

云南省普通高等学校“十二五”规划教材

美学原理 教程

主 编◎骆锦芳 李健夫

MEIXUE
YUANLI
JIAOCHENG

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

云南省普通高等学校“十二五”规划教材

美学原理 教程

主 编◎骆锦芳 李健夫

MEIXUE
YUANLI
JIAOCHENG

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

美学原理教程/骆锦芳,李健夫主编. —北京:北京大学出版社,2012.1

(大学文科基本用书)

ISBN 978-7-301-20005-6

I. ①美… II. ①骆…②李… III. ①美学—高等学校—教材 IV. ①B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 277642 号

书 名:美学原理教程

著作责任者:骆锦芳 李健夫 主编

责任编辑:张文礼

标准书号:ISBN 978-7-301-20005-6/B·1030

出版发行:北京大学出版社

地 址:北京市海淀区成府路 205 号 100871

网 址:<http://www.pup.cn> 电子邮箱:pkuwsz@yahoo.com.cn

电 话:邮购部 62752015 发行部 62750672 出版部 62754962

编辑部 62756467

印 刷 者:北京鑫海金澳胶印有限公司

经 销 者:新华书店

787mm×1092mm 16 开本 16.5 印张 366 千字

2012 年 1 月第 1 版 2012 年 1 月第 1 次印刷

定 价:35.00 元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有,侵权必究

举报电话:010-62752024 **电子邮箱:**fd@pup.pku.edu.cn

目 录

导 论	1
第一章 审美发生论	19
第一节 人类生存与审美冲动	19
第二节 审美发生的前提条件	22
第三节 人类早期的审美活动	25
第二章 审美意识论	34
第一节 审美经验的特征	35
第二节 审美意识的组织	40
第三节 审美意识的运行	48
第四节 审美意识是人类生存的真质	52
第五节 审美意识是艺术家创造的宝库	54
第三章 生活审美论	57
第一节 生活审美是人生的基本活动	58
第二节 生活审美的心理机制	65
第三节 生活审美的特点	68
第四节 生活审美的价值与作用	72
第五节 生活审美对人类生存的重大意义	76
第四章 艺术审美论	81
第一节 艺术审美的心理机制	81
第二节 艺术审美的特点	89
第三节 艺术审美的价值与作用	94
第四节 当代艺术审美的迷惘与出路	98
第五章 自然审美论	102
第一节 自然审美的历史考察	102

第二节	自然审美的心理机制·····	111
第三节	自然审美的特点·····	117
第四节	自然审美的价值与作用·····	125
第六章	审美主体论 ·····	131
第一节	主体和主体性·····	131
第二节	文化主体·····	143
第三节	审美主体的诞生·····	152
第七章	审美价值论 ·····	160
第一节	审美价值的发生·····	161
第二节	审美理想与审美价值追求·····	164
第三节	审美价值追求与审美主体的超越和升华·····	167
第四节	主体的自觉与审美境界的创造·····	171
第八章	审美创造论 ·····	182
第一节	审美创造的发生·····	182
第二节	审美创造的文化形态·····	187
第三节	审美创造的生存意义·····	197
第四节	人类文明发展的动力·····	201
第九章	审美规律论 ·····	205
第一节	从审美规律到美学原理·····	205
第二节	美学原理的形成与理论表达·····	211
第三节	审美原理的内在尺度作用·····	215
第四节	人类审美创造规律的先导性·····	220
第十章	审美发展论 ·····	228
第一节	审美的发展本性·····	228
第二节	人生发展的审美本质·····	235
第三节	社会发展的美学本质·····	240
第四节	不断超越发展的美学·····	248
参考文献	·····	254
编后语	·····	256

导 论

这里展现的《美学原理教程》，作为教材，是对美学这门学科的基本知识的梳理与总结；作为哲学观、人生观、美学观的阐释与建构，意在以科学主体论美学思想为引导，使大学本科阶段的学习者，能够作为一个独立的生存发展的主体站立起来，以自由的生存发展愿望为强大动力，以科学性为有力的支撑，逐步形成自觉的主体精神，并且不断追求科学性与主体性的统一，随着科学性、主体性的提升和越来越高的同一实现，走上人生塑造与文明创造的价值实现的顺利成长之路。

一、对美学学科的基本认识

美学，作为学科名称，最早出现于18世纪的德国，称为“感性学”；但那时，它还 not 是一门具有独立自足性的学科。后来经过德国古典哲学时期思想家们如康德和黑格尔等人的进一步研究，基本上形成一门学科，今天称之为“古典美学”。19世纪30年代以后，西方社会转型，哲学和美学研究出现了根本性的转折。特别是科学主义思潮、人本主义思潮和马克思恩格斯的思想出现，对现代美学与哲学思想的发展具有重要影响。到20世纪，由于科学方法论和分析哲学的影响，美学研究逐渐走向了科学化的里程，美学研究的科学性日益受到重视。这就出现了与“古典美学”相对立的现代美学观。但是由于科学思想与人本思想的分离，美学思维方法未能达到完整高度，美学思维仍然片面狭隘。20世纪后期，在研究并整合前人思想成果的基础上，特别是在马克思“人本主义与自然主义”统一的整体观启示下，出现了较高科学性与较高主体性统一的思维方法，以及运用这种方法研究的思想成果：现代美学原理。这里说的美学，是指现代意义上的、较高科学性与较高主体性统一的“现代美学原理”。

美学作为一门学科出现，不等于作为一门科学已经成立。美学的科学化过程，是一个艰苦而漫长的探索过程。美学作为学科出现与自在的美学规律在人类生活中起作用（作为一门潜学科存在）是两回事。西方早在古希腊时期，特别是民主雅典国家就能

自觉按照审美的规律进行审美与创造，创造了审美价值很高的文学和艺术作品。中国数千年的文明发展中，同样按照美学规律展开审美创造，出现了灿烂的中国文化。因而，真正属于人类的美学，是在研究把握人类审美创造活动和文明发展的规律基础上总结提升出来并且不断完善的。每一个时代对美学规律都应有所研究、有所发现和有所贡献，不能一味依赖于西方古典美学的理论模式而忘记美学规律的不断深入研究和现实运用。现代美学研究，应该不断提高美学这门学科的科学性与主体性，并在科学性与主体性同一实现的思维高度上，建构这门真正属于人类自身生存发展规律的自觉把握与运用的学问。

中国对美学学科的研究，主要是在20世纪中期以后接受“古典美学”思想的影响，认为美学研究的对象是“美”，即研究“美的本质”。20世纪统编的美学教材基本上是古典美学思想的承传。80年代开始接受西方现代美学思想的影响，特别是心理派和经验派美学思想的影响；这在90年代以后逐渐取得优势。在2000年的全国美学会议上，学者们热烈讨论了美学科学化问题，引起了大家关于美学如何成为一门科学的思考；这次讨论意味着古典美学的终结。此后，古典美学观终于渐渐退出学界和讲坛。这在中国美学发展史上是一个重大转折。2001年和2002年，《美学思想发展主流》和《现代美学原理——科学主体论美学思想体系》（中国社会科学出版社）两书先后出版，在事实上宣告了“现代美学原理体系”的诞生。这一体系只是初步建构，2006年出版的修订版得到进一步完善。随着人类社会的发展，美学研究将不断深入，美学原理体系也将伴随人类生存发展而不断发展和逐渐完善。美学原理的完善过程，就是人类生存发展走向完整实现的过程。美学作为完整的科学体系，它最后完成之日，是悬置于无限的未来，不能将初构的美学原理体系看成封闭的最终成果。现代美学体系的根本特点在于它的生存现实性和开放发展性；它是一个向人类生存发展现实全面开放、需要人们不断拓展和深化研究而使之不断丰富完善、伴随人类生存发展而同步行进的具有无限生命活力的人类性的科学。

这里要特别强调的是，追求科学性与主体性的不断提高与同一实现的现代美学，即科学主体论美学，是一个开放性的体系。它不是人为设定一种封闭的思想禁锢，而是拆除一切影响思维开拓的障壁，不断“解蔽”，向人类生存的一切事实空间展开思维，在“心理交流体系”的鼓动之下，纳世界于心胸，又创造表现于世界，不断交流运行，不断推出科学性与主体性的同一实现的事实（即创造成果）。现代美学与世界同步发展，努力取得美学与人类生存发展的一致性和对应性，同时还要体现美学规律对于社会人生和思想文化发展的先导性。这样的美学才能体现它应有的价值和意义。否则，它就不能算是属于人类的美学，而只能像古典美学那样，成为远离人生的神学。

同时，在此更须强调：人的现实生存是人间第一大事。有生存自觉意识和生存尊严的人生，不要盲目信从那些欺骗人生的神学，而要努力钻研真正属于人类整体生存和发展的“生存科学”。如果人生没有自觉的价值意识，丧失生存的尊严，那就是垮掉的生存，即非生存。这样的人当然就不需要现代美学，他们只要眼前的物质利益和纵欲享

乐；他们满足于酒足饭饱、纵情声色、浪掷生命，就在这种随波逐流的苟活中得意洋洋、狂放恣肆，消磨充满焦虑苦闷的煎熬般的短促生命。现代美学本可以引导他们，但是他们根本看不起真学问。也许有一天他们会有良知自我发现，这良知，实际上就是现代美学的生存道理。较完整的良知，就是美学原理体系。美学原理体系，作为开放的人类良知或良心表达的思想体系，它也就是合乎人类生活规律的体系；它向社会人生呼唤良知，向一切觉醒的人开放，并化入觉醒者的心灵，潜入人生正常生存发展的过程之中。正因为如此，就必须再次强调：美学学习研究是一种人类良知的体认过程，美学教育是一种良知引导。现代美学的学习研究，包括教学或教育，必须发生良知或人生智慧的感动，以人生应有的良知来领会完整而明确的生存智慧。这样才能有效地学习研究美学，或者实现有效的美学教学或完整教育。不然就是一种没有任何价值意义的虚应故事而已。现在的学术研究，学校教育——包括高等教育，人生造就实效如何？这里提请人们反思自问。

现代美学，通过对人类审美创造规律的研究把握，逐步实现较为科学的原理体系建构，赋予了美学这一学科较为真实而完整的意义，力求使之成为真正的科学。现代美学以人类生存与发展为研究对象，内涵意义极为丰富：它研究并掌握人类审美创造规律，用于指导人们主动自觉地追求审美与创造，不断创造人间文明事物，在塑造人生的同时也创造世界，推动人类社会和历史的发展。简单说，它就是追求人生完美发展的学问。也可简称“完美生存学”。作为追求生存完美实现的学科，它与虚假的古典美学和那些人为主观设定的伪科学根本不同。现代美学研究的基本要求是：它必须符合人类生存发展的整体事实和内在规律，它要伴随人类的生存发展，逐渐获得整体的意义；它要按照人类生存发展的基本规律来建构理论体系，而不是偏离现实人生去搞虚假学问来欺骗人；它必须研究人生现状和社会实际，力求贴近人类的现实生存，总结社会人生的发展运行规律；它必须关心社会人生的现实发展，力求发现并解决社会人生发展中出现的具体问题；它必须努力研究和解决人生现实问题，特别是现代人生存危机的严重问题。研究人生、总结人生、关心人生、引导人生、健全人生，这既是美学研究的核心、本质和终极目的，也是美学之为“美学”（即“现代美学”）的根本宗旨所在。

学习现代美学的目的，不是为了应付学科学习的任务，而应当以积极的人生态度来面对现实社会与人生，深入思考并认识社会人生，解决自身生存发展中出现的问题，同时也学习处理好自身与他人和社会的关系；在未来塑造自身人生形象的生活历程中，同时也为社会历史发展创造文明事物。

这里要强调一下，现代美学与古典美学具有根本的区别。

现代社会的发展，需要美学成为能够指导社会人生发展的科学。因此，作为科学的美学，就应该是美学的科学原理体系。我们所说的“美学原理”，指的是具有现代科学性的“美学原理”。追求科学性的“现代美学原理”，与过去不科学的“古典美学”有着根本的区别。在19世纪30年代西方社会发生根本转折之前，主要是马克思思想体系出现之前，西方思想文化大体上可称为古典时期；而此后，随着德国古典哲学的终结，以德

国的费尔巴哈、叔本华和法国的孔德为分界，以马克思为新的起点，开拓了哲学和思想文化的现代时期。而随着哲学思想的大转折，各门社会人文学科和自然科学都建立于社会人生的事实基础之上，重视科学性与人本性，因而具有了现代的性质。美学自然也展开了审美事实的实验研究，开始探索科学的研究途径，力求重构现代美学思想体系。这是从审美实验研究和审美心理研究开始的。同时现代小说与现代诗歌的出现，现代文艺评论的促进，也加速了美学学科的科学化进程；西方现代哲学的合理思想也促进了美学问题的深入探索，英国经验主义、法国实证主义思想、德国古典哲学和现代人本哲学、德国试验心理学等，都为美学的科学化探索奠定了必要的基础。现代美学在此基础上应运而生。

现代美学是在现代思想高度上产生的研究成果，它不同于古典机械论思维的产物——古典美学。在思维方法上，现代美学思维是科学的整体思维方法，它要求真实地把握人类生存发展的整体事实，在此基础上揭示自古以来一直支配人类审美创造的美学规律；而古典美学使用的是机械论或独断论的思维方式，对人类世界做自上而下的假定和虚妄推断（如柏拉图认为美就是最高理式，即神；理式生出一切）。在思维对象上，现代美学尊重人类历史和生活现实，把它作为研究美学规律的出发点；而古典美学则漠视人生现实，将思维的最高假定——理念看做世界本原（如黑格尔），完全歪曲或颠倒了人生现实与意识的关系。所以，现代美学是人类生存现实规律的提升和理论体系化的表达，力求做到科学性与主体性的同一实现，理论贴近人生实际，以有利于指导人们的审美和创新；而古典美学则是虚假的理论构想，既背离了科学性，又不符合人类生存发展的主体性。由于现代美学原理追求科学性与主体性的同一实现这一较佳的审美创造境界，从实质上说，它可以称为“科学主体论美学原理体系”。就在科学性与主体性同一实现这一点上，它更为符合人生现实，符合人类的审美创造实际；由此，它也跟其他各种美学观点明显地区别开来。

现代美学原理的特色主要是：（1）思维方法上努力达到较高科学性和较高主体性的同一；（2）美学研究更为贴近人生整体事实，使之成为属于人类自身研究、能够把握人生并指导人生的科学；（3）科学性与主体性的严格统一或者同一的思维活动，是现代美学的根本思维特征和理论基础；（4）思想体系具有科学整体性、与社会人生的整体对应性、现实应用性和未来发展性等，这是其学科本性；（5）其思维体系体现人生的“有机整体活性”，这是现代美学的生命活力所在。

下面就具体说明现代美学的几个方面基本内涵。

二、现代美学的学科性质

现代美学，即现代美学原理体系，其性质是人类性的大学科，是研究人类与大自然在整体关系中生存发展的最高的学科。在传统意义上，由于美学没有被充分认识，往往

将它看成附属于哲学的一个无关紧要的分支学科，被视为人文社会科学中可以忽略不计的小学科。但是，在今天的科学整体思维方法视阈中，这样的性质认定就显得狭隘和机械。因为美学，在马克思和恩格斯看来就是在历史高度上把握人类一切文明创造的根本规律的科学，怎么能够将它人为地框限于人文社会科学之中而与自然科学对立起来呢？所以，根据马克思和恩格斯的合理观点，我们认为：现代美学，是研究把握人类文明发展总规律的整体性很高的学科。在其无限展开性上，它是引领各门学科发展的先导性学科；在其原理深度上，它是一切思想文化（含各学科）的根本依据——一切学科之根源的学科；在其人类性的发展规律上，它是研究并把握人类审美创造从而带来文明发展的学科；在其无限运动发展的自然性和必然性上，它是作用于人生和人类生存与发展全过程的学科。正因为如此，马克思才认为，人类是按照“美的规律来造型”¹；正是基于此，恩格斯才指出，“美学的高度”，是评价一切文明事物的“最高的标准”，亦即最高思维视点²，同时，这一高度也就是人类历史的高度（注意：不是指历史学的高度），就是人类性的高度，或是人类文明发展史的高度。这就对美学的研究和学习提出了较高的要求。

首先，在总体上，现代美学作为研究与把握人类文明发展规律的科学，美学要求研究者站到人类文明历史发展的高度上，审视并把握人类文明发展规律，这才能够真正站到“美学和历史的高度”，掌握衡量一切文化现象的“最高的标准”。如果思想站不到这样的高度，就不可能在美学的高度上思考问题、把握人类文明创造并以“最高的标准”来衡量人类各种文化现象。当然，也就不可能研究并理解把握美学这一学科。可见，马克思和恩格斯对美学研究与把握的要求是很高的。研究人文现象的任何一门学科都不能降低自身要求，必须自觉承担人类生存发展科学规律研究、把握并应用于人生的历史责任。如何放弃了这一责任，学科也就丧失了它存在的意义。

其次，现代美学作为引领各门学科发展的先导性科学，要求具有很高的科学性并引领人类思维科学性提升的责任。因而，它承担着提高自身科学性与其他学科的科学化改造的重要任务。美学不能不是科学，不能成为一些思想贵族随便假定、随意编造、用于游戏人生而最终丧失生存价值的思维游戏；它应当是人们严肃对待自身生存并引导人类科学地去生存的智慧之总结，也就应该成为生存科学性很高的学问。如果它提高了从思维方法到思维运行、思维成果及思想体系的科学性，它就不仅使自身成为真正科学的美学，而且也自然地促进了其他人文学科的科学化提升。这不仅是现代美学的责任，也是各门学科自身发展的责任。

第三，现代美学作为一门整体掌握人类在大自然间整体生存发展的学科，它为人类进步的思想文化提供科学性与主体性同一实现的基本原理，初步形成了科学主体论美学

1 “美的规律”，准确地说就是美学的规律，即审美与创造的规律。参看《1844年经济学—哲学手稿》，第61页。

2 参看《马恩列斯论文艺》，第101页。

原理体系，为其他学科提供了思想理论的依据。如果能够理解并且运用这一原理体系，就可以用科学主体论思维方法来研究和解决社会生活各领域的问题，还可以研究各种学科的内涵及其科学性状况。

第四，现代美学学习研究，应当把握人类审美创造带来的现实人生文明提升和社会文明发展的总体状况。应当整体认识自身在内的生存现实，力求整体掌握自己置身其中的现代社会和人类生存的实际状况。不能脱离人类生存的现实空谈美学。因为这样的学习必不能理解美学原理，不能获得真知。

第五，现代美学学习研究，应当关心人类古今生存发展的历史全景。人类生存发展全过程就是一个整体的生存与发展过程，其中就包含着生存发展的整体的规律；对人类生存发展整体的规律的研究与揭示是人类思维的长远目标。在这一意义上说，应当看到美学是整体性极高的科学，它的未来发展是无限的。

学习现代美学的要求，应是学习研究者的自觉追求，只有自觉，甚至是高度自觉，人们才能主动思考和探索人生根本和生存发展的大义：人类的生存和发展高于一切，人生的价值意义实现高于一切。

三、美学思想发展主流

人类的全部历史，一直贯穿着美学思想发展的主线。当美学还没有作为一门学科提出时，美学的规律已经自然地、潜在地作用于人类的生存与发展过程。只要人类存在，美学的规律也就同时伴随人类的生存与发展而自然地发生作用。人类生存与发展的整个文明创造的历史，也就是美学的历史，这是美学发展的主流或核心线索。当然，反生存与发展，即反人类的社会现象不在其列。把握了人生以至人类生存的自然本性，就可以把握这样一条发展主脉。不论东方还是西方的社会人生发展，都自然也是必然为这一主脉所贯通和支配。所以，我们就由这一不争的生存事实出发，描写出东方的和西方的美学思想史。下面，我们着重描述的是中国美学思想史和西方美学思想史。

中西美学思想史，可以从古代传说、考古发现和文献中分析出来。早期的思想是“具体思想”，不能认为只有抽象概念表达的思想才是思想，因为人类的思想大量是具体形态的；至今广大民众的思想，也还是具体的思想；就是到了将来人类发展到最高文明程度，也还是具体思想的完整实现。而所谓“纯粹抽象的思想”，恰恰是人类思维的一种“异化”。人类思想的发展，必然是向“具体思想”的整体回归。当然，与此相对，也存在一种“反美学”思想史，这是必须加以揭露和批判的，只有将二者相对照，才能看清真正的美学思想是怎样的。实质上，从古代贵族社会出现开始，就出现了公开反对广大平民追求美好生活理想的贵族统治思想。西方古典哲学和古典美学长期不能走出迷误，就是贵族化的理性主义思想专制和思维封闭的结果。西方现代哲学中的非理性主义思潮，虽然冲击了贵族理性主义哲学，探索了现代思想文化的发展道路；但是由于思维

方法的局限，美学研究仍然无法走出困境。

中国美学思想发展的主要线索大体是：上古时期尧、舜、禹时代对人生审美的要求是美德与智慧的统一，追求社会生活审美的美和秩序，重视人生审美整体评价的美德和智能，重视社会生活整体审美评价的美政和民权，并且力求达到二者统一，这是上古时期最为核心、对未来民生文化影响最大的美学思想。社会生活审美的价值指标基本确定下来，才有后来思想家政治家的思想行为标准，尧舜禹也才能因此而成为美好的行政楷模和人们社会生活审美理想中的圣贤。在春秋战国时代，众多文化人继承了尧舜禹的社会人生审美价值传统，对社会生活和人生的审美评价依然是人们普遍的审美价值取向。有识之士，都要对当时现实生活和人生做出一定角度的审美评价。诸子百家，特别是孔子、孟子、荀子和屈原，还有老子和庄子，都是在现实生活与人生的审美评价基础上提出他们的见解，形成各自思想主张的。可以说，这一时期以孔子、孟子、荀子和屈原为代表的平民主流文化对中华民族的精神造型具有规定性的影响。而自夏启以后，形成贵族专制社会，贵族统治阶级及其文人也利用已有的文化经典做出歪曲解释，在贵族生活理想的基础上，形成了他们的审美理想并利用劳动者的技术和艺术来为他们制造专用审美产品，供其享乐。对于贵族享用的审美创造产品，一定要做正确分析：即虽然是贵族占有享用劳动者艺术家的创造物品，但审美与创造的主人却不是贵族而是平民大众。不认清这一点，就必然要站到贵族立场上，将平民劳动创造的审美产品视为贵族审美文化产品。这是对历史的最大歪曲。秦帝国大一统之后，特别在汉代，形成了封建贵族专制文化与觉醒的文化人反专制文化的对立，延续到魏晋时代，出现了人性自觉、个性自主的反贵族专制思想文化潮流，美学思想空前活跃发展。特别是对主体精神的探索、自觉的社会人生审美、文学艺术审美创造追求、自然审美与自然形象塑造等方面，出现了美学思想的广泛深入的自觉开展，这对自然人性的充分展开和对未来社会人生的探索与发展奠定了坚实的基础。在前代审美文化与审美创造成果的直接影响下，唐代美学思想发展出现了空前的拓展。主要表现为当时文化人审美意识的开放和审美个性的自觉，这就带来了审美视野的大开放，人们对人生、艺术和自然展开了宏阔的审美天地，涉及对社会人生的各阶层、各领域的审美与艺术创造，表现为大量文学和艺术作品的创造，出现了文学艺术的空前发展，也带来各类文明事物的创新发展，以及人们多样化的审美价值追求。北宋时期基本上继承了盛唐时代的审美创造余波，但南宋之后，政治条件对自由创造日益不利，人们的审美创造追求遭受了压抑和摧残，平民审美创造转入下层而成为市民阶层的追求。宋代出现的话本小说、元代的杂剧、明清时代的长篇小说，是平民文化的集中表现。其中表现了广大平民文化人的美学思想，出现了一些简短的诗论、画论和小说理论。对于中国近古出现的以感悟为主的具体的美学思想，至今仍需对其内在意义作充分的研究和明朗的揭示。中国美学思想在上古就已形成一定格局，对后来的美学思想发展具有规定性的作用，这应当成为美学研究的重要参照。现代美学原理，是在研究了中国美学思想和西方美学思想的基础上，提炼出美学多方面的原理并整合为“现代美学原理体系”，从而初步建构起以审美创造为核心的人类生存发展的学问。

西方美学思想发展的主要线索大体是：古代雅典民主社会形成的美学思想，古罗马时期在对古希腊美学思想的反思中继承下来的美学思想，文艺复兴时期人文主义的美学思想，英国17世纪经验主义的美学思想，启蒙运动时期的美学思想，德国古典哲学的美学思想，西方现代美学思想。古希腊的神话体系和雅典民主制社会形成的人文思想文化体系，是西方美学文艺思想的主要源头。古希腊神话在人类历史上，在西方思想文化发展史上具有特殊的重要意义。古希腊神话体系是一个早期人文精神变相表现的文化体系，它具有多方面的意义，也具有美学的意义。站到美学高度来看，它自然地包含着早期不够自觉的、形象的美学思想，今天我们应当将这种思想分析揭示出来。这种内在的美学思想的自然发展，其结果就是为人的合理生存造型，为民主社会造型，为人文思想文化造型，总体上也即为人类最高的学问——美学造型。雅典民主社会，是人类历史上最为成熟的民主型社会，它在人类发展史上提供了民主社会造型的参照。这一时期形成的人文思想体系，作为人类生存价值的表现，也为美学提供了充分的内涵。而美学这一学科的内涵，也就是人文思想体系的充分表达。孟子说：“充实之谓美。”鲍姆嘉通说：感性意识的完善为美。他们说出了一个同样的意思，那就是立足于人的生存现实来论断，美好感受与人生的完整性有关。这是极有合理性与启发性的论断。美学研究不能离开这一合理基础。可是，古希腊衰落以后，西方思想长期陷入了形而上学的魔圈。古罗马贵族审美观成为主流，平民审美意识处于被压迫地位。特别是中世纪，上帝是意识的主宰，现实人生根本失去了生存应有的审美活动。直到文艺复兴以后，人性有了新的生机，审美才回到了人间，慢慢才有了人生的美学思想复苏。特别是在启蒙运动时期，启蒙主义鼓动人的自然人性，上升到人权、平等、民主、自由相统一的人文思想高度，实现了较为完整的生存启蒙，使人类的生存意识回到了美学的轨道上来，为现代社会人生的开放性大发展奠定了思想基础；同时，也为美学思想的发展和逐步走向完善、为人类美学高度上的高价值生存追求奠定了现实和理论的基础。这一思想在德国得到了深化和开展，特别是在歌德和席勒那里，取得了符合自然与人生主体的自然合理性，出现了科学性与主体性二者互补的整体思维方式和思维成果，具有很高的价值意义，对后来的思想者产生巨大影响。马克思在此思想框架影响下，整合了德国古典哲学的合理因素（主要是黑格尔和费尔巴哈），思维方法上形成了自然主义与人本主义统一的整体思维大格局，在此格局中思考和批判有史以来的各种思想文化或社会人生现象，取得了具有较高合理性的、丰富多样的思维成果，至今仍然值得人们借鉴发扬。因此，可以说，无论是哲学还是美学，在马克思和恩格斯那里，开创了一个新的时代，是现代哲学和现代美学的真正开端。现代美学原理，就是在这样一个高度上去思考和建构的科学性与主体性同一的学问。

四、现代美学的对象与任务

现代美学，即现代美学原理体系，它是一门既科学又符合人类主体生存事实的研究探索现代美学原理的学科；它的研究对象与任务不同于古典美学的形而上学的假定的对象与任务。过去流行的古典美学，研究“美是什么”，千年无果，那就是把对象搞错了，任务也随之落空。作为一个形容词的“美”字，它主要表达审美主体因人生、事件、时间、地点、心境和对象不同而产生的不同感受，做出的不同评价。虽然评价通用一个“美”字（或“丑”、“崇高”、“滑稽”等字眼），但其中的心理内涵（即审美意识个性特点）是千差万别的。这是古典美学最终落空的主要原因。鉴于古典美学思维和理论的严重失误，现代科学性与主体性统一的美学就不能蹈其覆辙；它必须走出古典的思维方法和思维误区，回到人生现实之中，重新建构符合人类生存实际而又能够指导人生的科学理论体系，即科学主体论美学原理体系。这里说的美学，指的就是这样一个现代美学原理体系。

（一）美学研究的对象

现代美学研究的对象，从总体上说就是研究人类的完满生存与发展问题。具体说，就是研究并掌握人类的审美创造活动规律，并提升到美学原理体系高度，从而自觉应用美学原理指导人生完满生存发展、追求越来越高的生存价值、提高人类生存境界等重大问题。大体上可以分为三个有机联系的层面：研究人类生存的整体事实、揭示审美与创造活动的内在真相、把握人类生存与发展的美学规律。研究人类生存整体事实是美学研究的入门和基础，揭示审美创造内在真相是美学研究的核心，把握人类生存与发展的审美创造规律是目的。这三个方面具有不同于其他学科的特点，即研究对象的人生整体性、审美创造性，美学目标性。

首先，美学研究的对象，从基础上说，主要就是人类生存与发展的整体现实。理由何在？第一，人类生存的整体事实，是一切科学研究的基地，也是一切科学研究的归宿。这是人类生活世界对一切学科研究对象与目标的总体规定。人间任何一种学科的研究，离开了这一总体规定，它就不成其为学问。第二，美学研究的目的，最终是达到人类生存的整体完善与完美实现，如果不从人类生存的具体事实入手，又怎能解决人生现实问题，又怎能达到完美生存设计的远大目标？美学作为真正的人学，作为人生走向完美实现的学问，关心人类的整体生存事实，就是它的神圣使命。第三，人类整体生存事实的把握是美学研究的基本任务；要使美学成为一门科学，就必须按照人类生存的整体事实来做整体的考察，使之转化为头脑中掌握了的整体，即马克思说的，头脑中掌握的“具体总体”；这样才有可能思考这一对象，并且进一步揭示其中多方面的原理，形成科学的学问体系。第四，一切科学的基础都是实际存在的事实，历史上的一切具有某种合理性的思想成果，都是在一定程度上、在某个角度上符合了人生世事的思想。而要在

整体上符合人生现实，就必须整体掌握人生事实。脱离人生事实而做主观唯心的假定，则是伪科学或反科学的做法。人类生存的整体事实，自古至今很多严肃的文学作品和具有价值的思想理论著作都在描述，今天我们只要站到人类历史与文化发展的高度上审视，不难看出这一整体事实：那就是人类自古至今都一直追求着多层次、多领域的生存关系的统一实现。

人类整体生存事实的结构，自低层向高层，大体上可以分为：生命层次，日常生活层次，社会伦理、经济与政治层次，科学研究与认知探求层次，自由审美与文明创造层次，社会价值追求实现与精神永恒追求层次等。按照人生领域来看，又有生命、饮食、衣物、居住、行游、使用、娱乐、体育、交往、恋爱、婚姻、家庭、权利、财富、知识、才能、事业、文化、审美、创造、自由、价值等等。对人生多层次与多领域的追求进行整合，人生就有了一种完整的形态，一种理想的“完整的人”的形象就在观念中显现。这就是美学与历史高度上的人类生存形象，也是人类生存的终极性追求。这就是席勒说的“完整的人”；也是马克思说的“完整的人”，即自然感性充分实现的人，这就是真正解放了的人。

其次，美学研究的对象，具体现实的着眼点，就是审美活动和创造活动。揭示审美与创造活动的内在真相，即弄清马克思说的审美创造的“音乐的耳朵”、“审美的眼睛”与“内在的尺度”。马克思说，人是按照“美的规律”进行创造。美的规律，说的是人类审美和创造的规律。具体说就是：人们在审美中形成了一定的审美意识，又在审美意识中想象设计，形成符合理想的内心形象，又进一步按照想象情景创造出更高级的审美对象或生活现实。所以说，“美的规律”，是人们生存与发展的内在的规律，是人类从文明起步开始就一直遵循的生存发展的规律。人们在感觉中不断积累对万事万物的感受，又在各种感受中进行比较选择，而最佳感受的选择与追求就是审美的驱动力，最佳感受对象的创造就是创造的驱动力。在人类漫长的审美创造过程中，审美意识的积累和创造越来越丰富多样，就在人们心理上形成了越来越强的审美功能，使耳朵成为既能指导优美音乐创造、又能欣赏音乐的耳朵，使眼睛成为既能引导艺术形象创造、又能欣赏各种艺术形象的眼睛。这就是“音乐的耳朵”与“审美的眼睛”的内在依据。所谓“内在的尺度”，也就是这样一种在内心中发生强大作用，支配人们审美与创造的审美意识体系。

从研究审美创造活动入手，进一步深入研究审美意识的发生和组织建构，是美学研究的核心任务。只有弄清审美意识在心理上的组织结构及内在的作用，才能真正弄清楚审美活动和创造活动的心理隐秘；而审美意识的发生与内在活动研究，又涉及现代心理学和哲学的重大难题，我们在教材中只对基本问题作一些粗浅说明。

再次，现代美学的研究对象，在理性认知层面上，主要是研究人类审美与创造的内在规律。美学要研究人类审美与创造的基本问题，从中揭示审美与创造的内在规律，提升为现代美学原理，形成美学原理体系。这是现代美学应当承担的艰巨而又神圣的历史使命。人类审美活动和创造活动，是一种基本的事实，但还不是美学。一个人可以进行审美活动，也可以进行创造活动；但他不一定懂得美学。美学要求研究者既能“入”，

又能“出”；既能亲身参与现实进行审美创造活动的体验，又能站到审美创造活动之上，把握审美创造活动完整过程；作为自觉的美学研究主体，研究审美活动与创造活动，揭示审美与创造的内在规律。这样，美学研究主体的认知高度，就不是审美之中对某一事物的、一般哲学意义上的认知，而是对于审美活动与创造活动的认知。在这个意义上说，美学的认知境界高于哲学的一般性认知。

美学规律的研究与揭示，是一项艰苦浩大的科学研究工程，它将伴随人类生存发展的始终。美学是人类性的学问，不可能在现代全部完成。现代美学，只是在现代研究水平上来确立研究的基本方向和任务，揭示部分原理；随着人类社会的发展，美学研究还将不断深化，原理研究不断丰富。人类的整个发展过程，就是美学历史不断展开、美学原理不断研究和不断书写的过程。

（二）美学研究的任务

古典美学有古典美学的任务，它服从于贵族思想文化、服务于贵族政治需要和阶级利益的目的。现代美学自然具有在现代社会中服务于广大平民生存发展需要的目标。现代美学研究的任务，大致有三个方面：学科理论体系建构、学科应用研究、社会人生指导研究。这三个方面的任务又相互联系、共同促进，在将来的美学发展史上逐渐走向美学科学原理体系的完整建构。

首先是美学科学理论体系的建构任务。美学不能总是作为一个随意性很大的、由各家各派观点拼凑而成的杂烩式的学科而存在，它如果要对社会人生负责，真正起到科学的指导作用，就必须成为一门真正的科学。如果仅仅作为一种思想游戏的方式而存在，对人生现实毫无作用；那么，在科学的意义上，它就毫无存在价值。我们认为，社会人生需要关怀，特别是需要科学的合乎人生实际的思想理论来全面关怀。没有这样的关怀，就必然出现精神欺骗和麻醉的精神毒药——有形的毒药和无形的精神毒剂被渴求痛饮！这样的道理人们都能体悟到，但是面对现实问题却往往束手无策。而美学，即关心人生的科学主体论的美学，却要主动领受使命，着眼于人类生存的完善目标，努力开发生存现实，揭示生存原理，建构人类完满生存的理论，用于指导人生，改进现实，推进社会历史健康发展。美学原理体系建构是一项长期的任务，只要方向明确，这项任务就能与现实发展同步并行，促使社会和人生尽可能避免恶性循环，走上良性发展的道路。

其次是美学科学理论体系的应用性研究的任务。美学来自于人类生存的整体事实，它又要能够回到人生现实中去，引导人生与社会走向完整生存与发展的目标。这就是美学的应用性研究。美学的应用天地无限宽广，可以覆盖人类各个生活领域，指导人类生活各个领域、各种关系、各种活动、各种人文现象的整体性研究。同时又可以指导人们对各种文化艺术产品及精神文化内涵的审视分析（或审美透视），辨别其是非正误并做合理评判。而更重要的是，它能够用于指导人们的生存与发展设计，尽量减少人生与社会发展的失误。

再次是美学科学理论体系对社会人生的运用与设计的研究任务。美学应当对社会人

生产动力作用，促进社会发展进步和人生完满健全成长。随着人类社会历史快速发展，人生问题与社会问题日益复杂而充满矛盾，这就对美学以及各社会人文学科提出了更高的科学性与主体性的要求：要能够引导现代人类正常生存与发展，能够对社会人生展开全面的科学性与主体性统一的设计规划，尽量避免人生和社会出现严重的危机；因为现代人性变异而出现的生存和社会危机已经严重地影响到人作为人的正常而完满的生存。

现代美学对现代生活具有直接的现实任务。从现代生活的表面看来，人类的科学技术超前发展，物质产品和文化艺术从多方面满足了人们的物质欲求和感官需要；但是，这一切都是建立于少数人经济财富的欲望满足的目标之上，利益竞争必然导致掠夺平民利益，甚至危害广大平民的生存（如制造伪劣产品、欺骗顾客、贪污受贿、纵情食色、以权谋私等）；而平民中又有一些人在这一现实的引诱之下，利欲熏心，出现种种失德、违法、犯罪的行为。这不仅仅是个人的生存选择问题，也是一个社会整体性的问题。社会不能推卸回避这一责任！广大平民也应该反思现实，关心自己的生存，承担起这一责任。而现代美学，就是为了承担这一历史的神圣责任，因而急切地要求完成自身建构并对社会人生产生引导作用。这一责任，要言之，就是为人类生存发展做出科学性与主体性统一的合理设计。这是现代美学重大的历史性任务。

五、美学研究的思维方法

现代美学与古典美学的根本区别，就是思维方法不同。思维方法对于科学研究的思维来说具有整体的规定性；思维方法的合理与否，直接关系到思维路线和形成思想观点或理论的科学性程度。如果思维方法片面、机械、脱离现实，那么，思维活动和思想观点也就失去了完整性、真实性或科学性。就是在日常的思维活动中，思维方法也直接规定着人们思维和行为的正确与否，当然也直接规定着人们行为的成败，甚至是生活的顺利与挫折、事业的兴旺与衰微、命运的上升与沉沦。现在不少学科的研究，不注意科学完整的思维方法的研究与训练，思维就难免带有随意性，思想理论自然也就不尽合理。

美学的思维方法，是力求合理思考并完整把握人类生存现实的科学的整体方法。它不仅是科学研究采用的较为合理的方法，而且也是人类生存思维应有的方法。过去人生经验总结的话语中，如大量人生格言，多半体现着这种思维方法；但只是人们对整体合理方法的不自觉使用，还没有认真加以总结提升，形成人们自觉使用的思维方法。一种合理的思维方法，不仅应当是学术研究的思维方法，同时也应该成为人类生存与发展思考的思维方法。学问或学科的研究与人生应当统一起来。过去脱离人生的虚假学问与片面或错误的思维方法应当反思批判。

现代美学研究的方法，是在借鉴前人合理思维方法的基础上，特别是马克思自然主义和人本主义统一的思维方法基础上，在现代思维高度上进行思考整合而形成的、更为符合人类生存发展整体事实的思维方法。