

何 林/著

应用美学

辽海出版社

何 林/著

应用美学

辽海出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

应用美学 / 何林著. —沈阳: 辽海出版社, 2000. 9
ISBN 7-80649-284-4

I. 应... II. 何... III. 美学-应用-通俗读物
IV. B83-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 45271 号

辽海出版社出版发行

(沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮政编码 110003)

沈阳第六印刷厂印刷

开本: 850 × 1168 毫米 1/32 字数 170 千字 印张 8 $\frac{5}{8}$

印数: 1 - 3350 册

2000 年 11 月第 1 版

2000 年 11 月第 1 次印刷

责任编辑: 张树

责任校对: 李红

封面设计: 冰宇

版式设计: 金叶

定价: 13.00 元

目 录

第一章 美学基础理论

第一节 绪论	(1)
一 美学学科的创立	(1)
二 美学的研究对象和范围	(6)
三 美学与其他学科的关系	(10)
四 学习美学的现实意义	(16)
第二节 美的本质	(18)
一 美学史上对美的本质的探讨	(18)
二 美的本质	(22)
三 美的特征	(29)
四 真、善、美的关系	(34)
第三节 审美存在	(37)
一 社会美	(37)
二 自然美	(48)
三 艺术美	(55)
四 形式美	(67)
第四节 审美经验	(80)
一 审美经验的概念	(80)
二 审美经验的特征	(85)
三 审美经验的过程	(90)

第五节 审美教育	(95)
一 审美教育的含义	(95)
二 审美教育的实质	(97)
三 审美教育的实施原则和实施途径	(100)

第二章 艺术美学

第一节 建筑美学	(104)
一 建筑美的本质	(104)
二 建筑艺术的美学特征	(108)
三 中国古代建筑的美学特征	(113)
四 西方现代建筑艺术的发展	(117)
第二节 雕塑美学	(125)
一 雕塑的含义及其类型	(125)
二 雕塑艺术的美学特征	(126)
三 中国传统雕塑艺术的美学特征	(130)
四 西方现代雕塑艺术概说	(134)
第三节 绘画美学	(139)
一 绘画艺术的含义及种类	(139)
二 绘画艺术的美学特征	(143)
三 中西方绘画的美学特征比较	(146)
四 西方现代绘画的杂多的审美面貌	(151)
第四节 音乐美学	(156)
一 音乐艺术的内容和形式	(156)
二 音乐艺术的审美特征	(159)
三 音乐的种类及功能	(161)

四 音乐的创作、表演和欣赏	(164)
第五节 舞蹈美学	(167)
一 舞蹈艺术概述	(167)
二 舞蹈艺术的审美特征	(170)
三 中国舞蹈艺术的审美特征	(173)
四 芭蕾的审美特征	(175)
第六节 戏剧美学	(178)
一 戏剧艺术的含义及类型	(178)
二 戏剧艺术的审美特征	(180)
三 中国戏曲的美学特征	(183)
第七节 电影美学	(186)
一 电影艺术的含义	(186)
二 电影艺术的审美特征	(190)
三 几种有影响的电影艺术理论	(196)

第三章 科技美学

第一节 科学美学	(205)
一 科学美的含义	(205)
二 科学美的审美特性	(208)
三 审美在科学研究领域里的重要意义	(211)
第二节 技术美学	(214)
一 技术美的含义	(214)
二 技术美的审美特征	(219)
三 工业设计问题	(222)

第四章 生活美学

第一节 服饰美学	(227)
一 服饰美学的含义	(227)
二 服装的款式美	(230)
三 服装的色彩美	(235)
第二节 饮食烹饪美学	(242)
一 饮食与文化	(242)
二 饮食烹饪美学的基本内涵	(244)
三 中餐与西餐审美特征比较	(249)

第五章 景观美学

第一节 园林美学	(251)
一 园林美概说	(251)
二 中国园林形式美的构成	(252)
三 中国园林艺术的审美特征	(258)
第二节 城市景观美学	(261)
一 城市景观美的含义及其构成要素	(261)
二 城市景观美的审美特征	(265)
三 城市景观的审美教育功能	(267)

第一章 美学基础理论

第一节 绪 论

一 美学学科的创立

1 美学思想的发展

人类美学思想的发展已有两千多年的历史，在这漫长的发展过程中，世界上每个民族都在不同程度上保留和发展着本民族的美学思想，这构成了人类共同的美学财富，充实着人类的精神文明宝库。

西方的美学思想发源于古希腊。古希腊早期的美学思想多半是片言只语，而且大都依附于自然哲学，往往是在探究宇宙本原时涉及美的问题。如毕达哥拉斯学派，由于他们中大都都是数学家，因而他们认为数的原则统治着宇宙中的一切，认为美就在于数的和谐。古希腊的另一个哲学家赫拉克利特在强调世界不断变动和更新的同时，认为美也不是绝对、永恒的东西。赫拉克利特说过，“比起人来，最美的猴子也还是丑的”，这是美的标准的相对性的一句最简短、最形象化的说明。苏格拉底是早期希腊美学思想转变的

关键。他把注意的中心从自然界转到人类社会，由此美学也转变为社会科学的一个组成部分。他从社会观点指出美的评价标准在于它对人的效用，这样，美的社会功用问题被明确地突出出来。柏拉图和亚里斯多德把古希腊的美学思想推向了高潮，在他们现存的著作中有着相当丰富的美学思想。柏拉图的对话《大希庇阿斯》是西方最早的一篇系统论美的著作。亚里斯多德也有两部有关美学问题的专著：《诗学》和《修辞学》。他们把对美的哲学思考同艺术实践结合起来，提出了很多独到的见解，并建立了一些规范性的理论。

古罗马的文艺基本是对古希腊文艺的继承，但到这一时期古希腊文艺中所表现出的原始的、旺盛的生命力和深刻的内容已不复存在，人们所醉心的是艺术形式的完美乃至纤巧。因而古希腊文艺落到古罗马人手里文雅化、精致化了，但也肤浅化以至于公式化了，在美学方面的情形也大致如此。古罗马美学思想的主要代表人物是贺拉斯、朗吉弩斯和普洛丁。贺拉斯是拉丁古典理想的奠基者，他的《诗艺》对文艺复兴和新古典主义时代发生过深刻的影响；朗吉弩斯的《论崇高》在一定程度上弥补了亚里斯多德的《诗学》的一个缺陷，把文艺的情感效果突出出来；普洛丁是新柏拉图主义的开山鼻祖，也是中世纪基督教神秘主义美学思想的主要来源，他的思想构成了古代与中世纪美学思想的桥梁。普洛丁以后，从公元4世纪到13世纪是被称为“黑暗的一千年”的中世纪，在这漫长的时期中，由于占统治地位的基督教会对世俗文

艺的极端仇视和压制，美学思想基本处于停滞状态。但由于教会也要利用文艺为宗教服务，因而它又不能不有一套文艺理论和美学思想来为宗教性文艺作品辩护。这一时期美学的代表人物是神学家圣奥古斯丁和托马斯·阿奎那。他们把普洛丁的新柏拉图主义附会到基督教神学上去，完全从宗教角度去分析和解释审美现象，把美看成是上帝的一种属性，认为感性事物的美本身没有独立的价值。他们的美学思想主要是以维护教会的封建统治为主要目的。

文艺复兴是由封建社会转入资本主义社会的枢纽。随着人的解放，文艺和美学思想都得到了发展和繁荣，使欧洲文化达到了古希腊社会以后的第二个高峰，这一时期在文艺和美学方面的基本特征是：(1)要求把艺术从神学的束缚下解放出来，为艺术争取独立的社会地位。(2)要求对古希腊文化进行重新评价，进一步探讨艺术创造中的理论问题和技巧问题，尤其是要求提高人在艺术中的地位。(3)提倡艺术家研究透视学、色彩学、解剖学等科学理论，并把这些理论广泛地运用于艺术创造之中。文艺复兴运动促进了美学由神学向人学的转变，给美学思想的发展带来了巨大的生机与活力，也为美学思想的进一步发展起了巨大的推动作用。

及至近代欧洲，新兴资产阶级更加倾向于对人性的研究，着力探讨认识世界的主观心理条件。英国的经验主义哲学、大陆的理性主义哲学以及法国的启蒙运动，都给美学思想的发展以新的推动力。特别是莱布尼兹、笛卡儿和沃尔夫对理性的研究，维柯对想象

的研究，博克和休谟对感官、情感、观念的研究，为近代资产阶级美学的建立与发展创造了不可忽视的有利条件。正是有了这些立足于人类主体心理的研究，才导致德国启蒙运动时期美学家鲍姆嘉通提出建立美学学科的创举。

2 美学学科的建立与充实

美学作为一门独立的学科是由 18 世纪德国的哲学家和美学家鲍姆嘉通创立的。1735 年，鲍姆嘉通发表《诗的哲学默想录》，第一次提出诗的哲学应当研究的对象，并把诗的哲学称为 Aesthetics，但没有作展开研究。1750 年鲍姆嘉通发表《美学》专著，并定名为 Aesthetics（感性学）。在书中他虽未放弃诗的哲学的研究，却把主要注意力转向低级认识能力，即感性认识能力的研究方面。在《美学》的第一章里他这样界定了美学的对象：“美学的对象就是感性认识的完善（单就它本身来看），这就是美，与此相反的就是感性认识的不完善，这就是丑……美指教导怎样以美的方式去思维，是作为研究低级认识方式的科学，即作为低级认识论的美学的任务。美学是以美的方式去思维的艺术，是美的艺术的理论。”他把感性认识作为特定的研究对象给予美学，使美学有了自己的研究对象而成为一门独立的学科。

鲍姆嘉通的《美学》确定了美学的研究对象和范围，但是远未能形成一个美学体系，而建立一套完整的美学体系的使命历史地落在了德国古典美学的代表人物康德和黑格尔身上。德国古典美学是在总结、继

承、批判和发展以往美学成就的基础上形成的一个内容渊博、几乎包罗万象的唯心主义美学体系。康德是德国古典美学的奠基人，经过费希特与谢林、歌德与席勒等人的不断补充、丰富和发展，到了黑格尔便把德国古典美学的发展推向了新的高潮，成为以往一切美学派别的集大成者。

康德的《判断力的批判》是专门研究美学问题的专著。在这部书中，康德从审美判断力出发，重点分析了审美心理机制。他抓住“想象”这个联结感性与理性的中介，用“审美判断力”取代了鲍姆嘉通的感性认识能力，指出审美并非感性认识的完善，而是多种心理机能自由活动的结果。这样，康德就在审美问题上把感性和理性统一了起来。在康德这里，美学不再是一个空洞的框架，而是一个具有充实内容、明确研究对象、由一系列概念和范畴组成的颇为严谨的体系。康德在《判断力的批判》中提出并论证了美的本质、审美判断力的作用、艺术美的规律等一系列美学的根本问题，对近代欧洲文艺思潮产生了很大的影响，并开创了现代审美心理描述的先例。黑格尔的美学与他的哲学一样，继承了前人的研究成果，并在此基础上建立起一个相当完整的客观唯心主义美学体系。同康德注重研究人的主观审美意识相比，黑格尔更重视对美的宏观探索。他的美学著作主要有《美学》、《精神现象学》和《历史哲学》，在这些著作中黑格尔注意把美学的研究与人类思想发展的总历史、人类文化发展的全过程以及现实的审美活动结合起来，并把辩证发展的观点应用于美学之中，为美学建

立了一个历史的观点。

康德和黑格尔为美学学科的发展和充实作出了巨大的贡献，但由于他们的美学观点都建立在各自的唯心主义哲学基础之上，因而都不可能使美学学科科学地确立起来。美学学科的科学确立是在马克思主义哲学诞生以后。马克思主义哲学的诞生是哲学史上的伟大变革，也为美学研究走向科学发展的道路、为美学科学的确立提供了正确的理论基础和方法论基础。马克思和恩格斯在建立马克思主义理论的过程中虽未写出专门论述美学问题的著作，但他们在研究中始终把美学问题放在理论视野之内，在《1844年经济学哲学手稿》、《关于费尔巴哈的提纲》、《资本论》、《费尔巴哈论》、《德意志意识形态》等许多著作中提出和阐述了关于美学研究的基本观点、原则和方向，这构成了美学研究的指导思想，标志着美学研究的巨大变革。

二 美学的研究对象和范围

1 美学的研究对象

美学的研究对象问题是一个一直包含争议的问题。在美学史上，绝大多数美学家都承认美学有自己的研究对象，但在以什么作为研究对象的问题上却始终存在着分歧。

有的美学家以美作为美学的研究对象。这种观点最早始于柏拉图，他区分了美本身和美的事物，认为

理念是美本身，是一切事物美的根源，一切事物的美都是由它决定的。我国的洪毅然也认为美学的研究对象就是美，他认为只有把美学界定为美的科学才能扩大美学的研究范围。有的美学家以艺术作为美学的研究对象。这种观点以黑格尔为代表，黑格尔明确指出：“美学的对象就是广大美的领域，说得更精确一点，它的范围就是艺术，或毋宁说，就是美的艺术”。（《美学》 第一卷 第3页）在他看来，只有艺术才是真正的美。我国的朱光潜、马奇等人也持同样观点，如马奇就说过“我认为美学就是艺术观，是关于艺术的一般理论。”还有的美学家以审美心理作为美学的研究对象。这种观点最早的代表人物是博克和休谟，康德也非常注重对审美心理的分析，他把审美判断与逻辑判断、审美快感与感官上的快感、道德上的快感加以区别，成为近代美学从心理上分析美感的先声。我国以李泽厚为代表的美学家在把美学界定为以美感经验为中心研究美和艺术的科学的同时，也把审美心理学作为“整个美学的中心和主体”。

到目前为止，关于美学的研究对象问题国内外学术界仍在探讨之中。这种状况，一方面反映了不同派别的美学家在美学基本观点上的分歧，另一方面也反映出美学这门学科还处在形成和发展阶段，它所研究的问题间的内在联系、它与其他科学的相互关系还没有充分揭示出来。

根据以往美学家对美学研究对象的研究成果，以及目前国内外在美学研究对象问题上的探讨，我们倾向这样的观点，即美学是以审美现象为研究对象的，

它揭示的是审美现象的本质和规律。

我们知道，同规律相比现象是一个丰富得多的概念，它不仅包含着规律性和本质性的东西，而且包含极其丰富的内容。作为一定审美关系中的审美活动，审美现象不仅包含着审美关系和审美活动，而且包含着美的规律、美的本质、主体的审美条件和客体的审美性质等内容，因而它是一个整体。具体说来，审美现象主要由审美活动、审美主体、审美客体三个环节所构成。从三者的关系来看，审美活动在审美现象中居核心地位，因为审美主体和审美客体只有通过审美活动才能结成一定的审美关系，并且正是通过审美活动这个中介，审美主体和审美客体才得以相互肯定和相互制约；但同时审美活动又要以审美主体和审美客体作为前提条件，离开审美主体和审美客体以及两者所构成的审美关系，审美活动也无从形成。因此，把美学的研究对象理解为审美现象，即一个包含丰富内容、关系、运动、形式、环节、规律、本质的整体，就不同于以往对美学对象的不同程度的片面理解，拓宽了美学的研究领域。

2 美学的研究范围

明确了美学的研究对象之后，需要进一步界定美学的研究范围、涉及的领域以及各部分之间的相互关系。

美学史上很多美学家都给予美学的范围研究以足够的重视，并试图给它一个合理的界定。但从他们的研究结果来看，他们的界定都不同程度地带有局限性

和片面性，要么过宽、要么过窄，往往没能把美学研究的方方面面的问题联系起来、综合起来加以考察。如古希腊哲学家柏拉图在研究美学时，以理念为中心，用哲学概念去演绎美学问题，这样就使美学的范围一方面过宽，用哲学的东西代替美学的研究，另一方面又过窄，把美学研究仅限于哲学研究；亚里士多德的美学以“模仿说”为中心，强调艺术问题的研究，用艺术学去研究美学问题，把美学的范围仅限于艺术之内，也存在着范围过窄的问题。17、18世纪经验主义哲学兴起，美学研究涉及到审美经验问题。从那以后，美的哲学研究、美的艺术学研究、审美心理学研究都延续下来，但始终没人从理论上对美学研究范围做明确规定。18世纪德国哲学家鲍姆嘉通第一次规定了美学的研究范围，把美学限于“感性认识的完善”，试图用感性认识的研究来取代美学和艺术的研究。但他的这一规定第一次明确涉及美学的研究范围问题，从他以后，美学的研究范围问题日益成为美学家们重视的问题。黑格尔把美学的范围限定为研究艺术美，但在他的著作中，他也从美的理念出发论述了自然美、艺术美、艺术类型以及门类艺术，从而形成了一个严密的体系。但黑格尔的美学构架是建立在唯心主义哲学基础之上的，因而具有明显的封闭性和强制性。

从我国目前的情况来看，对于美学的研究范围问题基本上形成了两种已被认可的理论模式：

- (1) 美论——美感——艺术论——美育论；
- (2) 美的哲学——审美心理学——艺术社会学

——审美教育学。

前一种模式以美的研究为起点，侧重哲学分析和逻辑推演；后一种模式以美的哲学为基础，侧重审美心理学的分析，并推及艺术社会学和审美教育学。这两种模式探讨问题的角度不同，各有侧重也各有合理之处，为我们对美学研究范围的探讨提供了有益的借鉴。

美学的研究范围问题是与美学的研究对象密切相关的。前面我们提到美学的研究对象就是审美现象即审美关系中的审美活动。因此美学研究范围的确定就应从审美现象入手，以审美活动为起点，向审美主体和客体双向展开并逐层深入。这一过程可概括为：以审美经验为起点，向审美客体和审美主体对应延伸、展开、深入，扩及审美文化，追溯审美起源，以非审美的实践为共同基础，揭示审美的本质和规律；以个体教育为归宿，培育个体的审美能力，塑造个体的超越态度，从而引导个体树立审美的人生境界。

三 美学与其他学科的关系

美学作为一门社会科学，既有哲学性质又有科学性质，它同哲学、伦理学、心理学、艺术学、教育学等都有密切的关系。研究它们之间的联系和区别对于我们进一步认识美学的研究对象和范围将有很大帮助。