

U

高校建筑学与城市规划专业教材

THE ARCHITECTURE & URBAN PLANNING SERIES

城市设计美学

徐苏宁 编著

中国建筑工业出版社

高校建筑学与城市规划专业教材
城市设计美学
徐苏宁 编著

中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

城市设计美学 / 徐苏宁编著. —北京: 中国建筑工业出版社, 2006
高校建筑学与城市规划专业教材
ISBN 978-7-112-08089-2

I.城... II.徐... III.城市规划—建筑美学—高等学校—教材
IV.TU984

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 006724 号

高校建筑学与城市规划专业教材

城市设计美学

徐苏宁 编著

*

中国建筑工业出版社出版(北京西郊百万庄)

新华书店总店科技发行所发行

北京嘉泰利德公司制版

北京中科印刷有限公司印刷

*

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 印张: 17 字数: 408 千字

2007 年 1 月第一版 2007 年 1 月第一次印刷

印数: 1—3000 册 定价: 40.00 元

ISBN 978-7-112-08089-2

(14043)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

本社网址: <http://www.cabp.com.cn>

网上书店: <http://www.china-building.com.cn>

本书首先对经典美学与现代美学做了简要的概述，从关于美的本质，美学的研究状况和流派等角度对基本的美学问题做了深入浅出的介绍。然后，对城市设计美学的历史做了历时性的分析，以描述性的方法，对每一历史时期中城市的形态特征、设计思想和美学作用逐一进行了总结、判断。真实而客观地从哲学、社会学和美学角度评价了各历史阶段中城市设计的理论和思想，以及它们所反映出的历史观、哲学观和美学观。继而运用美学的基本原则和方法，对城市形态进行审美分析和描述。分别论述了形态美学的概念，城市设计美学的范畴，审美知觉、审美意象、审美判断与城市形态的关系以及城市形态美学的审美问题。

本书适用于高校城市规划专业、建筑学专业的学生、教师，同时也适用于对城市美学感兴趣的相关人员。

* * *

责任编辑：杨 虹
版式设计：杨 虹
责任设计：董建平
责任校对：张树梅 王雪竹

序

“爱美之心人皆有之。”对美的追求是人类的天性，生活条件越好，这种欲望就越强烈。

城市是人类的聚居地，是满足人们物质和精神需求的物质载体，也是市民大众进行审美活动的审美对象。人们在阅读美的城市环境的同时，愉悦的心情必会油然而生。城市规划设计工作者的一项重要使命，就是使人们在所参与规划设计与建设的城市环境中满足美欲的要求，获得美的享受。

因此，从服务大众需求出发，我们确应对城市美、城市设计美以及在城市设计中如何进行审美创造、审美体验和审美评判等问题进行综合思考和系统探索。本书作者在梳理国内外城市设计发展历程及各历史时期美学内涵与意义的基础上，将基础美学、技术美学的基本原理引入到城市设计领域，初步提出了现代城市美学的理论框架。作者从理论、思想和艺术等三个层面对城市设计美学范畴进行了比较深刻的分析，并创造性地提出了城市形态美学是城市设计美学核心内容的论断。作者还通过对自然、人工和社会等三类城市环境构成以及自然美、空间美和生活美的体验与创造研究，较系统地提出了适应当今时代发展的城市设计美学的新理念和新方法。以上这些研究成果的发表，无疑会对我国城市设计理论体系的完善作出有益的贡献。

城市设计美学属技术美学的一个门类，对其内在规律的探求，既要有哲学、美学的理论基础，又要有艺术与技术的创作功底，因而确有一定难度。本书作者迎难而上，通过多年的艰苦努力，终于取得了喜人的成果，值得称赞。但是需要指出的是，这一成果仅是该课题研究的良好开端，许多应予涉及的理论、观念与技术、艺术创作方法，还有待于进一步拓展与深化，以便更有益于指导城市设计实践，提高城市环境的审美创造和体验水平。

郭思章

前 言

城市是在人类追求美好生活的活动中逐步形成的,是人类物质文明和精神文明的集中表现,是社会生产力和经济发展的结果。城市存在的历史虽然已有数千年,但在相当长的历史时期中,人们对城市的认识却一直停留在简单而肤浅的水平上。随着工业革命的发生,现代城市应运而生。城市的结构、功能和性质都发生了很大的变化。人口越来越多,功能越来越多,结构越来越复杂。这就需要人们对城市有更为全面的认识,从自然、社会、文化、历史、审美等诸方面去把握城市发展的规律,以便更有效地指导城市的规划、设计、建设、改造和管理。

城市设计美学的研究就是为了解决这样一些问题。它既要研究城市形体环境的设计,研究美的创造,又要研究人们对城市的审美态度和审美方法,以及如何培育城市居民的审美观。因此,它在城市物质文明和精神文明的建设中都有着极其重要的作用。

人类发现美和创造美的历史,至少可以追溯到原始社会的旧石器时代。但人类真正地对美有了分类观念,还是在哲学家对美的本质进行了理论探索之后。要研究形态的美的问题,就需要对具有美的形态进行分类,通过分类去寻找某些美的形态区别于另一些美的形态的共同属性。美的形态表现具有无可重复的特性,它存在于人类的生活之中。

通过已实证的方法,加以比较,人们可以充分了解充满活力和美感的城市是如何形成的,以及城市设计美学观念的发展历程。它清晰地向人们描绘出在城市发展的进程中,自然、宗教、哲学思想、政治制度以及个人影响力对城市美创造的不同作用。我们可以以此总结出从古代城市到现代城市不同的城市设计的美学意义。

城市形态美是城市设计美学的最主要内容,而城市形态的构成离不开环境、空间和社会生活。因此,通过自然要素——环境美论、人工要素——空间美论和社会要素——生活美论三组对应的结构与理念,作者阐释了城市设计美学的总体框架、审美特征和感知方式。并通过具体的自然观、生态观、整体观、行为观、物质观、文化观和艺术观的分析和统合,构建了城市设计美学新的观念体系。

自从20世纪80年代城市设计进入中国之后,对于它的研究与日俱增,以城市设计作为指导来进行城市建设,也日益成为专业工作者的共识。但是,迄今为止,在这个体系中,仍然鲜见美学的身影。城市设计中以简单的经验和方式来理解城市美的创造,以“城市美化”来代替城市美学的现象比比皆是。正确的树立和培育城市美学观念,培养积极的审美意识和审美判断,对于将中国的城市建设引向健康和良性的轨道,使城市居民生活在舒适、优雅、和谐的环境中,将是十分重要而艰巨的任务。城市设计美学的重要性由此可见一斑。城市设计美学的研究和建立对于目前中国城市设计体系的完善将作出它应有的贡献。

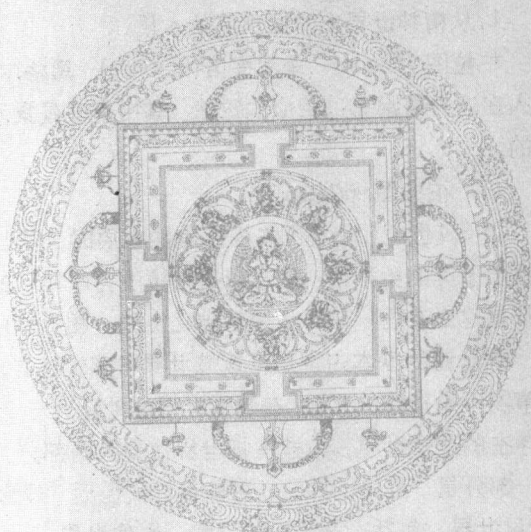
目 录

序	郭恩章
前言	
第一章 美学概述	1
一、经典美学	2
(一) 美学史上对美的本质的探索	2
(二) 当代关于美的本质的各种理论	11
二、现代美学	18
(一) 现代美学发展概况	18
(二) 原型论美学 (精神分析美学)	18
(三) 现象学美学	21
(四) 结构主义美学	23
(五) 符号学美学	26
(六) 完型心理学美学	29
(七) 接受美学	30
小结	32
第二章 古代城市设计的美学发轫	34
一、城市设计的美学萌动	36
(一) 城市原型美的产生	36
(二) 城市的文明与美	43
二、中世纪到巴洛克的城市设计美学	60
(一) 中世纪城市的城市设计艺术	60
(二) 文艺复兴时期的城市设计艺术思想	71
(三) 巴洛克的城市设计艺术与影响力	77
小结	86
第三章 现代城市设计思想的美学思辨	91
一、现代主义之前的城市设计思想	92
(一) 工业革命对城市的冲击	92
(二) 针对工业革命问题的城市设计思想	93
二、现代城市设计美学思想的理论基础	96
(一) 艺术说——卡米洛·西特的城市设计艺术思想	96

(二) 技术说——索利亚·马塔的线型城市思想	97
(三) 自然说——埃布尼泽·霍华德的花园城市思想	99
(四) 类型说——托尼·冼涅的工业城市思想	101
(五) 过程说——帕特里克·格迪斯的进化城市思想	103
三、大师的思想库	104
(一) 柯布西耶：规则集中	104
(二) 赖特：分散布局	107
(三) 丹下健三：巨型结构	108
(四) 沙里宁：有机分散	109
四、现代主义的城市设计思想与实践	110
(一) 欧美国家的城市设计	110
(二) 前苏联的社会主义城市建设	114
(三) 法西斯专制下的现代城市建设	116
五、现代主义之后的城市设计理论与艺术思想	118
(一) CIAM 的解体	118
(二) Team 10 的主张	120
(三) 城市设计理论与实践的多元化	121
(四) 20 世纪 70 年代的城市设计理论	127
(五) 20 世纪末的城市设计艺术思想与未来城市构想	133
小结	142
 第四章 城市设计美学的范畴	146
一、理论范畴——形态美学	148
(一) 美的形态理念的发展	148
(二) 美的形态学研究	152
(三) 形态美学的建立	153
二、思想范畴——和谐理念	155
(一) “不为美”的自然理念	155
(二) 尊重自然的城市形态	156
(三) 美在和谐的城市形态	160
(四) 现代主义城市的美学误区	162
三、艺术范畴——真、善、美	164
(一) 真的城市形态	164
(二) 善的城市环境	166
(三) 美的城市意象	169
小结	171

第五章 城市设计美学的理论框架	174
一、审美经验与城市形态	176
(一) 表现论美学	176
(二) 原型论美学	177
(三) 心理学美学	179
二、审美意象与城市形态	182
(一) 结构主义与符号学美学	182
(二) 场所理论与现象学美学	184
(三) 接受理论与接受美学	186
三、审美判断与城市意象	187
(一) 审美知觉	187
(二) 审美心理学	189
(三) 审美形态学	191
小结	193
第六章 城市设计美学的要素结构	196
一、自然要素	198
(一) 自然美	198
(二) 自然景观	199
(三) 地形地貌	202
(四) 园林绿化	205
二、人工要素	207
(一) 艺术美	207
(二) 城市空间	208
(三) 建筑实体	210
(四) 环境艺术	211
三、社会要素	214
(一) 社会美	214
(二) 文化历史	214
(三) 社会生活	217
(四) 大众审美	219
小结	220
第七章 城市设计美学的观念体系	222
一、环境美论	224
(一) 自然观	224

(二) 生态观 226
 (三) 艺术观 230
 二、空间美论 232
 (一) 整体观 232
 (二) 行为观 234
 (三) 艺术观 237
 三、生活美论 240
 (一) 物质观 240
 (二) 文化观 242
 (三) 艺术观 244
 小结 246
 参考文献 248
 索引 252
 后记 259

第一章 美学概述

一、经典美学

(一) 美学史上对美的本质的探索

1. 从精神世界出发探求美的本质

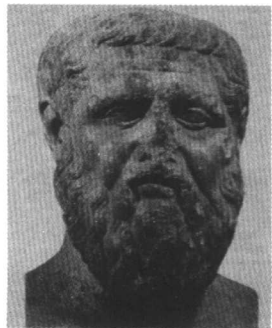
柏拉图 (Platon)、普罗提诺 (Plotinos)、黑格尔 (G.W.F.Hegel)、克罗齐等人在这方面都有过相似的论述, 其中有些是秉承前人的观点而又有所发展的。

(1) 柏拉图 (Platon)

公元4世纪, 柏拉图在探索美的本质时, 提出了“美是理念”的定义, 并提出了美的类型说。理念论是柏拉图哲学体系的中心, 他的整个美学思想都是建立在这一核心学说基础之上的 (图1-1)。

理念论的基本内容是将理性世界与感觉世界对立起来, 认为感性的具体事物不是真实的存在, 在感觉世界之外还有一个永恒不变的、独立的、真实存在的理念世界。柏拉图把世界化分为两部分, 一部分是“可知世界”, 另一部分是“可见世界”。“可知世界”包括“理念世界”和“居间世界”; “可见世界”包括“物质世界”和“影像世界”。所谓理念, 是一种独立于人类和可见世界之外的宇宙精神和原则, 是一种至善至美的真实存在, 它无始无终、不生不灭、不增不减、亘古不变, “可见世界”只是“理念”的影子, 其中, “物质世界”是它的直接影子, “影像世界”如艺术是它的影子的影子, 即间接影子。所以“可见世界”的事物包括艺术的美之所以美, 都不是因为它们自身美, 而是因为模仿了“理念世界”的美而成为了美的。也就是说, 理念是万物之美的源泉, 是真正的“美本身”。这一观点在《大希庇阿斯》一文中已初露端倪, 随后在《理想国》和《斐多篇》中表述得更加明确。根据这种思想, 柏拉图把美划分为两大类, 即“上界的美”(理念的美)和“尘世的美”(万物的美), 前者又叫“绝对的美”, 后者又叫“相对的美”。在“相对的美”中他又分为“物质世界的美”和“艺术的美”两种。可以看出, 在柏拉图眼中, 只有理念世界才是惟一真正的实在, 而物质的感性世界是不真实的, 只不过是理念世界的苍白的影子。个别事物的美是相对的、变幻无常的, 只有美的理念或“美本身”才是绝对的、永恒不变的。“美本身”可以独立存在, 而美的事物却不能脱离“美本身”而存在, 一个事物之所以是美的, 是因为“美本身”出现于它之中或者为它所“分有”。因此, “美本身”先于美的事物, 是个别事物的美的创造者。柏拉图认为, 大多数人只是喜爱美的事物, 他们只具有关于美的“意见”, 只有哲学家才能喜爱和认识美的理念本身, 并具有真正的美的知识。对美的理念认识只能凭借思想, 而不能凭借感觉。但是, 这种认识不是一下子完成的, 必须经过一个循序渐进的过程, 首先是从爱个别美的形体推广到爱一切美的形体, 再从爱美的形体看出行为、制度以及学问知识之美, 最后则

图1-1 柏拉图

终于豁然贯通,爱涵盖一切的绝对美,达到只以美本身为对象的那种学问,彻悟美的本体。

(2) 普罗提诺 (Plotinos)

普罗提诺是古罗马帝国时期的唯心主义哲学家,新柏拉图学派的最著名的代表。他生于埃及,师从阿蒙尼阿斯·萨卡学习哲学达11年之久。公元242年,参加罗马皇帝戈尔地安三世的远征军去波斯,以期获得波斯和印度哲学的第一手知识。后因皇帝被谋杀远征失败而逃回罗马,此后创建学校,成为当时有影响和有声望的哲学家,并深得罗马皇帝伽利安和高级官吏的信任和宠爱。他还试图在康巴纳城建立柏拉图式的理想国,但未能实现。大约公元270年病逝于康巴纳乡间,他的主要著作有《九章集》。

普罗提诺把柏拉图的某些美学思想进一步深化了,同时又把柏拉图的理念说向着神秘主义的方向发展,建立了新柏拉图主义,影响一直持续到中世纪。他主张世界的本原是“太一”,即“神”,在《九章集》中有两章是专门谈美的。他继承了柏拉图理念的说法,但认为最高的理念是“太一”,是“神”。“太一”是至善的、完满的,也就是最高的真善美三位一体。从它流溢出“理性”,从“理性”流溢出“灵魂”,再从“灵魂”流溢出物质世界。当理念流入到混乱的事物中,使之取得整一的形式,就产生了美。他和柏拉图一样,都把美看成是超现实的精神性的东西,但他不同于柏拉图的是他承认物质世界呈现于感官的美,虽然感官的美的源泉仍然是理念。他不同意把美看成是比例和对称的希腊传说观点,他认为,有些对称的东西固然是美的,但有些单一的东西,比如阳光,也是美的。而且同样一张对称的脸,有时美,有时丑,美的原因不在于对称,而在于能够赋予事物形式的心灵,在于来自神那里的理性。

(3) 黑格尔 (G.W.F.Hegel)

黑格尔是德国古典哲学与美学的集大成者,他的美学思想主要反映在他的《美学讲演录》一书中,这是他整个哲学体系的一个组成部分,也是他的哲学体系在美学和艺术领域中的具体体现。

黑格尔认为世界的本源是精神性的理念,整个世界不外是绝对理念自我认识、自我实现的过程。从而,历史不再是一堆偶然的现象,而是合乎规律、合乎理性的发展。艺术、宗教、哲学,便是绝对理念在精神阶段发展中的最早阶段。艺术的根本特点,是理念通过感性的形象来显现自己、认识自己,“美是理念的感性显现”就成为黑格尔美学思想的核心(图1-2)。

“美是理念的感性显现”有以下几个主要特征:

① 肯定了美是理念。但美的理念不同于一般的理念,一般的理念是抽象的、概念性的,而美的理念却必须具有确定的形式,与现实的具体特征结合在一起。只有具体的理念,才能显现为感性的形象。例如画家画苹果,不能把苹果当成抽象的概念来画,必须结合颜色、形状等,把苹果当成具体的形象来画。

图1-2 黑格尔

② 美的理念要通过感性的形象来显现。因为当理念发展到精神阶段,人的自由理性要把内在世界和外在世界作为对象,提升到心灵的意识面前,以便从这些对象中认识自己。即人要通过感性形象来认识和观照自己,以便把自己再现出来。感性形象,是理念自身显现出来的,并不具有自然的物质存在,而是心灵化的东西经过感性形式来表现的。画家所画的苹果,只是一种感性形式,并不是真的苹果,并不和人们发生任何物质的功利关系。

③ 感性形象既然是理念的自我显现,二者的统一是必然的。西方美学史中关于理性与感性、内容与形式、一般与特殊的争论和相互矛盾,到了黑格尔时才从唯心主义的角度,通过“美是理念的感性显现”统一了起来。

黑格尔把美分成自然美和艺术美两大类,这种分类方法是以他的美学本质为出发点的。在黑格尔看来,自然显现理念不充分、不完善,不是真正的美。只有艺术美才是心灵的产物,才能“把每一个形象的看得见的外表上的每一点都化成眼睛或灵魂的住所,使他把心灵显现出来”。只有艺术美才是真正的美。美学这门科学的准确名称应当是“艺术哲学”,即“美的艺术的哲学”。^[1]

(4) 克罗齐 (Benedetto Croce)

克罗齐是意大利新黑格尔主义哲学家、历史学家、美学家、政治家。在罗马大学学习期间,受拉布里奥拉(A.Labriola)的影响,研究过马克思主义,但很快就离开了并成为马克思主义的反对者。

克罗齐出生于那不勒斯的一个富有家庭,17岁时父母双亡,他成了一个富有的孤儿,这使他有条件和条件去学习。他专攻哲学,熟悉历史和文学。1920年做过意大利政府的教育部长,墨索里尼上台后,他辞去教育部长的职务,拒绝效忠法西斯政权,并被意大利学院除名。虽如此,但他的哲学思想仍是法西斯理论的来源之一。因此,他是一个很复杂的人物。

克罗齐称他的哲学为精神哲学,其主要论点为:绝不存在什么似乎不属于精神表现的东西;精神是以不断交替的形式发展的,单纯的自然对精神来说绝不存在;除了精神,就没有任何其他现实东西,除了精神哲学,就没有任何其他哲学;只有精神科学才具有价值和意义,精神哲学的完成就是历史哲学,真正的自然科学是不存在的。克罗齐的主要著作是《精神哲学》四卷本,包括了他的哲学体系的各个部分,其中,影响力最大的是篇幅最少的《美学——作为表现的科学和一般语言学》(1901)。仅从书名我们就可以了解到,克罗齐美学理论的核心是将美学与表现统一起来。他认为美学就是直觉的科学,而直觉就是表现,而且只是表现(没有多于表现的,也没有少于表现的)。

对于艺术,克罗齐认为,它也是一种借助于形象的表现,因而同直觉是完全统一的。艺术是人类特有的一种心灵性的创造活动,是人性的解放,是主体能动性的充分表现,是兽性对自然的被动性的征服。同时他认为,艺术的表现不同于自然的表现。自然的表现是某种感受的直接流露,未经任何加工,因为缺乏心灵性,不是人的创造活动的产品,所以不是艺术。克罗齐将艺术创造的全过程分为四个阶段:一、诸印象;二、表现,即心灵审美的综合作用;三、快感的陪伴,即美的快感,

或审美的快感；四、由审美事物到物理现象的翻译。他认为，真正算得上是审美的最重要是作为“表现”的第二阶段。既然艺术即直觉，直觉即表现，克罗齐认为，作为美，亦可将其界定为表现，或者叫做“成功的表现”。^[2]

2. 从客观世界的自然特征出发探求美的本质

从客观世界的自然特征出发探求美的本质的主要代表人物有毕达哥拉斯、亚里士多德、达芬奇、狄德罗等。

(1) 毕达哥拉斯 (Pythagoras)

毕达哥拉斯是古希腊与伊奥尼亚学派相对立的南意大利学派的创始人，是古代最初的唯心主义哲学家的代表人物。关于毕达哥拉斯本人的生平和学说，古代并没有留下太多的资料，亚里士多德也只是谨慎地提到“毕达哥拉斯学派”，而没有提到毕达哥拉斯本人，但古希腊哲学家赫拉克利特和恩培多克勒都提到过他。

毕达哥拉斯学派确定万物的本原不是从事物的物理元素，而是从事物的数量关系上作规定的。根据以“数”为本原的原则，毕达哥拉斯学派认为，既然“数”贯穿一切事物，因而万物是一个统一的整体。许多学者认为，是毕达哥拉斯学派第一次提出了“宇宙”的概念。由数支配的“宇宙”是一个和谐的统一体。该学派从音乐和和声中引申出宇宙的和谐论，在哲学史上有重大的影响。

毕达哥拉斯学派的“数”的和谐论中，包含着丰富的辩证思维的萌芽。他们系统地列举了许多对立面，诸如：规定与无规定，奇与偶，一与多，左与右，正与反，静与动，直与曲，明与暗，善与恶，正方与长方等等。他们把这些对立面与“和谐说”联系起来，构成了整个宇宙的和谐论。

毕达哥拉斯学派对自然现象作过一些有益且认真的研究，流传下来的有著名的毕达哥拉斯定理，即直角三角形斜边的平方等于其他两边的平方之和，足以说明他对几何学的贡献。他们的宇宙生成论以“火”为中心，认为一切天体包括太阳、月亮和地球，都围绕这个“火”旋转，这个学说比起后来长期占统治地位的“地球中心说”，显然是先进得多。

公元前6世纪，毕达哥拉斯提出了“美即和谐”的著名命题，开始了人类追寻美的本质的先河。毕达哥拉斯学派对于美的本质的解释体现了形式美学的一些特点，比如有机统一、比例、和谐、对称、均衡等，认为艺术的美学价值就在于形式本身，与任何内容因素，如思想、情感、主题、题材、现实等无关。

(2) 亚里士多德 (Aristoteles)

亚里士多德根据他的哲学原则，概括希腊的艺术经验，写出了代表他美学思想的主要著作《诗学》(图1-3)。

亚里士多德在谈到美的本质时，明确否定了柏拉图把美的表现形态与

图1-3 亚里士多德

美的本质分割开来的观点。他否认存在理念世界,认为现实世界本身就是真实的,艺术美就是现实美的模仿。实际上,亚里士多德认为美只有现实与艺术两大类,这种划分无疑是属于唯物主义的。不过,亚里士多德对美学思想的贡献主要在艺术美的形态上,即“模仿说”,这是他的美学和艺术哲学的核心,肯定艺术是客观自然、生活的“模仿”,艺术品要与自然、生活“相似”,认为艺术美是对现实美的模仿。另外,亚里士多德认为“美在整体”,他一再强调,美的事物应该是一个像我们的身体一样的“活的东西”,因而它的长短、体积、比例等外部特征都是我们可以感知的。正是从这种人的感知的角度出发,亚里士多德才对美的概念充实了“整一”、“匀称”和“明确”等具体的含义。他认为,只有这种“完整的活的东西”才能“给我们一种它特别能给的快感”。

(3) 达芬奇 (Leonardo da Vinci)

达芬奇是文艺复兴时期伟大的人文主义者,杰出的艺术家、科学家、哲学家。出生于佛罗伦萨附近的芬奇镇,14岁时移居佛罗伦萨,学习绘画。在达芬奇的一生中,尤以艺术成就最为突出,诸如《最后的晚餐》,《蒙娜丽莎》等名作。同时,达芬奇还致力于数学、解剖学、光学、力学、生物学、地质学的研究,从事机械设计和技术发明,是一位具有多方面才能的科学巨人。达芬奇提倡研究自然,把自然看成是科学的惟一对象,并肯定自然界的一切现象都有其客观的必然性;他重视科学方法论问题的研究,指出我们的一切知识都发源于感觉,那些不从经验里产生,也不受经验鉴定的学问是虚妄不实的,研究自然必须从经验出发,通过经验去探索原因。科学的任务就在于用观察和实验的方法来确定自然现象的因果联系。不论是他的绘画还是他的设计和发明,都遵从了这些原则,从自然的特征出发,探求着美的表达(图1-4)。

(4) 狄德罗 (Denis Diderot)

狄德罗的美学思想上承亚里士多德,下启车尔尼雪夫斯基,在西方美学史上有着重要的地位。

狄德罗是18世纪法国唯物主义哲学家、美学家,百科全书派的主要代表,第一部法国《百科全书》的主编。他出生于郎格里,父亲是制造刀具的手工业者,1732年狄德罗获得巴黎大学文科硕士学位。他博览群书,精通意、英等几国文字,热衷于从文学、科学和哲学中汲取知识。主编《百科全书》25年,深受培根(Francis Bacon)、霍布斯(Thomas Hobbes)和洛克(John Locke)等人思想的影响。

狄德罗是法国启蒙运动时期最杰出的美学家,他对美学的贡献就在于美的分类上,打破了“美在理性”的传统观念,提出了“美在关系”的新看法,认为“美”是一个存在物的名词,它标记着存在物一种共有的性质,这个共有的性质就是“关系”。这就是“美在关系”的含义。事物的性质是关系的基础,“美在关系”就意味着美在事物的客观性质,事物的性质是美

图1-4 达芬奇

的根源。他认为事物的性质可以在人们的心灵中引起各种各样的观念，诸如秩序、比例、对称、适合、统一等等，但只有唤醒关系观念才最适于用“美”来称呼。狄德罗认为“关系是悟性的一种作用”，没有“悟性”的作用，就没有关系观念，也就没有美。根据这一点，狄德罗把“关系”基本上分为三类，即：“实在的关系”；“察知的关系”；“虚构的关系”。与这三类关系相对应，美也分为了三种：“实在的美”；“见出的美”；“虚构的美”。其中，“实在的美”又称为“在我身外的美”，这种美以“有能力在我的悟性之中唤醒关系概念的东西”为基础，是不以欣赏者的“悟性”为转移的客观事物的美；“见出的美”又称为“与我有关的美”，这种美以“在我们心中唤醒关系概念的东西”为基础，是借“悟性”来判断的美；“虚构的美”，实际上是艺术家创造的艺术作品的美，这种美以艺术家的智力和想像虚构的关系为基础，是凭“悟性”放到物体中去而构成的美。“美在关系”的提出是人类在美的本质研究上的一个进步。

“美在关系”的命题是从哲学的高度对美的本质的概括，适用于一切美的事物。“美的关系”理论同历史上其他有关美的本质的理论相比，更准确、更深刻地概括了美的本质。首先它坚持了美在客观的唯物主义哲学路线；其次它使对于美的本质的探讨由自然形式突进到对于社会内容的研究；最后它还深刻地揭示了美与真、善之间的关系。

关于美感问题，狄德罗认为，审美鉴赏不单是审美感受力，也是审美创造力。从审美感受来说，关系的知觉是美感的基础。这种关系的知觉主要来自于视听感官和触觉感官。狄德罗把一般知觉和审美知觉作了区分，审美知觉带有愉快情感，而且美感要由感性上升到理性，要有“悟性”参与活动。对于美感，狄德罗认定它是属于第二性的，是精神领域的范畴，这就再一次旗帜鲜明地将美与美感划清了界限。为了进一步说明美感的第二性，狄德罗还研究了美感的来源问题。他说，尽管某些唯心主义者将这些美感的范畴叫做“永恒的、根本的、至高无上的、美的本质的规则等”，但实际上这些美感的范畴只不过是各种客观的美的关系作用于我们的感官的结果，作为“知性”、“概念”，它们都只不过是“我们精神的抽象”。秩序、安排、比例、统一等等美感的观念“都来自感觉，是后天的。”美感是和一个人的想像、敏感和知识成正比例增长的。^[3]

3. 从社会生活来探求美的本质

车尔尼雪夫斯基（Н. Г. Чернышевский）是俄国民主主义思想家、唯物主义哲学家、美学家、作家、文学评论家。马克思在《资本论》中评价他说车尔尼雪夫斯基是“俄国的伟大学者和批评家”。列宁则将其称为“彻底得多的，更有战斗性的民主主义者”。

车尔尼雪夫斯基的美学名言是“美是生活”，“再现生活是艺术的一般特征”。这句话出自车尔尼雪夫斯基的《艺术与现实的审美关系》，具体表述是：“美是生活；任何事物，凡是我们在里面看得见依照我们的理解应