

MEIXUEYUANLI

美学原理

戚廷贵 / 主编
东北师范大学出版社

MEI
XUE
YUAN
LI

M

美学原理

戚廷贵 主编
东北师范大学出版社

(吉)新登字 12 号

美学原理

MEIXUE YUANLI

戚廷贵 主编

责任编辑：唐峻山 封面设计：魏国强 责任校对：邵茂深

东北师范大学出版社出版 吉林省新华书店发行
(长春市人民大街 5268 号) 东北师范大学出版社激光照排中心制版
(邮政编码：130024) 长春市永昌福利印刷厂印装

开本：850×1168 毫米 1/32 1996 年 5 月第 1 版
印张：14.5 2005 年 4 月第 8 次印刷
字数：355 千 印数：23 001—26 000 册

ISBN 7 - 5602 - 0199 - 7/B · 9

定价：16.00 元

MEI
XUE
YUAN
LI

M

目 录

绪编：美学概述

第一章 美学的产生与发展… 3

- 一、美学的形成… 3
- 二、美学的确立… 10
- 三、美学发展的未来走向… 13

第二章 美学研究的对象与范围… 16

- 一、美学研究的对象… 16
- 二、美学研究的范围… 20
- 三、美学与其他学科的关系… 23

第三章 美学研究的任务与方法… 26

- 一、美学研究的任务… 26

二、美学研究的方法…28

上编：审美对象

第四章 美的本质特征…35

一、美学史上对美的本质的探讨…35

二、美的本质…49

三、美的基本特征…66

第五章 美的存在领域…78

一、自然美…78

二、社会美…87

三、艺术美…96

第六章 美的表现形态…106

一、优 美…106

二、崇 高…114

三、悲 剧…124

四、喜 剧…132

第七章 形式美…143

一、美的形式与形式美…143

二、形式美的感性质料…147

三、形式美的组合规律…154

中编：审美感受

第八章 审美感受的本质特征…165

一、美学史上对审美感受的探讨…165

二、审美感受的本质…173

三、审美感受的基本特征…180

第九章 审美心理活动的因素…196

一、感觉、知觉、联觉…196

二、表象、联想、想象…207

三、情 感…223

第十章 审美心理的建构…238

一、审美建构的生理、社会机制…238

二、审美建构中主客体的对应关系…247

三、审美建构的生成…253

第十一章 审美感受的基本形态…261

一、崇高感…261

二、优美感…267

三、悲剧感…272

四、喜剧感…278

下编：审美活动

第十二章 现实美的创造…287

一、现实美创造的地位…287

二、现实美创造的历史嬗变…296

三、现实美创造的一般规律…309

第十三章 艺术美的创造…320

一、艺术美创造的特点…320

二、艺术美创造的流程…333

第十四章 各类艺术的审美属性…347

一、实用艺术…347

二、表情艺术…360

三、造型艺术…365

四、综合艺术…370

五、语言艺术…376

第十五章 审美接受…380

一、审美接受理论的提出…380

二、审美接受的规律…387

三、审美接受的主体条件…400

四、审美接受的反馈…408

第十六章 审美教育…419

一、审美教育的性质…419

二、审美教育的职能…429

三、审美教育的特点…433

四、审美教育的实施…438

参考书目…445

后 记…451

绪
编
美
学
概
述

第

1 章

美的产生与发展

美学的形成

美学的确立

美学发展的未来走向

一、美学的形成

美学思想是关于人类审美意识的理论形式，是人类社会实践的伟大历史成果。人类美学思想的产生，与人类的起源一样古老，它的渊源可以上溯到邈远的原始社会。可以说，自从原始人类通过劳动最终摆脱了动物的状态，开始懂得装饰自己、娱乐自己，出现了最早的原始艺术活动时起，人类的审美观念和最初的美学思想便已开始形成。人类的产生经历了一个漫长的进化、发展过程：从无机界到有机界，从低等生物到高等生物，从

低等动物到高等动物最后到人。人是自然界自身发展的结果。人类在形成以前，即作为人类前身的动物，只是被动地服从自然，遵循着自然的选择和遗传变异的规律向前发展。各种反映形式相应地由低级到高级地产生和发展起来，即由刺激感应到感觉，然后产生了意识。原始人类有意识的社会实践活动，是人与动物的根本区别。而原始工具的使用，则是人类真正意义上的劳动的开端，同时也标志着人类审美意识的萌芽。人类在石器时代之初，作为武器的石块是没有加工过的。后来，为了实用的便利，石块进行过加工。经过加工的石块使人获得了一定的形式感，它一方面是人们在物质生产中对劳动工具的必然要求，这种工具投掷方便，受空气阻力小，命中率高，反映了社会生产有了新的发展；另一方面也是人类最初产生的审美意识的必然结果，生产工具的对称、平衡、完整的形式，反映了人类早期包孕在直接实用观念中的审美意识。

随着社会的推进，不但石器已经很均匀、整齐、灵巧和完整，而且还有各种石、骨的装饰品。原始人在小砾石、石珠上钻孔，在兽齿、兽骨上穿孔，成为可以佩戴的头饰和项链等。这种装饰品，已经潜藏着原始人所独有的观念含义。从作为客体而存在的装饰品来看，它是人类能动的创造活动的结果，积淀了一定的社会内容；从作为主体的原始人类来看，在他们的官能感受中积淀了观念性的想象、理解，具有初步的美感性质和意义。在原始社会，都有“图腾”崇拜和原始“巫术”信仰。所谓“图腾”，就是原始人所崇拜的某种动物、植物或自然现象。原始人把这些“神物”当成他们的祖先、保护者。最早的图腾是动物，这与当时的渔猎生活有关，是当时的渔猎生活在原始人头脑中反映的产物。之后是植物或自然现象，这是到了原始社会的末期，农业已经成为主要生活来源以后在原始人头脑中反映的产物。那么，原始人为什么要高高地树立图腾这面旗帜呢？原来这里面包含着宗教、艺术、哲学等胚胎在内的上层建筑，标志着原始人对大自然

的感受已经取得了超感觉的性能和价值。原始人把自己所崇拜的图腾广泛地刻画于本氏族的工具、器物之上，这些形象作为祖先的替身，成为人们特定观念想象的物态化形式，可以激发愿望和情感，增强对祖先的信仰。从中可以看到图腾崇拜活动虽然不直接体现实用和目的，但却可以唤起人们的观念想象，具有一定的社会内容和原始人的理解内容，反映着原始人的审美观念、审美理想和审美趣味。由于原始人无法理解自然现象的因果联系，因而把自然力看成像人一样有意识有灵魂的东西。“自然力被人格化，最初的神产生了。”^① 原始巫术是建立在自然神观念基础上、借助想象和幻想以支配自然力的非现实活动。它也服务于物质生产和人类自身的生产，运用的范围相当广泛：生产劳动、治病、丧葬、战争等。原始艺术也具有审美发生学的性质。以狩猎巫术为例。原始人盛行狩猎巫术，是希图用幻想的巫术手段来弥补现实的狩猎手段之不足。这里有操作演练、传授经验的活动，又有通过摹仿形象（绘画和歌舞）唤起信仰、激发意志和情感的活活动。人们通过对动物以及狩猎动作的摹仿，拓展了自己的想象能力，把事实的真实幻化为想象的真实，在想象的画面和场景中，融进了自己的愿望、意识和情感，促进了审美意识的发展。

自从人类进入阶级社会以后，社会出现了分工，使得农业、手工业、商业，都有长足的发展。人们对于自然界的现象和规律的认识逐渐深化，各种自然科学知识，天文、地理、光学、力学、数学等，都不断地向新的高度发展。哲学思想异常活跃，出现了形形色色的哲学派别的对立和斗争。各种艺术诸如建筑、雕刻、音乐、诗歌等，都有突飞猛进的发展。人们常常把人类审美的和艺术实践的经验提升到哲学的高度来加以总结，力图把它们作为宇宙的一个组成部分，来揭示它们的本质和规律。这是美学

^① 恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社1966年版，第205页。

思想的真正历史起点。

中国美学具有悠久的历史传统。在春秋战国时代，卓越的思想家老子、孔子、孟子、庄子、荀子和韩非子等从各自不同的哲学观点出发，触及到美学问题。老子“大音希声”的美学主张、孔子“尽美尽善”的美学观点、孟子“充实之谓美”的美论思想、庄子“天地有大美”的审美观、荀子“崇其美，扬其善”的美善统一观，等等，都显示了远在先秦时代，一些思想家已经在探讨美的问题了。从战国后期开始，美学问题不仅得到了更为普遍的重视，而且深入到了文学、音乐、绘画、戏剧等各个艺术领域。文论方面有陆机的《文赋》，钟嵘的《诗品》，刘勰的《文心雕龙》，司空图的《诗品二十四则》，严羽的《沧浪诗话》，叶燮的《原诗》等；乐论方面有荀子的《乐论》，公孔尼子的《乐记》，嵇康的《声无哀乐论》等；画论方面有顾恺之的《论画》，谢赫的《古画品录》，张彦远的《历代名画记》，郭熙的《林泉高致》，石涛的《苦瓜和尚画语录》等；剧论方面有王骥德的《曲律》，李渔的《闲情偶记》等；书论方面有孙过庭的《书谱》，张怀瓘的《书断》。这些著作体现了对美的规律的探求和把握与审美经验和艺术鉴赏的有机结合，显示了我国古代美学思想的鲜明的民族特色。

西方美学思想发源于古希腊。早在纪元前六世纪末，古希腊的毕达哥拉斯学派，就根据“数的原则”来剖析美，认为美在于“对立因素的和谐的统一”，对后世美学产生了深远的影响。不过，古希腊早期的美学思想，大都依附于自然哲学，往往是在探索宇宙本原时涉及美的问题。从德谟克利特开始转向小宇宙即人的心灵的研究，中经智者派提出的“人是万物的尺度”，到苏格拉底强调“人认识自己吧”，哲学注意的中心逐渐由自然界转向社会，开始扭转了自然哲学对人的冷漠态度，随之美学思想也转向关注人和社会问题。柏拉图在美学名著《大希庇阿斯篇》中，不仅对当时流行的种种美学见解提出了异议，还辨析了“什么是

美”和“什么东西是美的”两个不同性质的命题。在《伊安篇》、《理想国》、《会饮篇》等哲学著作中，对美的本质和艺术美的问题作了具体的阐述。亚理士多德批判地继承了柏拉图的美学思想，他的《诗学》是欧洲文艺美学的最早经典著作。他提出了“美的整一”说，肯定了现实生活中美的客观存在，并对艺术美的创造等问题都作出了杰出的概括和总结。古罗马美学思想基本上古希腊美学思想的延续。贺拉斯的《诗艺》、郎吉弩斯的《论崇高》，大都是沿着亚理士多德开创的文艺美学的道路，对文艺进行美学探讨；普洛丁则沿着柏拉图开创的唯心主义哲学道路，对哲学美学进行阐发，更趋向于神学，为中世纪宗教美学作了铺垫。在漫长的中世纪，美学同哲学一样，也沦为“神学的奴婢”。当时占统治地位的哲学家，从圣·奥古斯丁到托马斯·阿奎那，又同时是神学家。差不多全部上层建筑和意识形态，都渗透了封建宗教的色彩，美学和文艺都被利用来解释和宣传基督教的教义和教条，美学思想沿着神学的轨道向前发展。

美学科学的形成，是近代的产物。在欧洲，14至16世纪出现的文艺复兴是中世纪转入近代、封建社会进入资本主义社会的枢纽。继之出现了17至18世纪的资产阶级启蒙运动。这是一个产生巨人的时代。随着人的解放，欧洲文化达到了古希腊社会以后的第二个高峰。许多哲学家也在探讨美学问题。17世纪法国著名哲学家笛卡尔发表的《论方法》，在哲学史上具有划时代意义。在这部著作中高扬的理性主义，从根本上动摇了中世纪对教会权威的信仰和烦琐哲学的思辨方法，要求对事物进行科学分析，肯定了事物的可知性，他的美学观点，就是建立在这一哲学基础上的。在《答麦尔生神父的信》中，对美是什么的问题作了质的规定：“一般地说，所谓美和愉快所指的都不过是我们的判断和对象之间的一种关系；人们的判断既然彼此悬殊很大，我们就不能说美和愉快能有一种确定的尺度。”这里讲的美是“判断和对象之间的关系”，是指对于事物来说，需要有一种协调和适

中的特性；对于人来说，必须有与大多数人相同的理解力或感受力。笛卡尔对美的认识，是以理性主义为基础的，为理性主义美学开了先河。英国著名的经验主义哲学家培根，总结了当时新兴的自然科学的成就，在《学术的促进》、《新大西洋》、《新工具论》等一系列著作中，奠定了英国经验主义哲学的基础。他把人类的学术分为历史、诗和哲学三个部门；把人的知解力分为记忆、想象和理智三种活动；还把复现的想象（记忆）和创造的想象分开，指出创造想象的特征在于“放纵自由”。从此，后人开始重视审美想象的研究。培根在《论美》一文中，对美提出了自己的见解：“美的精华在于文雅的动作。”^①他对美的看法，打破了西方过去流行的美在形式的比例和颜色的见解。他的哲学观点和美学观点，对经验主义美学的发展有很大影响。18世纪以后，随着欧洲产业革命的发展，自然科学、哲学、伦理学、心理学等近代科学进入了逐步形成和全面发展的时期。这个时期，有人沿着笛卡尔的理性主义路线探讨美学问题，有人沿着培根的经验主义路线探讨美学问题，都给美学思想的发展以新的助力。特别是莱布尼兹、沃尔夫对于理性的研究，维柯对于想象的研究，博克、休谟对于感官、情感、观念的研究，为美学学科的提出做了思想理论上的准备，直接或间接地影响到鲍姆嘉通提出美学应作为一门独立的科学。

鲍姆嘉通是18世纪中叶德国哲学家。他在1750年出版的《美学》专著第一卷，规定了这门学科的研究对象和任务，并命名为“埃斯特惕克”（《Aesthetica》），因此而获得“美学之父”的称号。鲍姆嘉通是位唯理主义者，即理性主义哲学家。唯理主义者认为理性认识是人们获得知识的唯一源泉，而感性认识只能使人得到模糊的观念，是靠不住的。理性主义者都轻视感性认识的研究。而鲍姆嘉通与其他理性主义者有着明显的不同之处，这

^① 《西方美学家论美和美感》，商务印书馆1980年版，第77页。

就是：把人类心理活动分成知、情、意三个部分。于是认识到理性主义哲学有一个缺陷，即研究“知”（理性认识）的方面已有逻辑学，研究“意”（道德活动）的方面已有伦理学，而研究“情”（感性认识）的方面还没有一门相应的科学。因此，他建议设立一门研究“情”的学科，并且第一次用“美学”这个名称来标明它的性质：

美学的对象就是感性认识的完善（单就它本身来看），这就是美；与此相反的就是感性认识的不完善，这就是丑。正确，指教导怎样以正确的方式去思维，是作为研究高级认识方式的科学，即作为高级认识论的逻辑学的任务；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。^①

美学（美的艺术的理论，低级知识的理论，用美的方式去思维的艺术，类比推理的艺术）是研究感性知识的科学。^②

鲍姆嘉通认为美学是研究感性认识的科学，或者说是关于感性认识的完善的科学，如同黑格尔指出的，这个词“比较精确的意义是研究感觉和情感的科学”^③。从此，美学摆脱了长期以来完全附庸其他科学的地位，形成为一门有别于哲学、逻辑学、伦理学、艺术理论等独立的学科，并逐渐获得学术界的公认。

① 转引自朱光潜《西方美学史》上卷，人民文学出版社1980年版，第29页。

② 《西方美学家论美和美感》，商务印书馆1980年版，第142页。

③ 黑格尔：《美学》第1卷，商务印书馆1979年版，第3页。

二、美学的确立

美学虽然以鲍姆嘉通的《美学》为一块鲜明的界标，但还不能说是它的最后奠基。事实上，在他的《美学》这部著作中，并不是专门讨论美学问题的，而是讨论与逻辑的理性认识相区别的感性认识的，正如克罗齐所指出的，鲍姆嘉通的美学缺陷在于“新的名称和旧的内容”，在他的美学里，“除了标题和最新的定义之外，其余的都是陈旧的和一般的东西”^①。因此到鲍姆嘉通那时为止，美学仍然是一门正在形成的学科，而并非已确立的学科。建立一套完整的近代资产阶级美学体系的重大使命，历史地落到德国古典美学的代表人物康德、黑格尔身上。德国古典美学在总结、继承、批判和发展以往美学成就的基础上，形成了一个内容极其丰富的唯心主义的美学体系。

康德是德国古典美学的奠基人，其美学的代表作是《判断力批判》。在这部著作问世之前，他写了《纯粹理性批判》和《实践理性批判》。康德哲学的研究对象不是客观的存在，而主观心理的建构。他把人的心理功能分为知、情、意三个部分，与之相适应的是人的三种能力：理解力、判断力和理性。这三种能力虽然互有联系，但却不可能互相代替，需要分别加以研究。《纯粹理性批判》专门研究认识的功能，推求人类知识在什么条件之下才是可能的；《实践理性批判》专门研究意志的功能，探求人凭什么最高原则去指导道德行为；《判断力批判》则专门研究情感（快感或不快感）的功能，寻求人心在什么条件下才感觉事物美。这三大批判合在一起就组成了康德的一套完整的哲学体系。康德

^① 克罗齐：《作为表现的科学和一般语言学的美学的历史》，中国社会科学出版社1984年版，第52页。