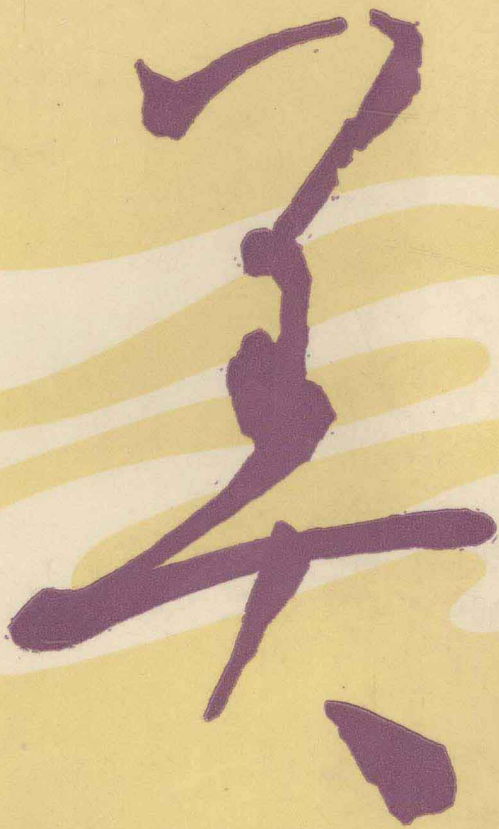

曹利华 著

美学基础理论

北京师范大学出版社

美学基础理论

曹利华 著

北京师范学院出版社

(京)新208号

美学基础理论

曹利华 著

北京师范学院出版社出版发行

(100037 北京西三环北路105号)

全国新华书店经销 北京昌平兴华印刷厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 14.5 字数: 318千字

1992年9月北京第2版 1992年9月北京第1次印刷

印数: 0,001—4,000册

ISBN 7-81014-123-6/G·120

定价: 8.50元

序

蒋 孔 阳

人总是要提高的，总是要向上的。原始人把粗陋的石块磨制成工具和用具，力图把它磨制得尽量地圆润光滑，不仅便于使用，而且使人心爱和喜欢。这就是人类最早的审美意识。人类这种审美意识的诞生，和人之所以为人的那种不断要求提高，要求向上的本质，是分不开的。正因为这样，所以爱美是人的天性，美的本质是人的本质的表现。人类能够从猴子发展成为人，能够从野蛮人发展成为文明人，都和人的这种爱美的本质联系在一起。曹利华同志的《美学基础知识》^①一书，从人的本质出发来探讨美的本质，认为“弄清人的本质是弄清美的本质的关键”，我认为抓住了问题的要害。他从这一点出发，来探讨美学中的一些基本问题，自然也就能够取得一些比较好的成绩。

“四人帮”垮台以后，我国美学界出现了一股热潮，美学书刊像雨后春笋一样大量出现。这些书刊，当然各有成就，但是，有的过于专门，不是一般读者所能接受；有的又不免过于空谈，不能完全满足读者如饥如渴的求知要求。把知识性、研究性与通俗性结合起来，写出适合广大读者需要的、有关美学基础知识方面的著作，至今仍然不多。曹利华

① 本书为《美学基础知识》的修订本。

同志的《美学基础知识》，适应了这个要求。因此，我认为它的出版，对读者应当说是会有一定帮助的。我翻读一遍以后，觉得本书至少有下列一些特点：

① 比较全面和系统。本书除绪论外，共分美论、美感论、美的形态和艺术美的社会功能四个部分。与美学有关的基础知识，基本上都包括进去了。读了本书之后，对美学将有一个初步的全面的了解。在体系的安排上，也自成系统。作者把崇高、悲剧、喜剧，安排在“美的形态”中，这和一般的讲法略有不同，可以说是作者自己的创新。

② 注意历史发展和历史知识的介绍。既然书名为《美学基础知识》，当然应当给读者以“知识”。知识性应当是普及性通俗读物很重要的一个内容。知识来自于历史的积累，因此，介绍美学的历史发展和历史知识，就显得很重要了。本书的作者，非常注重历史知识的介绍。对于有关美学的各个问题，他差不多都从历史发展的角度，作了详细而又扼要的论述。例如在“美论”部分，他从古希腊罗马一直介绍到20世纪。介绍中，他还同时作了分析与评论，这就给读者以一个比较清晰的轮廓。

③ 深入浅出，通俗易懂。普及性的通俗读物，自然首先要通俗易懂。但怎样才能通俗易懂呢？我认为主要的不是表现形式的问题，而是对于内容的深刻理解问题。只有在深入研究的基础上，把问题不仅真正弄懂了，而且有了自己的体会和看法，只有这时，才能以浅显的形式把深刻的内容表现出来，这就是我们一般所说的深入浅出。不然的话，通俗将会变得肤浅庸俗。曹利华同志的这部著作，我认为就是在深入的研究方面花了功夫，从而有自己独创的体会和理解，因此写出来，就不是生搬硬套，而是通俗易懂了。

④ 善于联系实际，用生动的例证来说明深奥的美学问题。美学是哲学的一个分枝，许多问题都与哲学联系在一起，因此显得深奥，不易理解。怎样把深奥的美学问题讲得明白易懂，除了前面所说的深入浅出之外，就是要善于联系实际，用生动的例证来说明抽象的理论。曹利华同志在这方面的的工作，也是值得赞许的。他举了大量生活中和文艺作品中的例子，来说明美学中的问题。不仅这样，他还运用考古上的文物，来阐明人类审美意识的产生和形成。例如火是怎样从“可怕的自然力”，变成人的“欣赏对象——美”的呢？他就以鄂伦春族的传说为例，说明原始人怎样征服火，利用火，从而“人在火的面前不是否定自己，而是肯定自己，被利用的火上凝聚了原始人的智慧，火成了原始人本质力量的肯定形式，成了原始人成功和胜利的显现形式，原始人面对这样的火就会产生由衷的喜悦，这时的火才能成为原始人的审美对象。”

总之，我认为曹利华同志的《美学基础知识》是一本可以读的书，是一本较好的美学基础知识的普及读物。当然，这并不等于说，他这本书，就已经十全十美，完全没有缺点了。人无完人，书也不可能有完书，何况这是曹利华同志在繁忙的教学工作之余，第一次写出来的书呢？

曹利华同志是复旦大学中文系1962年毕业的同学，在北京师范学院从事教学和科研工作，一直勤勤恳恳，我看到他能有这样的成绩，不胜欢喜。因此，他要我写篇序，也就欣然应命了。祝愿他今后写出更多更好的作品来。

目 录

序	蒋孔阳
第一章 什么是美学	(1)
第一节 什么是美学	(1)
第二节 美学思想的形成及其学科体系的建立和 发展	(16)
第三节 对当代西方美学思潮的评述	(37)
第二章 美的本质特性	(68)
第一节 对建国以来关于美的本质的讨论的评述	(68)
第二节 美是人类社会的产物	(83)
第三节 人的审美意识的发展	(88)
第四节 劳动创造美	(94)
第五节 美的产生	(100)
第六节 美的本质特性	(110)
第七节 自然美的本质特性	(115)
第三章 美的现实形态	(136)
第一节 自然美	(137)
第二节 社会美	(142)
第三节 人的美	(155)
第四章 美的同族形态	(164)
第一节 崇高	(166)
第二节 悲剧	(181)

第三节	喜剧	(193)
第五章	美的衍化形态	(209)
第一节	形式美	(209)
第二节	真理美	(218)
第三节	伦理美	(221)
第四节	金银美	(229)
第六章	美的观念形态	(231)
第一节	意象美	(231)
第二节	艺术美	(234)
第七章	对西方美感论的评介	(248)
第一节	美感“移情说”评介	(249)
第二节	美感“孤立说”评介	(257)
第三节	美感“距离说”评介	(264)
第四节	美感“直觉说”评介	(271)
第八章	美感的产生和本质	(282)
第一节	美感的产生	(282)
第二节	美感的本质	(292)
第九章	审美特性	(303)
第一节	审美的直觉性	(303)
第二节	审美的情感性	(331)
第三节	审美的愉悦性	(323)
第十章	审美的心理因素	(333)
第一节	审美感知	(333)
第二节	审美表象	(339)
第三节	审美想象的培养	(343)
第十一章	美育	(350)
第一节	中国美育思想的产生和发展	(350)

第二节	西方美育思想的产生和发展·····	(374)
第三节	马克思主义的美育思想·····	(404)
第四节	美育是一项不可或缺的社会工程·····	(414)
第十二章	艺术教育·····	(423)
第一节	艺术美的认识功能·····	(423)
第二节	艺术美的伦理功能·····	(432)
第三节	艺术美的审美功能·····	(440)
再版后记	·····	(451)

第一章 什么是美学

第一节 什么是美学

马克思说过，人是“按照美的规律来建造”的^①。从莽莽荒原的原始时代发展到当今如此先进的世界，人类社会虽然经历了黑暗和不幸，压迫和欺凌，但是人类社会的总趋势总是越来越美（尽管还有丑与恶）。人类本身在变化，从猿发展到现代的人：外貌美了（对猿而言），举止文雅了，精神世界丰富了；人类社会在变化，从狩猎为生发展到现代化的生活：物质生活富裕了，社会面貌繁荣了，社会制度进步了。总之，一切都在按照美的规律在发展。

对于美的探求，可以追溯到古代原始社会；对于美的理论研究，可以追溯到古代的奴隶社会。在西方美学史上，公元前6世纪末，希腊曾出现了一个毕达哥拉斯学派，他们提出“身体美确实在于各部分之间的比例对称”^②，“对立造成和谐”^③。在中国，先秦诸子对美的探讨已是十分活跃了，关于美的本质、美与善的关系、美与丑的区别、美与美感的关系以及自然美、社会美、艺术美等问题都有所论及。但是，美学作为一门独立的科学，历史并不很长。18世纪德国哲学

① 《马克思恩格斯全集》第42卷97页。

②③ 北京大学哲学系美学教研室编：《西方美学家论美和美感》商务印书馆1980年版。第14页、16页。

家和美学家鲍姆加敦（1714~1762年）在1735年他的《关于诗的哲学沉思录》一书中提出了“感性学”这个词，1750年，他正式发表了《美学》一书，进一步发挥了《关于诗的哲学沉思录》中的思想。最早的“美学”是研究感觉和情感的科学，与我们现在所用的“美学”这个概念不完全相同。随后，康德的《判断力批判》和黑格尔《美学》等著作的发表，才确立了“美学”的科学体系。

马克思主义经典著作中虽然没有美学专著，但是其中丰富的美学思想却为我们建立真正的马克思主义美学体系提供了坚实的基础，提供了真正的科学的世界观和方法论。

一、美学研究的途径

我们在讨论美学研究的对象之前，应该先讨论一下研究美学的途径问题。这似乎有点本末倒置，因为有了目标，才能找到通向目标的路。其实不然，比如共产主义目标马克思早就指明了，但是通往这个目标的路却是多么复杂。所以途径是十分重要的。

就拿美学来讲，从美的产生，自古迄今，我们所了解到的，至少已经有上百万年的历史了；从对美的探讨，自西方的希腊和中国的先秦起，至少也有2500年的历史了。但是，美是什么？至今还是说不清。为什么这个问题如此复杂呢？这确实需要我们认真去思考，如果找到了问题的关键所在，针对这个问题深入研究下去，我们就不就找到了正确的途径吗？

美学中的关键问题是美的本质问题，所以历代的美学家对这个问题进行了研究，从中外学者研究的大体情况来看，归纳起来不外乎有三派：主张美是主观的；主张美是客观

的；主张美是主、客观统一的。但是，由于在马克思主义产生之前对人的本质不可能有一个科学的认识，所以要想弄清楚美的本质问题也是不可能的，这就是美的本质长期不能解决的症结所在。

自中外许多学者开始用马克思主义来研究美学之后，美学研究的进展就十分迅速了，对美的本质的讨论出现了不少有益的见解。很多人用马克思《1844年经济学哲学手稿》中的美学思想来探讨美的本质问题，马克思的这本著作确实对美的规律作了十分精辟的论述，比如人“通过实践来创造一个对象世界”，“人是一种自意识的物种存在”^①，人是“按照美的规律来建造”的，等等，这些观点对讨论美的本质是极其重要的。特别是马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中所提出的著名论点：“人的本质并不是单个人所固有的抽象物。在其现实性上，它是一切社会关系的总和”^②。马克思确立了要在人类社会的基础上，在人们的社会关系中来考察人的本质的观点，这样就和费尔巴哈的人本主义以及一切历史唯心主义划清了界限。马克思、恩格斯在《德意志意识形态》中又说：“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资料，即生产物质生活本身”^③。美的产生同样不能离开“生产物质生活本身”，最早的美就产生在原始工具——石器上。

人的本质力量是历史的产物，人类在长期的劳动（包括

① 《马克思恩格斯全集》第42卷，第96页。

② 《马克思恩格斯选集》第1卷，第18页。

③ 《马克思恩格斯选集》第1卷，第32页。

体力劳动和脑力劳动两个方面)实践中不断改造着自然,创造着美,同时也改造着人类自身,美化着自己;人类的本质力量不断得到发展和丰富。美是人类社会实践的产物,是人的本质力量在客观世界上的肯定。因此弄清人的本质是弄清美的本质的关键。毛泽东同志说:“自觉的能动性是人类的特点”^①。这就是人的本质力量,人类就是通过自觉的能动性,以实践为中介,从对客观世界的必然的认识到的自觉的能动改造,创造着人类的物质文明和精神文明,创造着日益丰富的自然美、社会美和艺术美。从事物质生产和精神生产的人民是历史的创造力量,也是美的产生、发展的创造力量。

所以说,研究美学的途径,不能回避美的本质问题,而研究美的本质问题,首先就要研究社会的人。

在我们确立了遵循怎样的途径去考察美时,我们就可以沿着这条途径走下去,看看美学的研究对象到底是什么?

二、美学与哲学

美学与哲学有着最密切的关系。西方美学史上著名的美学家,几乎都是哲学家,如柏拉图、亚里斯多德、狄德罗、康德、黑格尔、费尔巴哈等,美学在他们那里只是哲学体系中的一部分。哲学是人对整个世界的根本观点的体系,而美的本质、美的创造、美和美感的关系等就是哲学的基本问题在美学中的具体表现。比如,美是怎样形成的?有人认为是人的精神、感情的作用。一朵花,有人认为美,有人认为不美;一轮月,有人感到幽静,有人感到凄清,有人甚至感到

① 《毛泽东选集》第2卷,人民出版社1966年版,第467页。

悲凉，这岂不是人的精神、感情的作用吗？因此，美是主观的产物。有人认为美不依赖于鉴赏的人而存在，只要是在个别中显现一般的东西就是美的，美的眼睛就是大多数眼睛都象它那副模样，因此，美是客观的典型的東西。有人认为美是主客观的统一，花是红的，这是客观物质的特性，它与“花是美的”有本质的不同，后者是前者加上主观的因素形成的。美是什么，如何解决这个问题呢？那只有依靠哲学。哲学是一切科学研究的总结论，是一切科学研究的指南，它为研究美学提供了坚实的基础。哲学上的首要问题，就是客观存在与主观意识的关系问题，即第一性和第二性的问题。它关系到美学上一些基本问题的解决，比如美到底是第一性还是第二性？这个问题朱光潜先生的观点很明确：“美作为一种性质，是意识形态的性质，不是客观存在的性质……美不是第一性的，而是第二性的”^①。而现在多数人的观点倾向于这样的认识：“现实美是美的客观存在形态，艺术美却只是这种客观存在的主观反映的产物，是美的创造性的反映形态。现实美是艺术美的唯一的源泉，属于社会存在的范畴，即第一性的美；艺术美却是属于社会意识的范畴，即第二性的美”^②。这样是否完全划清了第一性的美和第二性的美的界限呢？比如建筑与工艺品，它们到底属于第一性还是第二性的呢？以艺术种类的划分来看，它们是属于实用艺术，既然是艺术，那它们就是属于社会意识的范畴，但是房屋主要是供人们居住，就如同汽车用来运输一样，这怎样能笼统归于社会意识的范畴呢？所以我们就不能把所有的建筑物

① 《美学问题讨论集》第4集，作家出版社1959年版，第99页。

② 王朝闻主编《美学概论》人民出版社1981年版，第45页。

都称为建筑艺术，而只有那些表现了时代精神、情绪、风格的建筑，它们是一个时代的艺术产品，比如天安门、人民大会堂等，这样的建筑物，它们是某个历史时期人民创造精神的体现，象这样的建筑才称得上是建筑艺术，因此，是第二性的美。问题的复杂性还在于，某些建筑物在特定的历史条件下主要是为了实用，比如万里长城，它的高大、宽厚、漫长主要是为了防御上的坚固，它属于现实美中的雄伟美。但是随着历史的变迁，它的实用价值逐渐消失，特别是到了技术发达的今天，它完全没有什么实用性了。然而它的观赏价值却随着中华民族的兴衰和发展变得越来越丰富，成了中华民族的象征。人们观赏万里长城就如同看到一个民族的高度精神文明，万里长城体现了一个民族精神的风格和情绪，因此，它象金字塔一样成为人类历史上不可多得的艺术珍品。在实用艺术中往往还存在着这样一种情况，即第一性的美与第二性的美融合在一个物体上，比如桌上的一座台灯，从实用意义上来说，灯座只要达到平衡、稳定，能直立的目的就行了，能达到这一点，就是人对灯座的规律性的掌握，在灯座上肯定了人的本质力量，这就是现实美，第一性的美。但是人们往往并不满足于灯座只是合乎比例能达到平衡直立的目的就行了，而是将灯座的立柱雕上花纹，将底座造型成两只对称的鸽子，这样就更符合人们的审美趣味，而这一部分的美就不再是第一性的美，而是第二性的美，即艺术美了。实用艺术往往要求这两者高度的统一，如果不合比例，没有实用价值，那么造型再美，也会由于没有稳定感而被破坏；反之，如果达到了合比例，稳定感强，但造型不美，那么这样的物品往往也不会受到欢迎。以上的例子说明第一性的美与第二性的美还是有严格差别的，不能混为一谈，不能以此

。彼代

哲学对美学的研究起着十分重要的作用。我们研究美学，首先要研究美的本质、美的创造、美和美感的关系，这就离不开历史唯物主义和辩证唯物主义的科学世界观和方法论的指导，不理解人类物质生产是推动历史前进的基本动力，不认识人类与客观世界，精神与物质的辩证关系，看不到人的自觉能动性，美学中的基本问题也是得不到真正解决的。

三、美学与心理学

美是人类社会实践创造的产物，而人对客观存在的美的主观反映，就是审美意识。审美意识是一种比较复杂的心理活动，在历史上曾出现过所谓“心理学的美学”这样的派别，他们纯然从人的心理活动来解释美，认为美不是客观存在，而是人的心理活动的结果。他们混淆了客观存在的美与审美意识的界限。美的创造，美的欣赏都离不开审美意识的作用，要透彻地了解这种审美意识的规律，就要借助对心理学的研究，也只有掌握了创美过程中审美意识活动的特点和作用，才可能既不陷入唯心主义的泥坑，又不会走向机械唯物论的歧路；也只有掌握了审美感受的形式特点和状态，才不至于把这种复杂的审美意识蒙上神秘的色彩或作简单的解释。《新亚美利加百科全书》写过一则《美学》条目，此条目是否是马克思所写，国内外仍有争论。其中讲了这么一段话：“美学科学现在还处于幼年阶段。为了建立哲理性的理论系统以及进行批判性的整理，现在还缺少必要的资料。我们还不知道，在建筑、雕塑和绘画中，‘美的线条’究竟是什么，也不知道这种美的线条凭哪些契合因素在我们的心灵引

起同情共鸣。我们还不知道，某一旋律的魅力在哪里，它怎么会在我们的心灵中唤起这样的感情。我们也不知道，是什么东西使诗的每一节奏、词藻、形象和语言的声音具有迷人的力量。在这方面，诗和音乐取得了最高的进展。为了补充欠缺的资料，我们必须有一门以数学为基础的、更完善的心理学，……但是要建筑在妥善的、丰富的、实验观察的基础上。”“并且揭示各种艺术按照人的心理结构对人心所产生的特殊作用”^①。这里着重提到对形式美的研究问题，到底是形式美中的什么因素唤起人们的审美感受呢？对这方面的研究必须借助心理学，揭示审美感觉、知觉、表象、想象等在审美意识中的功能和作用，探索知、情、意之间的关系。我国最早对美感进行研究的是朱光潜先生，他于1936年出版了《文艺心理学》一书，此书正是从心理学的角度来研究美学。作者首先介绍了西方关于美感经验的几种观点，即“形象的直觉说”、“心理的距离说”、“移情说”、“内模仿说”等，并提出美感的基本特征是“不沾实用，无所为而为”，“是我的情趣和物的情趣往复回流”，“意识到只有一个孤立绝缘的意象”^②。作者再三强调美感“是单纯的直觉，不带任何名理的思考”^③。但是他又指出：“我们只说美感经验和名理的思考不能同时并存，并非说美感经验之前后不能有名理的思考。美感经验之前的名理的思考就是了解，美感经验之后的名理的思考就是批评，这几种活动虽相因为用，却

① 《美学》，上海文艺出版社1980年版，第二期第254页。

② 《朱光潜美学文学论文选集》湖南人民出版社1980年版，第114页、115页。

③ 《朱光潜美学文学论文选集》湖南人民出版社1980年版，第118页。