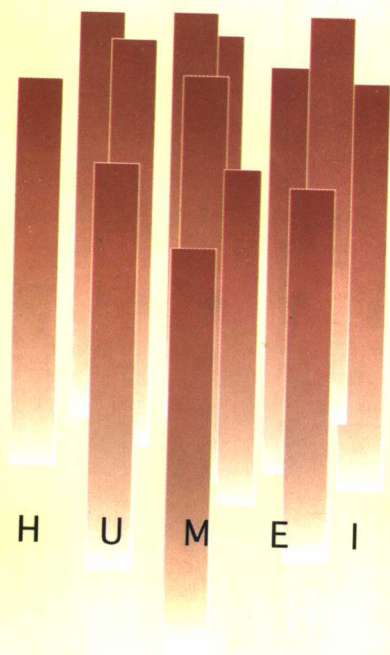

艺术美学

田川流 著

Y I S H U M E I X U E

泰山出版社

艺 术 美 学

田 川 流 著

艺术美学

著者/田川流

出版/泰山出版社 (地址:济南市经十路 127 号 邮政编码:250001)

发行/新华书店

印刷/山东日照印刷厂

规格/850×1168mm 32K

印张/9

字数/220 千

印数/1—3000

版次/1998 年 9 月第 1 版 1998 年 9 月第 1 次印刷

书号/ISBN 7—80634—117—X/C·3

定价/15.80 元

泰山版图书,如有印装错误请直接与印刷厂调换

序

夏之放

关于艺术美学的建立，现在似乎已经不成问题了。回顾本世纪中国美学发展的历程，我们看到在很长一个时期内，例如在五六十年代美学大讨论中，美学的对象和范围还是一个争论很大的问题。当时美学界主要有两派观点：一派以朱光潜、马奇为代表，认为美学就是艺术哲学，主要研究艺术；另一派以洪毅然、庞安福为代表，认为美学是关于美的科学，主要以现实美为研究对象。马奇认为：“美学就是艺术观，是关于艺术的一般理论”，“它不只研究艺术中的部分问题，而是全面地研究艺术各方面的理论，它不只研究部门艺术的理论，而是概括各个部门艺术的一般理论”，“美学的基本内容大致是：艺术的起源、本质，艺术创作的一般规律，艺术在阶级社会中的发展规律，艺术与社会主义、共产主义，艺术的社会作用，艺术批评、艺术欣赏，艺术教育，艺术的范畴，艺术的种类、形式、风格等等”。（《关于美学的对象问题》，《美学问题讨论集》第六集，第22—23页，作家出版社，1964年版）依照这一派的观点，美学就是我们今天所讲的艺术美学，甚而至于就是艺术学，那么，有了美学，也就不必再建立什么艺术美学、艺术学了。朱光潜、马奇等老一辈美学家主张美学就是艺术哲学、主要研究艺术的重要依据在于美学史上的根据，历史上“绝大多数美学家，都把关于艺术的一般理论作为美学的对象和内容，只有少数美学

家，特别是鲍姆伽敦以后的德国的一些美学家才以美为美学的总的对象”(同上)，“美的本质只有在弄清艺术的本质之后才能弄清，脱离艺术实践而去抽象地寻求美，美是永远寻不到的。历史已经证明这是美学的死胡同”(朱光潜：《美学研究些什么？怎样研究美学？》，《美学问题讨论集》第六集，第426页，作家出版社，1964年版)。然而，理论是灰色的，生命之树长青；仅仅依据历史上已有的理论来规范今天的学科范围，显然是不妥当的。随着现实生活本身的发展，美学也同其他学科一样不断更新和发展。时至世纪之交的今天，美学本身已经出现了许多分支学科，艺术美学应该成为独立的学科，已经没有人怀疑了。

五六十年代的美学大讨论，曾经是我国美学领域中的一个重要发展阶段。接下来的“文化大革命”时期，是我国学术领域的停滞阶段，人们不敢言美，甚至谈“美”色变，造成了真、善、美等价值观念的极度混乱。“文革”结束后，思想领域内拨乱反正，各个学科都面临着恢复和发展，高等学校普遍开设选修课，促使我国美学进入了一个新的发展阶段。当时，我正好接受了开设美学选修课的任务，在备课时遇到的第一个难题就是关于美学研究的对象和范围问题。经过自己的思考，从马克思《1844年经济学哲学手稿》所阐述的历史唯物主义原理出发，我曾经提出以下的看法：“从历史发展的进程来说，我们已经进入了一个美的全面发展的新时代。我们面临着全面美化祖国大地的任务，在不断加深对自然规律的认识和掌握的同时，要保护和开发我们的自然资源，维护和发展我们的自然景观和人文景观，扩大地表植被，搞好环境保护，维护生态平衡，努力使大地园林化，从而使我们伟大的祖国变成一个更加优美壮丽的‘人化的自然’，为我国亿万人民提供更加美好的生活环境；我们面临着把劳动产品和劳动过程在更为深广的意义上看作是美的创造的任务，各种产品不仅要具有符合人民需要的实用价值，

而且在造型上更适合人民的审美需要，在劳动条件、劳动环境和劳动管理上，愈来愈多地体现审美的要求；我们面临着培养和造就一代代全面发展的共产主义新人的艰巨任务，这样的劳动者不仅要具有共产主义觉悟和劳动态度，广博的知识，而且还要具有健壮优美的体魄和高度的审美素养，使他们每一个人都具有艺术家的感受力和创造力……。总之，生活的各个方面都应当体现美学的要求，艺术将渗透到生活的各个方面，生活将愈益艺术化，就目前来说，劳动生产的组织和管理，产品的设计和装潢，远景规划的制订，优生学的推广和全面发展的人的培养等，都应该加强美学的指导，体现人民群众的审美要求和理想。这一切，都应该容纳在我们的美学研究的范围之内。在为实现这些目标所进行的斗争中，艺术的发展当然是一个十分重要的方面，然而，这些任务决非艺术一项所能包括，也不是单靠‘书斋美学’和部门艺术的人所能够独立完成的。由此看来，如果我们仍然把美学研究局限于以艺术为中心，显然已经跟不上时代的发展。目前国际上已经出现的劳动美学、品行美学以及美化整个国家环境的要求，这些都是可以使我们受到启发的。”（拙作：《关于美学研究的对象的初步意见》，《山东师院学报》1981年第3期；《美学：苦恼的追求》第4—5页，海峡文艺出版社，1987年版）

上面这段话主要是针对美学是研究艺术的主张而发的，其用意是在强调扩大美学研究的范围，注重对于现实美和现实美的创造的研究，以便开创美学研究的新局面。由于美学学科的思想内涵和我国新时期人的解放的思潮紧密相连，一场空前未有过的“美学热”很快就席卷中华大地，美学一时成为显学。二十几年过去了，我国美学研究领域已经发生了很大的变化：一方面，面向现实生活中美学问题的研究领域不断得到开拓，技术美学、劳动美学、爱情美学、旅游美学、服饰美学、烹饪美

学、环境美学等等，如雨后春笋般地生发出来（以至于有的美学家对于这种美学泛化的现象产生了忧虑）；另一方面，对于各个部门艺术的美学问题的研究也同样出现了新局面，小说美学、诗歌美学、戏剧美学、电影美学、音乐美学、舞蹈美学、绘画美学、雕塑美学、书法美学、建筑美学、工艺美术学、电视美学等等方面的著作也大量面世。总之，美学研究范围之广、涉及问题之多，美学论著数量之大，都是空前的。与此同时，由于国外思想的引进，新方法论的介入，也使得研究面貌大为改观，哲学美学、心理学美学、社会学美学以及各种面向实际的应用美学都取得了长足的进步。相比之下，一些美学领域里的中介环节，例如作为哲学美学与部门艺术美学之间的艺术美学，倒显得出书不多，似乎研究不够。个中原因，界内人都是十分清楚的：写好一部艺术美学，上不能与哲学美学相重复，下又要与各个部门艺术美学相区别，实在是一件不容易做好的事情。胡经之同志早在1980年春全国首届美学会上就提出“高等学校的文学、艺术系科的美学教学，不能只停留在讲授哲学美学原理，而应开拓和发展文艺美学”，他在多年培养文艺美学研究生的实践基础上，经过长达八年的努力，才出版了他的《文艺美学》（北京大学出版社1989年版）。这部《文艺美学》，在我国艺术美学研究领域中具有开拓之功的。

在一个酷热的暑期的夜晚，田川流君把他的近作20余万字的《艺术美学》书稿送我一阅。川流在艺术学院长期从事艺术学方面的教学和研究，同时还肩负着较繁重的行政工作。他和几位同道一起，致力于艺术学科的理论建设，已经出版了《文化艺术管理学》、《艺术学概论》等，现在又拿出了《艺术美学》。使我首先感到的，是他具有很强的事业心和勤奋好学的治学精神。通读书稿之后，我深感这是一部经过长期思考的力作。书中所列举的章目，都是艺术美学领域里涵盖全局的重大理论

问题。在广泛吸收学术界已有的成果的基础上，作者进行了自己的认真思索和匠心独运的安排取舍。川流告诉我，该书同时准备用作艺术院校的教材，作为这方面来考虑，理应注意观点具有一定的代表性和稳定性，不宜像学术论文那样只注意突出自己的独创性。这些原则，我认为都是很好的。我相信，对于艺术专业的学生来说，这部《艺术美学》可以帮助他们开拓理论视野，提高理论素养，并且有利于了解各种姊妹艺术的基本规律，举一反三，触类旁通，从而给自己的专业艺术门类的学习以极大的益处。我乐于向各个艺术专业的年轻朋友以及所有感兴趣的朋友推荐这本书。自然，艺术美学领域的理论建设是一个长期的任务，其中许多范畴概念之间还需要经过相互的磨合，我相信川流在今后的理论研究与教学实践中必然会一步步总结提高，从而为艺术美学学科建设作出更大的贡献。

1998年9月1日于千佛山下

目 录

序	夏之放 (1)
绪论	(1)
第一章 艺术活动与审美文化	(8)
第一节 艺术活动的审美内涵	(9)
第二节 艺术活动系统	(13)
第三节 艺术活动的基本特性	(18)
一、艺术活动是审美意识与审美创造的统一	(18)
二、艺术活动是社会意识形态与主体审美精神的统一	(20)
三、艺术活动是精神生产与物质生产的统一	(22)
第二章 艺术主客体与审美规律	(25)
第一节 艺术客体	(25)
第二节 艺术主体	(29)
第三节 审美关系	(37)
第四节 审美规律与艺术规律	(42)
第三章 艺术掌握与审美创造	(46)
第一节 艺术掌握世界的方式	(46)
第二节 艺术思维及其特征	(53)
第三节 艺术生产	(60)
第四章 艺术体验与审美意识	(66)
第一节 艺术体验是特殊的审美意识	(66)
第二节 艺术体验的过程	(72)
第三节 艺术体验的层次	(77)

第四节 艺术体验的基本特征	(83)
一、流动与互化	(83)
二、直觉与感悟	(84)
三、激情和愉悦	(85)
四、创造和超越	(87)
第五节 艺术体验的本体性构成	(88)
一、“情”	(88)
二、“理”	(89)
三、“气”	(90)
第五章 艺术意象与审美情境	(93)
第一节 艺术意象的美学内涵	(93)
第二节 艺术意象的生成与延展	(97)
第三节 艺术意象的范畴和类型	(102)
第四节 艺术意象的基本特征	(108)
第六章 艺术形式与审美建构	(111)
第一节 艺术形式的内涵	(111)
第二节 艺术形式的审美特性	(114)
第三节 艺术形式的审美规律	(119)
一、艺术形式创造的物质媒介	(119)
二、艺术形式的基本因素	(121)
三、艺术形式组合的基本法则	(128)
第四节 艺术形式的审美意义	(134)
第七章 艺术意境与审美超越	(140)
第一节 意境范畴的生成和衍变	(140)
第二节 艺术意境的内涵与基本构成	(145)
一、意境的内涵	(145)
二、意境的层次	(148)
三、意境的类型	(151)

第三节 艺术意境的审美特征·····	(153)
一、情景交融·····	(153)
二、虚实相生·····	(156)
三、意与境谐·····	(158)
四、韵味无穷·····	(160)
第四节 意境与典型·····	(165)
第八章 艺术价值与审美理想·····	(171)
第一节 艺术的审美价值·····	(171)
第二节 美与丑·····	(176)
第三节 雅与俗·····	(180)
第四节 民族的与世界的·····	(183)
第九章 艺术形态与审美类型·····	(189)
第一节 艺术形态学及其美学分类·····	(189)
第二节 对艺术进行美学分类的意义与原则·····	(193)
第三节 各主要艺术门类的审美构成及其特征·····	(198)
一、造型艺术·····	(198)
二、实用艺术·····	(211)
三、音乐艺术·····	(221)
四、舞蹈艺术·····	(228)
五、语言艺术·····	(232)
六、综合艺术·····	(238)
第十章 艺术交流与审美实现·····	(256)
第一节 艺术审美价值的实现·····	(256)
第二节 艺术交流与本文的开放·····	(262)
一、艺术作品的层次性特征·····	(265)
二、艺术作品的意义未定性特征·····	(266)
三、艺术作品的意义再生性特征·····	(267)
第三节 艺术接受的主体性·····	(268)

一、体验的深化.....	(271)
二、理解的能动.....	(272)
三、创造的生成.....	(273)
四、批评的自觉.....	(274)
后记.....	(276)

绪 论

作为人类智慧和灵性的结晶，艺术给予人们的，不再仅仅是美的馈赠和精神的欣悦，艺术早已成为人类生存价值的表征和生命意义的昭现，在今天和未来的生活中愈来愈显现其瑰丽的光彩。

在历史的坐标上，艺术美学是古老的，又是新颖的。在通向科学的道路上，艺术美学显示出交叉的、互融的和动态的品格。

艺术美学是交叉的，它体现了多学科交融和汇聚。在以往的时代，它作为重要的质素，交融在哲学、文艺学、美学之中。而当艺术美学独立的学科意义被予以关注之时，它已经处在 20 世纪人类艺术前行的新的转折点。在这个世纪，艺术美学领域派别蜂起、理论纷呈，作为独立学科的形成时期，便不是一门孤立的和僵滞的学科，而是在众多体系建树基础上的理论精华的凝结和升华。在学科特点上，艺术美学表现为艺术学和美学的交叉。它一方面源于艺术学，是在对于艺术基本原理研究基础上的提升，而把探讨的重心放在有关艺术本体理论的方面来；它又源于美学，是美学学科的重要分支，但它不再注重于广泛审美文化的研究，而将重心置于审美文化的核心、亦即艺术上来。事实是，当人们普遍意识到，艺术是总体审美文化的核心时，艺术美学也就自然成为美学研究的中心。

艺术美学的互融性，体现在它对于各相关门类理论学科的借鉴和吸取。从艺术美学的发展史不难看出，许多艺术美学的

理论和流派，均是直接从其他学科衍变而来，是艺术与各学科相互交融的结果。20 世纪许多艺术美学流派理论的本源都来自于相关的其他学科，是人们将艺术学科的研究与其他学科研究相互交织和融汇的结果。19 世纪工业社会的发展，文化学、人类学、社会学、心理学、解释学、现象学等学科均日臻完善，人们以此为源头，将对艺术的研究渗入其中，便使一些艺术美学的理论观念应运而生。这既为艺术创作观念的丰富提供了理论参照，同时也为艺术理论的发展和艺术美学的形成提供了契机。人们凭借人类既有的理论成果，推进艺术美学理论的进展，不仅丰富了自身，找到了艺术研究的新的视觉和领域，同时也对艺术美学在 20 世纪的学科发展起到了直接的推动作用。

艺术美学的动态性，突出地展现于 20 世纪艺术活动的进程之中。与艺术的进程同步，艺术美学的发展也是迅捷的和色彩缤纷的。几乎艺术活动的每一项重要成果，都得到艺术美学的关注；而艺术美学的突出进展，也均能促动艺术活动的衍变。这样，就使 20 世纪艺术美学表现出多元的和多视野的发展趋向。正是在 19 世纪美学和艺术理论获得动态发展的基础上，人们又充分借助现代科技发展的成果，以及社会的和心理的动态演进，一方面推进了艺术活动，使艺术创造呈现出多样的和复杂的态势，同时，也使艺术美学的理论建设得到重要进展。可以说，在 20 世纪以前，艺术美学的研究是与美学的和艺术学的研究交织在一起的，而真正的科学的和完善意义上的艺术美学正是在 20 世纪形成的。

二

20 世纪艺术美学的发展呈现出突出的特点。

向人的心灵境界的深拓。艺术直觉主义的代表人物克罗齐认为“精神就是整个实在”，强调“直觉——表现”的模式，确

认艺术即直觉，直觉即表现，艺术是直觉和表现的统一体；生命哲学的主要代表柏格森认为审美是一种特殊的直觉，人的生命之流是人的理性所无法把握的，必须凭借直觉；心理分析学的创始人弗洛伊德，把艺术归结为原欲的升华，以及无意识的本能，认为艺术家的活动是在本能的推动下进行的一种非理性的直觉活动。进而，容格又创立了“原始类型”及“集体无意识”的学说；格式塔心理学借用现代物理学中“场”的理论和概念，认为人有心理“场”。物理场中包含着一种动力结构，人的意识也存在相似的动力结构，因此人对物理现象能做出整体性的反映。该学派对审美经验中的诸如“感性认识”“直觉”“知觉”等课题做出了较为科学的解释。

对艺术形式研究的拓展。俄国形式主义学派把文学和艺术看作是一个独立的自足的系统，既独立于主体，也独立于社会。他们提倡从语言学角度来研究文学艺术，力图使形式因素成为艺术品的主体；结构主义美学强调必须从形式角度研究社会和艺术，主张文艺创作与评论涉及的并不是作品的内容，而是作品的形式、作品的结构模式，他们借助于结构主义语法分析叙事性作品，特别注重叙述学的研究；英美以艾略特和瑞恰兹为代表的批评派，强调艺术品的内在价值，注重作品的独立意义，认为文学是语言的特殊形式，文艺活动就在于探索文学的“特异性”；从卡西勒到苏珊·朗格，符号学美学运用符号的方式表达人类的经验和精神现象，认为艺术的符号是人类情感的表现。艺术创造的过程，就是以真实的情感进行情感的抽象，抽象出的形式便是情感的符号，艺术即为人类情感符号的创造。

对艺术接受和交流的关注。在 20 世纪 60 年代，接受理论的代表人物尧斯和伊塞尔以现象学和解释学为基础，提出了以审美主体欣赏和接受为研究中心的理论体系。他们反对以作品为研究中心的“本体论文学理论”，强调读者在欣赏、接受过程

中的能动性和创造性，认为读者的接受以及审美感受是文艺研究的中心，并对作者、作品、读者之间的关系予以揭示。

20 世纪西方艺术美学的发展，不仅对于艺术活动的理论和实践的深化具有重要的作用，同时对于整体审美文化的创造也有很大的影响。其中有积极的作用，也有消极的因素。一个世纪以来艺术活动领域中流派众多、此起彼伏、色彩纷呈的景象，与艺术美学的推波助澜有直接的联系。在这种境况下，我们极有必要对此予以梳理，以廓清是非，明辨真伪，确立科学的理论认识。

20 世纪以来，中国艺术美学的发展同样是举足轻重的。中国艺术美学的发展有着与西方不同的特点。首先，是对中国传统美学和艺术理论的充分研究和吸取。中国传统美学精神的博大精深和内容的浩瀚对于中国艺术美学是取之不尽的源泉，中国古代美学在许多方面为人类的艺术理论和思想的成熟作出突出的贡献，不仅在其艺术思想和特色方面确立了具有东方色彩的哲学美学的理论体系，而且在许多具体美学和艺术观念方面在世界上也独树一帜，如意象理论、意境理论等，直到今天仍居于领先的地位，对世界艺术的发展有着独特的意义；其次，中国艺术美学的成熟受到了包括西方各种流派艺术美学理论的影响，朱光潜、宗白华等现代著名美学家正是在充分借鉴和吸取西方艺术美学思想的基础上，又与中国传统美学相结合，在东西文化贯通的进程中，创立了中国现代美学及艺术美学；再次，中国艺术美学的发展受到马克思主义的科学指导，许多美学学者自觉地以马克思主义的科学理论体系和方法论指导自己的学术研究，这是中国艺术美学理论得以正确发展的重要保证。事实表明，马克思主义不仅在辩证唯物主义和历史唯物主义的理论体系及方法论等方面为后人确立了科学的指南，同时也在艺术学、美学领域里建立了精深的理论体系，它对于当代各国艺

术理论和艺术美学的研究均具有指导性的作用。事实上，包括西方国家艺术理论家在内的许多人都从马克思主义中获得了指导和帮助。

三

今天，艺术美学在我国当代社会的发展中，与其他许多领域一样，同样面临着重要的发展机遇。一方面是由于当代社会审美文化的多样化和不断繁荣，亟待科学理论的指导，同时，艺术发展的多元态势也要求艺术美学给予科学的阐释。此外，艺术美学的发展在当代也将得到更有利的发展条件。中国改革的态势促动着社会经济、文化的发展，时代和社会文化心理及公众审美需求的衍变也将对艺术及艺术研究、艺术批评水准提出更高的要求，同时也将促使艺术理论及美学理论体系不断走向完善与科学。

作为艺术学和美学的交叉，并实现对多学科融合，艺术美学将继续在动态研究中得到发展。艺术美学是一门以科学的哲学理论为基础、致力于研究艺术本体审美特性的交叉性学科，它特别注重艺术的美感生成、审美创造及审美实现等重要课题。艺术美学应以科学的理论体系和思想方法为指导，融汇和吸纳人类文化和艺术发展史上所有学科和理论的有益质素，丰富和完善自身；艺术美学应充分借鉴各类学科的思想精华，对艺术本体性的诸多重要课题予以阐释和回答。它不应回避任何艰深的难题，而应通过对人类艺术史的全方位考察和俯瞰，对那些悬而未决的理论问题予以研究和辨析；艺术美学作为一门动态的学科，应以积极的和能动的态势，将自身置于时代和社会发展的前沿，对当代社会进行中的艺术活动予以同步的研究和洞察，给艺术创作以能动的反馈，对艺术管理、艺术市场、艺术交流、艺术传播等相关艺术活动的实践给以及时的理论指导和