

美学概论

(第二版)

MEIXUE GAILUN

董学文 主编

本书主要内容有三个方面：一、美学理论的「骨干」，包括美论、美感和美的形态论；二、美学理论的「血肉」，包括艺术美论、审美论和美育论；三、「余论」部分，回顾美学的学科历史，简要介绍中国古代的美学思想和中国现代美学的形成。

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

B83/1106.1

NUAA2013052053

MEIXUE GAILUN

美学概论 (第二版)

董学文
主编

2013052053

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

美学概论/董学文主编. —2 版. —北京:北京大学出版社,2013.7

(博雅大学堂·文学)

ISBN 978-7-301-22749-7

I. ①美… II. ①董… 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 143146 号

书 名: 美学概论(第二版)

著作责任者: 董学文 主编

责任编辑: 张雅秋

标准书号: ISBN 978-7-301-22749-7/1·2651

出版发行: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址: <http://www.pup.cn> 新浪官方微博:@北京大学出版社

电子信箱: pkuswsz@126.com

电 话: 邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62752022

印 刷 者: 北京大学印刷厂

经 销 者: 新华书店

650mm×980mm 16 开本 17.75 印张 290 千字

2003 年 2 月第 1 版

2013 年 7 月第 2 版 2013 年 7 月第 1 次印刷

定 价: 30.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 电子信箱: fd@pup.pku.edu.cn

编写者(以姓氏笔画为序):

马建辉	王彦霞
李心峰	金永兵
赵 文	饶先来
徐 贞	董学文

目 录

导 论/1
第一章 美论/13
一、美的探索/14
二、美的事物的本质/28
三、审美关系/42
第二章 美感论/53
一、美感的社会历史生成/54
二、美感的心理结构/62
三、美感的特征/69
四、美感的生理和心理要素/76
第三章 美的形态论/90
一、美的事物的存在形态/90
二、美的表现形态(上)/113
三、美的表现形态(下)/123
第四章 艺术美论/140
一、何谓艺术/141
二、艺术类型划分/158
三、艺术的基本种类/171
第五章 审美论/184
一、作为接受活动的审美/184
二、审美过程和特征/195
三、审美批评/204

目 录

第六章 美育论/215

一、何谓美育/215

二、美育的任务和功能/225

三、美育的实施/242

余论:美学的未来/249

修订后记/280

导 论

我们生活在一个充满美的世界。

观自然风物,山川之壮丽,花草之秀美,令人心旷神怡。赏艺术天地,《二泉映月》之凄婉、《蒙娜丽莎》之恬美,令人沉醉流连。看社会万象,崇高人格之美、丰沛心灵之美,令人油然而敬。览科技领域,技术工艺之巧、理性精神之美,令人赞叹不已。美是任何人都能充分体验、尽情享受的,它使我们欢欣鼓舞,使生活富有意义。因此,著名美学家车尔尼雪夫斯基这样说道:“美的事物在人心中所唤起的感受,是类似我们当着亲爱的人面前时洋溢于我们心中的那种愉悦。我无私地爱着美,我们喜欢它,如同喜欢亲爱的人一样。”^①

正是因为美对于人类如此重要,我们不仅感受美、追求美,而且创造美、思索美。美学——简单说来,就是人类思索美的理论体系。尽管它不像美的享受那般亲切诱人,但是通过领悟历代哲人、美学家的智慧之思,通过考察美的来源、性质和形态等问题,我们可以在理性层面认识美,提高美的鉴赏力,从而以更加理智和虔诚的心,去创造美的生活和美的世界。

那么,什么是美学呢?让我们从对美学史的回顾和对其学科对象及研究方法的考察中寻找答案。

^① [俄]车尔尼雪夫斯基:《当代美学概念批判》,载《美学论文选》,北京:人民文学出版社1957年版,第54页。

一、美学的产生和发展

人类对美的探讨源远流长。自从人类通过劳动摆脱了动物的状态,开始有意识地进行原始审美活动的时候起,人类的审美观念和最初的美学思想就已经产生了。因此,它几乎与人类的起源一样古老。至于美学这门学科的渊源,至少也可以追溯到两千多年以前的奴隶制社会。在我国先秦时期,诸子百家及史书中就已经出现了对美的谈论。一般认为,《国语》中楚国臣子伍举论美,是我国历史上关于美的最早论述。伍举说:“夫美也者,上下、内外、大小、远近皆无害焉,故曰美。”他强调了美和善的关系。孔子“尽善尽美”的审美标准、孟子“充实之谓美”的论断以及老庄对美丑辩证关系和审美态度的表述,都对我国历代的美学思想有着深刻的启示。《乐论》则更可以称得上是美学的专门著作,其中关于人类审美心理活动和客观事物的审美特性的论述,极为精辟。此后,尤其是魏晋南北朝以后,出现了大批的诗论、画论和书论等著作,无不蕴藏着丰富的美学思想。不过,在讲求整合会通的中国古代文化传统中,美学并没有建立起独立规范的学科。如何发掘和整理古代美学思想,一直是当代美学界共同为之努力的理论课题。

在西方,公元前6世纪的古希腊时期,毕达哥拉斯(Pythagoras)学派在探求宇宙本原时最早谈到美的问题,提出了“美是和谐与比例”。苏格拉底(Socrates)论述美和善的关系,为了解美的事物的本质提供了许多有益的启示。其后的柏拉图(Plato)和亚里士多德(Aristotle)是西方美学思想的奠基人。柏拉图明确区分“美的事物”和“美本体”,开创了西方对美和艺术进行哲学思辨的传统。其弟子亚里士多德的《诗学》,则首先从文艺实践的角度提出了一整套的美学理论。他们提出了以后美学思想中的一些基本问题,如美的本质、艺术的本质和审美教育等。可以说,柏拉图的“美的理念”和亚里士多德以“艺术摹仿说”为核心的美学思想,影响了整个西方美学的发展进程。

但是,在科学没有充分发展和严格分科的情况下,许多对于美的真知灼见往往同哲学、宗教、政治、伦理和文艺观点混杂在一起,在相当一段时间里没有严格意义上的美学专著,也没有明确划分美学研究的特殊对象。古罗马的美学思想是对古希腊美学思想的延续。在漫长的中

世纪,美学思想沦为宗教神学的附庸,即使在文艺复兴时期高扬人文主义为美学思想的发展带来了巨大的生机和活力,但系统的美学理论依然没有出现。

直到18世纪以后,近代欧洲科学的各个学科才逐步形成,并全面发展起来。在哲学领域,大陆理性主义哲学和英国经验哲学,对美学的许多问题进行了深入讨论,为美学思想的发展提供了新的动力。尤其是,维柯(G. Vico)的《新科学》探讨了人类文化和思维发展的历史,莱布尼茨(G. W. Leibnitz)和沃尔夫(F. A. Wolff)对理性的研究,博克(P. Burke)和休谟(Hume)对情感、感觉、观念的研究,都直接为美学学科的产生创造了条件。1750年,德国哲学家鲍姆嘉通(Baumgarten)的《美学》正式出版,在美学史上具有划时代的意义。鲍姆嘉通认为,人类心理活动有知、情、意三个部分,“知”和“意”分别由逻辑学和伦理学在研究,而惟独“情”的部分即感性认识没有相应的学科,因此主张应该建立新的学科来填补这个空缺。他首次用“伊斯特惕克”(Ästhetica)来为这门学科命名。Ästhetica源于希腊文,是感性、感知的意思,这也是鲍姆嘉通对“美学”的界定,即研究感性认识的学科。^①这一初步界定,标志着美学作为一门独立的学科从此确立。

此后,德国古典美学,特别是康德(Kant)和黑格尔(Hegel)的理论,使这门学科获得了长足的进步,形成了美学史上的第一座高峰。康德用系统的哲学观点,严格按照知、情、意的三分法,把美学对应于人的审美判断力,将它视为沟通知性与理性、现象与本体(物自体)的桥梁,并深入研究了审美活动中个体心理的“心意能力”,这对近现代欧洲的文艺思潮产生了巨大的影响。黑格尔则是德国古典美学的集大成者,他的三卷本的《美学》巨著,建立了一个相当完整的美学体系,并且把历史的方法和逻辑的方法第一次运用到美学研究中,这是对美学的重大贡献。不过,康德、席勒(Schiller)、谢林(Schelling)和黑格尔等这一传统下的美学,强调个体、感性和心灵理念,忽略了现实世界与人类的实践。即使是黑格尔的“历史”也是“绝对精神”运动的历史。这一缺陷受到了俄国革命民主主义美学的批判。以别林斯基(Белинский)、车尔尼雪夫斯基和赫尔岑(Герцен)等为代表的俄国革命民主主义美

^① 参见鲍姆嘉通:《美学》,北京:文化艺术出版社1987年版。

学理论,坚持文艺的现实主义立场,结合社会生活和文艺实践来阐述美学问题,使美学研究更加开阔,从而使美学向科学迈进了坚实的一步。

美学成为一门真正的科学,是在马克思主义哲学诞生以后。马克思和恩格斯虽然没有专门的美学著作,但是在以《1844年经济学哲学手稿》、《神圣家族》和《德意志意识形态》等为代表的许多哲学思想中,涵盖了大量美学观点和对审美现象的分析,使美学研究领域发生了重大变革。它的革命性意义在于:第一,马克思提出了“劳动生产了美”^①和“人也按照美的规律来构造”^②的伟大命题,并指出“五官感觉的形成是迄今为止全部世界史的产物”^③,后来还讲过人类的生产有三种即物质生产、精神生产和人对人自身的生产;人类掌握世界的方式有四种,分别是理论的方式、宗教的方式、艺术的方式和实践—精神的方式;艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏艺术美的大众,等等。这样,就把美学问题和人类社会实践联系了起来,为探讨美的事物的本质和审美创造的规律,提供了历史唯物主义的宏观视野,奠定了美学研究的科学理论基础。第二,继承了康德—席勒—黑格尔对审美主体的高扬,康德“自然向人生成”的命题和黑格尔“本质力量对象化”的命题,被马克思用“劳动实践”带入了广阔的社会历史。西方审美认识论的传统向审美本质论的转向,以康德“美是崇高的象征”为征兆,途经席勒“美是自由的象征”,到马克思《手稿》中所说的扬弃“异化”、复归于“感性的人”,才真正打通了血脉。第三,以辩证唯物主义的世界观和方法论为指导,在探讨具体审美对象和文艺作品时,提出了美学研究的方法论原则,即逻辑与历史相统一、理论与实践相统一。这为引导对审美现象的具体研究面向社会实践、面向人与客体之间的关系,提供了科学范例。

马克思主义美学思想的诞生,是人类美学思想一次伟大的变革,一次壮丽的日出。马克思主义美学之后,随着人类审美实践的扩展和审美经验的丰富,以及各门社会科学和自然科学蓬勃发展并渗透到美学领域,美学研究越来越细致、专门化,如实验美学、审美心理学、精神分析美学、艺术社会学等等。美学流派也不断出现,如移情派美学、符号

① 《马克思恩格斯文集》第1卷,北京:人民出版社2009年版,第158—159页。

② 同上书,第163页。

③ 同上书,第191页。

美学、阐释学美学、现象学美学、实用主义美学和接受美学等等。到了20世纪下半叶,人类的生活更加丰富,科学技术日新月异,部门美学得到了空前发展,诸如技术美学、生态美学、旅游美学、各种艺术美学等纷纷出现。这些研究顺应了人类审美要求的需要,拓宽了美学的研究领域,为美学注入了新的活力。

值得注意的是,自美学学科诞生至今,只有二百多年的历史,可以说它依然很年轻。许多美学的基本问题如美的根源、美的事物的本质和美感等问题,在各家各派中莫衷一是,并没有完全得到解决。马克思主义美学固然在宏观上为我们提供了世界观和方法论的指导,但是,如何将其贯彻到具体微观的审美过程,如何面对层出不穷、五花八门的审美现象,仍是美学面临的重要课题。更何况在中国,学科意义上的美学研究,以王国维引进西方美学为开端,经过几代学人的努力,虽然扎下根来,但是,如何彻底地改变中国美学是“西方美学在中国”的理论状态,如何综合各美学学派的研究成果和中国古代丰富的美学思想,从而建立起具有中国特色的、完整的美学体系,仍是我们今天美学研究的艰巨任务。这就需要我们不能仅仅停留在对部门美学的逐“新”追“潮”,或对西方美学流派“言听计从”的层面,而要坚定地用马克思主义的科学方法扎根基础理论研究,并紧密结合现实审美实践的发展,把中国当代的美学建设推向一个更高的层次。

以上我们简单勾勒了美学学科产生和发展的历史。对于在美学史上举足轻重的理论家及其美学思想,在后面的论述中我们还会详细介绍。美学就是在这些宝贵的思想积累中成长起来的,它将继续朝着科学化、体系化的道路前进。

二、美学的研究对象和研究方法

美学作为一门学科,必然有它独特的研究对象和与之相应的研究方法。明确这一点,有助于我们了解美学的学科性质,从而进一步认识什么是美学。

1. 美学的研究对象

能否有明确的研究对象,是美学作为一门学科能否成立的重要前提和标志。然而,这一问题在中外美学史上历来有着不同的看法。有

人感慨道：“在我所熟悉的任何学科中，还没有一门学科的论述像美学这样，如此难于被阐述得恰如其分。”^①更有一些学者因此质疑甚至否定美学作为一门学科存在的合理性。比如，英国分析哲学家艾耶尔（A. J. Ayer）就认为，所谓伦理学、美学等价值判断，实际上只是一种情感的表现，没有科学上的真理性或客观的有效性。因此，“与伦理学一样，不能证实美学是现实知识的一种形式”^②。而维特根斯坦则声称，根本就没有什么美学，而只有文学批评、音乐批评的原则。

的确，审美现象无处不在，审美判断因人而异，这些都为美学对象的确定带来了困难。各派美学往往根据自己研究的重点，对美学的对象有着不同的界定。鲍姆嘉通的《美学》规定：“美学的目的是感性认识本身的完善。这种完善就是美。”^③这其实是把情感和感性认识当作美学的对象。康德继承并深化了这一思路，他在《判断力批判》中对美和崇高的分析，研究的依然是美感。最先提出反对观点的是黑格尔，他的《美学》开篇指出：“美学的对象是广大的美的领域，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。”因此，“‘伊斯特惕克’（Ästhetica）这个名称实在是不完全恰当的，……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’”^④。应该说，西方美学由“感性认识的科学”到“艺术哲学”是一大飞跃。这首先在方法论上就发生了一场革命，正如马克思所说的“人体解剖对猴体解剖是一把钥匙”一样，发展尚处于低级阶段的事物，只有在更高更成熟的事物形态中才能看得清楚。艺术美是美的集中表现和高级形态，对它的研究，有助于我们更好地理解现实中的美的事物。

以美（美感）或艺术为美学的研究对象，是西方传统美学的两大流向。也有不少学者致力于综合这两派的观点，主张全面研究美和艺术。西方现代美学兴起以后，主要是 20 世纪以来，“美学研究的对象从以美的本质为重心，转变到以审美经验的探讨为重心……从罗列和寻找

① [英] 克莱夫·贝尔（Bell, Clive）：《艺术》，周金怀、马钟元译，北京：中国文联出版公司 1984 年版，第 1 页。

② [英] 艾耶尔：《语言、真理与逻辑》，尹大贻译，上海译文出版社 1981 年版，第 110—111 页。

③ 马奇主编：《西方美学史资料选编》上卷，上海人民出版社 1987 年版，第 693 页。

④ [德] 黑格尔：《美学》第一卷，朱光潜译，北京：商务印书馆 1997 年版，第 1—2 页。

一系列美的特质转变到对审美主体的审美经验进行描述”^①。在关注艺术美的同时,强调审美经验和审美心理“本身的意义”,成为了现当代西方美学的主要特色。加上各种部门美学的兴起,美学的对象更加具体化、多样化,也更加难以确定。

我国美学界对这一问题的探讨,除了以上看法以外,以人对现实的审美关系为美学的研究对象,则更有代表性。这种观点,最早是苏联学者从19世纪美学家车尔尼雪夫斯基《艺术对现实的审美关系》(曾翻译为《生活与美学》)中受到启发,结合马克思主义人与现实关系的丰富性而提出来的。这种看法的最大优点是,抓住了人类的审美实践。众所周知,由于客观世界的复杂性和人类主观需要的多样性,人在长期的社会实践中,同客观现实形成了多种关系。这些关系可以归纳为物质关系和精神关系,而精神关系则包括伦理关系、认识关系和审美关系等。马克思同样是肯定人对现实的审美关系的。既然如此,美学以审美关系为研究对象,则既可以包括审美客体即美的现象,又可以包括审美主体即主观的美感,还可以研究审美主体与审美客体之间的关系。此外,还包括审美关系的物化形态——各种艺术。这样,就比较全面地概括了美学的研究对象。

这种观点的确存在着较多的合理性,因为它避免了以美或艺术为研究对象这两种要么过分宽泛、要么过分狭窄的界定,并且以人类实践作为其科学性的保证。不过,“审美关系”毕竟是个较为含混的概念。如果说一门学科研究的是“关系”,总还是让人有些不好把握,摸不着头脑。况且,正如我国美学前辈蒋孔阳所说:“这一派容易把哲学和美学等同起来……大谈人对现实的关系,大谈人的本质……容易忽视了美学研究对象的特殊性。”^②

我们倾向于以兼容、开放的态度综合以上观点,尤其是“人与现实的审美关系”这一观点,全面研究美的事物的本质、美感、美的形态、审美经验、艺术美和审美教育等。并且,突出美学研究的特殊性,加强对审美经验和艺术美的研究,通过艺术来研究人对现实的审美关系。这样做的好处是:“由于谁也不怀疑艺术作品的存在和完美作品的真实

① 朱狄:《当代西方美学》,北京:人民出版社1984年版,第235页。

② 蒋孔阳:《美学新论》,北京:人民文学出版社1993年版,第37页。

无伪,因之如果根据作品来给审美对象下定义,审美对象就容易确定了。”^①而审美教育则是美学研究的必然归宿,越来越受到学界的重视,因为美学为的就是“人的全面发展”。近年来,在美的研究对象的问题上,还有一些新的见解值得采纳。比如,有人把美学的对象界定为人类的审美活动,尤其是艺术活动。这就比“审美关系”更加具体明确;还有人把美学的对象分成不同的层次,其中基础理论部分面向美、美感和美的形态等,重在哲学探讨;具体理论部分面向艺术美、审美接受和审美教育,以此充实、印证和完善基础理论的研究;延伸部分则面向纷繁的审美现象,这是部门美学的广阔天地,它随着人类审美实践的拓展而日益得到丰富。

2. 美学的研究方法

方法是科学研究的工具或途径。方法上的突破与创新,往往会带来整个科学研究的革命。在美学研究中采取科学的、适宜的方法,是我们从事美学研究的保障。

我们认为,美学的研究方法可以分为以下两个层次:

首先,是方法论原则。美学的核心内容,是对美和审美的一般规律和本质特征的探讨,这就要求我们在哲学的高度上思考美和艺术,思考人类的审美活动和审美经验。在这一点上,具有严密科学性的辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论,依然是我们从事美学研究的根本方法。作为美学研究的方法论,它以实践的、历史的观点看待审美现象,把认识置于实践的基础之上,把逻辑思考置于历史发展的根基之上,如此找到了美的存在的深刻社会历史根源,并且以科学的逻辑体系再现出审美现象的历史过程。同时,辩证的眼光指导我们在研究过程中,始终对审美现象的复杂性、多样性保持清醒的意识,从而全面把握审美活动中主体与客体、个体与社会、历时与共时、一般与特殊之间的关系。方法论原则从总体上指导着美学研究的全局,贯穿于美学研究的各个部分。只有坚持哲学高度上的方法论原则,才能使美学成为一个科学的、统一的体系。

其次,是具体方法。美学的研究对象是非常复杂、广阔的,它和许

^① [法]杜夫海纳(Dufrenne):《审美经验现象学》(上),韩树站译,北京:文化艺术出版社1996年版,第7页。

多学科诸如哲学、艺术学、心理学、社会学、伦理学等都有联系。因此,它需要通过不同的途径、借鉴其他学科的方法。并且,现代美学研究日趋多元和多样,必然要求方法的多元和多样。美学曾是哲学的一个分支,哲学思辨的方法不言自明。传统美学多是在形而上的层面思考美学问题,对美学的基本问题和基础理论做出了很大贡献。除此以外,我们还可以列出一些主要的研究方法:

艺术学的方法。美学与艺术密切相关,艺术本身就是美学研究的一个主要对象。通过艺术的途径来研究美学,由来已久。不论中国还是西方,大量的美学思想都体现在诗论、画论、书论和乐论之中。艺术的具体特点和特殊规律,可以使我們更深入地理解美学问题。

心理学的方法。这是最早为美学提供科学依据的方法之一。它把心理实验和精神分析的方法用来论述和阐释审美心理现象,说明美感产生的心理机制和艺术活动的驱动力,甚至可以用人工控制的方法对审美经验给以定量分析,从而归纳出一些活动法则。由此也出现了一些心理学的美学学派和学说,如费希纳(G. T. Fechner)的实验美学、布洛(Bullogh)的“心理距离说”、弗洛伊德(S. Freud)的精神分析美学,等等。

社会学的方法。这种方法的特点是把美的事物和审美现象同人类生活联系起来,考察两者相互作用的历史事实和本质规律。法国理论家丹纳(H. Taine)的《艺术哲学》和车尔尼雪夫斯基的《生活与美学》,就集中体现了这种方法在美学中的运用。它力图为审美现象找到坚实的社会基础,对于美学研究有着重大的意义。

发生学的方法。这种方法依据考古学、文化人类学、儿童心理学和民族学等的研究成果,解释美的事物、美感和艺术的生成起源,它推动了对美的本质问题的解决。

科学实证的方法。这是在科学和科学美学的基础上发展起来的研究方法。它强调在美学研究中运用现代科学手段,集中研究审美经验,这对于应对审美现象的丰富性起到了很大的作用。不过,也应该防止由此把美学变成实用性和技术性的学科。

当然,美学研究的方法远不止这些。随着科学、哲学的发展和时代的变革,还有很多行之有效的方 法在美学领域得到了运用,比如语言学的方法、现象学的方法、解释学的方法,等等。此外,还有从自然科学中

引进的系统论、信息论和控制论方法以及符号学、类型学、协同论等方法,这里就不一一介绍了。

应该认识到,方法的多元和多样不能淹没方法论原则的主导,也不能改变美学的学科性质。当代日本美学家竹内敏雄在考察了美学的种种方法后说:“这些方法对于我们学说的各种核心问题只是一种辅助性的手段,而不具有超过这个界限的功能。……因此,我们想一方面基本上遵循上述各种主要方法,另一方面,以其他各种方法来补充它,以主导的观点统辖它们,同时也在适当的场合、适当的限度内利用它们。我想这就是适合于美学对象本身的认识道路。”^①

三、本书理论思路的说明

通过上面的界说,我们已经对美学有了初步的了解。就美学的内容而言,基本上包括美学理论、美学史和门类美学三部分。美学史是美学思想理论发展的沿革和历程,是美学逐步发展、走向成熟的学科背景。门类美学,以前主要指对文学、戏剧、音乐、绘画、雕塑、建筑等各类艺术的美学特征的研究,现在则出现了很多新兴的研究门类,诸如影视美学、商品美学、环境美学、生态美学、科技美学、饮食美学等等,这些都显示了美学在人类文化生活中的拓展和大有作为。

现在我们编写的《美学概论》,则是美学的基本理论部分,也是这门学科的核心内容。

科学的理论应该是一个完整的理论系统。那么,美学理论的体系是怎样的呢?在前面论述美学的研究对象时,我们已经大体上有所概括,下面则对本书的安排作个简要的介绍:

首先,美论、美感论和美的形态论构成其理论的“骨干”。其中“美论”是基础,主要研究美的事物的本质、美的根源和美的基本特征。这是我们进入理论思维的第一道“关口”。当我们把日常生活中随处可见的“美”当作一个问题来思考时,才会发现竟有许多的奥妙蕴藏其中。“美感论”是关键,它探讨人类美感的历史形成,美感的生理基础和心理要素以及美感的内在结构。一个对象如果不经主体美感结构

^① 引自《美学文艺学方法论》(上),北京:文化艺术出版社1985年版,第141页。

(审美意识)的照亮和发现,就不可能成为审美对象。因此,只有从宏观和微观两个层面把握人类的审美意识系统,才能真正了解美的真谛。“美的形态论”是美的载体。这里面又包括两个部分:其一是“美的事物的存在形态”,一般被称为“美的形态”,倾向于从审美客体存在领域的角度对之进行分类,主要有自然美、社会美、艺术美和技术美等。其二是“美的表现形态”,一般称为“审美范畴”,倾向于从审美主体情感运动方向的角度对美进行分类,主要有“优美和优美感”、“崇高和崇高感”、“滑稽和滑稽感”等。这里应该注意的是,“美的事物的存在形态”和“美的表现形态”虽然各有侧重,但是审美主体和审美客体从来是无法割裂的。

其次,艺术美论、审美论和美育论构成其理论的丰满“血肉”。其中“艺术美论”探讨艺术的审美本质和审美特征,以及各艺术门类的审美原则。艺术是美感集中表现的物化形态,从哲学的高度研究艺术美,是我们研究美学的最佳途径。“审美论”原本是较宽泛的概念,在这里我们主要是指向审美接受,论述审美创造和审美享受、审美批评的关系,审美享受的性质和特点,并以批判的眼光看待当代审美文化。“美育论”是美学的实践性要求,是它的必然归宿。我们将不局限于从教育、实施的角度谈论具体的技艺传授,而是主要从形而上学的层面,揭示人类的美感是人类改造自然并改造自身的伟大成果,它必须衔接在人类发展的链条上。因之,审美教育——教育富有美感的人——是人应有的存在方式,是人的“全面复归”的历史任务。

最后,“余论”部分,将回顾美学的学科历史,简要介绍中国古代的美学思想和中国现代美学的形成,并通过呈现美学研究中曾经和正在面临的难题,来展望美学发展的可能与未来。

美学研究的道路是曲折而繁难的,它需要解决的最大的矛盾之一就是,如何统一感性与理性、逻辑与心理,如何把审美活动——这一充分主观和个体化的过程,统辖在科学的范围之内。美学家康德是最早为这种统一做出巨大贡献的人,但是,他也不得不感慨:“在先验哲学的意图里,它(指审美判断力——引者注)必须准备受到极严格的检验。但是就在那里,由于自然界问题异常复杂,解决它时不可避免地会遇到一些暧昧之处。这种巨大的艰难可以使人原谅我仅仅正确地指出