

CMI 现代远程教育系列教材

WWW

cmr.com.cn

美学概论

■ 牛宏宝 编著

 中国人民大学出版社

现代远程教育系列教材

美学概论

牛宏宝 编著

中国人民大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美学概论/牛宏宝编著.

北京: 中国人民大学出版社, 2003

(现代远程教育系列教材)

ISBN 7-300-04317-8/G · 1009

I. 美…

II. 牛…

III. 美学-远程教育-教材

IV. B83-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 070001 号

现代远程教育系列教材

美学概论

牛宏宝 编著

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)	010-62511239 (出版部)	
	010-62515351 (邮购部)	010-62514148 (门市部)	
网 址	http://www.crup.com.cn		
	http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京雅艺彩印有限公司		
开 本	787×965 毫米 1/16	版 次	2003 年 8 月第 1 版
印 张	15.5	印 次	2003 年 8 月第 1 次印刷
字 数	237 000	定 价	17.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

总 序

人类迈进 21 世纪，全球性的科技革命正在越来越深刻地影响着人类的生活、工作和学习方式，教育领域当然也不例外。网络教育以其鲜明的时代特色、充满希望的生命力尤为引人瞩目，已经成为教育领域里突起的一支生力军。

对于网络教育，尽管目前大家看法不尽一致，但一般认为就是利用计算机、计算机网络和多媒体等现代信息技术传授和学习知识的一种全新教育方式。正如现代教育制度产生于工业社会一样，正在兴起的网络教育反映了知识经济社会对教育的新要求。

在知识经济社会，知识对于个人的发展和社会整体进步起着决定性的作用。由于知识更新速度加快，人们对于知识的渴求也越来越强烈，“继续教育”、“终身教育”等教育理念也越来越为社会接受。建立在计算机网络技术、多媒体技术以及现代教育学、心理学等基础之上的网络教育应运而生，它突破时间、空间的限制，为一切具有学习热情、学习能力的人敞开了受教育的大门。学校变得没有围墙，因此极大地拓展了教育的空间，充分体现了终身教育的先进教育理念，适应了学习化社会里人们个性化学习、多样化学习的需要。

此外，网络教育的出现对于目前仍处于精英教育阶段的高等教育走向普及化有着更为重要的现实意义。进入新世纪后，经济、科技和教育

全球化趋势日益加剧，各国经济实力和综合国力的竞争更加激烈，而经济的发展、综合国力的提高，最终都取决于科技和教育的发展。也就是说，国际竞争归根结底是人力资源开发和人才培养的竞争，这已经成为各个国家的共识，我国因此也将“科教兴国”定为长期发展的战略之一。目前，我国接受高等教育的毛入学率与发达国家相比尚有很大差距。要实现高等教育大众化的目标，单靠传统高等教育手段是很困难的，而网络教育恰恰可以大有作为。网络教育利用全社会优质的教育资源，通过计算机网络等现代信息技术，可以有效解决中国高等教育资源相对短缺和教育经费投入不足等问题。教育部为此批准了几十所具有教育资源优势、办学条件成熟的高校开办网络教育，目前，通过网络接受高等教育的人数在迅速增长，网上大学生已达上百万人。因此，可以毫不夸张地说，网络教育已经成为中国在新世纪增强综合国力、实现高等教育跨越式发展的重要手段。

在这场教育变革中，中国人民大学一直走在前列。中国人民大学是一所以经济、管理等人文、社会科学为主，兼有信息科学、环境科学等的综合性、研究型大学。建校 60 多年来，她秉承“永远奋进在时代前列、实事求是、兼容并蓄、服务现实、艰苦奋斗”等五大传统，发展成为中国人文、社会科学人才培养和科学研究的主要基地，在中国现代化进程中发挥着不可忽视的作用，同时也成为在国际上有着广泛影响的著名学府。长期以来，中国人民大学利用自身教育资源的优势，在办好全日制高等教育的同时，一直积极开展远程教育和继续教育，不遗余力地为中国高等教育事业做出自己的贡献。随着网络时代的到来，计算机网络等信息技术的发展为远程教育提供了新的技术手段和教育方式。中国人民大学敏锐地把握住了这一教育发展的契机，充分意识到由此可能带来远程教育的蓬勃生机，从 1997 年开始网络教育的筹备和试验工作，并于 1998 年成立了国内第一所网络教育学院。经过近几年的发展，中国人民大学网络教育学院已经成为国内技术手段先进、实力雄厚的网上大学。此次出版的“现代远程教育系列教材”，中国人民大学给予了高度重视，成立了专门的编审委员会，力争在两三年内陆续推出“网上人大”财经、管理类系列教材。

按照新世纪人们学习方式的变化和网络教育的特点，出版现代远程教育系列教材，不仅是一项创新工程，也是发展我校网络教育的基础工

程。相信现代远程教育系列教材的作者们，一定能根据中国人民大学网络教育的实践经验，创造出适合网络教学和网络学习的、有较高学术水平、反映时代要求的网络教材，把正在兴起的我国网络教育事业推向新的高度。

林 岗

2003年1月

前 言

美学是汉语言文学系本科阶段的必修课程，也是诸如哲学、广告学等专业本科段的必修课程，其性质属于基础理论课，占3学分，需40个学时。

美学概论这门课程，主要讨论人类审美活动的本性以及它所展开的不同方面的理论性很强的课程。它主要讨论什么是美学、审美活动的起源、审美活动所产生的美感经验、美感经验的不同形态、审美活动的本质、审美活动的符号形式和艺术活动等七个主要问题。对这些问题的讨论主要是一个理论理解的过程，因此，这门课程主要诉诸学生的哲学素养；同时，这些讨论会不断涉及对艺术作品的分析，因此，也要求大家能够多积累一些艺术鉴赏的经验。

通过这门课程的学习，大家不仅要掌握最一般的美学理论知识，还要掌握相关的美学史上的重要理论成果，包括最新的理论成果和本学科的发展趋势，了解一些重要问题的争论和解决的方式方法以及理论的思路。这门课程最重要的是在探究美学问题的过程中，进行思维运思的训练。这些思维运思的训练是最重要的，它比那些获得简单结论的课程更能启发人的思考能力。

本教材在编写过程中，充分考虑了网络教学和网络学习的一些特点，注重了基本概念的解释、理论表达上的逻辑运思的清晰等方面，力图在

每一个基本问题的解释上，能够结合具体的例证，诉诸每个同学的经验，以加强大家的理解和主动参与式学习。同时，这本教材较为简捷，主要围绕美学的核心问题进行讨论，因此，那些与美学或美学讨论的核心问题——审美活动——没有关系的方面，基本都排除在外。这样可以让大家以一种非常切近的方式进入审美活动的王国。

本教材对美学所研究的问题的解决，吸收了20世纪中国和西方美学研究的许多新成果，并把它们融会贯通为一个美学理论的新体系。在解释审美活动的发生和发展、美的本质、审美活动的本质、审美活动的符号形式等方面，都采用了全新的理论；这些理论是目前最好地解释美学问题的理论途径。这也是本教材创新的方面，希望大家能够结合课件、讲解光盘等，来学习这门课程；同时，在学习过程中要加强练习，加强理论与自己的艺术体验之间的联系。这样，才能使自己很快进入对美学问题的把握之中。

目 录

第一章 什么是美学	1
第一节 美学学科的发展史	2
第二节 美学研究什么	8
第三节 如何研究美学	13
第四节 美学研究的目的	16
本章小结	18
关键概念	19
思考题	19
第二章 审美活动的发生和发展	20
第一节 巫术直观与世界的 象征化	21
第二节 劳动与手工艺	40
第三节 审美活动的诞生	48
本章小结	58
关键概念	59
思考题	59
第三章 美感经验	61
第一节 什么是美感经验	62
第二节 美感经验的特征	64
第三节 美感经验与美	75
本章小结	85

关键概念	86
思考题	86
第四章 美感经验的形态	87
第一节 美感经验诸形态及其形成	88
第二节 优美与崇高	93
第三节 悲剧与喜剧	104
第四节 丑与荒诞	121
本章小结	136
关键概念	137
思考题	137
第五章 审美活动的本质	138
第一节 审美活动在人类诸活动中的地位及意义	139
第二节 人的存在与审美活动的本性	144
第三节 审美活动的结构	154
本章小结	163
关键概念	163
思考题	164
第六章 作为显现的符号形式	165
第一节 存在性境域的显现与符号形式本源	166
第二节 作为显现的符号形式的构成	180
第三节 显现形式的组织	188
本章小结	201
关键概念	202
思考题	202
第七章 艺术活动	204
第一节 艺术的本性	205

第二节 艺术活动：艺术创造和艺术品	214
第三节 艺术品的接受	223
本章小结	228
关键概念	229
思考题	229
本书参考书目	230
后 记	231

第一章 什么是美学

[学习目标]

本章主要是引导大家进入美学这门课程，明确美学这个学科是怎样形成的，美学学科形成的历史以及美学研究的对象是什么；同时了解美学这门学科所适用的研究方法，研究美学必须具备的知识储备，研究美学在生活中会有什么意义等。

本章在这门课程中居于“入门”的地位，明确而清晰地掌握“什么是美学”，对进入这门课程的学习具有指导性作用。

本章的知识要点是第一节、第二节和第三节的第一个问题。主要掌握美学学科形成的历史、美学研究的对象、美的现象的复杂性和美学研究所适用的方法。

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？

不是。

陪伴着人类进行漫长的孤独旅行的，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。这种生命之光，就是审美活动的根基。

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，到今天的音乐会……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。

不过，有审美活动是一回事，形成研究审美活动的学术却是另一回事。

第一节 美学学科的发展史

美学作为一门独立的学科，是由德国哲学家鲍姆嘉登于 1750 年在其所著的《美学》一书中首次提出来的。鲍姆嘉登因此成为美学之父。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学科前史和学科后史。

■ 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《大希匹阿斯》，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，希匹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。

亚里士多德的《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，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”的主张。但是，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，也从来没有给

“美”下定义和追寻“美本身”的历史。

美的现象和艺术的诗意世界之所以在公元前 6 世纪—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拉入哲学的范围，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，产生美学的时机就到来了。

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地位；（2）该学科在人类的整个知识体系中要求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去解决其问题。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，以德国的莱布尼兹、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

已存在的权利。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。但他们发现，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，如果需要这个学科，那么这个学科是否能够成立。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？艺术的想像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。

所以工作不是一蹴而就的。这些哲学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，粹出本质。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住了。

■ 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源始、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。二是形成想像性的类概念。“原始人仿佛有些人类的儿童，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，这就是形成想像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（想像性的类概念）里面去。”基于对原始人的