

西方美学史

什么是美学：

美学是外来概念，西方近代十八世纪（1750 年）鲍姆加通提出来；原来的意思是感性学，拉丁文意思感性。鲍姆加通说对感性本身加以认识，而不是感性的对象，也就是美感，美和艺术。日本译成美学，因为是感性中的美感。美是一种感受，无法学，只可以归到心理学范畴；aesthetica（感性学-感性、感觉）asthetisch（感性形容词审美）

美学史：

思想史的一方面，艺术不涉及美；优美、壮美、崇高是美的方面；但艺术可以不涉及美，“涉及感动”。黑格尔认为客观的美不存在，一切美是由人的感觉得出（哲学结构与哲学史相符，美学史也一样，不同层次的思想吸收到自己的观念里形成自己的思想）。美感和审美意识，但不仅在心理学；停留在经验，美感很飘忽，所以形成不了一门科学。心理学的提升不足以把握美感的规律性，需要经过哲学提升的审美意识。

西方美学史：妙、味、意向

中国美学思想是王国维概括说的意境。境界(境界说)、意境（意境说）、妙悟都是主观的或主观的体验，或者主客和一，物我同一，不是单纯主体主体性审美活动的反映；在一个极精微的里面看广大，看宇宙。天人合一，意在言外。西方是客观的概念，也就是对象。静观、逻辑概念的定义，美的性质、规律加以考察，或者心理学的规律加以考察，限定各种要素，建立体系。审美范畴与经验的一致；观千剑而识器。一个美学家提出一个美学概念、范畴，进行理论上的理解不能脱离时代精神和审美精神，包括对文学艺术的感受力。如果你既搞不了哲学，又搞不了文学，那么你就去搞美学。美学不能空谈概念，要与时代特色、文化土壤结合；理解历史的逻辑关系，不断完善，而不只是美感的欣赏。反思快乐在什么内心上的层次。

美学修养：突破个人感性的局限性，打开更加广阔的快乐之门，通过欣赏所有人类感到过快乐的对象，能够对凡是作品做出自己的评价，与全人类曾经具有过的审美感受发生沟通和共鸣。这就是美学修养，不是个人爱好。

一、古希腊罗马客观美学

1、文化土壤

希腊祖先是游牧民族，后来来到希腊，发现非常适合贸易于是就定居下来。希腊城邦的人口越来越多，就迁出一部分去另一个地方开辟新的城邦，如米利都这样的港口城邦；随着氏族制内的人员迁出（迁出原因：有政治矛盾的，移民去别的地方殖民），这些人员以前服从的是氏族的义务，以及城邦的法律，迁出后，慢慢只服从于法律，血缘关系管理遭到解构，不需要情感，只需要遵从法律就可以交易获得生存。

希腊手工业追求精美，社会契约化；契约化意味着语言的严格表达，法律由哲学家制定，因为不能有漏洞，要长期有效，有逻辑上的一贯性。认识关系，对自然物有客观认识，这也就造成人与物的关系，而不是中国人与人的关系从而达成人与物的关系。

古希腊雕刻艺术是艺术的中心，人体雕刻是核心，人体比例是强调的艺术，中国不讲究比例，也不会裸体，通过衣服强调人的身份。头与身体的比例：1：6.5—1：7，雕刻是三维的，古希腊雕刻都是着色，现在留下的雕像色脱落了。奥林匹克出现在希腊，是因为希腊人喜欢健美。艺术使人达到情感的沟通。罗马艺术庸俗化，描述的是普通人的表情。但晚期希腊艺术开始堕落化，因为开始描述表情了。特洛伊战争打了十年，就为了一个美女，战争结束后，要求为这十年战争进行宣判，问这十年值不值，审判开始，海伦出现，所有人都沉默了，觉得这战争是值得的。

温克尔曼（1717—）《古代美术史》

名言：高贵的单纯，静穆的伟大；这是古典艺术的最高理想。

温克尔曼开辟了一条以造型艺术为主要研究对象的美学新途径；在以前美学很大程度上以诗学、文学为主要研究对象。温克尔曼从对艺术作品的直观感受出发，经过批评的中介，而达到美学的理论高度。即：艺术作品—直观感觉—分析批评—美学理论。哥德曾怀着敬慕的心情激动地说：温克尔曼就像哥伦布，不仅发现了新世界，而且以预告未来鼓舞他人，人们读了他的书，即使没有学到什么，也能从此成为新人。

2、客观美学的创立，对美的本质的探讨

孔子讲美：尽善尽美

a 美在和谐（美是数的和谐“属加种差”）——毕达哥拉斯

黄金比例：矩型—长方形最好看，长和宽 1: 0.618 最美，解释就是数的和谐。

音乐的和谐：毕达哥拉斯有一天路过一个铁匠铺，听到打铁的声音，觉得这是一种和谐，然后问师傅要出铁锤，师傅拿出一大一小，毕达哥拉斯称了一下重量，研究数的比例。所以认为音乐里有一整套数的关系。然后用来研究天体的运转。美是对立面的和谐——赫拉克利特 艺术是模仿自然自然界除了数的和谐，还有千万种美的现象。看不见的和谐，比看到的更好；人看不到神的美，神的美比人的美更好。

b 美在效用——苏格拉底，把美的基础从自然转移到人文，提出美就是合适（美在这里变成一种与人的关系，对人的效用，美善统一，美是一种知识，美与真统一）。认识的目的是人的目的，人的目的是神。苏格拉底第一次提出灵感，灵感凭天才，而不是外在的推理、计算能力；天才是无法解释的，它陷入了一种迷狂（代神说话）状态。灵感是更高层次的模仿。

c 美是理念（理念论—eidos 翻译成型相或相，有人翻译成形式）——柏拉图，

3、客观美学的发展：对艺术本质的探讨

美、善统一——亚里士多德艺术本体论

从低级到高级质料形式，最高就是神，由神创造万事万物。神学目的论，艺术提升到神的合目的性的高度。中国从古到今也有造化（鬼斧神工）的概念；这种艺术世界观在柏拉图那里就有神学目的论，到亚里士多德定型。万物都是神（大自然）的艺术品，人是对上帝的艺术模仿。亚里士多德的美学观点：有机的整体，多样的和谐（有机的统一）。艺术美是人工的，自然美是自然的。西方的“善”有好的意思，合适的意思；不仅是道德。严格意义上的人的艺术与别的艺术（如人的技巧、神的艺术）；本质区别在于它的模仿性。称之为“诗”，诗的原义是制作，亚里士多德称之为模仿；只是媒介不同。一个作者是否能称之为诗人，用作品（模仿）作区分；古希腊不讲究格律、押韵；如荷马史诗。近代如康德时代开始讲究押韵，但康德认为真正崇高的诗是不需要韵律的。艺术的模仿是模仿本质与规律；反映外表是自然主义。艺术应该模仿行动中的人，集中于对心情的模仿。绘画不如诗歌，诗歌不如音乐。现代认为模仿是绘画、雕塑；认为音乐是表现艺术。在亚里士多德看来，音乐也是表现，且是最高级的模仿（表现）。艺术家表达可能性、必然性。

艺术的功能：1、认识的功能；艺术和形式的划分，丑的对象在艺术中变成美的，反映于真实。艺术与认识形成区别的是形式——这也是美学通往形式主义的开端。艺术的形式、艺术的内容（思想分析，提供的知识）、艺术的结构、统一性、技巧、语言表述。艺术的形式属于艺术本身。音乐：教育（伦理的乐调：颂神的音乐）、净化（心理学解释—压抑排遣、社会学解释—仇恨化解）、精神享受（善是幸福的要素—愉快、美的因素结合成幸福）；净化—摆脱原始野蛮带来的不良形态、痛苦、压抑排除掉，在道德上实现提升。随着音乐的节奏和音调，手舞足蹈，观看艺术作品，更具有同情心，也更能理解别人（通过情感的感受力），这就是艺术的道德功能。

作为人的艺术家，只是一个工匠，他们掌握了使人信以为真的说谎的技巧。荷马史诗把谎说得真。艺术家主要掌握形式，这种形式就是说谎。排斥了天才、灵感。

4、客观美学的衰微

罗马时代实际是希腊化时代，罗马扩大了希腊文化，但降低了质量。罗马本来是农业民族，与希腊交往中发展了商品经济，但带有更多的农业民族血缘公社的痕迹。他们有很多可耕地，土地上生存的是氏族，显示罗马文化的保守，缺乏原创力，将希腊文化拿到罗马，剽窃希腊文化。罗马重视传统，西方的法律都是以罗马法为基础，重视历史与经验，与希腊不同。希腊有冲突就向外移民进行殖民，解决希腊发展。罗马是武力解决，从共和国变成帝国，形成中央集权。落后征服先进民族，形成世俗化。艺术也世俗化，将神拟人化，人神不分。拉丁喜剧发达，但是世俗化的，类似于中国小品。雕像开始注重眼神的雕刻，不像希腊不注重眼神；罗马处在信仰丧失的时代，沉迷于物质享受，属于唯物主义者，看重现实的生活。产生感性与理性的分裂，美的和丑的，物质和精神的分裂，艺术和美的分裂。

酒神精神代表醉，神秘主义，阿波罗精神代表梦，酒神精神更加原始，代表本能的冲动；阿波罗精神代表理性；日神精神转变为纯粹的理智，制约酒神的冲动；旧约充满神秘主义，新约加入了希腊理性。

贺拉斯发挥亚里士多德的思想，诗意（贺拉斯著）是跟着诗学（亚里士多德著），有自我表现，一首诗不仅美，还要有魅力（这是首次提出魅力的观点，强调情感的力量）。想像（罗马另一位美学家观点）：尚未发生的事情直观地表现出来，或者过去消失的；想像是通过心眼（心眼一词也是首次提出）来表达；每次欣赏都是艺术创造（朱光潜）。欣赏与创作形成统一。

朗吉弩斯《论崇高》——提出“崇高”的概念，对古希腊的美的概念形成颠覆。艺术、美之外还有崇高，到了康德那里提出“鉴赏”，鉴赏就是审美的一种统一（崇高和美结合）。悲剧是崇高，喜剧是滑稽。采用柏拉图的迷狂，冲破理性束缚；基督教吸收了这个概念，如得到天启，陷入狂喜。朗吉弩斯认为想像不再是一种模仿，想像是这样一种场合，灵感、热情的感化，仿佛目睹描述的事情，立即记载，呈现在观众眼前；如醉如狂的欢欣鼓舞。整个身心受到触动。浪漫主义色彩源自于此，十七世纪发现朗吉弩斯的美学价值才被发现，他超越了他的时代十五个世纪。

普罗提诺《流溢说》——希腊人，新柏拉图主义理论上主要代表；将柏拉图的理念论、神秘主义扩展；对基督教神学有影响。哲学观、美论、美与艺术的关系理念之上有至高无上的太一，逻各斯是一，人住在理念世界。否定神学：只能说神不是什么，不能说神是什么。是一切存在的源泉，真善美的统一。神不是拟人化的，自身充满而流溢（首次提出流溢概念）出来；普遍理性是太一首次流出来的，再流出灵魂认识理念世界，再有感性世界（幻像）及人的肉体，最后有物质（质料，无形式的质料就是无）。注：物质与质料是一个词。否认对称、和谐；他说美本身不包括多样的统一，只取美本身，只剩下纯粹概念的形式一，一就是美。归结到人的灵魂就是一，美内在于人的灵魂，物质世界的美是它的反射。

心灵的理念放在物质世界，形成物质世界的美；美从模仿到表现，艺术与美都有高级与低级，纯粹的统一是高级，感性的是低级的。心灵的艺术是最根本的。艺术的美是心灵的产物，艺术更重要的是表现崇高。一切艺术都是表现心灵美，那么艺术与美就得到统一。

禅宗：才说一物便不是，佛家第一义不可说。

真是美的标准，善是美的根源。

异化：把人的本质表现出来，成为异己的东西。如：自由是人的表现，但表现为上帝后成为人的枷锁，这就叫异化。

米尔图良：唯因其荒谬，我们才相信。（无法用理智加以分析“上帝的奥秘”，只有靠信仰去把握，相信。阉割理性）

二、中世纪的神学美学

1 中世纪美学的文化土壤

新柏拉图主义的斐洛是基督教教义的父亲，基督教骨子里继承了古希腊的哲学。罗马开始镇压基督教，保罗（圣徒）后来加入了忍让、谦卑等统治者能接受的教义，意识形态上便于统治，于是变成国教。福音书里的道理源自于古希腊的哲学，福音书里全是哲学痕迹，斐洛是真正教义的父亲。基督教表面上抛弃了古希腊文化，雕像砸碎，但骨子里还是继承了传统的希腊哲学。建立起以上帝为根据的道德文化。上帝是人异化创造出来的形态，但却压抑了人们的意识形态。古希腊的神不是高高在上的，不是对立的，而是和谐的，虽然有悲剧，但悲剧达到了灵魂的净化，融解异化。而基督教加强了异化，抽掉放弃人世间的一切知识、快乐；要驯服，放弃了人间所有的人性。通过灵魂与上帝沟通，灵魂与灵魂之间是独立的。个体意识非常软弱，只能寄托于上帝，靠上帝支撑。以异化的形式培育了个人自由意志，却是异化形式，不是以本来的形式。取消了一切美感和艺术享受，寄托在上帝的绝对的美，而不是人的美。人把一切转让给上帝，才能跟上帝交流。上帝按照自己的精神创立了自己。人要处于一种迷狂，也就是出神的状态才能与上帝达到合一；这是一种非理性的状态。基督教最后境界不是狂热，特别是新约排斥狂热，崇尚冷静的静思；主体的冷静的选择，一种自由意志的选择。超生于自然宗教的物我不分，偶像物当作精神崇拜，这是基督教排斥，只崇拜纯精神性的东西，超越物质、感性的东西。

2、美的忏悔——奥古斯丁（圣徒，圣奥古斯丁），教父哲学

基督教传播年代是西方文化最黑暗的年代，古罗马衰落，野蛮人异族入侵，年年征战，内部互相打来打去，分裂，上层人士腐化堕落。这个时代也称为黄金时代，艺术人们开始厌世，政治险恶，向往乡村，厌倦壁画、雕塑；是否能解决心灵的归属问题？不仅仅是城市的危机四伏，而是整个现实世界，罗马的乡村也不平静。产生社会情绪，抛弃腐烂的现实世界，在基督教那里找到了归属，抛弃不可救药的世俗生活，这是时代精神的产物。利用柏拉图的哲学来阐述基督教教义，最伟大的圣徒就是奥古斯丁，书是神学基本功课，在一神论的名义统一了理念世界和现象世界，在柏拉图那里是分裂的。上帝从虚无（无形式的物质）中创造了世界，上帝说出世界。创世、堕落、拯救。上帝天父，上帝的道，耶稣基督，三位一体，圣父、圣灵、圣子；好像三个人格是同一个人的化身。代替普罗提诺的《流溢说》。与柏拉图的神秘主义本质不同，每个凡人都能把握到，只要你信，取决于意志，而不是理性；柏拉图那里只有少数的人通过理性才能把握到。决然斩断人与世界的感性的、物质的联系；就能与上帝交流，成为信徒。

屏弃一切现实世界的美，但曾经相信过新柏拉图主义的美学观点，悦目的颜色，使心眼得到快乐。早期写过美学著作，信奉过摩尼教。忏悔录写的早年信奉各种教而忏悔，放弃了世俗的看法，或者神学角度解释。万物的美都是上帝创造的，一样东西存在与美丽都来自上帝。面向天主看人世间的美。基督教三主德：信、望、爱（理智、平和、虔诚的圣爱）。禁欲主义态度（反理性主义）。人被掏空了，上帝越崇高，人越卑贱，上帝越完美，人越丑陋。象征说：建筑典型的象征艺术，装饰也是，不描绘具体的东西，无任何世俗世界的形象。把一切偶像全部赶出去，包括模仿也被否定。伊斯兰教无任何形象，圣洁、干净、肃穆。大批百姓没文化，只有通过图像才能吸引打动，也就是通过世俗的美才能打动，基督教堂是最美的，震撼。逐步引导人们知道不是简单认为只是各个像，上帝本身无形无像，布道时要讲清楚。就是引进门后提升到更高的层次。象征保留了模仿的一面。

象征有形象，不止于形象。主观的东西当作客观的来表现。禁欲主义开始后，黑暗时期开始，但也给人们一种圣洁的理想。

3、托马斯阿奎那《亚里士多德形而上学评著》150 万字

亚里士多德著作被带到阿拉伯世界，一千年后重现西欧，人们重新学习亚里士多德，人

们发现亚里士多德更能解决基督教义。古典文学基础，精敏（精确、敏锐）模式，早期被排斥，晚年被教会接受。解禁尽可能实证，对上帝存在提出五种证明，包括本体论、宇宙论、目的论、因果论、必然性证明。大部分从经验世界提供证据（后被康德推翻）。把知识和信仰结合起来，使世俗沾上神性。从天国回到感官（不是心眼，而是肉眼）本身。用人的眼光来看，而不是上帝，如和谐、缜密性。感性的美得到承认，对艺术也有拓展；奥古斯丁对艺术不屑一顾。亚里士多德的目的论的宇宙观影响了托马斯。一切自然的东西都是由神创造的。人的艺术和神的艺术类比，人在创造的时候模仿上帝在做同一件事情。恢复了亚里士多德的模仿论，人通过模仿自然，模仿上帝。模仿上帝的创造过程，而不是形式（后果，自然物）。人模仿上帝，模仿技巧，模仿上帝艺术家的心灵（如何创造，受上帝心灵的启发）。通过象征说，把灵感与模仿结合起来，符号（象征）是外形，深入到形象背后的意义，就必须通过灵感，才能欣赏。透过外在的形式，欣赏到里面的内容，受到启示。事物之所以美，是因为上帝住在它里面，问题是你能不能看出来，或者体会出来。象征主义不再是僵硬的，美本身启示着上帝，面向艺术品，世俗生活中的美，这本身就面向上帝（背向上帝是丑陋的，奥古斯丁）。欣赏方式变成艺术家的创作原则，掌握感性材料时，艺术家已经面向上帝，艺术家重新得到肯定。托马斯重建提高了传统的模仿（模仿了上帝的心灵）。面向自然界，恢复理性，不再需要神秘主义。世俗世界、感性世界是可以接受的，美感规定为认识（感性、理性统一起来），理性通过感性追求认识。认识本身就是理性的态度。

不再是单纯的信仰，有认识。感性认识不是狂热，是理性的态度。善是一种形式，美比善更高，因为善涉及质料，美只在于形式，善要考虑目的；苏格拉底那里健康、幸福、地位、爱情，都称之为善（好），柏拉图那里善包涵道德。托马斯那里真最高，美、善在后。这样的思路预示着新时代到来（文艺复兴），在真、美、善之上还有圣，圣洁。

但丁——《神曲》

中世纪最后一个思想家，新时代的第一个思想家；文学作品里包涵大量的美学思想。

莱布尼茨《人类理智新论》《单子论》——认识论美学，统觉由莱布尼茨提出有限的理性借助感性认识真理一模糊、混乱观念（听不到大海波涛里的水珠破裂声，只听到整体的波涛声的总和）事实的真理、逻辑的真理；一切都是前定的主谐，上帝规定好了一切。美感入手，深入到美感底下规律性，创造和欣赏中，人的观念处在模糊和清晰的边界之上。合起来清楚，分开来混乱；近看看不出来东西，远看清晰是一幅画。画家凭感觉、直觉、灵感画，成画以后才能表现出效果；这属于非理性创作。充足理由律，每件偶然都有充足的理由，人把握不到，只有上帝才能弄清来龙去脉。中国人讲妙不可言，意在言外，无法分析，一分析就无法创造；而莱布尼茨认为一切感觉，包括美感都是可分析的，只是逻辑结构比较复杂，一般人分析不了。当我们受到音乐感动的时候，我们下意识地数数，估摸他的比例关系（有弗洛伊德的潜意识）。西方人欣赏音乐是通过数学来欣赏的，数的和谐（比如巴赫的音乐比例）。与中国的春江花月夜欣赏方式不一样；如贝多芬的交响曲没有名称，音乐按照数学的方式建构。美就在抽象的基本结构之中，这种关系是事物的秩序的和谐统一，宇宙的完美，前定的和谐。

克里斯蒂安·沃尔夫——莱布尼茨弟子，将莱布尼茨形成体系

美的定义：美就在一件事物的完善，那件事物易于凭借它的完善引起我们的快感（有浪漫主义倾向）。感性所认识到的完善。浪漫主义（经验派）与古典主义（理性派）的冲击：古典主义欣赏古希腊的优雅、典雅、秀美；浪漫主义欣赏个性、怪诞、崇高、滑稽。

狄德罗《关于美的根源及其本质哲学探讨》——法国人，反映近代浪漫主义美感受英国经验派影响，既有大陆理性派的影响，又有英国人的思想，审美趣味。爱尔维修经验派美的根源：接受莱布尼茨的理性的计算；透过现象，挖掘美的本质。仅仅是情感问题，还是习惯了理性，习言而不察。理性计算出来的东西不必一定要是和谐的，扩展开，有很多不主谐

的东西也是理性可以把握的；那些不完善，冲突，不和谐都可以通过“关系”纳入进来。个性也可以包括进来，伏尔泰（专门讽刺人）的雕像也可以是美的，不局限于古典优雅的美。我把凡事本身含有这个因素，能够在我的悟性中唤起关系概念的，叫做外在于我的美；凡是唤起这个概念的一切，我称之为关系到我的美。注：美的根源是关系，但美不是关系。美的根源是探讨美从哪里来的（关系），美的本质是探讨美是什么（对关系的感受“概念”）。基础是关系，不是美自身，美和关系之间感觉。

鲍姆加通（1750 年）——与狄德罗相差一岁，古典主义转向浪漫主义的文艺思潮。美学从此独立研究，因为美学命名，被称之为美学之父。还属于莱布尼茨—沃尔夫派；大陆理性派认识论美学最后一个代表感性（情感、情绪、意志、冲动、欲望、任意性、内心冲突）认识本身的完善，向人本主义过渡。关系的矛盾，与客观根源的矛盾，纳入主观。关系就是感觉本身的关系，各种和谐不和谐都在感性认识之中；抛弃了理性。他认为美学就是感性学——*aesthetica*（感性学）也就是感性认识学，与逻辑学、伦理学（实践科学）并肩而立。康德的三大批判的影子：认识、实践、美学。感性认识并不清晰，所谓认识有个主、客二分的关系。认识能力和认识对象分开了，扩大认识的概念，真理的概念，包涵审美的真实（逼真）；真理三个方面：真、善、美

诗比历史更具有哲学性（亚里士多德）

人本主义美学——

康德——是近代人本主义的拓荒者——哲学人类学美学（关于人类最高的技能：知、情、意）知（认识）、情（情感—实践—伦理）、意（意志—道德）；认识能力、实践能力、美学；哲学人类学体系。结合经验、理性派，集大成；更开放，批判、吸收；独断论就是批判理性派，没考虑经验。美学从认识论彻底独立起来，不是认识的阶段，而是哲学人类学的一个分支，从形而上学看人，从哲学看人；与人种学，实证的人类学不同。当代哲学基本上与人相关，人格主义、存在主义、精神分析等。

现象是可认识的，现象下面有物自体，是不可知的。保留本体是为了信仰，比如：自由（能认识的自由是因果必然性，自由没有原因）、上帝（道德作用）；不可知，可行。判断力批判属于美学；知性建立概念（极其原理），理性是推理能力，追溯原因的原因到终极原因，有条件追溯无条件。判断力将知性的概念联接：先有普遍概念，将普遍概念运用特殊的对象之上（规定性的判断力）；认识中的判断力。判断力批判中还有一种反向运用，不归结，先提供特殊具体的对象，从对象中寻求普遍性，通过反思获得。反思的判断力是审美（包涵感性的意思，与逻辑是相对的），寻求主观的普遍性。这朵花是红的（这朵花是特指，红是普遍概念），美不是普遍概念，是个别的，依赖于感性（美感）。内心共鸣的愉快（同感），就是美感，具有普遍性。审美的艺术推广到自然界中去，一切有机体都是有目的的，比如鸟，空羽毛为了飞翔，和谐性具有了。对象引起各种认识能力的自由协调，感性直观、想象力、知性；面对美的对象时，这些能力都自由协调活动，所以我们感到愉快；审美就感到愉快（中文翻译审的意思就是认识，考量）。审美激发普遍具有的情感，而不是指偏爱（比如美食偏爱），品味面前无争辩。审美可以批评，贩卖矿物的商人对宝石的美丽无动于衷，忧心忡忡的农民对美景视若无睹，这都是人性有缺陷，人受到伤害，损害；情感上的普遍愉快从情感上产生出来，情感能力的先天普遍原则。认识起源于审美，哲学对自然感到惊异，惊异感就是美感；有好奇心。科学有种美，道德意识首先产生于美感（从小用审美眼光来教育，坏事就等同于丑，善良等同于美）。审美是认识和道德、现象和本体之间的桥梁。

鉴赏力（口味、味道—品味）的四个契机——相当于范畴表量、质、关系、模态
反思的判断力顺序：质、量、关系、模态。

契机（要素、瞬间）：1、无利害关系自由的愉快（摆脱利害关系—哈奇森第六感官，道德情感，审美也包括，超功利的）；利益、善和道德，没有道德关切（道德对象，后果），

道德行为的目的，而审美不考虑目的。2、无概念的主观普遍性（与理性派划清界限），不需要考虑完美。3、合目的性，把人的各种认识能力活动趋向某个目的，形式的合目的性；没有把对象当作目的，通过协调达到超功利的愉快。4、共通感，共通的情感，社会的共通性；虽然是主观的，但具有情感的普遍性。摆脱概念、功利后情感就有共通性。审美是先天普遍性，道德是后天教育。社会心理学原理，浪漫主义的人之常情；

3 是个体心理学原理。纯粹的审美是无目的性的，只在于共通感，叫自由美。附庸美，依存美。

美与崇高——使人心醉神迷，欣赏崇高的时候痛苦，因为无法用知性把握，崇高的对象都是无限的对象，山、海、沙漠；但激发了向更高层次提升，理性加以把握，想像力极大发挥，造成更高层次的自由协调。先有沮丧，失败感，用理性提升自己，崇高是一种痛快感，这是一种带有道德（自由意志的自律，道德律带有敬重的意思，高过所有的情感，所以情感在道德律面前都谦卑）层次的愉快。而不是美的欣赏的自由层次。高山仰止，战胜大自然的崇高。美（包括崇高）是德性的象征。使个体意识到具有人类普遍性，鉴赏的本质就在于人与人之间的普遍传达，将自身提升起来，接近于道德。不借助于概念而进行普遍传达。情感传达的美学。移情论，是把情感寄托在对象身上。传情论是人与人之间普遍传达。只有通过艺术才能将内心的活动以经验的手段体现出来。

艺术论——美的艺术与其他技术不同，是鉴赏力，在此基础之上建立。鉴赏力与艺术不可分割，鉴赏力涉及人的心理本质，艺术保留有技术要素，外在的经验的制作。艺术的天才建立艺术的法规——典范。模仿成为不了艺术家，突破典范，创造典范就成为艺术家。艺术家目的就是创作作品，有强烈的目的，艺术最高境界就是看上去无目的，实际上是有目的的。鉴赏是无目的的。自然美高于艺术美，纯粹的鉴赏具有道德兴趣，艺术家未必有道德。艺术美包涵功利、虚荣的欲望（受卢梭的影响，否定艺术，炫耀自己品味），艺术美是惊艳的兴趣，而不是道德的兴趣。卢梭认为艺术在社交中满足虚荣，拥有欲，对道德没有什么好处。

二律背反——审美标准：经验派认为审美鉴赏没有客观标准，品味面前无争辩；理性派认为鉴赏要基于美的概念，完善就是完美，成为美的概念，比如：黄金分割线、完善、和谐，否则就没有文艺、艺术评论。康德认为都有合理之处，但不能以知性做为标准，而应该是审美理念，共通感的理念，但共通感未必在现实中是现实的，无法判定谁会感动；这是一个先天的条件，也是一个理想化的标准。文学史、艺术史只能无限接近这个标准。审美——人文知识、道德情感；席勒后来进行了发挥。古典主义强调形式，情感主义（浪漫主义）要素，结合成人本主义。

康德美学总结：

认识的人与道德的人在康德那里是分裂的，对人的理解还是抽象的，用情感作为判断，与主体存在没有关系，对艺术创作评价不高。体现了鉴赏，通过目的论，把人的道德赋予自然界。

席勒的艺术社会学——

黑格尔说席勒克服了康德的主观性与抽象性，统一与和解，感性和理性、现象和物自体统一，席勒在艺术里实现统一和解。

人的历史发展和社会关系来探讨艺术；具有实在的现实感。为美学的人类学基础做勘探，落实到现实的社会生活中去。康德只是看到简单的客厅的社交，炫耀艺术品味。席勒把人的本质看作是，处在特定状态中的人格（人生、个人），建立起人格理论（社会交往）。在人论基础之上建立起美论。

人论——美论：社会历史的演变探讨人的本质，感性（内在情感）、理性（形式）的冲动，这两种冲动都带有强制性（道德律总是有种强制，如在获取财富上，总觉得有种亏欠），感性的强制，如动物般未受教化（不自由）；结合两者达到和谐，单独看两者都是片面的。第

三种冲动，游戏冲动，对象是活的形象（具有生命力的），感性的冲动是被形象规定着的。活的（感性）形象（理性）的统一就是美。美的本质就是人的本质，或者就是从人的本质推出来的。古希腊人把一切都看作是游戏，但有规范；在无利害的关照中，发挥人的一切本质。

艺术起源论—游戏说：人是会游戏的，艺术起源于游戏。生物学观点得出，维特根斯坦提出的游戏规则是从逻辑方面。游戏不光是人有，动物也有，游戏是精力的过盛的产物，通过游戏获得生存技能，比如稚鸟，幼兽。人的游戏发展到更高的层次，属于精神力量的发泄。原始人的艺术早期都是实用功利的，围猎就是。混杂到节奏。

艺术与社会——艺术具有自由的本质，调和剂；力量的可怕的王国中（本能），法制的神圣的王国中（法律、道德），审美的创造冲动建立起第三个王国，游戏的外观和愉快的王国，卸下人身上一切关系的枷锁，不论是力量的强制还是道德的强制。在审美的过程中，只以形象展示给他人，游戏的对象，通过自由给予自由。在游戏中自由了，双方都要愉快，以自由激发自由。这才是人与人之间应当的社会关系。一个美的社会。近代社会不利于艺术的发展，失去平衡，所以在古希腊才达到高峰。分工的资本主义（谋求物质分工就只会加强），会导致人性的分裂，人们越来越被局限在他的分工的狭窄的专业领域里面，上流社会脱离实际。于是提出

审美教育论——

通过美育，救治社会的弊病，社会不可避免走向人性的分裂，回不到古希腊，抛弃不了现代成果；就只有增加审美教育，只有审美的国度才能使社会成为现实，没有审美就会解体，只有美才能赋予社交的性格，人的社会性是人的本质。把别人的情感当作自己的情感，这样的社会性，达到审美的王国；审美的教育中达到自救，扬弃粗野性。

谢林的神秘主义的艺术哲学——《自然哲学》

自然哲学：在对立同一中不断上升，从自我意识出发，建立意识哲学体系，最高阶段就是艺术哲学。只会前进不会后退的哲学，黑格尔说他的哲学就像走手枪发射出来的，谁扣动扳机不知道。

建立在康德的人本主义，席勒的历史主义；斯宾诺莎的泛神论，精神、物质世界一体，大自然的两种属性，主观扩展为客观，决定论。这些思想导致谢林客观唯心论，回复到中世纪的神学美学。上帝的艺术，神秘主义。

绝对同一的哲学——绝对既不是主观也不是客观，而是主客观尚未分化之前，神秘状态，无意识的世界精神（上帝）。大自然是冥顽化的理智。形成意识的世界，实践理性高于理论理性，实践理性形成社会活动，形成理智直观（康德不承认有理智直观），理智直观的对象是自由、上帝；艺术直观是最高，超出人的内心之外，真正同一主体和客体，回到绝对。象征性地展示了上帝的创造过程。在人身上达到了大自然的本身意识。谢林认为哲学家需要天赋（天才），静观沉思冥想。

艺术和美——艺术哲学研究艺术形象出现的宇宙，不是人间的艺术，是上帝的艺术，不是艺术理论，而是艺术哲学，上帝创造艺术品的原则。神秘主义有静观的（基督教—静观、启示）、创造性神秘主义；谢林对美的定义：以有限形式表现无限就是美。这与浪漫主义有密切关系，一切人都能体会到内心的本质显现在外的形象。哲学赋予客观性，那就是艺术。艺术的能动性能让主观变成客观，绝对创造的奥秘。晚年讲天启哲学，为人的心灵寻求最后的归宿；自我异化现象。上帝归结到人心中，仍然与人对立。个体意识独立以后，需要提供一个安身立命之所。

黑格尔——理性主义的艺术哲学

彻底的理性主义者，万事万物都有逻辑，逻辑学是上帝创造宇宙的蓝图。上帝是绝对精神（理念、范畴）的表现。晚年写了哲学百科全书，有机环节，最后回到绝对精神，回到黑尔哲学，建立了一个封闭的体系；所以人们说他就是上帝。历史就是人的创造，通过历史感

揭示发展、规律，成了发展的线索。辩证法就是历史主义。

美学的总体构架——对美学史进行了回顾，是西方传统美学的集大成者，恢复了客观美学。也是一种认识论美学。吸收了席勒的历史主义，加以强化。美的定义：美是理念（内容，相）的感性显现（形式）。艺术的使命就是表现美，只有人的艺术才自觉的用感性显现理念。美只在人类的精神生活中才出现。理念（柏拉图称之为抽象的相，眼睛看到的形式，抽象成内心看到的相，翻译成理念）是抽象概念，理想有一个对象。理念在艺术中表现为理想。艺术美的形式就是自然，艺术的自然，不是外界的自然界。经过加工，但又没有斧凿的痕迹。自然主义，原本描绘；理想主义，用理想的标准加工，理想化。结合两者，称之为现实主义，既写实，又包涵理想主义；就是现实主义原则。

美的理想——内容和形式的矛盾成为内在的动力；抽象的理念是逻辑的理念，表现为理想（理想是个体，如上帝）；雕刻处于动态的美，有运动的可能性，表现为动感。神的表情是静止的，永恒的，无任何表情；但有静穆的哀伤，因为精神被束缚在物质的形象里面。耶稣的两眼望天表现为渴望。时代精神即艺术表现。悲剧的原则：两个符合伦理的冲突，不能相融，只能靠主人公的牺牲，维持各自的原则。中国只有惨剧。

一般世界状况是普遍性，冲突属于特殊，人物性格属于个性（个别）；普遍、特殊最后都体现在个性（性格）上。抒情诗性格就是诗人本身。

典型环境中的典型性格，现实主义就是除了细节的真实以外，还有典型环境中的典型性格。这一个，最早亚里士多德提出来的基本原理，现在叫存在论；指具体事物。包涵一般、特殊两个环节；里面人物包涵的普遍动机，如正义、伦理道德；特殊的环节是冲突，外部的机遇和内部条件（内心的气质，是否适合），黑格尔强调内心的气质，称之为“情致”（朱光潜译，原来是激情，但在此带有抽象的普遍性概念），情致是核心，本身是一种普遍情感，一切艺术真正的中心，是效果的主要来源，所打动的是每个人心里都有有的心弦。少年可以歌唱失去的爱情，守财奴无法歌唱失去的财宝；爱情是普遍的情致，有人同情，而守财奴的贪欲却不是普遍的情感，不会有人同情。感动的就是情致，是引起共鸣的。

琴弦不拨动，只要边上有声音，就会引起同样的频率，引起共鸣。这就是康德的共通感。个人情感构成一般、特殊的统一，达成共鸣；体现在这一个身上（作品的个性，典型形象），性格的概念是美的理想最高的规定；性格落实到情致上。性格与美是对立的概念，性格是崇高，个性壮美；黑格尔将这两种结合在一起，成为他的最高的美。古希腊艺术集中表现了性格。性格不等于怪诞、丑陋、疯狂、变态，这些是低级的，升华的性格是通过理智净化过了的。典型是普遍特殊的统一，主要建立在情致上，与宗教、科学是不同的。通过情致说古典与浪漫统一结合，

移情论（休谟那里建立）。

感情显现——感性的形式内容化，整齐、和谐、悦目、三角形稳定性、圆形、弧形，柔性的笔调，人化。艺术技巧里包涵精神内容，形式是人和自然的关系的体现，将自然人化；人的自由活动和实践的产物。人在环境里是现实的，才能觉得那是自己的家；通过对外界的加工，反映人的本性。小男孩去池塘边丢块石头，看到波纹，非常得意，叫人来看，觉得这是他的作品。将人的情致揭示出来，表达真实的情感。正题是内容，反题是形式，艺术家是和题。艺术本身是主体性的创造活动，诉诸艺术家的想像力、灵感，客观表达普遍的精神内容，要有理性贯注生气。这才能看出艺术家的独创性，不是偶然的个别现象，要有普遍性，最终要来自于背后的不自觉的理性；

艺术史——艺术无规律、低级、高级，象征型史前艺术：古代遗迹，狮身人面像、金字塔；结构、内容、形式正在相互寻找，有思想想表达，内容模糊、形式也不能表达理念，一方面艺术家构思，一边是技师和奴隶形成作品；艺术家有两拨人组成，所以艺术是分裂的。斯芬克斯像也是一样，迷，俄狄浦斯后来猜透，迷就是人自己，后来斯芬克斯摔下悬崖死了。

内容通过形式得到表现；人的精神通过人体得到展现，半人半兽退居后面。形式促进音韵的表达。浪漫型艺术，中世纪到现在，受到古典艺术的鼓舞，莎士比亚、哥德、席勒；

内容和形式达到古希腊尽善尽美之后，又分化，艺术着眼于内容，中世纪排斥人体艺术，木刻、雕像都很丑陋，认为是偶像崇拜，把艺术引向宗教，文艺复兴以来讲究科学的形式，变成技巧的卖弄，炫耀技巧；可以通过情感把两者重新结合，情感也可以做为一个形式，如宗教、哲学的内容。浪漫型艺术着力表现人的情感、情致，走向内在化，私人的情感；与宗教的启示结合，另一方面变得越来越怪诞，如雨果；描写大量丑恶的庸俗的私人的东西，任意夸大和歪曲事物的形象，强调主体的幽默和讽刺，如巴尔扎克。导致了艺术本身的和谐破坏，表现一己的情感。外在的手段、技法，成了纯形式主义，少数人理解，大众难以理解。现代艺术走向个性化，私人的东西，艺术的内容与形式解体。艺术被宗教取代，走向衰亡。

艺术的分类——根据艺术和美的本质定义，加以分类；内容（理念）、形式（感性的显现，自然形式），艺术史上三种不同的艺术象征、古典、浪漫；象征是内容寻找形式，形式无明确的内容（模糊的），古典艺术在古希腊达到统一，浪漫使内容、形式重新分裂，内容走向宗教，形式走向技巧。三种类型的分类不再只是历史的，而是结构，古希腊的雕刻，古埃及建筑，现代绘画、建筑、音乐、戏剧、诗歌；有些艺术接近物质，有纯精神性的，如诗歌，逻辑的划分，并非审美和艺术的眼光来看高低。1、象征型艺术，建筑为代表，如古埃及，附着雕刻，特点是重物质，压倒了精神的内容，如狮身人面像，神秘、单薄，只为了祭祀建的建筑；金字塔形式非常简单，就三角形，四边形基底，长度、数字、比例都含有神秘的关系，里面有很多巧合，只是似乎有必然性。后来的教堂、埃菲尔铁塔等大型建筑，受重力关系决定。2、古典型艺术，雕刻有物质，为了精神的原故，如斯芬哥斯像，表达美；埃及的丑。3、浪漫型艺术，绘画，静止的二维的，近代得到高度发展，贺兰的风景画，内容与物质形式有所分离，精神性个人的倾向，看到的是情调，强调色调；音乐，更抽象，只有一维（思想、感情都是），只有时间，表达人的思绪，旋律和节奏有物理现象，音波是物质的，依靠物质形成它的美；

艺术的三个层次：诗，诗歌不依赖于物质，原创符号，精神的乐章，行吟（游吟）诗人，将音乐和诗结合起来，中国诗有单调，现在极少有人会吟诗；古希腊诗歌不用韵，现代用韵已经世俗化；中国的诗用韵就是感伤的诗；诗意主要在符号之间的关联；诗歌摆脱了一切物质性，想像中构成了第二自然，不需要借助物质的东西；史诗无韵、抒情诗、戏剧（剧诗，戏剧属于诗；正剧、悲剧、喜剧），中国戏剧属于剧，不属于诗。正剧是对白，散文算不上艺术，更不用谈小品。艺术日渐摆脱物质外壳，走向宗教。

现代美学的文化土壤——20 世纪开始划分为现代

走向全球化、多元化时代。发现自我、发现人性；感性、理性分裂，形式、内容，身体、心灵，物质、精神重新分裂。尼采宣布上帝死了，最早是黑格尔提出，上帝不能做为有机生命的存在，不能复活；如果要复活另找出路，不能走生命的、肉体中寻找上帝；十字军东征，打开上帝的坟墓，里面空空如也。尼采表达的是什么都不信上帝，上帝在人们心中死了；灵与肉的冲突达到极点，如果没有上帝人们就什么都可以干了。

人们为了避免彻底堕落，成为动物，只有自己去寻求自己的价值，解决自己生死存亡的问题，这是一个认识自我的时代。如何更深地把握自己，只有在自身的矛盾之中才能找到自己，就像一个孤儿，只有离开家庭才能独立。人性分裂的根源，是劳动异化；人本来靠劳动生存，劳动成了抽象一般劳动，达到平均数才能挣钱，低于没人买，导致人性的异化，劳动成了单纯的、机械性的衡量标准。摩登时代，重复做同一个工作，极大限度发挥人的能量，获得尽可能多的产品；理性也被异化了，人的本质成了非人的本质，理性用来精密的计算，定量、精密化的工具理性。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/806224222001010211>