 现代艺术的美学基础	(133)
一、主体意识取代客观标准	(133)
二、价值观念的变化	(134)
三、艺术是自足的	(134)
四、“反艺术战略”	(135)
第三节 现代艺术的创造性贡献	(136)
一、显现事物的新的质量	(136)
二、全面探索人的心灵世界	(138)
三、新型的艺术语言	(142)
第四节 现代艺术与现代生活	(146)
一、现代艺术对生活的参与	(146)
二、现代生活对艺术的态度	(147)
三、发展:相互需要和改变.....	(149)
第十二章 艺术的民族性	(151)
第一节 艺术与民族特色	(151)
一、为什么研究艺术的民族特色	(151)
二、丰富多彩的民族艺术	(152)
三、悠久的交流史	(152)
第二节 艺术民族性的根源	(153)
一、文化人类学根源	(153)
二、审美情趣	(154)
三、文化心理模式	(155)
第三节 个性与互补	(156)
一、个性	(156)
二、互补	(158)

第三编 各门艺术中的美学问题

第十三章 文学	(161)
第一节 语言的特征和文学语言	(161)
一、语言的两种基本功能	(161)
二、语言的意义与文学	(163)
三、语言的声音与文学	(165)
第二节 语言的展开与文学审美特征	(171)
一、景物描写	(171)
二、人物描写	(173)
第三节 各类体裁文学的不同审美特征	(180)
一、诗歌	(180)
二、散文	(180)
三、戏剧文学	(181)
第十四章 音乐	(182)
第一节 音乐的特质	(182)
一、音乐是什么	(182)
二、音乐的内容是什么	(184)
第二节 动机的美学意义	(185)
一、动机在作品中的地位	(185)
二、动机的形成与作用	(185)
三、动机与风格	(186)
第三节 音乐中的对话	(186)
一、对话构造了音乐空间	(186)
二、对话的意义	(187)

第四节 创作和演绎	(188)
一、演绎：音乐艺术的特有层次	(188)
二、演绎的创造性	(188)
三、创作——演绎——聆听：解释学关系	(189)
第五节 两种流行的音乐类型	(190)
一、“发泄型”音乐	(191)
二、“矫饰型”音乐	(191)
第十五章 舞蹈	(194)
第一节 舞蹈——身体力行的艺术	(194)
一、舞蹈的感情强度	(194)
二、舞蹈媒介与身体力行	(194)
第二节 体验和表演	(196)
一、舞蹈中想象与体验的关系	(196)
二、体验性舞蹈与表演性舞蹈	(197)
第三节 舞蹈语言	(199)
一、姿态	(199)
二、动作	(200)
三、节奏	(200)
四、力度	(201)
第四节 舞蹈的叙事性和抒情性	(202)
一、叙事性与舞蹈	(202)
二、抒情性与舞蹈	(204)
第十六章 电影	(206)
第一节 电影与现代艺术	(206)
一、电影对其他艺术的冲击	(206)
二、另找出路	(206)
第二节 电影观念	(207)

一、“综合性艺术”说	(207)
二、“纪实”说	(209)
三、“活动画面”说	(210)
四、电影就是电影	(211)
第三节 电影语言	(212)
一、画面	(212)
二、镜头	(213)
三、画面剪接	(213)
四、音响	(214)
五、表演	(215)
第四节 电影的时空形式	(216)
一、时间形式	(216)
二、空间形式	(217)
第五节 电影的叙事性	(218)
一、电影是叙事艺术	(218)
二、电影叙事的内容	(219)
三、电影叙事的方法	(221)
第十七章 建筑	(222)
第一节 建筑的幻觉特征	(222)
一、建筑为什么是艺术	(222)
二、天圆地方:理想的世界	(223)
第二节 建筑语言	(223)
一、建筑语言特征:高度抽象化	(223)
二、线条	(224)
三、立面	(225)
四、体量	(226)
五、内部空间	(227)
第三节 艺术性·功能性·工艺性	(228)

一、功能与艺术结合的可能性	(228)
二、怎样结合	(229)
三、工艺性与艺术性	(230)
第四节 力学与感觉	(231)
一、力学与力学感觉	(231)
二、前人的伟大创造	(232)
三、科学与直觉相结合	(234)
第十八章 雕塑	(235)
第一节 雕塑与自然物体	(235)
一、相似性	(235)
二、区别	(236)
第二节 雕塑显现什么	(237)
一、关于事物的真理	(239)
二、艺术家的情感	(239)
三、艺术的存在	(239)
第三节 雕塑的审美特性	(240)
一、三维性	(240)
二、静态与动态	(242)
三、力的表现性	(243)
第四节 雕塑语言	(244)
一、材料	(244)
二、块面	(245)
三、形状	(246)
第十九章 绘画	(249)
第一节 绘画与观看	(249)
一、两种不同性质的观看	(249)
二、绘画视觉样式	(250)

第二节 绘画语言.....	(252)
一、线条	(252)
二、形状	(253)
三、色彩	(254)
第三节 具象和抽象.....	(255)
一、对抽象与具象问题的误解	(255)
二、绘画的具象性和抽象性	(256)
三、绘画史上两种风格的轮换	(257)
第二十章 摄影	(259)
第一节 摄影的写实性.....	(259)
一、摄影对被摄物体的依赖	(259)
二、摄影的审美潜力	(259)
第二节 视点在摄影艺术中的作用.....	(260)
一、视点的多变性	(260)
二、瞬间直觉的审美功能	(260)
第三节 摄影语言.....	(261)
一、焦点	(261)
二、光线	(261)
三、构图	(262)
四、色调	(262)
第四节 摄影中的空间转换关系.....	(263)
一、从三度空间向二度空间的转换	(263)
二、镜头观看的非自主性	(264)
后记	(266)

第一编 绪论

本课程的名称是“文艺美学”，主要教授文学艺术中的美学理论。

文艺美学是美学研究的中心内容，要学好文艺美学，首先必须具备一些基本的美学知识。在“绪论”部分，我们将简单介绍这些知识，从而引出“文艺美学”的概念，并简述中国和西方历史上文艺美学方面的一些主要人物、观点。

第一章 美学研究的范围、方法、必要性

第一节 美学研究的现象范围

一、历来的误区

“美学”这个名称对于许多人已经是非常熟悉了，但其内涵对大多数人来说却是含混不清，非常陌生的。

几乎每个人在接触到“美学”这一概念时，都立刻会产生一个问题：美学是研究什么的？答案似乎也不难：美学是研究美的。但究竟什么是美呢？这个问题的答案有千万种，而且其中差异之大是令人惊讶的。也就是说，关于美学研究的对象是什么，众说纷纭，本身还有待进一步研究。

形成这个历来的理论误区，主要是由于把“美”作为美学研

究的对象。它造成下述三个难以解决的问题。

1. 语义问题

A. 当我们把 Aesthetics 翻译为“美学”时,就留下了误解的可能。这个词原意为“感觉”,现在人们把它的范围缩小到“审美”,但无论如何不等于“美”(Beauty)。因此说“美学是研究美的”并不确切,这个问题在后面将详述。

B. “美”这个词的词性很多,使用范围广阔。有时它是名词,有时是形容词,在很多时候,它是个叹词。因此它不仅用于对具体事物及其性质的表述,甚至用来表示人的赞叹、惊呼。这时,其意义同“啊”、“哦”、“真棒”以及“妙”、“崭新”一样。美学要研究的是不是这个词在所有场合的使用呢?

2. 概念的不确定性

这包含两层意思:

A. 没有确定的边界。很多学科尽管还处在探索阶段,但它研究的现象是比较确定的。有的是从事物本身确定其边界,例如物理学研究物理现象,经济学研究经济现象,包括交换、生产、消费以及与此有关的问题;有的是从事物的某种性质来确定的,例如新闻学研究新闻现象。什么是新闻?必须是新近发生的事,这样就同历史区别开来了。但是美学无法从事物本身确定其边界,也无法从事物的性质来加以确定。说美学是一种或多种事物,这不确切;说它是事物的一种性质,我们就又回到一种尴尬境地:什么是事物的美的性质?新闻的“新”这种性质本身是相对确定的;它可以通过对比“旧”或“历史”等获得。美学的反义词“丑”在很多场合下却仍是审美的。

B. 如果上面说的是概念的外延不确定,那么深入地看,这个概念的内涵也是很难确定的。这是内在的不确定性。

在“美学”这个名称出现之前,人们很少研究“美”。大部分情况是:一些大思想家、哲人,在思考哲学时谈到美,但这个美

是作为最高层次的概念出现的。当庄子说“天地有大美而不言”，^①毕达哥拉斯说美是“数的和谐”或“宇宙的和谐”^②时，是把美当作最高真实来看待的；它相当于“无限”、“永恒”等等。因此直到今天人们还把真善美相提并论

最高真实往往是无以措词、难以言传的，就像老子所说“大象无形”、“大音希声”。^③曹雪芹所谓“说了就是错”。^④就是说它是超概念的。但是当它被当作一门学科的研究对象时，必须具体化，获得确定。对一个无处不在而又难以捉摸的东西加以确定，几乎是不可能的。柏拉图在做了一些尝试后深有感触地说：“美是难的”。^⑤

3. 研究方法的问题

人们如何提出一个问题，直接关系到这个问题的解决。古人把“美”是什么作为一个哲学问题提出来，就像提出“真”是什么或“善”是什么一样。

古人解决这个属于最高真实的问题时所使用的方法是思辨的，形而上学的。当后人提出同样问题时，已有过的方法和成果就作为前提作用于研究者的思路 and 眼界。只要问题以老样子提出来，解决的方法也不会有根本改变。但一旦把美学作为一门学科提出来，它这就要求确定对象，要求有确切形态的、可以检验的结果，这样，仅仅靠思辨就不行了。总之，问题的老提法就像一个没完没了的圈套，只要钻进去，就无法摆脱。美学也就仍然是哲学的一部分，不能独立出来。20世纪的美学家已经普遍地放弃了“美是什么”这个问题，重辟新径。

① 《庄子·知北游》。

② 参见朱光潜《西方美学史》第32—34页。

③ 《老子》第四十一章。

④ 曹雪芹：《红楼梦》。

⑤ 柏拉图：《大希庇阿斯篇》。