

美学原理

MEIXUE YUANLI

柯汉琳◎编著

美学原理

MEIXUE YUANLI

柯汉琳◎编著

广东高等教育出版社
Guangdong Higher Education Press

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

美学原理/柯汉琳编著. —广州: 广东高等教育出版社, 2015. 3

ISBN 978 - 7 - 5361 - 5253 - 3

I. ①美… II. ①柯… III. ①美学理论 - 高等学校 - 教材

IV. ① B83 - 0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 268874 号

广东高等教育出版社出版发行

地址: 广州市天河区林和西横路

邮政编码: 510500 电话: (020) 87553735

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

广州百思得彩印有限公司印刷

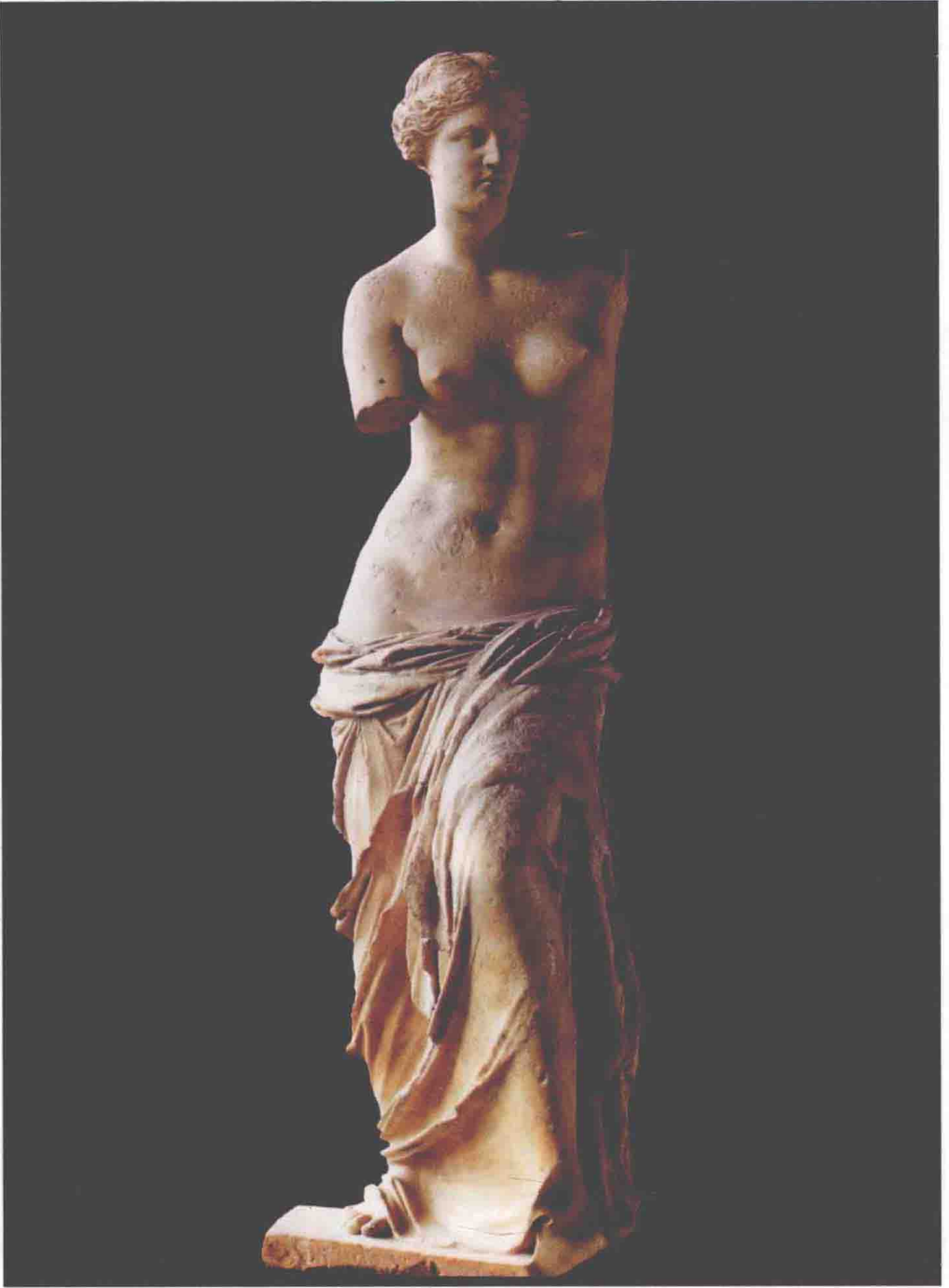
787 毫米 × 1 092 毫米 16 开本 20.5 印张 2 插页 380 千字

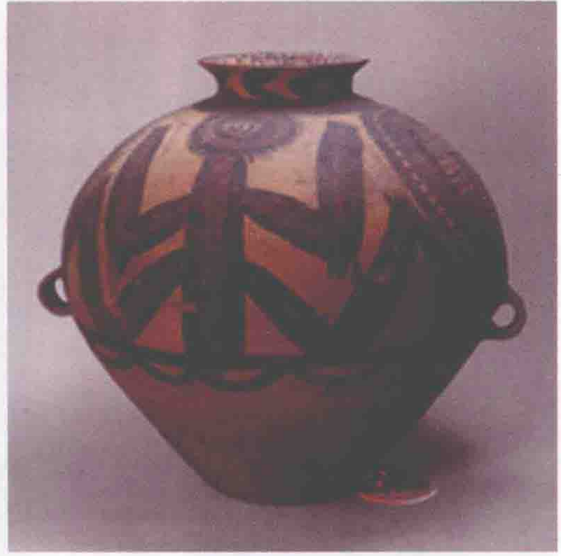
2015 年 3 月第 1 版 2015 年 3 月第 1 次印刷

印数: 1 ~ 1 000 册

定价: 49.00 元

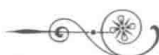
(版权所有, 翻印必究)

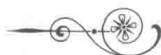
目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 美学的学科内涵	(2)
一、美学的形成和发展	(2)
二、美学研究的对象和基本问题	(6)
三、美学与哲学、文艺学等学科的关系	(9)
第二节 学习美学的意义和方法	(10)
一、学习美学的意义	(10)
二、学习美学的方法	(13)
第二章 美的本质	(15)
第一节 美的本质的历史探索	(15)
一、西方美学史上对美的本质的探索	(15)
二、中国美学史上对美的本质的探索	(26)
三、中国当代对美的本质的探索	(32)
第二节 美的本质的初步探求	(38)
一、美是特殊的价值现象	(38)
二、美是主客体的关系范畴	(46)
三、美是社会实践的产物	(50)
四、美是真与善的统一	(52)
五、美是具体生动的形象	(54)
第三章 审美对象 (上)	(57)
第一节 自然物理世界的美	(58)
一、自然美的发现	(58)
二、自然美的本质特征	(61)
三、自然美的分类	(67)

第二节 人自身世界的美	(69)
一、人自身世界美的发现	(70)
二、人自身世界美的构成	(74)
第三节 文化世界的美	(84)
一、文化世界美的内涵和范围	(84)
二、文化世界美的类型	(86)
第四章 审美对象 (下)	(96)
第一节 优美	(96)
一、美学史上的优美论	(96)
二、优美的本质特征	(100)
第二节 崇高	(104)
一、美学史上的崇高论	(104)
二、崇高的本质特征	(110)
第三节 中和美	(113)
一、中和美的内涵	(113)
二、中和美的特点	(115)
第四节 悲剧	(117)
一、美学史上的悲剧论	(118)
二、悲剧本质特征阐释	(124)
三、悲剧的审美价值	(129)
四、悲剧的类型	(130)
第五节 喜剧	(133)
一、美学史上的喜剧论	(134)
二、喜剧本质特征阐释	(139)
三、喜剧的审美价值	(145)
四、喜剧的类型	(145)
第六节 悲喜剧	(146)
第七节 丑与荒诞	(149)
一、丑	(150)
二、荒诞	(157)

第五章 美感经验	(161)
第一节 美感经验的含义和心理特征	(161)
一、美感经验的含义	(161)
二、美感经验的心理特征	(163)
第二节 美感经验的实质	(171)
一、美学史上对美感经验实质的解释	(172)
二、美感经验实质的初步认识	(181)
第三节 美感经验的心理结构元素及其功能	(187)
一、审美知觉	(188)
二、审美联想	(193)
三、审美想象	(195)
四、审美情感	(198)
五、审美理智	(201)
第四节 美感经验的过程	(204)
一、审美知觉阶段	(204)
二、审美判断阶段	(208)
三、审美回味阶段	(211)
第六章 审美创造	(216)
第一节 审美创造的实质与规律	(216)
一、审美创造的实质	(216)
二、审美创造的理想与规律	(221)
第二节 审美创造的过程	(227)
一、审美实践意象的建构	(228)
二、审美实践意象的物化	(240)
第三节 艺术意境的创造	(243)
一、意境是艺术追求的最高境界	(243)
二、艺术意境的创造	(245)
第七章 艺术美	(249)
第一节 艺术的审美本质和特征	(249)
一、艺术的审美本质	(249)

二、艺术的审美特征	(256)
第三节 各类艺术及其审美特征	(263)
一、艺术种类的划分	(263)
二、各类艺术的审美特征	(265)
第八章 审美教育	(292)
第一节 美育的性质	(292)
一、美育是审美的人格教育	(293)
二、美育是情感教育和形式美感教育	(298)
三、美育与德育、智育、体育	(301)
四、美育与艺术教育	(307)
第二节 美育的特征	(309)
第三节 美育的任务	(314)
一、心灵世界的审美化建构	(314)
二、审美感受力的培养	(317)
三、审美创造力的培养	(320)
参考文献	(322)
后 记	(324)

第一章 绪 论

美令人神往，令人陶醉。

美不是物质财富，不能给人们带来荣华富贵，但是，没有美，这个世界就将像没有春天、没有阳光、没有花香、没有鸟语，漆黑一团；没有美，我们的生活就没有生机、没有活力、没有情趣、没有欢乐，死水一潭；没有美，人心就会像一块荒原、一口死井，人与人之间就没有热情、没有爱心、没有友谊。梁启超说得好：“我确信‘美’是人类生活一要素，或者还是各种要素中之最要者，倘若在生活全内容中把‘美’的成分抽出，恐怕便活得不自在，甚至活不成。”^①

正是因为有了美，我们的生活才显得丰富多彩，我们的人生才显得充实完满。

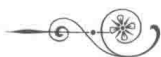
人总是渴望美，追求美。这是人的天性，人之常情。因为人不是动物，不愿作为“粗陋的实际需要的俘虏”^②，无论在什么地方，人类总是希望把美带到他的生活中去。

人类最初是赤条条来到世间的，那时不知道美，也不懂得去追求美，只是在后来漫长的社会实践中才懂得了美，懂得了对美的追求。人类对美的追求的开始，正是人类意识的一次伟大觉醒，是人类从粗糙的野蛮性中解放出来，从动物的人走向文明的人的重要标志，是历史的一次伟大飞跃。从此，人类的历史，也就是不断地追求美、创造美的历史。

美，已成为人类崇高的理想，成为衡量一个人、一个民族、一个社会的文化品位和文明程度的重要尺度。一个人的审美化程度越高，他离动物性就越远，就越是一个全面的人；一个民族的审美化程度越高，这个民族就越是一个伟大的民族；一个社会的审美化程度越高，就越是一个文明的社会。我们应让美遍布于我们的生活、社会之中，让美永驻于我们每个

① 梁启超：《饮冰室文集》卷三十九《美术与生活》。引自北京大学哲学系美学教研室：《中国美学史资料选编》下，北京：中华书局1981年版，第408页。

② 马克思：《1844年经济学哲学手稿》，刘玉坤译，北京：人民出版社1979年版，第79页。

人、每个民族和整个人类的心灵之中。

学习美学的目的就是要通过本课程去了解、掌握美学的一系列基本知识和理论，并将其运用于我们的生活和艺术活动之中，提高个人、民族的审美素养和社会生活的审美品位。

学习美学，必须先了解什么是美学、美学研究什么这一最基本的问题。

第一节 美学的学科内涵

美学并不神秘，但也不那么简单。不神秘，是因为美就在我们身边，生活中处处有美学知识；不简单，是因为美学是一种学问、一种知识体系，不是个别美的事实、个别审美经验的同义词，而是美的现象和经验的集中概括，是一门跨学科的、涉及多方面知识的理论学科。美学中有许多理论是相当深奥的，有些问题至今仍被人们称作“历史之谜”、“理论之谜”。当我们跨进美学王国的大门时，就会发现，它涉及的问题既丰富有趣又复杂深广。

要知道什么是美学，必须了解美学的形成和发展的历史。

一、美学的形成和发展

总的说，美学既古老又年轻。

说它古老，是因为它源远流长，它的萌芽至少可以追溯到奴隶社会初期，甚至更早。人类的美的意识和创造，在原始时代的中后期就已经存在。旧石器时代，也就是人类文明初露曙光的时代，丁村人的尖状形、球形、橄榄形石器工具，山顶洞人均匀、规整的石器工具以及磨制光滑、有刻纹的装饰品等，都是人类早期美的创造的痕迹（如图1-1所示）。

到了新石器时期，彩陶制品更是初民令人惊叹的美的创造力的体现。

但作为一种美学思想，例如关于

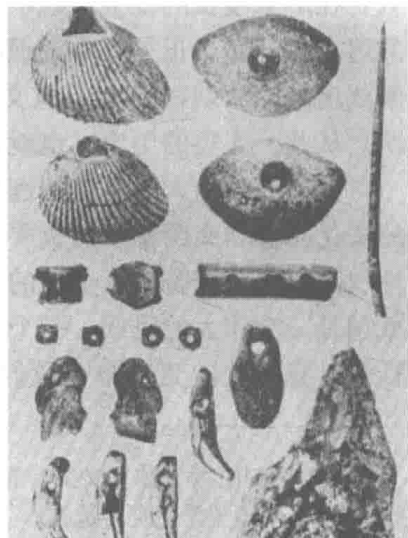
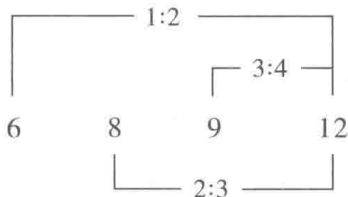

图1-1 旧石器时期的石器

美是什么的理论思考并有文字记录，则是文明时代之初才开始的。

首先看看西方。早在公元前 6 世纪，古希腊哲学家毕达哥拉斯（Pythagoras，约前 580—前 500）就提出：“美是和谐与比例。”^① 他在观察宇宙时感到宇宙非常美。那么，宇宙为什么美？他思索后的结论是：因为宇宙是和谐的。但是，宇宙又为什么会是和谐的呢？据说有一次他路过一家打铁的人家，听到里面打铁发出的叮叮当当的声音非常和谐，他进去一看，有四位打铁匠抡着四把铁锤有秩序地一个挨着一个地锻打一块烧红了的铁块，这和谐的声音就是这样发出来的。他把四把铁锤称了一下，发现它们的重量分别是 6、8、9、12 斤，而这几个数字中前三个与 12 的比依次是：1 : 2，2 : 3，3 : 4（如图 1-2 所示）。这个比的顺序很有规律，如果依此类推下去就是：1 : 2，2 : 3，3 : 4，4 : 5，5 : 6……

比例排列关系：1:2，2:3，3:4……

图 1-2 声音和谐与数的比例排列关系

毕达哥拉斯由此认为，声音和谐是由一种有规律的数的关系决定的。他进而推论说：“整个天体就是一种和谐和一种数。”^② 宇宙的和谐是由数的有规律的关系造成的，因此美就是数的有规律的关系形成的。所以他说，哪里为数哪里就有美。毕达哥拉斯还提出了著名的黄金分割定律。黄金分割的内容是：把一段线段 AC 分割为 AB、BC 两段，如图 1-3 所示，当短线段 AB 与长线段 BC 的比值等于长线段 BC 与整条线段 AC 的比值，其比值约为 0.618，这就是黄金分割，即最佳的分割。

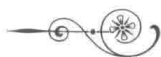

图 1-3 黄金分割

线段比：

$$\frac{AB}{BC} = \frac{BC}{AC} = \frac{1}{1.618} = 0.618$$

^{①②} 北京大学哲学系美学教研室：《西方美学家论美和美感》，北京：商务印书馆 1980 年版，第 13 ~ 14 页。

在毕达哥拉斯看来，黄金分割是最佳、最美的比例。长方形的宽与长之比如果符合这个比例，那么，这样的长方形就是所有长方形中最美的。

公元前4世纪，古希腊哲学家柏拉图（Plato，前427—前347）写了专门论美的文章《大希庇阿斯》，文章借他的老师、大哲学家苏格拉底（Sokrates，前469—前399）之口向另一位哲学家希庇阿斯提出了“美是什么”这个问题，希庇阿斯开始时做了幼稚的回答，说“美就是一位漂亮小姐”^①。这一回答混淆了本质与具体事实、一般与个别的关系，以个别的具体事实代替一般本质。苏格拉底指出，美是什么的问题要回答的是使一切事物成为美的那个原因、品质是什么的问题，也就是“美自身”是什么的问题（也是柏拉图的观点）。苏格拉底还探讨了“美就是有用的”、“有益的就是美的”等观点的是与非，但都被他自己否定了。最后，柏拉图提出：美是理念。^②

公元前3世纪，古希腊另一位哲学家亚里士多德（Aristotle，前384—前322）提出，美是事物有“秩序、匀称与明确”^③的形式。他在《诗学》中论述了各种艺术的特征和区别，以及美、丑、滑稽、悲剧、喜剧等问题，使《诗学》成为古希腊最早的美学专著。亚里士多德之后，西方美学研究不断，美学专著层出不穷。

在中国，据记载，西周末期就有了“美是和谐”的观点，如史伯提出“和”是多样统一的观点，“声一无听，物一无文，味一无果”，就是强调多样统一才是和谐。^④楚国人伍举与楚灵王谈“章华之台”的美时提出“美为善”的观点：“夫美也者，上下、内外，小大、远近皆无害焉，故曰美。”^⑤春秋时期，如单穆公同周景王谈乐时说：“夫乐不过以听耳，而美不过以观目。若听乐而震，观美而眩，患莫甚焉。夫耳目，心之枢机也，故必听和而视正。”^⑥老子（约前571—前471）在《道德经》中提出美与丑、美与真的关系。他说：“天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之

① 柏拉图：《柏拉图文艺对话集》，北京：人民文学出版社1959年版，第169页。

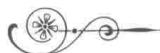
② 柏拉图：《柏拉图文艺对话集》，北京：人民文学出版社1959年版，第181、183页。

③ 北京大学哲学系美学教研室：《西方美学家论美和美感》，北京：商务印书馆1980年版，第41页。

④ 《国语·郑语》。

⑤ 《国语·楚语上》。

⑥ 《国语·周语下》。

为善，斯不善已。”^①又说：“信言不美，美言不信。”^②庄子继承了老子的美论，提出“天地有大美而不言”^③，认为道为大美；而道之为美，在于自然无为；美是为而无不为的境界。

孔子（前551—前479）也强调善为美。他主要谈君子之美、人格之美。在回答子张问的“何为五美”时说：“君子惠而不费，劳而不怨，欲而不贪，泰而不骄，威而不猛。”^④在谈邻里之美时说：“里仁为美。”^⑤孟子继而提出“充实之谓美”，谈到人“何为善？何为信”时说：“可欲之谓善，有诸己之谓信，充实之谓美，充实而有光辉之谓大……”^⑥也是主张善为美。此后诞生了中国最早论述音乐艺术的美学著作——公孙尼子的《乐记》。魏晋以后，中国历史上还产生了刘勰的《文心雕龙》、陆机的《文赋》、司空图的《二十四诗品》、严羽的《沧浪诗话》等一系列美学论著。

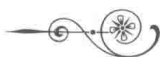
上述说明，西方和中国美学的源头都是非常古老的。此后几千年中，中西美学思想一直不断发展、不断丰富。但无论是西方还是中国，古代美学思想总的来说是零散的、单一的，并且和其他科学混合在一起，没有形成独立学科。

作为一门独立学科来说，美学直至近代才正式诞生和建立，至今不过两百余年。18世纪初，意大利历史哲学派美学家维柯（G. B. Vico, 1668—1744）就提出“新科学”的概念，建议建立一门有别于历史和哲学的“新科学”来研究美的问题。到了18世纪中期，德国哲学家鲍姆嘉通（A. G. Baumgarten, 1714—1762）于1735年发表了《关于诗的哲学沉思录》，提出应建立一门专门研究人的情感、感性认识的学科；1750年他在《美学》中把这方面的研究称为美学，这标志着美学作为一门独立学科诞生了。因而，美学又是年轻的。

美学诞生之后，西方美学大体沿着三个方向发展：

一是哲学美学方向。即沿着传统美学研究的道路，主要从哲学高度上探讨、阐述美和艺术的本质问题。走这条道路的美学家主要有德国的康

① 《老子·二章》。
② 《老子·八十一章》。
③ 《庄子·知北游》。
④ 《论语·尧曰篇》。
⑤ 《论语·里仁篇》。
⑥ 《孟子·尽心下》。

德、谢林、席勒、黑格尔、叔本华，法国的柏格森，意大利的克罗齐，美国的杜威，等等。

二是心理学美学方向。即从心理学的角度，侧重研究人的审美心理，解释人为何产生美感、美的艺术的创造与审美心理的关系等问题。走这条道路的美学家主要有德国的费希纳、立普斯（Theodor Lipps, 1851—1914），英国的柏克，奥地利的弗洛伊德，美国的阿恩海姆，英国的冈布里奇，等等。

三是社会学美学方向。主要从社会、历史的经济、政治、文化等方面研究美和艺术的问题。走这条道路的美学家主要有德国的格罗塞，法国的丹纳，俄国的别林斯基、车尔尼雪夫斯基、普列汉诺夫，等等。

马克思主义美学主要是哲学、社会学的美学。马克思主义美学由马克思、恩格斯创立，普列汉诺夫、卢卡契等发展和丰富。

鸦片战争之后，中国逐步介绍和引进西方美学，王国维、梁启超、蔡元培、鲁迅及朱光潜、宗白华、蔡仪、李泽厚等在介绍西方美学和建设中国式现代美学方面都做出了突出贡献。

现代世界美学流派林立，中国当代美学研究也发展得很快，中华人民共和国成立后，美学研究经历了起始期（20世纪50年代中期至60年代初期）、探索期（20世纪70年代中期至80年代中期）和跨跃期（20世纪80年代中期以后）三个时期，已取得了重大的突进和丰硕的成果。未来美学研究的空间将更为宽广，美学必将更加多样性地发展。

二、美学研究的对象和基本问题

研究对象（或范围）是决定一门学科性质的重要标志，任何科学都有特定的对象，人们一般是根据研究对象来确定某一门学科是什么学科的，美学也不例外。

鲍姆嘉通在《美学》中提出：“美学是感性认识的科学。”但他在这句话前面又使用了“自由艺术的理论”、“低级认识论”、“美的思维的艺术和与理性思维类似的思维的艺术”几个表述，这就显得关于美学的研究对象问题不够明确。

后来，关于美学的研究对象问题，美学界也多有争论，主要有以下几种意见：

第一，认为美学以“美的领域”为对象，因此，美学是研究美的领域的学科。中国当代美学家蔡仪等持这种观点。早在20世纪40年代，蔡仪在《新美学》中就提出了“美的领域”问题，认为美学是“以美的全

领域为对象”^①。“美的全领域”指的是：“包括美的存在，美的认识和美的创造；也就是包括美、美感和艺术。”^②到了20世纪80年代，蔡仪在《美学原理》中重申了这一观点。^③

第二，认为美学以艺术为对象，因此，美学是艺术观、艺术哲学。黑格尔、车尔尼雪夫斯基及中国当代美学家朱光潜等持这种观点。如黑格尔认为，美学“科学所讨论的并非一般的美，而只是艺术的美”，所以，“美学的正当名称”应是“艺术哲学”，确切地说，就是“美的艺术的哲学”^④。车尔尼雪夫斯基说：“所谓美学假使不是整个艺术，特别是诗歌的共同原则的体系，那又算什么呢？”^⑤

第三，认为美学以人对现实的审美关系为对象，是一门以研究审美关系的科学。苏联的涅陀希文、斯托洛维奇等，中国当代美学家李泽厚（20世纪80年代前）等，持这种观点。涅陀希文等认为：“美学这个科学部门所研究的是人对现实的审美关系的一般发展规律、特别是作为特殊的社会意识形态的艺术的一般发展规律。换句话说，美学研究人对现实的一般审美关系，尤其是它们的高级形式——艺术。”^⑥李泽厚关于美学对象的想法是：“美学基本上应该研究客观现实的美、人类的审美感和艺术美的一般规律。其中，艺术美应该是研究的主要对象和目的……他们是以审美关系（主观反映客观，美学认识论）为轴心的一个整体。所以，概括地说，审美关系就是美学研究的对象。”^⑦

第四，认为美学以美感经验为中心对象，是一门以研究美感经验为中心的科学。西方18世纪以后的心理学美学学派一般持这种观念，李泽厚于20世纪80年代也转向这一观点，如上所说，他曾主张美学以人对现实的审美关系为对象，但后来又认为审美关系的说法不太清楚，于是提出：

① 蔡仪：《美学论著初编》上，上海：上海文艺出版社1982年版，第212页。

② 蔡仪：《美学论著初编》上，上海：上海文艺出版社1982年版，第203页。

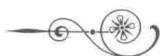
③ 蔡仪：《美学原理》，长沙：湖南人民出版社1986年版，第5页。

④ 黑格尔：《美学》第一卷，朱光潜译，北京：商务印书馆1979年版，第3~4页。

⑤ 车尔尼雪夫斯基：《车尔尼雪夫斯基论文学》中卷，辛末艾译，上海：上海译文出版社1983年版，第178页。

⑥ 凌继尧：《苏联当代美学》，哈尔滨：黑龙江人民出版社1986年版，第82页。

⑦ 李泽厚：《美学论集》，上海：上海文艺出版社1980年版，第179页。

“美学——是以美感经验为中心研究美和艺术的学科。”^① 高尔泰也持这种观点，认为美学“必须尊重具体的感性事实，以研究审美经验为中心，通过审美经验来研究美，通过审美经验来研究艺术”^②。

本书作者赞成第三种观点，即美学是以人对现实的审美关系为中心，以艺术为主要对象的一门哲学人文科学学科。“关系”是由主、客体双方构成的，马克思说：“既然这是一种关系，这就表示其中包含着两个相互关联的方面。”^③ 这才能涵盖客体方面的美、主体方面的审美意识和主客体统一的产物艺术美等问题，从而避免了狭隘化、片面化。

如何理解审美关系的内涵呢？审美关系是人与现实形成的各种关系中的一种特殊关系，它不同于实践关系。实践关系是人通过物质行为，运用物质工具，展开意志去改变外界事物的存在方式，以求善为根本目的而与现实建立起来的关系。审美关系中，审美主体的活动不是物质行为而是一种意识活动，它不改变外部世界的存在方式，也不追求实际利益的善。审美关系也不同于认识关系（理论关系）。认识和审美都属于意识活动，但认识是通过概念、逻辑推理，展开理智去把握客观世界的规律（真），以求真为根本目的。审美不以概念为中介，在心理上主要展开情感活动去把握客观世界的美，以求美为根本目的。审美关系是审美主体和审美对象之间的一种特定关系，是人们以感性直观和情感体验为特征的方式去把握客观世界的美，对对象做出审美评价的人与现实的关系。

美学以人与现实的审美关系为研究对象，其涉及的“关系领域”的具体问题或研究范围就应该包括以下三个方面：一是审美关系的客体方面，即审美对象问题，主要研究美的本质、美的表现形态及审美范畴，前者称为哲学的美学，后者称为审美形态学；二是审美关系的主体方面，即审美意识问题，主要研究人对美的反映、把握的心理形式、特征、过程等，核心问题是美感，这部分也称为心理学美学；三是审美关系主客体的统一方面，即美的创造和成果问题。美的创造包括艺术美的创造、实用物质产品美的创造、人的美的创造等，相应地形成艺术美学、技术美学、美育学。其中艺术是美学研究的中心对象，因为艺术是美和美感的集中体现，是人类审美创造的典型形态和最高形态，美学的种种问题都必须通过

① 李泽厚：《美学的对象与范围》。见《美学》第3期，上海：上海文艺出版社1981年版。

② 高尔泰：《论美》，兰州：甘肃人民出版社1982年版，第149页。

③ 《马克思恩格斯选集》第2卷，北京：人民出版社1972年版，第123页。