

<<艺术美学>>

图书基本信息

书名：<<艺术美学>>

13位ISBN编号：9787807305910

10位ISBN编号：7807305916

出版时间：2008-11

出版时间：杨成寅 学林出版社 (2008-11出版)

作者：杨成寅

页数：594

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>

<<艺术美学>>

前言

真善美是进步人类的自觉追求，中华民族在数千年的历史发展中一直贯穿着这种追求。真善美不论在人们的行动中或在任何有价值的理论观念中都是不可截然分割的，而是互相联系、互依互补的。

固然可以说，审美活动和艺术创作主要追求美，但艺术美的创造须以艺术对现实的真实反映和对人类精神的良好作用为基础和目的，而后两者的内涵正可以由真和善两个概念来概括。

同样，人类的任何科学研究、生产实践、革命斗争以及广泛的社会生活，从宏观上看，也都或多或少地包含审美因素，也无不这样那样地与人们的审美需要和审美理想相联系。

因此，以研究美和艺术为主要对象的美学的作用和地位，即使是从人类对真善美的总体追求这一目标来看，也是不容忽视的。

艺术创作和艺术欣赏是审美活动最集中、最重要的表现形式。

艺术创作，不论是音乐、舞蹈、绘画、雕塑、文学、戏剧、工艺品的设计和制作乃至建筑艺术，以及当代最重要的艺术品种电影和电视，都具有很强的技术性，因此青年学生都把相当大的精力和相当多的时间放在艺术技艺的实际掌握上，这是十分合理和必要的。

但艺术创作和艺术欣赏还有另一方面的因素也很重要，那就是文化艺术修养的不断充实和提高。

因此，在各大专院校与文学艺术有关的系科中都开设有包括中外文学、中外文艺史论、中外哲学、中外美学在内的文化课。

一些老一辈的中国画家和书法家在过去早已自觉地学习古典诗词和各种文化典籍。

而最近数十年，由于政治运动过于频繁，加上艺术商品化思潮的冲击，致使有些学习文学艺术的青年学生产生了重视纯技术观点，轻视包括美学和美术史论在内的文化课学习的倾向。

从长远的观点看，这不利于他们艺术水平的提高。

但也有相当多的青年人已经认识到技艺是有限的，而高品位、有深刻文化内涵的艺术是无限的。

先哲所提倡的“技道两进”确实是文学艺术的正道。

<<艺术美学>>

内容概要

《艺术美学》是作者继《太极哲学》和《石涛画学》之后推出的另一本自成体系的美学专著。

《艺术美学》以辩证唯物主义和历史唯物主义为方法论，兼用中国传统太极和谐辩证法，以犀利的笔锋和严密的逻辑，论述有关审美本质和艺术本质的许多基本问题，从各个层面和角度揭示美的规律和艺术规律的奥秘。

作者在对当代中西艺术发展中出现的诸多艺术问题和美学问题的论辩中，又使美的规律和艺术规律的力量得以具体充分地展现。

《艺术美学》的出版，将有助于中国当代艺术和美学深入健康的发展，它既可作为我国各艺术院校美学教学的参考资料，也可成为广大艺术爱好者提高美学修养的有学术价值的读物。

作者简介

杨成寅，1926年生，河南省南阳市镇平人，美术理论家、雕塑家。

1954年毕业于中央美术学院华东分院雕塑系，1956年毕业于该院研究生班并留校任教。

曾任《美术理论资料》《新美术》《美术译丛》等学术刊物编辑。

现为中国美术学院教授，浙江省美学学会原会长。

中国美术家协会会员。

20世纪50年代，曾翻译前苏联、法国和英国的美学著作和美术理论文章，引进和介绍国外优秀艺术作品和美学理论。

80年代后，积极投入当代美术评论和美学理论的研究活动，撰写数十篇在全国美术界具有影响的评论文章，为推动美术界美学理论研究、促进美术创作的健康发展作出了贡献。

同时创作了不少优秀雕塑作品，如《晨读》《经亨颐像》《谢文锦像》《汤显祖像》《冲浪》《群马争跃》等。

主要著作有《石涛画学本义》《艺术概论教程》《美学范畴概论》《现代汉语句型概论》《太极哲学》及译著《艺术概论》《马克思列宁主义美学概论》（前苏联）、《美学概论》（法国）、《美的分析》（英国）等。

近年主编《中国历代书画理论评注丛书》。

对丙烯画进行了成功探索，于2000年在法国巴黎国际艺术城举行画展。

杨成寅1992年获国务院颁发的在文化艺术上有突出贡献的专家证书并获政府特殊津贴，2000年获法国巴黎市政府和中国驻法大使馆联合颁发的法中文化交流特别荣誉奖，2002年获浙江省有突出贡献的老艺术家金质奖章和证书，2004获中国美术家协会授予的“卓有成就的美术史论家”称号。

同年，所著《太极哲学》获浙江省社会科学第十二届优秀成果著作一等奖。

书籍目录

前言第一编 审美本质论第一章 美学范畴体系论一、对美学体系的自觉追求二、美学体系的立体性、层次性、整体性三、美学体系与审美观和艺术观四、美学体系的逻辑起点五、对美学范畴体系的构想第二章 审美对象论一、审美对象与关系概念二、从比较中看审美对象三、审美对象的形象性四、审美对象的表情性五、审美对象的生活内容六、审美对象的独特精神价值七、审美对象的整体性八、美的定义第三章 审美关系论一、人与现实的关系的多样性二、审美关系的特征三、审美关系的起源与发展四、审美与艺术第四章 审美规律论一、审美规律与自然以及人对现实的审美关系二、人与现实的和谐统一三、真善美与美的规律第五章 审美意识论一、审美意识的内涵二、审美需要三、审美感受四、审美直觉五、审美意象六、审美情感七、审美趣味八、审美理想九、审美判断十、审美享受第六章 美感论一、美感与美二、对美的反映、反应和享受的统一三、美感的深浅层次四、美感的直觉性、评价性、情感体验性和愉悦性第七章 天然画图论一、自然美的客观性二、自然美的构成因素三、自然美的审美价值四、自然美的社会性问题第八章 社会学派的美论一、审美属性的特征二、美的社会历史本质三、美的客观性四、自然美第九章 美是审美意象论一、艺术美由欣赏者创造说的自相矛盾二、主观与人类社会实践的混淆三、评物甲物乙论第十章 抽象美论一、抽象美的概念二、现实中有无抽象美三、抽象美与形式美四、几何图案与抽象派绘画五、具象与抽象六、艺术家的异化与抽象艺术七、几点结论第二编 艺术本质论第十一章 美术本体论一、美术作品的相关诸属性二、形式主义美术本体论第十二章 艺术形象论一、艺术形象的概念二、艺术形象的多样统一辩证法三、视觉艺术形象中的抽象与具象统一观第十三章 装饰形象论一、装饰形象的种类二、装饰性的概念三、加强装饰性的主要手段四、作为装饰形象的装饰纹样五、装饰构图六、装饰色彩七、装饰意境第十四章 艺术功能论一、精神上的影响二、寓教于乐三、认识、教育在审美上的统一四、艺术功能在多样统一中有主次第十五章 形象思维论一、形象思维问题二、美学范畴形象思维的产生三、形象思维的主客观基础四、审美直观与形象思维五、想象与形象思维六、形象思维是一种特殊的认识形式第十六章 现实主义论一、现实主义概念的产生二、19世纪欧洲美术中的现实主义三、19世纪俄罗斯的现实主义理论四、马克思主义美学中的现实主义五、现实主义的基本内涵第十七章 形式主义论一、当代先锋派电影中的形式主义二、西欧音乐美学中的形式主义三、克莱夫·贝尔美学中的形式主义四、美学中的形式主义在中国当代的影响第十八章 艺术美的分析一、艺术美与艺术形象二、艺术美与实际创造和创造性三、艺术美与审美反映四、艺术美与审美理想的表现和审美判断第三编 艺术评论中的美学第四编 西方当代美术与美学

章节摘录

第一章 美学范畴体系论任何具有科学形态的美学专著都是由美学命题体系和美学范畴体系所构成。美学命题是指美学家对研究对象及其每一个重要方面和因素的本质特征所作的接近于定义式的理论判断。

美学专著中的一系列美学命题处于不同的层次上，具有内在的联系和统一性，合起来能够以理论判断的方式把握美学对象的整体及其各个方面的因素，因而可以是自成体系的。

美学范畴是美学家在研究和论述美学对象时形成和运用的基本的、不可缺少的美学概念。

由于美学研究对象的多面性和丰富性，美学范畴也必须能够以概念的形式反映和把握美学对象的重要关节点，因而也应自成体系，而且必须为确切表述美学命题服务，并与美学命题体系有机地组织起来，共同构成庞大的美学体系大厦。

一、对美学体系的自觉追求反对自觉追求体系，在某种程度上等于放弃真正的科学研究，甘愿把美学研究降低为发表零碎感想，允许概念混乱、命题模糊，甚至自相矛盾。

学术理论本质上不仅要个别地研究现象，还要研究这个现象与有关的各种现象间的联系，这样才能全面地从根本上把握事物的本质。

任何有价值的学术著作，只有体系完整与不完整、自觉追求体系与非自觉追求体系的差别，而不存在有无体系的差别。

《老子》一书从总体上说就是有严密完整体系的：其分，如树之枝外生枝；其合，如水之百川汇海。石涛在《画语录》中，把“一画”作为逻辑起点，生发出一画与万画、蒙养与生活、心与物、受与识、笔与墨、有法与无法、法与化、似与不似等等一系列成对概念，建立起相当严整的概念体系。

编辑推荐

《艺术美学》是作者数十年来探讨艺术理论和美学问题的小结。

全书共分四编。

第一编各章联系艺术现象来研究审美活动的本质，特别是美的问题。

第二编各章研究艺术的本质，特别是美术即造型艺术的审美本质和特征问题。

第三编各章就论题看虽然是涉及近三十年来我国美术发展中的一些具体的理论问题、美学问题和实践问题，但几乎所有的文章都是从艺术美学的角度和层面上进行论析的。

第四编各章也基本上联系中国当代艺术的发展，用鲁迅先生所提倡的“拿来主义”观点评论西方当代艺术的现状和主要流派与思潮。

这本《艺术美学》的撰写和出版，希望能够在一定程度上揭示出美的规律和艺术规律的某些方面，也希望有助于中国文化艺术朝着正确健康的方向发展。

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>