第一部分　美和审美

1、为什么世界上会有美？

原因很简单，因为世界上有人。美是人对世界上（一切事物）的评价，它是因为人和世界结成审美关系而产生的一种“价值事实”。没有人的世界，就没有美。人类来到这个世界之前，世界上没有美；人类离开了这个世界之后，世界上也没有美。树立这个观点很重要，它杜绝了一切离开人去认识美、研究美的道路。

这里的“人”是指谁？既指单个的小写的人，比如你、我、张三、李四，又指整体的群体的大写的人，就是整个人类。“人类”这个概念很宽广，它包括中国人、外国人，男人女人，老人孩子，过去出现过的，现在存在着的和将要出现的人。在美学上树立这个观点也很重要。从人类出发、从人类的生命存在方式和价值属性出发去研究美，被许多美学家称之为人类主体性美学和人类本体论美学。我们认为，这个观点可以给我们带来以下几点美学启示：

一、不要把美和美学想得太复杂，它就是我们每一

需要全本请访问 www.ertongbook.com

个活生生的人身上存在的东西，是我们每天每时每刻都能看到、感受到、想象得到的东西。比如我们每天把自己的脸洗得干干净净、收拾得整整洁洁，迎着早晨明媚的阳光去上学，干净、整洁、阳光，生命和青春的活力，就是一种非常灿烂动人的美。这种美既可以从你身上表现出来，又能使你自己和别人看到和感受到。所以，美既是一种现象，如干净、整洁；美又是一种感受，如生命阳光和青春活力。一个人，一个对我们的世界有正常健康的思维判断力、有正常健康的心灵感觉力、有正常健康的物质和精神创造力的人，一辈子总是和美相伴相随，永不可分。我们要做事、我们要说话、我们要走路、我们要想问题、我们要判断、我们要选择，这一切融入生命根底的活动，都牵涉好不好、美不美的问题。不仅“牵涉”，而且，这些生命活动本身，就是美的创造和显示。比如我们写字，从开始写得歪歪扭扭，到后来写得或规范端庄、或飘逸潇洒；比如我们唱歌，从开始的五音不全，到后来唱得或大气磅礴、或悠扬婉转。虽然，在我们学写字、唱歌的时候并没有人明确告诉我们：你们这就是创造美。但我们人，从发蒙儿童成为书法家、音乐家、歌唱家的过程，本身就是美的创造和显示过程。读了小学读中学，读了中学读大学，读了大学当一个有知识、有能力、有才华的工人、农民、军人，甚至当厂长、经理什么的，或者当科学家，造载人航天飞机和原子弹，或者当设计师，建南京长江大桥或宏伟的青藏铁路，等等。一个人的一生，不

管你学不学美学，了不了解美学，实实在在就是美的创造和显示过程啊！当然，学了美学，了解了美学，你就会像马克思所说的那样，更加自由、更加自觉地按“美的规律来塑造物体”。没有哪一个辉煌的人生不是美的辉煌创造和显示的人生。

二、我们也不要把美和美学想得太简单。对美的感受，虽然属于个人的，但是，一旦思考美，就决不只思考某一个人的感受，而是人类共同的感受。比如李白“床前明月光，疑是地上霜。”读起来有点凄凉，这种凄凉，既不单属于李白，也不单属于我们某一个读者，而是属于全人类——每一个漂泊在外的有家乡的人——“思归”、“寻找生命、心灵、身体和灵魂”的归宿，这种感情、这种意绪，是人类共同的“情感母体”。所谓母体，就是孕育和包含所有个体心灵养分的精神内核。美是人类共同的精神价值，审美就是在审视、理解、感悟这种人类共同的精神价值。既然是“审视”、“感悟”和“理解”，就需要头脑、需要智慧，需要独特的思维和哲学。美的“容易”就在于每一个人对它都不陌生，美的“困难”就在于“每一个人面对的美，都是一个不仅属于他自己，还属于全人类的陌生的心灵世界。”这些问题我们以后还要好好讲。在走向人类漫长的美的征途之前，我们要树立这样一点共识：进入美的世界，就是在人类精神长河中漫游。它的困难和乐趣全在于此。

三、既然美是人和世界结成审美关系而产生，那么，这里的世界又指什么呢？简单来讲，世界就是人类

生存的环境。它可以是现实生存环境，比如山川、自然、宇宙，随着人类对自然宇宙的开发和征服，属于人类的生存环境从地球发展到空间、太空。所以，不仅地球上有美，宇宙空间也留下了美的踪迹。你能说宇宙飞船在太空中遨游，不是一种美的展示和显示么？我们在电视上看到我国航天员杨利伟在机窗拍摄的宇宙场景，那种浅兰色的无边无际的浩瀚天体，点缀着一颗颗晶莹的星星，那么气势恢弘、那么宁静优美、那么神秘莫测，不就是一种绝美么？它是因为人类和宇宙结成了审美关系而产生的，虽然人类不是单单为了审美而进入太空宇宙，但人类征服太空宇宙的现实活动本身，创造和显示出了空前的美。因为它集中显示和表现了人类的智慧、意志、科学的发展和精神才华。人类生存环境除了物质生存环境，还包括精神生存环境。这是一个更广大、更深邃、更神秘莫测、更五彩斑斓的世界。它包括人类一切精神成果，如政治、思想、文化以及它们的显示和载体，如哲学、文学、艺术、道德、宗教、科学、技术，也就是自然科学和社会科学的总和。只要人类和它们结成了某种关系，无论是读一首诗歌、看一段舞蹈，还是读一部科学著作，只要感受领略了包含其中、洋溢其中的人类精神氛围、文化意韵，都可以是审美和走向审美。

说了这么多，归结起来，世界上为什么会有美，就是因为世界上有人，有人的社会活动、生命活动和精神活动。这一切活动，不管是有意无意的，都是在按照美

的规律来征服世界、改造世界，征服客观自然世界、改造主观精神世界。美就是人类在改造主观精神世界和征服客观自然世界的过程中，所创造的一切物质成果和精神成果的总 和。

2、为什么世界上会产生美学？

我们知道，为什么世界上有美，是因为世界上有人。为什么世界上会产生美，是因为人在这个世界上活动和创造。简单地说，人在这个世界上从事满足自己物质需要的活动，如衣食住行，创造的是社会美。人在这个世界上从事满足自己精神需要的活动，比如文学艺术，创造的是艺术美。社会美，比如劳动。工人做工、农民种田、士兵打仗、科学家搞科研，都是为了使我们人类，或人类中某一集团，获得更好的“ 衣食住行 ”的条件。人的美，比如人体的美，可以是自然美。但人体本身进化，从原始人到现代人，就是社会美、历史的美。因为人体进化不单是一种生理过程。人心灵的美，精神、意志、情感、气质、品格等的美，也是社会美。比如，父爱、母爱、爱情、亲情、友情、雷锋精神等，都属于社会美，有些属于社会生活美，比如母爱；有些属于道德情感美，比如雷锋精神。可能有人会发问：我们说社会美是为了满足人类物质需要的活动，那么，爱情呀、友情呀、母爱呀、雷锋精神呀，似乎并不单单是

需要全本请访问 www.ertongbook.com

为了满足人类物质需要，还有精神需要。我们的回答是：一、美学问题的根本是哲学问题。哲学问题，也就是辩证法的问题来不得一刀切。世界上没有纯粹的物质和精神，比如吃，人的吃就不同于动物的吃，人的吃就不只是填饱肚子，还有精神需要的因素。我们只是论述的时候对人的精神和物质有个基本的划分。二、严格地说，爱情、母爱、情感、道德，它们的起源，也是人类为了更好地满足自己物质,即,获得更好物质生存的需要。

美学是研究人类审美创造和审美感受的基本原理和根本规律的科学。要讲清楚世界上为什么会产生美学这个问题很复杂。简而言之，为什么世界上会产生美学，理由很多，最主要的理由，美学是人学，研究美就是研究人。所以世界上有美学这门学问，是为了更好更深地认识和了解世界的美和人类自身的需要。比如，我们看到一株蓬蓬勃勃生长着的树，而且觉得它美，是因为这株树显示了蓬蓬勃勃的生命。春天的树显示植物生命的生机，夏天的树显示植物生命的蓬勃，秋天的树显示植物生命的成熟，冬天的树显示植物生命的冷俊。这些树为什么美？他们是怎样产生的？当人们追问什么是美，这些审美对象，为什么会产生美，我们应该怎样认识美、理解美、感受美、创造美的时候，也就是对社会、自然、艺术等审美对象进行理性追问和考究的时候，美学就产生了。

3、为什么人文意识的产生就是美的产生？

首先要明白什么叫人文意识？人文意识是人对自己生命存在状态的认识、发现、表现和反思。所谓意识，就是人类思维的流程。它是人类对自身和自身所处世界的认识、发现和反思。一个人、一群人、一个民族、乃至人类的思维，大体都差不多。只是思维的对象、思维的深度、思维的方式方法不一样，才出现了一般人和思想巨人的区别。无论一般人，还是思想的巨人，只要他们认识、发现、表现和反思了人类自己的生命和生命的存在状态，同时使别人能理解、感受、认同这种“状态”，就是人文意识。生命、意识、人文意识的表现，就是审美意识的表现。因为它们都紧紧联系着人类生命心灵深处。

审美意识首先是关于我们人类对自己的生命意识。自然界的花鸟虫鱼，有没有人文意识？没有。它们是自然的。自，即自己，然，即这样。自然就是它（客观事物）“本身就是这样”，没有经过人“化”，而且，人也没有办法去“化”的东西。比如，荒野的岩石，没有人文意识，没有开采，人也没有把它“改造”成其他东西，比如钢铁。但当人类把矿石炼成钢铁，就有人文意识，这里的人文意识，不是说矿石和钢铁具有人文意识，而是说人类的冶炼技术，以及人征服自然、改造自

然的愿望得以实现的过程中，表现出了的人文意识。把矿石冶炼成钢铁的过程，就是人改造自然的本质力量得以实现的过程。当人文意识，以形象的、生动的，感性的方式表现出来，就是审美意识了。

凡是“人拿它没办法”的东西，就是自然。比如空气、阳光、刮风下雨，比如花开花落、云卷云舒，谁也把它们没办法。雨粒、露珠、雪花的形状，花朵、彩虹的色彩，谁也不能改变。它们是自然，纯粹的自然，没有人文意识。人类征服自然、改造自然的过程和成果，就表现和包含着人文意识。自然的下雨，雨没有人文意识，人工降下的雨，和人工降雨的过程，则是人类改造自然某种愿望的实现，当中包含着人类思维、智慧的结晶。

因此，人文意识是人类在自然界“身上”打上的人类思维和智慧的痕迹。人文意识不是“自然”的意识，而是人类关于自然的意识。人类本身，从物种学、动物学的观点来看，也是自然。或者，人身上包含着许多自然的因素。比如人的生老病死、吃喝拉撒，都属于自然。“民以食为天”，天就是自然，而且是至高无上的自然。有哲学家把人的自然本能概括为“饥饿”和“性欲”，“饥饿”了要吃，吃是为了保存自己，“性欲”则为了种族的延续。这是世界上所有动物都具备的自然特征。可见，人类深深地扎根在自然界的土壤中。但人类，也只有人类，在自己本能的生老病死、吃喝拉撒、饥饿性欲的基础上，在如何生，如何死，怎么吃，吃什

么，撒在哪，拉在哪，肉欲和爱情的关系如何等基础上，建立起了自己的精神大厦，创造出了多么灿烂的物质文化和精神文化。这些文化，构成了人类审美产品的全部内容。

美的发现和感受过程，是自然人化的过程，是人类自身从自然界的泥潭里挣扎出来，追求自身物质完善和精神完美的实现过程，也是人的生命存在状态由低级到高级，由受困于自然到摆脱自然束缚，实现物质与精神的自由完满过程。比如，远古时期，围猎时代，刀耕火种。猿人们开始打到一只野物，连皮带肉就吃了，他们可能并不觉得那种连皮带肉的野物，有多么难吃，甚至觉得味道很香很美。后来可能经过一段很长的时期，通过围猎，偶然弄到了一只野火烧烤过的野物，觉得更香更美更好吃一些，于是，猿人们就想办法去弄火，把打来的猎物用火烤了吃，于是人类最早的烹饪技术就从那时开始了。从吃生肉，到用火烤肉吃，在我们看来多么简单，但在远古时代，人类不知要在黑暗中摸索多少年！为什么说火的发明与运用，是人类远古文明最伟大的成果？就因为从吃生肉到吃熟肉之间，包含着人类遥远的思维路程，它们反 映了人类不同历史时期的生存状态，留下了人类思维的痕迹，是人类思维取得的重大成就。它们使 人类从自然的束缚中解放出来，能吃熟肉，使远古人类获得了多么大的物质自由和精神自由。而我们现在吃什么，怎么吃，早已不是生肉熟 肉的问题了。我们的物质享受和精神享受，是多么丰富！我们的生

命，从现阶段来讲，处于多么自由良好的生存状态！源远流长的饮食文化，使我们丰富多样的物质餐桌和精神餐桌上，有多少食物可供我们选择享受！从它们身上，我们可以看到多么深远的“人文意识”的流动过程。人文意识的过程，就是人类物质文明和精神文明，亦即人类文化的“创生”和实现过程。人文意识的历史，就是人的自觉史、觉醒史，也是人类文明、人类审美的演化史、创造史。

审美意识就是人类文化意识，人类文化意识实质上是人类生命意识。人类生命和审美意识并不是虚无缥缈的东西。它们必定要通过各种客观事物表现出来。比如我们到一片自然山水之中去旅游，纯粹的没有经过开发的自然山水，虽然宁静优美，但我们也会觉得少了一点什么。少的是什么呢？就是少了一点人文环境。如果我们建议开发商在流水中的小岛上修一座亭子，亭子上找某一位书法名家，题写上苏东坡的名句“清风徐来，水波不兴”，“人文”的因素一下就添在这片美丽的山水之上了。因为我们在这里来旅游，看到的就不是只是纯粹的自然山水，还是人文的山水。如果某一道高山流水，是钟子期听过高山流水的地方，或者是姜太公钓过鱼的地方，或者是某一皇帝逃难来过的地方，这样，钟子期、姜太公、某皇帝，就给这段高山流水，添上了人文的因素，我们会在这里思索历史、 思索人生、思索生命、爱情和友情，这就是人文意识。远古人类化石可以使我们对人的生命充满敬畏，这就是一种人文意识。黑

格尔的哲学著作、爱因斯坦的科学著作，可以使我们看到人类理性的精神成果，理性及对真理的追求，当然也是一种人文意识。站在观音菩萨面前，我们可以想到善良、神性、柔媚及旺盛的生命能力，这也是一种人文意识。李白的豪放、杜甫的深沉、李商隐的典丽、苏东坡的雄浑、柳永的柔媚、李清照的婉约，都是一种人文意识。这种人文意识，是李白、杜甫等创造出来的，也是我们读他们的诗词歌赋的时候，能感受得到的。因为，正如我们前面所说，人文意识就是生命意识。豪放、深沉、典丽、雄浑、柔媚、婉约等，是人类生命、精神、情感的基本要素，只要人类还在，这些生命和情感的基本要素就不会消亡。李白、杜甫、柳永、李清照的诗，不过是一种独特的语言文字载体，把人类这种永不消亡的、永恒的“生命情感状态”神奇活现、淋漓尽致地表现出来，在人类生命世界里获得了永生，这才是真正的人类文化。我们感受李白、杜甫及一切优秀的人类诗歌文化的时候，就是在通过他们塑造的不同诗歌语言载体，来感受人类精神、情感永恒的艺术生命力。如果感受不到这些，我们就感受不到人类诗歌文化的独特魅力。

话说回来，审美意识是人对自己生命存在状态的认识、发现、表现、塑造和反思。反思的结果，比如“杨柳岸，晓风残月”，比如“一江春水向东流”，都不是柳永、李煜仅仅为了说说他们当时的心灵状态，而无疑都是指向人类精神文化和情感世界的未来，尽管他们并非

需要全本请访问 www.ertongbook.com

刻意这么做。我们举这些例子，只是想说明人文意识及文化创造的一般道理。只有进入审美、理解文化，我们才能感受文化，创造文化、创造美、感受美。人文意识，现在看来，正是我们人类这种独具的进入文化、理解文化、感受文化、创造文化的自由自觉的生命意识，生命意识的核心，就是审美。所以。审美意识随着人文意识产生发展而不断进步演化。

4、为什么美学是一种高精的历史思维学？

什么是高？所谓高，就是说美学的最深的思维，牵涉到人类最古老的生命本质现象。也就是人类从原始人变成人类的第一声啼哭和吼叫算起，都开始和美有关。也就是人类第一次以人的眼光，而不是动物的眼光看世界。所以它古老，同时，美又是很精的。精就是精确，它精确到了人的每一种表情的变化和心里的变化。比如，李清照所说的“才上眉头，又下心头”的东西，那一缕缕很难察觉的情感波纹，都牵涉到美学。所以，美学最深的渊源很古老，它属于全人类。全人类的思想、心灵、情感、价值、判断等等。它是一种思维的流程。这种流程千百年来构成了人类的总体的价值体系，在这个价值体系中有人类的思想、哲学、情感、愿望等等。它们是一种巨大的精神复合体，同时也构成了人类的精神产品和物质产品，以及这些产品的内在灵魂。那是一

种很阔大的和现实世界相对应的精神世界。在这个世界中，有最灿烂的文学艺术、社会科学、自然科学著作。所以，我们认为美学是最古老的科学，但是，它同时又和我们每一人现在的、当前的心灵和情感有关。比如一棵树，在原始人的眼中，是一种形象；在我们的眼中又是另一种形象；在未来人的眼中，有可能是另外的形象。或者，在艺术家眼中、画家眼中、哲学家眼中，它们的形象都不一样。为什么不一样？要怎样才能变成一样？这些形象之间有什么关系？还有这些关系和人类之间，产生了什么样的美学联系？这些联系都牵涉美学的根本问题。因此，归纳起来，对这些问题的回答就是：美学，它的基本原理和美学产生的基本动力和源泉，连接着人类最古老的思想、生命和生存状态。它的现实的当前的思想和发展，又联系着我们现代人的一切思想、情感、生命和现实生存状况。它可以非常宏观。宏观到一个非常古老、巨大的人类现实和精神空间，乃至人类和自然宇宙空间。它又可以非常微观。微观到每一个人心灵的每一丝颤动，每一缕情感的波纹。比如，我们看到一片风景会感动，看到一部好的电影会落泪，看到一首好诗，会激动的热泪盈眶等等。这些都是美的表现和美学要研究的本质问题。所以，美学的历史，也是人类思维的发展的历史。我们对美学的研究，就是对人类这种思维发展的历史的研究。我们研究的对象，也就是美学的发展，是一种历史。美的演变和美学的发展，本身也是人类的一种精神发展的历史，同时，从根本上说，

也是人类思维的发展。因为，为什么美？怎样创造美？构成了人类心灵世界和精神状态的基本内容。如果没有美，如果没有美的创造，如果没有哲学、没有艺术，没有柏拉图、没有黑格尔、没有马克思、没有托尔斯泰、没有牛顿和爱因斯坦、没有孔子和老庄，没有李白、杜甫、曹雪芹，我们到哪里去寻找一个民族的灵魂和人类的灵魂？所以，我们说美学是一种高精的历史思维学。

5、为什么美学是一种生动的精神现象学？

美是一种理论，同时也一种现象，而且是非常生动的现象。它洋溢在我们周围。比如：我们睁开眼睛看到的一切，都有美或不美的问题。我们看到自然风光，觉得它美，就是因为这些自然风光具备许多美的特征。清翠的山峰，弯弯的流水，我们觉得它美，就是因为它们满足了我们对美的一些感受和评价。如果这些山峰是光秃秃的，如果这些流水是被污染了的，我们就会觉得它不美，就是因为光秃秃的山和污染的水代表了一种负面的价值取向。总之，它们都是生动的、形象的。我们一般人都能对它做出明确的判断。所以，美的东西，总是很生动地呈现在我们面前，同时，它又深深地作用于我们的心灵世界。比如，看到青翠的山峰和清澈的流水，我们的心灵就会产生一种愉悦的感情，相反，光秃秃的山峰和污染的流水，我们的心灵会产生一种苍凉和厌恶

的感情。这种种感情构成了我们的心灵世界和精神世界。美很生动的，说它生动，就是我们的眼睛能够看见，同时我们的心灵能够感受，每一种被我们眼睛看见和心灵感受到的美，它既可以呈现在我们的眼前，又能使我们的心灵发生的一些微妙的变化，它最生动，也最深刻。凡是引起我们心灵的变化、激动和感动的客观事物，都和美有关，因此，我们认为美既是一种客观物质现象，同时，也是一种主观的心灵现象和精神现象。作用于心灵的东西，我们都可以把它们称作精神的东西。所谓精神，就是我们人类的一种心灵或情感的生发状态。比如：青翠的山峰属于客观世界，青翠本身就包含着一种情感的愉悦，它就包含着某种精神的成分。同时，我们看到青翠的山峰所产生的一种喜爱的感情就属于精神世界，所以，单就我们看到青翠的山峰之后，所产生的那种喜爱和愉悦的感情就属于精神现象。如果我们研究山峰为什么是青翠的，看到青翠的山峰，我们的心灵为什么会产生愉悦的感情，这已经是对美学的研究。山峰是审美对象，喜爱和愉悦是审美感情。我们的心灵，因为看到山峰而产生的审美愉悦，就是审美过程。在这个过程中，我们的心灵和精神在起作用。它带来的是审美的精神现象。精神现象，是不可能用眼睛看到的，但它可以被我们自己感受到。看到某一审美对象，你觉得它美与不美，美在心灵中产生了什么样的感情，你讨厌它还是喜爱它，你自己心中一定是有数的。只是心灵中的这个数，别人看不出来。所以，我们认

为：

一、世界上一切事物，只要它显示了一种生命状态，就是美的。世界上的美，都是无比生动的，我们既可以看到它，又能通过心灵感受它。

二、只要能引起我们心灵发生变化，只要这种变化能使我们的心灵产生律动，只要这种律动就构成了我们的精神现象，我们都可以把它称作审美的过程。只要这个过程给我们带来心灵愉悦和精神愉悦，我们都可以把它概括为美学。

三、因此，美学，是我们的生命现象，怎样通过鲜明生动的客观现象，引起心灵变化和精神愉悦的过程。美，因此而成为一种生动的情感表现学和精神现象学。

6、为什么人要具有美学素质？

美学素质，说穿了，就是一种人文素质、心灵素质、精神素质和情感、品格素质。怎样的人，才具有人文素质和审美素质呢？

有一期中央电视台的《实话实说》节目，采访的是中国加入 WTO 的谈判代表、外经贸部副部长龙永图。他大约谈到的是怎样看待目前中国人的素质问题。他说在谈判期间，他某一次上厕所，当然是修得很漂亮、卫生条件也非常好的欧洲的厕所。上完厕所后，他听到旁边的某一格蹲位里传来哗哗的水声，还听到有人在蹲位

里“呼哧呼哧”捣鼓什么的声音。他楞了很久，想，这是谁在干什么？打开那个蹲位的门一看，原来是一个大约六七岁的小孩，上完厕所后准备使用冲水的阀门，可阀门的开关大约坏了，小孩正焦急地摆弄那个坏了的阀门开关，满头大汗。龙副部长很感动，他说：“这就叫素质。如果我们的某些小孩，遇到这种情况可能早就撒腿跑了。那个小孩，尽管才六七岁，他可能觉得他有责任、也应该弄好那个漏水的阀门。弄不弄得好还不一定，只要他觉得应该去弄它，不能让水白白浪费掉，就说明这个小孩的文化素质、文明素养高……”

这个故事告诉了我们些什么？

一个人的文明素质，常常以美的方式、手段、言行表现出来。我们常常说一个人的内在素质，是心理、精神、品格诸要素内涵的总和，但更主要的是，一个人的文化素质、审美素养，是通过活生生的语言和行动表现出来的。正如那个主动修厕所水阀的小孩，他的文明素养，不是刻意表现的，也不是装出来，也就是说，文明素养和美的素养，对人的作用、影响和塑造，是潜移默化的、自觉自愿的、水乳交融的。

所以，我们认为，第一，所谓语言美，行为美，总是以一种较高的文明素质表现出来。所谓素质，就是对传统，当然是对人类优秀传统的认识、理解和认同。文化素质就是对人类优秀文化传统的认识、理解和认同。当这种文化素质，以一种精神、品格、情感、意志等方式表现出来，他就是美学素质和审美素质了。因为，比

需要全本请访问 www.ertongbook.com