

美学新论

MEIXUEXINLUN

周杰◎著

上

辽海出版社

美学新论

周杰 著

上

辽海出版社

责任编辑:陈晓玉 于文海 孙德军

图书在版编目(CIP)数据

美学新论/周杰著. —沈阳:辽海出版社,2001. 12(2010. 1 重印)

ISBN 978 - 7 - 80507 - 280 - 7

I. 美… II. ①周… III. 美学—高等学校—教材 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 238929 号

美学新论

出 版:辽海出版社	地 址:沈阳市和平区十一纬路 25 号
印 刷:北京一鑫印务有限责任公司	装 帧:翟俊峰
开 本:850 × 1168mm 1/32	印 张:19.5 印张 字数:255 千字
版 次:2009 年 12 月第 2 版	印 次:2010 年 1 月第 1 次印刷
书 号:ISBN 978 - 7 - 80507 - 280 - 7	定 价:89.00 元(全 3 册)

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

序 言

在《美学新论》出版之际，著者让我说上几句话。我想，我是本书的审阅者，同时又帮助进行了润色，自然是不应推辞的。

《美学新论》以通俗的语言和轻松的笔调阐述了美学的概念、美的本质、美的存在形态、美的特性、美的范畴、美的创造规律，以及美感的本质、特性和人的审美规律等问题。书中关于学习目的和学习方法的论述，表面上看去，似乎只在阐述美学教育的问题，细看实则不然，因为其中同样包含着深刻的美学原理。著者是把学习的目的和学习的方法结合起来写作的。因此可以说，美学的理论与美学教育的实践结合，这当是本书的一个重要特色。

著者曾长期从事外国文学的教学与研究工作，所以书中的论述总是与中外文学相结合，其中尤以与外国文学的结合为多。这当是本书的又一个重要特色。这种特色，从本书的结构、各章的谋篇布局、论点和论证过程，以及语言的表述和运用中可以看得出来。这种结合，使读者在学习美学的同时也学习了文学，加深了他们对美学原理的理解。其实，文学本来就是美的一种形态，它是一种语言艺术的美。另外，文学又是社会生活实践的反映，由此可以看到，文学与美学著述的结合，也是论证社会生活美的顺利途径。这是不然而喻的。

《美学新论》，是一本阐述美学基本原理的书，其中引述的中国古代美学思想和西方美学思想，表现了作者学识的广博和深厚。引述前人的美学思想来论证自己的美学观点，这是对历史上美学遗产的继承。实际上，任何文化的创造都是离不开继承的。因为，人们对历史的创造总是在碰到的历史条件下进行的，总是在继承前人创造的遗产基础上进行的，不可能是一种凭空的创造。这是人类文化发展历史的规律。中国现代的文化圣人鲁迅，曾用一个穷青年如何对待所得的一所大宅子为喻，批判了对待西方文化遗产的三种态度：一是“反对这个宅子的旧主人，怕给他的东西染污了，徘徊不敢走进门”，这是孱头；二是“勃然大怒，放一把火烧光，算是保存自己的清白”，这是混蛋；三是“接受一切，欣欣然的蹩进卧室，大吸剩下的鸦片”，这是废物。鲁迅反对上述的三种态度，反对去做孱头、混蛋和废物，主张“拿来主义”，也就是继承的主张。《美学新论》的著者，实际是在实践文化创造的“拿来主义”。

以上就是我要说的一些话，是为序。

马清福

前言

据说，某单位一次美学考试，有人竟把“美学”说成是“研究美国的学问”。这事听起来一定以为是笑话，然而在实际却是真真切切的事实。“美学”和“美国的学问”虽然在字面上有着一定的联系，可是内涵却差之千里，这就难怪人们引以为笑了。笑后静而思之，人们又会得到一种有益的启示，那就是在中国有进一步实施美学教育之必要。

中国的美学研究，经过一段曲折的历史。有人把中国的美学发展，比之为丹麦童话作家安徒生笔下的丑小鸭：鸭妈妈孵出一只丑小鸭，可是世上的其他鸭子并不欢迎它。有的嘲笑它，有的排挤它，有的甚至大打出手，这使它感到世界虽大自己却无有立锥之地。但是丑小鸭生来就有一股倔强的劲儿，它没有屈服于外来的迫害，也没有被自己不幸的命运所吓倒，而是顶着周围的嘲弄、冷遇和迫害，展开双翅开始去寻找自己的理想世界。有一天，它闯入了一座美丽的大花园，看到三只矫健的白天鹅向自己游来。它冒着被白天鹅咬死的危险勇敢地迎了上去，它连想也没有想到（根本不敢想），自己在白天鹅身边竟一下子变成一只美丽的白天鹅。

美学在中国，其命运开始时颇似安徒生笔下的“丑小鸭”。本来，中国并不是一个缺乏美学的国家。早在两千多年前的春秋战国时代，哲人和思想家们就总结了当时的中国人异

常丰富的美学思想。孔子、孟子、荀子、墨子、老子、庄子等哲学家都从不同的角度在不同程度上揭示了美的本质及其规律。后来，在漫长的时代里，美学又经过王充、刘勰、顾恺之、司空图、朱熹、王夫之、王国维等人的进一步研究和总结，因而有了很大的发展。到了近代和五四以后更不必说了，由于西方美学思想的输入，中国的美学在内容和形式上发生了很大的变化，出现了蔡元培、梁启超、朱光潜、蔡仪、陈望道、宗白华等一些近现代的著名美学家。本来，在这样的基础上，中国的美学应该是长足前进的。可是事实恰好相反，在新中国成立后的一段时间里，美学的发展却很缓慢甚至于停滞不前。究其原因，那就是“左”倾教条主义学术路线的干扰。

2 建国初期，由于对唯心主义的批判，30年代以来的一些美学家和美学著作不同程度地被扣上了唯心主义的大帽子。影响所及，人们开始把美学视为一种危险的学问，有的人甚至否认它是一门科学，于是美学自然变成了一只无人理睬的“丑小鸭”。党的十一届三中全会以后，四个现代化的阳光照亮了中国的学术领域，改革的现实使人们感到掌握美学的重要，于是美学便以一个崭新的面貌重新出现于学术之林，“丑小鸭”俨然变成了一只美丽的“白天鹅”。几年间，人人都在追求这只美丽的“白天鹅”，一时间形成了一股“美学热”。美学是一下子“热”起来了，可是究竟什么是“美学”，并不是每位追求者都能讲得清楚的，因而非常有必要在全民中进行一次美学的教育。

目 录

一、关于美学	1
(一) 美学的内涵	1
(二) 学习美学的目的	11
(三) 学习美学的途径和方法	23
二、美的探索	29
(一) 人类对美的追求和探索	29
(二) 从审美主体方面对美的本质的探讨	36
(三) 从审美对象方面	51
三、美的本质和特性	74
(一) 美的本质	74
(二) 美的特性	85
四、自然美的本质与成因	100
(一) 自然美的形成	100
(二) 自然美的分类	104
五、社会生活美	118
(一) 人的行为美	118
(二) 人的语言美	120
(三) 人的心灵美	124
(四) 生活环境美	129
(五) 劳动产品美	133

六、艺术美	136
(一) 艺术美的本质	136
(二) 艺术美的类型	169
(三) 艺术美的创造规律	192
七、形式美	209
(一) 单纯与整齐	211
(二) 美的比例	211
(三) 对称和均衡	213
(四) 映衬对比	214
(五) 和谐秩序	216
(六) 杂多统一	217
八、美感	220
(一) 美感的本质	220
(二) 美感的特性	224
(四) 美感共同性产生的原因	237
(五) 美感的心理形态	244
九、审美范畴	258
(一) 优美	259
(二) 崇高	262
(三) 悲剧	270
(四) 喜剧	275
十、附录	281
朱光潜谈读书	281
美的本质问题	284
美的本质问题	285
西方美学史(节选)	297
雪国(川端康成)	362

一、关于美学

（一）美学的内涵

什么是美学？美学作为一门科学的名称，其内涵究竟是什么？这是每位学习和研究美学的人必须首先弄明白的。可是事实告诉人们，弄清楚美学概念的内涵并不是十分容易的事。可以说，自美学诞生那天起一直到今天，尚没有人能够给美学做出一个人人都能够接受的定义。古希腊哲学家所得出的“美是难的”结论，至今仍然是那样耐人寻味。

1. 鲍姆嘉通的《埃斯特惕克》

“美学”一词，是18世纪德国哲学家鲍姆嘉通（又译为鲍姆加登）首次使用的。1750年，鲍姆嘉通第一次发表了专门研究“美”的著作，名之为《埃斯特惕克》（Aesthetica），从此“美学”方成为了一门独立的科学。“埃斯特惕克”是西语的音译，它来源于希腊文“aisthetikoc”。这个希腊词的核心意思是“感觉”。鲍姆嘉通用它给自己的学问命名，也就是取的这个核心的意思。由此可知，鲍姆嘉通的“埃斯特惕克”，其内涵就是“感觉学”。这也是中国有些人之所以把“美学”的内涵概括“感觉学”的根据。

鲍姆嘉通使用的“埃斯特惕克”（Aesthetica）为什么译为中文的“美学”两个字，现在是不得而知了。据说，“美学”这个名称在我国是通过日文转译过来的，但是又为什么要转成

“美学”两个字，也很少见到说明的材料。不得而知，似乎也无妨，因为今天的学术界已经不再单纯从定义出发去研究问题了。人们沿着约定俗成的既定内涵去进行思维，“埃斯特惕克”为什么译为“美学”也就无人去追问了。

被译为《美学》的鲍姆嘉通的《埃斯特惕克》（《感觉学》）究竟是一门什么学问呢？“美学”的内涵究竟是什么呢？

鲍姆嘉通认为，美是感性知识的完善。他说，“完善的外形，或者广义的鉴赏力为显而易见的完善，就是美”；“美学的目的是（单就它本身来说的）感性知识的完善”。^①由此可知，在鲍姆嘉通那里，美学是研究感性知识的科学，其内容包括“艺术的理论，低级知识的理论，用美的方式去思维的艺术，类比推理的艺术”等等。

2 鲍姆嘉通第一个以“美学”为名出版了专门研究“美”的著作，首先把“美学”确立为一门独立的科学，是他在美学史上作出的一大贡献。但是，由于后来的“美学”在概念内涵上与作为字源的古希腊文的原意相差较远，所以自然容易引起学者们看法上的分歧。这就给美学的研究带来了一定的困难。19世纪的德国古典哲学家黑格尔、俄国革命民主主义哲学家车尔尼雪夫斯基，都认为把“埃斯特惕克”（Aesthetica）作为研究“美”的科学的名称是不恰当的。他们这样认为，并不是毫无道理的。因为从字源上说，古希腊文“埃斯特惕克”（Aesthetica）并不包括“美”的含义，使用这个概念给美学的内涵带来意义上的很大程度的不确定性。

俄罗斯伟大现实主义作家列夫·托尔斯泰和德国的美学家沙斯勒，也有同样的看法。

列夫·托尔斯泰非常不赞成“艺术是美的表现”这个定

① 《西方美学家论美和美感》，商务印书馆，1980年版第142页。

义。因为在他看来,这个定义由于“美”这个概述本身的模糊不清和不能确定,一直无法使人明确定义的内涵。他说:“虽然一百五十年来——自从1750年鲍姆加登为美学奠定基础以来——多少博学的思想家写了堆积如山的讨论美学的书,‘美是什么’这一问题,却至今还完全没有解决。”^①他还引用德国美学家沙斯勒和法国作家维隆的话,来证明自己观点之正确。

德国美学家沙斯勒在《美学批评史》一书中说:“在哲学的任何一个领域中,都未必能找到像美学领域中那种分歧的、甚至互相矛盾的研究方法和表述方法。一方面有一种华而不实的空谈趋势,毫无内容,往往只是一种极片面的肤浅理论;另一方面,虽然确实有深刻的研究和丰富的内容,但都有一大堆讨厌的哲学名词,使人读起来极感不便……介乎这两种研究和表述的方法中间,还有第三种折衷主义的方法,它仿佛是从第一种方法到第二种方法的过渡,它有时以华而不实的空谈来炫示一番,有时却来一套迂腐的科学理论。”^②沙斯勒认为,那种用通俗的哲学语言表达重大意义的、言之有物的表述方法,是罕见的。

现在看来,那种认为今日之“美学”的内涵与古希腊文的原意无关的看法,显然是不尽正确的。因为,从今天美学研究的对象、范围、种类和形式等方面的内容来看,似乎都与“感觉”有着不同程度的联系。例如,无论是自然美或是社会美,首先都是以具体的感性形式为其存在形态的;而反映自然美和社会美的艺术美的一个重要特征,也首先是它的具体形象性。具体的感性形成,具体的形象性,都是与“感觉”相联

① 列夫·托尔斯泰,《艺术论》,人民文学出版社。1958年版第13页。

② 转引自列夫·托尔斯泰《艺术论》,人民出版社,1958年版。

系着的。

尽管美学概念的内涵有着很大程度的不确定性，尽管美学至今尚无一个能够使每个人都能同意的统一的定义，但是美学确实成为一门很“热”的学问。美学这只从前的“丑小鸭”，确实变成了一只人们喜爱的“白天鹅”。虽然这只“白天鹅”的属性尚须人们进一步去认识，但是美学已经成为独立的科学，这一点是毋庸置疑的。鲍姆嘉通创造《埃斯特惕克》时力图使美学成为独立科学的愿望，在今天的中国已成了现实。

2. 西方几部辞书给美学所下的定义

美学的内涵究竟是什么？西方几部辞书给它所下的定义，是人们研究美学的重要参考。

(1) 在《新亚美利加百科全书》中，编者德纳等把“埃斯特惕克”译为“Aesthetics”，说美学是“研究自然和艺术中的美的科学”。这个百科全书认为，“Aesthetics”来源于希腊文“αἰσθητικὸς”，意思是“凭感官可以感知的”。这个百科全书还认为，希腊文“αἰσθητικὸς”是由希腊文“αἰσθητικὸς”演变而来的，意思是“凭感官去感知”^①。

(2) 在1980年出版的《美国百科全书》中，“美学”一条的撰写者乔治·T·狄盖的观点，就有点不同于《新亚美利加百科全书》对“美学”一词的概括了。狄盖写道，“美学，传统说法把它看成是哲学中研究自然界和艺术中的美和美感的一个分支。但是这个定义今天使用起来显得过于狭窄了”^②。狄盖认为，德国的鲍姆嘉通之所以要把从前哲学家们称之为“美的理论”或者“判断力哲学”的东西命名为“美学”，是

① 转引自《美学》，上海文艺出版社，1980年第2期。第25页。

② 转引自《美学向导》，北京大学出版社，1982年版第238页。

因为他要强调“艺术经验是一种求知的手段”。狄盖把“美学”看成是“一些主要涉及艺术但也同样关系到自然界的问题”的理论^①。

(3) 苏联的《文学用语简明辞典》(季莫菲耶夫和温格洛夫编)把“埃斯特惕克”译为俄语的“Эстетика”。这部辞书也认为该词来源于希腊文,但来源于哪个希腊文,就与《新亚美利加百科全书》略有不同了。这部辞书认为,“埃斯特惕克”来源于希腊文“aisthesis”,意思是“ощущение”、“чувство”(“感觉”、“感情”)。辞书的编者把“美学”看成是研究“生活中的美和艺术中反映美的规律的科学”。

(4) 在苏联奥夫相尼科夫和拉祖姆内依主编的《简明美学辞典》中,两位编者与《文学用语简明辞典》的两位编者虽同为苏联学者,但对“美学”一词的词源的认识也不尽相同。《简明美学辞典》的编者,认为“埃斯特惕克”来源于希腊文“aisthetikos”,意思是“同感性感知有关系”。他们认为,美学是“研究现实中的美好事物、人对世界的审美认识的特点和按照美的规律进行创作的一般原则”的一门科学^②。

(5) 在《苏联大百科全书》“美学”词条中,撰写者莫·沙·卡冈认为俄语中的“美学”(Эстетика)一词源于希腊文“aisthetikos”,意思是“有感觉能力的,感性的”。莫·沙·卡冈指出,“美学是一门研究两大类互相联系的现象的哲学科学:一类是美感,即人对世界的价值关系的特殊表现;一类是人们的艺术活动”。^③

西方五部辞书中关于“美学”的定义,其共同点是都谈到了该词来源于希腊文的事实,对概念内涵揭示得也比较简

① 同上。

② 《简明美学辞典》,知识出版社,1981年版第186页。

③ 《美学向导》,北京大学出版社,1982年版第246页。

明。其中,《新亚美利加百科全书》的概括较有说服力,定义中所谓的“自然”实际是指现实美(自然美和社会美)两个部分。《美国百科全书》“美学”词条的概括看来不尽科学,因为它过分地强调了艺术的美,似乎“美”主要是涉及艺术的范畴。《文学用语简明辞典》和《简明美学词典》则基本同于《新亚美利加百科全书》的概括,并且稍为详尽。至于《苏联大百科全书》把“美学”看成是研究“美感”与“艺术活动”的关系的观点,显然是比较片面的,因为它把美学的范围限得过于狭窄了。

有人根据《马克思恩格斯通信集》、《马克思恩格斯给美国人的信》及苏联专家阿道拉茨基主编的《马克思年表》等材料,推断《新亚美利加百科全书》中的“美学”词条为马克思撰写,这并不是没有可信性的。1858年5月8日,《新亚美利加百科全书》的主编德纳,确实在写给马克思的信中曾提到请马克思写“美学”词条一事。德纳写道:“我也在你的单子中增加了‘美学’。这一条要基本上依据黑格尔的思想来处理,不过,不要使英国和美国的读者感到过于抽象。在这一条中还要提到柏克和有关这个问题的其他美国作家。当然也不要忘了法国人^①。”

关于德纳请马克思撰写“美学”词条一事,从马克思与恩格斯的来往信中得到了证实。1859年5月23日,马克思在给恩格斯的信中说,“今晨接到德纳的信,特附上,他在5月底才委托我们,7月初当把第一册的稿子送到纽约,我真不了解这个美国佬怎么能作这样的期待?……我也同样不解,怎么能用一页书根据黑格尔从基本上讨论美学^②。”1857年5月28

① 转引自《美学》,上海文艺出版社,1980年第2期,第255页。

② 转引自《美学》,上海文艺出版社,1980年第2期,第256页。

日（与马克思的信隔5天），恩格斯在给马克思的回信中说，“用一页书了结美学，德纳必定是发了疯^①。”可见，纳德请马克思撰写“美学”词条，是比较确实的，有据可信的。

至于马克思是否应约写了“美学”词条，《新亚美利加百科全书》中的“美学”一条是否就是马克思所写，尚未得到确证。有关材料有一些，但证据不足。1934年，苏共中央马克思列宁主义研究院院长阿道拉茨基主编的《马克思年表》谈到马克思1857年5月至6月的活动时，曾提到德纳请写“美学”词条一事，并说马克思为此读了赞肖尔的《美学》等著作，但却认为马克思实际上并没有写出这个条目。据说，阿道拉茨基是根据马克思与恩格斯的通信以及1857年马克思的笔记本断定的。可是在《马克思年表》印行第二版时，编者却去掉了马克思“没有写这个条目”的字样。究竟是什么原因，不得而知。

据亚历山大·特拉赤顿伯格给《马克思恩格斯给美国人的信》一书写的序言知道，德纳曾回忆到马克思给《新亚美利加百科全书》写过一些“极重要的论文”。从马克思1857年8月26日给恩格斯的信中可知，同年7月24日和8月7日马克思确实也给德纳寄过稿件，但是否包括“美学”词条，并无确凿证据。现在看到的《新亚美利加百科全书》的“美学”词条约为两页，条文中也提到了黑格尔、费肖尔和柏克等美学家。这可能就是人们推断“美学”词条为马克思所写的原因。

总而言之，西方五部辞书对“美学”所下的定义是有很强科学性的，对于我们认识“美学”的范畴和对象是有重要参考意义的。

^① 同上

3. 中国美学家对“美学”内涵的概括

中国当代较有影响的美学家是不少的，其中当以朱光潜、蔡仪、李泽厚和王朝闻为代表。他们对“美学”研究的对象和范畴的看法虽然尚难一致，但各自的观点都有一定的代表性，学习美学如果能将他们各自的观点进行一番比较研究，定将收到较好的效益。

朱光潜认为，“美学”就字面上看“是研究美的一门学问”，而且这门学问又与艺术及科学有着紧密的联系。他说，“美学必须结合文艺作品来研究，所以它历来是文艺批评的附庸”，“美学虽然号称研究美的科学，但只研究美学而不研究社会背景和文艺创作的实况，就决不可能搞通美学”^①。朱光潜还把“美学”视为一种认识论，把“美学”看成为哲学和神学的附庸。这是朱光潜强调学习美学必须注意研究哲学的原因。就美学和艺术的关系来看，朱光潜实际是把艺术看成了美学研究的中心，所以他有时也把艺术理论或文艺理论称为“美学”。

蔡仪的观点与朱光潜的观点有着显著的不同。蔡仪认为，美学研究的对象主要是现实的美。他说：“美学最基本的对象是客观现实事物的美，美学的中心任务是通过对于客观现实的美的研究，掌握美的法则以欣赏一切事物的美，并按照美的法则以创造艺术的美。不用说，美感也是要研究的，甚至美学的研究也不妨从美感着手；但是我们认为美感的要研究，只是为了能更好地认识现实事物的美，能更好地创造并欣赏艺术的美；我们认为研究美学也不妨从美感着手，只是为了通过美感的初步分析，解决美的认识中的主观的美感与客观现实的美的

^① 见《百科知识》，1980年第1期刊载的《美学》一文。