

美

本書係根據所對藝術的
藝術方什么是藝術
藝術的實質藝術美
第二個問題作了簡要
如實而又富有創見性的
回答是理論新穎又是
知到輔導是扼要題

美与艺术

降大任 著

希望出版社

美

美与艺术

· ·

美 与 艺 术

降大任

•

希望出版社出版（太原并州北路十一号）

山西省新华书店发行 山西新华印刷厂印刷

•

开本：787×560 1/32 印张：8.125 字数：120千字

1988年5月第1版 1988年5月太原第1次印刷

印数：1—3,900册

•

ISBN 7-5379-0108-2

1·0017 定价：1.35元

圣人者，原天地之美而达
万物之理。

——庄 子

照天性来说，人都是艺术
家。他无论在什么地方，总是
希望把“美”带到他的生活中
去。

——高尔基

内 容 提 要

引言

神奇的魅力

- △古今中外的实例
- △艺术与战争
- △艺术与文明进步

艺术与美

- △艺术崇拜
- △艺术必美
- △美：难解的谜
- △人人知道美
- △国内美学家谈美：精神派与物质派
- △哲学上的世界本原问题与美的本质问题
- △美离不开物，也离不开人，是社会现象
- △几种关于美的新见解

美的本质

- △命题：美是生活的创造
- △创造性的生活和生活中的创造

(美产生的过程和后果)

△生活的社会实践性与物质生活资料生产的基础

△创造：精神能动作用间接参与下的社会实践活动

△物质基础与精神前提统一于实践

△“生活的创造”命题的全面性

△对黑格尔、车尔尼雪夫斯基美论的批判继承

人的本质

△美与人

△黑格尔、费尔巴哈论人的偏颇

△马克思主义关于人的科学论述

△人通过劳动能动地改造自然

△人是自身与外部自然界相互作用的产物

△劳动创造了人，使人学会思维，具有了
自觉意识

△但先有一个亦人亦猿阶段

△劳动、语言与人脑及其思维属性

△劳动生产的社会性：人是社会关系的产物

△思维：感性、知性与理性

△理性的辩证思维

△自觉能动性

△创造性思维

△创造性实践

美从何来

△实践关系中人与自然物的对象性变化

△物质运动性决定其形态的可变性

△人力作用引起自然物形态的变化

△人与自然的相互创造关系：物质形态与
精神形态的可创造性

△关于美的本质的进一步规定

△美感与审美关系

△美是实践范畴内的概念

△美的多种形态

△自然美的实质：主要是自然界对人的创
造

△自然美的社会性

△爱情美与伦理美

美与真、善

△创造关系的综合性：认识关系、价值关
系及社会关系

△可知性与真

- △可用性、效益性与善
- △真善美统一于创造性实践
- △美的发展的相对性
- △生产力发展水平的根本决定作用
- △共产主义：完美、全真、至善的相对统

—

艺术的本质

- △艺术全过程
- △艺术与美的不同
- △命题：艺术是生活的独创美
- △艺术美的5种属性
- △前人论艺术本质
- △几种关于艺术的新见解

艺术的起源

- △溯源于原始艺术
- △劳动、制造工具与艺术萌芽
- △原始艺术诸属性的混同
- △现存的原始艺术：图画与雕刻
- △原始的舞蹈、诗歌、音乐
- △人自身的生产在原始艺术中的体现
- △艺术生产与物质生产发展不平衡
- △前代艺术经久魅力的原由

艺术典型

△艺术创造同生产的共性及其特殊性

△艺术构思：艺术的独创性思维

△艺术创造需要一定思想自由度

△美的独创规律：典型化

△典型、美的典型、艺术典型

△独创美之中个性与共性的统一

△巴尔扎克的典型观

△现实主义的典型观

△艺术魅力的源泉

典型创造（上）——构思

△艺术创造两阶段：典型构思与典型物化

△筛选现实审美性的素材，化丑为美，即
素材的粗加工——构思准备

△素材的精加工：赋予独创性主观形式的
“内心意象”即构思典型

△独特风格：艺术家个性与社会性的统一

△独创性思维的主导地位与现实基础

△形象思维强调具象化，但这一概念不科学

△抽象思维的层次性：既明确又模糊

△艺术思维的科学性要求：整体的表

象——抽象——思维具体的方法并始终
伴随具象，构成典型的“内心意象”

△直觉、灵感、顿悟之类可贵而不可靠
典型创造（下）——物化

△艺术品：物化的典型

△构思技巧与物化技巧之不同

△构思典型与物化典型之不同

△物化技巧中的表现手法

△表述表现手法的成对范畴

△物化技巧中的技术

△艺术才能（技巧）来源于实践

典型创造的实例分析

△板桥画竹

△立足实践、尊重规律

典型分类

△典型 4 大类

△典型情绪及例析

△典型意趣及例析

△典型形式及例析

△综合性典型：典型形象

△再现与表现的统一

△最高要求：历史观点与美学观点的统一

艺术分类

△分类的原则

△同一典型的同类艺术传达

△文学

△音乐

△绘画

△雕塑

△建筑

△舞蹈

△书法

△工艺美术

△综合艺术：戏剧、影视

艺术欣赏（上）

△艺术欣赏的意义

△欣赏中的求真

△欣赏中的求善

△艺术欣赏的本质是美的再创造

△艺术欣赏实现了艺术全过程和最终目的

△欣赏者对艺术美的不同体认

△欣赏的消极体认与积极体认

艺术欣赏（中）

△鉴赏（高级欣赏）：在积极体认中审美

意识的推陈出新

△鉴赏家与艺术家、理论家、批评家之异同

△4种欣赏中的出新：

“死的”化“活的”及例证

“暗的”化“明的”及例证

“浅的”化“深的”及例证

“无的”化“有的”及例证

△欣赏的科学性要求

艺术欣赏（下）

△对同一艺术品的不同欣赏取决于不同的欣赏能力

△欣赏能力与艺术品的对象性关系

△欣赏能力受社会历史条件的制约

△闻一多赏诗：高级欣赏力形成的主观条件

△艺术魅力历久而弥新

△欣赏水平与社会进步之关系

△未来社会艺术创造与艺术欣赏的统一

引 言

艺术，精神的甘泉，生活的慰藉，理想的寄托，是人类智慧的结晶，巧夺天工的创造，心血灌溉的花朵。

它绰约的风姿、美好的情韵，使多少人迷醉，令多少人倾倒。

一首诗，道出了千百人的心声；
一出戏，倾诉了人世间的悲欢；
一首名曲，叫人心潮激荡，双泪迸落；
一尊雕塑，叫人浮想联翩，百感丛生；
逼真的绘画、优美的舞蹈、
精巧的建筑、传神的书法……

只要是艺术，便使人赏心悦目、身心俱旺。
艺术带你到神奇的天地，
艺术激发你无限的灵思，
艺术增强你生命的价值，
艺术鼓舞你奋斗的勇气。
艺术是人类的掌上明珠，

艺术是世代的无价珍宝，
艺术有说不完、道不尽的妙致，
艺术有真善美三位一体的品格。

设想一下吧，倘若没有《诗经》、《楚辞》
与唐诗宋词，没有荷马史诗与希腊神话，没有关
汉卿、曹雪芹与莎士比亚、巴尔扎克的作品，没
有郑板桥、徐悲鸿和拉斐尔、达·芬奇的绘画，
没有《二泉映月》、《春江花月夜》及贝多芬、
柴可夫斯基的音乐……我们的生活该何等枯燥乏
味，人世的一切又将何等单调苍白！

谁能说一生没有受过艺术的滋养？没有得到
艺术的恩惠？

回忆一下吧，

从摇篮边母亲的催眠曲，到青年时消魂的恋
歌；

从春节时张贴的门庭楹联，到重阳日低吟的
菊花诗；

从案头玲珑剔透、生意盎然的盆景，到宏伟
轩敞的天安门、人民大会堂；

从庙宇中亭亭玉立的观世音像，到敦煌石窟
一幅幅斑斓多采的彩绘……

你也许不是作家，却至少知道李白、杜甫、

鲁迅、高尔基，

你也许不是画家，从小总学着描摹过人人马马；

你也许不是舞蹈家，但未尝没有扭过秧歌舞，观赏过“耍狮子”、“玩龙灯”；

你也许不是音乐家，但不免哼过“信天游”、会唱《国际歌》……

生活中从来不曾与艺术分离。

人生落地，便不期然与它结下这样那样的缘分；

发育成长，必定要感受它这样那样的习染。

艺术，是一个有意无意地眷爱你的伴侣；

艺术，是一个可遇可求的亲切朋友。

只要你召唤它，它就含笑走近你，

只要你盼望它，它就含情地出现。

繁忙劳碌一天，你也许精疲力竭。打开电视机吧，于是，艺术女神降临了，她用轻柔的手指拂掉你心中的烦困。

太阳升起来了，你又穿上了工作服。此刻，广播里传来了清新的乐曲，顿时激起你周身的活力，是艺术女神伴你迈开了生活的新步伐。

你有时忘掉了她，但不能说永远不需要她，

你难免冷淡了她，但往往又急切地寻找她。

她总是那么富有朝气，和蔼可亲，

她始终那么体贴入微，春风满面。

没有艺术，人便是生活中的麻木者，

没有艺术，人便是精神上的残缺人。

健全的人一定是热爱艺术的人。

罗曼·罗兰说：“艺术正如生活那样，它是
无穷无尽的。

我们不妨说：生活应象艺术那样，趋于尽善
尽美。

人本来就是天生的艺术家。

人生应是劳动的人生、创造的人生、奋斗的人
生、有益于社会的人生，也应当是艺术化的人生。

艺术以它特有的魅力带给生活以光明、带给
生命以光彩。

屈服于金钱，屈服于权势的是懦弱的人、卑
怯的人。

被艺术的魅力征服的人，却往往是强者、高
尚的人。

艺术的魅力闪耀着永恒的光彩。

让我们一道来领受艺术的魅力，探寻它的奥
秘吧。

目 录

内容提要	(1)
引 言	(9)
1. 神奇的魅力	(1)
2. 艺术与美	(9)
3. 美的本质	(23)
4. 人的本质	(36)
5. 美从何来	(54)
6. 美与真、善	(67)
7. 艺术的本质	(75)
8. 艺术的起源	(94)
9. 艺术典型	(113)
10. 典型创造 (上)	(123)
11. 典型创造 (下)	(137)
12. 典型创造的实例分析	(145)
13. 典型分类	(159)
14. 艺术分类	(180)
15. 艺术欣赏 (上)	(190)