

高职高专“十一五”规划教材

MEIXUEJICHU

化学

基础

孟唐琳

窦俊霞

主编

化学工业出版社

高职高专“十一五”规划教材

美学基础

孟唐琳 窦俊霞 主编
李学军 张朝阳 副主编

化学工业出版社

·北京·

本书简明扼要、深入浅出地向大学生介绍部分社会科学学科及其成果，主要介绍美学的由来与发展，美学研究的对象和范围，美学研究的任务与方法，美的生成机制，审美活动的本质和特征及中西方美学等，内容全面、系统、合理、科学。

本书可以用作高等院校文学、哲学、艺术学等专业基础课程教材，也可用作其他专业的通识课程或文化素质课程教材，还可供其他美学与艺术理论爱好者参考。

本书有配套的电子教案，可登录 www.cipedu.com.cn 免费下载。

图书在版编目 (CIP) 数据

美学基础/孟唐琳, 窦俊霞主编. —北京: 化学工业出版社, 2010.1 (2013.8 重印)
高职高专“十一五”规划教材
ISBN 978-7-122-07585-7

I. 美… II. ①孟…②窦… III. 美学-高等学校: 技术学院-教材 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 004615 号

责任编辑: 蔡洪伟
责任校对: 陶燕华

文字编辑: 李 曦
装帧设计: 刘丽华

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印刷: 北京云浩印刷有限责任公司

装订: 三河市前程装订厂

787mm×1092mm 1/16 印张 11½ 彩插 6 字数 278 千字 2013 年 8 月北京第 1 版第 3 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 28.00 元

版权所有 违者必究

前 言

本书是为全国各类高职高专院校的大学生学习美学所编写的一本普及性的基础理论教材，是一本立足当代视野、以全新体例编撰的高校美学基础课程教材。考虑到阅读对象的特点，本书在阐明美学的基本原理后，重点放在审美实践的运用上。因此，与学员审美活动关系密切的话题，如怎样欣赏自然美、人体美，怎样营造生活美，怎样提高对艺术美的鉴赏能力等方面，尽量多讲些，并增添了较多实例和图片，力求将深奥枯燥的理论深入浅出，阐述得具体生动、易于接受。而对于美学界争论不休的理论难点，则采取比较客观的介绍，以供学员独立思考研究。

全书观点新颖，论述细致，个案分析具体，表述流畅。书中附有关于重要美学家、美学现象、美学流派或者一些前沿问题的讨论等插文，这是专为学生更加真切地进入审美活动的诗性天地而特别设计的。这些“插文”具有采光的效果，让学员获得一种通透和开阔的视野。

为照顾到理工科学员及同等文化学历者自学的方便，本书在理论阐释、行文用语时，力求清晰通畅、通俗易懂。

本书由平顶山工业职业技术学院艺术系孟唐琳、窦俊霞主编。本书的绪论和第一章由平顶山学院的马亚敏和赵依晗编写；第二章到第五章由平顶山工业职业技术学院孟唐琳、李学军编写；第六章到第八章由平顶山工业职业技术学院张朝阳、窦俊霞编写；第九章由平顶山学院姚来义编写；第十章由平顶山理工学校樊笑峰编写。全书由孟唐琳和窦俊霞进行统稿，李学军协助统稿工作。

本书在编写过程中，化学工业出版社和有关院校的领导给予了许多的关心和支持，在此谨表示我们的敬意和感谢。

由于编者水平有限和时间限制，书中疏漏和不足之处在所难免，恳请有关专家、同行和广大读者给予批评和指正。

编者

2009年11月

目 录

绪论 美丽的美学	1
一、美学产生的历史回顾	2
二、美学的界说	3
三、美学在当代的历史使命	5
第一章 永恒之谜的探寻	8
第一节 西方美学史对美的认识	8
一、毕达哥拉斯学派谈美	8
二、苏格拉底谈美	9
三、柏拉图谈美	9
四、亚里士多德谈美	10
五、其他美学家说美	10
第二节 中国古代美学	11
一、儒家美学思想	11
二、道家美学	12
三、禅宗美学	12
第三节 当代中国的研究	13
一、美在典型说	13
二、美的客观性和社会性统一说	14
三、美的主客观统一说	14
第二章 人的美感	17
第一节 美感的形成与发展	17
一、美感的起源与人类的社会实践紧密相连	18
二、美感随着人类社会的演变而不断丰富	18
三、美感的差异性和共同性	19
第二节 美感的心理因素	19
一、感觉和知觉	20
二、联想和想象	20
三、情绪和心境	21
四、理解	22

第三节 美感的特征	22
一、直觉性	23
二、愉悦性	23
三、超越性	24
第四节 美感形成的心理过程	24
一、人的一般心理活动	24
二、审美心理活动的基本过程	25
第五节 美感的心理学理论	28
一、移情说	28
二、距离说	30
三、格式塔同形同构说	32
第三章 优美和崇高	36
第一节 优美	36
一、美学史上对优美的认识	36
二、优美的美学特征	37
三、优美的具体表现	37
第二节 崇高	38
一、美学史上对崇高的认识	38
二、崇高的美学特征	40
第三节 优美与崇高的比较	42
第四章 悲剧性和喜剧性	46
第一节 悲剧性	46
一、美学史上的悲剧	46
二、悲剧的本质	48
三、悲剧的类型	49
第二节 喜剧性	51
一、喜剧的本质	51
二、喜剧性美感的特征及功用	52
三、喜剧性美感的类型	53
第五章 自然美	56
第一节 自然美的形成与发展	56
一、自然美的形成	56
二、自然美的发展	57
第二节 自然美的类型及其构成	59
一、风光美的类型	59
二、风光美的构成	59
第三节 自然美的鉴赏	60
一、自然美的特征	60

二、自然美的鉴赏	62
第四节 自然审美的意义	63
一、强化人珍惜生命的意识	63
二、培养人热爱自然的情感	64
三、陶冶人的高雅情操	64
四、提高人的审美能力	65
第六章 社会美	68
第一节 社会美的形成、发展及特征	68
一、社会美的形成与发展	68
二、社会美的特征	69
第二节 人的美	69
一、人的外在美	70
二、人的内在美	73
第三节 社会生活美	74
一、生产劳动美	74
二、社会变革美	74
三、日常生活美	75
第七章 艺术美	88
第一节 艺术美的性质	88
一、艺术美是自然美、社会美的升华与转型	89
二、艺术美是心理情感的结晶与迹化	89
三、艺术美是内容与形式完美统一	90
第二节 艺术美的特征	91
一、独特性	91
二、形象性	91
三、情感性	92
四、典型性	93
五、理想性	93
第三节 艺术美的审美功能	94
一、娱乐功能	100
二、认识功能	100
三、教育作用	101
四、调节补偿作用	101
第四节 艺术美的分析	102
一、美是一种价值	102
二、美不能以物理手段观测出来	102
三、美的基础是感知	102
四、美的愉悦感来自人类的文化意识	103

五、美的价值具有超越性·····	104
六、人类文化对其审美对象具有选择性·····	104
七、审美价值涵括三个层面·····	105
八、性选择是人体美的起点和终点·····	105
九、人体装饰标志着艺术美的起源·····	106
十、面相表情可以表现人的性格·····	107
第八章 门类艺术美学 ·····	111
第一节 表演艺术的美 ·····	111
一、表演艺术的含义·····	111
二、表演艺术的审美特征·····	112
三、表演艺术的审美功能·····	117
第二节 造型艺术的美 ·····	119
一、造型艺术的含义·····	119
二、造型艺术的审美特征·····	123
三、造型艺术的审美功能·····	127
第三节 语言艺术的美 ·····	129
一、语言艺术的含义·····	129
二、语言艺术的审美特征·····	131
三、语言艺术的审美功能·····	134
第四节 综合艺术的美 ·····	138
一、综合艺术的含义·····	138
二、戏剧艺术的审美特征及审美功能·····	138
三、影视艺术的审美特征及审美功能·····	143
第九章 美的培育 ·····	152
第一节 美育的由来 ·····	152
一、中国美育思想·····	152
二、西方美育思想·····	154
第二节 美育的内涵与功能 ·····	154
一、陶冶情性、塑造心灵·····	155
二、开启智力·····	155
三、培养意志·····	156
四、增进健美·····	156
第三节 当代社会实施美育的意义 ·····	157
一、美育对重建当代人的人生价值观的启迪·····	158
二、美育对人格境界的提升·····	158
三、美育可以推动人与自然的和谐共生·····	159
第四节 美育的实施 ·····	160
一、家庭美育·····	160

二、学校美育·····	161
三、社会美育·····	162
第十章 人生的境界 ·····	165
第一节 诗意的人生·····	165
一、人生的支点·····	165
二、体味生命的意蕴·····	166
三、人诗意地栖居·····	168
第二节 创造的人生·····	168
一、美的创造性表现在对对象世界的精神再造·····	169
二、美的创造性表现在对人生的创造·····	169
三、美的创造性表现在社会实践和艺术创造活动中·····	170
参考文献 ·····	174

绪论 美丽的美学

人，除了物质的要求之外，还要有一种精神的要求。人作为一种感性的个体存在，从空间上和时间上来说是有限的，但人的精神要超越这种个体存在。西汉《淮南子》中的一段话：“凡人之所以生者，衣与食也，今囚之冥室之中，虽养之以刍豢，衣之以绮绣，不能乐也。”其大意是：人之物质生存是第一种需要，我们的生活离不开吃饭和穿衣，但是如果把一个人关到一间黑屋子里，即使吃得很好，穿得也很好，他也不能感到快乐，即“不得乐也”。为什么？因为他看不见，也听不见。眼睛和耳朵是我们的主要感觉器官，也是主要的审美器官。若看不见听不见，就不知道自己和别人的区别，也就不能超越自己。这时，他在墙上打一个洞，就能喘口气，身心就舒展了很多；再开扇窗，阳光进来了，就会感到很高兴；若再把他放出这间黑屋子，出了门，看到外面人来人往的热闹场景，他就会感到更加高兴；再进一步说，如果他登上泰山之颠，看到日月星辰、壮丽的山河，岂不大哉？岂不乐哉？从开窗走出房门到登上泰山，就是一个不断超越的过程，这就是一种精神。

人需要一种精神上的需求，人就是为了美妙的事物而存在，也是为了欣赏美妙的事物而超越于万物。人是有着美的感觉的动物，没有了美的感觉、没有了美的事物，人就失去了自身的意义，而变得木然与万物一体了。我们也许会为了某一刻美妙怡人的感觉而独自心醉神迷，也许会为了某一次的慷慨悲歌而痛哭流涕；也许是早晨的一滴露珠，发现了人生的短暂而可畏，也许是夏夜长空中满天无尽的星光，照彻寒潭般的心源，一切是如此的晶莹而美丽。生命就是如此，在偶然中充满着滋润，在滋润中孕育着生机。美妙的事物就在人的心里生长着，而且生发出无穷的意义。

是非也许在人生中是不关紧要的，最要紧的也许只有那颗能时刻感受美的心灵。

我们的忙碌为了什么呢？也许就是为了那庄严的、柔和的、艳丽的、平淡的、活泼的、沉静的美的存在而存在罢了。这，也是我们的美学存在的基础。审美就是一种超越活动，美学对于一个人的人性的完善，人生修养的丰富，是不可缺少的。

对于一个对美学满怀认知期待而没有涉足这一学科的人来讲，所理解的美学大概就是这种充满诗情画意的感性世界吧！但是，有必要指出的是，常规的美学并不像这些美丽的自然现象，或一首诗、一幅风景画那样富有魅力，因为美学作为一种理论学科，它的任务不是让人仅仅停留在对美的具体现象的欣赏上，而是要让人知道这些自然、艺术现象为什么美，美在何处，并揭示出人们审美的一般规律和特性。也就是说，美学的任务不但是让人知其然，同时更要让人知其所以然。这种更深层面的追求明显意味着，美学研究离不开枯燥的理论，

离不开对活生生的美的现象进行抽象的概括。这样，美学就不可能像我们想象的那样富有诗情画意，而是时常显示出让人难以容忍的灰色性。

这就是我们常常谈到的“美学不美”这个问题。那么，美学会让每一个涉足这一领域的人最终感到大上其当吗？回答是否定的。因为打破一切对美学的幼稚的幻想，也许正是新的美学诞生的开端。德国诗人歌德说过：“理论是灰色的，而生命之树常青。”当我们放弃了一切关于美学的不切实际的心理期待，试着在灰色的理论和诗化的审美体验之间走一条中间道路时，这不美的美学也许最终才会撩开它美丽而神秘的面纱。

一、美学产生的历史回顾

人类对美的探讨可谓源远流长，自从人类通过劳动摆脱了动物的状态逐渐有了意识，人类就不再局限于动物本能的需求，而能够有意识地进行生产劳动，人类在此时也就开始了有意识的原始审美活动。随着审美活动的展开，人类的审美观念和最初的美学思想也就在这时候产生了。因此它几乎和人类的历史一样古老。至于美学这门学科的渊源，至少可以追溯到两千多年以前的奴隶社会。

我们来分别看，首先看我国古代美学思想的产生与发展。在我国先秦时期，儒家、道家、名家、法家、墨家等诸子百家写下了大量的著作，另外还有许许多多的历史著作，在这些著作中就已经出现了对美的讨论。《国语》中曾有这样的记载，说楚国有一个臣子叫吴举，吴举对美就有所论述，吴举说“夫美也者，上下，内外，大小，远近皆无害焉，故曰美。”什么意思呢？他强调美的根源就在于从上下，内外，大小，远近等方面面来看，都无害，或者说没有什么害处，没有什么不好，这个时候就有了美。他阐述了美和善的密切关系，这可能是我国历史上关于美的最早论述。孔子提出了尽善尽美这样一个审美标准；孟子提出充实为美，提出这样的论断；老子和庄子，对于美与丑的辩证关系，以及审美态度等问题，作过系统的论述。他们对我国历代美学思想有过深刻的启示。先秦的《乐论》则可以称得上是我国美学的专门著作。其中关于人类审美心理活动以及关于客观事物的审美特性的论述，极为精辟，此后，尤其是魏晋南北朝以后，出现了大批的诗论、画论和书论等文艺理论著作，无不蕴藏着丰富的美学思想。不过，在中国古代文化传统中，美学并没有建立起独立规范的学科。

在西方，公元前6世纪的古希腊时期，毕达哥拉斯学派在探求宇宙本源时最早谈到美的问题，提出了“美是和谐与比例”。苏格拉底论述美和善的关系，为了解美的本质提供了许多有益的启示。其后的柏拉图和亚里士多德是西方美学的奠基人。柏拉图明确区分“美的事物”和“美本体”，开创了西方对美和艺术进行哲学思辨的传统。其弟子亚里士多德的《诗学》则首先从文艺实践的角度提出了一整套的美学理论。他们提出了以后美学思想中的一些基本问题，如美的本质、艺术的本质和美育等，可以说，柏拉图与亚里士多德的美学思想影响了整个西方美学的发展。

但是，在科学没有充分发展和严格分科的情况下，许多对于美的真知灼见往往同哲学、宗教、政治、伦理和文艺观点混杂在一起，在相当长的一段时间里没有严格意义上的美学专著，也没有明确划分美学研究的特殊对象。在漫长的中世纪，美学思想沦为宗教神学的附庸，即使在文艺复兴时期，高扬人文主义为美学思想的发展带来了巨大的生机和活力，但系统的美学理论依然没有出现。

直到18世纪以后，随着欧洲工业革命的发展，自然科学、哲学、伦理学、心理学和文

艺学等近代学科进入了逐步形成和发展的时期。尤其是与美学密切相关的哲学，自近代以来发生了认识论转向，为美学学科的建立提供了必要的历史条件。1750年，德国哲学家鲍姆嘉通根据希腊词语“埃斯特惕卡”(ASthetic)命名他的《美学》一书。“美学”这个术语从此流行开来。鲍姆嘉通依据另一个德国哲学家莱布尼兹的学说，把人的精神世界分为知、情、意三部分。逻辑学研究知，它引导人们达到真；伦理学研究意(意志)，引导人们达到善；但还没有一门科学来研究情(情感)，于是他建议由美学来研究它。他认为，美学可以引导人们达到美。对鲍姆嘉通来说美学的学科，感性，也称感觉，指人的感觉、情感、想象和幻想等活动。美学虽然是作为感性学被提出来的，但它同时也是研究美和艺术的科学。鲍姆嘉通的《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或“美学之父”。

从美学学科诞生至今，已有250多年的历史，许多西方伟大的学者对美学的研究使美学的内容在发展过程中变得日益丰富厚重。在中国，虽然审美意识、审美观念、美学思想的发展史相当漫长，但美学作为一门学科被接受则是20世纪初的时期，著名学者王国维等人成为中国美学的发起人。美学在现代的中国取得了长久的发展，成为人们必不可少的美好生活的理论武器。

二、美学的界说

美学在今天是被当作一门独立学科来对待的。但这门学科究竟具有怎样的属性却往往并不清楚，我们有必要对美学作出界说。

1. 美学的学科属性

要回答美学的属性问题，就需要思考美学与自然科学、人文科学的关系。

美学是科学吗？科学，又称自然科学，是关于自然的知识体系，包括数学、物理学、天文学、地理学、地质学、生物学和生理学等。美学和科学存在相通之处，美学与科学一样要研究人及其自然环境，美学有时也从科学吸取理论资源。但美学毕竟与科学不同，科学以分解方式分门别类地研究人的不同，美学对人的研究是综合的和整体的；与科学以精确的数据和实验方式研究人不同，美学对人的研究往往运用概念、判断和推理方式。这表明，美学不应被简单得归结为科学。

其实，美学常常不是与科学而是与人文社会科学具有密切联系。人文社会科学可以更具体地分为人文学科和社会科学。人文学科是关于人的生活与特性的知识体系，通常包括文学、哲学、历史学、伦理学和文化学等。“社会科学”是关于人类社会的知识体系，一般包括经济学、政治学、社会学、法学、人类学、心理学、管理学、新闻学和传播学等。人文学科往往更多地运用体验、思辨或演绎的方法，社会科学则较多地采用归纳、实验的方法。比较起来，美学与人文学科发生更密切的联系。美学先后与哲学、伦理学、语言学和文化学等人文学科发生更密切的联系，并且有时干脆被归属于这些学科。同时，美学有时也与社会科学中的心理学、人类学、传播学等结成密切的亲缘关系。这是因为，美学与它们一样要运用概念、判断和推理的方式研究人的生活。所以，美学一般是一门人文学科，是关于生活的知识体系。

然而，作为一门人文学科，美学具有与其他人文学科不同的特殊属性。第一，与其他人文学科从概念角度考察人不同，美学虽然也运用概念，但更注重把握形象。第二，与其他人文学科难免对人作抽象研究不同，美学的研究常常是抽象和具体结合着的，并在这种结合中

更突出具体。抽象是指从具体形象中抽取出概念的研究方式，而具体则是指始终不离形象的研究方式。第三，与其他认为学科注重对人做逻辑分析不同，美学在对人做逻辑分析的同时更突出个人体验的重要性。这就是说，作为人文学科，美学研究当然要求运用概念、抽象和分析方式，但相比而言，比其他人文学科更突出形象、具体和体验的作用。

这样，从属性看，美学不是科学而是人文学科；同时，即便是作为一门人文学科，美学除了遵循人文学科的共同方式外，还更突出形象、具体和体验方式的作用。可以说，美学的属性在于，它是一门突出形象、具体、体验方式的人文学科。

当然，美学作为一门人文学科，也会时时注意吸收自然科学和社会科学的研究成果，正像自然科学和社会科学并不简单地排斥美学成果一样。

2. 美学的研究对象

美学作为一门独立的学科，当然有自己的独特的研究对象。然而从中外美学史上看，各个时代的美学家们对于美学研究范围的看法是并不一致的，而且直至今日，关于美学的对象问题，国内外学术界都仍在讨论中。有人感慨到：“在我所熟悉的任何学科中，还没有一门学科的论述像美学这样，如此难于被阐述得恰如其分。”综合诸多观点中，更具有代表性和合理性的看法有以下几种。

第一种，美学的研究对象就是美本身。这种看法认为美学要讨论的问题不是具体的美的事物，而是所有美的事物所共同具有的那个美本身，那个使一切美的事物之所以美的根本原因。

第二种，美学的研究对象是艺术，美学就是艺术的哲学。这个观点在西方美学史上得到了相当一批美学家的认同。

第三种，美学的研究对象是审美经验和审美心理。这种意见是随着19世纪心理学的兴起，主张用心理学的观点和方法来解释和研究一切审美现象，把审美心理和审美经验置于美学研究的中心。

以上是美学研究对象比较典型的三种观点，当然还有其他观点。近年来，在美的研究对象的问题上，还有一些新的见解值得采纳。比如，有人把美学的研究对象界定为人类的审美活动，尤其是艺术活动，这就更加具体明确。还有人把美学的对象分成不同的层次，其中基础理论部分面向美、美感和美的形态等，重在哲学探讨；具体理论部分面向艺术美、审美接受和审美教育，以此充实、印证和完善基础理论的研究；延伸部分则面向纷繁的审美现象，这是部分美学的广阔天地，它随着人类审美实践的拓展而日益丰富。

美学的研究对象观点的多样性一方面反映了不同派别的美学家在美学基本观点上的分歧，另一方面也反映出美学这门科学还在形成和不断发展中；它所研究的各种问题的内在联系，它与其他科学的联系和区别还没有充分揭示出来。

3. 美学的研究方法

方法是科学研究的工具或途径。方法上的突破与创新，往往会带来整个科学研究的革命。在美学研究中采取科学的、适宜的方法，是从事美学研究的保障。

美学的研究方法可以分为以下两个层次。

首先，是方法论原则。美学的核心内容，是对美和审美的一般规律和本质特征的探讨，这就需要在哲学的高度上思考美和艺术，思考人类的审美活动和审美经验。在这点上，具有严密科学性的辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论，依然是我们从事美学研究的根本方法。作为美学研究的方法论，它以实践的、历史的观点看待审美对象，把认识置

于实践的基础上，把逻辑思考置于历史发展的根基之上，才找到了美的存在的深刻社会历史根源，并且以科学的逻辑体系再现出审美现象的历史过程。同时，辩证的眼光指导我们在研究过程中，始终对审美现象的复杂性、多样性保持清醒的意识，从而全面把握审美活动中主体与客体、个体与社会、一般与特殊之间的关系。方法论原则从总体上指导着美学研究的全局，贯穿于美学的各个部分。只有坚持哲学高度上的方法论原则，才能使美学成为一个科学的、统一的体现。

其次，是具体方法。美学的研究对象非常复杂广阔，它和许多学科诸如哲学、艺术学、心理学、社会学、伦理学等都有联系。因此它需要通过不同的途径，借鉴其他科学的方法。并且，现代美学研究的日趋多元和多样，必然要求方法的多元和多样性。美学的研究方法有很多，我们应该认识到的是：方法的多元和多样不能淹没方法论原则的主导，也不能改变美学的学科性质。学习研究美学要以主导的观点统辖各种方法，在适当的场合、适当的限度内利用它们，寻找适合于美学本身的认识道路。

三、美学在当代的历史使命

20世纪是美学繁盛的时代。在这一时期，它所涉及的学科领域似乎比任何一门人文学科都更广泛。比如，在现代西方，几乎每一个有自己一套理论体系的哲学家、心理学家，都写出过大部头的美学著作。一大批著名的文学艺术家，也忘不了在创造之余，信笔谈谈美学问题。另外，许多著名的自然科学家，也总喜欢在自己的著作中大谈美学理论，这种现象表明，在20世纪，美学成了人文科学和自然科学界知识分子共同关心的话题。美学作为一种具有鲜明实践功能的学科，它更是浸入到了我们日常生活的每个角落。似乎每一门学科，都以和美结缘作为自己的荣耀。在这种背景下，有人将20世纪称为“泛美”时代，是有道理的。

任何一门学科的繁荣都不会是无缘无故的，都必然产生于时代强烈的需要。下面，我们将谈一谈当代人为什么对美学寄予厚望，美学在当代的使命到底是什么。

首先，美学在当代所肩负的最重要的使命是精神层面的。在一个情感匮乏，感觉迟钝的工业时代，美学的任务就是要陶冶人的性情，使人成为一个完整意义上的人。也即美学可以使人培养出丰富的感情和对自然的敏锐感觉，让人重新学会用诗意的眼光去观察世界。

美学在当代之所以要肩负起这样的使命，是和当代社会面临的种种问题密切相关的。20世纪以来，科学技术和工业文明的发展取得了巨大成就，但同时也带来了一系列的负面问题。例如，自然资源被浪费，生态平衡遭到破坏，环境污染问题，追求物质享受，精神生活空虚。在高度自动化的环境中，人的本质受到摧残。

德国诗人、美学家席勒曾经在《美育书简》中说过：“科学的界限越扩张，诗的领域越狭小。”确实，在现实中，科学走到哪里，诗往往也就会在哪里消失。自从美国宇宙飞船于1967年到达月球之后，嫦娥奔月，吴刚伐桂等美丽神话也失去了存在的意义。科学给我们提供了一个真实的宇宙，但却是一个枯燥乏味的，我们在感情上难以接受的宇宙。今天的中国人，有谁还能写出李白式的关于月亮的诗篇？因为对于一个寒冷的荒凉的球体，我们已无法调动起李白那种遥望月中女神的真诚和激情。在西方18世纪初，英国的诗人们曾经就“牛顿的彩虹”和“诗人的彩虹”展开过一场大讨论。就像中国古代诗人爱写月亮诗一样，英国历代诗人也总爱将彩虹作为吟咏的对象，因为在他们心目中，彩虹是一个叫做莱米娅的身姿窈窕的美丽仙女。但物理学家牛顿用他发明的三棱镜一分析，却发现彩虹只不过是一种

由赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫组成的七色光弧，所谓的仙女只不过是诗人一厢情愿的杜撰。可以说，牛顿将彩虹还原为一个七色光弧，一方面给了我们一个真实的彩虹，但另一方面也彻底败坏了诗人们抒情的胃口。这正如当时英国诗人托马斯·坎贝尔所言：

当科学把魔法的面纱
从造物的脸上揭去
原本是多么可爱的幻想
现在却受缚于冷漠的物质定律

总之，科学以它冰冷的真实嘲弄了诗人，嘲弄了人的丰富的想象力和温柔的情感，也嘲弄了我们的文艺美学。但是，这个过于真实的科学的世界未免真实得冰冷可怕。人作为一个理性与情感相融的存在，他除了需要以世界的真实性来求得自我确证之外，总还需要艺术的美的温柔，总需要非真实的幻想境界来开启心扉，来抚慰心灵。可以说，越是在一个过于真实的世界，美丽的梦幻对于人越具有无上的意义和价值，因为人在真实的挤压之下，毕竟需要一个自由畅想的空间为自己提供一个喘息之地。也正是在这个意义上，美学在现代为人们提供了一个充满魅力的新世界。

另外，人们日常生活中精神的贫乏也需要美来救助。现代社会，机械化操作的工作方式，使工作越来越缺少趣味，我们再也无法体验陶渊明“采菊东篱下，悠然见南山”的闲适与优雅。人们越来越以理性为工具来改造世界、控制自然，以求得自身的生存发展。世界被程序化，符号化，失去了审美意义。人的生活异常的贫乏，单调和枯燥，而且更使人与人之间，人与世界之间，人与物之间日益疏远，日益隔膜起来，人变得越来越孤独。

其次，美学在当代人文学科中的重要价值。如果说人文学科的历史就是人类追求文明和进步的历史，那么，美学的使命就是为这种追求提供一种具有前卫性的自由的指向。具体而言，以美育代宗教，确立审美理想，是美学能为人类历史作出的贡献。

在现实社会中，每个人都有崇高的理想和关于未来社会的信念，都希望在未来的理想社会中实现更大程度的自我解放。我们知道，在西方黑暗的中世纪和我国的封建社会，虽然分别受着基督教和儒家思想的钳制，但当时的人都是有着狂热的信念的，这正是我们将那一时代称为“信仰的时代”的原因。可以认为，正是美好的彼岸世界为人类提供了一个终极的归宿，我们的现实生活才少了几多不安和惶惑，才不必为自己的来处和去处问题而忧心忡忡。关于这种有关上帝的信仰对人的重要性，法国哲学家伏尔泰曾经说过：即使上帝死了，我们也要重新创造一个上帝，因为没有信仰人就失去了存在的理由。但是，文明社会的发展进步证明，当时西方宗教性的信仰是建立在谎言和欺骗的基础上的，而其部分宗教伦理对人性的压制和摧残更是展示了人类文明史上最黑暗的图景。在这种背景下，既要抛开宗教信仰的欺骗性，将人从一种精神专制之中解放出来，又要在人类解放的道路上确立一种新型的理想坐标，就成为现代人文学科必须面对的重大课题。

19世纪末，西方基督教价值体系崩溃、人们陷入信仰危机的寓言。几乎与此同时，中国的五四新文化运动也开始了对传统文化价值体系的全面反省。值得注意的是作为这种信仰危机的结果，在东西方都引起了人们对美学的狂热。比如在西方，20世纪初是现代美学最富有创意的时期，像以后影响了整整一个世纪的新古典主义美学、形式主义美学、结构主义美学、符号学美学、表现主义美学等，都是从这时踏上了对传统美学的变革之路；在中国，对美学的迷恋也成为五四运动的时代精神，在这一时期，蔡元培先生提出了著名的“以美育

代宗教说”，梁启超则试图建构美文的美学……所有这些，形成了中国现代美学史上第一波美学热潮。

德国美学家席勒为美学设定的一种重要定位——美行于自由而行。真正的美学总是促使人向自由的终极境界发展，是人走向自由解放的强大动力，因为美学作为一种感性学，对禁锢人精神的事物抱有天然的敌意，对美的追求也就成了追求自由理想的同义词，美的实现过程也就是自由理想的实现过程。

第三，提高人的鉴赏能力，美化生活，应是美学在当代社会所承担的第三重使命。现实中，任何审美欲求的满足都有一个起码的前提，即审美者必须具有对美的鉴赏和感悟能力。否则，学过美学之后，如果对于一件艺术作品仍停留在只知其然而不知所以然的层面，如果不能以美学原则指导自己的生活，那么所学的美学理论也就成了空中楼阁，沙上之塔，成了无用的东西。

审美鉴赏是美学的一个重要组成部分，它不但能使我们成为具有艺术情趣的人，而且能引导人按照美的规律美化自己的生活。宋代散文家、诗人苏轼，同时也是一位鉴赏大师。有一次一位刚学写诗的人作了一首自以为得意的诗送给苏轼评论。苏轼看完之后沉吟不语。此人急切地问他：这首诗可得多少分？苏轼回答：十分。来人容光焕发。没想到接着苏轼来了一句：三分诗，七分读。苏轼的话意思是否定那首诗，但他无意中道出了审美鉴赏的重要意义。我们可以据此推演开来，将“诗”涉及一切审美现象，将“读”推及到一切审美活动，这句话同样有它充足的理由。可以说艺术作品的最终完成是在观众的鉴赏过程。

孔子说：仁者乐山，智者乐水。山与水本是无生命无情趣的自然物，但人对山水发生鉴赏，就会将它们比拟为有生命、有情趣的自然物，这是审美的一种常见的现象。李白的诗：“相看两不厌，唯有敬亭山”。辛弃疾也有这样的词句：“我见青山多妩媚，料青山见我应如是。”单单是艺术家才有这份痴情？其实，人只进入审美，就会发生这种“移情”现象。

美的鉴赏使鉴赏者得到极大的愉悦。这种高级的精神愉悦绝不同于生物快感，我们经历一番饥饿，然后吃饱喝足，也可以感到极大的愉快，但这种愉快是物质性的，是任何生物都可以感觉得到的，而审美愉悦则是专属于人的精神快感。苏轼写道：“宁可食无肉，不可居无竹。”竹是一种高雅的审美的对象，是古代文人高洁品性的象征，对竹的鉴赏的快感是吃肉的美味无法替代、无法比较，所以苏轼作出了这种选择。德国哲学家尼采在观看了比才的歌剧《卡门》之后曾说：“我近来患病，听了这音乐之后病就痊愈了。我十分感谢它。”这显然不是夸张。美是对立统一规律的感性显现，具有和谐的节律特征。人一产生疾病，心理就会失去平衡，走向一团乱麻的无序状态，这时，经和谐的美与艺术一调节，可以重新走向平衡、有序。

自然、社会、艺术当中，“美”不胜收。诸多美的信息，靠我们去解读。阿尔卑斯山美丽的山谷中有一个标语牌，上写：“慢慢走，欣赏啊！”我们在生活当中理应如此。让我们在审美中美化自身。

美学的学习，可以使我们达到一种审美的人生诗意的人生，创造的人生。只要人还需要全面发展，社会还需要走向更高文明，至真、至善、至美的理想追求就永不停歇，美学就将永远生存和发展，并将以特有的方式为人类社会的美好前景做出它的贡献。

第一章 永恒之谜的探寻

一谈到美，人们很自然就想起大自然中高耸的山峰、辽阔的大海、鲜艳的花朵、飞奔的鸟兽……人类社会中雄伟的建筑、堂皇的装饰、奇异的服饰、各色的商品……文艺作品中诗的意境、各具性格的人物、优美的旋律、玄妙的舞姿……可以说，在人们的生活中，美是无处不在的，无时不在的，只要热爱生活的人，无不时时享受到美的快乐。然而，当人们试图用一个抽象的定义去对“美是什么”作出完满的解答时，发现几乎是不可能的。德国诗人歌德说：“我对那些美学家不免要笑，笑他们自讨苦吃，想通过一些抽象名词，把我们叫做美的那种不可言说的东西化成一种概念。”但是，在美学研究中，如果没有对美的本质的认识，也就使美学家失去了从美的角度对世界万物的整体把握，使美学理论失去了立足点。那么就让我们沿着两千五百多年来美学家对美的探索，去发现美的踪迹。

第一节 西方美学史对美的认识

我们且从西方美学的源头——希腊美学出发，看一下古代哲人是怎样寻觅美的奥秘的。

一、毕达哥拉斯学派谈美

毕达哥拉斯（见彩图1）学派活动于公元前六世纪的古希腊，这个学派成员大多数是数学家、天文家和物理学家。由于他们都是科学家，又把“数”看作宇宙的本源，因此他们也从数的关系探讨美的事物和现象为什么会美。他们得出一个结论：美是数的关系的和谐。如认为“一切立体图形中最美的是球体，一切平面图形中最美的是圆形”。他们还发现了一种美的比例，这便是著名的黄金分割率。黄金分割率的比例公式就是：设全线段的部分为1，则大部分与小部分之比是 $1:0.62$ 。而大部分与小部分之比又恰好等于整体与大部分之比，即 $1.62:1$ 。按此比例构成的长方形是最美的平面图形。此比例用作人体的尺度衡量的方法有两种，一种是从腰部为划分，腰部以上为小部分，腰部之下为大部分。另一种方法是将两手垂直紧贴大腿外侧，从中指尖触到的地方划分，中指尖以下为小部分，中指尖以上为身体大部分。如大部分与小部分之比是 $1:0.62$ 的近似值，而人体的整体高度与大部分之比又恰是 $1.62:1$ 的近似值，那么，这个人体被认为是和谐，因此是美的，他们还将美是和谐这种观念用于人与人的关系，于是认为“友谊乃是一种和谐”。毕达哥拉斯学派的这种从数的关系出发形成的美学观念，只偏重于形式方