

MODERN AESTHETICS
AESTHETIC MECHANISMS AND LAWS

现代 美学

审美机理与规律

赵惠霞 著

审美是人与生俱来的一种能力和需要，反映在人类生活的各个方面。
长期以来，人们普遍认为“趣味无争辩”，其实审美是有规律可循的，相信任何一个看完这本书的人，
或者了解相关审美规律的人，都能够进行这样的推论。

● 人民出版社

现代美学

审美机理与规律

赵惠霞 著

● 人民出版社

责任编辑：邓仁娥

装帧设计：汪莹

图书在版编目（CIP）数据

现代美学：审美机理与规律 / 赵惠霞 著.

— 北京：人民出版社，2011.9

ISBN 978-7-01-010186-6

I. ①现… II. ①赵… III. ①美学—研究

IV. ①B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第 168178 号

现代美学：审美机理与规律

XIANDAI MEIXUE SHENMEI JILI YU GUILU

赵惠霞 著

人民出版社 出版发行

（100706 北京朝阳门内大街 166 号）

涿州市星河印刷有限公司印刷 新华书店经销

2011 年 9 月第 1 版 2011 年 9 月北京第 1 次印刷

开本：710 毫米 × 1000 毫米 1/16 印张：25.5

字数：351 千字 印数：0,001—5,000 册

ISBN 978-7-01-010186-6 定价：50.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话（010）65250042 65289539

前言

换个视角看审美

有次聚会，一位女士说：“我的两个嫂子都很像我，很多人把我们当成亲姐妹。”

我说：“你母亲一定很受你们兄妹尊敬。”

“是啊！”她随声附和。

我又说：“你哥哥一定很疼媳妇。”

“你怎么知道的？”她瞪大眼睛，满脸的惊讶，因为我俩是第一次见面。

我开玩笑说我会算卦。其实，我是用审美规律进行推导。

审美是人与生俱来的一种能力和需要，在人类生活的方方面面都存在着。长期以来，人们普遍认为“趣味无争辩”，其实审美是有规律可循的。相信任何一个看完这本书的人，或者了解相关审美规律的人，都能够进行审美的推理。

这本书是我二十多年探索研究的结果，我认为其中值得人们关注的主要在以下几个方面。

一、研究方法、研究对象和研究目的的创新

人类生活中的快感，一般都起源于功利需求的满足。如饥得食，渴

得饮，热得凉，寒得暖，等等。为什么欣赏美的事物，人并未得到任何功利的满足，却同样会获得愉悦的感觉呢？为什么我们会感觉此物美而彼物丑？为什么此人喜爱的彼人却厌恶？为什么昨天的时尚今天却不再流行？诸如此类的问题，从很早的时候起，就不断地撩拨着人们的好奇心。

公元前5世纪，古希腊哲学家柏拉图以“什么是美”的一声喝问，开启了人类理性思考和研究审美的时代，最终形成了今天的美学学科。然而，柏拉图及其古希腊人的思维方法，却把此后两千多年的美学研究引入了一条歧途。

古希腊人的思维方法，称为本体思维方法，也称形而上学。这种在古代西方文化中占主流地位的思维方法，相信世界上存在一个最初的、孤立的、永恒的、万能的“本体”，把寻找这种“本体”作为研究追求的最高目标。根据这种思维方法，柏拉图把美的事物之所以美的原因，设想为事物中存在一种叫作“美”的元素，认为美学研究的目的就是寻找这种“美”，用这种“美”来解释和说明美感的产生以及审美活动的种种变化。

两千多年来，美学研究者围绕着这样的目的，分别以美的事物、美、主体心理（或称美感）和艺术作为研究对象，运用各种方法从中寻找“美”。然而，各方面的研究结果，最终证明这种作为万美之源的“美”是不存在的，建立在这种假设之上的传统美学也就失去了存在的基础。

从十八世纪开始，美学研究中出现怀疑“美”的存在的声音。许多人因此认为，十八世纪是古代美学和现代美学的分水岭。古代美学也称传统美学，与现代美学虽然在产生时间上有先后之分，但二者的本质区别却不是时间，而是不同的思维方法以及由此引起的研究对象、研究目的、研究思路等方面的变化。

本书把现代美学的思维方法称为现实思维方法。这种思维方法在中国传统文化中曾经居于主流地位，但自宋代以后逐渐让位于外来的本体

思维方法。与本体思维方法臆想出世界的“本体”，用思维寻找“本体”的做法不同，现实思维方法要求思维必须从具体的现实出发，从对现实事物的观察分析中得出结论，把揭示审美现象发生的机理和规律，作为美学研究的目的和思路。

在传统美学研究中，存在哲学美学、心理学美学、社会学美学的不同派别。现代美学认为，这只不过是研究中采用了不同的技术方法。本书把美学研究的技术方法分为社会归纳方法、哲学思辨方法和心理分析方法三种类型，认为不同的技术方法在研究中具有不同的作用，因此不仅没有互相排斥的必要，而且恰恰相反，如同旅行中需要根据路况选择乘车、坐船一样，只有根据研究的需要采取不同的方法，才能实现研究的目的。

本书分析了传统美学在研究对象方面的经验教训，根据审美实践和现代美学研究的发展趋势，提出以审美现象——即人欣赏美的事物产生美感这样一种社会现象——作为现代美学的研究对象，并且特别强调指出，审美现象是一个具体的有机的整体，审美主体、审美对象和美感只有在具体的审美现象中才成为审美主体、审美对象和美感，三者相互联系，不可分割，不存在孤立的、永恒不变的审美主体，也不存在孤立的、永恒不变的审美对象和美感。

研究方法、研究目的和研究对象的变化，构成本书不同于以往美学研究的突出特点。

二、关于审美发生机理和基本规律的揭示

在厘清现代美学与传统美学的区别之后，本书从第三章开始研究审美现象发生的原因和机理。

与以往大多数美学家的研究方法不同，本书首先根据现实生活中的审美实际，将审美对象分为显功利审美对象和隐功利审美对象两种类型，对两种类型审美对象引起人美感的原因和过程分别进行研究。其次

美学

运用现代生理学、心理学的研究成果分析审美现象的形成和发展过程，揭示出显功利审美对象之所以能单凭形式引起人的快感，在于人在欣赏功利物的过程中，事物的样子在人大脑皮层视觉区与快感区之间建立了新的稳定的联系通道；隐功利审美对象之所以能单凭形式引起人的快感，在于这种形式满足了人先天的或后天形成的心理需求。本书将事物形式在人大脑皮层视觉区与快感区之间建立的联系通道和先天或后天形成的对一定形式的心理需求称为审美心理，提出审美现象发生的原因和机理，就是审美对象的样子符合了主体的审美心理，从而引起原本由功利物引起的那种快感。本书把审美心理分为记忆型审美心理和需求型审美心理两种类型，并且根据现代神经生理学的研究成果，对审美心理在神经系统中的存在形式做了推测性的描述。

审美心理的形成不仅与外部环境，而且与人体的内部需求有关，处在不断的变化过程之中。所以本书把审美心理的研究重点，没有放在具体的审美心理内容上，而是放在对审美心理形成和变化规律的探讨上。

什么是审美规律？审美规律是审美活动中的一种因果联系，即只要具备某种条件，必然会产生相应结果这样一种现象。如何认识和总结审美规律，我们采取的方法，首先是广泛搜集审美案例，用社会归纳方法对案例进行分类；其次根据生理学、心理学原理分析各种案例产生的原因和机理，从中总结出各种类型的规律。本书对审美规律的总结主要完成了以下工作：

——总结了记忆型审美心理形成的四种规律，即审美心理社会传承规律、审美心理社会地位规律、审美心理社会发展水平规律和审美心理功利爱好规律。

——总结了需求性审美心理形成的五种规律，即审美心理色彩感规律、审美心理新奇感规律、审美心理性本能规律、审美心理创造本能规律和审美心理感觉功能规律。

——总结了审美心理变化的七种规律，其中三种增强规律，即审美

心理内在需求增强规律、审美心理新功利增强规律和审美心理性特征增强规律；四种衰退规律，即审美心理欣赏过度衰退规律、审美心理消极情绪衰退规律、审美心理功利丧失衰退规律和审美心理新痛感衰退规律。

从传统美学过渡到现代美学的一个重要标志，就是把对“美本质”的追求转变为对审美规律的研究。审美规律的研究是美学的长期任务，我们的目的是希望建立一种模式，可以将审美规律研究的各种成果纳入其中，使得后人可以在前人的基础上前行，从而促进美学学科体系的发展和完善。

三、关于艺术审美机理和规律的揭示

与现实生活中许多自发的审美活动不同，艺术属于人类自觉的审美行为，是美学研究的重要范畴。

关于艺术，长期以来美学研究中一直存在争论。争论的焦点主要集中在如何定义艺术、艺术与审美的关系以及如何从审美的角度研究艺术三个方面。

什么是艺术？以往存在许多不同的观点，分析美学甚至认为艺术不能定义。这种现象产生的原因，仍然在于本体思维方法的影响。人们对事物的认识，总是从某种角度观察的结果。认识角度不同，结果就会发生变化。本体论追求的是无所不包的唯一定义，在现实中是不存在的，所以这样的研究如同堂吉诃德与风车作战。然而从不同的角度对艺术形成定义，则不仅是可能的，而且是相关研究唯一可行的选择。本书分析了以往关于艺术的种种概念，从审美的角度把艺术定义为“人运用语言、音响、色彩等特定材料、有目的创造的、可以给人以情感享受的形式”。

艺术与审美关系的争论，实质是艺术在美学中应该居于什么样的地位。以往存在“艺术就是审美”、“艺术美高于现实美”、“艺术不同于审

美学

美”等许多不同的认识，尤以黑格尔把艺术作为美学唯一研究对象的做法影响最大。这些认识的产生，大多是依据哲学理念推论的结果，而不是研究审美实际的产物。本书在分析这些观点的基础上提出，艺术是一种特殊的审美对象，艺术创作是一种特殊的审美创造活动，艺术欣赏是一种特殊的审美现象。艺术美学是一种部门美学，对艺术审美规律的研究必须建立在审美基本规律的基础之上，否则会像以往许多研究一样误入歧途。

如何从审美的角度研究艺术？本书分析了以往艺术美学的研究路径，提出艺术美学研究存在三个不同的层面：第一个层面，是研究艺术作为一种审美现象发生的机理及基本的审美规律；第二个层面，是对某种艺术形式——如小说、电影、戏剧等——审美规律的专门研究和不同形式之间的比较研究；第三个层面，是对艺术不同环节——如创作、作品、欣赏等——审美规律的研究。本书对艺术的研究主要在第一层面展开。

不同的艺术形式依据怎样的规律形成？艺术审美与现实审美有什么区别？艺术通过哪些方式引起人的美感？围绕这些问题，本书从艺术形式审美规律、艺术内容审美规律、艺术情感审美规律和艺术意识审美规律四个方面，剖析了艺术引起美感的机理和方式。

艺术作为一种审美现象，必然要遵循审美基本规律。审美基本规律在艺术中如何发生作用？本书从审美发生机理规律的作用方式、审美心理社会传承规律的作用方式、审美心理社会地位规律的作用方式、审美心理社会发展水平规律的作用方式、审美心理新奇感规律的作用方式、审美心理性本能规律的作用方式、审美心理节奏感规律的作用方式等七个方面，总结了审美基本规律在艺术中的作用方式。

艺术作为一种特殊的审美现象，自身具有哪些特殊的审美规律？本书总结和介绍了艺术内容审美选择规律、艺术形式审美选择规律、艺术价值审美变化规律和艺术欣赏审美定型规律等四条规律，对艺术创作和

欣赏中许多长期争论不休的问题，从美学的角度予以解答和阐释。

四、关于审美教育机理和规律的揭示

如果说艺术美学研究的是美学基本理论在艺术领域的运用，那么审美教育就是研究美学基本理论在教育乃至人类生活中的运用。

现代美育理论为德国美学家席勒首倡，在中国则以蔡元培的美育理论和实践最有影响。席勒的美育理论沿袭了西方传统美学的思维方法，主要在思维的层面展开。蔡元培的美育理论，因为其当时身为北京大学校长，因而注重从实际出发，研究美育如何实施的步骤，不仅在理论上有很大创新，在实践上也更具有操作性。

美育的主张虽为现代首创，但无论是西方还是中国，古代早已存在相关的研究和实践。本书从柏拉图与西方古代美育、孔子与中国传统乐感文化、席勒美育理论的提出和蔡元培与中国现代美育四个方面，对以往的美育理论和实践做了系统的梳理，以便于读者了解美育的发展概貌。

美育的作用和目的，在以往研究中存在明显的分歧。本书在总结以往研究成果和实践经验的基础上，把美育的作用和目的分为提高教育效果和陶养感情两个层面。提出美育在提高德育、智育、体育效果方面的作用，主要表现为以美储善、以美启智和以美兴体；在陶养感情方面的作用，主要表现为消除激刺感情、促进生命活力、提高感觉能力和保持人生快乐。

美育问题，归根结底是一个实践问题。如何才能实现美育的目的，本书从审美化教育、纯粹审美教育和自我审美修养三个层面，探讨了实现审美教育目的的途径和方法。与以往美育研究相比，本书十分重视美育方法的实践操作性，在每一个层面下，都具体地介绍了各种不同的方法。

以往美育研究主要从施教者的角度展开，在研究中我们感到，受教

育者作为教育的主体，其行为对美育效果的作用至关重要。为此本书增加了自我审美修养的相关内容，把美育同每个人的生活实践、人格修养联系起来，研究个人如何根据自己的实际状况，在实践中总结和运用审美规律，提高自己的审美能力，最大程度地创造和享受审美的快乐。

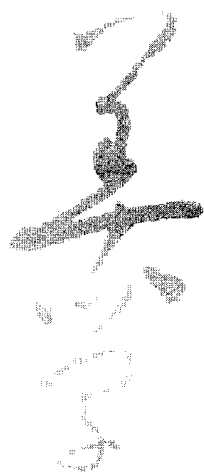
2010年11月15日，24岁的湖北女歌手王贝整容致死的消息震惊全国。事实上，王贝并不是第一个死于求“美”的女性。对于这个事件，人们的注意力大多集中在整容手术的技术可靠性上，却忽视了其中反映的公众普遍缺乏科学审美知识的问题。审美关乎每个人的生活，科学认识审美现象，把握和运用审美规律，是现代美学研究的目的，也是每一个现代人需要具备的能力。希望本书的出版，在促进美学学科发展的同时，能够有效地帮助人们提高审美能力，避免类似的悲剧重演，使我们的生活更加快乐和幸福。

本书写作中借鉴和吸收了许多学者的研究成果，得到不少朋友的帮助和鼓励，在此一并感谢。

赵惠霞

2011年7月于西安

目 录

前言 换个视角看审美.....	1
一、研究方法、研究对象和研究目的的创新.....	1
二、关于审美发生机理和基本规律的揭示.....	3
三、关于艺术审美机理和规律的揭示.....	5
四、关于审美教育机理和规律的揭示.....	7
第一章 美学的研究对象.....	1
第一节 传统美学的研究对象.....	2
一、以美的事物作为研究对象.....	3
二、以“美”作为研究对象.....	4
三、以主体心理作为研究对象.....	6
四、以艺术作为研究对象.....	9
五、以美的事物、美、主体心理和艺术作为研究对象...11	
第二节 现代美学的研究对象.....	14
一、现代美学的前奏.....	14
二、现代美学以审美现象作为研究对象.....	16

三、审美现象的构成要素	21
第二章 美学研究的方法和目的	31
第一节 传统美学的思维方法	32
一、本体思维方法的来源和特点	33
二、本体思维方法与本体论美学	36
三、传统美学寻找“美”的结果	38
四、分析美学对美本质问题的否定	42
五、美本质问题长期无解的原因	47
第二节 现代美学的思维方法	51
一、中国传统文化中的现实思维方法	51
二、马克思主义与现实思维方法的发展	58
三、现实思维方法与美学研究目的的变化	62
第三节 美学研究的技术方法	68
一、社会归纳方法	68
二、哲学思辨方法	73
三、心理分析方法	79

第三章 审美现象发生机理	87
第一节 审美对象的类型	88
一、哈奇生关于审美对象的分类	88
二、伏尔泰关于审美对象的分类	90
三、狄德罗关于审美对象的分类	91
四、康德关于审美对象的分类	92
五、显功利审美对象与隐功利审美对象	93
第二节 显功利审美对象引起美感的机理	95
一、哲学美学“美起源于功利说”	95
二、普列汉诺夫研究原始狩猎胜利品的发现	98
三、心理美学“回忆说”	99
四、心理美学“象征说”	102
五、心理美学“积淀说”	104
六、显功利审美对象形成过程和机理	106
第三节 隐功利审美对象引起美感的机理	113
一、普列汉诺夫对自然景物美的解释	113
二、巴甫洛夫关于新奇本能的理论	116
三、格式塔美学的发现	118
四、隐功利审美对象形成过程和机理	119

第四章 审美心理结构及形成规律	125
第一节 审美心理分类及生理结构形式	126
一、审美心理分类	126
二、审美心理生理结构形式	128
三、审美心理特点	131
第二节 记忆型审美心理形成规律	133
一、审美心理社会传承规律	134
二、审美心理社会地位规律	142
三、审美心理社会发展水平规律	154
四、审美心理功利爱好规律	156
第三节 需求型审美心理形成规律	169
一、审美心理色彩感规律	171
二、审美心理新奇感规律	177
三、审美心理性本能规律	183
四、审美心理创造本能规律	192
五、审美心理感觉功能规律	199

第五章 审美心理变化规律	211
第一节 审美心理增强规律	211
一、审美心理内在需求增强规律	212
二、审美心理新功利增强规律	214
三、审美心理性特征增强规律	216
第二节 审美心理衰退规律	218
一、审美心理欣赏过度衰退规律	219
二、审美心理消极情绪衰退规律	221
三、审美心理功利丧失衰退规律	224
四、审美心理新痛感衰退规律	225
第六章 艺术审美规律	227
第一节 艺术审美	228
一、艺术的定义	228
二、艺术与审美的关系	234
三、艺术美学的研究路径	240
第二节 艺术引起美感的机理和方式	244
一、艺术形式审美规律	244
二、艺术内容审美规律	252

三、艺术情感审美规律.....	259
四、艺术意识审美规律.....	266
第三节 一般审美规律在艺术中的作用.....	268
一、审美发生机理规律的作用方式.....	268
二、审美心理社会传承规律的作用方式.....	272
三、审美心理社会地位规律的作用方式.....	273
四、审美心理社会发展水平规律的作用方式.....	275
五、审美心理新奇感规律的作用方式.....	276
六、审美心理性本能规律的作用方式.....	281
七、审美心理节奏感规律的作用方式.....	285
第四节 艺术特殊审美规律.....	289
一、艺术内容审美选择规律.....	289
二、艺术形式审美选择规律.....	298
三、艺术价值审美变化规律.....	303
四、艺术欣赏审美定型规律.....	315
第七章 审美教育规律.....	327
第一节 审美教育理论的历史.....	328
一、柏拉图及西方古代审美教育.....	328
二、孔子及中国传统乐感文化.....	331