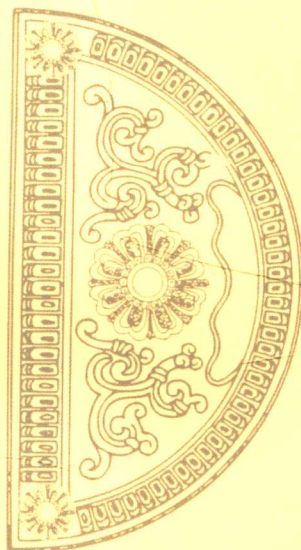
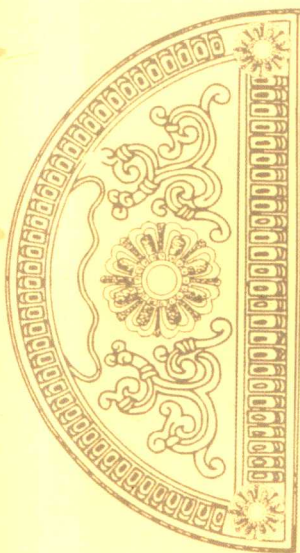

高等院校汉语言文学专业教材

美学教程

程
钧
著

高等院校汉语言文学专业教材

美学教程

江苏工业学院图书馆
藏书章

南京师范大学图书馆

南京师范大学图书馆

图书在版编目(CIP)数据

美学教程 / 程钧著. —南京: 南京师范大学出版社,
2006. 5

(高等院校汉语言专业教材)

ISBN 7—81101—453—X/B·34

I. 美... II. 程... III. 美学—高等学校—教材
IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 045102 号

-
书 名	美学教程
作 者	程 钧
责任编辑	王 瑾
出版发行	南京师范大学出版社
地 址	江苏省南京市宁海路 122 号(邮编:210097)
电 话	(025)83598077(传真) 83598412(营销部) 83598297(邮购部)
网 址	http://press.njnu.edu.cn
E-mail	nspzbb@njnu.edu.cn
照 排	江苏兰斯印务发展有限公司
印 刷	盐城市华光印刷厂
开 本	787×960 1/16
印 张	20
字 数	356 千
版 次	2006 年 6 月第 1 版 2006 年 6 月第 1 次印刷
印 数	1—3 600 册
书 号	ISBN 7—81101—453—X/B·34
定 价	30.00 元
-
- 出 版 人 闻玉银
-

南京师大版图书若有印装问题请与销售商调换

版权所有 侵犯必究

绪 论

- 一、“美学”的含义/1
- 二、美学的研究对象和范围/8
- 三、学习美学的原则和方法/30

第一章 美的领域

第一节 形式美/34

- 一、什么是形式美/35
- 二、美的形式的构成/37
- 三、形式美的底蕴/44

第二节 社会美/46

- 一、社会美的范围/48
- 二、社会生活实践的主体——人的美/53
- 三、社会美的特征/61

第三节 自然美/63

- 一、自然美现象/63
- 二、自然美的特征/67
- 三、自然美与“自然的人化”/69

第四节 艺术美/75

- 一、艺术作品中的审美意象/76
- 二、各类艺术的审美特征/82
- 三、艺术美与审美创造/92

第二章 美的形态

第一节 优美/99

- 一、优美的特征和审美效果/100
- 二、优美的性质/102

第二节 崇高/103

- 一、崇高的特征和审美效果/104
- 二、崇高的性质/106

第三章 美的起源

第三节 悲剧/108

- 一、悲剧的特征和审美效果/109
- 二、悲剧的性质/112

第四节 喜剧/114

- 一、喜剧的特征和审美效果/115
- 二、喜剧的性质/119

第四章 美的本质

第一节 美的起源研究的回顾/122

- 一、中国的美的起源观念/122
- 二、西方的美的起源学说/127

第二节 人类审美活动的发生/130

- 一、审美活动发生的必需条件/131
- 二、审美活动发生的过程和状况/133
- 三、审美活动发生的原因/137

第一节 一个难解的理论之谜/145

- 一、西方美学的代表性学说/146
- 二、中国古典美学的基本观点/151
- 三、中国当代美学界的争论/155

第二节 美的本质和根源/161

- 一、关于“美是人的本质力量的感性显现”/161
- 二、美根源于社会生活实践/169

第五章 审美心理

第一节 审美心理过程/177

- 一、审美的准备阶段/180
- 二、美感的实现阶段/182
- 三、活动的成果阶段/184

第二节 审美心理要素/185

- 一、审美感知/185
- 二、审美想象/188
- 三、审美感情/190
- 四、审美理解/191

第三节 审美判断/193

- 一、什么是审美判断/194
- 二、审美判断的标准/195

第四节 文学艺术的审美欣赏心理/200

- 一、艺术欣赏中的审美心理活动/201
- 二、文学审美欣赏心理的特征/203

第六章 美感的性质

第一节 美感的本质和根源/211

- 一、美感是人直观自身的感受/212
- 二、美感根源于社会生活实践/217

第二节 美感的特性/222

- 一、美感的愉悦性/222
- 二、美感的直觉性/227
- 三、美感的非实用功利性/229

第七章 美的创造

第一节 美的创造的实质和中心任务/234

一、美的创造是人的自我实现/234

二、构形/238

第二节 现实美的创造/241

一、现实美创造的回顾和展望/241

二、现实美创造的原则/246

第三节 艺术美的创造/250

一、艺术家的内心世界/250

二、艺术美的创造心理过程/255

第四节 影响美的创造的外部因素/265

一、美的创造的外部联系/265

二、美的创造的外在影响/268

第八章 美育

第一节 美育的性质、地位和作用/276

一、美学史上的著名论述/277

二、美育是人的自我发展与完善/282

第二节 美育的实施/288

一、美育实施的具体任务/289

二、美育实施的基本方法/293

第三节 美育的对象和范围/295

一、各个年龄阶段的美育/296

二、社会、家庭、学校的美育/300

第四节 语文教学中的美育/303

一、语文教学中美育的一般规律/304

二、语文教学中美育的操作/308

■学习提示■

美学课程讲授的是美学理论,而不是有关审美的应用性技能。

美学理论与哲学生来就有一种血缘关系,还紧密地联系着心理学、文艺学、社会学、文化学、语言学等其他人文学科的理论,并且它的深层是关于人类终极问题的追问,表达的是深切的人文关怀。因此,美学理论思辨性强,深奥难懂。此外,在市场经济日益发达的今天,实用主义和功利主义是社会主导的价值观,感性化生存方式的追求成为普遍的社会生活倾向。于是,无论是社会的理论语境还是人们对理论的兴趣都在弱化。这增加了美学理论学习的难度。然而,社会在飞速发展,生活发生了重大变化。从美学的角度说,不仅审美产品在不断丰富,我们的日常生活也走向了审美化。毫无疑问,我们日益广泛的审美活动需要美学理论的有力指导,我们面临的复杂人生需要在美学理论中获得启迪。

为了有效地了解美学的基本理论,必须首先弄清什么是美学、美学的研究对象和范围以及怎样学习美学等问题。

一、“美学”的含义

“美学”一词有两种基本含义,一是指美学思想,二是指美学学科。

(一)美学思想

美学思想,即人类对美以及有关现象的自觉的理性认识。无论世界的东方还是西方,作为美学思想的美学都已有两千多年的历史了,而它的产生则源于人类审美意识的发展。根据对考古发现的大量的史前文物和现今尚存的原始部落民族的考察和研究,在旧石器时代向新石器时代过渡以后,人类萌发了审美意识。更确切地说,在这个历史时期人类的审美意识从原先混沌的意识中凸显了出来。于是,人类的社会实践中包含了明显的审美活动,人类的审美意识也因审美活动的扩大和加强而日益增长。随着社会实践和审美活动的进一步推进,发

达起来的人类大脑必然要对美的现象作出理性把握,尤其是上古时代的哲人和思想家必然要把美的问题纳入他们的研究视野,给予理论性的解释。这就带来了美学思想的产生。

我国最早给“美”下定义的文字记载见诸《国语》:

灵王为章华之台,与伍举升焉,曰:“台美夫!”对曰:“臣闻国君服宠以为美,安民以为乐,听德以为聪,致远以为明。不闻其土木崇高、形镂为美,而以金石匏竹之昌大、器庶为乐;不闻其以观大、视侈、淫色以为明,而以察清浊为聪。……夫美也者,上下、内外、小大、远近皆无害焉,故曰美。”^①

伍举所说的美是指“贤德”。他认为美就是善,而不是声色的享乐。这反映了当时一种普遍的美学观点。另外,子产和医和用阴阳五行学说解释了“五味”、“五色”、“五声”的美,史伯和晏婴指出了美在于对立面的和谐统一的观点,《左传》中提出了“诗以言志”的说法等。所有这些都是中国古代美学思想的先声,并为更加博大精深的孔子、孟子、老子、庄子等人的美学思想的产生作了重要的准备。

孔子站在维护周礼的立场和从仁爱的思想出发,发表过“先王之道斯为美”^②、“里仁为美”^③和“君子成人之美”^④等言论。不过,这里的“美”不是指善的抽象训条,而是指具体的生动活泼的善,其中包括典章、礼仪、仪表等方面感性形式的美。更重要的是,孔子说《韶》乐“尽美矣,又尽善也”,而《武》乐“尽美矣,未尽善也”,^⑤在中国美学史上第一次对美与善作了明确的区分。他以“尽美”和“尽善”相结合为理想目标,主张“文质彬彬”,^⑥即要求善的内容和美的形式的完满统一。孔子还说“兴于诗,立于礼,成于乐”^⑦、“诗,可以兴,可以观,可以群,可以怨”^⑧等,深刻揭示了艺术美在感化人心、陶冶情感上的巨大功能,并精辟地概括了艺术活动中审美心理的特点。当然,孔子的上述观点是基于造就仁人君子

① 《国语·楚语上》

② 《论语·学而》

③ 《论语·里仁》

④ 《论语·颜渊》

⑤ 《论语·八佾》

⑥ 《论语·雍也》

⑦ 《论语·泰伯》

⑧ 《论语·阳货》

和实现社会秩序和谐之目的的。也正因为如此,他极力倡导诗教和乐教,还把“乐而不淫,哀而不伤”^①的中庸之道作为美学批评的准则。

孟子的美学思想直接继承了孔子的学说,但也显示出自己的特色。孟子说:“充实之谓美,充实而有光辉之谓大,大而化之之谓圣,圣而不可知之之谓神。”^②他极力张扬个体人格的伟大力量,热情讴歌人格美。在他看来,所谓人格美就是人的内心道德的完善并通过外部形体显现出来。此正如他所说的,“君子所性,仁义礼智根于心,其生色也,晬然见于面,盎于背,施于四体”^③。因此,孟子主张“充实”,即把人的善的本性“扩而充之”^④,而且要善养“浩然之气”^⑤,从而实现君子人格之美。在论述这人格美时,他对美、大、圣、神作了区分,在中国美学史上第一次划分了美的形态等级。另外,孟子有“口之于味也,有同耆焉;耳之于声也,有同听焉;目之于色也,有同美焉”^⑥的言论,指出了美感的共同性。他还否定“独乐乐”,而提倡“与众乐乐”,^⑦强调了审美活动的社会性。对于艺术美的把握,孟子也有贡献。他揭示了文学欣赏中“以意逆志”^⑧的审美规律,提出了“知人论世”这一影响深远的文艺社会学批评的主张。

老子的美学思想蕴含在他深邃的哲学中。老子哲学中的作为宇宙本体的“道”,强调出乎本性,顺应自然,在不背离自然规律和不抱以功利欲望的前提下实现目的,即所谓“无为而无不为”。其中包含着对合规律性与合目的性之关系的深刻理解,高扬的是个体生命的自由,而这正揭示了美的本质。出于对人类进入文明社会以来社会弊病的激烈批判,老子说“五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽”^⑨,还说过“信言不美,美言不信”^⑩的话。然而他所否定的不是美,而是单纯地追求感官享乐和虚伪的仁义道德。他理想中的美,则是“甘其食,美其服,安其居,乐其俗,邻国相望,鸡犬之声相闻”^⑪的素朴自然之美。在老子看来,美不在外在的易逝的感官快乐上,而在内在的永恒的精神追求上。只有“虚

① 《论语·八佾》

②③ 《孟子·尽心下》

④⑤ 《孟子·公孙丑上》

⑥ 《孟子·告子下》

⑦ 《孟子·梁惠王下》

⑧ 《孟子·万章上》

⑨ 《老子》第十二章。

⑩ 《老子》第八十一章。

⑪ 《老子》第八十章。

其心,实其腹”^①,”见素抱怀、少私寡欲”^②,才能达到人生的审美境界。除此之外,老子还应用朴素的辩证观点指出了美与丑的相对性和美与真对立统一的关系。他的“大巧若拙”^③的说法,客观上道出了所有杰出的艺术创作的共同特征。

如果说老子的思想富于哲学意味,那么庄子的思想则带有浓厚的审美特征。庄子及其后学认为“天地有大美”^④,人应摆脱物对人的奴役,“乘物以游心”^⑤,达到“天地与我并生,万物与我齐一”^⑥、“独与天地精神往来”^⑦的境界。这种无限和自由的高境界,也正是美的极至。在思考和回答如何达到无限之美的问题时,庄子学派实际上已对审美心理有了透彻的把握。他们说的“游心”,即审美想象和相伴随的审美情感活动;所谓“神遇”^⑧,即审美体验和审美领悟;对“心斋”^⑨和“坐忘”^⑩的解释,就是对审美态度和审美超功利性的说明;而庄周梦蝶的寓言,则揭示了通过移情而达到物我同一、主客体交融这审美心理活动的情状。庄子及其后学还有“道不可言”^⑪、“得意而忘言”^⑫等著名见解,可以说也是对审美活动区别于一般认知活动的特殊性的深刻把握。

在先秦美学中,墨子的“非乐”思想和荀子的审美修养理论也是很著名的。墨子认为艺术活动不但解决不了吃饭穿衣问题,而且劳民伤财,加重人民负担,于国于民均无益,因而主张取消艺术和审美。这主张无疑是偏颇的。但是据刘向《说苑·反质篇》中记述,墨子曾发表过“食必常饱,然后求美;衣必常暖,然后求丽;居必常安,然后求乐”,以及“先质而后文”的言论,从审美与功利关系的角度揭示了审美发生的规律和审美活动的特性。荀子虽为儒家,但他的美学思想与孔孟学说并不完全相同。荀子认为人对声色之美的欲望出于本性,是合理的,

① 《老子》第三章。

② 《老子》第十九章。

③ 《老子》第四十五章。

④ 《庄子·知北游》

⑤ 《庄子·人间世》

⑥ 《庄子·齐物论》

⑦ 《庄子·天下》

⑧ 《庄子·养生主》

⑨ 《庄子·人间世》

⑩ 《庄子·大宗师》

⑪ 《庄子·知北游》

⑫ 《庄子·外物》

但这欲望的满足必须合乎礼义。他指出：“无伪则性不能自美。”^①要使人的感性欲望与礼义相统一，就要不断地学习和加强道德修养，作后天的、人为的努力，进而达到人格的“全”、“粹”之美。他还看到了艺术能把人的感情导向礼义的作用，因此批判了墨子的“非乐”观念，肯定了艺术的审美功能。

春秋战国之后的两千年，从董仲舒到梁启超，历代思想家都从各自的理论体系出发，或多或少地论述了美学诸方面的问题；从《乐论》到《人间词话》，历代文艺家留下了乐论、诗论、画论、文论、曲论、书论等方面的大量著作。这些都极大地丰富了中国美学思想的宝库。其中儒家美学、道家美学、禅宗美学和楚骚美学为四大思潮，而互补的儒道两家美学则贯穿中国美学思想史的始终，并居于主导地位。

在西方，早在公元前6世纪，聚集着一群数学家、天文学家和物理学家的古希腊毕达哥拉斯学派就开始用自然科学的观念解释美的现象，提出了“美在和谐的形式”这一影响很大的观点，还从数量比例的理论出发，找到了对称、合比例、和谐等一些形式美的规律。如果说毕达哥拉斯学派论美侧重于对立的和谐，那么稍后的赫拉克利特则侧重于对立的斗争。赫拉克利特认为“互相排斥的东西结合在一起，不同的音调造成最美的和谐；一切都是斗争所产生的”^②，还由此指出了美的标准的相对性。另一位哲学家德谟克利特则在艺术美的研究上颇有见地，他最早提出了关于艺术创作的“灵感说”和关于艺术起源的“余力说”。带来早期希腊美学思想转变的关键人物是苏格拉底，他把美学关注的中心由自然界转向了社会。苏格拉底说：“任何一件东西如果它能很好地实现它在功用方面的目的，它就同时是善的又是美的。”^③他的“美是效用”的观点在西方美学史上有重要影响，艺术的社会功能问题也自此进入美学研究的领域。到了柏拉图和亚里士多德，古希腊的美学思想进入了最辉煌的时期。他们的学说奠定了整个西方美学的基础。

柏拉图是西方第一位提出“美是什么”的命题并给予哲学论证的人。他从他的客观唯心主义哲学出发，认为美是作为最高境界的理式，而现实世界的美是美的理式的“摹本”，文艺作品的美是“摹本的摹本”。基于这样的观点，柏拉图对当时流行的“美是有用的”、“美是恰当的”、“美是视听所产生的快感”等说法提出异议。他辨析说，“有用”、“恰当”、“视听快感”等只是美带来的结果，而不是“美本

① 《荀子·礼论》

② 《西方美学家论美和美感》，商务印书馆1980年版，第15页。

③ 同上，第19页。

身”——理式。他认为,审美过程就是“从观照人世间叫作美的东西,而高升到上界,到美本身”^①;美感是人在“凝神观照”时处于迷狂状态的灵魂对于美的理式的回忆。柏拉图也看到了文艺创作中心灵迷狂的现象,提出了著名的“灵感说”,即认为艺术家的创作得力于灵感,具有非理性的特点。不过他认为灵感是神灵凭附的结果。另外,柏拉图还认识到了诗歌、音乐等文艺作品感染人、教育人的特征,充分肯定了文艺的社会功能。他明确地把政治教育效果作为文艺批评的标准,这在西方还是第一次。

亚里士多德在美是什么的问题上继承了毕达哥拉斯学派的基本观点,认为美在于“体积与安排”^②,在于形式上的“秩序、匀称与明确”^③。但是,他所说的和谐是建立在有机整体的概念上的。亚里士多德美学思想的核心和基石是他著名的“摹仿理论”。他指出,美与艺术起源于人类的摹仿,而摹仿能力是人的天性。人类为了满足求知的欲望,便去摹仿,并在摹仿的对象上获得快感,这就是艺术活动的本质。他抛弃了他的老师柏拉图关于理式的学说,肯定了现实世界的客观真实性,进而肯定了摹仿现实的艺术作品的价值。在亚里士多德看来,艺术比现实生活更真实,也更美,因为艺术摹仿的生活具有普遍性,合乎可然律或必然律。所以他希望文艺创作“照事物应当有的样子去摹仿”^④。他根据艺术摹仿的对象、媒材、方式的不同,给史诗、悲剧、喜剧、绘画、音乐等艺术样式作了分类,而且从“摹仿说”的角度揭示了各类艺术的审美特征。此外,亚里士多德还阐发了他的悲剧理论,深入探究了悲剧的性质、成因、情节、结构,以及欣赏心理。其中关于悲剧欣赏心理的“净化说”影响深远。他说悲剧“借引起怜悯与恐惧来使这种情感得到陶冶”^⑤。所谓“陶冶”,意即通过宣泄达到心理上的“治疗和净化”,从而获得“一种轻松舒畅的快感”。^⑥他认为欣赏音乐时的心理也是这样的。因此,“净化说”乃是对艺术审美心理的深刻把握。

在柏拉图和亚里士多德之后的一千多年里,尽管经历了中世纪的黑夜,但西方的美学思想一直在不断地丰富发展。从罗马宗教神秘主义哲学始祖普洛丁到法国启蒙主义思想家狄德罗,许多哲学家在建构他们的哲学体系时都对美学问题给予了极大关注;从贺拉斯写下《诗艺》到莱辛发表《汉堡剧评》,一代代文艺家

① 《西方美学家论美和美感》,商务印书馆 1980 年版,第 35 页。

② 亚里士多德:《诗学》,商务印书馆 1996 年版,第 74—76 页。

③ 亚里士多德:《形而上学》,商务印书馆 1983 年版,第 266 页。

④⑤ 亚里士多德:《诗学》,商务印书馆 1996 年版,第 74—76 页。

⑥ 参见亚里士多德:《政治学》,商务印书馆 1965 年版,第 418 页。

都结合自己的艺术经验,以深刻的思考对审美活动作出了诠释。其间,柏拉图和亚里士多德的美学思想始终发生着巨大影响。

总之,不论是中国还是西方,古代的美学思想成果都十分丰硕,为后世的美学研究留下了一笔笔宝贵的遗产。但是,中西方美学思想材料在特征上有明显的不同。中国古人的美学概念有弹性,较多借用和比喻,如气韵、风骨等;西方人的概念含义较确定,讲求科学的精准。中国古人的美学思想往往来自整体的直觉的感悟,故格言隽语居多;西方人则多从核心概念出发进行逻辑推理,因而更多长篇大论。另外,所论述的内容也有差别,如中国人强调和谐美,西方人强调冲突美;中国人重意境,西方人重典型,等等。这些不同都源于文化背景、文化传统以及理论思维方式的差异。

(二)美学学科

美学学科,即研究美以及有关问题的一门科学。美学作为一门独立的科学始于1750年,以德国哲学家鲍姆加登用拉丁文命名的专著 *Aesthetica* 第一卷在该年的正式出版为标志。如果说美学思想是人类审美意识不断丰富和发展的产物,那么美学学科的诞生则是人类美学思想不断丰富和发展的必然成果。

Aesthetica 一词源于希腊文 *aisthesis*,指用感官去感知。用来指某门学科,原意是与逻辑学相对应的“感觉学”。按鲍姆加登的意思,他的著作所研究的对象是比审美广泛得多的“感性认识”。由于在 *Aesthetica* 第一卷里鲍姆加登用了相当多的篇幅探讨了审美问题,才使得后人把 *Aesthetica* 和美学学科的概念等同了起来。例如康德和黑格尔就沿用了这个术语。更重要的是,自此以后,从康德、黑格尔的德国古典美学直到弗洛伊德的心理分析美学、杜夫海纳的现象学美学、苏珊·朗格的符号学美学、巴尔特的结构主义美学等,在西方两百多年的美学学科史上耸立起一个个独具特色的美学体系。由此可知,美学是一门年轻的科学,它最初是研究人的感性认识的,因而它是脱胎于哲学,随着哲学研究的深入从中分化独立出来并不断发展的一门学科。

由于中国传统文化和传统学术以经学为中心,其他学科难以独立;加之中国传统思维方式重视对活生生的经验的整体直觉的把握,难以使之形成知识体系,所以我国美学学科的形成是近代以后的事,并且与引进和吸收西方美学理论以及中西方美学思想的融合密切相关。戊戌变法时期,梁启超等人在“诗界革命”、“小说界革命”的口号下,掀起了新的美学思潮,还开始了对西方美学的介绍,把现代美学的观点引入了中国。其后的王国维不仅接受了康德、叔本华等人的美学思想,而且用之以研究中国文学,写下了《古雅之在美学上之位置》、《红楼梦评

论》等著名文章。在蔡元培等人大力倡导美育的理论文字中,也可以看到中西美学思想的揉合。这些是我国美学学科诞生的前奏。

五四运动后,邓以蛰、宗白华、吕澄等人开始在我国大学或艺术学校开设美学课,吕澄还出版了《美学浅说》、《美学概论》两本册子。虽然他们的讲授和著述主要是介绍西方美学,但美学已被当作专门的学问,因而标志着我国美学学科进入了始创期。到了1927年,范寿康和陈望道各出版了一本《美学概论》。这两本同名著作既融入了他们的研究成果,又具备了系统性,反映了我国美学学科真正建立时的基本面貌和学科水平。在我国美学学科以后的发展中,还有两位举足轻重的人物。一位是朱光潜,于1934年出版了《文艺心理学》一书,系统地介绍和评析了西方现代美学,较为深入地探讨了审美问题。另一位是蔡仪,在1946年出版了他的《新美学》,以唯物主义观点批判了旧美学,并立足于建立新的美学体系。由于朱光潜和蔡仪是我国当代美学界的两位领袖人物,所以他们以及他们早期的著述对我国美学学科的发展起了很大的推动作用。另外,毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》阐发了中国革命的文艺方针,也论述了马克思主义美学的一些重大问题。它对中国美学学科的发展,对马克思主义美学体系的建设,都具有重要意义。值得称道的是,在改革开放的新时期我国的美学学科建设取得了巨大的成就,大批专家和无数成果的涌现标志着美学理论研究的繁荣,也昭示着美学学科领域百花齐放之局面的真正到来。

综上所述,美学既古老又年轻。作为美学思想,它的历史十分悠久,材料极其丰富。作为美学学科,它的历史仅两百多年,但也是学派林立,体系各异,色彩纷呈。需要说明的是,正如审美意识和美学思想之不可分割一样,美学思想和美学学科也是紧密相连的。每一个美学理论体系既是美学家个人的思维成果,又包含着对他人美学思想的汲取,都以前人的美学思想为基础。因此,美学是内含丰富的美学思想且具有系统性的一门学科。

二、美学的研究对象和范围

美学研究什么?涉及哪些方面?

说“美学是研究美以及有关问题的一门科学”,只是总的概括和笼统的表述。由于美的领域的广阔性、美的事物的多样性、审美活动的特殊性和审美心理的复杂性,美学的研究对象纷繁复杂,美学的学科领域非常深广。作为一门科学,它必须深入到社会美、自然美、艺术美和形式美的领域里去,考察优美与崇高、悲剧与喜剧、中和与荒诞等美的各种表现形态;必须共时态地剖析审美活动,揭示审

美客体的特性和主体审美心理的特点,还要历时性地描述和探索审美活动的发生和发展,等等。惟其如此,美学的学科研究才能扎扎实实地建立在审美现象和审美经验的基础上,从而发现各个方面的规律,也才能真正把握美的根本属性和总结出有足够涵盖面的关于美的真理。

然而在美学的对象和范围的问题上,中外美学史上一直存在着不同的看法,表现出不同的倾向。无论是毕达哥拉斯学派还是柏拉图,乃至提出“美是关系”说的狄德罗,西方传统美学都把美的事物之所以美的原因作为思考的中心课题。一些美学家赞成德国莱布尼茨的观点,认为在精神世界的理智、感情、意志三个方面,逻辑学是研究理智活动的,伦理学是研究意志行为的,而美学应该研究感情方面。于是他们把感性知觉、审美快感等看作美学研究的主要对象。黑格尔则认为美学是艺术哲学,只能以艺术为对象。另外,国外当代美学界(如苏联)还有人提出美学是研究人与现实的审美关系的学问、是关于审美经验的价值论等说法。我国当代美学界对此也是众说纷纭。有人认为:“美学就是艺术观,是关于艺术的一般理论。……它的基本问题是艺术与现实的关系问题,它的目的就是解决艺术与现实这一特殊矛盾。”^①有人则认为:“……美学最基本的对象是客观现实事物的美,美学的中心任务是通过对于客观现实的美的研究,掌握美的法则以欣赏一切事物的美,并按照美的法则以创造艺术的美。……但是我们认为美感也要研究,只是为了能更好地认识现实事物的美,能更好地创造并欣赏艺术的美。”^②还有人说:“美学是研究现实生活中审美关系的一般规律,特别是研究比普通的实际生活更高、更强烈、更有集中性、更典型、更理想和更带普遍性的艺术创造的一般规律。”^③总之,由于美学家们的哲学背景不同、思想体系有别、思维角度不一以及方法论上存在差异等,使得他们对于美的理解各不相同,也就带来了美学研究上各自不同的侧重点和千姿百态的面貌。但尽管如此,我们还是可以从美学的对象和范围的角度,把这千姿百态的美学研究从总体上划分为三种基本类型。

① 马奇:《关于美学的对象问题》,见《美学问题讨论集》第6卷,作家出版社1962年版,第22—23页。

② 蔡仪:《唯心主义美学批判集》,人民文学出版社1958年版,第147—148页。

③ 王子野:《和姚文元同志商榷美学上的几个问题》,见《美学问题讨论集》第6集,第128页。

(一) 哲学美学

哲学美学或曰美的哲学。这种类型的美学侧重于美与艺术的哲学探讨,往往从哲学的高度对美与艺术的本质、真善美的关系以及人与自然的关系等问题作形而上的思考,并且密切联系着世界的本原、人的存在与本质、人生的价值和意义等哲学命题。由于关注美学的根本问题和采用抽象思辨的方式,哲学美学较为深奥,甚至晦涩难解。但因为它把握着美学的根本性质,还连结着哲学、人类学的本体论,所以在美学史上占有重要地位。这类美学家,如柏拉图、康德、黑格尔、马克思、克罗齐、杜威等,同时又是哲学家,他们的美学通常是他们哲学体系的分支或组成部分。例如,康德的美学是他的批判哲学的一个方面,黑格尔的美学是他的以“绝对理念”为核心的客观唯心主义哲学以及辩证法的一个延伸,马克思主义美学也是马克思主义哲学体系中的一个重要组成部分。

康德以三大批判——《纯粹理性批判》、《实践理性批判》和《判断力批判》,建立了他的哲学体系。实际上,这三大批判就是他在认识论、伦理学和美学三个方面的研究,而且研究美学的《判断力批判》是前面两大批判之间的桥梁。康德处于以德国的莱布尼茨、沃尔夫为代表的理性主义和以英国的洛克、休谟为代表的经验主义这两大哲学派别的尖锐斗争的时代,试图从知、情、意三个方面来调和理性主义和经验主义的矛盾。他认为,要消除感性与理性、认知与伦理的对立,就必须找到一种过渡和实现这一过渡的桥梁。这过渡的桥梁就是“判断力”,一种特殊的心理能力。他把“判断力”分为两类:“决定的判断力”和“反思的判断力”。后者即审美判断力,能够实现从认识到伦理的过渡,达到感性与理性的统一,实现必然与自由的和谐。

在《判断力批判》里,康德以哲学家深邃的思想提出和论证了美学的一系列根本问题,他的主观唯心主义哲学体系还使他的美学论述广泛涉及了审美心理方面的诸多问题。这在西方美学史上是前所未有的。康德首先根据形式逻辑判断的四项范畴,从质、量、关系和情状四方面分析了审美判断(“趣味判断”)和美的特殊性质。他的主要观点是一系列的二律背反:美感是一种快感,“这种快感的对象就是美的”^①。但审美快感是超脱了任何利害关系,只与对象的形式有关而对对象的存在无所欲求的“自由的”愉快,与生理的、道德的快感迥然不同。同时,审美判断不是逻辑认识,却也像逻辑认识一样要求普遍的有效性。可是审美的普遍有效性是依靠各种心理因素,尤其是想像力和知解力的自由活动而达到

^① 康德:《判断力批判》上卷,商务印书馆 1964 年版,第 47 页。