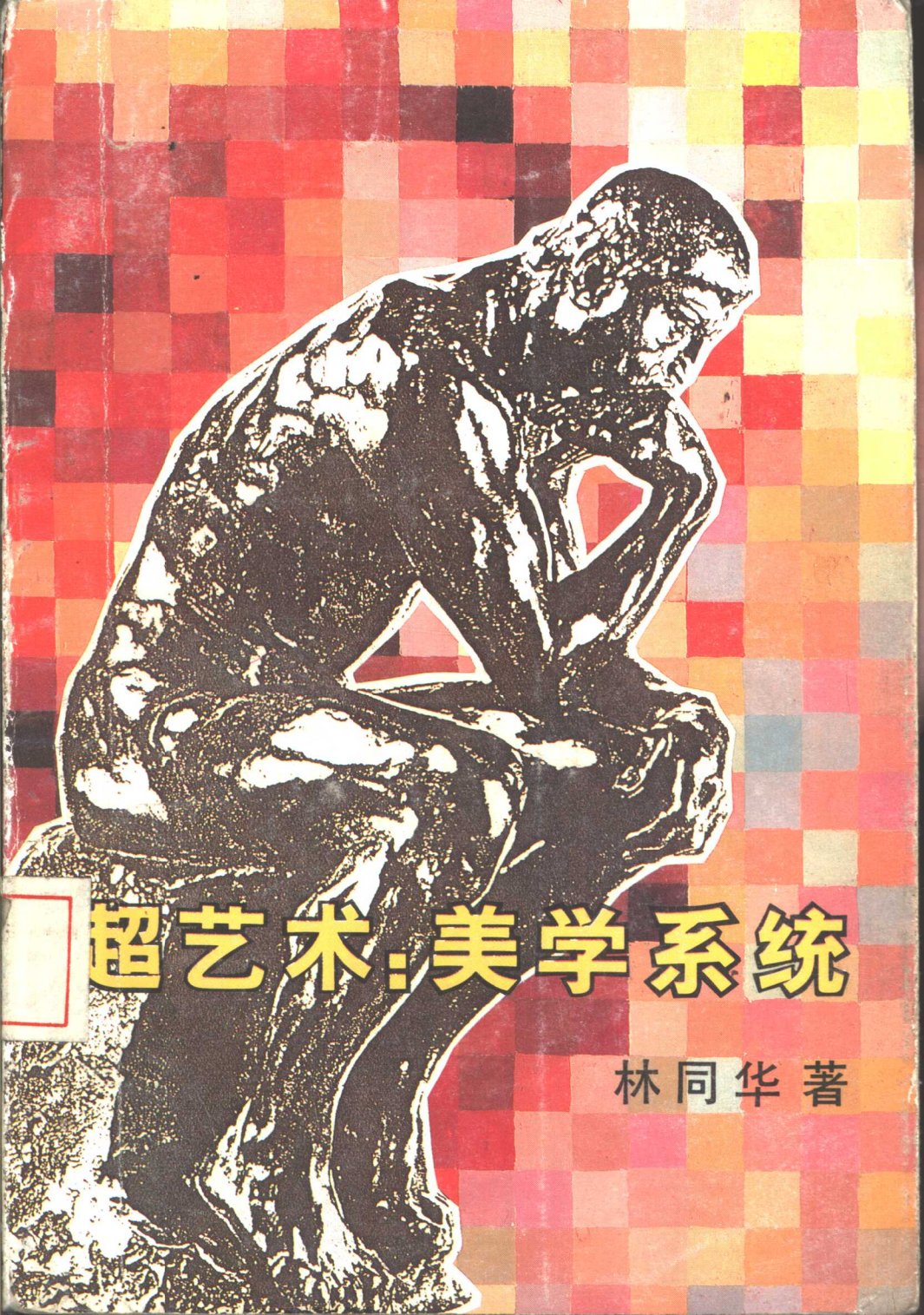

超艺术：美学系统

林同华 著

林同华 著

超艺术：美学系统

中国社会科学出版社

(京)新登字030号

责任编辑：林斌生 艾 智

责任校对：王应来

封面设计：毛国宣

版式设计：王丹丹

超艺术：美学系统

Chao Yishu Meixue Xitong

林同华 著

中国社会科学出版社 出版
发 行

经 售 处 经 销
北京新华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 12印张 2插页 284千字

1992年12月第1版 1992年12月第1次印刷

印数1—5 000 册

ISBN 7-5004-1059-X/B·216 定价：6.95元

内 容 简 介

本书的主要美学观点与国内三大流派的美学家朱光潜、蔡仪、李泽厚均不相同。作者从美作为一个流动范畴总的观点出发，论述美学与其他学科的关系。全书分为十章，依次为“劳动美学”、“企业美学”、“设计美学”、“功能美学”、“形态美学”、“材料美学”、“色彩美学”、“环境美学”、“城市美学”、“商品美学”等。

理论的系统性和美学的实用性，构成本书主要特色，层次清楚，文笔流畅，引人入胜，是本书显著优点。

目 录

导论：美学应当追求系统吗？	1
超艺术系统：审美技术行为	47
第一章 劳动美学	66
第一节 劳动美学的研究对象与范围	66
第二节 劳动过程的审美关系	73
第三节 劳动过程与美感发展	80
第四节 劳动成果的审美价值	87
第五节 劳动教育与审美教育	96
第二章 企业美学	101
第一节 企业美学：一般概念	103
第二节 企业美学与文明生产经营	106
第三节 企业的科学管理与审美趋势	114
第四节 企业家与美学修养	122
第三章 设计美学	127
第一节 工业设计与设计美学	127
第二节 设计、使用与美学传达过程	134
第三节 实体美学与设计哲学	140
第四节 美学及其在标准化中的变态	146

第四章 功能美学	152
第一节 人体工程学与功能美学	152
第二节 结构范畴与功能美学	160
第三节 功能美学与商品竞争	167
第五章 形态美学	174
第一节 形态美学：一般概念	174
第二节 形态美学的造型要素	175
第三节 工业产品形态与形式美原则	184
第四节 产品形态美与时代形象	196
第六章 材料美学	201
第一节 材料美学：一般概念	201
第二节 工业设计与材料的审美价值	202
第三节 金属材料的工艺美	206
第四节 非金属材料的技术美	213
第七章 色彩美学	226
第一节 色彩美学：一般概念	226
第二节 颜色的审美心理过程	229
第三节 工业设计与色彩美	240
第四节 流行色的周期性	247
第八章 环境美学	252
第一节 环境美学：一般概念	253
第二节 工业生产与环境美学	255

第三节	环境构成与审美要素	260
第四节	人与环境园林设计	270
第九章	城市美学	278
第一节	城市美学：一般概念	278
第二节	城市美的宏观、中观、微观	283
第三节	城市市容美学	293
第四节	城市美的创造和欣赏	302
第五节	东方独特风格的城市：上海	307
第十章	商品美学	345
第一节	商品美学：一般概念	345
第二节	商品的美学价值及其变化	351
第三节	商品美学与包装装饰艺术	355
第四节	商品美学与广告销售艺术	361
结语	美学技术学与时代的未来	367
后记		374

导论:美学应当追求系统吗?

在这部新著里,我将向读者勾画出一个新的美学轮廓。它将突破传统美学以艺术哲学为框架的结构,就美学研究的领域进行一次新的系统整合。鉴于传统美学对于艺术哲学研究的着重,而忽略了人类劳动生产实践所创造的产品的审美价值,特别缺乏这方面的理论著作,作者因此超越了艺术,在提出了新的系统整合方法之后,径直地论述了超艺术的技术审美行为。艺术走向了非艺术,美学走向了非美学,非审美的超艺术技术行为文化,被纳入审美的大文化圈里。这就形成了一个奇异的循环——审美和非审美的逻辑悖论。这是一个新的审美与非审美、艺术与超艺术融合的文化圈。

这里所说的“新”,是相对的。因为任何新的思想,实质上仍然是传统思想在当代的发展,而在“新”的意义上,则是传统思想的背叛和超越。

要把人类的美学思想和审美活动,作一系统的考察,首先应当弄清美学系统的概念。

系统,就是体系。在某种情况下,它已是人们熟知的老概念。从地域群体审美文化系统,到各体审美文化以至个人文化美学系统,如康德、黑格

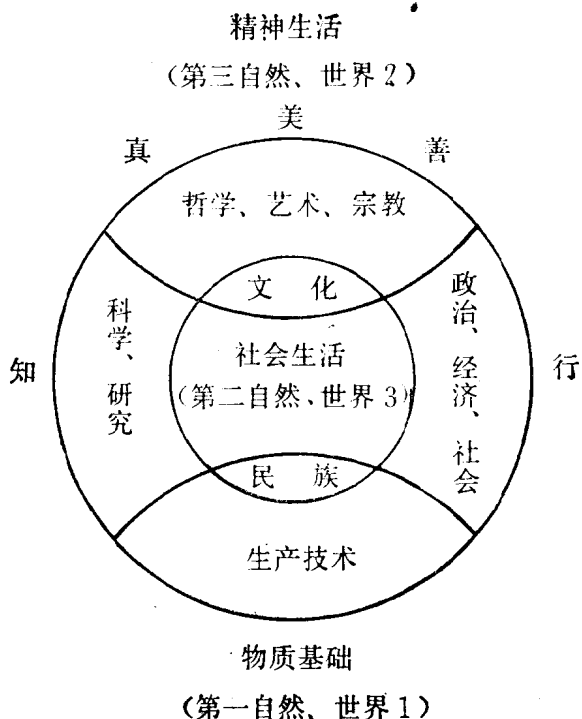
尔、车尔尼雪夫斯基的体系，都有系统这个概念。但是，老的概念，也有新的含义。美学系统这个概念，是指新的审美范畴意义上的美学整体，是人类审美的各个领域的组合，是人类审美活动的复杂群体。当我们把各种艺术的审美活动，和各种工农医美的审美活动综合起来的时候，单靠某种任意的、偶然的方法，把它们联结在一起，那么，人们一定会谴责这是一个大杂烩，一个没有内在联系的复杂群体，那样，我们就无能为力建立起新的美学系统，而这也就成了对于传统美学的背叛。

我正是在传统意义和当代系统概念相结合的视点上，来阐述美学系统的思想的。

美学系统的思想，我在 60 年代开始研究美学史时就有所萌发。我的美学观点，深受马克思《资本论》和《1844 年经济学一哲学手稿》的启示。马克思提出，人是按照美的规律来创造的美学命题，是从比较心理学的角度来进行阐发的。他把人和动物的行为，做了一个比较，认为动物只是按照物种的尺度进行生产，而人，则能按照物的尺度和懂得把内在的尺度运用到对象上去。这样的生产，实质上，就不是动物式的行为，而是处于完全质变的人类行为，是按照美的规律来创造世界的行为。尽管，美学家们对于怎样理解“内在的尺度”存在着很大的分歧，但是，马克思关于实践的概念和思想，对于美学意义上的变革，却是大家所认同的。我们已经看到，人通过实践的方式，证明了整个所谓世界历史，不外是人通过人的劳动而诞生的过程，是自然界对人说来的生成过程。近代工业的历史，和工业所产生的对象性存在，有的科学家，如波普尔，把它称为第三世界。它是一本打开了的关于人的本质力量的书，马克思说它是感性地摆在我们面前的人的心理学。高尔基把这个对象性的存在，称为第二自然。如果以自然物质世界为第一自然，以人的劳动创造的世界为第二自然，那

么，人的意识世界，以及文学艺术为主体所形成的审美意识世界，则是自然向人生成的最高层次的第三自然。按照马克思关于实践的理论，人们应该从客体方面和从主体方面，来理解人所面对着的现实。

从客体方面来说，三个世界，三个自然，已构成了一个系统。从主体方面来说，哲学意识、艺术意识、道德意识，也已构成了真、美、善这个流动范畴系统。我现在根据宗白华先生所构思的人类生活与审美意识的关系图，结合高尔基和波普尔的思想，重新加以修改，如下图：

由这一构图所看到的，美学应当追求系统吗？这个问题的答

案，应该是不难寻觅的。

现代科学发展表明，一种思想，当它可以理解为一个系统，并且，已经被理解为一个系统的时候，我们就能够更好地理解它的结构，它的意义。这样的思想，才能被普及，被传播，它的影响，也会越发增强，从而，构成了一个特殊的信息世界。

美学，是人类的智慧、愿望和理想，是人类的感受的结晶，它能否成为一种科学，成为一个系统，这在世界的论坛上，在国内的学者中间，还有不同的看法。

否定美学系统的观点，大致可以归纳为如下几点：

(1)传统美学的概念，如美、丑、崇高、滑稽、悲剧、喜剧等等，是模糊的，不确定的，因此，也是不能构成系统的。美，已经过时了。

(2)新的美学和艺术派别，现代派的艺术家们，已经超越了这些审美经验范畴，强调个人的兴趣，主张自我的表现，因此，也就无所谓系统化的问题。

(3)客观论和主观论的美学范畴，都有其存在的理由，它们互相矛盾，又互相补充。我们只能对这些尚未知道的东西，采取具体的审美态度，而不可能是系统的态度。换句话说，审美是随机现象。

(4)美学不可能成为一种充斥学术界和生活领域的学问，例如，什么烹调美学、爱情美学、工业美学、服装美学、商品美学等。这是美学的庸俗化，而不是美学的科学化、系统化。

(5)中国美学的确与西方美学不同，虽然有些构成体系的文艺美学著作，但是，大部分是品评的，鉴赏的，随机的，兴趣的，感性的，经验的。中国美学因此不可能构成西方美学的系统。这正是中国美学的特色。

(6)我们对于美学还是无知的，研究美学的方法，还不是数

学的、科学的、实验的，因此，要将美学系统化的愿望，只能是一种空想，只不过是哲学家和美学家们的玄学，没有任何真正的运用价值。建立美学系统，是根本不可能实现的。

和以上的看法恰好相反，另一些美学家，正在努力探索美学的系统理论。他们的理由，大致可以概括如下：

(1) 美学是研究艺术作品和艺术创造、艺术鉴赏的接受过程的科学。艺术，作为一种人工的信息，已经构成了一个与自然系统不同的系统。

(2) 美和审美，是美学范畴里的基础概念，尽管有形态万千和差异悬殊的美感心理，但都可以从这些基本范畴派生出来。因此，就可以从这些范畴的系统化出发，去构成一个永无止境的美学发展体系。

(3) 新的美学分支，层出不穷。尽管，它们是不完善的，甚至是被歧视的。但是，它与生活实践和人的价值联结在一起，因此，这些分支，应当联结成为一个以人为中心的系统。

(4) 美学系统在传统美学里已经产生，尽管，现代的审美经验已经超越了传统美学的分析，但是，传统美学的系统化，仍然具有借鉴的意义。例如，康德把审美判断、审美表象、审美鉴赏，作了系统化的分析，这是一种理论的尝试。它仍然启发我们对于审美心理的矛盾双重性的分析和研究。实际上，它启发了我们对于审美心理作为一种隐喻系统来研究。有些美学家，例如法国的维克多·巴斯克(1863—1944)，就把康德的美感学说，和里普斯的移情说结合起来，解决了美感的二重性问题。巴斯克认为，如果把美感看作是一种象征性的交感，也就是自我与外界的交感，是人与自然的共鸣，那么，在与快感相联系的利害，和与作为美感的必然特征——如康德所指出那样——的无功利性之间，横着的二律背反便会消失。这样，美感就会成为功利和无功

利的结合。例如，当我们欣赏美的时候，这种欣赏为我们所有，是自我的一个部分，在这个意义上说，美感是与快感的功利结合在一起。况且，我们不能把我们的欣赏，从它所从属的复杂感受中分离出来。我们不是为了欣赏而欣赏，欣赏并不是美感的目的。在这个意义上说，美感也是功利的^①。巴斯克的美感二重性学说，正是在康德的美感四个契机的系统化分析基础上形成的新概念内涵。这个思想，为工业美学和实用美学被系统化为科学形态，奠定了理论基础。法国因此成了技术美学的先锋，并不是偶然的；法国巴黎成了世界服装美学的中心，也决不会令人感到惊讶。

自从美学与心理学结合产生了美学心理学，或称审美心理学以后，审美心理的系统化更成为美学家追求的目标。德国美学家伏尔克特(J. Volkelt)的《美学系统》(Asthetik system)，就是受里普斯审美移情心理的分析所启发而形成的一部著作。他所理解的美学系统，就是美学方法。德文System与英文system，都可以理解为体系、方法、原则、秩序的意思。伏尔克特把美学看作是心理学的特殊方法，他主张内省的而非实验的研究法，就是分析自己的美感经验，和分析别人所描述的美感经验。这样，我们便可以看到，现代美学家为什么那么重视艺术家的创作札记和回忆录，以及日记、书信等等资料，把它们作为研究美学的重要根据，这就是伏尔克特的内省研究法。他主张美学系统是描述和说明审美态度的科学，其次，是说明艺术作品的实际创作。实际上，这就是审美心理的系统化、整体化。他将经验的、感性的材料，系统化为科学。这种方法，今天已成为我们研究审美心理所必然采取的系统方法。

① 参见雷蒙·巴耶：《二十世纪的法国美学》，《美学译文》第2辑，中国社会科学出版社1982年版，第238—239页。

(5) 中国美学的确与西方美学不同。虽然, 有些如《乐记》、《文心雕龙》、《诗品》、《沧浪诗话》、《石涛画语录》、《艺概》等等这样一些文艺理论的著作, 是系统的整体, 可以与亚里士多德的《诗学》、莱辛的《拉奥孔》等著作相媲美, 甚至, 就从系统思想的成因来说, 也要比西方丰富和悠久, 然而, 毋庸置疑, 我们确实没有一部像康德那样的《判断力批判》、黑格尔那样具有高度逻辑系统思想的《美学》, 也没有像车尔尼雪夫斯基那样的《艺术对现实的审美关系》的著作, 这是为什么呢? 究其原因, 我以为, 美学的系统化, 还是与西方资产阶级的形成和发展, 与它的启蒙时代的思想解放和自由理想的愿望, 联系在一起的。伦敦大学的哲学学者罗杰尔·斯克鲁顿(Roger Scruton)在《审美悟性》(The Aesthetic Understanding)一书里说, 美学本来在希腊, 是从属于哲学的, 虽然, 它那时已具有了初步的科学性质, 讨论了美和艺术的本质问题。但是, 美学的真正产生和发展, 是随着浪漫主义艺术思潮的兴起而产生的。系统的美学, 则是康德的《判断力批判》一书首先提出的^①。他把浪漫主义的艺术思想, 看作是美学成为真正独立科学的直接推动力量, 是有些片面的, 但是, 如果把美学的独立看作是资产阶级要求自由的理想的产物, 则是符合实际的。这个时期, 产生了一系列的美学著作。例如:

1714年: 瑞士哲学家、数学家克鲁萨在荷兰阿姆斯特丹出版
第一本美学著作《论美》;

1723年: 英国哲学家、新柏拉图主义者哈奇生(Hutcheson,
1694—1747)著《关于美和道德概念的本原的探索》;

1725年: 意大利哲学家维柯在那不勒斯发表他的《新科学》第
一集;

^① 见罗杰尔·斯克鲁顿:《审美悟性》, 伦敦和纽约1983年版, 第3页。

- 1730年：维柯由两本专著《论诗的智慧》、《论真正荷马的发现》组成《新科学》第二集；
- 1741年：笛卡儿派哲学家安德烈神甫（巴黎耶稣会士）在巴黎出版《论美》一书；
- 1748年：德国哲学家梅耶尔（Meier）发表《所有美的科学之原理》第一部；1749—1750年，发表第二、三部；
- 1750年：德国哲学家鲍姆加敦《美学》一书出版；
法国哲学家狄德罗在《百科全书》撰写《论美》；
- 1753年：荷加兹在伦敦出版《美的分析》；
- 1756年：博克发表《论崇高和美的两种观念的根源》；
- 1764年：德国艺术理论家温克尔曼发表《古代艺术史》；
- 1766年：莱辛发表《拉奥孔》一书；
- 1769年：德国哲学家、文学家赫尔德（J. G. Herder）发表《批判之林或根据最近发表的论文的尺度对美的科学和艺术的一些看法》；
- 1790年：康德出版《判断力批判》；海登雷依希（Heydenreich）在莱比锡出版《美学体系》第一卷。

可以看出，在康德的系统美学产生之前，正是资产阶级的哲学家们寻求理想、解放、自由的真理的时代。这一系列美学著作的出版，为康德的系统美学思想的产生准备了充分的理论条件。康德的系统美学思想，可以分为两个方面：第一，他把审美判断看作是人的机能整体的一个部分。由悟性立法的认识机能，联系着自然界，赋予规律；由判断力，伴随着愉快与不愉快的情感，从自然过渡到自由；由理性立法的欲求机能，联系着自由概念。第二，他对美进行了系统分析，把这个基本元素分解成四个契机，即无利害观念的快感与不快感，无概念的普遍愉快，无目的合目的性表象知觉，无概念的必然愉快。

中国的独立美学，也产生于资产阶级要求自由、平等的理想时代。它的代表人物是王国维和蔡元培。中国的系统美学，则产生于陈望道这位语言学家和逻辑学家所写的《美学概论》。在中国独立美学产生之前的悠久文化传统里，中国有独特的风格的美学思想。只有应用现代的科学方法论，才能将这些美学思想系统化。这个现代的科学方法论，还是唯物辩证法。它居于最高的方法论指导位置。这个位置没有改变。现在，只是在唯物辩证法和各种具体的方法论之间，增加了一个层次，这就是系统方法^①。系统方法，是一种超方法，就是超乎各种具体方法之上，是系统论的创立者贝塔朗菲(Ludwig von Bertalanffy)所说的“一般系统论”(General System theory)的方法。中国美学怎样在唯物辩证法的指导下，运用系统方法进行研究呢？这个问题，我们还要专门研究。这里所要说的，我认为，就是研究中国美学思想过程的序列化和使研究过程信息化。这就是说，各种表现中国美学思想的文物，作家、艺术家、哲学家所提出的美学观点，应该按照时间和主次的序列，广泛而又严格地选择各种信息，加以精密的处理。各种感性的、经验的审美信息，只要经过序列化的处理，就可以找出其中发展规律的线索。所以，并不是中国美学缺乏系统和无系统，而是我们应当加速这种系统方法的应用，使中国美学系统化。

(6)我们对于美学，虽然知之甚少，但是，中国的美学热还在继续深入向各个有关的领域发展。由于新的科学技术革命给生活带来的巨大变化，正给美学和人们的审美心理以新的生机。烹调美学、爱情美学、伦理美学、技术美学的出现，并不是美学的庸俗化，而是美学向物质文明和精神文明深入的种种表现。烹调

^① 参见《关于文艺研究的“三维对话”》，刊《文艺研究》1985年第4期，第54—55页。

美学，实际上是美学生理学、美学医学学、美学心理学、美学色彩学等等所要涉及的重要问题。爱情美学的研究，更需要遵从各种参考系，比如爱情哲学、爱情心理学、爱情小说、爱情艺术等等，可以说，它属于美学心理学、美学社会学、美学人体学等等学问。

(7)系统美学的障碍及其相对性：系统，作为一般特征，是具有某种共同性质的事物，按照一定的关系，一定的原则，组合成的一个整体；作为特殊面貌，它是具有同类性质的事物，按照一定的关系所构成的整体。这是系统的两重意义。比利时卢汶大学哲学教授布洛克曼指出：“只要成分共同构成一个整体，就会产生有规则、有秩序地组成的结构。最后得到的整体，我们称之为系统。”^①系统，作为一个体系，所遇到的一个困难，是要弥补未知的空白，出现新的猜想和构思，唯心论也必然出现，形而上学也一定会产生。但是，系统作为一定时代的文化背景下面的产物，即使有不足，只要它对于时代的美学有新的独特的整体发现，就是值得欢迎的系统化尝试。

在明白了传统意义上的“体系”和“系统”概念之后，我们有必要进而分析，现代的系统论概念中，“系统”的内涵与美学“系统”的内涵有些什么区别？

新的美学系统思想，同现代的系统论、控制论、信息论等学说的系统思想，有着原则的区别。

首先，系统论的思想，是指纯粹人造品的类型。实际上，新的系统学在生物学中早已开始发展着，而且，在其他文化现象中也得到阐明。早在50年代，生物学家曾经对于古典系统学进行改造。新的系统学(The New Systematics)认为，古典系统学对于生

① 见〔比〕J·M·布洛克曼：《结构主义：莫斯科—布拉格—巴黎》，商务印书馆1980年版，第18页。