

高 等 院 校 公 选 课 系 列 教 材

AESTHETICS

大学美学

DAXUE MEIXUE

主编 皮海兵 副主编 徐蕾 周江

重庆大学出版社

<http://www.cqup.com.cn>

高等院校公选课系列教材

总主编 罗胜京

大学美学

AESTHETICS

主编 皮海兵 副主编 徐蕾 周江

重庆大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学美学 / 皮海兵主编. --重庆: 重庆大学出版社, 2014.7

高等院校公选课系列教材

ISBN 978-7-5624-7798-3

I. ①大… II. ①皮… III. ①美学—高等学校—教材
IV. ①B83

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第260778号

高等院校公选课系列教材

大学美学

主编 皮海兵

副主编 徐蕾 周江

策划编辑: 张菱芷 蹇佳 席远航

责任编辑: 席远航 版式设计: 三间田 + 袁曼玲 刘思莹

责任校对: 谢芳 责任印制: 赵晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人: 邓晓益

社址: 重庆市沙坪坝区大学城西路21号

邮编: 401331

电话: (023) 88617190 88617185 (中小学)

传真: (023) 88617186 88617166

网址: <http://www.cqup.com.cn>

邮箱: fsk@cqup.com.cn (营销中心)

全国新华书店经销

重庆长虹印务有限公司印刷

*

开本: 787 × 1092 1/16 印张: 9.75 字数: 223 千

2014年7月第1版 2014年7月第1次印刷

印数: 1-3 000

ISBN 978-7-5624-7798-3 定价: 42.00元

本书如有印刷、装订等质量问题, 本社负责调换

版权所有, 请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书, 违者必究

总序 >>>

追溯高等教育发展的历史,人们不难发现,无论时代如何变化,科学如何发展,知识如何更新,培养什么样的人,如何培养人,始终是高等教育发展研究的主题。进入 21 世纪,社会竞争日益激烈,对大学生的要求也越来越高,当代大学生必须注重素质教育,注重全面发展,才能适应社会的需求。

为了在高等教育中践行全面发展的教育理念,我们组织了全国高校有丰富教学经验的专家学者,精心策划,共同编写了这套高等院校公选课系列教材,其宗旨是以学生的全面发展为目标,以提高学生综合素质为重点,为高等学校学生提供集科学性、知识性和趣味性于一体的系列教材,为培养社会所需要的复合型人才尽我们的绵薄之力。

众所周知,公选课不是专门知识的简单堆砌与灌输,而是学科知识的融会贯通与思维方式的开放式转换;不是冰冷逻辑的推演与永无休止的解题,而是人类智慧历史轨迹的描述和人文精神的启迪。有人说,一流的大学一定要有一流的公选课,一流的公选课要为学生成长搭建跨学科平台。作为编著者的我们深以为然。

因此,该公选课系列教材以提高学生的创新能力、思辨能力和鉴赏能力为主,体系结构新颖,难度适宜,实用性强,主要涵盖了艺术设计、文学修养、时尚文化、科学技术和技艺实践五大类。其特点:一是立意新颖,大部分教材内容都选取了各学科最新成果和信息,以适应学生把握新文化和知识的需求;二是尊重个性差异,鼓励学生个性发展,激发兴趣,发挥主动精神,从而达到挖掘学生的个性潜能的目的;三是知识覆盖面广,以更开放和宏观的视角来介绍各学科知识,适应学生知识拓展的需求;四是内容朴实,语言精练,篇幅适中,选图精美,便于学生理解和接受,可操作性强。整套教材以学科综合知识为基础,在普及专业知识的同时,促进学生审美和鉴赏能力等综合素养的进一步提高。

在本系列教材出版之际,是为序。

广东工业大学硕士生导师 罗胜京

2013 年 1 月

前言

大学生素质教育一直都是大学教育的重要任务，通识教育是素质教育最有效的实现方式，美学艺术素养是通识教育中不可或缺的部分。教育的成功离不开合适的教材，历年来，美学教材出版不少，基于本专业需求，大多专业性较强，不太适合外专业如理工农医类专业学生学习。出于此种考虑，我们编写了这本《大学美学》，主要适用于高等院校通识教育，尤其适合理、工、农、医类专业学生学习使用。

笔者在编写本书的过程中，注意将章节标题文学化与诗意化，尽量将理论知识讲解得通俗易懂，并且引入一些生动事例来补充说明，同时还配有大量插图增加内容的生动性。力图做到深入浅出，做到科学性和可读性、知识性与趣味性的有机结合，以期引起各个专业大学生的兴趣，使大家在学习中提高审美鉴赏力和创造力，不断完善艺术审美素养。

参与教材编写的八位同仁大多数为美学专业博士毕业，现在都在高校长期从事美学研究和教学工作。本书各章执笔者如下：

皮海兵（重庆邮电大学）编写第一章和第五章；

徐蕾（上海第二工业大学）编写第六章、第十一章和第十三章；

周江（贵州师范学院）编写第二章、第四章和第十五章；

杨华（北京工业大学）编写第八章和第十四章；

王斐（北京师范大学博士后）编写第七章和第九章；

乔基庆（长安大学）编写第十章；

王文勇（南昌师范学院）编写第三章；

陈义德（长江师范学院）编写第十二章。

全书由皮海兵统稿。本书编写过程中，南京财经大学艺术设计学院的覃婵娟同学负责全书插图的整理和修改，相关专业的许多同仁提出了大量宝贵修改意见，这里一并表示谢意。

由于我们理论水平有限，书中难免存在不足之处，敬请广大读者和美学界的专家批评指正。

编者

2014年1月

CHAPTER 1

第1章 美学是什么？

- 1.1 美学是什么？ / 2 /1.2 美学研究什么？ / 4
- 1.3 大学生为什么学美学？ / 6 /1.4 大学生怎样学美学？ / 8

第2章 千古之谜：美是什么？

- 2.1 柏拉图之问 / 12 /2.2 西方美学的回答 / 13
- 2.3 中国美学的回答 / 16 /2.4 谜底就在劳动实践中 / 19

第3章 不识庐山真面目：大道无形的审美活动

- 3.1 从诗化人生到人的全面发展：审美活动 / 22 /3.2 人在大地上栖息：审美主体与审美客体 / 24 /3.3 拯救与逍遥：审美活动的本质与特征 / 26

第4章 自由体验与自由造形：审美经验

- 4.1 游乐与审美：美学史上的讨论 / 32
- 4.2 审美经验的特征和本质 / 35

第5章 塑造愉快的因子：审美心理要素

- 5.1 第一次亲密接触：审美感觉 / 42 /5.2 盲人第二次摸象：审美知觉 / 44 /
- 5.3 精骛八极，心游万仞：审美想象 / 46 /5.4 登山则情满于山，观海则意溢于海：审美情感 / 48 /5.5 感性观照里的真相：审美理解 / 50

第6章 江山如此多娇：自然美

- 6.1 距离产生美 / 54 /6.2 本质力量对象化 / 56 /6.3 意境·卧游 / 58

第7章 里仁之美：社会美

- 7.1 社会生活如何成为美 / 62 /7.2 五彩缤纷的生活：社会美的类型 / 64
- 7.3 天下大同：社会美的审美价值 67

第8章 灿烂星空：艺术美

- 8.1 《汉书》也能下酒：文学的魅力 / 70 /8.2 音乐为什么能够煽情：音乐与情感 / 72
/8.3 “马一角”与“夏半边”：绘画中的虚实相生 / 73 /8.4 瞬间的永恒：如何欣赏雕塑作品 / 75 /8.5 长胡子的蒙娜丽莎：艺术会终结吗？ / 77

第9章 有意味的形式：形式美

- 9.1 抽象与积淀：形式美的内容与特征 / 82 /
9.2 意味涌现：形式美的构成因素 / 83 /9.3 共同的意味：形式美的法则 / 86

第10章 工具操作的超越形式：技术美

- 10.1 丑的东西卖不掉：技术美的研究对象与功用 / 92 /10.2 造物者的诗篇：技术美的形态 / 94 /10.3 实用与审美的融合：技术美的结构 / 97

第11章 形而下的不朽：人体美

- 11.1 美人：身体美学 / 102 /11.2 时尚：身体之炫 / 104
11.3 行为艺术：炫酷的律动 / 106

第12章 愉悦的快感与痛苦的快感：优美与崇高

- 12.1 地道阴柔与天道阳刚：美学史上论优美与崇高 / 110 /12.2 杨柳依依，雨雪霏霏：优美的本质与特征 / 114 /12.3 大漠孤烟，黄沙古道：崇高的本质与特征 / 116

第13章 伟大的痛苦与含泪的笑声：悲剧与喜剧

- 13.1 毁灭美好的给人看：命运悲剧 / 121 /13.2 理智与情感 / 123 /
13.3 恐惧、怜悯与崇高 / 125 /13.4 中国式悲剧 / 126 /
13.5 撕碎无价值的给人看：人间喜剧 / 128

第14章 神圣的形式被无情肢解：丑与荒诞

- 14.1 魔鬼魅力使强者销魂：丑从何来 / 132 /14.2 丑得如此美丽：如何审丑 / 134
14.3 恶之花：丑与美的一种转化 / 136 /14.4 虚无的眼睛看见虚无：荒诞 / 138

第15章 审美与人生：审美教育

- 15.1 美学史上对审美教育的讨论 / 142
15.2 自由人生的塑造：审美教育的实质、内容与功能 / 145

第 1 章 美学是什么？

MEIXUE SHI SHENME ?

在我们周围的生活环境中，存在着形态各异的美的事物：挺拔雄伟的崇山峻岭、旖旎秀丽的湖光山色、英雄的业绩、壮丽的人生、令人难以忘怀的情思、多彩多姿的艺术作品，等等。人类世界是个美的世界，我们总是在时时刻刻地感受美、捕捉美、追求美、创造美，既是一个美的鉴赏者，亦是一个美的创造者。

“爱美之心，人皆有之”，爱美是人类的天性。我们每个人的生活中都离不开审美，这种审美活动充满无尽的吸引力和广泛的大众基础。所以我们有必要知道，美学到底是什么？翻开中外美学思想发展史，对于这个问题，可追溯到公元前中国的先秦时期和西方的古希腊时期。

1.1.1 中国探索美

在我国古代，许多哲学家、思想家都对美的问题进行过哲学上的探讨。据《国语》记载，伍举评论楚灵王的章华台时说：“夫美也者，上下、内外、大小、远近皆无害焉，故曰美。”^①显然他把美与善、美与功利等同起来，美即是善，善外无美。孔子在《论语》里“文质彬彬，然后君子”的意思就是主张内容与形式的统一，美与善的统一。老子在《道德经》中提出美与丑的术语，论证了美丑、善恶相互对立与相互转化的辩证关系。

如果从汉字来说，“美”字最早见于殷代的甲骨文。东汉许慎的《说文解字》说：“美，甘也。从羊到大，羊在六畜主给膳也。”徐铉注释说：“羊大则美，故从大。”《说文解字》羌下云：“大，人也。”大部又云：“大象人形。”所以“羊大为美”也就是“羊人为美”（图1-1）。还有人认为，“美”就是以羊头或羊角为装饰的人。这些关于美的思想比较零碎，散见于各种论著中。

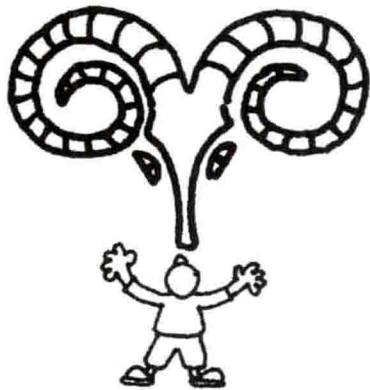

图 1-1

1.1.2 西方探索美

在西方，关于美的探索也有着悠久的历史。例如，古希腊的毕达哥拉斯学派认为“美是和谐与比例”，如蒙娜丽莎的构图比例（图1-2），赫拉克利特认为美是相对的，“最美丽的猴子与人

^① 北京大学哲学系教研室. 中国美学史资料选编：上卷 [M]. 北京：中华书局，1980：9.

类比起来也是丑陋的”，德谟克利特认为人的内在美与外在美需要结合，“身体的美，若不与聪明才智相结合，是某种动物性的东西”。^①而古希腊哲学家苏格拉底、柏拉图和亚里士多德等，已经开始从理性思维的高度来思考美和艺术的历史过程，试图从概念和定义的水平上给“美”确定一个恰当的内涵。

如苏格拉底认为美即是善，善即是美。柏拉图则不仅对当时流行的种种美学见解提出了异议，而且辨析了“什么是美”和“什么东西是美的”这两个不同性质的命题。柏拉图强调，回答“什么是美”，就是要找出“美本身”具有的特点，把握美的普遍规律。亚里士多德批判地继承了柏拉图的美学观点，又有不少突破与创新。亚里士多德肯定了现实生活中美的客观存在；肯定了艺术美对生活的依存关系；肯定了艺术作品中塑造的人物形象可以并且应该“比原来的人更美”^②……这些精辟的见解，对后世的美学发展产生了深远的影响。在中世纪的欧洲，哲学成为“宗教的婢女”，美学研究当然也处于停滞状态。直到适应资本主义要求的文艺复兴运动兴起之后，西方美学才又进入了新的繁荣时期。

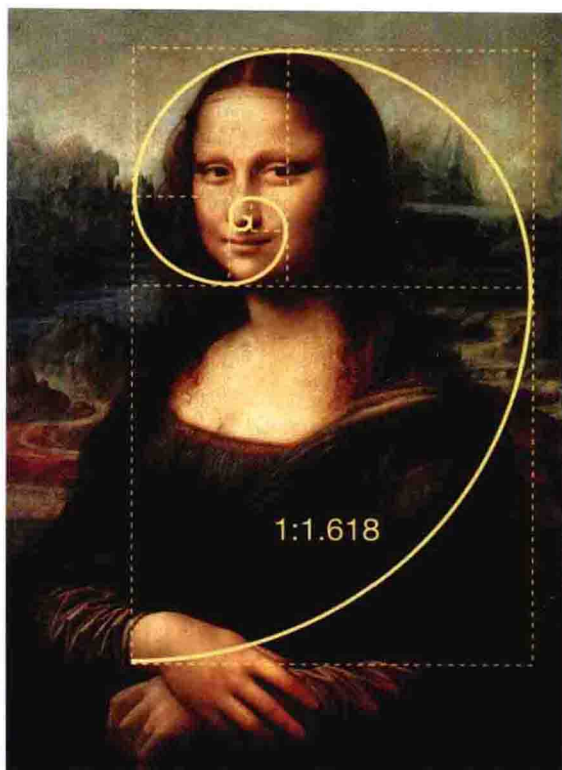

图 1-2

1.1.3 鲍姆嘉通：美学之父

美学作为一门独立的学科，是在近代形成的。被誉为“美学之父”的德国哲学家鲍姆嘉通（1714—1762 年）在 1750 年出版了以“美学”命名的书，奠定了美学的学科史。美学的名称为“Aesthetics”，意即“感性学”。该词源于希腊文，词根含义为“感觉”“感兴趣”“感性的”。鲍姆嘉通提出了感性认识的完善就是美的观点。他所指的感性认识实质上是指依赖于感觉、想象的“文学艺术”，他称之为“自由艺术”，“完善”是指内容、秩序、表现力等因素的和谐统一。由于审美的现象是与感觉、感官有密切关系的，许多理性主义者就把它排斥在理性知识的范围之外。鲍姆嘉通则通过对审美现象的感性的考察，把这种感性的活动置于理性认知之前，把它确定为朦胧的认识活动。这种活动就是“感性学”，即“美学”。中国学者于 20 世纪初从日本引入了“美学”这个概念，是日本学者把“Aesthetics”翻译为“美学”的。从此，“美”作为概念，“美学”作为学科进入了中国的学术界。

① 北京大学哲学系美学教研室。西方美学家论美和美感 [M]。北京：商务印书馆，1980：16。

② 亚里士多德。诗学 [M]。陈中梅，译。北京：人民文学出版社，1962：101。

美学作为一门学科，应该有自己的研究对象。但是，到底美学的研究对象是什么？长期以来争论不休，莫衷一是。我们先来看看美学史上存在的几种不同观点，然后再谈谈本书的看法。

1.2.1 美学研究对象的几种观点

美学史上在关于美学到底研究什么的问题上，有许许多多的观点，总结起来，有代表性的是这样几种：

（1）美学研究艺术

就是指研究各种艺术活动所体现出的美的现象。黑格尔认为美学就是研究美的艺术，美学就是艺术哲学。他认为，现实中虽然也有美的现象，但艺术中的美的现象却是最经典的，通过对艺术的把握，就足以探究所有的审美现象。如世界名画：自由引导人民（图 1-3），通过艺术的美深刻反映了社会生活中的美。我国著名美学家朱光潜也认为美的本质最集中地反映在艺术中，因此美学的研究对象应该是艺术。但是，把审美现象局限于艺术范围，有一定的局限性。

图 1-3 自由引导人民

（2）美学研究美的本质

这种观点持有者普遍认为存在一个“美自身”，而美学的研究对象就是这个“美自身”，即美的本质。柏拉图就是从哲学角度来探讨“美自身”的。因为美不局限于艺术中，所以美学研究的对象也不应只限于艺术而排除现实生活中各种美的现象。这样就能划清美学与艺术的界限。也就是说，它并不研究艺术，而只是研究艺术中的“美自身”。不过这种观点也值得商榷，就是“美自身”真的存在吗？

（3）美学研究审美关系

此观点认为审美活动作为一种感性实践活动，是由人对现实的审美关系决定的，没有人与现实之间的审美关系，也就没有美。而美学就是人与现实的这种特定关系的产物。这个观点把美学研究锁定在了“关系”上，也就是说，这种观点已经明确了美既不是在客观事物方面，也不是在人的主体方面，而是在人与现实之间的关系中形成的。这个观点预先设定了在审美活动中人与现实的分离，本身包含了人与现实的二元划分，这是它的最大缺陷。

当然，关于美学的研究对象还有很多其他观点，但上面这些观点是最为典型的。

1.2.2 美学的研究对象

只有从最原始最基本的事实开始，才能确定美学研究的逻辑起点，才能使由此展开的美学体系具有一个稳定的立足点。而这最原始最基本的事实，就是人类的审美活动。人类的审美活动是人类实践活动的一个有机组成部分，人类的一切审美现象、审美关系与审美规律，都包含在人类的审美活动中，是在人类的审美活动中产生并发展的，艺术活动则是审美活动的一种特殊的形态。人类的审美活动在现实中就是一种心理活动过程，审美经验就在这样的活动中获得。所以对美的本质问题的探索，对审美规律的探索以及与美有关的现象的解释等，只能从具体的审美活动出发，通过对审美活动的具体分析来获得答案。审美活动的各个方面构成美学研究的对象，在对这种现象系统研究的基础上形成美学学科的体系。

但是，审美活动作为一种感性实践活动形式，实质上是由人对现实的审美关系决定的。也就是说，审美活动之不同于一般的认识活动、改造活动、交往活动的特殊性，正是由于人与现实之间构成的审美关系所决定的。这样包括构成这一关系的客体（美）和主体（美感）这两大方面。同时，人类的实践活动，不局限于认识世界，更重要的还在于改造世界。审美活动也一样，不仅认识美，还要创造美。这样，我们前面所说的美、美感、艺术、审美活动及审美关系等都是美学研究的范围。

综上所述，可以概括地说，美学就是研究美、美感以及审美活动的一般规律的学科。

大学生为什么学美学?

1.3.1 紧跟时代发展, 思考终极价值

任何一门科学的发展都离不开社会的需要, 作为人文学科的美学也是如此。现代人文科学的中心问题是重新思考人是什么, 社会是什么, 人的价值何在, 人与自然、个体与社会取得和谐的可能性, 以及客观的条件等深刻问题, 都与美学思考直接相关。20 世纪是人类社会高速发展的一个时期, 科学技术和生产力的高度发展, 提高了人们改造自然的能力, 并为整个世界创造了空前丰裕的物质财富, 也日益影响人们的精神领域, 构建着人类不同于以往的精神、文化世界。但与此同时, 科技的无节制和泛滥化使用给人类造成的环境、心理和精神乃至人类生存的消极影响, 导致人性、社会和文化异化的严酷事实。

其实, 从本质上看, 真正造成人类生存危机的并不是高科技, 而是人类自身。各种危机的根源在于人对自身的忽视, 人类忘记了自己生活的意义是什么, 失去了情感依托和终极关怀的人, 只能完全服役于物质功利的目标。这个时候, 我们需要美学提供人类终极价值关怀和生活意义的理性思考。也就是说, 一切科学价值同时也是一种美学价值, 它以人的全面发展与进步为目的, 以人的价值为最终价值。在这样的美学价值和目的的调控之下, 全面发展的人、合理有序的社会、人与自然的和谐平衡关系才有可能建立起来。随着美学的普及和美学研究的深入发展, 美学思维对于我们思考和解决现实生活的复杂难题正发挥着越来越重要的作用。

1.3.2 开展审美教育, 提升人文素养

我们依稀还记得这样的场景: 某个下午, 躺在碧绿的草地上, 看满天的云霞变幻无穷, 一轮红日慢慢隐入远处的山头后面(图 1-4); 一个寒风呼啸的冬夜, 你偎依在暖和的被窝里, 看一部自己喜欢的名著, 为里面的人物所感动, 热泪盈眶; 某个慵懒的午后, 泡杯茶, 闭眼靠在躺椅上, 一首缠绵悱恻的钢琴曲在耳边萦绕, 让你思绪万千; 或者, 和朋友去美术馆看画展, 大师们的画作吸引了你, 流连忘返……其实, 这些都是一种美育活动, 开阔我们的眼界, 陶冶我们的情操, 提升我们的审美修养。

图 1-4

审美教育使大学生的审美情感、需求、态度和鉴赏力得到发展，也培养了个体的道德理想和审美理想。在审美教育活动中，随着深度、广度和强度的加大，人对美的直接感受和理解就会变成对艺术与生活中的美好事物的自觉态度，会成为发展自身创造才能的力量。大学生在审美活动中有了自己的审美体验，形成新的情感、新的人际关系，能最大限度地发挥自己的精神道德力量和创造力量。

总之，审美教育的主要目的是培养正确的审美观和提高审美的能力。审美观是人们对于美和丑的总的看法，是世界观的组成部分，有什么样的世界观，就有什么样的审美观。当代大学生必须在辩证唯物主义和历史唯物主义的指导下，总结人类审美活动的历史经验，批判地吸取美学史上的积极成果，才能逐渐形成自己的审美观。在学习美学中，对美的各种问题从哲学上加以研究，就有助于大学生培养正确的审美观。

1.3.3 培养审美能力，创造美的生活

美学自身的独特目标应该是促使人们生活的审美化和艺术化，这是一种终极理想的追求。从广义上讲，真、善、美有着同一性，是指人生的最高价值和终极理想。人类的整个历史，也是自我塑造、自我完善的历史，这离不开审美活动这个中介。马克思所说的人能按照美的规律来建造，不仅指人对客观世界的改造，也包括了人对自身的改造。

随着人民物质生活和精神生活的发展，在各个生活领域中都提出美的要求，而且创造了许多具有我们时代特点的美好事物，如著名建筑：泰姬陵（图 1-5）。这就要求我们大学生从理论上对生活和艺术中美的发展加以概括，以便更自觉地按照美的规律去改造客观世界和主观世界。努力把自己培养成具有高尚道德的人，用科学知识武装起来的人，和能够懂得按照美的规律去创造美和欣赏美的人。

美学研究的一个重要目的，就是学习美学知识，培养每个人的审美能力。这是人文素质中的一个重要方面。人人都爱美，都有感受美的能力。不学美学我们照样可以欣赏音乐、唱歌、读诗或小说，照样可以选购自己的服装。

但是，这些都是在非自觉情况下的所为。学习美学就是要把这些变成自觉的、有意识的行为。我们应该自觉地按照美的尺度来建造我们每一天的生活，使我们不只是在美术馆才能感受到美的现象，不只是在电影院、音乐厅才能知道美的存在，而是要在我们的工作及衣食住行的每个环节，都按照美的尺度去生活，这样，才能真正提高我们作为人的生活质量。

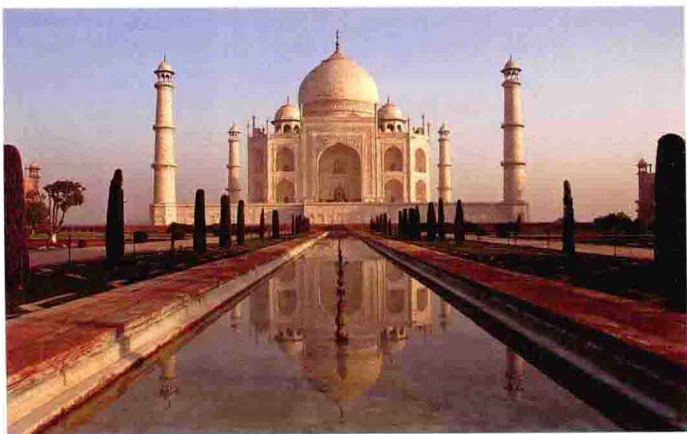

图 1-5

1.4.1 哲学思辨的方法

我们知道,哲学是关于思维的科学,研究世界观,还有人的思维规律。研究概念在思维中的运动,并且利用概念运动,获取科学知识。美学学科的建立离不开哲学,人类对美的现象的思考从来没有离开过哲学。哲学的基本问题之一就是美的现象的思考和研究。

哲学思辨方法的运用,在美学发展历程中具有悠久的历史,极大地推动了美学的发展。柏拉图、康德、黑格尔等都是以其哲学理论体系为起点,用美学来完善其哲学体系。按照哲学理论体系对审美经验等加以先验的规定,把一切审美现象或艺术现象纳入其体系中,用以论证其先验规定的合理性。因此,学习美学,必须要具备一定的哲学素养。

用哲学思考的方式来研究美学的基本问题,是美学研究的基本方面。因此,大家在学美学的过程中,一定要记住基本概念的基本内涵以及概念之间的理论推论和逻辑关联,这是学好美学的关键。

哲学思维需要训练,读哲学史是最直接的方法。读了哲学史,我们就知道人类智者们的思想方式,知道他们运用概念建立了关于世界和人类的各种知识。

1.4.2 心理学方法

心理学研究美,是把美看作人类意识过程中所产生的心理现象,运用心理学的方法来论述和阐释这些心理现象。审美经验是审美现象的唯一结果,而审美经验首先表现为心理感受。就是说,我们进行审美活动时,涉及审美活动中的心理活动层面,这就要求我们用一些心理学的知识来追溯我们的心理活动。

当代西方美学中许多美学家运用心理学的方法研究美学,取得了突破性的进展。奥地利心理学家弗洛伊德以精神分析学说研究文艺现象,认为艺术活动的驱动力是被压抑的无意识欲望(主要指性欲),艺术创作是艺术家本能冲动的升华。瑞士心理学家荣格,对弗洛伊德本能冲动升华说持否定态度,提出“集体无意识”的重要概念。

这样的心理学理论,对我们理解自身的心理活动,了解审美活动的心理奥秘以及艺术作品的创作过程中的无意识方面,都会有很大帮助。精神分析美学对后世美学的发展产生了深远的影响。

1.4.3 社会学方法

运用社会学的方法,就是考察社会环境对美、美感经验,尤其是艺术活动的影响和制约等方面,进而分析美、美感经验产生、发展、转化的社会条件和社会因素。他们认为,美虽然是在个体意识之个体化原理的基础上被创造、被接受的客体对象,但它也要受到超个体的时代形式感和群体的审美理想所支配和制约。因此,离开社会条件和社会因素,无法揭示美、美感经验和艺术的本质。

社会学研究美,还同时研究艺术对社会发生作用,使集体生活意识发生变化,从而分析和记述二者之间的相互作用。丹纳、罗斯金等人的著作,标志着社会学方法研究美学的实绩。但是,他们受其唯心史观的制约,并不能深刻、正确地解释艺术活动。有人认为,真正着眼于社会性质和社会历史来科学地分析审美现象,只有马克思主义美学才能做到。

除了上述方法外,还有语言学分析方法、系统论分析方法等。当代美学发展趋于多元性,美学研究方法也多样化。不过,马克思主义者认为,最基本的方法是理论联系实际和历史逻辑统一的方法。

理论联系实际的方法,就是要求我们把理论的研究和人类审美实践的经验紧密地结合起来,从审美与艺术的实践出发,详细占有资料,从大量的客观事实中寻求出规律,上升为理论认识,并进而用来指导实践和接受实践的检验,以证实和发展理论。

这就要求大学生要拥有丰富的审美经验。大学生要大量阅读文学作品,大量观赏绘画、雕塑作品,大量欣赏音乐。尤其要经常欣赏经典的名著名作,它们是艺术大师们最深刻的审美活动的结果。如著名的雕塑《海的女儿》(图1-6)。这样,审美经验得到不断丰富后,你就可以逐步理解各种美学的理论问题,还能依据自己的审美经验来验证一些美学理论或观点正确与否。当你的审美感受力增强,思考变得充分,可以尝试总结自己的美学思想,进而走入直接的艺术鉴赏和艺术批评。

历史逻辑统一的方法,则要求美学研究既要注重对社会实践中的审美经验进行逻辑的、理论的概括,又要注意研究美学范畴、美学理论的历史发展和转化。美学中的各个范畴和规律是随着现实生活和艺术发展而产生和形成的。即便是同一个范畴和规律,在不同的历史时期也有着不同的意义。既不能进行单纯的逻辑推理,把某些审美经验的历史进程加以曲解,塞入逻辑体系之中,又不能拘于简单的历史叙述,陷入单纯的感性经验的描述,缺乏理论概括。因此,美学研究只有实行历史和逻辑的统一,才能沿着正确轨道不断前进。

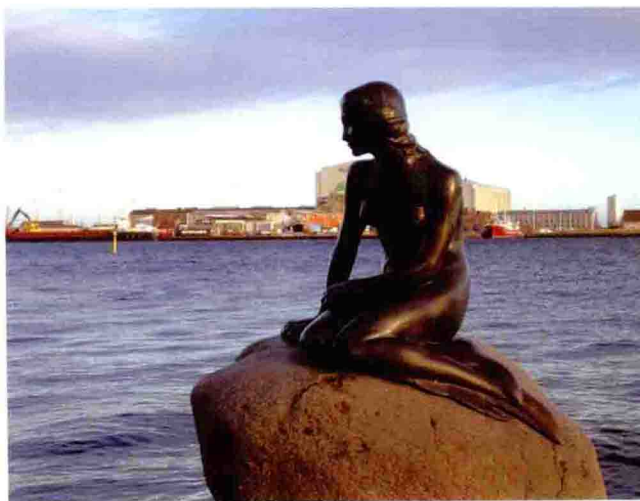

图1-6 海的女儿