

猫头鹰学术文丛

美学新论

蒋孔阳 著

2

人民文学出版社

B83

128

2006

猫头鹰学术文丛

美学新论

蒋孔阳 著

图书在版编目 (CIP) 数据

美学新论/蒋孔阳 著. - 北京: 人民文学出版社,
2006

(猫头鹰学术文丛)

ISBN 7-02-005509-5

I. 美… II. 蒋… III. 美学-研究 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 072497 号

责任编辑: 王培元 装帧设计: 何 婷
责任校对: 常 虹 责任印制: 李 博

美学新论

Mei Xue Xin Lun

蒋孔阳 著

人 民 文 学 出 版 社 出 版

<http://www.rw-cn.com>

北京市朝内大街 166 号 邮编: 100705

北京季蜂印刷有限公司印刷 新华书店经销

字数 377 千字 开本 880 × 1230 毫米 1/32 印张 17.125 插页 2

2006 年 11 月北京第 1 版

2006 年 11 月第 1 次印刷

印数 1-3000

ISBN 7-02-005509-5

定价 32.00 元

学术顾问

王乾坤	王富仁	邓晓芒
周国平	耿云志	钱理群
黄克剑	葛剑雄	

策 划

王培元 高贤均

人民文学出版社

致 读 者

有一种猛禽，古时名“枭”，俗称“猫头鹰”。它习性古怪：黑夜活动，白昼栖息；即便睡去，也睁着一只眼睛。这独异的生活方式，使它拥有了与众不同的目光和视野。猫头鹰飞翔时悄无声息，偶尔发出一两声怪叫，难免令人惊悚。

在希腊神话中，它是智慧女神雅典娜的原型；在黑格尔的词典里，它是哲思的别名；而在鲁迅的生命世界中，它更是人格意志的象征。鲁迅一生都在寻找中国的猫头鹰。他虽不擅丹青，却描画过猫头鹰的图案。我们选取其中的一幅，作为丛书的标志。

我们渴慕智慧，我们祈求新声。这便是“猫头鹰学术文丛”的由来。

编 者

一九九八年九月

第一编 总论..... 1

- 一 人对现实的审美关系..... 3
 - 二 美学的产生和发展..... 17
 - 三 美学研究的对象..... 30
 - 四 美学研究的方法..... 42
-

第二编 美论..... 57

- 一 美和美的东西..... 59
- 二 美与形式..... 66
- 三 美与愉快..... 75
- 四 美与完满..... 83
- 五 美与理念..... 89
- 六 美与关系..... 97
- 七 美与生活..... 103
- 八 美与距离..... 113
- 九 美与移情..... 121
- 十 美与无意识..... 128
- 十一 美的否定..... 140
- 十二 美在创造中..... 149
- 十三 人是“世界的美”..... 162

十四 美是人的本质力量的对象化……………176

十五 美是自由的形象……………206

第三编 美的规律……………217

一 美的规律与劳动……………219

二 异化劳动能不能创造美? ……………233

三 自然美是不是人类劳动的创造? ……………245

四 美的规律与文艺创作……………263

第四编 美感论……………275

一 美感的诞生……………277

二 美感的生理基础……………292

三 美感的心理功能……………307

四 美感欣赏活动表层的心理特征……………332

五 美感欣赏活动深层的心理特征……………349

六 美感教育与人的心理气质和精神面貌的
转移……………370

第五编 审美范畴……………391

一 崇高……………393

- 二 丑……………407
- 三 悲剧性……………423
- 四 喜剧性……………437

第六编 中西艺术与中西美学……………451

- 一 中西艺术与中西美学……………453
- 二 西方艺术与西方古代美学思想……………466
- 三 中国艺术与中国古代美学思想……………479
- 四 中西美学思想的比较研究……………501
- 五 西方文化冲击下的中国现代美学……………515
- 六 八十年代的“美学热”……………524
- 七 马克思主义美学思想体系的建立……………532

后记……………537

第 一 编

总 论

一 人对现实的审美关系

大千世界,到处都是美的东西。这些美的东西为什么会成为美的东西?它们是怎样产生和创造出来的呢?人又为什么能够欣赏它们,创造它们,并认为它们是美的呢?这就涉及到了人对现实的审美关系。“审美”一词,是一个动宾结构。首先,谁去审?这是作为审美主体的人。其次,审什么?这是客观现实中具有审美特征的东西,也就是审美的客体。审美主体与审美客体发生了美学上的关系,这就是审美关系。人间之所以有美,以及人们之所以能够欣赏美,就因为人与现实之间存在着审美关系。正因为这样,所以我们认为人对现实的审美关系,是美学研究的出发点。美学当中的一切问题,都应当放在人对现实的审美关系当中,来加以考察。也正因为这样,所以我们谈美学,先从人对现实的审美关系谈起。

歌德说:“万汇本一如,彼此相联带。相依为命,哪可分开?”^①那就是说,宇宙中的万事万物,都是“彼此相联带”、相互发生关系的。例如太阳、地球、月亮,这三个看似各自独立的星球,它们之间就具有不可分离的关系。离开了太阳,地球和月亮

根本不可能存在。离开了地球和月亮,太阳也将不是它现在的样子。宇宙之间不可能有任何孤立的事物。一切事物的价值和意义,就看它与周围的世界发生什么样的关系,处于什么样的地位。人这个圆头颅、两足直立的动物,他之所以成为宇宙的骄傲、万物的灵长,也是由他在宇宙中所处的关系和地位来决定的。从古到今,人类的一切学问,都是探讨人对周围现实世界的关系。瑞士著名的古希腊罗马文化研究者安·邦纳说:“全部希腊文明的出发点和对象是人。它从人的需要出发,它注意的是人的利益和进步。为了求得人的利益和进步,它同时既探索世界也探索人,通过一方探索另一方。在希腊文明的观念中,人和世界都是一方对另一方的反映,即都是摆在彼此对面的、相互照映的镜子。”^②这就是说,从希腊人开始,人都是通过人与世界的关系来探讨人自己的。人与世界或者人与自然的关系,成了人类一切学问的出发点。旧的唯物主义者,把人与自然等同起来,认为人就是自然;唯心主义者则力图使人摆脱自然,从超自然的神灵、精神或心灵中去探求人的本质。德国古典唯心主义者开始把人与自然统一起来研究,但因为他们是唯心主义者,所以他们只是把自然当成自我意识自我实现的一个条件,他们所重视的仍然是精神,是意识。

马克思划时代的意义,就在于他不仅把人与自然统一起来研究,而且从人与自然的全面关系中全面地来研究人。首先,他明确地指出来,虽然关系无处不在,但只有对人来说,才谈得上“关系”。他说:“凡有某种关系存在的地方,这种关系都是为我而存在的;动物不对什么东西发生‘关系’,而且根本没有‘关系’;对于动物说来,它对他物的关系不是作为关系存在的。”^③这就是

说,动物虽然也有关系,但它意识不到这一关系,它与自然混为一体。可是人却不同了。人自觉地有意识地把自已与自然区分开来,并把自然作为对象,从而与自然发生关系,在这一关系中,一方面是作为关系的主体的人,一方面则是作为关系的客体的自然。有了主体与客体的区别,然后通过实践,主体的人作用于客体的自然,客体的自然又反作用于主体的人,于是就建立了人与自然的关系。但是,人除了与自然发生关系之外,人与人之间还同时发生相互的关系,这是社会关系。正是人与自然以及人与人的关系,构成了人与现实的关系。现实包括自然,也包括社会。

其次,无论作为关系主体的人,或是作为关系客体的现实,以及它们所构成的关系,都既不是简单的,也不是固定不变的。它们都各自具有多层次的结构,多方面的变化。拿人来说,他至少包括下列几个方面:(1)人本身不仅是自然的产物,从自然中生成起来,而且他本身就是一种自然。马克思说:“人的第一个对象,即人,是自然界、感性。”^④又说,人“是有生命的自然存在物”^⑤。因此,在人的本质属性当中,含有自然的属性,也就是物质性和动物性。人有各种本能的情欲,并直接通过感性的形式与现实发生关系,就是这方面的例证。(2)但人之所以为人,主要的还不在于他有自然的物质性和动物性,而在于他是一种有意识的“类的存在物”。由于他是有意识的“类的存在物”,所以他能够按照自己的目的和愿望,“摆脱肉体的需要”^⑥,来进行生产,来改造世界和创造世界。这就是说,他不仅是物质的,还是精神的;不仅是动物的,还是社会的。精神性和社会性,成了真正的“属人”的本质。正因为这样,所以人的自然性和动物性,如

果是属于人的,也就具有了精神性和社会性的品质。赤裸裸的自然性和动物性,不应当是人的本质。(3)无论自然性或社会性,无论物质性或精神性,都不是抽象的,而是具体地存在在一定的历史条件中的。人不像猴子,吃一口桃子扔一个桃子,而是有意识地加以积累和积淀。这样,人就不仅生活在现实世界中,而且生活在文化的传统中。他从生理上的感觉器官到精神上的意识形态,无不是历史的产物,无不是随着历史的发展而发展。猴子永远是猴子,永远停留在一个阶段;人却从猿人发展到原始人,从原始人发展到今天的人。因此,历史性和历史感,是形成人之所以为人的一个重要的方面。马克思说:“五官感觉的形成是以往全部世界史的产物”^⑦;恩格斯说:“有了人,我们就开始有了历史。”^⑧都是指这方面而言的。

因此,作为关系的主体的人,包括自然性与物质性、社会性与精神性,以及历史性等方面。在它们交互的影响下,产生和形成了人的生理结构与心理结构,感觉器官与思维器官,然后统一起来,成为具体的处于一定的关系之中的人。人是作为一个具有丰富复杂的内容的个性化的主体,来与客观现实发生关系的。

作为关系的客体的客观现实,也是极不简单的,极其丰富和复杂的。它至少包括下列几个方面:(1)自然界。上自日月星辰,下至草木花鸟,以及作为物质存在的人本身,凡是自然而生,自然而长的东西,都在内。(2)由于人与自然的关系所制造出来的各种产品,如桌子、衣服、汽车、轮船等。(3)由于人与人的关系所产生和形成起来的各种社会现象,如语言、生活方式、社会制度、风俗习惯、道德行为等。(4)由于人类的精神活动或意识形态所创造出来的各种产品,如科学发明、艺术作品等。总的来

说,从自然以至社会,从物质以至精神,凡是天地之间客观存在的现象,无论是过去的或是现在的,都构成了人与现实的关系的客体。

主体丰富复杂,客体也丰富复杂,它们之间所构成的关系,当然更是丰富和复杂。这正好像地球上的坐标一样,经纬两条线,构成了千千万万的空间关系。何况人与现实的关系,不止空间的关系,还有时间的关系。这一切关系,都以人的需要为轴心,以人的实践为动力,以物的性质和特性为对象,相互交错和影响,形成了整个人类社会的历史和现实生活。而审美关系,就是这各种各样的关系之中的一种关系。美学研究的出发点,就是人对现实的审美关系。

那么,什么是人对现实的审美关系呢?人为什么要和现实发生审美关系呢?比较起其他的关系来,审美关系又有一些什么特点呢?下面,我们将分别对这些问题,谈一些看法。

关于人对现实的审美关系,早在解放前,朱光潜先生在《谈美》一书中,就曾谈到人对一切事物具有三种不同的态度:实用的、科学的和美感的。例如同样一棵古松,木商看到的是值多少钱的木料,植物学家看到的是一棵常青的显花植物,而画家所看到的则只是一种形象,“只是一棵苍翠劲拔的古树。”^⑨朱先生当时的观点还是唯心主义的,他的解释不一定正确;但他所提到的这三种态度,却事实上说明了我们和客观现实之间,具有各种不同的关系。实用的态度是一种实用的关系,科学的态度是一种认识的关系,而美感的态度则就是一种审美的关系。所谓审美的关系,就是作为主体的人,通过欣赏或创作的活动,在客体的对象中,去发现、感知和鉴赏它的美以及它的其他的美学特性。

我们对待任何事物,除了实用的、认识的等等关系之外,差不多都存在着审美关系。例如一只茶杯,我们用它来喝茶,这是和我们发生了实用的关系;我们认识到它是一只茶杯,知道它可以用来喝茶,这是和我们发生了认识的关系;我们研究茶杯的原料、制作工序,这又和我们发生了工艺的关系;如果茶杯是公家的,我们不应当私自带回家中,这又和我们发生了道德的关系;我们希望茶杯结构完整、造型美观,能够满足我们鉴赏力的需要,这时,茶杯就和我们发生了审美的关系。天下任何事物,都和我们同时发生多种多样的关系。在这多种关系中,除了实用的、认识的、工艺的、道德的等等关系之外,差不多都和我们发生审美的关系。其所以这样,就因为天地之间,到处都有美。因此,在人和现实发生关系的过程当中,就无处没有审美关系。

但是,在人对现实的一切关系中,最根本的不是审美关系,而是实用关系。马克思和恩格斯说:“人们为了能够‘创造历史’,必须能够生活。但是为了生活,首先就需要衣、食、住以及其他东西。因此第一个历史活动就是生产满足这些需要的生活资料,即生产物质生活本身。”^⑩那就是说,人要活下去,首先必须生产生活资料。这样,人对现实的关系,首先是实用关系。对于原始人来说,实用关系也可以说是他们对现实的全部关系。当然,他们那时也可能对现实发生政治的、道德的、宗教的以及审美的等等关系,但这一切都服从于生活的实际需要,都服从于实用关系。例如公元前二万八千年至一万年间的克罗马努人,他们所留下的岩洞艺术,就说明了这个问题。他们在洞壁上刻画下了生动的动物形象。奇怪的是,这些壁画都刻画在人们最难观赏的地方。对于创作者来说,这些地方不仅是困难的,而且

是危险的。他们为什么要这样做呢？据研究者说：首先是因为他们是猎人，动物是他们生活的资料；其次，他们刻画这些动物的形象，目的并不是为了观赏，而是当成“一种狩猎的感应性的魔法”^①。正因为这样，所以他们选择一些他们认为有利于捕捉动物的、具有神秘意义的地方，把动物画出来，这样，他们就可以成为动物的主人，控制动物。法国“三兄弟”岩洞中刻画的是一只垂死的熊，口和鼻喷着血，身上充满了石矛等的创伤。方哥默洞上刻画的，则是一只猛犸掉在陷阱中。这都说明了这些壁画都是实用的，直接构成原始人劳动生活中的一个部分。画的形象很生动，具有审美性。但它们的审美性不仅是隶属于实用性的，而且与原始人的宗教观点、道德观点等等融合在一道。这样，虽然原始人已经有了审美活动，和现实发生了审美关系，但这一关系还不是独立的。

随着人类生产力的提高，作为审美主体的人类的感觉能力（包括马克思所说的“精神感觉”和“实践感觉”），越来越丰富，越来越高；作为审美对象的客观现实，也越来越多样，越来越扩大；这样，人对现实的关系也就必然越来越复杂，越来越细致。于是，人对现实的关系开始越来越明确地发生分化，逐步地形成了虽然仍然具有某种联系但却各自独立的关系。人对现实的审美关系，也就是这样从其他的关系中独立出来的。例如一只饭碗，开始我们只是要求它能用来盛饭。后来进一步要求它制作精工，形体美观，再加上图案花纹。这图案花纹，已经是一种独立的审美关系了，虽然它还和饭碗的实用关系联系在一起。再进一步，我们把饭碗塑造成荷叶形或其他形状，并通过这些精工制作的饭碗的形象，来实现我们作为人的本质力量，来满足我们