

现代美学体系

叶 朗 主编

北京大学出版社

现代美学体系

叶朗 主编

*

北京大学出版社出版

(北京大学校内)

北京大学印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

850 × 1168 毫米 32 开本 19.875 印张 490 千字

1988 年 10 月第一版 1988 年 10 月第一次印刷

印数：00001—11,000 册

ISBN 7 - 301- 00571 - 7 / B · 045

定价：6.60 元

MODERN AESTHETICS SYSTEM

Edited by

Ye Lang

PEKING UNIVERSITY PRESS

前 言

一、本书是一部采用新的理论构架的美学原理教科书，是为适应各类高等院校美学教学以及广大读者自学美学的需要而撰写的；同时，本书又是一部探讨现代形态的美学体系的学术专著，是为美学工作者、文艺工作者提供研究的参考而撰写的。

二、我们把本书定名为《现代美学体系》，这并不意味着我们自认为本书已经提供了一个科学的或成熟的现代形态的美学体系，而是出于以下的考虑：我们认为，美学学科的发展目前正处于一个新旧体系转换的重大关节点。换句话说，建设一个现代形态的美学体系，已经成为美学学科发展的关键。因此，在现阶段，我们在美学领域中的一切努力都应该指向这个目标。我们把本书定名为《现代美学体系》，正是为了标明我们对于美学学科发展的这一基本认识。

三、我们认为，一个现代形态的、科学的美学体系，应该体现以下四项原则：

（一）传统美学和当代美学的贯通；

（二）东方美学（对我们来说，着重于中国美学）和西方美学的融合；

(三) 美学和诸多相邻学科的渗透；

(四) 理论美学和应用美学的并进。

建设这样一个现代美学体系，是一个长期的过程。但是突破旧有体系，提出一个包容性比较大的新的理论构架，则是这个长期建设过程的第一步。本书的撰写，就是试图迈出这个第一步。

四、美学是一门发展中的学科。因此，任何一本美学教科书（或专著）都不可能在一切问题上给读者提供一成不变的结论。我们在本书中所力求做到的，仅仅是对目前我们所了解和掌握的国内外美学研究的成果作一个初步的综合。我们相信，只要这种综合是科学的、恰当的，那么这种综合本身就是一种理论的建设 and 理论的创造。随着美学学科的发展，随着我们对国内外美学文献更多、更全面、更深入的了解和掌握，必然要求我们作出新的综合。根据这种情况，我们计划每三年（或五年）对本书作一次全面的修订。我们希望听到各方面读者对本书的批评。

五、本书各章都开列了参考书目，最后又开列了全书的主要参考书目，读者可根据自己的情况，有选择地阅读这些参考文献。这样，一方面将有助于读者加深对本书内容的理解，另一方面也将有助于读者超越本书的论述，对本书所涉及的美学理论问题作进一步的研究。

目 录

前 言	(1)
-----------	-------

第一章 导论：美学的现代形态

第一节 美学研究的对象和方法	(1)
一 美学学科的名称	(1)
二 美学研究的对象	(3)
三 美学研究的方法	(5)
第二节 现代形态的美学体系	(11)
一 建设一个现代形态的美学体系	(11)
二 现代美学体系的建构原则	(17)
三 现代美学体系的理论构架	(30)
本章参考书目	(37)

第二章 审美形态

第一节 审美形态学的内涵	(38)
第二节 作为文化大风格的审美形态	(42)
一 双希文化的审美嬗变	(42)
1. 以希腊文化为源的“美”	(43)
2. 以希伯莱文化为源的“崇高”	(48)

3. 面临虚无深渊的“荒诞”	(54)
二 华夏文化的审美复调	(59)
1. 儒家之“和”	(59)
2. 道家之“妙”	(63)
第三节 审美形态分析	(69)
一 优美	(69)
二 崇高	(72)
三 悲剧	(76)
四 滑稽和喜剧	(79)
五 荒诞	(81)
六 中和	(84)
本章参考书目	(87)

第三章 审美意象

第一节 审美艺术学的内涵	(89)
一 审美艺术学的核心课题	(89)
二 中国古代艺术研究的回顾	(90)
三 西方艺术研究的回顾	(95)
第二节 艺术和艺术品	(105)
一 对“艺术”一词的考察	(105)
二 器具与艺术品	(108)
第三节 意象和意境	(113)
一 对“意象”一词的说明	(113)
二 意象产生和存在于审美意向活动之中	(115)
三 艺术操作与意象生成	(119)

四 对审美意象的分类考察·····	(122)
1. 兴象·····	(122)
2. 喻象·····	(127)
3. 抽象·····	(133)
五 “意境”的哲理性意蕴·····	(139)
第四节 从意象构成关系看西方现代派艺术·····	(145)
本章参考书目·····	(165)

第四章 审美感兴

第一节 对“感兴”一词的语义学考察·····	(167)
第二节 审美感兴过程的描述·····	(171)
一 审美感兴的三个阶段·····	(172)
二 审美注意和审美期待·····	(173)
三 审美知觉·····	(174)
四 通感·····	(181)
五 审美想象·····	(186)
六 审美领悟·····	(192)
七 审美情感·····	(196)
八 审美回味和审美心境·····	(199)
第三节 审美感兴的定性分析·····	(202)
一 审美感兴的无功利性·····	(202)
二 审美感兴的直觉性·····	(209)
三 审美感兴的创造性·····	(217)
四 审美感兴的超越性·····	(228)
五 审美感兴的愉悦性·····	(231)

第四节	审美感兴的若干类型	(238)
一	美感与丑感	(238)
二	崇高感与荒诞感	(242)
三	悲剧感与喜剧感	(247)
	本章参考书目	(251)

第五章 审美文化

第一节	审美社会学的内涵	(253)
一	审美社会学的历史回顾	(253)
二	审美社会学的对象和范围	(257)
第二节	审美文化的构成与特性	(260)
一	审美文化的构成	(260)
二	审美文化的特性	(266)
1.	审美文化自律与他律的辩证关系	(266)
2.	审美文化他律性的两个方面	(272)
第三节	审美文化的动态过程	(282)
一	审美文化的生产	(283)
1.	审美文化生产主体的生产	(283)
2.	审美文化产品的生产	(291)
二	审美文化的调节	(299)
1.	审美文化的传播与调节	(299)
2.	批评的调节功能	(300)
三	审美文化的消费	(305)
1.	审美消费的性质	(305)
2.	审美趣味与消费行为	(308)
3.	审美消费者群体与类型	(314)

第四节	审美文化的当代课题	(317)
一	通俗艺术与严肃艺术	(318)
二	艺术的传统与反传统	(328)
三	现代科技与审美活动	(333)
	本章参考书目	(345)

第六章 审美教育

第一节	审美教育的内涵	(347)
第二节	审美教育的基本理论	(353)
一	个体审美发展的定性分析	(353)
二	个体审美发展在当代的迫切性	(365)
三	审美教育的形态特征	(366)
四	审美教育的实施原则	(370)
1.	审美教育的协调性原则	(370)
2.	审美教育的场效应原则	(372)
3.	审美教育的诱导性原则	(375)
4.	审美教育的阶段性原则	(376)
五	审美教育的综合指标	(377)
1.	培养感兴能力	(377)
2.	培养构成意识	(377)
3.	培养想象力	(378)
4.	培养创造欲	(378)
5.	培养珍惜美好事物的情操	(379)
6.	培养直观洞察力	(379)
7.	培养对个性的尊重	(380)
8.	培养认同意识	(380)

9. 培养正确无害地释放和净化内心强烈情绪的 能力	(381)
10. 培养超越精神	(381)
第三节 个体审美发展与审美教育的实施	(382)
一 胎儿的审美教育	(382)
1. 孕妇的审美教育	(383)
2. 胎儿的审美教育	(384)
二 学龄前儿童的审美教育	(386)
1. 儿童与游戏	(386)
2. 儿童与童话	(388)
三 青少年的审美教育	(389)
四 成年人的审美教育	(392)
五 老年人的审美教育	(393)
本章参考书目	(394)

第七章 审美设计

第一节 审美设计学的内涵	(396)
一 什么是审美设计学	(396)
二 审美设计思想发展的历程	(401)
1. 中国古代的审美设计思想	(401)
2. 西方手工业时代的审美设计思想	(406)
3. 西方大机器时代的审美设计思想	(407)
第二节 审美设计学的基本理论	(413)
一 审美设计学的出发点	(413)
二 审美设计的基本原则	(416)
三 功能美	(424)

第三节	生产领域的审美设计	(427)
一	劳动环境的审美设计	(428)
二	生产工具的审美设计	(432)
三	产品的审美设计	(433)
1.	产品的功能美	(433)
2.	产品的外观美	(434)
四	劳动过程的审美设计	(436)
第四节	日常生活领域的审美设计	(437)
一	生活环境的审美设计	(437)
1.	现代生活给人类生活环境的建设提出了新要求	(438)
2.	城市的合理布局 and 美化	(438)
3.	风景区的审美设计	(440)
二	服饰的审美设计	(442)
1.	服装的实用功能	(442)
2.	服装的象征功能	(443)
3.	服装的审美功能	(444)
4.	和服装的审美功能有关的几个问题	(444)
	本章参考书目	(453)

第八章 审美发生

第一节	审美发生学的内涵	(454)
一	审美发生学的研究对象	(454)
二	审美发生学的历史回顾	(456)
三	审美发生学的研究途径	(463)
第二节	审美主体的前形态	(466)

一	动物性本能对主体的影响·····	(466)
二	生产劳动对主体的影响·····	(470)
三	原始思维对主体的影响·····	(476)
四	主体原始形象符号操作能力的初步发展·····	(479)
1.	发达的形象记忆力·····	(479)
2.	卓越的延迟模仿力·····	(480)
3.	原始形象符号的创造力·····	(481)
第三节	审美客体的前形态——原始形象符号·····	(485)
一	什么是原始形象符号·····	(485)
二	原始形象符号的最初类型·····	(489)
三	原始形象符号的功能·····	(499)
第四节	审美发生的条件和契机·····	(502)
一	原始形象符号活动包含着潜在的审美因素·····	(502)
二	原始思维的解体与审美主体的形成·····	(504)
三	原始形象符号向审美符号的转化·····	(507)
1.	原始形象符号与现实的分离·····	(507)
2.	原始形象符号与实用的分离·····	(510)
3.	从巫术表现性向审美表现性的转移·····	(512)
	本章参考书目·····	(517)

第九章 审美体验

第一节	对西方审美哲学的反思·····	(518)
第二节	审美就是自由的体验·····	(535)
一	“体验”作为一个哲学概念·····	(535)
二	审美感兴与审美体验的同一·····	(541)

三	审美体验与审美意象的同一.....	(544)
第三节	审美体验的意向性结构.....	(547)
一	有生命力的形式.....	(547)
二	“我”与世界的沟通.....	(565)
本章	参考书目.....	(571)

全书	主要参考书目	(573)
----	--------------	---------

人名	索引	(579)
----	----------	---------

名词	索引	(592)
----	----------	---------

后	记	(609)
---	---------	---------

CONTENTS

Foreword (1)

Chapter I Modern Forms of Aesthetics; an Introduction

1. Objects and Methods of Aesthetic Study.....	(1)
(1) The Name of Aesthetics as a Discipline	(1)
(2) Objects of Aesthetic Study	(3)
(3) Methods of Aesthetic Study	(5)
2. Modern Forms of Aesthetic System	(11)
(1) Construction of a Modern Form of Aesthetic System	(11)
(2) Constructing Principles of Modern Aesthetic System	(17)
(3) Theoretical Framework of Modern Aesthetic System	(30)
Bibliography.....	(37)

Chapter II Aesthetic Morphology

1. Implications of Aesthetic Morphology	(38)
2. Aesthetic Forms as Great Cultural Styles	(42)
(1) Evolution of Greek and Hebrew Aesthetic Cultures	(42)
a. The Beauty with Greek Culture as Its Source	(43)
b. The Sublime with Hebrew Culture as Its Source	(48)
c. The Absurd Confronting the Abyss of Nothingness	(54)
(2) Polyphonies of Ancient Chinese Culture	(59)
a. The Confucian <i>He</i> (和)	(59)
b. The Taoist <i>Miao</i> (妙)	(63)
3. Analyses of Aesthetic Categories	(69)
(1) The Graceful	(69)
(2) The Sublime	(72)

(3) The Tragic	(76)
(4) The Funny and Comic	(79)
(5) The Absurd	(81)
(6) The <i>Zhonghe</i> (中和)	(84)
Bibliography	(87)

Chapter III Aesthetic *Yixiang* (意象)

1. Implications of Aesthetic <i>Kunstwissenschaft</i>	(89)
(1) The Main Subjects of Aesthetic <i>Kunstwissenschaft</i>	(89)
(2) Retrospects on the Study of Art in Ancient China	(90)
(3) Retrospects on the Study of Art in the West	(95)
2. Art and Works of Art	(105)
(1) Anatomy of the Term "Art"	(105)
(2) Articles and Works of Art	(108)
3. <i>Yixiang</i> and <i>Yijing</i> (意境)	(113)
(1) On the Term " <i>Yixiang</i> "	(113)
(2) <i>Yixiang</i> Coming from and in the Aesthetic Intentionality	(115)
(3) Artistic Operation and Becoming of <i>Yixiang</i>	(119)
(4) On the Classification of the Aesthetic <i>Yixiang</i>	(122)
a. <i>Xingxiang</i> (兴象)	(122)
b. <i>Yuxiang</i> (喻象)	(127)
c. <i>Chouxiang</i> (abstraction)	(133)
(5) Philosophic Connotations of <i>Yijing</i>	(139)
4. On Modern Western Art from the Relations of the Construction of <i>Yixiang</i>	(145)
Bibliography	(165)

Chapter IV Aesthetic *Ganxing* (感兴)

1. Semantic Anatomy of the Term " <i>Ganxing</i> "	(167)
2. Descriptions of the Process of Aesthetic <i>Ganxing</i>	(171)
(1) Three Stages of Aesthetic <i>Ganxing</i>	(172)
(2) Aesthetic Attention and Aesthetic Expectation	(173)

(3) Aesthetic Perception	(174)
(4) Synaesthesia	(181)
(5) Aesthetic Imagination	(186)
(6) Aesthetic Insight	(192)
(7) Aesthetic Emotion	(196)
(8) Aesthetic Aftertaste and Aesthetic Mood	(199)
3. Qualitative Analyses of Aesthetic <i>Ganxing</i>	(202)
(1) Disinterestedness of Aesthetic <i>Ganxing</i>	(202)
(2) Intuitiveness of Aesthetic <i>Ganxing</i>	(209)
(3) Creativity of Aesthetic <i>Ganxing</i>	(217)
(4) Transcendancy of Aesthetic <i>Ganxing</i>	(228)
(5) Pleasantness of Aesthetic <i>Ganxing</i>	(231)
4. Types of Aesthetic <i>Ganxing</i>	(238)
(1) Sense of Beauty and Sense of Ugliness	(238)
(2) Sense of Sublimation and Sense of Absurdity	(242)
(3) Sense of Tragedy and Sense of Comedy	(247)
Bibliography	(251)

Chapter V Aesthetic Culture

1. Implications of Aesthetic Sociology	(253)
(1) Historical Retrospects on Aesthetic Sociology	(253)
(2) The Object and Research Field of Aesthetic Sociology	(257)
2. Construction and Quality of Aesthetic Culture	(260)
(1) Construction of Aesthetic Culture	(260)
(2) Quality of Aesthetic Culture	(266)
a. Dialectical Relations between Heteronomie and Autonomie ..	(266)
b. Two Aspects of Heteronomie	(272)
3. Dynamic Process of Aesthetic Culture	(282)
(1) Production of Aesthetic Culture	(283)
a. Production of the Productive Subject of Aesthetic Culture ...	(283)
b. Production of the Produce of Aesthetic Culture	(291)
(2) Adjustment of Aesthetic Culture	(299)
a. Dissemination and Adjustment of Aesthetic Culture	(299)