

SHENMEIXUE DAOLUN

易 健 著

审 美 学 导 论

陕 西 人 民 教 育 出 版 社

审美学导论

易健 著

陕西人民教育出版社

社会的进步，就是人类对美的追求的结晶！

——马克思

目 录

序	(1)
绪论	(6)
第一章 美的本体论	(15)
第一节 美是一个引人探索的谜	(15)
一 美——千古之谜	(15)
二 美为什么会成为千古之谜	(19)
第二节 美与人的关系	(21)
一 美作为人类的精神生活资料为人而存在	(21)
二 美作为社会现象，伴随着人类的实践活动而产生 与发展	(26)
三 美作为对人的本质力量积极方面的肯定、确证而 显现	(37)
第三节 美与物的关系	(47)
一 美作为一种具体形象，由一定的物质因素 构成	(47)
二 美作为一种引人愉悦的对象，通过宜人的物质形 式显现	(51)
三 美是由一定的社会属性与物质属性的结合而构成 的有机统一体	(55)
第四节 美与真、善的关系	(60)
一 真是美的基础	(61)
二 善是美的前提	(64)
三 真、善、美的统一	(68)
第五节 美与丑的关系	(70)

一	丑与美一样，是一种社会现象	(70)
二	丑与假、恶的联系与区别	(72)
三	丑在各个不同领域中的表现	(73)
四	美与丑相互依存、相互转化	(78)
第二章	美的感受论	(81)
第一节	审美感受的本质	(81)
一	审美感受的涵义	(81)
二	从发生学的角度考察美感的实质	(87)
三	从心理学的角度考察美感的实质	(91)
四	从哲学的角度考察美感的实质	(110)
第二节	审美感受的特征	(113)
一	直觉性	(113)
二	社会功利性	(117)
三	情感性	(120)
第三节	审美感受中的若干心理现象	(126)
一	审美心境	(126)
二	审美移情	(129)
三	审美幻觉	(131)
四	审美联觉	(133)
五	逆反心理	(135)
六	共鸣	(138)
第四节	如何增强感受美的能力	(141)
一	构成人类感受美的能力的诸因素	(141)
二	在审美实践中增强感受美的能力	(146)
第三章	美的欣赏论	(152)
第一节	如何看待与欣赏人的美	(152)
一	人的美是一切美的核心	(152)
二	性格美是人的美的核心	(153)
三	形体美也是人类追求与欣赏的一种美	(157)

四	正确看待与欣赏人的美	(159)
第二节	如何看待与欣赏大自然的美	(168)
一	大自然为何会美	(168)
二	自然美的形态	(171)
三	自然美的主要特点	(172)
四	自然美的作用	(176)
五	如何欣赏自然美	(178)
第三节	如何看待与欣赏艺术美	(182)
一	艺术美的主要特点	(182)
二	构成艺术美的基本因素	(184)
三	艺术美与现实美的关系	(186)
四	如何理解艺术美的本质	(189)
五	怎样欣赏艺术美	(191)
第四节	如何看待与欣赏优美与壮美(崇高)	(198)
一	什么是优美与壮美(崇高)	(198)
二	优美与壮美的区别	(202)
三	如何理解美学意义上的崇高	(206)
第五节	如何看待与欣赏悲剧与喜剧	(212)
一	什么是悲剧与悲剧感	(212)
二	悲剧的美学特征	(214)
三	美学范畴的悲剧的基本类型	(217)
四	什么是喜剧与喜剧感	(219)
五	喜剧的美学特征与基本类型	(221)
六	如何理解喜剧中的讽刺与幽默	(223)
第四章	美的鉴别论	(226)
第一节	美的相对性与绝对性	(226)
一	美的相对性	(226)
二	美的绝对性	(229)
第二节	审美情趣的差异性与共同性	(231)

(181) 一	审美情趣的差异性·····	(231)
(181) 二	审美情趣的共同性·····	(234)
(181) 第三节	审美标准的客观性与主观性·····	(238)
(181) 一	审美评价必然有客观的稳定的社会标准·····	(239)
(181) 二	审美标准也不能绝对化、凝固化·····	(242)
(181) 第四节	如何提高鉴别美丑的能力·····	(249)
(181) 一	掌握鉴别事物美丑的基本标准,学会运用审美标准区分事物的美丑·····	(250)
(181) 二	掌握事物美丑的特质,学会区别各种事物的美丑·····	(252)
(181) 三	弄清审美判断与科学判断的区别,学会进行审美判断·····	(255)
第五章	美的利用论 ·····	(258)
(181) 第一节	正确认识与运用日常生活中的形式美·····	(258)
(181) 一	形式美的形成与实质·····	(258)
(181) 二	形式美的构成要素·····	(262)
(181) 三	形式美的构成规律·····	(269)
(181) 四	形式美在日常生活中的运用·····	(273)
(181) 第二节	正确认识与运用技术美·····	(282)
(181) 一	技术美的涵义与实质·····	(282)
(181) 二	技术美学的形成与任务·····	(285)
(181) 三	技术美与技术美学在生产与生活中的运用·····	(286)
(181) 第三节	正确认识与运用接受美学的原则·····	(289)
(181) 一	接受美学的基本原则·····	(289)
(181) 二	接受美学在艺术活动中的运用·····	(291)
(181) 第四节	提高利用美的自觉性与主动性·····	(294)
第六章	美的创造论 ·····	(296)

第一节	美的创造与人类文明、社会进步的关系·····	(296)
一	人类对美的追求与创造是人类文明演进的标志·····	(296)
二	人类对美的追求与创造是社会进步的结晶·····	(298)
第二节	美的创造的一般规律·····	(301)
一	人类的实践活动是创造美的基础·····	(301)
二	符合人类目的要求是创造美的方向·····	(301)
三	历史的继承性是创造美的依据·····	(303)
第三节	如何提高创造美的本领·····	(306)
一	正确处理主、客体的关系,充分发挥实践主体的能动性·····	(306)
二	正确处理内容与形式的关系,既注重美的内容又注重美的形式的创造·····	(308)
三	正确处理美与丑的关系,善于在艺术中化丑为美·····	(308)
四	正确处理目的性与规律性的关系,坚持合目的性与合规律性的统一·····	(311)
附录	·····	(313)
后记	·····	(322)

序

人们为了观赏奇异的山川，壮观的飞瀑，遐誉海内的名胜古迹，往往不顾跋涉的艰辛，寻趣流连；人们为了买到漂亮的服装，心爱的商品，走街串巷，比肩继踵；人们为了让自己的体态变得健美，一遍又一遍地做健美操，热汗涔涔地锻炼……为了追求心灵之美，人们更是勤奋努力，不断地雕塑、净化自己。正如俄罗斯著名的作家契诃夫所说：“人的一切都应当是美好的，心灵，面貌，衣裳”。

人为何会如此地渴望美、追求美，爱美之心为何人皆有之呢？要回答这个问题，我想应当从实践主体（人自身）与客体（美的对象）两个方面来研究。

从实践主体——人自身来说，爱美可以说是人的天性。这里讲的“天性”是指只属于人而不属于其他任何动物的一种人的属性。当然这并不意味着人一生下来不经过任何社会实践（包括审美实践）就能感受到美、就会追求美，而只是说爱美这种天性是为人的“类特性”所规定的，在人类长期实践（包括审美实践）中所形成的，为人所专有的一种属性。

如何理解人的“类特性”规定着人一定会爱美呢？卡尔·马克思在他的《手稿》中指出：人有其“自由的自觉的活动”的“类特性”。意思是说，作为万物之灵的人，它不同于一般动物的显著特点在于：能够认识、掌握一定的规律，并按照一定的功利目的进行活动，也就是说人具有进行实践活动的本领。

正由于人具有此种“类特性”，具有此种本领，因此，人类就可以不断改善并创造自身生存、繁衍的环境与条件，这是动物所望尘莫及的，也正是因为这样，当人的温饱、安全等基本生活

需求得到某种满足后，即获得了生存、繁衍的起码条件，人类就会寻求享乐，就会追求美。

普列汉诺夫曾说过这样的话：“需要就是母亲”。人类生活有哪些最基本的需求呢？人第一位的需求应当是求生，这是人的一切需求的基础与核心。生命的物化形式是不断新陈代谢的运动着的人体，它支撑着人的一切物质活动与精神活动。失去了人体的生命，人的一切便不复存在。繁衍是人种族的延续，也是人的生命永存的物化形式。因此，人不但求其个体的生存，还求其种的永存，这就需要繁衍，也就是人类复制自己，使其子子孙孙无穷无尽。正是从这个意义上，现代科学把人类的生产划分为两类，一是“人类自身的生产”，二是“物质资料的生产”。现代西方最有影响的心理学家之一的弗洛伊德把人类繁衍的欲望（性欲）归结为人类一切活动的强有力的动因。与求生、繁衍的需求紧密关联并由此而派生出来的是求食的需求。温饱，它是维系人类生命、保证人类有效活动的一种必要的机制，当然，饥不择食或过度地贪食会使人等同于动物。不过，人们的温饱欲与动物总是有区别的。人的食欲的派生物是形形色色的储存、积累欲。必要的储存、积累欲会促进社会的繁荣富裕，但假如是过于亢奋的储存、积累欲又会使人变得自私、吝啬。

（四）求安是人类的另一类的重要需求。失去了安全，人既不能生存，亦不能繁衍，更不能发展。求安是人类普遍的一种欲望，与求安相联系的或者说作为求安需求的一种衍生物就是对空间的占有需求。这种对空间的占有，既包括有形的属于物质的东西，如享有主权的边界、版图，防止侵犯的某种天然屏障等维护安全的种种物质设施；又包括那些无形的能维系人类正常秩序与安全的属于法律与公共道德方面的东西，如宪法与法律所赋予的公民种种不受侵犯的权利以及与此相适应的维护人的尊严、人格、权益的种种社会道德。

（五）当人们的求生、求安等最基本的需求获得某种程度（处在不

同时代有不同的尺度)的满足后,人们马上就会产生属于第三种类型的需求,这就是求乐的欲望需求,正由于这样,恩格斯才说:“人类不仅为生存而斗争,而且为享乐,为增加自己的享乐而斗争”。爱美就是精神上的一种享乐。且不说现代社会、近代社会的人们如何爱美、追求美,就是上古时代的先民们也渴望美、追求美。他们把有色的泥土、矿砂、动物的血涂抹在身上,用野兽的皮、毛、骨来装饰自己的身体,这不仅可以护身,同时也是作为勇敢与灵巧的标记,象征着美。可见,“人的本性中就有着普遍的爱美的需求”(黑格尔语)。爱美是人的本性、天性,它是从整个人的“类特性”中派生出来的属于人自身的一种欲望、需求。日常生活中的衣食住行,构成了人类生存的三大基本生活需求,除审美外,动物几乎也有,但应当指出,人与动物的需求还是不同的。人类求生,不象动物那样只等待自然的恩赐,还要向大自然索取;人类的繁衍不象动物那样,只靠性欲的维系,还有爱情的参与;人类求安也不等于动物的苟活;人类求乐,更不象动物那样,只求肌体的快适。特别是爱美,这是任何动物都不曾有的的一种高级的情感反应,它只为人类所专有,是为人的“类特性”所规定的人类的特种需求。

人之所以爱美,不仅有其主体——人自身方面的原因,还有来自审美客体——美的对象方面的原因。凡是美的东西都具有一种惹人爱的品格。无论是鲜艳的花朵,或是闪闪发光的星星,还是威武庄正的兵马俑,只要是美的东西,总是摇曳多姿、人见人爱的。它不只是形式惹人爱,有魅力,一见钟情;更为重要的是美的内容惹人爱。任何美的事物中都蕴含着人类特有的并引以为骄傲的最珍贵的东西——人的自由创造的本质、本质力量,它包涵着人的体力、品格、技能、智慧、才能。因此,每当人们欣赏美的事物的时候,实际就是欣赏、赞美自己的才能、品格,

肯定与确证自己的劳动、智慧，当然就会油然而生一种愉悦之情。

正因为美的事物本身具有此种惹人爱的品格，而主体人自身又具有一种爱美的天性，一拍即合，爱美之心人皆有之便毋庸置疑了。

诚然，爱美之心人皆有之，但并非人人都真正懂得什么是美，能正确辨别美与丑；人人爱美，并非人人都能敏锐地感受美，善于欣赏美；谁都爱美，亦并非人人都善于充分地利用美，努力创造美。法国启蒙思想家、美学家狄德罗曾说过：“人们谈论得最多的东西，每每注定是人们知道得很少的东西，而美的性质就是其中之一”。情况正是如此，在我们的日常生活中，可以说人人都与美打交道，经常谈论美，追求美，因此，乐于欣赏美、享受美，想按美的规律来安排生活的人是绝大多数；但真正懂得如何正确欣赏、辨别美、利用美的人却只是一部分；至于真正理解美，而且能正确欣赏、充分利用、善于创造美的人更是少数。在我们的生活中美丑错位，误丑为美，弄得啼笑皆非的事并不罕见。

正是基于这种情况，我认为研究美学问题，不能只关在专家、教授的书斋中，只限于大学的课堂里作经院式地玄学地探讨。当然，在书斋与课堂中探讨也是必要的，但这还远不够，还可以让它从书斋与课堂中走出来，与广大群众的审美实践结合，有针对性地进行研究与探讨。这正是我撰写此书的宗旨之一。

本书定名为《审美学导论》。“审美学”即美学。最早使用这个名词的是普鲁士哈列大学哲学教授、被后人誉为“美学之父”的鲍姆嘉通。一七五〇年，他把自己的著作命名为“美学”，标志着这门新兴的科学已正式诞生了。“美学”二字音译为“埃斯特惕克”，将它译为中文，准确的译法，本来应该是“审美学”，但在中国与日本，人们都习惯地称之为“美学”，早就约定俗成了，“审美学”其实就是“美学”。本书采用这一名称，还有

一层意思是想强调从审美的角度来探讨美学问题。当然，顾名思义，从审美的角度来研究美学，就是“审美学”。它就不应当只研究美与美感问题（即一般所说的美论、美感论）。审美学应当研究人类审美活动的全过程。

人类的审美活动是人类按照美的规律去欣赏美与创造美的一种以感性为其特点的普遍的活动形式，具体说，它是由审美欣赏活动（包括对美的感受、欣赏与鉴别）和审美创造活动（包括对美的利用和创造）两个方面所构成的。欣赏和创造不能截然分开，如果我们把美的欣赏理解为一种特定意义上的消费的话，美的创造便是一种特定意义上的生产（有精神的又有物质的生产）。

审美学研究的内容应当涵盖审美欣赏和审美创造在内的人类整个的审美活动。根据这样一种构想，《导论》一书的整个脉络与框架就分成了六部分，即美的本体论（怎样认识美）、美的感受论（怎样感受美）、美的欣赏论（怎样欣赏美）、美的鉴别论（怎样鉴别美）、美的利用论（怎样利用美）、美的创造论（怎样创造美）。

整个的美学（审美学）是一门年轻的繁难的边缘科学，它所研究问题很多，本书不可能囊括一切，它只可能在美学研究的上述几个领域中起某种导游的作用。再说作者想摆脱玄学的樊笼，但这很难说就摆脱了。在理论与实际结合上，观点与材料的使用上恐怕不尽人意的地方尚多。在群英荟萃鲜花盛开的美学研究的园地里，《导论》不是鲜花、精英，只是一棵嫩幼的小草，它陪伴着鲜花、精英一道生长，并以自己的粗朴为鲜花作衬托。《导论》只不过是美学这棵大树上垂挂着的一片绿叶，承受着大树的绿荫和滋养，它也沿着叶脉默默地向上求索。

绪 论

审美学，即美学，是一门蓬勃发展中的具有魅力的迷人的边缘科学，也是一门与人类，人类幸福息息相关的科学。

一

审美学研究什么呢？关于审美学研究的对象问题，古往今来一直是存在着分歧的，传统的看法主要有两种：

一种是认为美学是“美的哲学”，审美学研究的对象便是美、美的一般规律。另一种则认为美学是“艺术哲学”，它研究的对象应当是艺术。前者是从哲学的角度来研究审美学的，如柏拉图、鲍姆嘉通、康德等就是如此。后者是从艺术的角度来研究审美学的，如亚里斯多德、黑格尔、莱辛等人便持这种观点。黑格尔曾公开声称：“我们的这门科学的正式名称却是‘艺术哲学’，或则更确切一点，‘美的艺术的哲学’”^①。可以肯定这两种见解都有其合理的可取的一面，但也有其偏狭的一面。比如说，审美学无疑要研究美、美的规律，但美的规律最集中最突出地表现在什么地方呢？又从何处入手来研究美的规律？再比如说，审美学无疑也要研究艺术，但审美学是否就只限于研究艺术呢？现实生活中的美，审美学是否也应该加以研究呢？

要弄清审美学研究的对象，就必须弄清人类的审美活动是凭借哪些因素进行的。人们要进行审美活动，首先要有审美对象，即审美客体，这是一切审美活动赖以进行的基础。它包括的范围

^① 《美学》第1卷4—5页。

极为广泛，从名山大川等自然事物，到亿万人民向四化进军的社会生活，从一件精美的工艺品到一座大型的建筑物，都可以成为人们的审美对象，广阔的现实世界与精神世界中许多事物无不包括在人们审美的视野之内。

此外，人们进行审美活动，还必须有审美主体，即审美者自身的积极参与。人类的审美活动就是审美主体与审美客体之间所发生的一种高级的情感活动。美学所要研究的正是二者之间的这种高级情感活动。也就是说，美学不仅要研究审美客体，还要研究审美主体以及二者之间所构成的审美关系。概言之，美学研究的对象是由审美客体与审美主体所构成的人对现实的审美关系。

如何理解人对现实的审美关系呢？

人类要生存、发展，就必须进行各种各样的实践活动，就要和现实发生各种各样的物质关系与精神关系，诸如实用关系、环境关系、地域关系、经济关系、道德关系、阶级关系、民族关系、血缘关系、审美关系等等。正因为人们在不停顿的实践活动中与现实发生了各种各样的关系，这就使人们能够从各种不同的角度来认识和把握世界，获得对世界的各种认识，产生各种意识形态，从而形成了各种科学。

人对现实的审美关系，是人 against 现实诸种关系的一种，它是人们从审美的角度来认识与把握世界的一种特殊方式。说得更通俗一点，就是人们用审美的态度来观察、看待现实，对周围的现实进行审美活动。人对现实的审美关系，包括审美客体（即审美对象）与审美主体（即审美者）两个方面。

美学研究人对现实的审美关系也不是泛泛地进行研究，而是以艺术为中心来研究人对现实的审美关系的。为什么要以艺术为中心来研究呢？

首先，我们知道，人对现实的审美关系是极为丰富广阔的。它包括人与大自然的审美关系，也包括人与社会生活中各种事物

的审美关系，还包括人与各类艺术品之间的审美关系。不过，大自然与社会生活中诸事多物，如一座房子，一件衣服，一片森林，虽然可以与人发生审美关系，但应当承认它们与人类的关系主要不是审美关系；而艺术品则不同，一部电影、一篇小说、一尊塑象，是专供人们欣赏的，它们与人类的关系主要是审美关系。因此，以艺术为中心研究人对现实的审美关系，就可以使研究工作突出重点，不至于泛化。

同时，人对现实的审美关系只有在艺术中才能得到最充分，最全面的体现。这是因为现实生活中的美尽管丰富、生动，但往往又是分散的，零碎的、不固定的，不充分的。从生活的美到艺术的美，经过了艺术家的加工、创造，融进了艺术家的审美理想，是艺术家按照美的规律进行典型化处理创造出来的。无疑它较之生活美更集中、更典型，更充分、更精粹。从这个意义上来说，艺术美高于生活美，它比生活美更能反映出人们的审美理想、观念，更能充分地展示出人对现实的审美关系。因此，艺术是人对现实审美关系的最完美的体现与最高的形式，也是一定时代人们审美能力、审美水准、审美成果的标志。人们通过研究艺术美，不仅可以更深刻地更本质地理解、认识社会美与自然美，而且还可以更好地了解与研究人们的审美意识。

再者，在艺术创造中，艺术家通过一系列物质手段把艺术形象物化、定型化，使之具有永恒性、承继性。因此，它不象大自然中的行云流水，稍纵即逝；不象昙花一现，顷刻凋谢。故以艺术美作为审美学研究的主要对象，也就不易造成审美学研究中的相对主义，可以使审美学的研究完全建立在客观的科学的基础上。

总而言之，美学是以人对现实的审美关系作为自己的研究对象，而且又是以艺术作为中心来研究人对现实的审美关系的。此种观点与前面所说的只是泛泛地以美作为研究对象的“美学是美的哲学”是不同的，因为它强调以艺术为中心；同时此说与前

面所说的“美学是艺术哲学”也是不同的，因为以艺术为中心，并不限于艺术，也研究社会美、自然美，其领域广泛得多。

明确了审美学的研究对象，我们就可以知道审美学到底是一门什么科学了。审美学是以艺术作为中心研究人对现实的审美关系的一门社会科学。

作为社会科学之一的审美学，它与其他社会科学，与自然科学之间都是有联系的，弄清了它们之间的关系，可以帮助我们进一步认清审美学的边缘科学性质。

审美学与哲学的关系极为密切。从西方美学发展的历史看，审美学的许多成果往往是哲学家对艺术实践进行某种哲学概括而得出来的，因此，长期以来审美学都是作为哲学的一个分支，附属在哲学里面的。黑格尔、丹纳把审美学称为“艺术哲学”，就是这个原因。审美学与哲学的密切联系主要表现在：第一，从审美学自身的哲学性质看，哲学是关于人们的世界观系统化与理论化的学说；审美学则是关于人们的世界观的一个组成部分——审美观与艺术观系统化、理论化的学说，可以说它是哲学的一个分支。正是鉴于审美学从属于哲学的性质，有人把哲学与审美学比喻为两个圆，审美学则内切于哲学。再者，哲学的基本问题是思维与存在的关系问题；审美学的基本问题是审美意识与审美对象的关系问题，是哲学的基本问题在美学领域中的具体运用。第二，从审美学研究的哲学基础看，一定的审美学研究总是要以与之适应的哲学作为基础的。哲学为审美学提供理论基础与方法论，审美学研究的成果又反过来丰富了哲学研究的内容。

审美学与哲学也是有区别的，它表现在：第一，从二者研究的领域看，哲学是研究自然、社会以及人类思维最一般规律的科学，哲学把整个世界都作为自己研究的领域。而审美学只研究人