

MEIXUE
JIBEN YUANLI

刘叔成
夏之放
楼昔勇 等著

美学 基本原理

上海人民出版社

美学基本原理

刘叔成 夏之放 楼昔勇 等著

上海人民出版社

• 修 订 本 •

责任编辑 朱一智
封面装帧 范一辛

美学基本原理

(修订本)

刘叔成 夏之放 楼昔勇 等著

上海人民出版社出版、发行

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所经销 常熟周行联营印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张 14.75 插页 4 字数 335,000

1984年8月第1版 1987年9月第2版

1988年4月第5次印刷 印数 103,001—133,000

ISBN7-208-00130-8/B·29

定价 2.95元

定 稿 者

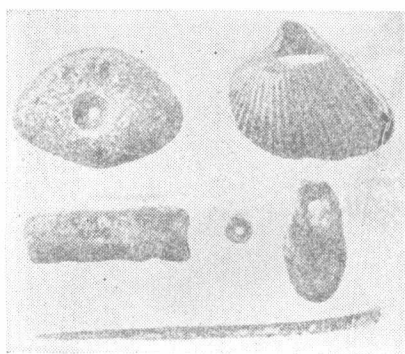
(以姓氏笔划为序)

刘叔成 夏之放 楼昔勇

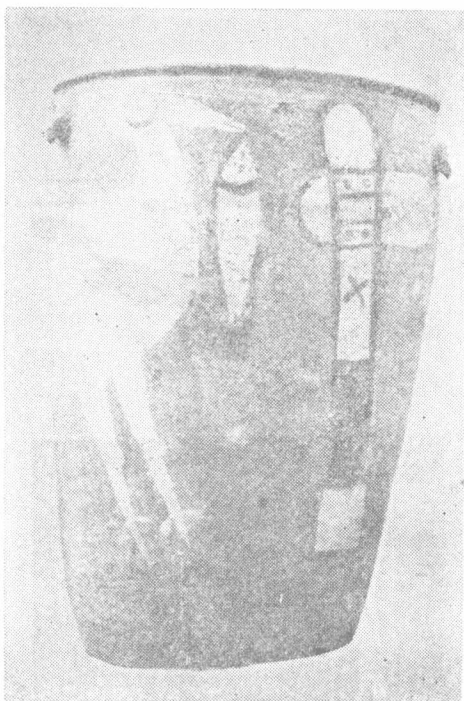
编 写 者

(以姓氏笔划为序)

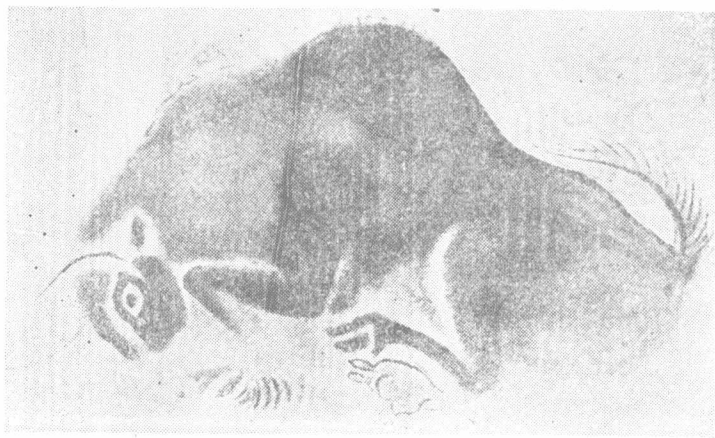
王长俊 王臻中 刘叔成 汪裕雄
夏之放 凌 琬 楼昔勇

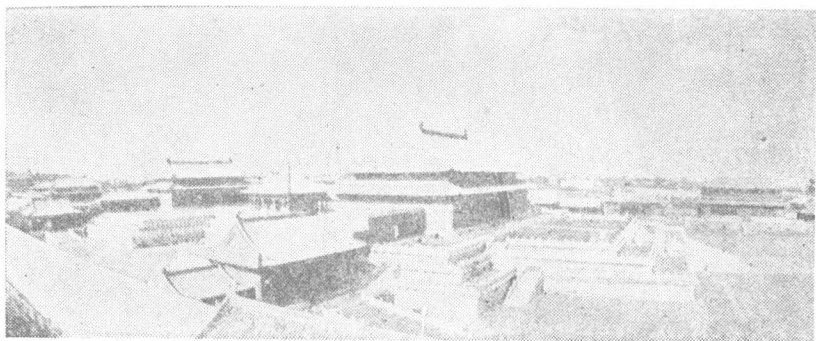
山顶洞人的装饰品
(旧石器时代)

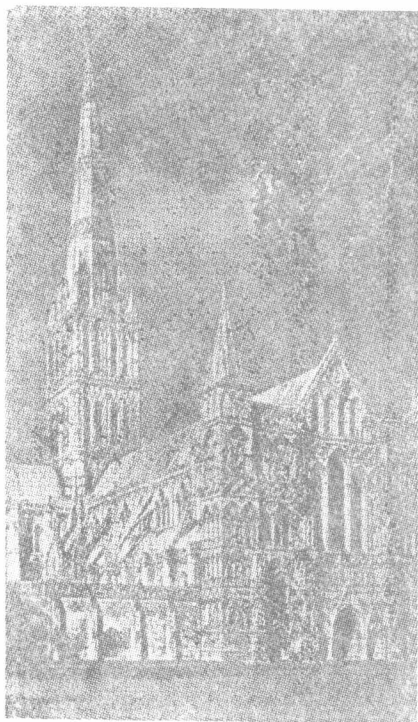
仰韶文化彩陶上的鹳鱼石斧图
1978 年河南省临汝县出土

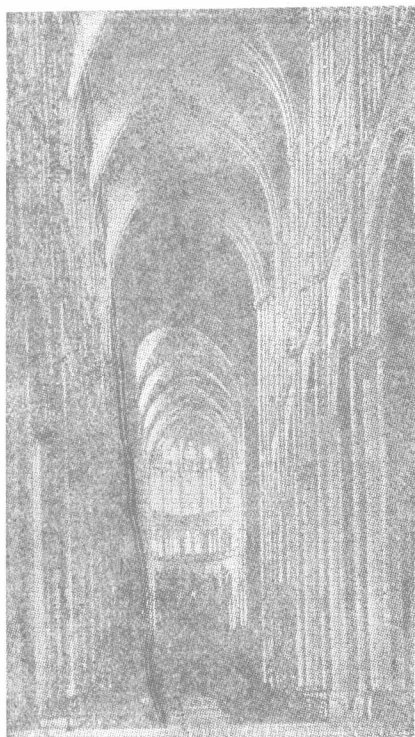
西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画
野牛(旧石器时代)

北京故宫太和殿、保和殿、中和殿全景

欧洲中世纪哥特式建筑外景

欧洲中世纪哥特式建筑的拱顶

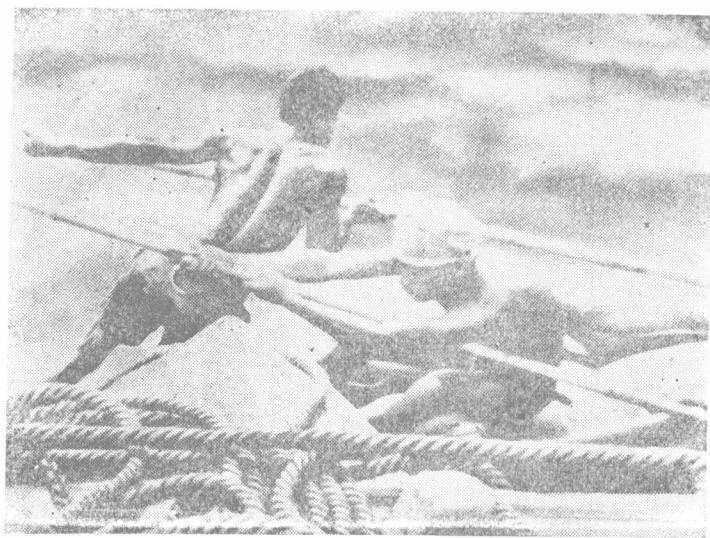

白菜辣椒
齐白石

思想者
(法)罗丹

黄山的松鼠跳天都

迎向暴风雨

序

冯 契

上海人民出版社的编辑同志把《美学基本原理》的清样送给我看，要我写一篇序。我粗粗读了一遍，感到很高兴。本书作者是几位在高等师范院校从事美学教学工作的中青年教师，他们根据亲身的教学实践经验，吸取了近年来美学界的研究成果，用集体力量编写成这本具有一定特色的教材，对美学研究作了可喜的贡献。

我觉得这本书有一些明显的优点：首先，全书分为“论美”、“论美感”、“论美的创造”三编，先探讨美的本质，然后从欣赏者和创造者两个角度进行考察。这一结构具有骨架干净、脉络分明的特色。其次，某些问题敢于提出作者自己的独立见解，设立专章讨论“现实美的创造”，尤见新意。第三，涉及艺术问题，选材较严，抓住了艺术领域中有较高美学价值的重要问题进行讨论，避免了和另一门课程“艺术概论”（或“文学概论”）的重复。此外，本书材料丰满，文字的表达也比较流畅，某些章节写得颇有诗情画意。

作者在《绪论》中说：“美学作为一门科学，既是十分古老的，又是十分年轻的”。正因为“十分年轻”，所以关于美学理论的某些基本问题，如何运用马克思主义的立场、观点、方法来加以阐

明,目前尚无定论,而有待于大家来研究、探索。在探索过程中,当然就不免见仁见智,异说纷纭。这是好现象。因为只有通过不同意见的争论,通过百家争鸣,真理才会明白起来,并与错误分清界限。大家知道,关于美的本质以及美与美感的关系,国内存在着不同意见、不同学派。本书也提出了自己的主张,但这当然不是说这种主张是定论。我以为,在课堂上,教师还是应该把不同学派的见解介绍给同学们,让同学们展开讨论。这样做,有利于把美学问题的研究引向深入。

从美学是一门“十分古老”的学科来说,我想要强调一下研究中国美学史的重要性。人类无疑具有共同的审美活动的规律,但过去东西方文化各自独立发展,形成了不同的传统,所以也决不能忽视民族特点。中华民族有着非常悠久的文学艺术的传统,也有着非常悠久的美学思想的传统。中国人在美学思想和艺术传统上有什么民族特点?这是一个有很大的理论意义和现实意义的问题。

闻一多先生说过,四个古老民族差不多同时开始唱歌:印度人和希腊人是在歌中讲着故事,而《旧约》里的《希伯来诗篇》和中国人的《三百篇》则是抒情诗^①。希腊人早就写了史诗、悲剧、喜剧,而中国人从《诗经》、《楚辞》到唐诗,一直热衷于写抒情诗,而讲故事、演戏是比较晚出的,小说、戏剧要到宋以后才繁荣起来。和语言艺术的这种历史演变的特点相联系,中国人对其他各种艺术也注意发挥其抒情的功能,而中国古典美学则比较早地发展了“言志”说和意境理论。这种意境理论在庄子的寓言、荀子的《乐论》和《礼记·乐记》中已经具体而微,到魏晋南北朝便奠定了基础。陆机《文赋》,刘勰《文心雕龙·神思》和谢赫

^① 见《文学的历史动向》,载《神话与诗》。

论画“六法”，主要都是讲艺术意境创作过程中的形象思维。刘勰说：“陶钧文思，贵在虚静。……夫神思方运，万涂竞萌，规矩虚位，刻镂无形，登山则情满于山，观海则意溢于海。”他把艺术的形象思维看作是神与形、情与景、虚与实、静与动的辩证的统一。这种形象思维的辩证法，是从艺术创作的实践中总结出来的，也是同魏晋南北朝时期的哲学家们热衷于“形神”之辩、“言意”之辩、“有无(动静)”之辩相联系着的。到唐代，韩愈提出“不平则鸣”的论点，认为文学艺术是人类社会矛盾斗争的反映，作家真切地感受到时代的矛盾(“不平”)，感到心中有“不得已者”，于是借助于一定艺术手段，形象地把这种“不平”表现出来，这就是艺术。这种说法不同于“温柔敦厚，诗教也”，但也是“言志”说的发展，同时给小说、戏剧等叙事文学提供了理论根据。后来李贽说《西厢记》在“诉心中不平，感数奇于千载”；《水浒传》者，发愤之所作也”，就是用“不平则鸣”的观点来解释小说、戏剧的。而黄宗羲则进一步发挥了“不平则鸣”的思想，说“文章，天地之元气也”。“阳气在下，重阴锢之，则击而为雷；阴气在下，重阳包之，则搏而为风。”他以为真正的好文章应是风雷之文，那是现实的矛盾冲突的表现，能激发人们的热情，鼓励人们为时代赋予的使命而英勇斗争。他运用更明确的辩证法观点对文学艺术作了哲学(美学)的解释。

所以，中国古典美学的历史发展有其显著的民族特点。如果说西方人比较早地发展了“摹仿”说和典型性格理论(在亚里士多德那里)，那首先是关于叙事文学和造型艺术的理论；那么中国人则比较早地发展了“言志”说和艺术意境理论，那首先是关于抒情诗和音乐的理论。中国人很注意揭示美感和形象思维中的辩证法因素，有一派人还特别强调艺术是现实矛盾的反映，这种特点则是同中国古代的富于朴素辩证法的哲学传统相

联系着的。

现在有许多青年同志对美学很感兴趣。我相信，只要他们深入掌握马克思主义的美学原理，运用于总结现实的审美经验，并和中国古典美学的考察结合起来，那么，美学这门科学在中国一定会得到迅速的发展，并在社会主义精神文明的建设中发挥巨大作用。

以上是我的一点感想和期望。

目 录

序	冯 契1
绪论	1
一、既古老而又年轻的美学	1
二、美学研究的对象和范围	7
三、美学与其他学科的关系	12
四、美学研究的方法论问题	15

第 一 编

第一章 美的本质与特性	29
一、一个难解的理论之谜	29
二、美是人的本质力量的感性显现	37
审美活动是一种社会现象	37
美与人的本质力量	41
美的根源在社会实践	50
三、美的特性	58
形象性	58
感染性	61
社会性	63
新颖性	65
四、美的相对性与绝对性	66
第二章 美的形式与形式美	75
一、美的内容与形式	75

二、形式美的构成	81
构成形式美的自然物质属性	82
构成形式美的物质材料的组合规律	90
三、形式美的产生与发展	96
第三章 现实美	105
一、现实美的地位与意义	105
二、社会美	110
社会美的范围及其特征	110
社会实践主体——人的美	115
三、自然美	123
自然美产生于“自然的人化”	124
自然“人化”的形式与自然美的形态	130
自然美的特征	135
第四章 艺术美	140
一、艺术美的本质及其特殊价值	141
艺术美的本质	142
生活丑与艺术美	147
艺术美的特殊价值	150
二、艺术分类的美学根据	155
三、各类艺术的审美特征	160
实用艺术	160
表演艺术	166
造型艺术	170
语言艺术	177
综合艺术	179
第五章 崇高、滑稽与优美	186
一、崇高	187
二、悲	193
三、滑稽(喜)	203

四、优美	217
------------	-----

第 二 编

第六章 美感的本质与特性	225
--------------------	-----

一、美感是对自身本质力量的直观	226
-----------------------	-----

二、美感的产生与发展	235
------------------	-----

三、美感的特性	246
---------------	-----

第七章 美的欣赏与判断	257
-------------------	-----

一、美的欣赏的主客观条件	258
--------------------	-----

二、美的欣赏的一般过程	263
-------------------	-----

三、审美趣味的差异性与共同性	268
----------------------	-----

四、审美判断的标准	282
-----------------	-----

第八章 美感的心理要素	292
-------------------	-----

一、感觉与知觉	292
---------------	-----

二、想象	301
------------	-----

三、情感	308
------------	-----

四、理解	315
------------	-----

第 三 编

第九章 美的创造的一般规律	325
---------------------	-----

一、美的创造的实质	326
-----------------	-----

美的创造与审美理想	327
-----------------	-----

进行美的创造的基本条件	331
-------------------	-----

二、美的创造与异化劳动	337
-------------------	-----

三、美的创造的历史发展	347
-------------------	-----

原始社会中的美的创造	347
------------------	-----

私有制条件下美的创造	353
共产主义社会里美的创造	359
第十章 现实美的创造	362
一、现实美创造的广阔领域	363
生产劳动的美化	364
自然的美化	370
日常生活的美化	373
人与人之间关系——社会关系的美化	375
二、现实美的创造与物质文明、精神文明的关系	378
现实美的创造与物质文明的关系	380
现实美的创造与精神文明的关系	384
三、现实美创造的基本原则	386
合目的性平衡律	386
合规律性协调律	390
第十一章 艺术美的创造	394
一、艺术作品的创作过程	394
审美感受	395
艺术构思	399
艺术传达	405
二、艺术的典型化	408
偏于再现的艺术的典型化	409
偏于表现的艺术的典型化	415
三、艺术美的创造与艺术家	420
艺术美的创造与艺术家的生活实践	420
艺术美的创造与艺术家的世界观	421
艺术美的创造与艺术家的艺术修养	423
艺术美的创造与艺术家的创作个性	423
第十二章 美育	427
一、美育是人类实现自我发展需要的重要途径	427

二、美育的职能及其与德育、智育、体育的关系	436
三、加强美育，建设社会主义精神文明	443
初版本后记	452
修订本后记	454
参考书目	456