

普通高等教育“十三五”规划教材

MEIXUEJIAOCHENG

美学教程

赠教学课件

杨盟 舒梅娟 孙婷 主编

延边大学出版社

普通高等教育“十三五”规划教材

美学教程

杨盟 舒梅娟 孙婷 编著

延边大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美学教程 / 杨盟, 舒梅娟, 孙婷编著. -- 延吉 :
延边大学出版社, 2016.10
ISBN 978-7-5688-1436-2

I. ①美… II. ①杨… ②舒… ③孙… III. ①美学-
教材 IV. ①B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 252311 号

美学教程

编著:杨盟 舒梅娟 孙婷

责任编辑:孙淑芹

封面设计:曾宪春

出版发行:延边大学出版社

社址:吉林省延吉市公园路 977 号 邮编:133002

网址:<http://www.ydcbs.com>

E-mail:ydcbs@ydcbs.com

电话:0433-2732435

传真:0433-2732434

发行部电话:0433-2732442

传真:0433-2733266

印刷:北京文星印刷厂

开本:787×1092 毫米 1/16

印张:14

字数:300 千字

版次:2016 年 10 月第 1 版

印次:2016 年 10 月第 1 次

ISBN 978-7-5688-1436-2

定价:36.00 元

前言

美学是一门独立的学科,美学的研究对象、学科性质、研究方法等基本问题是我们需要了解和掌握的,这些问题同时也是该门学科的逻辑起点、理论支撑点。

西方哲学研究有一句名言:哲学就是哲学史。在强调理论的历史性、过程性意义上,我们同样可以说:美学就是美学史。任何一种美学理论都具有历史性、民族性和地域性,完全超越历史、民族和地域界限的美学理论是不存在的。美学总是在历史性的研究生成和发展,它同其他哲学社会科学一样,本质上是一门“历史科学”,绝不可能存在一种亘古不变的美学。

本书共分为九章,第一章介绍了什么是美学,第二章讲述了美的本质,第三章讲述了美的领域,第四章讲述了美感的性质,第五章讲述了审美类型,第六章讲述了审美心理,第七章讲述了美的创造,第八章讲述了审美文化,第九章讲述了审美教育。本书不以建构自己的理论体系为重点,而是努力面向学生,面向教学需要,是一部自觉地以教学为出发点,为学生服务的教科书。书中所列的问题,均是美学学科中的一些基本问题,不仅观点鲜明而论述扼要简洁,并且围绕内容,配有一些精美的插图,真正做到了图文并茂。总之,作为一部教材,本书有着很强的适用性和可读性。

此外,在本书编写的过程中,我们借鉴了许多文献资料,在这里向这些文献的作者致以最诚挚的谢意!

编者

目 录

第一章 什么是美学	1
第一节 美学的产生	1
第二节 美学的性质	6
第三节 美学的对象	8
第二章 美的本质	11
第一节 一个难解的理论之谜	11
第二节 美的本质和根源	20
第三章 美的领域	31
第一节 形式美	31
第二节 社会美	40
第三节 自然美	52
第四节 艺术美	60
第四章 美感的性质	77
第一节 美感的本质和根源	77
第二节 美感的特性	84
第五章 审美类型	92
第一节 审美类型的基本理论	92
第二节 优美与崇高	96
第三节 悲剧与喜剧	104
第四节 丑与怪诞	109
第六章 审美心理	122
第一节 审美心理过程	122
第二节 审美心理要素	127
第三节 审美判断	133
第四节 文学艺术的审美欣赏心理	138
第七章 美的创造	146
第一节 美的创造的实质和中心任务	146

第二节	现实美的创造	150
第三节	艺术美的创造	157
第四节	影响美的创造的外部因素	168
第八章	审美文化	177
第一节	审美文化的概念	177
第二节	审美文化的特征	181
第三节	审美文化的生产与消费	186
第九章	审美教育	191
第一节	审美教育的性质、功能与特点	191
第二节	青少年心理发展与学校审美教育的任务	196
第三节	学校审美教育的原则	207
第四节	学校审美教育的基本类型	209
第五节	学科教育与审美教育	212
第六节	学校审美教育与教师素质	215
参考文献		218

第一章 什么是美学

第一节 美学的产生

我们生活在一个美的世界，我们天天遇见美学，美学就在我们饮食起居、交往劳作这些普通的生活现象中。

往大处说，美学是我们生活中诸多审美现象的哲学思考；往小处讲，这些思考和生活现象密切相关。不用说游览西湖，那空濛的山色、潋滟的湖光、无边的丝雨、如画的垂柳，会引起审美情思，哪怕就是在寻常的情况下，有时简简单单的一抹晚霞、一弯新月、一泓清泉、一块奇石、一枝斑竹、一朵荷花，也会向我们诉说着一种风情，令我们生出审美的感动；更不用说夜读鲁迅作品，意绪万千，浮想联翩，真正动情了。著名美学家车尔尼雪夫斯基（N. Chernyshevsky, 1828—1889）这样说道：“美的事物在人心中所唤起的感觉，是类似我们当着亲爱的人面前时洋溢于我们心中的那种愉悦。我无私地爱着美，我们喜欢它，如同喜欢亲爱的人一样。”

虽说美学无处不在，我们的日常生活中蕴涵复杂的美学现象和美学问题，但这些还不是美学本身。当我们系统地观察这些现象，抽象地思考这些问题时，美学作为一种知识层面便呈现出来了：是否存在纯粹美、永恒美的东西（美的哲学）？历史久远、已成陈迹的古典文艺，为什么仍能感染着、激动着今天和后世的人们（审美心理学）？为什么在民生凋敝、社会苦难之际，可以出现文艺高峰，而政治强盛、经济繁荣之日，文艺却反而萎缩（艺术社会学）？“美学”是个偏正词组，“美”修饰“学”，从语义上说，美学似乎就是关于“美”的“学问”，就像生物学是关于生物的学问，教育学是关于教育的学问一样，它是一种学问，一个学科的知识系统。但事实上，这个问题比我们想象的要复杂得多。

一、美学学科的建立

1735年，德国哲学家鲍姆加登（A. Baumgarten, 1714—1762）在《诗的感想：关于诗的哲学默想录》里，第一次提出了诗的哲学的研究对象问题，并以希腊语中“埃斯特惕克”（Aithesis）一词称这种诗的哲学为“感性学”，认为诗作为“完善的感性谈论”，是“可感知的事物”（与“可理解的事物”相对），也是诗的哲学或诗的艺术的对象，“诗的哲学考察是指导感性谈论趋向完善的科学”，诗的艺术是“一种有关感性表象的完美表现的科学”。不过，鲍姆加登此时虽然把诗的哲学叫作“感性学”，却还没有正式将之命名为美学。直到1750年，他用 *Aesthetica* 作为书名，出版了专门研究感性认识的拉丁文专著

(即《美学》第一卷),首次明确提出创立一门新学科,这就是今天所谓的“美学”。“美学作为自由艺术的理论、低级认识论、美的思维的艺术和与理性类似的思维的艺术是感性认识的科学。”

对鲍姆加登来说,美学的原意就是研究人的感性的学科。感性,也称感觉,指人的感觉、情感、想象和幻想等活动。审美与艺术在那时候被认为同这些感觉活动紧密相连。与欧洲大陆已有的研究知识的逻辑学和研究意志的伦理学不同,美学这门新学科是要专门研究人的感性,为感性确立一块独立地盘。鲍姆加登《美学》的出版,标志着美学作为一门独立学科正式诞生,而他本人也因此被公认为美学学科的创始人,以“美学之父”的名望而蜚声美学史。正像美学史家所评论的那样:“承认美学是一门独立的学科,这是人类思想史上一个最为重要的事件。”鲍姆加登的著作“在人类思想史上的主要功绩就在于,他论证了过去认为很平常的美学应该享有崇高的地位”。

二、美学学科的发展

在鲍姆加登之前,美学在西方已有了久远的发展历史,而在他的开创性举动之后,美学又经历了更为丰富、更为复杂的发展历程。单从知识形态角度看,西方美学大体出现过如下一些重要的美学形态:本质论美学、神学美学、认识论美学、语言论美学和文化论美学。

1. 本质论美学

生活中的各种美的事物之间是否存在共同特性?它们是自身本来就美还是由于某种终极原因的作用才成其为美?这种对美的共同特性和终极原因的追问倾向,正构成本质论美学。本质论美学是在古希腊时期形成的以追问美的本质为中心的美学传统理论。本质(Essence)是古希腊思想家提出的一种主体设定,认为事物总存在着它之所以如此的核心原因。这种事物之所以如此的核心原因就是本质。柏拉图(Plato,前427—前347)将美的现象与“美本身”区别开来,认为在美的现象背后存在着一个终极的美的本质——“美本身”。他认为,“这美本身加到任何一件事物上面,就使那件事物成其为美”。“美的理念”是各种具体的美的一种终极范式,它“永恒地自存自在,以形式的整一与它自身同一;一切美的事物都以它为源泉,有了它那一切美的事物才成其为美”。这样,美的本质是美的现象背后的最重要的原因,是美的现象得以发生和存在的终极根源。从柏拉图开始,西方形成了以追问美的本质为中心问题的美学传统,这就是本质论美学。它有两个突出特征:一是认定美的本质问题在美学中具有优先地位;二是主张本质问题存在于一切美学问题中,是美学的基础问题。本质论美学是西方美学的发生期形态,对于后世美学产生了深远的影响。从此,追问美的本质及其他本质问题成为西方美学的一个显著传统。

2. 神学美学

美是与事物形式的丰富多彩和赏心悦目相关的,但在基督教神学看来,这种美终究来源于唯一的造物主——上帝。神学美学是指盛行于欧洲中世纪的以基督教神学为主宰的美学。这种美学把古希腊本质论美学与基督教神学“嫁接”起来,认为世界的美来自万能的上帝的创造。古罗马的奥古斯丁(A. Augustinus, 354—430)认为美是“各部分之间的比例得当,加上色彩的赏心悦目”,但又把美的唯一的和终极的源泉归结为上帝,相信上帝

是世间一切美的最后的创造者。神学美学是西方美学被神学主宰而产生的结果。

3. 认识论美学

认识论美学是指欧洲 17 世纪发生“认识论转向”以来至 19 世纪的以理性问题为中心的美学。“认识论转向”(Epistemological Turn)是指 17 世纪欧洲哲学中出现的以人的理性觉醒取代神学统治的思想潮流,它相信人的知识不再来源于上帝,而是来自人凭借理性对世界的观察和分析。法国哲学家笛卡尔(R. Descartes, 1596—1650)提出“我思故我在”命题,在西方哲学史上首次突出了理性思考的重要意义,为从理性上探讨美学问题提供了理论基础。一般说来,认识论美学具有如下几种主要形态:英国经验主义美学、大陆理性主义美学、德国古典美学、科学美学和生命美学。认识论美学代表了西方美学的活跃时段,尤其是其中的德国古典美学标志着西方美学发展到一个空前的高度。

4. 语言论美学

语言论美学是指西方 19 世纪末期发生“语言论转向”以来盛行于 20 世纪的以语言问题为中心的美学,包括俄国形式主义、英美“新批评”、心理分析美学、分析美学、结构主义、后结构主义、存在主义和新历史主义等美学流派。“语言论转向”(Linguistic Turn)是 19 世纪末西方人文领域出现的语言转向潮流,从此语言取代理性问题成为学术研究的中心。这种“语言论转向”在美学领域的成果是出现了语言论美学。语言论美学让语言取代理性成为美学的中心问题,放弃美的本质及其他本质问题,注重用语言学模型去分析审美现象,认可具体问题的文本阐释。

5. 文化论美学

文化论美学是指西方 20 世纪 80 年代以来兴起的以文化问题为中心的美学,包括后现代主义(Postmodernism)、后殖民主义(Postcolonialism)、女性主义(Feminism)和“文化研究”(Cultural Studies)等美学与文化分析流派。文化论美学把“文化”视为人类的符号表意行为,强调运用跨学科手段去综合地和多方面地分析文化现象,消解文化的精英色彩而揭示其日常性,从大众传播媒介(Mass Media of Communication)和大众文化(Popular Culture)的角度对审美问题作新的研究。

三、美学在中国

尽管中国人拥有属于自身的独特的古典审美观念或审美传统,但美学作为一门严格意义上的现代学科是在晚清即 20 世纪初从西方引进的。美学进入中国的主渠道有三条:日本、西方(西欧)和前苏联。日本在西方美学进入中国的过程中起到了中转站的作用。中江肇民(1847—1901)较早选用汉语词汇“美学”去翻译法文 Esthétique,这个汉译词随后被引进中国,由于王国维等人的采纳和推广得以在中国流行。所以,以王国维等人在汉语学界使用和推广“美学”为标志,美学学科在中国诞生。此后,随着中国文化现代性进程的需要及其演变,美学从它的发源地西欧(英国、法国和德国)被直接移植到中国而不必再经日本中转。蔡元培、朱光潜、宗白华等先后亲自赴西欧“取经”,回国后迅速传播美学观念。从 20 世纪 30 年代至 40 年代,前苏联美学逐渐在中国占据主流地位。到 20 世纪 70 年代末,西方美学重新成为主要的影响力量。无论是从日本、西方还是前苏联输入,美学在中国至今存在不过短短百余岁。这同中国数千年的审美观念与艺术史相比,确实十

分年轻,所以美学在中国是一门外来且年轻的学科。从百年来发展与演化的历程看,美学在中国经历了六个阶段:清末民初美学、五四美学、30—40年代美学、50—70年代美学、80年代美学和90年代以来美学。

1. 清末民初美学

清末民初美学是指清朝末年至民国初年(1874—1915)期间的美学,属于中国现代美学的开创期,主要代表人物有梁启超、王国维和蔡元培等人。

梁启超(1873—1929)具有维新变法政治领袖和思想界斗士的身份,这帮助他在现代美学发展过程中起到了首开风气者的特殊作用。他先后倡导“诗界革命”和“小说界革命”,在现代率先突出了审美与艺术对于社会变革的特殊促进作用。他在中国美学史上首次提出了“小说乃文学之最上乘”的论断并产生了重大影响,有力地促使以往不登大雅之堂的小说,一举取代诗歌而成为现代文学的中心文类。

王国维生活在中国知识分子向西方世界积极寻找真理和思想武器的时代。从1903年始,王国维撰写了一系列文章介绍西方哲学与美学,其涉猎面之广、领悟之深、转述之达,远非时人能比。在美学方面,王国维首次向国人较为全面而深入地介绍了叔本华、康德、席勒的学说,其中尤以叔本华为最。王国维以叔本华的思想为标准观察中国文艺,撰写了《红楼梦评论》;紧接着又回头研读康德,受康德关于美的超功利性、天才论等思想的影响,撰写了美学论文《古雅之在美学上之位置》;同时,王国维又运用康德、叔本华以及席勒、尼采等人的观点,对中国古典美学和文艺理论作了深入反思,把西方美学思想与中国传统美学思想尤其是先秦道家美学思想加以融会贯通,在1907年之后分别写出《人间词话》和《宋元戏曲考》两部重要著作。《人间词话》是王国维创构的以“境界”为核心范畴的美学体系,或许可以说是中国现代美学的第一个理论模式,是一个开山纲领。围绕“境界”,王国维阐述了物与我、意与境、虚与实、情与景、写境与造境、有我之境与无我之境、诗人之境与常人之境等一系列概念和命题,形成了坚实而丰厚的理论框架,扩展和提升了中国古典美学意境说的理论内涵。《宋元戏曲考》则是对中国传统的戏剧叙事和艺术形式所进行的系统研究。

蔡元培与王国维一样,都是中国现代美学的奠基人,并且都不单把美学看成学术,而更看成是更新中国文化、创构现代思想形态、改造社会人生的手段。但与王国维不同的是,蔡元培注重西方美学思想与中国儒家美学思想的融通会合,他的美学思想都是以美育实践为轴心而展开和发挥的。蔡元培根据康德关于美超越一切利害计较的观点,把美的根本特征理解为普遍与超脱。由于普遍和超脱,因而美能够使人破除人我之见,去除利害得失计较,能够陶养性灵,使人日进于高尚。蔡元培认为,美育的要义正在于用美的事物来陶养人的伟大而高尚的情感和行为。在此基础上,他提出了著名的“美育代宗教”说,成为中国现代美育思想的最早开拓者。

2. 五四美学

五四美学是指“五四”新文化运动期间(1916—1926)的美学,它借助文化变革运动兴盛并产生广泛的社会影响,代表人物有陈独秀、胡适和鲁迅等。陈独秀(1880—1942)先后于1915年和1918年主编杂志《新青年》(第1卷名《青年杂志》)和《每周评论》,发起“五四”新文化及文学革命运动,这对于美学在中国的发生、发展和普及起

到了重要作用。胡适（1891—1962）是中国第一个尝试写现代白话诗并产生重大影响的人，他在“五四”新文化运动期间提出的文学语言革命主张及其实践，有力地推动了白话文取代文言文的历史性变革进程，从而从语言变革的层面对现代美学作出了贡献。鲁迅（1881—1936）对于艺术的审美特性和社会功能有清醒的和辩证的认识。他的美学思考、中国小说史研究、外国美学名著翻译和审美创作实践，对现代美学的发展产生了积极的推动作用。这时期美学借助“五四”运动的浩大声势而产生了广泛的社会影响，起到了积极的启蒙作用。

3. 30—40 年代美学

30—40 年代是指 1930—1948 年间的美学，标志着现代美学走向学理化建设时期，主要代表人物有朱光潜、宗白华和钱钟书等。朱光潜在《悲剧心理学》、《谈美》、《文艺心理学》、《诗论》等专著中，运用西方美学思想中的直觉说、心理距离说、移情说、内模仿说，对审美心理和艺术创造心理作了细腻而独到的分析。其重要译著（如黑格尔《美学》、维柯《新科学》等）在美学的学理化建设方面也作出了开创性贡献。宗白华在他的《略谈艺术的价值》、《哲学与艺术——希腊大哲学家的艺术理论》、《中国艺术意境之诞生》等论文中，对审美、艺术与人生的关系，艺术意境的生成、构成和魅力，以及中西美学特征的比较诸问题发表了精彩的见解。钱钟书（1910—1998）的《谈艺录》等著作，也为中国现代美学增添了厚实的内容。上述三人的这些思想在 20 世纪 80—90 年代产生了广泛而重要的影响。这时期的美学在社会普及、学科建设和中西比较美学方面都取得了扎实的成就。

4. 50—70 年代美学

50—70 年代美学是指从 1950 年到 1976 年期间的美学，它属于中国现代美学的“苏化”时期，其代表人物除朱光潜和宗白华外，还有蔡仪（1906—1992）、吕荧（1915—1969）、高尔泰（1935—）、李泽厚等。在这时期，英美“资产阶级美学”被拒之门外，而前苏联“马克思列宁主义美学”则几乎被当成学习和仿效的唯一样板。1956—1957 年出现过短暂而热烈的“美学讨论”，围绕美的本质问题形成了客观论（以蔡仪为代表）、主观论（以吕荧、高尔泰为代表）、主客观统一论（以朱光潜为代表）和社会论（以李泽厚为代表）等多种不同学说及争鸣场面。“文革”（1966—1976）时期的美学主要根据当时的国家政治控制与意识形态宣传需要而存在，“文艺为政治服务”、审美服从于“斗争哲学”以及“三突出”和“高大全”等泛政治化的理论成了压倒一切的美学宗旨，而与此同时，开始于 30 年代的美学学理化建设陷于中断。

这时期美学中值得注意的是 20 世纪 50 年代“美学讨论”，它为后来 20 世纪 80 年代的“美学热”提供了人员和学理储备。这股美学热潮的焦点是对于一些学理性、知识性很强的美学基本问题的探讨和争论，其中最突出的是美的本质问题，与此密切相关的是自然美问题、美感问题，还有美学的对象和范围的问题，等等。

5. 80 年代美学

80 年代美学是指 1977 至 1989 年的美学，它属于中国现代美学的再度开放和活跃时期，出现了几乎涵盖整个人文社会科学领域的“美学热”，代表人物有复出的朱光潜、宗白华、蔡仪、高尔泰等，但真正影响超群的美学家还是李泽厚。这次美学大讨论的主题仍

然是美的本质，但范围已经扩展到美学的各个方面，其中主要有：第一，围绕马克思《1844年经济学——哲学手稿》而发生了激烈论争；第二，由介绍引进西方美学和文艺学研究的方法而引起了“方法论”热；第三，由于引进西方现当代美学思潮而引起了文艺实践和美学理论的变革；第四，前述持不同主张和观点的四个美学学派分别对自己的美学思想作了进一步深化与扩展。

6. 90年代以来美学

90年代以来美学是指1990年至今的美学，它表明中国现代美学进入一个正常而又平稳的学科建设时期。这时期美学的显著特点是：第一，抛弃美的本质传统而注重考察具体问题；第二，关注审美问题与语言及其他更广泛的文化问题的联系；第三，注重全面的学科建设及跨学科研究，形成了邓晓芒、易中天的新实践美学，杨春时等人的后实践美学，潘知常的生命美学，曾繁仁、鲁枢元的生态美学等美学建构；第四，对西方美学的翻译和研究呈现出几乎同步进行的新趋势；第五，美学的具体分支如部门美学（影视美学、语言美学、形式美学等）和实用美学（烹调美学、设计美学、服装美学、美容美学等）进入活跃时期。

这一时期美学中值得注意的是美学转型和审美文化研究等热点的形成，美学超越了以往学理研究和艺术探讨的狭小圈子，全面走向了现实生活，使得林林总总的生活内容趋于审美化，“日常生活审美化”之说风靡一时。以陶东风2002年发表《日常生活的审美化与文化研究的兴起——兼论文艺学的学科反思》一文为启，掀起我国文论界、美学界对“日常生活审美化”长达数年的争辩讨论。

以上只是追溯了美学学科的历史，但美学学科的历史并不等于美学思想的历史。更进一步，美学学科于18世纪中叶在西方哲学系统中确立起来，并不等于说美学只是到了18世纪才存在，也不等于说美学只存在于西方哲学中。作为一门学科，美学的历史只有260余年，但美学的思考古已有之。无论是西方的古希腊时期，还是中国的春秋战国时代，美学思想都相当活跃，这些思想资源即使今天也仍是重要的美学文献和宝贵资料。

第二节 美学的性质

美学在今天是被当作一门独立的学科对待的。但它是一门什么性质的学科，却往往并不十分清楚。性质，这里是指学科的基本属性和特质。美学的性质就是指美学的基本属性和特质。要回答美学的性质问题，就需要思考美学与自然科学、人文学科的关系。

在第一节我们所提及的鲍姆加登开创性的工作中，有两点必须强调：第一，美学定名之初就是放在哲学门下，属于哲学的一部分。这个定位决定了美学的学科性质和所属门类。第二，美学的定名又把艺术和美作为核心，在鲍姆加登看来，美学是研究艺术中作为感性认识完善的美。于是美学和艺术结下了不解之缘。

鲍姆加登的贡献不只是为美学命名，更重要的是他提出了哲学是由逻辑学、伦理学和美学三大部分组成。但是，这个格局的完善则是由另一位伟大的哲学家康德完成的。这位哲学上“哥白尼式革命”的创新者，在相当程度上秉承了鲍姆加登的学说。他为自己的哲学体系提出了三大任务：第一是自然秩序的论证，第二是道德秩序的论证，第三是前两者

协调关系的论证。这就构成了他著名的“三大批判”：纯粹理性批判、实践理性批判和判断力批判。这三大批判聚焦于人的三种基本心智能力和判断原则：纯粹理性是关于人的思想及其认识原则的，实践理性是关于人的意志及其道德原则的，而判断力却和人的情感及其情感原则关系密切。如果我们简化一下康德的理论体系、哲学内容及其美学的位置，大致可以作如下图示：

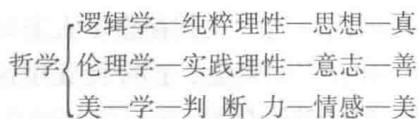

图 1-1 康德的理论体系、哲学内容及其美学的位置

简单地说，古典哲学由三大部分构成，逻辑学或认识论关心的是理性认识何以可能的问题，核心问题是知识、思想和真；而伦理学则关注实践理性，探讨的是意志问题和善；美学则被规定为判断力的研究，它是关乎人的情感问题的，与美相关联。康德所完成的这种古典哲学的三元结构，即认识论（或逻辑学）/知/真、伦理学/意/善和美学/情/美的三分法，一直延续到现代哲学的建构。

美学是哲学的一个分支，但如果从更加广阔的视野来审视，在人类的整个知识系统中，美学及其所属的哲学又如何定位呢？

人类的知识系统包罗万象，粗略算来可以概括为三类学科：首先是自然科学（Natural Science），包括基础科学和技术科学，前者如物理学、化学或数学，后者如计算机科学、工程学、建筑学等；其次是社会科学（Social Science），诸如人类学、经济学、法学、政治学、社会学等；最后一类是人文科学（Humanities science），诸如文学、语言学、历史学、哲学和艺术等。自然科学是通过科学的观察和分类的方法来探索自然现象的各门学科的总称，它是研究存在的物质层面的系统知识。社会科学则是研究人类行为的科学，它关心的是人类的社会结构、过程和组织，带有明显的经验性和应用性。较之于自然科学和社会科学，人文科学则属于另一种类型，它的历史最悠久，是最古老的学科。人文科学在西方多称为人文学科，从词源上说，在西语中人文学科一词是和“人性”、“人文主义”等概念密切相关的。在现在通常的用法中，人文学科有两种基本含义：第一，它是指文学、语言、哲学、艺术及其研究，它明显区别于自然科学和社会科学；第二，它是指古典语言和古典文学。更确切的解释是人文学科是一个区别于社会科学和自然科学的概念，具体是指文学、语言、哲学、历史、造型艺术、神学和音乐。

如果说哲学属于人文学科，那么很显然，美学属于哲学，所以美学当然也属于人文学科。可以用一个简单的图示来说明美学在人类知识系统中的位置：

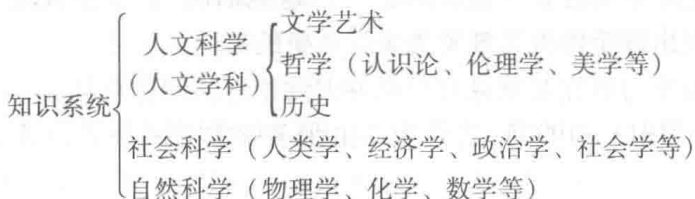

图 1-2 美学在人类知识系统中的位置

第三节 美学的对象

美学作为一门独立的学科，关键要有属于自己的研究对象，这是一门学科得以成立的前提，同时这也决定了该门学科的内容构成及其在整个人类知识系统中的定位。对于美学研究的对象，历来争论颇大，一直有不同意见，迄今尚无定论。

西方关于美学的研究对象主要有四种看法：

(1) 美学的对象是美。这种看法始于古希腊的柏拉图。柏拉图在严格区分“什么是美”与“什么东西是美的”两个命题的基础上，认为美学的沉思对象是“美”，而不是“美的东西”，因为前者是永恒、绝对的美本身，后者只是具体、个别的美的事物。18世纪鲍姆加登也把美的对象定位于美，认为美是“感性认识的完善”，美学便是研究感性认识的完善的学科。

(2) 美学的对象是艺术。这种看法最早为古罗马的普罗提诺所持有，他认为艺术可以体现本体并传达美，美学应当以艺术为思考对象。这一倾向后来被谢林（F. Schelling, 1775—1854）、黑格尔继承和发展。谢林将他的美学著作直接命名为《艺术哲学》，认为艺术远比自然界更直接地使人类理解自己精神世界中最美好的东西，当自然通过艺术作为自己的媒介时，自然的灵魂在艺术中变得更为清晰了。阿多诺评价说，自从谢林发表《艺术哲学》以来，美学已逐渐把全部的注意力都倾注在艺术的研究上。黑格尔虽然同意按照已经形成的习惯用法使用“美学”这个名称，但在其《美学》一开篇就指出，美学的“对象就是广大的美的领域，说得更精确一点，它的范围就是艺术，或则毋宁说，就是美的艺术”，他认为美学的正当名称应该是“艺术哲学”，或者更确切地说是“美的艺术的哲学”。

(3) 美学的对象是人的审美心理、感受、意识。康德的“鉴赏判断”，立普斯的“移情”，布洛的“心理距离”，弗洛伊德的“无意识”升华，荣格（C. Jung, 1875—1961）的“集体无意识原型”，萨特（J. Sartre, 1905—1980）的“想象”等，都是这一观点的体现和发挥。

(4) 美学的对象是世界现象的全体。这是现当代西方哲学和美学研究的重要取向，这种取向在尼采（F. Nietzsche, 1844—1900）那里较早的凸显出来。尼采认为，传统真理论（逻辑学）已经日薄西山，不能再用来把握世界和生存，取而代之的应当是艺术论。艺术论不是别的，而是艺术的形而上学，它完全可以对世界和生存作本体论思考。海德格尔晚年通过阐释美学与艺术揭示存在之道，陈述“诗意地栖居”，描绘天地人神四方游戏的始源存在局面，也体现出以全体世界现象为美学对象的取向。

中国当代关于美学的研究对象也有与西方大致相近的四种意见：

(1) 以洪毅然（1913—1990）为代表，主张美学的对象是美，认为美学顾名思义是关于美的科学。

(2) 以朱光潜、马奇（1922—2003）为代表，主张美学的对象是艺术，认为艺术是最高形态的美，最集中体现了美的规律，只有从艺术的美入手，才能更好地揭示自然的美

与社会生活的美。

(3) 以蔡仪为代表,主张美学是关于美、美感及艺术创造的科学,而不单单以艺术为研究对象。

(4) 以李泽厚为代表,主张美学的对象应定位在人对现实的审美关系,以审美关系为中心,从客体方面研究美,从主体方面研究美感,从主客体统一方面研究艺术。

除上述四种意见外,学者孔建平所提出的“作为文学元理论的美学”的观点颇应引起我们的关注。20世纪80年代以后,许多学者意识到,应当恢复美学的“感性学”意味。但美学究竟如何定位,究竟有何特殊研究领域和研究指向,却始终未能取得令人信服的一致意见。孔建平在《作为文学元理论的美学》一书中围绕学科定位、美学对象等问题考察了“美学”这一晚近学科的形成以及影响中国的历史,并在此基础上提出了自己的看法^①:美学自诞生之日起就不是“美的学问”,而是对文学艺术独特价值进行阐释的理论。康德等人为其奠定了哲学基础,而现代意义上的“文学”观念的形成和歌德、席勒等人的创作实践及其理论批评为其确定了具体内涵,而中国文史哲不分的学术传统潜伏着与现代西方美学相契合的理论精华。20世纪西方美学不再讨论“美”,“转向艺术”的趋势是美学的本性使然。

中西方对美学研究对象的不同解说,正表明这个问题本身的繁难,也表明相关因素的复杂,还是让我们从西方美学的源起开始说起。西方美学源于三个基础:对事物的本质追求;对心理知、情、意的明晰划分;对各艺术门类的统一定义。

对事物的本质追求,是西方文化形成美学的最早、最重要的基础。美学来源于古希腊哲学家对美的哲学追问。我们称一朵花是美的,一位小姐是美的,一个坛罐是美的,一幢神庙是美的,但是什么使这些不同的事物成其为美?我们把这些不同的东西都称为美,必然有一个共同的东西使它们能够被称为美。正是这个共同的东西,是理论的思考对象。寻得这个东西,并以它为基础来理解一切具体的美,就是美学的任务。就是在这样的提问中,美学产生了。这种提问方式,看起来很简单,其实不容易,它建立在古希腊人的思维方式中。古希腊人认为,在千差万别的具体事物背后有一个共相,一个本质。把握住了这个本质,就能够说明一切具体的东西。与追求事物本质同样重要的是,古希腊人认为事物的本质是可以明晰的语言表达出来的,这就是“定义”(Definition)。这两点构成了西方追求本质的模式。正是在追求本质这一思维模式背景中,柏拉图才会在《大希庇阿斯篇》中提出美的本质问题。有了柏拉图,西方才有了美学,理论家们于是通过对美的本质的追求,来理解各种具体的美。这一思路形成了西方以美的本质作为研究对象的美学。

西方美学的第二个基础是对人的心理所作的几何学式的知、情、意的划分。知,研究真,与之相应的是逻辑学;意志与善相关,与之相应的是伦理学。情感呢?也应该有一门学科,这就是美学。美学是研究情感或感性认识的完善。当鲍姆加登1750年出版《美学》时,他用 *Aesthetica* 这一名称作为自己著作的名字,是为了实现、也确实实现了自己的意愿——为美学这一学科命名。鲍姆加登不是因为写了一本好书,而是因为为书取了一个好名,而成了“美学之父”。柏拉图以一种天才的提问方式使西方有了美学,鲍姆加登以一个恰当的名称为西方美学举行了“成人礼”。鲍姆加登美学的基础之一就是主体的知情意结构,他对美学提出一种定义:美学是研究感性认识的完善的科学。西方的知情意结构引

出的是以审美心理为核心的美学。康德美学和 19 世纪末 20 世纪初的审美心理学诸流派都是这类美学。

西方美学的第三个基础是各门艺术的统一性。在古希腊,艺术和技术是不分的,绘画、建筑是艺术,裁缝和剃头的技术也是艺术。它们都遵循一定的规律、法则和技巧。到了中世纪,艺术又与高雅的科学相关联。到了文艺复兴时期,建筑、雕刻、绘画、音乐、舞蹈、修辞、诗歌开始脱离技术和科学。到 18 世纪,查里斯·巴托(C. Batteux, 1713—1780)年《论美的艺术的界限与共性原理》中把这些艺术与技术和科学相区别,称为“美的艺术”(Fine Art),此观点被普遍接受。七门艺术既同为艺术,就应该有统一的性质,那就是追求美。由此形成了以艺术为主要研究对象的美学,又称为艺术哲学。鲍姆加登《美学》对美学还提出一种定义:美学是自由艺术的理论。鲍姆加登之所以被称为“美学之父”,从其著作的内容来说,就是因为他力图把这两种不同类型总结到一起。后来黑格尔的美学、丹纳(H. Taine, 1828—1893)的艺术哲学都是典型的以艺术为主要对象的美学。

通过浏览西方美学产生的三大基础,以及中西方美学关于美学研究对象的不同解释,我们认为,美学的对象是:美、审美和艺术。对应产生美学研究的三个部分,即美的研究、审美的研究、艺术的研究。

正因为美学的研究对象是美、审美和艺术,所以美学研究的方法是 multidisciplinary 的。美的研究,主要是哲学的;审美的研究主要是心理学的;艺术的研究可以是哲学的(如黑格尔),可以是社会学的(如丹纳),也可以是人类学的(如格罗塞)。丹纳的著作名为《艺术哲学》,其实是艺术社会学;格罗塞(E. Grosse, 1862—1927)的著作名为《艺术的起源》,其实是艺术人类学;普列汉诺夫(G. Plekhanov, 1856—1918)的《论艺术》既是哲学的,又是人类学和社会学的。审美的研究也一样,移情说、心理距离说、格式塔、精神分析等方法都是心理学的,康德、克罗齐的研究就是哲学的了。只有美的研究,基本上是哲学的,其他研究则兼而有之。所以,哲学仍然是美学最主要和最基本的研究方法。

综上所述,美学是一门以美、审美、艺术作为研究对象的综合性的人文学科,它包括三大部分,即美的研究、审美的研究和艺术的研究,是一种关于社会、文化、历史、人生的哲学思考,是人类生存的智慧。

第二章 美的本质

第一节 一个难解的理论之谜

美的本质问题是美学理论的基础性问题，也是解决其他美学问题的首要前提。美学史上各个美学学派或美学体系之间的分歧，首先就体现在对美的本质的不同理解上。由于解决这个问题对揭开美的种种奥秘具有重大意义，因而在人类美学思想产生至今的两千多年里，许多思想家、哲学家、美学家为之进行了艰苦的探索，并且提出了各自的学说或观点。然而，他们的学说或观点往往见仁见智而莫衷一是，迄今未能得到一个既能涵盖所有美的现象、又能被人们普遍接受的放之四海而皆准的结论。柏拉图当年在对当时盛行的一些关于美的看法进行了比较和分析之后，感慨地说：“我得到了一个益处，那就是更清楚地了解一句谚语：‘美是难的’。”列夫·托尔斯泰的《艺术论》在列举和评述一系列有关美的定义时，也感叹道：“‘美是什么’这一问题却至今还没有完全解决，而且在每一部新的美学著作中都有一种新的说法。……‘美’这个词儿的意义在一百五十年间经过成千的学者讨论，竟仍然是一个谜。”

美的本质问题之所以被认为是一个难解的谜，主要原因有二：其一，美的现象的复杂性掩盖了美的本质的共同性，使美学家们难以准确把握。美的世界景象万千，五光十色。不管是在现实的自然界和人类社会，还是在各类艺术作品中，美都普遍地存在着，而且表现得丰富而复杂。一方面不同领域里美的事物或人物的形象千差万别，另一方面各事物或人物形象的美的形态表现千差万别。这种千差万别易于扰乱美学家们的视线和思路，使他们很难确切地找到美的本质的规定性。其二，人们对美的感受存在种种差异性，从而影响了美学家对美的本质的准确概括。爱美之心，人皆有之。并且，审美客体的美需要人的美感来确证。可是人们对美的感受却极为复杂。它不仅存在时代、民族、阶级的差异，还存在着因审美主体个性的不同而带来的个体差异。例如同一个事物，有人觉得美，而有人则不能感受到它的美，甚至人们此时此刻心境不同也会造成美感的有无和差别。这样就极大地妨碍了美学家们对美的本质的确切把握。另外，认识和揭示美的本质，需要有哲学的高度和方法论的武器，而许多美学家的哲学体系和理论思维方式存在这样那样的局限性。这也是造成美的本质问题难以解决且众说不一的重要原因之一。

但是，美的本质问题虽难解却并非不能解。我们可以从两千多年来美学家们艰辛探索的经验和见解中获得启发，并在此基础上进行更为深入的思考。