

叶 朗 著

美在意象

《美学原理》彩色插图本

Foundations of Aesthetics

在审美体验中，人的精神超越了“自我”的有限性，得到一种自由和解放，回复到人的精神家园，从而确证了自己的存在。

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

美在意象

叶朗著

Foundations of Aesthetics

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

美在意象 / 叶朗著. —北京: 北京大学出版社, 2010.2
(北京大学美学与艺术丛书)

ISBN 978-7-301-16233-0

I. 美… II. 叶… III. 美学—研究 IV. B83

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第206919号

书 名: 美在意象

著作责任者: 叶 朗 著

责任编辑: 王立刚 田 炜

设计指导: 海 洋

标准书号: ISBN 978-7-301-16233-0/B·0845

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路205号 邮编: 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 电子邮箱: pkuphilo@163.com

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752025

出版部 62754962

印 刷 者: 北京雅昌彩色印刷有限公司

经 销 者: 新华书店

690毫米×980毫米 16开本 32.5印张 553千字

2010年2月第1版 2010年2月第1次印刷

定 价: 218.00元

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有, 侵权必究

举报电话: 010-62752024 电子邮箱: fd@pup.pku.edu.cn

叶 朗

北京大学哲学社会科学资深教授。

1960年毕业于北京大学哲学系。曾同时兼任北京大学哲学系、宗教学系、艺术学系三个系的系主任，现任北京大学哲学系教授，兼任北京大学艺术学院院长、北京大学文化产业研究院院长、北京大学美学与美育研究中心主任、北京市哲学学会会长、北京市社科联副主席。

主要著有《胸中之竹》、《欲罢不能》、《中国美学史大纲》、《中国小说美学》、《中国文化读本》（与朱良志合著），以及《现代美学体系》（主编）、《中国历代美学文库》（总主编）等。

内容简介

这本书是作者将近五十年的美学研究成果的一个概括和总结。本书继承北京大学蔡元培、朱光潜、宗白华的美学传统，立足于中国文化，以“意象”和“体验”为核心，力图融会中西美学的精华，回应21世纪时代的呼唤，最后归结到提升人生境界。作者在书中注重视野的开阔，注重思想的深度和原创性，同时又注重材料的丰富和趣味性，追求文字的清晰、简洁和诗意。

本书不仅适合作为大学生和文化界、艺术界、教育界朋友们的读物，同时也适合作为各行各业对美学有兴趣的朋友们的读物。读这本书可以获得理论的提升，人生的启示，同时又可以获得情趣的熏陶，审美的享受。

责任编辑：王立刚 田 炜

设计指导：海 洋

设计制作：锦绣东方

前 言

- 一、这是一本系统讲述美学基本原理和基础知识的读本。这个读本主要面向大学生，同时也面向各行各业对美学有兴趣的广大读者。
- 二、美学这门学科有一个特点，就是它的许多基本理论问题同时也是本学科的前沿研究课题。在这个意义上，这本美学原理的读本，同时又是一本研究美学理论核心区的前沿课题的学术著作。我力图在综合学术界已有研究成果的基础上，把美学理论核心区的前沿课题的研究往前推进一步。
- 三、20年前，我曾组织了一批年轻学者开展美学基本理论的研究，并把研究的初步成果写成《现代美学体系》一书（北京大学出版社，1988）。那本书在突破我国50年代到80年代美学原理狭窄的学科体系和教学体系，以及吸收中国传统美学成果和西方现当代美学成果等方面，做了一些努力。我现在写的这本书在一些理论观点上和那本书有承接之处，但是书的总体构架，以及在基本概念和基本命题的论述等方面，这本书和《现代美学体系》已有很大的不同，因为20年来我对于美学基本理论问题的研究和思考在某些重要方面有所进展。另外，写作风格也有所不同。那本书是集体创作，虽然全书由我做了大幅度修改并最后定稿，但终究和个人的著作风格不会一样。
- 四、这本书出版两个版本。一个是彩色插图本，书名为《美在意象》。一个是黑白插图本，书名为《美学原理》，列入普通高校“十五”国家级规划教材。两个版本的文字完全一样。黑白本定价比彩色本要低一些。读者可根据自己的情况选购。

美不自美，因人而彰。

——柳宗元

心不自心，因色故有。

——马祖道一

两间之固有者，自然之华，因流动生变而成其绮丽。心目之所及，文情赴之，貌其本荣，如所存而显之，即以华奕照耀，动人无际矣。

——王夫之

美感的世界纯粹是意象世界。

——朱光潜

象如日，创化万物，明朗万物！

——宗白华

目 录

绪论 什么是美学	1
一、美学的历史从什么时候开始	1
二、中国近百年美学发展的轮廓	5
三、美学研究的对象	12
四、美学的学科性质	15
五、为什么要学习美学	20
六、怎样学习美学	22
绪论提要	26

第一编 审美活动

第一章 美是什么	31
一、柏拉图开始对“美”的讨论	31
二、20世纪50年代我国美学界关于美的本质的讨论	35
三、不存在一种实体化的、外在于人的“美”	44
四、不存在一种实体化的、纯粹主观的“美”	54
五、美在意象	57
六、意象的分析	60
七、审美意象只能存在于审美活动中	72
八、意象世界照亮一个真实的世界	74
本章提要	83
第二章 美感的分析	85
一、美感是体验	86
二、审美态度	99
三、美感与移情	106

四、美感与快感	112
五、美感与高峰体验	121
六、美感与大脑两半球的功能	124
七、意识与无意识	129
八、美感与宗教感	133
九、美感的综合描述	137
本章提要	146

第三章 美和美感的社会性	149
一、自然地理环境对审美活动的影响	150
二、社会文化环境对审美活动的影响	155
三、审美趣味和审美格调	159
四、审美风尚和时代风貌	164
本章提要	175

第二编 审美领域

第四章 自然美	179
一、自然美的性质	179
二、和自然美的性质有关的几个问题	187
三、自然美的发现	195
四、自然美的意蕴	198
五、中国传统文化中的生态意识	201
本章提要	206

第五章 社会美	209
一、社会生活如何成为美	209
二、人物美	210
三、日常生活的美	223
四、民俗风情的美	235
五、节庆狂欢	245
六、休闲文化中的审美意味	248
本章提要	250

第六章	艺术美	251
	一、对“什么是艺术”的几种回答	251
	二、艺术品呈现一个意象世界	255
	三、艺术与非艺术的区分	262
	四、艺术创造始终是一个意象生成的问题	267
	五、艺术作品的层次结构	270
	六、什么是意境	287
	七、关于“艺术的终结”的问题	296
	本章提要	301
第七章	科学美	303
	一、大师的论述：科学美的存在及其性质	303
	二、科学美的几个理论问题	310
	三、追求科学美成为科学研究的一种动力	313
	四、达·芬奇的启示	317
	本章提要	326
第八章	技术美	327
	一、对技术美的追求是一个历史的过程	327
	二、功能美	331
	三、功能美的美感与快感	335
	四、“日常生活审美化”是对大审美经济时代的一种描述	336
	本章提要	341

第三编 审美范畴

第九章	优美与崇高	345
	一、审美形态与审美范畴	345
	二、优美的文化内涵和审美特征	347
	三、崇高的文化内涵	351
	四、崇高的审美特征	356
	五、高尚、圣洁的灵魂美	358
	六、阳刚之美与阴柔之美	363
	本章提要	367

第十章 悲剧与喜剧	369
一、对悲剧的解释：亚里士多德、黑格尔、尼采	370
二、悲剧的本质	373
三、悲剧的美感	376
四、中国的悲剧	378
五、喜剧和喜剧的美感	381
本章提要	384
第十一章 丑与荒诞	387
一、丑在近代受到关注	387
二、中国美学中的丑	392
三、荒诞的文化内涵	398
四、荒诞的审美特点	401
五、荒诞感	403
本章提要	406
第十二章 沉郁与飘逸	407
一、沉郁的文化内涵	407
二、沉郁的审美特征	410
三、飘逸的文化内涵	414
四、飘逸的审美特点	416
本章提要	420
第十三章 空灵	421
一、空灵的文化内涵	421
二、空灵的静趣	427
三、空灵的美感是一种形而上的愉悦	432
本章提要	434

第四编 审美人生

第十四章	美育	437
	一、美育的人文内涵	437
	二、美育的功能	443
	三、美育在教育体系中的地位和作用	448
	四、美育应渗透在社会生活的各个方面， 并且伴随人的一生	452
	五、美育在当今世界的紧迫性	463
	本章提要	465
第十五章	人生境界	467
	一、什么是人生境界	467
	二、人生境界的品位	473
	三、人生境界体现于人生的各个层面	478
	四、追求审美的人生	481
	本章提要	491
	主要参考书目	493
	重要人名索引	495

绪论

什么是美学

在绪论中，我们主要讨论美学研究的对象、美学学科的性质，以及学习美学的意义和方法。在讨论这些问题之前，我们对中国近百年美学的发展，做一个简单的回顾。

一、美学的历史从什么时候开始

美学学科的名称 *Aesthetica*，是德国哲学家鲍姆加通在 1750 年^[1]首次提出来的^[2]，至今不过只有 250 多年的历史。但是我们不能说，西方美学的历史是从鲍姆加通开始的，在鲍姆加通之前没有美学。事实上，无论在东方和西方，美学思想都

[1] 鲍姆加通在 1735 年发表的博士论文《关于诗的若干前提的哲学默想录》中已提出“美学”的学科概念，1742 年在法兰克福大学开设了一门“美学”课，1750 年出版《美学》第一卷，在美学史上一般把这一年作为鲍姆加通正式提出美学学科概念的时间。

[2] 严格地说，鲍姆加通所谓的“*Aesthetica*”还不是我们今天意义上的“美学”。按照鲍姆加通的意见，“*Aesthetica*”的对象和范围是比“审美”广泛得多的“感性认识”，他的定义是：“*Aesthetica*（自由艺术的理论、低级认识的学说、用美的方式去思维的艺术、类理性的艺术）是感性认识的科学。”（*Aesthetica* 第一节，奥得河畔法兰克福，1750）只是由于鲍姆加通把“感性认识的完善”和“美”联系起来，并且用相当篇幅讨论了审美问题，才使后人把 *Aesthetica* 和“美学”等同起来。在 18 世纪的欧洲，流行三种意义相当而称呼不同的名称：（1）美的科学，（2）艺术哲学，（3）*Aesthetica*。在很长一段时间里，“*Aesthetica*”并未得到正式承认。我们在黑格尔的 *Ästhetik* 前言中可以看出，黑格尔认为这个名称“不恰当”，“说的更精确一点，很肤浅”。康德、谢林的美学著作都在鲍姆加通提出这个术语之后，但他们都没有用这个术语作为书名。直到黑格尔美学的后继者费舍尔于 1846 年至 1857 年发表了她的六卷巨著《*Ästhetik* 或美的科学》，才把“*Aesthetica*”最后敲定下来。

已有两千多年的历史。学科名称的历史和学科本身的历史是两个问题，应该加以区分。^[1]

我们也不赞同一些人在鲍姆加通的头上加上一顶“美学之父”的桂冠。因为第一，如刚才所说，美学学科的历史并不是从鲍姆加通开始的。第二，同西方美学史上那些大师相比，鲍姆加通对于美学学科的理论贡献是很有限的。从美学史的角度看，鲍姆加通还称不上是一位大师。^[2]

很多学者，如杜夫海纳、塔塔科维奇都认为，西方美学的历史是从柏拉图开始的。尽管在柏拉图之前，毕达哥拉斯等人已经开始讨论美学问题，但柏拉图是第一个从哲学思辨的高度讨论美学问题的哲学家。当代波兰研究美学史的著名学者塔塔科维奇说：“从没有一个哲学家比柏拉图的涉猎范围更广；他是一个美学家、形而上学家、逻辑学家和伦理学大师。”“他在美学领域中的兴趣、论述和独到的思想，范围非常之广。”在柏拉图那里，“美和艺术的观念第一次被引入一个伟大的哲学体系”。塔塔科维奇强调指出，决不能把美学史限制在美学这一名称出现之后的范围内，因为美学问题在很早以前就以其他名称被讨论了。他说：“‘美学’这一名称本身并不重要，甚至在它产生以后也不是所有的人都使用这一术语。虽然康德的美学巨著完稿在鲍姆加通使用这一术语之后，但他并没有称之为‘美学’，而是称之为‘判断力的批判’。”^[3]

学者们把西方美学的发展划分为若干阶段。比较常见的划分是：希腊罗马美学、中世纪和文艺复兴美学、17—18世纪美学、德国古典美学、19世纪和20世纪初期美学（近代美学）、20世纪直至当今的美学（现当代美学）。西方美学在2500多年的历史发展过程中，影响最大的美学家以及从美学学科建设的角度看最值得重视的美学家有：柏拉图、亚里士多德、普洛丁、奥古斯丁、托马斯·阿奎那、维柯、康德、谢林、席勒、黑格尔、叔本华、尼采、克罗齐、胡塞尔、海德格尔、茵加登、杜夫海纳、福柯、伽达默尔等。当然，在两千多年的历史进程中，还有很多与美学相邻的学科如心理学、语言学、人类学、文化史、艺术史等等学

[1] 塔塔科维奇：《古代美学》，第6页。中国社会科学出版社，1990。

[2] 克罗齐认为，“在鲍姆加通的美学里，除了标题和最初的定义之外，其余的都是陈旧的和一般的东西”。他认为，鲍姆加通虽然提出了“美学”这个新名称，“但是，这个新名称并没有真正的新内容”，“美学仍是一门正在形成的科学”，“美学还尚待建立，而并非已经建立起来了”。克罗齐还认为，洞察诗和艺术的真正本性，并在这个意义上说发现了美学学科的是18世纪的意大利人维柯。（克罗齐：《作为表现的科学和一般语言学的美学的历史》，第62—64页，中国社会科学出版社，1984。）

[3] 塔塔科维奇：《古代美学》，第6、149页。