

罗爱军 张慧欣 编著

审美情结与审美构建研究

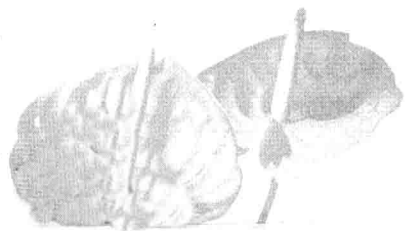

东北大学出版社
Northeastern University Press

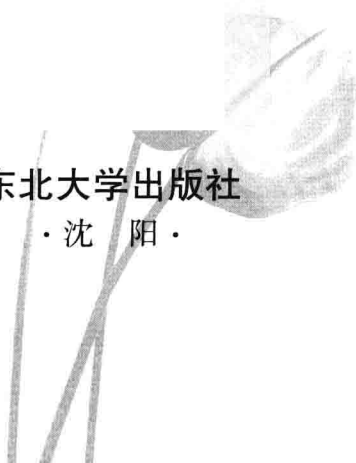
审美情结与审美建构研究

罗爱军 张慧欣 编著

东北大学出版社

· 沈 阳 ·

© 罗爱军 张慧欣 2014

图书在版编目 (CIP) 数据

审美情结与审美建构研究/罗爱军, 张慧欣编著. —沈阳: 东北大学出版社, 2014. 6

ISBN 978-7-5517-0648-3

I. ①审… II. ①罗… ②张… III. ①审美—研究 IV. ①B83-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 143379 号

出版者: 东北大学出版社

地址: 沈阳市和平区文化路 3 号巷 11 号

邮编: 110004

电话: 024—83680267 (社务室) 83687331 (市场部)

传真: 024—83680265 (办公室) 83680178 (出版部)

网址: <http://www.neupress.com>

E-mail: neuph@neupress.com

印刷者: 三河市天润建兴印刷有限公司

发行者: 东北大学出版社

幅面尺寸: 170mm × 240mm

印 张: 21

字 数: 320 千字

出版时间: 2014 年 8 月第 1 版

印刷时间: 2014 年 8 月第 1 次印刷

组稿编辑: 刘振军

责任编辑: 文 辰

责任校对: 刘乃义

封面设计: 刘江旸

责任出版: 唐敏志

ISBN 978-7-5517-0648-3

定 价: 59.00 元

前

言

作为高等学校的人文社会科学学科教师，多年来感慨于学术界对美学的研究和普及始终犹如阳春白雪鲜为普通大众所认知；也感慨于当代大学生渴望美、追求美，却又对美混沌无知、难辨美丑；更感慨于当今社会中一些人缺乏美学常识和美学修养，对于美的事物情感淡薄，不知道爱美、惜美、审美，甚至对美之被遗弃熟视无睹……于是倍感自己有责任、有义务承担起引领人们步入美的境界、把握美的尺度、养成美的气质、陶冶美的情操之重任。于是在没有现成经验可借鉴亦很难找到适宜教材的情况下，选择了寻美、授美、究美之路……

如今，大学美育已成了在校大学生的“追星”课程。回望多年的教学之路，梳理一下研究成果，为“审美”著书立说便成了我们越来越难以释怀的情结……呈现在读者面前的这本书，就是我们心愿的圆满、努力的结晶。

一谈起美学，很多人的感觉是很高雅，同时也很玄妙，常常只能意会却难以言传。如果硬要用语言表述，则往往“心有余而力不足”，连苏格拉底面对“美是什么”时也感叹：“美是难的！”的确如此，美就如一个精灵，你很难把它牢牢地捏在手中，有时仿佛抓住了它，可一眨眼它又从你指缝里溜走了。但美又确实确实就在我们身边：日出东方，我们心潮如涌；细雨如丝，我们思绪万千；读到一首好诗，听到一段优美的音乐，都使我们感到震撼……有人用“灵魂洗澡”来比喻这种震撼力，实在非常恰当。遗憾的是很多人置身于美中，却“不识庐山真面目”。法国著名雕塑家罗丹有句名言：“美是到处都有的，对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。”看来，我们正是“缺少一双发现美的眼睛”。

这是一本讨论审美情感和审美体验的习作。我们试图从理论阐释入手，引领读者接触美学大师和审美理论，撷身边的点点滴滴随大家走马一游“美的天堂”，不求真正找到美的终极真理，只求人人找回那双发现美的眼睛。

本书在汲取学界大师营养的基础上，力图突出个人的理解和创新。书中所著“审美创造”一章，源自作者对审美在创造性思维训练、创造力培养中的

作用的思考和感悟，吸收了创造学研究中的成果，是有别于其他著述之处。

书名之所以取为《审美情结与审美建构》，其用意是以人类与生俱来的爱美、向往美的情愫来阐释审美。因为作者始终坚信：美是情，审美就是怀着美好的情愫来看待或评价事物。中国的传统美学就是突出一个情字，在剖析美的事物和美感体验时，往往从情出发，抒之以情，以情作结，所以审美是一种情结。很难想象一个毫无感情的人会欣赏到美、体验到美。审美建构则是作者对写作此书目的的概括——尝试归纳一种适合普通大众、特别是大学生的审美体系和审美结构。

本书结构上分上、下两篇。在分量上，两篇是均衡的，上篇析“理”，下篇践“行”；上篇重雅，下篇侧俗。上篇有别于其他版本的美学著述，从创新视觉呈现给读者一个全新的审美结构，简明扼要地介绍审美理论的基础知识，旨在提高读者对美的欣赏水平和发现美、创造美的能力；下篇则分门别类介绍了对艺术美、自然美、社会美的欣赏方法和要点，力求简要具体，注重启发性和实践性。理论与实践、高雅与通俗相得益彰，构成审美的完整体系。

席勒在《美育书简》中天才地预见未来的世界是“美的王国”。他认为，“只有美才能使全世界幸福。”“在审美的国度中，一切事物——甚至使用的工具——都是自由的公民，同最高贵者具有同等的权利。”^①如果真有这样一个王国，如果这个王国里真有一个上帝——自然之神，创造了宇宙万物和自然之美，并借人类的智慧和双手，创造了人类的社会之美，本书就是献给他的礼物。

^① 席勒. 美育书简 [M]. 北京: 中国文联出版公司, 1984: 146 - 147.

目

录

上篇 审美情结

第一章	审美凝视	1
第一节	聚焦“中国美学热”	3
一、	中国的三次“美学热”	3
二、	美学的“天然使命”	5
第二节	解读“中国的美学需求”	12
一、	庆幸的“初会”	13
二、	学理上的“诠释”	14
第三节	透析“审美情结”	17
一、	难于抵御的魅力	17
二、	自然本能的发泄	19
三、	自由本性的显现	24
四、	美的尺度	27
五、	从“好之”到“乐之”	29
第二章	审美回眸	33
第一节	审美返璞	33
一、	走向人，走向人的心灵——西方美学史上关于美的本质问题的探讨	33
二、	完美人格塑造——中国美学史上关于美的本质的探讨	36
三、	中国当代美学发展概况	39
四、	我国当代美学发展前瞻	43

第二节 审美伫足	44
一、美离不开人	44
二、美生成于主观与客观相统一的审美关系之中	47
三、美是人从直观到自身的东西	51
四、美是人的本质丰富性的对象化	55
第三节 审美归真	60
一、关于真、善、美三者关系的分歧意见	61
二、“对象化”的含义	68
三、美的特征	71
四、美与审美	73

第三章 审美创造

77

第一节 审美是一种创造	77
一、审美创造的机制	77
二、审美活动中的主体创造性	79
三、审美与想象	81
四、审美与创造力的培养	83
第二节 大众时代的审美特征	86
一、大众时代的特征	86
二、中国学者创造的立足点	88
三、大众时代审美的基本特征和趋势	91
四、科技时代的审美困惑	95
第三节 可持续发展与审美重塑	99
一、生态危机与可持续发展的理念	99
二、审美与生态平衡	102
三、审美与人的自然化	106
四、审美与保护自然家园	114

第四章 审美积淀

118

第一节 审美视野	118
一、审美情感	118
二、人类情感基本类型剖析	121

三、审美感体现心灵的和谐·····	126
第二节 审美律动 ·····	132
一、审美心胸·····	132
二、审美的心理过程·····	137
三、道德危机与审美重建·····	143
第三节 审美理想 ·····	147
一、审美理想的由来·····	147
二、审美理想的形态·····	151
三、审美理想的功用·····	156
第五章 审美浸润	161
第一节 审美趣味 ·····	161
一、审美趣味的含义·····	161
二、良好趣味的培养·····	165
第二节 审美标准 ·····	170
一、审美标准的基本内涵·····	171
二、审美标准的展开运用·····	173
三、审美标准的内在矛盾·····	175
第三节 审美能力 ·····	177
一、审美感知力·····	177
二、审美理解力·····	182
三、审美想象力·····	187
第四节 审美人格塑造 ·····	193
一、审美吁求人格完整·····	193
二、审美教育的根本目标在于造就完整人格·····	198
三、艺术熏陶是美育的主要途径·····	203

下篇 审美建构

第六章	自然美	211
第一节	自然美漫谈	211
一、	自然美的特征	211
三、	自然美陶冶人性的独特功能	218
第二节	大自然的馈赠——风景美	219
一、	自然风景的风格	220
二、	自然风景的观赏	223
第三节	自然美的典型鉴赏	225
一、	原生态自然景观	225
二、	非原生态自然景观	228
三、	人文自然景观	230
第七章	社会美	234
第一节	社会美漫谈	234
一、	社会美的特征	235
二、	社会美的审美标准	236
第二节	社会主体——人——美	237
一、	人体美遐想	237
二、	服饰美	238
三、	心灵美	240
第三节	社会活动美	242
一、	科学美	242
二、	家庭美	246
三、	居室美	249
第八章	艺术美	254
第一节	艺术美漫谈	254
一、	艺术美的基本特征	254

二、艺术风格·····	259
三、艺术分类·····	260
第二节 艺术美与现实美的关系·····	262
一、艺术美以现实美为基础·····	262
二、艺术美与艺术的“化丑为美”·····	263
三、现实生活丑向艺术美转化的原则·····	264
第三节 艺术类型赏析·····	265
一、建筑美·····	265
二、雕塑美·····	279
三、绘画美·····	283
四、工艺美·····	288
五、音乐美·····	290
六、舞蹈美·····	297
七、文学美·····	304
八、书法美·····	309
九、摄影美·····	314
十、电影美·····	316
十一、戏剧美·····	319

上 篇

审美情结

美是人们的生活理想，又是人们的力量源泉。人们总是自觉或不自觉地在湖光山色中流连，在楼榭亭台中寻怡，在轻歌曼舞中陶醉，在诗词曲赋中自得……

审美的根本宗旨在于引领人们进入“天堂”——追寻人生的诗意境界，达到人格的和谐完满；但是它的内在结构却是一座“炼狱”——这里洞穴幽深，道路崎岖，甚至气氛枯燥。

尽管如此，我们还是有必要鼓起勇气跨入这座“炼狱”。从我们自身具有的爱美的本能开始，经理论的分析而提高认识，再回归到在生活中自觉追求美，这是审美过程中否定之否定的一个必要环节。本书之所以要打破以往美学著述中的惯常体系，以“审美情结”开篇，旨在引领大家去体验审美的意蕴，而不仅仅是书斋式地默诵“美是和谐”“美是对称和比例”。我们不但要使大家了解什么是美，更要让大家鉴赏美，并尽量使这段道路崎岖的洞穴探幽之旅充满乐趣和自信！因为我们坚信：人们对美的追求由自发变为自觉，这是一项非常艰难的任务，但却又是极具诱惑力的事情，只要人类不丧失爱美的天性，不抛弃对美的追求。

第一章 审美凝视

第一节 聚焦“中国美学热”

美学作为一门西学，19世纪末20世纪初在西学东渐的潮流中为中国人了解与接受。相对于其他古老的学科来说，中国美学研究的百年历史实在是短暂，它与我们几千年的中国思想发展的历史相比，可谓简单。但我们又不得不面对这样一个事实：短暂的发展与研究却结出了太多奇异的果实。

一、中国的三次“美学热”

1. “以美育代宗教”的美学热

这段历史可以追溯到20世纪初。在这次“美学热”中，王国维（1877—1927）是始作俑者，起了重要的开创性作用。1898年，王国维开始接触康德（1724—1804）、叔本华（Arthur Schopenhauer，1788—1860）等西方哲学家的思想。其中最能引起王国维兴趣的是他们的美学思想。王国维不仅将他们的美学思想介绍到中国，而且用他们的思想方法和理论视野，对中国传统艺术作了崭新的研究，他的《〈红楼梦〉评论》就是这方面的代表作。

继王国维之后，中国学术界出现了一位被人们誉为“学界泰斗”“人世楷模”的大教育家，他就是蔡元培（1868—1940）。蔡元培从小接受中国传统教育，25岁中进士，被点为翰林院庶吉士。27岁经散馆考试，授职翰林院编修。1907年，39岁的蔡元培赴德留学，也是在与西方思想的首次接触中，他对美学产生了极大兴趣，开始研究、介绍德国古典美学，特别是康德的美学思想。1912年，蔡元培担任临时政府的教育总长，在他的倡议下，美育首次被确立为国家教育方针。1917年，蔡元培担任北京大学校长，在北大首次开设并

主讲美学课程，提出了影响广泛的“以美育代宗教”的口号。由于蔡元培在学术界具有德高望重的地位，经他的积极提倡和大力支持，在20世纪二三十年代的出现了一次空前的“美学热”：美学和美育成了当时文化界、教育界、知识界、文艺界的热门话题；社会名流如梁启超、陈独秀、胡适、李大钊、周作人、鲁迅等人，纷纷加入美学讨论的行列；出现了一批专门研究美学的专家，如吕激、范寿康、陈望道、黄忏华、邓以蜚、朱光潜、宗白华、冯文潜、马采、蔡仪等人；出版了大量美学专著译著，如1923—1927年就出版了三本《美学概论》；高等学校普遍开设美学课程；社会上纷纷创办音乐、美术、戏曲等艺术专门学校；各种各样的研究会如雨后春笋，经常举办讲习班，请专家名人讲演；报刊竞相发表美学文章，自由展开学术讨论。

2. “百家争鸣”的美学热

这次“美学热”发生在20世纪五六十年代，即以批判朱光潜美学为导火线引起的一场美学大讨论。1956年在“百花齐放，百家争鸣”方针的号召下，《文艺报》发动了一次针对朱光潜美学思想的批判和讨论。在朱光潜的自我批判文章《我的文艺思想的反动性》于1956年6月号的《文艺报》上公开发表后，贺麟的《朱光潜文艺思想的哲学根源》、黄药眠的《论食利者的美学——朱光潜美学思想批判》、蔡仪的《朱光潜美学思想的本来面目》、敏泽的《朱光潜反动美学思想的源与流》等批判文章，很快在《人民日报》《文艺报》《哲学研究》等报刊上发表。然而随着批判的深入，批判者之间发生了严重的分歧。如黄药眠在《文艺报》发表文章批判朱光潜，蔡仪即在《人民日报》发表《评“论食利者的美学”》批判黄药眠；李泽厚又在《人民日报》发表《美的客观性和社会性》批判蔡仪和朱光潜；朱光潜也展开了反批判，他在《人民日报》发表《美学怎样才能既是唯物的又是辩证的》，对蔡仪、李泽厚等人的思想展开批判。《人民日报》在短短的两个多月时间里，连续发表观点迥异的循环批判文章，使美学问题一时成为全国人民关注的热点。随后学术界、文艺界的人士纷纷写文章参加讨论，这就是我们常说的20世纪五六十年代的美学大讨论。据统计，这场讨论持续时间长达九年，参加讨论者近百人，发表论文三百多篇，是新中国成立以来学术界

出现的一次罕见的“百家争鸣”。

在这次讨论中，逐渐形成了四派观点，即人们常说的中国当代美学的四大流派：以蔡仪为代表的客观派，以吕荧、高尔太为代表的主观派，以朱光潜为代表的主客观统一派，以李泽厚为代表的客观社会派。

3. “主义汇聚”的美学热

开始于20世纪70年代末80年代初的这次“美学热”的最大的特点是，形形色色的西方美学思潮涌入中国，短短的几年时间浓缩了近两个世纪的西方现当代美学史。我们现在所熟知的各种主义、各种学说，如现象学、存在主义、分析哲学、结构主义、精神分析、解释学、人本主义、新马克思主义，等等，最初都是以美学的名义被介绍到中国的。学术界出版了大量的美学著作，特别是翻译著作。这次“美学热”的另一个特点是，它是思想界从“文革”的禁锢中苏醒的表现。思想界通过美学这个窗口反思被扭曲、被异化的人性，颂扬人性的解放——从理性的解放，到感性的解放。这期间，美学著作成了社会上最畅销的学术著作，美学课程成了大学里最受欢迎的课程，美学专业成了文科类研究生报考的热门专业。

很多人对中国接二连三地出现“美学热”感到不可思议。因为自从20世纪初引进美学以来，我们并没有给美学的发展提供良好的环境。从“救亡”到“夺取政权”，从“文化大革命”到“以经济建设为中心”，这些重大事件全都与美学没有直接关系，或者说美学始终处在一个比较边缘的位置。然而正是因为美学所处的边缘位置，使它获得了相对的自由，从而能够承担起批判的重任，并成为展示全部人文学科批判精神的一个重要的窗口。

二、美学的“天然使命”

美学的天然使命指什么？就是指美学承载的批判精神。论述这个问题，首先要涉及对人文精神的关注和理解。

对究竟什么是人文精神的问题，目前学术界尚未形成一致的意见。但有一个十分有趣的现象我们必须注意，那就是无论古今中外，人文精神总是以“复古”的面目出现。中国有“古文运动”，西方有“文艺复兴”。“人文”二字，似乎与“复古”“守旧”等词汇有

着千丝万缕的联系，意味着坚守某种过去的时尚，而与现时代流行的文化时尚相抵牾。从与现时代的文化时尚相抵牾的角度来看，人文精神有一个基本特点，那就是对现实保持清醒的批判精神。人文注定要对眼前的现实进行反思，注定处于主流文化的边缘甚或对立面，永远没有满足和妥协的时候。不管眼前的主流文化是宗教还是科学，是政治还是经济，人文精神都可以将它们作为批判的对象。欧洲中世纪的文艺复兴，自觉地站在作为主流文化的宗教的对立面，揭起了崇尚理性反对愚昧的旗帜；而当代的人文，却将矛头指向曾经作为人文精神的理性，成为当今反技术理性运动中的主力军。曾几何时，自由民主还是人文主义者向往的彼岸；而当今的人文主义者，已经着手对自由资本主义展开批判。人文就是这样一种精神，一旦某种文化形式居于统治地位并开始禁锢人的生命本性的时候，它就会觉醒和反抗。

人文精神对现时代主流文化的批判往往采用“复古”的形式。这里的“复古”有两重含义：一种是回归历史，回到某一个过去的时段；一种是还原本性，返回生命的原初经验。在很多情况下，前者是形式，后者才是真正的目的。所谓人文意识，即是人的本性之觉醒，即是由僵化的文化形式返回生存的本来面目之冲动。在复“古”的形式背后隐藏着求“本”返“真”的要求。

20世纪的中国美学集中体现了这种批判精神。因此，可以说，在中国承载这种批判精神是美学的天然使命。

1. 对封建意识的批判

这在王国维、梁启超、蔡元培、鲁迅等人那里表现得尤为突出。以蔡元培为例，他提倡的“以美育代宗教”的口号，实际上是以新的代替旧的，以近代资产阶级的思想意识代替封建地主阶级的思想意识。蔡元培认为，所谓“美育”，既不是知识教育，也不是道德教育，而是情感教育。按照蔡元培的观点，我们甚至还不能说美育是教育，因为今天的“教育”一词，往往带有某种自上而下的训导和冷冰冰的灌输意味，而美育强调的是感化、陶养，是欣赏者的主动参与。蔡元培列举了“以美育代宗教”的三点理由：①美育是自由的，而宗教是强制的；②美育是进步的，而宗教是保守的；③美育

是普及的，而宗教是有界的^①。蔡元培主张“以美育代宗教”不仅有学理上的考虑，即从情感教育的角度来说，宗教不是专门用来进行情感教育的，因此，它远远不如美育那么纯粹和有效；更重要的是，蔡元培考虑到了当时的时代因素：“以美育代宗教”的主张，最初是在1919年提出来的，那是中国历史上新旧势力斗争达到白热化的年代。在迎接新中国的不同道路中，蔡元培选择了通过教育提高国民素质，通过教育进行精神批判与改造的途径。在蔡元培看来，当时新旧思想的典型代表是美学和宗教。无论是从西洋现成引进的基督教还是改造国粹而成的孔教，都是对新的自由思想的束缚，是对新兴的民主、科学的反动。而美学（特别是蔡元培接受的康德美学）在根本上主张审美活动是无利害、无目的、无概念的，这样的审美活动是人类生活中最无拘无束的活动，是自由生活的典型。因此，蔡元培主张“以美育代宗教”来进行思想启蒙，其实质是以自由代替专制，以科学代替愚昧，这与整个“五四”精神基本上是一致的。

2. 对生命精神的批判性反思

近代中国一方面要改革旧有的封建意识，另一方面又要同外来侵略势力作斗争。在抵抗外来侵略一次又一次失利之后，一些思想家开始反思中华民族的生命力问题，开始着力揭示中华民族固有的但长期被掩盖的生命精神。宗白华便是这些思想家中的重要一员。同大多数现代思想家一样，宗白华也受到柏格森生命哲学的影响，主张以充满生命活力的“少年中国”代替“旧老的中国”，提倡一种“奋斗的生活与创造的生活”^②。这时宗白华十分推崇西方的生命精神。留学德国以后，宗白华在更深的层面上发现了中国文化的特殊魅力，加上亲眼目睹西方发达国家所发动的灾难性的侵略战争，这时他的批判矛头也对准了西方生命精神。在《中国文化的美丽精神往哪里去？》一文中，宗白华的批判是两方面的。一方面说：“中华民族很早发现了宇宙旋律及生命节奏的秘密，以和平的音乐的心境爱护现实，美化现实，因而轻视了科学工艺征服自然的权力。这

① 蔡元培. 蔡元培美学文选 [M]. 北京: 北京大学出版社, 1983: 180.

② 宗白华. 宗白华全集: 第1卷 [M]. 合肥: 安徽教育出版社, 1994: 92-105.