

ZheXue MeiXue DaoLun

哲学美学导论

彭富春 著

人民出版社

责任编辑:方国根

装帧设计:刘林林

版式设计:顾杰珍

图书在版编目(CIP)数据

哲学美学导论/彭富春著.

-北京:人民出版社,2005.6

ISBN 7-01-004931-9

I. 哲… II. 彭… III. 哲学:美学-高等学校-教材
IV. B83-02

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 045035 号

哲学美学导论

ZHEXUE MEIXUE DAOLUN

彭富春 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2005 年 6 月第 1 版 2005 年 6 月北京第 1 次印刷

开本:880 毫米×1230 毫米 1/32 印张:10.5

字数:241 千字 印数:1-5,000 册

ISBN 7-01-004931-9 定价:21.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

策划编辑：方国根
编辑主持：方国根 陈亚明
执行编辑：方国根
装帧设计：刘林林
版式设计：顾杰珍

书 目

□《中国古典哲学名著选读》	郭齐勇 主编
□《哲学概论》	童 鹰 著
□《哲学美学导论》	彭富春 著
□《宗教概论》	段德智 著
□《中国美学史》	陈望衡 著
□《人文科学概论》	李维武 著
□《伦理学引论》	张传有 著
□《毛泽东邓小平哲学教程》	萧诗美 著
□《中国宗教哲学史》	麻天祥 著
□《科学技术哲学导论》	王贵友 著
□《马克思主义哲学概论》	陶德麟 汪信砚 著
□《马克思主义哲学史简明教程》	何 萍 著
□《现代心理学导论》	张掌然 著

目 录

一、美 学 (1)

1. 美学释义 (1)

2. 西方美学 (4)

3. 中国美学 (30)

4. 当代美学的基本问题 (41)

二、美 (45)

1. 美的多重语义 (45)

2. 美作为欲、技、道的游戏 (50)

3. 美作为人的自由境界 (95)

4. 美的不同领域 (124)

三、美 感 (149)

1. 美感的意义 (149)

2. 一般感觉与审美感觉 (159)

3. 审美经验分析 (167)

4. 审美经验的典型形态 (208)

四、艺术..... (245)

1. 艺术的一般本性 (245)

2. 艺术作为技、欲、道游戏的发生 (262)

3. 艺术现象的结构 (287)

4. 艺术与审美教育 (305)

主要参考文献 (325)

后 记 (327)

一、美 学

1. 美学释义

作为一种令人激动和使人心醉神迷的现象,美在当代世界中变得越来越普遍和重要。自然美更直接地进入人的日常生活领域。人们不仅要求居住空间的满足,而且强调其生态环境。不再只是文人雅士,而且一般的民众也向往大自然,旅游到高山和海边,亲身体验山水之美。至于社会生活本身,人们正在倡导一种审美文化,让社会生活的各个方面充满审美的情趣。当然各种形态的艺术通过现代的信息技术走出了象牙之塔,传播到公共领域和私人空间。同时大众文化的兴起使每一个人在工作之余不仅被动地享受艺术,而且主动地创造艺术,如同一位歌唱家和舞蹈家那样。

所有这一切都标明了当代生活世界中的美的现象的一个根本转向,即生活的审美化和审美的生活化。一般来说,生活是人的衣食住行,是劳作与交往,它是功利性的。而审美是非功

利性的。生活中当然包括了审美的因素,但只有艺术才是纯粹的审美活动。因此生活和审美之间存在一定的距离。不过这种历史上产生的疏远在现代社会中走向了相互关联,亦即生活审美化和审美生活化。这不是某种生活态度和审美态度的变化,而是一种历史的生成,也就是生活变成美的,而美变成了生活的。这样我们所处的时代可以称为一个走向美的时代。

由于美的现象在当代生活中的特性,对于它的言谈成为了日常语言的一个熟悉的言语事实,对于它的思考的“美学”现在成为了哲学学科中最为人所知的学科之一。比起传统学科的认识论和伦理学所关注的问题,也许惟有美学思考的“什么是美”这样的问题对于人们更具有吸引力。但什么是美学自身呢?

虽然古代汉语里有“美”和“学”的语词,但却没有“美学”这一语词。这表明中国对于美的思考尚未进入到一个知识学的系统中去,同时也表明各种学也没有将美作为一个独立的主题纳入其中。汉语的“美学”只是产生于现代。它是日本人对于德语的“Aesthetik”的汉语翻译。随着西学东渐,它也逐渐为中国现代学界所接受。作为现代汉语的“美学”一词其基本语义为“美的科学”、“美的学问”或者是“美的学说”。但“美的科学”绝非是在自然科学或者是技术的意义上使用的,而是意味着“美的知识学”,即关于美的知识的系统表达。

不过,美学(Aesthetik)的本意为感觉学或感性学。作为美学学科的命名者,鲍姆嘉通认为人的心理活动分为知、意、情三个方面,在已有的哲学学科的分类中,相对于认识的有逻辑学,相对于意志的有伦理学,而相对于情感或者是感性认识的却没有一门学科。为此他创立了美学,并认为美学的对象就是感性认识的完善,亦即美。

美学作为感性学关联于人的感性、感官和感觉。感觉有快

感和不快感之分,而在快感之内又有肉体的快感和精神的快感之别。美学主要研究人的精神的快感,它也就是对于美和艺术的感觉。但感性自身具有丰富的意义。除了感觉之外,它还包括了感性对象,亦即可感觉之物。最后感性还表现为感性活动,也就是人的生活世界本身。于是美学作为感性学,作为一门关于美的科学,研究美、美感和艺术,具有非常开阔的视野。因此关于美学的一般理解包括了美的理论、美感的理论和艺术理论等。

当然,在美学作为一门学科产生前后,还有其他的哲学学科探讨了美学的一些重大问题。

第一,诗学。古希腊的亚里士多德将人类的理性分为三个方面:理论理性,实践理性,诗意或者创造理性。诗学是关于诗意或者创造理性的科学。其基本内容包括了诗歌的一般本性,它的创作和欣赏等。

第二,艺术哲学。它作为对于艺术现象的哲学思考,主要兴起于德意志唯心主义时期。此时的哲学作为主体性哲学的典型形态,设定了主客体的二元思维模式,并因此成为了世界观和方法论的哲学。艺术被理解为人所创造的感性的精神世界。

第三,一般哲学对于美的沉思。哲学的基本主题是真、善、美,是感性和理性的关系等。于是,任何一种哲学都或多或少地关涉于美与感性的问题。特别是在中国哲学中,美学、诗学和艺术哲学没有系统的形态,关于美与感性的片断似的沉思便成为了中国美学历史的主要依据。

第四,诗论、文论、画论和乐论等。这是对于主要的艺术门类的论说。它或者是感悟的,或者是分析的。这些论说在中国美学历史中极为丰富和复杂。它们展示了在语言、视觉和听觉的世界里人和万物的审美关系。

当然,在现代的思想世界里,不仅在西方,而且在东方,美学都得到了极大的发展。一方面是形而上的思辨,如对于所谓美的本质、美感的本质和艺术的本质的追寻等;另一方面是形而下的分析,如一些审美现象的描述、审美经验的归纳等。一般而论,人们将美学分为哲学美学、心理学美学和社会学美学等。哲学美学是关于美学基本问题的哲学思考,它将美学的基本问题置于哲学的基本问题之中。如同心理学美学是从心理学的角度研究审美现象一样,社会学美学则是分析审美现象的社会学意义。

2. 西方美学

众所周知,美学并不是人类思想的普遍现象,而是西方历史的产物。所谓西方是与东方的阿拉伯、印度和中国相对的。但西方不仅是一个地理概念,而且也是一个文化和思想的概念。同时它在历史的发展过程中也具有不同的意义。西方首先指古希腊,其次指古罗马帝国,再次指以英国、法国和德国为主的近现代欧洲,最后也包括了不同于欧洲大陆的美国。在此我们看到了西方的历史表现出时代的区分。时代意味着时间的中断。通过如此,某一阶段和另一阶段相分离而形成自身。西方的历史大致可以分为五个阶段:古希腊、中世纪、近代、现代和后现代。每一个时代的思想主题既相互联系又相互区别。美学也是如此^①。

^① 参见吉尔伯特·库恩:《美学史》,上海译文出版社,上海,1989。

2.1 古 希 腊

古希腊是西方精神的开端,是其源泉和摇篮。从严格意义上讲,古希腊并没有近代意义的美学,但一些哲学思考中却有大量的关于美、美感和艺术的论述。同时它们还建立了具有独立意义的诗学,即关于创造的理论。诗歌包括了抒情诗、叙事诗和戏剧诗三种类型。但主要是后两者成为了古希腊诗学所探讨的主题,因此所谓的诗学就是关于叙事诗和戏剧诗的理论,尤其是关于史诗和悲剧的理论。这在于古希腊人将科学分为理论、实践和诗意三类,其中理论科学是最高的。所谓理论就是看、观点和洞见,不同于盲目和意见。悲喜剧作为戏剧的本性就是看和被看的。由此它在诗学中占有独特的地位。古希腊是从与“混沌”不同的“秩序”来探讨问题的,“秩序”也就是宇宙、世界和整体。这规定了它们认为美的本质在于整体的和谐。从总体上说,古希腊美学经历了前苏格拉底时期、柏拉图和亚里士多德等的发展阶段。

首先是前苏格拉底时期。这一时期的美学可概括为宇宙论美学,其代表人物有阿拉克西曼德、毕达哥拉斯与赫拉克利特等。他们分别从整体、和谐和对立的统一等来探讨美。阿拉克西曼德认为美是整体。整体与非整体相对,同时整体是存在者的整体。毕达哥拉斯认为美是和谐。他对整体进行了区分,即把整体分为和谐的和不和谐的。和谐在于比例和平衡。从这种理论出发,毕达哥拉斯认为最美的平面是圆形,最美的形体是球形。赫拉克利特认为美是对立的统一。这是对于和谐的根源的解释。对立的统一就是“逻各斯”,它贯穿于整体之中。

其次是柏拉图。他对于美、美感和艺术都进行了深入、细致

和系统的哲学探讨^①。他认为美区分为美的理式和美的万物。美的理式不仅高于美的万物,而且也是美的万物的根源,美的理式不是一种特别的理式,而是作为纯粹的理式的自身。美感就是迷狂,是灵魂对于理念亦即真理的回忆。柏拉图认为,灵魂首先见过真理,然后远离真理而凭附肉体,但可以通过回忆,忘却尘世而回归天界,即达到真理自身。这样的过程便是迷狂。对于艺术,柏拉图将它看成是对于模仿的模仿。这在于现实是对于理式的模仿,艺术是对于现实的模仿。因此艺术是不真实的,是虚幻的。

最后是亚里士多德。他是古希腊思想的哲学和美学集大成者^②。他认为美在于有机的整体。一个整体包括了开端、中间和终结。这三个要素多一个不行,少一个也不行。关于美感,尤其是关于欣赏悲剧的感觉,亚里士多德认为它净化和陶冶人的心灵。与柏拉图的模仿说不同,亚里士多德不仅肯定现实世界是真实的,而且认为艺术的模仿是真实的。他甚至认为诗歌比历史更为真实。

2.2 中世纪

中世纪的美学不是严格意义的美学,而是包括在其他的思想之中。中世纪思想的主题主要是上帝、世界和灵魂。由此形成了理性神学(目的论)、理性宇宙论和理性心理学。当人们讨论上帝、世界和灵魂时,也涉及美的问题。其主要人物有普洛丁、奥古斯丁和托马斯·阿奎那等。

① 参见柏拉图:《文艺对话录》,人民文学出版社,北京,1988。

② 参见亚里士多德:《诗学》,人民文学出版社,北京,1984。

普洛丁是古希腊和中世纪交界处的思想家。作为新柏拉图主义者,他是古希腊哲学的终结者,也是中世纪宗教神秘主义的开创者。但他的思想更接近中世纪的基督教神学的思想。普洛丁认为美在太一或神。太一或神是最高的真、善、美的三位一体,它如同太阳一样放射光芒,形成世界心灵和个体心灵等。现实世界的美就是神的光辉的反映。奥古斯丁认为一般的美就是整一和和谐。但现实中的整一和和谐并非事物自身的属性,而是铭刻了上帝的烙印。这在于上帝自身就是整一和和谐,并且将自身的这种特性赋予到所创造的事物身上去。托马斯·阿奎那继承了普洛丁和奥古斯丁的思想,他认为美具有三个因素:首先是一种完整和完美;其次是适当的比例与和谐;最后是色彩鲜明。但托马斯·阿奎那认为上帝是美的最后根源,这是因为上帝就是生命的光辉。

2.3 近代

只是在近代,严格意义的美学亦即感性学才开始诞生,由此美学开始了它的新的历程。作为美学的创始人,鲍姆嘉通把美学定义为感性认识的科学:它是自由艺术、低级认识的科学、美的思考的意识和类推思想的艺术。他将美规定为感性认识的完善。完善不仅是理论性的,而且也是实践性的^①。

虽然法国和英国等许多民族国家的美学都产生了丰富的思想,如法国的理性主义美学和英国的经验主义美学,但惟有德意志唯心主义美学(一般称为德国古典美学)达到了其光辉的顶峰,从而和古希腊思想相媲美。其主要代表人物是康德、席勒、

^① 参见鲍姆嘉通:《美学》,文化艺术出版社,北京,1987。

谢林和黑格尔等。美在此被理解为主体的自由。它虽然作为感性的显现,但是被理性所规定的。

康德的美学理论是从其哲学的建筑结构出发的。他将人的心意的整体能力分为三个方面:认识的能力、愉快和不愉快的感觉、欲望的能力;与此相对的认识的能力为知性、判断力、理性;其相应的先验原则是合规律性、合目的性、最终目的;其分别的应用领域是自然、艺术、自由^①。这种区分实际上在客观上说就是真、善、美,从主观上说就是知、情、意,从哲学学科上说就是认识论、伦理学和美学。康德的批判哲学表达为理论理性、实践理性和判断力。对于整个批判哲学的建筑结构来说,判断力批判是其拱心石。这意味着它既是理论理性和实践理性之间的连接,也是它们的支撑。

康德依据于形式逻辑判断的质、量、关系和模态,对审美判断进行了四个方面的分析。第一,质。美是无利害的快感,它不涉及欲望和概念。第二,量。美是不涉及概念而普遍使人愉快的。第三,关系。美是没有明确目的的合目的性。第四,模态。美是不凭借概念而被认为是必然产生快感的对象。康德美学的核心是美是无利害的快感。关于美的判断是一种感觉,同时区分于非快感。不仅如此,它还是非利害的感觉,区分于生理和道德的快感,是一种自由的快感。

康德的美学在西方美学史上具有革命性的意义。它首先是人类学的。康德认为其哲学的主题是:一、我能认识什么?二、我意愿什么?三、我希望什么?但这三个问题又归结到第四个问题:人是什么?美的问题是人的问题中的一个问题。其次是主体性的。康德不是从客体方面,而是从主体方面来探讨美的

^① 参见康德:《判断力批判》,第36页,美纳出版社,汉堡,1993。

问题。他所建立的不是关于美自身的理论,而是关于美的判断理论,也就是传统的关于美的鉴赏理论。同时他认为作为美的对象不是在于客观自身,而是在于主体判断。最后是自由性的。康德始终强调美是自由感,是自己规定自己的感觉,因此不同于逻辑和道德。

席勒深受康德思想的影响,但他不满其美学主观唯心主义的倾向,而要寻找美学的客观概念^①。这样席勒不是从心灵出发,而是从人性出发。他认为人自身有两个基本的要素:一个是不变的人格,另一个是变化的情景。人格是主体、理性和形式,情景是世界、感性和物质。这在绝对存在中是统一的,但在有限存在中是分离的。作为有限存在,人始终有两种冲动:一个是感性冲动,另一个是形式(理性)冲动。前者要有绝对的实在性,后者要求有形式性。文化教养的任务是对于这两种冲动界限的确定,并使之达到发展。这会在人身上唤起新的冲动,即游戏冲动。与强迫相对,游戏是自由活动。

席勒认为,作为自由活动,游戏冲动克服了感性冲动和形式冲动的片面和对立。感性冲动意味着感性的强迫,形式冲动则意味着理性的强迫。因此问题是消除一切强迫,使人在所有方面达到自由。游戏活动正是强迫的解放和自由的实现,是感性冲动和形式冲动的共同游戏。如果说感性冲动的对象是最广义的生命,形式冲动的对象是形象,那么游戏冲动的对象则是生命的形象,是广义的美。它是感性和理性的统一,是内容和形式的统一。在此人成为真正意义上的人。

但席勒认为,在人的自我实现的发展过程中,审美的人只是处于中间阶段。在物质状态里,人服从自然的力量;在审美的状

^① 参见席勒:《审美教育书简》,北京大学出版社,北京,1985。

态里,人摆脱自然的力量;在道德的状态里,人控制自然的力量。在这样的意义上,审美是感性到理性之间必不可少的桥梁,因此把感性的人变成理性的人,其惟一途径是将人变成审美的人。这也就是审美教育的意义之所在。

与康德和席勒不同,谢林赋予美学或艺术哲学在其哲学体系以崇高的地位^①。谢林是从主观和客观的同一性出发的。但作为先验哲学,它把主观性作为首先和绝对的东西,并从主观出发,使客观从中产生出来。

然而谢林发现了理论理性和实践理性之间的矛盾,即客观和主观的矛盾。为了克服这样的矛盾,先验哲学必须说明主观和客观原本就是同一的。这就是说:无意识的自然活动和有意识的自由活动是同一的。谢林认为,那种在主观内既是有意识的又是有意识的活动就是审美活动。它的对象就是绝对的同一体。对于它,不能用概念来理解或表现,而只能用直观来把握。但这种直观不是感性直观,而是知性直观。而美感便是业已变得客观的知性直观。

在这样的意义上,艺术或美对于哲学家来说就是最崇高的东西,是哲学的最高官能。于是,美学或艺术哲学是哲学的工具总论和整个大厦的拱心石。

黑格尔的美学是其哲学体系的一个部分。作为对于绝对理念的演绎,黑格尔的哲学体系包括了三个部分:第一,逻辑学,关于理念自在自为的科学;第二,自然哲学,关于理念异在和外在化的科学;第三,精神哲学,关于理念由它的异在而返回它自身的科学。

在精神哲学中,绝对精神的发展经历了三个阶段:首先是

^① 参见谢林:《艺术哲学》,艾克哈特出版社,莱比锡,1907。

艺术,它的形式是直观;其次是宗教,它的形式是表象;最后是哲学,它的形式是概念。艺术和美处于绝对精神发展的初级阶段,它不是康德和席勒美学处于其思想结构整体的中间位置,也不是谢林的艺术作为哲学的最高官能。在这样的关联中,黑格尔认为美是绝对理念的感性显现。这一个规定实际上强调了美是感性和理性的统一,内容和形式的统一,主观和客观的统一^①。

黑格尔美学还强调了美的历史性,因此它描述了艺术发展史,即每一种艺术类型及其相应的艺术门类的发展史。最初的艺术形式是象征性艺术,其物质形式超出精神内容;然后是古典性艺术,其物质形式与精神内容完全和谐;最后是浪漫性艺术,其精神内容超出物质形式。艺术在此终结了,因为其感性形式不再是心灵的最高需要。

2.4 现 代

“现代”的语言意义为:我们现在所处的时代,它区分于过去和将来并以我们谈论者自身为立脚点,因此它与时间相关。但是思想意义的现代包括了更为丰富的内容,于是它具有几种不同的时间区分。

第一,广义的现代。它指自笛卡尔以来的思想,亦即自近代以来的思想,它包括了一般意义的近代、狭义的和后现代,其主题分别是理性、存在和语言。但是这种现代主要将近代的思想作为其标志。此时的理性或自我意识表现为主体,并与在客体意义上的世界构成了主客体关系。

^① 参见黑格尔:《美学》,商务印书馆,北京,1986。