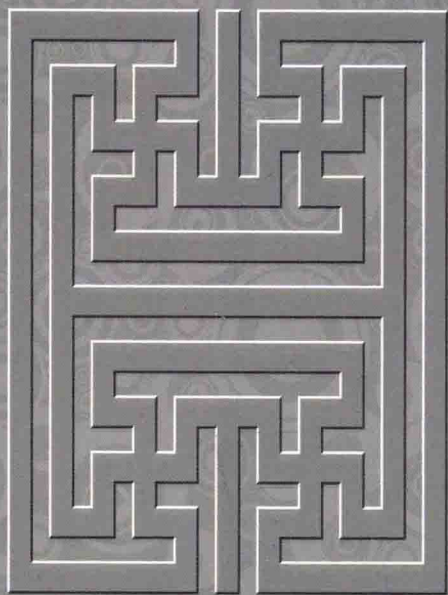

国民艺术素养读本丛书

GUOMIN YISHU SUYANG DUBEN CONGSHU

人与艺术

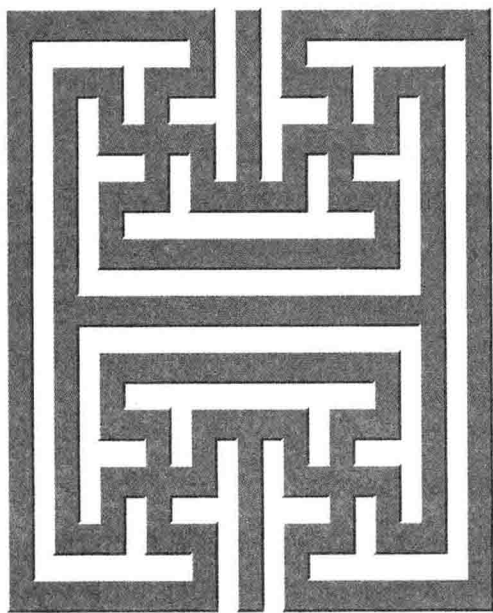
REN YU YISHU

王一川/丛书主编

郭必恒/本册主编

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

国民艺术素养读本丛书

GUOMIN YISHU SUYANG DUBEN CONGSHU

人与艺术

REN YU YISHU

王一川/丛书主编

郭必恒/本册主编

藏书

北京师范大学出版集团
BEIJING NORMAL UNIVERSITY PUBLISHING GROUP
北京师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

人与艺术/郭必恒主编. —北京:北京师范大学出版社, 2015. 2
(国民艺术素养读本丛书)

ISBN 978-7-303-14674-1

I. ①人… II. ①郭… III. ①艺术—文集 IV. ①J-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 126411 号

营销中心电话 010-58802181 58805532
北师大出版社高等教育分社网 <http://gaojiao.bnup.com>
电子邮箱 gaojiao@bnupg.com

出版发行: 北京师范大学出版社 www.bnup.com
北京新街口外大街 19 号
邮政编码: 100875

印刷: 北京中印联印务有限公司
经销: 全国新华书店
开本: 184 mm×260 mm
印张: 39
字数: 745 千字
版次: 2015 年 2 月第 1 版
印次: 2015 年 2 月第 1 次印刷
定价: 78.00 元

策划编辑: 陈佳宵	责任编辑: 陈佳宵
美术编辑: 王齐云	装帧设计: 张同龙
责任校对: 李 菡	责任印制: 陈 涛

版权所有 侵权必究

反盗版、侵权举报电话: 010-58800697

北京读者服务部电话: 010-58808104

外埠邮购电话: 010-58808083

本书如有印装质量问题, 请与印制管理部联系调换。

印制管理部电话: 010-58800825

总序

这是国民需要艺术的年代，也是艺术需要国民的年代。相应地，国民艺术素养的养成不可缺少。有古今两件事例的对比引人深思。遥想南朝宋人宗炳，一生遍游名山大川，醉心于山水之“畅神”，等到老迈难行，索性把毕生心爱的山水胜景一一绘成图画，“凡所游历，皆图于壁，坐卧向之”，追求的是“澄怀观道，卧以游之”的境界。与这种“畅神”及“卧游”的古人风范不同，今人的旅游热在影视等大众传媒艺术的推广下不断高涨。随着影片《非诚勿扰》的热映，被植入其中的杭州西溪湿地蜚声全国，引来游客接踵而至。当观众心甘情愿地被影片吸引到西溪湿地去寻觅秦奋和笑笑的爱情遗踪时，《非诚勿扰Ⅱ》早已同北京市旅游局签下新的巨额合同了。如今的电影是艺术，也是商业，是期待观众去艺术地消费、特别是艺术地延伸消费的商业。你艺术地消费了影片本身还不够，还要去艺术地延伸消费被影片植入其中的那些令人诱惑之物、之地，如此，影片才算完成了满足观众艺术消费与商业消费交融的双重任务。

要紧的是，与宗炳那样的“卧游”之举今天已难觅踪影相比，类似《非诚勿扰》和《非诚勿扰Ⅱ》这样的艺术消费与商业消费交融而不断刺激和再生产国民延伸消费欲望的场景，还在不断扩散和增长中。这让人不得不感叹：我们确实生活在一个国民需要艺术的年代，但同时更是一个艺术需要国民的年代。确切点说，这是国民需要艺术而艺术更需要国民的年代。再夸张点说，这是艺术需要国民远甚于国民需要艺术的年代。一边是国民的艺术鉴赏愿望确实旺盛，另一边却是艺术产业的艺术生产力及其对国民的消费期待和消费引诱强势增长，迫使国民的艺术鉴赏愿望纳入“被消费”轨道。因此，尽管伴随“全面建设小康社会”和“社会主义文化大发展大繁荣”的急切鼓点，国民的艺术需要已经被空前地激活了，但更为活跃而又扮演支配角色的，却无疑是当今消费社会艺术市场体制对国民艺术消费行为及其背后的商业消费行为的热切渴求和引诱。我们所面对的，早已不再是宗炳所代表的那种个体期待艺术美化生活的

单纯诉求，而是艺术市场期待国民消费和延伸消费的多重诉求的复杂缠绕了。

这就是说，对今天一心一意奔“全面小康”的国民来说，艺术固然仍然拥有传统意义上的个体精神涵养等显在功能，这一点毋庸讳言；但同时却可能会“润物细无声”地蕴藏着商业吸引、权力交换等深层次的隐在功能。在此情形下，国民艺术素养的建设与提升就成为一种必需。国民艺术素养，在这里固然包含宗炳式个体精神境界的涵养等少数文化人群体所需的单纯内涵，但更多地应是指当前消费社会普通国民的艺术识别能力与艺术鉴赏能力相互交融等综合内涵。正像国民生活需要饮食与衣着素养、安全素养、文字与文化素养、道德素养、情感素养、理智素养、社会尊重素养、自我实现素养等诸种素养一样，国民也同时需要艺术素养，它是国民生活必备的综合素养之一。艺术素养作为国民文化素养的一个组成部分，是国民对艺术和相关文化活动的认知、体验、思考等素质及其养成。如果说，以往流行的艺术启蒙一词更多地是指向艺术的认识现实、改造现实的功能，重在让人们借助艺术的特殊光芒去洞烛现实的规律以便改造它，那么，艺术素养一词则侧重于体现艺术对个体素质的养成功能，着眼于艺术如何服务于国民的自幼至长乃至终身的人格塑造和涵养。这时，国民艺术素养就应当受到艺术学、美学的更多关注。在这个意义上，艺术学理论或美学可以实际地成为一种国民艺术素养学，即研究国民艺术素养的学科，其研究重心在于国民艺术素养的养成规律。

我们这里讨论的国民艺术素养，是指国民面对艺术时展现的选择、理解、质疑、评估和创造等个体素质和涵养，由媒介素养、形式素养及其他相关素养的总和构成。对此，不妨从如下三个关键词去作简要分析：国民、艺术、素养。国民，就年龄来看可以有婴幼儿、少年、青年、中年、老年等；就身份来看可以有幼儿园学生、小学生、中学生、大学生等；就职业来看可以有工人、农民、商人、军人、管理人员等。还可以从性别、阶层、民族、信仰、教育等去分类。艺术，就通常分类来说可以有文学、音乐、舞蹈、戏剧、美术、建筑、书法、电影、电视、时装、广告等门类形态，当前也扩展到日常生活中的美食、美容、美发、美体、家居美化、环境美化等过程中。素养，就其通常含义看，可以有素质、能力、才能、技能、修养、禀赋、涵养、风度、风采、风范等多种彼此相近的理解。把国民、艺术、素养这三个概念合起来理解，则可以见出国民艺术素养的如下内涵：国民艺术素养是指个体在面对艺术品及艺术生活中所展现的素质、能力、才能、修养、禀赋、涵养、风度、风采或风范等。对这样意义上的艺术素养，很难做出它同非艺术素养存在清晰区别的判断，因为这里列举的“艺术”显然体现了艺术门类形态和日常艺术生活过程相互渗透的特定状况。

而从具体层面来看，国民艺术素养可以包含如下层面（由外层向内层、再由内层向外层）：一是媒介体认力及感官快适，二是形式感知力及形式快适，三是意象体验力及情思快适，四是蕴藉品味力及心神快适，五是生活应用素养及身心快适。相应地，

如果用我习惯采用的以感兴为基座的概念构架来表述，那么，这种艺术素养就应包含如下层面：媒介触兴、形式起兴、兴象体验、兴味品鉴、生活移兴。此外，从具体要素来看，国民艺术素养可以包含如下能力（平行地看）：艺术感知力、艺术理解力、艺术判断力、艺术想象力、艺术鉴赏力、艺术行动力等。当然这样的列举还可以增加。

推进国民艺术素养研究，其实正是出于适应当代艺术活动新方式的必然要求。今天的艺术活动的新方式在于，首先，它不再仅仅作单纯的个人创造，而是更多地作为文化产业机构的批量产品出现；其次，它不再仅仅以艺术家个人的创造力及人格为重心，而是以公众消费、公众接受和公众行为为重心；再次，它不再仅仅以“百看不厌”的经典标准为最高追求，而总是顾及国民日常生活中丰富而多样趣味的适时满足以及个体亲身体验；最后，它不再仅仅作高雅的精神享受而存在，而是高雅精神享受常常深嵌入通俗的物质生活过程中，形成精神生活与物质生活的更复杂的交融。在这里，艺术家个人的创造力固然重要，但国民或公众的审美能力或艺术素养或许更有价值。确切点说，我们正置身在艺术不再是超脱于生活之上的纯精神享受，而是精神享受同日常生活的物质过程相互渗透的时代，也就是人们把艺术不再仅仅当作单纯的个性化创作和鉴赏，而是同文化产业制作、媒体包装、讯息轰炸、消费者炫耀、个体亲身体验等密切相连的时代。在这样的艺术与审美广泛地渗透到日常生活的各个角落的泛艺术与泛审美时代，国民现有艺术素养还能同原来理解的单纯精神素养一样吗？国民难道不应当让自己武装起来，以便冷静地应对艺术消费大潮的轮番冲击吗？

国民艺术素养研究是我近年来倡议开展探讨的一个领域。考虑到这项工作在我国学界尚处学步阶段，首先编撰一套国民艺术素养读本丛书是适宜的，可以满足读者涵养与提升自身艺术素养之急需。本丛书目前计划由四种组成，即《人与审美》、《人与艺术》、《人与文化》、《人与传媒》，将分别从人与审美、人与艺术、人与文化、人与传媒四个侧面去展示国民艺术素养的涵养途径。我衷心地希望这套读本丛书能对读者朋友有所裨益。当然，它们只是一种初步的辅助性阅读路径，而真正的阅读和涵养还有赖于读者朋友手捧原著。

2010年11月15日于林萃西里

当今时代，艺术走入了千家万户，成为人类生活不可或缺的朋友。但是，艺术也从没有像今天这样变得令人费解，难以捉摸。当代艺术是复杂的，它不仅是让人眼花缭乱的、社会生活的反映，更是渗透在现代性社会体肤之中的血液，深深地影响着现代社会。艺术摆脱了旧有的样子，而进入到一个新的存在形态，这一点尽管很多人不认可，但却是不争的事实。

今日的艺术普遍呈现出分层化、多元化、商业化和娱乐化的特征。首先，所谓分层化，是指艺术创作者和欣赏者是以群体的方式存在的。按说，“物以类聚，人以群分”，这是古今相通的道理，但当我们提出“分层化”的概念时，是指区分当代艺术群落更为界限分明，不同艺术流派和群体之间甚至连理解都不存在。例如，21世纪初，在北京电视台某期节目中，一老一少两代音乐家就现代主义音乐发生争论，最终结果是其中一方断然拒绝继续讨论，拂袖而去，电视台原样播出了当时的尴尬场景，观众议论纷纷。有人指责离场者无礼，其实这不是礼貌不礼貌的问题，而是活生生地体现了两种艺术主张之间的不可调和性，就像我们无法要求达·芬奇去理解毕加索。设想一下，如果达·芬奇欣赏毕加索的绘画，他会是一种什么样的反应？可能他会认为那连小孩子的涂鸦都不如。其次，所谓的多元化，是指艺术的宗旨在不同倾向上产生极化，即人们理解和认同艺术的根本出发点是不同甚至是相左的，就像两个从不同起点跑步的运动员，他们之间的快慢、高下已经无法确切地衡量。举一个例子：能够欣赏当代“二人转”的人，大概不会有耐心和勇气聆听贝多芬的交响诗或意大利歌剧；同样，陶醉在精巧形式和深邃内涵的“美的艺术”中的欣赏者，一定不能忍耐简单的“模仿秀”和舞台搞怪。再次，所谓的商业化，是指艺术中浸染了马克思所说的“艺术生产”的要素，在当代进而发展成为以消费为主导的大众文化形态，大众文化不过是以群众为借口进行的一场场商业营销而已。最后，所谓的娱乐化，是指以刺激观众感

性快感为依归的艺术趣味，即便是爱情和悲剧等原本高尚的艺术主题，在今天也往往被当作是炒作的噱头。

“纯艺术”和艺术的精神内核，已不是被普遍认可和追求的目标。对于艺术而言，理想跌落到了现世，就像雨滴下坠到尘沙，消散了，但仍有一些气息留存。法国社会学家、美学家布尔迪厄认为，美并没有本质，艺术的纯粹性是一定历史时期人们的想象而已。艺术是什么？它由不同时代艺术圈子里的艺术家、评论家或其他从事艺术活动的人员来划定，这其中包括那些收藏家、鉴赏家以及普通的观赏者。布尔迪厄之所以提出这样的观点，是试图来解释现代主义艺术的存在缘由的，因为现代主义艺术并不美，比如，人们一致公认的立体主义大师毕加索的绘画，还有超现实主义画家达利的作品，以及表现主义画家蒙克的作品，等等，这些画家的画作根本谈不上“美”。现代主义艺术除了革命性和叛逆性精神外，只是形式上的大胆求新，而形式上的新异性又被后现代主义继承，但后现代主义抛弃了现代主义的叛逆精神，而进行一种纯粹的形式游戏。因此，在后现代主义甚嚣尘上的当代，艺术无所谓古典的，还是现代的，它只是一种可供消遣的形式，在形式游戏中完成自我虚拟和自我娱乐。

“语不惊人死不休”，这句古语正揭示了当代的艺术形式游戏与消遣的普遍特征。然而，古语所谓的“惊人”，实质上是指语言和内涵相匹配的整体艺术体验的出新，在当代却变成了只是表层语言的变幻多样，而内在的东西被抛置一旁，如果是语言与内在之间发生了矛盾，当代绝对是保留奇异形式而舍弃内在。美国社会学家凯尔纳形容眼下时代是“奇观社会”，的确，我们在制造“艺术奇观”中吸引眼球，在“注意力经济”驱使下使艺术变成广告的奴婢。人们在奇观形式的折腾下，变成重口味和娱乐狂。

然而，人类的艺术毕竟经历了几千年的追求美的过程，在此期间所积累的大量的艺术经验和艺术经典，不会在当代形式游戏中简单地消亡。不管人们如何解构或消遣那些经典艺术，它们不会随着消解冲动而消亡。比如，当代电视、电影、戏剧都大量地以清代曹雪芹的小说《红楼梦》为原型，改编或改头换面地推出新的节目，但是它们并不能消灭掉《红楼梦》。当然，我们也应该看到当代弥漫的消解氛围对时下的欣赏品味的影响，也是巨大的。当人们欣赏当代改编的形形色色的“《红楼梦》”，看到的不再是对志同道合的宝黛爱情推崇所反映的个性自由，不再是对精明毒辣凤姐的批判所代表的正义呼声；取而代之的是对绯闻的关注和对权术的膜拜。这就从根本上动摇了人类心中向善的倾向。这也成为一个严重的社会问题了。我们希望提高文化艺术的软实力，使更多的中华文化艺术走向世界，可是世界上有哪个国家和民族愿意接受那些抛弃善良、正义和情操的文化艺术？

欣赏者也不能仅仅从改编后的节目来窥探《红楼梦》，如果想要欣赏真正的艺术，还是应当从《红楼梦》的原著入手。这本来是一个常识，但却往往被淹没在一遍遍的“揭秘”、“反说”之中。这又提醒我们：人类创作的经典艺术需要维护和提倡，使之保

持常新的状态，继续滋润人的心灵。那种对民族经典艺术采取放任的任人宰割的改头换面的态度是极不正确的，如果任由涂改，最后的结果可能就是整体欣赏趣味的直线下降。为了避免这种局面，就应当允许和鼓励对当代文艺进行广泛的批评，以揭出虚饰的商业花招和庸俗的趣味，让艺术的本真显出它的面貌。

本书所选的文章来自古今中外的艺术家和思想家，包括随笔、日记、论文和著作，等等，这是在浩如烟海的艺术积存之中，经过审慎地遴选，然后辑录出来的。在选择和整理这些巨匠们铿锵有力的文字的时候，我们看到了那四处飞溅的思想的火花，有些文字虽然历经几千年，仍然撼动着我们心扉。在大多数的时代，艺术思想指引着艺术和时代精神的发展，这些文字的存在，折射出人类艺术创作的辉煌历史，代表着艺术思想发展的伟大成就。既然我们承认艺术是分层的、多元的，我们也就有勇气用“高尚艺术”作为标准来进行这种选编工作。

本书的立足点是人，艺术是人的创造物，它最终也是在人的身心上熠熠生辉，展现出它的巨大价值，因此本书打破了传统的以时间为线索的编排方式，不是端给大家一个艺术思想史，而是力图使读者受到心灵的感动。人类艺术的沉淀给我们带来的是精神的财富，无论先后，呈现在我们面前的是一颗颗跳动着的心脏，我们读到这些文字，像见到艺术家和思想家们的音容和听到他们的心声。在这一点上，本书的文字架设了古今沟通的桥梁。

由于以人为中心来组织本书，因此，在书的编目上从艺术境界、艺术体验、艺术表现、艺术品鉴和艺术历程五个层次入手。我们认为，不管古往今来的人们如何蔑视、诋毁或抬高艺术，谁都无法否认艺术具有这样五个基本的层面。比如说艺术境界，虽然当代某些所谓“艺术家”竭力挖苦和讥讽它，但它确实被大多数的创作者和欣赏者所重视。我们之所以把艺术境界作为第一辑，本意正是强调艺术在存在与超越中的矛盾冲突和它与人精神向往的内在联系。艺术必定是从精神上作用于人，然后它才获得存在价值，它不是我们的物质食粮，而是精神食粮，如果我们把它还原为物质性刺激，艺术或将一无是处，甚至沦为奴婢。本书的第二部分是艺术体验，体验关乎艺术与生命、与周围世界的互动关系，在互动关系中，人们确立了自我。本书的第三部分是艺术表现，在这一部分着重讨论艺术形式层和意蕴层的问题。本书的第四部分是艺术品鉴，不仅是从读者角度，也从创作者的角度探讨了艺术格调和艺术人文内涵等方面的问题。本书的最后一部分是艺术历程，从古典艺术和现代艺术两个角度试图对人类的历史做一番审视。

在本书的五个部分中，我们又细分了章节，这样编排，一方面是为了更好地理解艺术思想；另一方面也是实际编目的需要，因为进一步的区分有助于材料的组织。因此，如果有读者发觉编者所选的文章与他认为所属次序不同，也是自然的。毕竟，自古以来，关于艺术又有谁能说得那么清楚！

导 言	(1)
-----------	-----

第一辑 艺术境界

第一章 艺术存在	(2)
第九封信 让艺术推动时代 (弗里德里希·席勒)	(3)
以美育代宗教说 (蔡元培)	(7)
心灵的窗户——达·芬奇艺术笔记 (达·芬奇)	(11)
艺术家打开思想的宝藏 (奥诺雷·德·巴尔扎克)	(14)
纯美学的历史起源 (皮埃尔·布尔迪厄)	(19)
拟播布美术意见书 (1913) (鲁迅)	(31)
中国今日急需提倡之美术 (徐悲鸿)	(35)
我们对于音乐艺术所应有的认识 (贺绿汀)	(38)
文学、美术与人生 (冯友兰)	(44)
深入民间的艺术 (丰子恺)	(47)
宣传与艺术 (闻一多)	(53)
漫谈戏曲画 (梅兰芳)	(56)
写字 (汪曾祺)	(59)
编者旁白	(62)
第二章 艺术超越	(64)
视觉的粮食 (丰子恺)	(65)
艺术为人类精神之结晶 (潘天寿)	(71)

论崇高（节选）（朗吉努斯）	(74)
给我的兄弟卡尔与约翰·贝多芬（路德维希·凡·贝多芬）	(76)
凡高论艺术真诚（文森特·威廉·凡高）	(79)
艺术即精神（西奥多·阿多诺）	(82)
艺术和自我超越（贡布里希）	(85)
一条路（东山魁夷）	(93)
学校是为研究学术而设（蔡元培）	(95)
艺人的灵魂（汪亚尘）	(97)
音乐的势力（萧友梅）	(99)
艺术与人生（冯骥才）	(102)
以优秀的作品陶冶人（谢晋）	(107)
蝴蝶、钢琴、书写、时间（欧阳江河）	(112)
大片中弥漫细菌破坏社会价值（对话）（徐百柯/贾樟柯）	(115)
编者旁白	(125)

第二辑 艺术体验

第三章 艺术与生命	(128)
创作家与白日梦（西格蒙德·弗洛伊德）	(129)
论分析心理学与诗歌的关系（荣格）	(136)
用儿童的眼光看生活（亨利·马蒂斯）	(146)
艺术家的人格（罗伯特·N. 威尔逊）	(149)
致乔治·丹尼尔·德·蒙弗纳的信（保罗·高更）	(156)
美术与生活（梁启超）	(158)
童心说（李贽）	(161)
化工与画工（李贽）	(163)
画要静气，人品求高（齐白石）	(164)
摩罗诗力说（鲁迅）	(166)
艺术生活与同情（宗白华）	(169)
艺术是精神的慰藉（林风眠）	(172)
诗 心（钟敬文）	(179)
“慢慢走，欣赏啊！”——人生的艺术化（朱光潜）	(188)
艺术源泉的生命流露（汪亚尘）	(193)
唱一支生命的赞歌（张艺谋）	(196)

编者旁白	(200)
第四章 艺术与语境	(202)
艺术家不是孤立的人（伊波利特·丹纳）	(203)
作为现实形式的艺术（马尔库塞）	(205)
艺术的另一作用是说明生活（车尔尼雪夫斯基）	(214)
普列汉诺夫论艺术（普列汉诺夫）	(218)
谈美术家的独立性（米开朗琪罗）	(222)
文艺的大众化（鲁迅）	(224)
音乐艺术的时代性（贺绿汀）	(225)
艺术与中国社会（宗白华）	(227)
电影美学的追求（钟惦棐）	(230)
我国工艺美术的优良传统及其发展的道路（郑振铎）	(236)
论文艺的民主问题（闻一多）	(241)
艺术教育（沈从文）	(244)
艺术与关怀弱势群体（王小波）	(247)
文艺与复兴（陈丹青）	(249)
小说与社会生活（莫言）	(256)
编者旁白	(261)

第三辑 艺术表现

第五章 艺术形式	(264)
论绘画和舞台艺术（梅兰芳）	(265)
所有绘画都是偶发的（弗朗西斯·培根）	(270)
审美判断力的分析（美的分析）（伊曼努尔·康德）	(272)
结构主义——一种活动（罗兰·巴特）	(275)
为何写作（让-保尔·萨特）	(281)
只有试验能使我激动（奥逊·威尔斯奥逊·威尔斯）	(296)
艺术的表现性（苏珊·朗格）	(298)
音乐何需“懂”——重塑音乐审美观念（周海宏）	(304)
音乐家的新生活（萧友梅）	(309)
我是中国争论最多的导演（张艺谋）	(312)
编者旁白	(315)

第六章 艺术意蕴	(317)
寻找精神表现的源泉 (邓肯)	(318)
时代只能由它自己的艺术家来再现 (库尔贝)	(320)
哲学与诗人之人生观 (狄尔泰)	(321)
艺术与科学 (《论莎士比亚》节选) (维克多·雨果)	(327)
为诗辩护 (雪莱)	(331)
《第七封印》(伯格曼)	(336)
艺术即自然和观念 (文森特·威廉·凡高)	(341)
略谈艺术的“价值结构” (宗白华)	(345)
艺术随想 (吴冠中)	(348)
文学与拯救——纪念《狂人日记》问世九十周年 (陈丹青)	(362)
赵丹论电影艺术 (赵丹)	(368)
编者旁白	(378)

第四辑 艺术品鉴

第七章 艺术格调	(382)
歌德论艺术的品格 (歌德/爱克曼)	(383)
什么是艺术 (节选) (列夫·托尔斯泰)	(386)
论艺术与生命观 (里尔克)	(389)
人格与艺术创造力 (戴维·N. 帕金斯)	(393)
艺术的个性 (莱因哈特)	(398)
梁漱溟论文学艺术两则 (梁漱溟)	(400)
新文人与新文学 (沈从文)	(409)
常人欣赏文艺的形式 (宗白华)	(413)
自得其乐 (汪曾祺)	(416)
生活和小说 (王小波)	(420)
平民的文学 (周作人)	(422)
艺术品与艺术家的个性 (汪亚尘)	(425)
文学个性化刍议 (莫言)	(427)
编者旁白	(433)
第八章 艺术人文	(435)
艺术在文化哲学中的地位 (恩斯特·卡西尔)	(436)

诗人画家与科学家画家（罗莎芒德·哈丁）	(446)
美术与科学（梁启超）	(452)
征求艺术专门的同业者底呼声（闻一多）	(456)
试谈艺术与文化（沈从文）	(460)
谢晋论艺术的生命线（谢晋）	(465)
编者旁白	(478)

第五辑 艺术历程

第九章 古典艺术	(482)
生活 传统 修养（李可染）	(483)
“脱有形似，握手已违”：韵味与冲淡（李泽厚）	(487)
中国画与诗的融合（徐复观）	(491)
莎士比亚纪念日的讲话（歌德）	(494)
心灵的本真（莱因哈特）	(498)
西方现代绘画与东方传统（多尔·阿什顿）	(500)
画 论（达·芬奇）	(513)
造型艺术家为什么要避免描绘激情顶点的顷刻（莱辛）	(516)
《礼记·乐记》（节选）	(519)
庄子论天道与文艺（庄子）	(521)
《吕氏春秋·大乐》	(524)
《毛诗序》（节选）	(525)
司马迁论文艺源于发愤（司马迁）	(526)
王右军题卫夫人笔阵图后（王羲之）	(527)
刘勰论文学艺术（刘勰）	(528)
论画山水（宗炳）	(531)
与东方左史虬修竹篇序（陈子昂）	(532)
论画六法（张彦远）	(533)
论 书（孙过庭）	(535)
苏轼论文艺（苏轼）	(537)
林泉高致（节选）（郭熙）	(539)
王夫之论艺术与人生（王夫之）	(542)
牡丹亭记题辞（汤显祖）	(545)
郑板桥论绘画与人品（郑板桥）	(546)

编者旁白	(550)
第十章 现代艺术(含后现代)	(552)
崇高之后——美学的状况(利奥塔)	(553)
机械复制时代的艺术作品(瓦尔特·本雅明)	(559)
作为节日的艺术(伽达默尔)	(565)
视像、声音与狂热(马歇尔·麦克卢汉)	(576)
我过的是一个侍者的生活(杜尚)	(583)
关于后现代主义(弗雷德里克·詹姆逊)	(586)
画余琐记(方力钧)	(590)
对现代音乐的美学思考(周海宏)	(594)
编者旁白	(604)
编后记	(606)

第一辑

艺术境界

第一章

艺术存在

弗里德里希·席勒：第九封信 让艺术推动时代

蔡元培：以美育代宗教说

达·芬奇：心灵的窗户——达·芬奇艺术笔记

奥诺雷·德·巴尔扎克：艺术家打开思想的宝藏

皮埃尔·布尔迪厄：纯美学的历史起源

鲁迅：拟播布美术意见书（1913）

徐悲鸿：中国今日急需提倡之美术

贺绿汀：我们对于音乐艺术所应有的认识

冯友兰：文学、美术与人生

丰子恺：深入民间的艺术

闻一多：宣传与艺术

梅兰芳：漫谈戏曲画

汪曾祺：写字

编者旁白