

<<艺术辩证法>>

图书基本信息

书名：<<艺术辩证法>>

13位ISBN编号：9787040171891

10位ISBN编号：7040171899

出版时间：2006-1

出版时间：高等教育

作者：姜耕玉

页数：414

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<艺术辩证法>>

前言

当我还是执迷于文艺创作的青年时，就崇尚“艺术辩证法”的字眼，一见相关文章，非读不可。因为那时我从表现技巧上认知艺术辩证法的奇妙性、深邃性，认为只有艺术高手，才会谈论它，运用它。

认识和掌握艺术辩证法，似乎成了打开艺术迷宫的钥匙。

20世纪70年代后期，我在利用业余时间阅读和研究《红楼梦》时，被曹雪芹高超绝伦的辩证艺术技巧所吸引，便有意进行这方面的思考和探讨。

在《红楼梦》众多人物纠葛中，曹雪芹十分擅长于“注此而写彼”，即人们常说的“一石二鸟”。

《红楼梦》原名《石头记》，它的第一个读者脂砚斋在点评中所说“一击两鸣法”、“一笔作两三笔者”，戚蓼生称之为“石有三面佳处，不过一峰”。

这类形象比喻，深入揭示了艺术操作中辩证技法的契机。

这个契机，就是艺术所表现的人物或事物之间的关联及转化的关键。

大凡艺术的行家里手，在创作中总是要抓住这种“关联”，描绘表现对象的个性及主要特征，取得“却于阿堵（眼睛）一处之四面”（金圣叹评点《西厢记》语）的艺术驾驭能力。

这种卓著的艺术表现力或艺术功效，正是造成作品的艺术魅力的重要原因之一。

然而，真正从理论上进行艺术辩证法研究，就不单单是艺术技巧的问题，而且是艺术的原理性建构，是对艺术经验的智慧的揭示。

它需要从哲学、美学的背景中，从中西思维方式及文化背景的比较中，从艺术形象创造的特点和规律等方面，加以考察和论证。

犹如长江黄河，一泻千里或烟波浩渺，仅是表象，只有将它们置于雪山的源头与大海的归宿的整体之中，方能洞彻其奥秘，展示其特色和魅力。

<<艺术辩证法>>

内容概要

《艺术辩证法：中国艺术智慧形式（研究生教学用书）》不仅可作为艺术类专业研究生的专业基础课教材、文科类专业高年级本科生的公共选修课教材，还可以作为艺术研究者、艺术创作者与广大艺术爱好者的参考读物。

作者凭借深厚的艺术理论素养和多年的创作经验，从深入考察中国文化背景与中西艺术美学比较中，发掘中国古代艺术辩证法的特点和优势，并有现代性理论的激活与转化。

《艺术辩证法：中国艺术智慧形式（研究生教学用书）》具体对艺术创造规律和诸多艺术表现形式（艺术方法）进行了深入独到的辩证法的理论阐述，建构了关于经验方法的艺术辩证法的理论体系。全书理论思辨紧密结合对美术、音乐、舞蹈、戏剧、影视、文学，建筑等艺术门类的个案分析，图文并茂，凸现艺术之精要、精妙，文笔优美，原创性很强。

<<艺术辩证法>>

作者简介

姜耕玉，1947年生，祖籍苏州，长于盐城。
现任东南大学艺术学院教授、博士生导师。
主要著作有《红楼意境探奇》、《跨世纪中国诗歌描述》、《艺术与美》、《艺术辩证法》、《汉语智慧：新诗形式批评》、《艺术辩证法——中国艺术智慧形式》，诗集《我那一片月影》、《雪亮的风》等。
其中专著《艺术辩证法》获第四届中国高校人文社会科学研究优秀成果奖二等奖，并被教育部评为研究生教学用书，又被评为中国图书第二批对外推广交流重点书目。
新诗作品《渔舟唱晚》被选入北师大版初中语文课程标准实验教科书九年级下册。

<<艺术辩证法>>

书籍目录

第一章 导论第一节 抽象思辨的科学方法与直觉感悟的经验方法第二节 艺术直觉的辩证思维的基本特征第三节 艺术辩证法的经验方法的理论与应用价值第二章 中国智慧形式与诗性认识第一节 实践的智性、实用理性与主体悟性第二节 艺术辩证形式的母题之一：阴阳之道第三节 艺术辩证形式的母题之二：有无之境第四节 艺术辩证形式的母题之三：言（象）意之表第五节 艺术辩证形式的母题之四：抑扬之法第三章 相反相成的艺术生成系统第一节 艺术联系的整体：“一一尽其灵而足其神”第二节 艺术的潜能与转化：“彼出于是，是亦因彼”第三节 艺术的非存在与存在：羚羊挂角，无迹可求第四章 艺术体验中的心物交融：互反的同化第一节 虚静：物我两忘的最高体验境界第二节 心物交融的层次：神遇一物化一迹化第三节 心物交融的深度：外师造化，中得心源第五章 艺术形象创造：“一”的离异与合一、孕生与增值第一节 背景：“一”的形而上的底蕴第二节 “一乃文之真宰”——万取一收以少总多第三节 “一”的发现：生中求熟熟中见新第四节 “一”的发掘：因小见大工细亦阔大第五节 一则杂而不乱杂则一而能多第六节 “化一而成綢緼”第六章 中国艺术创造的极致：“三圆”景观第一节 悟觉圆：完整深邃的创造性直觉方式第二节 落笔圆：融通流转的自然运化之功第三节 意境圆：虚实相生、返虚入浑的创化形态第七章 外形内视：纹质形神庄谐美丑第一节 外形内视之一：“文附质”“质待文”第二节 外形内视之二：以形写神离形得似第三节 外形内视之三：寓真于诞谐中见庄第四节 外形内视之四：丑中见美美藏于丑第八章 情境创造：繁简深显动静冷热第一节 笔减而意繁第二节 秘响旁通深入浅出第三节 以静显动动中显静第四节 冷热相济乐景写哀第九章 虚幻空间或灵境的创造：超越与真实第一节 似幻似真幻中有真第二节 虚实相生无画处皆成妙境第三节 有限中见无限瞬间即永恒第十章 叙事与节奏：奇正悲喜张弛起伏第一节 平中见奇奇中见正第二节 悲喜变幻为人世情态第三节 一张一弛起伏相倚第十一章 物质形式结构：对比效果与和谐的程度第一节 形式美的规则：差异和对立中的平衡对称与形式心理第二节 色彩和光：冷与暖浓与淡明与暗第三节 线条或动作：曲与直刚与柔第四节 音乐或对话：高低强弱长短厚薄第五节 艺术布局结构：宾主远近藏露疏密第十二章 技巧或风格：炉火纯青、归真返朴的境界第一节 大巧若拙拙处见工第二节 雅中有俗愈俗愈雅第三节 绚烂归于平淡古朴即现代附录一 心情魔态几千般——《红楼梦》对人物感情的辩证形态的刻画一、亲不隔疏二、不是冤家不聚头三、幻情浓处故多嗔四、情痴苦泪多五、忍悲强笑六、微密久藏偏自露附录二 一声也而两歌一手也而二牍——《红楼梦》人物描写多维功能的辩证艺术规律一、注彼而写此目送而手挥二、似谲而正似则而淫三、云月二者之间有妙理贯通四、虚实互藏两在不测五、物体美源于杂多部分的和谐效果主要参考文献后记

<<艺术辩证法>>

章节摘录

第二章 中国智慧形式与诗性认识 第一节 实践的智性、实用理性与主体悟性 中西哲学渊源有着不同的特点。

如果说古希腊辩证法“虽然正确地把握了现象的总画面的一般性质，却不足以说明构成这幅总画面的各个细节；而我们要是不知道这些细节，就看不清总画面”，那么，中国古代辩证法则是以个别突破见长，通晓“总画面的各个细节”，使“总画面”反现出实践的智性之光。

美国建筑大师赖特曾引用《老子》中的一段话：“埴埴以为器，当其无，有器之用；凿户牖以为室，当其无，有室之用。

故有之以为利，无之以为用。

”这用来说明建筑创作应该着眼于有用的空间。

欧美各国一些现代建筑师根据这个道理，批评几千年来建筑艺术把重点放在美化实体上，是颠倒了主次。

赖特等西方建筑师虽仅取老子这一著名的“因有用无”的比喻的基本义，却也表明中国古代辩证法的实践的智性的特点。

先秦兵家的《孙子兵法》、《孙臆兵法》，宋代沈括的《梦溪笔谈》，以及明代李时珍的《本草纲目》等闻名于世的兵学、农学、医学、天文、艺文各类著作，包裹着丰富深刻的辩证法因素。

如兵法中的“兵无常势，水无常形”、“避实击虚”、“声东击西”，以及奇与正、虚与实、攻与守、分与合、方与圆、动与静、疾与徐、积与疏、盈与虚、众与寡、逸与劳等一系列辩证范畴，都是直接付诸战争实践，并且有利于驾驭战争、出奇制胜的计谋对策。

兵法还与社会斗争、人事经验等连成一体。

再如，中医医学模式的整体恒动观、天人相应观、形神合一论、邪正标本论等，无不闪烁着辩证智慧的光芒。

中医治疗的最高原则就是“阴平阳秘”，“阴阳调和”。

《内经》中有关“重阴必阳，重阳必阴”、“重寒则热，重热则寒”、“阳生阴长，阳杀阴藏”、“阳中有阴，阴中有阳”的论述，都体现了阴阳的对立统一、互相流转的观点。

中医学的“阴阳”及有关精、气、神的观念，受《易传》的影响更大。

中国辩证法的实用智性与中国文化的实用性格相融合，一方面在兵、医、农、艺等实践活动中形成了各自专业门类的实用辩证法，另一方面也有了各类实践活动相联系的朴素而抽象的辩证法理论。

.....

<<艺术辩证法>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>