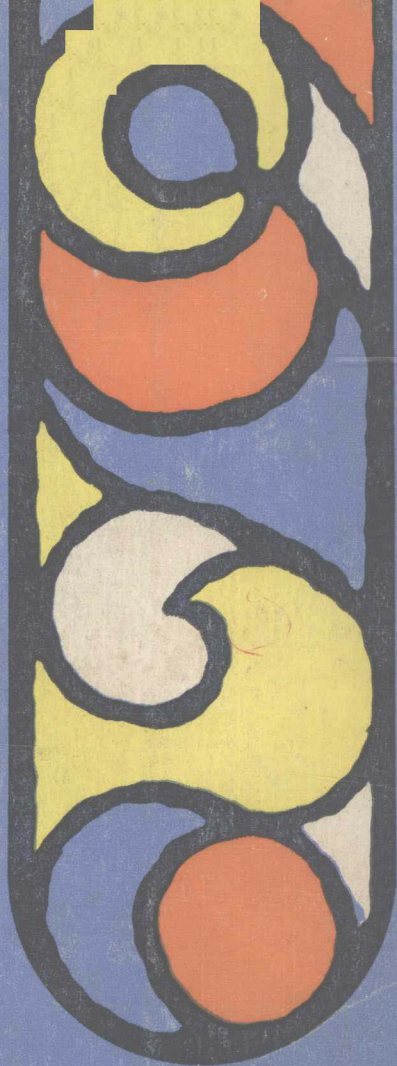

汤龙发 著

美学新论

湖南文艺出版社

中国美术学院美术考级教材

美术新论

中国美术学院 编

美学新论

汤龙发 著

湖南文艺出版社

美学新论

汤龙发 著

责任编辑：李绍谦

*

湖南文艺出版社出版

(长沙市展览馆路3号)

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷一厂印刷

*

1987年4月第1版 第1次印刷

开本：787×1092 1/32 印张：12.875 插页：2 字数：281,000

印数：1——23,000

ISBN7—5404—0059—5 / I·55

统一书号：10456·236 定价：2.30 元

目 录

绪论	(1)
----	-------

第一编 美 论

第一章 美的本质	(11)
第一节 美的本质的猜想	(11)
第二节 美与丑是物的关系属性	(39)
第三节 美的规律	(55)
第四节 真善美与假恶丑	(64)
第五节 美的“阶级性”问题	(72)
第二章 美的种类	(80)
第一节 自然美	(80)
第二节 现实美	(93)
第三节 精神美	(102)
第四节 艺术美	(107)
第五节 艺术中的丑	(122)

第二编 美感论

第三章 美感	(131)
第一节 唯心论的美感论	(131)

第二节	美感中的客观因素——对美的反映·····	(145)
第三节	美感中的主观因素——审美心理活动·····	(160)
第四节	共同美感·····	(169)
第四章	审美思维·····	(176)
第一节	历史上的探讨·····	(176)
第二节	审美思维的哲学基础·····	(180)
第三节	审美思维与语言的关系·····	(189)
第四节	审美思维的特征·····	(194)
第五节	审美思维与抽象思维的关系·····	(199)
第五章	美的鉴赏·····	(205)
第一节	审美鉴赏的主体条件·····	(205)
第二节	审美鉴赏是审美思维之一·····	(213)
第三节	审美鉴赏的标准·····	(228)

第三编 美的创造

第六章	现实美的创造·····	(233)
第一节	“劳动创造美”的问题·····	(233)
第二节	现实生活美的建造·····	(243)
第三节	环境美的建造·····	(247)
第四节	现实事物美的建造·····	(259)
第七章	艺术美的创造·····	(268)
第一节	艺术美的起源·····	(268)
第二节	艺术美的创作过程·····	(277)
第三节	艺术美的创作方法·····	(286)
第四节	艺术美与艺术家的关系·····	(313)
第八章	艺术美的种类·····	(326)

第一节	艺术美的种类的划分.....	(326)
第二节	实用艺术.....	(329)
第三节	造型艺术.....	(340)
第四节	表现艺术.....	(345)
第五节	语言艺术.....	(354)
第六节	综合艺术.....	(361)
第九章	美育.....	(375)
第一节	审美教育的重要意义.....	(375)
第二节	审美教育的特点.....	(385)
第三节	审美教育的途径.....	(392)

绪 论

美学的建立

辩证唯物主义认识论认为，美是一种客观存在，是物的一种属性。人类在认识客观世界的同时，逐渐认识了它的美的属性。人类对于客观世界的改造，也是按照美的规律进行的。在北京周口店的猿人洞穴中，我们发现约五十万年以前北京猿人用石头做的工具，都是对称均衡的，说明原始人对客观世界已经开始作出审美的反映，并且在摸索用美的规律来建造。在旧石器时代末期的西班牙的阿尔塔米拉洞穴石壁上，画满了红的、暗红的、黄的、黑的和白的各种动物，如野牛、野马、野猪、野鹿，准确地描绘了这些动物的外在形态特征，生动地表现了它们的雄力和野性，反映了这一时期的原始人对它们的形态美和神态美的赞赏。因此我们说这些画不只是反映他们对猎物记上标记，而且也是对与他们发生关系的狩猎物的一种审美反映。原始歌谣不仅是构成生产劳动的手段，而且也是对生产劳动的审美反映。各民族的神话都是趣味盎然的，它是原始人对社会生活所作的审美反映。古希腊神话就有美神，阿佛罗蒂特是美神，缪司是文艺之神，也是美神。这说明这时的希腊人有了明确的美的观念。

人们从认识了美，有明确的美的观念，到建立美学还是有

一个过程的。在原始社会里，人类只有一些初步的审美意识，能对美作出一些反映；进入文明期以后，才开始对于美是什么作理论上的探讨。古希腊大数学家毕达哥拉斯从数的观念出发，提出美是数的比例的和谐。世界上第一个写美学专著的是柏拉图，他在《大希庇阿斯篇》里专门讨论了美是什么的问题。到了十八世纪，随着自然科学的分类，美学被作为一门独立的科学而提出来了。德国有一位哲学家鲍姆嘉通，1750年写了一本书叫《Ästhetik》(埃斯特惕卡)，即“美学”，在西方美学史上，都公认美学从此建立起来了。从此以后，人们越来越注意对美学的研究了。狄德罗为百科全书写了美学条目，也是美学专著。康德将他的美学著作《判断力批判》列入他的三大批判之中。黑格尔的《美学》有三大卷，一百余万言。马克思也曾经打算写美学专著，只因太忙和积劳成疾，没有完成这一计划。解放以后，特别是近年来，随着社会主义建设和精神文明建设的发展，研究美学已成为热潮，马克思主义美学逐渐在形成之中。

美学研究 对象

顾名思义，美学的研究对象是物之美，这本是毋庸置疑的。可是有些人把这个简单的问题却弄得很复杂，使得许多人也被搞糊涂了。首先将这个问题搞得很复杂的是黑格尔，他在《美学》中的第一句话就说：“这些演讲是讨论美学的；它的对象就是广大的美的领域，说得更精确一点，它的范围就是艺术，或则毋宁说，就是美的艺术。……我们的这门科学的正当名称却是‘艺术哲学’，或则更确切一点，‘美的艺术的哲学’。”^①他还说他的美学“所讨论的并非一般的美，而只是艺术的美。”^②只把艺术当作

①② 《美学》第1卷，朱光潜译，商务印书馆1979年版第3—4、3页。

美学的研究对象。在我国现代美学界，有些人同意黑格尔的这种看法。例如有人说：“美的本质，只有在弄清艺术的本质之后，才能弄清；脱离艺术实践而去抽象地寻求美，美是永远寻不到的。……美学以艺术为中心的道理也正在此”。^①“美学，主要是艺术理论、文艺理论。”^②也有的人说：“美学就是艺术观，是关于艺术的一般理论。马克思列宁主义美学就是在马克思列宁主义世界观指导下的艺术观。”^③把美学与艺术理论等同起来，或局限于艺术理论，这样便把美学狭隘化了。在研究对象这个问题上，我们认为，美学不只是研究艺术，还要研究社会美和自然美，还要研究生产劳动中的技术美，以及审美教育。当然不可否认，艺术理论是美学研究对象的一个很重要的方面，但却不能当作唯一的对象，用艺术理论、文艺理论来代替美学。

第二种看法认为美学是研究审美主体(人)的心理活动和审美经验，反对美学是研究美的。有人说：“美学是研究美的学问，关于美的规律的学问。这是个比较古老的说法。”^④古老的说法为什么不对？他没有说，他只是提出自己的新的看法：“美学是以美感经验为中心，研究美跟艺术的哲学和科学的学科。”^⑤他为什么说美学不研究美，只研究美感经验呢？因为他认为美就是美感经验、审美的心理活动，而客观事物不存在美。所以他又说：“审美心理学则大概是整个美学的中心和主体。目前美学还完全处在前科学的不成熟的阶段，审美心理学正是促使美学走向成熟的真正科学的路途。”^⑥这种看法也是不能令人同意

① 《美学研究什么？怎样研究美学？》，《新建设》1960年第3期。

②④⑤ 《美学演讲集》，北京师范大学出版社1981年版第2、14、30页。

③ 《美学问题讨论集》第6集，第22页。

⑥ 《美学》第3期，上海文艺出版社，第18页。

的。美学是否要研究审美的心理活动呢？当然要研究。但是它研究的根本方面不是审美的心理活动，而是客观世界的美及其本质规律，只有在这个基础上研究审美主体的美感和审美心理活动，才不是本末倒置的。

第三种看法认为，美是客观的，是独立于人身外的客观存在，因此在美学研究对象的问题上说：“我们认为美学最基本的对象是客观现实事物的美，美学的中心任务是通过对于客观现实的美的研究，掌握美的法则以欣赏一切事物的美，并按照美的法则以创造艺术的美。……但是我们认为美感的要研究，只是为了能更好地认识现实事物的美，能更好地创造并欣赏艺术的美”。^① 这种看法应该说是科学的。

通过对以上几种说法的研究，我们认为美学的研究对象和范围是：美学是研究客体对象的美的本质规律，和审美主体对它的反映、感受，并在这个基础上研究美的创造以及审美教育，也就是说美学研究美，研究美感，研究审美创造和美育等四个主要方面。

美学研究 的方法

辩证唯物主义认识论认为，任何科学理论作为一种意识形态都是客观事物特定方面在人的头脑里的反映，是它的本质属性的科学概括。理论是从实际中来，任何科学理论的研究方法都应该是理论联系实际的方法，美学研究方法也是如此。

但是在联系实际进行科学理论研究的问题上，不同的人就有不同的理解。有的人认为理论联系实际只要拿个别的、表面的现象印证一下理论就行了。其实这不是科学的理论联系的方法。

^① 《唯心主义美学批判集》人民出版社1958年版，第147—148页。

法。科学的理论联系实际，不是联系事物的表面现象上的实际，而应当联系它的本质属性的实际。当然，马克思主义的认识论认为，客观事物的现象是与本质相联系的，现象与本质有统一的一面，但也还有对立的一面，矛盾的一面，不是任何现象都是本质的反映。只联系表面现象的实际，就有可能对理论作出错误的检验和论证。我们说哥白尼的地球环绕太阳运转的学说是正确的，但它却不合一些表面现象的实际，因为人直观感觉的不是地球绕太阳转，而是太阳绕地球转。我们看到的是早上太阳从东边升起，黄昏时向西边落下去。用表面现象来验证这一学说，就会推翻这一学说。有些不同种类的物质形同质异，也有的形异质同。鲸的外形与鱼同，但它不是鱼，是哺乳动物，而它与哺乳动物则质同形异。同时现象之中还有假象。因此，理论联系实际，必须抓住能反映本质的实际，才能得出正确的结论。

研究美学的理论联系实际更应该如此，因为现在美学界有些人往往拿一些美学上的表面现象来立论一种理论，否定一种理论，正确与错误更难辨析。例如有人说没有人便没有美，在人之外没有什么美与不美，便以“情人眼里出西施”来验证。“情人眼里出西施”这当然是一个美学现象，但却不能用之于说明美的本质问题。因为这个事例说的是美感问题，而不是美的问题。这就犯了逻辑上偷换概念的错误，用美感代替美，等同于美。美感虽然是客体对象美在人的头脑里的反映，但却不一定是它的正确的反映。因为审美主体反映它时，还夹杂有社会功利因素、心理因素在其中，因此，在情人眼里，对方与自己爱好相似、趣味相投，都会被当作美来反映。所以，“情人眼里出西施”就不一定是西施在头脑里的反映。或者是由于“情”的

作用，对对方的美作了夸大的、放大的反映。也可能是由于“情”的作用，将过去见到过的美人之美，综合到自己所喜欢的对象的身上。因此美感中的西施的情况是很复杂的，不能当作论述美的本质的依据。

在美学研究中联系实际，还要注意一个问题，就是不能满足于个别的、部分的实际的验证，应该联系一切的美学现象实际，经过这样检验过的真理才可靠。美的本质不是那么容易被认识的。自古以来对美的看法是最众说纷纭、真伪难辨的。因此在研究它的时候要多方面验证。对于一种理论正确与否，不能只看它能否说明个别的现象，部分的现象，而在于它能说明一切的现象。列宁说：“在社会现象方面，没有比胡说地抽出一些个别事实和玩弄实例更普遍更站不住脚的方法了。罗列一般例子是毫不费劲的，但这是没有任何意义的或者完全起相反的作用，因为在具体的历史情况下，一切事情都是它个别的情况。如果从事实的全部总和、从事实的联系去掌握事实，那末，事实不仅是‘胜于雄辩的东西’，而且是证据确凿的东西。如果不是从全部总和、不是从联系中去掌握事实，而是片断的和随便挑出来的，那末事实就只能是一种儿戏，或者甚至连儿戏也不如。”现在美学界有些人立论一种理论，只用个别的、部分的例子论证一下就认为是绝对正确的了，也很能迷惑人。例如有人说，美的客观性表现为它的社会性。用这个理论推论，如果这个物不存在社会性就不存在美。表面上看，好象在美学研究中强调了社会性，得到了不少人的赞许。而且它也能够说明社会美和艺术美，因为社会美的本质就在于社会性。艺术美是属于社会意识形态美，是社会美的一个方面，是上层建筑之一，当然它的客观性表现在它的社会性上。但是它却不是“从事实

的全部总和”论证这一理论的，而独立于人身外的自然美却没有社会性。既然自然美没有社会性，那么社会美、艺术美的社会性就不能构成一切美的共同性，不能构成美的本质，它只能是社会美、艺术美的特殊性。这种理论不能放之四海而皆准，不管有多少人赞成它，鼓吹它，都不能认为它是科学真理。

研究美学要以辩证唯物主义作指南

美学是研究美、美感、审美实践(审美创造、审美教育)的问题，这正是哲学上所研究的存在与思维与实践的关系的问题，所以美学与哲学联系得很紧，是属于哲学的一个部分。因此研究美学离开了马克思主义哲学的指导，就偏离正确的轨道而陷入迷途。

但是有些人却把美当作很特殊的领域，他们说不能将对美的看法归结到世界观和哲学认识论中，不能将唯心唯物的尺子运用到美学中来，主张美是客观的不一定是唯物主义者，主张美是主观的也不一定是唯心主义者，不同意对美的探讨紧紧挨着一个“物”字，认为这是机械唯物主义，直观唯物主义和庸俗唯物主义。

辩证唯物主义认为，任何科学、不论是自然科学还是社会科学都是属于认识论问题，都是研究主体(人)与客体对象的关系，以及前者对后者的反映和认识问题。例如生物学是研究生物的生存和演变发展的规律，马克思主义的政治经济学就是研究社会经济的发展规律，特别是资本主义的经济规律、剩余价值的规律问题。美学要研究美的本质规律，以及审美主体对客体对象美的认识和反映中的种种问题，当然是属于认识论的范围。唯物主义认识论认为，主体同客体的关系，是反映者同被反映者的关系。列宁说：“物、世界、环境是不依赖于我们而存

在的。我们的感觉、我们的意识只是外部世界的映象；不言而喻，没有被反映者，就不能有反映，被反映者是不依赖于反映者而存在的。”^①在美学研究中，把美当作被反映者，当作不依赖于反映者、即不依赖于人而独立存在，这是唯物主义的美学观，所以唯物主义美学观总是紧紧地挨着一个“物”字，挨着客体对象来谈美；把美不当作被反映者，也就是离开美的客观存在、只从审美主体(人)的审美心理活动和审美经验去研究美，这是唯心主义的，因为唯心主义者认为没有主体就没有客体。这说明把美看成是主观的还是客观的，是唯心与唯物的分水岭。在这个问题上，两种美学观是泾渭分明的，毫不含糊的。因此，研究美学首先必须坚持辩证唯物主义的基本原则，坚持辩证唯物论的反映论；物质是第一性的，精神是第二性的。美是客观的，第一性的，是独立于人身外的客观存在。正如摆在我们面前的一块石头，并不因为我们看见了它，它才是一块石头；没有看见它，它就不是一块石头，或不存在这块石头。这本是孩童懂事时就懂的一个极简单的道理，却被一些美学家弄得很玄妙。他们说没有人、没有人的感觉，客体对象无所谓美与不美。这种看法在当前我国美学界相当流行，真有“众口铄金”之势，将许多美学爱好者带入五里雾中。因此，目前在美学学习和研究中，强调马克思主义哲学的指导作用，具有迫切的现实意义。

马克思主义美学是马克思主义的审美认识论。作为一种认识论要研究客体对象，主体对它的反映，以及将认识成果付诸实践。所以本书分三篇九章，第一篇为美论，第二篇为美感论，第三篇为审美创造，即哲学上的存在与思维与实践以及相

① 《唯物主义与经验批判主义》第57页。

互关系问题。

复习思考题

1. 美学的研究对象是什么？
2. 如何理解美学中理论联系实际的研究方法？
3. 为什么说研究美学必须要以马克思主义的世界观作指

导？

第一编 美 论