

美学基础理论

许丙泉 著

山东画报出版社

美学基础理论

许丙泉 著

山东画报出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

美学基础理论 / 许丙泉著. — 济南 : 山东画报出版社,

2018.6

ISBN 978-7-5474-2688-3

I. ①美… II. ①许… III. ①美学理论 IV. ①B83-0

中国版本图书馆CIP数据核字 (2018) 第046690号

美学基础理论

许丙泉 著

责任编辑 梁培培

装帧设计 王 芳

出 版 人 李文波

主管单位 山东出版传媒股份有限公司

出版发行 山东画报出版社

社 址 济南市胜利大街39号 邮编 250001

电 话 总编室 (0531) 82098470

市场部 (0531) 82098479 82098476 (传真)

网 址 <http://www.hbcbs.com.cn>

电子信箱 hbcbs@sdpress.com.cn

印 刷 青岛国彩印刷有限公司

规 格 148毫米×210毫米

10.25印张 230千字

版 次 2018年6月第1版

印 次 2018年6月第1次印刷

书 号 ISBN 978-7-5474-2688-3

定 价 48.00元

如有印装质量问题,请与出版社总编室联系更换。

许丙泉 1970年生，山东宁阳人，毕业于山东大学，获文学博士学位。现任山东大学（威海）文化传播学院讲师，中文系主任。主要从事文艺学研究和教学工作，研究领域有美学基础理论、孔子儒家思想、当代文学批评等方面。在《北京社会科学》《理论学刊》等发表学术论文共五十余篇，参与多项国家、教育部社科研究项目，出版专著《孔子儒家思想与美学研究》。

责任编辑 梁培培
装帧设计 王 芳

目 录

绪言	1
第一章 什么是美学	9
第二章 “美是难的”	19
第三章 美的本质和特性	33
第四章 美与人类的生活	47
第五章 美与人的精神特性	59
第六章 美的产生	72
第七章 美的丰富内涵	79
第八章 美与思想传统	95
第九章 现实美 自然美	112
第十章 社会美	125
第十一章 形式美	137
第十二章 艺术美	146
第十三章 各种艺术美	158

第十四章	西方美学范畴	198
第十五章	中国美学范畴	218
第十六章	美的欣赏与美感	238
第十七章	美感的规律	252
第十八章	美的创造	269
第十九章	艺术美的创造	280
第二十章	审美的意义	292
第二十一章	美育与艺术人生	305
后记		319

绪 言

人们求真、向善、爱美，美中包含着真和善，爱美是人的天性。人们在生活中发现美，欣赏美，还通过艺术活动去创造美，让世界上有更多的美。美是人们生活的结晶，是宝贵的精神创造。人们愿意有更美的明天，有丰富多彩的艺术人生。

所以对人来说，美有非常重要的意义，如果没有美，人生会变得黯淡无光，失去生机活力，变得空虚，没有什么希望和意义。美代表生命发展的方向，代表人生的理想境界。人们爱美，欣赏美，也要研究美，探索美的规律，以便寻找到美的奥秘，发挥自己的聪明才智，去努力创造更多的美。在人类文明的历史上，人们也很早就思考许多关于美的问题，并逐渐发展成一门专门的学问，这就是美学。现在，美学已成为一门蔚为大观的学科，并且越来越显示出重要作用。在社会生活的各个方面，人们都有美学方面的思考、创造。美成为人们的生活本身，成为一种社会竞争力，而且人们都相信，将来的生活是更美的。

《美学基础理论》介绍美学基本知识，讲述美的基本规律，提高人们的美学修养，增强人们发现、欣赏和创造美的能力。本书主要内容分为四个部分：美是什么、美在哪里、美的范畴、美的欣赏和创造。“美是什么”这一部分包括对美的思考、美的特性、美的起源等问题的阐述。“美在哪里”包括社会美、自然美、形式美、艺术美的有关知识，还包括对某些重要艺术门类审美特点的简介，如建筑、工艺美术、雕塑、绘画、音乐、舞蹈、文学、戏剧等，目的是让学生更多地认识美、感受美。

“美的范畴”包括优美、悲剧、崇高、荒诞、喜剧等西方美学范畴，还具体介绍一些中国传统的审美范畴，如中和、自然、忘我、阳刚、阴柔等。美是心灵的状态，不同的文化背景中，受特定思想传统的影响，人们的内心世界是不同的，才有不同的美学范畴。

“美的欣赏”研究审美感受的过程，揭示美感特性，深入理解审美与自我的关系。

“美的创造”包括现实美和艺术美的创造，研究美的创造的一般规律，还特别介绍艺术美创造的规律。美的创造最终归宿是人自身的创造，人是最美的，而且世界上所有美的根源在于人。所以在这一部分内容中探讨审美对于人生的意义，另外还研究美育，思考有关审美教育的问题，如何用美来塑造心灵，陶冶性情，成就艺术人生。

在当代中国，美学研究的著作琳琅满目，成果显著。从近代西学东渐，美学就备受中国人的关注，许多文化名人都曾就美学发表过自己的见解，并身体力行，推动美学的研究和实践，如王国维、蔡元培、梁启超、鲁迅等，也出现朱光潜、宗白华这样的现代美学大家。中华人民共和国成立后，社会上曾出现两次美学热潮，美学成为一种

“显学”。因此，许多美学研究著作、教材不胜枚举。但由于中国社会特殊的发展过程，中国的美学研究也有一些无法避免的局限性，如对西方美学简单引进，缺乏全面深入的理解，对中国传统美学重视不够，割裂悠久的历史传统，因急功近利而缺乏思想的超越性，偏于对已有理论的综合而没有自己的独创性，因而也缺乏生命的活力等。

当代中国大学重视对学生进行审美教育，开设各种艺术鉴赏课程，提升学生审美水平。中文系普遍开设《美学概论》课程，深入研究人类的审美现象。综观已有的各种《美学概论》教材，可以看出还存在着一些不足之处。或内容陈旧，或枯燥乏味，或故作高深，均不适合教学需要，特别是不能为学生充分解释身边各种现实审美现象，不能让学生心有戚戚焉，从而心领神会，提高审美的境界。

所以在美学教学中，有许多方面需要不断改进。必须与时俱进，不断努力，在教学中进行各方面的探索，特别是深入进行美学基本理论研究，取得一些成果，不断完善《美学概论》课程教学，提高教学效果。首先言之有物，全面深入感受、理解审美现象，研究、借鉴众多美学家的真知灼见，总结出审美规律，解决心头的困惑，豁然开朗，知其然也知其所以然，获得精神上的快乐和满足。精神成果的分享和传播也是一件很美的事情，尽力理清思路，斟酌词句，清晰流畅、深入浅出地表达出来，让学生真正有所收获，对美有比较全面深入的认识。笔者经过多年的努力，已取得一些显著成果。在此基础上，撰写这本《美学基础理论》，讲述美学基本知识和理论，阐发对美的思考。

具体来看，与其他著作相比，本书主要有如下六个方面的特点。

一是学术前沿性，吸收当代美学研究最新成果，构建美学基本理论新框架，讲授新知识。在当代中国，美学这门学科曾一度是社会文化、学术研究的热点。这会推动美学研究，但也会使美学研究沾染急功近利的弊端，缺乏思想的超越性。在一些美学基本问题研究方面，本书尽量不附会潮流，人云亦云，而是有自己的思考。如通过对中西美学的全面研究，认识到它们各自的特点，把二者综合起来，使人们对美的认识既有西方美学研究的严谨深刻，也有中国美学研究有机统一的特点。随着当代科学如心理学、系统论等发展，对于美学的一些基本问题，如美是什么、美感的奥妙等，都有了进一步的解答。当代中国传统文化的复兴，也让中国人能充满自信，以平常的心态来思考自己的审美心理，寻找自己的精神世界。当代中国美学家不再只是学习和借鉴西方美学家们对美的解释，也从中国人那里汲取丰富宝贵的思想资源，从悠久深厚的文化传统，从自己的切身体验出发去思考美的问题。

二是以人为本，从人的精神特性来研究美。这不同于其他教材从某某哲学出发的视角，如实践美学、存在论美学、生态美学等观点出发去解释美。也不是对众家美学观点简单概括、总结，把各种观点勉强结合在一起。从已有的某一种或几种观点出发来研究美，这样做的结果会是本末倒置，不能从根本上解释审美。因为所有的观点都是人的心灵和外界相作用的结果，这些观点往往各不相同，而且有时互相对立，给美学研究增加了繁杂和混乱。审美是人所特有的活动，美是精神的产物，而且，从根本上来说，所有的美学理论也是精神的产物。所以只有从人本身出发，从人的精神特性出发，才能真正理解审美的问题，真正认识美是什么。当代学术的发展也为人们思考人的特

性、精神的特性提供了更充分的条件，如当代存在论哲学对人的生存特性的思考，当代生命科学对生命起源、发展和进化的研究成果等。这些成果建构起当代人认识人类自身的图景，也使美学研究得到进一步的发展。

三是知识的系统性。由于以人为本，从人的特性来研究美，所以能一以贯之，把各种审美现象和美学的知识、理论有机统一起来，从而建构起一个结构完整、内容丰富的美学体系。如生命起源于宇宙自然，人从动物进化而来，人有物质性的血肉之躯，又有自由自觉的精神特性。精神活动需要物质的存在基础，又超越物质现实获得自由。美产生于人的现实生活，又创造一个自由的精神世界。人的精神特性使人有审美的能力，能在自然、社会中发现美，也能创造艺术美。美是心灵的一种感受，各种美学范畴实际上是人们生活中各种不同精神状态，在现实体验的基础上又增添了精神的创造。美在外界事物上，更在自己的心中，所以要研究审美中人的心理活动，研究美的欣赏和创造的规律。

四是贴近中国人自己的审美传统。吸收中国传统美学资源，使美学研究融汇中西，更加成为一门研究人类普遍存在的审美现象的学问，而不只是一门外来的学科，带有明显西方学术的痕迹。如关于人性，关于审美观念、美学范畴，中国美学都有丰富的知识和理论，是传统文化中宝贵的精神财富，也是当代美学研究的重要学术资源。如中国传统的儒家、道家、佛家都有关于美的探讨，建构了有各自特点的审美世界，也有各自的审美范畴，如儒家的“中和”、道家的“自然”、佛家的“忘我”等。历代中国文艺理论家也都曾提出过不同的审美范畴，如唐代的司空图的“二十四品”，清代姚鼐的“阳

刚”“阴柔”等，本书对此进行研究、阐发，展示中国人的审美境界。

本书重视借鉴诸多西方美学研究成果，也注意吸收中国传统美学研究成果，把西方美学偏重局部分析的特点和中国美学偏重整体综合的特点结合起来，共同构建为整体组织，有机统一，内容丰富全面，思想严谨深入，更具普遍性的美学研究。

五是本书既有理论的高度，也有丰富多样的感性内容。美难以言传，带有神秘的色彩，美学理论也常常显得高深难懂，充满哲学的玄虚意味。但美首先也是每个人最普通最平常的感受，随着生活水平的提高，人们身边的美不断增多。所以本课程充分考虑到美的现象性和感性的特点，在讲述美学基本知识、理论的过程中密切联系实际，包括身边日常生活中的审美现象和各种艺术创作、欣赏，从而增强读者的感性体验，让读者能结合自己的审美经验，深入理解美学理论，并能贯彻到生活中，在生活中不断发现美、创造美，同时也成就自己的审美人生、艺术人生。

非常有意思的是，在中国文化传统中，虽然不如西方那样有诸多美学家，但中国人从来就特别善于发现美、创造美，许多艺术家，特别是许多诗人，留下众多美妙的诗篇。这些诗篇向后人传达审美体验，讲述审美的过程，也往往揭示了美的秘密，讲述美的道理。所以，本书也常常引用这些优美的诗句，既能感受美的魅力，也能更好地理解美的规律。

六是本书具有较强的独创性。虽然和其他众多美学教材一样，本书讲述美学的一些基本知识和规律，但在许多方面都表现出自己的独创性。如关于美是什么的问题、人的精神特性问题、美感活动规律问题、中国传统美学范畴和艺术人生问题等，在其他美学教材中，

或者语焉不详，或者避而不谈，或者是老生常谈没有什么新的进展。本书则有自己的深入思考，对上述问题有自己的解答。本书的文字从自己内心流出，是冷静思考的结果，也带着一些喜欢、热爱的感情温度。美是情感的体验，相信这样的文字会有助于阐释美的规律。即使是讲述和其他美学概论教材同样的内容，本书也尽力去深入理解，做到融会贯通。也就是说，把这些内容消化吸收，成为自己思想感情的有机成分，然后才能讲得清楚明白，深入浅出，有更多说服和感染的力量。

以上是本书的一些主要特点。另外，本书力求以美的力量来感染人、打动人、培养人。希望通过美的欣赏，激发人们对美和生活的热情，提高对美学研究的兴趣。爱美之心人皆有之，美是人类天性的表现。通过对美的深入阐述，人们能够理解人的本性和生活的特点，明确自己人生的意义和今后努力奋斗的方向。

本书注意突出美学的哲学品格。哲学的意义在于思考，所以本书启发人们的思考，特别是对人性以及自我的认识，因为审美是欣赏外在的对象，其本质是对自我的观照、欣赏和确证。而且在本书展开美学基本知识和理论的过程中，会涉及哲学史上许多著名的哲学家。美学的历史和哲学的历史密不可分，许多著名的美学家也是伟大的哲学家。通过他们，可以了解人们思考美的历史过程，也可以知道哲学发展的历史过程，以及人类文明发展进步的过程。美是人类精神活动的产物，是感性和理性的结合，本书既有审美活动丰富、生动的感性体验，也有理性思考的哲学高度。

但正如中国古人所说，“纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行”。学习知识和理论，如果只是简单的了解、认识，没有深入的理

解、领会，那就还不能真正成为自己精神世界的有机组成部分。对于作为人文学科的美学来说，更是如此。要阅读美学的书籍文章，还要多方面认识、理解、领会，才能真正学好美学。所以，为了学好美学，要积极参与美的欣赏和创造，积累丰富的审美经验，提高审美修养；学习中外艺术史知识，开拓自己的视野；阅读各种文艺理论著作，丰富自己的理论资源；自觉思考各种审美现象，与所学知识相结合，不断深入理解各种美学基本原理；努力提高自己的思考能力，上升到哲学的高度；以美的研究为出发点，深入思考精神、自我、人性等深层次问题，充满信心、激发热情、增强力量，才能在实践中不断奋斗，去创造美的世界，因为“人要有出世的精神才可以做入世的事业”^①。

爱美之心人皆有之。本书力图为爱美的人们解释关于美的问题，帮助人们，特别是正在知识海洋中畅游的莘莘学子理解各种审美现象。学习美学，让更多的人能在生活中发现、欣赏更多的美，更加热爱生活，努力奋斗，去创造更多的美，拥有更美好的明天。

① 朱光潜：《谈美》，北京：北京大学出版社2008年版，第4页。

第一章 什么是美学

爱美之心人皆有之，求真、向善、爱美是人类的天性，而美又包含着真和善。生活中到处都有美，等待人们去欣赏。法国雕塑家罗丹说：“美是到处都有的。对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。”^①要让生活中充满美，中国美学家朱光潜认为人生应该“慢慢走，欣赏啊”^②。美是最有价值的，是人生的理想状态，在审美中，物我两忘，同时又真正拥有整个世界。一个人应当毕生努力，不断怡情养性，欣赏美、创造美，成就艺术人生。

一 美的世界

人们生存在一个美的世界，时时处处都会有美的享受，或悦耳悦目，或怦然心动，或会心微笑，或心旷神怡，或酣畅淋漓，或感慨万千，流连忘返。爱美之心人皆有之，人们自觉或不自觉地去寻找

^①〔法〕罗丹口述，葛赛尔记，沈琪译：《罗丹艺术论》，北京：人民美术出版社1978年版，第62页。

^②朱光潜：《谈美》，北京：北京大学出版社2008年版，第4页。

美、创造美，或梳洗打扮，或家居装饰，或养鱼栽花，或旅游观光，或听一听音乐、看一看绘画……自然界景象万千，五彩斑斓，瞬息万变；社会生活丰富多彩，有滋有味，意义丰富深远。人是“万有的精英，众生之灵长”^①，形体迷人，神采风流，“情人眼里出西施”，最美的人是最爱的人。人所创造的无数艺术中更充满了美，是美的理想和典型，是纯粹的、永恒的美。

放眼四望，在天地之间，大自然美不胜收。日月运行不息，星辰光辉灿烂，山岳巍峨雄伟，河流奔腾壮丽，花草鲜艳娇媚，树木茂盛多姿，鸟飞兽走，锦鳞游泳，无数昆虫也在忙碌着生活……四季变换，或草长莺飞，或雨后彩虹，或天高云淡，或万籁寂寥，万物千姿百态，生生不息，既微妙轻灵，又辉煌壮丽……

人类社会生活之中充满美。城市高楼大厦，乡村茅屋草舍，都吸引着人们的目光。人们在街头游逛，在山野旅行，在水面荡舟，在家中休息或宴饮，在房前屋后散步徜徉，都会成为美丽的图画，映在人们的心上。各行各业的人们忙碌着，工人生产，农民劳作，士兵值勤，商人贩卖，学生学习，教师授课等，都是值得欣赏的美的景象。人爱美，追求美，努力劳作，使自己的生活更美。

最吸引人们目光，让人百看不厌的是人自身的美，人是“万有的精英，众生之灵长”，是生命进化发展的最高形式，是美的最高级的表现。从天真的儿童到英俊的少年，再到成熟的中年，一直到耄耋的老人，都能给人们美的感动。特别是年轻女性的美，更是魅力无限，光彩照人，让欣赏者的眼睛变得晶莹闪亮，让白昼灿烂，也会照

^①〔英〕莎士比亚，孙大雨译：《莎士比亚四大悲剧》，上海：上海译文出版社1995年版，第95页。