

美学与艺术欣赏

Meixue Yu Yishu Xinshang

鹿熙军 李燕临 编著

国防工业出版社
National Defense Industry Press

014037967

B83
191

内容简介

美学与艺术欣赏

鹿熙军 李燕临 编著

国防工业出版社

B83/191

·北京·

北航

C1723675

738780210

内 容 简 介

本书全面系统地论述了美学与艺术的基本概念、基本理论、思维方式、现代艺术观念以及多种艺术审美形式等。书中融注了作者多年的教学实践经验和学习研究成果,例举了大量现代不同流派的美术作品、建筑艺术作品等,有较强的学术性和实用价值。

本书可作为美术教育学、建筑学、工业产品造型设计、艺术设计、广告学等专业“美学与艺术欣赏”课程的教材使用,也可以供美术领域专业人员、设计专业人员和广大艺术爱好者阅读参考。

图书在版编目(CIP)数据

美学与艺术欣赏/鹿熙军,李燕临编著. —北京:国防工业出版社,2014.2

ISBN 978-7-118-09240-0

I. ①美... II. ①鹿... ②李... III. ①美学②艺术—鉴赏 IV. ①B83②J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 015854 号

※

国防工业出版社 出版发行

(北京市海淀区紫竹院南路 23 号 邮政编码 100048)

北京嘉恒彩色印刷有限公司

新华书店经售

*

开本 710×960 1/16 印张 9 字数 156 千字

2014 年 2 月第 1 版第 1 次印刷 印数 1—3000 册 定价 25.00 元

(本书如有印装错误,我社负责调换)

国防书店:(010)88540777

发行邮购:(010)88540776

发行传真:(010)88540755

发行业务:(010)88540717

前言

美学这门学科的渊源,可以追溯到古代奴隶社会。古代思想对于美与艺术问题的哲学上的探讨、对于生活道德、品质、人类的发展、思维,对于艺术实践经验的研究、总结,是美学理论的基础。

在现代的人类社会中,由于社会的进步、科学的迅速发展,人类的思维意识、生活方式有了很大的转变。文化素质提到正式日程上来,美学和科学渗透到人类生活的各个方面,作为具有高级知识结构的当代青年,应对这门科学有一个较为全面的了解和认识。

美学作为一门独立的科学,则是近代的产物。在18世纪资产阶级哲学和科学蓬勃发展的时期,美学在德国古典哲学中作为一个特殊部门开始确立起来。鲍姆加登在1750年第一次用“美学”(Aesthetic)这个术语(其含义是研究感觉和感情的理论)并把美学看做哲学体系的一个组成部分。随后,康德、黑格尔等赋予美学以更进一步的系统理论形态,使之在他们的哲学体系中占有重要地位。19世纪,一些资产阶级美学家在实证主义精神的支配下,力图使美学摆脱哲学而成为“经验的科学”。当然,以“经验科学”自命的实证美学。实际上并没有,也不可能脱离哲学的支配,但美学在这一时期是更加广泛和独立地发展了。

马克思主义哲学的产生,给美学研究提供了真正科学的世界观和方法论,改变了美学研究的面貌。马克思主义的经典作家们也提出了许多重要原则性的美学观点。然而,他们没有来得及使之系统化。因此,建立科学的马克思主义美学体系仍是一条任重而道远的路。应该说,运用马克思主义观点来研究美学,至今还处于探索阶段。

全书共分10章。第一章阐释了美学的基础理论、美的本质和美的形态。第二章阐述了思维的发展过程、艺术的思维特性、形象思维与逻辑思维。第三章论述了时间与空间的观念。第四章阐述了文艺作品的构思与创作,以及创作过程中各个环节的相互关系。第五章论述了现代艺术的形成及发展过程,例举了现代美术流派的代表作家和代表作品。第六章介绍了现代建筑艺术的著名建筑师

及其代表作品。第七章至第十章介绍了新媒体时代的视觉插图和招贴艺术、数字摄影艺术、影视审美艺术和广告艺术等贴近大学生生活的艺术形式。从更深层面上阐释了美学与艺术的关系,通过对艺术和美的思考与赏析,培养和提高学生的艺术修养与审美能力。

本书主要阐释了美学的基本概念和基本理论,简介了多种艺术审美形式,注重理论与实践相结合的原则,把美学知识和对门类艺术的鉴赏融为一体,适用于美术教育学、建筑学、工业产品造型设计、艺术设计、广告学等诸多专业,以及较少学时“美学与艺术欣赏”课程的授课需要。通过学习,使学生在了解美学基本知识的基础上,提高艺术鉴赏水平,通过对艺术和美的思考与赏析,增强学生的艺术修养。

由于作者水平有限,加之时间紧迫,书中实难避免不妥和疏漏之处,殷切企望得到学者专家和广大读者的评议指导。撰写过程中援引了部分学者的最新研究成果和发表的一些案例,所引用的部分在书末附了参考文献,在此谨向他们表示衷心感谢!

编者

2013年11月

目 录

第一章 审美对象	1
第一节 美的本质	1
一、探索美的本质问题的途径	2
二、美的本质问题的探讨	8
三、真、善、美的相互联系和区别	9
第二节 美的形态	11
一、现实美与艺术美	11
二、优美、崇高、悲剧、喜剧(滑稽)	15
第二章 思维	21
第一节 思维的发展过程	21
第二节 思维的多维性	21
一、二维思维	22
二、三维思维、四维思维	22
第三节 艺术的思维特性	23
一、思维的审美特性	24
二、思维的工具:语言	27
第四节 形象思维与逻辑思维	28
第三章 时间与空间	31
第一节 空间	31
第二节 时间	33
第四章 艺术作品的构思与创作	36
第一节 艺术形象的产生与存在	36
第二节 艺术的创作过程	38
一、创作过程的实质	39
二、创作过程的基本环节	40
第三节 艺术作品的构思与表现	40

一、艺术的构思过程	41
二、艺术的表现	44
三、艺术创作中各个环节的相互关系	45
第五章 现代绘画艺术	47
第一节 现代艺术的产生	47
一、重时代	48
二、重个性	49
三、重创造	49
第二节 现代主义美术	49
第三节 数字绘画新艺术创作形式	70
一、数字绘画创作	70
二、数字绘画的特点	71
三、数字绘画常用软件	72
四、数字绘画造型语言的新特点	72
第六章 现代建筑艺术	77
第七章 新媒体时代的插图和招贴艺术	87
第一节 视觉插图艺术	87
一、插图的概念和种类	87
二、插图的表现方法	90
三、数码插图的视觉表现	90
四、数码插图艺术设计风格	91
第二节 视觉招贴艺术	93
一、招贴设计的要点	94
二、招贴设计的用色	94
三、视觉招贴艺术作品欣赏	95
第八章 数字摄影艺术	98
第一节 数字摄影艺术观念的建构	98
第二节 数字摄影艺术的审美创作新理念	100
第九章 影视审美艺术	104
第一节 基于数字技术的影视创作	104
一、数字技术支持下电影传播环境的变迁	105
二、拓展影视导演的表现空间	106

三、数字技术变革了电影制作的工艺与流程	107
四、高质音效完美体现影视视听艺术特征	113
五、基于移动终端的传播模式的实现	114
六、网络互动传播开创了全新的创作模式	115
第二节 数字时代的影视审美艺术	115
一、数字影视作品体现艺术本质和美学价值	116
二、影视创作彰显数字技术与人文内涵的交融	116
三、数字影视作品对文化价值的阐释	117
第十章 新媒体时代广告艺术	119
第一节 数字广告艺术的多元化传播	119
一、网络广告的主要形式	119
二、手机广告的主要形式	122
三、移动电视和楼宇电视广告形式	123
第二节 新媒体广告艺术发展新趋势	125
一、数字多媒体让广告传播更为有效	125
二、数字媒体为广告的发展拓展新的领域	128
三、数字媒介改变了广告的经营主体模式	130
四、新媒体环境下广告传播求变求新	131
参考文献	135

第一章 审美对象

在五彩缤纷的客观世界中,有许多的事物,能常给人以美的感受。例如,自然界的山水花鸟、社会生活中的人物事件、多种多样的艺术作品。凡是客观上与人构成一定的审美关系,能引起人的审美感受的事物,总称为审美对象。审美对象是指各种美的对象,也就是广义的美,它包含着现实美、艺术美等形态。审美对象是社会实践的产物,也随着社会历史的发展,具有丰富的内容。审美对象的多种多样,促使人们探索它们的共同根源和一般本质。

这一章主要研究审美对象的根源与本质以及美的各种形态。

第一节 美的本质

人们在很久以前就探索审美是美这个问题。春秋战国时期的孔子、老子、墨子、孟子、庄子、荀子等,西方的赫拉克利特、毕达哥拉斯、德谟克利特、苏格拉底等,都直接或间接地谈到美,涉及本质,提出了美与丑、善与恶种种与美的本质有关联的问题。柏拉图在他的《对话录》中,强调区分了“什么是美的东西”与“美是什么”,明确指出各种审美对象的共同本质问题,要求寻找“一切美的事物有了它就成其为美的那个品质”,将审美对象提到哲学问题上加以探讨。特别是在近代德国古典唯心主义哲学家那里,美的问题成为唯心主义哲学体系的一个组成部分,从而使得这个问题与哲学基本问题的联系更加明显和紧密起来。

由于与哲学基本问题的联系,美的本质问题成为美学领域的基本理论问题。一般而言,唯心主义者总是把美归结为精神产物(或者是主观的愉快,或者是绝对精神的外化等),而唯物主义者却肯定美的客观性,认为美是客观事物本身的属性。

美的本质问题的解决,是解决美学中其他问题的基础和前提;它决定了作为它的反应形态(审美意识)的本质特征的解决。因为属于审美意识的一系列复杂的现象,只有在正确解决美本质的基础上,才能真正找到科学地解释这些现象的理论基础。同时,科学地解释美的本质问题,对于理解艺术创作,以及艺术欣赏领域内许多具体复杂的问题具有理论指导作用。

一、探索美的本质问题的途径

西方美学史上,关于美学的本质的唯心主义美学观的最著名的代表有柏拉图、普罗丁、康德、莫格尔、叔本华、克罗齐等,于此相对立的是亚里士多德、狄德罗、柏克、车尔尼雪夫斯基等人的唯物主义美学观点。

柏拉图是古代唯心主义美学的代表,他认为美的本质是理念。只有这种美的理念才是真的、永恒的美。这种美的理念是不依赖具体美的事物而存在的,所谓“美本身”。一切具体的美的事物却要依赖这个“美本身”(即美的理念)才能成为美。柏拉图说:“一方面,我们说有多个的东西存在,并且说这些东西是美的,是善的等等;另一方面,我们又说有一个美的本身,善的本身等等,相应于每一组这些多个东西,我们都假定一个单位的理念,假定它是一个统一体而它为真正的实在。”“这美本身,加到任何一事物上面,就使那事物成其美,不论它是一块石头、一块木头、一个人、一个神、一个动作,还是一门学问”。实际上,“美本身”“美理念”只能是人们对实践和艺术中各种美的事物进行抽象概括的结果,是客观存在的美的事物的本质在人们头脑中的主观反映。但是,柏拉图却硬要颠倒物质与意识的关系,把人们意识中的概念绝对化、实体化,反过来把它们说成是具体事物之所以具有美的性质的根源。正如列宁所指出,“原始的唯心主义认为:一般(概念、观念)是单个的存在物。这看来是野蛮的、骇人听闻的,确切说是幼稚的、荒谬的”。这种关于美的本质的哲学观点完全否定了美的现实根源,是柏拉图整个客观唯心主义的哲学体系的具体表现。柏拉图关于美的理论在美学中影响很大,现代资产阶级美学仍然经常奉他为宗师,把他推崇为美学史上最伟大的美学家。

亚里士多德批判了柏拉图理念说的哲学观点,指出“理念说”丝毫也不能说明“理念”为什么和如何创造了具体事物,永恒不变的“理念”如何与运动变化着的具体事物相联系等问题。亚里士多德指出,一般不能离开个别而独立存在,“同单一并列和离开单一的普遍是不存在的”。由于坚持了个别与一般的这种唯物主义观点,亚里士多德实质上否定了柏拉图从“美的理念”来寻求美的根源的唯心主义路线,而认为美的本质就在感性事物本身。例如,他认为“美的主要形式‘秩序’、匀称与明确”。认为“一个美的事物不但各个部分应有一定的安排,而且它的体积也应有一定的大小,因为美要依靠体积与安排”。这说明了亚里士多德在哲学上虽然经常动摇于唯物主义与唯心主义之间,但在美的问题上,他却基本遵循当时希腊朴素的唯物主义观点。这种观点正确地抓住了美必须具有特定的感性形式,并努力在客观事物中去发现它们,对艺术实践产生了很大的影响,从中世纪、文艺复兴到17世纪、18世纪,一直为许多美学家、艺术家所

信奉。

与此相对立,继承着柏拉图唯心主义路线的普罗丁,却反对美在物体的感性形式的唯物主义见解。他认为,从比例、对称中见出美,原因并不在于比例、对称,“物体之所以美,由于它分有了来自神的理性”。普罗丁认为,神将“理性”赋予物质,使杂乱的物质凝为和谐的整体,才有美的事物。普罗丁贬低感性世界,并且否认理性认识,将柏拉图的“理念说”更加神秘化,强调真善美统一于神,这是彻底的唯心主义观点。但是他不满足于将美的本质归结为自然的感性形式,企图从内容方面寻求更根本的东西,却是值得注意的。

与这种唯心主义相反,从文艺复兴到18世纪的许多美学家,如达·芬奇、荷加斯等,仍然继续从事物的自然形式方面去探求美的本质和规律。法国著名的唯物主义哲学家狄德罗提出了“美是关系”的论点。他说:“我把一切本身有能力在我的悟性之中唤醒关系概念的东西,称之为在我身外的美;而与我有关的美,就是一切唤醒上述概念的东西。‘美’是随着关系而开始、增长、变化、衰落、消灭的。”它包括客体对象本身形式方面的秩序。对称等安排的关系(狄德罗称之为“实在美”),也包括对象与其他事物相比较、联系等关系(狄德罗称之为“相对美”),而构成艺术美的想象、虚构的关系则是现实关系的反映。狄德罗在论证中一再指出,美是现实事物本身的客观关系,是不依于人们的主观意识的,“我说一个存在物,由于我们注意,它的关系而美的,我并不是说由我们的想象力移植过去的智力的或虚构关系,而是说那里的实在关系”,“我的悟性没有给事物添一点东西进去,没有掉一点东西。不管我想到或一点也没有想到卢浮宫的门面,其一切组成部分照旧有这种或那种形式,其各部分间照旧有这种或那种安排,不论有人无人,卢浮宫的门面并不减其美。”应该承认,狄德罗的“关系”概念仍然带有机质的性质。但是,他肯定了美是客观的,存在于现实事物的关系中,并且开始意识到了这种关系不仅包含自然形式的关系,而且包含具有社会内容的种种关系,这就从亚里士多德以来(认为美在自然形式关系中的观点)向前跨进了一大步,表现出企图从社会生活的关系中来把握美的本质的趋向。

美的本质问题的探讨,在英国经验主义哲学家那里得到了另一方面的发展。他们从审美对象和主体感受的关系出发,认为美的对象必须给人一种特殊的愉快,从而对这种愉快的特殊和引起这种愉快的对象特点,做了心理学和生物学的特点研究,在这些经验主义者中,对美的本质问题,仍然有唯物主义和唯心主义两种不同的路线。唯心主义路线以休谟为代表,他认为美只是一种主观的愉快,并没有客观标准。唯物主义路线则主要以柏克为代表,柏克从对于人们的审美感受的生理学解释出发,认为“美大半是借助于感官的干预而机械地对人的心灵发生作用的物体的某种品质”。这种品质作用于人们的感官,引起神经、筋肉

的松弛舒畅,而获得愉快感受。同时柏克又着重提出:美的对象给人的愉快,与欲望对象给人的愉快有本质的不同。柏克肯定了美是事物本身的客观性质,但这性质并不是如传统所认为的比例,比例“是理智的产物,而不是作用于感觉和想象力的根本原因。我们发现一个物体的美,并不是靠长时间的注意和探究,美不需要借助于我们的推理”。柏克着重于从客观物质的直接诉诸感官的各种因素——小的体积、光滑的表面、逐渐的变化、娇柔的外貌、洁净明快的色彩来规定美的本质。这在提示美的丰富多样的感性特征方面,特别是将这些特征与人们的情感和感受联系起来,注意主体方面的特点,有合理的地方,但是,柏克仅从主体的被动感受中探求和规定美的本质,因而他的论证具有很大的感觉主义的片面性和形而上学的缺点。

德国古典主义唯心美学,特别是康德、黑格尔,从他们的哲学体系出发,利用明确,唯物主义关于美的经验分析,深入地探讨了美的本质问题。康德在他的《判断力批判》中从质、量、关系和方式等四方面规定了美的本质,企图调和理性主义和经验主义的矛盾。康德发展了经验主义的美学理论,认为审美判断只是把对象表象联系到主体的快与不快的情感,谓之利害关系,而并不涉及对象的客观存在,所以它与观念无关,是没有任何利害的。康德说:“凡是我们与对象存在的表象联系起来的快感,谓之利害关系……说一个对象是美的……不在于对象的存在,而在于自己从对象的表象中看出来什么”,“趣味是以完全无利害关系的快感或不快感来对一个对象或一种表象方式加以判断的能力。这种快感的对象就称之为美的”。康德一再指出,“美本身只涉及形式”,“美是对象和目的性的形式,当感知它并不呈现任何目的的表象的时候”。但是康德又并不认为美在物体的形式本身,相反,只有当这种没有目的而又合目的性的形式,符合主观认识功能(形象力与理解力),引起它们的和谐活动,从而产生一种愉快,它才是美的。康德又继续发展了理性主义美学,认为趣味批判具有没有概念的普遍必然性,认为对美的判断是想象力趋向于不确定的悟性概念。于是与经验主义强调美引起主观愉快不同,康德强调了美的愉快像知识判断一样是具有普遍必然性的;同时与理性主义把美归为朦胧的知识不同,康德又强调美的判断不只是判断,它是没有确定概念的,带有主观情感性质。可以看出,康德企图克服在他之前的美的理论的片面性,从感性和理性、主体和客体的相互关系中阐述美的本质,揭示美的内在矛盾,将经验主义美学所发现的美的感性形式特征与理性主义美学强调的美的理性内容结合起来,这是具有合理的因素。但是由于康德先验主义哲学的根本错误,一方面,仅从主观方面来把握美的本质,把它归结为审美的形式特征;另一方面,又仍用神学残余的目的论的过渡,从而这种主客体的关系实际上是彼此矛盾和完全对立的,根本是仍然具有形而上学和唯心主义的性

质及特点。

黑格尔摆脱了康德的偏审美分析的缺点,从彻底唯心主义的理性主义立场上系统地、详细地论证了“美是理念的感性显现”。黑格尔说:“美是理念,即概念体现概念的实在二者的直接的统一,但是这种统一必须直接在感性的、实在的显现中存在着,才是美的理念。”“感性的客观的因素在美里并不保留它的独立自在性,而是要把它的存在的直接性取消掉(或否定掉),因为在美里这种感性存在只看做概念的客观存在与客观现象。”在他看来,美是感性与理性、形式与内容的统一,在这统一中,感性形式从属于理性内容,是理性内容(在他看来就是绝对精神)的显现。

所以,这种统一只有在经过艺术家心灵创造的艺术美中才能真正达到,因为“只有心灵才是真实的,只有心灵才涵盖一切,所以一切美只有在涉及这较高境界而且由这较高境界产生出来时,才真正是美的”。黑格尔强调了人的主观能动性和创造活动与美的深刻联系,明确提出了把美的本质与“自然的人化”联系起来的的思想。他看到人与自然的对立统一的辩证关系,认为在这一关系中,人不是消极而是积极地能动地对待世界、改变世界,以实现自己的目的,于是,人在外界中打下了自己的意志和心灵的定性纳入自然事物里,把它的意志贯彻到外在世界里的時候……只有通过这种实现了的活动,人在他的环境里才能成为对自己是现实的,才觉得那环境是他可以安居的家,又说:“就在这种自我复现中,把存在与自己内心世界里的东西,为自己也为旁人,化成现照和认识的对象”,“在事物的形状中他欣赏的只是他自己的外在现实”,等等。黑格尔猜测到了美是人们劳动创造的结果。美的对象是人们能够从其中看到自己,看到自己的意志、心灵的对象,美的对象是人“自己的外在现实”。但是,他的这一切论断都是头足倒立的。因为作为客体的自然,在黑格尔那里不过是“绝对精神”的外化;人的活动、劳动,在黑格尔那里不过是人的意识活动、精神的劳动。因此,他的这种自然化的人化,改变世界等,实质上只是意味着一种意识的过程和思辨的产物,而不是真正感性现实的实践活动,不是客观物质的活动。所以在这里,归根结底,美的本质,即使作为“自认的人化”的结果,仍然是来自于心灵、理念,绝对精神,而不是来自于社会现实生活,不是来自于客观的物质实践活动。黑格尔的客观唯心主义的根本哲学观点,在美的本质问题上也是贯彻始终的。

黑格尔以后,在资产阶级美学领域内,关于美的本质的哲学探讨开始衰落,各种有关艺术的心理和社会学的研究风行起来。从哲学上来研究美的本质有较大影响的,有叔本华、克罗齐等人。与哲学上把世界本质归结为反理性主义的意志想适应,叔本华的美学观是它的悲观主义的意志哲学的一部分。他认为,审美静观是对流转不息的盲目意志相适应的暂时逃避。在审美时,对象成为意志

客观化的理念,主体成为无意识的纯粹认识,主客体合二为一,对象也就成为美了。所以他说:“当我们称某一事物为美的东西的时候,我们也就是说它是我们审美观察的对象,这有双重意义:一方面,它意味着事物的视象使我们客观化,也就是说,当我们只管它的时候,我们不再意识到自己是个体,而是纯粹的、无意识的认识主体;另一方面,这意味着我们在对象中认识的不是个别事物,而是一个理念……”叔本华把美的本质归结为意志的暂时休息,取决于审美把握的直观方式,看做是逃避现实寻求解脱的避难处所。在现代资产阶级各派美学理论中,可以看到叔本华这种观点的广泛影响。现在资产阶级美学中另一具有代表性和广泛影响的观点是克罗齐的“美即直觉即表现”的理论。克罗齐以主观唯心主义哲学为基础,将美的本质说成是心灵的代象,亦即心灵能动地作用于质料以获得直觉即表现的结果,他说:“我们觉得以‘成功的表现’作‘美’的定义似乎很稳妥;或者更好一点,把美干脆当做表现。”“美不是物理的事实,它不属于事物,而属于人的活动,属于心灵的力量”。克罗齐这种将美的本质归结为非理性的直觉创造的谬论,适应帝国主义时代资产阶级的需要,在美学上起了明显的反动作用。叔本华、克罗齐都完全抛弃了黑格尔的辩证法,或公开或隐蔽地用康德来修改黑格尔,他们都是从右边来批判黑格尔的。

与此相反,唯物主义者费尔巴哈从人本主义立场批判了黑格尔哲学的唯心主义,从感性的人的本质出发来理解美和艺术,在当时起着巨大的进步作用。特别是车尔尼雪夫斯基,站在革命民主主义的立场,依据费尔巴哈的唯物主义哲学观点,发展了费尔巴哈思想的革命性方面,从而批判了黑格尔关于美的理论。他揭露了黑格尔关于美的本质的唯心主义观点,提出了必须从生活出发来研究美的原则,提出了“美是生活”这个著名论点。他说:“美包含着一种可爱的,为我的心所宝贵的东西……在人觉得可爱的一切东西中最有一般性的,他觉得世界上最可爱的,就是生活,所以,这样一个定义——美是生活,任何事物,凡是我们在里面看到依照我们的理解应当如此的生活,那就是美的;任何东西,凡是显示出生活或使我们想起生活,那即时美的。车尔尼雪夫斯基把自己的唯物主义观点与黑格尔的唯心主义观点对立起来:“在通常的概念中,主要是观念,在我们的概念中,主要是生活,就审美范围而言,别人把生活了解为仅仅是观念的表现,而我们却认为生活就是美的本质”。车尔尼雪夫斯基的观点不但与轻视现实的唯心主义美学正相敌对,而且也与偏重客观事物的自然形式的一般旧唯物主义美学不同,他开始抓住了问题的关键,从客观的人类社会生活中来追究美的根源。

但是,由于车尔尼雪夫斯基的哲学思想基本上仍是费尔巴哈的人本主义,不理解社会实践是人类生活的基本内容和实质,因此,他还不可能从历史唯物主义

出发来理解生活。“生活”在车尔尼雪夫斯基那里,就正如“人”在费尔巴哈那里一样,是缺乏具体科学内容的抽象。“生活”究竟是什么?生活的本质、规律是什么?在车尔尼雪夫斯基那里,还认识得很不明确。这时的车尔尼雪夫斯基必须用“依照我们的理解应当如此的生活”来加以解释,但这在理论上便与美是生活的定义造成了一定的矛盾,在这一点上,普列汉诺夫曾正确地指出:“所谓依照我们,是依照谁呢?”“我们”是随着时代、阶级的不同而各不相同的,“我们”对“应当如此的生活”的理解也是各不相同的,从而“美是生活”在这里就变成美是符合不同的人们的不同的生活理想的东西,于是,由于不能正确理解社会生活的本质,使车尔尼雪夫斯基的“美是生活”的定义具有不可调和的内在矛盾。依据车尔尼雪夫斯基的见解,那就是:一方面,现实中的美的事物自身就是美的;但是,另一方面,他自己又说明,我们觉得美的,仅仅是符合于我们关于“美好的生活”,关于“应当如此生活”的观念的事物。因此,事物自身不是美的。这个矛盾是因为车尔尼雪夫斯基的观点还没有达到历史唯物主义的水平,对社会生活的客观规律还没有科学地理解的缘故。车尔尼雪夫斯基和杜勃罗留波夫的美学理论本身就是现实主义与理想主义的一种独创的结合,这个美学理论在阐明生活现象的时候,不满足于检验在现在存在的东西。而且甚至于是主要的还是指出应该存在的东西。它否定现实,但是它不善于与俄国社会生活发展的客观过程联系起来。简而言之,它不善于给予它以社会学的基础。它的主要缺点就在这,但是,停留在费尔巴赫的观点上,那就去除不了,甚至看不出来这个缺点。这只有从马克思的学说上看来才是显然可见的。

总括上面关于美的本质的各种意见,可以看出美学史上关于这个问题的理论,尽管各有各样,归纳起来,大致不出两种:一种是从精神世界出发去探求美的本质,把美的本质最终或者归结为客观理想、绝对精神,或者归结为主观意识、审美感受。虽然它们在注意主观因素和揭示美的社会性能方面有某些合理的因素,但是它们在哲学根本观点上颠倒了物质与意识的关系;实际上,正如马克思所指出的,他们“抽象地发展了”主观能动方面,“不知道真正的、现实的、感性的活动本身”,把能动的东西归结为精神,意识到能动活动,从而在美学上认定美的本质在于意识或意识作用于物质的结果。这条途径,是唯心主义的。另一种是从客观世界的自然特征出发来探求美的本质,认为美的本质就在对象的、自然的物质形式中,美是实物的某种属性或性质之间的某种关系,从而重在事物的感性特征和自然形式、结构、性能中去寻找美的本质和规律,把美的本质最终归结为自然事物本身的某种性能或属性。这派理论肯定美在客观事物本身,有其正确的方面,但是由于他们一般都离开了人的社会性,“对事物、现实、感性,只是从客体的或者直观形式去理解,而不是把它们当做人的感性活动,当做实践去理

解”，不懂得“社会生活在本质上是实践的”这一根本道理，；离开了人的社会生活实践，从而在美学上便多半只从事物、现实、对象的感性特征和自然性质方面来探求美的根源，不能从主观的辩证关系中来规定美的本质，带着明显的直观缺陷。这条途径是形而上学唯心主义的。此外，还有一些人企图在这两者中间采取某种折中的方法，或者认为有自然本身的和心灵创造的两种美，或者认为美是主观意识加上客观自然条件所形成，等等。其结果大都走向唯心主义的道路，也就是在根本上仍然不出上述的第一条途径的范围。由上述这些许多不同观点和倾向中，不难看出，美是客观还是主观的，美的根源在现实事物之中还是在人们意识之中，这在美学史上始终存在着尖锐的分歧和激烈的争论。尽管肯定美的客观性，唯物主义的见解在与唯心主义的斗争中，不断地向前发展和深入（例如，由肯定美在事物形式（如亚里士多德），到指出美是关系（如狄德罗），到规定美是生活（如车尔尼雪夫斯基）），日益接近真理，他们局部的范围和片面的形态上也的确暴露了美的本质问题所包含的种种复杂矛盾，提出了某些有合理因素的见解。但是，由于他们哲学观点的根本缺点，特别是由于缺乏辩证法，便不可能科学地解决美的本质问题，而经常为狡诈的唯心主义所击败。美的本质问题的历史理论，突出地要求这个问题在一个新的唯物主义哲学基础上来加以解决。

二、美的本质问题的探讨

马克思主义的哲学（辩证唯物主义与历史唯物主义）给美的本质问题的探讨提供了唯一的科学理论基础，现在我国学术界一般都承认必须根据马克思主义哲学的基本原理来解决美的本质问题，但是如何具体地运用马克思主义的观点和方法去分析和解决美学问题，还有待于进一步地探讨和研究，这里只是提出我们的一些初步看法。

马克思主义关于社会现象的基本观点就是社会存在决定社会意识。马克思不是用抽象的人的本质去说明各种社会现象，相反，它指出人的本质存在于现实社会的矛盾之中，是“一定社会关系的总和”。马克思揭示了“社会生活在本质上是实践的”这一真理，指出不仅认识世界而且能改造世界。社会实践活动就是人类改造世界的过程。它是人类有意识、有目的的生活活动，是主观见诸客观的实际行动，是改造世界的世界行动，是改造世界的能动的斗争过程。我们认为，应该遵循这一基本观点，从实践对客观世界的能动改造中来探究美的本质。

生产斗争是人类最基本的社会实践。人们在生产中按照社会生活需要去改造自然，这是一种有意识的能动性活动。人们总是按照自己的目的、理想去改造世界，然而“客观世界”“走着自己的道路”，人的实践面对着这个客观世界，因而在“实现”目的时就遇到“困难”，甚至会碰到“无法解决的问题”。人们为要实

现自己的目的、理想,就必须深入掌握客观世界的规律,使自己的目的、理想符合客观世界的发展规律,并在实践中克服一切不利于实现自己的目的、理想的条件,发展和创造有利于实现自己的目的、理想的条件,为此进行艰巨的斗争,最后使自己在与自然的对抗中处于主导地位,成为自然的主宰。就是在这个斗争过程中,动物只是消极、被动地适应自然,它自身就纯然是自然的一部分;“人自身作为一种自然力与自然物质相对立”,积极地、能动地改造自然,使之适应于人类生活的需要,并且在这同时创造自己的生活,改造自身。恩格斯指出:“人是唯一能够由于劳动而摆脱纯粹的动物状态的动物——他的正常状态是和他的意识相适应的而且是要由他自身创造出来的。”所以马克思说,这种“生产生活”是“创造生命的生活”。就是在这种“实际创造一个对象世界,改造无机的自然界”之中,“人才实际上确证自己是类的存在物”。在这里,人们看到了自己的理想向现实的转化,看到了自己的无限创造的能动性,看到了自己的实践、生活在现实中获得了积极的肯定,从而产生无比的热爱、喜悦和快慰。“我的劳动是生活的自由表现,因而我享受了生活的愉快”。这时,生产活动不仅是人们改造自然的手段和过程,而且也成为人们的一种精神享受的对象——美的对象。古代神话《后羿射日》《女娲补天》《愚公移山》等,就是人们对生活的美的最初感受和幻想的“记录”。

人们变革世界的能动性和创造性,不但直接表现在斗争过程中,同时还以对象化的形态表现在斗争成果上。

马克思说:“在劳动过程中,人的活动借助劳动资料使劳动对象发生预定的变化。过程消失在产品中。它的产品是使用价值,是经过形式变化而适合人的需要的自然物质。劳动与劳动对象结合在一起。劳动物化了,而对象被加工了。在劳动者方面曾以动的形式表现出来的东西,现在产品方面作为静的属性,以存在的形式表现出来。”

三、真、善、美的相互联系和区别

对真、善、美三者相互关系的考察,有助于对美的本质的理解。美不是孤立自在的东西;美的特殊本质,也表现在它与真和善的相互联系与相互区别之中,美的创造与欣赏在社会生活中的特殊作用,更是与真和善密不可分地联系着的。

真、善、美都是客观的,它们之间的相互关系是为人改造世界的实践活动所历史地规定了的。真、善、美相互联系也相互区别,只能从历史地发展着社会实践中去求得解释。

美是在与丑的比较中而存在,与丑的斗争中发展的。正如美与真、善紧密