

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

美学原理

彭富春 著

Mei Xue

Mei

NLIC 2970687859

Mei Gan

人民出版社

Yi Shu

美学原理

彭富春 著

NLIC 2970687859

责任编辑:夏 青

版式设计:四色土图文设计工作室

图书在版编目(CIP)数据

美学原理/彭富春 著.-北京:人民出版社,2011.3

普通高等教育“十一五”国家级规划教材

ISBN 978-7-01-009664-3

I. ①美… II. ①彭… III. ①美学理论-高等学校-教材 IV. ①B83-0

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第020056号

美 学 原 理

MEIXUE YUANLI

彭富春 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街166号)

北京龙之冉印务有限公司印刷 新华书店经销

2011年3月第1版 2011年3月北京第1次印刷

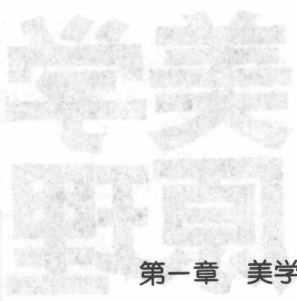
开本:710毫米×1000毫米 1/16 印张:17

字数:249千字 印数:0,001-8,000册

ISBN 978-7-01-009664-3 定价:36.00元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街166号

人民东方图书销售中心 电话(010)65250042 65289539

第一章 美学	001
第一节 美学的语义	002
一、汉语美学的引进	002
二、西方美学的建立	004
三、美学的多种意义	005
第二节 美学和美学史	008
第三节 美学的学科	011
第四节 美学的学习	013

第二章 美	015
第一节 美的语义	016
一、美的字源学	016
二、美的日常语义	017
三、美的哲学意义	019
第二节 美作为欲技道游戏的显现	021
一、美的事物	021

目

录

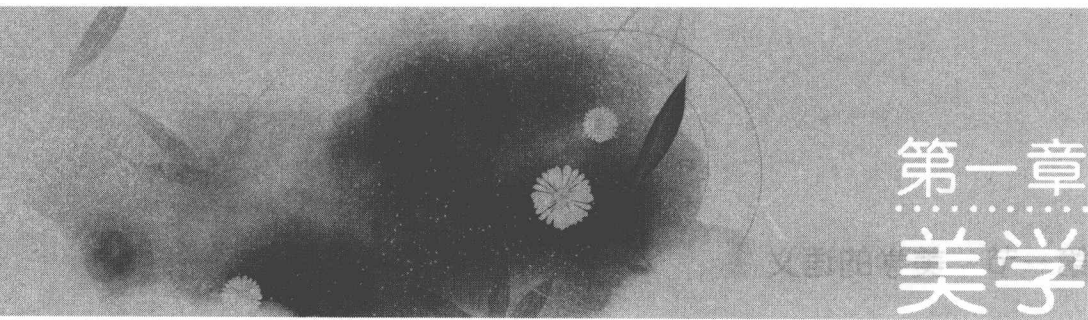
二、美在生活世界	023
三、美作为欲、技、道游戏的显现	027
第三节 美作为人的自由境界	057
一、人与美的关系	057
二、自由的本性	068
三、自由作为审美境界	073
第四节 美的形态	081
一、自然美	081
二、身体美	086
三、社会美	095
第五节 美的范畴	102
一、美与丑	102
二、优美与崇高	106
三、喜剧和悲剧	110
第三章 美感	115
第一节 美感的意义	116

一、美感的语义	116
二、美感与美的关系	118
三、作为感觉的美感	120
第二节 一般感觉与审美感觉	125
一、日常感觉	125
二、认识的感觉和道德的感觉	127
三、审美的感觉	130
第三节 审美经验分析	133
一、中断和注意	133
二、结构与要素	140
三、基本关系	154
四、审美经验的典型形态	166
第四章 艺术	195
第一节 艺术的语义	196
一、艺术与自然	197
二、艺术与生活	200

目

录

三、艺术与审美	207
第二节 艺术作为技、欲、道游戏的发生	210
一、作为技艺的艺术	210
二、欲望的生产	215
三、道的显现	220
四、技、欲、道的游戏	226
第三节 艺术现象的结构	231
一、艺术家	232
二、艺术创作	236
三、艺术品	239
四、艺术接受	s243
第四节 艺术与审美教育	246
一、艺术何为	246
二、艺术作为审美教育	250
三、当代人与艺术的问题	253
四、艺术与游戏的人	257
参考文献	261

第一章 美学

美学是研究人类审美活动规律的一门科学。它研究的是人类在社会实践过程中，对客观事物进行审美评价时所遵循的规律。美学作为一门科学，它的研究对象是审美活动，包括审美主体的心理活动、审美客体的客观属性以及审美活动的社会历史条件。美学的研究目的是为了揭示审美活动的本质和规律，从而指导人们在实践中进行审美创造和审美欣赏。

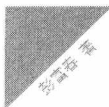
美学是一门古老的学科，它的起源可以追溯到古希腊。古希腊哲学家柏拉图和亚里士多德都对美学问题进行了探讨。柏拉图认为美是理念的模仿，而亚里士多德则认为美是形式的和谐。中世纪时期，美学主要受到宗教神学的影响，认为美是上帝的属性。文艺复兴时期，随着人文主义的兴起，美学开始关注人的主观感受和审美活动。18世纪启蒙运动时期，美学成为一门独立的学科，主要代表人物有鲍姆加登、康德、黑格尔等。黑格尔认为美是理念的感性显现，这一观点对后世美学产生了深远影响。

19世纪下半叶，随着自然科学和社会科学的兴起，美学开始向实证主义和科学主义方向发展。实证主义美学认为美是客观存在的属性，可以通过科学方法进行测量和验证。科学主义美学则认为美是主观心理的产物，可以通过心理学方法进行解释。20世纪以来，美学呈现出多元化的发展趋势，出现了现象学美学、分析美学、马克思主义美学等多种流派。现象学美学强调审美经验的直接性和本质性，分析美学则注重对审美概念和命题的逻辑分析。马克思主义美学则将美学置于社会历史 context 中，认为美是社会实践的产物，具有阶级性和历史性。

在当代中国，美学研究呈现出蓬勃发展的态势。随着改革开放和社会主义现代化建设的深入，人们对美的追求日益增强，对美学理论的需求也日益迫切。中国美学界在继承和借鉴国外美学研究成果的基础上，结合中国实际，积极探索具有中国特色的美学理论。中国美学研究在审美活动、审美心理、审美教育等方面取得了丰硕成果，为丰富和发展人类美学理论做出了重要贡献。

—— 永恒的美学思考 ——

美学是研究人类审美活动规律的一门科学，它研究的是人类在社会实践过程中，对客观事物进行审美评价时所遵循的规律。

第一节 美学的语义

美是人们经常使用的一个语词。人们会说，这个人很美，这个物很美。例如，王昭君是美的，玫瑰花是美的，如此等等。这种关于美的谈论也意味着人们对于美的经验。这就是说，人们处于一种关于美的事物的经验之中，人们在体验和感受美。当然，这也设定了美的事物的存在。没有美的事物的真实的存在，也就没有人们对于美的真实的经验和言谈。的确，美的事物是非常普遍的现象，它就存在于我们的日常世界之中。根据美的事物所在的领域的不同，美可以分为自然美、生活美和艺术美等。如长江三峡和青藏高原的风景；人物内在心灵和外在形象的美；文学和现代多媒体艺术所展现的各种意象等。

美作为一种语言的、经验的和存在的现象为美学的思考提供了一个基础。但是这两者还具有一定的差异。一种关于现实存在的美的经验和言说还不是关于美的思考。不可否认，爱美是人的一种天性，甚至是人的最高追求。人们都有自己的审美观念乃至审美理想，但并非每人都有自己的美学。美学不仅是对审美现象的思考，而且是作为一种专门化的哲学形态或者是思想形态。但什么是美学自身？人们对此已有不同的回答。我们将对于不同的美学观进行分析，揭示它们是否切中了美学学科的本性。

美学与现象之关系

一、汉语美学的引进

我们现在是用汉语在讨论美学，因此，有必要从汉语出发，分析汉语中美

学一词的意义和用法。

美学在现代汉语中是一个为人熟知的语词，而且是作为哲学的一个学科。但它在古代汉语中却并非如此。尽管中国古代思想中有丰富和深刻的美学理论，使当代的人们能够重构中国古代美学史，也尽管古代汉语中有“美”和“学”两个字，但并没有“美学”这个语词。这就是说，美学在中国古代思想中并没有形成一个独立的学科。这意味着什么？

一方面，这表明美的问题并没有专题化。在中国传统的思想中，一系列问题形成了主题，如道、气、理和心等。美虽然也是一个问题，但却没有如同上述问题一样变成一个根本问题。虽然道、气、理和心也与美相关，但它们在根本上却不能简单置换成美。

另一方面，这表明关于美的思想并没有系统化。儒、道、禅虽然以不同方式谈论过美，但大多是片断性和零碎性的。美的问题没有区分，而只是处于一种原初和单纯的状态。同时，美的问题没有得到展开，缺少揭示和解释。这样，中国传统的美学就缺少一个整体性的结构和系统。

美学作为一个独立的语词在汉语中出现是现代以来的事情。在西风东渐的时候，日本人用汉语的“美学”来翻译德语中的“感性学”一词。这种翻译也逐渐被汉语学界所引进并采用。伴随着这一进程，西方美学理论也不断地进入汉语学界。

现代汉语的美学的确立可以被认为是对于中国传统思想的补充和完善。一方面，美成为了现代中国思想的一个主题。特别是在“以美育代替宗教”的口号中，美的问题获得了前所未有的思想地位。另一方面，中国现代思想关于美的思考走向了系统化。美学作为一门独立的学科有其自身的结构和系统，它有自身的问题和方法。

汉语中的美学一般可以被理解为“美的科学”、“美的学问”或者是“美的学说”。但这依然充满疑虑：什么是美？什么是科学？科学如何去思考美？科学在此并非是自然科学的意义，而是知识学的意义。科学作为知识学是关于知识的系统表达。正是在这样的意义上，美学作为科学是关于美的知识的系统表达。

二、西方美学的建立

虽然中国的美学是从西方引进的，但西方美学的名字也并非自古有之，而是近代才开始产生。一般认为，鲍姆嘉通作为美学之父是美学学科的命名者。根据通行的理论，鲍姆嘉通认为人的心灵可以分为认识、意志和情感三个部分。在哲学的学科里面，研究认识的有逻辑学，研究意志的有伦理学，但研究情感或者感性认识的却没有任何一门学科。为此，他创立了研究情感和感性认识的哲学分支“感性学”，亦即“美学”。

鲍姆嘉通将美学定义为感性认识的科学。它包括了自由艺术的理论、低级认识的学说、用美的方式去思考的艺术和类推思想的艺术。^①这种关于美学的定义虽然包括了美和艺术问题，但也包括了超出这些问题之外的一些问题。因此，它并不切中鲍姆嘉通之前和之后的美学史的事实。同时，作为美学的命名者，鲍姆嘉通也没有提出多少富有创造性的美学观点。

尽管如此，鲍姆嘉通将美学规定为感性学却为美学史的发展开辟了一条道路。它将引导人们思考：什么是这个感性。

首先，感性理解为人的感官和感觉。它区分于理性、逻辑和推理。当然，感觉自身可以作各种区分，其中就可以区分为快感和不快感。快感自身又可以分为肉体的和心灵的两种类型。作为美学的感觉主要是心灵的快感并主要是对于美和艺术的感觉。

其次，感性理解为所感觉之物。一个感性的事物不同于超感性的事物。感性存在于时间和空间之中，具有形体和声音等特点，并诉诸人的视觉和听觉等。一些自然物和人工物都具有感性的特点。

最后，感性理解为人的感性活动。人生活在世界之中首先和大多表现为感性的事实。人是感性的人，世界是感性的世界，人存在于世界的活动也是感性

① 参见鲍姆嘉通：《美学》第一节，文化艺术出版社1987年版。

的活动。人的日常生活、劳动生产乃至各种交往都是如此。

根据上述分析,美学作为感性学就包括了非常丰富的意义。它既可以研究人的感觉自身,也可以研究人所感觉的事物,还可以更进一步地研究人的整个感性活动。随着人们对于感性的不同理解,美学的意义也发生了变化。

三、美学的多种意义

但在鲍姆嘉通为美学命名并称为感性学前后,人们实际上还以其他的名字讨论美学问题。根据历史的事实,美学还拥有一些非美学的名字。这些不同的名字的意义并非是无要紧要的,而是表明了美学的不同的主题和方法。

第一,美论。它是一般哲学对于美的思考。哲学的基本主题是真、善、美等。于是任何一种哲学都可能包括了对于什么是美的本性的思考。如中国哲学的孔孟、老庄和禅家都不是专门化的美学家,但他们都有不同形态的关于美的本性的论述。又如西方的前苏格拉底乃至到现代的维特根斯坦等人也并非从事唯一的美学研究,但他们也有非常重要的美学理论。

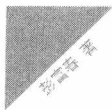
第二,艺术理论。它往往是诗论、文论、画论和乐论等。中国有刘勰的《文心雕龙》和严羽的《沧浪诗话》等;西方有《歌德谈话录》和《罗丹艺术论》等。它们是关于各种艺术门类的特殊性及其普遍性的思考。它们或者是艺术家自身的创作经验,或者是鉴赏家和批评家的体验分析。这些理论虽然切近艺术现象,但往往缺少理论系统。

但在西方历史上,美学还有两个特别的名称:诗学和艺术哲学。

诗学是怎么来的

第一,诗学。古希腊的亚里士多德将人的理性分为三个方面:理论理性、实践、诗意或者创造理性。诗学是关于诗意或者是创造理性的科学,因此也可以被称为创造学和创作学。亚里士多德的《诗学》探讨了诗歌一般的本性、创作和欣赏等。他把诗歌分为抒情诗、叙事诗和戏剧诗等,其中,叙事诗主要是史诗。戏剧诗则包括了喜剧和悲剧。亚里士多德主要分析了悲剧。

第二,艺术哲学。作为对于艺术现象的哲学思考,它主要兴起于近代的德

意志唯心主义时期。此时的哲学作为主体性哲学的典型形态，设定了主客体的二元思维模式，并因此成为了世界观和方法论的哲学。作为艺术哲学就是将从这种世界观和方法论去探讨艺术现象。由此出发，艺术被理解为人所创造的感性的精神世界。谢林就著有《艺术哲学》，把艺术看成一个人类最高的精神官能。黑格尔的《美学》其实就是典型的艺术哲学，它把美和艺术看成是绝对理念的感性显现。

在现代和后现代思想中，伴随着哲学的死亡，也发生了美学的死亡。虽然美学作为一个学科还存在着，但它的意义已经发生了根本的变化。美和艺术只是成为一个思想的问题。这种思想和以往的美学有根本的不同。

首先，这种关于美和艺术的思想反美学。这在于美学作为感性学探讨的感性始终和理性相关，并且被理性所规定。这就是说，西方传统的美学是被理性所规定的感性学。但存在本身超出了感性和理性的区分，并且比一切感性和理性更本原。

其次，这种关于美和艺术的思想也反诗学。这在于诗学所理解的诗意是创造，是给予尺度，也就是思想给予存在的尺度。这建基于人设立世界的思想模式。但这种诗意的意义必须颠倒。诗意应该是倾听，是接受尺度，也就是思想接受存在的尺度。

最后，这种关于美和艺术的思想也反艺术哲学。艺术哲学是建立在主客二分的基础上，并且是用理性去分析感性现象。但存在自身超出了任何主客二分及其合一，同时，思想是能超出感性和理性去经验艺术的本性的。

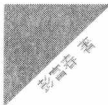
在现代思想中，除了美学自身的意义发生了根本的变化之外，它的合法性也遭到了怀疑。这主要发生在语言分析哲学那里。分析哲学强调哲学就是思维结构的分析，而且唯一的途径就是语言分析。他们发现，美学和伦理学的命题不同于科学的命题，也就是关于美和善的陈述不同于真的陈述。美并不关涉到事实，而是关涉到价值。关于价值是不可描述和定义的。于是，美的判断不能看做是真的判断。在这样的意义上，美学不能作为哲学的一个分支而成立。这种美学的否定论在于其对于语言及其分析有极为偏狭的看法。事实上，语言本身具有多种形态，包括了自然语言、科学语言和诗意语言。因此，人们不能否

认语言的多重性。同时,语言分析也不能只是等同逻辑分析和数理运算,而是在根本上要理解为描述和揭示。当语言分析改变自身的观点的时候,它就会发现美是生活世界中一个不可否认的现象,同时,关于美的各种语言表达也是一个已给予的事实。人们不仅可以分析美的陈述,而且可以非常清楚和彻底地分析它。在这样的意义上,美学自身具有与其他哲学学科同样的合法性。

美学美味老美 第二章

首先,在美学领域,人们可以观察到,在历史上,美学一直是一个边缘学科。在很长一段时间里,人们认为美学只是关于美的艺术,或者说是关于美的艺术。但是,随着时代的进步,人们开始意识到,美学不仅仅是一个关于美的艺术的问题,而是一个关于美的本质、美的价值、美的意义的问题。人们开始从哲学的角度来思考美学,开始从认识论、方法论、价值论等角度来思考美学。人们开始意识到,美学是一个跨学科的问题,它涉及到哲学、艺术、文学、历史、文化等多个领域。人们开始意识到,美学是一个开放的问题,它需要不断地探索、不断地发现、不断地创造。人们开始意识到,美学是一个实践的问题,它需要不断地应用、不断地检验、不断地完善。人们开始意识到,美学是一个生活的问题,它需要不断地感受、不断地体验、不断地分享。人们开始意识到,美学是一个时代的问题,它需要不断地更新、不断地发展、不断地进步。人们开始意识到,美学是一个人类的问题,它需要不断地思考、不断地探索、不断地创造。人们开始意识到,美学是一个永恒的问题,它需要不断地追求、不断地超越、不断地升华。人们开始意识到,美学是一个伟大的问题,它需要不断地奋斗、不断地牺牲、不断地奉献。人们开始意识到,美学是一个神圣的问题,它需要不断地敬畏、不断地尊重、不断地崇拜。人们开始意识到,美学是一个庄严的问题,它需要不断地严肃、不断地认真、不断地负责。人们开始意识到,美学是一个崇高、

人们开始意识到,美学是一个伟大的问题,它需要不断地奋斗、不断地牺牲、不断地奉献。人们开始意识到,美学是一个神圣的问题,它需要不断地敬畏、不断地尊重、不断地崇拜。人们开始意识到,美学是一个庄严的问题,它需要不断地严肃、不断地认真、不断地负责。人们开始意识到,美学是一个崇高、

美育是教育的重要组成部分，是培养人的审美能力、审美情趣、审美理想的重要途径。美育不仅具有认识功能，更具有陶冶情操、净化心灵、塑造人格的功能。美育是素质教育的重要内容，是培养全面发展人才的重要途径。美育是教育的重要组成部分，是培养人的审美能力、审美情趣、审美理想的重要途径。美育不仅具有认识功能，更具有陶冶情操、净化心灵、塑造人格的功能。美育是素质教育的重要内容，是培养全面发展人才的重要途径。

第二节 美学和美学史

美学作为哲学的一个分支具有自身的理论结构，它看起来是非历史性的，但实际上是历史性的。这在于，任何一种美学理论都不可能超出自身的历史，而是美学历史的一种独特形态。一方面，美学史是美学的历史；另一方面，一种新的美学就是美学新的历史。因此，人们对于美学基本问题的研究必须考虑到它和历史的关联。

美学历史当然有多种形态。这就是说，美学不仅有一种历史，而且有多种历史。人们一般将美学史理解为西方美学史。这是因为美学是西方思想的产物。但自全球化时代到来之后，人们也认为还存在和西方美学史一样的东方美学史。东方美学史又可以分为阿拉伯、印度和东亚等美学史，其中，东亚美学史又可以细化为中国、日本等民族国家的美学史。虽然美学有如此众多的历史形态，但对于当代中国美学研究来说，最重要的美学史主要是西方美学史和中国美学史。

1. 西方美学史

西方的历史大致可以分为五个阶段：古希腊、中世纪、近代、现代和后现代。每一个时代的思想主题既相互联系又相互区别。美学也是如此。

古希腊是西方精神的开端，是其源泉和摇篮。从严格意义上讲，古希腊并没有近代意义的美学，但一些哲学思考中却有大量的关于美、美感和艺术的论述。同时他们还建立了具有独立意义的诗学，即关于创造的理论。古希腊是从与“混沌”不同的“秩序”来探讨问题的，“秩序”也就是宇宙、世界和整体，

这规定了他们认为美的本质在于整体的和谐。从总体上说,古希腊美学经历了前苏格拉底时期、柏拉图和亚里士多德等的发展阶段。

中世纪的美学不是严格意义上的美学,而是包括在其他的思想之中。中世纪思想的主题主要是上帝、世界和灵魂,由此形成了理性神学(目的论)、理性宇宙论和理性心理学。当人们讨论上帝、世界和灵魂时,也涉及美的问题。主要人物有普洛丁、奥古斯丁和托马斯·阿奎那等。

只是在近代,严格意义的美学亦即感性学才开始诞生,由此美学开始了它的新的历程。虽然法国和英国等许多民族国家的美学都产生了丰富的思想,如法国的理性主义美学和英国的经验主义美学,但唯有德意志唯心主义美学(一般称为德国古典美学)达到了其光辉的顶峰,从而和古希腊思想相媲美。主要代表人物是康德、席勒、谢林和黑格尔等。美在此被理解为主体的自由。它虽然作为感性显现,但是被理性所规定。

与这些近代对于美的理性规定不同,现代美学将美的本性置于存在的基础。这种从理性到存在的转变是现代美学与传统美学分离的根本性的标志。一般将现代西方美学区分为人本主义的和科学主义的、逻辑的和经验的、内容的和形式的。当然现代美学可以划分为不同维度:首先是存在的维度;其次是心理的维度;最后是形式与符号的维度。其中存在的维度是现代美学的核心。其代表人物是马克思、尼采和海德格尔等人。马克思认为劳动创造了美;尼采主张美和艺术是创造力意志的直接表达;海德格尔则阐释了人诗意地居住在此大地上。总之,现代思想把美看成是存在的本性。

后现代哲学和美学的核心是语言问题。虽然现代思想也出现了语言的自觉,但是语言直接和间接地被存在和思想所规定。与此不同,后现代思想的语言却是一种独特的语言,因为它没有外在的规定,如语言分析和结构主义;同时也没有自身的规定,如解构主义。因为没有规定性,解构主义成为了后现代思想的标志。美学问题变成了一种文本分析。

2. 中国美学史

与西方美学史不同,中国美学史走着自己独特的道路。

尽管中国古代思想并没有建立独立的美学学科，但却有着丰富和深刻的美学思想。中国古典美学主要表现为两种形态：一种是儒、道、禅等哲学的思考。这些思想流派都有自己的美学观。它们分别把美和道建立了关联。这些可以被视为关于美的道论。另一种是文论、诗论、画论和乐论等部门艺术理论。它们针对某一艺术门类或者是艺术作品进行了鉴赏和品评。这些可以被视为关于美的鉴赏理论。

先秦美学虽然派别众多，但主要以儒家和道家美学为主。它们成为了中国美学史的主干。儒家美学主要以孔子和孟子为代表，他们探讨了美和社会的关系。道家美学主要以老子和庄子为代表，他们探讨了美和自然的关系。

汉代美学主要是经学美学。董仲舒根据阴阳五行的本性说明了美的本性。魏晋美学主要是玄学美学。王弼等人发展了道家美学，建立了新道家美学。

唐代的儒家美学和道家美学仍有新的发展。此外，禅宗开始创立，这为此后的禅宗美学的发展提供了思想基础。禅宗美学的核心是美和心灵的关系。

宋明美学主要是广义的理学的美学。它是新儒家的美学。这其中又分为气学、理学和心学等派别。它们分别说明了气、理、心三者与美的关系。与此同时，儒、道、禅三家合流，而且共同关注心性论问题。于是，宋明以来的美学大体成为了心性论的美学。

中国近代、现代和当代的百年美学经历了一个复杂的过程。近代主要是引入了作为西方哲学学科之一的美学。现代则逐渐有马克思主义美学、西方近现代美学的翻译介绍，同时也有中国古代美学的挖掘和整理。当代中国美学有了进一步的发展，其主要方向无非三个：第一是马克思主义美学的探讨，这形成了实践派美学；第二是西方美学的借鉴，这形成了后实践美学；第三是中国美学的建立，人们尝试构建一种有别于西方美学的中国美学。

根据上述分析，美学理论的历史是一个不断变化的历史。任何一种美学理论都只是美学历史的一个环节。因此，美学的研究始终是建立在美学史的基础之上的。但是，人们一方面要走进美学史，另一方面要走出美学史。这就是说，美学理论对于美学史既要继承，也要创新。