

高文超 谢亚非 周全田 等主编

美学教程

MEIXUEJIAOCHENG

南海出版公司

美学教程

- 主 编 高文超 谢亚非 周全田等
责任编辑 原式溶
封面设计 韩志录
出版发行 南海出版公司 电话 (0898)5350227 5352906
公司地址 海口市机场路友利园大厦 B 座 3 楼 邮编 570203
经 销 新华书店
排 版 山东费县第二印刷厂激光照排室
印 刷 山东费县第二印刷厂
开 本 850×1168 毫米 大 32 开
印 张 14 印张
字 数 360 千字
版 次 1997 年 8 月第 1 版 1997 年 8 月第 1 次印刷
印 数 1~3600
书 号 ISBN 7-5442-0970-9/G·477
定 价 16.80 元
-

南海版图书 版权所有 盗版必究

副主编

刘志华	尚代荣	王玉宝	封景彦
郭惠萍	杨斌	吴少华	鲍云
崔月恒	赵思运	高善勤	苑野

编委

(按姓氏笔画排列)

马旭	史玉宝	刘承焜	刘靖田
孙红	孙孝增	孙长军	祁建立
李晓	张清民	林新生	杨晓新
高德玲	程福才	韩林华	谢远霞

南京出版公司

1997.8

目 录

绪 论	(1)
一、什么是美学	(1)
二、美学研究的对象和范围	(4)
三、美学与其他学科的关系	(7)
四、美学研究的任务和方法	(10)
第一章 美的本质	(16)
第一节 美的起源	(16)
一、美的起源的探索	(16)
二、美的起源	(19)
第二节 美的特征	(28)
一、形象性	(28)
二、感染性	(29)
三、社会性	(31)
第三节 美的本质	(33)
一、关于美的本质的探讨	(33)
二、美的本质	(47)
第二章 美的形态	(52)
第一节 自然美	(52)

一、自然美的产生·····	(52)
二、自然美的形态·····	(55)
三、自然美的特征·····	(56)
第二节 社会美·····	(57)
一、社会美的产生及表现形态·····	(57)
二、社会美的特征·····	(59)
三、社会美的核心——人的美·····	(60)
第三节 艺术美·····	(63)
一、艺术美的产生·····	(63)
二、艺术美的种类·····	(64)
三、艺术美的特征·····	(68)
第四节 形式美·····	(69)
一、形式美的涵义及特征·····	(71)
二、形式美的构成·····	(73)
第五节 科技美·····	(90)
一、科学美·····	(90)
二、技术美·····	(95)
第三章 美的范畴·····	(100)
第一节 优美·····	(100)
一、优美的特征·····	(102)
二、优美的审美功能·····	(102)
第二节 崇高·····	(105)
一、崇高的本质·····	(105)
二、崇高的特征·····	(114)
三、崇高的审美功能·····	(116)
第三节 悲剧·····	(118)

一、悲剧的本质	(118)
二、悲剧的特征	(123)
三、悲剧的审美功能	(127)
第四节 喜 剧	(131)
一、喜剧的本质	(131)
二、喜剧的特征	(134)
三、喜剧的审美功能	(136)
第五节 丑	(139)
一、丑的本质	(139)
二、生活丑(丑恶)与艺术美(丑美)	(143)
第四章 审美能力	(148)
第一节 审美的生理能力	(148)
一、审美的主要生理器官	(148)
二、视听觉的审美功能	(149)
第二节 审美的心理能力	(151)
一、审美感知力	(152)
二、审美想象力	(156)
三、审美情感力	(159)
四、审美思维力	(162)
五、审美联想力	(165)
第三节 审美心理学的主要流派	(170)
一、移情说	(171)
二、心理距离说	(173)
三、心理分析学说	(174)
四、格式塔学派	(176)
第五章 审美感受	(179)

第一节 审美感受的起源与发展	(179)
一、审美感受的起源	(179)
二、审美感受的发展	(181)
第二节 审美感受的本质	(184)
一、是美的能动反映	(184)
二、是人的自我观照	(187)
三、是快感的高级形态	(190)
第三节 审美感受的特征	(194)
一、审美感受的直觉性	(194)
二、审美感受的愉悦性	(197)
三、审美感受的功利性	(199)
第四节 审美感受的相对性	(203)
一、审美感受的差异性	(203)
二、审美感受的共同性	(206)
第六章 审美鉴赏	(209)
第一节 审美鉴赏的条件	(210)
一、审美鉴赏的客观条件	(210)
二、审美鉴赏的主观条件	(212)
第二节 审美鉴赏的过程	(215)
一、审美鉴赏的准备阶段	(215)
二、审美鉴赏的展开阶段	(216)
三、审美鉴赏的回味阶段	(219)
第三节 审美鉴赏的特征	(222)
一、施教与娱乐的统一	(222)
二、情、形、理的统一	(224)
三、再认与创新的统一	(228)

第四节 审美鉴赏的标准	(230)
一、客观的规律性	(231)
二、合目的的功利性	(232)
三、形式的悦感性	(234)
第七章 审美创造	(236)
第一节 审美创造的实质	(236)
一、审美创造的基础	(236)
二、审美创造的规律	(240)
第二节 审美创造的历史发展	(247)
一、原始社会美的创造	(247)
二、私有制社会美的创造	(250)
三、共产主义社会美的创造	(253)
第三节 审美创造与异化劳动	(256)
一、异化劳动的涵义	(256)
二、异化劳动状态下美的创造	(260)
第八章 艺术美的创造	(264)
第一节 艺术的分类及其审美特征	(264)
一、艺术的分类	(264)
二、各类艺术的审美特征	(268)
第二节 艺术美的创造规律	(282)
一、艺术美创造的实质	(282)
二、艺术美创造的条件	(292)
三、艺术美创造的规律	(296)
四、艺术美创造的典型化	(305)
第九章 现实美的创造	(314)
第一节 现实美创造的意义	(314)

一、现实美的创造与两个文明的建设	(315)
二、现实美的创造与人及其生活的关系	(316)
第二节 现实美创造的领域	(317)
一、自然领域美的创造	(317)
二、社会领域美的创造	(319)
三、人自身美的创造	(325)
第三节 现实美创造的原则	(329)
一、功利原则	(329)
二、经济原则	(331)
三、美观原则	(332)
第十章 美育	(335)
第一节 美育的历史发展	(336)
第二节 美育同德、智、体育的关系	(340)
第三节 美育的特征	(344)
一、形象性	(344)
二、情感性	(347)
三、娱乐性	(349)
第四节 美育的内容	(350)
一、自然美的教育	(350)
二、社会美的教育	(353)
三、艺术美的教育	(355)
四、科学美的教育	(356)
五、劳动美的教育	(358)
第五节 美育的任务	(360)
一、培养正确的审美观	(360)
二、培养审美感受能力	(360)

三、培养审美鉴赏能力	(363)
四、培养审美创造能力	(364)
第六节 美育的途径	(367)
一、家庭美育	(367)
二、学校美育	(369)
三、社会美育	(371)
第十一章 西方美学发展概述	(373)
第一节 古希腊、罗马及中世纪美学	(373)
一、古希腊美学	(373)
二、古罗马美学	(377)
三、中世纪美学	(380)
第二节 文艺复兴时期的美学	(382)
第三节 理性主义、经验主义美学	(385)
一、理性主义美学	(386)
二、经验主义美学	(387)
第四节 启蒙运动美学	(389)
一、法国启蒙运动美学	(390)
二、意大利启蒙运动美学	(393)
三、德国启蒙运动美学	(394)
第五节 古典美学	(395)
一、康德的美学思想	(397)
二、歌德的美学思想	(399)
三、席勒的美学思想	(401)
四、费希特的美学思想	(403)
五、谢林的美学思想	(403)
六、黑格尔的美学思想	(405)

第六节 俄国革命民主主义美学	(407)
一、别林斯基的美学思想	(408)
二、车尔尼雪夫斯基的美学思想	(409)
第七节 西方近现代美学及其流派	(410)
第十二章 中国美学发展概述	(412)
第一节 中国古代美学	(412)
一、先秦美学	(412)
二、两汉美学	(415)
三、魏晋南北朝美学	(417)
四、隋唐五代美学	(418)
五、宋元美学	(420)
六、明代美学	(421)
七、清代美学	(422)
第二节 中国近代美学	(425)
一、梁启超的美学思想	(425)
二、王国维的美学思想	(427)
三、鲁迅的美学思想	(429)
四、蔡元培的美学思想	(431)
五、李大钊的美学思想	(433)
后 记	(436)

绪 论

在人类的生产生活实践中，美是无处不在的。热爱美、追求美、欣赏美，按照美的规律创造美，是人类的天性，也是人类区别于其他动物的本质特性之一。由于美的存在和发展，于是，作为专门研究人的审美活动，研究人对现实的审美关系的科学——美学，也就历史地产生了。随着人类实践能力的不断提高，人类的审美领域也在不断扩展。美学作为一门与人类社会实践活动有着非常密切关系的学科，愈来愈为更多的人所关注。

一、什么是美学

美学是一门古老而又年轻的学科。说它古老，是指人类的审美意识和美学思想几乎和人类的起源相同时。当原始人通过劳动最终脱离动物状态，开始懂得装饰自己、娱乐自己的时候，也就诞生了人类朦胧的审美意识。已出土的石器时代的各种遗留物，包括建筑、墓葬群、石器、陶器以及最初的装饰品等等，就生动形象地展示出古代居民的审美意识和审美观念的演变，也从一个侧面反映出古代居民所理解的具有神秘色彩的审美情趣。而人类对于美的理论的研究，则可以追溯到古代的奴隶社会。在那时，具有一定理论形态的美学思想就开始出现。因而，无论在古代中国还是在古代西方，美学思想都是源远流长的。

在我国，产生于殷商之际的《易经》就蕴含着相当丰富的美学思想。春秋战国时期的史伯、伍举、晏婴等人，都有关于美和美感的论述。当时卓越的思想家孔子、孟子、荀子、老子、庄子、墨子、韩非子等人的论著，都不同程度地涉及到美学问题。

尤其是孔孟学派和老庄学派，他们面对个体与社会的对立、人与自然的对立，阐发了他们不同的美学主张。孔孟学派认为：只有在坚持和维护封建等级制度的前提下，才能实现二者的和谐一致。因此，这一学派一方面严格区分美感愉悦同道德赞许之间的界限，另一方面又突出强调美与善之间的内在联系，甚至把美学问题纳入伦理学体系当中，着力阐发美这一范畴的道德意义。老庄学派则强调审美的超功利特征，认为只有采取超功利的态度，才能解决个体与社会、人与自然的对立。这两个学派总的观点和理论体系是相左的。就社会政治学说来看，前者具有较为积极的“入世”思想，而后者则持消极的“出世”思想。但是，这两个学派在长期发展过程中却能够互相补充，以至相互结合成为整个中国美学思想史的深厚基础。它们不仅影响着中国美学思想发展过程中的形而上学的思辨传统，同时也制约着中国传统的各个艺术门类（诗、文、画、乐、雕刻以及戏曲、建筑）的发展及对各个艺术门类美学意义上的总结。

西方美学思想发源于古希腊。早在公元前六世纪，毕达哥拉斯学派就根据“数的原则”来剖析美，认为美在于“和谐与比例”，即各种数量不同的“对立因素的和谐的统一”。公元前五世纪到四世纪，古希腊的美学思想发展到极盛。柏拉图从哲学高度对美的问题进行了探讨，在《大希庇阿斯篇》、《理想国》、《会饮篇》中，辨析了“美是什么”和“什么东西是美的”两个不同性质的命题，同时，对艺术美的各种问题进行了具体阐述。有“欧洲美学思想的奠基人”之称的亚里士多德，则在批判地继承柏拉图美学思想的基础上又有所突破和创新，他把美理解为秩序、匀称、明确和整一，认为艺术是对现实世界的摹仿。他的《诗学》是欧洲最早的文艺美学经典著作。

在以后很长的历史时期里，美学随着社会的发展而发展，但它始终未能摆脱零散的状态，并从属于哲学或文艺学，尚未独立构成完整的学科体系。

美学作为一门严格意义上的学科，确立于十八世纪中叶。1735年，德国哈列大学哲学教授鲍姆加通发表了《关于诗的哲学沉思录》的论文，提出了建立美学这一学科的建议，首次使用了“Aesthetics”（即美学）的术语。1750年，他用拉丁文出版的《Aesthetics》一书，明确划定了这一学科的研究范围，认为美学是研究感性认识的科学。这标志着美学作为一门独立的学科の正式诞生。从这个意义上说，美学又是一门非常年轻的科学。

在德国古典哲学时期，特别是在康德、黑格尔那里，美学得到了空前的发展和长足的进步。康德是德国古典哲学的奠基者，其美学代表作是《判断力批判》。在这部著作问世之前，他写了《纯粹理性批判》和《实践理性批判》。这三大批判合在一起就组成了康德的一套完整的哲学体系。在这套哲学体系中，康德对美的本质、审美判断、审美活动中的心理功能、美的创造、典型等问题都作了深入的考究，并开始建立起一整套唯心主义美学的理论形态。

继康德之后，其间经过费希特、谢林、歌德与席勒等人的不断补充、丰富和发展，到了黑格尔便把德国古典美学的发展推向了新的高峰。黑格尔着眼于宏观考察，力图把美学放在人类思想发展的总进程去认识，开创了结合人类认识史研究美学问题的先河。他善于结合艺术作品进行具体的美学分析，认为美学正当名称是艺术哲学。在多卷本《美学》这部巨著中，他把历史发展的辩证观点运用到美的研究，对美的本质、艺术美与自然美、艺术的发展史、人物性格与环境的关系、悲剧、典型人物等，都作了历史的辩证的论述，构成了一个规模宏大、空前严谨的美学理论体系，使美学的独立地位进一步巩固下来。当然，黑格尔的辩证论述是以客观唯心主义为基础的，这造成了他的哲学体系与辩证法之间的深刻矛盾，也显露出其认识的历史局限性。

马克思主义的建立和发展，为美学找到了坚实的辩证唯物主义和历史唯物主义的哲学基础。马克思、恩格斯的许多精辟的论

述，不仅廓清了历代形形色色的唯心主义的重重迷雾，而且开辟了从实践出发探究美学问题的新途径。在马克思主义看来，是人类的生产实践活动创造了多姿多彩的美的世界。在人类生产实践活动中，自然人化了，人的本质力量对象化了，原来无所谓美也无所谓丑的客观世界，向人发出迷人的微笑。与此同时，人也“人化”了，形成了以人的能够感受形式美的眼睛和能够感受音乐美的耳朵为基本标志的人的五官感觉。只有这样，人才能真正成为审美主体。不仅如此，马克思、恩格斯还十分关心无产阶级文艺运动中的美学问题，对此提出了许多全新的、具有划时代意义的见解。如有关现实主义问题、塑造典型问题、艺术本质问题、文艺的审美标准问题、生活源泉问题、创作自由与艺术家的道德责任问题等等。这样，不仅丰富和拓宽了美学研究的领域，同时也使美学冲破了玄学思辨的牢笼，成为真正的实践的科学。

美学是在人类社会生活实践中产生的，也要随着人类社会实践的发展而逐渐丰富和发展。因此，美学的发展是无止境的，对它的研究也当然需要作长期不懈的努力。

二、美学研究的对象和范围

美学作为一门独立的学科，应该有自身独特的研究对象和研究范围。但就在这一问题上至今未有一致的说法。在目前的中国美学界，对此争论也较为激烈，流行的意见大致有下列四种：1. 美学是研究美的学科；2. 美学是研究艺术的一般原理的艺术哲学；3. 美学是研究人对现实的审美关系的学科；4. 美学是以审美经验为中心，研究美和艺术的学科。上述四种意见，显然存在着严重的分歧。但是，我们也会发现上述四种意见在方法论和立足点上的某些共同之处。这就是，第一，他们都在力求尽可能准确科学地描述这门学科的内在特性和外在面貌，即在逻辑学的意义上给美学下一个定义，或者说在内涵和外延上界定美学这个概念。第二，他们都是从各自的美学理论体系出发，或者说是从各

自对美学基本问题如美的本质问题的既定见解出发，来探讨美学研究的对象和范围问题的。这就告诉我们，美学研究的对象和范围的问题并不是孤立的，是同美学基本问题的理解和阐释紧密相关的。第三，他们都从美学这门学科尚不成熟、尚在发展的基本事实出发，采取内涵包容性比较大的表述形式描述美学研究的主要对象以及这个学科的覆盖面。

美是在生产生活实践中产生的。所谓实践，就是把主观变成客观的过程。也就是说，在人类生产实践的直接作用和间接影响下，那些原本自在的、与人无关的客观存在物，转变成为我之物、为人之物。这样，人和物之间就有了关系。这个关系开始是简单的，以后越来越复杂了。列宁曾经以玻璃杯为例，说明任何事物往往具有多种关系和多种属性。玻璃杯是一个沉重的东西，它可以作为投掷的工具，也可以用来压纸，还可以作为带有雕刻或图画的艺术品。这样，人同玻璃杯可以结成种种不同的关系。在这些关系中，总的可以分成实用关系和审美关系两大类。在人对现实的审美关系当中，一方面，是相对于审美主体的审美对象；另一方面，则是相对于审美对象的审美主体，主要表现为主体的审美意识。因此，我们可以这样认为，美学研究的对象和范围，是由审美对象、审美意识两个序列构成的。

审美对象是指审美活动中的审美客体，泛指一切可以进行审美观照的美的事物。作为一门科学，美学的任务自然不是对美的事物进行外在的描述，而是要进行哲学意义上的较为内在的揭示。比如，要回答美在哪里或美是什么的问题，也就是要回答美的本质的问题。这无疑是美学研究中的最突出最重要的课题。对于美的本质的探索和研究，广义上仍然属于审美对象的研究。因为任何有关美的基本概念都是更高意义上的具体。说它具体，是因为其中体现着个别的特殊的审美对象的丰富性、多样性内容。在这个意义上我们又可以说，那种单纯的孤立的质是不存在的，存在的只是具有质并且有无限多的质的物。这些“物”即审美对

象，是美的本质的实体、美的本质的表现，是拥入人类审美视野的美的现象形态。随着人类实践能力的不断提高，人所面对的美的领域也在逐渐扩展，审美对象也会更加丰富多彩。

与审美对象相对应的是审美主体，即审美意识。审美意识的核心问题是美感。所谓美感，是指主体在审美活动中的主观情绪状态。它在本质上是美的反映。具体说来，美感是指审美主体在审美对象的刺激下所产生的一系列心理活动的总和，诸如感知、想象、理解、思维等等，其中最重要的是情感。情感是把诸多心理因素扭结在一起的中介。美感的产生，除取决于审美对象的直接刺激之外，还依赖于主体社会的、生理的、心理的诸多条件。因此马克思才说：对于没有音乐感的耳朵说来，最美的音乐也毫无意义。这就告诉我们，研究审美意识，研究美感，并不只局限于审美意识和美感本身，还要对审美主体的自身条件作精深细微的探讨。此外，审美意识活动不仅体现在美感反映当中，而且还体现在美的创造当中。在按照美的规律进行美的创造的过程中，是不能脱离主体的美的感受的。

审美过程中的心理活动，变化莫测，无法名状，可谓“羚羊挂角，无迹可求”。其中，审美趣味、审美标准以及审美理想等作为主体性的因素是非常活跃的，有时甚至是起决定作用的。因此，它不象科学研究那样，可用度量工具作出精确的记录和测评。同时，它也不象道德评判那样，可以约定俗成的伦理准则加以裁决。西方一度流行的“趣味无争辩”的美学谚语，从一个方面揭示了审美活动的上述特点。但在另一方面，审美活动是人的活动，而人又是处在一定社会关系中的人，人的审美活动不仅受制于生理机制和心理机制，同时也受到诸多社会条件的制约。因此，研究人的审美意识，仅靠心理学的理论是不能完成的，它还要借助其他人文科学的理论进行综合性的研究。

审美对象和审美意识作为美学研究的两个序列，有各自独立的研究范围。当然，它们作为美学研究的两个序列只是相对而言