

专升本

教育部师范教育司组织编写
中学教师进修高等师范本科(专科起点)教材

美学

王杰 主编

高等教育出版社

教育部师范教育司组织编写
中学教师进修高等师范本科(专科起点)教材

美 学

王杰 主编
张玉能 周均平 郑元者 副主编

高等教育出版社

内容提要:

本书是教育部师范教育司组织编写的中学教师进修高等师范本科(专科起点)教材。本书广泛吸收国内外美学研究的新成果,以马克思主义意识形态理论为基本框架和理论方法,以审美经验为起点,对美学的基本问题、美的各种形态、审美范畴、审美教育以及美学在 21 世纪进一步发展的可能性与学科形态等问题作了全面而系统的论述,适合专升本教学使用,亦适合各类自学者使用。

图书在版编目(CIP)数据

美学/王杰主编. —北京:高等教育出版社, 2001 (2005 重印)
ISBN 7-04-009421-5

I. 美… II. 王… III. 美学—高等学校—教材 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 86197 号

美学

王杰 主编

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
		网上订购	http://www.landaco.com
经 销	北京蓝色畅想图书发行有限公司		http://www.landaco.com.cn
印 刷	北京宏伟双华印刷有限公司		
开 本	850 × 1168 1/32	版 次	2001 年 6 月第 1 版
印 张	12.875	印 次	2005 年 12 月第 10 次印刷
字 数	330 000	定 价	19.10 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 9421-00

目 录

第一章 绪论	1
第一节 美和美学	1
第二节 美学研究的对象	8
第三节 美学在现代人文科学中的地位	10
第二章 审美经验	18
第一节 审美经验与日常生活经验	18
一、审美经验的二重性	19
二、审美经验与日常生活经验的区别	25
第二节 审美需要的二重性	27
一、需要的二重性	27
二、审美需要的二重性	29
三、审美需要的内容受到审美活动的制约	33
第三节 审美活动及其意义	34
一、审美活动的定义	34
二、审美活动的过程	36
三、审美活动的功能	43
第三章 美的本质	47
第一节 探讨美的本质的不同途径	47
第二节 审美关系及其对象性形式	56
第三节 美是以情感为中介的意识形态属性或价值	60
一、美的观念：一个开放的系统	61
二、美的问题：在人生的维度与创造的维度之间	63
三、关于人的本质与美的本质	66
四、美是以情感为中介的意识形态属性或价值	68
第四章 形式美	80
第一节 形式美的生成	81

一、形式美与劳动	81
二、形式美与情感	90
三、形式美与自由	92
第二节 形式美的基本特点	94
一、形式美的可感性	94
二、形式美的象征性	95
三、形式美的内涵多义性	98
第三节 形式美的基本因素	99
一、形式美的物性因素	99
二、形式美的意识形态因素	102
三、形式美的基本规律	108
第五章 自然美	116
第一节 自然美：美学难题中的难题	116
一、国外代表性观点	116
二、国内代表性观点	119
第二节 自然美的特殊性	122
一、自然性	122
二、多面性	128
三、形式性(侧重形式美)	136
四、象征性	144
第三节 自然美的文化价值	149
一、启迪智慧 激发创造	150
二、陶冶性情 提高境界	153
三、愉悦身心 丰富生活	158
四、和合天人 通融群己	163
第六章 社会美	168
第一节 人类审美意识的发展与社会美	169
一、审美意识的发展	169
二、社会审美意识的内部结构	170
第二节 社会美与现实生活的联系与区分	172
一、社会美的表现	172
二、社会美与现实生活的关系	174

第三节 社会美的特征及其欣赏	175
一、社会美是社会实践产物的最直接的物质存在形式	175
二、社会美直接体现了人的自由创造	177
三、社会美具有较直接、明显的社会功利性,有明显的 价值取向	178
四、社会美重在内容	182
第四节 作为社会实践主体的人的美	182
一、人体美及其表现	183
二、心灵美及其表现	186
第五节 社会美的地位与意义	189
第七章 艺术美	191
第一节 艺术作品与审美变形	191
一、艺术作品的价值结构	191
二、审美变形机制	198
第二节 艺术美的本质	204
一、什么是艺术美	204
二、艺术美的本质	209
第三节 真正的艺术与通俗艺术的区别	215
一、从艺术生产的角度看	216
二、从艺术消费的角度看	218
第八章 艺术的分类及审美特征	223
第一节 艺术分类的依据	224
一、艺术分类理论的发展	224
二、艺术分类的基本原则	229
第二节 造型艺术的审美特征	231
一、造型艺术	231
二、造型艺术的审美特征	231
三、造型艺术的主要种类	233
第三节 表演艺术的审美特征	250
一、表演艺术	250
二、表演艺术的审美特征	250
三、表演艺术的种类	251

27	第四节 影视艺术的审美特征	257
271	一、影视艺术	257
171	二、影视艺术的审美特征	260
	第五节 语言艺术	265
	第九章 审美范畴	266
88	第一节 优美与崇高	267
881	一、优美	267
881	二、崇高	270
88	第二节 悲剧与喜剧	274
881	一、悲剧	274
101	二、喜剧	279
101	第三节 丑与怪诞	284
101	一、丑	284
801	二、怪诞	289
40	第四节 韵与意境	293
405	一、韵	293
905	二、意境	297
	第十章 美感	303
10	第一节 美感的本质	303
818	一、美感的涵义	303
833	二、美感的性质	304
433	三、美感的特征	312
43	第二节 美感的构成因素	318
933	一、美感的认识因素	318
163	二、美感中的情感因素	330
131	三、美感中的意志因素	335
11	第三节 审美差异性 with 审美共同性	341
833	一、审美活动在社会实践中的变化发展	342
923	二、美感的差异性	342
920	三、美感的共同性	345
920	四、美感的标准的同与异	348
	第十一章 审美教育与审美交流	352

第一节 审美教育	352
一、审美教育的涵义及其必要性	352
二、审美教育的基本内容	358
第二节 审美教育的特点和规律	362
一、审美教育的特点	362
二、审美教育的规律	365
第三节 审美交流与审美教育的实施	374
一、审美交流的涵义	374
二、审美交流的基本特点	377
三、审美交流视角下的审美教育方式	379
第十二章 美学的未来	384
第一节 美学理论形态的合理走向	384
一、理论性与经验性的交融	386
二、历史性与逻辑性的统一	387
三、稳定性与变异性的结合	389
第二节 美学发展的几个生长点：审美教育学、生态美学、 技术美学、网络美学、审美人类学	391
一、审美教育与人的全面发展	391
二、生态美学与人类生存环境的美化	394
三、技术美学与技术的审美化	396
四、网络美学与未来艺术	398
五、审美人类学与美学的发展	400
后记	402

第一章 绪 论

在当代社会生活和文化发展中，美学的地位和作用越来越重要，在某种意义上已经成为思考当代社会问题和文化问题的一个重要角度。无论是深奥的哲学思维，还是日常生活环境的改造，甚或人际交往及文化对话，等等，美学所提供的思维方式都是非常富于建设性的。当代各国政府在制定基础教育培养目标和教育内容时，都把审美教育和美学作为其中的一项重要内容。可见，学习和掌握美学具有重要的现实意义和理论意义。那么，美学是一门什么样的学科？怎样才能学好美学呢？让我们从什么是美这个最基本的问题开始来作出回答。

第一节 美和美学

自从柏拉图在《大希庇阿斯篇》中明确询问“美是什么”这个问题以来，关于美的性质、形态、意义的著作可以说是汗牛充栋，不同的学者、艺术家、哲学家因为对这个问题的不同回答，形成了许许多多不同的理论模式和美学流派。然而直到今天，虽然人类对其自身以及人类创造的文化的研究已得到深化和发展，进入了知识经济时代和网络文化时代，但人类仍然需要重新思索和探询“美是什么”这样一个古老而又神秘的问题。

在人类开始创造和使用工具以来，在人类开始使用语言和文字符号交流思想和感情以来，人类就能感知和区别什么是美、什么是丑。然而作为研究和思考审美现象的理论和学说，关于美是什么的问题却直到公元前4世纪古希腊伟大的哲学家柏拉图才开始提出，到18世纪德国哲学家鲍姆嘉通才初步界定其研究的对

象和任务。虽然在后来的发展过程中始终充满着分歧和争论，但是随着社会的现代化进程，美学学科在人文社会科学中的地位却越来越重要了。

在人文科学领域，美学的研究对象是最为普泛和大众化的，一般说来，任何人都能感受和知觉“美”的存在并作出相应的判断和评价，但对“美”作出学理说明却十分困难。对“美”的感受和知觉是人的属性和基本能力，而美学则是对这种属性和能力的系统研究和理论阐释，两者的关系类似于人的语言能力与语言学研究之间的关系。在感知的意义上，我们可以把“美”界定为令人愉悦的形象。在学理上，我们把“美”界定为以情感为中介的意识形态属性或价值。关于美是什么的问题，在感知的层面上也就是美的特点问题。一般说来，美主要有以下三个方面的特点：

美的第一个特点是形象性，可以说没有形象就没有美。对于春天的花朵和冬天的日出，我们近乎本能地感受到它们的美。花朵的形状和色彩千姿百态、林林总总，无论是一枝一絮还是成片如海，无论在自然的荒野中还是在人工环境里，花朵都因为它的形状和色彩唤起人类的美感。冬天的日出也是如此，它鲜红、圆润、朝气蓬勃、气象万千。相比之下，没有星光的黑夜和夏日正午的太阳，因为其形象的难以具体可感的形象而无法产生美。形象性是美的构成要素之一。在自然、社会生活和艺术领域，形象的种类和形式丰富多彩，对形象的构成、形象的载体，以及形象之间关系的研究，是美学研究中的重要内容之一。

美的第二个特点是情感性。在现实生活中，自然、社会与人发生多方面的联系，其中很重要的一种联系是情感联系。任何人都生活在一定的自然环境、社会环境和文化环境中，外在世界与人的行为方式和情感生活发生着十分复杂、丰富的互相作用的关系，感觉、知觉、情绪和想象是人类适应外在世界并且积极主动地介入和改造环境的纽带与途径。情感是感觉、知觉、情绪和想

象的高级形态，具有一定的指向性并伴随着主观评价。心理学把情感定义为：“同情绪有联系又有区别的概念。从广义而言，它与情绪一样也是人对客观事物的态度体验。从狭义而言，它又不同于情绪，是和人的社会性需要相联系的一种复杂而稳定的态度体验。”^①

例如，17世纪荷兰的静物画、英国的风景画，以及19世纪法国画家莫奈、塞尚的风景画和静物画，就集中地体现着不同时代的人们对外在世界的感知和评价。再如中国的山水画以及梅、兰、竹、菊等中国画的基本素材，陶渊明、王维诗中的自然景象等都包含着十分丰富的情感和人生体验，因此，这些物品和景象就不再是自然物和自然景物本身，而是包含了人的情感的审美对象。

美的第三个特点是超越性。一些高等哺乳动物已经具有十分复杂的神经系统，能够感知外在世界的形象并体验到较为复杂的情感，也会因鲜艳的色彩或符合于其生理属性的事物而兴奋，但是动物没有审美愉悦，没有精神自由的满足感。审美超越根源于人的想象力，这是人类所特有的高级心理能力和特性。通过想象力的作用，个体的知觉和情感可以超越现实材料的物质性限制和个体认识的有限性，达到对世界和人生的整体把握。想象力不受现实条件的约束，具有高度的自由性和自主性。正因为想象力具有这样的特点，所以即便是在恶劣的自然条件下或困苦的社会生活状态中，人仍然能感受和体验到美和理想。19世纪俄国民主主义思想家和文学批评家别林斯基曾把美比喻为“黑暗王国的一缕曙光”，在一定意义上，说明了美的超越性特征。

当然，这三点只是美在感知层面上的最基本的特征，在具体的现实生活和文化关系中，关于美是什么的问题要复杂得多。在后面的章节中我们将从不同的角度分别给予阐释和说明。下面我

① 朱智贤主编：《心理学大词典》，北京师范大学出版社1989年版，第498页。

们说明美学的学科属性和特征。

在西方文化传统中，美学的学科意识萌发于诗与哲学之争^①，或者说感性与理性地位之争。在古希腊，随着生产规模的扩大和商业的发展，民主意识和对理性的要求逐渐发展起来，哲学思维因此也得到了很大的发展。哲学意识的自觉对以诗性思维和神话思维为主体的原始思维提出了质疑，要求从情感、神话思维的支配中摆脱出来，为世界和人生找到统一的秩序和根本的意义。这就是最早的宇宙学之所以产生并且与哲学紧密联系的原因。古希腊哲人认为，宇宙的法则具有最高的必然性，而且它是远离情感和日常生活的。这就“为美学提供了一个形而上学的基础。因为，这种关于世界的一般理论，使人和自然相互之间紧密联系起来，根据人的行为和价值来判断世界，这就为建立关于美和艺术的专门学科奠定了良好的基础”^②。古希腊哲学的基本目的就是协调和解决诗与哲学的对立性关系。为此，毕达哥拉斯提出了“和谐”和“形式”的概念，苏格拉底贡献了“技巧”和“完善”的概念，柏拉图论证了“理式”的概念，亚里士多德在此基础上建立了系统的“摹仿”说和审美效果方面的“净化”学说。在西方文化史上，古希腊至古罗马时期是历史上第一个美学思维大放光彩的时代，通过哲学家们的努力，一个以理性和逻辑为基础，以摹仿为核心概念，以艺术真实为最高原则的美学体系建立起来了，艺术成为绝对的善和美，成为不同于日常生活感性存在的另外一种存在。日常生活在感性存在价值和意义方面都低于理性和绝对的存在。

在中国文化和印度文化传统中，美学的学科意识萌发于对

① [美]吉尔伯特、[德]库恩：《美学史》上卷，夏乾丰译，上海译文出版社1989年版，第9页。

② [美]吉尔伯特、[德]库恩：《美学史》上卷，夏乾丰译，上海译文出版社1989年版，第14页。

“礼崩乐坏”的意识形态危机的思考。在中国，美学问题的提出不同于古希腊美学传统，不以诗与哲学的关系问题这种形式提出来，而是以对文字或“象”的神秘交流能力作出解释为开端。在中国文化中，艺术及最高形态的美（“天地有大美而无言”之美）与神话时代的祭祀仪式存在着密切的联系，这已经为人类学研究所证明。在祭祀仪式的社会基础解体之后，作为一个地域辽阔、人口众多的多民族大国，如何保持和加强文化的凝聚力和权威性就成为一重大的问题。由于多方面的原因，中国文化没有走古希腊文化通过自然哲学和宇宙学来强化认识真理性的理路，而是通过阐释文本与“象”的神奇力量，来证明审美体验的统一性及其价值意义。因此，在中国文化中，有类似于艺术哲学的诗论、画论、书法理论和音乐理论，却少有哲学化的美学。

从美学学科自身的发展来看，作为一门特殊的哲学性学科，美学的产生和发展是需要一定条件的，除了社会的和文化方面的原因之外，还包括学科自身学理方面的根据。一般说来，美学的产生和发展需要以下几个方面的条件：

1. 个体经验与社会群体经验发生较大程度的脱节和断裂，社会的个体化过程已经成为较为普遍的社会现象。
2. 审美经验与日常生活经验的分离，而且在人生意义的层面上，审美经验与认知活动、伦理活动相分离，从而使审美经验在一定程度上获得自身的相对独立性。
3. 为了超越个体经验的局限性和有限性，将审美经验提升到普遍经验的高度，就需要以某种哲学为基础对美学问题作系统的阐释，这也是美学作为一个学科出现的重要条件。将“诗”（个体经验）与“哲学”（普遍经验）结合起来成为文化自身的迫切要求，例如，康德美学以来的西方近现代形式美学，就是为了解决社会在现代化过程中所提出的社会问题和情感问题，在主体性哲学的基础上对审美现象和审美体验作出阐释和归纳。

从理论上说，美学是以一定的哲学理论为基础对审美关系和

审美经验作出分析和阐释的理论。美学的研究对象是人对现实的审美关系，以及审美关系的价值表现——审美意识形态。美学自然要研究什么是美和怎样审美等问题，但是美学的学科目的决不是简单地局限于研究和说明关于审美的知识，而是要在此基础上分析和说明审美活动的价值和意义。

在这里，有必要对审美经验、审美关系和审美意识形态几个概念作一个简单的说明。审美经验是指人在现实和艺术活动中的审美感受，是美学研究的基本内容。它是审美主体在具体的审美活动中所获得的生理和心理的经验和感受。它不是静态的存在，而是动态的情感体验过程，贯穿于审美活动的全过程。在概念上，审美经验有广义和狭义之分，广义的审美经验是与日常生活经验、功利性社会活动经验相区别的全部审美感受，狭义的审美经验指审美体验，是主体在审美对象的作用下，达到主客体相互交流的高级活动。例如，鲜花所唤起的愉悦对人类来说十分直接和普遍，是一种审美经验，然而当一个人面对鲜花而陷入深思，并且唤起了不能用眼泪表达的思想和感情时，他就进入了审美体验状态。

审美经验是心理学—美学的概念，审美关系和审美意识形态则主要是哲学概念。审美关系也有广义和狭义之分。狭义的审美关系指个体与对象、人与环境之间因审美态度而形成的感知—愉悦关系。在概念上，审美关系包含以下两个方面的内涵：首先，个体是通过感觉器官来与对象或环境建立审美关系的，其联系的主要媒介是情感和审美形象。其次，审美关系不同于个体与对象的认识关系、功利关系和伦理关系，它是个体与现实形成的一种特殊关系，在这种关系中，主体可以通过对象而提升主体的精神境界。广义的审美关系指在一定的历史条件和生产方式的基础上，人与人之间、人与自然之间、人与社会之间所形成的一整套制度、习惯和情感表达模式。在《路易·波拿巴的雾月十八日》中，马克思写道：“在不同的占有形式上，在社会生存条件上，耸立

着由各种不同的、表现独特的情感、幻想、思想方式和人生观构成的整个上层建筑。整个阶级在它的物质条件和相应的社会关系的基础上创造和构成这一切。”^① 马克思在这里简明扼要地说明了意识形态、生产方式和社会关系三者之间的关系。根据马克思主义的历史唯物主义理论，社会关系是内涵广泛的理论概念，规定和制约着人与人之间的关系以及人们的活动方式。广义的审美关系是一定的社会关系在情感和审美领域的表现形式，主要以审美风俗、审美习惯以及情感表达模式等形式表达出来。例如同是在 20 世纪，由于各个国家、不同的民族在生产方式、社会制度、文化传统以及日常生活习惯等方面的不同，在对事物及社会生活的审美评价方面显现出不同的标准，说明在这些国家和民族之间存在着不同的审美关系。广义的审美关系是社会关系的一种表现形式，因而并不以实物的形态存在，而是以“关系”的形态存在。

审美意识形态是一个内涵十分复杂的理论概念，是现代美学理论使用的概念，不同于古典美学和近代美学的其他相应概念。意识形态这个术语最初由 18 世纪法国哲学家、政治家特拉西提出，其有关思想经过德国古典哲学家黑格尔、费尔巴哈的发展，在马克思和恩格斯那里得到进一步发展并赋予了全新的含义。在 20 世纪，意识形态概念和方法成为研究与说明文化和上层建筑问题的核心概念。

意识形态的法文词 idéologie 是由 idéo 加上 logie 构成的。idéo 的希腊词源是 idea 即“理念”或“观念”；logie 的希腊语词源是 logos，直译为“逻各斯”，即学说。所以对于特拉西来说，idéologie 即“观念学”的意思。在马克思主义理论系统中，意识形态概念具有了更为复杂而系统的含义。一般说来，意识形态指适合一定的经济基础，代表着社会主体力量根本利益的情感、表

① 《马克思恩格斯选集》第 1 卷，人民出版社 1995 年版，第 611 页。

象和观念体系的总和，其基本特征是用具有社会内涵的文化中介来沟通个体与社会、人与现实之间的联系。审美意识形态与一般意识形态既有共同之处，也存在着实质性的区别。相同之处在于，审美意识形态与一般意识形态一样都是由经济基础和社会生活条件所制约和限定，都具有很强的实践力量和巨大的同化力量，以及对经济基础而言的相对独立性。与法律、哲学、伦理、宗教等意识形态形式不同，审美意识形态以与想象密切结合的情感为基本中介，因为情感和想象的特殊性，审美意识形态呈现出离经济基础较远的距离和较为复杂的辩证属性。

第二节 美学研究的对象

在古希腊时代，美学思维以对艺术现象的研究和解释作为主要内容，美学是哲学体系不可分割的一个组成部分。从 17 世纪英国经验论哲学和美学开始，美学研究从对艺术的研究扩大到对人类情感和人的感性存在的研究。从欧洲大陆唯理论哲学家鲍姆嘉通开始，美学被确定为一门具有自身独立性的学科，其研究对象也是人类的情感和人的感性存在。自康德以来的德国古典美学，力图在协调和综合英国经验论和大陆唯理论两种理论倾向的基础上，努力用较为辩证的方法阐发和说明人类感性存在的多重矛盾，以及对于社会生活的复杂关系。德国古典美学事实上是以唯心主义的形式，以颠倒的方式深刻思考了在社会现代化过程中人类存在情感方面的特点，以及艺术和审美的积极作用。自从马克思主义诞生以后，才开始在历史唯物主义的基础上思考和解决审美和艺术的复杂作用问题。由于马克思主义美学采取宽广的社会视角和文化视角，对艺术和审美问题的研究及解释被放置在审美关系研究的基础上。美学问题成为研究和思考社会问题的一个重要角度。

在 20 世纪，美学因为特殊的社会和文化条件而得到蓬勃发

展，涌现出了众多的美学思潮和流派，其中比较重要的包括非理性主义美学思潮、实证主义美学思潮、现象学美学思潮、马克思主义美学思潮，等等。不同学派和思潮带来了不同的方法和理论模式，并且对审美经验、美的本质、艺术的哲学阐释三个基本对象或主要问题的阐释也各有所侧重；心理学美学诸流派深入研究了审美经验的各个方面，实证主义美学诸学派为美学研究提供了大量的社会学和人类学的材料，使人们对美的形态和美的本质的理解更丰富、更多样化了。由于非理性主义思潮的影响，一些美学理论和学派取消了对美的本质问题的探讨，我们认为，关于美的本质不确定性的研究，事实上也是对美的本质问题的一种理解。现象学美学在重申美学的人文科学意义，强调美学的理论价值和现实不合理性的批判作用，以及对艺术意义的美学解释等方面，都发挥了不容忽视的重要作用。马克思主义美学在 20 世纪也获得了极大的发展，在对美学问题的辩证理解，对审美和艺术的社会基础、审美和艺术的社会作用，以及对现代派、后现代艺术现象的理论阐释等方面，马克思主义美学都表现出强大的理论优势。

任何美学理论都必须研究和解释审美经验。由于研究方法和理论模式的不同，在研究的侧重点上也有所不同。对审美关系的研究是一种综合性的理论研究，其研究的侧重点既不集中在审美对象上，也不局限在审美主体的范围内，而是力图作出综合性的总体研究。人与现实的审美关系不同于人与现实的认知关系和伦理关系。审美关系是社会关系的一种特殊形式，它既受社会存在和经济基础的决定和制约，又因为情感和想象的缘故具有超越现实矛盾的能力和可能性。从理论上说，审美关系以个体的形式和心理的形式反映着社会关系的基本内容，它是由一定的社会关系和文化关系所制约和影响着的审美习惯、情感模式以及具有普遍性的审美对象所构成的价值体系。