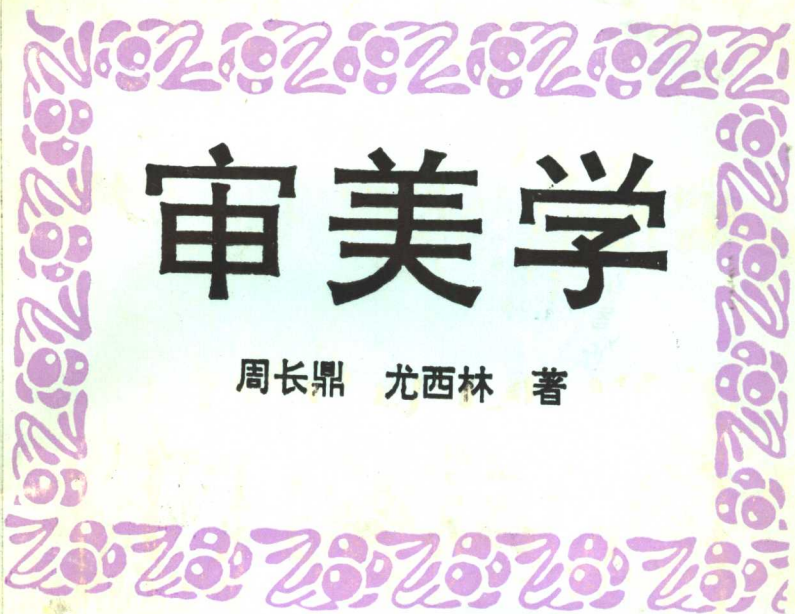

审美学

周长鼎 尤西林 著

陕西人民教育出版社

审 美 学

周长鼎 尤西林

陕西人民出版社

审 美 学

周长鼎 尤西林

陕西人民出版社出版发行

(西安长安路南段376号)

陕西省新华书店经销 汉中地区印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 10.5印张 250千字

1991年9月第1版 1991年9月第1次印刷

印数：1—3 320

ISBN 7—5419—2579—9/G·2254

定 价：3.95元

目 录

绪 论	(1)
第一节 审美学的历史和现状	(1)
第二节 审美学的对象和范围	(9)
第三节 审美学的人文学科特征	(12)
第四节 审美学的任务	(19)
第五节 审美学的学习方法	(21)
第一章 审美关系	(26)
第一节 审美关系是审美学的中心范畴	(26)
第二节 审美关系的规定性	(28)
第三节 审美关系的特殊性	(35)
第四节 审美的意义	(40)
第五节 审美与认知、功利的区别和联系	(47)
第六节 审美关系理论的哲学基础	(56)
第二章 审美对象	(71)
第一节 历史的回顾	(72)
第二节 审美对象的本质	(89)
第三章 审美意识	(103)
第一节 审美意识的根源	(104)
第二节 审美心理结构与审美感受特性	(118)
第三节 审美感受的心理因素	(131)
第四节 审美判断的客观标准和审美个性	(149)
第四章 审美形态 (一)	(159)
第一节 审美形态的分类及其划分依据	(159)
第二节 崇高	(162)

第三节	悲剧		(171)
第四节	喜剧		(188)
第五节	优美		(197)
第六节	丑		(203)
第七节	审美形态的内在联系与转化		(208)
第五章	审美形态(二):现实审美		(212)
第一节	社会美		(212)
第二节	自然美		(229)
第六章	审美形态(三):艺术审美		(241)
第一节	艺术与艺术审美		(241)
第二节	艺术的审美本质		(242)
第三节	艺术审美的分类		(254)
第七章	审美教育		(278)
第一节	历史的回顾		(278)
第二节	审美教育的实质与功能		(299)
附录	论人同世界的审美关系		(312)
后记			(331)

绪 论

学习和研究一门学科，首先应当对该门学科的性质、对象、任务和方法有个大概的了解。说明这些问题都是绪论的任务。但这些问题关乎全局，真正吃透它们应是全书学完后才可能达到的。这样，绪论就只是提出问题并指示方向，其鸟瞰概述并不具有完整论证的性质；可是，对于进入此后章节的学习却是必要的。

第一节 审美学的历史和现状

一 史前期

“史前”作为文化学的术语是指有文字记载以前的人类历史。这里立刻会发生的问题是：如何可能印证和理解一种无文字记载的“审美学”？

离开语言，尤其是离开语音消失后记录语言的文字，包括审美学在内的任何一门学科都无从谈论。然而，史前期却确凿地存在着审美活动。这一点是通过史前考古所发现的审美对象而间接得到证明的。

五万年前的山顶洞人在尸体旁撒红色的铁矿粉，他们开始力求把石斧打磨得更匀称，甚至把打磨得相近的骨头、石块、贝壳串联起来。这些遗留至今的红粉、石斧和骨串无疑不是单纯的审美对象，但是却折射出山顶洞人对形体、色彩这些形式的自觉注意和加工运用，它们因而具有审美对象的性质（虽然同时完全可能是生产工具或巫术对象），也传达出与其同时存在的审美意识。

(此处主要指对色、形的形式感)。这审美意识与审美对象共同证明着审美活动的确曾发生。

史前审美活动在漫长的时期中达到相当发达的程度。著名的西班牙阿尔塔米拉洞穴“壁画”距今二万至四万年间，它包括二十多只旧石器时代的动物形象，姿态各异，以多种色彩渲染过，其逼真生动性至今仍令人叹为观止，这样高水平的审美感知同时必然伴随有起码的思维理解^①。逻辑地讲，审美活动的历史性积累终会发生对这种审美活动本身的总结性思维或反思，当人类进一步思考自己为什么会偏爱某类色彩形式并试图概括这类对象的规律性时，审美学的活动就发生了。换言之，审美是人类现实活动之一，审美学则是对审美的理论反思，在分工阶段，这种反思就成为一门学科。

这种逻辑推理当然不能代替史前美学起源的研究，但它意在突破囿于文字的学科起源观念，并向人们表明：审美学作为一种意识观念，它是很古老的。

二 发生期

“美”字在中国上古卜辞和金文中已经出现。这说明，审美意识的符号化，至少可以在殷商时期得到确凿的证明。

春秋时期，见于文字记载的审美议论已经很多了。《国语》中载有史伯答郑桓公的一段话，其中谈到“声一无听，物一无文”，他认为单一的事物会丧失审美价值。这说明当时人们的审美思考已经深入到对立统一的辩证层次了。

到了先秦诸子讲学立说时期，已经不仅出现大量美学观点，而且俨然形成了相互有别、自成一体的美学系统。其中最重要的

^① 虽然如大量的原始思维研究所揭示的，原始思维的概念化水平远远逊于想象、情感与形象一体的“形象思维”，但它毕竟具有思维的意义。

是儒家美学和道家美学。

在欧洲，从公元前六世纪古希腊的毕达哥拉斯学派提出“美在和谐”开始，对美的本质的探讨就成为西方美学一个传统的论域。其中，柏拉图《大希庇阿斯》篇关于“美”与“美的东西”的区分，以及对“美”的穷根究底辩难，其严密的逻辑性和高度自觉的美的本质观念，使之不仅在西方亦在人类美学史上占有重要地位。

如果我们要评价一下这个审美学发生的幼年时期的话，至少有以下三点是应该注意到的：

（一）这时期的审美学多以零散的议论出现，并且往往与伦理学、文艺学甚至科学的议论混杂在一起，很少有专著。但值得一提的是相传为战国时代公孙尼子撰写的《乐记》与古希腊亚里士多德的《诗学》，这是东西方两部几乎同时问世的文艺学著作，但又以其高度概括的哲理性而具有审美学的性质。

（二）不管多么简陋，从美学史的角度看，这一时期作为审美学的开端和源头（特别是中国的儒家和道家，古希腊的柏拉图和亚里士多德），其中所提出的问题以及对这些问题的回答，都深远地影响了后世审美学的面貌。

（三）东西方美学的不同特点已初现端倪。例如，东方美学与伦理学的密切关系，西方美学与科学、认识论的关联，东方美学的评品方式与西方美学的逻辑推论特点，等等。这些，在以后的各自发展中都更加明显了。

三 作为独立学科的形成期

作为独立学科的审美学的建立是近代的事情。人们一般以德国哲学家鲍姆加敦(1714—1762)1750年所发表的《埃斯特惕克》(《Aesthetik》)为标志，这个词从其辞源的希腊文原意来看是“感觉学”的意思，日本与中国将它翻译成“美学”。但如果体察原词含义，其中突出的倒并非作为对象的美，而是人类感知

观赏美的精神活动状态。因此，翻译成“**审美学**”更为贴切。^①鲍姆加敦首次使用了“**美学**”这一术语，并指出以往人类知识体系有一个重大缺陷，那就是虽有逻辑学研究理性认识，有伦理学研究意志，但缺少一门研究感性认识的学科。于是，他便成为美学学科发展史上第一个明确提出作为独立学科的美学地位的人。鲍氏因此往往被称作“**美学之父**”。

当然，仅仅提出一个名称并不是重大的、实质性的突破。但鲍姆加敦是在十八世纪近代科学分支独立的时代背景下提出问题的，这具有深刻的时代必然性和代表性。稍早于鲍姆加敦的意大利学者维柯（1670—1744），在其《新科学》中就已把人类思维（广义的）分为诗与逻辑两部分，并特别强调和研究了诗对理智逻辑的独立性和源初地位，所以现代意大利学者克罗齐把维柯称为“**美学科学的发现者**”。^②

鲍姆加敦创设的美学经由康德、席勒、谢林、黑格尔等德国哲学家的开拓深化，很快便成为哲学中与伦理学、逻辑学（包括认识论）鼎足而立的基本组成部分。德国古典美学是建立独立学科的美学的真正完成者：康德的《判断力批判》力求辨析清楚审美与人类其它基本活动（认识、意志）的区别与联系，以突出审美的独特本质；席勒的《审美教育书简》把审美与人类的自由解放攸关重大地联为一体；黑格尔从历史与逻辑统一的高度，把审美

① “美”一词在希腊文中则是“kallos”。这与鲍姆加敦原意有别。苏联美学家斯托洛维奇认为：“‘审美’这个词不只是作为‘美’的同义词出现的，而且是作为新的范畴出现的，这种范畴表现了标明审美关系范围内各个概念之间的统一的科学需要。”（《审美价值的本质》，中国社会科学出版社1984年第1版，第129页）这一强调正确地指出了“**审美**”在美学中处于比“**美**”更为根本，更关乎全局的位置上。鉴于“**美学**”一词已沿习久远，本书仍将**审美学**称为**美学**。

② 克罗齐：《作为表现科学和一般语言学的美学的历史》第5章，中国社会科学出版社，1984年。

与艺术作为整个世界产生发展的一个环节来谈……从而真正实现了美学学科的近代化，并有力地影响了包括马克思主义美学在内的整个现代美学。

四 马克思主义美学

马克思本人没有写过专门的美学著作（1858年版《新亚美利加百科全书》中的美学条目是否出自马克思手笔，至今尚难定论）。但他在论述历史、哲学、经济学和艺术时曾多次提出深刻的美学见解。应当注意的是，这些美学见解有的直接涉及审美，更多的却是谈劳动、谈人与动物的区别、谈人的本质。马克思的审美观不是流行的狭义的艺术哲学，而是作为人类自由解放历史观重要组成部分的人生观。马克思（以及恩格斯）把人的本质归结于劳动—实践，创立了实践论的唯物史观，这一真理至今是包括美学在内的当代人文学科的理论制高点。^①朱光潜先生曾把美学在马克思主义影响下所发生的根本变化归结为一句话，那就是“从单纯的认识观点转变到实践观点。”马克思和恩格斯的美学观点集中体现于以下著作：马克思：《关于费尔巴哈的提纲》，《1844年经济学—哲学手稿》，《资本论》第一卷第三编第五章《劳动过程》一节，《1857—1858年经济学手稿》等；恩格斯：《劳动在从猿到人转变过程中的作用》等。

其它马克思主义者如梅林（1846—1919）、拉法格（1842—

① 本世纪西方最主要的哲学家之一马丁·海德格尔（1889—1976）曾这样评价马克思主义的现代地位：“因为马克思在体会到异化的时候深入到历史的本质性的一度中去了，所以马克思主义关于历史的观点比其余的历史观优越。但因为胡塞尔没有，据我看来萨特也没有在存在中认识到历史事物的本质性，所以现象学没有，存在主义也没有达到这样的一度中，在此一度中才有可能有资格和马克思主义交谈。”（《论人道主义的信》，中译本据《存在主义哲学》译集，商务印书馆，1963年，第1版第111—112页。）萨特也有类似的评价。

1911),特别是普列汉诺夫(1856—1918)的有关著作也是马克思主义美学的重要组成部分。此外,还应当注意的是卢卡奇(1885—1971)、马尔库塞(1898—1979)、阿多诺(1903—1969)等一批二次大战后的马克思主义学者,他们更多地从对当代资本主义的批判出发,而美学批判引人注目地构成其重要的部分。尽管他们的理论观点与经典马克思主义有许多分歧,但一般因其马克思主义的基本倾向而往往称之为“西方马克思主义美学”。①

五 现代西方美学

德国古典美学以它卷帙浩繁的著作,包罗万象的体系和高度概括的哲学力量,支配西方美学长达近两个世纪。十九世纪德国的费希纳(1801—1887)提出用“自下而上的美学”来代替传统的“自上而下的美学”。所谓“上”,是指哲学体系与基本命题,所谓“下”是指具体的审美经验。自此以后,西方美学发生了许多重要变化:

(1)侧重于对审美经验作各种生理学、心理学的解释。美学对心理学的依赖加重了。例如著名的格式塔(完形)心理学派、弗洛伊德开创的精神分析学派与美学的结合。

(2)强调美学的具体运用、特别是对艺术批评或鉴赏方面的具体运用,厌恶、反感传统美学的诸如“美的本质”的抽象思辨。

(3)派别繁多而多变,诸如符号学美学、表现论美学、分析美学、现象学美学、精神分析美学、完形心理学美学、自然主义美学等等。

总体看来,现代西方美学分析日益细密深入,但同时又远离美学基础理论而使综合的力量日益削弱。早从英国经验派开始的从审美对象研究向审美意识的转移,至此已以审美经验为中心。这

① 参考陆梅林选编:《西方马克思主义美学文选》,漓江出版社,1988年第1版。

一历史性转变与传统研究重心互相补充，从总体上更突出了美学的“审美学”实质。就积极意义言，现代西方美学对审美经验的多层面深入与微观研究无疑大大推进了美学学科的完善化与严密化（在这个意义上也可以说是“科学化”）。但从批评角度看，现代西方美学的视野大大缩小了：美学技术化、实证化了，相当数量的现代西方美学研究实质上已降格为艺术学，甚至就只成为某种艺术鉴赏学。①

六 现代中国美学

中国古典美学一直没有形成自己独立的学科地位，尽管事实上它一直存在着，并且在现代越来越显示出对西方美学的某种优势（如整体综合性、直观领悟等），但发掘、整理并从现代角度

-
- ① 海德格尔及其后的现象学与解释学对人类学本体论的复兴同时也带动了美学的人类学化。特别是本世纪后半叶以来，以新解释学（伽达默尔之后）为代表的这一潮流渐趋更广大的包涵性，从而启引了西方美学的最新转向。它再次表明了美学的哲学基本性质。

目前国内关于西方美学的译、著主要有：朱光潜：《西方美学史》，上下卷，人民文学出版社。〔英〕鲍桑葵：《美学史》，商务印书馆，1985年版。〔意〕克罗齐：《作为表现的科学和一般语言学的美学的历史》，中国社会科学出版社，1984年版。吉尔伯特与库恩：《美学史》，上下卷，上海译文出版社，1988年版。〔英〕李斯托威尔：《近代美学史评述》，上海译文出版社，1982年版。朱狄：《当代西方美学》，人民出版社，1984年版。〔美〕李普曼编：《当代美学》，光明日报出版社，1986年版。此外，由辽宁人民出版社、中国社会科学出版社、中国文联出版公司等出版的李泽厚主编的“美学译文丛书”，计有数十种已出版。不定期出版的丛刊主要有：《外国美学》（商务印书馆出版）《美学译文》（中国社会科学出版社）等。

解释中国古典美学，目前仍处于初级阶段。^①

五十年代中期围绕“美”的主客观性质所展开的美学争论，虽然局限于认识论领域而未能把握住美学重心，但这次建国以来（亦是整个中国美学史上）空前广泛的美学讨论，却为当代中国美学的繁荣发展准备了条件。八十年代初，美学成为中国新时期文化发展中最引人注目的学科之一。当时所形成的“美学热”不仅使国内学术界惊诧，也与国际美学的清冷状况形成了鲜明的对照。

八十年代的“美学热”与同时兴起的人生观大讨论有着直接的关系，^②与学术界关于马克思《1844年经济学—哲学手稿》的研讨及马克思主义的人道主义讨论有关。这都表明了美学与人的哲学的内在联系。从理论倾向来看，国内美学界主流的理论基础已从纯认识论转向实践论，并注重从马克思主义实践论角度研究人的主体性问题。^③

这一“美学热”虽然已经过去，但其影响以及所提出的问题却至今仍未过时。现代中国美学已经进入了一个新的发展阶段。^④

① 中国美学史的现代研究目前国内主要有：李泽厚、刘纲纪主编的《中国美学史》（多卷本），中国社会科学出版社。敏泽：《中国美学思想史》，三卷本，齐鲁出版社。叶朗：《中国美学史大纲》，上海人民出版社，1985年版。李泽厚：《美的历程》，文物出版社，1983年版。宗白华：《艺境》，北京大学出版社，1987年版。钱钟书：《谈艺录》，中华书局，1983年版。徐复观：《中国艺术精神》，春风文艺出版社，1987年版。另可参考北京大学哲学系美学教研室编：《中国美学史资料选编》，上下册，中华书局，1980年、1981年版。

② 参考1980年围绕《中国青年》杂志潘晓来信展开的人生观大讨论。

③ 注意：作为社会存在范畴的“主体”不等于作为社会意识范畴的“主观”。

④ 当代中国美学研究状况，一定程度上可以从辽宁人民出版社出版的“当代中国美学思想研究丛书”反映出来，已出版的有：《朱光潜美学思想研究》、《宗白华美学思想研究》、《王朝闻美学思想研究》、《蔡仪美学思想研究》、《李泽厚美学思想研究》、《蒋孔阳美学思想研究》、《高尔泰美学思想研究》。

综观美学学科古今中外演化状况，美学关注的问题从古代的审美对象移至现代的审美意识，但依然不出审美这一活动范围。它倒恰好启示我们更清晰地看出：“美学”其实正是“审美学”。

第二节 美学的对象和范围

从事实上看，美学研究的对象和范围一直在变动中：例如前述现代西方美学从对审美对象的认识论抽象转移为对审美主体经验的研究；再如，现代美学日趋扩大自己的研究范围，不仅研究传统的艺术问题，而且从审美角度介入工艺学、商品装潢设计、生态环境研究，从而形成了众多的现代美学分支。就理论自身而言，美学的对象和范围问题始终是美学中一个极富争议而始终难以统一定论的论域。

美学以审美这类活动现象为研究对象，这一普遍的经验事实并不直接等同于作为美学范畴的美学对象。审美活动作为一种具体的事实性存在，它必须经由语言与思维抽象为范畴（即“命名”），才能被理论思维性的美学纳入自身加以把握。这与经济学以“生产”而不是以“炼钢”或“栽葡萄”等具体的生产活动为对象一样。

美学对象的争论在很大程度上恰正发生在如何“命名”亦即如何把审美活动的实在抽象为范畴的问题上。不同的命名或范畴化，反映出对审美活动不同侧重的理解。流行的有以下几种美学对象的范畴：

（一）“美”：“美”缘“审美”及“美学”而来。但“美”并非一个严密规定的范畴。它不象科学中的人工语言（如“原子”、“软件”等）那样有其确定的外延内涵。作为自然语言，“美”的外延内涵有其漫长的演变历史并至今仍然保留着这

种多义性：①“这幅油画真美”与“昨夜睡得真美”同为口语所允许，其涵义却明显有别。

一个多义的自然语言的“美”不宜作为美学对象的范畴术语。

(二)“艺术”：这是历史最为悠久，影响也最大的美学研究对象见解。其提法可以不同，或直接规定为“艺术哲学”，或认为艺术是审美活动的集中体现，因而美学主要经由研究艺术来研究审美，但在实际的美学分析中，艺术都几乎成为他们美学唯一关注的对象。

美学的确以艺术为重要对象，在许多时候还是作为主要研究对象。但美学研究艺术与艺术学研究艺术不同（后边我们还将专门辨析美学与艺术学的区别）。艺术只有作为审美形态（即第五章将专门讨论的艺术审美）才进入美学的研究范围，而艺术系统中的非审美因素并不是美学的研究对象。艺术演变史中，它所兼有的认识、教育、宗教巫术等多种职能消长变迁甚多，艺术在有的时期甚至完全非审美化。所以，不能笼统说艺术是美学的对象，这夸大了美学的范围。另外，审美形态又不局限于艺术，还存在着自然美与社会美这类现实审美形态。因此，只说艺术是美学的对象，又缩小了美学的范围。

(三)“审美经验”：这个词基本相当于“审美意识”一词。前边已经提到，美学研究的对象从以美的本质问题为重心，转变到以审美经验的分析为重心，这是现代西方美学的一大转折。这一转折的理论意向之一，是用主体的审美经验建构取代审美对象的客观性质。因此，“审美对象”一词虽还保留着，却已在很大程度上成为审美意识（即审美经验）的衍生物。这种削弱审美对象的客观性，同时也削弱审美经验的客观性，从而削弱整个审美活动客观规定性的主张，不能不导致美学研究对象的片面化。

① 仅对《西方美学家论美和美感》（商务印书馆，1982年版）一书，中“美”字使用情况粗略统计，其涵义竟多达近三十种。

(四) “审美关系”：这一概念出自苏联美学界，即“人对现实的审美关系”。作为一种范畴规定，其重心在于把审美如实地看作包含主客体双方的相互作用、对立依存的关系。这一中介性范畴，与超越并综合了直观（静观）唯物论同主观唯心论对立的马克思实践论有着直接的关系。以审美关系为美学研究的对象，也就是说，美学研究审美活动，①但这不是混沌原初经验的审美活动，而是经由审美关系这一范畴可以思维把握住的审美活动。②审美活动只有凭借审美关系这类恰当的范畴，才可能真正成为美学研究的对象。审美关系把审美活动内在的结构显现出来，并且把游离分散的审美活动实际经验上升、稳定为审美关系。这样：

(1) 美学要研究作为审美客体方面的审美对象；

(2) 美学要研究作为审美主体方面的审美意识；

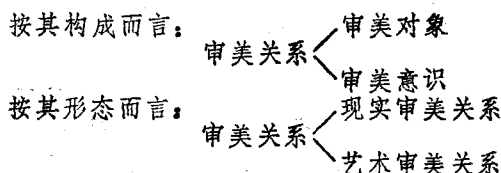
(3) 美学要把审美对象与审美意识置于对立统一的审美关系中去研究。

这最后（第(3)）一点具有根本性意义。它意味着一个一元化的审美关系先于二元化的审美主客体对立。这也是本书与多数传统美学原理最主要区别之处。传统美学基本特征之一在于，设定二元对立的审美对象（美）与审美主体（美感），在此基础上或有主观论、客观论，或有主客观统一论，或者表面上也提及审美关系，但它们都不改变二元化的审美主客体对立；而对于以主客同一为基本特征的审美关系而言，这种二元对立恰恰是悖谬的。因此，不是先设定审美对象与审美意识的主客体对立之后，才组成审美关系，而是审美对象（客体）与审美意识（主体）任何一方

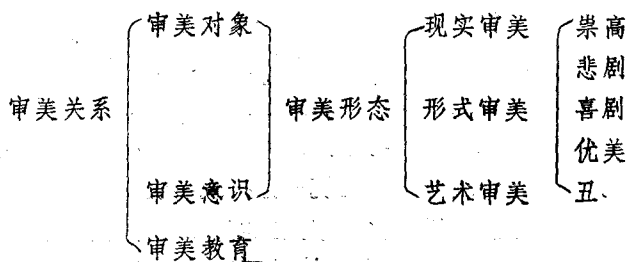
① 当代苏联美学（如鲍列夫《美学》等）已提出以审美活动为美学研究对象。

② 列宁：“在人面前是自然现象之网。范畴……是帮助我们认识和掌握自然现象之网的网上纽结。”（《哲学笔记》，人民出版社，1956年第1版，第68页）

都依存于审美关系才进入美学研究的范围。从根本上说，并不存在独立自足的审美对象（客体）和审美意识（主体）。所以，只有审美关系才是美学研究的对象。其它范畴都只是审美关系的某一方面、某种形态以及它们的某种构成因素。例如：

诚然，“审美关系”作为理论范畴，同任何范畴一样都有其局限性。例如，“关系”可以在实践论基础上理解，也可以在静观唯物论或主观唯心论基础上理解，由此展开的推论大不相同；就价值取向而言，“关系”本身亦无从规定。但是，这些都无碍于“审美关系”对审美活动的整体把握；作为一种美学对象的规定，“审美关系”说是较为中肯的。基于我们对审美关系的理解，审美学的体系框架也就清楚了。

第三节 审美学的人文学科特征

一 “人文学科”

人文学科源于古罗马西赛罗一种理想化的教育思想