

艺术哲学 (康德)

导论: 从美学到艺术哲学

相信主义(有批判), ("美之理念")
↓
日常即主义

0. 康德: "美"是一种**本体**. 正如对一切客体我们都能形成客观知识一样, 我们也能对美形成客观知识. → 形而上学美

1. 康德加德 (1844) "Ästhetik"

理解即: 真

美性即: 美

经过客观批判而形成的美

形式原则: "也是审美"

④ 把对**人类审美判断**的研究同**认识论**研究, 以及关于**道德律令**的研究明确地分开。

① "审美判断" 属于对事物之间**有似真性** (多样性之统一) 的认识
(不是认识价值)

2. 康德美学的核心问题 (真与美的统一)

① **美的本质**: 认识本体: 判断纯粹理性之基础是意志对于现象世界中从感性经验对象, 道德行为: 同一纯粹理性之判断理性之主体之间的关系上, 从而建立道德律令. 美: 感性认识和理性认识之统一而多主观性之性质.

理性自身范围内之判断有如感性而认识范围之外判断(感性认识和理性认识)

外部事物无自在之美, 美是对于人判断"感性" (美是感性的知识)

· **普遍快乐**: 与事物的"质要素"相联系 (因此是经验性而非数学的).

· **美**: 只与感性对象形式相关 (不能用于感性解释)

· 理性在感性形式中自我实现而表现为美

· 因理性在感性形式中自我实现而表现为美: 无利害而愉快

② 美: 知性本体 (同律即统一) X

美: 精神性本体 (源自道德哲学)

审美判断性也同与道德判断性相联系 (知性) 知性之客观判断

· 如何认识 审美判断客观性来自何处? 是主观对美之普遍性认识?

⑤ 理性自用 (美) 从感性自用 汲取根据

"感性自用 (美) 从感性自用 汲取根据" (感性自用性)

→ "感性自用性": 存在与某种感性自用相致: 感性自用性。

→ 没有感性自用参与其中:

"想象力 (作为感性自用性) 通过一个感性自用 无意识地知性 (作为感性自用性)"

切合一致, 并由此唤醒感性自用性。

审美 想象力、无意识地知性 (感性自用性), 感性自用性

↑
主体

↑
客体

想象力, 只唤起感性自用性, 因此以 "不借助感性自用性" 而仅通过想象力

双在感性自用性之中: 想象力无意识地知性切合一致, 于是避免无意识地

"思想", 而避免 "作为一种感性自用性" 而仅通过想象力。

⑥ A) 美是感性自用性, 因而感性自用性: "感性自用性"

B) 美是知性自用性, 因而知性自用性: "知性自用性"

C) 美是感性自用性, 因而感性自用性: "感性自用性" 想象力与知性切合一致, 通过 "感性自用性" 而仅通过想象力

⇒ 美是感性自用性

⑦ 想象力 极为关键, 但感性自用性 极为关键

"感性自用性": 感性自用性: 自由美 (感性自用性) (eg 自由美)

"感性自用性": 感性自用性: 知性自用性 (eg 知性自用性)

艺术:

美之最高感性自用性与知性自用性之切合一致 (精神自用性)

三、感性自用性

· 以感性自用性为前提

"感性自用性": 感性自用性是一个感性自用性而仅通过想象力

把感性自用性: 感性自用性是感性自用性而仅通过想象力

艺术自用性: 艺术自用性是一个感性自用性而仅通过想象力

(感性自用性)

“美” 以对美本身的存在思考为基础来阐发艺术现象。 → 不能脱离

涉及了美与艺术的存在，更是对艺术本质的深刻揭示，更是对艺术现象的深刻揭示，更是对艺术现象的深刻揭示。

- ① 对美与艺术的存在思考。主张美之本质不可脱离人类的艺术实践及历史而得到真正理解。 艺术问题 历史是现实
- ② 对美之本质及艺术之本质进行深刻揭示。 ← “对美与艺术之本质进行深刻揭示”
- ③ “美是社会的、历史的、实践的”

历史上对美的认识

美是什么 在于对美的认识 (有难度可循)，即对美的本质进行深刻揭示。

(从美的本质可以判断规范，形成“科学”)

而艺术则努力在形式与内容之间寻求统一。

马克思与海德格尔为艺术哲学开拓了新的基地。

黑格尔：绝对理念、理性高于感性

马克思：实践第一

海德格尔：存在中“存在本身之真实性”

(海德格尔对存在之深刻揭示)

④ 再论“形式美”。形式美从客观 → 主观的理性 → 理性美 (海德格尔)

海德格尔对理性美：从美的本质出发，从美的本质出发，从美的本质出发。

海德格尔：在美的本质中，直接通过美的本质，实现人的本质性存在活动。

(海德格尔)

“存在论”之本质。美的本质是美的本质，美的本质是美的本质。

美的本质是美的本质。

⑤ 美的形式并非存在于地具有普遍性。美来自感性，美的形式是美的形式，美的形式是美的形式。

美的形式是美的形式。

艺术是美的本质，美的本质是美的本质，美的本质是美的本质。

5. 艺术的基本理论主张

- ① 艺术是美的本质。
- ② 艺术是美的本质，艺术是美的本质，艺术是美的本质。
- ③ 艺术是美的本质，艺术是美的本质，艺术是美的本质。
- ④ 一切曾出现过的人类艺术活动，过去是、现在是、将来也是人类最博大、最深刻、最丰富的活动。

艺术实践外：其内容：“实践着审美意识”的自觉理解。
为实践作自阐明（必须探索新形态（随之变化中））
→ 与时代中的实践审美意识本质相同。

(但这样并不完美)

C1. 艺术与真混

“艺术标准”问题：艺术与生活的关系问题

1. 艺术的新颖性、独特性、科学性、艺术性、非功利性

① “非功利”：难以用理解力分析，使审美趣味与理论向背的困境。

② 艺术标准问题源自艺术实践

- 艺术作品之客观批判与评价
- 规范理论：只从将艺术实践本身引向自觉，引向其自我批判的桥梁，而不在于解构者的批评者与实践者中相互的矛盾。

(批判艺术批评)

③ 总称为“批判的什么” (批判技巧) (艺术作品、工艺品)

2. 艺术的审美价值

① 存在理论：艺术作品之意义为以客观性来引“主观情与世界”

② 再现与表现 (再现与表现) 再现当时情与世界的

③ 反映“再现论”“模仿说”

艺术创作批判是一种精神上的回忆，是借助

当下现实与批判材料中对于过去强烈的情感

• 艺术创作中的情感

3. 艺术批评

① 艺术批评标准 (艺术意识、艺术精神)

• 没有客观标准，只能从人与人的主观关系，

• “美与丑”：人自身的评价有其内在尺度。

• 艺术批评的标准为艺术批评的客观提供了基础 (客观基础)

② 艺术表现形式 (“主观的能力” → “客观创造”)

• 艺术批评：原为批判社会意识。

• 其自身本在艺术中即要求艺术 (艺术创造)

• 批判：批判和评价在艺术中情感与信念 (有道德)

③ 艺术从艺术中：对自身的认识 → 自我理解
从实用的同时性中解放

4. 情感与真理 除去其内容材料，对人生之意义存在不显发。

② 人在生存情感中的同时存在。

“超然外存在” 与“本体存在” 在两个“存在” (命运、爱、幸福、斗争、善恶...)

↳ 人的能力：非概念性、非理性认识

“今天” → “达芬奇笔记” (海) → 人的存在

存在意义与理解人类情感的根本性质

② “艺术问题” → “生存情感”

· 艺术中的情感与日常情感区别

★ 艺术：静观之道 (并不实际发生事件，而是观照) → 摆脱了身体材料关联 “非时态性情感”
· 无涉生存情感 (以纯粹理性形式存在)

↳ 在叙述中每个可感事物都具 (非理性力量、想象力)

通过艺术作用实现。

· 事物本质真相不在它自身中，而在它与人同时存在关联之中 → “真理”

③ 审美之道是对真理的观照 归属于世界的真理

(创作与接受) 审美之道史

· 在人的生存世界中的真理 (而非同时连着生存世界)

· 世界是相对性的，而人是世界一部分，思考人本身同时真理 (并非理性中)

· 生存世界对于艺术作品存在而建立，被明证。

④ 情感与真理性认识统一

② 艺术对生存情感认识，为发现世界真理

5. 艺术之为真理同时发生

② 性质：人类似以最高能力 (使艺术真理成为可能)

“艺术现象学” 和形式：在条件中的创造力、经过理解而创造去创造同时存在。

· 艺术、宗教、哲学

· 我们对人生之意义，我们对自己存在评价，都依赖于对真理之通。

②为什么这么说:

- 理解其艺术性: 如果人们理解艺术中有真理发生则其实只是重新找出了那已存在的艺术性, 将其置入事物之中去理解。
- 艺术参与真理判断:
“艺术” (艺术性), 将本^(情感)身^(情感)的^(情感)意义^(情感)表达出来, 对自身的命运而有一种认识, 这种认识本身同时是^(情感)判断^(情感)。
(艺术中表达)

③ 总结美: 形式: 美.
(原) 内容: 真理.
合一: 真理艺术以美^(原)的形式^(原)表达^(原)真理^(原)内容. (统一)
(原) (但实际仍指通过人形式中的真理发生)

- 黑格尔: “美是^(原)真理^(原)的^(原)感性^(原)显现^(原)” → 真理与美的统一
- 海德格尔: “美是^(原)真理^(原)的^(原)现身^(原)” → 真理与美的统一
(原) (原) (原)

④ 艺术的自律性问题:

- 艺术价值与认识价值相对
- 艺术价值与认识价值 (相对)
- 自律: 艺术自身的艺术本身就是目的 (作为真理的显现发生, 它不依赖于其他精神领域)

- 形式美 (反对)
- 艺术不能与现实世界分离。

⑤ 对艺术自律性认识的时代:

- 真理开始发生 → 逻辑科学理论真理,
- 民族性、历史性 ^{时代} 有了让一个时代一个民族审美意识、认识自觉、(自我认识)、(认识之显现)
- 科学: 认一部具体作品中, 艺术真理是否发生

② 艺术作品存在形式:

★ 第一章总结:

④ 正史人类创作情感才把外部事物带到存在内部并创作中, 而美就在这种“存在内部”中显现。

② 作品时真理艺术价值并不在它的创造形式美上而就在它的真理内容中发生

③ 美是作品的本质属性之一，认识形式。它不能脱离艺术作品之作品存在。即如这地到利海叶
因此，一切美的问题，归根到底还是艺术哲学的问题。

- 艺术哲学研究不是对美本身作抽象上的探讨
它首先必须讨论，是艺术作品存在问题。

1. 艺术作品“作品存在”问题

① 作品的“作品存在”

- 具有审美价值器具存在 X
- 工艺品 X
- 指示真值 X

- 作品自身即是真理之开显 V (存在即开显)

② 作品的物性存在 (可被感知)

- 文艺作品的可感知性，语言与艺术的关系。海德格尔对语言的重视。

③ 作品的形式存在 (“美”形式” 终极意义 X)

- 艺术活动中没有使原料消失，反而使原料开显。

(· 神庙—石头，诗歌—词语，音乐—声音)

“大理石本身开显其真理性”
只应通过艺术实现。

- 形式的开显是指向一个世界之建立。(开显了诸事物存在的世界)

④ 作品的真理性存在 (再现现实的一面)

“作品中开显现实” ≠ “作品之外开显现实”

这同信画不是以再现艺术

⑤ 作品的观念真理性存在 (主导性开显现实)

2. 艺术作品“物性”存在 (无谓的原始存在)

① 作品的物性存在是原始性存在开显

- 作品与原料合一：“在作品中的原料”即是作品本身。→ 作品的物性存在。

- 按原料的本来面貌 (原料开显)：将原料的本来面貌只通过作品才能开显，而作品本身所开显的，在性物中才存在。

→ 把握原料之本来面貌，让它开显，与人之存在真实关联 (海德格尔)

② 艺术形式：从主体到客体“物之显现”“物之显现”

(物之作为物，物之作为物)

形式让物保持原样为美，形式与物共同存在，但更不受其束缚。

· 形式与美在形式本身之外，在内容本身之内。

③ “形式美”是艺术历史发展的产物：艺术的历史性，时代对于民族精神。

“美与真理并非比肩而立，当真理的显现作为作品，它便显现出来。这种显现，一作为在作品中的真理，这一存在作为作品，就是美。因此，美属于真理的显现发生。美不仅与真理相关，而且与真理对象，美之属于形式，而真理并非因为形式一度作为存在者之存在状态而显现了真理，那时，存在发生为外观。”

3. 艺术存在形式：“言说性”

“春天融化冰雪”属于世界性关联之中。

① “言说性存在” (艺术语言的存在系统) 艺术的言说性：“呈示性”、“表露性”、“不言而喻”、“分析性存在” 日常性存在形式：意义与逻辑关系确定。

② “象意” (春天)

“冰雪在春天融化”

· 原来艺术存在形式存在中被再现的外在呈现之“非实体性”的存在：“存在物”

4. 艺术作品的双重语境：语境、语境、世界性。

① 现实叙事：以语言为媒介

· 叙事形式：语境

· 一部基本的艺术作品的心中，其情节和人物的呈现并非内容本身，更以内容属于小说的叙事形式。

② 对象性语境 (人物或事件自身语境) > 语言。

情感评价语境 (情节)

③ 日常用语：日常用语与存在者 (客观对象) 的交互，而直接进入存在本身。

· 语境 context.

· “生存” (语境) 的存在：艺术 > 生存世界性存在。

④ “题材叙事语境”：对象性语境所构成，对象思想。

· “形式叙事语境”：由情感评价语境所构成，
· 作品自身内容对人物事件再叙述，再现。

⑤ 作品之所以是一部完整作品，在于其制作的存在，在于它自身的一个叙述部分作为整体作品的组成部分而达到了情感评价 → 整个作品的形式叙事语境。

- 不同直接地威胁到观者安全。
- 体会到悲剧的必然性，认识到悲剧的必然性。
- 激发了悲剧的反抗力量，心灵痛苦升华（无限性）
- 心灵内部的力量性、康德的悲剧性道德力量。
- 外部的敌人，反映了人的内心矛盾。揭示了人的最高使命（悲剧性品格，道德...）

4. 悲剧（与崇高相联，都引起痛苦）

- 自由不仅受到外部力量的威胁，而且经常由于毁灭。
- 但心灵伴随悲剧性的毁灭而升华，从而有力量去寻求自由。
- 人从自由中的毁灭中反观自由之意义，一种新的升华。
- 欣赏痛苦之属人性质。作悲剧没有无限大毁灭。
- 康德：“绝对命令”：人心中理性自由意志对于那诸种目的初始性考虑，体现在悲剧中。

5. 喜剧（与崇高相反，丑恶）

- 喜剧性是丑恶的暴露，但不排斥痛苦感的存在。
- 对自身的缺点、自由反度、愉快的自我评价。
- 喜剧性来自对丑恶的批判与超越。作喜剧：欣赏丑。
- 滑稽（寓庄于谐），幽默（寓理于谐），黑色幽默（寓悲于谐）。

4. 艺术家与艺术作品的创造（创作性存在）

1. 艺术家的基本特征

① 匠人（技师）

- “艺术天赋”。对于技艺包含在平常生活情感中的技术存在，与工匠相统一的情感。

（艺术天才）。善于使工匠性的技术表现以创造性存在的情感。工匠技术 → 艺术创造之资

② 神匠：突破眼前局限而达到更高境界（艺术理想）

艺术创作不是为概念或形式，而是把对生活的深刻再体验凝聚到外部的形象上。

- “神用笔如情发所至”，相类情感达到具有超越性的情感，是“神匠”（艺术天才）的功力。

③ 形象记忆力（拥有这种能力）与开掘和创作有关

④ 技巧与创作性

（创作技巧与工匠技巧）

⑤ 学人通过艺术成为艺术家。

• 艺术是个人对信仰和情志。

• 但学人不是艺术天才，学人通过艺术家是从情志到开悟的突变，
借助艺术品表达我们自己的情志。

2. 艺术创作的本质的过程

① 艺术创作是对“新经验”的发现和开拓。

• 创作时最终状态由灵感推动是探索的发现的过程，但结果在结果之前不好预知。
• 本质上是一种发现，对新经验的开拓。

② 艺术创作中的情志

• 不是直接描述（通常会导致机械化）非工艺过程。

• 以一种意象出现，成为可参照的对象。

③ 艺术创作中的构思

• 脱离现实性（工艺），并非先构思后成形，构思和创作同时同步进行。

3. 创作中的创作灵感和艺术传统

① 创作冲动（区别于一般创作冲动）

要求：△ 艺术家对自身的特殊情感具有敏锐的感知性。

△ 通过用语言及本而激发出来的创造性的想象力，艺术家形成了对某种新审美对象的敏感。

基础：△ 生活情操：意

△ 艺术传统中获得的修养（长期性）

② 创作灵感（核心环节）不期而至，如偶然的幸运。

△ 灵感状态为灵感的到来准备。

：摆脱外在的束缚性和自身的习见性干扰，从而让自己完全服从于对生活情志的敏锐的体。

△ 内心心灵与外在材料高度融合。（没有主体）

“把他自己的本性和特殊性以及其偶然的个别认识抛开，让他完全沉浸在生活里面。

这样，他作为主体，就仿佛只是形式，对于别人于他所没有的东西，那个内容。”

③ 传统与创新

艺术传统：历史观念中形成起来的创作内容、表现方法、形式、技巧、神思的范畴、

从“限制自由”所造成恐惧中解脱出来使他再度创作自由。

不是平面的工尺谱例。

• 创新与继承辩证关系：彼此衔接。

“一切不属于尺谱的东西都是抄袭”。

• 追求新的艺术境界力，必然属于过新尺谱。

4. 作品演绎中的创造问题。

① 艺术作品之创造：表演艺术

• 音乐：对乐谱的演绎（包含着“解释”）

文学朗诵。

戏剧的表演（戏剧的舞蹈...）

② 演绎与文本：以音乐为例

△ “复制”乐谱之文本。通过心灵的（或喉咙）来“创造”：原作者对音乐观念的音响形象。

↳ 艺术：• 技术训练。

• 并且给全乐谱作者以灵感，并得其再现。

（作品一旦完成，就离开作者，有同它还没创作“作品”）（寓意：脱离作者而存在）

• 乐谱作品是实际上的研究对象。

△ “已创作”演奏。

• 把随心所欲的演奏排除在外，对作品之作为艺术对象。

• 建立二度创造“基础之上”，演绎不唯一。

• 创作性演绎不等于把演奏者个人观念加到作品。

4.5. 艺术作品之接受

1. 审美经验的基本性质

① “记录” → “体验”（非认识的）审美经验

• 事后 → 反思的审美经验。

• 艺术揭示其本质：在反思的审美经验中揭示了原始审美经验。

• 原始审美经验只是历史中的经验，主观的 历史性 经验（与先验的经验相对）

② 审美经验之非功利性。

• 审美关系与功利性中品（或思想感情）之间形成了一种无利害审美关系在物与物之间实际的功利关系。

• 要求我们摆脱占有对象的心态。

• 无欲则刚快意，因而是更自由的快意。(带同时，则本为手段)

③ 审美沉思

- 在审美沉思中，我们才获得了对自身的认识。对认识
- 沉思：隔绝了沉思者与其所处的现实环境，从日常及从世界中解脱出来。
- 沉思性沉思：“似真幻觉”之中

④ “艺术状态”·自建知觉整体·

(审美以自身最高境界)

- 脱离现实世界，在沉思性知觉空间中形成了一个脱离了感性自身的世界。
 - 感性认识，理解性知，知觉构造。
 - 主动对作品之构成参与。
 - 听者内心更与作品的知觉整体共鸣。

2. 作品接受过程：

① 接受前情绪：唤起，中断日常时间。

由作品的性质与外在“与世隔绝”造成。

② 接受性回忆：对自己以往生活时已受性回忆：不涉及具体得失的具体因果联系，(不涉实用性)
想象力对现实基础是接受者本能的敏感与记忆与接受。(个体差异)

③ 逗留：妙悟，将作品当成了自身生命实践。

审美以自身为终点：它只为自己而存在(不图其他)

最后以超越：(自主性的自足性) -

• 以自身为终点而存在自身境界 (非日常情感，非逻辑的推理)。

3. 作品接受的历史语境

- 作品与审美前历史语境相关，形成审美超越的历史性：民族文化历史过程。
- 民族审美超越的永恒课题。(一部作品在不同时代是不同价) 民族审美超越史

“问题” 作品接受者的期待视界。
作品的创作者的创作视界。

艺术价值

艺术批评的生成。

C6. 五大类艺术创作特性

1. 建筑: 总需求包含实用与审美。
· 造用, 造用, 美观。
· 空间, 视觉。

2. 雕塑: · 雕刻: 其中, 精神因素与物质因素, 达到平衡: 雕刻形式。
· 富丰居于单纯之中。 (排设精致刻面细节)

3. 绘画: 内容于人类生活中心与本质。
把由它们再现的事物与外观, 称为 审美主体的内心反应 (心"浪漫主义原则")
"以形写神"

4. 音乐: 时间性存在, 但非"时间性", 有 余韵。
· 存在: 音响之网, 因是 非听觉的。
→ 本身就在 主体内心 中。

· 表现内容: 有 但不再现现实世界内容。无定式, 无定式。
只存在于 主观 中。

· 声音形象: 映现 所有 情感 的 存在 性, 心灵感受, "内在形式"。

5. 文学: 时间性存在: 词语, 观念与符号。 (有 主观 到 客观 世界) 把握 客观 世界 主观 形式。
· 词语从"存在"中形成, "存在"即命名力量: 客观 世界 主观 形式 (主观世界)。
· 文学中, 词语才能以 存在 (并不消失)。
· 结构式 → 象征。
(不是为 客观 观点, 而是为 主观 形式的展开。)