

《艺术哲学读本（大众哲学丛书）》

书籍信息

版次：1

页数：

字数：

印刷时间：2014年08月01日

开本：16开

纸张：胶版纸

包装：平装

是否套装：否

国际标准书号ISBN：9787515509617

编辑推荐

在艺术的长河里，跳跃着无数美丽的浪花；在哲学的星空中，闪耀着许多璀璨的巨星。当我们凝神静气，观赏着星光下摇曳的浪花，遥望着浪花里点点的星光，心灵会变得更加澄明清澈，人生会变得更加透彻明了。这是浪花的魅力还是星光的魔法？伴随着这样的疑问，艺术在自己的绚烂中追寻着永恒，哲学在自己的永恒中绽放着绚烂，人们在艺术之梦为哲学和哲学之梦为艺术的交织中探索。俞武松编写的《艺术哲学读本》回顾了中、西方艺术哲学和艺术发展的历史，分析了中、西方艺术哲学不同的内在特点和艺术哲学研究的主要问题，介绍了艺术的本质、类别和作用。

内容简介

俞武松编写的《艺术哲学读本》

回顾了中、西方艺术哲学和艺术发展的历史，分析了中、西方艺术哲学不同的内在特点和艺术哲学研究的主要问题，介绍了艺术的本质、类别和作用。通过对艺术创造、艺术品和艺术欣赏的理论分析，以人的生活为基础，勾勒出了艺术（审美）活动与艺术存在方式的主要轮廓；并结合书法、电影、流行音乐、服饰和网络艺术等几种常见的艺术形式，进一步探讨了中西艺术汇通、艺术的真实与生活的真实（美与真）、艺术的批判人本主义原则（美与善）等问题。

《艺术哲学读本》

既注意用哲学来研究艺术，也注意在研究艺术的过程中发现和研究哲学问题，将哲学思辨融入到艺术分析中，在艺术分析中深入探讨哲学问题，力求艺术分析有哲学深度、哲学思辨有艺术魅力。

作者简介

俞武松，1981年2月生，安徽滁州人，北京师范大学哲学与社会学学院美学博士，主要研究方向为城市文化、中国美学、艺术哲学等。曾任北京大学出版社编辑。

目录

第一章 艺术哲学概述

第一节 艺术哲学的前世今生

- 一、中国艺术哲学发展的“三教合流”趋势
- 二、西方艺术哲学发展的“两希源头”特点

第二节 艺术哲学的全貌真身

- 一、艺术哲学的浴火涅槃
- 二、艺术哲学的内容范围

第二章 艺术概述

第一节 艺术的起源

- 一、劳动的呐喊
- 二、巫术的迷狂

第二节 艺术的本质

- 一、再现的镜子
- 二、表现的明灯

第一章 艺术哲学概述 第一节 艺术哲学的前世今生

一、中国艺术哲学发展的“三教合流”趋势 二、西方艺术哲学发展的“两希源头”特点

第二节 艺术哲学的全貌真身 一、艺术哲学的浴火涅槃 二、艺术哲学的内容范围

第二章 艺术概述 第一节 艺术的起源 一、劳动的呐喊 二、巫术的迷狂

第二节 艺术的本质 一、再现的镜子 二、表现的明灯

第三节 艺术的类别 一、艺术分类的不同标准

二、空间艺术和时间艺术 第四节 艺术的作用 一、认识作用 二、审美作用 三、教化作用

第三章 艺术创造 第一节 艺术创造的起点 一、情感 二、生活

第二节 是什么让艺术家成为艺术家? 一、艺术敏感 二、艺术想象力 三、艺术技巧

第三节 从“无”到“有”的艺术创造过程 一、眼中之竹 二、胸中之竹 三、手中之竹

第四节 艺术再创造 一、什么是艺术再创造 二、表演者的艺术再创造

第四章 艺术品 第一节 艺术品的结构 一、物质结构 二、技巧结构 三、意义结构

第二节 艺术品如何沟通现实与心灵 一、艺术品的时代性 二、艺术的民族性 三、艺术的地域性

四、现实与心灵沟通的实现

第五章 艺术欣赏 第一节 哪些人可以成为艺术欣赏者

一、艺术欣赏者是谁 二、艺术欣赏者要具备的条件

第二节 艺术欣赏的过程 一、接触

二、进入 三、延留 四、评判

第三节 艺术欣赏的标准 第四节 艺术欣赏的视角

第六章 几种常见艺术的分析 第一节 书法：灵动的线条 一、汉字的发展简介

二、汉字书写工具的演变 三、书法艺术的“自觉” 四、书法艺术的分析

第二节 电影：光影的魔力 一、电影发展简介 二、电影的分类和评价 三、电影魅力的分析

四、电影对艺术发展的影响 第三节 流行音乐：流淌的情韵 一、音乐发展简介

二、如何理解流行音乐 三、流行音乐的分析 四、从流行音乐看艺术的俗雅之辨

第四节 服饰：炫美的翎羽 一、从无到有的服装和从有到无的时装 二、时装的时尚内涵

三、时装与身体 第五节 网络艺术：虚实的交响 一、计算机网络的诞生和发展

二、网络艺术的粗线条描绘 三、如何理解网络艺术 四、网络艺术改变了什么

第七章 艺术和艺术哲学的展望 第一节 艺术终结的“魔咒” 一、艺术终结论及其引起的讨论

二、中国艺术的“通变”观 三、艺术之路在哪里

第二节 艺术与第一生产力 一、技术与艺术的亲密接触 二、机械复制的是艺术还是艺术品

三、艺术的魅力还是技术的炫耀 四、技术进步还是进攻

第三节 艺术与经济基础 一、资本对艺术的作用 二、艺术产业 三、政府投资——一种特殊的资本

四、艺术面对资本的选择

参考书目

在线试读部分章节

总序

关于艺术的社会作用问题，孔子认为“诗，可以兴，可以观，可以群，可以怨。迩之事父，远之事君，多识于鸟兽草木之名”（《论语·阳货》），即诗有认识世界和通过情感去感染、陶冶人，从而达到个人与社会的和谐统一的作用。孟子认为“今王与百姓同乐，则王矣”（《孟子·梁惠王下》），即艺术能够通过情感的交流和共鸣，达到与民同乐，实现社会统治的作用。

荀子认为艺术能够约束和规范人的情感欲求，最终把人的情感欲求导向礼义，使人的感性和理性相统一（荀子从这个观点出发，批评了墨子的“非乐”理论）。《乐记》认为“乐和同”，即艺术通过对人的内在情感的作用，实现社会不同群体之间的协调统一，艺术和政治伦理是紧密联系的。

关于艺术的创作欣赏问题，孔子提出了艺术的评判标准，即艺术要做到美和善的统一、形式和内容的统一，要把握好尺度。孔子描述了艺术欣赏的状态（三月不知肉味），但是没有对艺术欣赏做深入的分析。孟子区分了文学语言与非文学语言，认为读者在欣赏的时候要做到“以意逆志”，即通过对作品的感受去把握作者在作品中想表达的思想情感，并且在理解作品时要做到“知人论世”，即全面了解作者所处的时代和作者的社会经历。在这一方面，孟子的论述显得深刻而有高度。荀子强调艺术不能脱离礼义，要严格地遵守规矩和法度，显得功利性较强，或许与此相关。他对于艺术本身的特征的认识和把握明显不如孔子和孟子。《乐记》分析了主体与作品的关系，认为个人内在的情感状态直接决定着艺术创造的好坏，这样的艺术创造应该根据不同的情感选择不同的艺术形式。

先秦道家以老子和庄子为代表，在艺术的诸问题上有着不同于儒家的观点。他们直接讨论艺术的地方虽然不多，但是很多观点却对后来艺术的发展有着巨大的影响。

关于对艺术的认识问题，老子没有完全否定艺术，他认为艺术立该同生命的自由一致，而不应产生“令人目盲”、“令人耳聋”的后果，更不应成为支配人的东西。庄子力求消除人的异化，达到个体的自由和无限，他对艺术的认识是从这个基本点出发的。

关于艺术的社会作用问题，老子认为那些“令人目盲”、“令人耳聋”的艺术会导致追求欲望的满足而牺牲自己，他要求艺术应当给社会带来素朴自然之美。庄子认为艺术可以通向“道”，成为寻道的途径。

关于艺术的创作欣赏问题，老子认为艺术应当符合“无为而无不为”的“道”，即艺术创作要顺应艺术的内在规律，并且具有一种超功利的理性直观。庄子谈到了“得意而忘言”。“得意而忘言”讲的是艺术形象问题，因为言不尽意，所以艺术形象有着言外之意，不应被“言”束缚住。

关于对艺术的认识问题，孔子认为“兴于诗、立于礼、成于乐”（《论语·泰伯》），即艺术（诗、乐）是成为仁人君子必不可少的条件；“志于道、据于德、依于仁、游于艺”（

《论语·述而》),即艺术在实现人的全面人格理想中有着重要的作用。在这里,“道”与“艺”是统一的,“艺”最终是为了实现“道”的。孟子认为艺术具有社会普遍性和共同性。荀子认为艺术既要满足人的欲求,也要符合礼义的约束,应当是个体欲求和社会伦理道德的和谐统一。后来的《乐记》则认为艺术是人的情感的表现,不同的情感表现为不同的艺术形式。关于艺术的社会作用问题,孔子认为“诗,可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君,多识于鸟兽草木之名”(《论语·阳货》),即诗有认识世界和通过情感去感染、陶冶人,从而达到个人与社会的和谐统一的作用。孟子认为“今王与百姓同乐,则王矣”(《孟子·梁惠王下》),即艺术能够通过情感的交流和共鸣,达到与民同乐,实现社会统治的作用。荀子认为艺术能够约束和规范人的情感欲求,最终把人的情感欲求导向礼义,使人的感性和理性相统一(荀子从这个观点出发,批评了墨子的“非乐”理论)。《乐记》认为“乐和同”,即艺术通过对人的内在情感的作用,实现社会不同群体之间的协调统一,艺术和政治伦理是紧密联系的。关于艺术的创作欣赏问题,孔子提出了艺术的评判标准,即艺术要做到美和善的统一、形式和内容的统一,要把握好尺度。孔子描述了艺术欣赏的状态(三月不知肉味),但是没有对艺术欣赏做深入的分析。孟子区分了文学语言与非文学语言,认为读者在欣赏的时候要做到“以意逆志”,即通过对作品的感受去把握作者在作品中想表达的思想情感,并且在理解作品时要做到“知人论世”,即全面了解作者所处的时代和作者的社会经历。在这一方面,孟子的论述显得深刻而有高度。荀子强调艺术不能脱离礼义,要严格地遵守规矩和法度,显得功利性较强,或许与此相关。他对于艺术本身的特征的认识和把握明显不如孔子和孟子。《乐记》分析了主体与作品的关系,认为个人内在的情感状态直接决定着艺术创造的好坏,这样的艺术创造应该根据不同的情感选择不同的艺术形式。先秦道家以老子和庄子为代表,在艺术的诸问题上有着不同于儒家的观点。他们直接讨论艺术的地方虽然不多,但是很多观点却对后来艺术的发展有着巨大的影响。关于对艺术的认识问题,老子没有完全否定艺术,他认为艺术立该同生命的自由一致,而不应产生“令人目盲”、“令人耳聋”的后果,更不应成为支配人的东西。庄子力求消除人的异化,达到个体的自由和无限,他对艺术的认识是从这个基本点出发的。关于艺术的社会作用问题,老子认为那些“令人目盲”、“令人耳聋”的艺术会导致追求欲望的满足而牺牲自己,他要求艺术应当给社会带来素朴自然之美。庄子认为艺术可以通向“道”,成为寻道的途径。关于艺术的创作欣赏问题,老子认为艺术应当符合“无为而无不为”的“道”,即艺术创作要顺应艺术的内在规律,并且具有一种超功利的理性直观。庄子谈到了“得意而忘言”。“得意而忘言”讲的是艺术形象问题,因为言不尽意,所以艺术形象有着言外之意,不应被“言”束缚住。《周易》在“言”、“意”、“象”,认为“言不尽意,立象以尽意”,把言意关系转向了象意关系,并且认为“象”的来源是对自然万物的观察,即“观物取象”。这成为后来意境说的发端。庄子还谈到了“道”与“技”的关系问题。“道”是本,“技”是末,二者可以相通,艺术创造要符合自然规律。在规律中寻得自由。P3-4

[显示全部信息](#)

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www.tushupdf.com](http://www.tushupdf.com)