

一种美学就要回答美是什么、什么是美、美的问题，然而，这是一个历史的问题，从古至今，人们一直在争论，一些历史的美学著作，就是对这些问题的回答。

[美学百问]

曹功良 编著

武汉理工大学出版社
WUTP Wuhan University of Technology Press

明
治
文
學

【美学百问】

—— 视觉传达设计 ——

美学百问

曹功良 编 著

武汉理工大学出版社

· 武 汉 ·

图书在版编目(CIP)数据

美学百问/曹功良编著. —武汉:武汉理工大学出版社, 2015. 1
ISBN 978-7-5629-4771-4

I. ①美… II. ①曹… III. ①美学-问题解答 IV. ①B83-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 264609 号

项目负责人:	李兰英	责任编辑:	李兰英
责任校对:	王思	装帧设计:	正风图文
出版发行:	武汉理工大学出版社		
社址:	武汉市洪山区珞狮路 122 号		
邮编:	430070		
网址:	http://www.techbook.com.cn		
经销:	各地新华书店		
印刷:	荆州市鸿盛印务有限公司		
开本:	880×1230 1/32		
印张:	9		
字数:	237 千字		
版次:	2015 年 1 月第 1 版		
印次:	2015 年 1 月第 1 次印刷		
定价:	35.00 元		

凡购本书,如有缺页、倒页、脱页等印装质量问题,请向出版社发行部调换。

本社购书热线电话:027-87785758 87384729 87165708(传真)

· 版权所有 盗版必究 ·

序

初心未改 方得始终

——一个民间美学思考者引发的思考

李跃峰

与曹功良先生“偶遇”，源于一篇环境美学的美文。笔者惊讶于昔日语文老师宝刀不老，于耄耋之年尚有这样的审美洞察能力与美学追求。文中曹先生从科学精神谈到美的历程，从自然美谈到现代城市雾霾之困，又谈到对“人化自然”与“自然化人”哲学概念的美学质疑，乃至对宜居家园、生态城市的建设的看法等，从微观到宏观，他如数家珍般地勾勒出自然对于人类文明的本源性价值。那些看似无生命的石头、矿物、山川河流，在美学维度的思考下都具有了高于其现实经济学的价值，让你在科学化的语言中感受到了华夏人文精神的美学价值。笔者想，也许是江汉平原故乡的自然山水为老先生保留了一份独特的审美经验，那是荆楚文化的故乡——古老的云梦泽退却以后留给后人的山水意境。对当代社会而言，保留华夏文明那些被遗忘的自然基础就是对城市化运动最为重要的反思之一，自然在哪里，家园之根就在哪里。这种东方世界独特的文化心理是笔者与老先生发生共鸣的原因。城市不仅需要景观规划设计，更需要人文空间的养护。大美无言，正因为自然本身是无言的，因而是本体性的文明建构力量，土地山川是文明的朴素本源，审美实践和人类感性经验的积累机制是检验文明成果的重要尺度。联想到中国即将展开的全面城镇化和城市升级

运动,这样的反思绝对有其不凡的意义。现代生态文明的建立,古典与现代的多元共生原则必包含现代文化对前现代文化必要的尊重。老先生在颐养天年之时,显然已将自然故乡的经验升华到了人文意义的层面,并且转换为一种美学精神,令人赞叹!

“美学思维”作为哲学性的感性认知是一种独特的思维,是人的情感、心理、自由意志最直接的理性表达,切近哲学又不是哲学,源于感觉又远离感觉,是对感觉的理性尺度的审美把握,其边界有其不确定的一面。美学在中国更是一项未竟的事业,中国传统大陆性农业社会沉淀了大量的东方人文气质和心理基因,并反映在审美思维范式之中。即使在科学理性已经占据统治地位的条件下,那种基于文化遗产的心理准则依旧是一切创意文化和艺术的历史基础。中国是一个绵延不断的文明古国,古代中国人对美与艺术有着诸多妙趣横生的深度思考,无论是春秋战国时期的百家争鸣、楚地烟波江上的屈骚忧愤,还是两汉文明的波澜壮阔、魏晋风度的洒脱清逸以及唐宋文人书画所表达的人文性情,等等,都从一个独特的层面表现了华夏文化穿透时空的永恒魅力,并历史性地影响到整个东亚世界的艺术及审美心理建构。它们反映在各种各样的诗论、文论、画论和书论里,也延伸到当代世界的某些特定现代或后现代艺术理论之中,不胜枚举却又十分零散,系统化、理性化程度始终不高,作为一种文明精神的显现,它们尚不足以对现代西方哲学化美学的挑战构成有力的回应。在近现代西方文化对古老东方农业文明毫不留情的冲击下,晚清以来中国先进的思想者开始对自身文明历史做出全面而深刻的思考。从晚清王国维和梁启超的时代开始,中国独特的文明气质、艺术和审美思维方式就被纳入深刻的反思之中。这样的思考在 20 世纪动乱年代一度气若游丝但却始终绵延不绝,民国时期有朱光潜、宗白华、邓以蛰、方东美,50 年代以来又有蔡仪、李泽厚,80 年代又有刘纲纪、蒋孔阳、叶朗、周来祥等先生的持续跟进与思考,以至于 20 世纪 80 年代伴

随着《华夏美学》、《中国美学史》(刘纲纪、李泽厚著)等一系列美学专著地完成,形成了一股席卷全国的“美学热”,成为20世纪晚期新启蒙思潮以来文艺思想与哲学反思相结合的重要时间节点,它展现了中国艺术与哲学走向世界的可能道路,影响深远,本世纪以来的所谓现代与后现代艺术思考始终都离不开这一历史基点。

无疑,曹先生代表了那个时期以后美学在民间的成长,一种在20世纪中国未完成的理性化或现代性美学思考的民间化思考,尽管是非学院派的草根风格,但草根与学院并非对立,而是差异化的互补,或许涉及的美学问题还会有诸多可探讨之处,但正因为是植根于土地的诚实,它才显得珍贵。《美学百问》是曹先生自我美学体验的系统性提炼,包含了20世纪以来众多的美学思潮,既有古典的“礼乐合一”美论思想和近代“真、善、美”的传统理性思考,也有现代意义颇浓的完形心理学美学流派,如阿恩海姆格式塔理论的介绍以及现代科学美学的思考等。该著作将带领读者进入对诸多美学原点问题的讨论之中,与一个跨世纪的老者进行美学的对话,相信会获益良多。美学从它诞生的那天起就一直争论不断,对美学问题的追思与回答也伴随着文明精神的递进,相信这样的思考与讨论还会进行下去。生命中每一次精神性升华与沉淀都是珍贵的,更何况这三十年来美学在中国的命运也几经波折,推陈出新,温故知新,这不仅是美学思想者的使命,也是所有国人提升文化修养的重要途径。

当然,对于“美学”的理解,人们一般容易从“美”这个中国语词的感性角度去把握,如少女的无邪、童稚的天真、精致的工艺、“山水中国”的意境、动漫、史诗3D大片,以及网游、书画、古玩、陶艺、舞蹈,甚至“韩流”等一切可以引发我们愉悦、把玩并有所思考的美之对象、美之事物,或者从艺术与审美修养等层面去理解和体味“美”的存在。但美之所以成为“学”,成为一种系统化的哲理性思考,成为一个民族形而上的理性气质与涵养,却并非那么简单。中

国自古就有诗书教化之国的美称,讲究“礼乐合一”,至少在商周时期就有“美”这个字,究其文字学意义而言,就有宗教、祭祀乐舞与美味、形式美等多元复合意义,东周时期的孔子就为中国君子们准备了“六艺”(礼、乐、射、御、书、数)之说。这样的要求在今天看来俨然是“高、大、上”的,并且都是作为人格美的修养而提出的,中国文明甚至也被归结为“礼乐文明”。应该说,轴心时代的先哲们已有了很多关于美的形而上思考,如儒家的“大乐与天地同和”的美感论,道家的“道法自然”的审美主张,以及禅宗对于心境的无限空灵的追求等。但在华夏先人众多的美学性创造与艺术品鉴中并没有发现“美学”这个概念和关于美的主体性思考,传统中国美学对于美的品味与体验,始终未能达到一种具有现代形而上、系统化的“美学”高度。近代以来中国美学思想者基于一种美学理性反思的经验刺激,已悄然打开了另一扇思想解放之门,在晚清以来的新文化运动中开始隐然觉悟,标志就是王国维的《人间词话》,作为中国第一部将西方美学与中国古典美学融会贯通的文论,它吸取了康德和叔本华的美学思想,并与中国传统美学相融合,提出了一套初步系统化的美学观,即“境界说”(美在境界),它包括写境与造景、有我之境与无我之境等内容,在艺术修养和创作上都有精辟独到的见解。原北大校长蔡元培先生以“美育代替宗教”的教育主张的提出,也是对美学素养进行升华的努力的一部分。但鉴于文明重建过程的历史复杂性,系统化的完善归纳并与全球化的时代同步,如各类后现代、现代与前现代美学问题的复杂交织,中国美学的体系化思想建构始终是它的短板,这样的系统化清理、再造与完成活动应该从近代中西文明的碰撞中得以开启的,也是在中西文明边界上碰撞形成的,居于改革开放前沿的曹先生所具有的理论敏感则再次证明了这种美学之路的复杂性。

应该承认,美学作为关于美的系统科学的发明权无疑属于近代欧洲后发国家——德国。17、18 世纪之交,迟迟未能走出中世

纪的德国,在文艺复兴以后的百年余波和早期古典理性主义美学启迪中,终于迎来了自身朦胧的艺术与美学思想的觉醒,开始从理性层面关注法国的戏剧理论和莎士比亚的风格,“在哲学上拉起了小提琴”(恩格斯语),这是德意志民族对感性经验进行总结升华的历史性阶段。“美学之父”鲍姆加登 1750 年创造了感性学(美学),即一种感性认识得以完善的科学,他要为感性认知(主要是艺术与美的思考)寻找一个合乎时代精神的逻辑学基础,以符合那个时代对于真理的普遍认识。后来在黑格尔那里,美学又成了艺术哲学,成为理念的感性显现,一种理性精神的品质,艺术的哲学与历史基础才被深刻认知和肯定,这改变了美与艺术的低级地位,为自柏拉图“模仿论”以来被贬抑的西方艺术进行了真正的精神平反,同时,也在逻辑学与伦理学体系之外为人类开辟了新的认识真理之路。后来,西方对美学的所有探讨都是以这一历史基点为出发点的,这为德国思想在 19 世纪的全面崛起奠定了独特的思想起点,而这在中国思想中依旧是尚未深刻思考,甚至是有意被各类技术性话语所替代的领域。19 世纪中叶的马克思则把德意志古典唯心主义理性美学彻底颠倒,把美学置于实践者基于历史的劳动创造和生产活动之中,在一种早期野蛮资本主义异化的人类现实世界中发现了现代美学思想的发源地,他与后来的尼采和海德格尔一起成为 20 世纪现代西方存在论美学的理论先导。这一思想现实深深地影响了 20 世纪的美学史和思想史。

美无疑是感性的,现代美学代表一种颇有文化意义的感性批判与整合能力,现代社会需要高情商的文明国民,以抗拒现代社会高度技术化和过度理性化所带来的人文缺憾和迷思。比如对“转基因”、“克隆人”技术的警惕;对自然过度开发、刚性发展观的警惕;对社会结构僵化、失稳和心理及环境耐受力的警惕等。现代高感性能力的培养既离不开理性的存在,也离不开非理性的存在与现实人文情怀的滋润与提升,传统中国美学更是强调情理交融、真

善美相一致的审美主张,推崇一种有理性感悟力度的美感真实性,现代美学更强调一种生活世界的美学能力,正如本书所言“审美实践”是一种重要的“文化生产实践”,见微知著、一叶知秋也是一种思想的能力,在某种特定的时代,我们需要一种顿悟能力或内在的直觉力和直觉精神。在经济理性和科技理性之外,我们必须关注文明的矫正机制,比如传统儒家的“内省”精神,道家的“妙悟说”与禅宗的“顿悟”、“觉悟”说等,是一种理性直观或理性直觉,它看重逻辑与感性、专业与跨界、阳刚与阴柔、人情与事理的统一。可以说现实生活如果欠缺美学思想的启迪和发掘,会非常贫乏,也不可能内化到一个民族文化的核心价值体系中,而众多“艺术工程”与美学教育努力也将成为浮光掠影。当代华夏美学的建构一方面借力于华夏文明深厚的文化心理积淀,另一方面,也借助于西方文艺复兴以来理性思想的回归与强大,以及现代学科间不断的跨界整合。15—17 世纪的欧洲在完成了面向古希腊的思考以后,为宗教与科学划定了边界,初步完成了自己的思想分工,将感性的价值和思想追问交予了一个崭新的思想领域(即美学),以弥补逻辑学和伦理学探讨的不足,这不能不被认为是中西方之间近代思想道路的重要差异。而 20 世纪以来,尤其是“二战”以来,西方现代美学的转型与失措也与现代哲学与后现代哲学的裂变紧密相连。应该说 17 世纪以来,东西方文明的碰撞与对话铸就了全球化以来世界近现代文明的突进与爆炸式前进,美学史的诞生也是这一历史进程的有机组成。曹先生在本书中的探讨代表了民间美学思考者对于这种差异的经验体察,希望在新的历史条件下,中国所有的美学思考者都能延续这一思想的路径,毕竟这是一种基于历史精神的文明直觉。中国在短短的百年内要经验体察西方几百年内完成的美感方式和审美思维模式的变迁,并经验其艺术与文化的心理轨迹,需要他人的强大感性学理论经验,一个民族哲学思维素养的提高必须借助美学与艺术的力量,唯其如此,我们才能为自身的现代

思想转型和文明实践提供一个有力的实践维度，在日常生活中更全面、更深刻地完成文明的升级，助推中国的世界化进程。

《华严经》有云：“不忘初衷，方得始终”，现代美学是感性生活的提倡者，作为美学思考者的曹先生带着美好愿景，初心不改，不懈耕耘，不问收获，感受生活，收获生活。从军队到教室，从空军机械师到老师，从故乡到他乡，再到一种生活之路的反思，已经达到了“从心所欲不逾矩”的境界，这其实也是一种人生的圆满。对多数人而言，纯粹理性的生活毕竟遥远，大数据时代的信息爆炸和碎片化阅读正弱化我们对纸媒与书香的回味，但我们不妨在快节奏的焦虑中偶尔停下来，享受一下慢生活，品茗阅读，静心修持，格物致知。颠覆我们这个时代的乔布斯曾经说：“我愿意把我所有的成果去换取和苏格拉底相处一下午”。其实，作为感性学的美学就是在这种现代慢生活经验中获得感觉的思想维度的，现代美学何尝不是一种对历史、对现实的存在之思，一种不断整理思绪、安顿心灵的“家的经验”，故乡在心灵深处等待游子，我们都在回家的途中，相信曹先生的文章能给你带来对于生活世界的诗性思考。

愿与曹先生共勉！

（作者为武汉大学哲学博士）

前 言

本书是一部美学普及读物,其目的是为了配合当前中国的教育改革,向有兴趣、有需要的人士介绍一些最普通、最粗浅的美学知识。书中虽然也涉及某些美学新理论,但不是重点,重在知识推介,带有启蒙性质。

中国当前正在进行教育改革,各地都在努力落实德智体美的教育方针,深圳市提出了含“八大素养”的《指导意见》,其中第六项就是“审美素养”,这“表明了深圳基础教育的三个回归:回归儿童、回归生活、回归审美”(《深圳特区报》2014年7月5日A3版);同时提出了“建设新型育人队伍”的保障措施。这就是说不仅要对学生进行审美教育,而且首先要对教师、对家长、对社会大众,特别是对各级各类领导骨干进行审美教育。只有他们的审美素养提高了,才能去教育和影响学生,影响社会,影响中国的发展进步。本书就是为满足这一需要写的,也是为某些美学和文学艺术爱好者写的。

当前,人类已经进入日常生活审美化的新时代,美已经渗透到生产、生活的各个领域,离开了审美,几乎什么事都难以做成、做好。可是,我们对美还有许多误解,有的人以为审美就是讲漂亮,懂不懂审美、进不进行美育都无所谓。其实,审美的内容十分广泛,它包括审美欣赏、审美研究、审美创造等诸方面。过去,由于美学界有些人持单一的审美观和单一的实践观,不承认审美实践也是生产实践、社会实践、人生实践的一部分,可能误导了社会大众,再加上传统的小农经济意识影响,使许多人都对审美问题漠然置

之。其实,审美的最终目的是掌握并运用美的规律改造自然,建设人类社会,塑造人类自身。如果我们不从事审美实践,就无法理解和掌握美的规律,其实践必然会带有某种盲目性,这不利于按科学发展观发展,不利于建设社会主义和谐社会,不利于培养真善美俱备的现代化高端人才,不利于实现中国富强梦。

观念落后必然导致行为落后,行为落后必然导致社会落后。中国当前出现的环境污染、资源浪费、暴力倾向、恐怖行为、欠文明、欠礼貌、欠科学精神等,都与美学观念相对淡薄或者说不太先进有关,因此,中国社会非常需要加强美育。这是本书的写作宗旨,也是笔者的呼号。

作者

2014.7.8 上午 11 时于深圳龙园意境

目 录

一	美是什么	1
二	为什么说美不是实体不是物	4
三	马克思对美下过定义吗	6
四	什么是自然美	8
五	什么是生态美	11
六	什么是环境美	13
七	什么是科学技术美	16
八	什么是美的本质	19
九	什么是美的系统	22
十	为什么说视觉美是物的形式表现	24
十一	为什么说没有人类就没有美	26
十二	美与人是同步生成的吗	28
十三	人类最先认识的是什么美	30
十四	美都是现实生成的吗	32
十五	什么是美的潜质	34
十六	什么是“羊大为美”	36
十七	什么是“人化的自然界”	38
十八	为什么说人是自然界的一部分	41
十九	自然美有内容吗	44
二十	社会美有自然性吗	47
二十一	什么是完形心理学美学	49
二十二	什么是“人的自然化”	52

二十三	美有起源吗	55
二十四	为什么说美的根源在自然界	57
二十五	社会美有何特征	59
二十六	什么是现代美学	62
二十七	什么是实践存在论美学	65
二十八	为什么说“美是永恒的”	68
二十九	为什么说“美在显现”	71
三十	美有几种存在方式	73
三十一	美与“味”有关吗	76
三十二	美与数有关吗	78
三十三	美与力有关吗	81
三十四	美与光波有何关系	84
三十五	美与图腾有何关系	86
三十六	美与距离有何关系	89
三十七	德与美有何关系	92
三十八	宗教与美有何关系	95
三十九	为什么说人性的核心是真、善、美	98
四十	为什么说和谐是美	101
四十一	为什么说文明是美	103
四十二	为什么说美是软实力	105
四十三	美和审美有标准吗	107
四十四	什么是性格美	109
四十五	什么是情感美	112
四十六	中国古代为何礼乐合一	114
四十七	形象是如何产生的	117
四十八	美能否成为检验真理的标准	120
四十九	如何看待日常生活审美化	123
五十	音乐有什么用	126

五十一	人为什么会爱美·····	129
五十二	人为什么会越来越美·····	131
五十三	神话传说有何功用·····	133
五十四	何为审美·····	136
五十五	什么是审美主体·····	138
五十六	什么是审美对象·····	140
五十七	什么是审美实践·····	143
五十八	什么是审美资源·····	145
五十九	什么是审美情感·····	147
六十	什么是审美直觉·····	150
六十一	什么是审美情趣·····	152
六十二	什么是审美经验·····	155
六十三	审美是精神活动还是物质运动·····	158
六十四	人为什么也审丑·····	160
六十五	审丑时应注意什么·····	162
六十六	人类的审美行为是如何发生的·····	165
六十七	人类审美意识何时开始趋于成熟·····	168
六十八	审美是否具有功利性·····	171
六十九	人为什么会产生审美疲劳·····	174
七十	什么是美感·····	176
七十一	什么是美感三层次·····	179
七十二	什么是审美痛感·····	182
七十三	美与快感有何关系·····	184
七十四	人为什么会爱新、异、奇、变·····	187
七十五	观众为什么会为林黛玉流泪·····	189
七十六	什么是艺术品·····	192
七十七	艺术是如何起源的·····	195
七十八	人类为什么需要艺术·····	197

七十九	艺术的根本特征是什么·····	200
八十	为什么说艺术是对现实的模仿·····	203
八十一	如何理解艺术的“异”·····	205
八十二	如何理解文学艺术作品的意义·····	208
八十三	艺术有高低之分吗·····	211
八十四	如何看待行为艺术·····	214
八十五	什么是“象外之象”·····	217
八十六	什么是意境·····	219
八十七	如何欣赏天文美·····	222
八十八	如何欣赏山水美·····	225
八十九	如何欣赏诗歌美·····	228
九十	如何欣赏散文美·····	232
九十一	为什么美人一般指女人·····	235
九十二	什么是正确的求偶观·····	238
九十三	理想配偶为何是男才女貌·····	241
九十四	我们应该有怎样的婚姻家庭观·····	244
九十五	人类有几种生产实践·····	247
九十六	为什么要保护生物多样性·····	250
九十七	音乐与科学有什么关系·····	253
九十八	如何正确对待美食·····	256
九十九	人为什么需要美育·····	259
一百	当代中国美学有何缺失·····	262
后记	·····	269