

大
学
生
通
识
教
育

Modern Aesthetics

现代美学导论

■ 徐 亮 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

GENERAL
EDUCATION 通识教育
大学生

Modern Aesthetics

现代美学导论

■ 徐亮 著

ZHEJIANG UNIVERSITY PRESS
浙江大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

现代美学导论/徐亮著. —杭州: 浙江大学出版社,
2009. 5

(大学生通识教育)

ISBN 978-7-308-06714-0

I. 现… II. 徐… III. 美学—高等学校—教材
IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 058775 号

现代美学导论

徐 亮 著

策划组稿

孙秀丽(sunly 428@163.com)

责任编辑

封面设计 刘依群

出版发行 浙江大学出版社

(杭州天目山路 148 号 邮政编码 310028)

(网址: <http://www.zjupress.com>)

排 版 杭州大漠照排印刷有限公司

印 刷 杭州浙大同心教育彩印有限公司

开 本 787mm×1092mm 1/16

印 张 18.25

字 数 328 千

版 印 次 2009 年 5 月第 1 版 2009 年 5 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-308-06714-0

定 价 29.00 元

版权所有 翻印必究 印装差错 负责调换

浙江大学出版社发行部邮购电话 (0571) 88925591

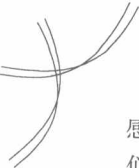
前言

我们身处一个科学主义盛行的时代。科学主义允诺说,通过对世界的控制、开发和利用,人类的利益能够达到最大化。对科学技术的尊崇给我们带来了物质上的极大好处:便利的交通,有效的医疗,快捷的通讯,更多更好的住房,五花八门的新奇消费品。但是科学技术没有消灭贫穷,它甚至加深了人们对贫穷的敏感。在对物质的渴望中,人们越来越远离自己的内心生活。抑郁症已经成为二十一世纪对人类最有威胁的疾病之一。在科学技术最发达的西方世界,金融风暴及其导致的经济衰退给人们带来巨大的恐惧。科学已经认识到,对世界的过度开发正在造成环境危机,但颇具讽刺意味的是,科学仍然相信应该通过科学自身,而不是通过反思省察科学的出发点,来解决环境危机。科学的认识方法构成了它的对象,也构成了它的解决方法。靠它自己无法摆脱这一循环。

美学是现代学科中为数很少的针对人们内心生活的一门学科。美学研究审美活动,它是人们用心去感受外部世界从而获得意义的一种活动,它涉及的是人类的特殊情感,是一个难以测算估量,变化万千,极其活跃的内心领域。在天文学中,人们观察太阳的运行、太阳黑子活动的规律,测算太阳的运行轨迹,以利用这一切为人类谋利。在审美中,人们为阳光而感动,歌唱太阳,体会太阳带来的情感和意义。审美情感不创造任何经济价值,也不参与任何社会的改造,它只是一种自我的愉悦。它怀着亲和力品味感受到的各种意义;它充满了发现,却从不去打扰被发现之物;它帮助人们理解生存的意义,遏制毫无节制的物欲。最重要的,它提供了关于人的生存的一种不同的价值观念:内心的幸福比增长的数据更重要,情感比物质更重要,内在的发现比外部的开发利用更重要。审美不仅让我们享受人看护世界、与世界为友的乐趣,而且让我们领悟到与世界为敌的状态其实就来自于一种对象化的思想方法,即控制、开发和利用世界以使人类的利益最大化的想法。

人的真正不幸源于内心的贫乏,而不是物质的匮乏。审美补足了人因对世界的开发而失落的内心生活。审美提供的是一种内省的思想方法,是感受和领悟,它强调人在与外部世界打交道的时候有所体会、有所感受,强调内心的幸福为本源的幸福。

所以,我们在美学中要学习的是感受和领悟世界的能力,学会从自然事物中

感受和领悟的方法,从艺术作品和艺术活动中感受和领悟的方法。学习美学使我们能够发展和享受人的全面的意识能力,补偿因谋利的劳累而付出的内心的代价。

在这部书中,我们最突出强调的、也是全书精髓的内容有三:

第一,审美现象的要义——感受与意义。美学涉及的是感受,而不是理性。美学的对象是一种感性生活,通过(主要是)视觉、听觉与世界打交道的生活,情感是它的主要内容。而这种感性生活的目标则是意义,感受和领会意义。这种感性不是用来作本能的生物性选择和逃避,而是用来体会各种意义的。审美是一种通过感受,而不是观测、实验、计算、推导,来获得意义的活动。

第二,一种建立在艺术语言基础上的艺术审美观念。这也是现代美学的观念。艺术是审美的主要对象。对于艺术的审美有各种不同的途径,但是万变不离其宗的是,这种审美活动必须建立在对象的具体性的基础上,即具体的艺术语言基础上,否则是空洞的和无效的。对于绘画作品,我们首先要面对和搞懂的必然是色彩、线条和形状的语言,而不是人物的表情如何生动,动物的形象如何活灵活现,或者环境气氛如何真实。后者是前者的效果。而美学要关注艺术的根本。

第三,中西方美学的深刻区别。西方美学是不断发展的美学,创新体现在后人对前人的超越;西方美学受到合法性的要求,全面的体系性建构是其题中应有之义。中国美学是对一些核心主题的不断领悟,它在语言和精神实质方面都有自己独特的理解,它不以发展作为标尺,也不以形而上学的建构为己任。后人要做的不是超越前人,而是对前人提出的一些永恒的话题拥有自己活的理解,从而加深对最古老的本源性思想的体会。中国美学的过程是不断地保留和增厚的过程。了解了这一点,就能够了解中国古典美学缺少体系性著作,多断片式文本的原因,也能够了解很前卫的西方思想会在很古老的中国经典中发现精辟见解和思想光华的原因。我们也能够因此明白,在西方思想受到形而上学深刻纠缠之时,中国的哲学和美学应该贡献的是什么。

美学并不仅仅是一门知识。我们希望,对美学的学习能够成为对一种生活方式的学习。美学要求我们首先拥有对自然和艺术审美的记忆和积累,但是在学习美学之前,如果我们真有这些积累的话,它们也可能仅仅是一种沉睡着的東西。美学能够唤醒这些沉睡的宝贵财富,让我们拥有的情感方面的潜能得以发掘。希望通过美学的学习,我们能够增加对于人和人的生活,以及人所生活于其中的这个世界的热爱,提升我们的情感能力、趣味和生活品位。但愿本书能够为读者享受到这些好处提供一条通道。

目 录

绪言：美学与现代美学	1
一、美学的诞生	1
二、美学与现代社会	2
三、什么是现代美学	3
四、美学的时代性和审美现象的稳定性	4

第一编 西方美学的历史回顾

序言 西方美学的时期划分	8
一、美学与哲学密不可分的关系	8
二、西方哲学发展的三个时期	8
三、西方美学发展的历史时期	9

第一章 本体论时期的西方美学	10
第一节 毕达哥拉斯学派	10
第二节 柏拉图	11
一、柏拉图的世界格局	11
二、柏拉图论美	12
三、柏拉图论艺术	13
第三节 亚里士多德	14
一、亚里士多德美学思想的哲学基础	14
二、亚里士多德美学对感性的辩护	15
三、亚里士多德美学对理性的维护	16
第四节 达·芬奇	17
一、作为第二自然的艺术观	17

二、在宇宙论框架中对人的感性的张扬	18

第二章 认识论时期的西方美学	20

第一节 认识论哲学及其与美学的关系	20
一、笛卡尔对哲学的改变	20
二、美学与认识论哲学	20
第二节 鲍姆加敦	21
一、鲍姆加敦对美学的开创和维护	21
二、鲍姆加敦的主要美学命题——“感性认识的完善”	22
三、鲍姆加敦美学的缺陷	24
第三节 阿贝·巴托	25
一、阿贝·巴托的艺术分类系统	25
二、阿贝·巴托的分类原则	26
第四节 英国经验主义美学	27
一、英国经验主义哲学与美学	27
二、霍布斯	28
三、休谟	28
四、博克	30
第五节 康德	31
一、美的分析	31
二、美学在认识论框架中的合法地位	32
三、美的理想性的证明	33
四、现代主义美学基础的奠定	34
第六节 费希纳与心理主义、科学主义美学	35
一、对思辨哲学的质疑和美学的科学主义倾向	35
二、费希纳	36
三、阿恩海姆	37
四、门罗	39
五、科学美学的利弊	40

第三章 语言论时期的西方美学	41

第一节 哲学的语言论转向及其对美学的影响	41
一、索绪尔与结构主义语言学	41

二、语言论转向	42
三、语言论转向对美学的影响	43
第二节 媒介与形式的美学:贝尔、格林伯格、雅各布逊	43
一、贝尔	43
二、格林伯格	45
三、雅各布逊	47
第三节 罗兰·巴尔特	49
一、艺术的深层结构与元语言	49
二、神话分析与大众文化的意义生产	50
第四节 维特根斯坦	52
一、词的家族类似性理论与美学	52
二、“美”的用法与审美的具体性	52
三、语言游戏与美学研究	53
第五节 语言论转向对现代美学的意义	54
一、语言论美学与现代主义、后现代主义艺术	54
二、语言论美学的贡献	55
三、语言论美学的消极面及其反思	56

第二编 中国美学的历史回顾

第一章 重要的思想流派和人物著作	58
第一节 儒家的美学思想	58
一、孔子的和谐社会理想与美学	58
二、与善相结合的审美理想	59
第二节 道家的美学思想	61
一、道家思想的几个要点	61
二、道家的美学思想内容	63
第三节 《乐记》的美学思想	66
一、感物而动与乐察民心	67
二、音乐和同社会人心的价值	67
三、声、音、乐三层次的区分	68
四、音乐的几个审美特征	69
第四节 刘勰《文心雕龙》的美学思想	70

一、严谨的体系性和逻辑性	70
二、对文学审美的合法性论证	71
三、风骨神气的文学美学	72
四、致用的文学理念	73
第五节 苏轼的美学思想	74
一、审美作为人生:人与世界的自由关系	74
二、自然至上的美学理念	75
第六节 王国维的美学思想	77
一、审美与社会人生的改造	77
二、境界——集大成的中国美学概念	79
第二章 中国传统中几个主要的美学观念	83
第一节 韵、味、神、意	83
一、概念及其渊源	83
二、诗论中的韵味	83
三、书法理论中的神意说	86
四、绘画理论中的形神论	86
第二节 自 然	86
一、渊源	86
二、内涵	87
第三节 诗言志	88
一、渊源与内涵	88
二、影响	88
第四节 文以载道——文艺的道德教化作用	89
一、渊源与内涵	89
二、影响	89
第五节 意 境	90
一、内涵	90
二、意境与境界及意味的区别	90
三、意境概念的溯源	90
第六节 气	91
一、气的概念	91
二、文学艺术中的气	91

第三编 一般美学问题

第一章 美学的对象与美学研究的必要性	94
第一节 美学的对象	94
一、关于美学对象的一个误解	94
二、定义——审美现象	96
三、审美现象的诸要素	97
四、两个关键词	101
第二节 美学研究的必要性	101
一、美学的功用和审美的功用	101
二、审美是人类两种基本活动之一	102
三、审美对科学理性的矫正作用	103
第二章 关于美、审美、美学、艺术、艺术品	104
第一节 区分这五个概念的必要性	104
一、概念审混的现象及其原因	104
二、区别的必要性	105
第二节 关于美、审美、美学	105
一、美 (beautiful; fine)	105
二、审美 (aesthetic)	107
三、美学 (aesthetics)	107
第三节 关于艺术 (art) 与艺术品 (artwork)	108
一、“艺术”、“艺术品”的概念界限	108
二、“艺术”的用法	108
三、“艺术品”的用法	110
第三章 审美范畴	113
第一节 什么是审美范畴	113
一、范畴的含义与审美范畴	113
二、中西审美范畴与大小审美范畴	113
第二节 优美 (beautiful; fine)	114
一、博克与康德对优美的讨论	114
二、优美的定义	115

三、优美的时代性	115
第三节 崇高(sublime)	116
一、关于崇高的经典理论	116
二、崇高的含义	117
三、现代生活与崇高感的式微	118
第四节 平衡(symmetrical)	118
一、作为审美范畴的平衡	118
二、平衡的表现	118
第五节 力(powerful)	119
一、“力”的概念与现代审美意识	119
二、力的各种艺术表现	120
第六节 戏剧性(dramatic)	121
一、戏剧性概念以及亚里士多德、苏珊·朗格的论述	121
二、悬念及其在戏剧性中的作用	121
第七节 悲剧(tragic)	122
一、悲剧的缘起	122
二、四种经典的悲剧理论	122
三、悲剧的定义	125
第八节 喜剧(comic)	126
一、喜剧的两种类型	126
二、几种主要的喜剧理论	127
三、喜剧的定义	131
第九节 丑(ugly)	133
一、美学史上有关丑的一些理论	134
二、两种丑	136
三、作为审美范畴的丑	136
第十节 中国古典审美范畴	138

第四编 艺术的一般美学问题

第一章 艺术活动的性质	140
第一节 该问题的意义	140
第二节 再现论及其质疑	140

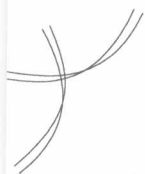
一、再现论的观念	140
二、对再现论的质疑	142
第三节 表现论及其质疑	145
一、表现论的观念	145
二、对表现论的质疑	148
第四节 艺术是一种显现活动	150
一、再现论和表现论的共同缺陷	150
二、艺术是一种活动	152
三、为什么是显现	152
四、艺术显现了什么	156
第二章 艺术语言	161
第一节 广义的语言与艺术语言	161
一、狭义的和广义的语言	161
二、通过语言理解艺术	161
第二节 艺术语言的符号性质	162
一、索绪尔的语言符号学与艺术语言	162
二、艺术符号的能指	162
三、艺术符号的所指	163
四、艺术符号与意义游戏	164
第三节 艺术语言的运作	164
一、艺术语言的双轴及其运作	164
二、艺术语言的言外之意	166
第四节 艺术语言意义的三层次	168
一、艺术语言意义的基础层	168
二、艺术语言意义的分节单位	170
三、艺术语言意义的主题层	171
第三章 艺术的分类	173
第一节 美学史上各种艺术分类法	173
一、柏拉图和亚里士多德的艺术分类	173
二、西塞罗的艺术分类	173
三、昆体良的艺术分类	174
四、阿贝·巴托的艺术分类	174

五、莱辛的艺术分类	174
六、黑格尔的艺术分类	175
第二节 现代常见的几种艺术分类方法	176
一、以时空存在方式对艺术分类	176
二、以感受方式对艺术分类	176
三、以表现方式对艺术分类	176
第三节 八种艺术	177
一、美学史上几种艺术分类方法的优劣	177
二、现代分类的优劣	177
三、结论:美的艺术及其改进型	177
第四章 艺术的发展——古典主义、现代主义、后现代主义	179
第一节 古典主义艺术	179
一、写实、描绘的艺术	179
二、自在的艺术	180
三、风格流派变化很慢很少的艺术	180
第二节 现代主义艺术	180
一、现代主义艺术及其观感	180
二、现代主义与现代性	181
三、现代主义艺术的催生因素	182
四、现代主义艺术的特点	183
第三节 后现代主义艺术	185
一、“后现代”的两层含义	185
二、后现代主义思潮的诉求	186
三、后现代主义与现代主义	188
四、后现代主义艺术的特点	188
五、后现代主义艺术批判	190

第五编 各门类艺术的美学问题

第一章 绘 画	192
第一节 绘画的前提条件	192
一、绘画的限定性条件	192

二、绘画题材	193
第二节 绘画语言	193
一、什么是绘画语言	193
二、线条	194
三、形状	194
四、色彩	195
第三节 绘画过程	196
一、绘画艺术的目标	196
二、绘画过程需要处理的两个世界	196
三、两种关系的处理原则	198
第四节 绘画与观看	199
一、主动的观看	199
二、有创新的观看	200
三、通过绘画语言的观看	200
第二章 雕 塑	202
第一节 雕塑与自然物体	202
一、相似性	202
二、区别	203
第二节 雕塑显现什么	204
一、马约尔雕塑的启发	204
二、雕塑显现的内容	205
第三节 雕塑的审美特性	206
一、三维性	206
二、静态与动态	207
三、力的表现性	208
第四节 雕塑语言	209
一、雕塑材质	209
二、块面	210
三、形状	210
第三章 建 筑	212
第一节 建筑的幻觉特征	212
一、建筑为什么是艺术	212

二、天圆地方:理想的世界	212
第二节 建筑语言	213
一、高度抽象化——建筑语言的特征	213
二、线条	213
三、立面	214
四、体量	215
五、内部空间	216
第三节 艺术性 功能性 工艺性	216
一、功能与艺术结合的可能性	216
二、怎样结合	217
三、工艺性与艺术性	218
第四节 力学与感觉	219
一、力学与力学感觉	219
二、前人的伟大创造	219
三、科学与直觉的结合	220

第四章 文 学 .....

第一节 语言与文学审美	221
一、文学审美的要件	221
二、语言可贡献给审美的东西	221
三、文学产生意义的途径	222
第二节 诗歌的审美	229
一、诗歌艺术的审美特征	229
二、诗的隐喻艺术	230
三、诗的意义世界	234
第三节 叙事文学的审美	236
一、叙事文学的审美特征	236
二、讲故事的艺术	237
三、故事的意义	241

第五章 音 乐 .....

第一节 音乐语言与结构	244
一、音乐语言的四个基本要素	244
二、音乐的曲式结构和织体	245

三、结构内外	247
第二节 音乐的特质	247
一、音乐是什么	247
二、音乐的内容是什么	248
第三节 音乐的创作和演绎	249
一、演绎:音乐艺术的特有层次	249
二、演绎的创造性	249
三、创作——演绎——聆听:解释学关系	250
第六章 舞 蹈	251
第一节 舞蹈:身体力行的艺术	251
一、舞蹈的感情强度	251
二、舞蹈媒介与身体力行	251
第二节 体验和表演	252
一、舞蹈中想象与体验的关系	252
二、体验性舞蹈与表演性舞蹈	253
第三节 舞蹈语言	254
一、姿态	254
二、动作	255
三、节奏	255
四、力度	256
第四节 舞蹈的叙事性和抒情性	257
一、叙事性与舞蹈	257
二、抒情性与舞蹈	258
第七章 电 影	259
第一节 电影是什么	259
一、“综合性艺术”说	259
二、“纪实”说	260
三、“活动画面”说	261
四、电影就是电影	261
第二节 电影语言	262
一、画面	262
二、镜头	263

三、面画剪接	264
四、音响	264
五、表演	265
第三节 电影的时空形式	266
一、时间形式	266
二、空间形式	266
第四节 电影的叙事性	267
一、电影是叙事艺术	267
二、电影叙事的内容	268
三、电影叙事的方法	269
第五节 电影与现代艺术	270
一、电影的发明与现代主义艺术运动	270
二、电影对其他艺术的冲击和改造	270
参考文献	272