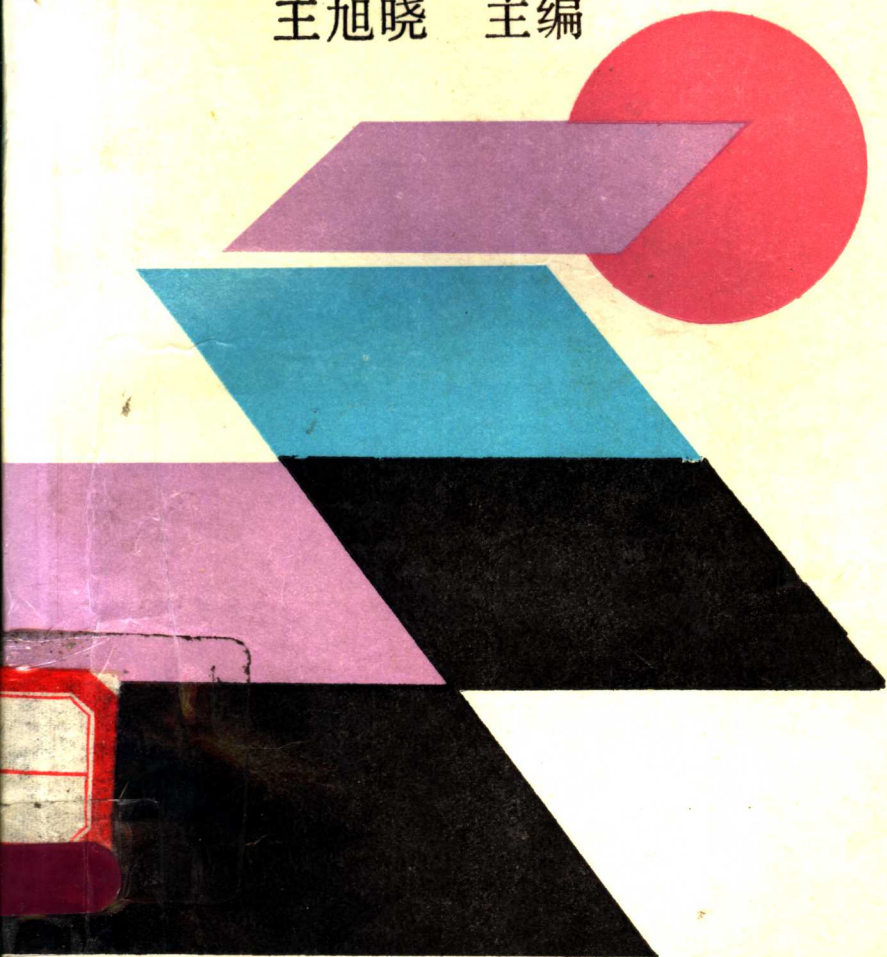

美学基础

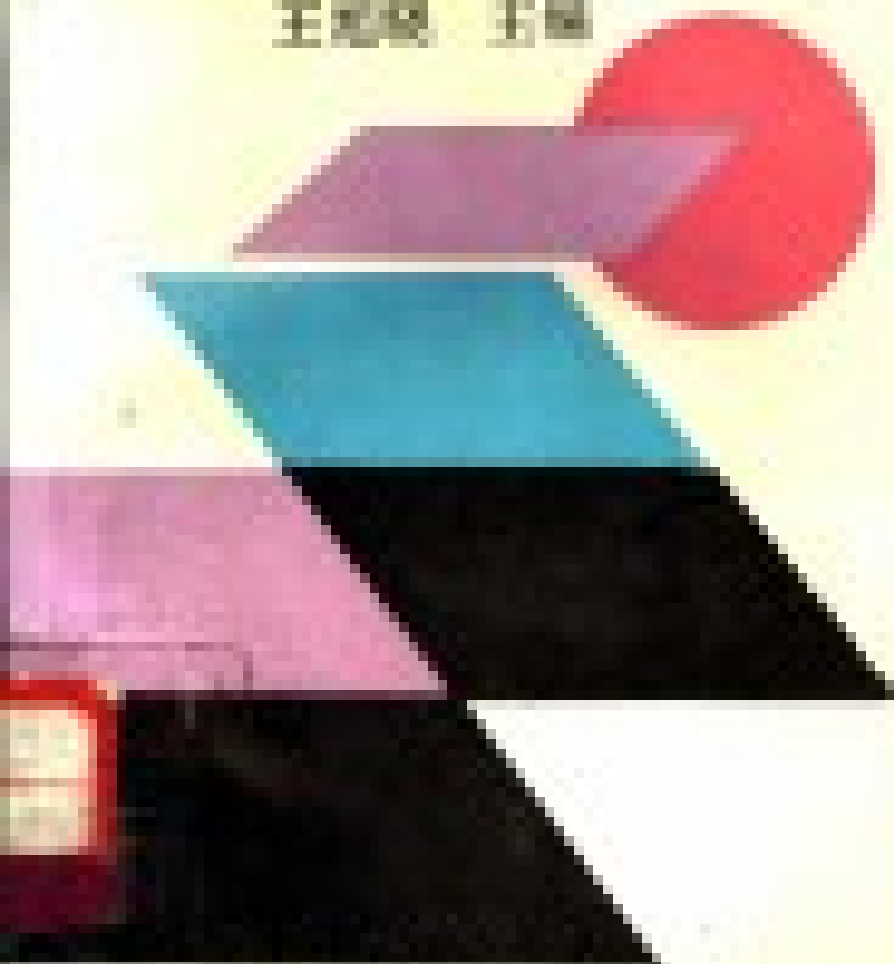
王旭晓 主编

科学普及出版社

美学基础

王旭晓 主编

清华大学出版社

美学基础

王旭晓 主编

科学普及出版社

内 容 提 要

本书是五位高等学校教师在多年教学的基础上编写的美学基础专著。主要内容包括：什么是美学及其历史与任务；什么是美？审美价值类型；审美客体（自然界、人类社会生活、艺术作品）；审美主体及其审美标准；审美心理因素与过程；审美活动的特征；审美教育及其与人和社会的关系等。

全书思想性、科学性俱佳，内容完整、系统，材料丰富、翔实，文字深入浅出，生动活泼，通俗易懂，既是一本科普读物，又可用作专业教材，凡具有中等以上文化水准的人均可阅读，借以提高工作效率和生活情趣。

〈京〉新登字026号

美 学 基 础

王旭晓 主编
刘荣兴 王旭晓 邓家林 田连波 编著
田 咏
责任编辑：屈惠英
封面设计：胡焕然
技术设计：王 洁

科学普及出版社出版（北京海淀区白石桥路32号）
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
北京市燕山联营印刷厂印刷

开本：787×1092毫米1/32 印张：9.125 字数：200千字
1992年3月第1版 1992年3月第1次印刷
印数：1—5000册 定价：5.00元
ISBN 7-110-02221-8/G·591

前 言

为适应高等院校各专业和成人教育美学教学的需要以及广大美学爱好者的自学入门，我们编写了这本《美学基础》。

本书编写者都是多年从事高校美学教学、特别是面对各专业、各年级的美学普及课教学的教师。在教学实践中，深感近年来出版的各种美学原理教材并不十分适用于普及课教学，由此萌生了编写一本专用教材的念头。经过1年的共同努力，书是写成了，但是否达到了预期的系统、通俗、严谨、活泼的要求，能否适应美学知识的普及，还有待于广大师生的评定和教学实践的检验。

本书写作分工如下：

绪论：刘荣兴、王旭晓

第一、二章：刘荣兴（河北大学）

第三～第六章：邓家林（河北大学）

第七～十一章：王旭晓（中国人民大学）

第十二章：田咏（河南大学）

第十三～十四章：田连波（河南大学）

全书由王旭晓提出大纲并统稿，邓家林做了不少组织工作。

本书在编写过程中参考了近年来出版的各种美学原理教材，吸收了国内外美学研究的最新成果，并得到了科学普及出版社的大力支持和许多同事、朋友的关心，在此一并致谢。

编者

1990年秋

目 录

绪论	1
一、什么是美学	1
二、美学的历史	6
三、美学的任务	9

第一编 美

第一章 什么是美	12
第一节 历代美学家的探索	12
第二节 美是一种价值	21
第三节 审美价值的产生	26
第四节 审美价值的层次	30
第二章 审美价值类型	38
第一节 优美与壮美	38
第二节 悲情与悲剧（崇高）	44
第三节 滑稽与喜剧	55

第二编 审美客体

第三章 什么是审美客体	64
第一节 审美客体是一种对象性存在	64
第二节 审美客体是审美价值的物质载体	69
第三节 审美客体的总体特征	71

第四章 审美客体之一——自然界	75
第一节 自然物形式的美	75
第二节 自然物内在蕴含的美	78
第三节 留有人的痕迹的自然物的美	81
第五章 审美客体之二——人类社会生活	85
第一节 作为审美客体的社会生活的范围	86
第二节 人的美	89
第三节 人类活动场景和成果的美	96
第六章 审美客体之三——艺术作品	100
第一节 什么是艺术作品	100
第二节 艺术作品的层次结构	105
第三节 各类艺术的审美特征	109

第三编 审美主体

第七章 审美主体	135
第一节 什么是审美主体?	135
第二节 主体的审美能力	136
第三节 主体的审美结构	141
第八章 主体的审美标准	147
第一节 什么是审美标准?	147
第二节 审美标准的类型及其特点	149
第三节 审美标准的个性差异	157
第九章 审美心理因素	163
第一节 参与审美的心理因素	163
第二节 审美的欲望、兴趣、情感与意志	164
第三节 审美的感知、想象和理解	174

第四编 审美活动

第十章 审美心理过程	189
第一节 准备阶段：审美态度.....	189
第二节 初始阶段：审美感受.....	196
第三节 深入阶段：审美体验.....	200
第四节 升腾阶段：审美超越.....	206
第十一章 审美活动的特征	212
第一节 强烈的主体性特征.....	212
第二节 彻底的超功利性特征.....	218
第三节 丰富的感性特征.....	223

第五编 审美教育

第十二章 什么是审美教育	233
第一节 美育理论的形成和发展.....	233
第二节 美育的内容.....	241
第三节 美育的特征.....	247
第十三章 审美教育和人	251
第一节 丰富人的本质.....	251
第二节 完善人格.....	254
第三节 促进人的全面发展.....	258
第十四章 审美教育和社会	267
第一节 增进社会和谐.....	267
第二节 用美的规律改造社会.....	275

绪 论

初步接触美学的人，首先就会想到：什么是美学？美学研究什么？美学是怎样形成的？为什么要有美学学科？等等。因此，我们有必要先对美学学科作一总体介绍。

一、什么是美学

美学作为一门独立的学科，是在近代形成的。美学的西文名称为“Aesthetics”。该词源于希腊文，词根含义为“感觉”、“感兴趣”、“感性的”。一般来说，学科的名称应是最概括地表明着学科的性质，但是“Aesthetics”却似乎与“美”无关。为解决这个问题，需要回顾一下美学学科的建立过程。

人们公认的“美学之父”是18世纪初德国唯理主义哲学家鲍姆加登(Baumgarten, 1714~1762)。在他之前，莱布尼茨、克利斯提安·沃尔弗等哲学家已建立了一个庞大的唯理主义哲学体系来研究人类的知识体系。他们把人类知识体系分为知、意、情三个方面。知是理性认识，由逻辑学研究，意是意志，属道德范畴，由伦理学研究，情即感性认识，却没有设立相应的学科来研究，这是与唯理主义哲学对感性认识的轻视分不开的。莱布尼茨和克利斯提安·沃尔弗把感性认识称为混乱认识或低级认识，认为这种认识不能清楚地分

辨事物各部分及其相互关系，不能明确说出这种具有生动印象的事物的足够的标志，只能笼统地把握事物的情状和获得生动的印象，因此只是达到理性认识的阶梯。审美和艺术鉴赏都是属于混乱认识的范围。鲍姆加登认为，没有相应的学科研究感性认识，体系就不完整，要创立一门新学科来弥补这个缺陷。同时他也认为，感性认识并不应该轻视，感性认识，特别是“诗”（即文学）也能导出明确的理性原则。他想阐明：“哲学和如何构思一首诗的知识是联接在一个最和谐的整体之中，却往往被视为完全相反的东西。”^①因此，他在1735年所写的博士论文《诗的哲学默想录》中首次提出要建立一门学科来研究感性认识，这门学科可称为“Ästhetik”（英文为“Aesthetics”），即“感性学”。1750年，他以此概念为其一本论述感性认识的专著命名，这本书开章明义：Ästhetik“是感性认识的科学。”^②在上述两书中，鲍姆加登提出了感性认识的完善就是美的观点。他所说的“感性认识”实质上是指依赖于感觉、想象的“文学艺术”，他称之为“自由艺术”；“完善”是指内容、秩序、表现力等因素的和谐统一。他的这部书旨在探讨感性认识怎样能够完善，能够达到美？因此，“Ästhetik”被译为“美学”。自此，美学在德国古典哲学中作为一个特殊部门得到确认和建立，鲍姆加登戴上了“美学之父”的桂冠。

美学学科自正式诞生以来，至今已有200多年的历史，但美学到底研究什么？却尚无定论。纵观西方美学家的观点，大致可分为三种：

第一种观点，认为美学是研究艺术的，美学就是艺术哲

① 《诗的哲学默想录》，见《美学》，文化艺术出版社1987年版，第126页。

② 同上书，第13页。

学。德国著名哲学家黑格尔虽然把自己的美学著作定名为《美学》，实际上写的是“艺术哲学”。他声明：“我们的这门科学的正当名称却是‘艺术哲学’，或则更确切一点，‘美的艺术的哲学’”。^①他对自己沿用“美学”一词作了说明：“伊斯特惕克”这个名称实在是不完全恰当的，因为‘伊斯特惕克’的比较精确的意义是研究感觉和情感的科学。……因为名称本身对我们并无宏旨，而且这个名称既已为一般语言所采用，就无妨保留。”^②所以，黑格尔认为美学是研究艺术的。俄国革命民主主义者、哲学家车尔尼雪夫斯基在批判黑格尔派美学的同时，非常强调研究现实中的美学问题，但又把艺术作为美学研究的对象。他说：“美学到底是什么呢？可不就是一般艺术，特别是诗的原则的体系吗？”^③

第二种观点认为，美学就是研究美的科学。1858年出版的《新亚美利加百科全书》在《美学》条目中说：“美学是研究自然和艺术中的美的科学”。因为美不限于艺术，所以美学研究的对象也不应只限于艺术而排除现实生活中各种美的现象。

第三种观点是以审美心理作为美学研究的对象。这种观点发端于英国经验派美学，以休谟和博克为代表。他们的美学观点尽管不同，但是都注意了审美的生理和心理特征的考察和分析。休谟认为，“美”或“丑”、“可喜”或“可厌”，这些感情“必然依存于人心的特殊构造，这种人心的特殊构造才使这些特殊形式依这种方式起作用，造成心与它的对象之间的一种同情或协调”^④。博克认为，“美大半是物体的一种性

① 《美学》，第1卷，商务印书馆，1982年版，第3~4页。

② 同上书，第3页。

③ 《美学论文选》，人民文学出版社，1957年版，第125页。

④ 《西方美学家论美和美感》，商务印书馆，1982年版，第109页。

质，通过感官的中介，在人心中机械地起作用。”●

19世纪末，心理学美学获得了很大发展。德国心理学家费希纳(1801~1887)1871年发表了《美学导论》一书，提出要由自上而下的美学转变为自下而上的美学，即研究人们的审美心理、审美经验。自此以后在欧美逐渐成为一个强大的美学流派。该学派的一些人士还进行了大量的试验，他们只注重人机体生理和心理的反应，并把美感归结为快感，忽视了人们社会生活的内容的作用和影响，因而不能对整体的美感经验作出科学的解释。后来的移情说、距离说、格式塔心理学派、精神分析美学等都是心理学美学的代表。这些派别虽然观点各异，但都是把审美心理作为美学研究的对象。

在我国，关于美学研究对象的问题自50年代中期起一直在讨论之中。有人主张美学就是艺术观，是关于艺术的一般理论，美学的基本问题就是艺术与现实的关系问题，它的目的就是解决艺术与现实这一特殊问题。持这一观点的大体理由是：从美学史上看，只有在弄清了艺术的本质之后才能弄清美的本质；艺术无论在质上和量上以及社会作用上，都要远远超过实际生活中的美；从方法论上看，正如人体解剖对于猴体解剖是一把钥匙，低等动物身上表露的高级动物的征兆，反而只有在高等动物本身已被认识之后才能理解(马克思语)，因此理解了高级的艺术美，可以更有助于理解低级的生活美。

有人主张美学是关于美的科学，它要研究各种形式的美的本质和规律。持这一观点的理由大体是：这样可以更好地区分美学与各门艺术理论的界限，不致把二者混同起来；可

● 《西方美学家论美和美感》，第121页。

以扩大美学研究的范围，使美学更好地为共产主义教育服务；从方法论来看，生活美是艺术美的源泉，只有研究好了生活中的各种美学问题，才可以更好地研究艺术美。

在我国近几年的研究中，还出现两种意见。比较普遍的是认为美学是研究人对现实的审美关系的科学。审美关系是人与客观世界的精神关系(相对于物质关系)的一种，它不同于伦理关系、科学关系等等，是美学研究的特有对象。另一种意见是美学应该研究人的审美活动，这是人类一切活动中最基本的活动之一。美不是预成的或神创的，而是在人类的审美活动中产生和形成的，美只对人类的审美活动存在。所以，美学应以审美活动为研究对象。

上述各种对于美学研究对象的想法似乎各不相同，但实际上在不同中有着相同点，即都承认美学是研究人类审美现象的学科，只是各人的着眼点和侧重点不同。他们的整体体系涉及的各个方面也基本相同，都包括对美的哲学探讨、审美心理研究、艺术的社会学研究，近年来又加上审美教育部分，只是整个体系所贯彻的逻辑线索及编排有所不同。所以，各种观点本质上不是排他的，也正因为如此，企图以某一种观点来统率其他观点实际上也是不可能的。

我们认为，不妨简洁明了地把美学定义为研究美的科学。因为大家都承认美学是研究审美现象的，而一切审美现象都与“美”相关，都在用“美”作概括。比如，“人人都愿意欣赏美”，此处所说的“美”指审美客体，美的东西；而“我感到这太美了”的“美”，则是表达主体的感受，表达一种愉快的经验。美还指其抽象的哲学含义，即美的本质、底蕴，“追求美”就不仅是指追求某种具体的东西，而更是一种理想，一种体现美的本质的境界。众多美的类型，往往也用

“美”来概括，如优美、壮美、悲剧美、喜剧美等等。可以说，一个“美”字，囊括了美学所要研究的全部问题。如果美学不能对“美”作出科学的合理的解释，那么这门学科的科学性是要受到怀疑的。

这里涉及到美学学科的研究方法问题，是自上而下，还是自下而上？方法并无高下之分。美学学科自建立以来，甚至上溯到形成学科基础的近两千年的历史，都没有脱离对美的本质的哲学探讨，前人在这座美学巨峰攀登中留下的足迹，为后辈继续前进奠定了基础。自上而下的方法仍然有其合理性。我们可以从对“美”的哲学探讨开始，找出“美”的根源和生成原因，再辐射到与“美”有关的各个领域，系统地研究人类的一切审美现象、审美活动，分析其普遍规律和意义。因此，本书把美作为美学的研究对象和研究的逻辑起点。

根据上述基本观点，本书的总体编排如下：除绪论外，第一编对美的本质作哲学探讨，分析其产生原因、层次和类型；第二编考察审美客体，分析其总体特征和具体形态；第三编考察审美主体，分析其内在层次结构和具体心理要素；第四编考察审美活动，分析美的具体、实际的形成过程，概括审美活动的特点；第五编考察审美活动对于人和社会的意义。

二、美学的历史

美学作为一门独立的学科始于鲍姆加登，但人类对艺术和审美现象的探讨却有着悠久的历史。因此，美学研究并不始于鲍姆加登，而是发端于人类文明之光初照的大地，发端

于古代的希腊，中国的先秦。公元前5世纪前后的古代希腊，是西方美学的发祥地。当时由于工商业和航海业的日益发展，已形成了奴隶主的民主制，促进了哲学思辨的风气。各种旨在探求宇宙本体与社会现象的学说蜂起。与此同时，以悲剧、史诗和雕刻为代表样式的艺术创作也蓬勃兴起。在这种条件下，人们开始了对美与艺术活动的有关现象的探讨。比如，探讨什么是美的问题，从毕达哥拉斯学派就开始了，到柏拉图，已写出了专门论美的《大希庇阿斯篇》。自此以后，美的本质、艺术与美的关系，就成为各代学者哲学争论中的一个部分。在鲍姆加登之后，对美学的研究走上了自觉与独立的道路。康德、黑格尔的学说为美学构造了规模宏大、空前严谨的理论体系，巩固了美学作为一门独立学科的地位。19世纪末20世纪初，西方美学从传统的“自上而下”的方法转入“自下而上”的研究方法，开始从纯哲学思辨的玄学中解脱出来，借助于当时日益发展的自然科学和心理科学，对审美和艺术的心理过程作了详尽的探讨，使美学研究更加细致，同时也面临着许许多多新的问题与选择。

中国美学植根于特定的社会和文化形态之中。由于中华民族是一个以宗法血缘关系为纽带的农业社会，它强调人伦关系，哲学的中心是探讨人际问题，因此先秦诸子许多著作有关“美”的论述都是以道德规范为准绳的。儒家所推崇的“中和之美”，是指道德修养，也是美的尺度。道家反对礼仪束缚，要求在自由开放的人生境界中达到“至美至乐”的境界，同样是对道德境界即善的一种理解。这两家学说成为中国后世美学发展的渊源。中国还是一个艺术的王国。先秦之后，中国学者结合艺术创作、艺术鉴赏研究审美现象和现实中美的事物，研究艺术规律，内容丰富，见解精辟，形成了

自己独特的民族风格和古代的美学思想。由于中国文化的整体性与浑朴性，中国美学始终附着于哲学和艺术学体系之中，未能取得独立的形态。直到清末王国维受西方美学的熏陶，整理中国古典美学遗产之后，美学才引起人们的重视。后来，蔡元培也介绍了不少西方进步的美学思想，并突出地强调美育。现代较早从事美学研究的学者有宗白华，邓以蛰、朱光潜等。30年代，鲁迅和瞿秋白开始在我国大力介绍和宣传马克思主义的美学，直至解放后，美学才开始作为一门正式的学科为人们所重视。当然，中途仍历尽坎坷艰辛，以致直至今日，美学研究才出现比较兴旺的局面。

马克思主义的创立为美学研究提供了科学的世界观和方法论，使美学成为一门真正意义的社会科学。马克思、恩格斯在世时，曾有写作一部美学著作的想法，虽然未能实现，但是在他们的许多著作中阐述的基本观点，如关于社会生活的本质是实践的观点，社会存在决定社会意识的观点，生产力与生产关系、经济基础与上层建筑相互关系的学说，物质生产与精神生产相互关系的理论等，都对科学地进行美学研究有着重要的指导意义，使美学的研究进入了新阶段。当然，并不是说有了马克思主义理论的指导，美学的一切问题都解决了，美学仍然要在实践中继续探讨和发展。

由此可见，在创立美学学科之前，人们已经在追求美、欣赏美、创造美，并且有了丰富的美学思想。毛泽东早年就讲过：“美学未成立之前早已有美，伦理学成立之前早已人人有道德，种种著述皆不过钩画其实际之情况，叙述其自然之条理”^①。美学作为一个学科创立后，有了比较明确的研

^① 转引自《历史研究》1971年第1期，第43页。

究范围、对象和体系；马克思主义诞生后，又为它提供了正确的指导思想和研究方法，这就为美学的继续发展创造了必要的条件。

三、美学的任务

美学，作为一门研究“美”这个现象的学科，实质上是关于人的科学。审美，关系到人类的生存和发展，是人类从必然王国走向自由王国的必然中介。这决定了美学学科在哲学人文科学中的重要性，也决定了这个学科任务的多方面性。归纳一下，美学的任务主要有下述几项。

首先，探索和帮助人们理解什么是美。对美的本质的界说多种多样，但归根到底，美是与真、善相似的最高价值，它展现着人生的理想、追求，展现着社会光辉灿烂的未来。美学致力于探索、揭示美的底蕴，目的就是帮助人们理解美。只有理解美，才能按照美的规律去改造社会，创造美好的未来。

其次，探索和帮助人们理解审美活动的特点和规律，提高自我塑造的自觉性。马克思所说的人能按照“美的规律”去建造，不仅指人对客观自然界的改造，也包括了对自身的改造。人类的整个历史，也是自我塑造、自我完善的历史，它离不开审美活动这个必然的中介。美学探索审美活动的意义和特点，使人们理解要确立正确的审美情趣、正确的审美观点和崇高的审美理想，需要在审美活动中逐步完成。从而使人们自觉地参加审美活动，按照美的规律来塑造自我，完善自我。对于我们今天来说，就是要提高人们建设精神文明的自觉性。