

湖北美术学院 主编
HUBEI INSTITUTE OF FINE ARTS

高等美术院校综合理论系列教材

美学导论

刘茂平 李珊 编著

湖北美术学院 主编
HUBEI INSTITUTE OF FINE ARTS

高等美术院校综合理论系列教材

美学导论

刘茂平 李珊 编著

长江出版传媒 | 湖北美术出版社

策 划：王开元
责任编辑：刘 姗
技术编辑：李国新
封面设计：龚 黎

图书在版编目 (CIP) 数据

美学导论 / 刘茂平, 李珊编著.
-- 武汉: 湖北美术出版社, 2014.6
高等美术院校综合理论系列教材
ISBN 978-7-5394-6955-3
I. ①美…
II. ①刘… ②李…
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132766号

出版发行：湖北美术出版社
地 址：武汉市洪山区雄楚大街268号
湖北出版文化城B座
电 话：(027)87679520 87679521 87679522
传 真：(027)87679523
邮政编码：430070
h t t p : //www.hbapress.com.cn
E - mail : hbapress@vip.sina.com
制 版：甲子工作室
印 刷：武汉邮科印务有限公司
开 本：889mm × 1194mm 1/16
印 张：10.5
版 次：2014年6月第1版 2014年6月第1次印刷
定 价：55.00元

高等美术院校综合理论系列教材学术顾问

(以姓氏笔画为序)

皮道坚 华南师范大学教授
刘纲纪 武汉大学教授、博士生导师
李 松 北京大学艺术学系教授、博士生导师
陈池瑜 清华大学美术学院教授、博士生导师
金维诺 中央美术学院教授、博士生导师
罗世平 中央美术学院教授、博士生导师
黄 专 广州美术学院教授
彭富春 武汉大学教授、博士生导师
鲁 虹 深圳美术馆研究员

高等美术院校综合理论系列教材编委会

主 任 徐勇民
副主任 陈孟昕 张 昕
编 委 周益民 沈 伟 刘茂平 赵复雄 郭子瑶
李江涛 石秀芳 左奇志 陈 晶 喻 琴
余其彦

教材认定：湖北省高等学校美术教学指导委员会

序

当今，中国高等教育已经进入大众化教育阶段，许多有志艺术的学子受惠其中。尤其是艺术学作为学科的独立门类，已经开始在中国文化发展与艺术教育中，发挥出它特有的学术能量。艺术教育的课程内容自然也十分活跃地在传递着多样化的学术信息。

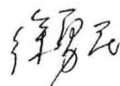
教材，作为传播知识的载体，随着时代对学生知识结构的要求，悄然开始发生着变化。作为学院教材建设的重要项目，我院美术学系的教师在湖北美术出版社的支持下，默默地做着这件极有意义的工作。在教学实践中，他们意识到：高等艺术教育教材编著的规范化和系统性与否，将直接影响并作用于学生获取知识的效能。这套陆续出版的教材，以令人耳目一新的整体面貌，反映出当下美术学专业课程体系的特点和作者应持有的学术态度。

教材，无论是以何种形式出现，或纸质，或电子版，或其他什么样式，其自身规范、系统地传递学术信息的载体特性是不会改变的——让学生在严谨的学术描述与分析中，积累知识，探究未知，启迪智性，学以致用。

在这套系列教材中，细心的读者会看到，教材科目的类别上增设了一些以前不曾有过的内容，这将会对学生新知识结构的认知与形成产生积极的作用。

相信这套教材在蓬勃发展的高等美术教育中，能提供助力——尽管这股作用力的形成仅仅是开始。

教育部艺术类教学指导委员会美术教学分委员会副主任
湖北省高校美术教学指导委员会主任
湖北美术学院院长、教授、博士生导师

2012年8月

目 录

绪论 什么是美学	1	第六章 艺术美	68
第一章 美的本质	8	第一节 艺术与审美	68
第一节 中西方美学史上对美的本质的探讨	8	第二节 各艺术门类的审美特点	70
第二节 美是人的本质力量的感性显现	13	第七章 设计美	85
第二章 审美活动	19	第一节 设计美的特性	85
第一节 审美活动发生的前提	19	第二节 设计审美范畴	87
第二节 审美活动的发生	27	第八章 崇高与优美	99
第三节 审美活动的特点	32	第一节 崇高	99
第三章 审美感受	35	第二节 优美与崇高的对比	102
第一节 美感的本质	35	第九章 悲剧与喜剧	104
第二节 美感的心理形式	37	第一节 悲剧	104
第三节 美感的特点	43	第二节 喜剧	108
第四章 社会美	46	第十章 丑与荒诞	111
第一节 社会美的范围及其特点	46	第一节 丑	111
第二节 社会美表现的内容	48	第二节 荒诞	116
第五章 自然美	54	第十一章 审美人生	119
第一节 作为审美对象的自然	54	第一节 人生境界的品位	119
第二节 自然的审美意蕴	58	第二节 审美与人生	120
第三节 环境美与环境美学	63	第十二章 审美教育	122

第一节 美育的内涵、目的与特点	122
第二节 审美教育的历史考察	127
第三节 审美教育的功能、地位和实施	129
第十三章 当代艺术的相关问题	136
第一节 艺术与非艺术的界限	136
第二节 艺术的定义	138
第三节 艺术终结了吗	141
第十四章 日常生活审美化与审美日常生活化	146
第一节 “日常生活审美化”的内涵	146
第二节 “日常生活审美化”的特征	
——后现代生活方式	148
第三节 “日常生活审美化”的反思	150
第十五章 身体美学	152
第一节 中西身体理论	152
第二节 身体美	153
第三节 身体美学的兴起	155
参考文献	158
后记	162

绪论

什么是美学

美是什么？我们常说：“爱美之心，人皆有之。”爱美是人的一种天性，甚至是人的最高追求。人们处在一种关于美的事物的经验之中，人们在体验和感受美。那么，这也就设定了美的事物的存在是我们感受美的前提。美作为一种语言的、经验的和存在的现象为美学的思考提供了一个基础。人们都有自己的审美标准，但并非每个人都了解美学。美学不仅是对于审美现象的思考，而且是作为一种专门化的哲学形态或者是思想形态存在的。那么，什么是美学？

一、西方美学学科的诞生及汉语“美学”的引进

（一）美学学科的诞生

中西方古代就有丰富的美学思想，但美学作为一门独立的学科却是近代的事，它是近代科学发展的产物。最早使用美学这个术语作为一门学科名称的是德国哲学家亚历山大·戈特利布·鲍姆嘉通，他被后人誉为“美学之父”。

鲍姆嘉通是18世纪初的德国唯理主义哲学家。当时，莱布尼兹、沃尔夫等人已经建立了一个庞大的唯理主义哲学体系。他们认为认识包括高级部分与低级部分，即思维与感觉。思维或理性认识能引导我们的认识达到完善，但感觉或感性认识不能清楚地分辨事物各部分及其相互关系，不能明确地说出这种具有生动印象的事物的足够特征，只能笼统地把握事物的情状以获得生动的印象，它只是达到理性认识的阶梯，因此，被称为“混乱的认识”或“低级认识”。诗和其他艺术属于感性认识的范畴，因此，被唯理主义哲学家轻视。鲍姆嘉通在审视莱布尼茨、沃尔夫的哲学体系时，认为感性认识并不应该受到轻视，“诗”也能导出明确的理性原则，应该给艺术一个恰当的位置，由此需要创立一门新学科来弥补体系的缺陷。

鲍姆嘉通在1735年所写的博士论文《关于诗的哲学默想录》中首次提出建立一门学科来研究感性认识，这门学科称为“Aesthetics”，这个词来源于希腊语“aisthetikos”，它最初的意思是“感受”（aisthesis），相当于英文的“sensation”。1750年，他的《美学（Aesthetica）》一书的出版标志着美学作为一门独立学科的产生。这部书原文以拉丁文写成，分为理论美学和实践美学两大部分，中译本只选其理论美学，但基本概括了他的美学主张，并初步形成了美、美感、艺术三个主要部分的理论。他的美学观点主要包括两个方面：

1. 美学是研究感性认识的科学。这本书开宗明义：“美学作为自由艺术的理论、低级认识论、美的思维艺术和与理性类似的思维艺术是感性认识的科学。”他的感性认识包括情感、直觉、想象、记忆。

2. 美学的目的就它本身来说是感性知识的完善。鲍姆嘉通说：“美学的对象就是感性认识的完善，这就是美；与此相反的就是感性认识的不完善，这就是丑。”鲍姆嘉通从主观、客观两方面分析审美与审美对象间的对应关系，认为美的本质是感官认识到的美，在承认美的客观性的同时，主张美是不能离开审美主体的审美活动。他认为美的完善性在于审美对象具备的五个素质和主体的审美能力的完善结合，他以“丰富”、“光辉”、“伟大”、“真”和“似有理”五要素，

揭示了美的自律性和完整性。“丰富”用来说明个性的、明了的美；“光辉”用来表现生动明晰的艺术活力；“伟大”即道德性，被他认为是艺术中必不可少的因素，伟大即善；“真”用来表示艺术作品的又一特征，但他区分了此岸的“真”和彼岸的“真”，给艺术创作留下了余地；“似有理”，即美的“明了”和“真”使审美主体产生了“似真”的审美体验。感性认识的完善可以概括为两个方面：一方面是指寓杂多于整一，整体与部分协调一致；另一方面，是指意象的明晰生动。鲍姆加登认为美学的使命在于通过具体艺术作品和艺术形式揭示艺术创作的一般规律。他认为：“美，指教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，即作为低级认识论的美学的任务。”美学除了要研究美之外，还以艺术研究为主要内容。

在康德、黑格尔美学著作中沿用了“Aesthetics”这一术语。但黑格尔说：“‘Aesthetic’这个名称实在是不完全恰当的，因为‘Aesthetic’比较精确的意义是研究感觉和情感的科学。因为名称本身对我们无关宏旨，而且这个名称既已为一般语言所采用，就无妨保留。”“Aesthetic”只说出了它与感觉之间的关联，因此在此之前关于这门学科还有“philosophy of beauty”，“philosophy of art”的称呼，而“aesthetic”仍然是最通用的说法。

（二）汉语美学的引进

美学在现代汉语中是哲学下面的一个学科分支，但在古代汉语中却并不如此。中国古代思想中有着丰富和深刻的美学理论，在古代汉语中也有“美”和“学”两个字，但没有“美学”这个词。中国古代思想中没有形成一门独立的美学学科，这意味着：一方面美的问题没有专题化；另一方面关于美的思想并没有系统化。美学作为一个独立的语词在汉语中出现是由西文“Aesthetic”翻译而来的。有关它的翻译过程，学术界大致有四种说法：第一种，日本学者中江肇民1883年和1884年翻译出版法国人维隆的《维氏美学》上下册，用了汉语“美学”一词；第二种，由来华德国传教士花之安(Ernst Faber)先创，传入日本后复传入中国；第三种，在1866年，英国来华传教士罗存德所编的《英华词典》(第一册)里，Aesthetics对应的词译为“佳美之理”和“审美之理”，“审美”一词传到日本并对日本创译新名词产生影响；第四种，传教士、中国人、日本人各自独立地创译该词。这四种说法都各自具有一定的说服力，但又不能完全证实自身的独一性，因此，偏执于某一种说法都只是臆断和猜想。但必须承认的是，从美学学科的东渐角度看，中国对美学这门学科接受更多受到同时代日本的横向影响，日本是中国与西方美学联系的纽带。此外，日本近代美学的产生和发展与中国近代美学有着相似的历史背景。美学进入日本正值日本明治维新时期，这一时期，在社会文化方面提倡学习西方社会文化及习惯，翻译西方著作。随着对西方美学了解的进一步丰富和深入，并结合本国传统的思想和艺术观念，理论逐步成熟，日本学者自己动手编撰美学专门书籍，进行理论的消化、阐释和创造，并由此实现“美学”在日本向“日本美学”的转换。这一点也正是中国近代美学的一个显著的特点，只是中国近代美学学科得以正式建立比日本晚了近三十年。

当然，对于将“aesthetic”翻译为“美学”，学术界也有争论。朱光潜在《文艺心理学》一书中指出：“‘美学’在西方原文为‘aesthetic’，这个名词译为‘美学’还不如译为‘直觉学’，因为中文‘美’字是指事物的一种特质，而‘aesthetic’在西文中是指心知物的一种最简单、最原始的活动，其意义与‘intuitive’极相似。”朱光潜的说法不无道理，单就“美学”二字而言不足以表达“aesthetic”这一学科的完整意义，我们往往容易将“美学”理解为“研究美的学

问”，甚至有人将它作为“美术学”的简称。显然，美学不仅研究一般意义上美的事物，还研究丑、艺术以及审美心理等问题。我们在此采取与黑格尔一致的态度，名称并无宏旨，我们最需要了解和揭示的是“美学”到底是一门研究什么问题的学科，即美学的研究对象和范围。

二、美学研究的对象和范围

尽管鲍姆嘉通在历史上第一次明确了美学的研究对象，但他的意见并没有在学术界获得一致响应。鲍姆嘉通之后，“美学究竟研究什么”一直是一个具有热烈争议的问题。迄今为止有关美学研究对象的讨论大致有三种倾向：

第一，美学的研究对象就是美本身。在持有这种意见的人看来，美学要讨论的问题不是具体的美的事物，而是所有美的事物所共同具有的那个美本身，那个使一切美的事物之所以美的根本原因。这个观点最早可追溯到古希腊时期的柏拉图，他问“美是什么？”这一提问导致西方美学的产生。而事实上，凡是问“什么是”，就是在探究事物的本质，探究事物的本质就是一种哲学思考。西方第一哲学为形而上学，英文为“meta-physical”，“meta”意为“在……之后”，还有“超越”的意思；“physical”意为“身体的”、“物质的”、“物理的”，那么“meta-physical”的意思即为“物质之后”、“超越于物质、物理、身体”，也就是研究事物背后的原因的一门学问。柏拉图认为美学要讨论的问题不是具体的美的事物，而是所有美的事物共同具有的那个“美本身”（理式）。他主张“从各种美的学问知识一直到只以美本身为对象的那种学问，彻悟美的本体。”¹美的认识从个别的感性对象开始（个别），然后从个别感性事物中找出共同概念和规律（一般），最后上升到全体事物的总概念（理式），即美本身。

第二，美学的研究对象是艺术（及艺术理论）。持有这种观点的以黑格尔为代表，他说“美学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，或者说，就是美的艺术。”²他认为美学的正当名称是“艺术哲学”，或者更加确切地说是“美的艺术的哲学”。这样就将自然美排除在美学研究的领域之外。但是在黑格尔美学中仍有对自然美的研究，这是因为他认为：心灵和它的艺术美高于自然，自然美属于心灵的那种美的反映，它所反映的只是一种不完全、不完善的形态，也就是说自然美是心灵美的反映形态，是为了更好地了解心灵美。当代的国际美学研究更倾向于艺术研究，沿用了将美学称作艺术哲学的提法，因为对当代的艺术进行研究或阐释，是验证当代美学的有效性标志之一，但是当代艺术的形形色色已经完全不同传统美学含义所能定义。“美”已不是当代美学的核心概念，这是美学需要注意的，否则将会把有生机的美学研究引向文字游戏。

第三，美学研究人的美感经验。他们侧重于研究在美感经验中我们的心理活动是什么样的。他们认为美学最为重要的任务在于分析美感经验。这是近代心理学美学的主要研究对象。19世纪以后，西方美学更是强调美学中的审美体验和心理功能等问题（移情说、心理距离说），以致现代西方美学主要呈心理学美学的趋势。

总之，以上关于美学研究对象的各种意见虽都有其一定的道理，但也有各自的缺陷，因而都难以取得学术界的公认。我们认为，以美本身作为美学的研究对象历来是比较符合美学学科

1. [古希腊]柏拉图著，朱光潜译. 文艺对话集. 人民文学出版社，1963年版，第273页。

2. [德]黑格尔著，朱光潜译. 美学（第一卷）. 商务印书馆，1996年版，第1页。

的性质；而且无论是艺术还是审美经验的解释，都有赖于美本身的解释。但传统思辨美学把对美本身的研究置于主客对峙的思维模式中，套用技术理性的方法，这是我们所不能赞同的。其最终结果只会像现代西方美学那样导致美学学科本身的危机和消解。美学研究的主要内容应该包括以下几个方面：第一，美的问题，包括美的本质、美的主客观性、美与真、善的关系等。第二，审美意识和审美感受问题。第三，艺术问题，这包括两方面：一是对艺术的本质、创作、欣赏批评做全面的研究，即艺术的一般规律；二是侧重于研究艺术美的问题。艺术研究还包括对各个部门的艺术美学进行研究，如音乐美学、绘画美学、书法美学、舞蹈美学等。此外，面对当代美学的新态势而言，美学还要超越上述问题，应涵盖日常生活、感知态度、传媒文化，以及审美和反审美体验的矛盾等问题。

三、美学学科的性质

（一）美学是一门人文学科

美学属于人文学科。人文学科的研究对象是人的“生活世界”。这个“生活世界”指的是一个具体的、历史的现实世界，是活的世界，而不是死寂的世界，这个“生活世界”是一个有“意义”和“价值”的世界，这个“意义”和“价值”，并不是纯精神性的，而是具体的、实际的，是“生活世界”本身具有的，是“生活世界”本身向人显现出来的。因此，人文学科研究的对象是人的意义世界和价值世界。

李凯尔指出，精神科学的对象是“价值”而非“事实”，是一种“意义性”。他说：“价值绝不是现实，既不是物理的现实，也不是心理的现实。价值的实质在于它的有意义性，而不在于它的实际的事实性。”³美学属于人文学科，它的研究对象是人的生活世界，是人的意义世界和价值世界。从这里引出美学的两个特点：第一，美学与人生有着密切的关联。美学的各个部分的研究，都不能离开人生，不能离开人生的意义和价值。美学研究的全部内容，最后归结起来，就是引导人们去追求一种更有意义、更有价值和更有情趣的人生，也就是引导去努力提升自己的人生境界。第二，美学和各个民族的文化传统有着十分密切的关联。美学的研究注重各个民族文化传统的差异。我们一方面要注意到中西文化的共同性，另一方面也要注意它们之间的差异性。

20世纪的西方，由于分析哲学的影响，在相当一部分哲学家和美学家中出现了一种忽视和离开人生的倾向。他们将全部哲学和美学问题都归结为语义分析。这种研究具有一定的价值，它用逻辑和思辨的方式解读概念，但具有片面性。美学问题归根到底是人的意义世界和价值世界的问题，是人的存在问题。

（二）美学是一门理论学科

朱光潜说：“美学在西方一开始就是哲学的一个部门。”⁴美学是哲学的分支，从西方美学史看，它与哲学有一种天然的联系。自柏拉图以来一直到今天，可以说美学仍然没有超出柏拉图的发问，所改变的只是提问的形式和思维方法。美学的学科框架、理论范式以及思维方式等都打上了那个时代的哲学印记。鲍姆嘉通也将“美学”作为哲学的一个部分提出来，而且明确了它固有的

3. 李凯尔特著，涂纪亮译. 文化科学和自然科学，商务印书馆，1986年版，第78页。

4. 朱光潜著. 西方美学史. 人民文学出版社，1979年版，上册，第31页。

对象领域，奠定了美学的学科基础。他认为人类的心理活动可以分成知、情、意三个方面。“知”是居于理论认识，其对应的学科为逻辑学；“情”属于情感作用，源于感性认识，其对应的学科为美学；“意”即为意志，其对应的学科为伦理学。美学与艺术密切相关，但美学不是艺术，美学不是美术。美学是哲学。美学不属于形象思维，美学属于理论思维，哲学思维。

美学是一门哲学学科的传统观念，从19世纪中叶以来受到一些学者的挑战。这种挑战主要是心理学，这种影响一直延续到20世纪。之所以能构成这种挑战是源于所有的审美活动都伴随有人的心理如直觉、想象、心境、情感、联想等活动。刘勰说：“登山则情满于山，观海则意溢于海。”从某种意义上看，美的发生本就离不开人心理因素的参与，因为审美是一种需要人用心去参与的活动。当然，在考察美学与心理学的关系时，我们也注意到，审美心理活动不同于一般的心理活动。因此对审美经验的心理学描述无论怎样细微，也不可能揭示审美活动作为人生体验的本性。心理学的描述或心理实验不能回答人生体验的本性的问题，不能回答人的意义世界和价值世界的问题。对这些问题的回答只能靠哲学。

（三）美学是一门交叉学科

美学与许多学科有着密切的关系，在一定意义上说，美学是一门交叉学科。

美学与艺术密切关联。美学的研究对象不是艺术，但美学和艺术、艺术史等学科有紧密的联系。艺术是人类审美活动的一个重要领域。美学基本理论的研究离不开艺术。无论在西方或在中国，有许多重要的美学理论都是通过对艺术的研究而提出的。在西方，从亚里士多德到巴赫金，在中国，从谢赫到叶燮、石涛，都是如此。

美学和心理学密切相关。我们不赞同用心理学美学代替美学，但对美感的分析却需要借助心理学的研究成果。在我国古代美学和文艺理论中，对审美心理就有十分细致的分析。在西方，从古希腊美学始，美学在探求美的本质的同时，也讨论审美快感、艺术创造与欣赏的心理等问题。如亚里士多德在他的《伦理学》中谈到审美经验的特征。

美学和语言学有密切的关系。这一点随着20世纪西方美学的发展表现得越来越明显。克罗齐就提出普通语言学就是美学，因为它们都是研究表现的科学。卡西尔的符号学理论，海德格尔的“语言是存在的家园”的理论，维特根斯坦的“全部哲学就是‘语言批判’”⁵的理论，巴赫金的“对话理论”，从索绪尔发端而以罗兰·巴特为代表的结构主义和以福柯、德里达为代表的后结构主义，伽达默尔的解释学，所有这些理论对美学都产生了巨大的影响。这就是现代西方哲学和美学的所谓“语言学转向”。从这里可以看出美学和语言学的密切关系。

美学和社会学、民俗学、文化史、风俗史有密切的关系。审美活动是人的一种社会文化活动，它必然要受到社会、历史、文化环境的制约，这些学科的研究成果对美学研究也有重要的参考价值。

因此，美学是一门交叉学科，它与艺术、心理学、语言学、人类学、社会学等学科有着密切的联系。在美学学习和研究中，一方面要坚持哲学的思考，另一方面要有多学科、跨学科的视野。

（四）美学是一门不断发展的学科

美学所要体现的是其所处时代的精神，不同历史时期和不同文化背景下会生成不同的美学

5. [英] 维特根斯坦著，郭英译，逻辑哲学论，商务印书馆，1985年版，第38页。

图1《骷髏幻戲圖》

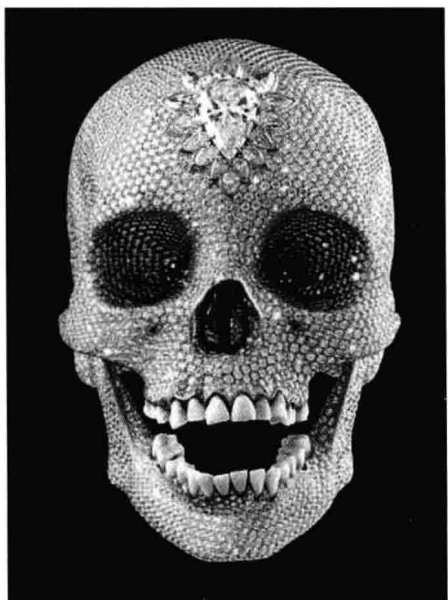

图2 献给上帝之爱

体系。因此，美学是一门不断发展的学科。20世纪以来，西方美学的新流派层出不穷。但在这众多流派中，我们至今还找不到一个成熟的、现代形态的美学体系。所谓现代形态的美学体系，就是要体现我们所处时代的精神。这种时代精神就是文化的大综合、大融合。它主要指的是东西方文化的大综合。当代西方的各种美学流派、美学体系，基本上是属于西方文化的范围，并不包括中国文化（以及整个东方文化）。这样的美学是片面的，不是真正的国际性的学科。体现时代精神的、真正称得上是现代形态的美学体系，还有待于我们去建设、去创造。美学是一门还在发展中的学科，而且它将不断跟随时代的步伐前进。

四、为什么要学习美学

为什么要学习美学？简而言之，为了生活得更美好、更幸福。当代人在呼唤着美学，在发展着美学，在把美学变成一门与人类幸福有着密切关系的科学。为什么这么说呢？

第一，美学是一门锻炼我们的逻辑思维，给我们提供思考问题、研究问题的视角、方法和手段的学科。我们学习美学除了掌握美学自身的基本理论和历史之外，还要研究一般的哲学问题，此外，也得熟知一般的艺术和艺术理论。通过哲学的学习，我们可以为美学获得一种分析问题的方法，也就是批判。批判是区分事物的边界。一种哲学的批判主要分为三个方面：第一是语言批判，它区分有意义和无意义的语言，并揭示语言中说出的和未说出的。第二是思想批判，它检查一个思想结构和道路是否完整。第三是现实批判，它拷问现实的问题。

第二，美学始终关涉到艺术现象，也就是艺术作品的分析鉴赏和批评。这就要求美学的学习者了解艺术的各种门类及其发展的历史。与此同时，美学的学习将有利于对艺术理论的理解，有利于对艺术作品和现象的分析和批判。骷髅在现实生活中是给人不适感，然而某些艺术作品中的骷髅给人带来的却是美感的体验。如李嵩的《骷髏幻戲圖》（图1）描绘一大骷髅席地而坐，用悬丝在操纵着一个小骷髅。这是宋代市井木偶表演形式的一种——悬丝傀儡演出。以骷髅为主角的寓意大约是反映了人生命运的虚幻、无常，倏忽幻灭之意。英国前卫艺术家达明安·赫斯特制作出这尊名为《献给上帝之爱》（图2）的“白金钻石骷髅”。这件作品以真人骷髅为“模具”，真人骷髅属于一位35岁的18世纪欧洲男子。骷髅头用2156克白金铸造而成，上面镶嵌有8601颗重达1106.18克拉的VVS级高纯度钻石，就连两个眼窝和鼻子处都镶满了数百颗钻石，光是钻石部分就价值1200万英镑（约合人民币1.83亿元）。赫斯特的这一惊人“艺术”却在艺术界引起了巨大的争议，许多艺术批评家称，这个“钻石头盖骨”只是赫斯特以“艺术的名义”哗众取宠、刻意制造惊人效果而已，它根本就谈不上是艺术。《英国艺术杂志》主编罗宾·西蒙说：“赫斯特的

所有创作都是哗众取宠的表演，而这一创作只不过更加昂贵而已。它空洞无物，没有任何意义。它甚至不是由赫斯特本人制造的，他只不过想出这个主意，然后让自己的技师们完成了它。作为一个工艺品它也许很不错，但作为艺术品它非常乏味。”然而也有人认为，赫斯特的这一艺术品是对死亡的深刻声明，赫斯特也宣称，“钻石头盖骨”是对死亡的挑战和庆祝。因此，面对当前此类具有争议性的作品，我们该如何评判？这就需要美学的指引。

第三，将美学的学习和自身人性的修养升华结合起来。学习美学不仅是为了获得美学知识，而且也是为了创造美好的人生。这就是说，我们不仅要成为一个美学的学习者和研究者，而且也要成为一个审美的人。学习美学，掌握审美活动规律，能够提高审美欣赏和审美创造的能力。审美能力是指人在审美活动中发现、感受、判断、评价和欣赏美的能力。主要包括审美感受能力、审美想象能力、审美理解能力、审美鉴别能力、审美欣赏能力和审美创造能力等。学习美学能够使我们树立正确的审美观。只有树立正确的审美观，才能确立正确的审美标准，养成健康的审美情趣，胸怀崇高的审美理想，明辨美丑善恶的界限，实现崇高的人生理想和人生价值。

第四，有利于各科学学生的专业学习和专业工作。法国著名作家福楼拜说：“越往前进，艺术越要科学化，同时科学也要艺术化，二者从基底分手，回头又在塔尖结合。”在美学史上，有一个有趣的也是值得人们深思的现象，就是第一批提出什么是美的问题的人很多既是哲学家，又是自然科学家。古希腊美学思想的萌芽，可以追溯到公元前6世纪，这是荷马史诗定本的时代，也是毕达哥拉斯学派盛行的时代。毕达哥拉斯和他的学生多数是数学家，部分是物理学家和天文学家。他们用自然科学的观点来考察美学问题，认为美就是和谐；这种和谐是由一定数量关系构成的。他们把数看作是世界万物的本源，并把数与和谐的原则用于艺术，认为艺术也必须借助于数的关系。一件艺术品是美的，必然要体现一定数量的比例关系。之后，“美是数的和谐”的观点得到了延续，成为形式美的主要法则，而且成为人们进行科学发现的法则。许多的科学发现都是首先由科学家根据和谐对称等原则提出大胆推断，之后才反复求证得出的。德国天文学家开普勒还曾描述天体运行规律中数的和谐，并将其谱成了一首乐曲。宇航之父T·C·季托夫认为，不懂艺术的工程师是蹩脚的工程师；一个缺乏音乐感和不懂诗意的学者，不过是欺世盗名之徒。虽然这种说法过于极端，但是也表达了一位科学家对于文学艺术的重视。由此可见，学习美学，认识美学规律，对任何人的学习和工作都是有益的。

对于当代青年而言，学习美学主要有两个目的：一是完善自身的人格修养，提升自己的人生境界，具体而言，就是通过学习美学增强审美的自觉性，更自觉地通过审美活动去追求一种更有意义、更有价值和更有情趣的人生；二是完善自身的理论修养、思维方式和知识结构，具体来说，就是通过学习美学培养自己做纯理论思考的兴趣和能力，也就是对于人生，对于生命，对于存在，对于真、善、美，对于这样一些根本问题进行理论思考的兴趣和能力，从而使自己在获得各种具体学科的知识之外，更能获得一种人生的智慧。对于艺术类院校的学生而言，还可以提高自己的艺术创造和艺术欣赏能力，提高自己的审美能力。

美的本质

在日常生活中我们可以看到诸多美的现象，美人、美食、美景等是对美的现象和体验的描述，这些都还只是一些表象。在这些表象性的事物中，为何这些千差万别的事物都可以以“美”冠之，它们之间是否存在某种共性？也就是回答“美是什么？美的本质是什么？”。

第一节 中西方美学史上对美的本质的探讨

柏拉图借苏格拉底之口说出：“美是难的。”尽管如此，在中西方美学史上，美学家们仍在不断追问“美的本质”。中国古代如孔子、老子、墨子、孟子、庄子、荀子等，西方如赫拉克利特、毕达哥拉斯、德谟克利特、苏格拉底等，都或多或少、直接或间接地谈到美，涉及到美的本质。美的本质是美学中最为基本的理论问题，也是一个非常抽象的问题。

一、西方传统美学史上对美的本质的探讨

西人重思辩，西方对美的本质的探索一开始就表现出思辩的特点，而且一般是在哲学领域中进行探索。西方不同派别的哲学家、美学家提出了各种不同的美的本质理论，例如，古希腊的毕达哥拉斯早就提出“美是和谐”的观念，毕达哥拉斯学派首先触及并掌握了“黄金分割”；苏格拉底则提出“美是有用”即美是善的观点。其后，柏拉图、亚里士多德直至康德、黑格尔等等，都对美的本质发表了意见。在此我们仅介绍其中最具有代表性的有关观点。

美是什么？这一问题的正式提出和探讨，始于柏拉图。他在《大希庇阿斯篇》中借苏格拉底和希庇阿斯的问答，否定“美”就是美的事物、事物的特质、物质或精神上的满足、恰当、有用、有益或视觉和听觉引起的快感等。他认为美的本质在于美的理式，在于美本身。他认为现实中的一切事物的美的根源在于美的理式，即美本身。他说：“将这美本身，附加到任何一事物上面，就使那事物成为美，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。”他认为理式是客观世界的根源，客观世界并不是真实世界，而理式世界才是真实世界。如桌子有三种，第一种决定桌子之所以为桌子的那个桌子的理式；第二种木工依据桌子的理式所制造的现实的桌子；第三种是画家模仿个别的桌子所画的桌子。美的理式是先于美的事物而存在的，是美的创造者，而它本身“是永恒的，无始无终，不生不灭，不增不减的”，是绝对的；现实事物的美来源于美的理式，是理式的影子，艺术创作只是影子的影子。

柏拉图否认美的客观现实的根源和基础，分裂一般与个别的关系，美本身是脱离个别美的事物而存在的。但我们必须意识到的是，普遍性寓于特殊性之中，没有个别也就无所谓一般以及共性。因此，柏拉图所说的“美的理式”只是一个空洞而抽象的概念。但他在研究美的本质这一问题时，给我们两点启示：第一，他区分了“什么是美的”和“美是什么”这两个问题，他试图回答“美是什么”这一问题，来寻找美的普遍性。这一提问就是追问美本身，直接将“美”的问题提升为一个哲学问题。第二，他讨论了各种美的定义，提出美不是恰当，不是善，不是有用，不是视觉、听觉上产生的快感。

亚里士多德批判了柏拉图的唯心主义观点。他指出柏拉图的“理念说”丝毫不能说明“理念”

为什么和如何创造具体事物的问题，永恒不变的“理念”如何与运动变化着的具体事物相联系呢？亚里士多德指出，一般不能离开个别而独立存在，认为美的本质就在感性事物本身，主要在事物的“秩序、匀称与明确”的形式方面，主要靠事物的“体积与安排”。美的事物的体积大小要合适，要有一定的安排，要见出它的“整一性”，也就是在各部分之间要有一定的比例关系。这种朴素唯物主义观点对当时的艺术实践产生了很大影响，从中世纪、文艺复兴到17、18世纪，一直为许多美学家、艺术家所信奉。

恩格斯指出：“在法国发生政治革命的同时，德国发生了哲学革命。这个革命是由康德开始的。”康德不仅是德国古典哲学的开创者，而且也是古典美学的奠基人。他的美学思想被许多人推崇备至。康德认为审美是一种趣味判断或鉴赏判断，他的《判断力批判》讲的就是审美判断力的批判。他在《判断力批判》一书中从质、量、关系和方式等四方面规定美的本质，以调和理性主义和经验主义的矛盾。

1. 从质的方面看。他认为审美判断是以情感为内容的，从审美判断中我们所得到的不是一种知识而是一种感觉，但它不同于单纯的快感。因为一般的快感只是欲念的满足，主体对满足欲念的东西只关心其存在而较少关心它的形式，而作为审美活动不是欲念的满足，不能涉及利害的计较，对象以它的形式而不是以存在来产生美感。所以美感不等于一般快感。美是不涉及利害和概念的纯形式。如，判断一朵花的美，并不需要弄清楚花的概念，也不需要知道它的用途，但花的形式足以引起主观认识功能的和谐自由活动。美也不等于善，善是意志所向往的目的，要涉及利害计较的实践活动。美感是一种不计较利害的自由的快感，所谓“自由”就是审美活动不受欲念或利害计较的强迫，完全自发。欲念的对象涉及利害关系，逻辑判断的对象涉及概念，而趣味判断的对象即是美。

由上可知，审美判断是不涉及概念和利害计较以及美与感官的愉快和善，因此，康德就审美判断的质的方面对美下如下定义：“审美趣味是一种不凭任何利害计较而单凭快感或不快感来对一个对象或一种形象显现方式进行判断的能力”。这样一种快感的对象就是美。

2. 从量的方面看。审美对象都是个别事物或个别形象显现，所以审美判断在量上是单称判断，但仍可假定带有普遍性。这种普遍性不是客观的，而是主观的，因此，这种普遍可传达的不是认识的对象，而是审美判断中的心境。这种普遍可传达性是根据人类具有“共同感觉力”的假定，即所谓“人同此心，心同此理”，有了这种“共同感觉力”，一切人对认识功能的和谐自由活动的感觉就会是共同的，因此，虽然我对某种形象显现产生这种感觉，这种感觉虽然是个人的、主观的，但仍可假定旁人也有此种感觉。康德把这种同一感觉的共享性称为“主观的普遍可传达性”，这是审美判断中快感的来源。审美快感的来源并不是单纯的感官满足，而是对审美心境的普遍可传达性的估计。因此，从审美判断的量方面看，康德给美下如下定义：“美是不涉及概念而普遍地使人愉快的”。

3. 从关系方面看审美判断。美是无目的的合目的性。“无目的”指的是不考虑对象的性质和用途，与概念、利害无关；“合目的性”是因为对象的形式适合于主体的想象力和知解力的自由活动与和谐合作，即符合主观的想象力和理解力，并引起它们的和谐的、自由的活动。从关系方面看审美判断，提出“纯粹美”与“依存美”的区别，“纯粹美”是纯然形式的美，纯粹的美或自由的美，“依存美”是涉及概念、利害计较和目的。在康德看来，“纯粹美”是极少的，

大量存在的是“依存美”。并且他认为“依存美”并不低于“纯粹美”，相反，美的理想不在“纯粹美”而在“依存美”。康德把审美看作是连接认识和道德的桥梁，是形成文化——道德的人的手段，因此他不能不把理想的美看作“依存美”。从关系的方面，他为审美判断下的定义如下：“美是一个对象的符合目的性的形式，但感觉到这形式美时并不凭对于某一目的的表现”。

4. 从方式方面看审美判断。判断的方式指的是判断带有可然性、实然性或必然性。美的东西产生快感是必然的。他说：“一切人对于被看作某种无法指明的普遍规则之实例的判断加以赞同的必然性。”⁶这种判断就是审美判断，它用范例所显示的普遍规律就是上文所说的美的形式引起知解力和想象力的自由活动与和谐合作那种“主观的符合目的性。”从审美判断的方式看，康德为审美判断作如下定义：“凡是不凭概念而被认为必然产生快感的对象就是美的”。康德有关美的分析是建立在主观唯心主义的基础之上的。他一方面从主观方面来把握美的本质，将它归结为审美形式的特征；另一方面，用神学残余的目的论来规范美的本质。尽管如此，从近代和现代形形色色的西方美学理论来看，差不多都和康德有着千丝万缕的联系，他有关美的分析对之后的美学走向产生了深远影响。

黑格尔摆脱康德偏重审美分析的缺点，提出“美就是理念的感性显现。”⁷他认为美的根源在于理念、绝对精神，而感性内容的实在是由理性生发出来的，是作为理念的客观现象。这与柏拉图的“美是理式”在本质上是一样的，但黑格尔所说的理念是概念与实在的统一，理念“显现”于现象，成为具体的统一体，才能有美。因此，在他看来，美是感性与理性、形式与内容的统一，在这统一中，感性形式从属于理性内容，是理性内容的显现。这种统一只有经过艺术家心灵创造的艺术美才能真正达到。在艺术美中所谓的“理念的感性显现”就是指作品的“意蕴”的显现。一切造型、色彩、线条、音调的运用，都是为了显示出一种内在精神，也就是“意蕴”。他很赞赏歌德在论述古代艺术时的一句话：“古人的最高原则是意蕴，而成功的艺术处理的最高成就就是美。”

二、中国传统美学史上对美的本质的探讨

早在我国先秦时期，对美的本质就有诸多探讨。但那时对美的研究大都与善（功利）密不可分，甚至混同使用。先秦诸子的诸多著作，都有关于美的言论。虽然对美的提法有种种不同，但从中也可以看出美与善的内在关联。

孔子认为美与善密切相关，甚至是同义的。《论语·尧曰》中记载：“子曰：‘尊五美，屏四恶，斯可以从政矣。’子张曰：‘何谓五美？’子曰：‘君子惠而不费，劳而不怨，欲而不贪，泰而不骄，威而不猛。’”可见，他所说的“五美”实际上都是善，是统治者从事政治的五种“美德”。他又说：“恶衣服而致美乎黻冕。”（《论语·泰伯》）“黻冕”的美在于它是祭祀时所穿戴的礼服礼帽。“有美玉于斯。”玉之所以美不仅在于一定的色泽，而且主要在于君子以玉比德。玉代表着君子仁、智、义、勇、情等美德。孔子除了认识到美与善的同一性外，也意识到美与善的区别。孔子说：“子谓《韶》：‘尽美也，又尽善也’。谓《武》：‘尽美矣，未尽善也。’”（《论语·八佾》）《韶》是韶乐，舜乐也。《武》是周武王的音乐。在这里，美与善是分开使用的，而且代表着不同的内容。汉代

6. [德]康德著，邓晓芒译. 判断力批判. 人民出版社，2002年版，第73页。

7. [德]黑格尔著，朱光潜译. 美学. 第一卷，商务印书馆，1996年版，第142页。

郑玄注解认为《韶》是：“美舜自以德禅于尧；又尽善，谓太平也。”《武》是“美武王以此功定天下；未尽善，谓未致太平也。”可见，在他看来孔子所谓“尽善”与“未尽善”的区别在于是否致天下“太平”。舜帝以德禅于尧，是“善”，而周武王以武力征服，是“未尽善”。因此，美与善既有联系又有区别。

孟子继承了孔子的思想，并发展了孔子的“仁”，变孔子的“修身”为“养性”，突出了“人性”的作用。他提出人性本善，指出“仁义礼智，非由外铄我也，我固有之也。”（《孟子·告子上》）善的实现是个体自身的自我肯定，而不是使自己屈从或牺牲于某个外在的目的。美的本质就是人的自我实现、自我肯定，当善的实现表现为人的自我肯定时，善同时就是美。善是人本性所固有的，但人若不认识他所固有的善性，就会远离善而陷于恶，所以他强调善的实现是个体自觉努力的结果，提出“养吾浩然之气”。他所说的“浩然之气”是个体的情感意志同个体所追求的伦理道德目标交融统一所产生出来的一种精神状态。可见，他已经意识到人格美就是社会的伦理道德不外在于个体的情感意志的东西，而是渗透在个体的情感意志之中，被个体视为他的生命的意义和价值所在。这种精神状态通过人的外部形体表现出来，人格美是内在精神与外在形体的统一。他将人格美概括为：“充实之谓美”，这里的“充实”指的是个体通过自觉的努力，把他所固有的仁义等善的本性“扩而充之”，使之贯注满盈于人的形体之中。“使之不虚，是为美人，美德之人也。”焦循在《孟子正义》中说：“充满其所有，以茂好于外，故容貌硕大而为美。美指其容也。”这里指出美包括两个方面，一是要有充实的内容，即良好的品德；二是要有良好的外在形象。在孟子的美学思想中，美已经包含着善，美就是善在和它自身相统一的外在感性形式中的完满的实现，美与善具有内在一致性。

荀子主张“人性恶”。他认为美不是先天的，而是经过后天的学习和教育的结果。他说：“性者，本始材朴也；伪者，文理隆盛也。无性则伪之无所加，无伪则性不能自美。”（《荀子·礼论》）“伪”就是人为的意思，也就是后天学习礼仪、道德教育。人的本性是一种原始的质朴的材料，它不能单靠它自身而成为美。美是后天学习和教育的结果，是和社会环境、伦理道德密切相关的，在这里，美和善也是密切联系的。荀子又说：“君子知夫不全不粹之不足以为美也。”（《荀子·劝学篇》）什么是“全”与“粹”呢？就是学习道德与礼义，而“德操”则是“全”与“粹”的结晶。这句话的意思就是只有从事学习，掌握“全”和“粹”的知识与修养才是美的。

中国从先秦以后，哲学上系统研究美的著作很少，而结合艺术创作、艺术鉴赏来谈美的论著却十分丰富。秦代的陶俑，汉代的帛画、雕刻，特别是到了魏晋六朝产生的诗歌、绘画，唐诗、宋词、元曲、明清小说等，在长期的艺术实践上，形成了中国古代的美学思想，但对美的本质的讨论就相对少了。

三、中国当代美学家的解答

这种从“美是什么”的角度来理解、探讨美的本质问题的做法，在现代西方美学中已基本消失了。但由于它在前苏联的美学研究中影响极大，而当代中国美学又主要是借鉴前苏联美学来讨论这个问题的，因此，我们在当代中国美学中不难发现很多关于“美”的定义。20世纪50年代，在中国全国范围内展开了一场美学问题的大讨论，中心议题就是“美的本质”。对这一问题的不同看法构成了我国当代美学的基本学派，至今都对美学理论的构成有重要影响。

（一）吕荧、高尔泰：美是主观的