

20

世纪 艺术文库·理论编

唐 骅 著

文艺美学导论

文化艺术出版社

20

世纪

艺术文库·理论编

唐 骅 著

文艺美学导论

文化艺术出版社

图书在版编目(CIP)数据

文艺美学导论/唐骅著. - 北京:文化艺术出版社.

2000.6

(20世纪艺术文库·理论编)

ISBN 7-5039-1959-0

I. 文… II. ①唐… III. 文艺学:美学 IV. I01

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 33617 号

本书获外交学院国际交流与教育基金资助

文艺美学导论

唐 骅 著

文化艺术出版社 出版

(北京市丰台区万泉寺甲 1 号)

新华书店北京发行经销

三河市文化局灵山红旗印刷厂印刷

*

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 9 字数 210,000

2000 年 6 月北京第 1 版 2000 年 6 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5039-1959-0/J·586

定 价:16.50 元

前 言

80年代初期,我国出现美学研究的热潮,国内许多专家学者纷纷著书立说,对美学的基本理论以及历史、现状进行了大量的研究探讨。到了80年代中期,美学的研究出现了大的变化,逐渐突破了纯理论研究的范畴,而向实践和应用领域拓展。这种变化的标志是各门类美学的出现,如文艺美学、音乐美学、小说美学、舞蹈美学以及生活美学、爱情美学等。这些应用美学学科的出现,使美学走出了哲学的象牙塔,和广大群众的联系更加紧密,突出了美学对实践的指导价值;同时也出现了某些庸俗化的倾向。到了80年代末期,随着市场经济的发展,“技术美学”又如异军突起,为工业产品设计、建筑设计以及广告装潢设计等实用技术提供了理论上的支持。

本人在确定本书的研究方向时,开始颇为踌躇。因为建构一套完整的文艺美学体系,使其有别于其他审美范畴,乃是一件非常浩大的系统工程,本人自感理论准备不足。但是从另一方面看,运用美学基本原理对文艺现象进行分析和研究,是当前一项非常紧迫的任务。关于

首先,艺术是

有鲜明的感性形

象和形式美,它最集中体现了美的规律。离开对艺术及其审美特性的研究,不可能对美学理论有深刻的理解。

其次,在传统的文艺学研究中,对艺术作品的评析,大多注重其社会及思想意义,不注重其审美价值的研究;注重对作品时代的分析,而不注重对作家本人个性和心理的研究。这种研究方法与艺术的本质特征之间存在着很大的矛盾。因为,作为一种客体存在,艺术是艺术家个性化的产物,并以其审美特性满足人们的精神生活的需要。无论是艺术创作还是艺术欣赏,都离不开人的审美心理。因此,离开了对人的研究,不可能对艺术现象作出中肯的分析。

第三,由于十年动乱以及“智育第一”的影响,我国的素质教育存在着很多弊病。有的学生不仅对外国的艺术一无所知,对中国的传统艺术也知之甚少。在当代,作为一个全面发展的大学生,不仅需要有着坚定的信念、广博的知识、熟练的专业技能,还要有一定的人文修养,才能迎接新世纪的挑战。开展艺术和美育教育可以满足学生的需要,把学生培养成为有审美理想、道德高尚的社会主义新人。

正因为如此,我决定将教案及多年的研究成果汇编成书。它既可以满足教材的急需,也为进一步的研究打下一个良好的基础。

同时,根据多年的教学经验,我还体会到,单纯的艺术鉴赏并不能代替理论的阐述。对于大学生来讲,不仅要掌握各艺术门类的基本知识,还应具备一定的抽象思维和思辨的能力。正因为如此,我把教材分为基础理论篇和艺术鉴赏篇两部分。前一篇讲美学基础理论,后一篇讲各门类艺术的审美特征。实践证明,在教学中这种方法非常方便。它可以沿着从大概念到小概念、从理论到应用这样的逻辑关系循序渐进,使学生在掌握基本理论的基础之

上,学会分析艺术作品的一些基本方法。

本书以马克思《1844年经济学—哲学手稿》中的美学思想为理论基础,力图从理论和实践两个方面剖析文艺创作、艺术作品和文艺欣赏中的美学问题,使学生学会用马克思主义的美学观去认识文艺现象,提高艺术修养。

日前,教育部向高校发出加强大学生美育教育的指示。本人希望通过这部小书能对加强高校的教材建设,更好地开展美育教育起到一定的促进作用。

作 者

2000年3月

目 录

上编 基础理论篇

引 文	(3)
第一章 绪论	(5)
第一节 美学的创立与发展	(5)
第二节 美学研究的领域	(9)
第三节 学习美学的目的和方法	(13)
第二章 美论	(16)
第一节 美的产生与发展	(16)
第二节 美的本质	(29)
第三章 美的形态	(38)
第一节 形式美	(38)
第二节 自然美	(50)
第三节 社会美	(54)
第四节 艺术美	(64)

第四章 美感论	(74)
第一节 美学史上关于美感的种种界说.....	(74)
第二节 美感的本质及特征	(77)
第三节 美感的时代性与民族性	(80)
第四节 美感的共同性和特殊性	(83)
第五节 想象知觉及其基本特征	(88)
第五章 美的范畴	(100)
第一节 中国古代美学范畴	(100)
第二节 西方美学的主要范畴	(112)

下编 艺术鉴赏篇

引 文	(129)
第六章 语言艺术	(134)
第一节 诗歌艺术.....	(135)
第二节 小说艺术.....	(141)
第三节 散文艺术.....	(145)
第四节 戏剧文学.....	(151)
第七章 造型艺术	(155)
第一节 绘画艺术.....	(155)
第二节 摄影艺术.....	(172)
第三节 雕塑艺术.....	(187)
第八章 音响艺术	(209)
第一节 音乐和音乐的美	(209)
第二节 音乐欣赏心理分析	(215)

第三节 音乐基础知识	(219)
第九章 综合艺术	(226)
第一节 电影艺术	(226)
第二节 舞蹈艺术	(237)
第十章 实用艺术	(245)
第一节 建筑艺术	(245)
第二节 工艺美术	(262)
结语	(274)
参考书目	(277)
后记	(280)

上编 基础理论篇

引 文

如果从原始艺术算起,人类的文学艺术活动已经有数十万年的历史了。可以说,人类的文学艺术史和人类的文化史一样古老。面对丰富多彩的艺术门类和浩如烟海的艺术作品,人们一直在寻求其中的共同本质和规律。在漫长的历史进程中,人们对艺术的本质进行了艰难的研究和探索,并由此派生出许多边缘学科,如文艺社会学、文艺心理学、文艺教育学等。自从美学诞生以后,人们把美学的基本理论作为解剖刀,对复杂纷纭的艺术现象进行了大量的分析研究,并取得了丰硕的研究成果。关于美学的研究对象,一直是一个美学家们争论不休的问题。根据一般的看法,美学的研究对象当然不只限于艺术,还应包括社会与自然中的美。因此,我们在着手对艺术美加以研究之前,理应对美学的基本理论作一个全面的介绍,它有助于我们对艺术美的特征以及艺术产生的社会条件和审美心理作出中肯的分析。

在人们的日常生活中,美的事物是多种多样、千变万化的。北京西山的红叶,贵州的黄果树瀑布,都能给人以美的享受。而一幅精美的绘画,一尊栩栩如生的雕塑,同样使人赞叹不已。长期以来,人们一直在探索,这些事物里面真的有共同的东西吗?“美”这

种现象有没有某种普遍的、必然的规律呢？科学是以寻找、发现事物的客观规律为自己的任务的，因此，我们应该首先弄清，美能不能成为科学研究的对象，美学能不能成立。

古往今来，许多人认为不能，认为美没有这种普遍的客观规律。例如，有人主张，美是主观的，各美其美，没有什么客观标准可言。即使是同一个人的美丑观念或感受也可以随时间、地点条件而变化，心情不同，同一对象便有美丑差异。高兴时看它，赏心悦目；烦恼时看它，月惨云愁，怎么看也不顺眼。美的现象呈现出这种相对性、不稳定性确是事实，但是，这毕竟只是事情的一个方面。另一方面，唐诗宋词，流传千年，至今读起来仍然很美；古希腊的人体艺术，至今仍闪烁着灿烂的光辉。如果在美的相对性中没有绝对性，不稳定中没有稳定，那么，一切艺术都将是多余的，一切装饰也都没有意义。事实上，尽管美的现象多样易变，异常复杂，却并非各美其美，各不相干，其中确有某种共同的客观本质和规律在。美作为科学研究的对象，美学作为一门学科，不但是可以成立的，而且是值得研究的。

第一章 绪 论

第一节 美学的创立与发展

从发展史看,美学是经历了一个先有美学现象,然后有审美意识和美学思想,最后形成科学理论体系这样一个过程的。

一、朦胧的审美观念时期

人类在有文字记载以前的历史时期就已经存在着朦胧的审美观念。例如,原始人用兽皮遮身,用贝壳装饰,通过有节奏的动作来从事劳动,在陶器上画上各种彩纹等等。又比如,在世界各地,曾发现过许多原始的洞穴壁画,像西班牙阿尔塔米拉洞穴壁画、法国的拉斯科洞穴壁画等。人们在这些史前人类生活的地方发现了许多用天然矿物或动物的血绘制的动物画像,有牛、驯鹿、野马、山羊等。在拉斯科洞穴的岩壁上,有一只大牡牛的画像,竟长达五尺。在这些发现的洞穴中,有许多洞顶很低,画画的人需要侧身或仰卧才能工作。显然,在这种不自然的状况下,这种活动不可能是毫无实用目的的游戏。研究表明,原始人之所以绘制如此多的动

物图像,完全出于一种宗教仪式的需要。人们相信,在乞求狩猎成功的巫术仪式中,这些动物的形象将起到重要的作用。这个时期,审美观念的突出特点是与生产劳动和巫术礼仪结合得十分紧密,其审美过程并没有成为一种独立的精神现象,与有文献记载的美学思想有根本的区别。

二、美学思想的产生时期

在人类历史上,美学思想的产生与文学艺术实践的发展有着密切的关系。在西方,古希腊为人类文明做出了卓越的贡献。它的神话、雕刻、史诗的创作以及建筑艺术的辉煌成就,至今仍放射出灿烂的光芒。如在文学上有著名的荷马史诗《伊利亚特》与《奥德赛》,在建筑上有帕特农神庙和雅典娜卫城,在雕塑上有米隆的《掷铁饼者》和“米洛的维纳斯”等。柏拉图的《文艺对话集》、亚里士多德的《诗学》、《修辞学》就是在这种条件下产生的。这些著作中的美学思想对文学艺术产生着深远的影响,也为美学思想的发展奠定了基础。

在中国古代,春秋时期的孔子,把美和仁、善统一起来,以善为美,从伦理、道德角度对美进行了评价。孔子明确地肯定了文学艺术的社会作用,认为诗、礼、乐都是修身养性、治国安天下离不开的。孔子说:“诗,可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君,多识于鸟兽草木之名。”(《论语·阳货》)“兴”的意思是指诗可以通过个别、形象的东西,通过联想,使人感受到一般、普遍的东西。“观”是考察、观察的意思。孔子的这一思想注重审美和艺术活动的社会意义,能够从社会历史的观点去观察审美和艺术的发展变化,把艺术看作是一定时代人们道德精神状态的表现。“群”就是强调诗对于增强人们的社会责任感和义务感、促进人们群体

和谐的作用。而“怨”则是指人们有权利用诗来批评不良政治,表达内心的追求、感叹和伤感。孔子“兴、观、群、怨”的观点,在中国美学史上有开创意义,对中国后世的文艺欣赏和文艺批评产生了深远的影响。

后来,陆机的《文赋》、顾恺之的《论画》、刘勰的《文心雕龙》、钟嵘的《诗品》等,都表现出具有中国特色的美学思想,有待进一步整理研究。

在西方,美学被真正作为一门科学来研究是在18世纪。1750年,德国哲学家鲍姆嘉通发表了他的一篇论文,题为 *ästhetik*,意即“美学”。这个词希腊文的原意是感性、感觉。在当时的西方哲学界,把人的心理活动分为知、情、意三部分。所谓“知”即“真”,是指人的理性认识,研究学科为逻辑学;所谓“意”即“善”,是指伦理学,研究学科为伦理学;“情”即“美”,是指人的情感。鲍姆嘉通认为人的情感是混乱的,并无专门的研究学科,自己创立的学科恰恰填补了这一空白。鲍姆嘉通用 *ästhetic* 这个词来表示美学是研究感性认识的,以此来区别逻辑学运用概念推理来进行逻辑思维。

在此后两个多世纪,美学作为一门新兴学科得到了迅猛的发展。首先,西方美学的发展,基本上是哲学家们对文学艺术实践和理论总结的结果。而哲学家们这样那样的美学观点又在影响着文学艺术的创作和欣赏。由于西方哲学家们把美学看作认识论,所以也就把美学纳入哲学的范畴。现在,国内一般也把美学当作哲学的一个分支学科。从历史上看,哲学家们也确实对美学发展做出了重大的贡献。如德国古典哲学家康德的《判断力批判》,上卷着重谈美学问题,黑格尔的《美学》共有三卷,其中对美学作了许多重要的论述。近代马克思主义学说的出现,给美学带来了根本的变化,历史唯物主义原理为美学的发展指明了方向。美学作为一

种意识形态决定于社会生产实践,又反作用于社会生产实践。人发挥本质力量改造自然,又在改造自然中改造自己。过去的哲学只讲认识世界,美学也只被当作一种认识论,而马克思主义哲学不仅要认识世界,而且要改造世界。马克思主义美学指引人们不仅要按照美的规律去改造客观世界,而且要按照美的规律去改造主观世界。

其次,许多重要的美学思想是从文学艺术实践中总结概括出来的,因此,文学艺术实践及其文艺评论的发展与美学理论的发展息息相关。西方著名美学家如法国的狄德罗、丹纳,德国的莱辛,俄国的别林斯基、车尔尼雪夫斯基等人,他们的美学思想就贯穿在他们的文学评论之中。进一步讲,文艺评论家中凡有真知灼见的,往往是那些本身在创作中取得卓越成就的文学家和艺术家。如小说方面的巴尔扎克、诗歌方面的歌德、雕塑方面的罗丹、绘画方面的达·芬奇等人。中国当代的美学家和文艺批评家王朝闻,本身在雕塑方面也有突出的成就。因为这些评论家有丰富的艺术实践经验,总结概括出来的美学思想也就比较切实和深刻。另外,近代以来,伴随着自然科学的发展,美学理论的发展越来越受到实证科学的影响,特别是受心理学、生理学和人类学的影响最为明显。例如,经验主义美学、实验主义美学、以人类学原则为基础的美学、以变态心理学为理论的美学等。它们的基本特点就是把自然科学运用于美学的研究。随着“三论”的出现,国内外不少美学工作者又把系统论、信息论、控制论的方法引入美学研究领域,试图从整体上去把握人的审美活动的规律。实践证明,现代科学的研究成果将有助于美学理论的发展。