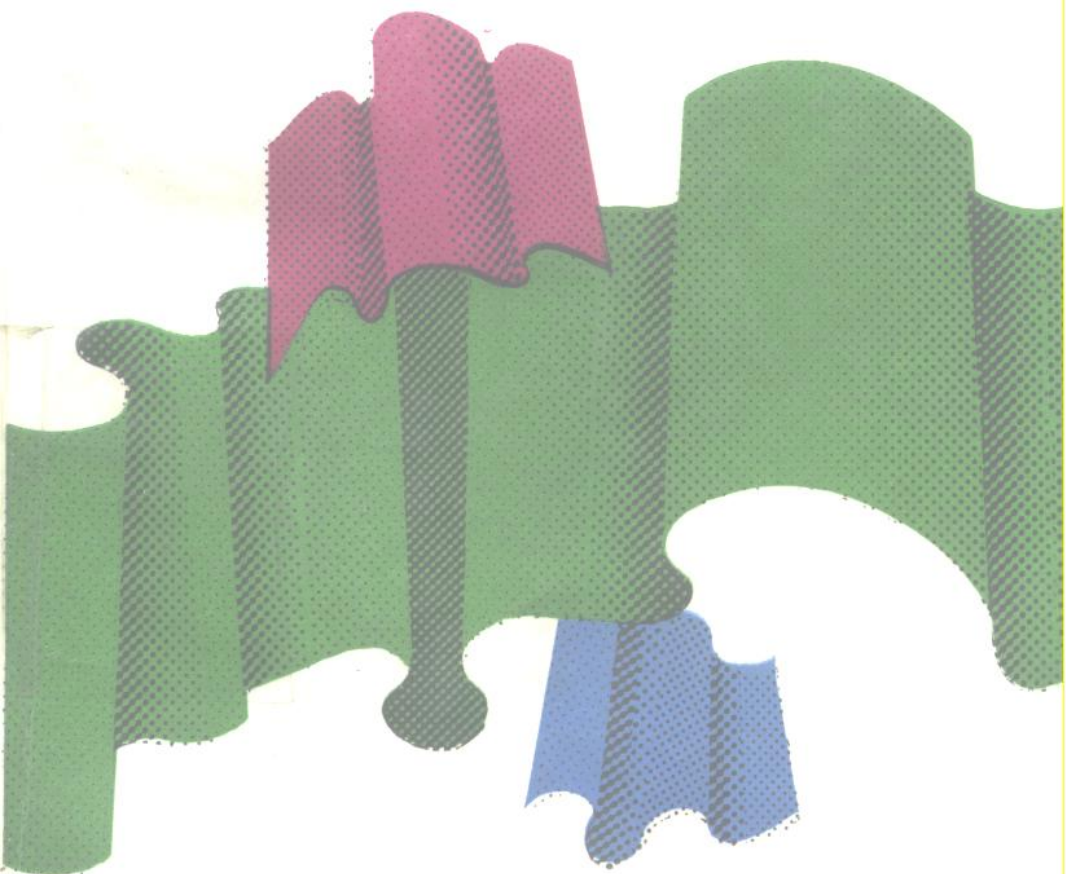

大学美学教程

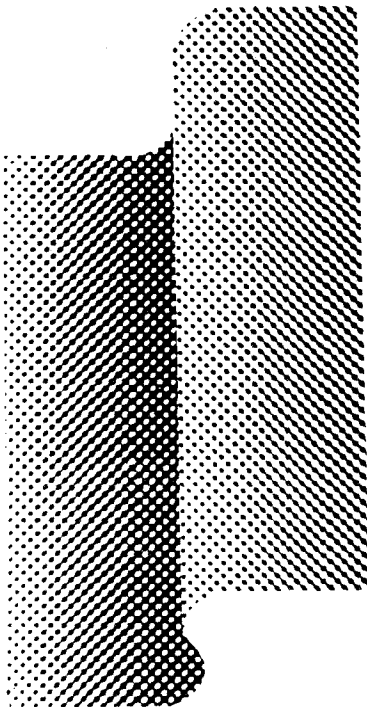
〔苏〕M.Φ. 奥夫襄尼克夫 主编

● 北京大学出版社

DAXUE
MEIXUE
JIAOCHENG

大学美学教程

〔苏〕M·Φ·奥夫襄尼克夫 主编

汤侠声 主译 北京大学出版社

МАРКСИСТСКО-ЛЕНИНСКАЯ ЭСТЕТИКА

Под редакцией

Проф. М. Ф. Овсянникова

Москва, «Высшаяшкола», 1983

大学美学教程

〔苏〕М. Ф. 奥夫襄尼克夫 主编

汤侠声 主译

责任编辑：沈劭

北京大学出版社出版

（北京大学校内）

保定市清苑县利华装印厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

150×1168毫米 32开本 16.625印张 410千字

1983年6月第1版 1983年6月第1次印刷

印数：1—5,000册

ISBN 7-301-00654-3/B·057

定价：6.80元

出版说明

推荐给读者的这本著作，系统地阐述了马克思列宁主义美学的对象、任务，详尽地分析了美学的基本概念，并阐述了它的理论。

作者力图反映近几十年来苏联美学理论研究的成果，较之1961年我国翻译出版的苏联《马列主义美学原理》一书，无论就内容的质和量上都有显著的变化。

本书共分五编。在第一编中作者对美学对象、任务、美学思想的历史发展，以及科学美学的形成、美学的基本概念，都作了分析，同时还对社会派与自然派的争论作了简要的说明。第二编到第四编，作者对艺术作了全面的研究，并把当代艺术实践的发展统摄了进去，无论深度和广度，都有很大发展。题为“社会主义社会审美文化”的第五编，具有现实意义，对我国的精神文明建设和审美教育都有直接的借鉴作用。

近年来，现代西方美学著作被大量地介绍到我国，这对活跃我国美学界的思想、吸收西方美学研究的新成就，从而丰富、发展我国的美学理论，无疑起了积极作用。而在四分之一的世纪里，对苏联美学理论发展的情况，则不甚了解。现在将本书翻译出版，有助于填补这方面的空白。我们相信，它对我国美学理论的研究必将起到积极作用。

本书原名《马克思列宁主义美学》，经苏联高等和中等专业教育部审定，是苏联80年代出版供高等学校本科生使用的新教材，可供我国高等学校师生参考。

参加本书撰写工作的有

- Л.В. 阿廖欣——第四编第二章第一节；
В.Р. 阿罗诺夫——第五编第二章第二节，第四章；
М.Н. 阿法西热夫——第一编第一章；
В.В. 万斯洛夫——第三编第一、九、十、十三～十五节；
И.Ф. 沃尔科夫——第四编第四章第一～四节，第五编第三章；
Е.В. 沃尔科娃——第二编第三章，第四章；
С.С. 高利金特里赫特——第五编第二章第一节；
Г.Н. 吉布拉泽——第四编第三章第三节；
А.Р. 吉斯——第三编第二、八、十～十二节；
М.С. 卡冈——第五编第一章；
Н.В. 卡申纳——第一编第四章第二、三节；
Г.Г. 克瓦索夫——第四编第二章第三节；
Э.Г. 克拉斯诺斯坦诺夫——第一编第四章第一节；
В.П. 克鲁托乌斯——第五编第六章；
Т.В. 库兹涅佐娃——第四编第三章第四节；
О.В. 拉尔敏——第一编第三章第六节；
Б.Г. 卢基扬诺夫——第一编第三章第四节；
Т.Б. 柳比莫娃——第一编第四章第四节；
К.А. 马卡罗夫——第三编第三～七节；
О.А. 马卡罗夫——第四编第三章第一、二节；
Ф.Т. 马丁诺夫——第一编第三章第一、二节；
А.С. 米古诺夫——第二编第一章第一、二节；
Д.В. 米赫诺夫斯基——第五编第五章；
М.Ф. 奥夫襄尼克夫——第一编第二章，第三章引论；
А.А. 奥尔加诺夫——第二编第一章第三节；
Л.П. 佩奇科——第四编第四章第五节；
А.В. 皮拉多夫——第五编第一章；

01006/24

И.Ф. 斯莫利亚尼诺夫——第五编第五章；
П.В. 索博列夫——第五编第二章第三节；
Г.П. 图鲁克——第四编第一章；
В.М. 霍明斯卡娅——第四编第四章第二节；
Г.Х. 申加罗夫——第一编第三章第三节；第二编第五章；
Е.Г. 雅科夫列夫——第一编第三章第五节，第二编第二章，
第四编第二章第二节。

参加本书翻译工作的有

李大淮、蔡治平、扬武栓、邸建新、卢海燕、刘敏

目 录

第一编 作为科学的美学

第一章	马克思列宁主义美学的对象和任务	(1)
第二章	美学思想发展的基本阶段	(17)
第一节	作为科学的美学的形成	(18)
第二节	马克思列宁主义美学的产生与发展	(29)
第三节	现代资产阶级美学	(45)
第三章	审美	(57)
第一节	审美活动	(61)
第二节	审美意识及其结构	(68)
第三节	审美感与审美需要	(74)
第四节	审美判断与审美评价	(81)
第五节	审美趣味	(88)
第六节	审美理想	(96)
第四章	美学基本范畴	(108)
第一节	美	(108)
第二节	崇高	(118)
第三节	悲剧	(125)
第四节	喜剧	(135)

第二编 艺术的特点

第一章	艺术形象	(151)
第一节	艺术形象的产生与存在	(151)

第二节	艺术形象的层次	(155)
第三节	艺术概括的形式	(159)
第二章	艺术创作过程	(172)
第一节	艺术主体结构中的情感因素	(174)
第二节	艺术主体结构中的理性因素	(176)
第三节	艺术天才	(181)
第四节	作为过程的艺术创作	(183)
第三章	艺术作品	(187)
第一节	作为审美对象的艺术作品的存在方式	(188)
第二节	艺术作品是一个整体	(193)
第四章	艺术中的内容与形式	(196)
第一节	内容的审美特征——艺术的对象与目的	(196)
第二节	内容的艺术性	(198)
第三节	艺术内容的基本成分	(201)
第四节	艺术的材料与语言	(205)
第五节	艺术语言的社会性与系统性	(207)
第六节	艺术形式各个组成部分的内容性	(208)
第七节	艺术中内容与形式的统一与相互作用	(215)
第五章	对艺术作品的审美感受	(219)
第一节	审美感受的结构和形象-符号性	(219)
第二节	审美感受的内容的特点	(221)
第三节	对不同种类艺术作品的审美感受的特点	(226)

第三编 艺术的种类

第一节	艺术分类原则	(235)
第二节	艺术文学	(240)
第三节	建筑	(245)
第四节	装饰艺术	(249)
第五节	雕塑	(251)
第六节	绘画	(255)

第七节 版画	(259)
第八节 音乐	(262)
第九节 舞蹈艺术	(267)
第十节 戏剧	(272)
第十一节 摄影艺术	(282)
第十二节 电影	(284)
第十三节 电视	(290)
第十四节 小型杂艺与杂技	(293)
第十五节 各类艺术的相互作用	(295)

第四编 艺术的社会本性

第一章 作为社会现象的艺术	(301)
第一节 艺术的社会职能	(301)
第二节 社会的艺术文化	(306)
第三节 社会艺术文化的发展是个受社会决定的过程	(312)
第二章 艺术和其他社会意识形式	(317)
第一节 艺术与哲学	(317)
第二节 艺术与科学	(322)
第三节 艺术与道德	(328)
第四节 艺术与宗教	(338)
第三章 艺术的人民性、阶级性与党性	(347)
第一节 艺术的人民性与阶级性	(347)
第二节 艺术的党性	(355)
第三节 艺术中民族因素与族际因素的辩证法	(364)
第四节 民间艺术传统及其在社会主义艺术文化中的地位	(375)
第四章 作为艺术历史发展范畴的艺术方法与风格	(382)
第一节 艺术方法的一般性定义	(382)
第二节 “普泛的”艺术体系的方法	(386)
第三节 浪漫主义艺术的艺术方法	(394)
第四节 作为艺术方法的批判现实主义	(396)

第五节 艺术中的风格	(401)
------------------	---------

第五编 社会主义社会的审美文化

第一章 社会主义的审美文化	(413)
第二章 从审美角度对生产的掌握以及自然保护问题	(431)
第一节 劳动与生产的美学	(431)
第二节 工业品艺术设计是一种独特的审美活动	(438)
第三节 自然的审美价值及其保护问题	(447)
第三章 社会主义现实主义是苏联和世界进步艺术的 创作方法	(459)
第一节 社会主义现实主义艺术产生的历史前提	(459)
第二节 作为艺术方法的社会主义现实主义的定义	(462)
第三节 社会主义现实主义的类型学	(471)
第四章 科学技术进步与艺术文化问题	(480)
第五章 社会主义生活方式的审美方面	(492)
第六章 审美教育	(501)
第一节 全面和谐发展的个性是审美教育的“最高任务”	(501)
第二节 审美教育的实质和意义	(505)
第三节 审美教育的方法和手段	(513)

第一编 作为科学的美学

第一章 马克思列宁主义美学的对象和任务

美学是关于自然、社会、物质与精神生产中的审美的科学，是关于按照美的规律进行创作的一般原则的科学，是关于包括艺术这种反映现实的独特形式在内的审美意识的起源、关于审美意识发展和发挥职能作用的规律性的科学。

美学的内容与结构在每一个时代都受历史条件制约，一方面，受制于审美活动与审美意识的所有形式对现实的把握的水平和性质，另一方面，则受制于美学所依据的那些哲学体系的性质，以及被美学用来解决美学问题的那些专门科学——历史学、社会学、心理学、艺术学等等的状况。

美学史证明，美学的对象是时而扩大、时而缩小的，而美学方法，由于是把其他科学的成就加以同化，所以基本上是日趋完备的。

美学的现代形态——马克思主义美学，作为知识体系，分为美学史、美学理论与现代资产阶级美学批判。

美学对象的分化不仅证明美学对象的复杂性，而且也证明美学知识本身的发展，证明美学对象的研究方法的多样性。如果说

在过去美学主要是跟哲学与艺术学相联系的，那么在今天，美学为了解决自己的问题，则不仅援用社会科学，而且援用自然科学与数学。的确，早在古希腊罗马时代，毕达哥拉斯哲学学派在分析艺术时就已经使用了数量方法。过去的许多美学家，如亚里士多德、狄德罗、康德，都以运用生理学和心理学材料著称。但是，由于有效地运用具体科学要以这些科学发展的水平为转移，所以，只有在我们这个时代，只有在这些科学全面蓬勃发展的时代，各不同学科在解决美学的迫切问题方面才有可能进行真正卓有成效的协作。在研究审美活动、艺术作品、艺术接受者等问题时各门科学相互作用的必要性是由这些对象的复杂性引起的，是由于这些对象中存在着各种不同的、互相制约的层次与结构。

马克思列宁主义美学的最普遍的哲学问题是：审美活动与审美感受中主体与客体、物质与观念的相互关系问题；艺术的阶级性、人民性、党性问题，艺术跟其他种类的社会生产、跟其他形式的社会意识的相互关系问题，艺术发展的历史规律性问题，现实主义问题，以及审美教育问题等等。这些一般性美学问题的解决是研究艺术创作、艺术作品、艺术接受者、艺术跟其他社会意识形式的相互作用、艺术跟各种不同的社会实践领域的相互作用、艺术跟日常生活的相互作用等等时所使用的各种具体科学的方法论基础。

作为科学的美学，就其现代的状况说，就好像是哲学跟各种艺术学学科——文艺学、音乐学、戏剧学、电影学等等——对艺术的具体研究之间的联结环节。这里应该指出，美学中的哲学方法论由那些跟艺术研究没有直接联系的各门科学（心理学、控制论、符号学、数学模型试验）的方法所补充。

美学对象的复杂化在作为科学的美学面前提出把美学本身加以整顿并加以逻辑论证的问题，美学应力求做到最充分、最贴切地反映自己的对象。因此，美学必须为全部艺术体系及整个审美文化定出一种用各种各样的方法——从哲学方法直至各种专门的

具体科学方法——对它们进行分析的逻辑顺序。

近年来，分析个别艺术问题和整个艺术时所使用的严格的系统方法格外受到重视。在艺术理论中这种方法提出一些要求，这些要求即使能较早期地得以实现（C. 爱森施坦、Б. 阿萨费耶夫等人），如果没有明确的观点，也就不可能有完整地理解艺术作品所必需的那种完备性。

此外，系统方法的一个重要特点以及它作为研究方法的优点之一是：它不仅要求把复杂的客体作为系统来处理，而且要求用于研究的、各种科学学科的方法具有与客体完全相适合的系统性和逻辑顺序性。在这方面，美学将永远面临着“自我整顿”并把它用于研究艺术的其他科学方法加以协调的问题。艺术处在经常不断的发展中，并与其他社会系统发生复杂的相互作用，因此它总是超越理论、哪怕是最完善的理论的框框，向理论提出日新月异的课题。

这里应当牢记，系统方法并没有自己的独特对象，在这种意义上它可应用于具有系统性特征的任何复杂客体。在“参加”到任何一门科学中去时，它能帮助这门科学更加明确地认清它的对象的结构、它的对象的各个成分之间的相互作用、以及这个对象跟其他客体的相互联系等等的规律性。从理想上说，系统方法要求科学最大限度地接近被研究的对象。因此在研究自然、社会和社会意识形态各种不同领域时，系统方法在把辩证唯物主义哲学关于自然、社会与社会意识形态现象的相互制约和相互作用的原理加以具体化时，似乎它本身也在研究这些现象的具体科学的体系中“被扬弃了”。由此可见，系统方法的启发性本质就在于把具有一般哲学性质、普泛科学性质的方法论突出出来，在于培养出这样一种自觉的、方法论上所必不可少的态度，即把自然和社会的种种现象看作具有复杂的、充满辩证矛盾的相互作用和发展的各种系统的总和。

因此，在实现于美学中的系统方法方法论前提的基础上，譬如

说对于艺术的研究，就应当看作具有多种水平的、具有这些水平之间的多种多样联系的、具有复杂动态的系统。现代马克思列宁主义美学由于把传统的和新的研究方法卓有成效地运用于艺术和整个审美活动的各个不同方面，而使得自己的许多任务和课题得到完成与解决。

这时，对于较为具体的艺术学学科和艺术评论说，美学成为方法论基础。各种艺术学学科在把普泛的美学原理运用于各类艺术时也就以这样那样的方式使这些原理具体化了。

各种艺术学学科，就其现代形式说，研究的是这种或那种艺术的结构与特点，这种艺术与他种艺术的相互作用，社会生产和其他社会意识形式对这种艺术的制约性，以及这种艺术的历史，也就是说，它们是从自己对象的特点、把它放在其他社会制度的系统中、从其发挥职能作用的过程和其历史发展进程来把握自己的对象的。这些任务使人从各种艺术学科学中分解出各种不同的研究方法并使之成为专门的知识，在这些方法中最重要的有：结构-职能法（研究形象系统的方法、风格、特点，该种艺术的艺术作品的内在联系，它的流派的多样性，这种艺术与他种艺术之间的相互作用，总而言之，对该种艺术进行“同步”分析），历史起源法（考察这种或那种艺术的历史和社会对它的制约），历史比较法（揭示各个不同时代各种艺术之间的联系和相互作用），以及其他一些方法。在这些方法当中，研究个别艺术种类的类型学研究法目前甚是活跃，这种方法最突出地表现出现代艺术学的一种趋向——从对个别艺术种类的经验描述与研究转向用一般性理论方法对之进行分析。类型学方法，或像人们对它的另一个叫法那样，系统类型学方法，是在历史比较法的范围内产生的，并明显地显示出艺术学家们的企望——力求对各种艺术的研究的系统性，以期揭明它们的一般性特征、联系、结构和相互作用。系统类型学方法所努力以赴的，实质上是确立各种艺术共同的规律性，在这种意义上它超越了个别艺术学学科的范围，换句话说，

它仿佛成了美学和某一种艺术的理论之间的过渡性阶段。

在这种意义上，艺术评论占有特殊的地位，它可以自由地援引美学研究和艺术科学的任何成果，将其用于自己的各种目的。但是，不管艺术评论给自己提出什么任务，在了解艺术的其他手段当中，它的特点就在于最大限度地接近艺术作品，在于洞察它的独一无二的不可重复性和它对于当代人的社会意义。艺术评论不同于美学。如果说，美学是研究艺术的所有学科中最抽象最一般的科学，而具体艺术作品只是被它用作例证，以证明它的一般性原理，那末，艺术评论则相反，它的使命是最贴切地论述艺术作品，力求借助于非艺术的手段尽可能具体地洞察它的内容、精神或激情，洞察它的艺术特色和独创性。艺术评论的目的是表明艺术作品的思想艺术意义和社会意义。

正是由于这种缘故，一位评论家应该既具有无可指责的艺术鉴赏力，又具有理论素养，既具有艺术家的嗅觉，又具有思想家的智力，同时还要有社会代言人的气概。这些素质兼而有之的人是极少见的，这也说明一个事实：真正的评论家在所有的时代都比艺术家、美学家、艺术理论家少得多。俄国历史上B. Γ. 别林斯基的例子就可以作为这一点的明证。

由此可见，上述所有学科——美学、艺术学与艺术评论，都是从自己的角度、根据自己的研究课题，多多少少总是完整地去把握整个艺术体系的。

因此，这些学科之间的进一步协调，以及像系统类型学研究这类跨学科的学科的发展，乃是现代科学思维重要而紧迫的任务之一。

不过，美学本身，美学史和美学理论，以及资产阶级美学批判，在现今这个时代也面临着同样复杂的任务。

至于说到历史，那可不应低估它对现代美学发展的意义。“没有历史也就没有理论”这条原理在研究哲学与美学问题时尤其正确，因为，在任何领域，都不像在各种各样的哲学与美学流

派中那样明显地令人感到各种理论问题的继承性与联系，以及这些问题的解决方法在性质上的继承性与联系。在美学中，这种“时代的联系”尤其真切可见。因此，过去的美学理论，既在或大或小的程度上是当时艺术与美学实践的概括，同时对于现代人也具有实际的重要意义。

我国美学文献在研究个别国家的美学史和整个世界美学史方面，都已取得不小的成就。不过就是在这方面也还存在着许多空白，一些地区（如东方国家）和时期尚未得到应有的研究。世界美学发展史研究中“欧洲中心主义”的克服几乎是刚刚在计议。从研究个别的社会意识形式——艺术、宗教、道德、哲学、美学——的历史，转到对社会的物质文化与精神文化从它们在个别国家中和在整个世界美学中的历史特点和相互作用上进行系统研究，现在已经是时候了。

马克思列宁主义美学理论面临着重大的任务，在今天这个时代，它必须研究并概括发达社会主义的艺术与审美实践，并预测其基本趋向。详尽制订美学范畴体系具有重大意义，而且除了把传统美学范畴加以精确化并扩大其范围外，现在在美学中正进行着一个狂风暴雨般的过程，那就是掌握现代的科学研究方法，在使用一般美学方法论的同时也使用（并在某种程度上校正）系统法、符号学、控制论、信息论、逻辑、数学等学科的方法。这就不可避免地导致：使得诸如系统性、完整性、结构、职能、水平、符号、意义、对应等这样一些概念在全部美学科学资料中扎下根来。

在遵守合理尺度的情况下，为着对艺术与整个审美文化进行审美分析的目的而使用新的研究法以及与之相联系的新概念，就使人有可能把某些一般性的美学范畴与概念加以具体化，揭示出整个艺术以及个别艺术作品、艺术亚系与艺术成分的各种不同水平与结构相互联系、相互作用与发展的机制。诸如现代心理学、信息论、控制论等这样一些科学，为研究审美活动的主体提供很

多东西。把传统方法和新的方法结合起来就有可能实现对艺术以及人的整个审美活动的各种不同问题进行综合考察了。

根据上述种种，可以毫不夸大地作出结论说：为了顺利地、以符合现代科学知识水平的方式解决美学的各种问题，吸收边际科学并对它们加以综合利用，正变得一天比一天的刻不容缓。由此便产生了在进行这类研究的过程中进一步发展美学科学的极端复杂的问题与紧迫的任务。

在科学技术进步的时代，现代审美与艺术实践的特点是一天比一天活跃、发展得一天比一天迅猛。它向学者们提出各种各样的课题。譬如，工业品艺术设计或艺术构想的发展就更加尖锐地提出了科学创作、劳动活动和艺术中实用与审美的相互关系问题，实用艺术与工业品艺术设计本身的产品中功能与形式的相互制约问题。

研究艺术创作的人们，无论是在一般创作理论领域，或是在多种多样的艺术门类中，也遇到同样繁多的问题有待解决。特别应该指出的是，必须研究“技术”类艺术中——例如电影艺术、电视艺术、艺术摄影中艺术创作的特点，在这些领域，现代技术的使用一方面可提供组织创作过程时的相对自由，而另一方面，在指挥这种过程时也产生不少困难，这是由于必须考虑跟前两种艺术中创作的集体性有关联的、以及跟这些艺术中使用技术的特点与可能性有关联的众多因素。

现代美学最重要的任务之一是研究最一般的艺术问题。把艺术摆在社会关系的系统中来研究，在现代哲学和社会科学的水平上详尽研究并制订这种研究工作的全部科学资料和方法，以期贴切地了解艺术，——是我国美学科学最迫切的任务之一。正是这种对待艺术的态度构成马克思列宁主义经典作家的特色，为了卓有成效地发展研究一般艺术问题的方法论并使之日臻完备，进一步掌握他们的遗产是很必要的。列宁的反映论是处理艺术的本性与结构问题、艺术的阶级性与党性问题、特别是社会主义艺术的理论发展问题和社会主义艺术实践的论证问题的总的方法论，有