

美学通论

MEIXUE TONGLUN

王旭晓

著

首都师范大学出版社

美學通論

王旭曉

著

首
知

3721

大學

出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美学通论/王旭晓著. —北京: 首都师范大学出版社, 2000. 4

ISBN 7-81064-155-7

I. 美… II. 王… III. 美学理论-高等学校-教材
IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 05658 号

MEIXUE TONGLUN

美学通论

首都师范大学出版社

(北京西三环北路 105 号 邮政编码 100037)

北京首师大印刷厂印刷 全国新华书店经销

2000 年 4 月第 1 版 2000 年 4 月第 1 次印刷

开本 850×1168 1/32 印张 11.125

字数 281 千 印数 0,001~3,000 册

定价 19.50 元

序

1982年，人大重建美学教研室，王旭晓自哲学系毕业留校成为美学教研室的“三分之一”，1983年考上我校第一批在职研究生后，又跟着我学习美学理论，从此走进美学教学与研究领域。

在我国，美学这门学科，走着一条崎岖而又宽阔的道路。一方面，在体系结构与重大理论问题上至今难以得到共识，一方面又不断引起公众的关注与兴趣，形成一次次“美学热”。但近年来，“美学热”已从降温到冷却，特别是美学基本理论的研究更是被忽视，这里主要的原因之一是基本理论研究无论从速度上还是从深度上都很难出成果。而王旭晓由于一直在美学理论教学的第一线，从本科专业课到研究生的专业课，教学中不断地出现的各种问题，学生们不断提出的新问题和新见解，国内外的

新的研究成果等等,都促使她不断地去研究美学理论所涉及的基本问题,不断地思考整体的美学理论体系,对于美学中重大的理论问题和体系构造逐步形成了自己的观点和思想。此外,王旭晓的研究范围还扩展到了应用美学(包括美育),特别是与市场经济、企业文化相关的方面,使得她的美学理论研究不断地得到来自实践的启示,也不断在实践中得到检验,具有了一种丰富性。她对我说,《美学通论》只是她十几年来美学理论教学与研究的一个阶段性总结,还不完全成熟,但一方面美学教学特别是研究生的学习亟需一本教材,另一方面因为美学理论的研究太难,问题太多,要等完全研究透了才成书,恐怕这辈子都不一定能写出来,所以只好先写出来,有个文本,不断地去批判、修订,让其慢慢成熟。王旭晓的治学态度是积极而严谨的。

这本书的特点主要有两点:

首先,它是按照逻辑与历史、理论与实践相统一的原则,以人类的审美活动作为逻辑起点与中心线索来展开的。在对审美活动作了整体的探讨后,又具体分析审美活动所涉及的审美主客体,进而回答美的问题,阐释审美价值类型及现实的审美心理活动,从而形成对人类审美现象的整体剖析。

其次,这本书对美学理论中的许多重要的理论问题提出了自己的见解,如美学的学科定位问题,审美主体的审美追求,审美客体的分类及分类依据,美的本质问题等等,又提出了一些新的属于美学理论体系需要回答

的问题及初步的见解，如对人类审美活动的整体分析，审美需要的产生，审美活动与艺术活动的关系及对现实的审美活动的分析等等。当然这里有对国内外研究成果的学习、借鉴，但不是生硬的照搬，而是经过了消化与吸收，因此提出的理论见解是有新意与价值的。

王旭晓在繁忙的教学工作中，在高校教员清贫的生活条件下，能坚持从事美学基本理论的研究，是需要一点精神的。我相信这本书对于美学学科是有意义的。

馬 奇

2000年元月于人大

目 录

序	马奇
绪 论	(1)
第一节 美学的历史与现状	(1)
第二节 美学的对象与范围	(7)
第三节 美学的任务与方法	(12)
 第一章 人类的审美活动	(20)
第一节 审美活动的现象描述	(20)
第二节 审美活动的特征	(25)
第三节 审美活动的本质	(37)
 第二章 审美活动的发生	(42)
第一节 史前艺术的启示	(42)
第二节 审美发生理论辨析	(52)
第三节 审美需要的产生	(66)
 第三章 审美活动的独立与发展	(77)
第一节 审美活动与物质生产活动的分离	(77)
第二节 审美活动与人类精神活动的分离	(86)

第三节	审美活动与艺术活动·····	(91)
第四章	审美主体分析·····	(103)
第一节	主体的审美追求·····	(103)
第二节	主体的审美能力·····	(115)
第三节	主体的审美标准·····	(129)
第五章	审美客体分析 (一) ·····	(143)
第一节	审美客体及其主要特征·····	(143)
第二节	物态审美客体·····	(157)
第三节	物化审美客体·····	(164)
第四节	物态化审美客体·····	(174)
第六章	审美客体分析 (二) ·····	(181)
第一节	艺术作品的审美价值·····	(181)
第二节	艺术的分类·····	(193)
第三节	各类艺术的审美特征·····	(196)
第七章	美的哲学探讨·····	(238)
第一节	西方美学史上对美的本质的探讨·····	(238)
第二节	现当代的研究概况·····	(247)
第三节	美是一种价值·····	(254)
第八章	审美价值类型·····	(260)
第一节	美·····	(261)
第二节	悲·····	(266)
第三节	喜·····	(279)
第四节	荒诞·····	(290)

第九章 现实的审美活动	(295)
第一节 准备阶段——审美态度的形成.....	(296)
第二节 初始阶段——审美感受的获得.....	(301)
第三节 深入阶段——审美体验的展开.....	(309)
第四节 升腾阶段——审美超越的实现.....	(315)
第十章 现实审美活动的个性	(321)
第一节 审美主体的个性差异.....	(321)
第二节 现实的审美对象.....	(331)
第三节 审美活动中的审美愉快.....	(337)
后 记	(345)

绪 论

当我们开始接触一门学科的时候，首先想要了解的是该学科的性质、对象、任务以及方法论原则等等，因此，本章将从美学学科的历史与现状着手，对美学的研究对象与范围、任务与方法等进行阐述与分析，以获得一个对美学的整体印象。

第一节 美学的历史与现状

一、美 学 的 建 立

美学作为一门独立的学科，是在近代形成的。美学的西文名称为“Aesthetic”，该词源于希腊文，词根含义为“感觉”、“感兴趣”、“感性的”。一般来说，学科的名称应是最概括地表明着学科的性质，但是“Aesthetic”却似乎与“美”无关。为解决这个问题，需要回顾一下美学学科的建立过程。

人们公认的“美学之父”是18世纪初德国唯理主义哲学家鲍姆嘉滕(Baumgarten)。当时，哲学家莱布尼兹、沃尔夫等人已建立了一个庞大的唯理主义哲学体系来研究人类的认识。唯理主义哲学家认为认识包括高级部分与低级部分，即思维与感觉，但他们认为思维或理性认识是能引导我们的认识达到完善

的，感觉或感性认识却不能。莱布尼兹和沃尔夫把感性认识称为混乱的认识或低级认识，认为这种认识不能清楚地分辨事物各部分及其相互关系，不能明确说出具有生动印象的事物的足够的标志，只能笼统地把握事物的情状获得生动的印象，因此只是达到理性认识的阶梯。诗和艺术都是属于低级认识的范围，因而在唯理主义哲学家那里也是被轻视的。但鲍姆嘉滕认为，感性认识并不应被轻视。感性认识，特别是“诗”（即文学）也能导出明确的理性原则。他想阐明，“哲学和如何构思一首诗的知识是联接在一个最和谐的整体之中，却往往被视为完全相反的东西。”^①他认为，逻辑引导我们达到的完善是概念、命题及互相联系的内在一致，而感性所展示的完善是感性表象的明晰、生动、丰满与主题的和谐。所以，鲍姆嘉滕在审视莱布尼兹-沃尔夫哲学体系的壮丽结构时，发现要给艺术一个恰当的位置，需要创立一门新学科来弥补体系的缺陷。于是，他在1735年写的博士论文《诗的哲学默想录》中，首次提出要建立一门学科来研究感性认识，这门学科可称为“Aesthetic”，即“感性学”。1750年，他以此概念为其一本论述感性认识的专著命名。这本书开宗明义，提出“Aesthetic”是“感性认识的科学”^②。在上述两书中，鲍姆嘉滕提出了感性认识的完善就是美的观点。他所指的感性认识实质上是指依赖于感觉、想象的“文学艺术”，他称之为“自由艺术”，“完善”是指内容、秩序、表现力等因素的和谐统一。

所以，鲍姆嘉滕所建立的是这样一种科学：它审查感觉与感性认识，力图在认识体系中给予它以应有的地位；它从感性认识感知的事物——诗出发开始探讨，力图说明怎样达到诗的

① ② [德] 鲍姆嘉滕：《美学》，中文1版，126页、13页，北京，文化艺术出版社，1987。

完善,而感性认识的完善也就是美。这应该也是“Aesthetic”被译为“美学”的一个原因。可以看出,鲍姆嘉滕所努力建构的学科,既可以看作是一种哲学认识论,又更像一种艺术理论,美学学科的界限、对象尚不清晰,还不能说构成了完整的学科体系。因此,有人认为他的功劳不过是提出了一个学科的名称,像克罗齐就批评鲍氏的美学“除了标题和最新的定义之外,其余的都是陈旧的和一般的东西”。^①但是,鲍姆嘉滕的努力使美学在德国古典哲学中作为一个特殊部门得到确认,他是当得起“美学之父”的美称的。

鲍姆嘉滕所倡导的美学,经德国哲学家康德、席勒、谢林、黑格尔等人的发展深化,才具有了独立、完整的体系,成为哲学中与研究知(即理性认识)的逻辑学、研究意(意志,类似于人的“道德理性”)的伦理学相提并论的研究情(即感性认识)的美学学科。特别是康德与黑格尔的学说,为美学构造了规模宏大、空前严谨的理论体系。康德的《判断力批判》着重分析了感性认识能力与主体的心理机能,把审美判断力(想象力与悟性)作为联结感性与理性的中介,并推及艺术,提出了“审美判断”、“鉴赏”、“美感”、“崇高感”等一系列概念,建构起完整的美学体系。黑格尔则从历史与逻辑统一的高度,着重分析了感性能力的产物——艺术与艺术的历史,把艺术作为绝对理念产生和发展过程中的一个环节,对艺术的本质、艺术的演变、分化、艺术类型、艺术体裁等作了深入的分析,同样建构起了一个完整的美学体系。可以看出,这两位哲学大家分别从哲学认识论与艺术哲学两个方面开拓、深化了鲍氏的美学思想,真正建立了古典美学的学科体系。

① [意大利] 克罗齐:《作为表现的科学和一般语言学的美学的历史》,中文1版,62页,北京,中国社会科学出版社,1984。

二、美学的历史

美学作为一门独立的学科，开始于鲍姆嘉滕。但是，人类对艺术和审美现象的关注与探讨却具有悠久的历史。公元前5世纪时期的古希腊，是西方美学的发祥地。当时由于工商业和航海业的日益发展，经济繁荣，以悲剧、史诗与雕刻为代表的艺术创作也蓬勃兴起。奴隶主的民主制度又促进了哲学思辨风气的形成，各种旨在探求宇宙本体与社会现象的学说蜂起。在这种条件下，人们开始了对美与艺术活动有关现象的探讨。比如，对于“什么是美”的探讨，始于毕达哥拉斯学派，柏拉图则写出了专门论美的《大希庇阿斯》篇。以后，对美的本质的探讨，艺术与美的关系，一直是各代学者哲学争论中的一个部分。自鲍姆嘉滕起，对美学的研究才走上了自觉与独立的道路，美学作为一门独立学科的地位在德国古典美学中得以确立与巩固。

中国美学植根于特定的社会形态和文化形态。由于中华民族是以宗法血缘关系为纽带的农业社会，它强调人伦关系，哲学的中心是探讨人际问题，在许多情况下就是人生哲学。先秦诸子许多著作中有关“美”的论述，或是以道德规范为准绳，如儒家所推崇的“中和之美”是一种道德修养，也是美的尺度；或是以人生的自由、超越为尺度，如道家反对礼仪束缚，要求在自由开放的人生境界中达到“至美至乐”的境界，是一种人生哲学，也是美的标准。这两种学说与东汉后期传入中国的佛教，特别是禅学中的人生哲学所包含的与美有关的思想，成为我国后世美学的发端。中国还是一个艺术的王国，特别是自魏晋南北朝起，由于庄园经济的发展，作为封建地主阶级精神生活的一大部分的文学艺术得到了相对独立的发展。因而，结合艺术创作、艺术鉴赏研究审美现象和现实中美的事物，研究艺术规律，形成了自己独特的民族风格和古代的文艺美学思想。但由

于中国文化的整体性与浑朴性,中国古代美学始终附着于哲学、政论、宗教和文论、诗学、画论等艺术学体系之中,未能取得独立的形态。尽管如此,我们还是应该充分承认中国古代美学思想的深刻性和丰富性。

三、美 学 的 现 状

19 世纪末 20 世纪初,随着以黑格尔哲学及美学为代表的形而上学体系的被批判,德国哲学家费希纳提出的以“自下而上的美学”来代替“自上而下的美学”,即以审美经验的研究取代传统的纯哲学思辨的美学的意见得到认可,从方法论上引发了美学研究的革命,使西方美学从古典的形态进入了现代的形态。

现代西方美学表现出以审美经验为中心的总体趋势。美学研究借助于当时日益发达的自然科学和心理科学,对审美经验做各种生理学和心理学的解释,并以对审美经验的解释来取代对美本体的回答,形成了各种心理学美学学派。现代西方美学对艺术研究十分关注,甚至有把美学等同于艺术研究的倾向。与古典美学对艺术的关注不同,此时更注重的是从审美经验、审美心理与艺术的关联方面来考察与解释艺术现象。现代西方美学与哲学的关系似乎远了些,也不再注重于构建古典美学那种恢宏的形而上学体系,但是哲学仍然是美学研究不能忽视的理论基础。现代西方哲学各流派分别构成了各美学流派的出发点或基础,其中又以人本主义哲学为核心或主流,形成了多元化的美学派别。如把本能、欲望、直觉等个体感性提升到本体论地位的精神分析美学、自然主义美学、直觉主义美学;把人的意向、想象、情感等看作是人的本质的现象学美学、存在主义美学、符号学美学等等。可以说,西方美学研究总的特点是多元化、细密化与具体分析的深入,并都以审美经验为基础,加强了美学的实证性与科学性。但是,从另一个方面看,这种的

100752

研究视野缩小了,综合的力量削弱了,美学的基本理论研究几乎消解了,同样也不利于美学学科发展。

中国的美学研究开始于19世纪末20世纪初。当时,梁启超、王国维、蔡元培等人先后引进、介绍了西方的美学思想,并在参照比较的基础上整理中国古典美学思想遗产,探索并尝试建立中国美学。30年代起,我国涌现了一批从事美学的学者,如宗白华、邓以蛰、朱光潜等等。他们的研究基本上都是借重西方美学的研究方法与成果,结合中国的传统文学艺术,或构筑体系,或探索中国的审美与艺术精神,初步建立了我国的美学体系。同时随着马克思主义在中国的传播,马克思主义的美学思想也传入中国,有的学者尝试以马克思主义的认识论为方法论原则,构建新的美学体系。但美学作为一门正式的学科受到重视是在解放以后,中间还有文革时期的十几年空白,所以我国的美学研究实际上只有二三十年的历史,是一门非常年轻的学科。

我国的美学研究时间虽短,发展却是比较快的。其间,已经经历过两次热潮。第一次是在50年代中期到60年代初期,在全国范围内开展了一场美学大讨论,有近百人参加了这次讨论。讨论的中心为美学的对象、美的本质、美感、自然美、马克思手稿中的美学思想等。在“美的本质”的讨论中,形成了以蔡仪、李泽厚为主的客观论派与以朱光潜、高尔泰为代表的主观论派等多个学派,涌现出一批著名的美学家与美学工作者。这次美学大讨论在我国是有史以来的第一次,提出了大量美学理论问题,成为近代以来中国美学的终结与当代美学的开端,也为70年代末美学的重新振兴作了理论上的准备。

随着“文化大革命”的结束,十一届三中全会后,美学研究也重新开始。自70年代末起,在整个80年代产生了中国美学的第二次热潮。这一次热潮为美学理论研究奠定了基础,

在理论上也出现了中兴与全面发展的局面。除了美学基本理论研究、审美心理研究和中西方美学史研究的迅速开展之外,当代西方美学研究、比较美学研究、部门美学研究、美育以及应用美学研究都全面地铺开,使美学研究不仅在理论上趋向于全面完善,而且在实践中发挥作用。从实践中提出的美学问题,又在不断扩大美学研究的范围,并给美学理论注入生气与活力。

90年代以后,美学研究又出现由“热”转“冷”的局面。但美学研究并没有中止,而是以一种地火式的运行在沉寂中发展。哗众取宠的研究者消失了,随波逐流的研究者退出了,真正有深度的研究仍在继续,美学已开拓的各个方面都有了新的发展。对美学体系的整体反思与当代审美文化研究的热潮是90年代美学研究的重点,目前这两个方面都已取得了一定的成果。

第二节 美学的对象与范围

一、美 学 的 对 象

美学学科自18世纪正式诞生以来,至今已有了二百多年的历史。但美学到底研究什么却尚无定说。纵观中外美学家的意见,大致可分为三种观点:

第一种观点,认为美学研究艺术,美学就是艺术哲学。鲍姆嘉滕很明确地把“美学作为艺术理论”。德国著名美学家黑格尔虽然把自己的美学著作定名为《美学》,实际上写的是“艺术哲学”。他声明,“我们的这门科学的正当名称却是‘艺术哲学’,或则更确切一点,‘美的艺术的哲学’”。^① 他对自己沿用

^① [德]黑格尔:《美学》,中文2版,第1卷,3~4页,北京,商务印书馆,1991。

“美学”一词作了说明：“‘伊斯特惕克’……这个名称实在是不完全恰当的，因为‘伊斯特惕克’的比较精确的意义是研究感觉和情感的科学。……因为名称本身对我们并无宏旨，而且这个名称既已为一般语言所采用，就无妨保留。”^①所以黑格尔认为美学是研究艺术的。俄国革命民主主义者、哲学家车尔尼雪夫斯基在批判黑格尔派美学的时候，非常强调研究现实中的美学问题，但在说到美学的研究对象时却说，“美学到底是什么呢？可不就是一般艺术、特别是诗的原则的体系吗？”^②

中国美学家也有赞同这种意见的。在50年代的美学大讨论中，关于美学研究对象的意见之一就是认为美学研究艺术。朱光潜先生认为，美的本质最集中地反映在艺术中，因此美学的研究对象应该是艺术，美学就是艺术哲学。他提出三条理由。其一，美学史上脱离艺术实践而去抽象地寻求美，永远寻不到，美的本质只有在弄清艺术的本质之后才能弄清。其二，从社会功用看，文学艺术是用艺术方式掌握现实的最发达的方式，是人类极其普遍的精神活动，对人民群众可发生极深刻的影响。其三，从方法论看，“在科学研究中，把较高级的形式，比较完备的东西先认识清楚，然后再回来看较低级的形式，比较不完备的东西，就容易得到更周全更精确的认识。”因为艺术是美的最高表现，所以要从艺术下手研究美。马奇先生也曾有同样的看法。他也提出三条理由。其一，美学史上绝大多数的美学家都把关于艺术的一般理论作为美学的对象和内容。其二，鲍姆嘉滕之前，哲学家的著作中都有美学思想，而且大都是艺术理论，

① [德]黑格尔：《美学》，中文2版，第1卷，3~4页，北京，商务印书馆，1991。

② [俄]车尔尼雪夫斯基：《美学论文选》，中文1版，125页，北京，人民文学出版社，1957。