

美学新探

毛宣国\著

美学新探

毛宣国 \ 著

图书在版编目(CIP)数据

美学新探/毛宣国著. —长沙:岳麓书社, 2002

ISBN 7-80665-162-4

I. 美… II. 毛… III. 美学—理论研究 IV. B83-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 012128 号

本书由湖南师范大学“湖湘文化研究”重点学科资助出版

责任编辑 徐耕白

封面设计 黄朝

美学新探

毛宣国 著

岳麓书社出版发行(长沙市新民路 10 号)

湖南省新华书店经销 湖南省长沙市宏发印刷厂印刷

2002 年 5 月第 1 版 2002 年 12 月第 2 次印刷

开本: 850×1168 毫米 1/32 印张: 13.125

字数: 329 千字 印数: 1,001—4,000

ISBN7-80665-162-4

G·257 定价: 23.50 元

如有印装质量问题 请与承印厂调换

厂址: 长沙市造化塘 29 号 邮编: 410007

本社邮购电话: 0731-8885616 邮编: 410006

毛宣国，1956年生，湖北省宣恩县人，1982年毕业于华中师范大学中文系，1988年获华中师范大学文学硕士学位。现为湖南师范大学文学院教授，硕士研究生导师。20世纪80年代后期开始，在《文艺研究》《外国文学研究》等学术刊物上发表学术论文40余篇。出版理论专著《西方美学思想史》《美学新探》等。

目 录

第一章 什么是美学·····	(1)
第一节 美学的产生和发展·····	(3)
第二节 美学的学科性质·····	(8)
第三节 美学研究的对象·····	(17)
第二章 美的本质·····	(26)
第一节 美的本质问题为什么难以解决·····	(27)
第二节 西方美学史对美的本质的探讨·····	(31)
第三节 中国美学史对美的本质的探讨·····	(39)
第四节 中国当代美学对美的本质的探讨·····	(43)
第五节 对美的本质问题的思考·····	(50)
第三章 美感·····	(72)
第一节 美感问题的历史回顾·····	(74)
第二节 美感的性质和特征·····	(78)
第三节 美感的生理基础·····	(90)
第四节 美感心理因素·····	(94)
第五节 美感心理过程·····	(112)
第四章 社会美、自然美、科技美·····	(124)
第一节 社会美·····	(125)

第二节	自然美	(135)
第三节	科技美	(153)
第五章	形式美	(173)
第一节	什么是形式美	(174)
第二节	形式美的产生	(179)
第三节	形式美的构成因素	(185)
第四节	形式美的组合规律	(197)
第六章	艺术	(206)
第一节	“艺术”概念的历史演变	(207)
第二节	艺术品与艺术的存在方式	(219)
第三节	艺术美	(229)
第四节	艺术类型	(247)
第七章	美学范畴	(281)
第一节	美学范畴研究的历史和方法	(282)
第二节	优美与崇高	(288)
第三节	悲剧与喜剧	(312)
第四节	丑和荒诞	(341)
第五节	和、妙、韵、意境	(353)
第八章	走向美的人生	
——谈美育在人类生活中的意义		(364)
第一节	美育的历史发展和现代美育观的提出	(365)
第二节	美育是促进人的全面发展的教育	(370)
第三节	美育是对个体审美人格的培养与塑造	(377)
第四节	美育是爱的教育	(384)
第五节	美育的实施	(393)
后 记		(412)

第一章 什么是美学

克罗齐说：“人是天生的诗人。”天生的诗人并不意味着能成为真正的诗人，但是，爱美、爱艺术，则是人的天性。海德格尔说：“人诗意地栖居着。”在人的生活中，美和诗意总是伴随着，从蛮荒远古到现代文明，人们总是追求和向往着美和诗意的生存。就像日本美学家今道友信所说，“美是存在的恩惠”，也是人类的希望。美存在于人类生活中，一滴细雨、一阵微风、一片色彩，都可能唤起人们美的感受、美的遐想和希望。

有了美的感受、遐想和希望，于是也就有了关于美的学问，有了种种对美的现象、美的活动、美的趣味进行解说和研究的学说和理论。但是，面临着大千世界无限丰富的美，面对着世界赐予的美的恩惠，美的学说和理论却常常显得苍白无力。古往今来所提出的美学理论成千上万，对美的解说也厘数不清，得到人们普遍承认的却寥寥无几，以至于人们对美学这门学科存在的合理性也产生了怀疑和非议。玛克斯·德索说：“美学一向命运不佳。它作为逻辑学的小妹妹迟迟来到这个世界，从开始之日起，便受轻视……或许是由于论题本身的含混，美学从来就不能主张一个疆界分明的领域或可靠的方法。”^① 克莱夫·贝尔也曾感叹：“在我所熟知的任何学科中，还没有一门学科的论述像美学这样，如此难于被阐述得

^① 玛克斯·德索：《美学与艺术理论》，中国社会科学出版社，1987年，第1页。

恰如其分。”^① 玛克斯·德索和克莱夫·贝尔都是 20 世纪初的著名的美学家,他们对美学这门学科的认识,还主要是针对当时对美学学科定义的种种含混性提出的。20 世纪中期,随着分析美学的兴起,对美学学科存在的合理性的否定就更加彻底。在分析美学家那里,美学被看成是一个难以说清的问题,或者从根本上说是不存在的学科。比如,有的分析美学家就宣称:“根本没有什么美学,而只有文学批评、音乐批评的原则。”^②

美学家对美学的种种疑惑和否定,是可以理解的。美学作为一门学科,它的研究对象很不确定,理论形态也相当模糊。历史上美学虽在总体上被看成与哲学相关,但也曾被人作为“诗学”的一种“别称”,甚至被一些神学家纳入自己的范围,成为神学的附庸;现代美学家中许多人又试图把美学完全变成一门实证科学和自然科学,或者变成有关艺术批评、艺术技巧的理论等等,所以美学作为一门学科存在的合理性,自然遭到人们的质疑、批评甚至否定。但是,这并不意味着我们应该取消美学,否定美学存在的合理性。“事实上,尽管一直有各种怀疑和反对,迄今为止,并没有一种理论能够严格证实传统意义上的美学不能成立或不存在。”^③ 这是因为,美学并不是一门外在于人的生存的知识和学问,美学所面对的,是人的生命的存在。只要有人的生命的存在,只要人们有对生命的追思和体验,有对美的生活和理想的憧憬与向往,就会有美学这门学科的存在,就会有对美和艺术问题的哲学探讨和解答。尼采说得对:“即使人们闲置所有美(哲)学教席,我也不认为人类会

① 克莱夫·贝尔:《艺术》,中国文联出版公司,1984 年,第 1 页。

② 参见李泽厚:《美学四讲》,三联书店,1989 年,第 4 页。我国也有类似的观点,比如,赵汀阳先生就认为:“美学作为一个学科是不恰当的,它的整个思考方向是成问题的。”美学“只是手法,一种哲学手法”。见赵汀阳《二十二个方案》中“美学只是一种手法”一文。辽宁大学出版社,1998 年。

③ 李泽厚:《美学四讲》,三联书店,1989 年,第 6 页。

停止美(哲)学的思索。”^① 美学决不会在人类视野中消失,因为美和美的知识已经成为人的生命和人类生活的一部分,人们不可能脱离美的活动来生存。我们今天学习美学,就是要明白这个道理。只有这样,我们的美学学习才有意义,才能真正把握美学的真谛,使我们的生活充满美和诗意。

第一节 美学的产生和发展

美学可以说是一门既古老又年轻的学科。说它古老,是因为美学这门学科所包含的问题,几乎同人类的审美意识一样古老。早在人类文明的发轫时期,人类就开始了自己的审美意识历程。在古代中国和西方,早在 2000 多年前,就有了较为成熟的美学观点和著作,如西方的柏拉图、亚理斯多德和中国的老子、孔子、庄子等人的著作和观点。说它年轻,是因为美学作为一门独立的学科,是在近代(18 世纪)才建立起来的。

克罗齐在《美学史》中说,美学问题是和柏拉图一起产生的,因为“他是第一个、也是惟一的一个对艺术做过真正伟大否定的人”。^② 而美学作为一门学科的建立,克罗齐则认为其荣誉应归之为 18 世纪的意大利学者维柯。他说:“维柯的真正科学就是美学,至少是给予了美学精神的哲学以特殊发展的精神哲学。”^③ 克罗齐这一看法不无道理。柏拉图是最早从哲学思辨高度自觉反思美学问题的人,他关于“什么东西是美的”和“美是什么”的区分,即具

① 尼采:《哲学与真理》,上海社会科学院出版社,1993 年,第 146 页。

② 克罗齐:《美学的历史》,中国社会科学出版社,1984 年,第 4 页。

③ 克罗齐:《美学的历史》,中国社会科学出版社,1984 年,第 75 页。

体审美现象和相对抽象的“美的本体”的区分,将美学引向了关于“美”的哲学思辨的领域,开启了西方古典美学以“美的本质”思辨为中心的美学传统,所以,西方学者一般把他作为“艺术批评和美学思辨的创始者”^①。维柯是西方美学史上最早较自觉地运用历史方法和历史发展观点看待美学和艺术的人,是最早对诗的本质特点有深刻思考的人,他有关诗性智慧、诗性逻辑、诗性历史概念的提出,对美学学科的建立和发展有着重要的推动作用。但是,维柯并不是美学学科的建立者,因为他写作《新科学》的目的,还主要在于探讨人类文化和精神发展的历史,而不是建立美学这门学科。克罗齐把他作为美学学科的建立者并不妥当。美学学科的建立者,西方学者一般认为是德国的鲍姆嘉通(Baumgarten)。他在1735年发表的《关于诗的哲学默想录》中就提出要建立一门新的学科,作为哲学的一个新的分支,并命名为 Aesthetica,意为关于感性认识的学科。后来,他在未完成的《美学》中,进一步阐明了建立美学学科的重要性。他说:

美学的目的是使感性认识本身得以完善,并且还应避免感性认识的不完善,即丑。

正确,指教导怎样以正确的方式去思维,是作为研究高级认识方式的科学,即作为高级认识的逻辑学的任务;美,指教导怎样以美的方式去思维,是作为研究低级认识方式的科学,即作为低级认识的美学的任务。美学是以

① 参见塔塔科维兹:《古代美学》,中国社会科学出版社,1990年,第154页。又:杜夫海纳在谈到西方古典美学时,亦明确指出它的学科奠基者就是柏拉图,他说:“古典主义就是这样,它借助柏拉图主义,在确实存在着一种美的理念或美的本质这个观念的基础上,建立了一种规范性美学。”(杜夫海纳:《美学与哲学》,中国社会科学出版社,第11页)

美的方式去思维的艺术,是美的艺术的理论。^①

鲍姆嘉通把美学明确规定为关于感性认识的科学,认为美学是一种低级的认识论,并不正确。因为美学并不能等同于一种认识论的科学,更不用说是一种低级的认识。但是,鲍姆嘉通看到了美学与传统的逻辑学的某些不同,它不是关于理性的认识,而是感性的认识,试图使美学从传统的逻辑学和理性科学中独立出来,成为一种新的科学,这对美学学科的建立,是很有意义的。鲍姆嘉通也因此被人们誉为“美学之父”。^② 不过,鲍姆嘉通的看法在当时也并非所有的人都赞成。比如,稍晚于鲍姆嘉通的康德,在很长一段时间内就不认为美学可以成为一门科学。他在《纯粹理性批判》“先验感性论”一章中写到:“德国人通常使用 Aesthetik 一词,这个用法起源于鲍姆加顿这位卓越分析思想家没有成功的尝试,他想把美的东西的批判研究归属于理性的原理,这样就把它的规则提高到科学的地位。但是,这些努力都一无所成,所说的规则或标准,以主要的来源而论,都是单纯经验性的,结果就永远不能用作我们的审美判断所必须借以得到指导的有确定性的验前规律。”^③ 在康德看来,审美判断还只是根据单纯经验和体会,而无先验规律可寻,所以难以成为一门具有普遍意义的科学。不过,他在写作《判断力批判》的时候,改变了这一看法,认为美学不仅形成了自己的研究对象,即主要是对“情感”心理能力和审美判断力的研究,而且也成为沟通自然界与精神、知识领域与道德领域的桥梁。席勒则保留了“美学”这个词,也基本保留了鲍姆嘉通关于美学的“感

① 鲍姆嘉通:《美学》,转引自刘小枫主编:《人类困境中的审美精神》,东方出版社,1994年,第4页。

② “美学”一词源于希腊语 αἰσθησις(感觉·知觉),鲍姆嘉通也是根据语源学的意义,把它规定为“感性认识的科学”的。参见竹内敏雄主编《美学百科全书》中的“美学”条目,湖南人民出版社,1988年。

③ 康德:《纯粹理性批判》,韦卓民译,华中师范大学出版社,1991年,第61页。

性学”的含义。黑格尔不同意把美学定义为感性学。他认为美学研究对象主要是艺术,美学正确的含义应该是“艺术哲学”。他的美学理论体系也就是从美和艺术的本质到各门艺术,其中,艺术发展的历史类型和各门艺术的体系的研究占有很大比重。从康德、席勒,到黑格尔,传统美学研究的内容和范围被基本确定下来,美学作为一门独立的学科,一些理论范式和体系也开始建立起来。

19世纪中叶之后,随着德国美学家费希纳提出“自下而上的美学”,美学形成新的研究方向,即重视科学实验和审美心理研究。美国美学家托马斯·门罗认为,现代美学之所以失败,就是因为“科学还没有对美学领域进行勘察”,他声称:“在科学的心理学为我们描述人类本质的总轮廓之前,美学不可能靠自己的力量成为一种可以理解艺术的学科。”^①但是由于科学和心理学美学研究方法自身的局限性,它不可能真正取代哲学美学在美学发展中的主导地位。尤其是现象学美学、存在论美学、阐释学美学等的兴起,更把美学带进了哲学生存之境,给现代美学研究赋予了新的内容。而分析美学的出现,则使语言分析的方法进入美学研究的领域,这些,对美学学科的发展均具有重要的意义。20世纪西方美学的基本倾向是形而上的哲学思辨和形而下的经验美学的结合。^②20世纪西方美学发展还有一明显特征,就是理论格局的多样化。多边学科

① 托马斯·门罗:《走向科学的美学》,中国文联出版公司,1984年,第139页。

② 现象学美学家盖格尔在谈到现象学的方法特色时,特别强调“它处在自上而下的美学方法与自下而上的美学方法之间。它像自下而上的美学那样强调最敏锐深刻的观察所具有的价值,强调人们从非推理的角度描述确实的东西的愿望所具有的价值。但是,在它看来,所谓确实的东西不是人们偶然观察那些个别事例所获得的内容,而是人们应当发现的,通过特定的事例得到实现的本质。而在这一点上,现象学美学也是自上而下地研究美学的”(盖格尔:《现象学美学》,引自倪梁康主编《面向实事本身》,东方出版社,2000年,第251~252页)。现象学美学这一特色恰恰反映出当代西方美学的特色,即在经验和理念、形而下和形而上方面进行调和。

和多种方法的运用和相互影响,也直接推动着美学学科的发展。

中国古代美学可以说走了与西方不同的道路,一种严格规范的美学体系并没有真正建立起来。张法先生认为:“西方美学,源于三个基础:对事物的本质追求;对心理知、情、意的明确划分;对各艺术门类的统一定义”^①,而这种使美成为学的三个基础,中国都没有,所以中国古代是有美无学。也就是说,美学在中国古代并没有真正成为一门独立的学科。这种观点是有道理的,但不能因此就否定中国古代美学存在的价值,否定中国古代美学所留下的丰富的理论遗产。不管中国美学是否形成西方美学那样独立的学科,具有西方美学那样的学术系统性和规范性,西方美学所涉及到的问题,中国古代美学实际上大多都涉及到了。不仅如此,中国美学很早就形成一种人伦关怀的情怀,把美学与人的生存命运联系起来,这构成了中国美学的一个非常优良的传统,对美学发展有着重大的理论意义。中国美学发展还有一主要的特点,那就是紧紧结合艺术实践展开。在中国古代美学中,一般的美学理论体系性的著作并不多见,而有关部门艺术理论和品鉴的著作则十分普遍。这一传统也是不应被否定的,它大大强化了美学这一学科的艺术实践性,强化了艺术审美的感悟和体验的心理特色,对现代美学学科的建立的意义也是重大的,决不可轻视。

中国近代美学发展历史已逾百年。近现代最早介绍西方美学的是王国维,后来像蔡元培、朱光潜、宗白华等都对近现代美学学科的建立做出了自己的贡献。特别值得一提的是朱光潜先生。他在20世纪三四十年代,就系统地介绍了西方19世纪末20世纪初的审美心理学诸流派,而且还写了《谈美》、《文艺心理学》等书,向人们展示什么是美学,形成了近现代中国最早的以美感心理为核心的美学形态。20世纪50—60年代,中国美学界在前苏联美

^① 张法:《美学导论》,中国人民大学出版社,1999年,第4页。

学的影响下,主要围绕美的本质问题,展开了一场美学大讨论,出现了以朱光潜、李泽厚、蔡仪、吕荧、高尔太为代表的美学四大派,出版了六个讨论集,计100多万字,吸引了许多人来关心美学。这也成了新中国成立以后那个时代少有的学术盛事。20世纪70年代末和80年代初,中国又一次出现了美学热潮。虽然,在今天,美学热潮早已冷却,但留给人的启迪和思索却是非常丰富的。美学讨论也早已越出了美学自身的范围。可以说,现代中国文化和艺术中的许多问题,如主体性、人文精神、实践哲学、生命哲学、中西文化冲撞与交融,等等,都与美学讨论相关。在今天,美学研究不仅与哲学、艺术关系密切,而且深入到各个领域。叶朗主编的《现代美学体系》把现代美学研究分为八大分支学科:审美形态学、审美艺术学、审美心理学、审美社会学、审美教育学、审美设计学、审美发生学和审美哲学,可以说在一定程度上反映了这种研究态势。另外,中国古代美学的研究,艺术部门美学的研究,与日常生活、劳动生产、环境生态相关的技术美学、环境美学的研究,等等,也蓬勃展开。这些,都预示着美学在中国未来发展的广阔前景。

第二节 美学的学科性质

美学是什么样的学科,在西方美学史和中国当代美学史上,存在着种种争论。不过,占主导地位的是把美学视为哲学的一个分支学科。在19世纪以前的西方,美学一直是哲学的一个部门,美学思想的产生与哲学密不可分。英国美学家鲍桑葵说:“美学理论是哲学的一个分支”^①,美学是从希腊思想家关于美的探讨三原

^① 鲍桑葵:《美学史·前言》,商务印书馆,1985年。

则,即道德主义原则、形而上学的原则、审美原则开始的。^① 美学史上的大家常常就是大哲学家,最重要的理论也常常是从哲学方面提出来的。这从西方的柏拉图、康德、黑格尔、克罗齐到中国的老子、孔子、庄子,无一例外。19世纪中叶以后,西方出现“自下而上”的实验心理美学,对审美心理和审美经验的重视,成为西方美学发展的一个重要方面。与此同时,哲学美学的地位则受到挑战和质疑。^②阿多诺说:“如同哲学体系或道德哲学这种观念一样,哲学美学这一概念看来已经非常过时陈腐了。这一感知不限于艺术家和公众舆论,因为他们两者对美学理论漠不关心。甚至在大学的学者中间,你也会遇到这种感伤的情绪。”^③阿多诺所描述的这种现象代表了当代美学研究中的一种心态,一种急于摆脱哲学霸权以及对美学在当代社会中无所作为的担心的心态。但是,即使如此,美学家们仍普遍肯定哲学美学的研究价值。比如,阿多诺就认为:“唯有哲学才能发现那种真理性内容,艺术和美学为了共同的利益在此会聚在一起。”^④他还指出:“一直被称之为经验主义美学的东西的确没有多大的指望……无论怎样,它们将会大大逊色于各类实质性的和透彻的思辨体系。”^⑤日本美学家今道友信说得更明确:

① 鲍桑葵:《美学史》,商务印书馆,1985年,第26页。

② 盖格尔认为:“在‘美学’这个一般性名称下面,人们所理解的有三种性质各不相同的学科:美学是一种独立自足的特殊科学,美学是一种哲学科学,以及美学是运用其他各种科学的领域。就这三种美学理论形式而言,作为一种哲学学科的美学在很长一段时间内延伸到另外两种美学学科之中去了,并且使它们黯然失色……只是在黑格尔的体系破裂以后,当哲学不得不标示出一个有限的领域的时候,它才不得不(从费希纳的时代开始)把它在美学领域中扮演的领袖角色拱手让给心理学。”(盖格尔:《艺术的意味》,华夏出版社,1999年,第4~5页)

③ 阿多诺:《美学理论》,四川人民出版社,1998年,第557页。

④ 阿多诺:《美学理论》,四川人民出版社,1998年,第573页。

⑤ 阿多诺:《美学理论》,四川人民出版社,第562—563页。

我们将美学大而分之,大概可以分为哲学的美学和自然科学的美学。尽管有许多把自然科学的研究方法移植到美学领域特别是个别艺术现象的例子,但是,在美和艺术中能够按科学方式处理的现象却本来就没有那么多。应该承认这样的事实,即哲学的美学作为学问的主流,自古以来就已形成。为什么呢?因为美与真、善一起所构成的三大理念,属于哲学的永恒课题;艺术作为人的自我证明的方式之一是一种重要的文化,而文化只能是由哲学来探讨的本质性的问题。^①

其实,西方当代一些心理学美学学派和科学美学学派,他们的基本态度仍是哲学的。“移情说”美学的存在就有着重要的哲学基础。移情说美学代表人物伏尔盖特还自命为“经验的哲学家”,可见其对美学的哲学基础的重视。分析美学被视为科学美学的代表,但他们对美学的态度基本上是哲学的。比如,维特根斯坦就否定那种把美学视为心理科学的做法。他说:“人们常说美学是心理学的分支。这种思想认为,一旦我们更加进步,一切——艺术的所有神秘——都可以通过心理实验而被理解。这种思想大概就是这样,简直是愚蠢透顶。”又说:“美学问题和心理实验毫不相干,它完全是按照另一种方式回答问题的。”^② 这里所说的另一种方式,维特根斯坦虽然没有明说,但实际上指的就是哲学。在《逻辑哲学论》中,他把哲学问题归结为语言的逻辑,归结为一种描述和分析的科学。同时,他也认为美学属于这一类问题。另一位分析美学家布洛克说得更明确:“我们应把美学看做是哲学的一个分支,而

① 今道友信:《美学的方法》,文化艺术出版社,1990年,第22页。

② 维特根斯坦:《美学讲演录》,引自刘小枫主编:《人类困境中的美学精神》,东方出版社,第542页。

不是一门心理学、人类学或其他什么学科。”^①虽然,他所说的哲学与传统哲学不一样,并不是一种关于把哲学视为世界本性揭示的“本质科学”,而是一种分析科学,但是,对美学的哲学基础的重视则是一致的。

美学之所以成为哲学的一个分支,这是由哲学、美学的基本性质所决定的。美学和哲学一样,都是把人自身作为研究对象,它们所面临的都是人的生活最基本的经验世界,是要回答人的最基本的生存问题。哲学作为一门科学,也起源于西方。学哲学的人在古希腊被人们称为“爱智者”,^②哲学就是一种智慧的生存,只要人们要学会智慧性的生存,哲学就会以一定的方式发生。雅斯贝尔斯在《智慧之路》中说,从幼小的孩子开始,人们即可以发现人类在哲学方面所具有的内在禀赋。他举例说:

一个孩子以惊异的语气脱口喊道:“我一直试图把自己想象为另外一个人,但我们仍是我自己。”实际上,这个孩子已经触到确实性的普遍本源之一。他通过关注“自我”而意识到“存在”。

另一个孩子在听到别人讲述世界是如何创造出来的故事:“开始的时候,上帝创造了天和地……”,这时他立刻追问:“在开始之前又是什么呢?”显然,这个孩子已经意识到,问题是永无终了的,心灵是永无止境的。结论性的答案是永无可能的。

还有一个小女孩同他的父亲在树林散步,听他父亲讲小精灵在夜晚的林间旷地上跳舞的故事。小女孩说:

① 布洛克:《美学新解》,辽宁人民出版社,1987年,第2页。

② “哲学”(philosophy)这个词,据现在的可靠资料,最早出现于赫拉克利特的残篇第三十五中,是“爱智慧”的意思(参见汪子嵩等主编《希腊哲学史》第1卷,人民出版社,第85页)