

马克思主义理论研究
和建设工程重点教材

美学原理

《美学原理》编写组

高等教育出版社

马克思主义理论研究
和建设工程重点教材

美学原理

《美学原理》编写组

主 编 尤西林

高等教育出版社·北京

图书在版编目(CIP)数据

美学原理 / 《美学原理》编写组编. —北京:高等教育出版社, 2015. 11
ISBN 978-7-04-043972-4

I. ①美… II. ①美… III. ①美学理论—高等学校—教材 IV. ①B83-0

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第230294号

责任编辑 周亚权 封面设计 王 鹏 版式设计 于 婕 责任校对 殷 然
责任印制 朱学忠

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400-810-0598
社 址	北京市西城区德外大街4号	网 址	http://www.hep.edu.cn
邮政编码	100120		http://www.hep.com.cn
印 刷	高教社(天津)印务有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
开 本	787mm×960mm 1/16		http://www.landaco.com.cn
印 张	23	版 次	2015年11月第1版
字 数	330千字	印 次	2015年11月第1次印刷
购书热线	010-58581118	定 价	36.80元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 43972-00

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

教育部马克思主义理论研究和建设工程重点教材审议委员会委员、审议专家

(以姓氏笔画为序)

马 敏	王一川	王浦劬	韦建桦	杜玉波
李 龙	李 捷	李卫红	杨 河	杨圣敏
杨春贵	杨慧林	张 力	陈 炎	林尚立
郑杭生	胡树祥	胡培兆	胡德坤	逢锦聚
娄成武	洪银兴	袁贵仁	顾海良	徐显明
黄 进	韩 震	韩大元	童庆炳	谢维和
雷跃捷				

《美学原理》教材编写课题组

首席专家 尤西林

主要成员 (以姓氏笔画为序)

王旭晓	刘 凯	杜学敏	李西建	张 进
徐恒醇	高建平			

目 录

导 论	1
第一节 美学的历史	1
一、美学思维及其古代形态	1
二、美学学科的形成及其现当代演变	3
三、中国美学	6
四、马克思主义美学	8
第二节 美学研究的对象	11
一、美学研究对象的若干观点	11
二、美学是研究审美活动的学科	13
第三节 美学的学科特性	14
一、美学是一门人文学科	14
二、美学是一门理论学科	15
三、美学相邻学科	15
第四节 美学的研究方法	21
一、区别于实证经验科学的哲学思维	21
二、区别于纯思辨的人文体验描述	22
第一章 审美的本质	26
第一节 关于审美本质的探讨历程	26
一、西方思想史中关于审美本质的论述	26
二、中国思想史中关于审美本质的论述	30
第二节 马克思的“美的规律”思想	32
第三节 审美的本质	36
一、探讨审美本质的若干原则	36
二、审美本质及其逻辑	38

三、作为元价值的真善美及其对立面的假恶丑	48
第二章 审美活动经验	52
第一节 审美经验的根源	53
一、研究审美经验根源的方法论前提	53
二、审美活动的生理与心理基础	57
三、审美经验的发生	59
四、审美经验的发展	60
第二节 审美心理结构与审美感受特性	64
一、审美心理结构	64
二、审美积淀	65
三、审美感受特性	69
第三节 审美心理要素	75
一、感觉	75
二、知觉	77
三、想象	79
四、情感	82
五、领悟	85
第四节 审美经验模式	89
一、审美体验	89
二、审美注意	93
三、审美心理距离	94
四、审美移情	97
五、完形心理	100
第五节 审美经验的历史演变与文化差异	102
一、审美经验的历史演变	102
二、审美经验的文化模式	104
三、审美经验的客观标准与个性差异	106

第三章 形式美	111
第一节 形式美的自由历程	112
一、从形式到美的形式.....	112
二、从美的形式到形式美.....	117
第二节 形式美的构成要素	119
一、色.....	119
二、形.....	122
三、声.....	123
四、质.....	125
五、味.....	126
第三节 形式美的基本规律	127
一、对称与均衡.....	127
二、调和与对比.....	129
三、比例与尺度.....	130
四、节奏与韵律.....	132
五、多样与统一.....	133
第四节 形式美的变迁	134
一、形式美的普适性.....	134
二、形式美的商品化.....	135
三、形式美与时尚.....	137
第四章 技术美	142
第一节 技术范畴及其美学视域	143
一、技术范畴.....	143
二、技术的美学视域.....	145
第二节 技术美与功能美	147
一、技术美的独立.....	147
二、功能美.....	150
第三节 设计的文化内涵与审美创造	153

一、设计是一种文化整合	153
二、技术规定性与形式自由度	154
第五章 社会美	157
第一节 社会美的范围与特征	157
一、社会美的范围	157
二、社会美的特征	160
第二节 社会交往与人物美	163
一、社会交往中的美	164
二、人物美	165
第三节 日常生活与节日欢庆	168
一、日常生活中的美	168
二、节日欢庆中的美	171
第六章 自然美	175
第一节 自然美的概念内涵与基本特性	175
一、外在自然物之美与内在天性之美：自然美的两种 内涵	175
二、自然美的基本特性	178
第二节 自然美的代表性模式	184
一、如画模式	184
二、比德模式	186
三、宇宙模式	189
四、天成之美	192
第三节 天然美：中国古典美学的核心自然美范畴	193
一、自然界的天然美	194
二、人生社会的天然美	196
三、艺术品的天然美	198

第七章 艺术美	202
第一节 艺术的审美特性	202
一、“美的艺术”与艺术独立的现代性	203
二、艺术美作为社会美与自然美的完美再现	205
三、艺术美作为审美理想的表现	207
四、艺术美作为审美共通感交流的结晶	210
五、“艺术的终结”	212
第二节 艺术美与人生艺术化	217
一、装饰的人文意义	218
二、劳作技艺化	220
三、生活的节奏韵律	223
四、艺术意象凝聚人生境界	227
第八章 作为审美范畴的优美与崇高	234
第一节 优美与崇高的本质及其特征	234
一、优美的本质及其特征	234
二、崇高的本质及其特征	237
第二节 优美与崇高的相互转化	241
一、优美与崇高的历史	241
二、优美与崇高的相互转化	245
第三节 崇高在现代的意义	248
一、后现代语境下的审美贫困	249
二、审美共通感与现代社会	252
三、作为自由个性与社会使命合题的崇高	254
第九章 作为审美范畴的悲剧与喜剧	258
第一节 作为审美范畴的悲剧	259
一、作为审美范畴的悲剧的本质	259
二、作为审美范畴的悲剧的特征	263

三、作为审美范畴的悲剧与崇高的关系	272
第二节 作为审美范畴的喜剧	274
一、作为审美范畴的喜剧的本质	274
二、作为审美范畴的喜剧的特征	276
第十章 作为审美范畴的丑	285
第一节 丑的审美界定及其特征	285
一、丑的审美界定	285
二、丑的审美特征	287
第二节 丑的审美价值	292
一、丑的审美价值	292
二、丑与其他审美范畴	298
第三节 丑的审美范畴	300
一、怪	301
二、酷	303
三、荒诞	305
四、恐怖	308
第十一章 美育	312
第一节 美育的内涵	313
一、美育溯源	313
二、美育的使命	322
三、美育的特性	324
第二节 美育的功能	327
一、培养审美能力	327
二、陶冶性情	329
三、完善人格	330
四、树立正确的审美观	331
第三节 美育的实施途径	332

一、审美理论学习	332
二、艺术陶冶	333
三、自然欣赏	336
四、人际交往	339
阅读文献	344
人名译名对照表	345
后 记	352

导 论

导论是全书的概述介绍。研究对象与研究方法是导论的核心，它们规定了本书的内容范围与论述特性。导论虽然涉及全书主要论域论题，但仅仅是勾勒指示它们在全书中的位置，深入完整的理解须待进入正式章节。因此导论着眼于整体之“林”而非细部之“木”。由此所激起的问题意识，也是导论教学目标之一。

第一节 美学的历史

本节简述作为学科的“美学”发展史，它不同于美学理论史。后者是关于审美活动的理论，其对应学科是中外美学史。本节则关注美学理论的学科形态演变，重心不在具体的美学理论。

一、美学思维及其古代形态

1. 史前期

美学是诞生于近代的一门学科。但是，美学思维却是人类源远流长的活动。作为学科的美学基于美学思维。这一逻辑关系甚至可以追溯到史前期。“史前”作为文化学的术语是指有文字记载以前的人类历史，但问题是：如何能印证和理解一种无文字记载的“美学思维”？

离开语言，尤其是离开语音消失后记录语言的文字，包括美学在内的任何思维都无从证实。然而，史前期却确凿地存在着审美活动。这一点是通过史前考古发现的审美对象而间接得到证明的。

旧石器时代的山顶洞人在尸体旁撒红色的铁矿粉，他们开始力求把石斧打凿得更匀称，甚至把打磨得形状相近的石珠、兽牙、贝壳等穿孔串联起来。远古巫术背景下这些器物无疑不是单纯的审美对象，却折射出山顶洞人对形体、色彩的自觉注意和加工运用，它们因而包含有审美对象的意

义，也传达出与其同时存在的审美意识（此处主要指对色、形的形式感）。

史前审美活动在漫长的时期中达到相当发达的程度。在著名的西班牙阿尔塔米拉洞穴中，用于巫术的“壁画”保留着石器时代的动物形象，姿态各异，以多种色彩渲染过，其逼真生动性至今仍令人叹为观止。这样高水平的审美形式感的复杂表达，同时必然伴随有起码的思维。逻辑地讲，审美活动的历史性积累终会发生对这种审美活动本身的总结性思维或反思，当人类进一步思考自己为什么会偏爱某类色彩形式并试图概括这类现象的规律性时，美学思维就发生了。质而言之，“审美”是人类现实活动之一；“美学思维”则是审美意识的观念化，它势必趋向理论自觉形态；“美学”学科是人类知识近代分化所产生的这种理论自觉形态。

2. 古代发生期

人类各个古代文明很早就出现了表意审美的文字。汉字“美”在中国上古卜辞和金文中已经出现。这说明，中华审美意识的符号观念化，最晚也可以上溯至殷商时期。老子甚至对流行的审美提出深层辩证思考：“天下皆知美之为美，斯恶已。”^① 与之对应，古希腊荷马史诗中高频率出现的美的形容词“καλός”，在赫西俄德《神谱》中已抽象为观念性的名词“καλόν”，到柏拉图的《大希庇阿斯篇》，更进一步追究纷纭的审美现象的本源“αὐτὸ καλόν”（“美本身”），俨然形成了逻辑形态的美学专题论域。

在美学思想的古典发生期，无论东西方，其审美观念均具有突出的宽泛所指特性。从自然宇宙到器物制度与形体容貌，均可纳入审美评价。与之相应，中国古代制度化的“礼”与“乐”涵摄着“美”。在中国古典美学奠基人之一的老子那里，“美”属于更为根本的“道”——“气”——“象”关系系统，并与“妙”、“味”等相关。孔子与庄子所说的“大”，也比“美”享有更高的审美地位。这些术语与近代学科美学的审美范畴

^① 《老子》第二章。

有对应关系。

古代发生时期的美学思维多以零散的议论出现，并且往往与关于宗教崇拜、伦理规范、文学艺术以及科学技术的议论混杂在一起，很少有专著。但值得一提的是相传为战国时代公孙尼子撰写的《乐记》与古希腊亚里士多德的《诗学》，这是东西方两部几乎同时问世的文艺学著作，但又以其高度概括的哲理性而具有美学的性质。

上述这些特性不仅表现出古典美学尚不独立的性质，而且也反映出审美溶渗于生活整体的古代生存方式及其文化特性。它提醒我们考察审美及其美学思维历史演变时，需要按照唯物史观回溯其社会生产与生活基础，以获得有根基的理解。

二、美学学科的形成及其现当代演变

1. 美学诞生的近代背景

作为独立学科的美学诞生于西方启蒙运动中。德国鲍姆加通 1750 年出版《埃斯特惕卡》（拉丁文 *Aesthetica*，此词后来译成德文 *Ästhetik*，法文 *esthétique*，意大利文 *estetica*，英文 *aesthetics*）成为美学学科问世的标志。这个词的希腊词根（*aísthethai*）是“感觉”的意思，日本与中国将它翻译成“美学”^①。鲍姆加通首次使用了“美学”这一术语，称之为“感性认识的科学”。与追求逻辑确定性的“理性认识”有别，“感性认识”追求“明晰的”（*clear*）“完善的”（*perfectio*）。感性认识明晰化臻于完善程度即美。于是，他便成为美学学科发展史上第一个明确为美学奠定独立学科地位的人。鲍氏因此被称作“美学之父”。

当然，仅仅提出一个名称并不是实质性的突破。但鲍姆加通是在 18 世纪近代学科分化独立的时代背景下提出问题的，这具有深刻的时代必然性和代表性。稍早于鲍姆加通的意大利学者维柯，在其《新科学》中就已把广义的人类思维分为诗与逻辑两部分，并特别强调和研究了诗对理智

^① 详见黄兴涛：《“美学”一词及西方美学在中国的最早传播——近代中国新名词源流漫考之三》，《文史知识》2000 年第一期。

逻辑的独立性和根源地位，所以意大利学者克罗齐把维柯称为“美学科学的发现者”^①。更早的、17世纪开始流行于英国经验派哲学的“道德感”（moral sense）与“内感觉”（inner sense），成为休谟专题研究的“趣味”（taste），这也就是审美鉴赏的早期表达。夏夫茨伯里将之提升为人性基本特性之一，从而提出了影响深远的“审美无利害”命题。审美独立于实用的另一个历史性的标志，是法国夏尔·巴图神父《归结为单一原理的美的艺术》（1746）一书所提出的“美的艺术”（beaux-arts）。艺术凭借美的特质而从传统广义技术中独立出来，从而成为大写字母开头的“Art”。这不仅是艺术学的近代开端，也是作为审美集中代表形态的艺术美的近代起源。启蒙运动代表性的思想传播著作《科学、艺术和工艺详解百科全书》（1751），更将这种独立的美学与艺术美观念作为确定的知识普及全欧洲。

早在中世纪，复合型的古典人文艺术已开始分解为“学科”（拉丁文 discipline）。众多分化独立的学科，是工场手工业开端的分工与职业行会的教育对应体。大一统的神学经由11世纪大学（University）专业系科分化为近代学科群。1735年问世的瑞典林奈《自然系统》（拉丁文 *Systema Naturae*），成为近代学科群独立的分类学总结。正是在上述背景下，美学作为近代学科得以独立，就成为并非孤立的历史必然产物。还需要注意的是，美学与近代一批学科独立，同时属于近现代社会转型的学术教育组成部分。由于种种历史条件和机遇，现代化历史地起源于欧洲，对基于这一历史背景的美学与其他近代学科发生发展的叙述势必依托西方。不宜以民族感情否认这一史实，因为现代化并不为西方地域垄断，而属于人类文明。中国美学及其现代诠释背景，将随后专节叙述。

2. 德国古典美学范型

近代诸多美学论题在康德处获得集大成的哲学论证。康德批评并超越了鲍姆加通的感性认识论美学观念，他将主体的认知、意志、情感与哲学

^① 克罗齐：《作为表现科学和一般语言学的美学的历史》第5章，王天清译，中国社会科学出版社1984年版，第64页。

上的认识论、伦理学和美学三分鼎立，此后美学成为哲学不可缺少的一个基本组成部分，德国古典美学从此成为美学的传统范型。

康德的《判断力批判》力求辨析审美与人类其他基本活动（认识、意志）联系中的区别，以突出审美的独特本质。与以认知及欲望为核心的现实生活相区别，审美无利害及艺术自律成为康德所奠基的近现代美学的范型。这一范型一方面使审美与艺术独立于生活内容而突出形式美特征，另一方面又从本体价值高扬审美与艺术批判并指导生活的地位。这一总体特征被德国古典美学发展并强化：席勒将康德作为通向“善”的桥梁的“美”提升为人类自由解放的目的本身，谢林提出了作为哲学拱心石的艺术哲学命题，黑格尔放弃自然美而独尊艺术美……这些立场、导向表明，审美与艺术的独立，具有抗衡资本主义生产—生活方式的现代性背景，并与抗衡进步主义的浪漫主义思潮关系密切。这一倾向在稍后的叔本华厌世美学与尼采审美救赎主义中走向极端。

审美与艺术作为一种浪漫的社会生活方式设计同时构成空想社会主义美学。在空想社会主义蓝图中，审美与艺术不再与社会分离对立，反而成为社会生产与生活的重要组成部分，甚至就是生产与生活自身的特性。席勒将游戏生活化与空想社会主义美学，看似同近代美学与生活相分离的倾向相反，却又可以视为审美批判生活的极致：审美不是回归生活，而是将生活审美化。这一模式经由马克思主义社会存在论消除其浪漫空想性质后，指向当代日常生活审美化。

3. 现当代西方美学

19世纪末叶费希纳提出以“自下而上”的心理学经验美学模式，取代“自上而下”的哲学美学形而上学思辨。这一模式产生出“移情说”、“内模仿说”、“心理距离说”、“格式塔知觉完形美学”、潜意识精神分析美学等一系列审美经验理论。这些立足于审美经验的中小型理论放弃了宏大的哲学美学，更侧重生理与心理经验实证，成为特定角度的具体美学解释方法。

与经验主义模式相关，20世纪逻辑经验主义与语言分析哲学衍生出

分析美学，它对美学的概念术语进行了逻辑与经验相结合的分析审查，由此推进了美学学科的科学化与精确化。但是，分析美学忽视美学的人文学科性质，其科学主义片面性不仅否弃美学核心原理的审美本质（详见第一章），而且以语言分析附缀艺术学的模式既混同于艺术学，又狭隘地压缩了审美经验，从而将美学引向形式主义。

上述倾向在 20 世纪后半叶开始了反向运动。美学从语言学分析转向广泛的文化联系。这种转向起源于在 20 世纪中叶及更早时期出现的一些思潮和流派，例如法兰克福学派的文化批判、法国艺术社会学、英国的文化研究和美国的实用主义等。在 20 世纪末，由于对分析美学形式主义的反拨，这些流派在美学中获得越来越广泛的影响。促使美学的文化学转向还有三个重要的背景：一是随着机器复制、通信与信息技术革命、全球化文化市场的形成，艺术的性质和存在方式生活形态化，甚至有人提出“艺术终结”的理论。近代独立的传统艺术开始呈现为具有生活形式感的审美文化，例如并非完整作品的电视网络脱口秀话语加入语言文字艺术的文学。更重大的变化是互联网所代表的新媒介生长出已趋主流的电子文化。二是从环境到服饰、从外形到材质，现代消费中审美比重空前增大，由于市场的作用，生产设计与商业竞争方向从实用功能转向审美功能。以上两方面构成技术美学日益发达的基础。三是在艺术批评模式上，出现了后结构主义、后殖民主义、女性主义、新历史主义等对形式主义批评的挑战，意识形态的社会内容借助文化中介转化为审美文化批评。总之，美学扬弃分析美学的形式主义、返回生活实践已成大势。

文化学转向的深远背景是对近代以来现代化与现代性模式的反省批判，东方传统文化成为这一批判反省的思想资源，西方美学在美学界占据主导地位的局面正在被不同民族、地域文化间对话的局面所代替。这也是包括中国在内的非西方古典美学思想复兴的当代背景。

三、中国美学

当代术语的“中国美学”有三个历史与逻辑相结合的所指。一是指