

艺术美学教程

◎王峰 王茜 主编

YiShu MeiXue
JiaoCheng

上海市
华东师范
大学出版
社

华东师范大学出版社

全国百佳图书出版单位

艺术美学教程

◎王 峰 王 茜 主编

 华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

艺术美学教程/王峰,王茜主编. —上海:华东师范大学出版社,2011.6

华东师范大学教材出版基金

ISBN 978 - 7 - 5617 - 8780 - 9

I. ①艺… II. ①王…②王… III. ①艺术美学—高等学校—教材 IV. ①J01

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 134744 号

华东师范大学教材出版基金资助出版

艺术美学教程

主 编 王 峰 王 茜

组稿编辑 孔繁荣

项目编辑 宋坚之

审读编辑 程一聪

责任校对 王丽平

装帧设计 黄惠敏

出版发行 华东师范大学出版社

社 址 上海市中山北路 3663 号 邮编 200062

网 址 www.ecnupress.com.cn

电 话 021 - 60821666 行政传真 021 - 62572105

客服电话 021 - 62865537 门市(邮购)电话 021 - 62869887

地 址 上海市中山北路 3663 号华东师范大学校内先锋路口

网 店 <http://hdsdcbs.tmall.com>

印 刷 者 上海华大印务有限公司

开 本 787 × 1092 16 开

印 张 15.5

字 数 284 千字

版 次 2011 年 11 月第 1 版

印 次 2011 年 11 月第 1 次

印 数 1100

书 号 ISBN 978 - 7 - 5617 - 8780 - 9/J · 159

定 价 38.00 元

出 版 人 朱杰人

(如发现本版图书有印订质量问题,请寄回本社客服中心调换或电话 021 - 62865537 联系)

导言

《艺术美学教程》适用于大学本专科学校的中文系、艺术系、传播系、对外汉语系、哲学系等院系的美学课程教学，也适用于艺术概论课程教学，也可以用作大学人文素质教育的通用教材。

一、艺术美学课程的特点

美学是研究美的。人们都喜欢美的事物，比如自然风景的美，山川河流，朝阳皓月，绿荫白雪，这些自然风景都让人赏心悦目，沉浸其中会觉得心旷神怡，身体和心灵都仿佛变得自由起来。社会生活中也充满了对美的追求，大家都喜欢欣赏漂亮的容貌，早在古代就有“一顾倾人城，再顾倾人国”这样的句子描绘美女了。人们也喜欢通过装饰让自己变得更美，比如每年的时装发布会都会推出许多漂亮的服装款式。人们也希望自己居住的生活环境是美的，从家居装饰到城市设计，“美”是一个重要的标准。当然，最纯粹最集中的美体现在艺术中，“艺术”是人类世代追求美的结晶，当人们沉浸在一幅绘画、一首乐曲或者一部小说中时，仿佛进入了一个与世俗生活截然不同的奇妙世界，原本覆盖在生命上的一道厚重的帷幕被拉开了，艺术是一个灯光璀璨的舞台，世界、人生在上面呈现出更加清晰的面目，心灵中原本微弱的波动放大成强劲有力的呼唤。如今，美术馆、音乐厅、电影院、剧院也已经成了现代城市生活中不可缺少的组成

部分。

美是赏心悦目的,可是美学却有一副截然不同的面貌,对美学略有了解的同学可能会觉得美学抽象又枯燥,全都是在谈论一些类似于哲学的理论问题,比如什么是美?美是如何产生的?但是却很少教给人怎样去欣赏一幅画,怎样去理解一首诗,大家难免疑惑,理论如果不能和实践结合起来并且去指导实践,那么它的存在有什么意义呢?况且,许多人都能够通过耳濡目染在日常生活里逐渐培养起自己的审美趣味,无论懂不懂得理论,都不妨碍对美的追求和热爱,那么再去学习美学理论有什么用处呢?相信不少人在真正接触到美学之后都会感觉到一定的心理落差,觉得美学与自己的期待不甚相同,并且在学习过程中会一直被上面提到的这些重重疑虑包围着。

所以,这里要首先明确的一点是,美学课不是审美欣赏课。审美欣赏课主要集中在对艺术作品的形式构成的细致分析,对艺术作品中所表达的情感内涵的深入品味上面,或者说,审美欣赏课要锻炼我们的眼睛和耳朵,使它们对艺术作品更加敏感,要锻炼我们的心灵,使它变得更加纤细敏锐。可是美学课却要在这个层面上做更进一步的追问,人类为什么会产生对美的追求?美对于人生有着什么样的意义?当我们进行着审美欣赏活动时,心灵的各种机制是如何运作着?我们今天对“美”的理解是自古就有的吗?在漫长的历史过程中,“美”的内涵发生着怎样的变迁?审美欣赏停留在作品上,让感官和情感浸润其中,可是,美学却让我们从中超拔出来,进入到一个更深广的生命视阈和历史时空中,看看“美”这个大家都习以为常的事物是怎样在人类文明的脉络上生根发芽,和什么样的心灵渴求隐蔽地呼应着,又是怎样和各种社会文化要素彼此纠缠地存在于我们的生活中。具体的审美鉴赏是让人“知其然”,可是美学还要让人“知其所以然”,它把“美”当成一种现象来反思,来审视,目的就是为了解“美”作为一种人类文化现象的来龙去脉。所以说,理智地研究和思考“美”,同时也是为了更好地理解我们人类自己。通过审视我们的精神渴求,审视“美”的历史内涵的变迁来更好地理解我们自己的生命和文化,这就不是审美欣赏所能涵盖得了的。与审美欣赏课不同,美学课要激发并培养大家对一些更深层的文化问题进行追问的热情和清明的理性精神,它们和丰富的情感、自由的想象力一样,都为—一个健全而智慧的心灵所必需。

美学课怎么讲?常见的美学教材通常是直接从概念入手,然后从艺术和生活中寻找实例来说明概念,比如讲美(或审美活动)的属性、美感的特点、审美形态、艺术类型、审美教育等等,除了美学以外,不少理论课的教程都采用这种方式。清晰准确地把握概念当然非常重要,但是这种方式本身也有问题,它会对理论学习造成一些误解,当学习者打开课本首先看到概念定义的时候,很可能会把它们当作固定

不变的知识接受下来,却不明白理论其实是对问题分析思考研究的结果,必须得了解这种理论所由得出的问题视阈,了解这种理论话语在产生前经过的思考路径,理论本身的意义价值才能够显现出来。不少同学会觉得理论枯燥无趣,就是因为自己没有亲自经过一个步步追问的思考过程,而只看了最后的结论本身。作为一本针对美学理论初学者的教程,本书力求将每一个理论问题所涉及到的思考过程展现出来,将理论还原为追问,带领大家共同思考,同时也可以提出个人不同的见解,这是本书的一个重要特点。

美学中谈不谈艺术作品呢?当然会谈,而且在这本教程中,艺术还是一个核心话题。“艺术美学”处于美学概论和艺术概论之间,美学概论谈论普遍的美,自然美、艺术美、生活美都包括其中,艺术美学却主要以艺术美为主,谈论艺术问题。艺术概论主要谈论艺术门类及其他艺术现象,不太涉及美学问题,而艺术美学则是从美学的层面上来谈论艺术,关注艺术中所蕴涵的哲学内涵和人文内涵。所以,本书的另一个重要特点就是,从具体的艺术活动和艺术现象出发来谈论美学问题,既避免把美学讲成一种纯粹的哲学思辨,照顾大部分非哲学专业学生的理解力,又避免仅仅停留在对艺术门类、艺术现象的描述上,关注作为一种审美活动的“艺术”的源始、构成、功能、审美性质等基础层面的东西,通过艺术讲美学,也从美学的角度理解艺术。

今天,艺术和审美活动在我们的生活里无处不在,青少年迷恋流行艺术,父母让孩子们从小学习绘画、音乐、书法等古典艺术,先哲提出的“人类诗意栖居”变成一种时尚观念。美和艺术,在我们身边不是太少,而是太多了。丰富总是要好过贫乏,但是在丰富中迷失了判断的准则,丧失了自我却是我们都不希望发生的事情。在这个“乱花渐欲迷人眼”的时代,在这个“美”的判断标准、艺术价值的判断标准越来越模糊的狂欢时代,究竟还有没有必要坚守一些纯正而永恒的东西?“艺术”和“美”会不会越来越沦丧成空洞的字眼?这些都不是单纯的审美欣赏所能回答的问题。我们深信,艺术和审美绝不是一种单独的文化现象,它同时也是生活的某种可能方式,这种生活方式从祖先那里绵延而来,积淀着人类对生存最深沉的思考。所以,本教程的又一个重要特点是,结合当代的审美文化现象进入理论思考,领悟艺术中所蕴涵的生活意义,进而思考我们自己的生存方式。这样看来,这本教程似乎并不是过分强调专业知识了,而是借用专业知识所提供的视角来思考生活本身,通过艺术反思而加强人文精神的培育,这是真正的大学精神所在,也是我们努力的方向。

二、本教程的主导观念

将艺术活动作为审美活动的基础以及美学研究的核心,这是本教程与其他美

学以及艺术学教程最为显著的区别。

目前大多数的美学教材都抛弃了美的本体论,即不再单纯地采用给美下定义的方法,不再直接从对各种美的事物的总结归纳出发得出美的定义,而是通过观察分析审美活动来理解美,认为美只能存在于包含着多元要素彼此作用的审美活动里。本教程也认同这种审美活动论,主张从考察构成审美活动的各种要素之间的关系来理解美。但是,与大多数美学教程不同的是,在自然美、社会美、艺术美这三类审美活动中,大多数教材都主张自然美先于其他两者,人类首先是在对自然的观赏中获得了美感,理解了美的形式,并通过模仿自然而开始了美的创造,因此自然审美是审美活动的基础和核心,是艺术美欣赏和创造的前提。而本教程却恰恰持相反的观点,认为艺术活动才是审美活动的核心和基本领域,所谓自然美和社会美不过是将艺术活动中培育起来的审美能力向外扩展而已。

为什么要从艺术活动出发来理解审美活动呢?这种思路似乎与我们从日常经验中得到的结论正好相反,艺术美的创作和欣赏都要经过训练,没有经过艺术训练的野老村夫未必能欣赏得了艺术,但是却丝毫不妨碍他们欣赏自然之美,这不正表明自然美更为基础吗?或者还有的同学会说,当人们徜徉于自然时都会感到身心愉悦,由此可以推断原始人类会有我们类似的感觉,虽然他们可能叫不出“美”这个字眼,但是其沉浸于自然风景中时的那种愉悦感和我们今天的审美感觉应该是一样的。

但是请大家注意,从我们的感觉类推原始人类的感觉这种说法首先就有问题,因为我们已经在潜移默化中有意识或者无意识地经受过大量的文化熏陶了,因此当我们欣赏自然之美时,很难分辨清楚哪些情感是发自自然天性,哪些部分又是经受文化塑形的结果。因为置身的文化语境截然不同,所以从我们的感受推论原始人类是不恰当的。另外,从没有受过任何艺术训练的野老村夫也能够欣赏自然美,并推论出自然美比艺术美更基础也是有问题的。野老村夫没有受过艺术训练不等于他们没有置身于任何文化传统中,对“美”这个词汇的内涵没有一星半点的理解。事实上,只要能够发出“漂亮”、“好看”或者“美”之类的赞叹,就已经表明置身于一种审美文化传统中了,而这种审美文化传统当然不可避免地包含着艺术活动,所以以此为依据说自然美比艺术美更基础也是行不通的。而且,艺术史也告诉我们,自然进入人类的审美视野其实是相当晚的事情。比如说,在中国古代的诗歌里,山水真正成为诗歌咏唱赞美的对象是东晋以后的事情,此前的艺术作品主要以人们的社会生活和情感活动为主要表现对象。又比如中国画,从隋唐金碧山水画开始才把自然山水当作单独的审美对象,唐代以前的中国古代绘画多以人物为主题,以山水为主题的绘画很少见。这些都表明,“以自然为对象的审美活动更本源、更基础”

这种说法是很值得推敲的。

又有人提出用考古学方法来证明人类的审美意识是萌生于对自然的观审中。比如许多研究者把新石器时代的各种陶盆、陶罐等器物上面的纹饰认作最早的艺术形式,认为它们直接描摹了鱼、鸟、植物等自然对象。但是,这些今天看来有节奏感、形式和谐的图形符号真的仅仅是作为美的装饰品创造出来的吗?历史研究表明,它们通常是部落的图腾,包含着祈祷、确定部落身份等丰富多元的文化意义,而绝不像我们在桌布上印上美丽的图案,在墙壁上挂上装饰的镜框这么简单。所以,我们不能够轻易地把这些东西称为艺术品,不能把原始人描绘它们的动机当作审美意识的萌芽,如果这样想,就等于把现代人的眼光安在古人身上了。由此看来,依赖于考古学方法的审美发生理论也值得我们再思考。

讲到这里,可能又有同学会提出疑问,既然没有足够的证据说明人类是在观赏自然中产生了最早的审美意识,那么又有什么证据表明艺术活动是最原始的审美活动呢?当然,要找到某一部作品,并且以此宣称从这一时刻开始审美活动发生了,这种做法是绝无可能的。我们认为,一定要找出一个存在于实实在在的历史时空中的物理原点,以标志审美活动就此发生,这种做法本身就不可取。一是因为历史湮灭已久,仅凭今天找到的蛛丝马迹很难下定论,二是因为许多事物的发生发展都是一个渐进的、头绪复杂的、迂回曲折的过程,很难像描绘一个动物那样断言这里是脚,那里是头。所以,本教程抛弃了审美发生学研究用考古材料追溯原点的办法,而直接从我们能够看到的、能够确认的、对其作为一种审美活动绝无疑义的艺术活动出发,通过描述研究艺术活动来理解审美活动的特点。

三、本教程形式上的特点

教程设计基于这样一种考虑:既要让学生好进入,又要让教师有发挥的余地。

从内容上分成三个部分:正文、辅助材料和参考书目。正文力求浅近,条理清晰,文不甚深,这样做一是为了便于学生进入美学讨论的语境,二是减少课后自己复习时的难度。辅助材料主要是一些与讨论话题密切相关的材料,选取的往往是大师或一些重要学者的论述,我们力图选取影响较大的论述,以利于深入辨析义理。不满足于正文的学生可以阅读这些材料,以加深对美学问题的理解,授课教师也可以适当使用这些材料,作为授课的补充。参考书目是为了方便那些对美学有浓厚兴趣的同学,可以以此为引导,作为拓展学习的指南,为将来进入研究工作做准备。

之所以做这样的安排,首先是考虑到授课对象主要是大学二年级或者三年级的学生,一方面对美学本身还没有太多的了解,另一方面对“理论”也会抱有某些偏

见或者充满畏难的情绪。而现代的大学教育又总是希望尽可能地把专业知识灌输给学生,不少教材中充斥着大量的学术概念和学术知识。强调学术研究对于大学教育来说当然是非常必要的,它可以帮助对这门专业感兴趣的学生通过阅读教材逐渐进入到学术话语的语境中,但是这对理论知识难以进入或不感兴趣的学生来说则是相当困难或者枯燥乏味的,所以本教程倾向于使用启发式的、简捷的方式来讨论艺术和美学问题,将艰深的理论还原成思考的过程,将古老的美学和活泼的现实生活结合起来,以激发学生对理论学习和美学课程的兴趣,培养学生发现问题和深入追问的能力。教程中的引注不多,因为过多的引注会把学生的注意力吸引到参考文献上去,会让整个阅读过程变得支离破碎,而在正文后面附加辅助材料的办法,能够使学生在课程学习之后,将正文中提到的观点和辅助材料中的观点相互映照,更全面地理解所引用观点的完整面貌和行文风格,进而引发阅读原著的兴趣。

总之,以上的考虑都是基于美学作为一门理论课程的特点,于是在教学中也相应地采用了循序渐进的方式,通过适当的引导将学生从感性的体悟引导到理性的思考,从被动的接受引导到主动的思考,从对日常文化现象的直觉性理解引导到借助专门的理论视角进行研究性分析,渐渐地引领同学们进入到源远流长的美学世界中,体会到其中深邃丰富的智慧。希望越来越多的学生喜欢美学,也希望有更多优秀的学生进入美学研究领域,使这一学科得以发展壮大。

各章分工如下:王峰撰写第一、二、三、八、十三、十四、十五章,王茜撰写第四、五、六、七、十二章,刘晓丽撰写第九章,叶磊蕾撰写第十章,胡玲婷撰写第十一章,导言由王峰、王茜共同撰写,最后由王峰、王茜统稿。

目录

导言 / 1

第一章 美、美学、美学理论 / 1

- 一、哪些东西是美的 / 1
- 二、美是难的 / 3
- 三、从美到审美 / 5
- 四、美学学科的诞生 / 6
- 五、理论的有关困惑 / 8
- 六、理论究竟是什么? / 10

第二章 审美活动 / 19

- 一、何谓审美活动 / 19
- 二、审美主体与审美客体 / 21
- 三、审美活动的主体方面 / 25
- 四、审美活动的客体方面 / 28

第三章 审美与艺术 / 36

- 一、审美发生论的局限 / 36
- 二、自然美在先还是艺术美在先 / 40
- 三、艺术是审美活动的基本领域 / 42

第四章 艺术与道德 / 50

- 一、艺术推进道德 / 51
- 二、艺术与道德无关 / 53
- 三、艺术反抗道德 / 56

第五章 艺术与宗教 / 66

- 一、宗教与艺术相伴而生 / 66
- 二、宗教与艺术的矛盾 / 70

三、宗教精神与艺术精神 / 72

第六章 艺术与科学 / 81

- 一、古典时代艺术与科学的关系 / 82
- 二、为什么现代美学和艺术反对科学 / 86
- 三、在当代和将来艺术与科学重新结合的可能性 / 89

第七章 艺术与哲学(一):模仿性与表情性 / 97

- 一、艺术的模仿性与哲学 / 98
- 二、艺术的表情性与哲学 / 101

第八章 艺术与哲学(二):艺术之死 / 111

- 一、从“这不是一只烟斗”谈起 / 111
- 二、现代艺术的观念化 / 112
- 三、艺术观念化溯源之一:古希腊的诗哲之争 / 114
- 四、艺术观念化溯源之二:黑格尔与艺术之死 / 116
- 五、艺术死了吗? / 118

第九章 现代绘画艺术的审美特征 / 126

- 一、单纯的色彩排列 / 127
- 二、纯粹绘画的抽象魅力 / 129
- 三、不再愉悦 / 132
- 四、绘画终结了吗? / 133

第十章 现代戏剧的审美特征 / 141

- 一、从古典戏剧原则到现代戏剧原则 / 141
- 二、荒诞派戏剧与《等待戈多》 / 145
- 三、现代戏剧的“困境” / 149

第十一章 电影艺术的审美特征 / 158

- 一、电影概说/电影的发展 / 158
- 二、电影的艺术语言 / 161
- 三、电影艺术的欣赏与评论 / 166

第十二章 艺术创作与艺术生产 / 174

- 一、天才与精神病 / 175
- 二、艺术创作中的意识与无意识活动 / 177
- 三、作为社会活动的艺术生产 / 180

第十三章 艺术作品 / 189

- 一、何谓艺术作品 / 189
- 二、艺术作品的分类和分层 / 191
- 三、作家与作品 / 193
- 四、读者与作品 / 194
- 五、作为本体的艺术作品 / 196

第十四章 艺术接受与艺术批评 / 204

- 一、欣赏者参与 / 204
- 二、期待视野 / 206
- 三、空白与否定 / 207
- 四、我们为什么需要批评 / 208
- 五、批评的分类 / 210
- 六、趣味 / 214

第十五章 审美教育与社会建构 / 221

- 一、审美教育与人格塑造 / 221
- 二、审美教育与完整的人 / 223
- 三、审美教育代替宗教 / 225
- 四、生态审美教育:由审美走向德行 / 226

第一章 美、美学、美学理论

一、哪些东西是美的

如果你是一个火星人，刚刚来到一个叫做地球的星球上，你看到这个星球的人在各种生活形式和各种活动中都不断使用一个词——“美”，你不懂地球上任何一种语言，当然也不知道这个词是什么意思，那么应该怎么办？只好观察，观察地球人在什么情况下使用这个词。

在观察过程中，也许你已经被各种各样的情况搅得头昏脑涨，因此根本无法分出枝枝叶叶，但你仍然努力尝试着寻找一些规律。比如，你总是能在各个豪华饭店看到“美食”这个词，并发现那些食客显出心满意足的样子。你发现女人们总是喜欢逛一些塞满布料的房间，并把它们裹在身上，称之为衣服，你还发现很多女人穿着各式各样的衣服走在一个T形的舞台上，下面观看的人掌声雷动，并且发出“好美”的赞叹。你看到人们不断地走出家门到各地去转转，看些山山水水，并且显示出心旷神怡的样子。你还看到有很多人频繁地出入一些被叫做画廊、美术馆、博物馆、雕塑馆的房间，欣赏放在里面的东西，个个沉醉其中，若有所思，据说这也是一种美。

让人们发出美的感叹的东西几乎是无法穷尽的，但你还是通过观察发现，这些东西可能来自社会，可能来自自然，也可能来自某些作品，自然美、社会美和艺术美是对美进行分类的一种方法。当然，我们不是火星人，而是地球人。火星

人看到这些被称呼为美的现象时并没有亲身体验,而我们却有,如果我们说起美的时候,必定是充满感情的。不过欣赏美不同于谈论美,欣赏的时候,我们会有一种全身心的愉悦感,仿佛被一种巨大而动人的力量吸引着,一旦欣赏变成了冷静的分析,身心上的愉悦总是难免会多多少少地被削弱以至消失。因此难怪有人认为分析美的工作非常无趣,分析破坏了我们的美感,让美变成索然寡味的了。

美学一点儿也不可爱,这是刚接触美学的人常常会有感觉,基于这种感觉,有人会拒绝甚至反对美学。持这种观点的人不在少数,这种心情可以理解,但是我们却不能因为感觉而放弃了理性的研究,正如理性的研究也无权取代富有趣味的鉴赏一样,感性的沉溺与理性的反思是人类生命的双翼,它们彼此支撑,而美学要磨练的则是理性这只翅膀。美感体验作为一种混沌的情感,常常让人有“只可意会不可言传”之感,然而,美感又是一种蕴涵着某种普遍性的感觉,不会因为其模糊和混沌而丧失了一个相对确定的标准,生活在同一社会背景中的人们对什么是美的总有大致相同的倾向,这恰恰说明了审美绝不是感性肆无忌惮的泛滥和任意延展,而一定有某种客观必然性在其中,说明了“美”决计不是像我们感觉到的那么简单。那么该怎样理解美的事物的奥秘?该怎样理解美感体验中让人心动神摇的况味?该怎样理解作为一种个人感觉的审美体验中包含的普遍性,并进而让我们成为一个拥有良好审美品位的人?这些都是美学研究所要应对的问题,感官对此无能为力而理性却大有可为。如果我们仅仅满足于在某些事物中得到沉醉或者愉悦的感觉,美学研究大可不必,但如果我们不满足于知其然,还希望知其所以然,希望明白“美”这种社会文化现象背后所隐含的种种秘密,就像火星人刚刚来到地球时怀抱着一颗探索幽微的好奇心那样,那么我们就得暂时跳出审美感觉,观察并且思考,在哪些情况下使用到“美”这个词,怎样表达美的判断,为什么会有审美判断这样的现象等等,这样做就是美学研究了。

一般来说,要研究一类对象,总是要先划分一下这类对象的范围,上文所说的自然美、社会美、艺术美就是一种比较普遍的划分方式,这里也不妨借用一下。

1. 自然美

自然事物的美各种各样,比如夏日的夜晚凝望太空,满天星斗如宝石缀于墨色画布上,使人不禁产生幽远之感;比如秋日的山峰层林尽染,让人体会到臻于成熟的生命那如火焰般喷薄而出的激情;比如冬日的皑皑白雪,覆盖万物,那又是一种令人心身澄澈的纯净生命境界;再比如春天的草地、清晨的露珠、奔流的江河、千沟万壑的黄土高坡……敏感的心灵之眼总是能捕捉到大千世界中带给我们感动的万千风景,自然,也总是文人骚客们取之不竭的灵感源泉。

朱自清为梅雨潭的《绿》这样地着迷:“那醉人的绿呀,仿佛一张极大极大的荷

叶铺着，满是奇异的绿呀。我想张开两臂抱住她；但这是怎样一个妄想呀。——站在水边，望到那面，居然觉着有些远呢！这平铺着，厚积着的绿，着实可爱。她松松的皱缬着，象少妇拖着的裙幅；她轻轻的摆弄着，象跳动的初恋的处女的心；她滑滑的明亮着，象涂了‘明油’一般，有鸡蛋清那样软，那样嫩，令人想着所曾触过的最嫩的皮肤；她又不杂些儿尘滓，宛然一块温润的碧玉，只清清的一色——但你却看不透她！”自然之美丰富着我们的世界，而艺术家又让自然之美成为永恒。古往今来，吟咏自然景物之美的诗人不可胜数，将自然景物收入画中的画家也多有胜手。各种各样的自然景物都可以入诗入画，幽远者如明月清潭、亘古之夜，狂暴者如惊雷狂飙、森林虎啸，短暂者如朝露浮萍、樱花烂漫，沁人肺腑者如云南丽江、未名湖的四季等等，都是自然美的表现。

2. 社会美

社会美主要是指人而言，比如衣着得体，举止优雅大方，接人待物合乎礼仪等等，这是我们经常说的行为美。我们也常说心灵美，比如乐于助人，与人为善，先人后己，勇敢顽强，坚持真理等等，心灵美已经与善相关了，或者说它处在从美走向善的途中。

3. 艺术美

艺术美最集中地体现了美的存在，有时我们甚至说，艺术就是美，美就是艺术。艺术是一个总称，它包含很多门类，比如建筑，像希腊神殿、故宫、教堂、悉尼歌剧院等等。再如雕塑，像古希腊著名雕塑家米隆的《掷铁饼者》、罗丹的《欧米埃尔》、希腊爱琴海米罗斯岛的《断臂维纳斯》等等。绘画、音乐、诗、小说等等我们也称之为艺术形式。前些年流行歌曲也开始被视为一种艺术形式，比如崔健的两首摇滚歌词被北大中文系教授谢冕、钱理群录入 20 世纪文学经典，与北岛、舒婷的诗并列，引起很大反响。目前艺术门类也有所扩大，随着网络的兴起，它对人们生活的影响日益深入，有很多人利用网络进行创作，特别是产生了网络才有的形式，比如 Flash，做 Flash 的人叫做闪客，他们用网络传播自己的作品，这些 Flash 作品是否属于艺术？暂时还没有定论，但也许不久之后这就是一种普遍受到承认的艺术形式。再比如网络游戏，它是否属于艺术？这个问题可能就很复杂，不是简单地下个判断就能解决问题的，也许要经过激烈的争论才会达成共识。

二、美是难的

很早的时候，“什么是美”这样的抽象话题就已经为人们所关注了，最著名的是柏拉图的《大希庇亚》。有一天，苏格拉底遇到著名智者希庇亚，希庇亚吹嘘自己能够解决任何难题，并且依靠自己的智慧赚得大量金钱。话题就从苏格拉底的问难

开始。苏格拉底是以别人的口气来提问的,两个人的对话中充满机智的嘲讽和转述产生的修辞效果,但这里为了简练,就把这些对话处理成苏格拉底与希庇亚的直接交锋。

苏格拉底:什么是美?

希庇亚:这很简单,美丽的少女就是美。

苏格拉底:难道骏马就不美吗?

希庇亚:当然美。

苏格拉底:美丽的竖琴怎么样?

希庇亚:当然也美。

苏格拉底:美丽的陶罐呢?

希庇亚:这个问题太粗俗,陶罐怎能和少女放在一起呢?

苏格拉底:可是最美丽的少女和诸神放在一起也是丑陋的呀?

希庇亚:你说得没错。神是绝对的美,它使一切事物井然有序并在拥有了外形的时候显得美好,其他事物因为分享了它而显得美丽。因此,外形是最重要的。所以,美无非就是黄金,它使一切东西的外形都呈现出美丽,哪怕这个东西以前是丑陋的。

苏格拉底:雅典娜用石头做的就不美吗?

希庇亚:不,也美。石头是美的,至少是适宜的。

苏格拉底:丑就是不适宜吗?

希庇亚:是的。不适宜就是丑。

苏格拉底:我们用陶罐煮汤,用黄金的长柄勺适宜还是木头的长柄勺适宜?木头的不会破坏汤的味道,也不会把汤罐打破。

希庇亚:木头的。但我不想再回答这么愚蠢的问题了。如果你要寻找这样一个答案,那么我想我会告诉你:有用的就是美。

苏格拉底:有力量就是有用的,没有力量就是无用的,对吗?

希庇亚:对。

苏格拉底:有力量就是美,缺乏力量就是丑,对吗?

希庇亚:对。权力是最美好的东西,缺乏权力是最丑陋、最可耻的。

下面的讨论渐渐深入到抽象的方面。比如“美是有用的”、“美是有益的”、“美是视觉和听觉所生的快感”等等,不过在探讨了诸多美的定义之后,苏格拉底并没有给出一个美的定义,他只是说:“我现在终于明白这句格言的真正含义了:所有美都是难的。”

像柏拉图一样,我们在这里也不想给美下一个定义,不仅因为这是一个困难的

问题,更有另外一些学术史上的原因,这些将在下文中慢慢讨论。

三、从美到审美

西方古典美学一直力图探讨美是什么,但柏拉图借苏格拉底之口说出的“美是难的”,几乎一语成谶,其后两千多年诸多才智之士也没能逃脱这一命运。奥古斯丁说美是神性的流溢,世界之美是上帝的创造,就像人是对上帝的模仿一样,这个世界的美也是神性的一种显现。康德从人的认识能力出发,把美认作趋向善的途径,“美是至善的象征”,它虽然从自然物中分享了形式的美感,但真正的美却存在于向德性迈进的路途中。黑格尔认为美是绝对理念展现自身和实现自身的一个阶段,美主要在艺术中,它表面是感性的,骨子里却是理念的,“美是理念的感性显现”,只有在世俗世界中才存在美,一旦从世俗世界向信仰世界迈进,美也就被超越了。我们看到,像这些大思想家对“美是什么”的回答基本上是沿着追问美的本质的途径走下去,可是历史却毫不留情地表明,从柏拉图起,为美赋予一种本质的冲动就已经面临无法解决的难题,因为本质论的探索依赖于一套独立的理论体系话语,“本质是什么”则作为这套话语的起点,如果每一个理论家个人的那套理论体系都能够达到完美自洽的程度,那么“美是什么”的问题就会存在着很多都说得过去的回答。并不存在一个超越理论话语系统的绝对客观的美的定义,“美是什么”的定义是否合适,都只能在这一套理论话语系统里面做出判断。基于此,现代美学另辟蹊径,从探讨美的性质转而探讨主体的审美活动,不再讨论所谓客观存在的“美”究竟是什么东西,而是思考人的审美活动中发生了什么,毕竟,审美活动是一种人人共有的身心体验。在中国这种转变始于20世纪八九十年代,而在此之前认为美是一种客观属性的主流观点(目前已经不占主流了),目前比较受大家认同的是审美活动论。

在中国美学界,持“美是一种客观属性”论的代表人物是蔡仪,这种观点20世纪40年代后一直占据着主流地位,80年代之前的美学教材用的都是蔡仪的本子。但这种观点明显过于机械,它的意义是把唯物观贯彻到美学研究中,因此即便是在占据主流的三十多年时间里也不断受到学者的强烈批评。吕荧、高尔泰等人认为“美是主观的”,主观说的主将在学理论证上存在一些问题,并且因为这种观点与主流哲学相悖而行,有唯心主义之嫌,一直以来都受到严厉批判并被压制。朱光潜又曾在50年代末期尝试着提出“主客观统一说”,认为美既在主观也在客观,但因为受他自己早期主观论观点的牵制,实际一直没有跳出主观论窠臼,因此也备受批评。李泽厚提出“客观性与社会性统一说”,在此,客观性有了,主观性也有,并且把主观性理解为集体主体的社会主观性,就避开了吕荧、高尔泰等人的个体主观论可