

MEIXUE ZHUANTI
XUANJIANG HUIBIAN

齐一 马奇 等编著

美学
专题
选讲
汇编

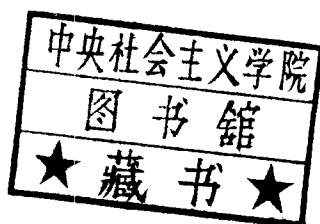
中央广播电视大学出版社

383-03

55316

美学专题选讲汇编

齐一 马奇 等编著

中央广播电视大学出版社

美学专题选讲汇编

齐一 马奇 等编著

中央广播电视大学出版社出版
新华书店北京发行所发行
北京外文印刷厂印装

开本 787×1092 1/32 印张 12.25 千字 254
1983年11月第1版 1984年4月第1次印刷
印数 1—147,000
书号: 7300·11 定价: 1.05元

前 言

这是一本讲稿集，是“美学专题选讲”课的各位主讲教师的讲稿略加修订汇编而成的。

编辑出版这本书的目的，在于为选修这门课的电大学员提供一本教材。同时对于其他有兴趣学习美学的读者来说，此书也是一本较为通俗的美学读物。

《美学专题选讲》共有十八个题目，除第五讲《美的本质及其形态》讲授四个学时、第十一讲《论电影艺术中的美学问题》和第十六讲《中国古代美学的几个问题》各讲授三个学时外，其他的题目都是讲授两个学时，总共四十个学时。其内容包括了美学的主要理论和最基本的知识，特别着重介绍了一些主要艺术门类的美学思想和知识。但因为是“专题选讲”，不是一个完整的体系，自然也不可能囊括美学领域的所有问题。

担当“美学专题选讲”课的各位主讲教师，有专门从事美学和文艺理论研究的研究人员，也有从事美学和文学艺术教学工作的高校教师。他们对各自讲授的题目都有一定的研究和经验。他们为电大学员讲课，表现了很高的热情，付出了很多的心血。我们在这里谨向他们表示由衷的感谢。

“美学专题选讲”从着手准备，就受到中国社会科学院哲学研究所和其它有关方面的支持。中国社会科学院哲学研究所美学研究室的朱狄同志为这门课程的设计和组织了大量

的工作，中国社会科学院哲学研究所美学研究室的张璠均同志和中国社会科学院文学研究所的敏泽同志在他们承担本课程的讲课任务之外，也为我们作了不少组织工作。在此，我们向他们表示衷心的感谢。

中央广播电视大学
文科处文学教研组

目 录

第一讲 引 言	齐 一	(1)
——美学研究的对象、目的和方法		
第二讲 马克思《1844年经济学——哲学手稿》 中的美学问题	马 奇	(19)
第三讲 学习马克思恩格斯现实主义的美学 原理	程代熙	(37)
第四讲 鲁迅悲剧观概论	刘再复	(52)
第五讲 美的本质及其形态	甘霖 杨辛	(79)
第六讲 论美感	克 地	(118)
第七讲 审美知觉及其心理过程	滕守尧	(140)
第八讲 艺术的本质	李 范	(158)
第九讲 艺术欣赏	杜书瀛	(179)
第十讲 艺术美略论	胡经之	(199)
第十一讲 谈电影艺术中的美学问题	张瑶均	(225)
第十二讲 中国绘画的美学特点	徐书诚	(254)
第十三讲 舞蹈与舞蹈美学	朱立人	(274)
第十四讲 关于雕刻美	钱绍武	(294)
第十五讲 建筑美学	王世仁	(313)
第十六讲 中国古代美学的几个问题	敏 泽	(335)
第十七讲 关于美育	聂振斌	(354)

第十八讲 苏联美学界关于美的本质问题的

争论……………涂武生 (374)

第 一 讲

引 言

——美学研究的对象、目的和方法

齐 一

一、美学的对象

(一) 从美学的形成看美学研究的对象——美学是一门年轻的学科

我们从中国和外国的古典文献中，可以看到许多关于美的论述。虽然在人类精神文明发展的历史上，很早就有了美学的萌芽，但是，美学作为一门独立的学科，在十八世纪中期以后才逐步形成。在我国，介绍和探讨美学则是从二十世纪早期开始的。

人类的社会实践从开始就有按照美的规律改造世界的因素。原始人用兽皮遮身，用贝壳装饰，以及洞穴中的壁画、陶器上的彩纹，都表明朦胧的审美观念在有文字记载以前的历史时期就已经存在，虽然它同文献记录的美学思想有根本的差别。美学思想同文学艺术实践密切相关，它一般是从文学艺术成就中总结概括出来的。例如，古希腊的文学艺术为人类文明作出了卓越的贡献，神话、雕刻、史诗的创作，必然产生相应的文艺理论，其中包括丰富的美学思想。柏拉图的《对

话录》、亚里士多德的《诗学》和《修辞学》就是在这种条件下产生的，许多精湛的美学思想都是文学艺术实践的经验总结。这些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。

我国的古典文献中，也有大量包含美学思想的文学艺术论著，如公孙尼子的《乐记》、陆机的《文赋》、顾恺之的《论画》、刘勰的《文心雕龙》、钟嵘的《诗品》，等等。在这类关于音乐、文学、绘画、诗歌的理论中，表现着具有中国特色的美学思想，有待于美学工作者挖掘、整理、研究，纳入美学思想史。

尽管美学思想渊源久远，外国和中国古代都有精湛的美学思想，但是，它们毕竟是还没有被人类千百年丰富的文化艺术积累所充实，还没有被有关的先进科学所验证，还没有被哲学做出比较完满的概括和总结。在西方，哲学家把美学作为一门独立的科学进行研究，最早是在1750年，德国的哲学家鲍姆嘉通发表了他的《美学》（Aesthetik）。这个词的希腊文原义是感性、感觉，鲍姆嘉通用来表明美学是研究感性认识，以区别于逻辑学之运用概念推理进行抽象思维。

此后，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的总结，而哲学家们这样那样的美学论点又在影响着文学艺术的创作和欣赏。由于西方的哲学家们把美学看作认识论，所以，也就把美学纳入哲学范围，美学的教学与研究常设在哲学系里。现在，中国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作出了重大贡献。其中最著名的有康德的《判断力批判》，它的上卷就是着重谈美学问题的；黑格尔的《美学》，这三卷本的专著对美学

作了许多重要的论述。

正是由于美学主要是从文学艺术实践中总结概括出来的，所以，美学理论历来就同文学艺术评论结合得紧密。例如，西方著名的美学家狄德罗、莱辛、泰纳等人，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艺评论之中。而在文学艺术评论家中间，凡具有真知灼见的，又往往是那些本身就在创作上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，等等。因为他们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。

伴随着自然科学的发展，文学艺术实践和理论越来越多地受着实证科学的影响。心理学、生理学、人类学对美学的影响是很明显的。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和方法的美学，等等，它们的基本特点就是把自然科学运用于美学的研究。我们不能把美学研究的对象归结为纯粹心理现象，陷入“心理学美学”的片面性中去；但是，对于人的审美心理活动规律的研究也是不容忽视的。历史证明，这方面的科学研究成果有助于美学的发展。

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，也在改造自然中改造自己。过去的哲学只是认识世界，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

学指引着人们不但要按照美的规律改造客观世界，而且要按照美的规律改造主观世界。当然，马克思主义不可能穷竭哲学和美学的真理，马克思主义美学也还没有形成一个完美的理论体系，我们的任务正是要运用马克思主义的基本原理研究美学问题，从生活和艺术中探讨美的本质和规律，促进艺术的繁荣和生活的美化，从而使美学不断丰富和发展。

上面只是简单地介绍了美学形成的梗概。从这里我们可以得到一个美学对象的基本轮廓，同时，也可以看得清楚美学确实是一门比较年轻的科学。这当然是比较而言，其它科学也有比较年轻的。例如，心理学就比物理学年轻，心理学和美学都是形成较晚而又正处于蓬勃发展时期。

（二）从美学的领域看美学研究的对象——美学是一门“边缘科学”

美学的领域有多么大，它和哪些学科有着什么样的关系，初步地了解这些问题，也有助于我们明白美学的研究对象。

人们在日常生活中，经常面临种种需要从美学角度进行思考的对象，作出这样那样的审美判断，自觉或不自觉地积累着审美经验。例如，衣着、用具、房屋以及山水、花鸟、人体就都有美不美的问题。除了这些物质的东西，还可以从精神境界获得美感。这种美同善密切相联。例如，表现崇高理想和正义行动的人和事，往往得到人们衷心的赞美；而卑鄙无耻之徒为损人利己施展的阴谋诡计，就不能不被人们视为丑类的恶行。这些现实生活中的美与丑反映在文学艺术上，便会形成各类形式的美与丑的典型。正因为文学艺术能够集中地深刻地表现着美与丑的事物，所以，历来美学家往往把文学艺术

作为美学研究的重点。

在社会主义现代化的进程中，涌现出大量开创新局面的新人新事。在小说、戏剧、电影上都有很好的反映，对人们起着教育和鼓舞的作用。在这类优秀作品中，也存在着大量需要深入探讨的美学问题。

我们从艺术实践和艺术理论中所了解到的美学问题，表明艺术是美学研究的一个重要方面。从美学的角度探讨艺术学方面的问题，就要涉及到艺术形象的典型性、内容与形式、艺术的本质、各门艺术之间的关系、艺术创作的规律、艺术欣赏与评论以及艺术史方面的许多问题。要从艺术实践和艺术理论的发展中总结概括出美学规律，就必须把艺术作为一种社会现象来考察，研究艺术同客观环境(包括自然和社会)的关系，研究艺术同人的审美意识、审美心理等主观因素的关系。于是便逐渐形成研究艺术和社会关系的学科——艺术社会学。例如，泰纳的《艺术哲学》，从种族、环境和时代三种社会因素来研究艺术的发展变化。居约在《从社会学观点看艺术》中指出，艺术的内在规律就是产生带有一种社会特征的审美情绪。艺术品是物质形态化的审美意识，反过来说审美意识外化为物质形态就会成为艺术品。艺术发展的历史和审美心理活动的历史是分不开的，艺术潮流反映着人们艺术心理，艺术心理体现为艺术潮流。因此，我们可以从不同时代的不同艺术倾向看出那个时代的精神面貌。唐代的诗歌在中国文学史上的地位是公认的，而唐诗的重要特征之一就是表现民族战争中的激情，有些诗歌慷慨激烈，壮志凌云，反映着民族自信，爱国热情。杜甫写了许多揭露战争残酷的诗，但是，

他也有豪情满怀的诗句：“萧关陇水入官军，青海黄河卷战云，北极转愁龙虎气，西戎休纵犬羊群”，这里显示的民族情绪充分表明盛唐的时代精神，显然，这和北宋描写儿女柔情的小词根本不同。马克思主义的理论和方法使我们知道，人的精神面貌是受社会的经济政治生活制约的，反映人的精神面貌的文化思想又能动地影响着社会的经济和政治。马克思主义关于社会内部经济、政治、文化相互关系的科学论断，有助于深入探讨艺术的起源、艺术对社会的作用、艺术思潮的演变规律，等等。艺术的多方面的研究必然涉及审美趣味、审美理想等一系列美学问题，从而丰富艺术理论、艺术批评和艺术史，推动艺术社会学的全面发展。在这里，也使我们看到艺术史对艺术学和美学研究的重要。

在社会生活中，人的审美意识是一种特殊的心理活动。人们面对生活和艺术作品所产生的心理状态究竟如何？它的特征、构造、作用等等具体情况怎样？它和人的情感、想象、欲望又有什么关系？为什么一个人有这样的审美态度而另一个人又完全不同？这类问题不是普通心理学能够解决的，而是审美心理学应当探索的领域。当然，美学上的一系列难题又不可能单独地由审美心理学作出结论。即使是属于审美心理学本身的研究课题，至今也还不能和其它成熟的实证科学一样取得重大突破。但是，人类的精神文明总是伴随着物质文明的提高而不断发展的，审美心理结构是精神文明的重要组成部分，它标志着人们的文化教养和文明程度。艺术和审美心理结构的相互作用，有力地促使人类的精神文明的丰富和发展。在我国过去曾经有过忽视审美心理学研究的时期，似乎

涉足审美心理的研究就有陷入唯心主义的危险，其实这是一种误解。这一学科完全可以在辩证唯物主义指导下，根据人的生理机制研究审美活动的心理特征等重要问题。用这方面取得的科学成就丰富马克思主义理论。费希纳的《美学导论》运用心理学研究美学问题，把自然科学的实验方法引进美学领域，奠定了实验美学的基础，对西方形成心理美学学派有一定影响。实验美学的方法是用色彩、线条、形状、音响引起人的视听，测验心理反应。例如，实验证明人们往往比较喜欢椭圆形和矩形而不是圆形和正方形，等等。这种方法，自然很难探索到美的基本规律。弗洛伊德的心理分析学派，企图把他们的学说应用于社会科学领域，解释艺术和美学方面的问题。心理分析理论主要强调的是本能和欲望的作用。按弗洛伊德的意见，当人们的欲望（在他看来首先是性欲）得不到满足的时候，就会向其它道路发展，在创造性的和其它活动中得到满足。而作为人们行为动机的欲望，是以冲动性的紧张为特征的，它是来自机体内部的刺激，而不是由于外部刺激。这种脱离外部环境理解心理活动的理论和方法，也是很难从根本上说明艺术实践和审美经验的。格式塔学派认为，外部自然事物和艺术形式中与情感生活有关的东西实际上是由它们的各种形式因素和关系体现出来的力的式样，这种力的式样本质上与人类情感生活中包含的力的式样没有什么根本不同。所以每当外部事物和艺术形式中体现的力的式样与某种人类情感生活中包含的力的式样达到同形或对应时，我们就觉得这些事物和艺术形式具有了人类情感的性质。例如，泰山巍巍与人的崇高感就有这种同形关系。但是，对艺术实践和审美经验来

说,只理解其同形或对应关系还不能完全掌握美的规律,重要的是要发现和掌握人类审美活动的普遍规律。这就要求人们认真研究各个民族在不同时代的情感活动以及它们之间的相互联系和发展变化,否则就不能理解某些艺术品为什么会被不同时代和不同民族的人们所共同欣赏。总之,审美心理是一个非常复杂的过程。目前,心理学美学各流派所做的实验仍然处于探索阶段,有些成果对于解决美学中的关键问题并无重大意义。但是,国外这方面的工作应当引起我们注意,他们所积累的材料也可以借鉴,有选择地用于我们的研究工作。

美学表现为系统化和理论化的审美观,是世界观的一部分,因此,历来哲学家都把美学看成哲学的一个分支。美学的基本问题、美的本质、审美对象和审美意识的关系是哲学基本问题在美学上的体现。美学史上著名的美学家一般都是哲学家,如柏拉图、康德、黑格尔、马克思、克罗齐,等等。他们从哲学上提出对美和艺术的看法,影响着人们的审美活动。马克思没有留下美学专著,但是,马克思的辩证唯物主义与历史唯物主义哲学正是指导我们研究美学的理论基础。当然,我们都知道哲学是以整个客观世界为对象的,而美学只是研究社会生活中审美活动这一特殊领域,因此,哲学的一般原理并不能代替美学的具体研究,哲学为美学提供理论和方法,美学研究的成果又丰富和发展哲学的内容。在马克思的著作中,也有许多关于美和艺术的论述,更直接地有助于马克思主义美学的研究,引导着社会主义文学艺术健康地发展。

真、善、美是紧密相联的,美学与伦理学同属哲学的分支,

美学与伦理学的密切关系很容易理解。我们既要看到美与善的联系,也要明白它们的区别,善的思想只有通过一定形式表现出来才显示美。心灵美是一种道德修养的表现,它外化为崇高的或优美的风格就能给人以美感。

人的审美能力与人的天资不无关系,但是,基本上是后天学习得来的,要靠从幼年就开始的教育和训练。从这里也不难理解美学和教育学的关系,不仅美育与德育密不可分,同属教育的重要方面,而且智育与体育也都和美学有关。不仅艺术教育离不开美学,科学教育也有美学探讨的问题,有人研究科学美,从自然科学领域发现形式美,并运用美的规律研究有关的自然科学问题,这一学科目前还处于初步探索阶段,有些不同看法是很自然的。有人研究体育美,从人体动作发现美的规律,有些体育院校准备开设体育美学课程,有的美学研究会成立了体育美学小组。

文学是语言艺术,语言美是文学作品成功的重要因素之一。日常生活中的语言也有美不美的问题,它反映着人们精神文明的程度。语言学研究中也需探索美的规律。从这里又可以初步了解美学与语言学的关系。

生产中也有美学问题,不但工艺美术与美学直接相关,工业生产的许多方面都与美学有关,如器具的造型、厂房墙壁的色彩、职工工作和生活环境的美化,都在美学家的思考之内。从这里又可以看到美学与工艺学的关系。

此外,有关园林风景设计的学科自然也都与美学有关。

尽管美的天地如此广阔,美学作为一门科学,它的研究领域毕竟是有限的,不能把任何存在美丑问题的事物都说成美

学。有人在谈什么“恋爱美学”，在恋爱过程中可能有美善的行为，也可能有丑恶的行为，不过谈论这方面的问题未必会形成一门科学。从这里不尽使人联想到，美学这个概念也是不宜滥用的。

既然美学与许多学科有关，那么学习和研究美学就需要有比较广博的知识，并且要有勇于探索的精神，深入到这一边缘科学中去，在学科之间的“边区”创建美学研究的“新基地”。

(三) 从美学的发展看美学研究的对象——美学是一门有着光辉前景的科学

如上所述，美学研究的领域非常广泛。这一学科虽然还很年轻，却在逐步深入的探讨中不断向前发展。那么要掌握审美活动的科学规律，究竟应当着重研究什么？美学的前途如何？在这些问题上，国内外美学家的见解很不一致。在这里有必要对国内外关于美学对象的主要看法做一简单的介绍。

1. 主张美学是研究美的科学。强调人类审美活动不限于艺术，除了艺术美，还有生活美，生活美是艺术美的源泉。因此认为美学研究不应当局限于艺术，把美学研究的范围扩大到生活中各种美的现象，可以在广大人民的实践中更好地发挥作用，而且在学科建设上不至于和艺术学混同。

2. 主张美学是艺术哲学。认为艺术集中地体现着美，从质、量、社会作用各方面看，它都超过生活美，艺术是人们从精神上掌握现实的更高形式。理解高级的艺术美有助于理解生活美。从美学发展的历史看，美学家总是把艺术当做美学研究的主要对象，从艺术的本质和规律探讨美的问题。