

情感美学

论美和美感

罗利建◎著

庄子逍遥·作落
之眠醒重生
甲子年秋罗利建

中国经济出版社
CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

情感美学

——论美和美感

罗利建 著

中国经济出版社

CHINA ECONOMIC PUBLISHING HOUSE

北京

图书在版编目 (CIP) 数据

情感美学：论美和美感 / 罗利建著.

北京：中国经济出版社，2014.5

ISBN 978 - 7 - 5136 - 3171 - 6

I. ①情… II. ①罗… III. ①情感—美学—研究 IV. ①B842.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 063215 号

责任编辑 严 莉

责任审读 霍宏涛

责任印制 马小宾

封面设计 任燕飞工作室

出版发行 中国经济出版社

印 刷 者 北京市媛明印刷厂

经 销 者 各地新华书店

开 本 710mm × 1000mm 1/16

印 张 19.5

字 数 309 千字

版 次 2014 年 5 月第 1 版

印 次 2014 年 5 月第 1 次

书 号 ISBN 978 - 7 - 5136 - 3171 - 6

定 价 58.00 元

广告经营许可证 京西工商广字第 8179 号

中国经济出版社 网址 www.economyph.com 社址 北京市西城区百万庄北街 3 号 邮编 100037

本版图书如存在印装质量问题，请与本社发行中心联系调换（联系电话：010 - 68330607）

版权所有 盗版必究（举报电话：010 - 68355416 010 - 68319282）

国家版权局反盗版举报中心（举报电话：12390） 服务热线：010 - 88386794

序

都江堰之山水不知让多少人流连忘返，它是我的故乡，让我从小就品尝到大自然和人文艺术创造之美，但又一直苦于无能力表现它。后来知道有个“美学”可以完成我这一梦想，于是就一直向着这方面努力。

改革开放的春风，让我喜得美学前辈朱光潜先生刚出版的《谈美书简》。这本书不仅让我爱不释手，就是我的学生也争着传看。于是，我一口气到书店买下了二十余本送给爱美学的学生，他们拿到书后那种高兴劲儿，真是难以言表。我这才发现美学之魅力，我也决心写美学方面的文章。记得当时我写的关于“男性美与女性美”发表在《中国妇女》上，“关于男子长发美”发表在《北京晚报》上，就觉得很过瘾了，殊不知我已故的恩师、心理学教授唐自杰当时看后批评说：“不要让浅薄遮住了你的眼睛。”这句话让我改变了攻取美学这个堡垒的方向，我放弃在报刊发表美学文章的简单追求，着力于我最紧缺的美学基础建设。因我知道自鲍姆加登和康德确立以情感为美学的基础学科以后，情感之于美学是重中之重。我当时参加了唐自杰教授主持的“高校教师心理学基本理论研讨班”，每周周末学习，历时三年，我一次也没缺席过。当时大学刚刚恢复，在重庆的重庆大学、建工学院、西南政法学院和重庆师院等高校的心理学、管理学教师都积极参加，还邀请了喜爱心理学的学生参与。学习心理学基本理论采取的是论辩式的，这是我最为感兴趣的。当时，我还受到时任中国科学院心理研究所所长潘菽教授的指导，他亲自批改我写的心理学论文，并给我写了六封信进行具体指导（载《潘菽全集》第九卷），对我心理学的研究影响极大；与此同时，我当时还独立设计了一个心理美感调查表，独立地前后调查了各层次的人群十万余众，这使我得到了国内外书本上无法得到的第一手资料，也使我对人的心理及其美感有更多的发言权，对人的意识、情感和意志有一定深层次的认识。继后，我虽然曾出版了我的美学专著《探索未知》，但多系感悟，还不成体系，属东鳞西爪之

作，不甚满意。本书则是我攻取心理学的情感研究三十余年后，以情感美学为中心写的一本美学专著。人们常说“十年磨一剑”，我三十余年才把这把“剑”磨出来奉献给读者朋友，这恐有点愚痴吧。

情感是美学的基础，这已是自康德之后得到了中外美学家的共识。在中国西汉时代的《乐记》就隐约发现了这一美学规律：“情动于中，故形于声；声成文，谓之音。”18世纪欧洲的鲍姆加登首次把美学作为一门独立的科学的同时，确立了美学的基础科学是情感。康德与鲍姆加登一样，认为人的心理分为知、情、意三个部分，他的美学代表作《判断力批判》是研究情感领域的审美判断。这本书虽已历经两百年，至今仍是现代世界著名大学（包括哈佛大学）美学专业必学的主要教材。

康德的《判断力批判》和黑格尔的《美学》（三卷本）至今仍然是世界美学的最高峰，还无人能超越。两百年来，由于时代的局限，康德虽然肯定了情感是美学的学科基础，却不承认真正存在着科学的美学，特别是他那时还不知道人的情感的产生与人的意识密不可分，因此，他把情感与意识割裂开来，把情感与想象力割裂开来。他发现想象力在美感中的重要作用，而想象力又属于认识活动，即“知”的范畴而非“情”的范畴，使他陷于他最关注的二律背反的困惑之中。继后，对哲学敏感的黑格尔发现并企图弥补康德这一困惑，抬出“美是理念”而抛弃美学的情感基础，写出了《美学》（三卷本）。黑格尔当时也不知道人的情感与情绪不同，情感总是与意识（包括理念）紧密联系着。黑氏《美学》的三卷本虽然浩大，因它失去了情感这个根基，使黑格尔的三卷本《美学》建筑在沙漠之上，从而沦为大学普通美学教材的水平，我真为黑氏扼腕叹息。黑格尔的《美学》（三卷书）存在重大理论缺陷，使后黑格尔时代欧美美学界形成了一个以分析美学为代表的，否定美的本质研究的思潮；使美学研究偏离了正确航道，致使后来欧美的一些造型艺术诸如只讲来自内心冲动不讲体察客观事物的“青骑士社”未来派和排斥理性的支配只表现非合理的、下意识的“超现实主义”；也使19世纪奥地利的汉斯立克在他的《论音乐的美》著作中排斥了美学的情感基础，为后来追求形式美至上的经院音乐奠定了理论基础。

美学史和美学实践不断证明，美学的研究要回归到中国的《乐记》以及德国的鲍姆加登和康德确立的情感是美学的基础学科这一基点上来。我

写本书，就是严格按照这一基点来构建的，以情感为支点展开对美和美感的论述。本书有 212 个小节，但均以情感这个“血管”一以贯之。全书的主体分为美的本质分析、美的范畴分析、形式美分析以及艺术美分析四个主体部分，并以美的格言和美的思辨短语，作为主体部分不可缺少的补遗，从而使之互相关联、互相制约，构成一个以情感为中心的整体。

本书系我美学专著的代表作，为表达我对中国经济出版社及其副社长毛增余先生长期给予自己的扶持和厚爱的感激之情，毫不犹豫选择与中国经济出版社再次合作出版本书。本书有幸与责任编辑严莉合作，她跟《运动哲学》的责任编辑杨邵川一样，有股年轻人的锐气，而且她的高效、严谨、时尚的编辑风格令人印象深刻。这里还应提及的是，作为出版家的毛增余先生，能够扶持我这样的草根学者，是颇具胆识的。比如十年前出版的《人本教育》，以及后来出版的《答钱学森之问》、《运动哲学》，没有前瞻性的胆识是难以拍板的。为此，特向他们致以敬意并诚挚感谢。

我有一个学术梦，就是要在有生之年通过努力成为一个掷地有声的一流学者，它时时激励已到了老年的我丝毫不能停笔。2013 年，我被我校评为“首届感动重庆理工大学人物”之一，使我惶惶然。不过，为了实现我的学术梦，我会继续努力的。

是为序。

罗利建
二〇一四年三月

第一篇 美的本质分析论

第一章 美的分析论 / 3

第一节 情感体验是美的共同支点 / 3

美的本质是情感 / 3

康德关于美的观点陷入了“二律背反” / 3

康德在美学中陷入了“二律背反”，使后来的黑格尔
美学观走上了歧途 / 5

李泽厚代表了当代美学家的困惑 / 5

美的情感体验已经包孕了美意识 / 6

情感中包孕着的有潜美意识层和美意识层两种 / 8

动物的情绪没有美意识的产生 / 8

人的快感不一定是美的 / 9

在美的情感体验中用增力性取代快感更为确切 / 10

美的情感体验离不开通感效应 / 11

破解“李泽厚困惑”就要把情感体验作为美的共同支点 / 11

第二节 美的情感体验必须内含客体美和美意识两个因子 / 13

对客体的美事物的需要是美的情感体验的源泉 / 13

景为情之本，境为意之本 / 14

自然美是美之母 / 15

黑格尔否定自然美的论调站不住脚 / 15

黑格尔否定自然美的理念对后黑格尔时代的损害 / 16

车尔尼雪夫斯基贬损艺术美也走向了谬误 / 17

第三节 美是什么 / 18

只有人才具有美意识，故美是人之独有 / 18

从康德和黑格尔的理论中吸取合理内核 / 18

美是什么 / 22

第二章 美的本质 / 24

第一节 美的本质是客观存在 / 24

关于美的本质问题 / 24

否定“美的本质”的存在的理论为什么站不住脚 / 26

不能再继续“实验美学”非科学化的错误 / 28

请慎提“审美” / 30

自然美与艺术美联姻才能生出美的宁馨儿 / 31

第二节 美的起源 / 34

美的起源是解决美的本质的钥匙 / 34

摹仿还不是美的起源 / 35

“游戏说”把原始人思维都类比成了幼儿 / 37

巫术虽是宗教的起源却不是美的起源 / 38

片面性使美起源于生物本能难以成立 / 39

劳动和美谁个在先 / 40

“情感表现说”回避了意识对美产生的关键作用 / 40

美意识的起源是打开美的起源这把锁的钥匙 / 41

第三章 论美与真和善之关系 / 45

“真”是美之灵魂 / 45

黑格尔在论“真”时是怎样走上歧路的 / 45

“美离不开真”是古今中外美学家的共识 / 46

“真”要成为美的灵魂必须具备三要素 / 46

康德关于“善”的观点还没有完全摆脱亚里士多德的阴影 / 48

善不能直接成为美 / 49

善虽不等于美，但通过“通感”善能转化为美 / 50

第二篇 美的范畴分析

第四章 论崇高 / 55

崇高的本质是美和善 / 55

崇高的大与力 / 55

因奋斗不息而崇高 / 56

崇高鄙视奴颜媚骨 / 56

中国龙之崇高与西方龙之卑劣 / 57

壮美不是崇高但能发展为崇高 / 58

崇高在于蔑视渺小 / 59

赞夔门 / 59

康德与崇高 / 60

第五章 论和而不同 / 61

“声一无听，物一无文” / 61

达·芬奇论美在比例的观点接近和而不同观 / 62

达·芬奇运用“和而不同”方法使《蒙娜丽莎》获得巨大成功 / 62

中国上古的“龙凤呈祥”是和而不同思维的产物 / 63

不能用“和为贵”的“和”取代“和而不同”的“和” / 64

“和而不同”的自然风光才能尽显妖娆 / 64

中国京剧走“和而不同”之道才能振兴 / 65

中国书法的行书是和而不同的产物 / 65

“八卦思维”是和而不同的一种美学思维 / 66

第六章 论优美 / 68

优美是用悠然、轻柔和舒缓来拨动人的情感 / 68

婉约柔和乃优美之精髓 / 68

优美和崇高不是美学范畴的两极 / 69

适度的娇羞、柔嫩才能彰显出优美 / 70

柔中带刚是优美的精髓 / 70

女人过柔则靡失优美 / 71

清秀而端庄方显优美 / 72

典雅而不矜持方显优美 / 72

轻、幽、柔是优美另一类特色 / 73

第七章 论壮美 / 74

壮美是在用力量、数量和气势拨动人的感情体验 / 74

西方美学把壮美与崇高混淆了 / 74

不带恐怖、神秘的刚健彰显壮美 / 75

刚中带柔是壮美之精髓 / 75

男子过刚易脆失壮美 / 76

粗犷而不粗野为壮美 / 77

雄壮而不飞扬跋扈为壮美 / 77

宏伟而不带恐怖为壮美 / 78

刚健而非霸道为壮美 / 78

第八章 论势 / 79

势是冲击力产生的美感 / 79

以势制胜 / 80

扬善惩恶是造势的基本原则 / 81

“择人任势”是艺术美的重要表现手法之一 / 81

自然美因得势而名闻天下 / 82

中国的书法因得势而美 / 82

优秀建筑必得“势” / 83

齐白石让“势”这一主角在画外 / 83

江碧波用“势”形成了她的大气画派 / 84

第九章 论悲剧性 / 85

悲剧性是通过体现人的本质力量的否定中的肯定 / 85

扬真善美、贬假恶丑是悲剧性的精髓 / 86

悲剧的长久生命力在于具有永恒的正义 / 86

悲态加戏剧是悲剧的必要形式 / 87

悲态辩证法：哀而不伤 / 88

悲态人生立足于自我转化方成大器 / 88

《驭龙图》是“哀而不伤”之代表作 / 89

《拉奥孔》是“哀而不号”雕塑的代表作 / 89

《欧米哀尔》是用身躯表现悲态的杰作 / 90

第十章 论喜剧性 / 91

喜剧性的美学本质是用喜态来看待世界 / 91

西方美学的喜剧性把丑、怪诞、幽默和滑稽包括在内是不正确的 / 92

喜态的戏剧是喜剧必要的基本形式 / 94

应坚持“乐而不淫”的喜剧风格 / 94

喜剧是用幽默和滑稽的形式贯穿在戏剧性之中 / 95

央视春晚喜剧小品为什么会火? / 96

喜剧的“笑”必须具有审美价值才具有魅力 / 97

车尔尼雪夫斯基把丑视为滑稽的根源是错误的 / 97

喜剧小品的功能不是用来嘲讽弱者 / 98

第十一章 论意境 / 99

“天人合一”是意境美之精髓 / 99

意境之美意识发生在中国远古 / 100

意境是人的五个感官的自然延伸 / 100

意境说符合科学的认识论 / 101

意境能使人的情感尽显风流 / 101

屈原的《离骚》是意境美的经典之作 / 102

张旭的《古诗四帖》为书法意境美之经典之作 / 103

移情的意境最美 / 103

王国维对“意境说”理论的贡献 / 103

第十二章 论幽默 / 105

幽默为什么能产生美感 / 105

内庄外谐是幽默的生命线 / 105

用幽默手法揭示民众的缺点从而警示民众是艺术家的最高境界 / 106

幽默中的自嘲是一种自信 / 107

塑造形体幽默又能深入人心的典型最难 / 107

相声告诉世人中国人最能享受幽默 / 108

不要忘了讽刺是相声的主要功能 / 108

幽默的成功需要一种幽默意境 / 109

内庄外谐为幽默，内谐外谐为滑稽 / 109

第十三章 论怪诞 / 111

怪诞的本质是怪而不怪 / 111

神话中的怪诞反映了民族精神 / 112

理想和想象力是怪诞艺术的一对翅膀 / 112

怪诞美给人的不是恐怖而是惊叹 / 113

怪诞是不可能性与合理性的统一 / 114

原始神话的怪诞是对自然和社会自信的调侃 / 114

怪诞也能表达崇高理念 / 115

《西游记》是世界怪诞故事中的精品 / 115

刑天是怪诞艺术形象精品中的精品 / 116

第十四章 论丑 / 117

丑的本质 / 117

丑美之间 / 118

美过为丑，丑过为美 / 118

丑具有善恶两面性 / 118

艺术形象入木三分的丑最为可贵 / 119

怪异的丑有可能转化为美 / 119

病态美为丑 / 120

李泽厚把丑绝对化了 / 120

丑璞赞 / 120

第三篇 形式美分析

第十五章 形式美的哲学根据与现象思考 / 125

星云说和宇宙大爆炸不能定性为宇宙演绎理论 / 125

运动是美之本源 / 126

民俗之精髓在于“野” / 127

动态变化的生活是文学艺术创作之源泉 / 128

第十六章 点的形式美 / 129

点到为止是普遍的美学原则 / 129

节奏（点）是艺术美中重要的基本表现手段 / 129

第十七章 线与形式美 / 131

席勒对蛇形（曲）线美的理由难以服众 / 131

人体特别是女性人体是大自然曲线美的杰作 / 132

线条是塑造美的基本元素 / 132

“乱”中有美 / 133

第十八章 色彩与形式美 / 134

费希纳的颜色“审美的实验”为什么导致失败 / 134

与康定斯基商榷论色彩 / 134

我所了解的色彩的心理效应 / 136

第十九章 形式美的基本原则 / 137

形式美六大基本原则解析 / 137

第四篇 艺术美的分析

第二十章 关于艺术 / 143

艺术是什么 / 143

情乃艺术之魂 / 143

艺术最贵于独创 / 145

与黑格尔一起讨论艺术中的几个观点 / 146

树立艺术美育新观念 / 147

第二十一章 论音乐之美 / 150

“同声相应，同气相求”是音乐的本质特征 / 150

音乐起源于情感又表达于情感 / 151

汉斯立克确立了弱化情感表现的经院音乐的理论基础 / 152

音乐不存在“通常的”和“音乐的”两种情感 / 155

歌者的根在民间 / 156

央视“青歌赛”在向经院音乐方向滑行 / 157

第二十二章 论舞蹈之美 / 159

舞蹈是用人体语言表现情感的艺术 / 159

人体动作的抒情性是舞蹈的本质特征 / 160

节奏是舞蹈形式美的主要表现方式 / 160

人本主义和积极开放孕育了中国舞蹈三个里程碑 / 161

舒巧等编导的大型神话舞剧《奔月》彰显了舞剧的新篇章 / 163

舞者杨丽萍最能展现舞蹈的生命情调 / 164

第二十三章 论诗歌之美 / 165

情感乃是诗歌之灵魂 / 165

情真意切和与之相应的韵律节奏是诗美的本质特征 / 166

没有韵律的诗应称为“抒情散文” / 166

情恋最宜入诗 / 167

民间歌谣是诗之母 / 168

儿歌最需要的是童趣 / 168

第二十四章 论绘画之美 / 170

绘画以体现生命力为美 / 170

情为画之里，色和线为画之表 / 171

个性解放社会氛围促成中国绘画三个里程碑 / 172

立足于创新才有绘画光辉的未来 / 173

最像雕塑的画才是最好的画 / 174

画人最难画人之神 / 174

第二十五章 论雕塑之美 / 176

立体时代感是雕塑美之本质特征 / 176

丰富的情感是雕塑的灵魂 / 177

雕塑应该以静态造形体现出运动之美 / 178

雕塑能通过大和力来体现崇高美 / 179

中国雕塑重写实，西方雕塑重移情 / 180

狞厉具有两面性 / 181

第二十六章 论书法之美 / 182

中国人的情感传统成就了书法艺术 / 182

“意在笔前，然后作字” / 183

点和线的两个支柱是书法形式美 / 184

笔意为书法艺术之魂 / 185

笔力为书法艺术之骨 / 186

笔势为书法艺术之气 / 186

第二十七章 论建筑之美 / 188

建筑之美是因为它是实用而抽象的雕塑 / 188

建筑艺术的本质特征是天人合一 / 189

只有具有丰富的思想才能使建筑艺术永恒 / 190

木造和石造结构并不是东西方文化的分水岭 / 191

“道法自然”是中国式园林之精髓 / 191

中国现代建筑艺术最紧缺的是超越 / 192

第二十八章 论文学之美 / 194

故事情感打动人是文学的美学本质特征 / 194

塑造典型环境中的典型形象是文学的前提 / 195

生活是文学创作的源泉 / 197

文学是探索人的灵魂的艺术 / 197

散文是文学之基础 / 199

文学拥有自由性更要表现自由 / 200

第二十九章 论戏剧之美 / 201

用心灵的博弈打动观众是戏剧的本质特征 / 201

戏剧情感是戏剧的灵魂 / 202

剧本和演员是戏剧的两大支柱 / 203

戏剧性是戏剧的美学特征 / 205

“导演中心论”将毁掉真正的戏剧 / 206

为什么中国再出不了曹禺、郭沫若、老舍这样的戏剧大师 / 207

第五篇 美的格言

第六篇 美的思辨短语

跋：中国梦 / 293

参考文献 / 295

第一篇 美的本质分析论

美的本质是美学的骨架和精髓，只要弄清楚了美的本质，美和美感以及美的起源等诸问题就会迎刃而解。美学现象以及美学思想在中外的古代早已产生，只是到了近代，德国的鲍姆加登于 1750 年发表《美学》并正式提出以情感为其基础的“美学”以后，美学才从哲学和文艺理论的附庸地位中独立出来。继后康德的《判断力批判》和黑格尔的《美学》确立了各自的美学体系，这两本专著两百年来就美学来说至今仍是两大高峰，后继者还未能超越。康德的《判断力批判》至今仍是世界著名大学（包括哈佛大学）的重点美学教材。因此，本书特别是“美的本质分析论”这一篇，着重于在康德和黑格尔的美学理论的基础上批判地继承，从而得到继承中的超越。

康德和黑格尔在美学上最伟大的建树就是各自建立起了自身的美学体系。特别是康德，他不仅是德国古典美学的开创者，而且他在鲍姆加登美学理论的基础上，确证了美学是专门研究介于知和意之间的情感领域，这是十分重要的。后来的黑格尔由于强调“绝对理念”，在这个问题上却后退了。本篇则是在继承康德和他之前的鲍姆加登关于美学是情感的基础上，用批判和继承的方法探讨和分析美的本质。