

艺术美学新论

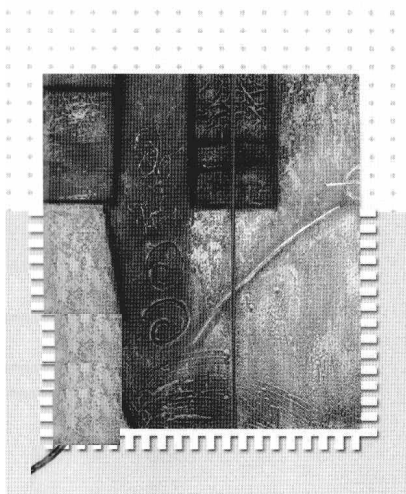
崔宁 著

中国社会科学出版社

艺术美学新论

崔宁 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术美学新论/崔宁著. —北京: 中国社会科学出版社,
2011. 5
ISBN 978-7-5004-9419-5

I. ①艺… II. ①崔… III. ①艺术美学 IV. ①J01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 255376 号

责任编辑 胡 兰
责任校对 刘晓红
封面设计 大鹏设计
技术编辑 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010-84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京君升印刷有限公司 装 订 广增装订厂

版 次 2011 年 5 月第 1 版 印 次 2011 年 5 月第 1 次印刷

开 本 880×1230 1/32

印 张 15.5 插 页 2

字 数 387 千字

定 价 39.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

序 言

人是天地万物之灵，感官是心灵与世界的纽带。我们因着对物质世界之阳光、鲜花、碧草、蓝天、大海、高山、河流的感性化移情体验，从而能够生发对符号世界之乐音、线条、光影、轮廓、色彩、体量、语词、文字、体象运动等形态的知性化移情体验，从而能够创造含纳过去、指征现在和映射未来的对象化价值体验，进而能够使自己的身心得以进入更为深广幽远的多元时空，使我们的情思理想和人格命运同星辰日月、草木春秋、数码规律和宇宙秩序发生某种通感与共鸣反应，使我们可以不断地借助感官所营摄的天地妙象和符号规律来滋养孕育出自己内心的新感觉、新情愫、新智思、新人格和新理想。

从这个意义上可以说，正是我们的双眼解放了我们的的心灵、拓展和深化了我们的生命时空。我们的眼睛不但是感受爱意与象的情感之窗、“心灵阳台”，更是摄取智慧、发现奥妙的“精神遥感仪”，还是表达深幽情思和灵感洞见的“心灵显像屏”。进而言之，正是借助审美活动，人类方能逐步逼近主客体时空之内在规律相互契通的高妙境界——包括对实体可感的物质时空、倏忽多变的宇宙妙象、深幽微奥的粒子世界、精细复杂的符号文化、人类身心的表情体象、人工创制的艺术科技对象——进行合情合理的思想预设、图式建构、理论阐释和行为规划。

人类通过对音乐、美术、歌舞、科技、行为规范和生活人伦的符号化抽象体验，在自己的内心不断创造出文化形式与精神内容相耦合的审美间体、认知间体和人格间体，借此实现对主客观世界的意象化改造美化与完善、借此具身体验和内在实现自己的精神价值。可以说，审美活动实际上乃是人对自己所进行的内在创构过程，以及对该过程和结果的对象化观照和具身性验证活动。同时可以认为，内在景观的创制能力及体验水平，乃是个性主体审美素质的核心体现。所谓的内在景观，可包括经由内在审美而产生的审美表象、审美概象和审美意象，有关自我的情感表象、情感概象和情感意象，以及道德表象、道德概象和道德意象，科学表象、科学概象和科学意象，等等。

有鉴于此，我们应当在 21 世纪努力推进审美研究，进而以审美文化的理论创新来引导审美作品的造型创新、以审美认识论的理念创新指导审美教育的方法论更新，使自己和受众的内在景观世界放射出更加深彻隽永的诗意美和智慧奥妙之光，借此有效提升国民大众的感性审美素质、强力重塑他们的知性审美能力、催化他们的理性审美与个性创新品格。

这就是艺术与审美文化的根本价值之所在，也是艺术家、美学家和教育家造益社会进步、国民幸福和民族文化腾飞的独特方式；从景观的内在创新到外在实现，皆需要我们的爱心奉献与智性弛豫。

目 录

上卷 艺术认知的哲学与美学原理

第一章 艺术审美的间体世界与镜像时空·····	(3)
第一节 对古近代美学思想的回溯与评价·····	(5)
第二节 现当代审美理论审视·····	(17)
第三节 审美活动的心脑机制·····	(27)
第四节 兼收并蓄的“第三者” ——审美的间体时空与镜像映射模型·····	(40)
第二章 美学与艺术问题新辩·····	(66)
第一节 三重真实的次第为用·····	(67)
第二节 美与善的内在联系·····	(70)
第三节 审美时空及其价值形态的定位·····	(72)
第四节 自然景象何以变得“情深意长”?·····	(74)
第五节 关于音乐与情感的关系·····	(77)
第六节 艺术摄影与纪实摄影的异同之处·····	(80)
第七节 审美与艺术的中介、载体观·····	(83)
第八节 对情感的表现或呈现·····	(89)
第九节 艺术的统一性品格之呈现方式·····	(93)
第十节 主客观世界相互作用的审美原理·····	(99)

第十一节 灵感的源头和去向·····	(105)
第十二节 艺术家的自我与整个世界的关系·····	(108)
第三章 价值理想的审美实现方式·····	(113)
第一节 审美自由的两难选择·····	(113)
第二节 审美自由的整合形式·····	(118)
第三节 支撑审美概念的客观事据·····	(123)
第四节 审美主体间性内在生成的操作模型·····	(133)

中卷 艺术认知的神经科学原理

第四章 审美间体及其心脑机制·····	(151)
第一节 审美间体与心理镜像·····	(152)
第二节 审美意识表征内外世界的特殊方式·····	(157)
第三节 情感的心理效应及其神经本质·····	(175)
第四节 符号思维的大脑工作原理·····	(178)
第五节 镜像神经元与人类的审美移情体验·····	(181)
第六节 40Hz 高频同步振荡波与审美意识生成的 关系·····	(184)
第五章 心理表征的神经动力学内容·····	(191)
第一节 意识发生的科学原理·····	(193)
第二节 审美意识得以形成的大脑机制·····	(203)
第三节 打造艺术心理与思维创新的三大平台·····	(216)
第六章 艺术与审美认知的多元时空和多级形态·····	(233)
第一节 审美思维的多级形态观·····	(234)
第二节 审美思维的多元时空观·····	(255)
第三节 审美的大脑基础及认知操作原理:神经 美学的启示·····	(288)

下卷 视听觉艺术审美创作心理观

第七章 视觉艺术的审美认知心理·····	(315)
第一节 摄影美学与创作心理观·····	(316)
第二节 视觉艺术审美创作的心理模式·····	(328)
第三节 视觉艺术的审美镜像与认知间体·····	(413)
第八章 色彩与光影美学·····	(422)
第一节 借助不同线条和光影表达多时空语境·····	(423)
第二节 视觉艺术形态构思的理念坐标·····	(427)
第九章 视觉艺术创作的审美坐标与认知经纬·····	(435)
第一节 视觉艺术空间造型的构成要素·····	(435)
第二节 视觉艺术的空间造型原则·····	(440)
第三节 映射多元时空的审美坐标与构思疆域·····	(444)
第十章 听觉艺术的审美原理·····	(450)
第一节 论音乐认知的大脑心理机制 ——兼论音乐认知神经科学的重要意义 ·····	(451)
第二节 音乐审美的镜像时空观·····	(470)
第三节 音乐审美教育的心脑效应·····	(476)
后记·····	(484)

上 卷

艺术认知的哲学与美学原理

第一章

艺术审美的间体世界与镜像时空

千百年来，人类对审美现象的追索达到殚精竭虑、皓首穷经的地步。但是，对方似乎在与人类捉迷藏；我们在看似简单的审美主体与审美客体之间无法把握其相应关系，更难以触及美的本质。对此，人们感到眼花缭乱、欲辩忘言，各种说法都难以令人信服，各种解释都越描越玄虚复杂。于是，美学家不由生发出“美是难的”、“审美是甜蜜的痛苦”之类的慨叹。

第一，关于美的本质，国外目前继续存在着客观论（如特征表现说，客观化的快感说，形式和谐说）、主观论（如主体潜能说，人的本质对象化说，理念的感性显现论，合目的说，性格表现论，超前显现说等）和关系论（如判断与对象契通说，主客距离说，实在察知说，主客体异态同构说，心物场效应统一说等）三大争论；国内学者提出了美是典型说、和谐说、历史积淀说、观念具身说、自由象征说、人的本质力量对象化说、主客观统一说和实践体验说，等等。问题在于，美学研究仍然处于封闭状态，缺乏对具体审美实践的深切考察。关于美的现有定义缺少一个共时空的主客观认知模型，难以借助某种载体同时映射主客体的审美要素，因而导致对美的本质认识摇摆于抽象的主客体概念之间，无法从更深层次解析主客体相映成趣和互动互补的美的涌现特征。因此，引入审美的价值间体概念，并尝试借助生动具体

的主客体共时空形象来表征审美认知场，将具有视域转换的建设性作用。

第二，关于审美经验的价值属性与类型，国外学者先后提出了表现论、符号论、人的本质对象化论、现象还原论、完型同构论、信息耦合论、日常生活感性实现说和价值象征论等学说；国内学者则有客观社会说、境界说、趣味动力说、历史积淀说、现实否定说与理想具现说，等等。然而，人类的审美经验不一定都以实体对象为起点，某些虚构的想象、内隐的回忆、梦幻的情景亦能引发生动深刻的审美体验。所以有必要扩展人类的审美对象的范围与种类，并把审美的心理表象作为审美经验发生的逻辑起点。

第三，关于美感生成及审美活动的心脑效应，国外学者先后提出了移情说、快感说、内在模仿说、游戏说、完型同构说等等，并以解释学、分析美学、接受美学、语义学美学、存在主义美学、结构主义美学、价值论美学和解构主义美学理论为代表；国内学者提出了感性建构论、内在实现论、悦情怡性论、道德感化论、形式同构论和想象投射论等等，强调美感生成的生理心理协同机制、社会规范、文化内容、人类本体特性，注重从感性与理性相统一和情感—认知—意志的多元层面解析审美活动的心脑效应。但是，这方面的研究很少吸收当代认知科学、神经科学的最新实证成果及教育—发展心理学的概念方法与统计资料，因而造成美学研究的“空心化”倾向，即对美感生成机制和审美功能的阐释脱离了人脑这个本体参照系，难以克服抽象思辨性、笼统模糊性、缺少客观性和可信性等缺陷。

第四，关于审美教育的理论，国外学者持有兴趣主导论、感性塑造论、形象内化论、规则迁移论、观念重构论、想象启发论等观点；国内学者则主张知识主导论、人格塑造论、技能实用

论、道德渗透论、情感规范论、审美判断的合情—合理—合目的论等等，体现了较强的人文色彩与功利目的。如果结合当代以人为本的启发式—探究式—发现式—创造参与式教育新理念来审视国内外大中小学的审美教育效果时，就会发现目前的审美教育研究一是缺少综合性、系统化的理论建构，表现为针对各门具体艺术学科教育的单一架构（如音乐教育、美术教育等），将艺术学科教育等同于审美教育；二是研究的重心向知识化、技能化和道德养成化等目标倾斜，忽视了探讨审美教育如何使受众感兴趣并产生感动之情这个根本目标，从而有违审美教育旨在引发人的真情体验这个根本属性及首要目标；三是对审美教育的范畴认知狭窄、定位单一，即只关注对象化的艺术美及教育方法，忽略了对日常生活和自然事象的审美教育，更鲜有人关注与强调对内在世界（包括各类记忆与回忆、内源性的联想—幻想—想象、审美反思与本体观照等常见情形）的内向审美问题。

第一节 对古近代美学思想的回溯与评价

从古希腊时代到 21 世纪，思想家们对美及审美现象进行了长期深入和广泛多元的探问与试解。这些研究具有特殊的意义：第一，有助于深化关于美的本质的认识，拓展审美经验的时空范畴，为揭示美感发生机制提供新的思想模型，为印证审美的心脑效应提供新兴交叉学科和前沿领域的科学事实与深微论据，进而提升当代美学的科学品格，发展与建立美学原理的新框架，以此增强美学解释精神现象并预测未来的理论功能；第二，为当代中国的审美教育提供新的方法论，有助于拓展大中小学和社会家庭的审美活动天地，切实提高大众的审美效能，并使之得以持久

深化。

毕达格拉斯 (Pythagoras) 认为, 和谐是宇宙的属性, “什么是最美的事物呢? 是和谐”, “和谐” 是事物结构之内在秩序的体现。凡是和谐的秩序、恰当的比例, 都是有价值、美的和有用的, 且是客观事物的属性。其中, 宇宙、人体美和音乐美是最高美, 美在于它们的和谐一致。例如, 毕达格拉斯经过研究发现, 弦长的比例越简单, 其发出的乐音就越和谐, 据此确定了音乐和谐所需的弦长与音高的最佳比例, 并计算形成了 “五度相生律” (世称 “毕达格拉斯定律”)。在他看来, 音乐的和谐体现了宇宙万物的本原, 即由发音体与音高形成的最佳比例导致和谐关系、由杂多和对立导致和谐状态、寓整一于变化之中的三位一体 (宇宙、人类身心、音乐) 和谐镜像。他进一步提出了比例与对称这种美的法则, 由此催生了古希腊人重视表现人体美和雕刻艺术高度发展的审美创造风尚。基于上述研究, 毕达格拉斯提出了音乐 “净化” 说, 认为动作和声音与情感具有同源关系, 可以互为表征和相互激发。

笔者认为, 毕达格拉斯学派的世界观基于数量比例、形态格局的对称和谐, 认为和谐的律动来自宇宙、自然和生命的运动, 节奏是 “心灵的肖像” 和 “性格的标记”; 由于该学派注重感性形式和抒情净化功能, 所以它开创了音乐 “自律论” 的源头和 “形式美” 的先声。受知识水平和时代条件所限, 他们未将美与美感区分细化, 并在其中掺杂了更多的道德成分, 注重形式美和教化功用, 缺乏对内容美的深入界定。

苏格拉底 (Socrates) 提出 “美是难的”^{〔1〕} 命题。柏拉图

〔1〕〔古希腊〕柏拉图:《文艺对话集》, 朱光潜译, 人民文学出版社 1959 年版, 第 179 页。

(Plato) 以苏格拉底和大希庇阿斯 (Hippias) 对辩的方式, 针对“什么是美的事物”和“美的属性是什么”, 进一步区分了美的形态与本质特征。据此, 柏拉图提出: 美是美的理念的具体表现, 从中可见黑格尔 (Hegel) 思想的源头端起; 艺术是对理念世界的影子之模仿活动; 善是最高美, 将真与美加以混淆。对此, 黑格尔指出: “美的本性本质以及美的内容等, 只有通过理性才可以被认识……只有理性才可以对此下判断。”^[1] 柏拉图将抽象的道理作为审美对象 (而不是艺术形象), 虽然有些绝对化, 但初步体现了超越感性外壳、深及理性内核的审美合律思想及认知创新品格。

同时, 他们尚缺乏心理表征的科学知识, 不了解理念亦可以多种意象来体现于内在世界、对象化为外在形式, 包括审美意象、科学意象、哲学意象等类型; 而心理意象乃是对主客观规律的内在体现, 包括主体的价值理想、道德观念、审美意识、科学真理和人格情操, 也包括客体的运动规则、时空特征、本质属性和发展规律等内容。审美理念唯有通过审美意象才能获得内在显现, 而后者又是对审美表象和审美概象的统摄、合取与重构整合方式, 借此将对象的感性特征与知性规则及时空关系加以全息表征。

“吾爱吾师, 但更爱真理”的亚里士多德 (Aristotle) 认为, 人的心灵 (感官) 对客观事物的形式特征进行感知并形成“统觉”, 而人的认识则针对事物的普遍特性进行加工, 基于统觉的分类与组合、记忆与联想等心理表象而形成概念; 理性在于把握概念, 并使之与现实存在的对象的表象 (感觉形式) 发生耦合,

[1] [德] 黑格尔:《哲学史讲演录》第2卷, 贺麟、王太庆译, 商务印书馆1959年版, 第267—268页。

从而实现理性认识。^{〔1〕} 这样，他提出的“感觉只提供表象、理性则从中析出本质特点或普遍属性”^{〔2〕} 的观点，就首次阐释了经验与知识、表象与概念、感性与理性、个别与一般的认识论关系，从而为西方的逻辑思维体系奠定了唯物主义的根基。

论及亚里士多德对美学的贡献，车尔尼雪夫斯基（Chernyshevsky）在《论亚里士多德的“诗学”》一文中指出，“亚里士多德是第一个以独立体系阐明美学概念的人，他的概念已雄霸世界两千年”，从而成为欧洲美学思想的奠基人。他提出了如下几点艺术模仿论的审美思想：第一，现实世界是艺术创造活动的蓝本；第二，艺术以个性形式表现共性、本质和规律的审美创作理念；第三，艺术有认识作用、审美作用和教育作用；第四，美在匀称、多元统一和“三位一体”（情节—性格—时间的一致性）。^{〔3〕}

笔者认为，亚里士多德的美学思想初步克服了柏拉图的“理念本体论”的绝对化的唯心倾向，强调依据理性认识发现客观规律、遵循客观规律创造美的事物。但是从当代的认知科学来看，知识、概念产生于经验和表象的基础上，属于对客观事物的局部规律、特殊关系和中层属性的认识；然而，它们距离真正的理性认识（即有关客观世界整体规律、深层本质和发展倾向，有关主观世界之价值理想、精神活动规律和本质属性的真理性认识）还有较大差距。它们必须从知性层面的概念世界向理性层面的理念世界升进，依托感性表象（外部特征）和知性概象（局部规律和

〔1〕 转引自《列宁全集》中文版（第2版）第五十五卷，中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译，人民出版社1991年版，第322页。

〔2〕 同上。

〔3〕 [俄] 车尔尼雪夫斯基：《美学论文选》，辛未艾译，人民文学出版社1957年版，第124—129页。

中层特征)来变换重构,形成创造性的理性意象(整体规律、深层特征、本质属性)。

创立审美学的鲍姆嘉通(Baumgarten)则认为,研究审美现象的关键问题,即在于研究者首先需要严格界定审美对象的本质属性及其与客观的审美形式和主观的审美经验之间的相互关系,“美学的对象就是完善的感性认识(即美);美学是以美的方式思维的艺术,是美的艺术之理论”。〔1〕他把对情感的系统研究和想象的价值提高到首要位置,崇尚个性化的具体创作及审美表象的决定性意义。

康德(Kant)的独特贡献在于:一是将人的心理功能分为情、知、意三大序列,为了解人类的精神建构层级和把握审美心理的多元升级过程提供了范畴坐标。二是揭示了知解力将感觉表象改造为知性概念的内在机制,并将判断力作为贯通知解力与想象力的中介桥梁,从而赋予审美活动以感性和理性内容。三是强调审美判断属于情感判断,后者既含有对感性形式特征判断的经验成分,又含有对目的的概念判断和对意向的动机判断,因而成为感性与理性思维之间的中介桥梁。在此,康德实际上隐含了对人类心理的三元划分意识(即感性、知性和理性)。四是审美判断所显示的普遍规律有赖于特定形象和特定心境的妙合,由此引发想象力与知解力的和谐自由运动,并引发深层的快感。五是美是一个对象合乎人的目的的形式,天才就是“表达审美意象的功能”,这功能需要“想象力与知解力的统合”,“天才不仅见于替某一确定概念找到形象显现、实现预定目的,更重要的是在于能替审美意象找到表达方式或感性语言”。〔2〕六是作为判断力之行

〔1〕 朱光潜:《西方美学史》上卷,人民文学出版社1983年版,第97页。

〔2〕 朱光潜:《西方美学史》下卷,人民文学出版社1983年版,第387—388页。