

仇春霖 主编

简明美学原理

高等教育出版社

简明美学原理

仇春霖 主 编
蒋培坤 副主编
欧阳周

高等教育出版社

简明美学原理

仇春霖 主编

•

高等教育出版社出版

新华书店北京发行所发行

一二〇二印刷厂印装

•

开本850×1168 1/32 印张 9.875 字数247,000

1987年2月 第1版 1987年2月 第1次印刷

印数00 001—17 180

书号8010·022 定价1.80元

序

先是高等教育出版社要我担任这本《简明美学原理》的审稿工作，接着，该书的主编仇春霖同志又要我为这本书写篇序言；这都是我难以胜任的，之所以没有推辞，是想趁此机会迫使自己在从头到尾通读全书的过程中学习些新的东西。

近几年来，高等学校文科用的美学原理教材已经出过好几本了，目前也还有正在编写的；而理工农医院校使用的美学原理教材，这还是第一本。就今后如何编写理工农医院校用的美学原理教材来说，她是一次新的、具有开拓意义的有益的尝试。

在我国，美学这门科学，走着一条崎岖而又宽阔的道路，一方面在成系列的重大理论观点上到现在还难以得出公认的定论；一方面她又出乎意料的引起那么多的人的兴趣，以致形成所谓的“美学热”。也许这正是互为因果的两个方面，正在成长着的东西比较容易引起人们的关注，广泛的关注将有利于促进一个事物的成长。理工农医院校开设美学课程就是这样，既满足了学生对美学的兴趣，又将会给美学科学带来新的活力，推动美学科学的发展。

尽管美学研究中存在着难以避免的各种不同的看法，其中也不排斥教学工作中教师本人所接受的某种看法，但美学界还的确有一些被不少同志认为是比较科学的看法，贯穿本书的关于人的

本质力量对象化的观点就是这样。从人的本质力量对象化的观点出发，全书也按照好像是被公认的体系，即美、美感、艺术这么三个部分来安排的；把美广义地理解为审美对象，把美感广义地理解为审美意识，把艺术作为艺术美来阐述的。

本书作为理工农医院校用的美学原理教材，比起已经出版的文科院校用的美学原理教材来，具有以下一些特点。

首先，她在讲美的形态时，除了通常讲的自然美、社会美和艺术美之外，还针对理工农医专业的特殊性，讲了科学美和技术美。关于科学美，美学界还有不同的看法。该书的作者认为科学是对客观规律的一种认识，虽属于理论形态的东西，它也具有美的特性，这美应该是一种理性美或理智美，对于这种美的具体形态，本书作了初步的探讨。关于技术美，作者认为属于人类的生产劳动以及与此相关的一切技术领域的美的问题。也就是当代国外新兴的技术美学。由于这门学科主要与现代工业生产相联系，所以又有人称为工业美学、生产美学或劳动美学。它所研究的对象，不同于自然美，又不同于艺术美，也难于归到社会美中去。本书把科学美、技术美放在一起，作为相对独立的美的形态，立专章加以讨论，突出了理工科的特点，应该说是很有意义的。

其次，本书突出了“美的创造”，立专章讨论了美的创造的一般规律，而且专就现实美和艺术美的创造作了具体的论述。同时，在全书的其他章节里，也都强调了美的创造的意义；尤其是在“形式美”一章中，作者从“人也按照美的规律来建造”这一命题，详细地讨论了形式美的构成因素和构成规律。在理工农医院校开设美学课程，重视并强调美的创造，是十分需要的。

我相信这本教材能够得到理工农医院校学生们的欢迎。

马 奇

1985.12.8.

目 录

序	马奇 (1)
绪论	(1)
什么是美学	(1)
美学与其他学科的联系	(4)
理工农医院校学生也要学点美学	(7)
第一章 美的本质与特征	(13)
第一节 美的起源	(13)
第二节 美的本质	(22)
第三节 美的特征	(28)
第二章 自然美和社会美	(35)
第一节 自然美	(35)
第二节 社会美	(47)
第三章 科学美和技术美	(60)
第一节 科学技术和美的创造	(61)
第二节 科学美	(67)
第三节 技术美	(75)
第四章 艺术美	(84)
第一节 艺术美的本质、特征	(84)
第二节 各类艺术的美学特征	(93)
第五章 形式美	(118)
第一节 形式美的产生及其审美特性	(119)
第二节 形式美的构成因素和法则	(130)
第六章 美的范畴	(150)
第一节 优美	(150)

第二节	崇高	(155)
第三节	悲剧	(163)
第四节	滑稽(喜剧)	(169)
第七章	美感	(174)
第一节	美感的起源	(174)
第二节	美感的本质和特征	(180)
第三节	美感的生理机制和心理因素	(190)
第八章	美的欣赏	(201)
第一节	美的欣赏中的主体和客体	(201)
第二节	审美趣味的差异性和共同性	(207)
第三节	审美标准	(217)
第九章	审美教育	(224)
第一节	审美教育的性质和特点	(225)
第二节	审美教育的职能和主要方式	(232)
第三节	加强审美教育,建设社会主义精神文明	(240)
第十章	美的创造	(242)
第一节	什么是美的创造	(242)
第二节	人类美的创造的一般规律	(245)
第三节	人类的美的创造力的解放	(260)
第十一章	现实美的创造	(269)
第一节	现实美的创造是人类基本的美的创造活动	(269)
第二节	自然环境和日常生活环境的美化	(274)
第三节	人际关系和生活方式的美化	(280)
第十二章	艺术美的创造	(288)
第一节	艺术美创造的特殊规律	(288)
第二节	艺术美的创造过程	(294)
后 记		(309)

绪 论

在现实生活中，美是无所不在的。美也和其他事物一样，有着不以人们的意志为转移的客观规律。人们只有按照美的规律去认识世界和改造世界，才能正确地欣赏美、创造美。美学是一门研究美、美感、美的创造规律的科学，而且是一门涉及范围极其广泛的交叉学科。因此，不仅美学家、艺术家、文艺理论家在从事专门研究，各行各业的专业人员（包括科学技术界）和广大人民群众，对美学都有浓厚的兴趣。随着我国社会主义现代化事业的发展，人们对精神生活（包括审美活动）提出了新的更高的要求，现代科学技术的发展也大大推动和促进了美的创造活动，生产和美学的结合已成为不可阻挡的潮流。美学在社会主义物质文明和精神文明的建设中，将发挥越来越显著的作用。

什么是美学

学习美学，首先要搞清楚什么是美学，美学是怎样成为一门独立的学科的，美学研究的对象是什么。

美学作为一门独立的学科，起始于十八世纪德国启蒙运动时

期的哲学家鲍姆嘉通，迄今不过两百多年的历史。

鲍姆嘉通是一位理性主义者。他认为，人类的理性认识是高级的认识能力，感性认识是低级的认识能力，前者是逻辑学所要研究的，后者是美学所要研究的。他专门写了一本名为“Aesthetica”的专著，来阐述有关感性认识方面的问题，认为感性认识的完善就是美。“Aesthetica”按原意直译应为《感觉学》或《感性认识的科学》，我国译为《美学》。现在“美学”一词，已经约定俗成，为人们广泛接受和运用。

自鲍姆嘉通的《美学》第一卷于1750年问世以来，美学界对美学的定义和美学研究对象等问题一直在进行着热烈的讨论，至今仍是众说纷纭，莫衷一是。纵观国内外的争论，主要可归纳为三种观点。

第一种观点，认为美学研究的对象是艺术，美学是研究艺术一般规律的科学。德国古典唯心主义哲学家和美学家黑格尔公开宣称，只有艺术美才是真正的美，美学的正当名称应当叫“艺术哲学”。他说，美学的“对象就是广大的美的领域，说得更精确一点，它的范围就是艺术，或则毋宁说，就是美的艺术”^①。所以，他宣布在他的著作《美学》中讨论的“只是艺术的美”。也就是说，他认为美学研究的对象是艺术美，不包括自然美。俄国革命民主主义者、唯物主义哲学家车尔尼雪夫斯基虽然强调生活美，但在谈到什么是美学的问题时却又认为美学是“关于艺术的科学”。他说：“美学倒底是什么呢？可不就是一般的艺术，特别是诗底原则的体系吗？”^②法国美学家泰纳认为，美学是研究艺术的形成、发展、繁荣和衰弱的规律的科学，就象“实用植物学”一样，要研究植物种子的生长过程，以及与环境的关系。

① 黑格尔：《美学》第1卷，商务印书馆1979年版，第4页。

② 车尔尼雪夫斯基：《美学论文选》，人民文学出版社1957年版，第125页。

系，从中找出规律。泰纳把美学和艺术完全等同起来。

第二种观点，认为美学是研究美的科学，既研究艺术中的美，也研究现实生活中的美。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。”^①持有这种观点的美学家们认为，人类审美活动的实践，不只限于艺术，所以，美学研究的对象也不应只限于艺术。如果美学只以艺术作为研究的唯一对象，便可能把现实生活中各种美的现象都排斥在美学研究的范围以外。这样，不仅不利于美学更好地为现实服务，同时也不利于美学自身的发展。另外，从方法论上看，现实美是艺术美的源泉，艺术美是现实美的集中表现。研究现实生活中的各种美学问题，可以加深对艺术美的理解。

第三种观点，认为美学是研究人和现实之间审美关系的科学。在五十年代，苏联《哲学问题》杂志编辑部，曾组织过关于马克思主义美学对象的讨论，主要有两派意见：一派认为美学是关于审美能力、审美趣味和美的规律的科学，一派认为美学是研究人对现实的审美关系的科学。我国美学界有不少同志赞同后一种意见，认为美学研究的根本问题是对现实的审美关系。本书编者也主张这一种观点，因为它概括了审美活动中的客体、主体以及客体与主体的关系，也比较符合当前美学研究的范围。

审美关系，是人和现实之间的种种关系中的一种。现实生活是无限广阔的，美学研究的对象应当包括现实生活中的各个审美领域。凡是能够同人构成审美关系的客观事物，都是人们审美的对象，自然也都可以成为美学研究的对象。也就是说，美学要研究现实生活中客观存在的自然美、社会美、艺术美、科学美和技术美，以及其他与人类社会生活密切相关的一切美学问题。审美对象是审美客体。人对现实的审美关系，还应包括审美主体以

^① 《美学》第二期，上海文艺出版社1980年版，第251页。

及主体和客体的关系。审美对象中的美作用于审美主体而产生美感。美感是一种审美意识，是对客体的反映与认识。研究人的审美感受、美感与审美对象的关系，是美学研究的根本问题。人类认识世界的目的，还在于改造世界，因此，美学还必须研究美的创造。关于美的创造问题，过去比较注意艺术美的领域，对现实美的创造重视不够。对于现实美的创造的研究，例如物质产品的美化、劳动条件的美化、社会生活的美化、人类自身的美化、自然的美化、人类生活环境的美化等等，对物质文明和精神文明的建设都具有重要意义。

综上所述，美学的研究领域，既包括构成人与现实审美关系的客体——美的存在和美的主体——美的认识，也包括美的创造。美学是一门研究美、美感和美的创造的科学。

关于美学的定义和对象问题，国内外都还存在着不同的看法，这是很自然的现象。因为，作为“历史科学”的美学，必然受一定的哲学思想的支配，即使是同一哲学思想体系，也会由于方法论的不同而导致美学观点上的分歧。美学家们关于美学研究对象的讨论是一件非常有益的事情，经过反复的论争，会使我们的认识不断深化，以推动美学的繁荣和发展。

美学与其他学科的联系

美学属于社会历史科学范畴，与社会科学、自然科学方面的许多学科有着密切的联系。要学好美学，必须弄清美学与相关学科的联系与区别。

一、美学与哲学的关系。

从美学史上看，美学曾经长期作为哲学的一个组成部分而隶属于哲学。正因为这样，历史上许多著名的美学家，如柏拉图、

亚里斯多德、康德、黑格尔等都是哲学家，他们的美学观点包含在哲学思想之中。哲学，是研究整个世界，包括自然界、人类社会和人类思维发展的一般规律的科学。它既是世界观，又是方法论，对各门具体学科起指导作用。美学研究审美观，而审美观正是世界观的组成部分。美学的基本问题，就是哲学问题在美学上的具体体现。所以说，哲学为美学提供了世界观和方法论，是指导美学研究的理论基础。当然，这并不是说美学只能是哲学的附庸。美学作为一门独立的科学，有自己特定的研究对象和特征，不能以哲学取代美学。

二、美学与伦理学的关系。

在美学史上，很早就提出了美与善的关系问题。我国在春秋之前，人们已经把美和善联系在一起；古希腊哲学家苏格拉底关于美善统一的观点，在美学史上也是很值得称道的。善是伦理学的基本范畴，伦理学的研究对象是人们之间的道德关系，人的心灵是美还是恶，这是道德修养的表现。孔子讲尽善尽美是以他的伦理规范“仁”为基础的，他的美学是从“仁”引伸出来的，所以，有人称孔子的美学是心理学——伦理学的美学。历史上有不少美学家，都是把美学与道德学联系在一起研究的。可见，美学与伦理学的关系也是十分密切的。但是，美与善分属不同的范畴，各有其特点，美学与伦理学也有严格的区别。我们在研究美学的时候，既要看到它与伦理学的联系，又不能把两者混淆起来。

三、美学与心理学的关系。

心理学是研究人的心理活动一般规律的科学，而人类的审美意识是一种特殊的心理现象。因此，研究美学必然要涉及到心理学的范畴，美学的发展也必须借助于心理学的研究成果。

在十七、十八世纪，西方美学研究的侧重点发生了一次转折，这种转折与心理学的发展有着密切的联系。随着哲学上理性主

义与经验主义思潮的出现，美学考察的主要目标由对自然的观照转向对人自身的感受力或鉴赏力的研究，重点放在美感方面。鲍姆嘉通把美学叫做感觉学，就是因为他把研究的重点放在一般感觉想象的认识方面，认为美学主要是研究感觉和想象的主观心理活动。后来德国古典美学也侧重于心理或情感方面审美活动的研究。西方的很多美学家不仅从心理学的角度来研究美学，而且，有些美学家，如德国的费希纳、立普斯，英国的斯宾塞、艾伦，瑞士的布劳，奥地利的弗洛伊德等，本身都是心理学家。心理学美学形成了许多流派，至今仍方兴未艾。这个事实说明，美学与心理学有着相当密切的关系。当然，人们的审美心理活动不同于一般的心理活动，美学也不同于心理学。在美学研究中，既不应忽视美学与心理学的联系，又不应把美学与心理学等同起来。以美学的心理学分析来代替美学的哲学分析，将会导致美学走上错误的道路。

四、美学与艺术理论的关系。

文学艺术是社会审美意识的集中表现，人类美学思想的形成和发展，与文学艺术的实践有着密切的联系。古代的许多美学理论是包含在文艺著述中的：在中国，战国时期的《乐记》，汉代的《毛诗序》，刘勰的《文心雕龙》，钟嵘的《诗品》；在西方，古罗马贺拉斯的《诗艺》，《柏拉图文艺对话集》，亚里士多德的《诗学》和《修词学》，达·芬奇的《论绘画》和《笔记》，等等。这些文艺名著中都包含着丰富的美学思想，可见，美学理论和文艺理论历来是互相渗透、密切结合在一起的。由于文学艺术是具有普遍意义的审美对象，所以美学和文艺有着不可分割的联系。美学应当把艺术作为研究的一个重要方面。美学研究艺术问题，必然要涉及到艺术与现实的审美关系、艺术的本质和特征、艺术创作的规律和艺术欣赏、艺术评论等方面的问题，从而从艺术实践和艺术理论中总结、概括出美学规律，不断推动美学的发展。美学

与文艺学研究的对象、任务、作用和方法虽有交叉、渗透，但也不尽相同。美学研究的范围很广泛，除艺术美外，还必须研究自然美、社会美、美感，以及美感与客观现实美的关系等问题。另外，美学也不研究文学艺术方面的一般问题。美学对于文学艺术的研究，是以研究人与现实之间的审美关系为出发点的。所以，美学不等于文艺学，文艺学也不等于美学。

此外，美学与人类学、生理学、语言学、教育学、建筑学、工艺学等也都有密切的联系。这说明，美学涉及的领域是非常广阔的。我们了解这一点是很重要的，一方面有助于自觉地分析美学与相关学科的联系与区别，可以进一步理解美学的研究对象、范围和特征；另一方面懂得从不同的领域、不同的角度来研究美学问题，不断开拓美学研究的新的途径；同时，也懂得研究美学必须有广博的知识，努力加强相关学科的学习。否则，很难掌握美学的基本理论。

美学是在人类社会实践的基础上产生的，它的研究领域和范围必然会随着人类社会实践的发展而发展，而且越来越广阔。

理工农医院校学生也要学点美学

美学具有广泛的群众性，与每个人都有着密切的关系。作为社会的人，每时每刻都在接触美或丑的事物，思考有关美或丑的问题。我们应该揭去长久披在美学身上的神秘外衣，使之成为人民群众认识世界、改造世界的武器。作为人类社会一员的理工农医院校大学生，同样需要学点美学。有关这方面的问题我们可以从以下几方面进行考察：

首先，我们考察一下美学与自然科学的关系。

在美学史上，有一个有趣的也是值得人们深思的现象，就是

第一个提出什么是美的问题的人并不是社会科学家，而是自然科学家。古希腊美学思想的萌芽，可以追溯到公元前六世纪，这是荷马史诗定本的时代，也是毕达哥拉斯学派盛行的时代。毕达哥拉斯和他的学生多数是数学家，部分是物理学家和天文学家。他们用自然科学的观点来考察美学问题，认为美就是和谐；这种和谐是由一定数量关系构成的。他们把数看作是世界万物的本源，并把数与和谐的原则用于艺术，认为艺术也必须借助于数的关系。一件艺术品是美的，必然要体现一定数量的比例关系。

我国古代的美学思想与古希腊数论派的观点也有相通之处，阴阳五行说就是一例。起源于商代的《易经》中提出阴、阳两个基本范畴，认为世间万物都是由阴阳“交感”而产生的，自然界与人类社会都要受到阴阳相反相生的制约。《国语》中记载单襄公的话说：“天六地五，数之常也。”^①“天六”，即天有阴、阳、风、雨、晦、明六气；“地五”，即地有金、木、水、火、土五行，它们是生成天地万物的本源。“天六地五”基本要素能够有秩序、有规律地运动，整个宇宙就处于和谐美好的状态。阴阳五行说，把宇宙看作是由一定数量关系的基本要素所构成的合乎规律的整体。

对于美是数的和谐的观点，一些近代和现代自然科学家也持有相同的认识。例如，德国天文学家开普勒把数学看作是“世界之美”的原型，他还以数的和谐来描述天体运行的规律，谱成了一首乐曲；让·傅立叶的《热的分析理论》，被称为“一首数学的诗”；爱因斯坦的《广义相对论》，被誉为“伟大的艺术品”；格式塔心理学派用物理学来研究心理，提出“同构对应”的原则，其含义就是指人的内在的心理结构同外在事物的形式结构的和谐统一。

① 李泽厚、刘纲纪主编：《中国美学史》第一卷，中国社会科学出版社1984年版，第82页。

现在人们又进一步认识到“数的和谐”不仅是宇宙的特点，也是原子的特点，生命的特点。在这方面，自然科学家和美学家有着共同的语言。

意大利美学家克罗齐在《美学的历史》中介绍“社会学的美学”时说：“艺术研究并不全部而只是大部分包括在社会学里，原因在于艺术的研究有两种目的。第一种目的是创造出愉快的感觉（颜色和声音），这会涉及到大部分无可争辩的科学规律，为此，美学和物理学（光学、声学等）、数学、生理学和心理学发生关系。事实上，雕刻学主要是建立在解剖学和心理学之上的；绘画是建立在解剖学、生理学和光学之上的；建筑学是建立在光学（黄金分割）之上的；音乐是建立在生理学和声学之上的；诗歌是建立在韵律学之上的，它的最一般规律是声学和生理学的规律。”^①由此我们可以清楚地看到，美学与自然科学之间的联系是多么密切、多么广泛。有人提出要建立“精密科学的美学”是有一定道理的，因而，研究美学的人，就有必要学点自然科学；研究科学技术的人，也有必要学点美学。宇航之父T·C·季托夫认为，不懂艺术的工程师是个蹩脚的工程师；不善于幻想的设计师不配称作设计师；一个缺乏音乐感和不懂得诗意的学者，不过是欺世盗名之徒。这些话言辞虽然尖锐一些，但却非常深刻，值得人们深思。美学和自然科学的结合已成为一种时代的潮流，美学工作者和自然科学工作者都应当予以高度重视。

其次，我们考察一下美学与生产劳动的关系。

马克思在美学方面有两个重要的命题：一是“劳动创造了美”，一是“人也按照美的规律来建造”。^②马克思主义在分析人对现实的审美关系时，是以辩证唯物主义的反映论为基础的。马克思在

① 克罗齐：《美学的历史》，中国社会科学出版社，1984年版，第237页。

② 《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社1979年版，第93页和97页。

《〈政治经济学批判〉序言》中曾指出：“物质生活的生产方式制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。不是人们的意识决定人们的存在，相反，是人们的社会存在决定人们的意识。”^①无疑，作为观念形态的“精神哲学”的美学，是由社会存在所决定的。所以，马克思和恩格斯在《德意志意识形态》中更具体地谈到：“思想、观念、意识的生产最初是直接与人们的物质活动，与人们的物质交往，与现实生活的语言交织在一起的。观念、思维、人们的精神交往在这里还是人们物质关系的直接产物。”^②

美不仅是人类在物质生产劳动的实践中产生的，而且人的生产劳动是按照美的规律来进行的。人类的劳动是自觉的、有目的的一种社会实践，正如马克思在《资本论》中所说，人在劳动中，不仅造成自然物的一种形态改变，同时还在自然中实现了他们意识到的目的。人遵循美的规律进行劳动，按照一定的目的改造世界，不仅创造了物质财富，同时也创造了美。

人类按照美的规律进行劳动，在劳动实践过程中创造了美，一个重要方面，体现在具体的物质形式或形象上。人类最初的生产活动，目的只是“生产物质生活本身”，即解决吃、穿、住等生活需要，这时的产品只具有使用价值。后来，随着生产的发展，人们在满足物质生活资料需要的基础上，产生了精神生活的需要，其中包括审美的需要。由于人们对产品的审美要求日益提高，产品的审美因素也不断得到发展。人们生产产品，不仅要求具有使用价值，而且要求具有审美价值。人们评价一件产品，既强调实用，又强调美观，尤其是现代生产，更要求产品把实用和美观密切结合起来。于是人们把美学运用到生产劳动中，产生了劳动美学、生产美学和技术美学，以研究生产劳动领域的审美关系和美

① 《马克思恩格斯选集》第2卷，人民出版社1972年版，第82页。

② 《马克思恩格斯选集》，第1卷，人民出版社1972年版，第30页。