

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

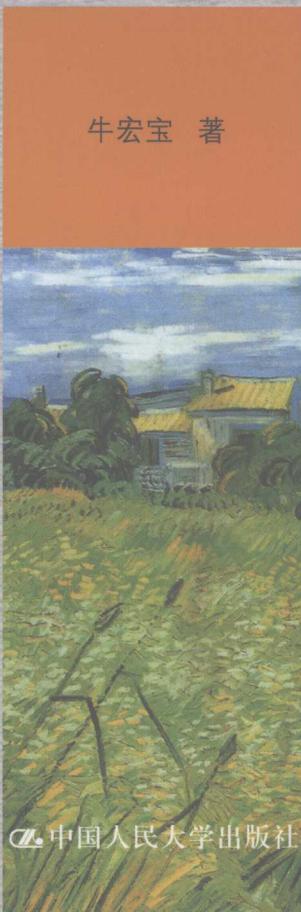
21世纪中国语言文学通用教材

美学概论

(第二版)

牛宏宝 著

中国人民大学出版社

普通高等教育“十一五”国家级规划教材
21世纪中国语言文学通用教材

美学概论

(第二版)

牛宏宝 著

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美学概论 / 牛宏宝著. 2 版.
北京：中国人民大学出版社，2007
(21 世纪中国语言文学通用教材)
ISBN 978-7-300-06383-6

I. 美…
II. 牛…
III. 美学—高等学校—教材
IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 085161 号

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

21 世纪中国语言文学通用教材

美学概论 (第二版)

牛宏宝 著

出版发行 中国人民大学出版社

社 址 北京中关村大街 31 号 **邮政编码** 100080

电 话 010 - 62511242 (总编室) 010 - 62511398 (质管部)

010 - 82501766 (邮购部) 010 - 62514148 (门市部)

010 - 62515195 (发行公司) 010 - 62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 北京民族印刷厂 **版 次** 2005 年 3 月第 1 版

规 格 170 mm×228 mm 16 开本 2007 年 6 月第 2 版

印 张 19 **印 次** 2007 年 6 月第 1 次印刷

字 数 317 000 **定 价** 25.00 元

目 录

第1章	什么是美学	1
第一节	美学学科的发展史	3
第二节	美学研究什么	12
第三节	如何研究美学	18
第四节	美学的目的是成就人自身	21
第2章	审美活动的发生和发展	25
第一节	巫术直观与世界的象征化	27
第二节	身体劳作与“手艺”	46
第三节	审美活动的诞生：诗性直观与“艺”的结合	57
第3章	美感经验	71
第一节	什么是美感经验	73
第二节	美感经验的特征	77
第三节	美感经验与美	90
第4章	美感经验的形态	104
第一节	美感经验诸形态及其形成	105

第二节	优美与崇高	111
第三节	悲剧与喜剧	122
第四节	丑与荒诞	140
第5章	作为“存在性境域的显现”的审美活动.....	162
第一节	审美活动在人类存在性展开中的 地位及意义	164
第二节	审美活动的本性是人的存在性境域的显现	170
第三节	审美活动的结构：显现·赋形·诗性言说	184
第6章	作为显现的符号形式	196
第一节	存在性境域的显现与符号形式的本源	197
第二节	作为显现的符号形式的“介质”	213
第三节	显现形式的组织	222
第7章	作为意义生成事件的艺术活动	241
第一节	艺术的本性：存在性境域向形式的凝聚	242
第二节	艺术创作和艺术作品	256
第三节	作为意义生成事件的艺术品的接受	266
教学大纲		276
本书参考书目		298
第一版后记		299
第二版后记		300

第 1 章

什么是美学

人类从蛮荒中走来，穿过由危险、陷阱、无知、黑暗构成的道路，走向未知的、不确定的、无尽的未来……

人类就像一个孤独的旅行者。

有谁陪伴着这孤独的旅行者呢？是什么支撑着人类进行这艰苦的旅行呢？

是天上的月亮、太阳和群星陪伴着人类吗？是天国的神陪伴着人类吗？是人类的理性陪伴着人类吗？

陪伴着人类进行漫长、孤独旅行的，只能是这样的一种力量：这种力量自身发光，点亮月亮、太阳、群星，照彻黑暗及危险道路，使孤独而漫长的旅行成为可能。

这点亮月亮、太阳和群星的力量是什么？这自身发光照彻黑暗和道路的力量是什么？

是人类自身生命的创造性的活力，使得整个世界充满生命之光。这生命之光，点亮群星，照亮道路，将自身投射到历史道路两旁所有的事物上，并使它们在这光中呈现自身。没有这生命之光，人类将生活在黑暗、无知和蛮荒之中。

这种生命之光，就是人类历史的根基，也是人类审美活动的根基。

从人猿相揖别的开天辟地之时，到今天的太空时代；从人类祖先装饰的身体，到今天人们的化装；从原始人刻画在岩石上的岩画，到今天遍布世界各地的艺术博物馆；从原始部落篝火旁的舞蹈到《天鹅湖》芭

歌舞；从荒野牧羊人的歌唱到今天的音乐会；从“关关雎鸠”到毛阿敏的《思念》，从荷马的《奥德修纪》到J.K.罗琳的《哈利·波特》……人类在其艰苦卓绝的奋斗中，一直有审美活动陪伴在自己的身边。

正是有了这审美活动的陪伴，人类的漫长旅行才不再是枯寂的孤旅。

审美活动是人类活动的最基本部分。

在人类的历史中，其审美活动不仅留下了深深的刻痕，而且一直伴随着人类对其审美活动的不断的反思。这种反思构成了“美学”的基本领域——美学史。

导读烛光

我感到，
高尚的思想带来的欢乐搅动了
我的心；这是一种美妙的感受——
感到落日的余晖、广袤的海洋、
新鲜的空气、蔚蓝的天空
和人心 这些事物总有什么
已经远为深刻地融合在一起；
是一种动力和精神，激励一切
有思想的事物和思想的对象，
并贯穿于一切事物之中。
.....

我知道大自然
从没有叫这颗爱她的心失望，
所以就这样祈求：请给以殊荣，
让她在我们今后的生活中引导我们
从快乐走向快乐。因为她
会告诉我们的内心，会用宁静
和美打动。会用高尚的思想灌输，
使一切恶毒的话、轻率的判断、
自私者的讥嘲、假惺惺的祝贺
以及和沉闷生活的日常接触
都不能对我们发生影响，不能
来干扰我们满怀喜悦的信仰，
并使我们所看到的充满祝福。
.....

上引诗是英国湖畔诗人华兹华斯《丁登寺》(黄杲炘译)最著名的两节。当读完这两节的时候，你或深或浅会有所触动，这触动就已是一种审美经验。而在这审美经验形成之际，你也就会思考这触动的性质和方向。这思考应该就已经是一种美学的萌芽了。在这两节诗中，诗人不仅把大自然当作具体的事物来感受，同时把她们感受为一种有思想的事物，一种神圣的东西从中显露。对于你的任何具体的审美经验，我们也应该如是观：她们不仅是具体的经验，也是有思想的经验。你的美学之旅，应该从这里开始：让体验与思想融合在一起，从体验通向思想，让思想穿过体验。

第一节 美学学科的发展史

美学学科的形成·美本身·诗学 美学学科如何能够成立 维柯对“诗性智慧”的发现·诗性智慧 鲍姆嘉通对“美学”的设定·感性学·完善的概念 康德对美学学科的界定

美学作为一门独立的学科，是由德国哲学家鲍姆嘉通于1750年在其所著的《美学》一书中首次提出来的。鲍姆嘉通因此成为“美学之父”。但是，人类对自身审美活动的关注却在很早就开始了。所以，美学的研究，可以分为美学的学科理论史和美学学科形成前后对审美活动相关问题的广泛思考两个部分。就学科史而言，它只有很短的历史；就对审美活动的思考而言，则不仅有漫长的历史，而且范围广泛。

这里我们先来看美学学科的形成。

一、美学学科的形成

人类直接或间接地注意到美的现象和诗意创造的世界，并对其进行有意识的思考，是从公元前6世纪的古希腊和中国开始的。

文献记录表明，古希腊的毕达哥拉斯学派（该学派主要活动在公元前6世纪）是最早开始思考美的。这个学派主要的智力活动，是在数学和音乐两大领域。该学派认为，宇宙是由数构成的。于是他们就按照数的关系，探究了诸如身体、音乐和图形中能够带来和谐美感的比例关系。比如他们认为，图形中最美的就是球形和圆形。毕达哥拉斯学派因之成为西方从形式角度研究美和艺术的滥觞。

公元前5世纪，是古代理性思维崛起的顶峰时期，古希腊哲学家苏格拉底、柏拉图和亚里士多德等，就开始从理性思维的高度来思考美和丰富的艺术的历史过程，企图从概念和定义的水平上给“美”确定一个恰当的内涵。

柏拉图的对话《大希庇阿斯》，是西方历史上第一篇企图给“美”下定义的文章。这是一篇由苏格拉底为一方，希庇阿斯为另一方所进行的关于“美”的智力对话。在对话中，苏格拉底要求他的辩论对手不要告诉他什么东西是美的，而是要告诉他什么是“美本身”，即那使一切美的东西美的要素是什么。柏拉图坚持有这样一个“美本身”，是“美”这个词从一般名词上升为概念的重要步伐。柏拉图在这篇文章中的两个立场，即认为在所有的美的事物中有一个美的共相，它是一切美的事物之所以美的最终原因，以及坚持应该给这个美的共相下定义，给后来的西方哲学和理性思考探索美的现象带来了巨大的影响，确定了探究的方向——追寻什么是“美本身”。给“美”下定义的漫漫征程从此开始了。

柏拉图

柏拉图（前427—前347）在西方哲学和美学上影响非常深远。这不仅因为他是西方最早对美的问题进行了系统的哲学思考的哲学家，而且他在哲学上也提出了当时的最高的本体概念“理念”（或译作“理式”）。他认为，我们生活于其中的这个世界之外，有一个绝对的、更为本质的、永恒不变的“理念”的世界，我们的现实世界只不过是个本体的“理念”世界的现象而已。比如，你坐的这把椅子，柏拉图就认为先有一个椅子的“理念”，然后才有现实的这把椅子。现实的椅子只是“理念”的椅子的模仿。基于对这个绝对的“理念”世界的坚信，柏拉图也就认为应该有一个美的“理念”，现实的各种美只是分享了这个“美的理念”，才变得美的。这就是为什么柏拉图在不知道美是什么的情况下，坚信有“美本身”存在、并执著于追寻“美本身”的方法论基础。

基于这样的思想，柏拉图认为艺术是对现实的模仿，那么，艺术与本体的、绝对的、更本质的“理念”的关系，中间就隔了一个现实世界。因而艺术只是对“理念”的本质世界的模仿的模仿，只是“理念”的“影子”。这就是他著名的“影子说”。著名英国美学史家鲍桑葵认为，柏拉图的这一理论“把整个可以感知的世界变成了各种理念的象征”。因此，可以说，柏拉图的美学思想中隐蔽地存在着一种“象征主义”的精神。

柏拉图是通过撰写一系列的对话体文章，如《理想国》、《巴曼尼德斯篇》、《斐多篇》，等来阐述自己的思想的。这些对话具有理性分析的睿智和思辨力量的双重魅力。

亚里士多德（前384—前322）的《诗学》则带来了另一个重要的范畴，这就是“诗学”。“诗学”是研究所有诗性活动的形式的学问。亚里士多德的研究范围包括了当时所有的艺术形式：悲剧、其他戏剧、音乐和抒情诗等。他用“诗”来概括所有这些艺术，是因为它们有一个共同的东西，即“诗性的形式”。《诗学》不仅是西方最早对艺术进行哲学思考的著作，而且“诗学”这个范畴也被沿用了几千年。从此后，对“美”的概念的追寻和在“诗学”的名义下对“诗性形式”的艺术活动的研究就结伴而行，构成了对“美”的现象进行哲学思考的主要方面，直到“美学”被提出。

古代的中国也与古希腊一样，很早就意识到了美的现象。孔子在其思想中就提供了中国文化中最早的对“美”的思考。他把美与善联系起来，如他所说的“尽善尽美”，为中国文化在此领域的发展奠定了基础。也正是孔子删编的《诗》（即《诗经》）为中国提供了第一部诗歌总集。他还同时提出了“诗可以兴”、“兴于诗、立于礼、成于乐”等主张。然而，无论是孔子，还是此后漫长历史中的中国思想家们，谁也从来没有把“美”作为一个概念或范畴来加以思考，也从来没有形成给“美”下定义和追寻“美本身”的历史，但却到处留下了关于艺术的道德关怀和各种具体的审美体验的灵动描述。

美的现象和艺术的诗意世界之所以在公元前6世纪—公元前5世纪进入了人类的思考，有以下两种重要原因：（1）原始巫术—神话思维开始解体，理性思维崛起，人类开始用理性思维来确定周围的一切；（2）由于原始巫术—神话思维的裂变，人类艺术活动从原始巫术活动那里获得了相对的独立性，并凸显出了它们的独特品质——纯粹的审美特质和诗性特质。正是这两点的相遇，促成了人类开始思考美的现象和诗意的现象。

从此，人们就开始了对美的现象和诗意现象的持续思考，而且从未间断过。但这些思考不是把美的现象纳入哲学的范围，就是把它与伦理、宗教等混在一起加以考虑，直到18世纪的理性时代。

二、美学学科如何能够成立

自从美的现象进入人类的思考之后，美的现象向人类的思维提出了一些尖锐的问题：诗性的或审美的现象是理性的还是非理性的？如果是理性的，那么其真正的品质是什么？它与科学、哲学和伦理学等有何区别？如何把它们之间的界限清晰地描述出来？当这些问题越来越清晰地呈现出来，并迫使人类用知识理论来回答这些问题时，产生

或确立美学学科的时机就到来了。

但是，一个学科的建立，不仅取决于这个学科所要研究的对象的自身发展，而且还取决于人的思维的发展水平。一个学科要成立，必须具备下列条件：（1）必须有确定的研究领域，这个研究领域必须在整个人类的知识体系中居于不可缺少的、独立的地位；（2）该学科在人类的整个知识体系中要有着自己的特殊的任务，并因此形成自己要解决的问题领域；（3）还必须形成与这项研究领域相适应的研究方法以解决其问题。因此，美学要成为独立的学科，也必须满足以上的条件。

美学学科成立所需的这些条件，在18世纪的欧洲形成了。

欧洲的18世纪是人类理性思维第二次崛起的时代。欧洲人经过漫长的宗教统治后，开始从宗教的梦中醒过来，重新把一切决断的权能交给人的理性思维。这种觉醒，在自然科学领域以哥白尼、伽利略、牛顿为代表；在哲学领域，以德国的莱布尼茨、沃尔夫、法国的笛卡儿等为代表。他们的思考产生了一个影响深远的要求——一切都应该接受理性的裁决，并在理性的法庭上接受审判，以申辩自己存在的权利或者放弃自己存在的权利。这就是启蒙运动的要求。

启蒙哲学不仅坚信理性思维能分析事物的本质，揭示事物中存在的秩序，而且还相信思维能够产生这种秩序。因此，它的伟大的工作，就是按照不同的本质划清不同的领域的界限，按照逻辑的秩序把它们安排成系统。他们首先划分出了科学的领域和信仰（宗教）的领域以及诸如思维的领域，而对应于这些领域的是哲学、宗教、逻辑学等学科。在这一切就绪之后，他们发现，有一个领域却无法归类，这就是包括艺术活动在内的丰富的诗意活动的世界。没有一个学科对应这一领域。他们还发现，人的心智中有三种能力，一是知，一是意，一是情。与“知”的心智能力相应的是哲学，与“意”的心智能力相应的是伦理学，但却没有一个学科对应着“情”的心智能力。正是在这样的分类、排序的逻辑工作中，一个巨大的领域——诗性活动的领域——显露了出来，并要求在整个人类的认知体系中居于一定的地位。

在这样的要求下，西方的启蒙哲学家们开始探讨诗性活动这一领域所积累的所有材料和所有线索，看看这个领域是什么性质的领域，应该归之于哪个学科，如果需要建立新的学科，那么就要确定这个新学科是否能够成立。当这些肩负启蒙哲学使命的哲学家们带着他们的逻辑学工具踏进这一领域的时候，他们才发现，这个领域完全是个混乱的泥沼，没有一个概念是清晰的：审美经验完全的感性特征，使得

把它归于理性的还是非理性的变成了难题；还有，审美的快乐是道德的还是不道德的？作出美的判断是人人不同的，还是有共同的标准？艺术的想象力是虚假的还是真实的？作出美的判断是不是一种客观的知识？它是主观的，还是普遍客观的？更为严重的是，艺术和审美现象的整体性、直观性，使得这些哲学家所携带的逻辑工具似乎根本对这一领域没有办法进行分析。也就是说，理性思维的分析方法对审美活动的整体性、直观性的任何分解，都会破坏这些特点，这反过来又对启蒙哲学的理性分析的信仰提出了挑战，如果理性的逻辑分析不能对美的现象或诗性现象进行完美的分析，那么，理性思维的完美性也就应该大打折扣。

这样，启蒙思想家们就面临一种抉择：是宣布审美活动的领域为非理性的活动，因而理性应该排斥它呢？还是坚持理性的能够最终分析清楚这个非理性的领域呢？启蒙思想家们最终选择了后者。这些思想家对这一领域的澄清，是一个材料一个材料，一个观点一个观点锤炼出来的，就像铁匠打铁一样，去掉杂质，淬出本质。在这种锤炼中，一个观念逐渐清晰起来，这就是在审美的经验中，有这样一种品质，它无法单凭概念去认识，也不能通过一堆个别的经验进行归纳加以把握，而只能直接去体验，去直觉地加以理解。这就是审美活动的直觉品质。另外一个重要的见解就是，我们不应该在物质的对象上去寻找美，也不应该在我们的主观心理中去找美，而应该在创造的过程中发现美的存在中心。这样就揭示了审美世界的真正深度。无论是缓慢地从一个概念到另一个概念的推理思维，还是对特定现象进行敏锐耐心的观察，都无法达到这个深度。只有一种直觉悟性能达到这个深度，这个悟性不是从部分到整体，而是从整体到部分。这就是审美活动区别于其他活动的关键。

在此如此严格精细的研究中，一个独特的领域逐渐呈现出来，它与逻辑的知识、伦理的知识都完全不同。这些研究的线索首先被当时的意大利哲学家维柯抓到了。

三、维柯对“诗性智慧”的发现

意大利的维柯（1668—1744）在1725年出版了他的《新科学》，1730年又出版了增订本。在这部著作中，他提出，相对于逻辑推断的智慧，人类还有一种智慧，它比逻辑推理的智慧要更原始、更根本、也更重要，这是一种“诗性的智慧”。他认为，诗性智慧先于知性，后于感觉。人类首先进行的是没有感知的感觉，其次才以不安和激动的

灵魂来感知，最终才以纯粹的头脑来自省。因此，诗性活动形成于情欲和感觉，与形成于理性的自省的哲学正相反。维柯更认为，诗性的幻想构成了人类活动的起源的第一个阶段，它是人类所有活动的根源和本源，一切人类的文化都从诗性智慧发源而来。因此，它并不是如柏拉图认为的那样低于知性，而是高于知性。

维柯认为，诗性智慧的幻想的阶段，是独立于知性的阶段的。诗性智慧有自己的运行规则，它不是走向理性和概念，而是耽于感觉的具体性；它不是放弃肉体，而是强调从肉体到精神的欢欣；它不是抽象的，而是幻想的。因此，诗性智慧有两个基本规则：一是以己度物的隐喻，即人把自己变成衡量一切事物的尺度，仿佛万事万物也和人一样是活的、有生命的、有情感的。二是形成想象性的类概念。“原始人仿佛是些人类的儿童，由于还不会形成关于事物的通过理解的类概念，就有一种自然的需要，要创造出诗的人物性格，这就是形成想象性的类概念或普遍性相，把它作为一种范型或理想的肖像，以后遇到和它相类似的一切个别事物，就把它们统摄到它（想象性的类概念）里面去。”基于对原始人的诗性智慧的揭示，维柯认为原始的语言是诗性的。这是一个巨大的发展，这一观点不仅对美学认识语言的诗性，而且对认识审美活动与符号形式之间的关系，都开启了全新的视野。

鉴于诗性智慧的独特性和在人类文化中的独立地位，维柯提出应该建立一种相对于逻辑学、哲学的“新科学”。虽然维柯没有明说这个“新科学”就是“美学”，但后来的克罗齐认为它就是“美学”。

应该说，维柯对“诗性智慧”的揭示深入到了一个重要的根基，这就是诗性活动的本性和它在人类文化中的奠基地位。这就凸显出了诗性活动的重要性。虽然他的著作当时被忽略，但应该说，他对“诗性智慧”的研究开启了美学走向成熟的一条路径。这条路径与鲍姆嘉通的路径不同。

四、鲍姆嘉通对“美学”的设定

德国哲学家鲍姆嘉通（1714—1762）对诗性活动领域的分析，不是返回到历史的起源处，而是纯粹对人的心智的逻辑分析。他在1735年发表了论文《关于诗的哲学沉思录》，首次提出了建立一门特殊学科——“美学”的设想。1750年，他出版了以“美学”（Aesthetics）命名的书，从此开始了美学的学科史。

鲍姆嘉通之所以能够完成这一总结，主要因为他是当时经过严格训练的、“卓越的分析家”。他在概念阐述上的精确性和逻辑的清晰，

论证的周密和证据之确凿，在当时是被推为楷模的，就连后来的康德也大为赞赏。他是一个纯粹的理性主义者，对人类的知识体系有着清晰的、界限分明的把握。正因为如此，他才在人类的整个知识大厦中，为美学找到了恰当的地位，也为美学奠定了哲学基础。

由于审美现象是与感觉、感官有密切关系的，许多理性主义者就把它排斥在理性知识的范围之外。鲍姆嘉通则通过对审美现象的感性的考察，把这种感性的活动置于理性认知之前，把它确定为朦胧的认识活动。鲍姆嘉通在古希腊词汇中找出“埃斯特惕卡”(aesthetic)一词，来命名这种活动，意即“感性的”，加一个词缀“S”即为“感性学”，与逻辑学正好相对。它就是一种研究感性观念或者“朦胧的观念”的学问。鲍姆嘉通认为，美学是“感性认识的科学，自由艺术的理论，低级认识论，以美的方式去思维的艺术，理性类比的艺术”。从“感性”的角度，他给“美”下了定义：“美”就是“完善的感性”。因此，作为一门独立的学科，它给感性认识提供规则，并探求“感性认识的完善”——美。这里所谓“完善的感性”，是相对于“混乱的感性”而言的。“混乱的感性”不仅是指形式上的混乱，其内容也因缺乏观念而导致混乱。因此，“完善的感性”就是具有真理属性的感觉或感受，同时，这种感受因为有真理的属性而各部分都内在地融合为一个统一的和谐整体。

在这一思想中，大家要注意两点：(1) 美的现象属于感性的领域，它不提供任何明确的观念或概念；(2) 任何感性的东西都是具体的，也就是与具体的形象相关，但“完善的感性”却包含着真理，虽然它并非概念的真理。

因此，鲍姆嘉通不像其他的理性主义者那样，把感性的领域彻底排斥在知识的领域之外，而是把它归于知识和认识的范围。在鲍姆嘉通按照严格的逻辑次序排列的知识序列中，逻辑的知识是最高的，而美学只是一种“低级的认识”。虽然只是一种“低级的认识”，但它终于还是进入了知识的活动范围。把审美活动这个完全感性的世界纳入到理性认识的范围，这正是鲍姆嘉通提出“美学”这门学问的重要贡献。

虽然，鲍姆嘉通对美学的确定并不是最完善的，他把美定义为“完善的感性”以及“研究完善的感性的学说”等，也并不是被普遍接受的。但毕竟“美学”这个学科开始在整个知识的体系中，赢得了一个存在的地位。正是这个地位，为后来的美学家们开辟了发挥才智的深刻领域。

五、康德对美学学科的界定

虽然鲍姆嘉通确立了美学，但真正为美学学科奠定理论基础的是康德，因为康德从哲学的角度为审美判断确立了一个独立的原则。

康 德

康德（1724—1804）是德国18世纪最伟大的哲学家、美学家。他是西方近代哲学理论课题的规范者，是近代学术范式的奠基者，其地位相当于古代的亚里士多德。因此，要学习康德以后的人文学科，就必须懂得康德，以康德为起点。

康德的主要著作是著名的“三大批判”：《纯粹理性批判》（1781），主要研究认识论问题，即我们人是如何认识事物的，以及这些认识的有效性如何；《实践理性批判》（1788），主要是研究伦理学的，即人的意志的功能如何、人凭什么最高的原则去行动的；《判断力批判》（1790），研究人是如何进行趣味判断和目的判断的，趣味判断就是他的美学，目的判断就是他的目的论。

康德的美学理论主要集中在《判断力批判》的上卷，但他早在1764年就出版了一部美学著作，叫做《关于崇高感和优美感的考察》，把“崇高感”与“优美感”对立起来加以研究。在《判断力批判》中，康德仍然延续了这一观点，将其研究分为“美的分析”和“崇高的分析”两个部分。而在这两个部分，康德的研究都关涉到一个核心概念，这就是“趣味判断”。康德的“趣味判断”其实就是“审美判断”，之所以用“趣味”，是因为在他的时代，学术界把这种属于人的情感活动领域的问题，都归为“趣味问题”，即我们判断一个事物“美”或者“不美”的判断，是一种情感活动，而这种情感活动主要涉及我们的“趣味”、“喜好”等，因此叫“趣味”。比如你喜欢冬天，我喜欢春天，这只是我们的各自的“喜好”、“趣味”问题，与春天、冬天各自的季节本性没有关系。但是一涉及一个事物是否符合我们的某种目的，这样的判断就不是“趣味判断”，而是目的判断。比如，对一个穷人来说，冬天他没钱买棉衣，所以冬天是“坏的”；春天变暖了，他可以没有严寒的威胁，所以春天是“好的”。这种依据是否符合我们的目的所做的“好”或“坏”的判断，就不是“趣味判断”，而是“目的判断”。康德认为，审美的判断就是“趣味判断”，而非“目的判断”。

在“美的分析”这部分，康德提出了“趣味判断”的四个原则，为美学学科确立了可靠的理论原则：

第一，“趣味判断”是一种不关利害的判断，即我们作出一个事物是“美的”、“不美的”，或者是“令人愉快的”、“不令人愉快的”的判断，都与利益、好坏没有关系。这就叫做“审美趣味的无功利性”或“审美判断的超功利性”。

第二，“趣味判断”是一种无概念的判断，不过，虽然它是无概念的，但却是“普遍有效的”。我们知道，“判断”都涉及一个概念，但审美判断却没有概念，审美判断总是一个当下的、具体的判断。比如，一个人登上黄山，看见一棵松树，觉得这棵松树很美。这时，这个人的心身全都凝聚在了这棵松树的当下的形象上了。这就是一种当下的、具体的判断。但如果这个人根据这一判断得出这样的结论：所有的松树都是美的。那么这样的结论作为判断，就不是“趣味判断”，而是一个“概念判断”。

但这样也就带来了问题。我们知道只有“概念判断”是“普遍有效”的，那么，如果“趣味判断”只是一种当下的、具体的判断，那么，它就不具有“普遍有效性”。不过，康德认为，“趣味判断”虽然是无概念的，它不是“概念判断”，但却是“普遍有效”的判断。康德把这一点归之于“共通感”，即“心同此理”的一种感觉。

因此，“趣味判断”的第二个原则，就简称为“无概念的普遍有效性”。

第三，“趣味判断”是一种“无目的”的判断，但是又是“合目的”的判断。这里的“无目的”指两个方面，一方面是指判断者对一个事物做“趣味判断”，他是没有利益目的的，因此，他作出一个事物的“美”或“不美”的判断，并不是根据自己的利害算计来进行。这叫做主观上的“无目的”；如果用利害的考虑来判断事物，就是有目的的判断。另一方面是指事物的无目的，即事物成为什么样子，并不是按照人的目的来形成的。但是，当我们对一个事物进行“趣味判断”，并判断它“美”，那么，虽然我的判断不是按照目的进行的，事物也不是按照目的形成的，但这个事物形式却是合乎目的的。比如，清新的空气本身没有目的，空气也并不是为了人的健康才清新的，但清新的空气却是合乎人的健康的目的的。这就叫做事物的“客观形式的合目的性”；就这个判断而言，它是一个“无目的的合目的性”判断。

据此，康德就给美下了一个定义：“美是一个对象的符合目的的形式。”

第四，“趣味判断”是一个“无概念”，但具有“必然性”的判断。我们知道，只有概念的判断具有必然性。因为，概念包括了事物的本质规律，按照本质规律对事物进行判断，就是一种必然判断。但“趣味判断”中不涉及事物的概念，而是一种当下的、就事物的具体形象所做的

“美”或“不美”的判断，它完全是主观的。但这样的无概念的、主观的判断，却具有“普遍必然性”。为什么呢？康德认为，虽然“趣味判断”是具体的、当下的、无概念的、主观的，但它却是合乎事物的本性的判断，也就是说，与事物的规律有关的。这就是“无规律的合规律性”。

康德对“趣味判断”所做的这四个方面的规定，澄清了“审美判断”的基本根基。可以说，鲍姆嘉通虽然确立了美学是研究“感性认识的完善”，并认为“美”就是“完善的感性”，但这个“完善的感性”到底是怎么回事？它遵循什么独立的原则？这些问题在他的《美学》中都尚未确定。大家知道，如果审美活动没有自己独立的原则，那么，审美活动的独立性就是不存在的，那么，美学这门学科的成立基础也就是不存在的。从这个意义上来说，虽然鲍姆嘉通设立了“美学”，但真正奠定“美学”之学科基础的是康德，是康德的“趣味判断”四原则奠定了审美判断的独立基础，并由此而划定了美学的研究领域。

大家应该从康德的四个“趣味判断”的原则中，认识到审美活动的复杂性，同时认识到，“美”并不是事物的一个属性，而是人与事物之间的一种“合目的性与合规律性”的统一体。

那么，中国是什么时候开始有美学这个学科的呢？中国学者于20世纪初从日本引入了“美学”这个概念，是日本学者把“aesthetics”翻译为“美学”的。从此，“美”作为概念、“美学”作为学科进入了中国的学术界。^①

第二节 美学研究什么

关于美学研究对象的几种主张·主张美学的研究对象是艺术·主张美学是研究现实和艺术中美的本质及美的规律的科学·主张美学就是研究人与现实的审美关系的科学·主张美学就是研究表现活动的科学
审美现象的复杂性·美的现象是属人的现象·审美经验是美的现象的唯一见证·美的现象的历史性
美学研究人类的审美活动

^① 关于这个问题，目前还有未确定的方面：即究竟是中国学者或在中国的传教士将“aesthetics”译成了“美学”，然后外销到日本，然后又出口转内销被中国学者从日本引进；还是日本学者将“aesthetics”译成了“美学”，后被中国学者引进，尚待澄清。