

2015/5/03
目 录

导论 沉醉的神往

第一章 审美思维的主体…………… (5)

第一节 人始终是主体…………… (5)

一、人是能动的主体…………… (6)

二、人是社会性的主体…………… (8)

三、人是群体性与个体性相统一的主体…………… (10)

四、人是物质与意识相统一的主体…………… (11)

第二节 主体与审美主体…………… (12)

一、向上能动的主体…………… (12)

二、具有高尚社会性的主体…………… (13)

三、自由的主体…………… (14)

四、具有开拓型思维能力的主体…………… (15)

第三节 审美主体的审美属性…………… (18)

一、审美主体的外在素质…………… (18)

二、审美主体的内在素质…………… (20)

第四节 审美主体的能动性…………… (26)

一、能把客观美转化为审美对象…………… (27)

二、能将审美对象转变为“人的精神的无机界”

…………… (29)

三、能将审美对象改造成为“人的无机的身体”	(30)
四、能创造一个美的世界	(30)
五、能在创造的的美的世界中直观自身	(31)

第二章 审美思维的对象 (33)

第一节 审美对象属性的自我生成 (33)

一、自然美的自我生成	(35)
二、社会美的自我生成	(37)
三、艺术美的自我生成	(38)

第二节 审美对象的审美属性在物与物的关系中表现 (39)

一、一切事物的属性都在一定的关系中表现	(39)
二、美的事物属性表现的规律	(40)

第三节 审美对象与非审美者的关系 (41)

一、与没有审美情趣的人的关系	(42)
二、与审美情趣受到压抑的人的关系	(42)
三、与审美观念变化的人的关系	(42)
四、与“我”的对象的关系	(43)

第四节 审美对象的受动性 (45)

一、它是受认定的对象	(45)
二、它是受反映的对象	(45)
三、它是受改造的对象	(46)

第五节 审美对象的能动性 (47)

一、它能改造改造者	(47)
二、它能惩罚不尊重它的人	(49)

三、它可以贮存人的本质力量的美.....	(52)
----------------------	------

第三章 审美主体与审美对象的关系..... (54)

第一节 审美关系的确立..... (54)

一、人与关系.....	(54)
-------------	------

二、审美关系确立的依据.....	(55)
------------------	------

第二节 审美关系的规定性..... (58)

一、规定了主客体的相互依存.....	(58)
--------------------	------

二、规定了主客体的不同关系.....	(59)
--------------------	------

三、规定了主客体在关系中的自由的相对性.....	(60)
--------------------------	------

四、规定了主客体的辩证关系.....	(62)
--------------------	------

第三节 审美肯定方式..... (65)

一、功利性的肯定方式.....	(65)
-----------------	------

二、伦理性的肯定方式.....	(65)
-----------------	------

三、道德的肯定方式.....	(66)
----------------	------

四、信仰的肯定方式.....	(67)
----------------	------

五、审美的肯定方式.....	(67)
----------------	------

第四章 审美思维与审美创造..... (75)

第一节 审美注意与审美欣赏..... (75)

一、审美注意的发生.....	(75)
----------------	------

二、审美注意支配审美欣赏.....	(79)
-------------------	------

三、欣赏自然美的四种情况.....	(80)
-------------------	------

四、欣赏社会美的两种倾向.....	(83)
-------------------	------

五、欣赏人体美的差异性.....	(86)
------------------	------

六、欣赏艺术美的情感倾向.....	(88)
第二节 审美欣赏与美感.....	(90)
一、美感的发生.....	(90)
二、审美认识的内涵.....	(91)
第三节 审美思维与审美创造.....	(97)
一、审美创造与审美思维在统一体中相互融合.....	(98)
二、审美创造与审美思维在统一体中相互决定.....	(101)

第五章 与审美思维相联系的几种思维方式

..... (105)

第一节 与审美思维相关的抽象思维.....	(105)
一、抽象思维包括生活思维和科学思维.....	(105)
二、关于抽象思维的四个公式.....	(107)
三、马克思主义的抽象思维理论对审美思维的指导作用.....	(110)
第二节 与审美思维相关的形象思维.....	(114)
一、《具象法》包括形象思维和审美思维.....	(114)
二、形象思维与审美思维的联系.....	(115)
三、形象思维与审美思维的区别.....	(116)
第三节 与审美思维相关的直觉思维.....	(120)
一、马克思关于直觉思维的论述.....	(120)
二、直觉思维与灵感思维的区别.....	(121)
三、直觉思维的特点和方式.....	(122)
四、审美思维需要直觉思维.....	(125)
第四节 与审美思维相关的灵感思维.....	(126)
一、灵感思维只在潜意识领域里进行.....	(127)

二、灵感思维的顿悟性.....	(128)
三、灵感思维的飞跃性.....	(129)
四、灵感思维的开拓性.....	(130)
五、灵感思维的瞬息性.....	(130)
六、审美思维需要灵感思维.....	(131)
第五节 与审美思维相关的情感思维	(131)
一、情感是能够思维的.....	(132)
二、审美思维与情感思维的区别.....	(133)
三、情感思维是审美思维的动力.....	(133)
 第六章 原始审美思维的发生	(138)
 第一节 原始思维的发生	(138)
一、原始思维发生的基础.....	(138)
二、原始思维的特点.....	(140)
第二节 原始审美思维的发生	(142)
一、原始审美思维发生前的审美实践.....	(143)
二、自在的审美实践活动是审美意识产生的基础	(146)
三、审美思维赖以升华的契机.....	(151)
第三节 审美思维的民族影响	(154)
一、中国的审美思维受中国人文主义思想影响较大	(155)
二、中国的审美思维受中国传统的群体意识的影响 较大.....	(157)
三、中国的审美思维受中国传统文化中唯善原则的 影响较大.....	(159)

四、中国的审美思维受中国的思维方式的影响较大	
.....	(161)

第七章 审美思维的特征..... (164)

第一节 审美思维的总体特征：整体形象性.....	(164)
--------------------------	-------

第二节 审美思维方式的特征.....	(168)
--------------------	-------

一、审美思维的直觉性.....	(168)
-----------------	-------

二、审美思维的突发性.....	(172)
-----------------	-------

第三节 审美思维性质的特征.....	(177)
--------------------	-------

一、审美思维的愉悦性.....	(177)
-----------------	-------

二、审美思维的个体性.....	(181)
-----------------	-------

三、审美思维的主观性.....	(183)
-----------------	-------

四、审美思维的自由性.....	(186)
-----------------	-------

五、审美思维的无欲性.....	(190)
-----------------	-------

第四节 审美思维成果的特征.....	(192)
--------------------	-------

一、审美思维的含蓄性.....	(192)
-----------------	-------

二、审美思维的持续性.....	(193)
-----------------	-------

第八章 审美思维规律(一)

——审美感知阶段.....	(196)
---------------	-------

第一节 审美感知是审美思维的初级形式.....	(196)
-------------------------	-------

一、一般感知的思维根据.....	(196)
------------------	-------

二、审美感知的思维根据.....	(198)
------------------	-------

第二节 审美感知与一般感知的区别.....	(200)
-----------------------	-------

一、情感模式不同.....	(200)
---------------	-------

二、对外在形象的空间把握的方式不同·····	(202)
三、对外在形象的时间把握的方式不同·····	(202)
四、对外在形象的心态把握的方式不同·····	(203)
第三节 审美感知的特点 ·····	(205)
一、趣味性·····	(205)
二、求实性·····	(206)
三、浮浅性·····	(208)
第四节 审美感知是审美升华的基础 ·····	(209)

第九章 审美思维规律(二)

——审美体验阶段····· (211)

第一节 审美体验与一般体验的区别 ·····	(211)
一、两者对待形象的原则不同·····	(212)
二、两者对待本质的概括方式不同·····	(213)
三、两者对待语言的使用方式不同·····	(213)
第二节 审美体验的基本特征 ·····	(214)
一、审美体验的奇特性·····	(214)
二、审美体验的渗透性·····	(217)
三、审美体验的朦胧性·····	(220)
第三节 审美体验的视角 ·····	(221)
一、外视角·····	(221)
二、内视角·····	(225)
第四节 审美体验的基本形式 ·····	(230)

第十章 审美思维规律(三)

——审美创造阶段…………… (233)

第一节 审美联想型思维创造…………… (233)

一、联想是审美思维的一种方式…………… (234)

二、审美联想的特征…………… (237)

三、审美联想的基本形式…………… (241)

四、审美联想形成审美思维的本质认识…………… (244)

第二节 审美想象型思维创造…………… (246)

一、想象是审美思维的一种方式…………… (247)

二、审美想象的基本特征…………… (249)

三、审美想象的基本形式…………… (256)

四、审美想象形成审美思维的深层本质的认识…………… (259)

第十一章 审美思维的审美效果…………… (267)

第一节 审美思维净化人的心灵…………… (267)

一、审美思维可以帮助人们从动物性的心灵中升华出来…………… (269)

二、审美思维可以帮助人们从丑的心灵中升华出来…………… (270)

三、审美思维使人性不断地升华…………… (273)

第二节 审美思维推动人的进取精神…………… (274)

第三节 审美思维决定人类物质文明和精神文明的发展方向…………… (277)

一、审美思维决定一定范围内的物质生产发展的

方向.....	(277)
二、审美思维决定人类的道德水平.....	(276)
三、审美思维决定人类的欣赏水平.....	(280)
后记.....	(282)

导论 沉醉的神往

人在生命的旅途中，常从多方面进入迷狂状态。诸如，宗教上的顶礼膜拜；爱情上的神魂颠倒；科学上的执着追求；文学上的灵感冲动……。这些都不在我的话题之内。我所要讲的是另一种迷狂：审美的迷狂。

断臂女神维纳斯，是亚历山大在公元前三世纪初和二世纪末这段期间内创作的。她深埋地下二千多年，于1820年春天，被希腊米罗岛上的一位叫波托尼斯的农民，在田间劳动时偶然发现的。她因埋于地下，折断了双臂，许多雕塑家出于对他的崇拜，想为她装上两臂，以示形体的完美，但装在哪里，都不是地方，都认为是画蛇添足，多此一举。好象她根本就没有双臂，任何人想为她装上双臂都是对神灵的亵渎，对美的破坏。由此，她被奉为“断臂女神”。

那么断臂女神又美在哪里呢？有人说她美在丰满、结实而富有弹性的乳房构成的女性线条上；有人说她美在起伏变化、似丘似谷、带着温暖、发出醉人芳香的肉体上；有人说她美在纯洁娴雅和朴实无华的个性上；有人说她美在内在的教养和崇高的美德上；有人说她美在女性标准的身段上……。总之，她集中了宇宙间所有女性的一切美的素质，是美的化身，是人的神化。

如果说，《米罗岛的维纳斯》是由亚历山大创作的，那么，“断臂女神”却是由审美大众共同创作的。人们创造了爱美之

神，又拜倒在她的裙下，其迷狂的程度，真是难于言表。德国大诗人海涅，在他病重、不久于人世之时，还“拖曳着脚步”，与“在我幸福的时代所崇拜的偶像告别”。当他“踏进那座崇高的大厅，看到那位鸿福无疆的美的女神”时，他几乎痛哭失声。俄国作家乌斯宾斯基在小说《舒展了》中借一位乡村教师的口，描述了对断臂女神迷狂的崇拜：“当我停步在大厅里的米罗岛的维纳斯面前时，我被一种非同一般的、不可思议的力量所震慑。”

“我站在她面前，端详着她，我不住地问我自己道：‘我到底发生了什么？’从我见到她第一眼起，我就这样地问我自己，因为从这一瞥开始，我就感到在我心中起了巨大的欢乐”。后来这个乡村教师想方设法买了一张维纳斯的照片，把它挂在墙上，当沉重的乡村生活压得他喘不过气来的时候，他就瞧她一眼，顿时又抖擞起精神来了。^①由断臂女神发出的对人们灵魂的震撼力量和由女神的崇拜者从心里发出的“巨大的欢乐”，就是我们所说的审美的迷狂。罗丹把这种迷狂称为“沉醉的神往”。

这种“沉醉的神往”早已成为人类的认识对象。人们经常思考，这“沉醉的神往”是由什么引起的，它有什么素质竟使人如此欲罢不能，欲离不舍？人们从生活中体验到这是由于美的迷惑。但美又是什么呢？自柏拉图提出这个问题之后，一直没有人作出过科学的解释。“美是难的”，倒成了历史的结论。

美之所以成为历史的难题，除了其他的原因之外，思维方式上的缺陷是不能忽视的。我认为，从古至今，之所以没有解决美学这个难题，一个重要的原因就是用抽象的方法来研究形象的问题。美在形象是无人反对的，可是一进入研究领域，人们就按照传统的抽象思维方式，把形象丢掉，或者从形象中抽取某种属性来代替美，或者舍弃形象从主体上抽取某种属性来代替美，结

^① 此材料见左庄伟《西方裸体艺术鉴赏》，第35~38页。

果是毫无所获。

黑格尔鉴于历史的经验，认为研究美不能“完全运用理论思考的方式”。他以柏拉图的思维方式为例，说：“柏拉图是第一个对哲学研究提出更深刻的要求的人，他要求哲学对于对象（事物）应该认识的不是它们的特殊性而是它们的普遍性，它们的类性，它们的自在自为的本质”。柏拉图就是用他的这一“理论思考的方式”，研究美的，他认为“真实的东西并不是个别的善的行为，个别真实见解，个别的美的人物或美的艺术作品，而是善本身，美本身，和真本身”。黑格尔认为他的这种“从美的理念或美的本身出发的研究方式很容易变成一种抽象的形而上学。尽管他被认为是理念研究的奠基人和引路人，他的抽象的方法已不能满足我们”。黑格尔由此提出，对美的研究不应是抽象的，而应是具体的，“我们对于美这个逻辑理会必须更深刻地更具体地去了解。”^①黑格尔提出的问题自己并没有解决，他从他的绝对理念出发，仍然使用了“理论思考”和哲学研究的方式把美界定为“理念的感性显现”。这个定义的实质仍然是“美在理念”，只是他强调了“感性显现”，与美的形象联系起来，才作出了他对美学的贡献。

人类的思维方式是在认识世界和改造世界的活动中不断地发展起来的。人类进入审美的时代，人们就开始运用与抽象思维方式相对立的思维方式去把握世界。马克思第一次从人类的生活中，提炼出这种思维方式，称它为艺术掌握世界的方式。在中国有人把这种方式等同于形象思维方式。

我觉得，把艺术掌握世界的方式等同于形象思维方式是不确切的。艺术掌握世界的方式应该比形象思维方式的外延要宽。后来，钱学森提出了灵感思维方式，黄治正、杨安卷联合提出了情

① 《美学》第1卷，第27页。

感思维方式都与艺术掌握世界的思维方式有联系，它们的一部分外延应该包括在艺术掌握世界的方式的外延内。

我在此基础上也作了一些思考，认为艺术掌握世界的方式，除形象思维、灵感思维、情感思维外，还有一种思维方式应该归入其中，那就是人类在审美过程中所形成的审美思维方式。

我对审美思维作了比较系统的思考，觉得它有自己专门的研究对象，它有自己的发展规律，它与其他思维方式有联系，但也有质的区别。鉴于此，我为它构建了一个初步的理论体系，呈现在各位大家的面前。我想，不论是褒是贬，都有利于这门学科的建立和发展。

第一章 审美思维的主体

在研究审美思维以前，首先要研究审美思维的承担者——审美思维主体。审美思维主体是一个很复杂的美学范畴。为了对审美主体有一个完整的了解，我们分四个层面进行论述。首先从人说起，“人始终是主体”。人是能动的主体；人是社会性的主体；人是群体性与个体性相统一的主体；人是物质与意识相统一的主体。其次再分析主体与审美主体的关系。在主体中，只有向上的主体、具有高尚社会性的主体、自由的主体、具有开拓型思维能力的主体才有可能成为审美主体。再次从主体的内在与外在两个方面进一步分析审美主体的审美属性。最后再详细地研究审美主体的能动性。

第一节 人始终是主体

从范畴的外延来看，审美的主体是主体的一部分，我们首先应该了解一下主体是什么？

关于什么是主体，马克思说过一句名言：“人始终是主体。”^①这就是说，人就是主体，主体就是人。因此，我们在谈主体的时候，总是要联系人的属性来谈。

^① 《马克思恩格斯全集》第42卷，第130页。

一、人是能动的主体

人自身就有一种能动性，他就是靠着这种能动性，才制造了第一把石斧，把自身从动物中分离出来；他就是靠着这种能动性，不断地改造世界，同时也改造自己，为自己创造了一个美丽的世界，也为美丽的世界创造了一个美丽的人体。我从黑格尔和马克思的思想中，认识到主体的能动性表现在四个方面。

1、它有改造世界的能动性。

黑格尔说：“人有一种冲动，要在直接呈现于他面前的外在事物之中实现他自己”，而且“儿童的最早的冲动就有要以这种实践活动去改变外在事物的意味。”^①这就是说，当人取得了一种认识之后，总是要在他面临的对象身上实现他自己。人就是依靠这种能动性，在宇宙间创造了“第二自然”。马克思对主体改造世界的能动性也论述得非常深刻，他认为人随时都要把客观对象变成自己的对象：“一切对象对他说来也就成为他自身的对象化，成为确证和实现他的个性的对象，成为他的对象。”^②关于人的这种能动性，在日常生活中是随处可见的。当一位农民认识到改良品种就能增加产量，他就必然在自己的田里试一试，看是不是可以增产——将自己的认识对象化。我们在各种球赛场上，不是经常看到教练请求暂停，向队员布置战术吗？那就是教练在比赛中产生了某种认识，通过队员把它对象化到比赛中去。我们不是常常看到艺术家灵感一来，就马上进入创作过程吗？那不就是要把自己萌发的新观念对象化到作品中去吗？

2、它有在改造世界中认识自己的能动性。

黑格尔认为，就是在“实现他自己”的同时，也“就在这实践过程中认识他自己”。“人通过改变外在事物来达到这个目的，

^① 《美学》第1卷，第39页。

^② 《马克思恩格斯全集》第42卷，第125页。

在这些外在事物上面刻下他自己内心生活的烙印，而且发现他自己的性格在这些外在事物中复现了。”^①马克思也持同样的看法，他说：“人不仅象在意识中那样理智地复现自己，而且能动地、现实地复现自己，从而在他所创造的世界中直观自身。”^②这个思想，我们在日常生活中也是经常可以体验到的。我常常在看球赛时喜欢观察教练的神色，我总觉得他一方面在那里将自己的比赛方案对象化，一方面又在他对象化的世界中直观自身。不论是比赛胜利还是失败，这种“直观自身”的情景都非常明显，从胜者的表情中可以看出，他就是球的世界中的最佼佼者，从败者的表情中可以看到，他虽然失败了，但他并不甘心失败，他将成为今后球的世界中的最佼佼者。

3、欣赏自己的能动性。

黑格尔指出：“人这样做，目的在于要以自由人的身份，去消除外在世界的那种顽强的疏远性，在事物的形状中他欣赏的只是他自己的外在现实。”^③马克思没有对这一观点的论述，但这在人的生活中是一个普遍的现象。人总是在“自我欣赏”中生活，有时是欣赏对象化世界中的自我，有时就直接欣赏自我。根据普列汉诺夫的观点，人在没有产生审美观念前就在欣赏自我了，他们狩猎之余，常常是披上兽皮，涂上兽血，表演狩猎的动作，不只是让他人欣赏自己，而且自己也在欣赏自己。这种自我欣赏的属性，一直沿续到今天，人们每天都在欣赏自己。女孩子们坐在梳妆台前，打扮自己，最后总要前后左右地照着镜子欣赏一番，那怕自己长得很丑，也要从丑的形态里，找出一点美的因素来。我们不是在知识分子中常见这种现象吗？他写了一篇论

① 《美学》第1卷，第39页。

② 《马克思恩格斯全集》第42卷，第97页。

③ 《美学》第1卷，第39页。

文，很没有水平，别人提议要他修改一下，特别请他把那些没有用处的语言删去，他总是舍不得，好象每个字都有无限的价值。这就是因为他太欣赏自己了，从而产生了对自我的偏爱。

4、改造自己的能动性。

黑格尔说：“不仅对外在事物人是这样办的，就是对他自己，他自己的自然形态，他也不是听其自然，而要有意地加以改变。一切装饰打扮的动机就在此，尽管它可以是很野蛮的，丑陋的，简直毁坏形体的，甚至很有害的，例如中国妇女缠足或是穿耳穿唇之类。”^①黑格尔在这里只提到人们沿着丑的方向改变自己。其实，按照马克思主义在改造客观世界的同时也改造自己主观世界的原则，人类在实践中总是不断地改造自己的，有时是有意识的；有时是无意识的；有时是外形的改造；有时是内心的涵养；有时是按照美的规律来建造；有时却按照丑的规律来破坏。

二、人是社会性的主体

人为什么称之为“人”，这是“人猿相揖别”以后，人类一直探索而至今仍未解决的问题。

人有自然属性这是任何人都清楚的，而且细想起来，人的自然属性与动物的自然属性是没有严格区别的。显然，人之所以称为人，是不应该以人的自然性作为立论的根据的。然而奇怪的是，自古以来，不论是在中国的历史上，还是在外国的历史上，一直有人把自然性作为人的最基本的特征。不论科学怎样发展，思维水平怎样提高，都不改变这种看法。马克思主义的创始人马克思、恩格斯对人作了全面的分析，他们对人的自然性作了充分的肯定，马克思指出：“男女之间的关系”是“人与人之间直接的、自然的、必然的关系。”他还把人类自身的生产纳入了人类历史发展过程的“第三种关系”。然而马克思的贡献并不在这

^① 《美学》第1卷，第39页。