

UNIVERSAL AESTHETIC PRINCIPLES

邱伟杰 著

普及美学原理

四川文艺出版社

普及美学原理

UNIVERSAL AESTHETIC PRINCIPLES

邱伟杰 著

四川文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

普及美学原理 / 邱伟杰著. — 成都 : 四川文艺出版社,
2019.12

ISBN 978-7-5411-5571-0

I. ①普… II. ①邱… III. ①美学理论 IV. ①B83-0

中国版本图书馆CIP数据核字 (2019) 第263239号

PUJI MEIXUE YUANLI

普及美学原理

邱伟杰 著

出品人 张庆宁
责任编辑 赵海海 燕啸波
封面设计 张泽峰
内文设计 史小燕
责任校对 段敏
责任印制 崔娜

出版发行 四川文艺出版社 (成都市槐树街 2 号)
网 址 www.scwys.com
电 话 028-86259287 (发行部) 028-86259303 (编辑部)
传 真 028-86259306

邮购地址 成都市槐树街 2 号四川文艺出版社邮购部 610031
排 版 四川最近文化传播有限公司
印 刷 成都蜀通印务有限责任公司
成品尺寸 140mm × 203mm 开 本 32 开
印 张 6.5 字 数 140 千
版 次 2019 年 12 月第一版 印 次 2019 年 12 月第一次印刷
书 号 ISBN 978-7-5411-5571-0
定 价 48.00 元

版权所有·侵权必究。如有质量问题,请与出版社联系更换。028-86259301

邱伟杰，1974年生，浙江金华人，作家，艺术哲学学者，北京美学分会会员，北京美学分会普及美学课题组组长，普及美学的学科创始人，中国美学普及工作的带头人。著有《美的人》《味的人》《漫画美的人》等，受王蒙先生倾情推荐，得到国内多位知名学者、作家和评论家的肯定，获得广大青年读者好评。

目录

上卷 \ 论普及美学

第一章	美学与Aesthetic	003
第二章	中国传统美学	006
第三章	中国现代美学的确立	009
第四章	普及美学概论	013

中卷 \ 普及美学史论

第一章	文艺复兴后的美学研究概述	021
第二章	现当代哲学对普及美学的影响	027
第三章	马克思、恩格斯的无产阶级普及美学	049
第四章	列宁的无产阶级美学	054
第五章	日丹诺夫美学思想评鉴	061

第六章	苏联与大众美学	065
第七章	苏联建设时期的大众美学	072
第八章	中国的大众美学	084
第九章	国外社会主义国家运动中的大众美学实践	123
第十章	美学和普及美学概念再论	136

下卷 \ 普及美学学科纲要

第一章	普及美学与质朴哲学	151
第二章	普及美学的学科方向	173
第三章	普及美学目前的实践和未来的前景	188
参考文献		201

上卷 \ 论普及美学

第一章 美学与Aesthetic

西学中的Aesthetic的理论和实践都源自古希腊文明，如毕达哥拉斯派和赫拉克利特对人与宇宙（自然）关系的研究所生发出的数的秩序美感原理以及节奏、对称、和谐等形式观念，对艺术美感的探究影响深远。柏拉图和亚里士多德对美感本质问题的思考和争论所形成的著作，成为欧洲文艺复兴后的斗争工具。艺术和哲学被各自阵营的战车裹挟着，变成不同政治立场表达主张和相互攻击的手段。文艺复兴艺术、巴洛克艺术、新古典主义艺术和浪漫主义艺术分别代表着世俗平民、教会复兴力量、专制君王力量和资产阶级革命力量登台献演。此时艺术的标准是客观立场化的，是为人群的角色、功利服务的。

Aesthetic概念及其学科的诞生，得益于英国经验主义哲学和德国理性主义哲学的争辩。经验主义哲学以培根、休谟、J.洛克为代表，倡导将主体感觉经验的归纳和实验的方法引入艺术美感的研究中，以凸显主体“感性”经验在艺术鉴赏中的重要性。理性主义哲学阵营中的德国人鲍姆嘉滕承接了莱布尼

茨的认识论，他认为人的心理活动分成“知、意、情”三个部分，“知”和“意”分别有逻辑学和伦理学在研究，而“情”这种感性认识也应该有专门的学科研究。他认为“情”是一种混乱（低级）的认识，是走向逻辑思维明确（高级）认识的一个阶梯。

1750年，鲍姆嘉滕为完善理性主义哲学的认识论，把研究人的感性认识和感性表现的学科定义为“感性学”，即Aesthetic。^①此词来源于希腊文。他写出Aesthetic的专著，搭建起Aesthetic的基本框架，并把学科研究的方向进行了规划。他认为感性认识包括情感、直觉、想象、记忆，而对人的感性认识和表现的研究也必然关联艺术研究，内容的真实、鲜明、丰富、可信、生动是一件艺术作品最重要的标准。由此，他也确认了感性认识的想象性、情感性和个别性，推动了Aesthetic对主体“个性”的深入思考。艺术和美感的标准从客观立场的天平上滑向对人的主体的探索。

自鲍姆嘉滕提出并建立独立的Aesthetic学科以来，西学中对艺术和美感的研究迎来了一个高峰。从康德的《判断力批判》、席勒的《审美教育书简》、谢林的《艺术哲学》，直至黑格尔的《哲学史讲演录》，德国古典艺术哲学迎来全盛时期。黑格尔作为其中的集大成者，提出美感“是理念的感性显现”，是主观与客观、形式与内容、理想与现实、感性与理性、特殊与一般、自由与必然的辩证统一，这种统一只有经艺

^① [德] 鲍姆嘉滕：《美学》，简明、王旭晓译，文化艺术出版社1987年版，第13页。

术家心灵创造出来的艺术美，才能真正达到。他认为“绝对理念”实现自我的过程，可以通过哲学家的逻辑呈现，也可以通过感性形象来呈现，而艺术正是最能通过感性形象来呈现“理念”的方式。因此，他认为Aesthetic更正当的学科名称应该是“艺术哲学”。

第二章 中国传统美学

中国最古老的智慧之书《易经》，每一卦都在讨论天人关系，而天人关系的中心就是生命。因此，中国传统艺术哲学的本体论是充满生命气息的“自然世界—意象世界”，即所谓“于天地之外，别构一种灵奇”的真实世界。它不是逻辑理性的“真”，而是天人合一的“真”。柳宗元认为：“夫美不自美，因人而彰。兰亭也，不遭右军，则清湍修竹，芜没于空山也。”^①我们把客观物的象投予人心，“物”境（外在社会环境或自然环境的反映、再现）与“意”（艺术家主观情感的流露）相遇相合，即情景欣合和畅，一气流通，构成充满生机、富有情趣的天人合一的和谐“乐”境。其间所创造的艺术作品是心与物、主与客、内涵与形式的完美统一，生机盎然，如活泼泼的一个“生命形式”。

中国古人自然而然地把艺术看作一个独立的“生命体”，

^① [唐]柳宗元：《柳宗元集·邕州马退山茅亭记》，中华书局1979年版，第729页。

在此前提下，艺术体验者以自身为中心，把艺术和艺术体验对象“人”化，运用人的生命模式对艺术进行“感悟式”品评，这是与西方认识论中的感性认识完全不同而又高出一格的认知方法。^①从这点出发，我们才能理解为什么诸如气、韵、风、神、味等一系列古代人物品藻用词会毫不违和地运用于中国艺术品格鉴评中。

从中国的早期音乐理论著作《礼记·乐记》开始，我们就能窥见中国艺术哲学与西方Aesthetic（感性学）的不同。中国的艺术哲学是在“意象世界”这个生命形态的“道”的总纲下，分门、分类、分别、分级地进行品藻、品第、品格的品质学探究。文学诗歌方面有南朝刘勰的《文心雕龙》、唐代司空图的《二十四诗品》、宋朝严羽的《沧浪诗话》等；绘画艺术方面有南齐谢赫的《古画品录》（品画六法论）、唐朝朱景玄的《唐朝名画录》（神、妙、能、逸三格四品论）、宋朝郭若虚的《图画见闻志》以及清朝康熙命纂的《佩文斋书画谱》等；还有品茶的《茶记》，品琴的《溪山琴况》等。举凡绘画、诗词、音乐，都讲究“物我合一”下各种维度的品格分析和比对。典型如谢赫六法的“气韵生动说”、刘勰的“神思说”和《二十四诗品》中的“饮之太和，妙造自然”，把艺术作品意境和韵味的多维性、细致性、深邃性，分等级进行解析，让人在审美世界中沉薰于韵味丰盈而又无穷的“言外之味”和“弦外之音”，在魂牵心系间品悟人生。

① 张广天：《手珠记》，作家出版社2014年版，第290-313页。

中国艺术哲学的真核是出世的，是生命维度的深刻探索，其指向是非世俗、非生活化的，期待着人在艺术世界的心心回响中，在个体生命的有限存在和有限意义与绝对无限时空（高、古）的相互观照中，明悟瞬间即永恒、小我即宇宙的超越境界，由此达到灵魂震动和无限喜悦的“自在乐境”。

因此，中国传统艺术哲学的特点是以虚涵实，表现为意象世界；也以实见虚，表现为具体的品质人生。一花一叶间，一茶一酌时，俯拾即是，着手成春间启明人的眼、耳、鼻、舌、身、意六根，明心见性，直臻超越。而超越，是中国艺术哲学的终极追求。

第三章 中国现代美学的确立

“美学”一词在中文中出现，始于清末民初，而王国维先生将鲍姆嘉滕所著《美学》列入教学计划，则标志着“美学”作为一个学科在中国的确立。从1917年到1930年，中国一共出版了标准的美学原理著作六部，基本上移植了西方Aesthetic的内容。“美学”二字绝非Aesthetic的意译，那么如此翻译的本意到底是什么呢？

王国维之父王乃誉精研书画、篆刻、诗古文辞，王国维受惠于家学，七岁在私塾启蒙，自小博览群书，其学术理路上承乾嘉考据学，外习西学实证科学、考古学，进而开创古史新证、二重证据法，成一代史学名家。即使身历白话文运动，中国文字“一字一意”的原则仍深铭于其文骨之中。既有如此深厚之学力，把Aesthetic翻译成“美学”应非先生一时之笔误。唯一合理的解释似乎是，通古知西的王先生意图重构一个有别于东西方艺术哲学的新学科。

王先生美学思想的核心概念是“境界”二字。“能写真景

物、真感情者，谓之有境界。否则谓之无境界。”^①意思是写景要写到本质，写情要写到本性，如此两者才有深层次的呼应，而后才有“美”和“境界”可言。本质就是事物本身所固有的属性，对人来说就是指人的本性。本性自然是与生俱来的天性。“一呼一应，声气相通”为“呼应”。全句的释义是：“写景（物）要写出事物的根本属性，写情（人的情）要写出人的天性，如此两者深层次的‘根本属性’与‘人的天性’才能‘一呼一应，声气相通’，而后才有‘美’可言，才有‘境界’可言。”《人间词话》上篇在对中国传统艺术哲学的探讨中曾说到，中国古人把艺术“人”化，艺术的“品”与人的“品”相互“呼应”，浑然一体，物我合一的生命感悟和生命超越是中国传统艺术哲学的最高追求。王国维先生虽深谙西方哲学的理性认识论和感性认识论，其在认识论上却未能明悟中国独有的、高于此二认识论的“意象理性”认识论，未能透彻地描述二者的关联，朦明欲通之间只能用“呼应”点题，但他已清晰地指出了美学与人和事物的天然属性（品）之间的幽径。故此，王国维先生翻译“美学”二字意蕴深远，顺着他的指向，我们可以称此学科为“品质学”。

回到“美”的原意考据。许慎在《说文解字》中释“美”为“羊大为美”，“美，甘也，从羊从大”。这实际上是说一种直觉和味觉的感知体验。“肥壮”是好羊的“品”，此物之“品”在人的口舌上体现为“味甘（情）”，就臻“美”之

^① 王国维：《人间词话》，上海古籍出版社1998年版，第2页。

“境界”。王国维先生用字隽永，真是妙化自然啊！“美学”二字准确而扼要地指向人类关于“美”的本质、定义、感觉、形态，及审美问题的认识、判断、应用的过程。“美学”就是人之“品”与事物之“品”通过深层呼应而达到某种“境界”的学问。

中国现代美学奠基人朱光潜先生在《诗论》中认为境界是诗歌艺术的基本品质和价值取向。朱光潜先生的美学观，其核心有“直觉说”“距离说”和“移情说”，表面看均有西学源头，分别融合克罗齐的“直觉说”、康德的“无利害观赏说”、布洛的“心理距离说”和利普斯的“移情作用说”。朱先生在《谈美》中说：“移情作用不一定是美感经验，而美感经验却常含有移情作用。美感经验中的移情作用不单是由我及物的，同时也是由物及我的；它不仅把我的性格和情感移注于物，同时也把物的姿态吸收于我。所谓美感经验，其实不过是在聚精会神之中，我的情趣和物的情趣往复回流而已！”^①此处“我的情趣和物的情趣往复回流”与王国维先生的美感本质论如出一辙。“情趣”变成了人与物的天然属性的另类表达，而外借的“直觉”“距离”和“移情”不过都是达成此“美感经验”的方法论。

朱光潜先生较为完善地疏通了东方和西方传统艺术哲学的认识论，形成了具有中国别样风情的“美学”论述。他对西方Aesthetic的认识是通达和超越的，这种高绝通达，在他的《谈

^① 朱光潜：《谈美》，开明书店1932年版，第27—28页。