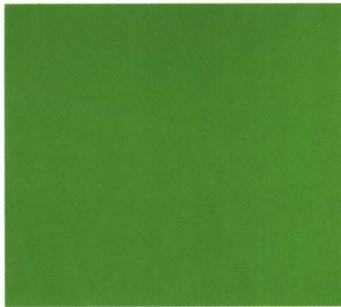
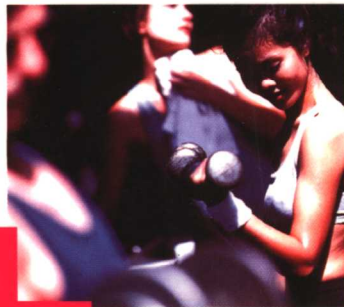
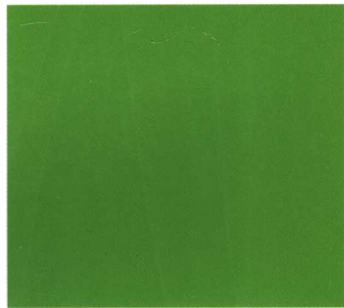
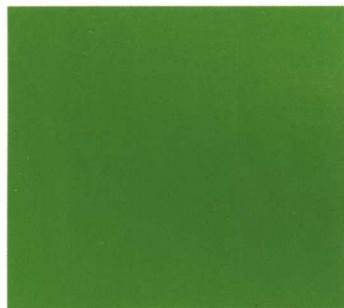
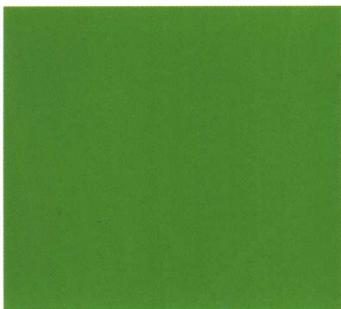

体育健身美容学

王文成 姜媛媛 主编

大连理工大学出版社

体育健身美容学

王文成 姜媛媛 主编

大连理工大学出版社

© 王文成,姜媛媛 2006

图书在版编目(CIP)数据

体育健身美容学 / 王文成,姜媛媛主编. —大连:大连理工大学出版社,2006.9

ISBN 7-5611-3307-3

I. 体… II. ①王… ②姜… III. ①体育—高等学校—教材 ②健身运动—高等学校—教材 IV. G807.4②G883

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 091305 号

大连理工大学出版社出版

地址:大连市软件园路 80 号 邮政编码:116023

发行:0411-84708842 邮购:0411-84703636 传真:0411-84701466

E-mail: dulp@dulp.cn URL: <http://www.dulp.cn>

大连理工印刷有限公司印刷 大连理工大学出版社发行

幅面尺寸:170mm×227mm

印张:7.75 字数:140 千字

2006 年 9 月第 1 版

2006 年 9 月第 1 次印刷

责任编辑:曹 阳

责任校对:文 心

封面设计:季 强

定 价:11.00 元

前 言

体育健身美容学是在美学、体育美学的基础上,随着人类社会的不断进步与发展所必然产生的一门新学科。

体育健身美容学是研究人在体育健身过程中的各种审美关系的一门学科。

随着我国体制改革的不断发展,国民经济的不断腾飞,人民生活水平的不断提高,人们对健康的期望值也在不断增加。健康的标准除了社会的、心理的和生理的以外,还有一个更重要的标准,这就是美——人的内在美和外在美。

本书向人们介绍了美学和体育美学的产生、变化与发展。更主要的是,告诉人们如何通过体育健身与锻炼去获得健康,如何在获取健康的基础上达到健康美以及如何审视各种美的标准及其各种美的关系。

人的自身美就是全人类的美,通过体育健身美容锻炼,必将实现“美是到处都有的”这一目的。

由于体育健身美容学起步较晚,再加之我们水平有限,在编写过程中尽管做了很多努力,但仍觉得不尽人意,恳请各位专家学者批评指正,提出宝贵意见,以便及时修改,使教材质量不断提高。

编 者

2006年8月

目 录

第一章 美学	1
第一节 美学的概念	1
第二节 美学的起源与发展	1
第三节 美学的研究对象	8
第四节 美学与其他学科的关系	12
第五节 美学的分类	14
第六节 美学研究的任务和方法	14
第二章 体育美学	16
第一节 体育美学的基本概念	16
第二节 体育美学的建立和发展	16
第三节 体育美学的研究对象	17
第四节 体育美学与其他学科的关系	18
第五节 体育美的特征与形式	20
第六节 体育比赛中美的欣赏	26
第三章 体育健身美容学	28
第一节 体育健身美容学的概念	28
第二节 体育健身美容学的各种审美关系	28
第三节 体育健身美容学的内容	31
第四节 体育健身美容学的任务	33
第五节 大学生心理健康教育	34
第四章 人体美的标准	40
第一节 人体美的时代性和民族性	40
第二节 形体美的构成	41
第三节 形体美的标准	43

第四节 体育健身美容锻炼效果的评定标准	45
第五节 人体测量的内容和方法	47
 第五章 体育健身美容锻炼的意义和原则	51
第一节 体育健身美容锻炼的必要性	51
第二节 体育健身美容锻炼的价值	51
第三节 体育健身美容锻炼中的几个要素	53
第四节 体育健身美容锻炼的基本原则	54
 第六章 体育健身美容的锻炼方法	56
第一节 体育健身美容的徒手锻炼方法	56
第二节 体育健身美容的器械锻炼方法	67
第三节 体育健身美容体操的基本动作及组合	78
 第七章 体育健身美容锻炼注意事项及运动处方	107
第一节 体育健身美容锻炼应注意的问题	107
第二节 制定锻炼计划与运动处方	114
 附录 中国大学生健美操运动员身体形态现状	117
 主要参考文献	118

第一章 美 学

学习要求

1. 掌握美学的概念及其研究对象。
2. 了解美学与其他相关学科的关系。
3. 熟悉美学的研究任务和方法。

第一节 美学的概念

恩格斯说：“一门科学提出的每一种新见解，都包括着这门科学的术语的革命。”（《马克思恩格斯全集》第23卷第34页）体育健身美容学的出现就是这样。

体育健身美容学是时代发展的需要，是人类社会文明与进步的需要。

体育美学是美学的一个分支，体育健身美容学又是在体育美学的基础上发展起来的。因此，我们理出了这样一个顺序：

美学——体育美学——体育健身美容学。

体育健身美容学是研究人体在通过锻炼所获得健康的基础上达到美的效果的一门科学。所以，体育健身美容学是其他美容学的基础。离开健康其他任何形式的美容都失去真正的意义。

在现实生活中，“美是到处都有的”。（《罗丹艺术论》人民美术出版社）人们好美、爱美、追求美，并在各种实践活动中不断创造美。

美学是研究人与现实审美关系的一门科学。

第二节 美学的起源与发展

美学是一门新兴的学科，自1750年德国哲学家鲍姆嘉通出版《美学》一书，正式提出“美学”这一术语，至今仅有250多年的历史。因此，同哲学、文艺学、伦理学、历史学相比，美学又是一门年轻的学科。但是，人们的审美意识、美学思想产生得却相当早。早在人类的初始，祖先们在庆贺丰收载歌载舞的时候，

在描画装饰陶制器皿的时候,便开始追求美,便产生了审美意识,并且在此基础上产生美学思想。从这方面看,它比历史学、经济学、心理学等要早得多。美学思想经过漫长的丰富和发展,已经形成一门独立的学科。

美学的产生走过了这样的过程:审美意识的产生——美学思想的发展——美学学科的诞生。

一、美学的胚胎期

从原始社会到奴隶社会,是审美意识的产生和发展阶段,这一阶段是美学的培育期。恩格斯说:“有了人,我们就开始有了历史。”就是说,当人脱离了动物的阶段,就开始了人类的历史发端,进入了人类历史早期的原始社会。这一阶段的标志,则是人类开始制造工具。从原始人制造的劳动工具看,有一个从粗糙到精美的发展过程,有一个从实用到审美的过程。旧石器时代早期的北京周口店猿人,当时使用的是打制石器,粗糙无定型,往往一器多用。这标志着原始的人类追求的是实用,还没有追求美。旧石器时代中期的丁村人(山西襄汾县),他们制造的石器为了实用形成初步的类型,其中大三棱尖状器既锐利,又结实,造型上从实用出发,注意均衡对称,体现了人类智慧的发展。旧石器时代晚期的山顶洞人,他们制造的器物从美学意义上看有两个特点:一是钻孔和磨制技术的出现,最有代表性的是骨针,针尖和针孔的加工都是一种细致的劳动;二是饰品上出现石珠、兽牙等装饰品,且用不同颜色粉饰。这不仅表明审美意识产生于劳动生产之中,同时也表明,美从产生之日起,便包含着对生活的积极意义,原始人在音乐、舞蹈、绘画中对自然物和劳动的摹仿、赞美,也表现了原始人对现实的态度和胚胎期的审美意识。历史发展到新石器时代的仰韶文化时期出现了许多陶器,其造型精美、稳定、巧妙,讲究形式美;其饰纹有黑、红、紫三色,或描绘自然,如画鸟兽虫鱼;或摹仿生产劳动,如画人物动物的体态;或描绘成直线、曲线的几何图形,渐趋抽象化、符号化,使人产生均衡、对称、和谐、多变等的审美快感。有的还将人的观念、想像、幻想凝聚在器物上,具有巫术礼仪图腾的意义,反映一定的社会内容。阶级出现之后,许多装饰品或艺术品中,常打上阶级的烙印。所以说,早在原始社会和奴隶社会时期,人类的审美意识便已经产生,并不断发展,只是当时没有文字记录下来。

二、美学的酝酿萌发期

从奴隶社会到封建社会,是美学思想的产生和发展阶段,这一阶段是美学的酝酿萌发期。与审美意识相比较,美学思想有两个明显的特征:其一,不再仅仅是直观感性的东西,而是变成某些明确的观点和概念,取得理论的形式;其二,通过语言文字传播开来和流传下去,有文献记载的美学思想,最早的可以追溯到公元前 8 至 6 世纪。在国外,最有代表性、最完备的是古希腊时期的美学

思想。前荷马世纪的《荷马史诗》中,“美”这一概念已被普遍应用,并常用“善”、“好”、“美丽”、“有用”、“赞美”等词句,已体现出人们对客观现象的审美评价。至公元前6世纪,毕达哥拉斯学派以自然科学的观点看待美,提出“美是和谐”的主张,这种和谐又是差异的统一。波里克勒特在《论法规》中写道:“毕达哥拉斯学派说(柏拉图往往采用这派的话),音乐是对立因素的和谐的统一,把杂多导致统一,把不协调导致协调。”赫拉克利特发展了这种辩证观点,但他更侧重对立的斗争。认为,相反的东西结合在一起,不同的音调造成最美的和谐,一切都通过斗争所产生的。真正对美和哲学进行系统的哲学思考、试图建立美学思想体系的,还是公元前5至4世纪出现的柏拉图和亚里士多德。他们深入研究了美的本质、来源、美感的性质、特征、艺术与现实的关系,艺术的社会功能、悲剧性、丑等等。由于在根本问题上理解的不一致,形成唯心主义和唯物主义两大派别。柏拉图从精神上探索美的根源,提出:美的本质就是美的理式。认为现实中一切事物的美都根源于“美的理式”,即“美本身”。亚里士多德从客观物质属性上探索美的根源,他认为:美在事物的本身之中,主要在事物的“秩序、匀称与明确”的形式方面,主要靠事物的体积安排。两位美学家奠定了西方美学思想的哲学基础,对后世产生了巨大的影响。

我国古代的先秦诸子都曾谈论过美,而且有不少的论述是很精辟的。据现存的古代文献记载,较早给美下定义的是楚国的伍举。他说:“夫美也者,上下、内外、小大,远近皆无害焉,故曰美。若于目观则美,缩于财用则匮,是聚民利以自封而瘠民也,胡美之为?”其意是美与不美,不能凭“目观”,而应与社会功利、国计民生联系起来考察。对民有利就美,反之就不美。很明显,伍举把伦理道德的善说成美,只强调美与善的联系而忽视了美与善的区别。

春秋时期盛行的“阴阳五行说”已经认识到世界的物质性和美的客观性,认识到艺术、音乐对物质生产、对社会政治的功利作用。

孔子提出美要合于“仁”和“礼”,艺术要“文质彬彬”、“尽善矣,又尽美也”,达到“中和”之美,起“兴、观、群、怨”的作用,以及“智者乐水,仁者乐山”的对自然的看法,在中国美学史和文艺发展上一直有着重要的影响。

老子主张“道法自然”,他认为“道”产生天地万物(包括艺术),美是“道”的表现。他承认了美的客观性,却轻视了其艺术性。

庄子的美学思想和他的哲学思想浑然一体。他认为美的本质是“自然无为”,在于个体人格的自由实现。他提出的关于美的无限性,美丑的相对性,审美的超功利性,“万物于我为一”的审美境界以及关于“言”与“意”,“道”与“技”等方面的论述对后世美学的发展都有着深刻的影响。以庄子为代表的道家美学思想在中国美学史上有着重大的贡献。可以说,它为中国古典美学关于创作

和欣赏中的一些重要问题奠定了形象思维的哲学基础,后世的有关对审美和艺术创造的特殊规律的认识绝大部分来自道家美学。

此外,孟子在全面继承孔子的美学思想的基础上,又有发展和创新,他提出的独特见解“充实之谓美”一直为后人所遵循。

公元以前的美学思想,虽然获得重大发展,但并没有形成比较完整的体系,大多数见于哲学、文艺学、伦理学等著作中,远没有形成独立的学科。

在漫长的封建社会中,生产力发展缓慢,封建制度不仅在经济上,而且在政治、思想观念上形成强大的统治,严重束缚了美学思想的发展。在西方,欧洲进入了黑暗漫长的中世纪,封建教会的残酷统治,使美学思想陷入神学的泥淖。统治者们从禁欲主义的观点出发,反对世俗的文学艺术;但他们要宣传教义,又不能不借助文学艺术,于是,神学便蛮横地闯入文艺领域,活生生的文学艺术便蒙上一层超凡脱俗的圣光。如意大利神学家,法学家托马斯·阿奎纳认为美在上帝,是上帝的创造,神是美的源泉,于是,美学思想成为神学的附庸。

在中国,众多的哲学家、文艺理论家如王充、钟嵘、陆机、严羽、王国维等深入地研究了美的源泉、本质,研究了艺术与现实、与伦理道德的关系,研究了艺术创作、鉴赏的诸规律等等,对美学思想的发展做出了重大贡献。但是,美学仍没形成独立的学科,也没形成完整的理论体系。

三、美学正式诞生

从14世纪开始,欧洲进入了文艺复兴时代。这是一个思想大解放的时代,人们打着复兴古希腊和古罗马文学艺术的旗号,反对神学统治,提倡人文主义,要求个性解放。这是一个“巨人”辈出的时代,自然科学获得极大发展,出现了哥白尼、伽利略等伟大的科学家,文学艺术更是空前繁荣,出现了莎士比亚、塞万提斯、达·芬奇、米开朗基罗等伟大的艺术家。文艺的复兴,带来了美学的复兴和发展。文艺复兴后期,英国哲学家弗兰西斯·培根把学术分为历史、诗(艺术)和哲学三个部分,把人的理解力分为记忆、想像和理智三种活动。他认为:历史涉及记忆,诗(艺术)涉及想像,哲学涉及理智。他还认为:哲学家运用的是理智,是抽象思维;艺术家运用的是想像,是形象思维,其间伴随着情感,以情感人。稍后,发展了培根唯物主义思想的英国哲学家霍布斯也把人的想像力和判断力区分开来,认为想像力和判断力并非截然对立,而是互相补充的。这无疑是对审美心理研究的重大发现,对认识美的本质特征有着重要意义。

17、18世纪,欧洲大地上又掀起了资产阶级启蒙运动,这一运动进一步促进了资产阶级经济、政治、思想的发展,扫荡了封建势力和教会神学的权威。人们的思想获得进一步解放,科学和艺术获得进一步发展。在哲学上涌现了培根、霍布斯、斯宾诺莎等唯物主义哲学家,莱布尼兹、贝克莱等唯心主义哲学家,以

及主张二元论的笛卡尔;在文艺理论上出现了布瓦洛、莱辛、伏尔泰、孟德斯鸠、卢梭、狄德罗等伟大的启蒙主义者,他们从不同角度探讨了美学问题,为美学科学的诞生做了思想上的准备。美学作为一门独立的学科,伴随着文艺的复兴诞生了。

克罗齐把美学学科的建立,归功于意大利的哲学家维柯。他在《美学史》中,认为维柯 1725 年出版的《新科学》,事实上就是美学。的确,维柯为美学的诞生,做出了重大的贡献,他丰富、修正了培根、霍布斯的理论。他并不轻视感性经验和想像,认为真理应与事实统一,应把经验与理性结合起来,把语言学(包括文字、历史学等)与哲学结合起来进行科学研究。他对人的思维的发展做了历史的探讨,明确区分了形象思维和抽象思维,论证了诗的特点,其影响是相当深远的。但是,维柯的《新科学》,主要是探讨人类文化和思维的历史,目的并不在于建立美学学科。

美学学科真正的建立者,是被称为“美学之父”的德国理性派哲学家鲍姆嘉通(1711~1762)。他继承和发展了前人的哲学思想,把人的认识分为“混乱的认识”(即感性认识)和“明确的认识”(即理性认识),认为人的审美趣味和鉴赏力是由“混乱的认识”或低级的认识所组成的,并且把这些理论加以系统化。他看到人们把人的心理活动分为知、意、情三个方面,觉得研究知,即研究理智、理性认识的有逻辑学;研究意,即研究意志的有伦理学;惟独缺少研究情,即研究情感、“混乱的认识”、感情认识的独立的学科,这样哲学的研究便显得不完整,于是他在发表的《关于诗的哲学幽想录》中首先提出“美学”这一概念,并首次提出建立“美学”学科的建议。1750 年出版的《美学》(Asthetik)一书中,又首次将“美学”列为一门独立的学科。至此,一门新兴学科就产生了。

鲍姆嘉通虽然提出了“美学”这一概念,确立了美学学科,但他所说的“美学”同今天的美学的含义却不相同。按照拉丁文,“美学”(Asthetik)实指“感觉学”。鲍氏给美学下的定义也是:“美学是研究感性认识的科学”;他认为“美学的对象就是感性认识的完善(单就它本身来说),这就是美”。所以美学就是研究美,而美就是完善的感性认识,或凭感性认识所认识到的完善;美学是研究低级认识的科学,是研究感觉和感情的科学。这是什么意思呢?原来,鲍氏属于德国理性派,理性派的首脑莱布尼茨他只反对英国经验派(培根、霍布斯等)把感觉经验当成人类认识的依据,而认为人类的认识来自先天的理性。但这种理性认识,并非一下子就能达到,而是由“潜在”变成“现实”。就好像大理石的花纹经琢磨才显现出来一样,人的认识,也是从“朦胧的认识”到达“明晰的认识”。而“明晰的认识”又分为“混乱的认识”和“明确的认识”两个阶段。“混乱的认识”即感性认识,它只是笼统的概貌,却分不清其中的关系。审美欣赏是一种

“混乱的认识”,我们说一种东西美,只是感觉到它美,却说不出它何以美,便是这个道理。“明晰的认识”才是理性认识,才是高级阶段,能够讲清楚事物各部分之间的关系,讲出所以然来。鲍氏接受了这一说法,并创立“美学”研究人的低级的感性认识,以弥补哲学研究的不足。同时,他又接受了德国哲学家沃尔夫的观点:感性认识虽然是“混乱的”,但却是“完善的”。就是说,美和艺术虽然只涉及感性认识,不能明确地讲出道理来,但它们本身却自成一个多样统一而又有秩序的和谐的世界,因此,它们本身是“完善的”。感性认识一旦达到“完善”,它就是美的。因此,鲍氏认为美学所研究的,不仅是感性认识,而且是“感性认识的完善”。

从鲍氏发表的美学论著看,其一,他对美学研究对象、内容、任务的看法同现代很不相同;其二,他提出建立“美学”科学之后,并没有进一步进行美学课题研究,并没有形成自己独立的完整的理论体系。可见,这位“美学之父”在美学史上的功绩,在于创立了美学学科,而不在于对美学中重大课题的深刻的、成体系的卓越见解。

美学的发展经历了两个重要阶段。

1. 美学体系的建立。18 世纪末至 19 世纪中期,是资本主义的蓬勃发展期,美学获得重大发展。发展的标志是各类美学体系相继建立。

第一个建立美学体系的是德国哲学家康德,他既是德国古典美学的奠基人,又是近代资产阶级美学的奠基人。他试图把历史上出现的种种论美的观点以及出现的种种矛盾都统一在他的哲学体系中,他力图去解决审美意识中的种种复杂问题。他的美学是整个哲学体系中的一部分,他的体系的三大批判研究,是人的心理功能:知、意、情。第一部《纯粹理性批判》,研究的是“知”的功能,即哲学;第二部《实践理性批判》,研究的是“意”的功能,即伦理学;第三部《判断力批判》,研究的是“情”的功能,即美学。《判断力批判》(情)是沟通《纯粹理性批判》(知)和《实践理性批判》(意)的桥梁,达到理性主义和经验主义的融合。在《判断力批判》中,他系统地研究了美的本质、审美判断、崇高、自然美、艺术美、艺术规律、分类、典型等问题。但都是唯心主义的,成为唯心主义学派的重要代表人物。继而,歌德、席勒、费希特、谢林等也在美学研究上做出了贡献。

如果说康德对唯心主义美学体系进行了重大开创的话,那么,黑格尔则把这一体系的发展推上了高峰。黑格尔的哲学体系是客观唯心主义的。他认为世界的本质原不是物质而是“绝对理念”,自然和社会都是“绝对精神”的“异化”。这种哲学体系是错误的,但是黑格尔的伟大之处,正如恩格斯所说:“他的巨大功绩——把整个自然的、历史的和精神的世界描写为一个过程,即把它描写为处在不断的运动、变化、转变和发展中,并企图揭示这种运动和发展的内在

联系。”他大大发展了康德的辩证法思想,在他的错误的哲学体系中包含着深刻的道理。黑格尔的《美学》一书是他精神哲学的一部分,对美进行全面的探讨,美学思想非常丰富,是美学史上罕见的珍贵遗产。正如恩格斯在一封信上写的:“我可以把《美学》推荐给您,只要稍微找到了门径,您一定大为惊奇的。”

唯心主义美学到19世纪30年代前发展到最高阶段,策源地是德国。后来的叔本华、费歇尔、柏格森、克罗齐以及西方唯心主义美学派别的理论都是从这里引发出来的。19世纪30年代后,唯物主义美学获得巨大发展,并达到高潮,其策源地是俄国,代表人物是别林斯基、杜勃罗留勃夫和车尔尼雪夫斯基。其中成就最高的是车尔尼雪夫斯基。车尔尼雪夫斯基将费尔巴哈的唯物主义哲学观点运用于美学,对黑格尔唯心主义的美学体系进行尖锐批判,反对黑格尔的“美是理念的感性显现”,主张“尊重现实生活,不信先验假设”,在对美学诸领域深入研究的基础上,提出“美是生活”的著名命题,将“美”同人的“生活”联系起来,这可以说是美学研究史上的一次深刻的革命。车尔尼雪夫斯基的卓越贡献使之成为马克思主义美学诞生前最伟大的美学家之一。然而,人本主义和机械唯物论的局限使他的研究未能进入辩证法的层次。

2. 美学体系趋于成熟。美学体系趋于成熟的标志是马克思主义美学的产生与发展。19世纪末到20世纪初,世界进入帝国主义和无产阶级革命的时代。马克思主义的诞生和发展使世界发生划时代的变化。以马克思、恩格斯、列宁、斯大林和毛泽东为代表的马克思主义美学家,包括拉法格、梅林、普列汉诺夫、高尔基、卢那察尔斯基、鲁迅等人把马克思主义引入美学领域,使美学研究发生了深刻的变化,从而建立了一个崭新的科学体系——马克思主义美学,也就是建立在辩证唯物主义和历史唯物主义基础之上的美学。

马克思主义美学最重要的特征是它的革命功利性和实践性。其革命功利性在于,在历史长河中,马克思主义美学摒弃了超阶级、超功利的朦胧面纱,直面人生、直面生活,服务于无产阶级的解放事业,服务于人民群众的幸福,服务于人类美好的理想和愿望,成为马克思主义革命理论的一个重要组成部分;其实践性在于,马克思主义美学走出书斋,走出沙龙,走出象牙塔,拥抱沸腾的生活,拥抱火热的斗争,从实践中寻找美、发现美、创造美、检验美,并用美的精神、美的道德、美的风尚、美的艺术感染教育人们,指导实践的发展,并获得自身的发展。革命功利性和实践性的统一,使马克思主义美学成为既有高度的革命性又有严格的科学性的学科,使得这一学科具有了无限的生命力。

马克思主义美学对美学的许多重要问题进行了深入的研究,并取得重大成果。如美学与社会生活、与无产阶级革命事业的关系,美学产生和发展的历史根源,美学的性质、任务和方向,美与劳动的关系,美的本质,美感的性质,美感

与美的辩证关系,美、美感的产生和发展根源,艺术与社会生活的关系,艺术自身的批判继承和革新创造的关系,艺术创造和艺术发展的基本规律,艺术的社会功能等。有些问题虽正在探讨中,却也提出了原则性的观点,如自然美、社会美、审美心理、艺术思维、艺术批评、喜剧、悲剧、崇高等。从这些研究成果看,马克思主义美学已具有了相对完整的体系,这一体系标志着美学已进入趋于成熟的阶段。

所以,只有用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点去研究美学史,才能得到正确的结论。

第三节 美学的研究对象

根据塔塔凯维奇的观点,历史上关于美学的研究对象,主要是三种:一是美,二是艺术,三是美和艺术都研究。古代是把美和艺术分开研究的,而近代则把二者联系起来,主要研究艺术美以及艺术的审美方面。

一、美学的研究对象是美

一切生活领域中的美以及人的审美意识,人对美的感受、评价、创造,其中包括艺术的美和人对艺术的美感。在外国,从古希腊开始,便有这种观点,著名的哲学家柏拉图在他的《文艺对话录》中,便从自然现象、社会物质产品和技术、社会道德现象中探讨美的本质、美与功利的关系和人的审美意识。此后,罗马哲学家普洛丁,英国经验主义哲学家休谟、柏克,德国哲学家鲍姆嘉通、康德等人均继承柏拉图的观点,重在研究美,研究审美判断、审美心理,认为艺术美不过是研究的对象之一。在我国古代,也有类似的情况,道家、墨家和阴阳五行家以及后来的哲学家王充等人,都从自然、社会、艺术等广阔的角度研究美,并把美学附属为哲学的分支。可以这样说:凡是从欣赏的角度来探讨美学的,都把美学看成美和美感的科学。这种情况一直延续到本世纪,波及到当代。1956年,普齐斯在《关于马克思列宁主义美学理论对象的定义》中主张:“美学是一般的关于美的科学”,“关于美和美的规律的科学”,“关于自然现象和艺术作品的审美性质的科学”。我国当代美学家洪毅然也认为,美学是研究美的规律的科学,美学研究自然界中、艺术中、一切客观事物中的美,研究美的性质、美感的性质、美的社会内容和自然条件,研究美感的心理、生理基础,研究美和美感的类别,研究美的功利性,研究审美标准等。他反对把美学等同于艺术学,也不赞成把美学看成美加艺术,反对突出艺术的研究,认为更应重视生活中的美。

这种观点的理由是:

1. 美学自产生之日起,就被看成是关于美、美的规律的学问,最早的美学家

柏拉图持此观点,“美学”科学的最早确立者鲍姆嘉通也坚持这种主张。

2.此种主张可确立美学的独立地位,使之从文艺学、艺术理论的狭隘眼界中解放出来,着眼于整个客观世界;这样,不仅可以扩大美学的研究范围,而且可以更加密切地同生活中的美联系起来,同人的各种审美意识联系起来,使美学在更大范围内起到审美教育的作用,更好地发挥其社会功能。

3.生活美是艺术美的源泉,广泛地研究生活美、人的审美意识及其规律,便可以更深刻地理解艺术美。

二、美学研究的对象是艺术

美学应是关于艺术和艺术美、艺术创造的科学。这种观点也是源远流长的。早在古希腊时期,亚里士多德便同他的老师柏拉图展开争论,他对美并没有像柏拉图那样去推崇,认为美不过是将“原来零散的因素结合成统一体”。他不但不贬低艺术,而且结合艺术来谈美,着重谈艺术与现实、艺术与政治道德的关系,谈诗和艺术等,著名的《诗学》便是这样的作品。之后,狄德罗、莱辛、克罗齐等著名的美学家也都着重探讨艺术的美。俄国的别林斯基讲得更明确,他认为美学应该把艺术看作对象,并且认为艺术先于美学而存在,而美学本身依赖艺术而存在,没有了艺术,便没有了美学。在我国古代,蜚声中外的美学著作,如陆机的《文赋》、钟嵘的《诗品》、王国维的《人间词话》等,都是从文艺理论的角度来探讨美学问题,把美学附属于文艺理论。似乎可以这样说,凡是从文艺理论的角度探讨美学的,大都把美学看成关于艺术的科学,这种观点一直持续到现代。在前苏联,美学和文艺理论教授铎尼克 1940 年著文《马克思主义的美学观》,提出美学是关于艺术创造和欣赏的哲学,这种看法得到普遍肯定。直到 50 年代初,情况才有所变化。在 20 世纪 50 年代的美学大讨论中,万斯洛夫、特洛菲莫夫仍持有这种观点,并在《马克思列宁主义美学概论》中得到反映。前苏联美学界的争论延及中国的美学界。马奇、朱光潜持此种观点。马奇认为,美学是艺术学,美学观就是艺术观,美学是研究一般艺术规律的科学。美学的基本宗旨就是艺术与现实的关系问题,美学的目的就是要解决艺术与现实的矛盾。他认为美学研究的内容应包括:艺术的起源,艺术的本质,艺术创作的一般规律,艺术的发展规律,艺术与社会主义、共产主义的关系,艺术的社会作用,艺术欣赏,艺术批评,艺术教育,艺术范畴,艺术种类,艺术形式,艺术风格等等。

坚持这种观点的依据是:艺术是美的集中表现,最能体现美的本质。因此,只有深入研究了艺术的本质,才能理解美的本质;只有理解了作为高级形态的艺术美,才能理解较低级、零散的生活美;只有深入研究艺术,美学才能更好地发挥其社会功能,实现审美教育的目的。

三、美学研究的对象是美和艺术

美学既将广阔的世界作为研究对象,又将文学艺术作为主要对象。著名的德国客观唯心主义美学家黑格尔就是这种观点,他在名著《美学》的《全书绪论》中对美学的名称进行辨析,认为“伊斯特惕克”(Asthetik)这个名称“是不完全妥当的”,认为“它比较精确的意义是研究感觉和情感的科学”;“卡力斯惕克”(Kallistik)也还不妥,因为它“所指的科学所讨论的科学并非一般的美,而只是艺术的美”,我们的这门科学的正当名称却是“美的艺术的哲学”。其意思显然是,既研究和探讨现实生活的美,又着重探讨艺术的美。车尔尼雪夫斯基也是如此,他既广泛地研究现实美,即自然美和社会美,又把美学看作“关于艺术的科学”。现代持这种观点的人日益增多。前苏联在20世纪50年代中期的美学讨论中,聂多西文认为美学是研究人对现实的审美关系,特别是研究艺术的科学。聂派的主张得到前苏联美学界较普遍的认可,并为1960年出版的《马克思列宁主义美学原理》一书所采用。该书对美学对象做如下规定:“美学这个科学部门所研究的是人对现实的审美关系的一般发展规律,特别是对于特殊的社会意识形态的艺术的一般发展规律。”斯特洛维奇在《美学对象》一书中对聂派的观点做了系统的阐述,并将美学对象的定义界定为:“美学是关于对现实的完整的、感性形象和思想感情的关系的客体和形态的本质的科学,特别是关于作为对现实的这种关系的最高形式的艺术的本质和发展规律的科学。”我国美学界的李泽厚、蒋孔阳等持类似观点。李泽厚认为:“美学是以美感经验为中心,研究美跟艺术的哲学和科学的学科。”蒋孔阳进一步认为:“美学应当以艺术为主要对象,通过艺术来研究人对现实的审美关系,通过艺术来研究人类的审美意识和美感经验,通过艺术来研究各种形态和各种范畴的美。”

在这三种观点中,第一种主张美学研究的对象是美,按照常识看来,是无可厚非的。美学就是研究美的。但是,美主要有两种形态:一是客观存在于自然和人类社会生活中的现实美。二是作为意识形态反映到艺术中的艺术美。而艺术美是现实美的集中表现。如果忽视了艺术美而把现实美放在主要地位,将会使美学研究的内容变得十分肤浅和庸俗;如果离开艺术美而过分强调现实美,将会忽视珍贵的遗产,导致美学上的虚无主义;如果离开了艺术,美学将失去与现实生活的联系,审美教育便很难在群众中开展。

第二种观点虽然避免了第一种观点的缺点,抓住了艺术美这一集中、高级的美的形态,有助于对美学体系集中、系统地把握。但是,如果舍弃现实美,容易使美学的哲学理论降低为一般的艺术理论,使对美的哲学探讨降低为艺术创作和审美经验的总结;因为舍弃现实美,艺术美便成为无源之水、无本之木,也就很难深入地揭示艺术的本质和规律。显然艺术和美学的关系是交叉的,而不

是全同的。就是说,美学应当研究艺术,但不限于艺术;艺术集中反映了人与现实的审美关系和审美意识,但审美关系和审美意识都不限于艺术,若把美学对象仅限于艺术,就必然造成美学研究的局限性。

反观第三种观点,注意了美和艺术的结合,反映了美学研究的发展趋势,便更带有合理性。如前所述,塔塔尔凯维支说:“美和艺术这两个范围趋于结合,这是美学史在事实上的特点。”古代美学同艺术游离的现象,其原因主要在于人们的认识有很大的局限性,仅仅看到美和艺术两种不同的现象,没有看到两者内在的本质联系。随着历史的进步,科学技术发展,人们的认识日渐提高,便愈来愈清楚地找到美和艺术的联系,从而更好地把握美学的本质特征,形成完整的美学科学体系。

那么,美学研究的对象究竟是什么?包括哪些内容?

如果说,哲学面临的基本问题是物质和意识的关系,心理学面临的基本问题是人的心理活动与客观实践的关系,那么,美学面临的基本问题则是人的审美意识与现实的审美关系。或者说,美学是关于人的审美意识与现实的审美关系的科学。审美是人对客观存在的美进行欣赏、体验、感受、判断、评价以及创造美的思维活动。审美意识是人在审美过程中形成、发展起来的主观意识,是客观存在的美经过人的审美活动在人脑中能动的反映,包括人的审美观点、审美情趣、审美态度、审美理想、审美能力、审美感受等等,它是人的社会意识的一个组成部分,是一种特殊的心理现象。现实指客观世界,这里主要指客观世界的美,既包括自然美、社会美和艺术美,又包括与美相联系的丑、崇高、悲剧性、喜剧性、滑稽、幽默等。审美关系是人从审美上认识世界、评判世界、改造世界的关系。它不同于人与现实之间男女的实用关系,也不同于人与人之间的政治、经济、伦理道德关系,而是一种特殊的关系,一种在感受美、认识美、评判美和创造美的过程中形成的人与现实的关系。这种关系包括:人的审美意识同自然美、社会美之间的关系,人的审美意识与艺术的审美关系和发挥人的主观能动性按照美的规律创造美、发展美的关系。由此看来,审美关系作为人与现实对象的关系,既包括客观方面:美的本质、美的形态;也包括主观方面:美感、审美类型、审美理想;还包括主客观统一产生的高级形态——艺术。审美关系包括美、审美、艺术三大部分。

美学的研究对象大致包括:

1. 美:美的本质与特征;美产生的根源及发展规律;美的形态;自然美、社会美和艺术美;美的组成因素;内容美、形式美及其规律。

2. 审美:审美意识同其他社会意识的关系;审美意识的表现形态及本质特征;美感的产生与发展规律;审美意识同美的辩证关系。