

感性与理性的交响

——美学·艺术·人

史红著

昆玉河畔·首都师范大学哲学学术丛书

昆玉河畔·首都师范大学哲学学术丛书

感性与理性的交响

——美学·艺术·人

史红著

图书在版编目 (CIP) 数据

感性与理性的交响：美学·艺术·人 / 史红著. --北京:华夏出版社, 2018. 1

ISBN 978-7-5080-8869-3

I. ①感… II. ①史… III. ①美学—文集②舞蹈美学—文集③美育—文集 IV. ①B83-53②J701-53③G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 081308 号

感性与理性的交响：美学·艺术·人

作 者 史 红

责任编辑 罗 庆

出版发行 华夏出版社
经 销 新华书店
印 刷 三河市少明印务有限公司
装 订 三河市少明印务有限公司
版 次 2018 年 1 月北京第 1 版
2018 年 1 月北京第 1 次印刷
开 本 670×970 1/16 开
印 张 31.5
字 数 422 千字
定 价 89.00 元

华夏出版社 地址：北京市东直门外香河园北里 4 号 邮编：100028

网址：www.hxph.com.cn 电话（010）64663331（转）

若发现本版图书有印装质量问题, 请与我社营销中心联系调换。

总序

如果给哲学以一个意象,那么“水”或许是最自然的选择。无论在最早的希腊哲学家泰利斯那里,还是在很早的中国哲学著作《管子》那里,“水”都被认为是万物的始基或本原。它是印度的“四大”(地、水、火、风)、中国的“五行”(水、火、木、金、土)和希腊的“四元素”(水、火、土、气)之一。水是生命的源泉,生命都是从水中成长起来的。水是文明的源泉,人类所有古老的文明都是在一些大河流域内诞生的。甚且,水是人类借以自我意识的中介,在人类没有发明镜子前,水正是人类从中发现自我形象的自然的镜子。哲学是人类自我意识的表征,是人类思想和不断再思想的学科。也许正是由于这一缘故,水被人们和哲学家们所关注,乃至“水”成为最古老的哲学范畴或最古老的哲学范畴之一。在《圣经·旧约全书》“创世记”第一章中,神(上帝)创造一切,但却没有创造水。水跟神(上帝)一样原始。当代科学证明了:地球最宝贵的资源是蔚蓝色的水。假如水资源耗竭殆尽,人类的末日也就真正来临了。换句话说,只要在任何一颗星球上发现了水,就有了生命的前景,也有了智慧和爱的希望……

我们已经步入这样一个时代:通过全球卫星定位系统,你我在地球任一位置上,均可即时寻找到对方的位置。现在我告诉你:中国·北京……在我们国家的首都,水资源的匮乏已经给人们带来了深切忧患。但是,在两个湖泊——昆明湖和玉渊潭间,流淌着一条这样的河流,她的名字叫作“昆玉河”。我们在昆玉河畔生活、工作和学习。在喧嚣和骚动的闹市中,有一群人沉思着,迷恋着,像昆玉河一样静静地流淌,默默地流

淌……

在现代社会，哲学已经被边缘化。但任何关于“哲学终结”的理论却全都没有实际地“终结哲学”。哲学附着并渗透于人类的生活中。人类具有理性，经常并习惯于思考生活，这就是哲学存在的前提。在哲学所发源的希腊古典时代，人们认定人类的目的是追求幸福生活，认定幸福的生活就是德性的和理性的生活，认定哲学的生活方式就是理性的和德性的生活方式。所谓德尔斐神庙的箴言：“认识你自己”和“万勿过度”，正是这个意思。哲学正是这样获得了自由、高贵和光荣。如今，哲学应当回到古典精神中去，首先并且主要成为一种生活方式。哲学既不仅仅是一种学业，谋取学历和学位；也不仅仅是一种职业，谋取职务和职称。哲学不是“饭碗”，不是为了“吃饭”所谋求的种种指标体系。而今，献身于哲学事业的人们，尤其应当“在无名中生存”，从权力、金钱和名声的浮躁中解放出来，生活着并且理性地思考着自己的和人类共同的生活。

但是，哲学并不限制于唯一现实的世界，而是开辟了种种可能的世界。哲学是一张比任何地图都更加复杂、更加丰富的地图。在这张地图上，你有你的位置，我有我的位置。你有你的世界，我有我的世界。位置不仅存在于你我所生活的物质世界中，而且存在于你我所生活的精神世界中。是的，我们正在致力于自我定位的尝试。编选“昆玉河畔·首都师范大学哲学学术丛书”的宗旨是：弘扬首都师范大学哲学学科学术成就，系统推出具有一定学术知名度和公共影响力的的老中青学者学术代表作，推动首都师范大学哲学学科学术研究。丛书采用“昆玉河畔”名称，以便提炼特色，打造品牌。入选书目既包括个人学术自选集，也包括集体学术自选集；既包括学者文库，也包括学生文库，以及学科手册等。我们计划分3批出版，每批共出版10种。这套丛书正像这条河流一样，映照着我们自己的存在。

从20世纪80年代中期以来，首都师范大学哲学学科经历了两代人甚至三代人的发展。第一代学者的治学体现了理论联系实际以及史论结

合的学风,他们那种敢于直面现实的理论勇气、敢于破除教条的思想锐气,反映了20世纪80年代以来思想解放的时代风气。第二代学者治学,或阐释、或考证、或梳理,其严谨、其细致、其精微,既注意思想资源的开发,又注意当代价值的挖掘,他们这种治学态度,无不反映了20世纪90年代以来学术转向的时代风气。近几年来,通过人才的引进、整合和培养,首都师范大学哲学学术队伍不断壮大,尤其第三代学者的崛起,必将带来新的前景、新的希望。

当然,首都师范大学哲学学术团队依然处于幼年时期,许多成果不够成熟,甚至充满稚气。推出这套丛书,等于一次亮相。但是,序曲已经奏响,序幕已经拉开,演出已经开始,我们期待的是理解、热情和公正的批评。

“昆玉河畔·首都师范大学哲学学术丛书”编委会

序 言

哲学是人对世界、宇宙、人类的终极思考、探究，那美学是什么？美学是对美的理性本质的挖掘、追问，对美的真理、规律、特点进行寻求的学问。海德格尔说“美是作为无蔽的真理的一种现身方式”而存在的，美学就是研究美是如何进行“现身”的？这种“现身方式”究竟是什么？为什么这种“现身”就是美的？在“现身”中，隐藏着美的什么真理等一系列问题。对这些问题的思考就是美本体的哲学性思考，也是形而上的思考。自古希腊那些睿智的美学家思索这些问题以来，对这些问题的理解就是多元的，其阐释也是多重、多维的。但是无论怎样，美学的存在性是毋庸置疑的，美学研究也是需要的，美学家对美学也形成了一些共识性看法。

美学具有价值。20世纪初德国学者莫里茨·盖格尔在《艺术的意味》一书中认为：“美学是一门价值科学。”美本身就是一种正向的肯定性价值。价值是关系的产物，价值产生于主体、客体的关系之中。客体对主体有意义、有关系，就有价值。当客体满足主体的目的、需要、理想、兴趣时，价值就会产生，否则就没有价值。价值依赖于主客体关系，而主客体的变化也会影响价值的改变，价值亦是流动的。美学对人有价值吗？当美学让人们形成对美的知识、思想、理论的全面、整体认识时，它无疑是有价值的；当美学促进了社会和谐，指导了人类生活，满足了人的知识探索需要时，它无疑是有价值的。无论就美学本身意义而言，还是就美学所起的作用而言，美学的内在价值与工具价值显然都是存在的。根据人的价值分类结构，生存价值归为人的元价值，精神价

值归为人的高价值。美学具有促进人的生命全面、和谐的发展的价值，属于高价值，精神性、抽象性是其价值属性。从价值角度看美学，美学主要研究艺术、自然、社会、人等的审美价值，以及这些审美价值所具有的哪些条件等问题。“美学是对有关审美价值的那些法则所进行的分析，仅此而已。”（莫里茨·盖格尔语）

美学具有功用。美学何为？按照一般人的理解，审美无利害。美学虽是人类精神的璀璨明灯，似乎表现为“无用”之学，但在美学“无用”的背后，实际隐藏着“大用”。“天下无无用之物”（郝经：《辨微论·厉志》），美学的“大用”就是其对人、对社会的特殊功能。作为人类审美知识、思想、理论的精华的美学，它对社会精神文化的确立、文化氛围的营造、审美文化的思潮的引领以及对人心灵的解放等具有一定功能。它有一种救赎的力量，表达某种超然的、精神性的东西。美学的功用不以物质直接表现出来，不能以经济价值来衡量，而是通过境界、水平、观念、意识等精神作用于人的活动、行为以及社会实践等间接显现出来。这一功用也可以理解为某种改变世界、改变社会、改变生活、改变人的精神。美学仿佛是“兴奋剂”，具有某种魔力，它丰富与唤醒人的心灵，改变人的僵硬的、机械的、枯燥的生存状态；它也好像是“清洗剂”，荡涤社会里的污秽，扫除天下的虚假、丑陋、恶俗。美学的功用不是普通人可以认识的，只有具有审美意识的人才可以体会出其功用的内涵与意义。美学的功用程度有大小之分，这依赖于主体对美学的理解、把握、认知、运用、实践的程度，同时也通过主体以美学为工具、手段、途径、方法等作用于客体所获得的审美效果表现出来。美学的功用效果为积极的、愉悦的、满足的——它让世界更美好，让生活更诗意，让人更完美。这是美学的目标和理想，也是其使命和任务。康德的“无利害”是一种审美态度，希望人们在进行审美时远离实用性。美学的社会功用性是一种作用，与康德思想并无冲突与矛盾。

美学具有意义。“为什么人类在生存活动中需要美？”“人如何在生

存中实现美的理想?”这些问题涉及美学对人的意义。李泽厚认为,“美的本质是人的本质最完满的展现,美的哲学是人的哲学的最高级的峰巅”。他把美学看成是“人生之诗”。美学是人生诗学,它超拔人的精神,安放人的崇高灵魂,召唤人的心灵超越日常生活标定的路线,获得自由解放的体验,丰富人类生活的色彩。培育美丽的人、美好的心灵、完美的人格是美学存在的意义与价值。人生是人的生存与生活,每一个人都有人生,但不是每一个人都有美好人生。美好人生既是具有审美质量与价值的人生,也是追寻目标的人生。美好人生可以化育而成,即把庸庸碌碌的人生美化为快乐人生,使人生过程转变为审美过程。美化育人生,美指导人生,人生就会美好。人生美育是每一个人都需要的,没有美的人生是枯燥、乏味、单调、功利的人生。美学要求人改变其存在的生活方式、生存状态,其根本使命就是张扬人的生命、肯定人的美好生活。

宗白华说,美学是研究“美”的学问,艺术是创造“美”的技能。艺术以丰富的感性形象成为美学花园里最绚烂之花,对美学的研究必定关涉艺术,不研究艺术就是对创造“美”的技能的视而不见与放弃。康德、黑格尔、海德格尔、伽达默尔等美学家无一不以艺术为载体来诠释美的本质。感性体验是避免对艺术抽象而空洞的玄论的唯一途径。只有感性和理性的交织、情感和理智的统一、形式和内容的结合,才能使美学研究产生有价值的成果,真正从美学角度把握世界。

美学是人学,美与人有关,与人类生存、人的生活、人的发展、人的精神、人的教育有关。美学若只停留于研究,不落实于教育,则美学的意义、价值、作用就大打折扣。美学离不开美育,二者的割裂是一种悲剧。且思且育,才是正确的美学之路。

笔者对美学、艺术、人做了一些研究与思考,现汇集成书。本书分为三编,第一编为“美·道”,主要是对美的本体的一般性研究,对生态学与美学的关系以及对道家与艺术(道与绘画、书法、音乐、园

林)、道家文化(饮食)的探讨。第二编为“舞蹈·生态”，一是根据舞蹈生态学对舞蹈的系列研究，涉及北京舞蹈群落、现代舞种、民族民间舞种的生态分析，舞蹈与生态因子(经济)等；二是舞蹈本体研究，包括舞蹈美学体系、舞蹈创作、舞蹈情感等；三是舞蹈与美育、舞蹈与社会性别的研究，主要是对舞蹈的特殊规律和具体内容做深入的剖析。第三编为“教育·人”，一是有关美育的价值，美育的改革研究；二是性教育的目标、导向、方法、问题等研究，从不同层面、不同角度阐发教育与人的关系；其他的研究则涉及女性、艺术、生活等内容。

本书包含了笔者对美学理论、中国古典美学，以及艺术美学与人之美学等研究方向的多种探索，既是学术论文的汇集，也是学术研究的自我反思。在美学之路行进了一段距离，回望过去的研究，是为了厘清思路、看清方向继续前行。浮士德说，“已有的永不能满足，应有的永远胜过已有的”。已有的已经成为历史与过去，未来的还没有实现，应有的未来总是在呼唤，迈向未来的脚步不会停止，未来是光明的，未来是美好的。

| 目录 |

第一编 美·道 /1

- “美”的范畴语义模糊性及量化方法研究探析 /3
美学生态位 /15
审美作为一种意识形态 /27
市场经济下的美学沉思 /38
道·美·人生——庄子美学思想探析 /50
山水以形媚道——论中国古代山水画与道家美学 /62
手挥五弦 心游太玄——古琴艺术与中国道家思想 /76
建园以远俗 筑围见道心——中国古典园林的道家文化
性格 /89
书之妙 乃有道——论书法艺术的道家文化之蕴 /96
淡泊含元气 自然尽归真——浅谈道家饮食观 /112

第二编 舞蹈·生态 /119

- 舞蹈生态与中国民族舞蹈的特异性 /121
舞蹈产业链：经济生态项的多维关系与影响 /144
北京舞蹈群落的特征 /163
北京舞蹈群落现代舞种群的生态分析 /172

北京民族民间舞种群的生态分析 /182
基于舞蹈生态学的北京舞蹈群落分析 /198
互动：北京舞蹈群落与经济 /213
北京舞蹈群落的舞蹈戏剧性创作结构及其变革 /228
舞蹈美学体系的研究现状及整体理论建构 /241
舞蹈形体运动的情感动因的分析 /253
新时期舞蹈审美创作的特点与反思 /275
新时期舞蹈审美创作的历史梳理与重心分析 /298
舞蹈、舞者与社会性别 /320
2015 北京大学生舞蹈节美育发展论坛学者共识 /333
舞动着的民族风情的史诗——《妈勒访天边》观摩札记 /335
舞蹈《粉墨》之意象 /340
再论舞蹈《粉墨》之审美印象 /342
舞蹈美育是张扬生命激情、肯定生命价值的教育 /346

第三编 教育·人 /349

美育在当代社会里的社会价值 /351
美育革命性的改革与提升：现代教育技术 /364
建设“美丽中国”与生态美育 /375
性美育的导向与目标构建 /382
论青少年性教育的导向 /396
学校“双性化”教育的意义、方法与应避免的问题 /402
大学生性道德越轨以及“同伴互助”的矫正 /413
论教育的社会性别主流化 /424
树立“中国国家艺术形象”——学习习总书记在文艺座谈会上的讲话 /433

从影视文本看女性就业困境的社会问题 /442

对“美女经济”的美学性解读 /454

旗袍：女性精致生活的展示 /466

亦性亦美的“黄金甲” /468

饮食文化的审美性 /473

附 录 /479

史红：旗袍文化的倡导者与实践者 /481

一位旗袍文化的倡导人、一位美育的践行者 /482

后 记 /485

第一編

美·道

“美”的范畴语义模糊性及量化方法研究探析

一、“美”的范畴语义模糊的表现

以往我们对“美”的范畴研究一直停留于本体的精确探究中，一直追问“‘美’是什么”，也在努力回答着“‘美’是N”的疑项，寻找“N”的答案。其实这一问题的焦点应在“美”的范畴语义本身的意义上，而不是在“美”的范畴指谓“N”的意义上。“美”的范畴的争论之所以成为千古难题，主要是由其本身的模糊性而引起的。美国控制论专家查德(Zadeh)在1965年的《模糊集》中提出了著名的模糊理论，他从高矮、美丑等词语的意义之间没有明确可分的界限来阐述模糊概念，这一理论在已经发生“语言转向”的当代哲学语境中，对“美”的范畴语义的研究无疑提供了新的思路与方法。

从西方古典范畴史角度看，自亚里士多德以来的古典范畴观多以“共相说”为核心，认为各范畴有自己明确的边界，将成员之间的共有属性视为界定范畴的充要条件，这样定义出来的范畴必然是均质的、离散的，有着清晰的边界，其各成员的地位也应该是平等的。而在中国古代，就“美”的范畴看，情况并非如此。如我国《说文》里的“美”可以同时为几个汉字释义。如：“甘，美也；”(五上·甘部)“𠁧，美也；”(五上·甘部)“好，美也；”(十二下·女部)“𡇔，美也；”(十二下·女部)“嘉，美也；”(五上·壹部)“旨，美也。”(五下·旨部)现代汉语字典对“美”的释义则有好、善、美谈、审美、美丽、美容、得意、高兴、称赞、美言、美誉等。西方字典对美的释义，譬如英语“Beauty”是美好的、可爱的、妩媚的、漂亮

的、清秀的等；法语“Biau”、“Beau”是“grace”即优美的；“agreement”即诱人的；“charme”即妩媚的；“eclat”即艳丽的；“excellence”即优秀的等。它们在词源上同拉丁语“bene”即好、幸福和“bonus”即善良、好、幸福、舒适、有礼貌有关。可见，中西字典对“美”的字义解释既不统一，也不明确。

再从中西美学思想上看，对“美”的范畴的解释也多种多样。我国古代哲人说，“天地有大美而不言”（庄子），何谓“大美”？没有解释；“充实之谓美”（孟子），“充实”是道德的修养，没有界限；“不全不粹不足以谓美”（荀子），那“不全不粹”尺度何在？现代学者也说，“美是主客观的统一”（朱光潜），“美是人的观念”（高尔泰），“美是自然的人化”（李泽厚）等，这些大多是抽象的概念化表述。西方对“美”的范畴的解释有“美是和谐”（毕达哥拉斯），“美即有用”（苏格拉底），“美是关系”（狄德罗），“美是理念的感性显现”（黑格尔），“美是意志的充分客观化”（柏格森），“美是生活”（车尔尼雪夫斯基），等等。其中“和谐”无法测量，“有用”相对而言，“关系”随语境而变，“理念”、“意志”等都是主观性概念，“生活”外延广泛。可见，中西对“美”的中心意义的解释多是语焉不详，解释的词语本身还需再解释，故柏拉图感叹“美是难的”不无道理。

从“美”的范畴外延界线看，它不是确定和凝集的，而是模糊的和延续的，这在日本学者笠原仲二的《古代中国人的美意识》里体现得就十分明显。此书中的“美”的外延包括：饮食、器物、建筑物、动植物、天地山川等十三类。此外，许多领域都有“美”的存在。关于范畴外延界线模糊的问题，美国学者罗施（Rosch）认为范畴的建立是有典型和非典型之分的，典型范畴是原型样本，范畴成员的地位有中心和边缘之分，范畴成员之间通过相似性而形成网状结构，范畴边缘是模糊的。^① 根据原型理论，“美”

^① Rosch, E. , *Cognitive Representations of Semantic Categories*, Journal of Experimental Psychology, General 1975 , 104 , pp. 192 – 233.