

陕西理工学院重点学科资助出版

美学漫步

MEIXUE MANBU

荣 丹 / 著

西南交通大学出版社
[Http://press.swjtu.edu.cn](http://press.swjtu.edu.cn)

陕西理工学院重点学科资助出版

图审证字(01P)第111号

美术设计(第1版) 著者: 荣丹 出版: 西南交通大学出版社

2013.6

ISBN 978-7-264-35312-8

I. ①美... II. ①荣... III. ①美... IV. ①美...

①B83

号 102801

美学漫步

荣丹 著

著者: 荣丹

MEIXUE MANBU

设计

设计

设计

责任编辑: 王静

封面设计: 王静

版式设计: 王静

出版: 西南交通大学出版社

发行: 西南交通大学出版社

印刷: 西南交通大学出版社

装订: 西南交通大学出版社

开本: 西南交通大学出版社

印张: 西南交通大学出版社

字数: 西南交通大学出版社

定价: 西南交通大学出版社

ISBN: 西南交通大学出版社

978-7-264-35312-8

26.00元

荣丹 / 著

00233

版权所有 侵权必究 举报电话: 028-87600263

西南交通大学出版社

· 成 都 ·

图书在版编目 (C I P) 数据

美学漫步 / 荣丹著. —成都: 西南交通大学出版社,
2013.6
ISBN 978-7-5643-2315-8

I. ①美… II. ①荣… III. ①美学—研究 IV.
①B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 105891 号

美 学 漫 步

荣 丹 著

责任编辑	祁素玲
特邀编辑	赵玉婷
封面设计	墨创文化
出版发行	西南交通大学出版社 (成都二环路北一段 111 号)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮政编码	610031
网 址	http://press.swjtu.edu.cn
印 刷	成都蜀通印务有限责任公司
成品尺寸	148 mm × 210 mm
印 张	10
字 数	277 千字
版 次	2013 年 6 月第 1 版
印 次	2013 年 6 月第 1 次
书 号	ISBN 978-7-5643-2315-8
定 价	26.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

目录

Contents

绪 论	001
第一节 美学学科的形成和发展	001
第二节 美学的研究对象和范围	019
第三节 美学与其他学科的关系	023
第四节 怎样学习美学	027
第一章 美的根源、本质和特征	032
第一节 美的根源	032
第二节 美的本质	049
第三节 美的特征	055
第二章 美的内容和形式	061
第一节 美的内容和形式的关系	061
第二节 美与真、善的关系	065
第三节 美的形式与形式美	069
第三章 美的存在领域	079
第一节 社会美	079
第二节 自然美	088
第三节 艺术美	093
第四节 各类艺术的审美特征	110

第四章 美学范畴	133
第一节 美学中的优美	134
第二节 美学中的崇高	139
第三节 美学中的悲剧性	144
第四节 美学中的喜剧性	150
第五章 美感的根源、本质和特征	154
第一节 心理结构与审美结构	154
第二节 美感的根源和本质	160
第三节 美感的特征	165
第六章 美感的心理过程及其组织方式	168
第一节 美感的心理过程	168
第二节 美感的组合方式	180
第七章 美的欣赏与判断	185
第一节 美的欣赏中的客体与主体	185
第二节 美的欣赏过程与特点	189
第三节 审美趣味的差异性与共同性	193
第四节 审美判断的标准	199
第八章 美的创造的一般规律	204
第一节 美的创造的实质	204
第二节 原始社会中美的创造	214
第三节 文明社会中美的创造	220
第九章 现实美的创造	238
第一节 现实美创造的广阔领域	238
第二节 现实美的创造与可持续发展	251
第十章 艺术美的创造	259
第一节 艺术作品的创作过程	259

第二节	艺术典型与意境的创造	274
第三节	艺术美的创造与艺术家	285
第十一章	审美教育	290
第一节	审美教育的由来	290
第二节	审美教育的特点和作用	301
第三节	美育的实施	307
参考文献		311

绪 论

人类世界是个美的世界，我们时时刻刻都在感受美、捕捉美、追求美、创造美，我们既是美的鉴赏者，亦是美的创造者。

大千世界存在着形态各异的美的事物：挺拔雄伟的崇山峻岭、旖旎秀丽的湖光山色、英雄的业绩、壮丽的人生、令人难以忘怀的情思、多姿多彩的艺术作品……“爱美之心，人皆有之”，爱美是人类的天性。在现实生活中，大家都喜爱美，欣赏美，并不断地创造美。可以说，美学是一门很诱人的学科，也是一门很富有群众性的学科。然而什么是美学？美学的研究对象是什么？恐怕知之者不多也。这里让我们先从美学及其由来谈起。

第一节 美学学科的形成和发展

人们都称美学是门既古老又年轻的科学，说它年轻是因为美学作为一门独立的学科始于18世纪中叶；说它古老是因为人类的审美意识和美学思想的历史是很漫长的。从历史上看，人类发现美、欣赏美以至从不自觉到自觉地在实践中创造美的现象，是由来已久的。据考古学证明，人类的历史已有四五百万年，而人类创造的原始艺术品，则大致出现在离现在数万年的旧石器时代。1879年西班牙阿尔塔米拉洞穴的壁画被发现以后，学界普遍认为一种比较成熟的艺术至少在三万年前的冰河期就已经产生。世界上每一个民族都在不同程度上保留和发展着本民族的美学思想，各民族的美学思想构成

人类共同的美学财富，充实着人类的精神文明宝库。

一、西方美学思想的产生和发展

美学思想是关于人类审美意识的理论形式。事实表明，美和审美同是人类社会实践的伟大历史成果。随着人类物质生产实践的发展、美的领域的扩大以及美的形态的增多，现实生活的审美现象越来越为人类所关注、探索、思考。当人类思维能力发展到理论思维从而产生它的理论形态——哲学的时候，人们便开始对审美经验进行思考，对审美意识进行反思，于是便产生了最初的美学思想。美学思想与审美意识相比，有两个明显的特点：一是审美意识总是以感情经验的形式存在着，而美学思想则是以概念、范畴的形式存在着，是审美意识的理论形态化；二是审美意识普遍地存在于人类心理结构之中，由历史积淀而成，而美学思想作为审美意识的理论形式，虽然是人类思维的巨大成果之一，是人类思想文化的共同财富，但它却集中于人类思维的优秀代表人物中间。

1. 古希腊

西方的美学思想发源于古希腊。希腊是欧洲最先进入文明时代的国家，古希腊社会最早的美学思想萌芽，在口头流传的希腊神话中形象地通过幻想形式表现了出来。脍炙人口的“三女神争夺金苹果”的故事，就是这许多优美神话中相当著名的一则：

相传古希腊阿耳戈的英雄佩琉斯与忒提斯结婚时，由于没有邀请掌管争执的女神厄里斯，她便有意挑起出席婚礼的众神之间的不和。厄里斯来到席间，扔下一只金苹果，上面刻有“赠给最美的女子”的字样。参加婚宴的天后赫拉、智慧女神雅典娜和爱与美之神阿佛罗狄忒都自以为最美，要抢夺金苹果，为此而争执不下。为了要评判谁是最美的女人，最高的天神宙斯让她们找特洛伊王子帕里斯公断。三位女神为了夺取这最美的象征——金苹果，便各自私许

帕里斯以最大的好处。赫拉许他作最伟大的君主，将会有享不尽的荣华富贵；雅典娜表示让他成为一个最勇敢的武士，将会夺得战功而名扬天下；阿佛罗狄忒则答应授以其迷惑妇女的魅力，使他得到世界上最美丽的女子为妻。帕里斯到底挑什么呢？再三权衡下，美最终战胜了荣誉和富贵，金苹果被帕拉斯判给了阿佛罗狄忒。象征“美”的金苹果播下了众女神不和的种子，后来还引起了人间持续十年的特洛伊战争。

在上面故事中阿佛罗狄忒与帕里斯案中进行了一场神与人之间的“美”的“交易”。由此看来，在古代希腊人的心目中无论神还是人都可以为了“美”而不惜付出一切代价。从这则神话中，已不难看出人类正在萌发的美学思想。

柏拉图和亚里士多德把古希腊的美学思想推向了鼎盛的高潮。在他们现存的著作中，有着相当丰富的美学思想。他们都把对美的哲学思考同艺术实践结合起来。二者相比较，柏拉图重在对美的哲学思考，亚里士多德则重在审美创造的研究；柏拉图提出“什么是美”的问题，至今仍然吸引着人们去探索，亚里士多德的《诗学》则成为文艺美学的最早经典。

2. 古罗马

古罗马美学思想基本上是古希腊美学思想的延续。贺拉斯的《诗艺》、朗吉弩斯的《论崇高》，大都是沿着亚里士多德开创的文学美学的道路，对文艺进行美学探讨。朗吉弩斯在美学史上第一次提出并分析了崇高这一范畴，为美学思想的发展做出了贡献。普洛丁则本着柏拉图的理论对哲学美学作了阐发，使之更趋向于神学，为中世界的宗教美学作了铺垫。

3. 中世纪

在漫长的中世纪，欧洲的美学思想实际上处于停滞状态，美学沦为“神学的奴婢”。正如恩格斯所说的，中世纪是在完全否定古代文化的基础上，只把基督教神学继承了下来。他们完全从宗教的角

度去分析和解释审美现象，代表人物是圣·奥古斯汀和托马斯·阿奎那。

4. 文艺复兴

文艺复兴时期，随着人的解放，文艺和美学思想都得到更大的发展和繁荣，使欧洲文化达到了古希腊社会以后的第二个高峰。文艺复兴运动是与人道主义的生活理想分不开的，人道主义否定以神权为中心的封建统治和禁欲主义，追求个性自由、理性至上和人的全面发展。反映在美学思想上有以下三个特征：

① 争取独立的艺术。艺术则是最能发挥创造才能的领域，要求把艺术从神的羁绊下解放出来，自由发挥人的创造才能。

② 对古希腊的文学重新进行评价，进一步探讨艺术创造中的理论问题和技巧问题，尤其是要求提高人在艺术中的地位，强调人的尊严和充分发展人的个性的可能性，不再把艺术家看作是玩弄雕虫小技的匠人。

③ 要求艺术不再描绘神，要求面对人世描绘现实。

这一时期的代表人物有意大利的维柯和英国的休漠。

维柯在《新科学》中初步研究了某些美学问题。把人类思想分为诗的逻辑和理智的逻辑。并认为诗的逻辑不应从属于理智的逻辑，应该有其独立的地位。维柯是美学史上第一次正式提出一条诗的创作原则，即认为诗人是根据诗的想象而不是根据理智逻辑来进行创作的看法，这是很值得重视的。下面以海子的诗《面朝大海，春暖花开》为例说明维柯的观点。

从明天起，做一个幸福的人，喂马、劈柴，周游世界，

从明天起，关心粮食和蔬菜。

我有一所房子，面朝大海，春暖花开。

从明天起，和每一个亲人通信，告诉他们我的幸福，

那幸福的闪电告诉我的，我将告诉每一个人。

给每一条河、每一座山取一个温暖的名字，陌生人，我也为你祝福，
愿你有一个灿烂的前程，愿你有情人终成眷属，愿你在尘世获得幸福，

我只愿面朝大海春暖花开。

海子，原名查海生（1964—1989）北大法律系毕业，中国政法大学工作。海子是一个性格孤僻的人，生活贫困，不会自理，“连自行车也不会骑”，几次恋爱都不成功，因此，它完全有理由感到不幸。对现实生活的失望，使他向精神世界逃逸，诗歌成了他唯一的避难所。诗的第一节，表现了世俗与虚幻的精神世界的矛盾；第二节：回归世俗，表现了诗人希望恢复往日的亲情，但“幸福”只是闪电，说明诗人也意识到那种想象的幸福其实也是短暂的；第三节的前部分表现了诗人的“博爱”胸怀，但结尾意思不同，有遗世独立、孤高自持之味——矛盾情感再一次表现。整首诗既有对世俗幸福的向往，又有不愿与众人混同的清高。诗人最终无法摆脱现实与理想的矛盾，诗作完成后的两个月后，在靠近大海的地方卧轨自杀。

休漠在《人性论》中着重研究了作为人性组成部分的理智、情感、意志问题，并用情感去解释审美现象，把美归结为快乐。

二、中国美学思想的形成和发展

中国美学思想如同西方美学思想一样，源远流长。正如著名学者朱光潜所说：“四个古老的民族差不多同时开口唱歌，只不过西方人在诗中讲故事，而中国人则在诗中抒情。”

1. 羊大为美与羊人为美

以汉语来说，“美”字最早见于殷代的甲骨文。东汉时代的许慎在《说文》中解释说：“美，甘也。从羊从大，羊在六畜，主给膳也。”宋徐铉作注云：“羊大则美，故从大”。这就是说，肥大的羊可作膳食，满足人们的饮食（感性）需要，有实用价值，是善也是美，所以美善同义。可是《说文解字》“羴”字下又云：“大，人也。”“大”部又云：“大象人形。”所以“羊大为美”也就是“羊人为美”。有的研究者认为，“美”就是以羊头或羊角为装饰的人，

也有人把“美”解释为“像头上戴羽毛装饰如雉尾之类的舞人之形”。这两种说法都表明“美”字是古代巫师化装跳舞（或称跳神）的象形字，说明了“美”的本义在于从事物的众多涵义中显示出外观形式的美丽、美观。

2. 伍举论美

《国语》中记载的“伍举论美”比较早地明确地提出了什么是美、美与善、美与功利的关系。据《国语》记载，楚灵王筑成了华丽的章华台，非常得意。一次，楚灵王和他的臣子伍举共同走上章华之台，楚灵王问伍举“台美吗？”伍举答：“臣闻国君服宠以为美，安民以为乐，听德以为聪，致远以为明。不闻其以土木之崇高，丹雘为美……”这就是说，臣听说当国君的以自己的服饰为美，没有听说以土木建筑的高大雄伟、雕梁画栋为美的。这是为什么呢？因为“夫美也者，上下、内外、大小、远近皆无害焉，故曰美。若于目观则美，缩于财用则匮，是聚民利以自封而瘠民也，胡美之为？”。照伍举看来，美是对上下、左右、大小和远近的人都无害，若“目观”就是美的话，那就必须浪费很多钱财，使财用匮乏，那是“聚民利”而“瘠民也”，使民贫困无以为生。这有什么美可言呢？这里，伍举强调的是美与善的联系，至于美与善的区别，则被他忽略了。

3. 孔孟之说

在我国首先注意到美与善有所不同的，当推孔子。他对《韶》乐的评价是“尽美矣，又尽善也”，而对《武》乐的评价是“尽美矣，未尽善也”。他主张内容与形式的统一，美与善的统一，尽善尽美，相互和谐。在美感问题上，主张“乐而不淫，哀而不伤”的美感适度说。

孟子继承和发展了孔子的美学思想，在《尽心章句》中提出了“充实之谓美”的论点，即充实人的品德，也就是仁、义、礼、智等，人有了仁、义、礼、智等品德，才谓之“充实”。

4. 老庄之言

老子在《道德经》中，不仅提出来美、丑等美学术语，而且还辩证地论述了美与丑、善与恶相互依存、相互对立、相互转化的辩证关系。即“天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已”。

庄子也提出了美丑关系的相对性学说。

此外，还有墨子关于“食必常饱，然后求美”的论述。

这些都显示了远在先秦时代，我国一些思想家已经广泛涉及人类审美活动的许多方面，并取得了一系列重要成就。

5. 审美体验与艺术鉴赏的有机结合

从战国后期开始，随着物质生产的发展和精神生活的丰富，特别是文学艺术的繁荣，美学问题不仅得到了更为普遍的重视，而且深入到了文学、音乐、绘画、戏剧等各个艺术领域，并取得了较为出色的成果。比如，文论有陆机的《文赋》、钟嵘的《诗品》，刘勰的《文心雕龙》等；乐论有荀子的《乐论》、嵇康的《声无哀乐论》等；画论有顾恺子的《论画》等；剧论有李渔的《闲情偶寄》等；书论有孙过庭的《书谱》……这些著作体现了对美的规律的探索与把握，同审美体验与艺术鉴赏的有机结合，显示了我国古代美学的鲜明的民族色彩。

三、美学学科的确立

一个学科的建立，不仅取决于这个学科所要研究对象的自身发展，而且还取决于人类思维的发展水平。一个学科要成立，必须具备以下条件：必须有确定的领域该学科在人类的整个知识体系中居于不可缺少的、独立的地位，并因此形成自己要解决的问题领域；必须形成与这项领域相适应的研究方法以解决其问题。美学学科成立所需的这些条件，在 18 世纪的欧洲形成了。

1. 美学之父——鲍姆嘉通

18世纪德国哲学家和美学家鲍姆嘉通提出把美学作为一门独立的科学，他在《诗的哲学沉思录》中首次提出了“美学”这一概念。1750年，他正式出版了《美学》专著第一卷，并命名为《埃斯特惕克》(Asthetik)，标志着美学学科的确立。鲍姆嘉通因此而获得“美学之父”的称号。

鲍姆嘉通认为：人类的心理活动分为知、情、意三个部分，“知”即理性认识，已由逻辑学来研究；“意”是道德活动，已由伦理学来研究；而“情”属于感性认识的部分，却一直没有相应独立的学科来研究。于是，他主张建立一门新科学来研究这个被遗漏的部分，这门新科学就是“美学”，也就是“感性学”的意思。

很显然，鲍姆嘉通把美学规定为研究感性知识的科学是极不完善的。美学在那时仍然是一门正在形成的学科，而不是已经形成的学科。

2. 德国古典美学的代表——康德、黑格尔

人类认识在发展，美学思想也决不会停留在同一水平上。建立一套完整的近代资产阶级美学体系的重大使命，历史地落在了德国古典美学的代表人物康德·黑格尔身上。德国古典美学是在总结、继承、批判和发展以往美学成就的基础上，形成的一个内容最为渊博、几乎包罗万象的唯心主义的美学体系。

鲍姆嘉通的《美学》尽管在确定美学的对象和范围方面做出了一定的贡献，但远未组成体系。直到1790年康德的《判断力批判》一书问世后，一整套的唯心主义美学体系才开始建立起来。康德在西方美学史上可以说处于前无古人的地位。

康德重在从微观上研究人的主观心理的建构。他把人的心理功能分为知、情、意三个部分，与这三者相适应的是人的这样三种功能：理解力、判断力和理性。这三种能力虽然互有联系，但却不可能相互代替，有必要分别加以研究。《纯粹理性批判》专门研究认识

的功能；《实践理性批判》专门研究意志的功能；《判断力批判》则专门研究情感的功能（快感或不快感）。在康德看来，这三大批判缺一不可，它们结合在一起组成了一套完整的哲学体系。尤其是康德在《判断力批判》中提出并论证了一系列的美学根本问题，其中涉及对审美意识的许多心理特征的分析，对近代欧洲的文艺思潮起了很大的影响。《判断力批判》是一本在美学史上具有重要地位的著作。康德在《判断力批判》中，以“判断力”为中心范畴，建构了他整个美学体系，充满了矛盾分析、辩证思维的光彩，至今对我们认识审美的本质和特征，还有所启发。正如朱光潜所说：“在西方美学经典著作中没有哪一部比《判断力批判》显出更多的矛盾，也没有哪一部比它更富于启发性。”

黑格尔的美学则着眼于宏观的探索。他非常重视把美学放在人类思想发展的总进程来进行宏观的探索，从而开创了结合人类认识史研究美学问题的先河。最重要一点是，黑格尔运用辩证法的思想研究美学。这一点正是他对美学研究所做的最重要的贡献，从而使黑格尔大大超过了他的前辈人物。

康德和黑格尔对美学学科的建立有着巨大的历史功绩。康德重视个体、重视感性，黑格尔重视历史总体辩证法；前者重在微观探索，后者重在宏观考察，各有贡献。但是，由于他们的美学观点都建立在各自的唯心主义哲学基础之上，因而都不可能使美学学科科学地确立起来。

3. 美学学科的科学确立

美学学科的科学确立，是在马克思主义哲学诞生以后。马克思主义哲学的诞生，标志着哲学的伟大变革，为美学研究走向科学发展的道路和美学的科学确立提供了正确的理论基础。马克思、恩格斯在建立马克思主义哲学的过程中，虽没能够写出专门论述美学问题的著作，却始终没有忘记美学，在许多论著中提出了具有重大原则性意义的美学观点，并具体分析论述了大量的审美现象，这些极为珍贵的美学观点，标志着美学研究的巨大变革，根本上改变了美学研

究的方向和道路。马克思主义哲学为美学的科学确立所提供的根本思想，归纳起来就是：① 奠定了美学研究的科学理论基础，提出了历史唯物论的实践观和人化自然说；② 提供了美学研究的方法论原则——即理论和实践统一，逻辑和历史相统一的原则；③ 提出了“劳动创造了美”和“按照美的规律来建造”的基本美学命题，为探索美的根源和本质、探索审美创造的规律和解开“美之谜”提供了一把钥匙；④ 论述了人类的审美能力、审美感受是以往全部历史的产物；⑤ 论述了艺术如同政治、法律、宗教、道德、科学一样，“都不过是生产的一些特殊方式，并且受生产的普遍规律的支配”；⑥ 具体分析了现实与艺术的审美现象，为引导美学面向现实生活实际展开具体研究提供了光辉范例。

四、美学学科的现状和发展趋势

马克思主义美学产生以后，现代西方美学大致朝着三个方向横向展开和发展。

（一）哲学的方向

哲学的方向代表人物有（德）叔本华、（法）柏克森和（意）克罗齐。

叔本华的美学观点本于他的生命意志哲学。他认为，主观意志是世界万物的本原，一切都属于主观意志，意志创造着整个世界。但是，意志是人所不能控制的盲目的冲动，是理性所达不到的神秘的欲望，而人的欲望又是无止境的，人生满足欲望的可能性实在有限得很，因此，人生就是苦海，人生就是悲剧。要想脱离苦海，结束悲剧，只有两种途径：一种是永远的解脱，就是彻底消灭意志，达到绝对的忘我；另一种是暂时的解脱，即哲学的思考，道德的同情和艺术上对美的观照。叔本华认为，生活和梦境“在本质上没有明确的区别”，生活就是“漫长的梦”，艺术的观照使人如入梦境，

摆脱意志的控制，达到物我两忘、浑然同一的境界，以而求得一时的解脱。美就是从这种意志的奴役下、从理性的束缚中解脱出来的天才的“纯粹的观照”。很显然，叔本华这种美学观点为以后西方的非理性主义美学提供了理论依据。

柏格森和克罗齐所倡导的直觉主义美学是现在西方非理性主义美学的主要派别之一。柏格森认为，“生命冲动”或“意识的绵延”是唯一的实在，这种实在是理性认识不到的，只有通过直觉才能解开它的秘密，把握它的精髓。所谓直觉，则是一种本能的神秘的能力，它排除理性而直接地进入“意识”的深处。美和艺术就是这种直觉的产物，亦即是“意识”无休止绵延。因此，审美创造与欣赏都只能求助于内心的体验或被动地接受“生命冲动”所给予的暗示。

克罗齐认为，直觉就是抒情的表现，它不是反映客观现实，而是表现主观，直觉即艺术，直觉和艺术都等于“抒情的表现”，艺术创造与欣赏只有量的差别而无质的不同，因为二者都要用直觉，欣赏不过是用直觉来再造艺术家所创造的抒情的意象而已。美即是成功的表现，因为直觉通过“心灵综合作用”使情感对象化，可能表现得成功也可能失败，成功的表现产生美感，反之则引起丑感。柏格森和克罗齐的理论对西方现代美学有不同程度的影响。

（二）心理学的方向

心理学方向的主要有（德）里普斯、（德）谷鲁斯、（瑞士）布洛。

19世纪中叶，德国的费希纳试图在美学研究中引入一种新的方法——心理学的研究方法，成为实验美学的开端。此后，从心理学的角度研究美学便日益占据了美学研究的中心，成为现代西方美学的主体部分。最初，在这一方面颇有影响的是德国由费肖尔创立的，经里普斯、谷鲁斯等人进一步完善的“移情说”，由于里普斯在此研究中贡献最大，人们往往把“移情说”同他的名字联系在一起。