

● 当代苏联美学丛书 ●

美学

尤·鲍列夫 著

当代苏联美学丛书

美学

上海译文出版社

Ю.Б.Борев
ЭСТЕТИКА

根据 Издательство Политической Литературы
1981年版本译出

美 学

[苏]尤·鲍列夫 著
冯 申 高叔眉 译

上海译文出版社出版、发行

上海延安中路955弄14号

全国新华书店经销

上海译文印刷厂印刷

开本 850×1156 1/32 印张15.125 插页2 字数360,000

1988年10月第1版 1988年10月第1次印刷

印数：0,001—3,500册

ISBN7-5327-0212-X/I·110

定价：5.70元

作者的话

1

科学在我们这个活动频繁的世纪得到急剧的发展。生活本身给学者提出了新的问题,提示了新的题目,往往激发学者采取新的态度和新的研究方法。美学这门科学在这方面也不例外。

本书上一版问世以来,美学问题的范围及其理论研究工作都大大扩展了。在这种情况下再版本书,就要求尽可能全面地揭示美学的对象,完整地阐明美学的基本问题,实际上,作者必须重新构思。要扩大问题范围,包括新的篇章,改写原有的篇章,势必造成本书结构以及材料叙述的逻辑上的变动。

本书每一篇章,在考察审美活动或艺术活动的某一方面的同时,说明了美学的一个方面,所有篇章总合起来,就从多方面说明了美学的对象,又表明了本书的内容。如果好钻研的读者想把本书同《美学》的前两版加以比较的话,他很快就会确认,正象美学研究的问题范围扩大了一样,美学的对象也更加多方面了。

在本版,作者谈到了目前美学教科书中没有特别注意的那些题目。此外,当然也可以看到大家都知道的一些问题,因为不能长久地在一条路上走而不踏在别人的脚印上。这里也有同别人说的不一样的东西,因为每一棵草都是靠自己的根生长的。

出版的样式和水平有所提高。虽然本书仍然保持面向广大读者,但在理论方面是加强了。本书面向细心的、专注的、有创见的读者,对缺乏文化素养的读者来说,某些篇章可能是困难的。其实,

要理解每一门现代的科学都不容易。路是靠人走出来的。到拐弯处时越努力，就越能获得成功。

理论性是论战性的同胞姊妹。但是，对着空罐子叫喊的人，只能听到罐子对他的喊声。所以作者只同富有理论内容的思想争论，并且以极大的兴趣聆听自己同行的批评性见解，接受一切读者的建设性意见。

如果读者读了本书能想起自己同艺术的接触，而见到艺术作品和生活中美好的事物就想起本书，那么，作者将会认为，他的劳动达到了目的。要知道，只有那些具有审美修养的人，才能在接触美好事物时感到欢乐。所以，完全可以说句大胆的、似乎不足信的玩笑话：你想成为幸福的人吗？请研究美学吧！

目 次

作者的话.....	1
-----------	---

第一章 导论

作为科学的美学.....	1
一 美学的对象和任务.....	1
美学研究什么(美学与世界的关系).....	1
谁需要美学,为什么需要美学(美学与创作者的需要和接受艺术的大众的需要的关系).....	3
美学是否给艺术提供标准(美学与艺术创作的关系).....	7
二 审美知识的系统性.....	9
科学——这是体系.....	9
体系的统一性(一元论).....	11
科学方法.....	13

第二章 美学——审美活动的理论

关于从全人类的观点掌握世界的科学.....	16
一 审美活动.....	16
审美活动形式的多样性.....	16
审美活动和艺术活动的相互关系.....	20
迪札因.....	24
二 美学的研究领域.....	29

3112/15811

实践美学·····	29
-----------	----

技术美学·····	31
-----------	----

第三章 美学——全人类珍品的价值哲学

关于现实和艺术中美的丰富性的科学·····	37
-----------------------	----

一 美。美的实质和基本形式·····	37
--------------------	----

关于美的理论模式·····	37
---------------	----

美和有用·····	38
-----------	----

美即价值·····	41
-----------	----

美形成体系的意义·····	45
---------------	----

二 美·····	46
----------	----

美学史上的美·····	46
-------------	----

从理论上理解美的范式·····	57
-----------------	----

美——真正的全人类的价值·····	60
-------------------	----

三 崇高·····	63
-----------	----

美学思想史上的崇高·····	63
----------------	----

崇高的性质·····	66
------------	----

艺术中的崇高·····	69
-------------	----

四 悲剧性·····	73
------------	----

悲剧是无可弥补的损失和对永生的肯定·····	73
------------------------	----

关于悲剧的一般哲学观点·····	76
------------------	----

艺术中的悲剧性·····	78
--------------	----

悲剧性的实质·····	88
-------------	----

五 喜剧性·····	90
------------	----

喜剧性——社会-文化的现实性·····	90
---------------------	----

滑稽的表现和感知·····	92
---------------	----

喜剧性即矛盾·····	97
-------------	----

笑中的破和立·····	102
-------------	-----

滑稽的类型和细微差别·····	105
-----------------	-----

对生活进行喜剧性分析的历史主义	109
六 审美属性的多样性	113
丑	113
卑劣	115
可怕	116
完整性和分裂性	118
审美概念及其与范畴的相互关系	122
生活中和艺术中审美属性的多面性和辩证的相互作用	124
第四章 美学——艺术的社会学	
关于艺术创作的社会本性的科学	130
一 作为社会现象的艺术	130
艺术——个性活动的模式和对世界的反映	130
艺术——社会实践的集中表现,“关系的经验”的概括	134
艺术——社会意识的形式	139
艺术中的个性、阶级性、民族性、跨民族性和全人类性	142
艺术的人民性	147
二 艺术的多种功能	150
社会-改造的功能(艺术是一种活动)	150
认识-启发的功能(艺术是一种知识和教育)	154
艺术-观念的功能(艺术是一种对世界状态的分析)	156
预示的功能(“卡珊德拉因素”或艺术是预言)	159
传递信息和沟通思想的功能(艺术是一种联络和交往)	163
教育的功能(艺术是一种净化;完整个性的形成)	164
暗示的功能(艺术对下意识的影响)	166
审美功能(艺术是创作精神和价值目标的形成)	171
享乐的功能(艺术是一种享受)	173
艺术的对象和目的的统一	174
第五章 美学——艺术的认识论	
关于艺术思维的科学	177

一 艺术形象——艺术思维的形式.....	177
比喻性, 离奇性, 联想性.....	177
自我运动.....	180
多义性和含蓄性.....	181
个性化的概括. 典型化.....	183
充满感情的思想, 富有思想的感情.....	185
现实世界和艺术家的个性——形象的建筑材料.....	187
独创性.....	190
二 艺术方法——形象思维的方法.....	191
科学, 艺术和事实.....	191
艺术方法的性质.....	192
二十世纪艺术思维的对立立场: 现实主义——现代主义.....	196

第六章 美学——艺术的本体论

关于艺术文化的社会存在的科学.....	207
---------------------	-----

一 作为艺术存在形式的艺术作品.....	207
艺术作品及其结构.....	207
作品中的 <u>现实性和永恒性</u>	211
真实和逼真.....	213
二 艺术风格.....	217
风格是艺术本体论的范畴.....	217
风格功能的多方面性.....	218
风格的结构.....	221
作品中风格的生命力.....	225

第七章 美学——艺术的心理学和艺术感知的理论

关于艺术创作和艺术感知的心理学的科学.....	231
-------------------------	-----

一 艺术创作的心理学.....	231
艺术创作的灵感.....	231
艺术创作的心理机制.....	233

二	艺术感知的心理学	238
	艺术感知的心理学机制。感受定势	238
	研究艺术感知的问题	243
三	艺术是感知的对象	244
	艺术本文和艺术感受	244
	艺术感知的规律	249
第八章 美学——艺术的理论史		
	关于艺术过程的科学	252
一	艺术过程的动态规律性	252
	艺术的相互作用	252
	不可重复的东西的重复性(艺术过程中吻合现象的类型学)	256
	艺术进步	258
	艺术价值的永恒性质	260
二	艺术过程的历史阶段和结构的规律性	262
	派别是艺术观念的类型	262
	艺术时代和过去的艺术中的派别	265
	批判现实主义	271
	社会主义现实主义	279
三	现代主义流派(批判的分析)	288
	表现主义:描写在与人敌对的世界上升化的、惘然若失的人	288
	超现实主义:描写在神秘的、不可认识的世界中惊惶失措的人	293
	存在主义:描写在荒诞世界中孤独的人	297
	抽象主义:描写个人逃避平凡和虚幻的现实	301
	波普艺术:描写购买者——“群众消费”社会的非意识形态化的个人	304
第九章 美学——艺术的形态学		
	关于艺术创作的种类体系的科学	310
一	艺术的种类	310

艺术种类多样性的根源	310
实用艺术	313
杂技	314
建筑	316
装饰艺术	321
绘画和格拉费卡	322
雕塑	326
文学	329
戏剧	332
音乐	337
舞蹈艺术	339
摄影术	341
电影	343
电视	347

二 艺术种类的历史变动..... 351

社会需要和艺术种类的发展	351
艺术分支的历史倾向	354
各种艺术的相互作用和综合的历史倾向	356
文学——艺术文化的言语基础，艺术的主导种类	358
迫切需要的艺术种类及其历史变动性	360
有代表性的艺术种类和它们的历史动态	362
技术的发展和艺术各个种类相互作用的前景	363

第十章 美学——艺术沟通的理论，艺术的符号学和文化学

关于转播艺术活动的产品、关于艺术活动的符号系
统和文化含义的科学..... 368

一 艺术即艺术沟通..... 368

艺术沟通的结构和类型
 368 |

艺术本文——艺术沟通的中心环节
 372 |

二 艺术即语言。审美活动和艺术活动的符号学..... 374

艺术文化中的符号及其作用	374
艺术语言。作品——艺术文化的元符号	379
三 艺术是文化现象	381
艺术文化的语言多样化	381
艺术文化发挥功能的机制	384
第十一章 美学——艺术批评的理论和方法论	
关于艺术分析的任务和手段的科学	388
一 美学——批评的理论	388
艺术——批评——社会	388
批评——文学？批评——科学？	392
修辞学的经验和作为运动着的美学的批评	394
批评和释义学	398
二 美学——批评的方法论	403
批评的方法及其结构	403
关于作品的总的判断	406
确定作品的外在联系(审美关系)的含义和价值	407
确定作品的内在联系(结构)的含义和价值	412
作品的含义和价值	419
第十二章 结束语	
研究美学问题的理论结论和实践结论	421
美学——审美活动和艺术活动的哲学(关于从审美上和艺术上 掌握世界的规律性的科学)	421
美学——对艺术产生社会影响的理论(党对艺术的领导问题)	425
美学——审美教育的理论(人道主义——美学和艺术的最高目 的和意义)	435
人名索引	441

第一章

导 论

作为科学的美学

一 美学的对象和任务

美学研究什么

(美学与世界的关系)

在许多世纪以前，有一位不知名的专论作者在一篇《论崇高》的文章中写道，对每一门学科都应提出两点要求：“第一，应当说明研究的对象；第二，找出和指明帮助掌握这一对象的方法。”^①这个正确的见解需要加一点重要的补充：必须把对象同科学的任务联系起来加以考察，而研究对象的方式(方法)也必须同科学的体系联系起来。

任何科学都有它的对象。揭示对象，也就是说明这门科学的特征、活动范围和任务。可惜，要简短地回答美学的对象是什么的问题很困难。黑格尔在谈到一种哲学科学的对象时正确地写道：逻辑学“不可能事先讲明它是什么，只有它的全部叙述才产生这种关于逻辑的知识。”^②美学也是这样，只有对它的详细阐明才能全面地勾画出这门科学的界限。但是，在开始阐明美学的时候，决不能拒绝对美学对象作某种预先的说明。

① 《论崇高》，莫斯科-列宁格勒，1966年版，第5页。

② 《黑格尔全集》，莫斯科，1937年版，第5卷，第19页。

美学的历史源远流长,以世纪计。在这门科学发展的进程中,不仅美学观点,而且美学研究的问题的范围,美学对象本身和任务都发生了变化。说法很多,如:美学是哲学的一部分,它为创建整个世界的图景服务(希腊自然哲学家、毕达哥拉斯派);美学涉及诗学的问题以及关于美和艺术的性质的一般哲学问题,它提出了概括艺术经验的任务(亚里士多德);美学把国家对艺术的监督问题和艺术对人的教育作用纳入它的范围(柏拉图);美学同伦理学紧密联系着(苏格拉底);美学是神学的一个组成部分,它力求借助于艺术而促使人为神效劳(德尔图良、托马斯·阿奎那);自然和艺术的相互关系日益成为美学的对象(列奥纳多·达·芬奇);美学力求制定艺术的标准(布瓦洛);美学研究艺术中对世界的感性认识的特点(鲍姆加通);美学的对象可归结为“美的辽阔王国”,严格说,归结为“艺术,并且不是任何艺术,而正是美艺术”^①,同时,美学的任务就是要说明艺术在世界精神的总体系中的地位(黑格尔);美学这门科学把自己的范围扩大到考察人与现实的审美关系的全部多样性(车尔尼雪夫斯基);美学的任务是从理论上论证艺术中的某一流派:浪漫主义(诺瓦利斯)、现实主义(别林斯基、杜勃罗留波夫、车尔尼雪夫斯基)、艺术实践的理论规定(新实证主义)。马克思主义美学从理论上阐明,在人的实践活动的一切领域内,尤其在艺术领域内,按照美的规律掌握世界,在艺术领域内,美学的任务就是在认识艺术性质的基础上积极提高艺术的社会意义和艺术的社会改造作用。

从现代的观点来看,美学这门科学的对象究竟是什么呢? П.Б.科普宁在自己的著作中表明,每一门科学的特殊对象,这不是现象的特殊范围,而是从某种角度来考察的整个世界,即从该科

^① 《黑格尔全集》,莫斯科,1938年版,第12卷,第1页。

学所要解决的任务出发来把握全部现象。人们可以把医学不确切地看做关于人的健康的科学；健康，这仅仅是医学的目的，而医学的对象却是从对人的健康有意义这个角度来看的一切现象，如：阳光、地理环境、化学化合物、物理现象等等。所以，美学的对象也是从对人类有意义、有价值这个角度来考察的整个世界。

美学，是关于受历史制约的全人类珍品的实质的科学，关于全人类珍品的创造、感知、评价和掌握的科学。这是关于在人类活动过程中，首先在艺术中按照美的规律来掌握世界的最一般原则的哲学科学，在艺术中，这样掌握世界的成果得到定形、巩固，并达到高度的完美程度。

在现实和艺术中审美的性质及其多样性，人对世界的审美关系的原则，艺术的实质和规律性，这就是美学这门科学的基本问题。美学表现社会的审美观点体系，这些审美观点给人们的全部物质活动和精神活动的外貌留下自己的痕迹。

谁需要美学，为什么需要美学

6

（美学与创作者的需要和接受艺术的大众的需要的关系）

人们往往对研究美学抱轻视态度，好象这是严肃的、具有实践目的的人所不屑一顾的事情。而实际上谁需要美学，为什么需要美学呢？乍一看来，甚至艺术家都不需要美学。正象莫里哀笔下的茹尔丹有一天发觉，他一生说的是散文那样^①，诗人也会突然发现，他一生是按照美学的规律进行创作的，但却看不到、也不知道美学的规律是什么。那么，这是否意味着：美学是一门无用的科学呢？决非如此。

① 参看《贵人迷》（收入《莫里哀喜剧六种》，上海译文出版社 1976 年版）。

——译者

艺术家需要美学。诚然，他可以直觉地运用美学规律，可以不从理论上理解这些规律，而只是从艺术过程本身、从前人和今人的经验中获取。但是，对艺术实践成果的这种未经理论概括来巩固的理解，不可能深刻地、正确无误地解决创作问题。当艺术家碰到复杂的创作任务，或者想评价自己的活动、或者碰到新问题、或者试图摆脱创作危机的时候，他不能仅仅依靠直觉，而应当以美学方面的深刻知识为依据。

经典性的作品同它尚未加工润色的初稿的区别有多大啊！有时甚至叫人感到疑惑：这难道出自同一位作家的手笔？为什么不是所有的作家都能把自己的草稿润色到艺术的高度呢？首先，我们看到，并不是每个人都能坚韧不拔，在自己的作品中花费多年的辛勤劳动，就象伊万诺夫画《耶稣出现在人们面前》那样，又如列夫·托尔斯泰改写《战争与和平》，十易其稿；列宾甚至在手干枯的时候仍在作画。贝多芬甚至在失去听觉之后都不终止心爱的创作活动。创造一部杰作是宏伟的工作。确实，“天才就是耐心”。费多托夫听说人们赞叹他的《小寡妇》那幅画画得自然、朴素，他回答说：“是的，如果你画一百次，那就会自然、朴素了。”

没有技巧，没有高度的要求，没有顽强精神和工作能力，没有才华，就没有真正的创作，用高尔基的话说，才华“十分之九是工作能力”。但是，没有对世界的艺术观念，没有世界观，没有转化为形象的美学原则的完整体系，上述所有这些重要的和必要的品质就一文不值了。艺术家的世界观不是他所看到的哲学真理的简单总和。他的世界观产生于生活本身，是由于观察自然界和社会，掌握人类文化，积极主动地对待世界而取得的。世界观不仅引导着才华和技巧，而且本身也是在创作过程中、在才华和技巧的影响下形成的。观察世界的特殊性，对生活素材的选择，是由世界观决定和调节的。同时，表现在美学体系中的、自觉地或自发地通过

形象来实现的那个世界观方面，对创作具有最直接的影响。

一般来说，创作和对创作规律的理解是相辅相成的。阿里斯托芬、列奥纳多·达·芬奇、莎士比亚、莫里哀、歌德、席勒、托尔斯泰、陀思妥耶夫斯基不仅是伟大的艺术匠师，而且是艺术奥秘的伟大探索者。

理论对艺术家的意义这个问题在美学思想史上已不止一次地讨论过。还在古代，诗人品达罗斯就将真正“天生的”诗人和专业知识丰富的作诗者加以对照。哲学家柏拉图比较灵活和深刻地提出了这个问题，他认为天赋才能与理论的磨练和研究相结合是必要的。假朗吉努斯在《论崇高》这篇专论中强调指出，决定艺术家的优点的主要不是对规则的知识，而是天赋才能的力量。但是，没有理论，就不可能有高级艺术，因为，没有不断精益求精的精神，才华也会枯竭。按照假朗吉努斯的意见，科学训练和指引天才，帮助他避免犯错误。

当然，美学没有直接的实利用途。熟读美学的基本原理，还不等于学会按照美的规律来进行创作，反过来说，也完全一样。我们可以合乎逻辑地思维，而往往不知道逻辑学的规律。然而，研究某一过程的规律，虽然没有直接的实利意义，却有深刻的实践意义。懂得逻辑学的规律，人们就不仅能够自觉地立论，而且能够以科学来检查自己论点的准确性、可靠性，还可以正确地确定逻辑链条上的断头处，找到思维中的错误。美学知识（哪怕不是直接地）影响着艺术家的创作。它促使艺术家自觉地对艺术创作，把天赋和素养结合于创作之中。

接受艺术的大众——读者、观众、听众之需要美学，并不亚于艺术家之需要美学。在理论上修养的人能够更深刻地领会作品。可以象乞乞科夫^①的仆人彼特鲁什加那样阅读，从字母构成词的过程本身中得到乐趣，可以着迷于作品的外表美和作品题材的引