

新编美学教程

司有仑 主编

新编美学教程

司有伦 主 编

李 崧 副主编
冷德诚

中国人民大学出版社

(京)新登字156号

2096/16

新 编 美 学 教 程

司有伦 主编

•
中国人民大学出版社出版发行
(北京海淀路39号 邮码 100872)

中国人民大学出版社印刷厂印刷
(北京鼓楼西大街石桥胡同61号)
新华书店经销

•
开本: 850×1168毫米32开 印张: 14.5
1993年6月第1版 1993年6月第1次印刷
字数: 361 000 册数: 1-5 000

•
ISBN 7-300-01485-2
B·187 定价: 8.50元

前 言

近年来，不少学校相继开设美学课程，为了适应理工农医类各高等学校的教学需要，由中国人民大学、清华大学、北京科技大学等十余所学校的美学同仁，共同编写了这本《新编美学教程》。

该书力图以辩证唯物主义与历史唯物主义基本原理为理论基础，贯彻逻辑与历史相统一、理论美学与应用美学相统一、传统美学与当代美学相统一的原则，尽量吸收中外古典美学的精华以及当代国内外美学界研究的最新成果，结合理工农医类高等学校的特点，使其能在较短的课时里，初步掌握美学史、美学基本原理和当代美学发展趋势，更好地为社会主义现代化服务。

本书各章执笔者如下：

绪论 由中国人民大学司有伦撰写；

第一章 美的发生论由清华大学冷德诚和司马兰撰写；

第二章 美的发展论由冷德诚撰写；

第三章 美的本质论由北京医科大学丁小卒和有岩撰写；

第四章 美的形态论由北京农学院杨文芬撰写；

第五章 技术美论由北京航空航天大学隋学礼撰写；

第六章 形式美论由北京建工学院常光宇撰写；

第七章 美的范畴论由司有伦和隋学礼撰写；

第八章 审美意识论由司有伦撰写；

第九章 审美心理论由北京技术师范学院侯伯明撰写；

第十章 美的创造论由中国矿业大学王若民撰写；

第十一章 美的欣赏论由北京科技大学李崧撰写；

第十二章 门类艺术论由北京农业大学崔峻岭撰写；

第十三章 现代西方美学思潮评述（上）由北京气象学院霍桂桓撰写；

第十四章 现代西方美学思潮评述（下）由霍桂桓撰写。

全书由司有仑统稿，李崧同志协助主编审改了部分篇章，冷德诚同志做了大量的组织工作。在该书编写初期，北京理工大学鄂江、中国青年政治学院王德胜和北京航空航天大学杜寒风等同志曾参加提纲讨论，并承担了部分篇章的编写工作。后因种种原因退出了编写组，但他们对《教程》的成书亦做出不小的贡献。在本书编写过程中，中国人民大学出版社副总编辑周文柏同志和王爱玲同志先后审阅了书稿，并提出许多宝贵的意见，这里一并表示谢意。

由于我们理论水平所限，书中难免存在着这样或那样的缺点和错误，敬请广大读者和美学界的专家批评指正。

编著者

1992年6月

目 录

绪论	1
第一节 美学及其由来	2
第二节 美学研究的对象和范围	8
第三节 美学研究的任务和方法	13
第一章 美的发生论	22
第一节 评述几种美的发生论	23
第二节 美的发生论探索	29
第二章 美的发展论	45
第一节 西方美学思想的发生、发展和转态	45
第二节 中国美学思想的发生、发展和转态	65
第三章 美的本质论	97
第一节 对几种美的本质论的评析	97
第二节 马克思主义美的本质论	110
第三节 美的特征	121
第四章 美的形态论	135
第一节 自然美	135
第二节 社会美	141
第三节 艺术美	149
第五章 技术美论	157
第一节 技术美学概述	157
第二节 技术美	160
第三节 产品的功能美和形式美	163
第四节 人体工程学与迪扎因	172

第六章 形式美论	181
第一节 美的内容和形式	181
第二节 形式美的构成因素	190
第三节 形式美的法则	198
第七章 美的范畴论	210
第一节 优美	212
第二节 崇高	222
第三节 悲剧性	232
第四节 喜剧性	239
第八章 审美意识论	248
第一节 审美意识的静态分析	248
第二节 审美意识的纵向分析	256
第三节 审美意识的横向分析	262
第四节 审美意识的本质特征	268
第九章 审美心理论	278
第一节 审美感知	278
第二节 审美想象	287
第三节 审美情感	296
第四节 审美理解	302
第十章 美的创造论	310
第一节 美的创造规律	310
第二节 人自身的审美创造	317
第三节 日常生活中的审美创造	324
第四节 艺术美的创造	331
第十一章 美的欣赏论	340
第一节 美的欣赏中客体与主体	341
第二节 美的欣赏过程与特点	348
第三节 审美趣味的差异性与共同性	354

第四节	审美判断的标准	361
第十二章	门类艺术论	366
第一节	关于艺术分类的原则和意义	366
第二节	鉴赏类艺术的门类及其审美特征	369
第三节	实用艺术的门类及其审美特征	383
第十三章	现代西方美学思潮概述（上）	
	——人本主义美学	393
第一节	表现主义美学	395
第二节	直觉主义美学	398
第三节	新托马斯主义美学	400
第四节	心理学派美学	403
第五节	精神分析美学	406
第六节	形式主义美学	408
第七节	现象学派美学	411
第八节	存在主义美学	414
第九节	法兰克福学派美学	417
第十四章	现代西方美学思潮概述（下）	
	——科学主义美学	421
第一节	自然主义美学	422
第二节	实用主义美学	425
第三节	语义学美学	427
第四节	分析美学	429
第五节	符号论美学	435
第六节	格式塔心理学派美学	437
第七节	结构主义美学	440
第八节	解释学美学	442
第九节	接受美学	444
参考书目		449

绪 论

人类世界是个美的世界，我们总是在时时刻刻地感受美、捕捉美、追求美、创造美，既是一个美的鉴赏者，亦是一个美的创造者。

大千世界，林林总总，我们面对着疏影暗香，嫩柳娇莺，惊涛飞瀑，峭壁苍松。或面对“骏马秋风冀北”式的壮美景色，或面对“杏花春雨江南”般的优美画卷，大自然的一草一木，一山一水皆能使人陶醉其中，流连忘返。

艺术世界，绚丽璀璨，我们聆听一曲肃穆雄浑的交响乐，或观赏一出古典芭蕾《天鹅湖》，或品味一幅八大山人的水墨画，或鉴赏一尊古朴典雅的青铜器，这一件件，一幅幅美的艺术珍品，给人们难以表述的美的享受。

人们既爱自然之美，艺术之美，也会被社会之美所感动。在我们现实生活中，有数不尽的美的事物，美的人格，美的心灵。有舍己为人的勇士，有甘为人梯的无名英雄，有救死扶伤的豪杰，有平凡而伟大的劳动者。他们既是美的创造者，也是我们的审美对象。

“爱美之心，人皆有之”，爱美是人类的天性。美学是一门很诱人的学科，也是一门很富有群众性的学科。然而要问什么是美学？美学的研究对象是什么？恐怕知之者不多也。这里让我们先从美学及其由来谈起。

第一节 美学及其由来

美学，作为一门独立的学科始于18世纪中叶，由德国启蒙运动时期哲学家、美学家鲍姆嘉通创建，中间经过康德、歌德、席勒、谢林等人的发展，最后由黑格尔集大成，建构起严谨的美学体系。不过，翻开中外美学思想发展史，人们对美和艺术理论的思索和探讨，可追溯到公元前中国的先秦时期和西方的古希腊时期。

一 前美学时期的回溯

人们都称美学是门既古老又年轻的科学，尽管美学作为独立学科始于鲍姆嘉通，但人类的美学思想发展史却渊源流长。早在公元前6世纪以前，中外许多哲学家、思想家都在探讨美、美感和艺术现象，试图揭示人类的审美活动及艺术创作的本质规律。不过，18世纪以前，美学尚未形成一门独立的科学，原因在于当时的科学还没发展到进行严格划分学科的阶段，美学还不可能从哲学、伦理学、宗教、文学艺术中独立出来，成为具有自己独特的研究对象和研究范围，以及具有严谨科学体系的学科。

我国先秦时期和西方古希腊罗马时期，以及以后很长一个阶段，许多美学思想多包蕴在哲学、伦理学、宗教和文艺思想体系之中，尚未独立出来构成一门科学。

早在先秦时期，我国许多哲学家、思想家对美和艺术问题进行哲学上的探讨。例如《国语》中的伍举论美，可以说是我国历史上关于美和美感问题最早的论述。伍举说：“夫美也者，上下、内外、大小、远近皆无害焉，故曰美。”^①显然他把美与善，美与功利等同起来，美即是善，善外无美。孔丘《论语》中关于

^① 《中国美学史资料选编》上卷，中华书局1980年版，第9页。

“质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子”^①的论述，可见孔丘主张内容与形式的统一，美与善的统一，尽善尽美，相互和谐。在美感问题上，主张“乐而不淫，哀而不伤”的美感适度说。孟轲的“口之于味也，有同耆焉；耳之于声也，有同听焉；目之于色也，有同美焉”^②有关人类共同美的思想，以及他的“以意逆志”、“知人论世”、“养气”说等，对后世的美学和艺术的发展影响很大。老聃在《道德经》中，不仅提出来美、丑等美学术语，而且还辩证地论述了美与丑、善与恶相互依存，相互对立，相互转化的辩证关系。即“天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已”。^③以及他的“大音希声”、“大巧若拙”等，都包含着朴素的辩证因素。荀况的“全粹为美”的美的本体论；“水玉比德”自然美论；以及“心忧恐，则口衔刍豢而不知其味，耳听钟鼓而不知其声”^④的论述，表明主体对客体对象的审美观照过程中，心与物的辩证关系，直接影响着主体的审美感受。不过，这些杰出的美学思想，并未形成独立、严谨的体系，多夹杂在诸如《国语》、《论语》、《孟子》、《道德经》、《荀子》等有关哲学、伦理、政治著作中。

无独有偶，上述现象不仅在我国古代社会是常见的，而且古希腊罗马时期的欧洲也是如此。例如毕达哥拉斯学派所提出的“美是和谐与比例”说，赫拉克利特关于“最美丽的猴子与人类比起来也是丑陋的”美的相对论观点，德诺克里特有关“身体的美，若不与聪明才智相结合，是某种动物性的东西”，^⑤人的内在美与外在美相结合的观点，以及苏格拉底、柏拉图、亚里斯多

① 《中国美学史资料选编》上卷，中华书局1980年版，第15页。

② 同上书，第24页。

③ 同上书，第29页。

④ 同上书，第48、49、52页。

⑤ 《西方美学家论美和美感》，商务印书馆1980年版，第16页。

德、贺拉斯等影响几代甚至几十代的大哲学家大思想家，他们的美学观点亦多散见于他们的哲学、伦理学、政治学或文艺理论著作中。例如柏拉图的美学思想，除早年写的《大希庇阿斯》是一篇专门讨论美的论文外，他的“理念论”为基础的美学观，却都散见在《伊安》、《高吉阿斯》、《会饮》、《斐德若》以及《理想国》著作中。

18世纪以前，尤其是我国先秦时期和西欧古希腊罗马时期，许多思想家的美学观多和其哲学观、伦理观交织在一起，往往把真、善、美视为同一的东西，尤其是把美和善视为一体。

真善美统一论者，最早始于古希腊哲学家亚里斯多德，在他看来，美在形式、秩序、匀称、明确，而“美的主要形式‘秩序、匀称与明确’，这些唯有数理诸学优于为之作证”，^①所以美是以真为前提的。他又认为美与善本质上是统一的，形式作为人的活动又是善。不过，在西方美学史上，真正把真、善、美三者的辩证统一的关系论述得较为准确较为明晰的是18世纪唯物主义美学家狄德罗，他认为：“真、善、美是紧密结合在一起的。在真或善之上加上某种罕见的、令人注目的情景，真就变成美了，善也变成美了。”^②在他看来，真与善是美的内容，美是真与善的外部形式，真与善的感性显现就是美。

然而，我国古代美学家和西方古希腊美学家论述较多的还是美与善的关系。如古希腊思想家苏格拉底，他认为美即是善，善即是美。之所以如此，在于美与善二者都以“功用”为其评价标准。他说：“因为任何一件东西如果它能很好的实现它在功用方面的目的，它就同时是善的又是美的，否则它就同时是恶的又是丑的。”^③这里言及的功用，如一个粪筐只要是有用的，符合它

① 《西方美学家论美和美感》，商务印书馆1980年版，第41页。

② 《狄德罗美学论文选》，人民文学出版社1984年版，第429页。

③ 《西方美学家论美和美感》，商务印书馆1980年版，第19页。

的目的，就既善且美。古希腊另一美学家亚里斯多德也是一个美善统一论者，他说：“美是一种善，其所以引起快感正因为它是善”，^①在他看来，宇宙间存在着一种至善至美永不灭绝的事物，之所以美善是统一的，原因在于美与善是构成事物的要素，在事物尚未形成之前，它们以潜在的形式存在于事物之中，美与善形成的过程，也就是这种性质由潜能外化为现实，即赋予质料以形式的过程。美与善是统一的，但统一在何处却众说不一。古罗马晚期新柏拉图主义者普罗丁认为真善美统一于神，他说：“真实就是美，与真实对立的東西就是丑。丑就是原始的恶。正如真实界就是善的东西和美的东西，或则说就是善与美”，然则美究竟何在？他认为：“神才是美的来源，凡是和美同类的事物也都是从神那里来的。”^②不过，不是任何人都能观照到神本身的美，只有那些心灵经过净化，把自我从肉体的欲望中脱却出来，也就是说把自我净化成神一样的人才能观照到神的美。总之，在古代和中世纪很长一段历史时期，许多思想家的哲学观和伦理观、美学观尚交织在一起，这标志着美学作为一门独立学科的条件尚未成熟。

二 鲍姆嘉通“美学之父”

人们之所以称鲍姆嘉通为“美学之父”，说美学这门科学是由他奠基的，其理由如下：

鲍姆嘉通在美学思想发展史上，首次使用“埃斯特惕克”（Ästhetik）作为他的一部专门研究人的感觉、情感著作的书名，使美学以独立的学科立于科学之林。

鲍姆嘉通是大陆理性主义者沃尔夫（C.Wolff）的门徒，

① 《西方美学家论美和美感》，商务印书馆1980年版，第41页。

② 同上书，第57、58页。

在哲学上他承袭了沃尔夫和莱布尼兹(G·W·Von Leibniz)的观点,崇尚理性,轻视感性,把理性视为“明确的认识”,把感性视为“混乱的认识”。故而,沃尔夫的逻辑学只限于对高级认识能力的研究,而所谓低级的认识能力,即感性认识则被置于哲学的研究范围之外。鲍姆嘉通在整理其先师哲学思想时,发现其哲学体系存在着一大缺陷,即人类认识体系中的理性认识有逻辑学在研究,意志有伦理学在研究,唯有感性认识没有一门学科去研究它。在他看来,人类的心灵活动分为知、情、意三个部分,在科学领域内就应建立与此相对应的三门学科。他在《美学》一书中说:理性事物应当凭借高级认识能力作为逻辑学的对象去认识,而感性事物则应凭借低级认识能力作为感性学的对象去认识。他在1735年发表《关于诗的哲学沉思录》一书时就提出这一想法,1742年开始,他就在大学里讲授美学这门课程,1750年出版其讲义时,从希腊语中找出“埃斯特惕克”作为他研究人类感性学的名称,正式把这门新学科界定为美学。

鲍姆嘉通被誉为“美学之父”,他不仅认识到有必要创建一门新学科来弥补传统哲学体系的漏洞,更重要的是他把美学从哲学体系中分离开来,初步界定美学这门学科的研究对象、范围和方法。

在他看来,美学与哲学是两门相互联系又相互平行的科学。哲学研究的是人类的理性认识及其规律,是“高级的认识论”;美学研究的是人类的感性认识及其规律,是“低级的认识论”。因此,他在《美学》一书中明确阐述:“美学是感性认识的科学。”

不过,鲍姆嘉通在该定义前面,加了四个解释性的定语,即“自由艺术的理论”,“低级认识论”,“美的思维艺术”和“与理性相似的思维的艺术”。由此可见,他对美学的研究对象、范围和方法进一步加以界定。在他看来美学与自由艺术(后

人称美的艺术)有着必然性的内在联系。自由艺术也是一种认识,而且是感性认识,所以人们应该从认识论的角度去把握它、研究它。其次,鲍姆嘉通虽然称“美学是低级的认识论”,但他认为低级的认识论和高级的认识论,其价值观是等同的,并没有高低贵贱之分,而且以艺术作为其研究对象的美学,有其独立的认识价值。另外,鲍姆嘉通把美学界定为“美的思维艺术”,而且是“与理性相类似的思维艺术”,在他看来,美的思维和逻辑思维有着本质的区别,美的思维所追求的是现象的完善,即“质料的完善”,后者追求的是概念的确切,即“形式的完善”。他说:“以美的方式进行思维的美学家有时必须偏离完全确定的、严格意义上的真实性,”“常常有必要偏离严格意义上完全确定的真,并转向可然性。”^①也就是说,科学追求的是逻辑上的真,而美学所追求的是审美上的真。

鲍姆嘉通界定了美学的研究对象以后,又进一步界定美学研究的范围和内容。他认为美学研究的内容不是一般的感性认识,而是研究人类感性认识中具有审美属性的感性认识。他说:“美学的目的是感性认识本身的完善(完善感性认识),而这种完善也就是美。据此,感性认识的不完善就是丑,这是应当避免的。”又说:“这种感性认识的不完善也不属于美学研究的范围”^②。

何谓感性认识的完善呢?在他看来,感性认识的完善就是现象充分地、直接地显现出来,而且认为“没有次序就无完善可言”,完善的感性认识必须建筑在“雅致”之上,“感性认识的美和审美对象本身的雅致构成了复合的完善,而且是普遍有效地完善。”^③

与此相反,丑则是感性认识的不完善。丰富、真实、清晰、

① 鲍姆嘉通:《美学》,文化艺术出版社1987年版,第19、20、40—52页。

②③ 同上书,第18、19、21页。

确定等在表象中,以及在其自身中达到和谐一致,就是感性认识的完善,就是美;局限、平淡、虚假、晦暗、惰性等在表象中,以及在其自身中杂乱地显现出来,就是感性认识的不完善,就是丑。

鲍姆嘉通之后,康德继承了鲍姆嘉通的美学思想,并适当的吸收了英国经验主义美学家的某些观点,对美、主体在审美感受中的心理功能作了较深入的探讨,把美学的研究对象界定在“美的分析”和“崇高的分析”上。黑格尔集其大成,撰写成三卷本的美学著作,构筑起严谨的美学体系。

第二节 美学研究的对象和范围

每门科学都有自己独特的研究对象和范围,作为一门独立学科的美学亦不例外,也有自己特有的研究对象。不过,美学是一门年轻的科学,它的研究对象和范围尚未定论,长期以来争论不休,众说纷纭,莫衷一是。

一 美学史上关于美学研究对象的论争

关于美学研究对象问题,在西方美学史上是个长期争论不休的问题。早在古希腊罗马时期,尽管当时美学尚未成为一门独立的学科,但美学家们则试图探讨美学的研究对象。例如古希腊美学家柏拉图则把美学视为关于美的科学,从其理念论出发,对美是什么进行专门的探讨。他的门徒亚里斯多德则侧重于艺术理论的研究。仅就鲍姆嘉通创建美学以来,就存在着下述各种不同的观点。

以鲍姆嘉通、康德为代表的美学家认为美学的研究对象就是美,把美学视为关于美的科学。综观美学发展史,凡是把美作为美学研究对象者,多采取哲学思辨的方法,凡是把艺术视为美学

研究对象者，多采取科学实证方面。鲍姆嘉通属于前者，他把美学的对象界定为感性认识的完善，这就是美。在此基础上又进一步划定美学这门科学的研究范围，即什么样的感性认识才属于美的范畴；感性认识如何安排才是美的；感性认识通过媒介体如何表现才是美的。尽管如此，鲍姆嘉通并不否定艺术是美学研究的内容，认为“艺术是自然的摹仿”，一首诗，一部艺术作品像一个现实世界，但又不等同于现实世界。艺术是“使某些事物更加完善的各种规则的总和”，而“美学理论的法则——它好似个别艺术理论的北斗星——分散在一切自由艺术中，它包含的领域更为广阔”。①

德国古典美学的奠基人康德，也把美学作为其哲学体系有机的组成部分，把美学的对象界定为美，他承袭鲍姆嘉通的观点，认为人类的心灵分为知、情、意三个部分，适应这三部分需有三种认识能力，即理解力、理性和判断力。有关知的部分的认识能力是理解力，是纯粹理性；有关意的部分的认识能力是理性，是超乎经验之上的实践理性；有关情的部分的认识能力是判断力。康德试图通过判断力使纯粹理性和实践理性得到调和，使理解力行使职能的现象界和以理性行使职能的物自体，通过判断力这座桥梁沟通起来。

以德国古典美学家黑格尔为代表的美学家，认为美学的研究对象是美的艺术，他说，美学的“对象就是广大美的领域，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”。②根据上述原则，黑格尔主张为“美学”正名，认为使用“埃斯特惕克”（Ästhetik）一词实在不恰当，因为该词的精确含义是感觉或感性学，所以，他说美学应为“艺术哲学”，或

① 鲍姆嘉通：《美学》，文化艺术出版社1987年版，第36页。

② 黑格尔：《美学》第1卷，商务印书馆1981年版，第3页。