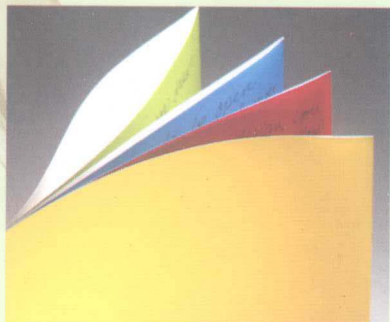

简明现代美学

*Jianming xiandai
mei xue*

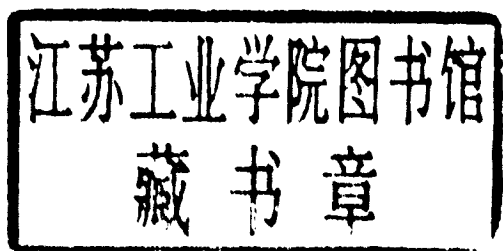
张如良 任鹏军 著

陕西人民出版社

简明现代美学

张如良 任鹏军 著

陕西人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

简明现代美学/张如良,任鹏军著. —西安:陕西
人民出版社,2009

ISBN 978 - 7 - 224 - 08914 - 1

I. 现… II. ①张…②任… III. 美学 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 063906 号

本书由“985”工程二期西安交通大学
西部社会文化艺术研究基地资助出版

简 明 现 代 美 学

作 者 张如良 任鹏军

出版发行 陕西人民出版社(西安北大街 147 号 邮编:710003)

印 刷 西安正华印刷科技有限公司

开 本 890mm × 1240mm 32 开 6.75 印张 5 插页

字 数 170 千字

版 次 2008 年 12 月第 1 版 2008 年 12 月第 1 次印刷

印 数 1 - 1000

书 号 ISBN 978 - 7 - 224 - 08914 - 1

定 价 22.00 元

前 言

美无处不在,美形彩各异。宇宙有其浩渺无际之美,大海有其波澜壮阔之美,原野有其幽深宁静之美,森林有其葱郁苍莽之美。鹰击长空,鱼翔浅底,自然界充满无限美景与奇趣。同样,作为大自然一分子的人类,其用智慧和双手创造出的社会,也无处不有美的存在。张择端的《清明上河图》就描绘了丰富美好的社会生活画面。除了社会美在人们生活中的自然流露外,人类更从一开始就将艺术创作作为不可或缺的生活元素。在人类灿烂的文明长河中,音乐之美、绘画之美、文学之美等艺术美千百年来滋润着人类的灵魂,激发着人们追求真理和向往良善的热情。人类的生活不能离开美,人生活在美之中。热爱美与热爱生命是一致的。正是在把美与生命化为一体的追求中,人们热爱着大自然之美、生活之美和艺术之美。

美与美的事物同在。美的事物之存在是事物美的前提,不存在的东西无所谓美丑。这里的存在既包括物质的、有形的存在,又包括精神的、无形的存在。美既与美的事物同在,就不存在一种所谓的纯粹的“美”,如柏拉图所说的那种“美的理念”。美既多样,我们又如何知道一件事物何以为美,又何以不美,甚或丑陋?清澈蜿蜒的小河,自由翻飞的水鸟,随风荡漾的落絮,婀娜舞动的天鹅,大概无人否定其美,这就说明,它们当中,自有一种美的特质隐藏其中。因此,美既被多样地显现,又有其共同的本质。美存在于自然、社会和人们的行为与心灵中,无论是物质的还是精神的东西,都可以寻出美的痕迹。对于实践主体的人来说,美又是如何被创造的?在科技高度发达的当代,尤其是当虚拟现实技

术(本书后面会有详述)出现后,虚拟美的创造又给美学研究打开新生面。本书正是围绕美的存在、美的获得、美的评价与美的创造几大问题展开讨论。

在我国构建和谐社会,实施科学发展战略的今天,广大人民群众,尤其是青年人对于美的追求更为迫切和热情,美学理论也将比以往任何时候都更受欢迎和重视。本书作为美学理论读物,在体系设置、具体观点等方面肯定存在可商榷和需要进一步雕琢之处,欢迎国内外美学工作者及广大读者多提宝贵意见和建议。我们并盼望国内出现更多更好的美学理论书籍,以使美学教育在我国构建和谐社会的伟大历程中发挥更加积极的作用。

作 者

2008 年 11 月于西安

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 美学的产生和发展	(1)
第二节 美学的研究对象	(20)
第三节 美学的任务	(26)
第四节 美学研究的方法	(28)
第二章 美的存在理论	(30)
第一节 美的存在问题探讨	(30)
第二节 美的内容与形式	(49)
第三节 美的形态	(65)
第三章 美的获得理论	(106)
第一节 美感的本质和特征	(106)
第二节 美感的分类	(113)
第三节 美感的生理心理活动	(120)
第四章 美的评价理论	(131)
第一节 审美标准	(131)
第二节 审美差异	(138)
第三节 艺术的美学特征	(143)
第五章 美的创造理论	(167)
第一节 美的创造的实质	(167)
第二节 艺术美的创造	(170)
第三节 现实美的创造	(176)
第四节 科学美的创造	(182)
第五节 虚拟现实环境下美的创造	(185)

第六章 美育理论	(192)
第一节 美育思想的产生和发展	(192)
第二节 美育的任务	(196)
第三节 美育的特点	(199)
第四节 审美修养	(200)
第五节 美育的意义	(204)
参考书目	(210)

第一章 绪 论

美学作为一门学科,是古老的,又是年轻的。本章我们通过历史上美学的产生与发展的回顾,以及对美学的研究对象、任务、特点的阐述,以期使读者对现代美学有一个总体的把握。

第一节 美学的产生和发展

美学的产生和发展,经历了一个漫长的历史过程。人类先有审美意识,后有美学思想,最后才有美学这一门学科的产生和建立。

一、人类审美意识的产生

人类从自然状态进入到早期的原始社会,人成为社会的人。这一阶段的标志,就是劳动和制造工具。当人类开始制造工具、开始了有意识有目的地改造自然的生产劳动时;当人类对自然形态的骨头和石头进行加工,经过砍、削、磨、凿等工序,使它变得尖利和光滑,不仅便于使用,而且好看,从而得到某种心理上的满足和喜悦时,人类最早的审美意识就诞生了。当时还没有文字,但人类已经开始画画;还没有语言,但是人类已经在跳舞和唱歌。这些,都应当说是人类审美意识最早的表现。

西安半坡博物馆是公元前 6000 年的一个原始氏族公社的村落遗址。当时,文字还没有形成,各方面都很落后。但是,人类的审美意识却从各个方面表现出来。他们有各种精美的石制工具和骨制工具,骨鱼钩和骨针,可以说相当美。他们已经有了各种

各样的装饰品。显然,这些都不是为了实用的需要,而是为了审美的需要。他们已经发展到彩陶文化。陶器上不仅出现了许多装饰纹,如几何纹、网状纹等,而且出现了动植物的形象,如张大口的鱼和纹盆等。这不仅说明当时人类的审美意识已达到了一定的水平,而且说明,他们在制造工具和生活用具的同时,已经在制造艺术品。这表现了人类不满足于自然而是要有所创造和提高的要求。正是这一要求,产生了动物所没有而为人类所独有的审美意识。这种审美意识的产生,主要是由下列一些原因造成的:

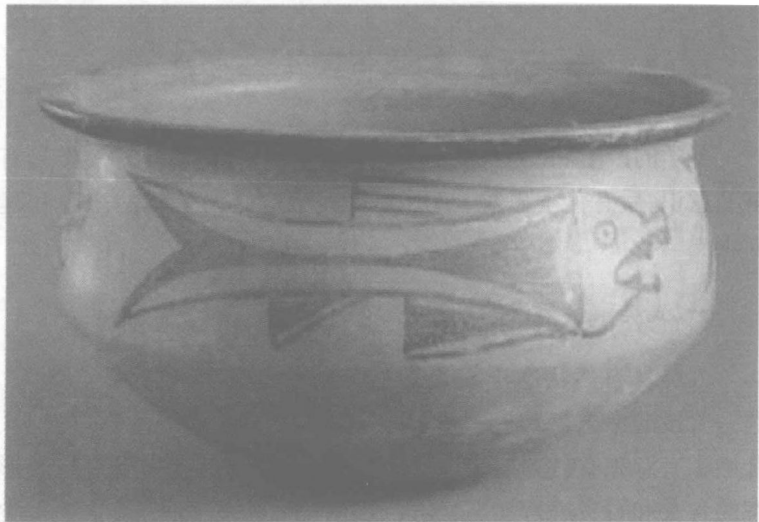

图1-1 鱼纹陶盆(西安半坡遗址)

首先,人类从森林猿人过渡到直立猿人,从利用木棍、石块等自然工具发展到有意识地制造初步符合自己需要的工具。这时,人把自己从自然当中分离出来,把自然当成自己劳动的对象。这样,自然成了劳动的客体,人则成了劳动的主体。在主体和客体的关系建立之后,人就开始形成了认识客观世界和主观世界的意识。

其次,当人类有意识地劳动生产的时候,人总是按照客观事

物的规律性,根据自己主观的目的要求,按照“美的规律来塑造物体的”。也就是说,人的劳动生产是主观目的性与客观规律性的结合。正因为这样,所以人类的劳动生产不仅是有意识的,而且是符合“美的规律”的。

再次,人类意识的产生是和人类意识发展的历史过程分不开的。根据心理学家的研究,人类的思维都是从具体的形象思维向着抽象的逻辑思维发展的。

从儿童心理发展的过程,可以说明人类意识的早期是和表象图形以及造型思维方式分不开的。而这种思维方式,正是审美意识的特点。所以在原始社会,虽然人类的文化知识还很低,但绘画、音乐、舞蹈等艺术都已经发展起来了,其原因就在这里。

最后,正是人类劳动的目的性,使人不满足于自然,而要不断地超越自然,包括超越人本身。就是说,人是有目的的,他不满足已有的世界,而要加以改造,创造一个符合自己目的的新世界。正因为这样,所以他不仅猎取动物的皮,而且要制造种种具有装饰性的衣服;他不仅要满足自己有机体的实用需要,而且要满足自己心理上和精神上的需要。这种心理上和精神上的满足,会产生一种愉快。把兽牙戴在自己的颈上,一方面表现他们的力量和胜利,另一方面则表现了他们实现自己的目的之后所感到的一种喜悦。因此,正是有目的的劳动和生活实践培养了人类要生活得更好的审美意识。

二、美学思想的发展

随着语言文字的产生,人们对他们的劳动和生活,对他们所使用的工具和用具,对他们的文艺创作,进行一些评论,提出一些意见,初步形成了一些审美观念的概念。于是,人类的审美意识就发展成为明确的、具有一定理论形式的美学思想。

比较审美意识来看,美学思想具有两个明显的特点:第一,它经过语言文字的传播,不仅取得了语言文字的表现形式,而且通

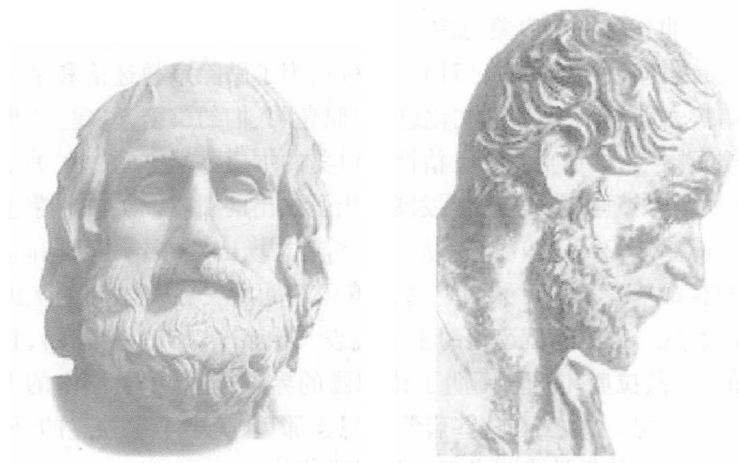
过文献形式,一代代地传下来;第二,它不再仅仅是一些直观的、感性的东西,而是变成了某些明确的观念和概念,取得了理论的形式,成为名副其实的意识形态。正因为如此,美学思想有了固定的名词、术语和概念,成为人类正式的美学遗产。

每一个民族都有自己丰富的美学思想遗产。我国早在 3000 年前的殷周之际产生的《易经》,已含有重要的美学思想,它对我国几千年来的美学理论和文艺创作发生了深远影响。在《诗经》中,也有大量关于美的事物的描写,如“逃之夭夭”、“杨柳依依”、“硕人其硕”等。到先秦时代,在诸子百家的著作中,就有大量关于客观事物的审美特性和人类审美心理活动的言论。例如,道家创始人老子的《道德经》里不仅出现了“美”的范畴,而且讲到了美与丑这两个对立面的辩证性质。如“天下皆知美之为美,斯恶也,皆知善之为善,斯不善也”。当时能有这样的看法,是难能可贵的。孔子在《论语》中也说到了“美”与“善”、“文”(文采)与“质”(朴质)、“言”(文章)与“德”(思想修养)、“礼”(各种制度)与“乐”(包括乐曲、歌唱、舞蹈和表演)等美学概念和它们之间的相互关系,为封建时代“正统”的审美观奠定了基础。再如,荀子已经有了比较完整的美学思想。他对于美的含义、美感的来源、情绪对美感的影响,以及关于自然美、生活美、艺术美等问题都有论述。他的《乐论》、《礼记》等,更可以说是专门的美学著作。以后历代大批的哲学著作和文艺理论的著作,如诗论、画论、书法论等等,都蕴藏着极其丰富的美学思想。

比较起来,欧洲美学思想源远流长,流派多,体系多,是目前世界上最有影响的美学思想。早在荷马史诗中,已经有流传下来的一些零星的美学观点,如对阿喀琉斯盾牌的赞美、对于海伦美的惊叹等。但是,美学观点最早形成比较有系统的美学思想的,还是古希腊的毕达哥拉斯派。他们把数当成是构成宇宙的基本因素,数的和谐构成了宇宙的和谐,美就是从这一和谐中产生出来的。例如,音乐就是对立因素的和谐的统一,整个宇宙就是一

曲和谐音乐。一切按照数的秩序所构成的形式都是美的。他们最早奠定了欧洲美学思想中重视形式的观点。

但是真正对美和艺术系统的哲学思考,建立完整的美学思想体系的,还是柏拉图和亚里士多德。他们是希腊美学的集大成者和欧洲美学思想的奠基人。他们写了大量的著作,发表了大量有关美学的观点。美学上的基本概念,很多都是他们提出来的。他们对美学思想中的一些最根本的问题,如美的本质、艺术的本质和特点、人类创作的才能、审美经验和审美教育等,都进行了哲学思考,奠定了欧洲美学思想的哲学基础。欧洲的美学思想,基本上是沿着他们的足迹前进的。

柏拉图(前 427—前 347)

亚里士多德(前 384—前 322)

到中世纪,教会竭力扼杀世俗教育,垄断文化艺术,把基督教的教义引进美学思想,制造一套文艺理论和美学思想,去抵制古典的文艺理论和美学思想。他们利用文艺为宗教服务,把本来世俗的文学艺术蒙上一层圣光。因而,他们的美学思想也就笼罩上一层神学的色彩。

文艺复兴是资产阶级的人文主义对中世纪神学的一次大的冲击和解放。首先,它从公开地反对中世纪的神学开始,把淹没

了将近 1000 年的古代美学思想复兴过来。第二,它适应新兴资产阶级市民生活的需要,出现了大量反映市民的审美意识和审美观点的文学艺术。从而把文学艺术带向了一个空前的繁荣时期。第三,当时自然科学的发展,对艺术家产生了两方面的影响:一是借助解剖学、透视学、数学等方面的成就,以提高艺术创作的技能;二是用自然科学的理性态度,来对待艺术与自然的关系,要求艺术家既要像镜子一样反映自然,又要像上帝一样创造出“第二自然”。这就既导致了新古典主义者把艺术看成是理性的表现,也导致了德国理性派要求对艺术和人的感情作出理性主义的解释。

18 世纪的一些启蒙思想家们,对美学问题作了深入的研究,法国启蒙思想家狄德罗(1713—1784),为了破除宗教迷信和宗教黑暗势力,用合乎理性的文化思想“照亮”人们的头脑,以建立“理性的王国”。根据唯物主义精神探讨美的本质并建立了一套关于“市民剧”的理论,对美学的发展作出了杰出的贡献。英国启蒙主义者博克(1729—1797),也从唯物主义立场出发,揭示出美和崇高的客观基础和心理原因。这是英国经验主义在美学问题上的具体表现。德国启蒙运动的主要代表人物莱辛(1729—1781),在他的名著《拉奥孔》里,阐明了诗和画的界限,建立了美学中的人本主义思想。总之,在这些启蒙思想家那里,美学不是独立的,而往往是他们的哲学或艺术理论的组成部分。

三、美学学科的建立

审美意识向着理论形式的方向发展,形成美学思想。美学思想的进一步发展,形成一门独立的学科,就是美学。一般认为,美学学科的建立,首先需要有专门的美学著作,其次还需要有不同于其他学科的独立的研究对象和范围。

美学学科的建立,有的人认为,应归之 18 世纪意大利的维柯。他于 1725 年出版的《新科学》一书,事实上就是美学。但是,

一般认为,美学的建立是 18 世纪中叶号称“美学之父”的德国哲学家鲍姆加登(1714—1762)。他在 1735 年发表的《关于诗的哲学沉思录》论文中,即已提出要建立一门新的科学,作为哲学的一个新的分支,并命名为 *Aesthetica* (伊斯特惕克),是“感觉”、“感情”的意思,意为美学是研究感性认识的科学。1750 年,他正式出版了 *Aesthetica* 一书,一般都称为《美学》。他第一次使用了“美学”这个术语。他在这本书中,进一步阐述了建立美学学科的必要性,并对美学研究的对象作了规定。

鲍姆加登(1714—1762)

鲍姆加登认为:“美学的对象就是感性认识的完善(单就它本身来看),这就是美;与此相反的就是感性认识的不完善,这就是丑。正确,指教导怎样以正确的方式去思维,是作为高级认识方式的科学,即作为高级认识论的逻辑学的任务;美,指教导怎样以

美的方式去思维,是作为研究低级认识方式的科学,即作为低级认识的美学的任务。美学是以美的方式去思维的艺术,是美的艺术理论。”这里,鲍姆加登说明了美学研究的对象是“感性认识的完善”,美学研究的任务是“研究低级认识方式”。因此,和作为高级认识论的逻辑学比较起来,美学是一种低级认识论。他建议成立一门新的“感性学”即美学,来研究人的低级的感性认识。他又认为,美和艺术,本身是自成一个多样统一而又有秩序的和谐的世界,它们本身是“完善的”。感性认识一旦达到“完善”的时候,它就是美的。因此,他认为美学所研究的,就应当是这种感性认识的完善。

对于鲍姆加登第一次提出来的“美学”这样一个名称,以及他给美学所规定的对象和任务,虽然一直有人持有不同意见,并有各种不同的评价,但是,有一点是肯定的。那就是从他以后,“美学”这门学科独立了起来,“美学”这个名称也普遍地为人们所接受。因此,我们认为美学作为一门独立的学科的建立,是和鲍姆加登分不开的。鲍姆加登以后,经过康德、费希特、谢林、歌德、席勒、黑格尔、叔本华等人的大力发展和扩充,美学在德国得到了蓬勃发展,美学的体系和规模也愈来愈完备,使美学日益摆脱作为哲学或文艺理论的一个部分而独立。这也使德国成为名副其实的“美学的故乡”。

四、美学学科的现状

(一)现当代西方美学

在西方,随着黑格尔哲学体系的解体,黑格尔美学及其学派受到重大的冲击和批判。及至20世纪,以黑格尔美学为代表的那种形而上学的美学体系已经被打破,多元演变的美学发展格局代之而起。德国很长一段时期都是西方美学的中心,但是由于第二次世界大战之前和期间,众多的欧洲美学家迁居到美国,使得美学的中心从德国转到了美国。至今,多元演变的美学新格局,

派别纷呈,观点林立,相互对峙而又渗透,呈现一个错综复杂的状况。状况错综复杂,但是又体现一种共同趋向,作为西方美学的特点而呈现。

黑格尔(1770—1831)

现代西方美学要么以某种哲学为出发点,要么以某种哲学为归结点。哲学是西方美学的一个理论基础问题,这个哲学基础就是人本主义哲学,或人的哲学。现代西方美学基本上都以人本主义哲学为立足点,这也使得主观主义成了现代西方美学的核心与主流。张扬个体感性、欲望、直觉、本能,并把它们提升到本体论地位,如唯意识论美学、自然主义美学、直觉主义美学、表现主义

美学、经验主义美学、精神分析美学;突出意识、情感、想象、意向,并把它视为人的本质,如现象学美学、符号美学、存在主义美学;重视理解和接受意识,如解释学美学、接受美学;等等。这些都体现了现代西方美学的人本主义哲学基础。

现代西方美学大多以审美经验为主要研究对象,把审美经验作为终极本质上升到本体的高度。如,克罗齐提出,审美是直觉带来的愉快,直觉最成功的表现就是美;杜威提出,审美来自人与环境的冲突进入平稳而产生的经验,由这种审美经验去寻找对象的审美性质及其呈现方式——“整体印象”(美),美不过是情感经验的术语;桑塔耶纳提出,美是被当做事物之属性的快感;杜夫海纳提出,审美经验揭示人类与世界的最深刻和最密切的关系,它提示哲学要从先验走向超验,从现象学走向本体论,美实质上就是人与对象的一种感性、情感关系,一种发现自己命运意义的经验;英迦登提出,审美经验是对象审美性质以及审美对象的构成因素。以上这些都说明了,现代西方美学都致力于审美经验的研究,并以此作为美和艺术本体回答的依据。

现代西方美学,只把美学限定在艺术研究。这与西方古典美学的影响是分不开的。黑格尔说艺术就是的美的理想。叔本华说艺术(审美)就是对作为意志直接而恰如其分的客体性的理念(美)的认知。当代西方美学从多角度考察艺术与审美心理、审美经验的关系,把审美心理经验看做艺术的内在根源,艺术是审美的外在表现。没有审美就没有艺术,艺术是审美的载体和依托。艺术是审美的形式。

现代西方美学采取的研究方法是多元的。它综合利用各门学科的知识和方法,包括哲学、历史学、心理学、社会学、语言学、逻辑学、艺术学,以及一些自然科学。不同的美学流派在知识和方法的倚仗上有不同的侧重。这种多元化方法的运用,开拓了美学研究的视野和途径,促进了美学研究的深入,取得了一些重大进展。