

美学

主编：

红旗

科学出版社

美 学

刘玉平 刘 进 杨红旗 主编

科 学 出 版 社

北 京

内 容 简 介

本书以美学课程教学内容为主体,分为美的呈现、美的本质、美与艺术、美与社会四篇内容。全书从美学研究的历史传统中提取哲学美学、心理美学、艺术美学与社会美学四种美学研究范式,注重从对每种美学范式形成的问题、方法与视野等学术研究传统的辨析入手,围绕感受体验与理解表达这一核心,在营造教者与学者、当下与传统、学习个体与学术大家的对话中生成自我美学话语。

本书以课程教学为基础,追求美学历史与美学方法、学术传统与当下问题、学术大家论说与自我问题言说的对话沟通,适合同美学教学与研究相关的师生及其他美学爱好者、研究者使用。

图书在版编目(CIP)数据

美学/刘玉平,刘进,杨红旗主编. —北京:科学出版社,2013
ISBN 978-7-03-036096-0

I. ①美… II. ①刘… ②刘… ③杨… III. ①美学 IV. ①B83
中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 281736 号

责任编辑:石 悦 闵敬淞 / 责任校对:郭瑞芝
责任印制:阎 磊 / 封面设计:华露天然设计工作室

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码 100717

[http //www sciencep.com](http://www.sciencep.com)

化学工业出版社印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2013 年 2 月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2013 年 2 月第一次印刷 印张:15 1/2

字数:396 000

定价:35.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

前 言

美指向的世界是令人神往的，美学就是对美世界的理解与表达。每个人都有自己的美学。柏拉图、鲍姆加登、康德、海德格尔等被称为哲学家、美学家的人就是到达过美世界的先行者，他们的美学论说就是把自身游历美世界的经验与他人分享。本书是一张美世界的旅游图，还有柏拉图等先哲前贤的关于美世界的导游词。“眼处心生句自神，暗中摸索总非真。画图临出秦川景，亲到长安有几人？”你需要带着这份导游图，亲身到美世界中体验。

以学习为目标的本书使用者，我们建议你从本书每章的习题开始你的美学之旅。人生在世，相信你对自我人生、价值意义等有着丰富而细腻的体味想表达。选择习题中的关键术语与讨论题目为话题，整理好自己对此话题的理解与表达，在课前、课上，或在课后，与老师、同学讨论交流。在对话中，你会更加深入理解自己的美学；同时，你会在理解他人美学的基础上，实现自我美学的有效表达。

以教学为目标的本书使用者，我们建议你从案例入手，以讨论为方法，建立对话的美学教学空间。在课前选择与教学对象紧密相关的美学话题，让学生走上讲台表达自己的理解，并引导他们聆听美学历史中先哲前贤的言说。把对话贯彻到美学话题的选择、课堂讨论氛围的营造，以及日常话语与美学话语的互释等方面，把美学教学从理论宣讲变成教师与学生、当下问题与学术传统、自我经验与美学理论、日常话语与学术言说之间的对话。

以立论为目标的本书使用者，我们期待你从美学与美学教学的问题、方法入手，开始你的反思与批判。也许你会觉得本书的论点不够创新，论说不够精当，但你一定要用心体会我们建立在倾听与对话基础上的美学生成，以及我们在当下语境中营造美学对话的努力。没有美学，只有美学史；没有孤家寡人式的美学一统天下，只有各抒己见式的美学一家之言。美学就是为了理解与表达美的世界而生的，就是为了美世界的分享与对话而存在的。历史上的美学家如是，今天的美学教学也如是。让美学学会我们的话，美学才存在。

本书由刘玉平、刘进、杨红旗拟订编写提纲。具体撰写分工如下：杨红旗负责导论、第五章第一节，胡坤玉负责第一章、第二章，李媛负责第三章，刘进负责第四章、第五章第二节，陈平负责第六章、第十一章，李仕华负责第七章、第八章，龚婷负责第九章、第十章、各章习题，王小娟负责全书统稿，叶先云、郑家菊负责主要资料的收集。

编 者

2012年10月

目 录

前言	
导论	(1)

第一篇 美的呈现

第一章 美的类别	(13)
第一节 现实美	(13)
第二节 艺术美	(29)
第三节 现实美与艺术美的关系	(34)
第二章 美的形式	(38)
第一节 美的材料形式	(38)
第二节 美的感受形式	(48)
第三章 美的形态	(64)
第一节 美的形态划分历史与方法	(64)
第二节 西方文化传统中美的形态	(70)
第三节 中国文化传统中美的形态	(80)

第二篇 美的本质

第四章 美本质的追求史	(91)
第一节 古代思想中关于美本质的探讨	(91)
第二节 近代美学家关于美本质的探讨	(96)
第三节 现代思想潮流中关于美本质的讨论	(103)
第五章 美的本质规定	(113)
第一节 美本质的求解思路	(113)
第二节 美的内在规定	(118)

第三篇 美与艺术

第六章 艺术的存在	(125)
第一节 艺术观念的演变史	(126)
第二节 艺术品与艺术	(130)
第三节 艺术的存在方式	(133)
第七章 艺术的创造	(140)
第一节 艺术家	(140)
第二节 艺术创造	(148)

第八章 艺术的接受	(162)
第一节 艺术欣赏	(162)
第二节 艺术批评	(173)

第四篇 美与社会

第九章 美的社会起源与特征	(183)
第一节 美的社会起源	(183)
第二节 美的文化特征	(192)
第十章 美的社会功能与价值	(202)
第一节 美的功能的历史演变	(202)
第二节 美的价值要素结构	(212)
第十一章 美的社会实践	(220)
第一节 美与教育:审美教育	(220)
第二节 美与生产:审美设计	(233)

导 论

一、美学的历史与逻辑

人们难以确定美来到人间的具体时刻，回望4万年前法国旧石器时期的象牙女头像，凝视1.8万年前中国山顶洞人的装饰品，美在隐约中闪现。各种语言中的“美”字，是美存在的最确切和最有力的证明。中国的甲骨文中就有“美”字，《国语·楚语上》记有伍举同楚王论美：“夫美也者，上下、内外、小大、远近皆无害焉，故曰美。”《左传》记录了襄公二十九年，季札观周乐，每听一曲都大呼“美哉”。《说文解字》解释：“美，甘也。从羊从大。羊在六畜主给膳也。美与善同意。”《论语·八佾》所论显示了美与善的不同：“子谓《韶》，尽美矣，又尽善也。谓《武》，尽美矣，未尽善也。”《易传》陈述了美的形态差异：“地道之美贵在阴与柔，天道之美贵在阳与刚。”

在西方文化典籍中，古希腊荷马史诗《伊利亚特》记录了一次因美的争议而起的战争。希腊英雄阿喀琉斯的父母在举行婚礼时，没有邀请不和女神。这位女神一气之下，在宴席上扔下了一个金苹果，上面写道：“给最美的女神。”为此，三位自认为最美的女神——众神之王宙斯的妻子赫拉与宙斯的女儿智慧之神雅典娜、美神阿弗洛蒂特之间，发生了激烈的争执。宙斯让她们去找特洛伊城的王子帕里斯评判。三位女神分别向这位评判者许愿：赫拉许愿让帕里斯成为世间最伟大的英雄，雅典娜许愿让帕里斯成为世间最聪明的人，阿弗洛蒂特许愿让帕里斯得到世间最美的女子。帕里斯把金苹果判给了美神阿弗洛蒂特。事后，阿弗洛蒂特把帕里斯引到斯巴达。帕里斯拐走了具有天姿国色的美女——王后海伦，并带走了大批财产。希腊各部落为了雪耻和夺回海伦，组织10万联军、1000多条战船，由阿伽门农担任联军总司令，率领希腊大军横渡爱琴海，进攻特洛伊。整整10年的战争非常激烈，特洛伊老一辈的首领座谈于城楼。他们看到海伦正沿着城墙走来，便压低声音，交换起长了翅膀的话语：“好一位标致的美人！难怪为了她，特洛伊人和胫甲坚固的阿开亚人经年奋战，谁能责备他们呢？她的长相就像不死的女神，简直像极了……”

考古材料与中外文化元典中呈现了人类早期的关于美的观念与意识。人们关于美的意识进一步自觉化、系统化与理论化、学科化，形成美学。正如蒋孔阳所论：“美学的产生和发展，经历了一个漫长的历史过程。先有审美意识，后有美学思想，最后才有美学这门学科的产生和建立。”这种关于美的观念与意识经过理论化呈现为美学思想，而美学思想经过学科化形成美学学科。

所谓理论化，就是把对美的直观感受加以理性化，借助语言文字，运用概念、判断等形式揭示美的特质，并传诸后世。诸如《论语》、《文艺对话录》等文献记载了孔子与苏格拉底、柏拉图等先圣的美学观念与美学理论。

所谓学科化，就是确定专门独立的研究对象与范围，形成系统的研究与教学成果，

其观点不再散见于哲学、文论或其他著作之中，而是出现专门的美学著述，如鲍姆加登的《美学》、黑格尔的《美学》等论著，是美学学科创建与形成的标志。

1. 美学的西方历程与文化逻辑

美学的大厦是几千年来众多学者辛苦劳作的结晶，柏拉图与鲍姆加登的工作是美学大厦创建历史的关键点。先是柏拉图把美的话题从日常话题提升为哲学论题，在其论著中，柏拉图设定了美本身的存在，赋予了美学问题思辨性，提出了美学解决路径，确立了美学的千年走向。

柏拉图（约公元前427～前347年）是古希腊哲学家，也是全部西方哲学乃至整个西方文化最伟大的哲学家和思想家之一。柏拉图才思敏捷，研究广泛，著述颇丰。以他的名义流传下来的著作有40多篇，另有13封书信。柏拉图的主要哲学思想都是通过对话的形式记载的。在柏拉图的对话中，有很多是以苏格拉底之名进行的，因此，人们很难区分哪些是苏格拉底的思想，哪些是柏拉图的思想。

柏拉图对美的绝对性可谓情有独钟，希望找到一种具有终极意义和普遍意义的美本身。在《大希庇阿斯》中，柏拉图让苏格拉底和希庇阿斯进行了一场别开生面的对话。苏格拉底开篇便向希庇阿斯请教：“美是什么？”希庇阿斯的第一个回答是：“美就是一位漂亮的小姐。”苏格拉底表示怀疑：一匹母马、一把竖琴，甚至一个汤罐都可以是美的；既然“最美丽的猴子与人比起来也是丑陋的”，那么最美的汤罐比起小姐，最美的小姐比起女神来都将是丑的。小姐的美，不在于她是小姐，而在于她的美；母马的美，不在于它是母马，而在于它的美；竖琴、汤罐亦然。苏格拉底一一否定了希庇阿斯所称的“美就是黄金、美就是恰当”等论点，并进一步强调他问的不是“什么东西是美的”，而是“美是什么”，即使得许多具体的美的事物美的那个美本身是什么，加到任何一个事物上面，就使那个事物成为美的本质是什么。缘此，苏格拉底一一辩驳了种种论调：美就是有用的、美就是有益的、美就是由视觉和听觉产生的快感，并最终意识到，美的事物虽斑驳陆离、千姿百态，而万变不离其宗，美的本质只有一个；并且，美的本质是一个多层次、多因素的有机统一体。美不是具有美的属性的美的事物，而是超出美的事物之上的一种东西。这些流行的美的概念，只抓住了美的本质的某一方面、某一因素、某一层级，但是进一步推演下去，普遍适应性与真理性的不足，概念的单一性、片面性就暴露出来，终被否定。但“拨乱”却未“反正”，最后只好宣布：“美是难的。”

柏拉图在其具有哲学高度的理式世界统摄现实世界宇宙观的规定下，从上到下，演绎出具有重大意义的“美本身”的概念，对此作出了回答。他在《斐德若篇》中提出：“如果在美自身之外还有美的事物，那么它之所以美的原因不是别的，就是因为它分有了美本身。”现实世界中的美的事物之所以美是因为分有了美本身。具体的美的事物不是真实的、绝对的，是时而生、时而灭的，而美本身却是永恒的、无始无终的、不生不灭的、不增不减的，这种美本身实际是美的理式。柏拉图提出美本身的概念，把对美的探讨从感性领域推进到概念和超验领域。

在《会饮篇》中，柏拉图提出了对美的认识和观照的路径：“先从人世间个别的美的事物开始，逐渐提升到最高境界的美，好像升梯，逐步向上，从一个美形体到两个美形体，从两个美形体到整体的美形体；再从美的形体到美的行为制度，从美的行为制度

到美的学问知识；最后再从各种美的学问知识一直到只以美本身为对象的那种学问，彻悟美的本体。”^①

柏拉图保留的苏格拉底之问是美学建构的奠基石，以柏拉图和亚里士多德为代表的希腊美学思想是人类早期美学思想发展的一个高峰。

在追问理式本身的过程中，柏拉图关注到美的理式。而把柏拉图提出的美本身问题独立出来作为专门的学科问题，是被美学史家称为“美学之父”的鲍姆加登所为。鲍姆加登不仅第一个创设美学之名，完成了第一部美学专著，还第一次开设美学课程，开始了美学研究队伍的系统培养。

鲍姆加登（1714~1762年）是德国启蒙运动时期的哲学家、美学家。他精通拉丁文，尤其热爱拉丁诗歌；1735年出版博士论文《关于诗的若干前提的哲学默想录》，提出建立 Aesthetica 的建议；1742年在法兰克福大学开设了相关课程。1750年他正式出版了以 Aesthetica 命名的著作。拉丁文“aesthetica”直译为“感性学”，是由希腊语“aisthesis”（意为“感性”）一词改造而成的。这个词后来通过英文、日文被翻译成中文“美学”。鲍姆加登对 Aesthetica 作了如下定义：“Aesthetica 作为自由艺术的理论、低级认识论、美的思维的艺术和类理性（analogi rationis）的思维的艺术，是感性认识的科学。”在传统的哲学中，逻辑学研究理性，寻求可靠知识；伦理学研究意志，获得道德的规范；而对于情感，却一直没有一门学科与它相对应。鲍姆加登创立 Aesthetica 即“美学”这一学科，就是要建立一种专门研究感性认识和情感的学问，目的是填补传统哲学中一个与逻辑学和伦理学相对立的空白的学科。鲍姆加登的 Aesthetica 涉及了三个广阔的领域：第一，作为哲学认识论中的一种思维学说，它涉及了感性认识，成为感性学；第二，作为研究美的本质认识和美的一般规律的学说，它是美学；第三，作为一般艺术理论的学说，它研究了艺术美的构成、创造、欣赏，成为艺术哲学。近代西方美学的基本形态就是如此，鲍姆加登被称为“美学之父”是名副其实的。

鲍姆加登最先提出“美学”这个名词，并力图把“美学”建成一门独立的学科；德国古典美学则建立了完整的美学体系。

西方美学在 1750 年独立以后经过了一个不断完备的过程，这个过程是在德国古典美学内部逐步进行的。康德在美学完备化的过程中迈出了第一步，就是把美学从认识论中解脱出来，使美学成为从认识向意志过渡的中介，从而增强了美学的独立性，使美学成了“批判哲学”内部的有机组成部分；接着，席勒的美学使美学走向客观化和现实化；然后，费希特的美学使美学走向一元论；后来，谢林的美学使美学倒向一元论的客观唯心主义；最终，黑格尔的美学使美学的完备化得以实现。

19 世纪中叶到 20 世纪初是古典美学向现代美学过渡的时期。这一时期的美学发展有继承古典传统美学的一面，但更突出的特色是研究方法的多样和革新，形成了古典传统美学向现代美学的过渡。19 世纪中叶以后，美学发展流派纷呈，但总的来说有一个重要倾向，即逐渐脱离了“美是什么”的纯哲学讨论，而侧重于对“在美感经验中我们

^① 柏拉图·柏拉图文艺对话集·朱光潜译·北京：人民文学出版社，1963：273。

的心理活动如何”这种审美心理的描述，把美学逐渐变成一种经验描述科学。

19世纪末20世纪初，随着以黑格尔哲学及美学为代表的形而上学体系被批判，德国哲学家费希纳提出的以“自下而上的美学”来代替“自上而下的美学”，即以对审美经验的研究取代传统的纯哲学思辨的美学的意见得到认可，从方法论上引发了美学研究的革命，使西方美学从古典的形态进入了现代的形态。

德国古典美学经过马克思和恩格斯的批判和改造，成为马克思主义美学的一个重要来源。从康德到席勒再到马克思的美学，把美和审美同人的本质、人的社会性现实活动联系起来，具有重视感性的人和人的感性社会化的特点，开启了社会美学范式的建构。

青年马克思论著——《1844年经济学哲学手稿》中的“美的规律”等命题奠定了马克思主义美学的独特视野。“诚然，动物也生产。它也为自己营造巢穴或住所，如蜜蜂、海狸、蚂蚁等，但是动物只生产它自己或它的幼仔所直接需要的东西。动物的生产是片面的，而人的生产是全面的；动物只是在直接的肉体需要的支配下生产，而人甚至不受肉体需要的支配也进行生产，并且只有在不受这种需要的支配时才进行真正的生产；动物只生产自身，而人在生产整个自然界；动物的产品直接同它的肉体相联系，而人则自由地对待自己的产品；动物只是按照它所属的那个种的尺度和需要来建造，而人却懂得按照任何一个种的尺度来进行生产，并且懂得怎样处处都把内在的尺度运用到对象上去，因此，人也按照美的规律来建造。”^①

以这种“审美生产”、“审美实践”的确认为基础，马克思进一步深入探讨和认真解决了其他一系列美学的重要问题，基本揭示了人类审美欣赏活动的本质、特点和规律。马克思主义美学之所以作为现代性美学范式的开端，在于其历史视野与唯物论方法的引入。其以人的历史性与历史性的人作为研究的前提，呈现了现代性美学的整体格局。

如果说鲍姆加登奠定了美学的基本形态，那么现代美学理论危机的根源也在这里。鲍姆加登创建美学学科隐含的观念前提是：言语对本质的把握、主体世界的知—情—意明晰划分、各门艺术的统一定义。当现代艺术实践与文化反思不断颠覆着这些观念前提时，出现了现代美学的危机与转型。20世纪的美学形成一股强烈的反传统潮流。它一方面是对传统形而上学的反叛和对经验实证方法的张扬，另一方面是对理性主义的反叛和对人的非理性的张扬，并在此基础上逐步形成了科学主义美学与人本主义美学两大思潮。20世纪西方的许多美学流派正是因此而诞生，其美学研究早已大大丰富，突破了鲍姆加登美学规划的对象范围，形成了与之完全不同的跨学科与超学科的新形态。

2. 美学的中国历史与文化特色

中国文化发生期生成了丰富的美的观念意识，但由于中国文化缺少美学学科化的观念前提，因而没有现代学科形态的美学。体悟式思维、整体性视野的缺乏及各门艺术地位的不平等使得中国传统文化中缺乏美学的独立学科化建构。由于在现代化的进程中接受西方学科体系，中国的现代文化结构中逐渐生成了美学学科。

中国之学中的美学传统与西方传统的以哲学为基础展开的思辨学术路向不同，中国

^① 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局，马克思恩格斯选集，第1卷，北京：人民出版社，1995：47。

传统学术核心是以诗学为基础展开的体道之学。当不以哲学的方式展开对世界的理解之时，美的问题与学问怎么呈现？从中国文化的角度理解“观念的张力性、概念间关系的互动性、概念与实例的互证性、虚实相生的体系结构、阅读的体悟性，中国学术体系的特点才以一种体系的方式呈现出来”^①。

中国美学的论说传统没有以美学为名称的专论，而是存在于诗、词、曲、赋、书、画、乐、舞、建筑、园林等专门理论，以及关于宇宙、人生、文化、历史的总体论说之中。“美”在中国美学传统中并不是核心范畴。当缺乏用言语把握本质的哲学自信、没有主体世界的知一情一意的明晰划分、缺少统一定义各门艺术的自主认同之时，中国学术传统以丰富的术语、微妙的判断呈现了体悟人生意义的奇妙境界。

中国美学大体上可以分为三源，即道家、儒家和屈骚传统。以老庄为代表的道家强调和重视自然物理，以孔孟为代表的儒家强调和重视社会伦理，以屈原为代表的屈骚传统强调和重视个人情理。这种境界体悟的历史有着先秦儒道的对立、魏晋玄思的自觉、唐宋境界的成形、明清体悟的多元等几个关键阶段，积淀了丰厚的中国美学传统。这种传统成为现代中国美学生成的土壤。

美学在中国文化体系中的生根发芽得益于中国现代文化背景中被称为“美学热”的三次文化思想运动。

第一次美学热出现在 20 世纪初，其代表人物是王国维、蔡元培。1898 年，王国维到上海谋生，开始接触康德、叔本华等西方哲学家的论著。王国维不仅将他们的美学思想介绍到中国，而且运用美学的思想方法与理论视野研究中国传统小说与诗词。《红楼梦评论》中的悲剧论、《人间词话》中的有我之境与无我之境等命题，显示了王国维融合中西以创造现代中国美学的尝试。比较美学的问题与方法成为中国美学创建的基本视域。

王国维引入了美育观念，而在担任临时政府教育总长的蔡元培的倡议下，美育首次被确立为国家教育方针。1917 年，蔡元培在北京大学开设美学课程，提出“以美育代宗教”的口号；以此为标志，在二三十年代的 中国出现了美学热潮。美学、艺术与美育成为当时文化界、教育界的热门话题，文化名人纷纷加入讨论的行列，出现了朱光潜、宗白华等美学专家。高校开设美学课程，社会创办艺术学校，上海国画美术院的人体模特事件更让艺术与美学话题引起社会大众的广泛关注。

第二次美学热表现为 20 世纪 50 年代的“美学大讨论”，代表人物是朱光潜、李泽厚、蔡仪、高尔泰等。1956 年 6 月，《文艺报》发表朱光潜的自我批判文章《我的文艺思想的反动性》，以此为导火索引起了一场持续时间长、参与人数众多的学术与政治交织的论争。在这次讨论中逐渐形成了四派观点，即人们常说的中国美学的四大流派：以蔡仪为代表的客观派，以吕荧、高尔泰为代表的主观派，以朱光潜为代表的主客观统一派和以李泽厚为代表的客观社会派。如何建设马克思主义美学成为后来中国学者关注的问题。

第三次美学热出现在 20 世纪 80 年代，代表人物是刘晓波、刘小枫等人。中国现代

^① 张法. 中国美学史上的体系性著作研究. 北京: 北京大学出版社, 2008: 8.

学制培养出了美学专业研究生，刘晓波、刘小枫选择美学论题，刘晓波的《审美与人的自由》与刘小枫的《诗化哲学：德国浪漫美学传统》等论著标志着新时期西方美学思想译介与中国美学体系创建热潮的到来。中国各个高校的博士纷纷创建自己的美学大厦，一时间，体验美学、生命美学等论题层出不穷。

美学热潮带来了西方美学的思想观念与理论方法，使美学在中国现代学科体系中得以定位；同时，中国文化传统资源及现实学术语境，使得现代美学在中国的创建具有独特的魅力。中西比较成为中国现代人文知识生成的基本方式，成为中国现代知识人、思想者的学术路径。不仅王国维《红楼梦评论》中的悲剧论、《人间词话》中的有我之境与无我之境等命题显示 20 世纪初中国学者就作出了融合中西以创造现代中国美学的尝试；而且，比较美学的问题与方法成为中国美学创建的基本视域。更进一步看，比较视野下的美学之路成为 20 世纪以来世界美学创新的学术拓展新路。

二、美学的性质与意义

1. 美学是关于审美现象的综合性人文学科，具有科学性与人文性

在自然科学与社会科学的分类体系中，美学属于社会科学。因此，美学具有以科学的方法研究社会现象的特质。但与一般社会科学不同，美学的研究方法与对象又显示了美学学科的人文品格。在自然科学、社会科学与人文学科的分类体系中，美学属于人文学科。

整体上看，美学是关于审美现象的综合性人文学科，具有科学性与人文性。所谓科学性，是指美学研究以美的现象为对象，运用观察、实验与归纳等科学方法，解释美的现象、探究美的规律，以获得关于美的知识。所谓人文性，是指美学研究以美的世界为对象，运用体验、阐释与追问的方法，感悟美的存在、追求美的意义，以实现对美的创造。

美学具有科学性，它力图将纷繁复杂的美的现象加以归纳，将神秘变幻的美的活动加以描述。现代时期就出现了以实验、实证为特色的美学，其总结归纳出了诸如黄金分割律、视觉完形等美的规律。但美学又不仅仅具有科学性，美学的对象、方法与目的显示了它的人文特性。

与一般自然科学与社会科学相比较，美学研究的对象不是一个纯粹的事实世界、物质世界，而是一个意义世界、价值世界。美是一个寓于实体中的虚体，美学研究美的现象中诸如色彩、形状等实体，但其最重要的研究对象不是一个科学对象，而是一个哲学对象。美是一个不可证实也不可证伪的哲学命题。

美学研究的方法除了观察、实验与归纳的科学方法外，还有体验、阐释的方式。美学研究需要研究者自己去投入、去体验，在美的发生中体会它的来龙去脉、阐释它的状态感受、追问它的价值意义。

美学的根本目标是人文关怀，其执著于从人的终极价值、人之为人的根本标准与基本尺度来思考人的活动、社会的现象，追求符合人性的世界，创建美的世界与世界的美。

2. 美学具有美化生活、批判现实、阐发意义的社会效应

考察美的现象、总结美的规律，人们运用美学研究的成果为政治、经济、文化服

务。从遥远的古希腊时代到今天，黄金分割律的广泛应用显示了美学的社会价值。

毕达哥拉斯学派把音乐中的和谐原理推广到建筑、雕刻等其他艺术，探求什么样的比例才会产生美的效果，得出了一些经验性的规范。黄金分割律是公元前6世纪古希腊数学家毕达哥拉斯发现的，后来古希腊美学家柏拉图将之称为黄金分割。这其实是一个数字的比例关系，即把一条线分为两部分，此时长段与短段之比恰恰等于整条线与长段之比，其数值比为 $1.618:1$ 或 $1:0.618$ 。

黄金分割律有着严格的比例性、艺术性、和谐性，蕴藏着丰富的美学价值。黄金分割律作为一种重要的形式美法则，成为世代相传的审美经典规律，至今不衰！

黄金分割律历来被染上瑰丽诡秘的色彩，被人们称为“天然合理”的最美妙的形式比例。黄金分割率和黄金矩形能够给画面带来美感，令人愉悦，在大自然以及很多艺术品中都能找到它。希腊雅典的帕特农神庙就是一个很好的例子，达·芬奇的《维特鲁威人》中的人像形体符合黄金矩形，《蒙娜丽莎》中人物的脸也符合黄金矩形，《最后的晚餐》同样也应用了该比例布局。画家们发现，按 $0.618:1$ 来设计腿长与身高的比例，画出的人体身材最优美。古希腊维纳斯女神塑像及太阳神阿波罗的形象都通过故意延长双腿，使之与身高的比值成 0.618 ，从而创造艺术美。舞蹈教练、体操专家制定的选择人才的标准的比例尺寸，如肩宽和腰的比例、腰部以上与腰部以下的比例也都大体符合黄金分割率。

在工艺美术品和日用品的长宽设计中，采用这一比值能够使人们感受到美感，在实际生活中黄金分割的应用也非常广泛，建筑物中某些线段的比就科学采用了黄金分割，舞台上的报幕员并不是站在舞台的正中央，而是偏在台上的一侧，以站在舞台长度的黄金分割点的位置最为美观，声音传播得最好。在很多科学实验中，选取方案常用一种 0.618 法，即优选法，它可以使我们合理地安排较少的试验次数，找到合理的配方和合适的工艺条件。正因为它在建筑、文艺、工农业生产和科学实验中有着广泛而重要的应用，所以人们才称它为“黄金分割”。日常用品的设计、家居环境的装饰、国家形象的建构、教育教化的实施等社会活动中都贯穿着美学的知识与智慧。审美设计、美育的设施建设与美学研究的学术成果紧密相关。

追问美的意义、创造美的价值，人们建构美的世界进而通向人类的理想世界。无论是中国古代“兴于诗、立于礼、成于乐”的君子境界，还是现代语境下审美现代性规划中的审美乌托邦，中西美学建构的历史都体现了其批判现实、启蒙社会、阐发意义的价值与作用。

科技的进步并不能解决人的存在问题，因为人类对财富与商品的贪婪远远超过了技术手段所带来的物质繁荣，本能的力量总可能超越理性的藩篱。所以理性和道德的拯救必然显得苍凉和衰老，唯有“审美的拯救”才可能承担起对堕落于享受欲望的泥潭的人性的拯救的责任。现代美学家在启蒙现代性的文化规划背景中设计了审美现代性的文化规划。正是在这个意义上，审美曾经被这样无数次地呼唤：席勒坚信审美可以弥合人性的分裂，审美游戏的人才是真正的人；黑格尔高呼，审美带有令人解放的性质，它赋予主体以自由；克罗齐也强调美学有解放的功能；马尔库塞则更明确：审美发展的是一条通往主体解放的道路，这就为主体准备了一个新的客体世界，解放了人的身心并使之具

有了新感性。

审美现代性是一个蕴涵了深刻人道主义内涵的概念。在逻辑的层面上说，审美现代性是社会历史现代性的一部分，又是相对分离和充满张力的一部分。它的自主性的获得反过来赋予了它对社会的现代化的某种“反思监控性”，因此呈现为一种地方性的范畴特性。它像是一个爱挑剔和爱发牢骚的人，对现实中的种种不公正和黑暗非常敏感，它关注着被非人的力量所压制了的种种潜在的想象、个性和情感的舒张和成长；它又像一个精神分析师或牧师，关心着被现代化潮流淹没的形形色色的主体，不断为生存的危机和意义的丧失提供某种精神的慰藉和解释，提醒他们其本真性的丢失和寻找家园的路径。

三、美学研究的对象与方法

关于美学研究的对象，不同的美学家有着不同的理解与选择。每个美学家都在其独特的方法视野中言说美学的研究对象应该是什么。最常见的说法是，美学是研究美的学问。黑格尔认为美学是艺术哲学；前苏联有一种观点认为，美学着重研究人对现实的审美关系；意大利美学家克罗齐认为美学是表现理论；还有人认为美学是原批评学，是有关审美经验的价值论。20世纪50年代以来，中国学者在“什么是美学”的问题上，也存在着不同的观点、理论和争辩。

与其在不同观念中选择，不如从美学研究史的视野看美学研究的对象与方法实际上是什么。超越个体之争，进入美学公共论域，我们可以发现美学的发展历史是研究领域不断扩展与研究方法不断丰富过程，在这个历史过程中形成的美学基本范式是：哲学美学、心理美学、艺术美学和社会美学。

1. 哲学美学

柏拉图开创的美学第一种范式是哲学美学，其以美的本质是什么为核心问题，以现象一本质为基本范畴思考美学问题，力图以美的本质阐释美的现象。柏拉图在《大希庇阿斯篇》提出美的本质问题——美是什么，古希腊哲学的根本问题就是努力深入千变万化的现象背后去思考统一的、永恒不变的存在，许多哲人也就普遍相信，永恒绝对的本体美是存在的。从毕达哥拉斯到海德格尔，哲学家们都在执著地探寻着美的本体，几乎所有美学家的兴趣与成就都呈现在美的本体问题上。

这种美学范式提出的美学问题，虽在柏拉图的时代没有解决，但却使得后世美学家倾心于美的本质问题。他们坚持从一般到个别的哲学思辨方法，力图洞悉美的本质来理解各种具体的美。黑格尔的《美学》是其代表成果。

2. 心理美学

鲍姆加登对美学的定位是感性认识的科学、美的艺术的理论，其形成了近代美学范式——心理美学与艺术美学。

鲍姆加登的命名设计成为近代美学的主流，对美的本质的理论探讨、对美的对象的客观描述开始让位于对主体审美能力、审美心理的研究与描述。这时的美学论说虽然还是先问美的本质是什么，但不像柏拉图所设想的那样从美的本质直接推出具体的美，而

是分别转入两个具体的方向，一个是美与心理的关系，另一个是各门艺术的统一性。

心理美学以美的存在为核心问题，以主体—客体为基本范畴，从人的内心构造和心理感受来谈论美。康德的《判断力批判》、朱光潜的《文艺心理学》是其代表成果。

3. 艺术美学

艺术美学以美的实现为核心问题，以美—艺术为基本结构，思考各门艺术的同一性。黑格尔的《美学》、丹纳的《艺术哲学》是其代表成果。

心理美学与艺术美学都是基于从特殊到一般的经验方法建构美学，不同于哲学美学从美的本质直接推导出具体的美。哲学美学被称为“自下而上的美学”，心理美学等被称为“自上而下的美学”。

4. 社会美学

现代学术语境中生成了社会美学的新范式，其以审美文化为对象，运用社会学方法；并从人的社会属性出发，关注美和艺术的起源、功能与价值。

运用社会学的方法研究美，最早可以追溯到维柯和赫尔德，这一范式形成了各种各样甚至相互对立的学说，诸如席勒的游戏说、俄国现实主义美学、马克思主义与新马克思主义美学等。

四、美学课程的内容与目标

美学课程围绕四种范式、三个层次、两个重点、一个贯通而展开。美学课程的内容与目标是围绕哲学美学、心理美学、艺术美学和社会美学四种范式，辨析范式包含的问题、方法与视野三个层次，注重生成范式的感受体验与理解表达两个重点，实现自我美学话语贯通。

1. 四种范式

四种范式是指哲学美学、心理美学、艺术美学和社会美学。美学课程的核心内容是历代美学家研究美学问题的学术成果，而各个美学家都有自己独特的一套术语来建构他的美学。从某种意义上说，没有统一的美学，只有各个美学家的各种不同的美学。如何在各个美学家不同的美学基础上建构统一的美学，这是美学课程教学必须解决的问题。

范式的概念和理论是由美国著名科学哲学家托马斯·库恩提出并在《科学革命的结构》中系统阐述的，指常规科学所赖以运作的理论基础和实践规范，是从事某一科学研究的研究者群体所共同遵从的世界观和行为方式。范式概念是库恩范式理论的核心，而范式从本质上讲是一种理论体系。库恩强调采用这个术语是想说明，在科学实际活动中，某些被公认的范例——包括定律、理论、应用及仪器设备统统在内的范例——为某种科学研究传统的出现提供了模型。库恩在《科学革命的结构》中界定：按既定的用法，范式就是一种公认的模式或模式。

库恩的范式概念启示人们，科学研究与学术研究具有一种对本体论、认识论和方法论的基本承诺，是研究集团所共同接受的一组假说、理论、准则和方法的总和，这些东西在心理上形成研究者的共同信念。

所谓美学，是指美学历史生成的一种学术传统、一种依靠本身成功示范的工具、一

个解疑难的方法。

2. 三个层次

三个层次是指每种范式包含了问题、方法与视野三个层次。如果深入关注美学范式，则每种范式都有着其独特的美学问题、解决美学问题的方法以及创建方法的独特视野。

心理美学范式的建立是在主体论视野中生成的。只有在人为自然立法的观念视野中，在人本主义、经验哲学的视野中，才会出现心理美学的观念：美的存在是人与物、主体与客体相互作用生成的。因此，康德美学的出现有着其西方哲学思潮背景认同，朱光潜的美本质观在 20 世纪中国美学大批判的语境中被质疑。

只有终极追问的视野中才有哲学美学的出现，在技术至上的时代，哲学美学必然式微。

3. 两个重点

两个重点是指感受体验与理解表达。美学范式的认同与选择是以一个独特主体的存在为前提的。心理美学的形成来源于思考者对美的存在中我与物、主体与客体关系的感受体验，与理解表达是分不开的。

美是什么与什么是美，这是两个不同的问题。美学问题与方法是一种观念存在，需要感受体验。美学课程以美学范式的知识为基础，更以运用知识的能力训练为重点，其目的就是通过感受体验与理解表达从而建构美学主体。

4. 一个贯通

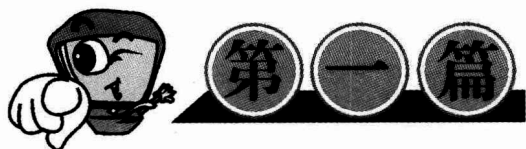
一个贯通是指以话语贯通感受体验与阐释表达的重点、问题方法与视野的层次及其哲学美学等范式。

所谓话语是以概念、术语、判断、命题等使主体存在得以显现的言说方式、意义生成的规则。康德美学以其独特的概念、术语、判断、命题，使康德式的主体存在得以显现，使康德式的意义世界得以生成。康德的话语转变成成为学习者自己的话语，不是康德的概念、术语、判断、命题的借用，而是在康德言说方式与意义生成法则的领受过程中创造学习者自己的言说。

美学课程就是要在这一已有的美学家言说方式与意义生成法则的领受中，在自我生活的文化语境中感受体验与阐释表达。

综上所述，美学课程就是通过追述美学研究的历史，以个体的身心去亲历美学发展的历史，在体验中学会思考，在感受与思考中学会表达，把握美学的基本术语与言说方式，最终达到了解美学问题，理解美学方法，掌握美学话语，培养审美心胸的目的。

人人都是美学家！倾听先哲、对话自我，每一个人都是感受与解答此种美学问题的美学家。

美的呈现

在日常生活中，美的事物千姿百态，丰富多彩。辽阔无垠的大海、一望无际的草原、浩瀚无边的沙漠、广袤深邃的天空、柔美多姿的湖光山色、参天的古树、高悬的瀑布、起伏的林海等山川大地的自然景观；诗词歌赋、影视曲艺、雕梁画栋、锦绣文章等世代流传的艺术作品；彪炳史册的英雄事迹，真诚纯洁的浪漫爱情，诚恳友善的处世方式；挚友重逢、亲人聚首等人间真情，都是这大千世界所呈现的美。本篇将根据大千世界呈现的美所属的不同领域来对美进行分门别类的探讨，进而发掘世界万物所呈现的千姿百态的美所蕴涵的基本形式，并在此基础上，结合中西方的文化传统来研究在不同文化背景和审美实践中凝聚而成的具有普遍意义的美的形态。