

现代美学体系

现代美学体系

叶朗
主编

本书由下列人员集体撰写

周宪 王鲁湘 蒋一民

李耀建 肖鹰 吴子连

杨坤绪 罗筠筠 樊美筠

北京大学出版社
一九九九·北京

图书在版编目(CIP)数据

现代美学体系/叶朗主编. - 2版. - 北京:北京大学出版社,1999.1
(北京大学文艺美学精选丛书)

ISBN 7-301-00571-7

I. 现… II. 叶… III. 美学理论 IV. B83

书 名: 现代美学体系

著作责任者: 叶朗 主编

责任编辑: 江溶

形态设计: 林胜利

标准书号: ISBN 7-301-00571-7/B·45

出版者: 北京大学出版社

地 址: 北京市海淀区中关村北京大学校内 100871

电 话: 出版部 62752015 发行部 62754140 编辑部 62752032

印刷者: 北京大学印刷厂印刷

发 行 者: 北京大学出版社

经 销 者: 新华书店

850×1168 毫米 32 开本 15.125 印张 393 千字

1999 年 1 月第二版 1999 年 1 月第一次印刷

定 价: 26.00 元

策划人语/江溶

《北京大学文艺美学丛书》草创于八十年代中期。在那百废待举,学术文化刚刚复苏的年代,她曾像一泓清泉,滋润过不少饥渴的心田。许多读者朋友也正是由于她而认识了重建不久的北京大学出版社(北大早年设有出版部)。

《文艺美学丛书》承继北京大学“兼容并包,学术自由”的传统,将文艺美学作为主要研究对象,对传统美学的另外两个维度——美的哲学和审美心理学亦给予足够的关注。丛书着力组织国内学者的专著,同时也兼及“他山之石”的译介。

丛书由文艺美学丛书编辑委员会负责编辑。叶朗、胡经之、金开诚、阴法鲁、董学文、王岳川、王宁、周宪等先生参加了编委会的工作。编委会的常务工作主要由叶朗、胡经之和江溶负责。当时健在的著名美学家朱光潜、宗白华,曾给编委会的工作予以热情的关怀和许多具体的指导。

经过十余年的耕耘,《文艺美学丛书》已出书三十种。令人欣慰的是,这些著作中的大多数,不仅在当时因某种填补空白的开创性意义,或因对某个领域的专深研究成为后人涉及该领域时不可或缺的著述,而引起广泛的关注,而且即使在学术多元化、出版事业日益繁荣的今天,仍不失其智慧的光彩和学术的价值。这就使我们编选这套《北京大学文艺美学精选丛书》奉献给新一代的读者,有了必要和可能。此次精选计十种,皆为国内学者的学术专著,以学科的内在线索为序。

《文艺美学丛书》这方小小的园地所以能自具面目，有所收获，首先应当归功于所有的作者和译者。他们的劳动成果连同他们求新的精神、务实的学风，以及力图将学术与社会相联系的责任感，无疑都将成为我们民族的一种财富。同时，我也要真诚地感谢为这套丛书呕心沥血的文艺美学丛学编辑委员会的诸位同仁。特别是深深地怀念已故多年的朱光潜、宗白华二位先生。薪不传火传，他们的睿智哲思、大家风范将超越他们的生命，滋养一代又一代的学人。这套精选丛书权作为我们的一瓣心香，奉献在他们的灵前吧！

我们这套精选丛书付梓之际，正值影响深远的世纪之交，又欣逢北京大学百年华诞，可谓生逢其时矣！愿她的问世，能为北大学术传统的承传续上一棒柴薪，为新世纪的人类精神家园增添几许绿色！

一九九八年元月
于北京大学寒暑斋

再版前言

本书初版是1988年。这次再版,我们删掉了初版书中关于美学分支学科的一些具体内容(主要是“审美文化”、“审美教育”、“审美设计”这几章)。因为我们这本书主要是讲美学基本理论,各个分支学科中和美学基本理论有关的内容,当然应该列入本书的范围,但是各个分支学科的具体内容,应该留给分支学科去讲。否则我们这本书的内容就会显得庞杂,篇幅也太大。

初版前言

一、本书是一部采用新的理论构架的美学原理教材，是为适应各类高等院校美学硕士专业教学的需要而撰写的；同时，本书又是一部探讨现代形态的美学体系的学术专著，是为美学工作者、文艺工作者提供研究的参考而撰写的。

二、我们把本书定名为《现代美学体系》，这并不意味着我们自认为本书已经提供了一个科学的或成熟的现代形态的美学体系，而是出于以下的考虑：我们认为，美学学科的发展目前正处于一个新旧体系转换的重大关节点。换句话说，建设一个现代形态的美学体系，已经成为美学学科发展的关键。因此，在现阶段，我们在美学领域中的一切努力都应该指向这个目标。我们把本书定名为《现代美学体系》，正是为了标明我们对于美学学科发展的这一基本认识。

三、我们认为，一个现代形态的、科学的美学体系，应该体现以下四项原则：

（一）传统美学和当代美学的贯通；

（二）东方美学（对我们来说，着重于中国美学）和西方美学的融合；

（三）美学和诸多相邻学科的渗透；

（四）理论美学和应用美学的并进。

建设这样一个现代美学体系,是一个长期的过程。但是突破旧有体系,提出一个包容性比较大的新的理论构架,则是这个长期建设过程的第一步。本书的撰写,就是试图迈出这个第一步。

四、美学是一门发展中的学科。因此,任何一本美学教科书(或专著)都不可能在一切问题上给读者提供一成不变的结论。我们在本书中所力求做到的,仅仅是对目前我们所了解和掌握的国内外美学研究的成果作一个初步的综合。我们相信,只要这种综合是科学的、恰当的,那么这种综合本身就是一种理论的和理论的创造。随着美学学科的发展,随着我们对国内外美学文献更多、更全面、更深入的了解和掌握,必然要求我们作出新的综合。根据这种情况,我们计划每过若干年对本书作一次全面的修订。我们希望听到各方面读者对本书的批评。

五、本书各章都开列了参考书目,最后又开列了全书的主要参考书目,读者可根据自己的情况,有选择地阅读这些参考文献。这样,一方面将有助于读者加深对本书内容的理解,另一方面也将有助于读者超越本书的论述,对本书所涉及的美学理论问题作进一步的研究。

目录

再版前言/1

初版前言/1

第一章 导论:美学的现代形态/1

第一节 美学研究的对象和方法/3

一 美学学科的名称/3

二 美学研究的对象/5

三 美学研究的方法/7

第二节 现代形态的美学体系/10

一 建设一个现代形态的美学体系/10

二 现代美学体系的建构原则/15

三 现代美学体系的理论构架/27

本章参考书目/33

第二章 审美形态/35

第一节 审美形态学的内涵/37

第二节 作为文化大风格的审美形态/41

一 双希文化的审美嬗变/41

二 华夏文化的审美复调/56

第三节 审美形态分析/65

一 优美/65

二 崇高/68

三 悲剧/72

四 滑稽和喜剧/74

五 荒诞/76

六 中和/79

本章参考书目/82

第三章	审美意象/83
第一节	审美艺术学的内涵/85
一	审美艺术学的核心课题/85
二	中国古代艺术研究的回顾/86
三	西方艺术研究的回顾/90
第二节	艺术和艺术品/99
一	对“艺术”一词的考察/92
二	器具与艺术品/102
第三节	意象和意境/107
一	对“意象”一词的说明/107
二	意象产生和存在于审美意向活动之中/109
三	艺术操作与意象生成/112
四	对审美意象的分类考察/115
五	“意境”的哲理性意蕴/129
第四节	从意象构成关系看西方现代派艺术/135
本章参考书目/153	
第四章	审美感兴/155
第一节	对“感兴”一词的语义学考察/157
第二节	审美感兴过程的描述/161
一	审美感兴的三个阶段/161
二	审美注意和审美期待/162
三	审美知觉/163
四	通感/170
五	审美想象/174
六	审美领悟/180
七	审美情感/183
八	审美回味和审美心境/186
第三节	审美感兴的定性分析/188
一	审美感兴的无功利性/189
二	审美感兴的直觉性/195

三	审美感兴的创造性/202
四	审美感兴的超越性/212
五	审美感兴的愉悦性/214
第四节	审美感兴的若干类型/221
一	美感与丑感/221
二	崇高感与荒诞感/224
三	悲剧感与喜剧感/229
本章参考书目	/233
第五章	审美文化/235
第一节	审美社会学的内涵/237
一	审美社会学的历史回顾/237
二	审美社会学的对象和范围/240
第二节	审美文化的构成与特性/243
一	审美文化的构成/243
二	审美文化的特性/249
三	审美趣味/264
第三节	审美文化的当代课题/269
一	通俗艺术与严肃艺术/270
二	艺术的传统与反传统/279
三	现代科技与审美活动/284
本章参考书目	/294
第六章	审美教育/297
第一节	审美教育的内涵/299
第二节	审美教育的基本理论/304
一	个体审美发展的定性分析/304
二	个体审美发展在当代的迫切性/315
三	审美教育的形态特征/316
四	审美教育的实施原则/320
五	审美教育的综合指标/326
本章参考书目	/331

第七章 审美设计/333

第一节 审美设计学的内涵/335

- 一 什么是审美设计学/335
- 二 审美设计思想发展的历程/339

第二节 审美设计学的出发点/350

- 一 审美设计学的基本理论/350
- 二 审美设计的基本原则/353
- 三 功能美/360

本章参考书目/363

第八章 审美发生/365

第一节 审美发生学的内涵/367

- 一 审美发生学的研究对象/367
- 二 审美发生学的历史回顾/369
- 三 审美发生学的研究途径/375

第二节 审美主体的前形态/378

- 一 动物性本能对主体的影响/378
- 二 生产劳动对主体的影响/382
- 三 原始思维对主体的影响/388
- 四 主体原始形象符号操作能力的初步发展/390

第三节 审美客体的前形态——原始形象符号/395

- 一 什么是原始形象符号/395
- 二 原始形象符号的最初类型/400
- 三 原始形象符号的功能/408

第四节 审美发生的条件和契机/411

- 一 原始形象符号活动包含着潜在的审美因素/412
- 二 原始思维的解体与审美主体的形成/413
- 三 原始形象符号向审美符号的转化/415

本章参考书目/425

第九章 审美体验/427

第一节 对西方审美哲学的反思/429

第二节 审美就是自由的体验/444

- 一 “体验”作为一个哲学概念/444
- 二 审美感兴与审美体验的同一/449
- 三 审美体验与审美意象的同一/452
- 四 “我”与世界的沟通/454

本章参考书目/460

全书主要参考书目/463

现代美学体系

第一章

导论：美学的现代形态

第一节 美学研究的对象和方法

一 美学学科的名称

无论在东方或是在西方,美学思想的发展都已有两千多年的历史。但是,美学作为一门学科,它的名称却出现得很晚。

大家都知道,美学学科的名称 *Aesthetica*, 是德国哲学家鲍姆加通(1714 - 1762)在 1750 年首次提出来的。但是严格地说,鲍姆加通所谓的“*Aesthetica*”还不是我们今天意义上的“美学”。按照鲍姆加通的意见,“*Aesthetica*”的对象和范围是比“审美”广泛得多的“感性认识”,他的定义是:“*Aesthetica*(自由艺术^①的理论、低级认识的学说、用美的方式去思维的艺术、类理性的艺术)是感性认识的科学”^②。只是由于鲍姆加通把“感性认识的完善”和“美”联系起来,并且用相当篇幅讨论了审美问题,才使后人把 *Aesthetica* 和“美学”等同起来。在十八世纪的欧洲,流行三种意义相当而称呼不同的名称:(1)美的科学,(2)艺术哲学,(3)*Aesthetica*。在鲍姆加通的《*Aesthetica*》发表之前,德国美学家迈耶尔已经出版了他的三卷本《一切美的科学之基础》^③,内容

① 原文为拉丁文。“自由艺术”即拉丁文“*liberalium artium*”,是指中世纪至文艺复兴的所谓七种自由艺术:文法,修辞学,辩证法,算术,几何学,天文学,音乐。因此,这里所谓“自由艺术”不是指近现代概念的那种“美的艺术”。

② 《*Aesthetica*》第一节,奥得河畔法兰克福,1750。

③ 《*Anfangsgrunde aller schönen Wissenschaften*》, I III, Halle, 1748—1750。

主要是关于诗歌、文学中的修辞学问题。在很长一段时间里，“Aesthetica”并未得到正式承认。我们在黑格尔的《Ästhetik》前言中可以看出，这个词到十九世纪初仍然是有争议的，谢林就宁可使用“艺术哲学”作为书名。直到黑格尔美学的后继者费舍尔于1846年至1857年发表了她的六卷巨著《Ästhetik 或美的科学》，才把“Aesthetica”最后敲定下来。可见，美学这门学科的名称的历史，是非常短暂的，即使从鲍姆加通算起，也不过只有二百多年的历史。

但是，学科名称的历史很短暂，并不等于学科本身的历史也同样短暂。这是两个问题，应该加以区分。我们不能说，美学是从鲍姆加通开始的，在鲍姆加通之前没有美学。事实上，正如我们一开始所说的，无论在东方还是在西方，美学思想都已有两千多年的历史。在东方，至少从我国先秦的老子开始就有了美学思想。在西方，至少从古希腊的毕达哥拉斯、柏拉图开始就有了美学思想。

我们认为，需要认清的事实，并不在于美学历史的短暂，因为事实上美学的发展已有两千多年的历史；需要认清的事实是，在两千多年的历史中，美学总是随着时代的变化而不断地改变自己的理论形态。本世纪以来，美学已开始向现代形态转变。但是这个转变并没有最后完成。换句话说，在国际范围内，我们还找不到一个成熟的完整的现代形态的美学体系。在这个意义上，我们可以说，美学是一门发展中的学科，是一门正在走向成熟的学科。这是美学这门学科的一个重要特点。认清这个特点十分重要。认清这个特点，我们会努力扩大自己的理论视野，努力探寻新的研究途径和新的研究角度，大胆开拓新的研究领域，而不至于让现有的某一个美学定义或某一个美学流派把自己框住。