

张玉能 著

美学要义

剖析美感因素
研究美的本质
划分美的形态
界定美学范畴

华中师范大学出版社

序

蒋孔阳

张玉能同志，一九八一年在复旦大学取得美学的硕士学位以后，分配到武汉市华中师范大学从事美学的教学和科研工作。据该校朋友告诉我：玉能的表现不错，无论教学与科研，都做出了成绩。我听了，很高兴。最近，又接到了他编写的教材：《美学要义》。我初初翻读一遍，感到文字简洁干净，条理清楚明白，而且在短短的篇幅中，能将各家各派的学说，都容纳进去，一一加以介绍，却也真不容易！他来信说，这份教材将要正式出版，要我写篇序。我感到义不容辞，也就欣然命笔！

我国的美学研究，在党的“二为”和“双百”方针的指导下，一开始就出现了一个“百家争鸣”的局面，掀起了一次又一次的热潮。三中全会以后，对外开放，西方各种各样的美学思想与流派，大量涌进来，尤其给我国的美学研究，起了一个很大的冲击和推动的作用。它不仅开阔了我国美学工作者的眼界，把研究引向纵深的发展；而且可以说改变了我国美学研究工作的局面。如果说，五十年代第一次掀起的美学讨论的热潮，其主要特点是派性和争论性；那么，八十年代以来，由于西方美学的引进和中国古典美学的开掘，我国美学讨论的主要特点，转到了研究性和介绍性。其中主要的是介绍西方各种各样的美学流派，以及研究中国古代的美学思想和范畴。这一趋向，扩大了我国美学的范围，充实和丰富了研究的内容，必将为我国美学的进一步发展，打下良好的基础。

但是，在这一发展的趋向当中，有两个问题不能不引起我们的注意：一是在引进西方美学的过程中，在推行百家争鸣的过程

中，如何坚持马克思主义的基本原则？二是在美学研究愈来愈专门化、愈来愈向纵深发展的时候，如何注意美学的普及工作？张玉能同志的《美学要义》，我认为它的主要特点，不在于理论的高度和系统的完整，而在于它能在它所能及的范围内，对我提出的两个问题，作出了贡献。拿第一个问题来说，玉能同志在谈《美感的心理结构》一节中，接受了现代心理学的讲法，认为人的心理结构分成三个层次：无意识、隐意识和意识。他先扼要地介绍了现代心理学各种流派的想法，然后说：

不过，这里要特别着重指出，隐意识（潜意识）的形成，既不是格式塔学派的先天结构，也不是皮亚杰所说的动作的普遍协调作用（动作的内化），更不是弗洛伊德所说的超我和自我的压抑，而是列宁所说的通过千百万次的实践的重复，即“人的实践经过千百万次的重复，它在人的意识中以逻辑的格固定下来”，也就是社会实践的“内化”或“积淀”，其生理机制是动力定型。（62页）

这样，既介绍了西方现代心理学美学的各种流派，扩大了眼界和知识面，并适当吸收了它们的长处；而又把它们归结到马克思主义，在坚持马克思主义基本原则的同时，丰富和发展了马克思主义。

至于普及问题，本书的体例和性质，就说明了这一点，不用我多讲。我要讲的，是普及工作对于美学研究的重要性。《红楼梦》里面有二句话：“世事洞明皆学问，人情练达即文章。”它说明“学问”和“文章”，来自“世事”和“人情”。而“世事”和“人情”，到处皆是，它们本身具有普及性。研究它们的“学问”和“文章”，自然也应该具有普及性。美学所研究的，是美、美感和艺术，这些都是与人生现实密切联系在一起，无处不在的。叶燮说：“凡物之美者，盈天地之间皆是也。”就是这个意思。因此，美没有什么深奥性，美学也应当没有什么深奥性，它们都应当普及到群众中去，在群众中引起对美的爱好和兴

趣，在群众中发挥审美的教育作用。我们强调精神文明的建设，美学的普及，是加强精神文明建设十分重要的一个方面。然而，我们在实际工作中，却常常忘记了美学的普及工作，这是不对的。玉能同志能够重视美学的普及工作，写了这本《美学要义》，我认为是应当肯定的。

玉能同志正当壮年，目前还只能说是在美学的王国开始起步。但这个起步是好的，祝愿他今后不畏攀登，不断取得新的成绩！不断结出新的成果！

1989年11月28日

目 录

序.....	蒋孔阳 (1)
--------	-----------

绪论

一、为什么要学美学.....	(1)
二、如何学好美学.....	(4)

第一章 美学的对象..... (7)

一、美学的产生和发展.....	(7)
二、马克思主义美学的特征.....	(9)
三、美学研究的对象.....	(13)
四、美学与其它科学的关系.....	(17)

第二章 美感的形成与发展..... (21)

一、美感的含义.....	(21)
二、美感形成的生理和心理基础.....	(22)
三、美感的形成是整个世界史的产物.....	(24)
四、美感的发展.....	(31)

第三章 美感的性质和特征..... (34)

一、美感的性质.....	(34)
二、美感的特征.....	(54)
三、美感的心理结构.....	(61)

第四章 美感的心理因素	(70)
一、感觉、知觉与表象.....	(70)
二、联想与比兴和象征.....	(72)
三、想象与意象.....	(86)
四、思维与审美判断.....	(92)
五、情感与移情.....	(97)
六、意志与心理距离.....	(105)
第五章 美的本质	(113)
一、何谓“美的本质”.....	(113)
二、历来关于美的本质的各种见解.....	(114)
三、我国美学界关于美的本质的不同意见.....	(122)
四、美的本质之管见.....	(126)
第六章 美的形态	(145)
一、美的分类的相对性.....	(145)
二、自然美.....	(145)
三、社会美.....	(151)
四、艺术美.....	(165)
第七章 美学范畴	(195)
一、优美与崇高.....	(195)
二、丑和滑稽.....	(204)
三、悲剧性.....	(209)
四、喜剧性.....	(217)
第八章 美育	(223)

一、美育在人类文明中的地位.....	(223)
二、美育的目的和作用.....	(226)
三、美育的特点.....	(232)
四、美育的实施.....	(235)
自学提纲、思考题和参考书目.....	(238)

绪 论

一、为什么要学美学

我们大家大概有这样的体会：当我们凝神观照一个美的对象时，无论它是行云流水、湖光山色、还是珠光宝气、堂榭楼台，或是舞姿乐曲、戏剧小说，我们都会感到一种无限的愉悦；可是，当我们追思这些对象为什么美，美在哪里时，又会感到奥妙难测，一旦捧起一些美学著作来读的时候，又感到抽象艰深，眼花缭乱。这说明审美的活动与美学的研究是两种很不相同的活动。审美鉴赏是每个人都很乐意进行的活动，而美学研究往往由于它的抽象和玄奥而令人却步。既然如此，我们为什么还是要学习美学，付出艰苦的劳动去探寻美的奥秘呢？这是因为美学所要研究的问题与我们整个人类和每个个人有着密切的关系。

首先，美学问题与人类社会生活的各个方面紧密相联。

一般来说，人类的社会生活可以分为物质生活和精神生活两大部分。它们之中都包含着一系列美学问题。

人的物质生活的最主要部分是生产。马克思在《1844年经济学—哲学手稿》中论述人的生产时说过：“人也按照美的规律来塑造物体。”^①并把这作为人与动物的生产的一个重要区别，也就是说，动物按照本能需要的规律来“生产”，而人则按照“美的规律”来生产。因此，从很早开始人们就在考虑生产中的美学

^① 马克思《1844年经济学—哲学手稿》，刘丕坤译，人民出版社，1979年，第51页。

问题，形成了各种生产的工艺学，而到了现代就出现了一门专门研究生产过程中的美学问题的美学分支学科——生产美学或技术美学。同时，人的衣、食、住、行的各个方面都有美学问题，这就需要美学来进行研究。

人的精神生活是十分丰富多彩的，也最能表现出人的特点。精神生活的每一方面（无论政治、道德，还是宗教、艺术）都渗透着人的审美理想，反映着人的审美趣味。而且人们更看重精神上的美、内心美。古希腊哲学家德谟克利特说：“身体的美，若不与聪明才智相结合，是某种动物性的东西。”^①古希腊大美学家柏拉图说：“应该学会把心灵的美看得比形体的美更可珍贵。”^②德国大诗人歌德说：“外貌美只能取悦一时，内心美方能经久不衰。”^③苏联作家奥斯特洛夫斯基也说过：“人的美并不在外貌、衣服和发式，而在于他的本身，在于他们的心，要是人没有内心的美，我们常常会厌恶他漂亮的外表。”^④象这样的金玉良言真是多得不胜枚举。这是精神生活中很重要的美学问题之一。然而人的精神生活还有其它方面，为了更好地说明问题，有必要在下面分别来谈。

其次，美学的普及和提高是建设社会主义精神文明建设的重要组成部分。

我们在建设高度物质文明的同时，一定要努力建设高度的社会主义精神文明。这是建设社会主义的一个战略方针。精神文明对物质文明的建设有着巨大的推动作用，而且以共产主义思想为核心的社会主义精神文明还保证着物质文明建设的正确发展方向。

① 《西方文论选》上卷，上海译文出版社，1979年，第4页。

② 《柏拉图文艺对话集》，新文艺出版社，1956年，第272页。

③ 《世界名人论爱情》，农村读物出版社，1987年，第336页。

④ 《春节生活娱乐大全》，黑龙江科学技术出版社，1982年，第106页。

向。总之，两种文明的建设，互为条件，又互为目的，相互促进。

美学是随着人类物质文明发展产生的，它是社会的精神生产和精神生活发展的成果，是社会精神文明建设的重要组成部分。美学是人类精神文明的较高级的形式之一。人类的历史大约已有五百万年之久了。然而，比较完整的美学思想则仅有二千多年的历史（古希腊公元前五世纪伯里克利时代，我国春秋战国时代），而独立的美学则是1750年才确立的。

马克思主义的美学是十九世纪中叶以后才在批判古代美学遗产和资产阶级美学的基础上逐步形成和发展起来的。它表现了人类教育、科学、文化知识的发达和人们思想、政治、道德水平的提高。我国“四人帮”粉碎以后所出现的美学热，表明了社会主义精神文明的形成和发展到了一个新的阶段，美学已经成为社会主义精神文明的一个不可分割的组成部分。马克思主义的美学将以共产主义思想引导人们树立健康的审美观点和蓬勃向上的审美理想，改造人的主观世界，对人的文化知识和思想、政治、道德等观念，即对人的整个心灵产生巨大影响，从而促进社会主义物质文明的建设。党中央提出的“五讲四美三热爱”，是开创我国社会主义现代化建设新局面的重要保证，也是对马克思主义美学的重要发展。

第三，美学理论问题的正确解决将促进社会主义文艺的发展。

美学的中心研究对象是艺术，而且美学研究的是艺术的重大的、带有普遍规律性的理论问题。例如，艺术的审美特性，艺术的思维特性，艺术的美等等，这些理论问题的解决就可以使文学艺术家们自觉地掌握艺术的规律，创造出美的艺术作品，从而促进我国社会主义文艺的繁荣。

艺术是社会审美意识的集中表现，艺术作品是艺术家审美意识的物化形态，整个社会的审美意识和艺术家的审美意识，对艺术和艺术作品有着明显的影响，而美学则可以使社会审美意识和

艺术家的审美意识得到引导和规整，使艺术家和广大群众具有健康的、合乎历史发展规律的审美意识，从而促进社会主义文艺的繁荣。

第四，美学为我们批判继承和借鉴中外古今文艺提供强大的武器。

马克思主义美学认为，人们的审美意识是具有时代性、民族性和阶级性的，因此，对古今中外的各种文艺现象和作品所反映的审美意识，也就必须采取“洋为中用，古为今用”的原则态度，对某一时代、民族或阶级的美学原则，也要作具体分析，剔除其糟粕，吸取其精华。特别是在今天，随着对外开放而有大量外国各种流派的文艺理论和作品进入我国，国内创作和理论的探讨也空前活跃，要正确地对待这些现象，就必须要有马克思主义美学来进行鉴别，吸取和借鉴一切有益的东西，排除和抛弃任何有害的东西，使我们自己的审美观念和美的创造变得更加丰富、充实、健康。

第五，教育工作者担负着审美教育的重任，必须有必要的美学知识。

凡是从事塑造人的心灵的伟大而艰巨的工作的人，不论是教师、政工干部，还是各级领导，都应该懂得美学，掌握审美教育的性质、目的和规律，运用最有效的手段去塑造人的灵魂，造就一代全面发展的新人。充分运用审美教育，正是当前改革政治思想工作，提高政治思想工作的水平的一个极其重要方面。

二、如何学好美学

美学与人类的整个社会生活密切相关，对社会主义精神文明建设有着重要意义，那么应该怎样去学好它呢？我国老一辈美学家朱光潜有一段经验之谈，可为我们指点迷津。现录如下：

不通一艺莫谈艺，实践实感是真凭。

坚持马列第一义，古今中外须贯通。

勤钻资料忌空论，放眼世界需外文。

博学终须能守约，先打游击后攻城。

锲而不舍是诀窍，凡有志者事竟成。

总括起来，可以从几个方面来看学好美学的条件。

第一，不断积累审美经验。

美学是人类审美经验的结晶。结合实践来学习理论，不仅能
使理论化为自己的思维的真正成果，而且有利于这一理论的深化
和实际运用。要想学好美学，就应该善于在审美实践（包括审美
鉴赏和创造，特别是艺术的欣赏和创作）中不断反思、探索、总
结。这就是理论与实践相结合的学习方法。

第二，坚持马列主义、毛泽东思想。

这并不是一种硬性规定，更重要的是为全部美学史所证明的
一条必须坚持的原则。

西方美学史上的许多伟大的美学家，从一定的哲学角度研究
美学问题，取得了许多宝贵的成果，但终究无法科学地解决美学
的许多根本问题。只有辩证唯物主义和历史唯物主义才给我们提
供了科学解决这些根本问题的钥匙。只要我们坚持马列主义、毛
泽东思想，是可以逐步科学地解决或接近解决这些根本问题的。

现代西方美学流派，名目繁多，竞相标新立异，在某些方面
也确实有所建树，但从总体上看，大多是唯心主义，反理性主
义，神秘主义，形式主义占主导地位，因而不可能真正科学地解
决美学问题。

象朱光潜这样老一辈的美学家，从自己几十年的美学研究生
涯中得出了“坚持马列第一义”的结论，其中包含了他自己的多
少探求、彷徨、希望和艰难，我们必须铭记。

第三，历史主义地学习和钻研哲学、文艺学、心理学、伦理学等社会科学和自然科学。

美学与哲学、文艺学、心理学、伦理学等社会科学，乃至物

理学、生物学、数学等自然科学都有着密切的关系，因此需要有广博的知识积累。而且学习这些科学知识，还应该以历史主义的方法进行，即要了解各门科学的历史发展过程中各种学说的主要观点、历史功绩、历史局限，以及前后的继承和批判关系，把知识融汇贯通起来，以便更有利于对各种美学问题的学习和探索。

第四，掌握好外语这一人生斗争的工具。

美学这门科学，西方各国思想家比我们研究得更有系统。尽管我国的美学思想源远流长，独具特色，但是系统的美学研究，特别是独立的美学科学，毕竟还是首先出现在欧洲。而且现代西方的美学研究也是五花八门，有许多东西值得我们借鉴，也有许多东西需要我们批判。因此，外语是不可少的工具。

第五，从全面了解到专题研究，逐渐深入和不断扩展。

不论对基本理论，还是美学史的研究，都应该这样。在全面了解的基础上，选择自己最感兴趣和感到迫切需要解决的专题，由面到点，再由点到面，步步深入，不断扩展。

第一章 美学的对象

一、美学的产生和发展

美学是一门古老而年幼的科学。就其所涉及问题的源流来看，它是古老的，就其成为独立的学科来看，它又是年幼的。

古希腊神话中天后赫拉、智慧女神雅典娜和美神阿芙洛狄忒争夺金苹果的故事就包含着人们对美的追求。特洛伊王子忒提斯最终把金苹果判给美神，说明人们很早就把美看得比权力和智慧更为宝贵。我国神话中女娲用五色石补天的故事，也说明远古的人类就在为创造出一个美的世界而奋斗。

从文字记载的文献来看，人类至少从二千多年以前的奴隶社会开始就已经出现了思考过美学问题的思想家。公元前六世纪古希腊的毕达哥拉斯就提出了“美是和谐”的命题；柏拉图更明确地把“美”与“美的事物”区分开来，自觉地探讨“美本身”（美的本质），并写有讨论美学问题的对话；他的学生亚里士多德循着老师的思路，系统而完整地论述了文艺中的许多美学问题，留下了著名的《诗学》。我国先秦时代诸子百家及史书中也有专门谈美学问题的段落和句子，例如《国语》中记载了伍举对美的看法，《论语》中记述了孔子对一系列美学问题的意见。这些应该看作是美学学科的萌发。因此，一般人认为亚里士多德是欧洲美学的奠基人。但是，那时谈论美学问题的文章、话语都只是作为哲学或文艺理论的附庸。这种现象一直持续到十八世纪的中叶。

1750年德国哲学家鲍姆嘉通的著作《美学》出版，才标志着美学成为一门独立的学科。他用“埃斯特惕卡”（拉丁文Aesthetica）命名了美学。他把美学界定为研究感性认识的学科，与研究理性认识的逻辑学和研究意志的伦理学相并列，形成完整的哲学体系。这样，美学才从哲学和艺术理论中相对独立出来。因此，一般把鲍姆嘉通称为“美学之父”。

此后，对美学的发展和完善有巨大的贡献的是德国古典美学和俄国革命民主主义美学。

从康德开始，到费尔巴哈，包括歌德、席勒、黑格尔、费希特、谢林等人的美学理论，组成了德国古典美学。它是德国古典哲学的有机组成部分，又具有相对的独立地位。它是欧洲资产阶级美学的高峰。从总体上看，德国古典美学有如下几个特点：第一，除了歌德和费尔巴哈以外，其他诸人的美学体系都是唯心主义的，并且显示出从康德——席勒（谢林）——黑格尔，由主观唯心主义向客观唯心主义合乎逻辑的发展趋势；第二，大部分理论家，特别是康德和黑格尔，其美学体系是其庞大的哲学体系的有机组成部分；第三，广泛、深入而系统地研究了一系列美学问题，总结了概括了以前的美学遗产，对现代西方美学有巨大影响。

别林斯基、车尔尼雪夫斯基、杜勃罗留波夫、赫尔岑等俄国革命民主主义者的美学理论，组成了俄国革命民主主义的美学体系。它是马克思主义以前卓有建树的美学体系。从总体上看，它有如下特点：第一，这一美学体系主要是继承和批判德国古典美学而产生的，如别林斯基由黑格尔主义者转变成唯物主义者，车尔尼雪夫斯基是费尔巴哈人本主义唯物主义的拥护者，黑格尔唯心主义的猛烈抨击者。第二，这一美学体系的主要倾向是唯物主义的，但还没有发展到辩证唯物主义的高度，车尔尼雪夫斯基美学理论的唯物主义倾向尤其鲜明，他的“美是生活”的命题，使美学奠定在坚实的唯物主义的基础上。第三，这一美学体系具有强烈的战斗性。这些俄国革命民主主义者都以文学艺术作为反

对沙皇专制统治的手段，本人都是著名的文艺批评家，坚持文艺中的现实主义，结合文艺实践和社会生活来阐述美学问题。

从西方美学史来看，美学大致经历了准备、确立和发展这三大阶段。准备时期包括：古希腊罗马美学（公元前六世纪——公元五世纪），主要代表有毕达哥拉斯、柏拉图、亚里士多德和贺拉斯、朗吉弩斯；中世纪美学（公元五世纪——公元十四、十五世纪），主要代表有普洛丁、奥古斯丁、托马斯·阿奎那；文艺复兴美学（公元十四、十五世纪——十六世纪），主要代表有达·芬奇、卡斯特尔维屈罗；新古典主义（公元十七世纪），主要代表有布瓦罗；启蒙主义美学（公元十八世纪），主要代表有法国的伏尔泰、卢梭、狄德罗，德国的温克尔曼、莱辛、赫尔德；英国经验主义（公元十八世纪），主要代表有休谟、博克、荷迦兹。确立时期为十八世纪中叶，主要代表就是德国理性主义美学家鲍姆嘉通。发展时期主要包括：德国古典美学（公元十八世纪末——十九世纪中），俄国革命民主主义美学（十九世纪），现代美学（二十世纪以来），有许多美学流派，如实验美学（费希纳）、移情派（立普斯、谷鲁斯）、心理距离说（布洛）、直觉主义美学（克罗齐、柏格森）、唯意志论美学（叔本华、尼采）、精神分析美学（弗洛伊德、容格）、格式塔心理美学（安海姆）、符号美学（卡西勒、苏珊·朗格）、阐释学美学（狄尔泰、伽达默尔）、现象学美学（茵加登）、接受美学（姚斯）、实用主义美学（杜威、詹姆斯）等等。

二、马克思主义美学的特征

马克思和恩格斯在无产阶级斗争需要的促进下，在批判英国古典政治经济学、德国古典哲学和法国空想社会主义的过程中，总结了人类的美学遗产，创立了马克思主义美学，引起了美学的根本革命。《1844年经济学—哲学手稿》是马克思主义美学的

奠基石。

《1844年经济学—哲学手稿》是马克思的早期著作，是1844年4—8月间在巴黎写的未完成著作。尽管其中还有一些费尔巴哈的影响，主要表现在运用了费尔巴哈的一些术语（如“类”、“类的存在”、“类的生活”等），但它已经从根本上说是马克思主义的了，包括了马克思的最根本的哲学观点、政治经济学观点、科学社会主义观点，也包括了马克思主义美学的根本思想和原则。同时，因为它是马克思早期的思想成果，可以使

我们更清楚地看到马克思主义美学的产生脉络。

这个产生脉络就是，马克思主义美学是马克思主义创始人在对社会经济生活、对整个自然界和人类社会，对人类社会的发展进行科学分析过程中的必然产物。《手稿》是马克思主义的真正诞生地，其中就已包含着马克思主义的三个组成部分及其对三个主要来源的批判，而美学思想就是在这种批判和建树的过程中得到原则性阐发的。

作为马克思主义美学奠基作的《手稿》的意义，不在于具体谈了多少美学问题，而在于为美学提供了辩证唯物主义和历史唯物主义的科学基础，从而决定了马克思主义美学的基本特征。

第一，马克思主义美学把美学问题与人类社会实践联系起来。

《手稿》并非美学专著，但是在谈到人类社会实践，特别是物质生产劳动和共产主义实践时都谈到了美学问题。这就为解决问题提供了历史唯物主义和辩证唯物主义的科学前提和方法。

马克思说：“劳动创造了美”^①。“宗教、家庭、国家、法、道德、科学、艺术等等，都不过是生产的一些特殊形态，并且受生产的普遍规律的支配”^②。马克思在谈到人和动物的“生产”的区别时指出“人也按照美的规律来塑造物体”^③，并指出“五

①②③ 马克思《1844年经济学—哲学手稿》，第46页，第74页，第51页。