

美学教程

统稿人：杨恩寰 樊莘森 李 范

撰稿人：（以章节顺序排列）

樊莘森 李 范 杨恩寰

童 坦 梅宝树 郑开湘

B83
— 43
3

美学教程

中国社会科学出版社

责任编辑：黄德志

责任校对：王应来

封面设计：鹿耀世

版式设计：钱 锋

美学教程

MEIXUE JIAOCHENG

《美学教程》编写组

*

中国社会科学出版社出版

新华书店北京发行所发行

自贡新华印刷厂印刷

850×1168 毫米 32 开本 15.875 印张 2 插页 394 千字

1987年1月第1版 1987年1月第1次印刷

印数 1—30,000 册

统一书号：2190·162 定价：3.40元

前 言

为适应高等学校哲学专业美学教学的需要，以及广大美学爱好者的自学要求，我们编写了这本《美学教程》。

本书以马克思主义哲学、特别是历史唯物主义的实践观点为理论基础，贯彻理论与实践、逻辑与历史相统一的原则，尽量吸收国内外美学研究的最新成果，努力为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

本书由北京师范大学、复旦大学、南开大学、辽宁大学、河北大学、山西大学的美学教师集体编写，各章的执笔人是：

- 第一章 美学学科的形成和发展——樊莘森
- 第二章 美学研究的对象和范围——李 范
- 第三章 美学研究的任务和方法——杨恩寰
- 第四章 美的根源、本质和特征——杨恩寰
- 第五章 美的内容和形式——杨恩寰
- 第六章 美的存在领域——樊莘森
- 第七章 美的表现形态——童 坦
- 第八章 美感的根源、本质和特征——梅宝树

第九章 美感的心理过程及其组合方式——

梅宝树

第十章 美感的基本形态——童 坦

第十一章 审美意识与审美个性——郑开湘

第十二章 艺术的审美本质与审美特性——

樊莘森

第十三章 各类艺术的审美特性——郑开湘

第十四章 审美创造——李 范

第十五章 审美教育——李 范

本书的统稿人是：杨恩寰、樊莘森、李范。

在本书的编写过程中，李泽厚同志曾给予热情的关心和指导，北京师范大学、河北大学给予大力支持，中国社会科学出版社哲学编辑室为编写工作提供了种种条件，责任编辑黄德志同志参加了书稿讨论和统稿工作，提出了不少有益的意见，为本书的编写和出版付出了辛勤劳动。在此，谨向他们表示真诚的谢意。

由于编者水平所限，书中缺点错误在所难免，希望美学界的专家、同行以及广大读者提出批评指正。

编 者

1986年1月

目 录

第一章 美学学科的形成和发展	1
第一节 美学思想的产生和发展.....	1
第二节 美学作为一门学科的提出和确立.....	5
第三节 美学学科的现状和发展趋势.....	15
第二章 美学研究的对象和范围	24
第一节 美学研究的对象.....	24
第二节 美学研究的范围.....	31
第三节 美学与其它科学的关系.....	34
第三章 美学研究的任务和方法	40
第一节 美学研究的任务.....	40
第二节 美学研究的方法论原则.....	42
第三节 美学研究的具体方法.....	48
第四章 美的根源、本质和特征	56
第一节 美的根源.....	56
第二节 美的本质.....	83
第三节 美的特征.....	99
第五章 美的内容和形式	108
第一节 美的内容和形式的关系.....	108

第二节	美与真、善的关系·····	117
第三节	美的形式与形式美·····	124
第六章	美的存在领域·····	145
第一节	社会美·····	145
第二节	自然美·····	157
第三节	艺术美·····	169
第四节	科学美·····	182
第七章	美的表现形态·····	191
第一节	优美·····	191
第二节	崇高——悲剧性·····	200
第三节	滑稽——喜剧性·····	216
第八章	美感的根源、本质和特征·····	226
第一节	心理结构与审美结构·····	226
第二节	美感的根源和本质·····	234
第三节	美感矛盾运动的特殊规律·····	242
第九章	美感的心理过程及其组合方式·····	251
第一节	美感的生理和心理过程·····	251
第二节	美感的心理构成因素·····	266

第三节	美感的组合方式·····	282
第十章	美感的基本形态·····	291
第一节	美感的多层次性和多向 度性·····	291
第二节	美感的纵向形态·····	295
第三节	美感的横向形态·····	302
第十一章	审美意识与审美个性·····	309
第一节	审美意识·····	309
第二节	审美意识的历史具体性·····	317
第三节	审美个性·····	325
第十二章	艺术的审美本质与审美特 性·····	333
第一节	劳动、审美与艺术的起 源·····	333
第二节	艺术的审美本质·····	345
第三节	艺术的审美特性·····	360
第十三章	各类艺术的审美特性·····	370
第一节	艺术分类的审美原则·····	370
第二节	视觉艺术和听觉艺术的 审美特性·····	379

第三节 视听艺术和想象艺术的 审美特性	389
第十四章 审美创造	400
第一节 审美创造的实质	400
第二节 现实领域的审美创造	413
第三节 精神领域的审美创造	432
第十五章 审美教育	448
第一节 审美教育的性质和任务	448
第二节 审美教育的特点和作用	466
第三节 审美教育的途径和方法	475
结 语	485
参考书目	490
书中人名中外文对照表	497

第 一 章

美学学科的形成和发展

美学学科的形成，经历了一个长期的历史发展过程。美学作为人类审美意识的理论形态，是在人类审美意识和理论思维有了相当发展之后逐步形成的，而其科学的确立，则只有在科学的世界观即马克思主义哲学诞生以后才有可能。当代的中国美学就是以马克思主义哲学的基本原理和方法论为基础的。它批判地吸收了中外美学的宝贵历史遗产，充分利用现代自然科学和人文科学的最新成果，总结概括现实的和艺术的审美实践经验，具体展现为以理论美学为主干、应用美学为分支的互相促进、双向发展的趋势。

第一节 美学思想的产生和发展

美学思想是关于人类审美意识的理论形式。事实表明，美和审美同是人类社会实践的伟大历史成果。随着人类物质生产实践的发展，美的领域的扩大，美的形态的增多，人类审美经验日益丰富，审美能力也日益提高。现实生活中的审美现象越来越为人类所关注、探索、思考。当人类思维能力发展到理论思维从而产生它的理论形态——哲学的时候，人们便开始对审美经验进行思考，对审美意识进行反思，于是便产生了最初的美学思想。美学思想与审美意识比较，它有两个比较明显的特点：一是审美意识

总是以感情经验的形式存在着，而美学思想则是以概念、范畴的形式存在着，是审美意识的理论形态化；二是审美意识普遍地存在于人类心理结构之中，由历史积淀而成，而美学思想作为审美意识的理论形式，虽然是人类思维的巨大成果之一，是人类思想文化的共同财富，但它却集中存在于人类思维的优秀代表人物中间。当然，美学思想最初还是零散的，不系统的，尚构不成完整的系统理论，就是说还没成为系统的科学理论，如早期个别的美学言论，后来局部的美学观点，等等，不过总是表明人类对审美现象的了解和掌握的逐步深入。

世界上每一个民族都在不同程度上保留和发展着本民族的美学思想，构成人类共同的美学财富，充实着人类的精神文明宝库。

西方美学思想发源于古希腊。黑格尔曾说过：一提到希腊这个名字，自然会引引起一种“家园之感”^①。古希腊早期的美学思想，多是只言片语，而且大都依附于自然哲学，往往是在探究宇宙本原时涉及美的问题。从德谟克利特开始转向小宇宙即人的心灵的研究，中经智者派提出的“人是万物的尺度”，到苏格拉底强调“人认识自己吧”，哲学注意的中心逐渐由自然界转向社会。这样就开始扭转了自然哲学对人的冷漠态度，随之美学思想也转向关注人和社会的问题。

柏拉图和亚里士多德把古希腊的美学思想推向了鼎盛的高潮。在他们现存的著作中，有着相当丰富的美学思想。他们都把对美的哲学思考同艺术实践结合起来。二者相比较，柏拉图重在对美的哲学思考，亚里士多德重在审美创造的研究；柏拉图提出：“什么是美”的问题，至今仍然吸引着人们去探索，亚里士多德的《诗学》则成为文艺美学的最早经典。在他们身上更多地流

---

① 黑格尔：《哲学史讲演录》第1卷，商务印书馆1981年版，第167页。

露出诗人的才华、辩者的机敏和思想家的睿智，但是他们的美学思想却构不成一个独立的美学学科体系。

古罗马美学思想基本上是古希腊美学思想的延续。贺拉斯的《诗艺》、朗吉弩斯的《论崇高》，大都是沿着亚里士多德开创的文艺美学的道路，对文艺进行美学探讨。朗吉弩斯在美学史上第一次提出并分析了崇高这一范畴，为美学思想的发展做出了贡献。普洛丁则本着柏拉图的理念论对哲学美学作了阐发，更趋向于神学，为中世纪宗教美学作了铺垫。

在漫长的中世纪，欧洲的美学思想实际上处于停滞状态。美学如同哲学一样，也沦为“神学的奴婢”。正如恩格斯所指出的，中世纪是在完全否定古代文化的基础上，只把基督教神学继承了下来。神学家就是美学家，他们完全从宗教的角度去分析和解释审美现象，代表人物是圣·奥古斯丁和托马斯·阿奎那。他们把美看成上帝的一种属性，上帝是最高美，是一切感性事物的美的最终根源。显然，他们的美学思想以维护天主教的反动的封建统治为主要目的。

文艺复兴是中世纪转入近代、封建社会转入资本主义社会的枢纽。文艺复兴时期，随着人的解放，文艺和美学思想都得到更大的发展和繁荣，使欧洲文化达到了古希腊社会以后的第二个高峰。文艺复兴运动是与人道主义的生活理想分不开的，人道主义否定以神权为中心的封建统治和禁欲主义，追求个性自由、理性至上和人的全面发展的生活理想。因此，它在文艺和美学方面的基本特征是：（1）为艺术争取独立的社会地位，要求把艺术从神学的羁绊下解放出来，自由发挥人的创造才能，而艺术则是最能发挥创造才能的领域。（2）要求对古希腊的文化重新进行评价，进一步探讨艺术创造中的理论问题和技巧问题，尤其是要求提高人在艺术中的地位，强调人的尊严和充分发展人的个性的可能性，不再把艺术家看作为玩弄雕虫小技的匠人。（3）要求艺术不再是

描绘神，而要面对人世描绘现实，要求艺术家放弃中世纪的那种象征和比喻的手法，提倡艺术家研究科学的理论（如透视学、光学、解剖学等），并把这些理论广泛地运用于绘画艺术创作之中。文艺复兴运动促进了生产力的解放和精神文化的解放，促进了美学由神学向人学转变，给美学思想的发展带来了巨大活力和生机。但是由于新兴的资产阶级尚没有一个系统的理论，各种思想观点均在形成之中，因而这一时期的美学思想，还不可能成为有坚强理论做支柱的系统的观点。

近代欧洲，新兴资产阶级更加倾向人性的研究，着力探讨认识世界的主观心理条件。英国经验主义哲学、大陆理性主义哲学以及法国启蒙运动，都给美学思想的发展以新的推动力。特别是莱布尼兹、沃尔夫对于理性的研究，维柯对于想象的研究，博克、休谟对于感官、情感、观念的研究，为美学学科的提出做了思想理论上的准备。

维柯在《新科学》中初步研究了某些美学问题。他把人类思维分成两个部分，即诗的逻辑和理智的逻辑。在他看来，以往的科学对理智逻辑的研究较为普遍，而对诗的逻辑研究则相当地不予重视，因此，研究诗的逻辑就有着非常重要的意义。维柯认为，人类心理功能大致经过三个不同的发展阶段：最初是只有感受而不能知觉的阶段，即感觉的阶段；接着是用一种被搅动的不安的心灵去知觉的阶段，即想象的阶段；最后是用清晰的理智去思索的阶段，即理解的阶段。他在这里着重研究的是关于想象的问题，因为想象与诗的起源有着密切的关系，人类最初的思维方式是根据感觉进行想象的思维，主要是关于事物个别具体形象的想象活动，而不去注意事物之间的抽象性质和关系。想象本身带有创造或虚构的特点，而创造和虚构就是诗的活动，它与抽象概念或理智逻辑没有关系。

因此，维柯认为，从人类思想的发展过程来看，诗的逻辑无

论如何不应从属于理智的逻辑，应该有其独立的地位。维柯在美学史上第一次正式提出一条诗的创作原则，即认为诗人是根据诗的想象而不是根据理智逻辑来进行创作的看法，是很值得重视的。另外，维柯还在美学研究的方法上注入一种历史发展的观点和史论结合的方法。这时美学作为一门独立的学科虽然还没有正式确立起来，但维柯所提供的思想资料却为近代资产阶级美学的建立与发展创造了不可忽视的有利条件。

休谟在《人性论》中着重研究了作为人性组成部分的理智、情感、意志问题，并用情感去解释审美现象，把美归结为快乐。正是有了这些立足于人类主体心理的研究，终于导致德国启蒙运动时期美学家鲍姆嘉通提出建立美学学科的创举。

第二节 美学作为一门学科的提出和确立

美学作为一门独立的学科，是由十八世纪德国哲学家和美学专家鲍姆嘉通首次提出来的。他于1750年正式出版其《美学》专著第一卷，并命名为《埃斯特惕卡斯》（《Aesthetica》）因此而获得“美学之父”的称号。

鲍姆嘉通认为，人类心理活动分成知、情、意三个部分，知是理性认识，已由逻辑学来研究，意是道德活动，已由伦理学来研究，而情属于感性认识的部分，却一直没有一门相应的独立的科学来研究，这不能不是一个缺陷。于是，鲍姆嘉通主张建立一门新科学来研究这个被遗漏的部分，这门新科学就是“美学”，也就是“感性学”的意思。其理由是：（1）人的认识既然被分为高级认识（理性认识）和低级认识（感性认识），那么，哲学家就没有理由只研究理性认识而不研究感性认识。研究感性认识应由“美学”来承担。（2）理性认识是“清晰的认识”，感性认识是“混乱的认识”，这种界线的划分并不是绝对

的，人的认识是一个发展过程，即从低级向高级，从混乱到清晰的不断发展的过程，甚至这中间还有一个既不黑暗也不光明，既不混乱也不清晰的阶段，诗的形象就往往处于这样一个阶段。因此，鲍姆嘉通认为美学是“研究感性知识的科学”，也是“用美的方式进行思维的艺术的科学”。

很显然，鲍姆嘉通把美学规定为研究感性知识的科学是极不完善的，正如克罗齐所指出的，鲍姆嘉通的美学缺陷在于“新的名称和旧的内容”，在他的美学里，“除了标题和最新的定义之外，其余的都是陈旧的和一般的东西”^①。尽管如此，鲍姆嘉通在提出美学作为一门独立学科以及初步界定美学研究的对象和范围方面，还是作出了适应新时代要求的历史贡献。可惜的是，由于疾病和死亡，他未能把自己的研究继续推向前进。至此为止，美学仍然是一门正在形成的学科，而不是已经形成的学科，美学尚待建立，而并非已经建立。

人类认识在发展，美学思想也决不会停留在同一个水平上。建立一套完整的近代资产阶级美学体系的重大使命，历史地落在了德国古典美学的代表人物康德、黑格尔身上。德国古典美学是在总结、继承、批判和发展以往美学成就的基础上，形成一个内容最为渊博、几乎包罗万象的唯心主义的美学体系。

康德是德国古典美学的奠基人，其间经过费希特与谢林、歌德与席勒等人的不断补充、丰富和发展，到了黑格尔便把德国古典美学的发展推向了新的高峰，成为以往一切美学派别的集大成者。

鲍姆嘉通的《美学》尽管在确定美学的对象和范围方面作出了一定的贡献，但远未组成体系。直到1790年康德的《判断力批

---

① 克罗齐：《作为表现的科学和一般语言学的美学的历史》，中国社会科学出版社1984年版，第62页。

判》一书问世后，才开始建立起一整套的唯心主义美学体系。康德在西方美学史上可以说处于前无古人的地位。在此之前，康德写了《纯粹理性批判》和《实践理性批判》。他在《纯粹理性批判》中也还认为美学就是感性学的意思，而人的趣味或情感是不可研究也不必研究的，鲍姆嘉通研究了，但没有达到目的。直到1789年的一次通讯中，他才意识到已经完成的两大批判虽然分别研究了人的理论认识和道德意志问题，但总觉得他的哲学缺少一个重要的部分。因为作为整体的人，总不能老是在理论认识和道德规范中生活，人还是有情感的，这是不可否认的事实。于是，他为了完成自己的哲学体系，才决定研究人的情感问题，即美学问题。

康德哲学的研究对象不是客观的存在，而是主观心理的建构。他把人的心理功能分为知、情、意三个部分，与这三者相适应的是人的这样三种能力：理解力、判断力和理性。这样三种能力虽然互有联系，但却不可能互相代替，有必要分别加以研究。《纯粹理性批判》专门研究认识的功能，《实践理性批判》专门研究意志的功能，《判断力批判》则专门研究情感（快感或不快感）的功能。在康德看来，这三大批判缺一不可，它们结合在一起组成了一套完整的哲学体系。

康德写作《判断力批判》的具体目的何在呢？我们知道，康德从本体论角度把世界分为物自体（自在之物）和现象世界。现象世界受各种必然律的支配，因而是有限的、必然的。物自体是理论上无法证明的，它不受任何必然律的支配，因而是自由的、信仰的、理应如此的。前者为《纯粹理性批判》的研究对象，主要探讨人如何认识自然的种种规律，为自然立法。后者为《实践理性批判》的研究对象，主要探讨精神世界的自由意志，即由实践信仰发出的道德行为。可是，从这两个世界的关系上看，它们似乎彼此漠不相关，相互没有联系，可以各自成为一个独立的封

闭式的体系，二者之间泾渭分明，壁垒森严，仿佛留下了一条不可逾越的鸿沟。

但是，人是一个整体，人的自由意志或道德信仰必须在现象界中才能实现，同时人的自由意志虽然可以支配自然，但也必须在符合自然规律的情况下才能发挥作用。因此，有必要在二者之间架起一座跨越鸿沟的桥梁。康德经过长时间的思考和探索，终于发现“在悟性和理性之间，仍有一个中间分子，这就是判断力”^①，以便把现象和物自体、自然的必然和道德的自由相互沟通起来。于是，《判断力批判》一书的写作终于填补了悟性（理论理性即认识）和理性（实践理性即伦理）之间的鸿沟。那么，为什么判断力能够在悟性和理性之间发挥桥梁作用呢？因为在康德看来，这种判断力既略带有悟性的性质，又略带有理性的性质。所谓略带有悟性的性质，是因为它和悟性一样，所面对的是个别的局部的现象（形式），自然界的个别现象虽受必然律的支配，没有目的性，但从它符合人的主观心理能力来看，又是符合目的性的；个别现象若符合主观的心理能力，则产生愉悦，“主观合目的性”就带有悟性的性质。所谓略带有理性的性质，是因为它和理性一样，同样要求个别事物符合一般的整体的目的，在实践理性的道德行为中一切都是有目的的，而“目的”本身就是一种理性概念。正因为判断力二者兼而有之，它与情感既略带有认识的性质又略带有意志的性质相一致，因而可以作为桥梁使悟性和理性、知和意相互沟通起来。

鸿沟填平了，知、情、意鼎足而立，它们终于在“先验综合”的共同基础上把理性主义和经验主义调和了起来，从而完成了他一整套主观唯心主义的哲学体系。康德在《判断力批判》中提出并论证了一系列的美学根本问题，其中涉及对审美意识的许

---

① 康德：《判断力批判》，商务印书馆1984年版，第14页。