

美学浅探

王爱玲◎著

山西出版集团
山西人民出版社

美学浅探

王爱玲◎著

山西出版集团
山西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

美学浅探 / 王爱玲著. —太原: 山西人民出版社,
2007.7

ISBN 978-7-203-05856-4

I. 美… II. 王… III. 美学-研究 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 103559 号

美学浅探

著 者: 王爱玲

责任编辑: 石凌虚

装帧设计: 肖 泉

出 版 者: 山西出版集团·山西人民出版社

地 址: 太原市建设南路 21 号

邮 编: 030012

电 话: 0351-4922220(发行中心)

0351-4922208(综合办)

E-mail : fxzx@sxsccb.com

web@sxsccb.com

Renmshb@sxsccb.com

网 址: www.sxsccb.com

经 销 者: 山西出版集团·山西人民出版社

承 印 者: 山西臣功印刷包装有限公司

开 本: 890mm × 1240mm 1/32

印 张: 4.5

字 数: 150千字

印 数: 1-1000 册

版 次: 2007 年 7 月 第 1 版

印 次: 2007 年 7 月 第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-203-05856-4

定 价: 18.00元

序

廖宇才

我的寓所小区里有许许多多的俊男靓女,自晨至暮,每天飘飘欲仙而出,飘飘欲仙而归,直令天生爱美的我目不暇接,心旌摇曳。爱玲便是这诸多俊男靓女中的一位。她虽然已届中年,但衣着打扮,举手投足时现青春气息,给人一种柔美的感受。难道高校教师究竟与普通妇女不一样吗?这个问号一直划在我的心上。一日,爱玲拿了一本《美学浅探》打印书稿送给我,要我看看,并为之作序。我接了,读了,放在心上的那个问号也没有了,原来爱玲是研究美学的专家啊!

说是“浅探”,其实一点也不浅。书从美的历史渊源谈起,谈美的内涵、美的本质、美的构成;接着谈什么是美学、美学的产生和发展、中国传统美学的特征、审美教育的目的与作用、方式及途径等,全书洋洋洒洒,十万余言,结构严谨,有理有据。这是一册典型的美学专著,书名冠以《美学浅探》,只不过是彰显了作者虚怀谦逊的治学风度罢了。仅此一点,就足见爱玲是一个外在美与心灵美十分统一的女性。

人是审美的主体,客观事物必须通过人的审美观念来衡量与确认,客观事物符合这个人的审美观念,他就认为是美的,否则,他就认为是丑的。鲁迅先生在赏析《红楼梦》时说得好:“经学家看见《易》,道家看见淫,才子看见缠绵,革命家看见排满,流言家看见宫闱秘事……”由此可见,美是和个人喜好与政治观点联系在一起的。古时候,有三位阔人下雪天在屋里围炉

饮酒取暖。一位秀才提议,要借景抒情,集体吟诗一首。他先脱口而出:“大雪纷纷落地。”县官接着吟道:“全是皇家瑞气。”地主又接道:“再下三年何妨?”到了第四句无人接。在窗下躲雪的乞丐怒着吼道:“放你娘的狗屁!”一个人的生存环境和人生观决定着一个人的审美观点。在有些人眼里觉得是十分美好的事物,而在另一些人眼里会觉得是非常的可恶。

但是,美毕竟是有标准的,美是自然、人类和社会生活中所具有的积极的、有价值的、能令人感到精神愉悦的有意义的东西。风和日丽的春天、曲径幽回的密林、银装素裹的原野、淙淙流淌的清泉、高耸入云的峰峦、奔腾澎湃的江水、蓬勃欲出的红日、浩渺苍茫的沙漠,这是自然的美;宽阔整洁的马路、高低错落的楼房、流光溢彩的夜景、扶老携幼的场面,这是社会的美;婉转悦耳的音乐、线条优美的舞蹈、色彩艳丽的图画、生动感人的小说,这是艺术的美。无处不有的美的事物与行为给多少人的精神带来愉悦,给多少人的生活送来幸福。因着迷美、眷恋爱,人们即使活得再久也不愿意离开这个充满着诱惑的世界。

然而,时下随着经济的快速发展,一些人对丑恶事物深度迷恋,腐败堕落、夜郎自大、吃喝嫖赌、为所欲为,特别是一些青少年不学无术、盲目崇拜;目中无人、不忠不孝;以美为丑、以丑为美。审美标准严重缺失,社会风气日趋低落。有鉴于此,加强对人们尤其是对青少年的审美教育迫在眉睫,刻不容缓。对青年进行审美教育,高校是一块重要阵地。在高校给青年建立一个美好的精神家园,在心理、生理、品德、情操、知识和智力等方面对青年进行全面正确的积极影响,这是爱玲写书的初衷。

确立人的正确的审美标准,建立一个美好的人类社会,是爱玲努力的方向,亦我之愿也。

是为序。

2007年2月12日于愚斋

目 录

序	糜果才
---------	-----

第一章 美的本质的探讨	1
-------------------	---

第一节 美的历史渊源	1
------------------	---

第二节 美的内涵	3
----------------	---

第三节 美的构成	20
----------------	----

第二章 美学的历史发展	25
-------------------	----

第一节 什么是美学	25
-----------------	----

第二节 美学的产生和发展	27
--------------------	----

第三节 中国传统美学的特征	43
---------------------	----

第四节 中国传统美学的历史回顾	54
-----------------------	----

第三章 美感及其心理功能	61
--------------------	----

第一节 美感产生的原因	62
-------------------	----

第二节 美感的生理机制	72
-------------------	----

第三节	美感的心理机制	83
第四章	美育及其在素质教育中的作用	100
第一节	审美教育的概念及特征	100
第二节	审美教育的目的和作用	110
第三节	美育对人的气质和精神的影响	112
第四节	审美教育在素质教育中的作用	120
第五节	审美教育的方式及途径	125
后 记		136

第一章 美的本质的探讨

第一节 美的历史渊源

人们常说,爱美之心,人皆有之。的确,爱美是人的天性。早在人类蛮荒时代,自然条件十分恶劣,人们连温饱问题都无法解决,我们的祖先就已经懂得对美的追求,山顶洞人用贝壳等材料制作项链作为装饰,仰韶人则用多彩的颜料和生动的动植物形象使陶器显得美观。现代的文明人把热爱美、追求美、创造美作为一个高尚的目标孜孜以求。随着社会的不断进步,人们对美的事物的认识越来越深刻、越来越丰富、越来越完善。

古希腊哲人认为,“美”就是适当的数量关系把复杂的矛盾成分纳入了统一和谐体。著名学者毕达哥拉斯认为,整个自然是依据数而成型的,所以,数是整个自然中第一位的东西,数的要素是所有事物的要素。由于他们把数作为宇宙的本源,坚持数学的原则是一切事物的原则这个根本性的立场,因此,美也必然会受制于数的本性和力量。美来自于数的秩序,如“秩序和比例是美的和有用的,而无序和缺乏比例的则是丑的和无用的”^①;也就是说没有一门艺术的产生不与比例有关,而比例正存在于数之中。所以,一切艺术都产生于数。雕塑和绘画中存在着某种比例,音乐就是对立面的和谐,它的目标就是统一与和谐,这种和谐来自于声音的长短和高低。总之,在毕达哥拉斯学派那里,美在于客观事物的均衡、对称、和谐,以及事物的多样统一——黄金分

①W·塔塔科维兹《古代美学》,中国社会科学出版社1990年版,114页。

割等形式。

在古希腊晚期和古罗马时期，亚里士多德等人关于美是事物的客观属性的观点，有一定的道理，在《论职责》一书中他写道：“我们称之为道德美和适应的特殊性质，是独立的和自然而然地令我们愉悦，并且既以其内在的本质又以其外在容貌打动了我们所有人的心灵。”^①这一论断表明，一方面，美是以它的本性和形状来打动人的心灵，所以，美本身是不受人的主观态度支配的；另一方面，由于美是独立地和自然而然地令我们愉悦的，所以，客观事物的美是因其自身而被人赞美的，并不取决于它对有什么效用。

在西方美学史上，最早提出“理念说”的是柏拉图。黑格尔继承了柏拉图关于“理念”的一些想法，也认为美是理念。但他不仅从根本上改变了理念的性质，而且大大地发展了美是理念的理论。他说：“美就是理念”，所以从一方面看，美与真是一回事。这就是说，美本身必须是真的；但是从另一方面看，说的严格一点，真与美确实是有分别的。当“真”在它的这种外在存在中是直接呈现于意识，而且它的概念是直接和它的外在现象处于统一时，“理念”就不仅是真的，而且是美的了。因此，美一方面是理念，另一方面还必须是理念的感性显现。

至此，我们可以看到，几千年来，西方许多哲学家、美学家和文艺理论家从各种求解路径出发，都在对美的本质问题作出不断的思考，在思想上表现出异常复杂的状况。

^①W·塔塔科维兹《古代美学》，中国社会科学出版社1990年版，第271~272页。

第二节 美的内涵

一、美是主观的

美是什么？这是美的本质问题。中国当代著名的美学家吕荧认为美是主观的，“美是人的社会意识”。^①吕荧作为中国当代唯物主义美学的创始人和重要代表，他关于美的精辟见解以及他为人类美学所做出的卓越贡献，无疑是人类美学思想史上迄今最为灿烂和不朽的一页。

为什么美是主观的，是“人的社会意识”吗？吕荧讲：“美，这是人人都知道的，但是对于美的看法，并不是所有的人都相同的。同是一个东西，有的人会认为美，有的人却认为不美；甚至于同一个人，他对美的看法在生活过程中也会发生变化，原先认为美的，后来会认为不美；原先认为不美的，后来会认为美。所以美是事物在人的主观中的反映，是一种观念。”^②“美是人的一种观念。而任何精神生活的观念，都是以现实生活为基础而形成的，都是社会的产物、社会的观念。”^③

这实际上就是说，美作为一种社会意识，就在于它是人作为审美主体对社会存在的客观事物的一种认识、反映、判断或评价。当然，这种客观事物包括自然美。如果自然美与人无关，独立于人类社会之外，那么它对人作为审美主体而言就是“无”，即没有意义，它还怎么可能给作为审美主体的人带来一种美感享受和精神满足呢？

吕荧在论述美是人的社会意识时，还深刻揭示了美与社会

①《吕荧文艺与美学论集》，上海文艺出版社1984年版，第400页。

②《吕荧文艺与美学论集》，上海文艺出版社1984年版，第416页。

③《吕荧文艺与美学论集》，上海文艺出版社1984年版，第416页。

存在的辩证统一关系等。他说：“美随历史和社会生活本身变化和发展而变化发展，并且反作用于人的生活和意识。”^①

当然，吕荧本人还不是人类社会历史上唯物主义美学的奠基人。实事求是地看，吕荧之前，有人就已从与客观事物的联系和关系上提出美是主观的，这些人才是人类社会历史上唯物主义美学的伟大先驱。比如，17世纪荷兰的唯物主义哲学家斯宾诺莎“历史上破天荒第一次明确地提出了美是主观的观点”^②。斯宾诺莎说：“如果神经从呈现于眼前的对象所接受的运动使我们舒适，我们就说引起这种运动的对象是美的；而那些引起相反的运动的对象，我们便说是丑的。”^③尔后，有18世纪英国著名的哲学家休谟。“休谟是美学史上评价最有分歧的美学家……他的哲学思想相当复杂。他的美学思想仅仅是他整个哲学体系的一个侧面，因而也是充满矛盾的。”^④但他的思想也有其显然的正确一面、合理之处。他不仅提出美是主观的，是人的感觉或意识，而且他“并不完全否认美与客观事物的秩序和结构有关”^⑤，也就是说，不否认美与客观事物之间具有某种联系和关系。他说：“虽然美和丑还有甚于甜与苦，不是事物的性质，而是完全属于感觉，但同时也须承认：事物确有某些属性，是由自然安排得恰适合于产生那些特殊感觉的。”^⑥

但这些先驱们的观点毕竟非常简单，过于粗浅，还只具有一般的、朴素的唯物主义性质和特点。只有到了20世纪五六十年代，由于中国当代著名美学家吕荧的出现，这样一脉唯物主义美

①《吕荧文艺与美学论集》，上海文艺出版社1984年版，第436页。

②朱狄《当代西方美学》，人民出版社1984年版，第155页。

③北京大学哲学系美学教研室《西方美学家论美和美感》，商务印书馆1980年版，第87页。

④朱狄《当代西方美学》，人民出版社1984年1版，第159页。

⑤朱狄《当代西方美学》，人民出版社1984年版，第160页。

⑥《西方美学家论美和美感》，商务印书馆1980年版，第108页。

学思想才开始了一个历史性的飞跃,发生了一次伟大的、深刻的变革。

吕荧在批判地继承这一脉唯物主义美学思想的基础上,以马克思的历史唯物主义这一新世界观为武器,凭借一个学者应有的勇气和智慧,把这一脉唯物主义美学研究进一步明确地、大刀阔斧地引进了人类社会历史领域,从与社会存在的关系角度比较全面、系统和深入地提出了美是人的社会意识的思想,这就在人类社会历史上不仅前所未有地赋予了这一脉唯物主义美学思想以一种辩证、历史的性质和特点,使这一脉唯物主义美学思想更加具有科学品格和真理品格,而且也极大地推进了这一脉唯物主义美学的研究进程,是这一脉唯物主义美学研究的历史性突破和重大发展,具有着无可争议的、划时代的里程碑意义。

吕荧之后,有人提出与美是人的社会意识类似的观点。如孙潜说:“我们用审美的观点来评价事物,得出对于这事物的美的认识或评价,这就是美。因此,我认为,美不是社会存在,而是人对于社会生活的一种审美的认识,是一种意识形态。”^①这些观点应该说是一种对吕荧美学思想的积极肯定和大力支持。

遗憾的是,由于人们笼统地、片面地和肤浅地认识和理解美的主观论以及它的理论性质,结果,这样一脉唯物主义美学思想在中国 20 世纪五六十年代一问世就被一些人错误地指斥为一种主观唯心主义的“异端”,从而遭到了人们异乎寻常的批评和反对,它非但没有产生什么影响,而且随着这种批评和反对很快声名狼藉,销声匿迹。

美的主观论中确有一些是陷入了主观唯心主义,对这一点,我们应该有个清醒认识,但我们能否说所有的美的主观论都是

^①孙潜《美是意识形态》,《中国当代美学论文选》第一集,重庆出版社 1984 年版,第 383 页。

什么主观唯心主义的东西呢?

所幸的是,自20世纪80年代以来,随着人们认识的不断提高,不断深化,这种对美的主观论的看法已经开始发生变化。

20世纪80年代是这种变化的初始。比如在1982年8月2日至8日于哈尔滨召开的全国马列文艺论著研究会第四届年会上,有人就明确提出不同意见:“美是主观意识,不能认为是唯心主义美学观点。因为这里所讲的‘意识’,虽然是主观的,但却以客观事物为基础,是对社会生活的反映的结果。”^①朱狄在《当代西方美学》一书中在详细地分析了美学史上的一些具体事实后也郑重声明:“在哲学上的唯心主义和美学上的主观论之间并没有一种必然的联系。”^②

进入20世纪90年代,这种变化就不断得到扩大和加强。比如,封孝伦指出:“谈到人、人的观念、人的意识、人的情感意志就是唯心主义吗?恐怕不能这样说。人有意识,有情感欲望,这是客观存在。马克思并不忌讳谈人的意识、精神、情感,他只是坚持人的精神,是由人的物质存在产生的、决定的,而不是人的精神产生人的物质。因此,他很明白,人的精神时时处处受到人的物质存在的制约。按照这个逻辑关系来谈人和人的精神,就不是唯心主义而是唯物主义,而且可能是辩证的唯物主义。”^③王畅在《论美是观念及其理论内涵》一文中谈得更为具体、详明。他说:“对于吕荧的‘美是观念’说,不能简单地与柏拉图和黑格尔的‘理式’、‘理念’说画等号,或不加分析地把它看成是唯心主义一类的东西。”^④李志宏在《主观论美本质观再评价》一文中也肯定地

①全国马列文艺论著研究会主编《马列文论研究》第四集,中国人民大学出版社,1983年7月第1版,第268页。

②朱狄《当代西方美学》,人民出版社1984年版,第232页。

③引自封孝伦《从自由、和谐走向生命》,《新华文摘》,1995年第11期,第40页。

④王畅《论美是观念及其理论内涵》,《求是学刊》,1998年第2期,第67页。

讲：“中国当代主观论者同古典主观论者却有着根本不同。古典主观论者是以唯心主义哲学为理论基础的，他们认为‘心’、‘观念’是第一性的、先天存在的。而中国当代主观论者则是以辩证唯物主义为理论基础的。……他们理论的逻辑线路是：以客观的社会存在解释观念的形成，以观念的作用解释美的形成。”^①笼统地肯定中国当代美的主观论，当然也是需要商榷的，或许还是王畅的看法比较中肯，比较切合实际。王畅认为，对中国当代美的主观论也要进行具体分析，比如高尔太的主观论，就根本不同于吕荧的主观论。他说：“以往人们在划分美学流派时，几乎把吕荧的‘美是观念’论与高尔太的美论归为一个流派，即‘美在主观’论。其实，吕荧与高尔太的美学观并不相同，把他们划归一‘派’，也并不合适。”^②但李志宏同志不同意中国当代美学界长期以来存在的那种对美的主观论一律排斥、一概否定的错误做法，也显然难能可贵，有其毋庸置疑的正面意义。

二、美是客观的

主张美是客观的，以蔡仪为代表。他坚持美的客观性，认为“物的形象的美是不依赖鉴赏者的人而存在的。”“客观事物的美的形象关系于客观事物本身的实质……而不决定于观赏者的看法。”^③这种客观的美存在于什么地方呢？蔡仪说：“美的东西就是典型的東西……美的本质就是事物的典型性”。^④那么，什么是典型性呢？他说，任何事物就是个别性与种类一般性的统一，在个别性中充分地显现了种类一般性，充分地表现了这类事物的本质，这就是典型。凡是典型的東西都是美的。因为美是事物的典

①引自《江海学刊》，1998年第5期，第176页。

②王畅《论美是观念及其理论内涵》，《求是学刊》，1998年第2期，第67页。

③蔡仪《唯心主义美学批判集》，人民文学出版社1958年版，第56页。

④蔡仪《新美学》，群益书店1947年版，第68页。

型性,所以它不是社会基础的反映,不“随着它所反映的基础的消灭而消灭”,“许多客观事物古代人认为是美的,而我们现在也认为它美”。^①因此,真正美的东西,永远都是美的。祖国河山,云冈石窟,不管你承认不承认,它都永远是美的。美感只能反映美,而不能影响美。

美是从哪里来的?这是美的根源问题。我认为,从根源论意义讲,美是客观的,也就是说,美本身来自客观,它是人作为审美主体对社会存在的客观事物所内在固有的审美价值的一种认识、反映、判断或评价。

社会意识源自社会存在,是对社会存在的认识和反映,这是马克思历史唯物论的基本观点,也是我们社会生活中众所周知的事实。那么,美作为一种社会意识,自然也不例外,也就是说,它也只能来自客观,是对社会存在的客观事物的一种认识、反映、判断或评价。

美作为一种社会意识,具体认识和反映了什么呢?对这个问题,人们迄今还没有作出科学的解释和令人满意的回答,这反映出这一脉唯物主义美学思想目前所存在的严重的理论缺陷或不足。我的看法是,合乎逻辑地理解、推论只能这样,即美作为一种社会意识,它认识和反映了一种审美价值,具体地说,它应该是对社会存在的客观事物所内在固有的审美价值的一种审美认识、审美反映、审美判断或审美评价。试想,如果不是或没有客观事物所内在固有的这种审美价值,那么作为审美主体对社会存在的客观事物的一种审美认识、审美反映、审美判断或审美评价——美这种社会意识岂不成了无源之水、无本之木?众所周知,任何一种主观评价,都以一种相应的价值的客观存在为根据或前提。

^①《文化报》编辑部《美学问题讨论集》第2集,作家出版社1961年版第185页。

关于审美价值,人们已提出一些独特的、富有创造性的观点或看法。比如,前苏联著名美学家列·斯托洛维奇在《审美价值的本质》一书中就提出了一些很有价值的、值得人们重视的思想。在我国当代,一些论者则认为,审美价值在整个美学体系的建构中具有举足轻重和不可忽视的作用,它应该而且能够成为我们美学体系建构的基本范畴和逻辑起点。

但是,由于他们往往不是把美作为一种社会意识提出来,而是极端错误地认为美本身也是一种审美价值,并且,在他们看来只有一种物质生产实践,而审美价值就是这种物质生产实践的结果,所以,这些有关审美价值的研究和探讨是根本错误的,审美价值的本质、特点等在一定意义上不是被他们解释得清楚了,而是越来越让人不好理解。

在整个审美活动系统中,各个部分、各个环节总是密切相关和相互支持的,而这种情况所导致的直接结果,就必然是我们对任何一个部分、一个环节的错误理解,都不能不影响和妨碍到我们对其他部分、其他环节的准确理解乃至科学把握。

那么,审美价值的本质到底是什么呢?我个人认为,审美价值的本质就是客体与主体的统一。

我们来看客观事实。

中国人欣赏玉,时常以玉为美。为什么呢?这就在于“以玉比德”,“夫玉者,君子比德焉”(《荀子》),实际上,这就是说,玉与人的品格、德操之间具有一种本质上的统一性,具有一种现实的、实际上的联系和关系。试想,如果不是这样,如果玉与人之间没有这种本质上的统一性,没有这种现实的、实际上的联系和关系,那么“以玉比德”还有什么根据,还存在什么基础呢?有人说,玉性即人性,玉品即人品,这没有揭示别的,这实际上就揭示了玉与人、客体与主体是统一的这一事实。

中国人还素有对竹子的爱好,俗话“宁可食无肉,不可居无

竹”就是证明。为什么中国人如此钟情竹子,以竹为美呢?清代画家郑板桥明确揭示,竹子,“瘦劲孤高,枝枝傲雪,节节干霄,有似乎士君子豪气凌云,不为俗屈”。^①这不明明白白就是说,人们赏竹,爱竹,以竹为美,就是因为竹子的品性、特质等与士君子的志向、操守等具有一种本质上的联系或统一性,具有一种现实的、实际上的联系和关系吗?

讲到欣赏古典文学名著《红楼梦》,鲁迅先生的话说得真切、明白:“经学家看见《易》,道学家看见淫,才子看见缠绵,革命家看见排满,流言家看见宫闱秘事……”^②从鲁迅先生的话中我们可以清晰、分明地看出来,人作为审美主体,他所观照和欣赏的就是那些与他具有一种现实的、本质上的联系或统一性的东西,或者说,只有那些与人之间具有一种现实的、本质上的联系或统一性的客观对象或实际内容才能形成审美客体或审美内容,才能被审美主体所喜欢、所欣赏。鲁迅先生的话无疑深刻地和无可否认地隐含着这样一个道理,即客观对象作为审美客体,就在于它与人之间具有一种现实的、本质上的联系或统一性。

毛泽东讲:“史沫特莱说,听中国人唱《国际歌》,和欧洲不同。中国人唱得悲哀一些。我们的社会经历是压迫,所以喜欢古典文学中悲怆的东西。”^③毛泽东的话不也深深地蕴含着,人作为审美主体,他所喜欢和欣赏的就是那些与他具有内在联系或本质上统一性的东西,从而说明了客观对象作为审美客体,就必须与人之间具有一种现实的、实际上的联系或统一性吗?

客观对象作为审美对象就在于它与人之间具有着一种现实的联系或本质上的统一性,即客体与主体的统一,这就是审美价值,这实际上也就是美作为一种社会意识所认识和反映的具体

①《郑板桥集》,岳麓书社2002年版,第222页。

②《鲁迅全集》第7卷,人民文学出版社1986年版,第49页。

③何其芳的《毛泽东之歌》,转引自《人民文学》,1977年第9期。