

湖南大学出版社

湖南省普通高校重点建设专业（汉语言文学专业）教材

角度、多层次研究美学理论的专著。其研究内容涵盖人类审美活动全过程。全书共分八章。第一章从发生论角度阐述人类审美活动的历史生成；第二章从本体论的角度考察审美活动中主体、客体的状态及作为审美活动产物的美与美感的关系；第四、五章从价值论的角度论述美在人类价值系统中的最高定位及其特征；第六章从分类学的角度分析审美的基本形态及其领域；第八章从美育学的角度阐述现代美育的使命、性质、形态、操作原则。适合高等院校中文、哲学、新闻、建筑、城市设计、生态环境、园林、艺术设计、广告、装潢、乐、美术、教育等专业作美学教材使用。

易健 著

美学

湖南省普通高校重点建设专业（汉语言文学专业）教材

湖南大学出版社

多角度、多层次研究美学理论的专著，其研究内容涵盖人类审美活动全过程。全书共分八章。第一章从发生论的角度阐述人类审美活动的历史生成；第二章从本体论的角度考察审美活动中主体、客体的状态及作为审美活动产物的美与美感的关系；第四、五章从价值论的角度论述美在人类价值系统中的最高定位及其特征；第六、七章从分类学的角度分析审美的基本形态及其领域；第八章从美育学的角度阐述现代美育的使命、性质、形态与操作原则。适合高等院校中文、哲学、新闻、建筑、城市设计、生态环境、园林、艺术设计、广告、装潢、音乐、美术、教育等专业作美学教材使用。

易健 著

美学

Meixue

内 容 简 介

多角度、多层次研究美学理论的专著,其研究内容涵盖人类审美活动全过程。

全书共分八章。第一章从发生论的角度阐述人类审美活动的历史生成;第二章从本体论的角度考察审美活动中主体、客体的状态及作为审美活动产物的美与美感的关系;第四、五章从价值论的角度论述美在人类价值系统中的最高定位及其特征;第六、七章从分类学的角度分析审美的基本形态及其领域;第八章从美育学的角度阐述现代美育的使命、性质、形态与操作原则。

适合高等院校中文、哲学、新闻、建筑、城市设计、生态环境、园林、艺术设计、广告、装潢、音乐、美术、教育等专业作美学教材使用。

图书在版编目(CIP)数据

美学/易健著. —长沙:湖南大学出版社,2005.10

ISBN 7-81053-996-5

I. 美... II. 易... III. 美学—高等学校—教材

IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 111638 号

美 学

Meixue

作 者: 易 健 著

责任编辑: 肖立生

责任校对: 祝世英

封面设计: 吴颖辉

出版发行: 湖南大学出版社

社 址: 湖南·长沙·岳麓山 邮 编: 410082

电 话: 0731-8821691(发行部), 8821594(编辑室), 8821006(出版部)

传 真: 0731-8649312(发行部), 8822264(总编室)

电子邮箱: press@hnu.cn xls666@163.com

网 址: <http://press.hnu.cn>

印 装: 国防科学技术大学印刷厂

总 经 销: 湖南省新华书店

开本: 850×1168 32 开 印张: 12

字数: 280 千

版次: 2005 年 10 月第 1 版

印次: 2005 年 10 月第 1 次印刷

印数: 1~4 000 册

书号: ISBN 7-81053-996-5/B·29

定价: 25.00 元

版权所有, 盗版必究

湖南大学版图书凡有印装差错, 请与发行部联系

目 次

绪 论	1
一、美学学科的建立	3
二、美学研究的对象与方法	6
三、美学的性质	10
第一章 人类审美活动的生成	16
一、美学研究中的“哥德巴赫猜想”	16
二、审美是一种社会历史现象	24
三、人类的审美活动的历史生成	29
第二章 审美活动是主体、客体互动的双向活动	44
一、审美主体与审美客体只存在于具体的审美活动中	44
二、构成审美主体的潜在因素	46
三、构成审美客体的潜在因素	60
四、审美主体、客体的有机契合：审美活动的当下生成	69
第三章 人类审美活动的产物——美与美感	78
一、美感的含义	78

二、美与美感的关系	85
三、美感的特征	90
四、美感过程中的主要心理因素	107
五、美感过程中的若干心理现象	126
 第四章 美在人类价值系统中的定位	150
一、价值系统中的正价值	150
二、价值系统中的负价值	161
三、美是人类追求的最高价值	179
 第五章 美是一种极具召唤力的形象	183
一、形象性	183
二、社会性	186
三、本真性	189
四、向上性	191
五、自由性	194
六、感染性	196
七、相对性	199
 第六章 审美形态	205
一、优美	205
二、壮美	208
三、美学范畴的崇高	216
四、悲剧	223
五、喜剧	229

第七章 美的存在领域·····	238
一、自然美·····	238
二、社会美·····	249
三、艺术美·····	260
四、形式美·····	272
五、技术美·····	290
第八章 审美教育·····	296
一、现代美育的历史使命·····	296
二、现代美育的科学定位·····	307
三、现代美育的基本形态·····	335
四、现代美育的操作原则·····	357
后记·····	374

绪 论

古希腊著名的哲学家、美学家柏拉图（前 427～前 347）说：“自从爱神降生了，人们就有了美的爱好，从美的爱好就产生了人神所享受的一切幸福。”可见，人类对美的爱好、追求，一开始或者准确一点说它始终都是与人类的爱、幸福、享受紧紧地联系在一起。美是最符合人性需要的最人性化的东西，故爱美之心才会人皆有之。但把它作为一种对象进行专门的科学研究，却远没有这么轻松、愉快，像其他科学研究一样，它是极其艰难和复杂的。无论西方或东方，人们对审美活动、美的叩问与研究已经历时 2000 多年，从这个意义上讲美学是一门非常古老的科学。但它正式作为一门独立科学的出现，却又是 18 世纪的事情，可见，美学又是一门近代的年轻的科学。

美学作为一门学科，它的最后形成大致经历了这么三个阶段：人类的审美意识的形成、发展、成熟；人类美学观点、美学思想的丰富发展；美学学科的最后建立以及发展。或者说它有三个彼此联系、层层推进的源头。

先说说审美意识，人类摆脱了动物状态后就开始装饰自己、娱乐自己，开始萌发了审美的意识，这种朦胧的审美意识是人的自我意识的一种，它源于人类最初对美的热爱、追求、欣赏的最原始的审美活动。尽管原始人在这种活动中还夹杂着各种动机，

而且整个活动也与原始人的其他精神活动、实践活动混杂在一起，但它毕竟展现出了原始人最初的朦胧的审美意识。比如，19世纪末在西班牙北部发现的阿尔塔米拉洞穴 46 英尺长的大型壁画。画面有 15 头野牛、3 头野猪、3 头母鹿、2 匹野马与 1 只狼的形象，它们有的跑着，有的受了伤，形象十分逼真。从画面看，既反映了原始人企盼狩猎成功的巫术意味，也渗透了原始人从狩猎中所获得的那种惊奇感、喜悦感与心理上的某些满足感，无疑这就是一种最原始的审美意识。正是这种朦胧的原始的审美意识的不断发展，才推动了原始审美活动的向前发展。

再说人类美学观点、美学思想的产生和发展。美学观点、美学思想不同于感性直观的现象性的一般的审美意识，它属于一种理论形态，它要揭示出审美活动、审美现象的某些带本质性的规律性的东西，而且它要借助人类的语言形式才能被概括与传播。

我国先秦诸子百家的著作中就蕴含着这种丰富的美学思想。如《国语》中记载楚灵王劳民伤财修建了十分豪华的章华台，自鸣得意，认为很美，就询问周围的臣子：“台美夫？”大臣伍举不愿随声附和，认为它不美。在申述其理由时，给美下了一个定义。“夫美也者，上下、内外、大小、远近皆无害焉，故曰美。”伍举以善为美，这就是一种美学观点。孔子总结、继承了春秋时期美学研究的这些成果，进一步提出了以和谐为美的儒家美学思想。他强调艺术品必须像《韶乐》一样“尽善尽美”，达到内容与形式的和谐统一。孟子提出了“充实之谓美”的思想，对美的内涵作了更深入的探讨，他还对共同美的问题作了形象而精粹的表述：“口之于味也，有同嗜焉；耳之于声也，有同听焉；目之于色也，有同美焉。”肯定了美感的共同性。关于美感的差异性

问题，荀子提出了“心忧恐，则口衔刍豢而不知其味，耳听钟鼓而不知其声，目视黼黻而不知其状，轻暖平簟而体不知其安”的见解。这些论述对揭示美感的秘密，进一步研究人类的审美活动，无疑都是极有价值的。

在西方，情况也是一样。早在两千多年前，许多思想家就开始对美作哲学的思考。毕达哥拉斯认为美是“数”；赫拉克利特认为美在于和谐；柏拉图以为美在“理式”，事物只要“分有”了“理式”就会显得美；亚里士多德则认为美的主要形式是“整一”。西方古代的美学思想，在古希腊的时代得到了充分发展，尔后经过古罗马时代、中世纪、文艺复兴时代，一直到18世纪出现的英国经验派美学、德国理性派美学以及法国启蒙思想家的美学，西方美学思想获得了更大的发展。

由人类大量的丰富的审美意识升华与提炼出来的各种各样的美学观点、美学思想，虽然也很精粹，也是一种理论形态，但它毕竟尚未构成一种严密的科学的系统，而且大多散见于当时的哲学、文艺理论、政治学、伦理学、心理学、教育学等著作之中，也就是说它未成为一种完整的系统的独立的学科。

美学作为一门独立科学的出现是18世纪以后。随着资本主义经济与科学技术的迅速发展，特别是哲学、心理学、文艺学的进一步发展，西方美学的发展出现了高峰，进入了德国古典美学时代，从此美学也就成为一门新兴的独立的科学。

一、美学学科的建立

标志着美学作为一门独立学科的出现，并正式给它命名为美学的一个重要人物是18世纪德国启蒙思想家、哲学家与美学家

鲍姆嘉通。鲍姆嘉通是普鲁士哈利大学的哲学教授，他继承并发展了他的老师、理性主义者莱布尼茨的哲学思想，并加以完善与细化。他认为，人的心理结构应包括知、情、意三个方面，相对地应从三门科学去进行研究。研究“知”有逻辑学，研究“意”有伦理学，唯独“情”，没有一门专门科学去研究。为了填补这个空白，弥补人类知识体系中的这一缺陷，1735年，鲍姆嘉通在他发表的博士论文《诗的感想：关于诗的哲学默想录》中首先提出应建立一门专门研究人的情感世界的学科。他称这个学科为“埃斯特惕卡”（此词德文为 Ästhetik，英文为 Aesthetic，拉丁文为 Aesthetica），此词源于希腊文 aisthesne。从这个词的词根看，它的意义应当是“感性学”。1750年鲍姆嘉通出版他的学术专著《Aesthetik》，鲍氏在著作中论述了美学学科建立的理论依据，并阐述了美学研究的对象、范围，强调美学应把“混乱”的感性认识即“情”作为自己研究的范围，美学研究的对象是“感性认识的完善”（即美）。尽管后来许多美学家并不同意他的观点，比如黑格尔认为：“埃斯特惕卡”这个名称“实在是不完全恰当的”，但“名称本身对我们并无关宏旨，而且这个名称既已为一般语言所采用，就无妨保留”^①。黑格尔、康德这些大师们在自己的美学著作中仍然沿用了这一术语。尔后美学界普遍接受了“美学”的名称，而且肯定了他对美学学科建立方面的贡献。这在美学史上具有跨时代的意义，它标志着一门新兴的科学——“感性学”，即美学正式诞生了，鲍姆嘉通也被后世誉为“美学之父”。

在东方，尽管中国古代文化中有着十分丰富的关于美学与艺

① 黑格尔：《美学》第1卷，第3页，商务印书馆，1979年版。

术的思想资源，但我国古代、近代一直未形成一门独立的美学学科。作为西方学科的美学（Aesthetics）是从日本传入我国的。1904年日本著名哲学家中江肇民将它译成“美学”。我国最早接收西方美学的要算王国维与蔡元培。早期就留学日本的著名学者王国维在他的《古雅之在美学上之位置》、《红楼梦评论》等文章中运用了“美学”这一概念。早期留学德国的著名学者蔡元培在担任北京大学校长期间，率先在北京大学开设了美学课。我国出版的第一部美学概论是吕澂写的《美学概论》，1923年由商务印书馆出版。

从人类的自我意识——审美意识的萌发、成熟到人类自觉地对审美意识、审美活动的理论研究，经历了漫长的历史进程，美学作为一门独立的正式学科的出现却是较晚的。正如我国当代著名的美学家、复旦大学知名教授蒋孔阳先生在他的《美学新论》中指出的：“随着现代科学的发展，各门学科的分工愈来愈细，对于人类审美心理功能和客观现实美学特征的研究愈来愈深入，而人类的审美意识和美学思想也愈来愈丰富，愈来愈复杂。因此，美学终于从哲学与文艺理论当中独立出来，成为一门独立科学。这样，美学的产生和发展，经历了一个漫长的历史过程。先有审美意识，后有美学思想，最后才有美学这一门学科的产生和建立。”^① 蒋先生这段论述，可以说是对美学学科建立历程的一个整体性的回顾与分析，十分精当。

^① 蒋孔阳：《美学新论》，第16～17页，人民文学出版社，1993年版。

二、美学研究的对象与方法

美学研究什么呢？关于美学研究的对象问题，古往今来一直是存在分歧的。中国当代美学界曾就这一问题专门展开过多次学术争论，无疑促进了对这一重要的美学理论问题的深入研究。争论中主要有四个方面的不同见解：

第一种见解认为，美学是“美的哲学”，美学研究的对象应当是美和美的规律。他们认为人类的审美活动并不限于艺术，艺术美只是美的一种形态，而且以美为研究对象并不排斥艺术，但如果以艺术作为研究对象则会把生活中的其他各类审美现象排斥在美学研究之外。

第二种见解认为，美学是“艺术哲学”，美学研究的对象应当是艺术。他们认为艺术是人类从精神上把握世界的基本方式之一，各个时代的审美意识都集中地物化在各个时代的艺术作品之中；再者从美学史看，绝大多数美学家几乎都是结合艺术来研究美学的。

第三种见解认为，美学研究的对象应当是审美经验与人类的审美心理。他们主张以审美经验为中心研究美与艺术，很明显这种观点主要是受到 19 世纪以来西方实验心理学与心理美学的影响。

第四种见解认为，美学研究的对象是人对现实的审美关系。这种观点是以马克思主义实践观点作为理论依据来定位美学研究的对象的。

其所以产生上述种种关于美学研究对象的不同见解，这正说明美学研究对象的复杂性以及美学学科本身的某种不成熟性。另

外一个原因是不同研究者观察、切入、审视的角度不同，各自关注点不同。这些不同见解中无疑都包含各自不少的合理性因素。比较而言，前三种见解其片面性、局限性较大一些。最后一种“审美关系说”其理论说服力强一些，从目前的情况看，问题是持这种观点的同志对其中一些问题尚未说得很清楚。如人对现实的审美关系到底是一种什么关系，它涵盖了哪些内容，它与人类的审美活动有何关系等问题尚未给予科学的分析与解释，显得模糊、笼统一些。

美学研究的对象的确有它的复杂性、历史性。不同历史时期的美学，不同性质的美学，其研究对象就会有不同的定位。如何给我们当代的中国美学研究对象以科学的定位呢？

首先，从思维方式上，必须要彻底摒弃长期以来美学研究中主、客两分的传统的、形而上学的思维模式。在这种思维模式下，似乎在人们具体的现实的审美活动之前或者之外，早就已经先验地存在着审美客体与审美主体。他们把美视为一种先于审美活动而存在的实体，这是一种本末倒置的机械的典型的形而上学的错误观点。其实，所谓审美客体与主体、审美对象与欣赏者、美与美感都是只能存在于当下的具体的审美活动之中的，存在于当下的一定的审美关系之中的，离开了这种当下的具体的审美活动，离开了这种当下的一定的审美关系，也就无所谓审美客体与主体，也不可能形成什么美与人对美的感受。这是因为审美活动不是一种毫无根据的抽象的精神活动，它是主、客统一的实践活动。如果强行将美从具体的审美活动中分离开来并将它实体化，就只能导致美本身的消失，哪还会有什么美学研究，还谈得上什么美学研究对象的定位？美以及美学研究自然不复存在了。

同时，我们还必须看到，人对现实的审美关系，是人与现实

构成的一种复杂的高级的精神关系，它是在人类具体的审美活动中构成的，它不可能是抽象的，也不会是单一的。人类的审美活动以及审美活动中所形成的审美关系所涵盖的内容极其丰富。它包括审美本体、审美意识、审美经验、审美范畴等许多层面，这些都应列入美学研究范围之中。

总之，我们只要彻底摆脱传统的主体与客体、心与物二元对立的旧的形而上学的思维模式，同时也考虑到人类审美活动方方面面的复杂情况，就可能从审美主、客体相互依存、互为条件的审美关系、审美活动中求解美学之谜，并探求出美学研究对象的全新思路。

按照这种理解，我们认为美学研究的对象应当作如下定位：以人类审美意识的主要物化形态——艺术为中心，系统研究人对现实的审美关系、审美活动及其各个层面。也就是说美学是一门以艺术为中心，系统研究人对现实审美关系、审美活动以及它的各个层面的科学。

美学研究的领域是极为宽广的，可以说美、审美活动、审美经验以及一切审美现象无一不在它的研究领域之内。根据人们对它进行研究的三个主要角度，我们可以把美学研究的领域大致划分为三大块，即理论美学、美学史、实用美学。

一是从理论的角度研究美学，这就形成了理论美学，或曰基础美学。

二是从历史的角度研究美学，也就是研究中外美学思想、理论发展的历史，即美学史。它的领域也比较广，有各个国家、民族的美学史，如中国美学史、西方美学史等；也有各种断代的美学史，如中世纪美学史、古希腊美学史、明清美学史等；还有各种美学流派发生、发展的历史。

三是从应用的角度研究美学，这就形成各种实用美学，又称分类美学或部门美学。实用美学是针对基础美学（理论美学）而言的。实用美学是美学走向生活、走向社会、走向实践的产物。随着社会实践的发展，随着美学与其他各类科学、艺术活动的相互渗透，实用美学的领域越来越宽广，种类繁多，人们对它的分类也不一致。有的将它分为物质与精神两大领域。物质领域的实用美学有工艺美术、建筑美学、技术美学、园林美学、烹调美学、人体美学、服饰美学等等。精神领域的实用美学有戏剧美学、绘画美学、音乐美学、雕塑美学、舞蹈美学、电影美学、小说美学、诗歌美学等等。也有的将实用美学分为三大类，即生活美学、技术美学、文艺美学。生活美学，包括环境美学、服饰美学、人体美学、烹调美学、旅游美学；技术美学，包括工艺美术、生产美学、商品美学、运动美学等；文艺美学，包括各种艺术门类的美学。

根据审美现象多层次结构的特点，美学研究的方法必须多元化，不能单一化。这是美学自身发展的客观要求。当然传统的思辨方法仍然应当继续采用，不过就西方传统的美学研究方法讲，也不限于思辨方法一种，还有经验描述法、历史归纳法、社会学的方法等。19世纪末叶以来，西方审美学的研究又有了精神分析法、心理实验法、语义分析法等。20世纪40年代以后随着世界科学的迅猛发展，人们从自然科学中引进系统论、控制论、信息论方法，用于美学研究，并由此而产生一些新的美学分支——系统论美学、信息论美学、控制论美学。这些方法的运用，大大拓展了美学研究的领域，而且使美学研究更趋于科学化、精确化。上述种种研究方法的具体运用，应当根据美学研究的具体对象、任务进行选择，也可以综合几种方法加以运用。总之，研究

方法的采用不能模式化，而要多元化。要提倡从各种不同角度与侧面对人类的审美活动、审美现象进行多方位、多层次的研究。

三、美学的性质

明确了美学研究的对象，美学学科的性质就容易弄清了。

高尔基说，文学是人学。这是极有道理的，究其实何止文学是人学。美学自觉地把人对现实的审美关系、人类的审美活动作为自己的研究对象，美学顺理成章是人学。早在“美学之父”鲍姆嘉通 1735 年给这门学科命名时，就把美学定位在研究人的感性活动、情感世界这一人文科学的大坐标系上。美与人，美与人的生存状况是息息相通，休戚相关的。

鲁迅先生说：美是“为人而存在”的。尼采说“只有审美的人生才值得一过”。这些真知灼见值得我们深思。正因为如此，一代又一代的美学家、哲学家、思想家、艺术家，当他们冥思苦索有关美与审美的种种理论问题时，总是自觉或不自觉地把自已的研究紧紧地系在人学这一大坐标上。他们所研究的人类的审美活动是如何生成的，对人类有什么影响和作用，人类如何“按照美的规律来建造”等诸类课题，无一不是对人的生命、生存活动及其状况的人道主义的深切关怀与深层次的叩问。

因此，作为人学的美学它不可能置人自身的生存状况与生命质量于不顾，把自己封闭在“象牙之塔”中，成为一种玄学。如果真的这样，那么它们还有什么存在的必要呢？正如北京师范大学齐大卫教授所正确指出的：“离开对于人的存在及其活动的探索，离开对于人的灵魂和品格的理想建构，美学将化为乌有。换句话说，离开了人，美学就失去了存在的意义和价值。人生的真

谛在哪里，美学的真谛就在哪里。这就是美学的灵魂。”因此他认为：“美学，就是一门研究人类如何建构自身的学问。它的中心任务，就是对于人的生存及其活动的思考。也就是说，美学以诱导人类观照自身、把握自身、实现自身为己任。”这些见解十分精彩，深刻地阐释了美学的人文科学性质。

作为人文科学之一的美学，由于其研究涉及的范围极广，因此它与其他人文科学、社会科学、自然科学是相互联系的，弄清了它们之间的关系，可以帮助我们进一步认清美学的边缘科学的性质。

美学与哲学的关系极为密切。从西方美学发展的历史看，美学的许多成果往往是哲学家对艺术实践进行某种哲学概括而得出来的，因此，长期以来美学都是作为哲学的一个分支，附属在哲学里面的。黑格尔、丹纳把美学称为“艺术哲学”，就是这个原因。

美学与哲学的密切联系主要表现在：第一，从美学自身的哲学性质看，哲学是人们的世界观系统化与理论化的学说；美学则是关于人们的世界观的一个组成部分——审美观与艺术观系统化、理论化的学说，可以说它是哲学的一个分支。正是鉴于美学从属于哲学的性质，有人把哲学与美学比喻为两个圆，美学则内切于哲学。再者，哲学的基本问题是思维与存在的关系问题；美学的基本问题是审美意识与审美活动的关系问题，可以说，它是哲学的基本问题在美学领域中的具体运用。第二，从美学研究的哲学基础看，一定的美学研究总是要以与之相适应的哲学作为其基础。哲学为美学提供理论基础与方法论，美学研究的成果又反过来丰富了哲学研究的内容。

美学与哲学也是有区别的，它表现在：第一，从两者研究的