

高等院校通识课程规划教材

美学概论

曹 晖 主编

对外经济贸易大学出版社
University of International Business and Economics Press

美学概论

主 编 曹 晖

副主编 张都爱 杨江涛 周军伟

对外经济贸易大学出版社
中国·北京

图书在版编目 (CIP) 数据

美学概论 / 曹晖主编. —北京: 对外经济贸易大学出版社, 2014

高等院校通识课程规划教材

ISBN 978-7-5663-1092-7

I. ①美… II. ①曹… III. ①美学-高等学校-教材
IV. ①B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 153000 号

© 2014 年 对外经济贸易大学出版社出版发行

版权所有 翻印必究

美学概论

曹 晖 主编

责任编辑: 阮珍珍

对外经济贸易大学出版社

北京市朝阳区惠新东街 10 号 邮政编码: 100029

邮购电话: 010-64492338 发行部电话: 010-64492342

网址: <http://www.uibep.com> E-mail: uibep@126.com

山东省沂南县汇丰印刷有限公司印装 新华书店北京发行所发行

成品尺寸: 170mm × 230mm 16.5 印张 304 千字

2014 年 7 月北京第 1 版 2014 年 7 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5663-1092-7

印数: 0 001 - 2 000 册 定价: 32.00 元

目 录

绪论 美学是怎么样的一门学科?	1
第一章 美	11
第一节 柏拉图对美的本质问题的追问	12
第二节 中国现代美学对美的本质问题的讨论	15
第三节 美学意义上的“美”的用法和意义	24
第二章 美感	33
第一节 审美态度的先决条件	33
第二节 心理距离的纯化作用	37
第三节 直觉的观照与创造	40
第四节 内模仿的自动应感	43
第五节 移情的物我互化	47
第六节 美感的意义	52
第三章 自然美	63
第一节 自然美的特征	63
第二节 西方美学中的自然美	72
第三节 中国美学中的自然美	84
第四章 社会美	97
第一节 人体之美	98

2 美学概论

第二节 生活之美·····	111
第三节 民俗之美·····	123
第五章 艺术美·····	131
第一节 “艺术”概念的历史性演化·····	131
第二节 艺术品的层次结构·····	135
第三节 艺术的风格特征·····	147
第四节 艺术意境·····	157
第六章 科技美·····	167
第一节 科技美的发生·····	167
第二节 功能与形式的互动·····	178
第三节 科技美对人的影响·····	187
第七章 审美范畴·····	197
第一节 优美和壮美·····	197
第二节 悲情、悲剧和崇高·····	208
第三节 丑、滑稽和荒诞·····	224
第八章 美育·····	241
第一节 美育思想史回顾·····	241
第二节 美育的功能·····	253
后记·····	260

绪论

美学是怎么样的一门学科？

我们要接触和学习的美学，是一门学问，是一门学科，是一门理论，也是一门课程。每门学问、学科必然是理论形态的，有着自身专门研究的理论领域、理论问题、知识系统以及所运用的研究方法，从而每门学问、学科都具有自身的独立性，具有自身确定的学科性质、对象、任务和方法。美学也不例外，那么，什么是美学？美学是怎么样的一门学科？美学研究什么？人为什么要学习美学？当我们开始学习美学时，我们都会问这样一些问题，这些问题不仅是每一个初学者所想问的，也是美学学科需要回答的。

一、美学学科的建立

人类创造美、探寻美的历史远比美学学科成立的时间要早。法国旧石器时代的岩石壁画，中国山顶洞人的装饰物等都可以看做是人类创造美、探寻美的佐证。而每个国家文字中的“美”字的词源学意义也可以看做是人类对于美的最初理解，如中国的“美”字，就有“羊人为美”和“羊大为美”之意，意味着先民最初从味觉的快感中感受到同科学的认识、实用的功利、道德的实践的愉悦不相同的内容，“美”与“味”联系。但这些并不能说明人类对于美的现象和美的经验有着自觉的、系统的思考。我们认为，只有当人对美的现象和美的经验进行系统的、理性的思考之时，美学才有可能成立。

美学学科的提出，是与德国年轻哲学家鲍姆嘉通（A. Baumgarten, 1714-1762）的研究工作直接相关的。鲍姆嘉通是个唯理论家，对人类的知识体系有着清晰的认识，而他提出建构“美学”这一新学科正是基于他对人类的整个知识体系的完整认识。1735年，他在博士论文《关于诗的某些问题的哲学沉思》中提出了关于美学的学科构想，发现人类的审美现象与感觉、感官、感受活动的内在关系，通过对审美现象的感性特征的考察，从希腊语中创造了“Aesthetica”一词来命名与审美现象密切关联的感性认识、感性活动，“Aesthetica”即感性的、感觉的，包含有与感官相关的外在感性和心灵相关的内在感性两层含义，加

一个词缀“-s”即为“感性学”，将美学初步界定为一门“关于事物是如何通过感官被认识的科学”。他认为哲学应当研究低级的感性认识，以求改进和增强感性认识能力，以便更成功地应用它们造福全世界。“既然心理学提供了许多可靠的原理，我们不用怀疑也可以有一种有效的科学，它能够指导低级认识能力从感性认识事物”。“理性事物应当凭高级认识能力作为逻辑学的对象去认识，而感性事物（应当凭低级认识能力去认识）则属于知觉的科学，或感性学”。^① 1742年，他在法兰克福大学开设了美学课程。1748年，他的学生格·弗·迈埃尔出版了《一切优美的艺术和科学的基本原理》三卷本著作，整理公布了他的讲稿。1750年，他发表《美学》第一卷，1758年，发表《美学》第二卷。在《美学》中，鲍姆嘉通驳斥了十种反对设立美学的观点，初步规定了这门科学的对象、内容和任务，确定了美学在哲学科学中的地位，使美学成为一门独立的新学科。他再次界定：“美学（自由的艺术的理论，低级知识的逻辑，用美的方式去思维的艺术和类比推理的艺术）是研究感性认识的科学。”“美学的目的是使感性认识本身得以完善，并且还应避免感性认识的不完善，即丑。……美，指导怎样以美的方式去思维，是作为研究低级认识方式的科学，即作为低级认识的美学的任务。美学是以美的方式去思维的艺术，是美的艺术的理论。”^② 鲍姆嘉通关于美学的最后界定是在其《形而上学》中：“美学是感性认识与感性表现的科学（作为认识能力之下的逻辑学、格拉琪娅女神和缪斯女神的哲学、认识论之下的理论、美的思维的艺术、类比推理的艺术）。 ”^③ 格拉琪娅是掌管美的女神，缪斯是掌管艺术的女神。因此，鲍姆嘉通的“感性学”就不再是莱布尼茨意义上的对于“混乱的”、“低级的”感性认识的研究，而是对各种要素和谐地作为一个整体呈现在我们的感官中的感性认识的研究，即对于“完善的感性”的研究，美是“感性认识的完善”成为美的本质定义。而感性的完善主要体现在艺术上，人的感性认识和作为集中表现这种感性认识的艺术，并不是一片混乱而无秩序的、模糊不清而不可理喻的低级认识，而是包含着类似于理性思维有着自身内在的逻辑和秩序。从而，他将美学分为了“理论美学”、“实用美学”两大类。前者研究美学的对象、性质和内容等，后者主要研究艺术实践，即“艺术哲学”，美学是一门指导艺术的哲学科学，美学研究的规则可以应用于一切艺术，“对于各种艺术有如北斗星”。在美学史上，1750年被认定为美学成为一门正式学科的

① 李醒尘. 西方美学史教程. 北京大学出版社, 1994: 257.

② 刘小枫. 人类困境中的审美精神. 东方出版中心, 1996: 4.

③ 阎国忠. 西方著名美学家评传（中）. 合肥：安徽教育出版社，1991：285.

年代,鲍姆嘉通也被认定为“美学之父”。

鲍姆嘉通建构“美学”学科的意义,是为了在宏观的哲学构想中,给诗歌、艺术以及与之相关的人类感性生活留下适合的位置,以确证凡属于感性的事物、感性的认识在人类生活、历史和文化中的价值;是为了纠正唯理论认识论的偏差,把被哲学家们所忽视的感觉、情感、想象等问题,重新纳入哲学思考的范围,以便建立一个更完善的“人”的概念,即理性认识和感性认识相统一的“人”的理念。鲍姆嘉通一再强调人不单只有理性思维,而且还有着更为丰富的感性认识。鲍姆嘉通努力建构的“美学”就是在对近代认识论关于感性认识和感性知识与感官和感觉经验真正具有的价值和意义的考察中产生的,美学是与逻辑学相区别的,人类的感性活动领域也应归属于人类的知识体系和科学研究的范围。感性具有自身的完美性,Aesthetic词义是“完善、完美的感官认识”、“感性呈现”,其反义词是“逻辑化”、“概念化”。这些特征是鲍姆嘉通一再强调的。

但是,鲍姆嘉通之后,“Aesthetica”并没有得到较普遍认可,18世纪的欧洲流行三种意义相当的名称概念,即美的科学、艺术哲学、Aesthetica。黑格尔在他的《美学》中就建议用“美的艺术的哲学”而不是“Aesthetica”,康德、谢林等当时的德国理论界对“Aesthetica”皆有不同的看法,直到费舍尔1846年到1857年发表他的六卷著作《或美的科学》才把“Aesthetica”最后确定下来。

当我们对美学学科的建立做了粗略的介绍之后,接下来我们要做的就是解决随之产生的第二个问题,即美学学科是如何形成、如何发展的?

二、美学学科的发展

美学学科由鲍姆嘉通建立,但是人们对于审美活动的有意识的、有理性的反思从公元前6世纪的古希腊和中国的先秦就已开始了。

从公元前的8世纪到公元前的2世纪,古希腊社会进入“人类精神的轴心时代”,产生了伟大而繁荣的艺术活动和哲学活动。艺术活动的繁荣产生了古希腊人丰富而深厚的艺术创作经验和艺术欣赏经验。而哲学活动直接形成了哲学探讨的风气和哲学的理性思维,直接导致了哲学问题和哲学方法的产生。当古希腊的艺术和古希腊的哲学相遇,当古希腊的艺术问题进入古希腊的哲学问题中,与艺术关联的美的问题第一次呈现在哲学的理性思维中,关于美的问题的探讨第一次成为哲学家思考的理论问题。

公元前6世纪,哲学家毕达哥拉斯及其学派提出数是万物的本原,事物的性质由其数的规定性所决定,事物之间的和谐关系也是由数的关系决定的。他们按照数的规定性和数的关系,探究了人的身体、音乐、图形中能够产生和谐感的比

例关系,探讨了和谐及其和谐感的性质。他们认为,和谐是杂多的统一,音乐的美在于依赖许多数的关系所达到的音律和谐,身体的美在于各部分之间的比例对称,一切立体图形中最美的是球形,一切平面图形中最美的是圆形。毕达哥拉斯学派对美的问题的研究落实在对事物的形式要素和形式关系的思考上。

公元前5世纪、4世纪,哲学家苏格拉底、柏拉图、亚里士多德依据其哲学辩证法和哲学本体论问题,从概念、定义、本质等方面上自觉地研究“美是什么”,使“美是什么”的问题成为美学产生的第一个理论基础。柏拉图(Plato,公元前427-前347年)哲学最显著的特征在于他的“理念”论。“理念”论的核心是关于各类具体事物的“共相”问题,“共相”即普遍性、绝对性、永恒性,决定了个体事物是其所是。而“共相”和某个个体事物的关系是分有和被分有的关系,伟大的事物之成为伟大的,是因为它们分有了伟大,正义和美的事物之成为正义的和美的,是因为它们分有了正义和美。“假设有一个爱好美的事物,他决心去看一切的新悲剧,去看一切的新图画,去听一切的新音乐。这样的一个人并不就是一个哲学家,因为他只不过爱好美的事物,而哲学家则爱着美的自身。仅仅爱美的事物的那个人是在做梦,而认识绝对的美的那个人则是清醒的;前者只不过是意见,后者则有知识。”意见是属于感官所接触的世界的,知识则是属于超感官的永恒的世界的,意见是涉及具体的美的事物的,知识则是涉及美的自身的。^①“美和艺术的观念第一次被引入一个伟大的哲学体系”。^②《大希匹阿斯》是第一篇给“美”下定义的论文。此文明确地区分了“美的具体的事物”和“美本身”,“美的东西是什么”和“美本身是什么”。所有的美的事物之所以“美”在于美的这个“共相”即美的概念、美的理念,美本身,它是一切美的事物之所以美的最终原因。柏拉图对于“美本身”的追问开启的正是“美”上升为概念的开端。他还在其《会饮篇》中谈到了人认识美的过程,即首先面对美的形体,从而获得美的形式,接下来进入心灵美,进而是行为制度的美,更进一步是知识学问的美,最后是“美的理念”。柏拉图开启了对美的本质来研究美的现象的研究路向。

古希腊时期的另一位对美进行分析的哲学家是柏拉图的学生亚里士多德(Aristotle,公元前384-前322)。他在其《诗学》中,用“诗”这一概念概括当时悲剧、喜剧、其他戏剧、音乐、抒情诗等所有的艺术形式,用“摹仿”来概括这些艺术形式及其活动的本质特征。《诗学》最早地开启了对艺术的本质的哲

① [英] 罗素. 西方哲学史: 上卷. 北京: 商务印书馆, 1996: 62.

② [波兰] 塔塔科维奇. 古代美学. 北京: 中国社会科学出版社, 1990: 6.

学思考,与柏拉图对美的本质的哲学思考相呼应,亚里士多德从艺术活动切入美的问题,使美的问题和艺术的问题相伴随,直到1764年巴特出版《内含共同原理的美的艺术》一书,指出美和艺术形式的目的就是追求美,各门艺术形式的统一性在于美,美成为各门艺术形式的共同本质和存在的统一基础。这一路径为黑格尔的《美学》所继承。

自鲍姆嘉通对美学学科设定以后,为美学学科奠定理论基础的是康德(1724-1804)。康德在1764年出版的《关于崇高感和优美感的考察》中从美与心理感受的角度,对优美感和崇高感进行了分析,他认为美是一种纯粹的美感,始终是和谐的。而崇高是一种复杂的美感,包括痛感和快感,有一个由痛感进而进入到快感的过程。康德在1790年出版的《判断力批判》中,从质、量、关系、模态四个方面为审美活动确立了其独立的原则,即他有关“趣味判断”或者叫“审美判断”的四个原则。第一,审美判断是无关乎利害关系的判断;第二,审美判断是一种无概念而普遍有效的判断;第三,审美判断是无目的又合目的的判断;第四,审美判断是无概念又具有必然性的判断。康德生活的时代,理论界普遍把人们的情感活动的问题称为“趣味问题”,“趣味”即指人们关于事物的“美”的判断直接关系的是人们的情感活动的愉快,主要涉及的是人们的情感的纯粹“喜好”。因此康德用“趣味判断”这一概念来指称“审美判断”。从古希腊哲学起,西方哲学把人类的精神活动及其能力划分为知情意三部分。对于康德而言,他的《纯粹理性批判》是研究“知”的问题,探讨人类知识在审美条件下是可能的;《实践理性批判》研究“意”,探讨人凭什么先天原则去指导他的道德意志和行为规范;那么,人类的精神结构之“情”的部分,应当有一门学科给予专门研究。这样一来,人类的知识体系即真善美和人类的精神活动即知情意相对应,才是完整的和完善的。而建立一门专门研究“情”的学科,即美学。对康德而言,这三种精神能力各有自身的先天原则和应用范围,但是美学的必要性和重要性不仅仅在于对纯粹情感的研究,而且在于它是沟通认识和道德、自然和自由的桥梁和纽带,美学问题在康德哲学中处于基础地位。康德的审美判断四原则为审美活动划定了一个属于自身的独立领域,确定了美学在整个哲学体系中的地位,美学作为一门独立学科的内在结构和外在轮廓,才真正建立起来。

由于现代艺术体系的确立,确立了各门艺术以美为目的的艺术本质,艺术的美和艺术的审美问题越来越成为美学的核心问题。人们发现在广泛的美的现象中,艺术的美是所有事物的美的典范,美的对象集中、典型的便是艺术。因此,掌握了艺术,也就掌握了美,艺术的美在其典范性和本质性上其本身就是美。因此,黑格尔就从艺术的美切入美学,把美学建构为艺术哲学。黑格尔在他的

《美学》卷首语中说：“这个讲演是讨论美学的，它的对象就是广大的美的领域，说得更精确一点，它的范围就是艺术，或者毋宁说，就是美的艺术。对于这种对象，*Asthetik* 这个名称实在是不完全恰当的，因为它的比较精确的意义是研究感觉和情感的科学。就是取这个意义，美学在沃尔夫学派之中，才开始成为一种新的科学，或者毋宁说，哲学的一个部门；在当时德国，人们通常从艺术作品所引起的愉快、惊赞、恐惧、哀怜之类的情感去看待艺术作品。由于 *Asthetik* 这个名字的不恰当，说得更精确一些，很肤浅，有些人想找出另外的名称，例如 *Kallistik*。但这个名称也还不妥，因为所指的学科所讨论的并非一般的美，而只是艺术的美。因此，我们姑且仍用 *Asthetik* 这个名称，因为名称本身对我们无关宏旨，而且这个名称既已为一般所采用，就无妨保留。我们的这门科学的正当名称却是‘艺术哲学’，或者更确切一点，‘美的艺术的哲学’”。^① 黑格尔的美学体系为三个部分：（1）美的本质部分，艺术美的普遍理念，即作为理想来看的艺术美。（2）美的形态部分，从艺术美的理念发展出的一系列特殊表现形式，即三种艺术类型（象征型、古典型和浪漫型），以及与这些艺术类型相对应的美学范畴即崇高、美和丑。（3）艺术各部门部分：艺术美的对象化而发展出来的艺术门类。黑格尔把美定义为：“美是理念的感性显现”。经过黑格尔的努力，各门艺术基于“美是理念的感性显现”而成为一个内在的联系一贯的体系，这一体系意味着艺术的学科化。

学科化包含两个方面：一方面用一种学术逻辑使一门学科从整体学术体系中获得其一个适合的位置；一方面用一种学术逻辑使这一学科本身形成一个逻辑一贯的结构体系。从学科自身的要素和要求讲，人有感受事物的美的存在的能力，康德的《判断力批判》从人自身的情感状态和心理感受出发，探索基于情感能力即人的感觉和感受能力之上的审美判断具有哪些性质和特征，解答了人感受美和经验美时究竟产生的怎样一种特殊的感情，解答了人运用自身的哪些因素使其自身感受到事物的美，康德的美学是从人的主体方面建构出了一个美学体系；黑格尔从艺术对象方面，探索艺术对象自身的哪些因素或性质使它自身成为美，从理念和其感性显现的形式的关系中，从内容和形式的内在关联中，说明艺术如何成为美的理念的载体，艺术的美是如何存在的，正是在艺术中，人们得到人类最完美最典型的美感，从而从事物的对象方面建构出了一个美学体系。他们都给出了美学这一学科在人类知识体系中的独有的位置和意义。

现代以来，由于美的本质问题被分析美学认为是一个假问题，所以，西方各

^① [德] 黑格尔：《美学：第一卷》，朱光潜，译，北京：商务印书馆，1982：3-4。

个美学流派以各自的理论原点去建构美学体系，出现了各种门类的部门美学和各种流派美学。审美心理美学和现象学美学就是这样发展而来的。而西方后现代美学连理论原点、逻辑推理和学科体系全给以质疑，在后现代解构思维中，美学呈现为“碎片化”的不能被整合的多样性发展。

在中国，美学作为一门学科，在20世纪初由王国维从日本引入。他引进了一些基本词汇，如“美感”、“审美”、“美育”等。其后朱光潜在《文艺心理学》和《谈美》中将直觉说、内模仿说、距离说、移情说加以综合形成了完整的美学体系，奠定了中国美学学科的理论基础。20世纪50-60年代期间，中国美学受苏联美学影响，从美的本质的角度力图确立中国马克思主义美学的基础，出现了以蔡仪为代表的美是客观的理论，以吕莹、高尔泰为代表的美是主观的理论，以朱光潜为代表的美是主客观的统一的理论，以李泽厚为代表的美是客观性和社会性的统一的理论等四种观点及其派别。20世纪80年代以后，出现了将美的本质理论进行体系化的过程，持以上四种观点的美学研究者都将自己观点进行了系统化和体系化，形成了实践论美学流派；与此同时，还出现了对美学的研究对象进行重新思考、界定的趋向，以蒋培坤的《审美活动论纲》和叶朗的《现代美学体系》为代表。他们二人将美学的研究对象确定为“审美活动”，开启了新时期美学研究的新路径。21世纪以来，结合全球化时代的社会问题和时代课题，中国美学研究出现了许多新的动向，比如生态美学、生活美学等的出现，其中一个突出的动向是整个美学界对持续很久的主客观二分的思维方式和方法进行反思和变革，美学理论出现了融合现象学、存在主义等当代哲学新思想、新方法，融合中国传统艺术和审美理论，以便推动真正具有中国本土经验又符合审美经验的主客观一体方式的美学理论的发展，以叶朗的《美学原理》和张法的《美学导论》为最新成果。

对于中国美学，除了美学理论本身的发展之外，值得我们重视的，还有促使美学理论产生的文化原因和社会问题。这就涉及20世纪的三次“美学热”。第一次“美学热”是在20世纪二三十年代，在蔡元培“以美育代宗教”的号召下，美学和美育成为当时中国教育界、艺术界、理论界的一个主要话题，梁启超、陈独秀、李大钊、胡适、鲁迅等人都加入讨论，从而产生了陈望道、范寿康、吕澂、邓以蛰、朱光潜、宗白华、马采、蔡仪等一批研究美学的学者，出版了一批美学专著和译著，高等学校普遍开设美学课，社会上兴起创办音乐、美术、戏曲等各门艺术学校和各种艺术研究会的热情，杂志报刊发表美学论文展开学术讨论。美学这一学科推动了当时中国文化界对建设新的国民性和中国进入现代文明、现代社会、现代国家的现代性探索和追求。第二次“美学热”是在20

世纪五六十年代,围绕“美的本质”问题展开了一场大讨论。这场美学大讨论完全铺开了用苏联式的马克思主义哲学解决美的本质问题的困局。随着朱光潜和李泽厚对马克思实践论思想的首次关注,美的本质问题的解答出现了有关社会生活和社会实践的内容,从而为20世纪80年代马克思主义回到马克思的实践哲学做了理论准备。第三次“美学热”产生在20世纪80年代的改革开放新时期,思想界围绕“人性”“人道主义”“实践论”“主体性”等主题,学习西方现代美学的种种流派、思潮、主义等重要理论成果,展开了深入的美学讨论,尤其是对马克思《1844年哲学-经济学手稿》的美学思想的争论,促进了实践论美学理论的快速发展,尤其是李泽厚的人类学本体论的实践哲学和美学的发展。这次“美学热”蕴含了改革开放初期全社会对人的主体性、人性全面复归感性日常生活的热望,带动和推动了全社会思想意识的解放和整个文化的复兴,使美学成为80年代最前沿和最热门的学科。

三、美学的研究对象

我们对美学学科的历史做了简要勾勒之后,就大致可以确定美学学科的研究对象了。我们知道,一门学科要建立,必须要有自己的研究对象和范围。人的感受、感觉面对的美的对象是广大的,而学科面对的对象则是具体的。那么美学的研究对象是什么呢?我们首先回顾一下美学史上的几种典型观点。

1. 美学的研究对象是艺术,美学是艺术哲学。持此观点的代表人物是鲍姆加登和黑格尔。鲍姆加登在阐释自己的“感性学”时,认为感性的完善需要落实到艺术中,因此其“实用美学”最终指向的领域是艺术。黑格尔认为现实中的美的现象很多,但是在艺术中最容易把握美,也最容易进行审美,所以通过对艺术的研究,就能够认识美的现象,把握美的理念。进入到20世纪,随着本质主义方法论的失效,导致美的研究对象泛化,变为对各个艺术潮流的研究,如英国形式主义、俄国形式主义以及英美新批评等。

2. 美学的研究对象是美,即美学是研究美的本质与规律的科学。持此观点的代表人物是柏拉图,其“美本身”就是美的本质。而鲍姆加登对美学所进行的知识层面上的拓展,则是对于美的规律的探寻。

3. 美学的研究对象是研究人与现实的审美关系。此观点最早由车尔尼雪夫斯基提出。从人与现实二分的角度将美学的研究定位在人与现实的关系上。由此,美既不是主观的,也不是客观的,而是在人与现实的关系中形成的。

4. 美学的研究对象是审美心理和审美经验。持此观点的英国经验派美学认为审美活动中所呈现出的心理和生理的独特性是审美活动区别于别的活动的根

本。19世纪末20世纪初,随着以“美的本质”的纯哲学思辨来探寻美的方法论的崩溃,审美经验取代纯思辨的美学成为美学研究的对象。这使得西方美学从古典时期进入到了现代。“心理距离说”、“移情说”、“内模仿”等美学心理学诸流派纷纷出现。

综观以上四种观点,每一种都有自己的优点,但是缺点也很明显。第一种观点将美学研究的范围窄化,完全变为对艺术的研究,它不能解释日常生活中的审美活动,也不能区别艺术理论与艺术哲学。第二种观点的缺点在于其以本质—现象为结构的二元对立的思维方式,使得美学研究纯粹成为了哲学思辨,活生生的审美活动变成了没有任何感性形式的理性思辨,且“美的本质”从来都未被证实过。第三种观点将美学定位在“关系”上,但是这种关系从何而来,却是一个问题。第四种观点将审美心理和审美经验作为研究对象,从实证角度来论证美,但却也如第三种观点一样,它不能说明审美心理和审美经验的来源,这是持此种观点者无法解决的问题。

由此,我们必须找到美学学科的逻辑起点,才能说明美学到底是研究什么的。要确定这个逻辑起点,我们必须从纷繁复杂的美的现象中去寻找,去探寻生发出审美关系、审美经验、美的本质、美感、艺术等对象的根基,而这个根基就是人类的审美活动。围绕着审美活动所产生的各个方面构成了美学研究的对象。因此,我们可以说美学的研究范围是围绕着审美活动的,其研究对象就是在审美活动中生发出的审美活动的本源、审美经验、美感、艺术等问题。这里,我们要强调的是,美的现象和美的事物只存在于人和对象发生的审美关系、审美经验之中,而审美关系、审美经验正是在一次具体而微的审美活动中产生的。这也就意味着,美的现象是随着人的审美活动的变化而变化,美的本质的显现是随着审美活动的不同而显现出新的意义,从而美的现象呈现出时代性、历史性、文化性和个体性的差异。

四、学习美学的目的

我们知道了美学是什么,知道了美学学科的发展历史,也知道了美学的研究对象。那么接下来就是我们为什么要学习美学的问题了,换言之,美学的目的是什么。我们认为,学习美学的目的大致有三:

第一,美学可以使人趋于丰富、完善,避免单向度和碎片化。席勒认为和谐的人是感性和理性的完美结合的人。随着现代文明的发展,人被工具理性的专业化划分和精细的计算所异化,人被迫分裂为片面的、单向度的人。或者为了生存需要,忽视自己的其他需求;或者为法律、道德、制度所束缚,变为缺乏生命活力和感受力的单向度的人。工具理性的压制,导致人的感性认知的不可能,最终

导致人的单面化和碎片化。正如叶朗所说：“物质的、技术的、功利的追求在社会生活中占据了统治地位，而精神的活动和精神的追求则被忽视、被冷落、被挤压、被驱赶，这样发展下去，人就有可能成为马尔库塞所说的单面人，成为没有精神生活和情感生活的单纯的技术性的动物和功利性的动物。”^① 学习美学可以克服这样的问题，使人趋向完整和完善，在审美活动中，人会完整地给予，并感到愉悦、自由，感觉到自己是个完整的、和谐的人。

第二，美学可以培养人的审美能力，使我们的人生和生活审美化。美学，作为一门人文学科，直接指涉着人的生存意义和全面发展，直接激发着人对世界、对生活的审美创造。这就是说，人不仅生活着，而且是具有审美能力地生活着，有审美能力，人们就会随时欣赏着、品味着眼前的生活，随时把美的形式和美的情感融汇而进行美的作品的创造，而这样的生活便是美好的生活。正如朱光潜所说：“在这封信里我只有一个单纯的目的，就是研究如何‘免俗’。这事本来关系各人的性分，不易以言语晓喻，我自己也还是一个‘未能免俗’的人，但是我时常领略到能免俗的趣味，这大半是在玩味一首诗、一幅画或是一片自然风景的时候。我能领略到这种趣味，自信颇得力于美学的研究……看到一首诗、一幅画或是一片自然风景的时候，比较从前感觉到较浓厚的趣味，懂得像什么样的经验才是美感的，然后再以美感的态度推到人生世相方面去。”^② 第三，美学可以帮助我们提高美学修养。美学修养就是把我们自己切身的美感经验和对美的认识提升到哲学形态的理性思考层面，这也就意味着，一个有美学修养的人，在面对一个具体的艺术作品时，不仅能够全身心投入到对它的欣赏之中，而且能够反思自己从中获得的快乐的层次和类型，这种反思不是要把欣赏的快乐感受变为教条般的概念和理论，而是为了能够突破自己个人的美感经验的局限性，提升自己到一个更高的普遍层次，以便与艺术家本人、艺术家的时代、甚至全人类所可能具有的美感经验发生交流和共鸣。这也就意味着，一个具有美学修养的人是一个能够与种种的人类美感经验相通的人，不论这种美感经验多么个人化，仍能够自由地去交流甚至共鸣，使心灵和情感变得更加丰富。人类的情感是相通的，正是在审美中全人类的情感存在一种共鸣的可能性。这也正是康德所说的审美的无概念的普遍性，也即“共同感”。因此，美学修养不是艺术修养、文学修养等，而是在哲学形态的层面提升自己进入一个全人类的情感的“共通”，从中沉思一种美的本体，通向一种本体论的大全之美，即美的哲学。

① 叶朗. 胸中之竹——走向现代之中国美学. 合肥：安徽教育出版社，1998：310.

② 朱光潜. 朱光潜全集：第二卷. 合肥：安徽教育出版社，1987：7.

第一章

美

人生在世，美的现象和美的事物是因为有了人的存在而存在的。从具体事物的存在讲，事物的美是最见其真实存在的；从人类的价值谱系讲，美的价值是最普世最核心的价值；从人类的需要讲，美的需要是最内在最人性的；从美好生活来讲，美的要素是美好生活最基础最重要的要素。美的现象是最平常且奇异的现象。美的感受是最深入心性且又愉悦的感受。美的问题是人类各文化中最基本且又最难解的问题。我们成立一个学科来专门研究美，是想要从理论上搞清楚：美是什么？美学意义的美和非美学意义的美有什么区别？如何获得美？美如何存在？美具有什么价值？美和真、善是什么关系？美对个人、社会有什么影响？不管这些问题能不能从理论上讲清楚，都不能否定美学意义上的美凭借其学科的支撑，于繁杂万象中直指美的存在领域和美的价值领域，为人类的精神和生活含有美的层面和内容给以学科性的根据。正如宗白华认为的：

人与世界接触，因关系的层次不同，可有五种境界：（1）为满足生理的物质需要，而有功利境界；（2）因人群共存互爱的关系，而有伦理境界；（3）因人群组合互制的关系，而有政治境界；（4）因穷研物理，追求智慧，而有学术境界；（5）因欲返本归真，冥合天人，而有宗教境界。功利境界主于利，伦理境界主于爱，政治境界主于权，学术境界主于真，宗教境界主于神。但介乎后二者的中间，以宇宙人生的具体为对象，赏玩它的色相、秩序、节奏、和谐，借以窥见自我的最深心灵的反映；化实景为虚景，创形象意味象征，使人类最高的心灵具体化、肉身化，这就是“艺术境界”。艺术境界主于美。所以一切美的光是来自心灵的源泉：没有心灵的映射，是无所谓美的。^①

我们来讨论“美是什么”这一美学最基础最中心的问题。“美是什么”的问

^① 宗白华：《宗白华全集：第二卷》，合肥：安徽教育出版社，1996：358。

题是一个既古老、又依然是至今还有待解决、有待研讨的问题，仍然是我们必须面对的主要问题。

第一节 柏拉图对美的本质问题的追问

有史以来，“美是什么”的问题是柏拉图从其哲学思想中第一次明确地给以专门探讨的问题，因而关于“美是什么”，我们要回到柏拉图的追问。在《大希庇阿斯篇》开头，苏格拉底和希庇阿斯碰面，因希庇阿斯通晓文章的好坏，苏格拉底于是请教他：你知道什么是美？什么是丑？你能替美下一个定义吗？问题就这样被提了出来。“什么是美”的问题指向“为美下一个定义”的问题。苏格拉底认为，如果有正义的人之所以正义，是由于正义，正义本身是一个真实的东西；如果一切善的东西之所以善，是由于善，善本身是一个真实的东西；那么，美的东西之所以美，必定是由于美，美本身必定也是一个真实的东西。那么，美本身是什么呢？而希庇阿斯却认为“什么是美”则是“什么东西是美的”，希庇阿斯在给“什么东西是美的”下定义，给出的定义都是日常生活中存在的美的具体事物。

柏拉图明晰地给出了“什么东西是美的”和“美本身”的内在关联。“我问的是美本身，这美本身，加到任何一事物上面，就使那事物成其为美，不管它是一块石头，一块木头，一个人，一个神，一个动作，还是一门学问”。^①“因为我们所要寻求的美是有了它，美的事物才成其为美，……美也是如此，它应该是一切美的事物有了它就成其为美的那个品质，不管它们在外表上什么样，我们所要寻求的就是这种美。这种美不是你所说的恰当，因为依你所说的，恰当使事物在外表上显得比它们实际美，所以隐瞒了真正的本质。我们所要下定义的，像我刚才说过的，就是使事物真正成其为美的，不管外表美不美。如果我们要想发现美是什么，我们就要找这个使事物真正成其为美的”。^②“什么东西是美的”是由“美本身”决定的，“美本身”对于具体事物的美的存在是根源性和本质性的。但是“美本身”总是在具体事物的美的相对性、变化性、条件性、多样性、外在性上给予美的定义中滑落了。

柏拉图把美本身的问题展开为思想对美的同一性、普遍性、绝对性、永恒性

① [古希腊] 柏拉图. 柏拉图文艺对话集. 北京：人民文学出版社，1997：188.

② [古希腊] 柏拉图. 柏拉图文艺对话集. 北京：人民文学出版社，1997：192.