

陈孝尉 / 著

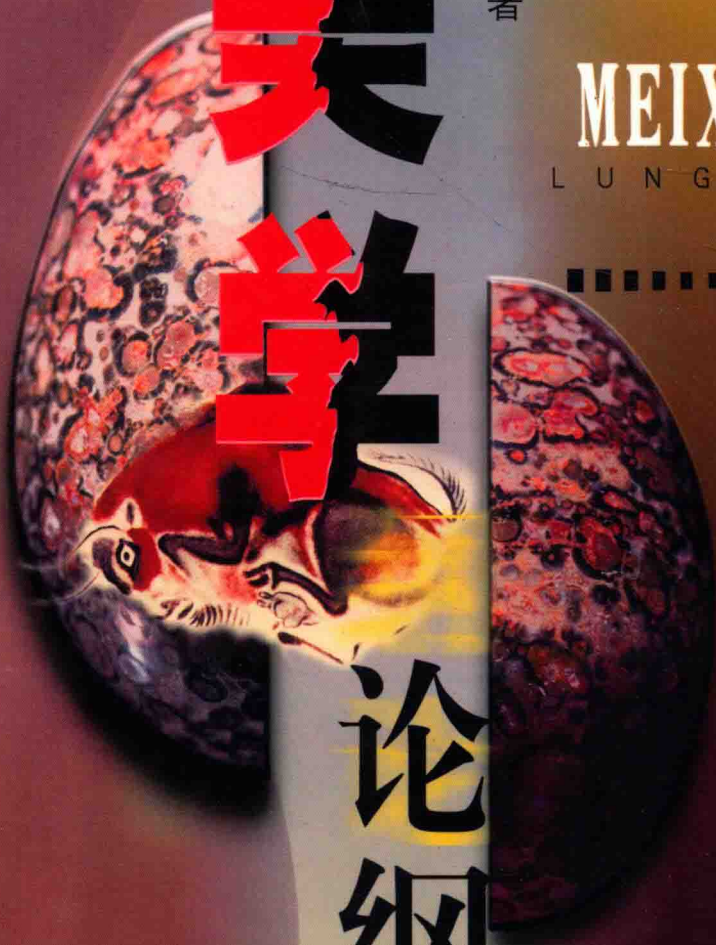
美

学

论纲

MEIXUE

L U N G A N G

贵州教育出版社

MEIXUE

美

学

论纲

四川人民出版社

美学论纲

(修订本)

陈孝尉 著

贵州教育出版社
2001 年

图书在版编目(CIP)数据

美学论纲/陈孝尉著. —修订本. —贵阳: 贵州教育出版社, 2001. 11
ISBN 7-80650-208-4

I. 美… II. 陈… III. 美学理论-研究
IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 076743 号

美学论纲

(修订本)

陈孝尉 著

责任编辑 韦族安

封面设计 朱 桦

出版发行 贵州教育出版社(贵阳市中华北路 289 号)

印 刷 贵阳云岩通达彩印厂

开 本 850mm × 1168mm 1/32

印张字数 15.375 印张 385 千字

印 数 1-1 000 册

版次印次 2001 年 11 月第 1 版 2001 年 11 月第 1 次印刷

书 号 ISBN7-80650-208-4/B·2 定价: 28.00 元

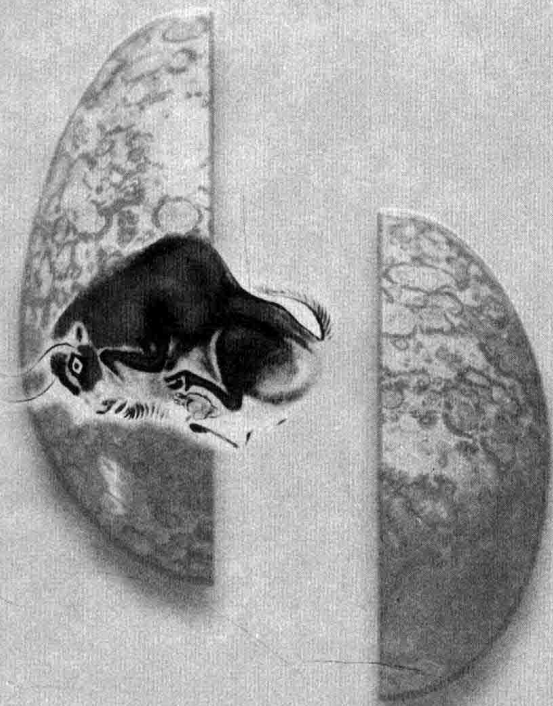
如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

厂址: 贵阳市百花山路 22 号 电话: 6763625 邮编: 550003

美学论纲

(修订本)

贵州教育出版社

初版前言

美学在我国还是一门不很成熟的学科。它的不成熟性至少表现在两个方面,一是关于美的基本理论问题至今没有取得一致认识;二是门类不齐全,某些重要领域的美学问题尚未引起重视。这种状况与当前国家改革开放和现代化建设的的发展趋势是很不适应的。特别是因为十几年来全国人民的物质生活水平得到很大提高,大家对文化生活的要求越来越迫切,审美需要逐步上升到显著地位。面对这种情况,尽可能以科学的美学理论去帮助人们树立正确的审美理想和趣味,确立正确的审美标准,提高审美能力,成为美学工作者的一项紧迫任务。

80年代,在我国曾出现“美学热”,出版了大量美学著作,其中有些是很有见解的论著。这对于适应发展的需要,满足人民群众对美学知识的需求起了很大作用,应予充分的肯定;但同时应看到,那段时间的出版物中多是翻译现代西方的美学著作,由于时间紧迫,尚未来得及消化,更没有来得及形成有自己特色的美学理论体系。现在已是90年代中期,我们既有必要提出又有可能实现这样的任务:建立有中国特色的美学理论体系。有中国特色的美学理论体系不是那种单纯迎合现代西方美学思潮的理论体系,换句话说,不能把现代西方国家的美学理论简单地等同于科学、进步意义上的现代美学理论。我们一方面不能否认现代西方美学理论有合理的部分,但同时又要看到也有糟粕的一面,那种在追求现代化的口号下,完全照搬西方的一套,实际上是欧洲文化中心论的表现。事实上现代西方美学理论本身也不是统一的,不仅流派甚多,有些还互相矛盾,到底谁对谁错,还得靠我们自己去判断,否则对

我国美学的发展是很不利的。简言之,在建立有中国特色美学理论的问题上,唯西方美学理论是从是行不通的。

诚然,要建构有中国特色的美学理论体系是一件相当艰巨的任务。它不是靠某个人或短时间能够完成的。重要的是必须在已有成果的基础上继续迈步向前走。我以为,有中国特色的美学理论体系自然应当是现代的美学理论,而称得上现代的东西又必须是符合科学的东西,即符合现代科学水准的美学理论体系。这样的美学理论体系至少具有以下几个特点:第一,它必须以马克思主义哲学特别是马克思主义价值理论作为美学研究的基本方法论,这是形成科学美学理论体系的基础或关键。这样讲并不是否认马克思主义哲学认识论对美学研究的指导意义,马克思主义的认识论与价值论是一致的,不可分割的。之所以强调价值论的方法论意义,从根本上讲是因为美学本身是一门价值科学,哲学价值论的指导更为直接;另外,这也是克服长期以来美学研究中片面强调认识论原理这一偏向所必须的。第二,它必须面向我国改革开放和现代化建设的实际,必须能够推进社会主义精神文明和物质文明建设的发展,能否做到这一点,是检验美学理论本身正确与否的试金石。这个道理也是很清楚的。当代中国的美学理论只能是作为社会主义精神文明建设的组成部分,而不能是别的,只有这样它才能进而推动生产的发展和社会的进步,才能贴近生活,反映生活,评价生活,同振兴中华的时代步伐一起前进。第三,它必须尊重并弘扬中华民族的优秀传统文化,总结和吸收中华民族审美传统,使自己具有浓厚的民族色彩。在这一点上,我们首先应当确信中华民族的传统美学思想确有丰富的内容和宝贵的价值,只要我们认真解决好传统与现实的关系,传统就能重放异彩,在新的条件下发扬光大。更为重要的是,我们要建构的是有中国特色的美学理论,审美主体是中华民族,不尊重几千年来形成的民族审美传统的美学理论,不可能是中国的美学理论。在当前对外开放的情况下,在

许多西方思想家正将眼光转向东方和中国的时候,我们自己更应当珍惜中华民族传统审美理论的价值。第四,它必须认真研究分析西方和其它东方国家的美学理论,敞开胸怀去吸取其中的积极内容,丰富自己。丝毫不用隐讳,西方美学在长期发展中同样有着丰富的内容,在一系列问题上取得了深入的发展,尤其是对美学学科性质的分析,对美学基本理论问题的探讨,对审美心理的研究,对艺术各个方面的见解,等等,均有值得我们吸收、借鉴的地方,没有理由抵制、拒绝。一切科学的东西是没有民族界限的,有中国特色的美学理论要称得上是科学的理论,一定要主动地去吸取国外一切有科学性的美学研究成果,包括印度等其它东方国家的美学理论,在这方面,盲目排外同样是错误的。

本书正是基于以上几点基本认识进行写作的。本书所论力求内容全面具体、结构科学完整、文字通俗易懂。本书从始至终注意运用马克思主义的价值理论分析美学问题,特别是在美学的学科性质、美学研究对象、美和艺术的本质,以及美的欣赏评价等一系列重要美学问题的分析上,更加突出地体现了这一点;本书鉴于目前社会上普遍存在对美学理论的重要性认识不足的情况,对美学在社会主义精神文明和物质文明建设中的地位 and 作用,作了较为全面的论述;本书在对美学发展历史的分析、美的规律、艺术的分类原则以及审美教育的意义等问题的阐述中,提出一些新的看法或论证,将美的表现形态归入审美客体一章进行介绍,也反映作者对这一问题的新认识;本书对艺术问题作了较展开的说明,尤其对各种艺术形式的审美特性作了较为详细的分析,对现代西方美学思潮也进行了比较全面的评价;本书对审美实践活动包括美的欣赏、创造、教育等主要问题都作了比较具体充分的论述。总之,本书是在建立有中国特色的美学理论体系的指导思想下进行的一种尝试,一个成果。虽然作者尽力而为之,本书的客观价值到底如何,尚有待专家和读者的评定,不当之处,望予指正。

本书在写作过程中参阅了同仁们的一些著作,在此一并表示感谢。

1994年8月4日

再版说明

《美学论纲》(修订本)是在本书第一次出版后陆续完成的,主要是进一步突出了美学的价值特征,补充了多方面的内容,并改正了一些文字错漏。在本书出版后经过几年的教学实践,进一步证实其理论观点和体系的科学性和完整性,以及论述的通俗性,受到读者的欢迎和好评,因而予以再版。衷心希望继续得到同仁和读者的批评指正。

2001年11月

目 录

第一章 美学是既古老又年青的科学·····	(1)
第一节 美学在哲学母腹中酝酿成长·····	(1)
第二节 美学在近代成为独立科学·····	(21)
第三节 现代西方美学呈多元化发展趋势·····	(35)
第二章 美学属于精神价值科学和边缘性科学·····	(57)
第一节 美学是一门精神价值科学·····	(57)
第二节 美学又是带边缘性的科学·····	(68)
第三节 学习美学具有重要的社会意义·····	(75)
第四节 学习美学要有正确方法·····	(83)
第三章 美是什么·····	(87)
第一节 美是一种特殊社会现象·····	(88)
第二节 美的本质乃是一种特殊精神价值·····	(96)
第三节 美以形象感人·····	(108)
第四节 劳动创造美·····	(119)
第五节 美有规律可循吗·····	(131)
第四章 审美客体具有不同形态·····	(140)

第一节	审美客体有两种存在形态·····	(140)
第二节	审美客体有四种表现形态·····	(173)
第五章	审美意识有群体与个体之分·····	(198)
第一节	审美意识是社会实践的产物·····	(199)
第二节	社会审美意识是分层次的·····	(209)
第三节	个体审美意识由多种心理因素构成·····	(218)
第六章	艺术是美的高级形态·····	(243)
第一节	艺术是一种社会精神活动现象·····	(243)
第二节	艺术本质上是特殊审美价值和 社会意识形态·····	(252)
第三节	艺术具有多种社会功能·····	(266)
第四节	怎样对艺术进行分类·····	(276)
第七章	不同艺术形式各具审美特性·····	(283)
第一节	视觉艺术属于造型艺术·····	(283)
第二节	听觉艺术是表情艺术·····	(310)
第三节	视听艺术具有综合性·····	(320)
第四节	语言艺术是思想、想象艺术·····	(342)
第八章	美的创造是特殊的精神生产活动·····	(351)
第一节	美的创造实质上是审美价值的创造·····	(352)
第二节	现实美的创造是对人自身及其 环境的美化·····	(363)
第三节	艺术美的创造是美的创造的最高表现·····	(378)
第九章	美的欣赏是最普遍的审美活动·····	(393)

第一节	美的欣赏是特殊价值认识和评价	(394)
第二节	审美活动中的两个突出问题	(406)
第三节	怎样欣赏现实美	(419)
第四节	怎样欣赏艺术美	(429)
第十章	审美教育是提高全民审美素质的重要活动	(442)
第一节	审美教育是全面性的教育	(442)
第二节	审美教育具有多方面的任务和意义	(456)
第三节	审美教育的方式和途径灵活多样	(467)

第一章

美学是既古老又年青的科学

美是人类社会所特有的现象,爱美是人类所特有的心理需求。因此,谈美、评美、追求美成为人类社会生活不可缺少的重要组成部分。人类在自己的审美实践中必然对有关美的问题进行思考探索,提出自己的看法,形成一定的美学思想。经过长期的积累,人类的美学思想拥有非常丰富的内容,只是由于我们对美学的系统研究和介绍重视不够,使得熟悉这门学科的人还不多。我们国家经过最近一个时期比较高速度地发展经济,人民群众的物质生活水平有了较大提高,对美的追求成为人们的一种突出社会需要。在这种形势下,加强美学理论的研究和美学知识的普及教育,是时代发展的迫切需要,对于满足人们的审美要求,提高中华民族的审美素质,促进社会主义物质文明和精神文明建设,都是具有重要意义的事情。

第一节 美学在哲学母腹中酝酿成长

美学作为人类探讨美的认识成果和宝贵精神财富,是在人类社会不断进步的历程中逐渐发展起来的,经历了漫长的演变过程。大体上讲,人类美学思想的形成发展是通过两条途径实现的,一是哲学家们对美和艺术的哲学思考;二是艺术家们对艺术实践经验的概括总结。相比之下,尤其在古近代,哲学家们对美和艺术的研究占主导地位。我国美学家宗白华先生曾在《美学与意境》中指

出：“要了解西方美学的特点，也必须从西方艺术背景着眼，但大部分仍是哲学家的美学。”西方国家如此，中国亦如此。哲学家对美和艺术的研究是人类美学思想形成发展的基本途径，甚至可以说人类的美学思想是同其哲学思想同时产生的，美学是在哲学母腹中逐渐酝酿成熟并发展起来的，美学是一门相当古老的学科。

人类的美学思想，早在公元前6世纪哲学家们的著作中已有明确记载。在西方，古希腊早期的毕达哥拉斯（前570年前后）学派曾提出“美是和谐”、“美是比例”的观点，在他们看来，美是由一定数量关系构成的和谐，如“音乐是对立因素的和谐的统一，把杂多导致统一，把不协调导致协调”^[1]；同时又认为美也是事物“各部分之间的比例对称”和“适当的比例”，“身体美确实在于各部分之间的比例对称”。在中国，殷代甲骨文中已经出现“美”字，对美的理论探讨大体开始于周末春秋时代。例如春秋时楚国大夫伍举云：“夫美也者，上下、内外、小大、远近皆无害焉，故曰美。”^[2]这一论述已经包含有将美看成与善相统一的意思，还有美是和谐、比例的含义。

在古代历史上，对人类美学思想的发展作出突出贡献、对后世影响巨大的，在西方以柏拉图和亚里斯多德为代表；在中国主要有以孔孟为代表的儒家和老庄学派的美学思想。

柏拉图（前427～前347年）的美学思想师承苏格拉底（前469～前399年）。苏格拉底有如中国的孔子，他的基本美学思想，一是提出美就是善，把合目的性与功用看成美的基本内涵；二是把美看成相对的东西，否认美的客观标准；三是接受艺术“摹仿自然”的观点，并初步提出了艺术形象典型化问题。柏拉图是在苏格拉底美学思想基础上，从客观唯心主义立场出发比较系统地论述美学问题的哲学家。柏拉图提出“美的事物”与“美本身”是不同的，认为“美本身”是“加到任何一事物上面，就使那件事物成其为美”的东西，这个“美本身”即是理念。个别事物的美是因为“分有”了

美的理念。人们要认识这种看不见、摸不着的“美本身”，只有通过“灵魂回忆”，凝神观照。这种美学观不仅是唯心主义的，还是神秘主义的，但他把“美的事物”与“美本身”（即美的本质）加以区别，具有重要意义。在上述基本观点指导下，柏拉图认为艺术是摹仿自然，不过只是“影子的影子”，即自然是理念的影子，艺术又是自然的影子。这当然是错误的。在艺术的社会作用方面，柏拉图重视艺术的教育作用又轻视其情感愉悦作用，认为有些艺术逢迎人性中的低劣部分，摧残理性，伤风败俗，应严加管制。在艺术创作问题上，他强调靠灵感，说“诗人写诗并不是凭智慧，而是凭灵感”，这是对苏格拉底思想的发挥，是一种明显的反理性倾向，对后世产生过消极的影响。亚里斯多德（前 384 ~ 前 322 年）是柏拉图的学生，又是古希腊美学思想的集大成者。车尔尼雪夫斯基（1828 ~ 1889 年）说：“亚里斯多德是第一个以独立体系阐明美学概念的人，他的概念竟雄霸了两千余年。”^[3]这一评价是符合实际的。亚里斯多德在对美的分析方面，批判了柏拉图的唯心主义，基本倾向是唯物主义的，他认为美并不是脱离现实世界的东西，不是理念，美在于事物体积大小和秩序，在《形而上学》中明确指出：“美的主要形式是秩序、匀称和明确。”亚里斯多德也看到了美与善之间的内在联系，在《修辞学》中说：“美是一种善，其所以引起快感正因为它是善。”在同一著作中还进一步阐述了美与善的区别，说“美与善是不同的，善常以行动为主，而美则在不活动的事物身上也可见到”。亚里斯多德美学思想的核心是他的艺术摹仿论。他认为艺术摹仿是对现实事物的摹仿，而且主要是对人的行为和遭遇的摹仿，这种摹仿是对现实内在本质和规律的反映，因而艺术应当比现实更为真实，比现实更美。他在《诗学》中明确讲：“画家所画的人物应比原来的人更美。”亚里斯多德不同意柏拉图的灵感说，力图用人的摹仿天性说明艺术的起源。在艺术的社会作用问题上，亚里斯多德在肯定艺术具有认识作用和教育作用的同时，更强调艺术的审美