

普通高等教育“十五”国家级规划教材

美学原理

Foundations of Aesthetics

叶朗 著

审美活动是人的一种体验人生的精神—文化活动。它在当下直接的
感兴中生成一个意象世界，这个意象世界照亮存在的本来面貌，使
人超越“自我”的有限性，获得一种解放和自由，从而回到人的精
神家园。没有审美活动，人就不是真正意义上的“人”。

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

美学原理

Foundations of Aesthetics
叶朗著

普通高等教育『十五』国家级规划教材

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

美学原理 / 叶朗著. —北京：北京大学出版社，2009.4
(博雅大学堂·哲学)

ISBN 978-7-301-04743-9

I. 美… II. 叶… III. 美学理论 IV. B83-0

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第051020号

书 名：美学原理

著作责任者：叶 朗 著

责任编辑：王立刚 田 炜

封面设计：奇文云海

内文设计：海峰书装

标 准 书 号：ISBN 978-7-301-04743-9/B·0796

出 版 发 行：北京大学出版社

地 址：北京市海淀区成府路205号 邮编：100871

网 址：<http://www.pup.cn> 电子邮箱：pkuphilo@163.com

电 话：邮购部 62752015 发行部 62750672 编辑部 62752025

出版部 62754962

印 刷 者：北京汇林印务有限公司

经 销 者：新华书店

690毫米×980毫米 16开本 29.25印张 450千字

2009年4月第1版 2009年4月第1次印刷

定 价：38.00元

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，侵权必究

举报电话：010-62752024 电子邮箱：fd@pup.pku.edu.cn

前 言

- 一、这是一本系统讲述美学基本原理和基础知识的读本。这个读本主要面向大学生，同时也面向各行各业对美学有兴趣的广大读者。
- 二、美学这门学科有一个特点，就是它的许多基本理论问题同时也是本学科的前沿研究课题。在这个意义上，这本美学原理的读本，同时又是一本研究美学理论核心区的前沿课题的学术著作。我力图在综合学术界已有研究成果的基础上，把美学理论核心区的前沿课题的研究往前推进一步。
- 三、20年前，我曾组织了一批年轻学者开展美学基本理论的研究，并把研究的初步成果写成《现代美学体系》一书（北京大学出版社，1988）。那本书在突破我国50年代到80年代美学原理狭窄的学科体系和教学体系，以及吸收中国传统美学成果和西方现当代美学成果等方面，做了一些努力。我现在写的这本书在一些理论观点上和那本书有承接之处，但是书的总体构架，以及在基本概念和基本命题的论述等方面，这本书和《现代美学体系》已有很大的不同，因为20年来我对于美学基本理论问题的研究和思考在某些重要方面有所进展。另外，写作风格也有所不同。那本书是集体创作，虽然全书由我做了大幅度修改并最后定稿，但终究和个人的著作风格不会一样。
- 四、这本书出版两个版本。一个是彩色插图本，书名为《美在意象》。一个是黑白插图本，书名为《美学原理》，列入普通高校“十五”国家级规划教材。两个版本的文字完全一样。黑白本定价比彩色本要低一些。读者可根据自己的情况选购。

美不自美，因人而彰。

——柳宗元

心不自心，因色故有。

——马祖道一

两间之固有者，自然之华，因流动生变而成其绮丽。心目之所及，文情赴之，貌其本荣，如所存而显之，即以华奕照耀，动人无际矣。

——王夫之

美感的世界纯粹是意象世界。

——朱光潜

象如日，创化万物，明朗万物！

——宗白华

目 录

绪论 什么是美学.....	1
一、美学的历史从什么时候开始	1
二、中国近百年美学发展的轮廓	5
三、美学研究的对象	12
四、美学的学科性质	16
五、为什么要学习美学	21
六、怎样学习美学	23
绪论提要	28

第一编 审美活动

第一章 美是什么.....	30
一、柏拉图开始对“美”的讨论	30
二、20世纪50年代我国美学界关于美的本质的讨论	34
三、不存在一种实体化的、外在于人的“美”	43
四、不存在一种实体化的、纯粹主观的“美”	52
五、美在意象	54
六、意象的分析	58
七、审美意象只能存在于审美活动中	70
八、意象世界照亮一个真实的世界	73
本章提要	82

第二章 美感的分析.....	84
一、美感是体验	84
二、审美态度	98
三、美感与移情	106
四、美感与快感	112
五、美感与高峰体验	120
六、美感与大脑两半球的功能	123
七、意识与无意识	127
八、美感与宗教感	132

九、美感的综合描述	136
本章提要	146
第三章 美和美感的社会性.....	149
一、自然地理环境对审美活动的影响	149
二、社会文化环境对审美活动的影响	155
三、审美趣味和审美格调	159
四、审美风尚和时代风貌	164
本章提要	175

第二编 审美领域

第四章 自然美.....	178
一、自然美的性质	178
二、和自然美的性质有关的几个问题	184
三、自然美的发现	190
四、自然美的意蕴	193
五、中国传统文化中的生态意识	196
本章提要	201
第五章 社会美.....	203
一、社会生活如何成为美	203
二、人物美	204
三、日常生活的美	213
四、民俗风情的美	220
五、节庆狂欢	226
六、休闲文化中的审美意味	228
本章提要	230
第六章 艺术美.....	232
一、对“什么是艺术”的几种回答	232
二、艺术品呈现一个意象世界	235
三、艺术与非艺术的区分	243
四、艺术创造始终是一个意象生成的问题	248
五、艺术作品的层次结构	252
六、什么是意境	267
七、关于“艺术的终结”的问题	275
本章提要	280

第七章 科学美	283
一、大师的论述：科学美的存在及其性质	283
二、科学美的几个理论问题	289
三、追求科学美成为科学研究的一种动力	293
四、达·芬奇的启示	297
本章提要	302
第八章 技术美	304
一、对技术美的追求是一个历史的过程	304
二、功能美	308
三、功能美的美感与快感	312
四、“日常生活审美化”是对大审美经济时代的 一种描述	313
本章提要	318
第三编 审美范畴	
第九章 优美与崇高	320
一、审美形态与审美范畴	320
二、优美的文化内涵和审美特征	321
三、崇高的文化内涵	325
四、崇高的审美特征	328
五、高尚、圣洁的灵魂美	331
六、阳刚之美与阴柔之美	334
本章提要	338
第十章 悲剧与喜剧	340
一、对悲剧的解释：亚里士多德、黑格尔、尼采	341
二、悲剧的本质	344
三、悲剧的美感	347
四、中国的悲剧	349
五、喜剧和喜剧的美感	352
本章提要	356
第十一章 丑与荒诞	358
一、丑在近代受到关注	358
二、中国美学中的丑	363
三、荒诞的文化内涵	367

四、荒诞的审美特点	369
五、荒诞感	371
本章提要	373
第十二章 沉郁与飘逸.....	374
一、沉郁的文化内涵	374
二、沉郁的审美特征	376
三、飘逸的文化内涵	381
四、飘逸的审美特点	383
本章提要	387
第十三章 空灵.....	388
一、空灵的文化内涵	388
二、空灵的静趣	393
三、空灵的美感是一种形而上的愉悦	397
本章提要	399
第四编 审美人生	
第十四章 美育.....	402
一、美育的人文内涵	402
二、美育的功能	408
三、美育在教育体系中的地位和作用	412
四、美育应渗透在社会生活的各个方面， 并且伴随人的一生	417
五、美育在当今世界的紧迫性	426
本章提要	428
第十五章 人生境界.....	429
一、什么是人生境界	429
二、人生境界的品位	435
三、人生境界体现于人生的各个层面	440
四、追求审美的人生	444
本章提要	451
主要参考书目.....	453
重要人名索引.....	455

绪论 什么是美学

在绪论中，我们主要讨论美学研究的对象、美学学科的性质，以及学习美学的意义和方法。在讨论这些问题之前，我们对中国近百年美学的发展，做一个简单的回顾。

一、美学的历史从什么时候开始

美学学科的名称 *Aesthetica*，是德国哲学家鲍姆加通在 1750 年^[1]首次提出来的^[2]，至今不过只有 250 多年的历史。但是我们不能说，西方美学的历史是从鲍姆加通开始的，在鲍姆加通之前没有美学。事实上，无论在东方和西方，美学思想都已有两千多年的历史。学科名称的历史和学科本身的历史是两个问题，应该加以区分。^[3]

我们也不赞同一些人在鲍姆加通的头上加上一顶“美学之父”的桂冠。因为第一，如刚才所说，美学学科的历史并不是从鲍姆加通开始的。第二，同西方美学史上那些大师相比，鲍姆加通对于美学学科的理论贡献是很有限的。从美学史的角度看，鲍姆加通还称不上是一位大师。^[4]

[1] 鲍姆加通在 1735 年发表的博士论文《关于诗的若干前提的哲学默想录》中已提出“美学”的学科概念，1742 年在法兰克福大学开设了一门“美学”课，1750 年出版《美学》第一卷，在美学史上一般把这一年作为鲍姆加通正式提出美学学科概念的时间。

[2] 严格地说，鲍姆加通所谓的“*Aesthetica*”还不是我们今天意义上的“美学”。按照鲍姆加通的意见，“*Aesthetica*”的对象和范围是比“审美”广泛得多的“感性认识”，他的定义是：“*Aesthetica*（自由艺术的理论、低级认识的学说、用美的方式去思维的艺术、类理性的艺术）是感性认识的科学。”（*Aesthetica* 第一节，奥得河畔法兰克福，1750）只是由于鲍姆加通把“感性认识的完善”和“美”联系了起来，并且用相当篇幅讨论了审美问题，才使后人把 *Aesthetica* 和“美学”等同起来。在 18 世纪的欧洲，流行三种意义相当而称呼不同的名称：(1) 美的科学，(2) 艺术哲学，(3) *Aesthetica*。在很长一段时间里，“*Aesthetica*”并未得到正式承认。我们在黑格尔的 *Aesthetica* 前言中可以看出，黑格尔认为这个名称“不恰当”，“说的更精确一点，很肤浅”。康德、谢林的美学著作都在鲍姆加通提出这个术语之后，但他们都没有用这个术语作为书名。直到黑格尔美学的后继者费舍尔于 1846 年至 1857 年发表了他的六卷巨著《*Aesthetica* 或美的科学》，才把“*Aesthetik*”最后敲定下来。

[3] 塔塔科维奇：《古代美学》，第 6 页。中国社会科学出版社，1990。

[4] 克罗齐认为，“在鲍姆加通的美学里，除了标题和最初的定义之外，其余的都是陈旧的和一般的东西”。他认为，鲍姆加通虽然提出了“美学”这个新名称，“但是，这个新名称并没有真正的新内容”，“美学仍是一门正在形成的科学”，“美学还尚待建立，而并非已经建立起来了”。克罗齐还认为，洞察诗和艺术的真正本性，并在这个意义上说发现了美学学科的是 18 世纪的意大利人维柯。（克罗齐：《作为表现的科学和一般语言学的美学的历史》，第 62—64 页，中国社会科学出版社，1984。）

很多学者，如杜夫海纳、塔塔科维奇都认为，西方美学的历史是从柏拉图开始的。尽管在柏拉图之前，毕达哥拉斯等人已经开始讨论美学问题，但柏拉图是第一个从哲学思辨的高度讨论美学问题的哲学家。当代波兰研究美学史的著名学者塔塔科维奇说：“从没有一个哲学家比柏拉图的涉猎范围更广：他是一个美学家、形而上学家、逻辑学家和伦理学大师。”“他在美学领域中的兴趣、论述和独到的思想，范围非常之广。”在柏拉图那里，“美和艺术的观念第一次被引入一个伟大的哲学体系”。塔塔科维奇强调指出，决不能把美学史限制在美学这一名称出现之后的范围内，因为美学问题在很早以前就以其他名称被讨论了。他说：“‘美学’这一名称本身并不重要，甚至在它产生以后也不是所有的人都使用这一术语。虽然康德的美学巨著完稿在鲍姆加通使用这一术语之后，但他并没有称之为‘美学’，而是称之为‘判断力的批判’。”^[1]

学者们把西方美学的发展划分为若干阶段。比较常见的划分是：希腊罗马美学、中世纪和文艺复兴美学、17—18世纪美学、德国古典美学、19世纪和20世纪初期美学（近代美学）、20世纪直至当今的美学（现当代美学）。西方美学在2500多年的历史发展过程中，影响最大的美学家以及从美学学科建设的角度看最值得重视的美学家有：柏拉图、亚里士多德、普洛丁、奥古斯丁、托马斯·阿奎那、维柯、康德、谢林、席勒、黑格尔、叔本华、尼采、克罗齐、胡塞尔、海德格尔、茵加登、杜夫海纳、福柯、伽达默尔等。当然，在两千多年的历史进程中，还有很多与美学相邻的学科如心理学、语言学、人类学、文化史、艺术史等等学科的思想家，他们也对美学的发展作出了贡献。^[2]

[1] 塔塔科维奇：《古代美学》，第6页、第149页。

[2] 西方学者所写的西方美学史的著作，比较流行的有三种，都有中译本：鲍桑葵《美学史》（商务印书馆，1985）、吉尔伯特·库恩《美学史》上下册（上海译文出版社，1989）、比厄斯利《西方美学简史》（北京大学出版社，2006。这本书的原名是《美学：从古希腊到现代》）。中国学者所写的西方美学史著作很多，比较简明的有两种：朱光潜《西方美学史》上下册（人民文学出版社，1963、1964）、凌继尧《西方美学史》（北京大学出版社，2004）。

新石器时代的黑陶

“美学”学科的名称是近代才由西方传入中国的。^[1]但是，我们不能说，在近代之前中国没有美学。也不能说，中国古代有“美”无“学”。在中国的历史上，审美意识早就有了。如中国新石器时代的陶器，很明显体现了当时人类的审美意识。美学是审美意识的理论形态，这在中国，也是老早就有了，至少从老子就开始有了。

先秦是中国古典美学发展的第一个黄金时代。老子、孔子、《易传》、庄子的美学奠定了中国古典美学的发展方向。

中国美学的真正起点是老子。老子提出和阐发的一系列概念，如“道”、“气”、“象”、“有”、“无”、“虚”、“实”、“味”、“妙”、“虚静”、“玄鉴”、“自然”等等，对于中国古典美学形成自己的体系和特点，产生了极为重大的影响。老子开创了道家美学的传统。中国古典美学的元气论，中国古典美学的意象说，中国古典美学的意境说，中国古典美学关于审美心胸的理论，等等，都发源于老子的哲学和美学。

[1] “Aesthetica”一词用汉语译为“美学”，据学者考证，最早始于西方传教士和日本学者。德国来华传教士花之安（Ernst Faber）1873年以中文著《大德国学校略论》一书，书中介绍西方美学课的内容：一论山海之美、二论各国宫室之美、三论雕琢之美、四论绘事之美、五论乐奏之美、六论辞赋之美、七论曲文之美。1875年，他又著《教化议》一书，书中正式用了“美学”一词，并说明它包括丹青、音乐等学科。英国来华传教士罗存德1866年所编《英华词典》（第一册）将 Aesthetics 译为“佳美之理”和“审美之理”。日本学者中江肇民1883年和1884年翻译出版法国人维隆（Véron）的《维氏美学》上下册，用了汉语“美学”这个词。在此之前，从1882年开始，森鸥外、高山樗牛等人在东京大学也曾以“审美学”的名称来讲授美学，据说同时也用过“美学”这个词。更早，日本启蒙思想家西周曾先后用“善美学”、“佳趣论”、“美妙学”（1867年，1870年，1872年）等词来翻译 Aesthetics。学者们认为，中国学者使用“美学”一词，可能更多地是受日本学者的影响。1897年康有为编辑出版的《日本书目志》中，出现了“美学”一词，其中“美术”类所列第一部著作即中江肇民的《维氏美学》。之后一些介绍日本学校教育的书籍中都出现“美学”或“审美学”这个词。1902年，王国维在翻译日本牧漱五一郎所著《教育学教科书》和桑木严翼所著《哲学概论》两书时，不仅使用了“美学”一词，而且使用了“美感”、“审美”、“美育”、“优美”、“壮美”等词。同年，他在一篇题为《哲学小辞典》的译文中，明确把 Aesthetics 译为“美学”、“审美学”，并介绍了“美学”的一个定义：“美学者，论事物之美之原理也。”参看黄兴涛《“美学”一词及西方美学在中国的最早传播》（载《文史知识》2000年第1期）、刘悦笛《美学的传入与本土创建的历史》（载《文艺研究》2006年第2期）。

孔子开创了儒家美学的传统。儒家美学的出发点和中心，是探讨审美和艺术在社会生活中的作用。孔子是中国历史上第一个重视和提倡美育的思想家。孔子突出了“兴”这个范畴，提出了“诗可以兴”的命题，“知者乐水，仁者乐山”的命题，对后世产生了深远的影响。孔子还认为，最高的人生境界乃是一种审美的境界。^[1]

《易传》是产生于战国时期的儒家经典。这部著作提出了“生生之谓易”的命题，提出了“易者象也”的命题，提出了儒家的生命哲学和生命美学，对中国古典美学的发展产生了深远的影响。这部著作突出了“象”这个范畴，成为中国美学的意象说产生的重要环节。

庄子继承和发展了老子的道家美学的传统。庄子提出了一种超功利、超逻辑的“游”的境界，一种高度自由的精神境界。这是对美感特点的深刻认识。

魏晋南北朝时期是中国古典美学发展的第二个黄金时代。在魏晋玄学的影响下，魏晋南北朝美学家提出了一大批美学范畴和美学命题，如“气”、“妙”、“神”、“意象”、“风骨”、“隐秀”、“神思”、“得意忘象”、“声无哀乐”、“传神写照”、“澄怀味象”、“气韵生动”等等。所有这些范畴和命题，对后代都有深远的影响。

在唐、五代和宋元时期，中国古典美学继续得到发展。在儒家美学和道家美学这两条路线之外，禅宗对中国古典美学也产生越来越大的影响。

北宗禅主张存在一个实体化的心的本体，以慧能为代表的南宗禅则否定这个实体化的心的本体。慧能认为，“心”的作用就是念念不住，它没有实体，所以是“无心”、“无念”。这个“心”只有通过在此心上显现的世界万物而显现自己。反过来，世界万物在这个自由活泼的心灵上刹那间显现的样子也就是事物本来的样子。这样，慧能就将现象世界从空寂状态中解救出来，恢复了现象世界的生动活泼、万紫千红的本来面目。这就是禅宗强调的“心物不二”。禅宗这种刹那真实的理论启示人们去体验审美的世界。审美世界就是在人的瞬间直觉中生成的意象世界，这个意象世界是显现世界万物的本来面目的真实世界。

唐代思想家柳宗元曾提出一个“美不自美，因人而彰”的重要命题。

[1] 参看本书第十五章。

这个命题，也可以从禅宗这种“心物不二”的模式去理解，即世上的美并不是离开人的一种实体化的存在，而是在人心上显现（彰显）的世界。

唐代美学还有一个重要贡献是形成了意境的理论。

清代前期是中国美学史上第三个黄金时代。这是中国古典美学的总结时期。王夫之以“意象”为中心的美学体系就是中国古典美学的总结性的形态，是中国古典美学的高峰。王夫之提出了一系列极为深刻的美学命题，至今对我们理解美和美感仍有极大的启发。

在这个时期还出现了一批从各个艺术领域探讨美学问题的杰出美学家，如叶燮（诗歌）、金圣叹（小说）、李渔（戏剧）、石涛（绘画）等。其中叶燮的著作（《原诗》）和石涛的著作（《画语录》）都有很强的理论性，并形成了自己的体系。在某种程度上，它们也可以看作是中国古典美学（艺术美学）的总结性的形态。

从老子、孔子、《易传》、庄子，一直到王夫之、叶燮、石涛，中国古代思想家提出了一系列重要的美学范畴和命题，贡献了极其丰富的、极具原创性的美学思想。中国美学的理论遗产是 21 世纪我们构建真正具有国际性的现代美学体系的宝贵的思想资料。

二、中国近百年美学发展的轮廓

（一）近代：梁启超、王国维、蔡元培

从 1840 年鸦片战争开始，中国进入近代。中国近代美学家，影响最大的是梁启超、王国维、蔡元培，他们的共同特点是都热心学习和介绍西方美学（主要是德国美学），并尝试把西方美学和中国美学结合起来。其中在学术上成就最大的是王国维。王国维的美学思想深受康德、叔本华的影响。王国维的“境界说”，以及他的《人间词话》、《红楼梦评论》、《宋元戏曲考》等著作，对中国近现代美学以及对中国近现代整个学术界都有很大影响。蔡元培的贡献主要是他在担任教育总长（1912 年）和北京大学校长（1916 年）期间大力提倡美育和艺术教育。他不仅在北大亲自讲授美学课，而且组织“画法研究会”、“音乐研究会”、“音乐传习所”，实际推行美育。蔡元培的理论和实践对北京大学的影响十分深远。正是由于这种影响，北京大学逐渐形成了重视美学研究和重视美育的优良传统。1917 年蔡元培在

北京神州学会发表题为《以美育代宗教说》的讲演，影响也很大。蔡元培在提倡美育方面产生的影响一直持续到现当代。

(二) 现代：朱光潜和宗白华

1919年的“五四”运动，标志着中国的历史进入了现代。在中国现代美学史上，贡献最大、影响最大的是朱光潜和宗白华这两位美学家。他们的美学思想有两个特点最值得我们重视：第一，他们的美学思想都在不同程度上反映了西方美学从“主客二分”的思维模式走向“天人合一”的思维模式的趋势；^[1]第二，他们的美学思想都反映了中国近代以来寻求中西美学融合的趋势。在梁启超、王国维、蔡元培所开辟的中西美学融合的道路上，他们又向前迈进了一大步。

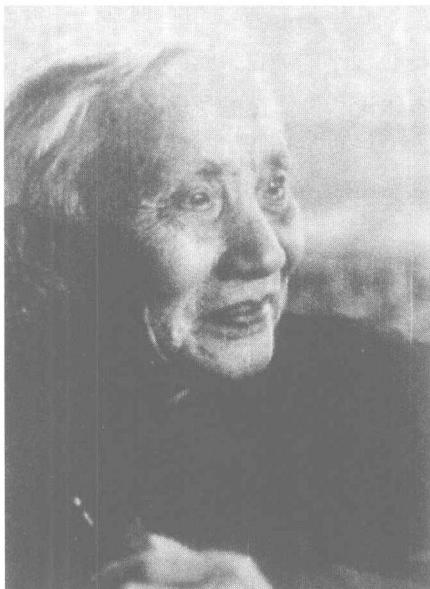
朱光潜的美学，从总体上说，还是传统的认识论的模式，也就是主客二分的模式。这大概同他受克罗齐的影响有关。但是在对审美活动进行具体分析的时候，他常常突破这种“主客二分”的模式，而趋向于“天人合一”的模式。他在分析审美活动时最常用的话是“物我两忘”、“物我同一”以及“情景契合”、“情景相生”。情景相生而且契合无间，“象”也就成了“意象”。这就产生了朱光潜的美在“意象”的思想。朱光潜强调，意象（他有时又称为“物的形象”）包含有人的创造，意象的“意蕴”是审美活动所赋予的。（关于朱光潜在这方面的论述，我们在第一章中将做比较详细的介绍。）

朱光潜对西方美学和中国美学都有精深的研究。他在30年代出版的两部影响最大的著作《谈美》（1932）和《文艺心理学》（1936），主要是介绍西方近代美学思想，特别是克罗齐的“直觉说”、立普斯的“移情说”和布洛的“距离说”。他的另两部著作《悲剧心理学》（1933）和《变态心理学》（1933）详细介绍了叔本华、尼采等人的悲剧理论以及弗洛伊德、荣格的精神分析心理学的理论。60年代他又写了两卷本《西方美学史》（1963）。书中对某些西方美学家的研究，不仅处于当时国内学术界的最高水平，而且对国际学术界的研究成果也有突破。朱光潜还翻译了一大批西方美学经典著

[1] “天人合一”是中国哲学中的一个命题，它在不同的思想家那里有不同的涵义。我们在本书中使用这个命题，其涵义是人与世界万物一体相通。这里的“天”是指自然或世界万物，不具有道德的意义（如在孟子那里）。

作，如柏拉图《文艺对话集》、黑格尔《美学》（三大卷，共四册）、维柯《新科学》、克罗齐《美学原理》等。这是朱光潜对我国美学学科建设的不可磨灭的贡献。由于朱光潜精通好几国西方语言，中文的修养又极高，同时他对西方文化（哲学、美学、心理学、文学、艺术等等）有极广博的知识，所以他的这些译著都称得上是翻译史上的经典。周恩来总理曾说，翻译黑格尔《美学》这样的经典著作，只有朱光潜先生才能“胜任愉快”。

朱光潜在介绍西方美学的同时，又努力寻求中西美学的融合。最突出

朱光潜

的表现就是他的《诗论》这本书。在这本书中，朱光潜企图用西方的美学来研究中国的古典诗歌，找出其中的规律。这就是一种融合中西美学的努力。这种努力集中表现为对于诗歌意象的研究。《诗论》这本书就是以意象为中心来展开的。一本《诗论》可以说就是一本关于诗歌意象的理论著作。

当然，朱光潜并没有最终实现从“主客二分”的模式到“天人合一”的模式的转折。前面说过，朱光潜的美学在总体上还没有完全摆脱传统的认识论的模式，即“主客二分”的模式。在朱光潜那里，“主客二分”是人和世界的最本原的关系。他没有从西方近代哲学的视野彻底转移到以人生存于世界之中并与世界相融合这样一种现代哲学的“天人合一”的视野。一直到后期，我们从他对“美”下的定义“美是客观方面某些事物、性质和形状适合主观方面意识形态，可以交融在一起而成为一个完整形象的那种特质”，^[1]仍然可以看到他的这种“主客二分”的哲学视野。

与此相联系，朱光潜研究美学，主要采取的是心理学的方法和心理学的角度，他影响最大的一本美学著作题为《文艺心理学》，也说明了这一

^[1] 朱光潜：《论美是客观与主观的统一》，见《朱光潜美学文集》第三卷，第71—72页，上海文艺出版社，1983。

点。心理学的方法和心理学的角度对分析审美心理活动是十分重要的，但是心理学的方法和角度也有局限，最大的局限是往往不容易上升到哲学的本体论和价值论的层面。

朱光潜自己也觉察到这种局限，特别是后期，他试图突破这一局限。他提出要重新审定“美学是一种认识论”这种传统观念：

我们应该提出一个对美学是根本性的问题：应不应该把美学看成只是一种认识论？从 1750 年德国学者鲍姆加通把美学（Aesthetica）作为一种专门学问起，经过康德、黑格尔、克罗齐诸人一直到现在，都把美学看成是一种认识论。一般只从反映观点看文艺的美学家们也还是只把美学当作一种认识论。这不能说不是唯心美学所遗留下来的一个须要重新审定的概念。^[1]

其实，朱光潜美学中包含的美在意象的思想，如果按照理论的彻底性的原则加以充分的展开，就有可能从本体论的层面突破这个主客二分的认识论的模式。但是由于 50 年代那场讨论的理论环境的影响，朱光潜没有从这个方向努力，而是把解决这个理论困境的方向转到实际上并不相干的方面，因而最后没有完成这个突破。

宗白华美学思想的立足点是中国哲学。他认为，中西的形上学分属两大体系：西洋是唯理的体系，中国是生命的体系。唯理的体系是要了解世界的基本结构、秩序理数，所以是宇宙论、范畴论；生命的体系则是要了解、体验世界的意趣（意味）、价值，所以是本体论、价值论。^[2]从中国古代这一天人合一的生命哲学出发，他也提出了美在“意象”的观点。他说，艺术家“所表现的是主观的生命情调与客观的自然景象交融互渗，成就一个鸢飞鱼跃，活泼玲珑，渊然而深的灵境”^[3]。这个“灵境”，就是意象世界，意象世界乃是“情”与“景”的结晶，“景中全是情，情具象而为景，因而涌现了一个独特的宇宙，崭新的意象，为人类增加了丰富的想象，替世界开辟了新境，正如恽南田所说‘皆灵想之所独辟，总非人间所

[1] 朱光潜：《论美是客观与主观的统一》，见《朱光潜美学文集》第三卷，第 62 页。

[2] 宗白华：《形上学（中西哲学之比较）》，见《宗白华全集》第一卷，第 631 页、629 页，安徽教育出版社，1994。

[3] 宗白华：《中国艺术意境之诞生》，见《艺境》，第 151 页，北京大学出版社，1987。