

美学原理

组编 / 全国高等教育自学考试指导委员会
主编 / 蒋孔阳 朱立元

全国高等教育自学考试指定教材 汉语言文学专业 (本科段)

华东师范大学出版社

全国高等教育自学考试指定教材
汉语言文学专业

美 学 原 理

(附美学自学考试大纲)

全国高等教育自学考试指导委员会组编
主编 蒋孔阳 朱立元

华东师范大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

美学原理/蒋孔阳,朱立元主编. —上海:华东师范大学出版社,1999
ISBN 7-5617-2123-4

I. 美… II. ①蒋… ②朱… III. 美学-高等教育-自学考试-教材
IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 60789 号

责任编辑:叶志方

责任校对:邱红穗

美学原理

(附《美学自学考试大纲》)

主编 蒋孔阳 朱立元

华东师范大学出版社出版发行

(上海中山北路 3663 号 邮政编码:200062)

北京市鑫鑫印刷厂印刷

开本:880×1230 毫米 1/32 印张 10.125 字数 300 千字

1999 年 10 月第 1 版 1999 年 10 月第 1 次印刷

印数 001—10000 册

ISBN7-5617-2123-4/B·118

定价:13.50 元

本书如有质量问题,请与教材供应部门联系。

组编前言

当您开始阅读本书时,人类已经迈入了二十一世纪。

这是一个变幻难测的世纪,这是一个催人奋进的时代。科学技术飞速发展,知识更替日新月异。希望、困惑、机遇、挑战,随时随地都有可能出现在每一个社会成员的生活之中。抓住机遇,寻求发展,迎接挑战,适应变化的制胜法宝就是学习——依靠自己学习、终生学习。

作为我国高等教育组成部分的自学考试,其职责就是在高等教育这个水平上倡导自学、鼓励自学、帮助自学、推动自学,为每一个自学者铺就成才之路。组织编写供读者学习的教材就是履行这个职责的重要环节。毫无疑问,这种教材应当适合自学,应当有利于学习者掌握、了解新知识、新信息,有利于学习者增强创新意识、培养实践能力、形成自学能力,也有利于学习者学以致用、解决实际工作中所遇到的问题。具有如此特点的书,我们虽然沿用了“教材”这个概念,但它与那种仅供教师讲、学生听,教师不讲、学生不懂,以“教”为中心的教科书相比,已经在内容安排、形式体例、行文风格等方面都大不相同了。希望读者对此有所了解,以便从一开始就树立起依靠自己学习的坚定信念,不断探索适合自己的学习方法,充分利用已有的知识基础和实际工作经验,最大限度地发挥自己的潜能达到学习的目标。

欢迎读者提出意见和建议。

祝每一位读者自学成功。

全国高等教育自学考试指导委员会

目 录

第一章 绪论	1
第一节 什么是美学	1
第二节 美学的研究对象	15
第三节 美学研究的方法	24
第四节 马克思主义美学的建立	30
第二章 美论	37
第一节 美的问题的性质	37
第二节 西方美学家对美的本质问题的一些探讨	40
第三节 中国当代美学家在美的本质问题上的争论	72
第四节 对美的本质的逻辑性建构	81
第三章 美感论	111
第一节 美感的产生	112
第二节 美感的生理基础	120
第三节 美感的心理功能	130
第四节 美感欣赏活动表层的心理特征	144
第五节 美感欣赏活动深层的心理特征	155
第四章 审美范畴论	168
第一节 崇高	168
第二节 优美	178
第三节 悲剧性	182
第四节 喜剧性	190
第五节 丑	197
第五章 艺术论(一)	214
第一节 艺术与艺术品	214
第二节 艺术品的层次结构	224

第三节	艺术品:创造意象世界	229
第四节	意境	235
第五节	艺术的功能	239
第六章	艺术论(二)	244
第一节	艺术的存在方式	244
第二节	艺术意象的创造和生产	249
第三节	艺术的天才与创造力	254
第四节	艺术创造的操作与技巧	260
第五节	艺术意象的接受和重建	264
第七章	美育	272
第一节	西方美育思想史述评	273
第二节	美育及其特点	276
第三节	美育的目的和作用	285
第四节	美育转移人的心理气质和精神面貌的途径	287
第五节	美育的方式:自然、社会和艺术	294
	后记	300
	美学自学考试大纲	301

第一章 绪 论

人们常说,爱美之心,人皆有之。的确,爱美是人的天性。早在人类的童年,自然条件十分恶劣,人们连维持生存的最必不可少的食物尚不能保证,可是在原始人类那里就已萌发了对美的追求。山顶洞人用贝壳等材料制作项链挂在脖子上作为装饰,仰韶人则用多彩的颜料和生动的动植物形象使陶器显得美观,……蛮荒时代的先民尚且如此,现代的文明人更把热爱美、追求美、创造美作为一个高尚的目标孜孜以求。随着科学技术的不断发展,人类对美的事物的认识也越来越深刻、越来越敏锐,人类所创造的美的事物也越来越丰富、越来越精美。人类长期欣赏美、创造美的实践活动不断提出各种各样的理论问题,这些问题需要专门的学科来加以研究和回答,美学就这样应运而生。

第一节 什么是美学

一、美学的基本概念

尽管在原始时代人类就开始了对美的不懈追求,尽管远在文字产生以前人类就已有了最初的审美意识,然而对于“什么是美学”这样的问题的提出则是近代的事情了。不论在东方还是在西方,在18世纪以前都没有独立的美学学科的存在,人们当然也不可能去思考“什么是美学”这样的问题。直到1750年德国理性主义哲学家、美学家鲍姆嘉登的学术专著《美学》一书出版,美学作为一门独立的学科才正式宣告成立。因此现在世界各国美学界的学者都已达成了这样

一种共识:把鲍姆嘉登尊崇为“美学之父”。因为在此之前,尽管人类早已形成了各种各样的审美意识和美学思想,但是这些审美意识和美学思想并不是在专门的美学著作中提出的,而是散见在哲学、伦理学、文艺理论、政治学等方面的著作之中。其实,鲍姆嘉登早在1735年发表的《关于诗的哲学默想录》中就已提出了建立美学学科的设想。他提出建立一门独立的美学学科的设想主要出于这样的考虑:他认为人类的心理活动可以分成知、情、意三个方面,它们应当分别由不同的学科去加以研究。然而他却发现,研究知,即理性认识的学科是逻辑学,研究意志的学科是伦理学,而情,即他所谓“混乱的”感性认识却没有一门专门的学科加以研究。因此他决心通过自己的潜心研究来创立这样一门学科,并最终用“埃斯特惕卡”(Aesthetica)来命名这门新学科,即今天人们所说的美学。

不过,鲍姆嘉登对于美学学科的性质理解与今天人们的看法还是有着很大的区别。从根本上说,他把美学看作为一种认识论。他在《美学》一书中指出:“……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,即作为低级认识论的美学的任务。美学是以美的方式去思维的艺术,是美的艺术的理论。”^①这里,鲍姆嘉登所说的“低级认识方式”指的是感性认识,是相对于“高级认识方式”,即理性认识而言的。他的《美学》一书的书名音译为“埃斯特惕卡”,在德文中就是“感性学”的意思。由此可见,鲍姆嘉登主要是从认识论的角度来理解美学这门学科的性质。当然他同时也提出美学是研究艺术和美的学科,但这并没有改变他把美学看作为一种认识论的基本立场。

鲍姆嘉登把美学看作为一种认识论是否正确呢?应该看到,作为一门独立学科的美学的确与认识论不能截然分开,因为美学应当去认识丰富多彩的美的事物和审美现象,从理论的高度对它们加以概括,以便去指导人们的审美欣赏和审美创造的实践。从这样的角度看问题,鲍姆嘉登的看法有其合理的因素。然而,应该看到,仅仅从认识论的角度并不能全面地把握美学学科的性质。美学其实是一门独立

① 转引自朱光潜《西方美学史》(上卷),人民文学出版社1979年版,第297页。

的人文学科,不仅与哲学认识论密切相关,而且也与诸多其他人文学科,例如:伦理学、心理学、文艺学、社会学、人类学等等紧密联系在一起;不仅如此,甚至自然科学中的一些学科也都与美学有一定的联系,例如:神经生理学、色彩学、声学、几何学等等。即使就美学与哲学的联系而言,它也不仅仅与认识论相联系,它还与哲学本体论、方法论密切相关。

当然,就与美学的联系最为密切的学科而言,当推哲学、文艺学、心理学和伦理学。在历史上,美学一直被看作哲学的一个分支,在美学成为一门独立的学科之前,美学问题为许多哲学家所关注,甚至成为许多著名的哲学家构筑他们的哲学理论大厦的一个有机组成部分。正因为如此,我们就不难理解美学史上的一个引人注目的现象:许多著名的美学家同时也是杰出的哲学家。例如在西方,古希腊的柏拉图、亚里士多德,中世纪的圣奥古斯丁、托马斯·阿奎那;在中国,先秦时代的孔子、孟子、老子、庄子等等无不如此。哲学为美学提供了本体论、认识论和方法论的基础,可以说,任何一种美学理论的建立都有一定的哲学理论作为基础。哲学中唯物主义与唯心主义两条对立的思想路线的斗争也会在美学中清晰地得到表现。此外,就文艺学而言,它也与美学有着不可分割的联系。因为美学要研究各种审美现象,艺术则是最重要的审美现象,它是人类自觉的精神创造活动,艺术活动的产物——艺术品纯粹是艺术家创造出来供人们进行审美欣赏的。这样,艺术既是艺术学研究的对象,同时也是美学研究的重要对象。在历史上,许多美学著作往往同时也是艺术理论著作,亚里士多德的《诗学》、刘勰的《文心雕龙》就是典型的例子。同时,美学和艺术学所研究的有关艺术的一些理论问题也往往一致,比如,都研究艺术思维、艺术典型、艺术的社会功能、艺术鉴赏等方面的理论问题。美学和心理学的密切联系则表现在:美学研究所涉及的美感问题是美学的基本理论问题之一,而研究美感,离开了心理学则会隔靴搔痒,难以取得任何理论上的进展。不仅如此,在美学史上有些美学家甚至干脆采用心理学方法来解决美的本质问题,例如在西方美学史上以英国美学家格兰特·艾伦和亨利·马歇尔为代表的“快乐说”、以爱德华·布洛为代表的“心理距离说”等等就是如此。这样一种解决美

的本质问题的思路,其是非功过这里暂且不论,值得我们重视的则是心理学对于美学所具有的重要意义。此外,美学与伦理学也息息相关。伦理学主要研究的是善恶等价值判断,在中国美学史和西方美学史上,从伦理学的角度来研究美学基本问题,把美的本质、美感与善这样一种伦理学基本范畴紧密联系在一起的美学家并非个别。例如苏格拉底、柏拉图、孔子等人都强调了美与善有着不可分割的联系。苏格拉底提出了“美与善相统一”的观点,他在与其弟子亚里斯提普斯讨论时指出:“你以为美与善是截然不同的两回事吗?你不知道凡是从某个观点看来是美的东西,从这同一观点看来也就是善的吗?……拿人来说,他们也是从同一个观点看来既是美的又是善的。”^①孔子也提出了“里仁为美”的重要观点。在审美活动中,审美判断往往会与伦理判断紧密交织在一起,并对审美主体的美感的形成产生重要的影响,这就是美学与伦理学密切相联的根本原因所在。

当然,美学与哲学、文艺学、心理学和伦理学等学科具有不可分割的联系,这并不是说我们因此就可以把美学与这些学科划等号了。美学与这些学科也存在着许多重要区别。例如,美学与哲学之间的区别就在于:哲学研究的是整个客观世界(自然界和人类社会)以及人类的主观世界的最普遍的规律,而美学则研究人类审美活动的特殊规律。因此,哲学与美学的关系乃是整体与局部、一般与特殊的关系。

对于美学与其他相关学科之间的关系有了初步的了解,将有助于我们进一步认识美学学科的性质。首先,美学是一门人文学科。上述与美学有着不可分割的联系的学科有一个共同的特点,即它们都是人文学科,都研究人类社会生活的某一个侧面:哲学研究的是人对客观世界和主观世界的最基本的看法,研究人如何认识客观世界,研究各种方法论问题;文艺学则研究人类的文艺现象;心理学研究人类的心理现象;伦理学则研究人类的伦理现象。它们研究的都是不同的人类社会现象,美学与这些学科有着密切联系的重要原因之一就是美学也是一门人文学科,研究的是人类的审美现象。

其次,我们可以进一步看到,正因为美学是一门人文学科,因此

^① 引自《西方美学家论美和美感》,商务印书馆1980年版,第18—19页。

美学就与人发生了密切联系。在原始人类那里就已萌芽的审美现象是人类社会独有的现象,是人的社会性的一个鲜明体现。在动物界是没有审美现象的,动物并不知美为何物。当然在动物那里确有一种特殊现象,即有些动物会作出一些类似人类审美活动的行为来。例如,据进化论的奠基人达尔文在《人类和动物的情感表现》、《人类的由来》等书中所说,在鸟类中,峰鸟会把自己的巢装饰得十分鲜艳,凉棚鸟则会用各种颜色的物品把自己闲游的小径点缀得花花绿绿,颇为雅致,而孔雀等种类的鸟类的雄鸟往往会在雌鸟面前展示其美丽的羽毛。达尔文因此就认为有的动物也像人类一样能够进行审美活动,他说:“几乎不容置疑的是,许多动物能够欣赏美的色彩,甚至美的形式,例如,某一性别的动物个体会努力在异性面前展示它们的美,这就是一个明证。”^① 应该看到,达尔文的观点是不正确的,因为他所说的动物的“美感”并不是真正意义上的美感,而只是一种动物本能活动的表现。雄鸟在雌鸟面前展示其色相俱美的羽毛这并不能证明这种鸟类能欣赏美,而只是出于性选择本能的需要,这与某些动物在求偶期间会发出某种特殊的叫声以吸引异性动物是一回事。正如我们决不能把这种叫声当作音乐表演一样,我们也不能把雄鸟的上述展示当作审美活动。审美活动是一种自觉的精神活动,动物并不具备这种精神活动的能力。因此,研究审美现象的美学离不开对人的研究,即使在研究作为审美对象的美的事物时,也是从人的角度出发加以研究的,并不是把美的事物作为与人无关的对象来研究的。

再次,美学离不开人,美学与人生价值问题紧密相联,美学问题与人类社会生活的各个方面都有密切的联系。有人说,“文学是人学”,其实美学也是人学。美学要研究审美对象,研究审美主体,研究审美对象(审美客体)与审美主体(作为欣赏者的人)之间的相互关系,说到底它所涉及的就是人,就是人生价值。人类审美趣味和审美理想的历史演变是十分错综复杂的,然而这种历史演变本身却与人类自身价值的发现密切结合在一起。随着人类对于自身认识的不断

^① 引自达尔文《人类和动物的情感表现》,载《十九世纪西方美学名著选》(英法美学卷),复旦大学出版社1990年版,第117页。

深入,随着人类对自身价值的充分肯定,人类的审美范围也日益扩展。这已为大量的人类审美活动的历史事实所充分证明。在远古人类那里,自然界并不是审美对象,原始人类对自然界往往会感到恐惧,他们所能做的往往只是企图凭借巫术的力量征服自然、控制自然,或者通过自己所创造的大量神话企图对大自然的无穷奥秘和巨大力量加以认识。原始人类之所以不能把大自然作为审美对象,从根本上说是由于人类的主体力量尚不能充分认识自然、驾驭自然。也就是说,在人类自身价值没有得到充分肯定的情况下,大自然要成为人类的审美对象是困难的。通过长期的生产劳动实践,人类的各種能力得到了巨大的提高,驾驭自然的梦想成了现实,这时,大自然也就从过去令人可怖的对象成为人类可亲近的对象,于是也就成了人类的审美对象。山川树木、飞禽走兽、晨雾晚霞……也就进入了人类的审美视野,为人们所欣赏,成为人们寄托自己丰富情感的物质载体。而在原始人类那里,尽管人们生活在绿草如茵、鲜花盛开的草原上,却对鲜花芳草的美丽熟视无睹。对此,我们同样也可以从绘画史上获得印证。在原始人所画的洞穴壁画中,描绘的对象只是各种野兽。例如著名的阿尔塔米拉洞穴和拉斯科克斯洞穴中的距今大约三万年左右的原始壁画,十分简洁生动地描绘了野牛、野马等动物,却既没有对植物的描绘,也没有把山川河流作为背景。在中国绘画的发展史上,山川河流出现于绘画中的时间也在周秦以后。早在仰韶文化中,尽管当时已将植物的叶子图案绘制在彩陶的表面作为装饰,但作为人类生存的大环境的山川河流、天空旷野却仍未被先民们注意。只是在周秦以后,山川河流、花草树木才开始作为人类的生活背景而获得自身的审美意义。在魏晋时代画家们开始创作以自然风光为题材的山水画,例如,宗炳、王微等人的山水画在当时都具有开启风气的意义。尽管用今人对山水画的审美标准来衡量,那时的山水画与现代山水画相比还显得稚嫩,往往存在着这样那样的毛病,比如不少画作中“人比山大,水不容泛”,这些在现代山水画中不大可能出现的毛病却赫然存在于当时的绘画之中。然而,把山水作为绘画的题材,也作为文学等其他艺术样式的题材,这标志着中国人对自然的审美意识开始觉醒,就此而言,中国山水画、山水诗表现出的古代中国人对自然美

的审美意识,比西欧早了一千多年。

大自然之所以成为人类的审美对象,主要是因为人类认识自然、驾驭自然的能力有了重要的发展,由此可见,审美视野的不断拓展恰恰是人类各种主体能力不断发展的结果。这样,不仅是具有美的特质的事物可以成为人们的审美对象,而且滑稽的事物、具有悲剧性特质的事物、甚至丑陋怪诞的事物,也可以成为人们的审美对象。

此外,美学之所以与人生价值问题不可分割地联系在一起,还因为人生价值其实是涉及到人类社会生活的方方面面,而美学问题则又与人类社会生活的各个方面密切相关。一般说来,人类的社会生活可以分为物质生活和精神生活两大类,它们都包含了一系列美学问题。就物质生活而言,不论是物质生产还是物质消费都会涉及到不同的美学问题。在当代社会中美学对于物质生产具有越来越重要的意义,早在本世纪中叶,西方有人就专门成立了“工业美学公司”,为工业生产提供美学服务,取得了重要成果,比如“洛维埃工业美学公司”曾为飞机、汽车、轮船的制造商提供了流线型设计,不仅使得这些交通工具在外形上更为美观,而且也对提高它们的时速具有实际效果。此后,作为美学的一个分支的技术美学在许多国家都得到很大发展,其原因就是受到物质生产中提出的各种美学问题的刺激。比如在我国,当人们的居住条件有了较大改善之后,大家就不再满足于以往那种“火柴盒”似的多层楼房的设计了,要求住宅建筑商推出更美观的房型来满足人们不断发展的审美需要。

在物质消费方面,早在原始时代人们就已提出了审美性和实用性相结合的消费要求。陶器的制作如果仅仅是为了装东西的实用功能,那就大可不必用彩色的颜料涂抹陶器的表面,并刻画上各种生动的动植物图案。今天,人们对自己的衣食住行等方面的物质消费行为都提出了很高的审美要求,衣:不仅要穿暖,而且要穿得美观时髦;食:要求“色香味”俱全,其中“色”主要是为了满足审美需要而要求食物色彩悦目,造型生动,如果仅仅为了营养和味道的话,大可不必多此一举;住:不仅要求实用(如宽敞、通风和采光好等),而且要求把居室装饰得有情调;行:人们对自己的代步工具如自行车、摩托车等经常擦拭,爱护有加,不仅是为了使它们保持良好的性能,而且也是为

了整洁漂亮。凡此种种都充分说明物质消费不仅仅要考虑消费品的实用性,而且人们必定会考虑其审美性。因为人类一旦从动物界独立出来以后,他们的即使是最动物性的行为也与动物有了本质的区别,或者说被“人化”了。人类生存所必需的衣食住行也就不仅仅是为了生存的需要,而且也有了满足人类精神需要(包括满足审美需要)的内涵。

在精神生活方面,人类所从事的大量审美活动是人类丰富多彩的精神世界的一个有机组成部分。人类需要歌唱、需要绘画、需要影视、需要舞蹈……这种种艺术活动完全是为了满足人们在精神上对于美的追求的需要。欣赏美、创造美已成了人生价值的一个不可或缺的部分。一个具有很高的修养的人,尽管他不是一位专业的美学工作者,也必定会具有很高的审美修养。鲁迅先生曾经有过这样一件事:有一次他与当时的一位女作家萧红会面,萧红上穿红色的外套,下着咖啡色的裙子,她对自己的穿着颇为满意,请鲁迅先生评论一下她的打扮。鲁迅先生认为她的穿着在色彩搭配上不适宜,因为红色与咖啡色搭配,产生的是一种混浊的视觉效果。鲁迅先生的分析说得萧红心服口服,十分敬佩鲁迅先生不仅具有高尚的人格、杰出的文学才能,而且在美学方面也具有如此高的审美修养。因此,从古到今,许多具有深刻、敏锐思想的学者都强调人应该具有高尚的审美理想,应当追求心灵的美好。古希腊著名的唯物主义哲学家德谟克利特说:“只有天赋很好的人能够认识并热心追求美的事物。”并强调:“身体的美,若不与聪明才智相结合,是某种动物性的东西。”^①柏拉图也认为“应该学会把心灵的美看得比形体的美更可珍贵”。^②这些古希腊哲人和其他许多中外著名学者之所以高度重视人的心灵美,重视人的审美理想,就是因为审美活动构成了人类精神生活的重要组成部分,是实现人生价值的重要步骤。

综上所述,美学作为一门独立的学科其基本性质是一门人文学科,与其他许多人文学科有着多方面的联系。美学离不开人,与人生

① 引自《西方美学家论美和美感》,商务印书馆1980年版,第16—17页。

② 引自《西方美学家论美和美感》,商务印书馆1980年版,第38页。

价值有着重要联系。美学要研究人与现实的审美关系,而人之所以会与审美对象发生审美关系,就是因为审美主体依据自己的审美趣味和审美理想去判断对象有无审美价值。显而易见,人与现实的审美关系的建立必定以人的审美价值论态度为前提,这样,美学从根本上说就是一门关于人的审美价值的学科。

二、美学的产生和发展

美学是一门年轻的学科,如前所述,真正意义上的独立的美学学科直到 1750 年才诞生。然而,就美学所研究的基本问题的源头而言,则十分古老久远。人类自从脱离动物界以后,就已开始了创造美的历史,尽管那时原始人类的这种欣赏美、创造美的行为还不是那么自觉,他们的审美活动还往往交织着各种其他的动机。例如山顶洞人用贝壳制作的项链装饰自己,既包含了审美活动的萌芽,也含有驱邪避祸的巫术成分;阿尔塔米拉洞穴深处的壁画《受伤的野牛》既以简练生动的造型体现了某种艺术美,又包含了原始人类企盼狩猎丰收的巫术意味。然而,毋庸置疑的则是,这正构成了人类后来极其丰富多彩的审美活动的源头。

人类和动物的根本区别之一就是人类具有自觉的意识。人类的自觉意识在各个方面都会表现出来,同样也会在审美活动中表现出来。人类的审美活动并不是无意识的本能活动,而是由自觉的意识所支配的精神活动和实践活动。即使在最原始的审美活动中,原始人类同样是受到某种特定的意识支配才进行这些活动的。这种特定的意识就是审美意识。随着人类审美活动的不断丰富和深入,审美意识也日益发展,而语言文字的产生,则为审美意识向美学思想的发展提供了基本条件。美学思想是具有某种理论形态的对审美现象的思考,最初是附属其他学科的。不论是在古代中国还是古代西方,大量的美学思想都散见在当时的哲学、文艺理论、政治学、伦理学等方面的著作之中。随着人类审美活动的进一步发展,美学思想也更为深刻和丰富,这就为独立的美学学科的创立奠定了基础。从这个意义上说,“美学之父”鲍姆嘉登之所以能创立美学这一独立的学科,其中既有作为理论家的他个人的不懈努力,也有历史发展的必然性的作用。从总体

上说,美学的发展经历了三个阶段,即从审美意识发展到美学思想,再由美学思想发展为独立的美学学科。下面我们将分别对美学的产生和发展的历史过程作一具体考察。

先来看看审美意识的形成。人类的审美意识的产生已经有着悠久的历史。早在无文字可考的远古时代,人类就已有了审美意识。根据考古学家们对于已发现的远古人类骨骼化石的研究,人类的诞生至今大约已有四五百万年的历史,而人类所创造的原始艺术品则至少也有数万年的历史。在旧石器时代的遗址出土的大量文物中,在原始人曾经穴居的洞穴中,考古学家和艺术史家们都发现当时的原始人已具有某种审美意识。旧石器时代那些被初步加工的石器、原始人居住的洞穴中的原始壁画尽管显得质朴和古拙,然而从中我们不难发现他们最初的对美的事物的认识和追求。

人与动物的一个根本区别就是能否制造工具。当类人猿在原始森林中攀援树枝,采摘野果维持自己的生存时,他们还不是人类,但当他们从森林猿人变为直立猿人,开始用双腿直立承受全身的重量,而把双手解放出来,利用树枝、石块制造最粗糙原始的工具的时候,他们就已成为最初的、最原始的人类了。原始人利用现成的石块加以砍削凿磨,经过加工后的石块,不仅变得更锋利,更合手,而且变得光滑圆润,呈现出各种规整的几何体形状,或圆或方,原始人由此产生一种惊奇感和喜悦感,得到了心理上的某种满足,为自己具有这种改变客观对象的能力而惊喜万分,而这正是最原始的审美意识。

这种最原始的审美意识逐步发展,导致原始人产生把这种审美意识不断表现出来的愿望,于是原始歌舞、原始绘画便慢慢产生了。原始人类在没有正式语言的情况下就已开始唱歌、跳舞,在尚无文字的情况下开始绘画,如在河边的岩石上用坚硬的工具刻画鱼的形状,在山洞的洞壁上画野兽,用以表达自己的各种不同的情感:获得狩猎丰收的喜悦、死去亲人的悲哀、对异性的思慕……所有这些都是原始人类审美意识的反映。尽管原始人类的审美意识还十分简单、粗浅,还不那么自觉,并与各种其他的原始意识交织在一起,然而这毕竟是原始人类精神世界的一个重要组成部分。

随着生产的不断发展,原始人也就越来越自觉地发展着自己的

审美意识,并在生产劳动和娱乐活动等各个方面把自己的审美意识表现出来。例如在六七千年前西安半坡的仰韶文化中,彩陶艺术已有了相当高的水平。从本世纪出土的文物中可以看到,当时彩陶的制作已具有很高的审美欣赏价值。如人面鱼纹彩陶盆,盆内绘有圆圆的头颅、戴着尖顶盛饰的帽子的人像,这些人像表情十分生动;或眯合双眼、或双目圆睁,鼻子呈三角形,耳朵和嘴巴部位用鱼形纹或类似鱼形纹的线条加以勾勒,趣味盎然。此外,还有不少彩陶绘有鸟、鹿、蛙、鱼等大量动物图形及一些植物纹饰,这些丰富多彩的图案,活泼生动的造型,搭配和谐的色彩充分说明了当时人类的审美意识已达到了相当的水平。我们还可以从青海省大通县上孙家寨出土的距今约五千年的舞蹈纹陶盆进一步了解原始人类的审美意识。该盆的顶端四周绘有几组正在跳舞的人物形象,每组五人,头部的发辫斜下,大约是由于人物处在舞蹈运动之中的缘故,身后都有一种类似动物尾巴的饰物,身体则略向左侧,舞姿颇为优美,韵律整齐,充分显示了原始人类在狩猎获得丰收后所产生的欢乐。值得注意的是,陶盆还利用水的折光作用使跳舞的人像倒映在水中,造成一种动态的视觉美感,令人拍案叫绝。

总之,人类审美意识的产生是一个历史的过程,从根本上说,是与人类的生产劳动分不开的。在类人猿转变为原始人类的漫长历史过程中,人的意识也得到了巨大的发展,这为人类审美意识的诞生创造了基本前提。当人类开始把自己与自然区别开来,并按照“美的规律”创造物体(尽管开始是那么的不自觉),并在自己的创造物中直观自身,看到了自己的创造能力的时候,人类的审美意识也就形成了。

再来看看美学思想的产生和发展。人类有了初步的审美意识,并随着审美活动的发展,审美意识也逐步变得深刻和细致,这为美学思想的产生奠定了基础。不过审美意识还不是美学思想,因为美学思想所具有的两个基本特点审美意识都不具备。这两个基本特点分别是:(一)应当能够借助语言文字形式进行传播,也就是说,美学思想具有语言文字的形式存在于典籍文献之中,并得以传诸后代。(二)美学思想具有理论的形态,不再像审美意识那样可以是一些感性直观的认识,而是远为深刻的能够揭示审美现象某些内在本质的理性认识,美