

Chinese Art
Aesthetics

中国艺术美学

胡鹏林
著

高等教育出版社

Chinese Art
Aesthetics

胡
鹏
林
著

高等教育出版社·北京

中国艺术美学

高等教育出版社依法对本书享有专有出版权。任何未经许可的复制、销售行为均违反《中华人民共和国著作权法》，其为人将承担相应的民事责任和行政责任；构成犯罪的，将被依法追究刑事责任。为了维护市场秩序，保护读者的合法权益，避免读者误用盗版书造成不良后果，我社将配合行政执法部门和司法机关对违法犯罪的单位和个人进行严厉打击。社会各界人士如发现上述侵权行为，希望及时举报，本社将奖励举报有功人员。

反盗版举报电话 (010) 58581999 58582371 58582488

反盗版举报传真 (010) 82086060

反盗版举报邮箱 dd@hep.com.cn

通信地址 北京市西城区德外大街4号

高等教育出版社法律事务与版权管理部

邮政编码 100120

图书在版编目(CIP)数据

中国艺术美学 / 胡鹏林著. -- 北京: 高等教育出版社, 2017.10
ISBN 978-7-04-047742-9

I. ①中… II. ①胡… III. ①艺术美学-研究-中国
IV. ①J01

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第088037号

中国艺术美学

ZHONGGUO YISHU MEIXUE

策划编辑 蒋文博 杨小兰 责任校对 吕红颖
责任编辑 杨小兰 责任印制 赵义民
书籍设计 张申申

出版发行 高等教育出版社
社址 北京市西城区德外大街4号
邮政编码 100120
购书热线 010-58581118
咨询电话 400-810-0598
网址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.hepmall.com.cn>
<http://www.hepmall.com>
<http://www.hepmall.cn>
印刷 北京中科印刷有限公司

开本 787mm × 1092mm 1/16
印张 20
字数 280 千字
版次 2017 年 10 月第 1 版
印次 2017 年 10 月第 1 次印刷
定价 52.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，
请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究
物料号 47742-00

作者简介

胡鹏林，武汉大学文学博士，北京大学艺术学理论博士后，曾任教于湖北师范大学、武汉大学，现任教于深圳大学。著有《文学现代性》《残酷戏剧与身体美学》等。

内容提要

本书是一部中国艺术美学专题性著作，也是艺术院校或综合性大学艺术学院相关专业的“中国艺术美学”“中国艺术理论”等课程的教材，主要讲述中国艺术的美学观念及观念史。

本书从中国艺术美学的源流、精神、概念和领域四个方面，梳理了中国艺术美学自诞生至今的历史，剖析了天人合一、自然之道、中和之美、无相境界等艺术精神，辨析了意象、气韵、感兴、意境等美学概念，分析了美术、音乐、舞蹈、戏剧、电影等八大艺术类型及中国独有的戏曲、书法、篆刻等艺术美学领域。

本书着眼于美学源流、美学范畴、艺术精神、艺术观念及观念史等视角，力求凸显学术性与知识性、专题性与历史性，适合艺术专业本科生和研究生进行研究性学习，也可供非艺术专业大学生及艺术从业者参考。

前言

2011年,艺术学一级学科独立为艺术门类,下设艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学和设计学五个一级学科,包括33个专业,其中有艺术史论、音乐学、舞蹈学、戏剧学、电影学、美术学、艺术设计学、书法学、艺术与科技等偏重理论研究的专业,其他大部分艺术类专业主要是传授艺术技巧、技能、技法等。不论是偏重艺术理论研究、还是偏重艺术技法研究的专业,都需要加强理论学习,已经越来越成为共识了。

在艺术学升为门类之前,艺术学一级学科之下设立了二级学科“艺术学”;在艺术学升为门类之后,艺术门类之下又设立了一级学科“艺术学理论”。围绕艺术学理论的设立及其未来发展,学术界展开了激烈的论争和严密的论证,越来越多的偏重理论研究专业的开

设,以及艺术类专业逐渐开设普通艺术学理论课程,都表明艺术学理论得到认可并向纵深发展。本书就是在艺术学理论的学科背景下,尝试在美学、艺术学、艺术美学的交叉融合中推动中国艺术美学的发展。

美学研究美、美感、美育,以及美的形式、范畴等问题,是一门与哲学、宗教、艺术学、心理学、教育学等紧密相关的学问。

艺术学是研究美术、音乐、舞蹈、戏剧、电影等被我们称之为“研究艺术领域的独特规律和共通规律的学问”,包括艺术的历史、属性、方法、审美等。

艺术美学是从美学角度总结艺术规律,进而研究艺术观念与艺术美的学问。本书定名为《中国艺术美学》,就是用美学方法深入研究中国的艺术精神、艺术观念、艺术美及其范畴等。

本书主要着眼于中国艺术美学的源流、精神、概念和领域四个方面。

第一，中国艺术美学的源流，主要讲述了这几个问题：美是什么？美学是什么？西方美学是如何诞生的？中国现代美学是如何开创的？中国古典美学是如何建构的？艺术美学是如何在美学、艺术学的基础上建构的？

第二，中国艺术美学的精神，主要选取了天人合一、自然之道、中和之美、无相境界四个精神内核。天人合一是中国文化艺术的起点，是儒、释、道等各家理念的共通点，天是对各种概念的抽象，天人关系可以分解为人与道、气、理、心等范畴之间的关系，这些范畴都从某个方面阐发了天的某种特性，最后追求的都是天人合一。在讲述了天人合一之后，分别从道家、儒家、佛家三种文化哲学角度，阐发中国艺术美学的精神追求：自然

之道，中和之美，无相境界。

第三，中国艺术美学的概念，从易、道、儒、佛等对中国艺术影响最大的美学思想中寻找，分别对应了意象、气韵、感兴、意境四个概念，这四个概念虽然最初分别源自四种美学思想，但是由于各种思想之间互相影响、互相交融，后来在不同的时期也呈现出不同的审美内涵。

第四，中国艺术美学的领域，分为两个层次来讲述，第一个层次是世界公认的八大艺术类型，即音乐、舞蹈、雕塑、建筑、文学、绘画、戏剧、电影；第二层次是中国独有的艺术类型，如戏曲、书法、篆刻等。

本书力求凸显学术性与知识性的融合、专题性与历史性的融合，希望既能够提供给艺术类各专业本科生和研究生进行研究性学习，也可以提供给非艺术专业大学生及艺术从业者作为知识参考书。

目
录

第一章

中国艺术美学的源流	001
第一节 美	006
第二节 美学	022
第三节 西方美学的诞生	026
第四节 中国现代美学的开创	034
第五节 中国古典美学的建构	042
第六节 美学、艺术学与艺术美学	050

第二章

中国艺术美学的精神	063
第一节 天人合一	068
第二节 自然之道	102
第三节 中和之美	122
第四节 无相境界	132

第三章

中国艺术美学的概念	143
第一节 意象	148
第二节 气韵	156
第三节 感兴	172
第四节 意境	198

第四章

中国艺术美学的领域	211
第一节 八大艺术	216
第二节 戏曲	274
第三节 书法	284
第四节 篆刻	292

后 记	299
-----------	-----

第一章

中国艺术美学的源流