

普通高等教育“十五”国家级规划教材

美学

杨春时 著

高等教育出版社

教育部推荐“十三五”规划教材

美学

第四版

人民教育出版社

普通高等教育“十五”国家级规划教材

美 学

杨春时 著

高等教育出版社

内容简介

本书是普通高等教育“十五”国家级规划教材。作者对审美活动的各个方面都作了深入的考察,内容包括审美的哲学基础和方法论原则、审美的本质、审美的起源、审美意识、审美符号、审美文化、审美范畴、审美解释、审美的历史发展、审美的功能和美育等,全面揭示了审美活动的性质、特征。本书继承中国美学当代发展的成就,吸收现代世界美学的合理成果,突出美学的哲学性,确立坚实的哲学基础和方法论原则,建立了严谨的逻辑体系。作者兼顾了美学的多学科性,运用心理学、文化学、符号学、人类学、社会学等学科知识,从多学科角度阐释审美活动。本书有助于提高学生的审美修养和文化素质。

本书既适合哲学学科的美学课程教学,也适用于文学、艺术、教育等学科的大学生学习。

图书在版编目(CIP)数据

美学/杨春时著. —北京:高等教育出版社,2004.4 (2005重印)
ISBN 7-04-015302-5

I. 美... II. 杨... III. 美学—高等学校—教材
IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 016397 号

策划编辑 周亚权 责任编辑 吴伟 封面设计 刘晓翔 责任绘图 吴文信
版式设计 王莹 责任校对 俞声佳 责任印制 孔源

出版发行 高等教育出版社
社址 北京市西城区德外大街 4 号
邮政编码 100011
总机 010-58581000

经销 北京蓝色畅想图书发行有限公司
排版 高等教育出版社照排中心
印刷 潮河印业有限公司

购书热线 010-58581118
免费咨询 800-810-0598
网 址 <http://www.hep.edu.cn>
<http://www.hep.com.cn>
网上订购 <http://www.landaco.com>
<http://www.landaco.com.cn>

开本 787×960 1/16
印张 17
字数 310 000

版次 2004 年 4 月第 1 版
印次 2005 年 6 月第 2 次印刷
定价 19.80 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究

物料号 15302-00

目 录

绪论	1
第一节 美学的性质	1
一、美学的研究对象	1
二、美学的学科属性	2
三、美学的分支学科	4
第二节 美学的意义	5
一、美学的知识学意义	5
二、美学的哲学意义	6
三、美学对艺术活动的指导意义	7
四、美学对社会生活的指导意义	7
第三节 美学的历史	8
一、西方美学的历史	8
二、中国美学的历史	10
三、中国美学的现代建设和发展问题	12
第一章 美学的哲学基础和方法论原则(选讲)	14
第一节 哲学与美学体系的历史演变	14
一、古代西方哲学与美学体系	14
二、近代西方哲学与美学体系	16
三、现代西方哲学与美学体系	19
四、中国古典哲学与美学体系	22
第二节 现代中国美学的哲学基础	26
一、马克思主义哲学的现代意义	27
二、确立现代中国美学的哲学基点	29
第三节 美学研究的方法论原则	31
一、西方古典美学的方法论	32
二、现代西方美学与中国古典美学的方法论	34
三、现代中国美学的方法论原则	36
第二章 审美的本质	41
第一节 审美本质的发现	41
一、审美的自由性	41
二、审美的超越性	44

第二节 审美本质的证明之一:审美是自由的生存方式	48
一、生存与生存方式	48
二、审美是自由的生存方式	52
三、审美是自由个性的创造	55
第三节 审美本质的证明之二:审美是超越的体验方式	58
一、体验与体验方式	58
二、审美是超越的体验方式	60
三、审美是对存在意义的体悟	61
第四节 关于美的本质问题	64
一、美的本质问题从属于审美本质问题	64
二、美是自由的对象和超越的意义	66
三、美是主客观的同一	66
第三章 审美的起源	69
第一节 审美起源问题的分析	69
一、关于审美起源问题的几种观点	69
二、对诸种审美起源理论的分析、评价	71
三、审美起源问题的内涵	73
第二节 审美的原型	74
一、审美的生理基础——生物习性	74
二、审美的原型——原始巫术	75
三、原始文化作为原型的意义	77
第三节 审美起源的社会历史条件	80
一、原始劳动创造了审美的生理条件	80
二、社会实践创造了审美的社会物质生存条件	82
三、社会实践创造了审美的需要	84
第四节 审美起源的内在根据	86
一、审美发生的深层心理动力	86
二、审美发生的直接心理动力	87
三、审美发生的心理创造能力	87
第五节 审美起源的历史过程	89
一、原始社会的瓦解和人类文明的发生	89
二、巫术文化向审美文化的转化	91
三、审美的确立	92
第四章 意识与审美意识	95
第一节 人类意识类型	95
一、原始意识	95
二、现实意识	97

三、自由意识	99
第二节 意识结构	100
一、认知方面与意向方面	100
二、意识层次	101
三、意识水平	105
第三节 审美意识	108
一、审美意识的性质和特征	108
二、审美意识的要素	112
三、审美意识的创造	113
第五章 审美符号(选讲)	116
第一节 符号的性质和形态	116
一、符号的性质	116
二、原始符号	118
三、现实符号	122
四、超越性符号	124
第二节 符号的分类和结构	125
一、符号的形式分类	125
二、符号的意义结构	127
第三节 审美符号的性质	129
一、审美符号是意象性符号	129
二、审美符号是超越性符号	132
三、审美符号的内涵语法	134
第四节 审美符号的创造	137
一、审美符号与现实符号的关系	137
二、审美符号的生成	139
第六章 审美对象和审美文化	144
第一节 审美对象的分类	144
一、按存在形态划分的审美对象	144
二、按心理感受方式划分的审美对象	146
三、按接受感官划分的审美对象	149
第二节 审美文化	150
一、文化的形态	151
二、文化的结构	152
三、审美文化的性质和特征	153
第三节 审美文化的现代性问题	155
一、精英审美文化与大众审美文化	155
二、审美文化的民族性与世界性	159

第四节 作为审美文化的艺术	161
一、艺术的结构	161
二、艺术的形态	165
三、艺术的性质和意义	169
第七章 审美范畴	174
第一节 审美范畴的性质	174
一、审美范畴与审美形态	174
二、审美范畴的历史性与民族性	176
三、审美范畴的两极对立	177
第二节 肯定性审美范畴	180
一、优美	180
二、崇高	182
三、喜剧	186
第三节 否定性审美范畴	189
一、丑陋	189
二、荒诞	192
三、悲剧	195
第八章 审美解释(选讲)	199
第一节 审美解释的性质	199
一、审美体验是审美解释的基础	199
二、审美解释是审美意义的呈现过程	201
三、审美解释是审美释义与审美评价的同一	202
四、审美解释的历史性与超历史性	203
第二节 审美理解与审美判断	207
一、审美理解(判断)是审美体验与审美阐释(批评)的中介	207
二、审美判断及其标准	208
三、审美理解及其依据	210
第三节 审美阐释与审美批评	211
一、审美阐释(批评)是对审美理解(判断)的反思和分析	211
二、审美阐释(批评)的依据是更新的审美观念	213
第四节 艺术批评	214
一、艺术批评是审美解释的典范	214
二、艺术批评的多种形态	216
三、艺术批评的社会作用	219
第九章 审美的历史发展	222
第一节 审美历史的特性	222
一、审美历史悖论	222

二、审美是时间性与超时间性的统一	223
三、审美是连续性与非连续性的统一	223
四、审美是发展与超越的统一	225
五、审美是规律性与偶然性的统一	226
第二节 审美历史发展的动因	227
一、社会发展是审美发展的现实条件	227
二、人的发展是审美发展的根据	228
三、社会发展与审美发展的不平衡性	229
第三节 审美历史的结构分析	231
一、审美文化模式和审美传统	231
二、审美思潮	232
三、审美历史的古典与现代	234
第四节 审美发展中的继承与革新	235
一、审美发展中的继承	235
二、审美发展中的革新	237
三、审美发展中继承与革新的关系	239
第十章 审美的功能与美育	241
第一节 审美的功能	241
一、审美对抗异化的解放作用	241
二、审美介入现实的批判作用	242
三、审美超越现实的终极关怀作用	244
四、审美升华原欲的美感娱乐作用	244
五、审美消除主客对立的协调作用	245
六、审美陶冶心灵的教化作用	246
第二节 审美作用的特点	248
一、审美作用的不可抗拒性	248
二、审美作用的超功利性	249
三、审美社会作用的间接性	251
四、审美作用的内在性和潜移默化性	251
第三节 美育	252
一、美育的性质和任务	252
二、美育的原则和途径	254
三、美育对儿童的特殊意义	257
后记	261

绪 论

第一节 美学的性质

一、美学的研究对象

一个学科的性质首先是由它的研究对象决定的,不同的学科有不同的研究对象。自然科学诸学科是以自然现象为研究对象的,例如,天文学研究天文现象,医学研究人体健康,物理学研究物质的运动等等;社会科学诸学科是以社会现象为研究对象的,例如,经济学研究经济规律,法学研究法律问题,人口学研究人口变化等等。美学也有自己的研究对象,它区别于其他学科的研究对象。关于美学的研究对象,历史上有多种说法,归纳起来主要有三种。第一种观点认为美学是研究艺术的,美学是艺术哲学。这种观点以德国哲学家黑格尔(1770—1831)为代表。黑格尔认为艺术是绝对精神复归的感性形式,是美的高级形式,因此美学应该以艺术为自己的研究对象,在哲学高度上确定艺术的本质。第二种观点认为美学是研究美的。古典美学认为美具有实体性,是一种客观存在,因此美学应当以客观的美为研究对象,探讨美的本质和规律。第三种观点认为美学是研究美感或审美经验的。近代美学开始由考察美转向考察审美经验,“美学之父”鲍姆加登(1714—1762)把美学定义为感性学,康德(1724—1804)把审美定位于情感领域,属于鉴赏判断,对他们而言美学问题实际上就是美感问题。

以上三种观点都有一定的合理性,也都有一定的片面性。这些观点实际上都打上了历史的印记,与历史上对美的本质的认识有关。

第一种观点的合理性在于,艺术是审美的最高形式,因此研究艺术能够最典型地揭示审美的本质。其不足之处在于,审美除了包括艺术活动以外,还包括其他活动,如对自然现象的审美、对生活现象的审美等,也就是说还包含着自然美、生活美等审美对象。而且,随着社会的发展,审美活动日益渗透到生活中,对生活审美的研究越来越重要,因此美学研究的领域也日益扩展。在现代社会中,仅仅把艺术当做美学的研究对象,遗忘了广大的自然审美领域和生活审美领域,显然是不妥当的。艺术虽然具有审美的本质,但还具有非审美的现实属性,艺术不等于审美。因此,美学不能仅仅把艺术当做研究对象,还应当回到审美本身。

与第一种观点相比较,第二种观点更全面些。但是,这种观点认为美学研究

美,已经预设了一个前提,就是认为有一个客观的美,它是实体性的,具有某种不变的属性,而且可以以客观认知的方式把握美。然而,美不是客观的,不是一个实体或实体的属性,也不能以认知的方式把握它。因此,这种古典美学观点已经被现代美学所扬弃。同时,这种观点与第一种观点有一个共同的缺点,就是排斥了对审美经验的研究。美学不能归结为一种知识学,审美不是客观的认识,而是包括情感因素在内的主体性创造活动。因此,不能仅仅研究审美对象,还要研究审美经验即美感。

第三种观点认为美学研究美感或审美经验,这是对第二种观点的反拨。它的合理性在于,审美活动是主体性活动,是创造美的活动,因此与主体的审美经验相关,而不是一种客观的认知活动或被动的反映活动。这种观点强调了审美活动的主体性,从而弥补了第二种观点的缺陷。但是,它抹杀了审美对象的存在,排除了对审美活动的对象方面的研究。因为审美活动既有审美经验的方面,也有审美对象的方面,不能偏废一方,所以它同样存在着片面性。

那么,美学研究的对象应当是什么呢?美学研究的对象是审美活动和审美现象。审美活动既包括艺术活动,也包括其他审美活动,如自然审美、社会生活审美等。同时,审美活动既包括审美主体方面,也包括审美对象方面,是二者的同一。因此,美学不仅要研究艺术,也要研究一切审美活动;不仅要研究审美主体、美感或审美对象、“美”,还要研究统一的审美活动或审美现象。美学就是研究人类的审美活动的学科。然而,一般地说美学以审美活动为对象并不准确,应当说,美学的研究对象既是审美活动,也是审美现象。这是由于审美活动与一般活动不同,它不是外在的活动,而是内在的活动。研究审美活动首先不是研究他人的审美活动,而首先是以自身的审美活动即内部体验为研究对象的。这就是说,对审美活动不能像自然科学那样仅仅从外部研究,而首先应该从内部即对审美现象进行研究,通过直觉、反思,达到哲学的抽象。这里说的审美现象不是通常意义上的客观现象,而是现象学所说的现象,即主体与对象同一的现象。在审美活动中,审美对象与审美体验完全同一,不可分割,成为审美现象。正是这种审美现象,才是美学研究的对象。美学通过对审美活动和审美现象的研究,也就是从审美体验出发,来揭示审美的性质和规律。

二、美学的学科属性

美学属于什么学科呢?这首先要从最基本的学科分类谈起。人类的知识体系一般分成三类:自然科学、社会科学和人文科学。自然科学是研究自然现象的,包括物理学、化学、天文学、地质学、生物学等等。自然科学通过观察、实验和逻辑的推演,建立一套知识体系。自然科学揭示物质(包括生物)运动的规律,寻求现象之间的因果联系,并加以量化,因而属于精密科学。社会科学研究社会

现象,主要是人类活动的物质层面,如经济学、法学、人口学、社会学等等。由于人类的社会活动以物质需求和物质生产为基础,而物质活动是有某种规律的,因此,社会科学在一定程度上可以运用自然科学的方法,探寻社会运动的规律。社会科学不属于精密科学,它虽然可以揭示社会普遍规律,但不具有绝对性,不排除特殊性、偶然性;虽然可以将研究对象量化,但不充分,不像自然科学那样精密。这是因为,社会运动不同于自然界的物质运动,而是人的活动,它虽然具有物质性,某种程度上要遵循物质运动的规律,但毕竟是人类的活动,而人类活动都或多或少地具有精神性,而精神运动是不遵循自然规律的。人文科学研究人类活动的精神层面即精神现象,探求精神现象的解释。人文科学包括哲学、历史学、艺术学等等。德国哲学家狄尔泰(1833—1911)等划分出了与自然科学不同的精神科学领域,精神科学以精神现象为研究对象。由于精神现象具有个体性、历史性和价值性,人文科学研究不能采用自然科学的归纳方法或演绎方法,而只能采用体验、理解和阐释的方法。人文科学也不能量化,不存在绝对的、超个体的普遍规律。在这个意义上,它不是一般的科学,因此有人称之为“人文学科”或“人文学”。

首先,美学不属于自然科学,因为审美现象不属于自然现象,而属于社会现象。其次,美学不属于社会科学,因为审美虽然是社会活动,但不属于社会物质层面,而属于精神层面,是一种精神活动。这就是说,美学属于人文科学。

人文科学包括诸多学科,美学属于哪一种呢?美学属于哲学学科,是哲学的分支学科。自古以来,美学就划归哲学领域,美学家首先是哲学家,像柏拉图(前427—前347)、亚里士多德(前384—前322)、康德、黑格尔、海德格尔(1889—1976)等都是大哲学家,也是大美学家。为什么美学属于哲学学科呢?因为美学是研究审美活动和审美现象的,而审美活动和审美现象不同于现实活动和现实现象,它直接与人的生存相联系,是特殊的生存方式和生存体验。哲学是研究存在的,具有超现实的形而上学的品格。审美作为本真的存在,也具有超现实的形而上学的品格,因此只能是哲学研究的对象。一般科学和人文科学研究不能揭示审美活动和审美现象的根本性质,因为审美具有超越的性质。首先,审美对象即所谓“美”不是现实的对象,而是审美理想的创造,它不存在于现实领域,所以,研究现实现象的科学和人文科学不能研究审美现象。比如一朵花,作为自然现象的花具有生物属性,是自然科学的对象,可以进行实证的研究。作为社会现象的花具有社会属性,如经济价值、生态价值等,它是经济学、生态学研究的对象,同样可以进行实证的研究。但作为审美现象的花,不同于自然现象的花和社会现象的花,它只存在于超现实的领域,而不存在于现实领域。审美现象是审美幻象,而不是现实现象,它不能进行实证的研究(任何仪器或统计手段都不能说明什么是美),只能通过哲学思维来把握。其次,审美活动和审美现象不

具有现实意义,而具有审美意义。审美意义与现实意义不同,不是一般科学知识或意识形态,而是生存本身的意义,生存意义是哲学阐释的对象和结果。所以,审美现象只能是哲学研究的对象,美学属于哲学学科。

美学虽然属于人文科学的哲学领域,但并非与其他学科无关。恰恰相反,美学是具有哲学性质的综合人文学科。审美活动要有现实基础,与人的其他精神活动有关,牵涉到了其他人文学科。美学除了对审美现象的哲学思考以外,还要运用其他人文科学的知识研究审美活动和审美现象。此外,由于审美现象也有生理、社会的基础,因此美学也与自然科学、社会科学发生关系,如生理学可以解释审美的生理基础方面的问题,经济学可以解决审美产品(如艺术和工艺美术)的经济价值方面的问题,社会学可以解释审美与其他社会行为的关系等。

三、美学的分支学科

美学可以划分出一系列分支学科。划分美学分支学科的依据、原则有两个:一个是美学的知识构成,另一个是美学的应用领域。

首先,美学分支学科的划分是由美学的知识构成决定的。对审美现象的解释是多学科的,美学也是一种多学科知识的综合。根据知识构成,美学分支学科有以下几种:

第一,哲学美学。美学本身属于哲学学科,审美具有哲学的品格和意义,哲学研究能够揭示审美的本质。所以,美学包括哲学美学,也就是美学的哲学原理部分。哲学美学是美学的基础理论,它探究审美作为生存活动和生存体验的性质。历史上的美学著作许多都是哲学美学,如黑格尔、海德格尔的美学。

第二,心理学美学。审美也是一种心理现象,心理学可以揭示审美的心理规律。因此,应用心理学理论研究审美现象,就产生了心理学美学。心理学美学探究审美活动的心理结构。康德美学除了具有哲学性质外,还具有心理学美学的性质。现代美学的心理学成分增加,心理学美学也获得了独立发展,如阿恩海姆(1904—)就是当代美国著名的格式塔心理学美学家。

第三,符号学美学。任何对象都是由符号构成的,审美现象也是一种符号构成,应用符号学(包括语言学)理论研究审美现象就产生了符号学美学。符号学美学可以揭示审美现象作为特殊的符号的性质。符号学美学是现代美学的产物,由于现代符号学(包括语言学)的发展,开拓了美学研究的新领域;而符号学美学也日益获得长足的发展,如美国的苏珊·朗格(1895—1985)就是著名的符号学美学家。

此外,美学的分支学科的划分还由美学的应用领域决定。美学应用于不同的领域,也就产生了相应的分支学科。审美活动已经渗透到人类生活的各个领域,美学研究一切审美现象。因此,美学的研究范围也相应地扩展到广泛的人类

生活领域。与此相应,美学也就按照在不同领域的应用,产生了许多分支学科。

第一,艺术美学。审美包括艺术活动,艺术活动是最重要的审美活动。因此,美学应用于艺术研究,指导艺术活动,就产生了艺术美学(或称文艺美学)。艺术美学揭示艺术活动的审美本质,是艺术理论的核心部分。

第二,教育美学。审美具有教育功能,美学应用于教育领域,具有指导教育工作的作用,由此形成了教育美学(或称美育学)。教育美学指导美育工作,有助于促进人的全面发展。

第三,技术美学。审美也渗透到人的日常生活中,特别是物质产品的审美价值日益被人们重视,美学也应用于产品的设计、生产和生活领域,形成了技术美学(或称设计美学)。技术美学研究产品的设计、包装以及生产、生活环境的美化,以提高人类生活的质量。在现代社会,人们对生活的审美要求日益高涨,审美向生活的渗透的趋势加剧,技术美学获得迅速发展,成为重要的美学分支学科。

综合起来,美学包括哲学美学、心理学美学、符号学美学、艺术美学、教育美学、技术美学等分支学科。以上仅就主要的美学分支学科作了说明,实际上由于美学与其他学科的交叉,还存在着更多、更具体的美学分支学科,如探讨审美起源的人类学美学等。

第二节 美学的意义

一、美学的知识学意义

美学不是一般的知识学,但具有知识学的意义。美学提供了有关审美的知识,帮助人们了解审美的性质、审美的起源、审美的规律等系统的知识。在这个意义上,美学可以被看做是特殊的知识学。在生活中,有许多自然的现象、社会的现象和精神的现象需要我们去解释,因此就产生了相应的学科。在这些现象之中,存在着一种特殊的现象,它好看、好听,有巨大的魅力,使人激动、痴迷、留恋,同时又有深刻的内涵,启迪人们的思想。这种现象就是审美现象。审美现象纷繁复杂,具有各种不同的存在形态,如有艺术美、自然美、生活美……它们还具有不同的表现形式,如音乐是用耳朵听的,美术是用眼睛看的,文学是用文字表达的……而且审美现象引起的感觉也各不相同,如有的使人喜悦,有的使人悲痛,有的使人崇敬,有的使人感到可笑……但它们又是统一的,都令人产生一种与现实体验不同的高峰体验,令人产生特殊的愉悦。这一切都引起了我们的求知欲,试图对此加以解释。自古以来,人们就设法解释审美的奥秘,但仅凭日常审美经验是不能从根本上解释审美的性质的,因此柏拉图说过“美是难的”。必

须有一种理论去系统地解释这些审美现象。美学理论就是对这些审美现象的系统解释。早在古希腊时代美学就诞生了,毕达哥拉斯学派、柏拉图、亚里士多德等哲学家都对审美现象进行了研究,提出了自己的理论,对审美现象进行了初步的解释。以后,特别是在启蒙运动时期,美学有了长足的发展,对审美现象的解释日益深刻。而在现代社会,由于审美活动的发展、艺术的繁荣以及哲学等人文学科的现代转型,美学发生了革命性的变化,人类对审美现象的认识达到了空前的深度。可以说,美学的发展标志着人们对审美现象的认识的深入。但是,我们的这种了解还是有限度的,还有许多问题没有得到解决。实际上,人们对审美现象的认识是永无止境的。随着历史的发展,审美本身也在发生变化,有关审美现象的知识也会不断更新,美学理论也会不断发生变革。

二、美学的哲学意义

美学不仅解释了审美现象,具有知识学的意义,而且作为哲学学科的分支,具有哲学意义。哲学是阐释生存意义的学科,美学从特殊的角度阐释了生存意义。哲学以超越性思考揭示了生存意义,美学通过对审美活动和审美现象的研究,揭示了生存的意义,它们殊途同归,都是对生存意义的揭示。美学揭示了审美的自由性、超越性,而这正是本真的生存意义。在现实生存中,我们要遵循社会价值规范(如政治的、法律的、道德的规范),这是必要的,是人的现实生存和社会发展的需要。人除了现实生存之外,还有超越之维,也就是超越现实和现实规范,寻求生存的根本意义。这是哲学的任务,也是美学的任务。

美学作为哲学的分支学科,通过对审美活动的阐释,揭示了现实生存的局限性,指明了超越现实、达到自由境界的途径,从而为人的精神解放提供了理论指南。历史上的美学著作在特定历史条件下,以不同的方式揭示了审美和生存的自由性质,从而阐释了生存的根本意义。在启蒙时代,康德肯定了审美的主体性、自由性;黑格尔接过了康德的旗帜,论证了审美是自由的精神现象;席勒(1759—1805)高举人本主义的旗帜,阐明审美解放人性的功能……在现代社会,美学肩负起批判异化、恢复自由意识的功能。海德格尔把超越现实的“诗意地栖居”作为理想的人生境界;法兰克福学派高举起社会批判的火炬,确立了艺术的反现代性立场和政治批判的方向,建立了“否定的美学”……人作为“自由自觉”的生物,不能盲目地生活,对生存意义不能不追问,对自由不能不追求,对现实不能不超越。

美学不仅是知识学,而且是生存之学、自由之学、超越之学。它告诉我们,在为现实生存而斗争的历史进程中,不要遗忘了更高的人生追求和生存意义,不要遗失了自由的本性,不要丧失了超越现实的能力。因此,我们需要美学指导人生,以进入理想的境界。

三、美学对艺术活动的指导意义

艺术是主要的审美活动之一,在这个意义上,可以把美学看做艺术哲学。美学揭示了审美的本质、规律,对一切审美活动都有指导意义,对艺术也不例外。艺术理论当然不能完全纳入美学范围,因为除了审美属性以外,艺术还具有现实属性。但是,艺术的最高层面是审美层面,最高意义是审美意义,根本规律是审美规律。因此,美学可以揭示艺术的审美本质、审美意义和审美规律,也就是最高属性、最高意义和根本规律。美学可以为艺术家、批评家和接受者提供基本的理论,帮助他们更好地创作、评价和欣赏艺术作品,从而提高艺术活动的水平,繁荣艺术事业。

一般来说,美学对艺术的指导往往是间接的,是通过对艺术批评的指导来实现的。美学首先为艺术批评家提供理论工具,批评家运用美学理论从事艺术批评,指导艺术创作和艺术欣赏,美学也就间接地指导了艺术活动。理论是实践的指南,没有理论的实践是盲目的实践,而盲目的实践就很难成功。美学是艺术的指南,艺术活动离开了美学的指导,同样会失败。在我国文化大革命时期,在“左”的思潮统治下,美学遭到排斥和抹杀,而直接用政治理论(而且是错误的政治理论)指导艺术活动,无视艺术的审美本质,必然导致艺术的毁灭。在改革开放以后,我国兴起了一股“美学热”,美学研究得到空前的重视,并在艺术活动中发挥了指导作用。这就克服了“左”的思想对艺术的影响,改变了僵化的艺术观念,艺术的审美规律受到尊重,艺术从而获得了空前的繁荣和发展。

四、美学对社会生活的指导意义

美学对一切审美活动都具有指导意义,也包括对社会生活的指导意义。在生产高度发展的现代社会,人们的物质生活水平日益提高,精神生活也日益丰富,对审美的需求已经不限于艺术活动,而是伸展到广阔的日常生活中。人们不仅从实用的角度对待生活,而且也越来越多地从审美的角度对待生活,于是就产生了生活审美化的趋势。人际关系的审美化、生活环境的审美化、生活习俗的审美化、对自然态度的审美化,已经日益成为新的生活方式的组成部分。这种趋势表明美学对社会生活的指导意义日益增强。

首先,美学可以促进人际关系的和谐。现实的社会关系建筑在主体与客体对立的经济关系的基础上,难免发生利益的冲突。虽然道德等意识形态可以调节社会关系,但并不能完全达到人际关系的和谐。审美可以使人与人的关系由主体与客体的“我”与“他”的关系变成主体与主体的“我”与“你”的关系,把利益关系变成自由的关系。当一个人以审美的态度来对待别人时,就克服了狭隘的功利态度,变得更友善、更亲和、更有爱心,从而促进了人际关系的和谐。美学

可以指导人们以审美的态度对待他人,促进人际关系的和谐,为建设一个美好的社会提供理论指导。

其次,美学可以指导人们美化自己的生活。随着社会的发展,人们变得更加文明,生活习俗也日益审美化。人们的言谈举止、穿着打扮、居住日用都可以像艺术活动那样审美化,从而提高人们生活的品质,提升人们的思想境界。在现代社会中,一些不文明的现象也产生了,一些青少年缺乏识别能力,往往美丑不分。这就需要美学介入人们的日常生活,为美化生活提供指导,告诉人们什么是美的,什么是不美的,怎样使自己变得更美,使自己的生活变得更美。

再次,美学可以成为教育工作的指导理论,促进人的全面发展。审美可以提升人的思想境界,完善人格,因此可以成为一种教育手段,这就是美育。美育与德育、智育、体育一样,是必不可少的教育手段,而且美育可以直接促进人的全面发展。美育工作需要理论指导,美学是美育工作的理论基础,它可以从根本上指导美育工作。美学通过对美育工作的指导,促进了人的全面发展。

最后,美学可以调节人与自然的关系。进入文明社会以来,人与自然的现实关系是对立的。人类通过实践活动征服自然,而自然也顽强地抵抗人类。在现代社会中,人与自然的关系变得空前紧张,自然环境遭到严重破坏,长此以往,人类将面临着失去美好家园的威胁。对此,我们必须对人与自然的关系进行根本性的反思,变片面的征服、索取为和谐共生。对自然的审美态度和审美关系是超现实、超功利的自由、和谐的关系,这是理想的人与自然的关系。审美可以使人热爱大自然,使人以欣赏的态度而不是征服的态度对待大自然。当人以审美的态度对待自然时,就不会破坏自然,而会自觉地保护自然。虽然人类为了生存不能不从事改造自然的实践活动,但增加一个审美的维度,建立审美的态度和关系可以在一定程度上调节、缓和人与自然的紧张关系。中国古代哲学主张“天人合一”,道家主张回归自然,提倡人与自然和谐相处,把自然当做审美对象,进入逍遥游的自由境界;当代生态美学致力于恢复人与自然的和谐关系,这些思想都体现了美学的社会意义。今天,我们应当在新的哲学基础上通过审美活动恢复“天人合一”,建立和谐的人与自然的关系。总之,美学可以为建立新型的人与自然的关系提供理论指导,从而促进人与自然的和谐。

第三节 美学的历史

一、西方美学的历史

美学是在历史中形成和发展的。自进入文明社会以来,人类就有了审美活