

体育审美方略

雷国樑 著 北京体育大学出版社

體育審美方畧

策划编辑: 木 凡 潘 帅

责任编辑: 光 远

审稿编辑: 梁 林

责任校对: 李志诚

版式设计: 司 维

责任印制: 陈 莎

图书在版编目(CIP)数据

体育审美方略 / 雷国樑著. -- 北京: 北京体育大学出版社, 2012.7

ISBN 978-7-5644-1026-1

I. ①体… II. ①雷… III. ①体育美学 IV. ①G802

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第164803号

体育审美方略

雷国樑 著

出 版: 北京体育大学出版社
地 址: 北京市海淀区信息路48号
邮 编: 100084
邮 购 部: 北京体育大学出版社读者服务部 010-62989432
发 行 部: 010-62989320
网 址: www.bsup.cn
印 厂: 北京昌联印刷有限公司
开 本: 787 × 960毫米 1/16
印 张: 14

2012年8月第1版第1次印刷

定 价: 33.00 元

(本书因装订质量不合格本社发行部负责调换)

前言

美，一个熟悉却又模糊的字眼。自从古希腊哲学家柏拉图在《大希庇阿斯篇》中明确提出“美是什么”这个问题以来，关于美的本质、属性、内涵、形态、意义等思考和学说层出不穷，不同时代、社会背景的哲学家、艺术家和学者都试图去回答这些问题，他们的解释和学说因此而形成了不同的美学流派。但无论是古希腊先哲柏拉图、亚里士多德，古典美学集大成者康德还是现代马克思主义美学者都不敢自诩完全穷尽了美学问题。其中一个重要原因就是美学是一门与时俱进的学科，她会伴随着人类对自身的超越以及对文化的研究一同深化和发展，这也是为什么我们今天仍然需要去思索和探讨“美”这个古老而抽象的命题。

体育是自人类诞生之际就伴随着人类不断进步发展的复杂文化现象。远古人类为了生存的需要，在耕作狩猎之余开展各种体育游戏、祭祀、医疗、教育和军事活动。在此过程中人类的智力体能得到了开发，生产力水平得以提高，文明能有效的传承，社会联系进一步加强，同时，审美意识也随之萌生。从史前岩壁画可窥见远古人类的生活风貌，了解到体育在他们生活中所占的重要地位。他们通过绘画这种艺术手段记录下了他们的美学思索，反映出体育同美学在人类孩童时代就表现出的千丝万缕的联系。

到了古希腊奴隶城邦社会，由于商品经济的繁荣和竞争意识的深化，体育兼有强身健体、军事训练和娱乐大众的多种功能。这时，体育也成为艺术与美学研究的主要对象。古希腊的艺术作品多是反映运动员强壮的体魄、优美的体态和顽强的意志。可以说体育促使了审美经验、审美体验、审美创造等一系列美学行为在古希腊的盛行。

从此之后，人类发展的每一步历程都有着体育与美学相互推动发展的印记。从19世纪末第一届现代奥运会的召开到二战后竞技、职业、国际体育的飞速发展，再到现在关于回归体育本质的思考所引发的大众体育热潮，无不反映了美学

思想对体育的指导作用。可以说体育与美学如今已经形成了一种水乳交融、共同促进的良性发展关系。

如今，人们对体育的热情越来越高，体育“粉丝”成为当今社会粉丝文化的重要组成部分。人们在观看体育竞赛时如醉如痴，可以毫不夸张的说在人类生活的每一个角落都可以找到热爱参与各种体育运动的人群。体育的意义已经远远超出了其自生固有的含义。

为什么会出现如此盛况？《体育审美方略》为我们揭开了其中的奥秘：因为体育运动之美有着永恒的魅力，以及将运动之美演绎到极至的运动员有着永恒的魅力。人们对体育的高度热情，实质上是对运动中的优雅、勇敢、顽强、灵巧以及深邃广阔的风景美所吸引。

《体育审美方略》全书分为三大部分，美（体育美）的本质与形态；体育审美要素和经验；体育美创造的独特路径。在逻辑发展顺序上，先概述了美学发展的基本脉络，同时凸显了体育艺术特点；然后，简要阐述了与体育美联系密切的一般美学原理，如自然美、艺术美、人体美等；最后在上述理论铺垫的基础上引出本书重点——体育美。以一种全新的方式建构了《体育审美方略》的框架。为体育领域各层次人员提供了更为专业也更为深远的美学思考视角，使人们能重新审视体育；以浓墨为体育艺术专业学生揭示了有代表性的体育项目的审美特征，在了解这些审美特征之后读者如沐浴春风。希冀以此指导读者的审美活动，引导他们发现美、感受美、创造美。

本书还包含了笔者对当下一些因体育美学精神缺失所带来的社会问题的深刻忧虑：如球场暴力、假球黑哨等。笔者试图以美学的超功利性、塑造道德品性原理，对此进行解释并提出具有建设性的对策。

笔者还对长期以来，体育领域只注重外在的训练，而不注重文本生产，体育专业人员科学人文素养偏低等问题进行思索：突破对体育美学的表象性理解，使体育美学成为诠释人的自由创造的本质力量的载体；使体育美学成为人人都能践行的大众化哲学生活方式；建立体育美学的测评和达标体系，并将其“物态化”为可操作的“尺度”“公理”和“量表”；为不同类型的体育参与者提供科学的实践标准与方向。这就使得通常被认为是束之高阁的美学有了现实意义。这是笔者的初衷与目标，也可谓是全书的理论特色。

美学属于人文学科。她以人文精神为中心,探讨人类的感性直觉活动——审美活动的规律。人文学科最主要的功用就是教化,因此人文学科总要设立一种理想人格的目标和典范,引导人去思考人生的目的、意义和价值,去追求人的完美化黑格尔说过,“人之所以为人,就在于人能够脱离直接性和本能性。因此人需要教化,教化的本质就是个体的人提升为一个普遍性的精神存在”。所以他说哲学就是在教化中获得了它存在的前途和条件。

美学要揭示其与人类自身建设的关系,要关注她对人生的意义的发现,塑造审美化和艺术化的人生,从而实现人类“诗意地栖居”的理想。美学的价值在于:第一,她让我们深刻认识审美活动与人的自由的关系,体悟人的自由本身,并以此改善我们的人生态度生活方式。即便是身处困顿之中,也能御风而行,吟唱出身心的自由。第二,她让我们了解自身作为人的整体的和谐存在,并照这样的整体性来创造自己,从而明晰人自身的价值,使人的生活以自身为目的。第三,美学的终极目的,就是培养人的审美能力和正确的审美趣味、审美观念和审美理想,塑造人们的文化、心理结构,使人们自觉按照美的规律去“建造自己和自己的生存空间”。

美学和每个民族的文化传统有着十分紧密的联系。美学研究人的精神世界和文化世界,而不同地区、不同民族的文化既有共同的、相通的一面,又有特殊的、有差异的一面。所以研究美学要注意不同民族的文化传统差异。一方面要注意中国文化、东方文化和西方文化的共同性;另一方面也注重其差异性。我们应该吸收西方文化中的精华,但我们的立足点仍是中国文化。

体育美学在我国只有短短二十余年的学科发展历程。在研究体育美学问题上,笔者怀着审慎而又开放的态度对新的历史时期的体育现象进行了深入的探索。在此基础上,形成了本书编写的原则和方法:

第一,坚持马克思主义哲学和实践观点的美学思想,切实与中国特色社会主义理论和实践有机结合。兼收并蓄美学史上其他的有益学说,向读者传达超越生活的、纯粹的美学感受,以探索人的本质力量。

第二,认真总结知识经济时代和网络文化时代,美学特别是体育美学的理论建设成果,在此基础上实现继承和创新,使得本书既具有体育美学教育内容和形式上的连续性,又能体现体育美学的现实意义、时代精神和前沿的研究成果,并

努力使其更具预见性和前瞻性。

第三，做到内容创新：体现学科研究的前沿热点，要有新思想、新观点和新表述；做到特色突出：全书内容突出体育与美学相互融合相互促进的特色；做到结构严谨、深浅适度：全书的结构呈现出清晰合理的逻辑编排，既要有较高的学术品位，又要与读者的接受能力相适应。

第四，本书以方略为成书体例，意在为多层次的体育参与者提供审美指导，突出本书作为方略所特有的指导意义。在简单厘清美学发展脉络和不同美学学派的基础上，以形象的实例和具体的体育项目引导各类体育参与者、爱好者更深刻地体会体育所蕴含的独特的美，丰富其美学体验。

笔者相信通过深入了解体育美的本质和特征，将体育美学思想切实灌注入体育实践中，能最大程度地丰富人们的体育审美经验，提升各项体育活动爱好者、参与者的审美情趣，提高各类体育项目的审美价值，促进人与社会的全面协调发展。这也是新世纪美学学者全新的社会职责和研究方向。本书以其特有的理论视角，揭示体育运动的本质、特点和规律，为体育科学研究另辟一条思想途径和理论纬度，从而能动地作用于体育实践，有效地促进运动技术水平的提高。本书体系较为完整，内容翔实，涉及丰富的历史、文化、宗教、伦理、文学、体育、艺术知识，不仅有较高的理论性和系统性，而且具有较强的可读性和可操作性。既可作为广大体育工作者、运动员、教练员和体育爱好者的审美方略，也可作为体育院校的审美教学之用，还可供体育和美学的研究者参考。

当然由于笔者水平有限，加之美学本身是一个开放发展的学科，本书难免有许多不足和舛谬，敬请广大读者和同仁不吝赐教。

本书是凝聚了笔者多年来在美学园地辛勤耕耘的智慧和实践结晶的专著，在成书的过程中苏肖晴、兰润生两位教授、周昀老师和肖琼博士提出许多建设性意见；还得到纪文君、杨茜、张培、葛宇等几位研究生大力协助；本专著的出版也得到了北京体育大学出版社的大力支持；在此一并感谢！

承蒙书法报·书法热线首席编辑，第三届中国书法兰亭奖获奖提名者樊利杰热情为本书题写书名，他书宗晋唐，深入传统而又时出新意；注重文人的书卷气与书法的嫁接，使本书名耐人寻味。笔者深怀感激之情。

更为荣幸的是邀请到教育部中文学科教学指导委员会委员、中华美学学会副

会长、上海交大文学院院长王杰教授热情为本书作序。其作为美学学术权威的高屋建瓴的统领思想犹如本书的一面旗帜，既体现了王杰教授与笔者的同窗之谊，又表达他对体育美学事业的大力支持，令笔者不禁肃然起敬。

笔者深感没有前辈美学家的苦心专研和大力倡导，以及现代美学工作者的传承与发展，实难成此书。也借此机会向一代代的美学家献上最诚挚的感激之情。

最后，笔者也希望更多学者能够加入到体育美学这片全新的研究领域中来，本书谨作为一种建设性的启示，望后来者能不断丰富体育美学的内涵与外延，为体育插上美学的翅膀，助其飞得更加高远。

作者

2012年4月

《体育审美方略》

序

在现代社会生活中，体育已经成为人们日常生活中非常重要的一个部分，人们对体育的热情在很大程度上超过了艺术，只要看一看媒体上的广告，代言的大多是体育明星就可以明白这一点。体育竞赛的功利性、体育活动的物质性(或者说身体性)以及体育文化的大众性都使传统流派的美学家们闭口不谈体育。其实，体育和人类的审美活动一样古老，在人类最早的游戏活动中，体育和艺术事实上是密不可分的。在古老的奥林匹克精神中，身体与精神的高度协调，力量、技巧与形式美的完美融合，人在自身潜能的充分发挥中达到出神入化的境界，也就是完美境界、和谐的境界、自由的境界。我以为，美学从它的本性和努力达到的目标而言，都应该重视体育中的审美经验和审美价值。

与艺术活动中的审美经验相比较，体育中的经验和审美经验更凸显交流性和团队精神。现代体育是对抗性很强的活动，团队成员的配合和默契是取得胜利的基础。体育与商业竞争和现代战争不同，体育不以消灭对方为目标，体育是通过对抗激发潜能，在实力相当的对抗中，人的身体和精神达到一种高度协调的自由状态。在真正的体育活动中，人们走出自恋状态，达到一种相互合作、整体协调的“共同经验”。在马克思主义美学看来，这种“共同经验”具有重要的意义，

凡有志者
事竟成老
子决不是天
下第一要
心接是批评
心不作随風
的插頭草挺
起肩膀端心
人品和學風

朱光潛
樣學美學
樊利傑

它是超越资本主义生产方式的不合理性，以及社会走向更合理阶段的现实基础。因此，在马克思主义美学理论的视野里，体育中的审美经验和体育活动的美学研究具有重要的理论价值和意义。

雷国樑老师是我在武汉大学哲学系的系友，他在体育院校工作，长期从事体育美学的教学与研究，这本《体育审美方略》是他多年研究的重要成果。在书中雷老师不仅在丰富体育知识的基础上，对体育中的美学问题和审美观念作了深入而系统的分析和论述，把体育美学的有关问题上升到理论的层面和哲学的层面，而且更为重要的是，作者用美学的批判立场和批判方法，对当代体育中许多丑恶的现象，例如球场暴力、黑哨现象等等作出了深刻的剖析和批判，体现了作者强烈的责任感和现实关怀精神。

作为同行，我敬重雷国樑老师在体育美学研究领域所作的努力；作为同学，我为国樑老师所取得的成就感到高兴，真诚地祝贺《体育审美方略》的出版，相信广大的读者会有所收获！也希望体育美学的研究引起更多学者的关注。

是为序

王 杰

2012年清明于

上海交通大学美学与文化理论研究所

不通一藝莫
誤藝實跡
實感是真
憑堅持是列
第一義古今
中分須貫通
勤鉛資料忌
只論放眼世界
需外又博學
終須能守約
先打遊藝後

目 录

绪论——体育（艺术）审美概述	1
第一章 五彩缤纷的世界——现实美	22
第一节 有意味的形式美	22
第二节 神奇迷人的自然美	35
第三节 胴体的圣洁与魅力——人体美	42
第二章 美学殿堂的上界——艺术美	47
第一节 “外师造化，中得心源”——艺术美及特征	47
第二节 三度空间——奇妙的造型艺术审美	57
第三节 功利与美珠联璧合——实用艺术审美	72
第四节 情感的倾泄——表情艺术审美	81
第三章 优美而崇高——体育美	92
第一节 体育美及特征——生命之美	92
第二节 人体（身体）美	97
第三节 运动美	109
第四节 运动精神美	114
第四章 艺与美交融——体育表演艺术美	121
第一节 以艺展示体育——体育表演艺术及特征	121

第二节	体育表演艺术的艺术构成	126
第三节	经典体育表演艺术美的审美与欣赏	131
第四节	准体育表演艺术美的审美与欣赏	143
第五章	心醉神迷，高峰体验——体育美的欣赏	148
第一节	赏心悦目的快感——美感与欣赏	148
第二节	“高潮体验”——体育美感与欣赏	152
第三节	体育欣赏与“移情”“内模仿”	156
第四节	竞技运动项目的审美与欣赏	159
第六章	体育审美物态化	184
第一节	体育美的物态化	184
第二节	体育场馆风格美	185
第三节	体育服装风格美	191
第四节	体育器材、饰物美	194
第七章	体育审美趣味与创造能力的培养	199
第一节	体育践行者的审美趣味的培养	199
第二节	体育审美创造的主客观条件	203
第三节	体育践行者的审美素质与能力培养	205
全书结语		209
主要参考文献		210

绪论——体育(艺术) 审美概述

“美”是一个足以让人浮想联翩的字眼。从古到今，由中而外，人们无不以追求美为乐事。上下几千年，纵横七大洲，许许多多的人都在不懈地探索着美的奥秘。在体育运动中就包含着大量和美有关的问题。古希腊的体育运动同时也是人体美与力的公开展示，体育运动还经常成为古希腊雕塑的重要题材。从美学的角度来探讨体育运动问题，无疑是发展体育科学，提高体育运动素质和水准的一个重要途径。美既是人类从自然中获得自由的标志，又是人类不断地去追求自身自由的动力。美将把人类带入一个诗意的世界。

一、中西方探寻美之谜的“卡夫丁峡谷”

美学这门学科言其古老，是因为人类的审美意识的起源和美学思想的演化是古老而深邃的。早在远古时代，人类对美和艺术就已经十分敏感和重视，他们的审美活动已较为丰富多彩了。他们不但在有关衣食住行等物质文化的创造上表现出相当娴熟的技艺，而且创造了音乐、舞蹈、诗歌等各类精美的艺术作品。尤其是神话、戏剧和雕塑的创造，更是世界文化宝库中的瑰宝。

言其年轻，是因为美学真正成为一门独立的学科，始于18世纪中叶的德国，只有近300年的历史。最早使用美学这个术语作为一门学科名称的，是德国的启蒙思想家、哲学家和美学家鲍姆嘉通（1714~1762年）。他发现人类知识体系有一个很大的缺陷，即感性认识没有一门科学去研究，他认为感性认识也应该成为科学的研究对象。因此他建议应该建立一门专门研究感性认识的新学科。1750年出版了他的专著《一切美的科学的基本原理》一书并提出“Aesthetik”（德文）一词，英译为Aesthetice（按字意可直译为“直觉学”或“感性学”，

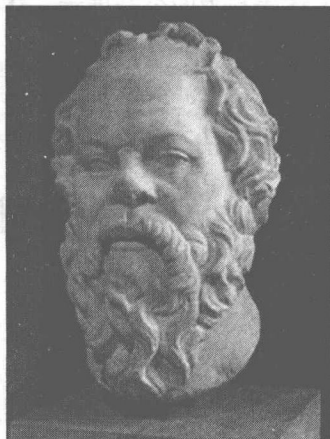

鲍姆嘉通

现译为美学。在这部著作中，鲍姆嘉通建立了他的“感性学”，即美学。这在美学发展史上具有划时代的意义，并作为美学学科正式诞生的标志。他第一次把美学和逻辑学区分开来。给美学规定了自己独特的研究对象——“美学的研究对象就是感性认识的完善”。他的《美学》一书为美学构建了一个初步的框架以及探讨了美学的一些基本问题，并确立了美学在哲学系统中的独立地位。故此，美学学科诞生。鲍姆嘉通开启了后代构建美学学科体系的智慧之门。此后在他的影响下更多的人研究美学，使美学成为一门独立的新兴学科。鲍姆嘉通因而被誉为“美学之父”。

（一）对美的本质的探索——西方美学的历史与发展

从西方来看，尽管审美意识的产生可以追溯到人类的早期，但是自觉地对审美意识进行研究则晚得多，大约是在人类文明时期。这个时期在西方以古希腊为代表。公元前8世纪~公元前6世纪，希腊进入城邦奴隶制时代。这个时期出现了一批在人类历史上有重要作用的哲学家，他们对审美意识问题进行了深入的研究。毕达哥拉斯学派（鼎盛时期约在公元前532~公元前529年）是最早开始思考美的。早期毕达哥拉斯学派都是些数学家、天文学家和物理学家，他们的美学思想大多依附于自然哲学，以数学原则来解释世界的本源。他们提出了著名的和谐说，认为凡是和谐的就是美的。和谐不仅在于完满、完整，还包括对立因素的均衡相等，比例适当。他们还由数的和谐推及到宇宙万物的和谐，把和谐贯穿于音乐、雕塑、建筑、绘画等艺术之中，同时，又重视人体美的和谐和灵魂美的和谐。

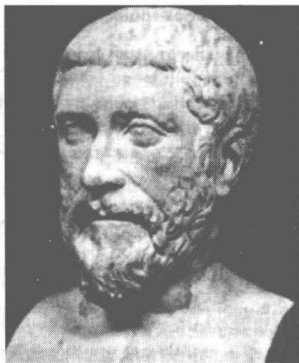

苏格拉底

在整个希腊早期美学思想史上，苏格拉底（公元前469~公元前399年）可以说是一个承上启下的人物，也是一个转折点。苏格拉底已经明确地把美学问题和道德问题结合起来，因而将古希腊早期美学的自然哲学基础转变为社会伦理学基础。苏格拉底美学思想的中心就是把美、善和有用联系起来。从人的一切活动（包括审美活动）都要遵循一定的目的这个基本观点出发，他把功用或合目的性看作美的基本前提。柏拉图和亚里士多德时代是古希腊美学思想的极盛时期。柏拉图和亚里士多德也是这一时期美学思想最杰出的代表，美学在他们那里形成了

较为严密的、系统的思想体系,并在整个西方美学史上达到了第一次高峰。

亚里士多德(公元前384~公元前322年),柏拉图的学生,古希腊美学思想的集大成者,欧洲美学思想的奠基人。亚里士多德批判地继承了柏拉图的学说,提出了艺术是对现实世界的摹仿。他的《诗学》第一次建立了严整的唯物主义美学和文艺理论体系,标志着古希腊美学思想达到高峰,在西方美学史上具有巨大而深远的影响,乃为执西方美学之牛耳。

亚里士多德

古罗马美学思想基本上是古希腊美学思想的延续。以贺拉斯的《诗艺》和朗吉纳斯的《论崇高》为代表,基本上是沿着亚里士多德开创的思想道路对文艺进行美学探讨。贺拉斯的《诗艺》主要奠定了古典主义美学理论基础。普洛丁则把柏拉图的客观唯心主义、基督教的神学观念和东方神秘主义的思想熔冶于一炉,认为:“神才是美的来源,凡是和美同类的事物也都是从神那里来的。”普洛丁的全部美学思想都是为神的美作论证的,美学在他手里开始走向了神学,美学思想开始沿着神学轨道向前发展。

文艺复兴是西方中世纪走向近代的转折,西方人从此摆脱了中世纪封建制度和教会神权的束缚。文艺复兴运动要求把艺术从神学的束缚下解放出来,要求艺术描绘现实、面对人世,尤其是要求提高人在艺术中的地位。这些主张和要求,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生机和活力。

文艺复兴时期的美学主要包括:17~18世纪英国的经验主义美学,主要代表人物有英国的洛克、博克、哈奇生和休谟。他们认为只有感性经验才是认识的唯一源泉,人类一切思想都起源于感觉,审美来自人的感性经验。但由于片面地强调感性经验,从而导致机械主义和主观怀疑主义,忽视了审美活动的理性因素。而17~18世纪在欧洲大陆的德、法国盛行的理性主义美学,认为一切要凭理性去判断,文艺的美只能由理性产生,主张为审美和艺术制定必要的理性秩序和规范,主要代表人物有法国的笛卡尔、德国的莱布尼茨、沃尔沃以及“美学之父”鲍姆嘉通等,从此形成了美学史上经验主义和理性主义两条发展脉络。

18~19世纪德国古典美学,以康德、黑格尔为主要代表人物。德国古典美学在总结、继承、批判和发展以往美学成就的基础上,形成了内容极其丰富的唯心主义美学体系,达到了前所未有的高峰,标志着西方古典美学的完成和终结。康德是德国18世纪最伟大的哲学家、美学家,是德国古典美学的奠基者。康德美学

思想虽然属于唯心主义，但对美学的发展具有极其重要的意义。黑格尔将辩证法引入美学，对马克思主义美学的产生具有极其重大的意义。

19世纪中叶以后，西方美学的发展又出现了重大的转折。叔本华、尼采提出了唯意志主义的美学，反对传统的古典美学。费希纳批评了“自上而下”的哲学美学，倡导“自下而上”的经验美学，导致了美学研究方法的多样性与革新性，从方法上引发了美学研究的革命，各种心理学、社会学的美学以及部门艺术的美学都发展起来，终于成就了传统的古典美学向现代美学的转变。费希纳因此被称为“现代美学之父”。到了20世纪，西方美学更进一步取得了现代形态，得到了空前蓬勃的发展，涌现出许许多多的美学流派。当今美学已发展成为广泛涉及哲学、各门文艺科学、心理学、社会学、数学和自然科学以及日常生产、生活各个方面的一门极为引人注目的科学。

（二）对美的意境的追求——中国美学的历史与发展

美学，作为一门学科，在欧洲可以说是“自发”的，在中国则是19世纪末20世纪初西学东渐的舶来品，是中西文化和学术碰撞、交融的产物。但中国的美学思想却像西方美学思想一样，源远流长，绵绵不绝。

由中国古典文化观之，“美”字的辞源，有“羊大则美”与“羊人则美”这两种说法。“羊大则美”这种说法出现在东汉文字学家许慎所撰的《说文解字》：“美”字下云：“美，甘也，从羊从大，羊在六畜，主给膳也。美与善同义。”这与古希腊人苏格拉底的想法倒有几分相似，认为一件东西实现了在功用方面的目的，就“同时是善的又是美的”。“羊大则美”即是“羊人则美”。“羊人”就是原始舞蹈中一种头戴羊头或羊角的舞人之形。总之，无论是“羊大则美”将美与人的感性需要和享受相关联，还是“羊人则美”将美与原始的巫术活动场景相联起来，都表明“美”脱胎于“非审美”，亦说明“美”字的诞生之初，都与原始人类的现实生活有着密切的关系。“美”既与人的感性需要、感官享受直接相关，显现为感性的物质存

美

孔 子

在,又有社会的意义和内容,附着了某种生活伦理意味。

先秦时期,具有一定理论色彩的美学思想开始形成。孔子(公元前511~公元前479年)是最早对“美”进行思考的,他提出了“中和之美”“尽善尽美”的命题,强调美善统一、美善相乐,重视审美与艺术的道德伦理作用,为中国文化在此领域的发展奠定了基础。有体系的中国美学思想的形成,是在魏晋南北朝时期。受佛学东渐和玄学的影响,对自然美的追求、对审美与艺术特征的考察,便成为当时美学思想的中心课题。刘勰的《文心雕龙》,作为中国第一部具有完整理论体系和一整套理论话语的文学理论专著,构成了这一时期的精彩华章,历来都被视作“体大思精”的典范。

唐代美学是中国古典美学的发展期:一是意境理论发展到了高峰;二是审美形态获得了多样化的发展;三是审美主体的进一步觉醒,强调个性特色的艺术创造;四是扩大了美学思想的包容性,推动了多姿多彩的唐代艺术的发展。

晚清至民国初期,西方殖民主义者的坚船利炮撞开了中华帝国闭锁的大门,一批觉醒的知识分子开始“睁眼看世界”,并勇敢地接受西方文化思潮的洗礼,促进了中国古典美学思想的现代转型。

总而言之,自先秦到19世纪,中国美学思想一直以一种历史的惯性在发展、演化。其中,既有哲学探讨,也有艺术理论和批评的研究,还有审美心理的某种描述。但由于中国人重直觉轻理性、重感悟轻分析的思维模式根深蒂固,没有人把“美”作为一个概念或范畴来加以思考,也没有形成给“美”下定义和追寻“美”本身的历史传统。而是注重本体论与心理学的结合,除“美”这个概念外,还有“妙”“神”“逸”“韵”等概念。“美”的发展表现出从感性外观到深层意蕴,特别是中国古代的艺术理论侧重体验论,这个理论的支柱是情景合一,虚实相生。西方的思维模式重理性,分析性、逻辑性较强,强调对逻辑因果从陈述到证明的过程,在细致的逻辑解析的基础上形成一个由概念、命题、假设和证明组成的完整理论体系。从亚里士多德的《诗学》到康德的《判断力批判》到黑格尔的《美学》,他们都是通过层层递进的逻辑推理来建立起庞大的理论体系的。这也折射出中西方思维模式的巨大差异。

尽管中国有着丰富的美学思想,但作为一门学科,从西学东渐的角度来讲,中国对美学这门学问的接受,日本起到中介转换的作用。汉语文化圈的“美学”这个词,就是由19世纪日本的一位启蒙思想家江肇民译创的。从学科建设的角度来讲,王国维是中国美学学科建设的拓荒者,他首先将西方美学引入中国并据以研究中国古典美学和传统艺术。在《红楼梦评论》中也使用了美学这一概念。更有历史意义