

：彭锋 著

美学的感染力

① The Charm
of the Aesthetics
写给大众的人文艺术丛书

作者以自由讨论问题的方式，先引出问题，然后由浅入深地介绍历史上的有关理论，最后发表自己的观点，引导读者加入讨论之中，从而使那些具有一定抽象性和专业性的美学问题变得切近生活，通俗易懂。本书涉及的许多问题都属于美学学科的前沿问题，在这些问题上作者阐述了自己新颖独到的观点，其中的一些观点引起了当代美学界的强烈兴趣和广泛讨论，比如美在境界、审美还原、自然全美、美学作为大众时代的生存策略，等等。作者曾以本书的初稿为讲义在国内外大学开课或讲演，受到学生的热烈欢迎。

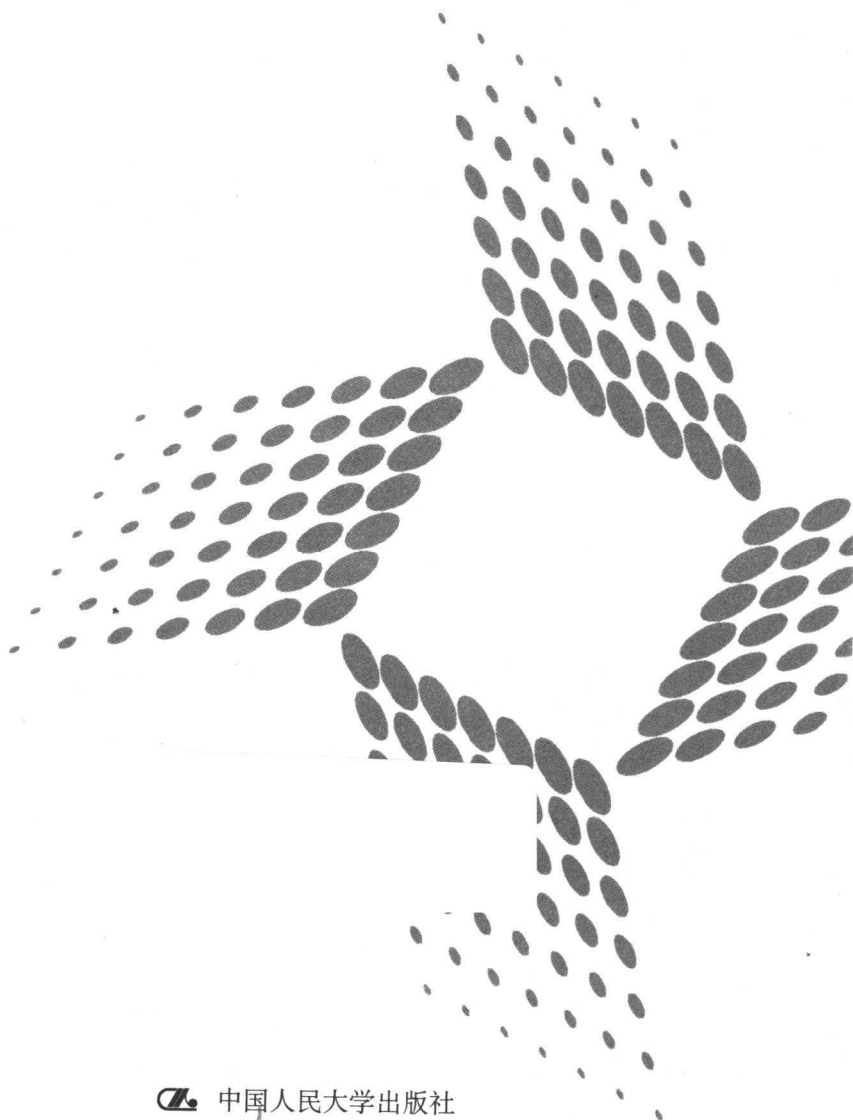
中国人民大学出版社

美学 的感染力

：彭锋 著：

The Charm
of the Aesthetics

写给大众的人文艺术丛书

 中国人民大学出版社

RAT09/10

图书在版编目 (CIP) 数据

美学的感染力/彭锋著.

北京:中国人民大学出版社,2004

(写给大众的人文艺术丛书)

ISBN 7-300-06047-1/G·1209

I. 美...

II. 彭...

III. 美学—通俗读物

IV. B83-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 106222 号

写给大众的人文艺术丛书

美学的感染力

彭锋 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—82501766 (邮购部)

010—62514148 (门市部)

010—62515195 (发行公司)

010—62515275 (盗版举报)

网 址 <http://www.crup.com.cn>

<http://www.ttrnet.com>(人大教研网)

经 销 新华书店

印 刷 三河市新世纪印刷厂

开 本 965×1270 毫米 1/16

版 次 2004 年 10 月第 1 版

印 张 21.25 插页 2

印 次 2004 年 10 月第 1 次印刷

字 数 323 000

定 价 23.80 元

版权所有 侵权必究

印装差错 负责调换

内容提要

作者以自由讨论问题的方式，先引出问题，然后由浅入深地介绍历史上的有关理论，最后发表自己的观点，引导读者加入讨论之中，从而使得那些具有一定抽象性和专业性的美学问题变得切近生活，通俗易懂。本书涉及的许多问题都属于美学学科的前沿问题，在这些问题上作者阐述了自己新颖独到的观点，其中的一些观点引起了当代美学界的强烈兴趣和广泛讨论，比如美在境界、审美还原、自然全美、美学作为大众时代的生存策略，等等。作者曾以本书的初稿为讲义在国内外大学开课或讲演，受到学生的热烈欢迎。

作者简介

彭锋，1965年生，湖南祁东人。现为北京大学哲学系美学教研室副教授，兼任中华全国美学学会常务理事、副秘书长。1997年毕业于北京大学哲学系美学专业，获哲学博士学位。2000—2001学年赴美国耶鲁大学做访问学者，2002—2003学年赴韩国成均馆大学做访问学者。第15届世界美学大会亚洲美学论坛特邀小组成员（日本，2001）。主要研究领域为：中国古典美学、西方当代美学、中西比较美学。出版学术著作有：《诗可以兴：古代宗教、伦理、哲学与艺术的美学阐释》、《美学的意蕴》、《生与爱——古代中国人审美意识的哲学根源》、《实用主义美学》（翻译）、《哲学实践》（翻译）、《中国文化导读》（合著）等。

写给大众的人文艺术丛书

1. 写给大众的中国哲学	向世陵	主编
2. 写给大众的西方哲学	张志伟	欧阳谦 主编
3. 艺术为什么	陈旭光	著
4. 美学的感染力	彭 锋	著
5. 伦理与生活的艺术	陈少峰	著
6. 神话的由来	王德保	著
7. 中国科技小史	王鸿生	著
8. 环境艺术设计	李砚祖	主编
9. 产品设计艺术	李砚祖	著
10. 舞蹈文化与审美	于 平	著
11. 平面设计艺术	李砚祖	主编 芦影 著
12. 《圣经》导读	孙 毅	著

策 划 / 符爱霞

封面设计 / 朗朗书房 · 袁 璐

责任编辑 / 田 雨 符爱霞

版式设计 / 赵星华

序

《美学的意蕴》是我几年前在北大和清华美院讲授美学原理课程的讲稿的基础上写成的一本书。它是一本很难归类的书。出版社将它放在“21世纪素质教育系列教材”中，我也一直将它作为教材在北大、清华美院和中央美院等学校使用，还有一些高校教师在用它做教材后称赞它“是最合适的美学教材”，这也是它在出版后被一再重印的原因。但是，尽管它的基础是讲课的讲稿，我最初的动机并不是想把它写成教材，何况我的讲稿本身就十分不像教材。另外，一些同行在读到它后非常惊异且不愧惜地问我：“你怎么能把它作为教材出版？这是一本专著！一本近来美学界少有的有创见的专著！”的确，它汇集了我关于一些美学基本问题的最新想法，其中许多话题都是非常新鲜的，比如美学作为大众时代的生存策略、审美还原、美在境界、自然全美，等等，每一章都可以作为论文单独发表。但我最初的动机并不是把它写成专著。当然，我更不赞同那些同行的观点：教材不同于专著，专著比教材高级。在目前这种看重形式和数字的学术评估体系下面，不仅滋生了学术腐败和笑话，而且在窒息自由思考和快乐写作，从而形成了严重的学术异化。幸好，北大哲学系的小环境没有给我过分的压力。在这里，我还是可以快乐地思考和写作。《美学的意蕴》就是这种快乐思考和写作的产物。它是我精心构筑的审美乌托邦，其中充满了对未来的美好憧憬和对现在的积极肯定的乐观主义精神。我最初的动机是将它作为一个跟年轻朋友和美学爱好者交流思想的平台来搭建，尽可能地将美学术语背后的鲜活思想充分表达出来与朋友分享。尽管我确立的任务是否完成还需要读者来评判，我的愿望也需要读者的参与才能实现，但仅从我的主观动机上讲，它的确是一本写给大众的书。因此，当编辑符爱霞女士告诉我要将《美学的意蕴》纳入“写给大众的人文艺术丛书”中再版时，我非常愉快地答应了。这次修订增加了一章集中讨论中国当代美学的发展方向问题。在这个问题上，我较五年

前写作《美学的意蕴》时观点更加鲜明了，那就是立足于中国传统美学，以突破西方现代美学和后现代美学的困境。

本书中提出的一些问题一直是我近年来的研究重点，其中以自然美为中心的研究基本完成，目前我正在做《自然全美》（将由北京大学出版社出版）的定稿工作；同时，以现代艺术问题为中心的《艺术终结之后》的研究和写作也正在进行；此外，我还希望能够在“美学作为大众时代的生存策略”这个观念的基础上写出一本《哲学生活》的书。当这些课题都顺利完成之后，也许那时候我可以更好地回过头来再对这本书做全面的修订。在此期间，我希望读者朋友们能给我多提出问题，学界同行们能给我多提出批评或就本书中涉及的问题展开深入研究。这些将是我继续修订这本书所需要的宝贵财富。

彭锋

2004年6月7日

写于北京大学蔚秀园

写在前面

怎样将美学从神秘的象牙塔中带到读者大众面前，从三年前写作本书开始，就一直是困扰我的一大难题。

最初曾经想把她写成一本通俗的小册子，对流行的美学理论做些通俗化的工作。这个设想很快就被推翻了。纯粹通俗化的工作，很难构成写作的动力，自然也很难激发阅读的热情。因为美学作为一门人文学科，讨论的都是人生经验中的问题，只要我们设身处地就能体验得到，本身就不应该艰涩难懂。难懂多数是由于我们误解美学，甚至不懂美学造成的。这一点是我从几年来的美学教学经验中体会到的。真正吸引学生的，决不是华丽的辞藻，更不是故作高深的难题，而是明晰的理论和引人入胜的推理。学生困惑的地方，多半是我自己就没有弄清楚的地方。那种将问题想透而带来的通体透彻的感觉，常常能从我这里自然而然地蔓延开去，充满整个课堂。

北大的每一次美学课，对我来说，都是一个节日。

于是有了这样一种写作方式：对每一个问题，先有一般的现象描述，接着由浅入深地介绍历史上的有关理论，最后进入现时段的讨论。引起学生共鸣的往往是那些现时段的讨论。这些讨论不一定有完美的结果，但它能将问题还原到我们的生活体验之中，能够激发我们发自内心的追问真理和热爱智慧的热情，能够让我们在当下的反观中体会到生活的无穷意味。每当我与同学们一起沉浸于一个突然绽发的崭新的意义世界的时候，我脑子里就会闪出一个念头：也许这就是所谓爱智者的快乐时光了。

尽管因为我笔头笨拙，没有能够生动记录我和同学们展开追问的心路历程，但倘若能透过这些笨拙的文字，让你感受到美学的魅力和思考的快乐，本书的目的就达到了。

本书的一些主要观点，是我长期以来在叶朗教授的指导下形成的，有些观点是经过与叶教授的反复讨论定下来的。中国人民大学出版社的陈泽春老师的关心和督促，是本书顺利脱稿的主要因素，

作为本书的第一个读者和批评者，她的建议弥补了本书的不少缺陷。

彭锋

1999年10月18日

写于北京大学四院

走向生活智慧的美学

——代前言

学术界有一种说法：美学变冷了。“冷”是与“热”相对的，因为曾经有“美学热”，才有现在的“冷”。现代学术中，忽冷忽热的现象是不足为怪的；可怕的是不冷不热。

冷静下来，可以将美学中的问题拿出来平心静气地讨论。本书着重讨论了16个方面的问题，它们都是美学领域中的基本问题，在以往的美学原理教科书中曾经得到了不同程度、不同形式的讨论。但不客气地说，以往的美学教科书的讨论既不集中，也不深入。因为它们从来就不是针对问题来写作的，甚至从来就没有遇到什么问题。这种没有问题的写作方式编写出来的教科书，自然不能解决问题，尤其不能解决现代人的美学困惑。

围绕具体问题的讨论，将美学学科的基本理论、历史源流、发展前景等各方面的知识连带展现出来，其目的是为了读者自己调动知识，积极思考，解决自己的美学困惑。美学，如果只是一堆僵化的知识，而不能解决具体问题，那就违背了它的本性。因为如果以知识的严格可靠性作为惟一的衡量标准的话，美学无论如何也无法同逻辑学竞争。这一点在美学的创始人鲍姆嘉通那里，早就说得非常清楚。这是由美学的研究对象所决定的。美学研究的对象是“混乱的明晰认识”（即感性认识），它永远也不可能达到逻辑学所研究的“明确的明晰认识”（即理性认识）那样明晰。在感性认识、艺术活动和审美经验领域中，只有不断涌现的问题，而没有一成不变的规律，因此，以艺术和审美为研究对象的美学决不是某种基于规律性上的知识体系，而是面对具体问题时的智慧，是一时的“权宜之计”。

在问题的设计上，我有意将朱光潜、宗白华、李泽厚等中国现当代美学家纳入讨论的视野，这多少体现了我的“中国情结”。美学是19世纪末20世纪初才从西方传过来的一门学问，在中国的发育

不仅时间短，而且环境糟。无论在知识广度上还是思想深度上，中国现当代的美学家都不可能与西方美学家同日而语。但美学着重要解决问题，中国人的美学困惑，似以中国人的解决为宜。这就给了我选择他们进行讨论以“借口”。对中国现当代美学家的讨论，容易给人一种切身的感受，容易使人将“学问”和“生活”相互渗透，从而从心底里激发人们进入美学的热忱。

我的“中国情结”还体现在对待中国传统美学的态度上。尽管中国传统美学不成体系，但在解决具体的美学困惑方面所体现的灵活性和洞察力，却是西方美学无法比拟的。我们今天总是抱怨中国古代的文艺批评中充斥着随意的意见，缺乏系统的批评模式，一贯的批评标准，严格的批评语言等等，但我总相信古人所发表的那些意见，在他们所处的时代是能够被理解和接受的，因而是有效的。艺术和审美中的许多问题都是具体的，需要一个一个地解决。中国文艺批评中的“点”“评”，就是针对具体的问题“点”而发表的“评”“论”。它们所采用的不太严格的语言，不仅要告诉人们答案“是什么”，而且要将人们带入产生问题的具体情景之中。对这种批评方式，中国美学从哲学的层面上给予了有力的支持。中国美学所说的审美境界，很难说它是什么或不是什么。用庄子的语言来说，它是“象罔”，是一个即有即无、非有非无、不皦不昧、幻化生成的境界。对这样一个境界，我们只能在具体的体验中与之冥合，而不能指望通过抽象的知识获得真知。

在中国哲学看来，整个宇宙人生都是这样的。它们在本质上都是一个动态的经验过程，而不是静止的知识对象。美学的主要目的，不是给人一堆抽象的知识，而是引导人们参与实际的审美体验之中，参与到宇宙万物生生不息的生命节奏之中，还宇宙人生以其本来面目。而这种被还原到本然境界的审美人生，就是我们苦苦追求的美好生活，也是人生的最高境界。

目 录

走向生活智慧的美学——代前言	1
----------------	---

第 1 章 中国为什么有“美学热”

——兼谈美学学科背后所蕴涵的人文精神	1
○ 20 世纪的三次“美学热”	2
○ 美学的批判精神	4
○ 美学的创造精神	11
○ 中国文化的美学气质	14

第 2 章 从皇冠明珠到大众策略

——谈美学学科的历史变迁	21
○ 关于摹仿和创作的学科	22
○ 美学在哲学学科中的具体位置	26
○ 美学的自然主义倾向	30
○ 大众时代的审美策略	32
○ 中国学者应该有自己的立足点	34

第 3 章 爱美之心，人皆有之

——谈审美的普遍性和先天性问题	39
○ 美作为一项最普遍的价值	40
○ 爱美之心的生理基础	42
○ 爱美是人的自由本性的显现	47
○ 在创造中的“美的规律”	50
○ 从“好之”到“乐之”	52

第4章 美在境界

- 谈美的本质问题及其演化 57
- “美是难的”：美的本质问题的提出及其困惑 58
- 日常意义上的“美”和美学意义上的“美”的区分 60
- 美学意义上的美是一种境界美 63
- 审美境界是一种本然的人生境界 64
- 自然全美 68
- 人生境界的不同层次 72

第5章 审美与还乡

- 谈审美还原问题 77
- 对审美的不同理解：从感性认识到生命体验 78
- 审美还原问题的提出 82
- 西方美学史上对审美还原的认识 83
- 中国美学史上对审美还原的认识 87
- 审美还原在现象学还原中的优先地位 90

第6章 大乐与天地同和

- 谈审美愉快及其根源 99
- 美感与官能快感 100
- 美感与高峰体验 102
- 美感与惆怅 103
- 大乐与天地同和 108
- 审美与快乐在时间结构上具有相似性 114
- 乐的基本特征 115

第7章 块然自生

- 谈审美创造的发生机制兼谈宗白华美学的意义 119
- 创造的发生机制 120
- 作为宇宙本体的“生”的导出 122
- 中国哲学对作为宇宙本体的生命精神的认识 123
- 宗白华美学的特殊意义 129

○ 关于作为宇宙本体的“生”的几点说明	136
○ 天才艺术对作为宇宙本体的“生”的体现	141

第8章 美是真理的显光

——兼谈艺术和科学的关系	147
○ 美与真的冲突	148
○ 美与真的统一	151
○ 美是真理的显光	155
○ 艺术与科学的关系	158

第9章 美是道德的象征

——谈美与善的关系	165
○ 美与善的差异	167
○ 美与善的统一	171
○ 美的独立价值	175
○ 美与善的深层关系的探讨	177
○ 当前的道德危机及其审美重建	180

第10章 自然美的现代意义

——兼谈美学视野中的环境保护	187
○ 以艺术为中心的美学体系	188
○ 自然美的困惑	190
○ 环境保护和肯定美学	197
○ 自然美对美学基本理论的启示	201

第11章 工匠、大师和巫师

——谈艺术和艺术家所扮演的角色的历史变迁	207
○ 艺术的定义	208
○ 艺术家所扮演的社会角色	214
○ 当代艺术定位：大读者，小作家	216
○ 假唱的美学透析——当代艺术难题分析之一	218
○ 艺术的历史演变	221

第12章 什么是美学范畴

- 从文化大风格到先验情感范畴 225
- 美学范畴作为审美文化的大风格的凝聚 226
- 几种主要美学范畴的基本特征 228
- 美学范畴研究的一种新视野：美学范畴作为先验情感范畴 239

第13章 直觉与联想

- 兼谈朱光潜美学体系的矛盾及其克服 249
- 直觉与联想的矛盾 250
- 看戏与演戏的矛盾 254
- 文艺与道德的矛盾 257
- 艺术与自然的矛盾 260
- 矛盾的原因和意义 260

第14章 当前美学的新趋势

- 兼谈李泽厚与实践美学 265
- 实践美学和后实践美学之争 266
- 李泽厚与实践美学 271
- 美学作为艺术批评的一种手法 281
- 建立底线美学的设想 285

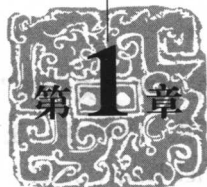
第15章 美学和美好生活

- 兼谈美育的意义与问题 289
- 如何理解人生及其世界 290
- 美好生活的三要素 293
- 美育的意义和问题 296

第16章 超越现代性

- 当代中国美学方向探寻 305
- 前现代、现代和后现代的符号学结构 306

○ 现代性的美学困惑	308
○ 分析对美学的抑制	310
○ 后现代的美学转向	313
○ 后现代美学的困境	316
○ 中国美学突破“现代”困境的哲学基础	318
主要参考书目	326

中国为什么有“美学热”

——兼谈美学学科背后所蕴涵的人文精神