

职工轮训教材

美与审美观

上海人民出版社

· 职工轮训教材 ·

美 与 审 美 观

蒋孔阳 蒋冰海 樊莘森 楼昔勇著

上海人民出版社

责任编辑 杨承紘
封面装帧 甘晓培

• 职工轮训教材 •

美与审美观

蒋孔阳 蒋冰海 樊莘森 楼昔勇著

上海人民出版社出版

(上海绍兴路54号)

新华书店上海发行所发行 江苏吴县印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 11 插页 2 字数 217,000

1985年6月第1版 1985年6月第1次印刷

印数 1—33,000

书号 2074·452 定价 1.60元

B83
18

273338

出版说明

中共中央批转的《国营企业职工思想政治工作纲要(试行)》规定:为了从根本上提高工人阶级的阶级觉悟,需要对职工进行比较系统的爱国主义、集体主义、社会主义、共产主义的思想教育。各企业应采取脱产轮训的形式,首先组织青年职工学习中国近代史、科学社会主义常识、中国工人阶级三门课程。据此,我们出版了《青工政治读本》一书,此书出版后受到各方面的欢迎,被许多单位采用为轮训教材。目前已发行三百多万册。

根据“纲要”规定:在完成上述三门课程教育的基础上,各企业可再组织职工有计划地学习如下六门课程,即:马列主义、毛泽东思想基本知识,社会主义民主与社会主义法制,共产主义道德,马克思主义审美观,中华人民共和国在世界上,当代科学技术最新成就。为此,我们又组织各方面力量编写了包括上述六门课程的《职工轮训教材》这套书,供有关方面组织职工进行轮训和系统学习之用。

这套书在编辑的指导思想上,一方面要求系统地介绍基本理论、基本知识,并注意突出重点;另一方面则力求理论联系实际,尽量做到深入浅出、生动活泼。所以这套书既可作为职工轮训教材,也可供一般读者自学。

由于我们水平有限,缺点和错误在所难免,希望广大读者给予批评指正。

2036/4

编 者 的 话

《美与审美观》是上海人民出版社出版的职工轮训教材之一。本书曾定名为《马克思主义审美观》，后来，我们考虑到要树立一种正确的审美观，必须懂得马克思主义美学的一些基本原理。正因为这样，我们才采取了现在的书名。所以本书的写作是从阐述马克思主义美学基本原理入手，结合人们审美中一些问题，提出了我们一些初步看法。由于我们对实际生活了解还不够，因此，现在这种“结合”还是非常初步的，还需要今后作进一步的努力，恳请广大读者提出宝贵意见。

本书作者的分工是：蒋孔阳写第一章，蒋冰海写第十、十一、十二章，樊莘森写第六、七、八、九章，楼昔勇写第二、三、四、五章。蒋冰海对本书的写作做了组织工作。

一九八五年一月

目 录

一、什么是美学·····	1
美学的产生和发展·····	1
美学研究的对象 ·····	13
美学研究的方法 ·····	26
二、美的内容与形式·····	32
· 美的本质·····	32
美的内容·····	40
美的形式·····	46
真、善、美的统一 ·····	56
三、自然美·····	63
· 自然美是人的创造·····	63
自然美的不同形态·····	72
自然美的作用 ·····	77
四、社会美·····	83
社会美的丰富性 ·····	83

社会美的特点	96
社会美的历史地位	102
五、艺术美	107
艺术美与生活	107
艺术的美学特征	116
生活丑与艺术美	124
六、美感的实质与特征	132
美感的产生与发展	132
美感的直觉性	144
美感的功利性	155
七、审美评价的客观性与社会性	166
审美评价的客观标准	166
审美评价的辩证性质	176
关于共同美感的问题	188
八、审美过程的心理特征	201
审美心理的复杂性	201
审美心理的多样性	213
审美心理的特殊性	225
九、审美创造的基本特征	242
审美创造与情感表现	242

审美创造与形象思维	254
审美创造与灵感及风格	266
十、美育的性质及其意义	276
美育的历史发展	276
美育的任务	280
美育的特点	290
美育的途径	296
十一、美育与人生	303
以美育人对人生的重要意义	303
人的一切都应该是美的	309
世界观与审美观	319
十二、美学与文明	325
审美是文明的标志	325
美学对物质文明建设的意义	330
美学对精神文明建设的意义	336
学会按照美的规律改造世界	341

一、什么是美学

青年是我们国家的希望与未来。在热气腾腾的“四化”建设征途中，广大青年不但热切地向往着美、追求着美，而且还在理论上不断地探索着美。他们都希望能够很好地掌握美的规律，并通过自己创造性的劳动，使得我们的生活能够越来越美。这确是一个很重要的问题。象任何其他规律一样，美也有自己的发展规律，并且是不以人们的意志为转移的。人们只有按照美的规律去认识世界和改造世界，才能够正确地创造美，建设自己的美好生活。为了帮助青年更好地学习美学理论，树立健康的审美观，从而进一步推动社会主义物质文明与精神文明的建设，我们这里就不妨先来讲一讲“什么是美学”这个问题。

美学的产生和发展

人类审美意识
的产生

美学作为一门独立的学科，是在十八世纪中叶以后产生和形成起来的。但作为一种美学思想则早已产生。我国在先秦时代、西方在希腊时代，就发现了大量的美学思想资料。至于人类的审美意识的产生，那就更早了。恩格斯说：

“有了人，我们就开始有了历史。”^① 那就是说，当人从自然的人发展到有历史的人，人就脱离动物的阶段，进入到早期的原始社会。这时，人才成为社会的人，人才有自己的历史。这一阶段的标志，是人类开始制造工具。就在人类对自然形态的骨头和石头进行加工，经过砍、削、磨、凿等工序，使它们变得尖利和光滑，不仅便于使用，而且好看，从而得到某种心理上的满足和喜悦，就在这时，诞生了人类最早的审美意识。当时还没有文字，但是人类已经开始画画；当时还没有语言，但是人类已经在跳舞和唱歌。这些，都应当说是人类审美意识最早的表现。随着语言文字的产生，人们对他们的劳动和生活，对他们所使用的工具和用具，对他们的文艺创作，进行一些评论，提出一些意见，初步形成了一些审美的观点和概念，于是，人类的审美意识就发展成为明确的、具有一定理论形式的美学思想。这些美学思想，或则以哲学的形式出现，或则以文艺评论的形式出现。因此，它们或附属于哲学，或附属于文艺理论，无论中外差不多都是如此。到了“文艺复兴”以后，随着近代科学的发展，各门学科的分工愈来愈细，对于人类审美心理功能的研究愈来愈深入，而人类的审美意识和美学思想也愈来愈丰富，愈来愈复杂，因此，美学终于从哲学与文艺理论当中独立出来，成为一门独立的学科。

这样，美学的产生和发展，经历了一个漫长的历史过程。先有审美意识，后有美学思想，最后才有美学这一门学

① 《马克思恩格斯全集》第20卷，第374页。

科的产生和建立。

我们不少人都参观过西安半坡博物馆。那是公元前六千年的一个原始氏族公社的村落遗址。当时文字还没有形成,各方面都很落后。但奇怪的是,人类的审美意识却从各个方面无处不在地表现了出来。首先,他们有各种精美的石制工具和骨制工具,其中的骨鱼钩和骨针,可以说相当美。其次,他们已经有了各种各样的装饰品,它们显然都不是为了实用的需要,而是为了审美的需要。第三,他们已经发展到彩陶文化。陶器的颜色和形状,如尖底瓶和葫芦瓶等,都已经相当美观。第四,陶器上不仅出现了许多装饰纹,如几何纹、网状纹等,而且出现了动植物的形象,如张着大口的鱼、奔跑的鹿等。其中特别引人注目的,是人面鱼纹盆和鱼纹盆等。这不仅说明当时人类的审美意识已经达到了相当高的水平;而且说明他们在制造生产工具和生活用具的同时,已经在制造艺术品。

比半坡更早,丁村人、河套人、山顶洞人等,从他们所遗留下来的化石和石器中,我们也发现了他们审美意识的萌芽。例如他们把鸵鸟的蛋皮单面穿孔制成装饰品,把小砾石、石珠和兽牙穿孔,制成装饰品。这些,都非常原始,也非常简陋,然而它们却表现了人类不满足于自然而要有所创造和提高的要求。正是这一要求,产生了动物所没有而为人类所独有的审美意识。这种审美意识的产生,主要是由于下列一些原因造成的:

第一,人类从森林猿人过渡到直立猿人,他们的双手解放出来,从利用木棍、石块等自然工具发展到有意识地制造

初步符合自己需要的工具。这时，在人与动物之间就发生了一场巨大的革命。那就是人不再把自己和自然混而为一，而是把自己从自然当中分离出来，把自然当成自己劳动的对象。这样，自然成了劳动的客体，人则成为劳动的主体。在主体与客体的关系建立之后，人就开始形成了认识外部世界的意识。例如，人要用石头来制造工具，他必须对石头的性质和规律有某些认识；他要用自己的双手来制造工具，他也必须对自己的力量和身体的结构有某些认识。因此，人类是在制造工具和劳动实践的过程中，区分了人与自然、主体与客体，并开始产生和形成认识客观世界和主观世界的意识。

第二，当人类有意识地把自然当成对象，来进行劳动生产的时候，象马克思所说的，他不仅象动物那样，“只是按照它所属的那个物种的尺度和需要来进行塑造”，他还“懂得按照任何物种的尺度来进行生产，并且随时随地都能用内在固有的尺度来衡量对象；所以，人也按照美的规律来塑造物体。”^① 那就是说，当人类有意识地来进行生产的时候，一方面，他要符合客观事物也就是自然本身的规律；另一方面，他要实现主观的目的，按照他“内在固有的尺度来衡量对象”。正因为这样，所以“自然界才表现为他的创造物和他的现实性”，劳动的对象成了“人的类的生活的对象化：人不仅象在意识中所发生的那样在精神上把自己化分为二，而且在实践中、在现实中把自己化分为二，并且在他所创造的世

① 马克思：《1844年经济学—哲学手稿》，人民出版社1979年版，第50—51页。

界中直观自身。”^①这段话的意思是说，人的劳动生产是主观的目的性与客观的规律性的结合。人按照客观事物的规律性，根据自己主观的目的要求，从而把客观世界改造成为自己的“造物”。这个“造物”，是人“按照美的规律”来塑造的；在这个“造物”中，人能够“直观自身”。正因为这样，所以人类的劳动生产不仅是有意识的，而且是符合“美的规律”的。人类的审美意识，就是在这种符合“美的规律”并能“直观自身”的劳动生产当中产生出来的。

第三，人类的审美意识之所以产生得那样早，是和人类意识发展的历史过程分不开的。根据一些心理学家的研究，人类的思维都是从具体的形象思维向着抽象的逻辑思维发展的。例如皮亚杰在《儿童心理学》一书中，就论证了儿童心理的发展，怎样从“感知—运动”的阶段，发展到“知觉”的阶段，再发展到“信号性或象征性功能”的阶段，最后达到“具体运算”的阶段。这几个阶段，都在于说明儿童的心理，怎样从表象和造形的形象思维向着抽象和概念的逻辑思维发展。布鲁纳在《认识发展的研究》一书中，也有类似的讲法。他认为儿童心理发展的过程，是从动作和知觉开始，经过意象或图形的阶段，再达到能够表达抽象概念的符号和语言的阶段。恩格斯说：“孩童的精神发展也不过是我们的动物祖先、至少是比较近的动物祖先的智力发展的一个缩影而已。”^②因此，从儿童心理发展的历史过程，可以说明人类意识的早期，是和表象、图形以及造形的思维方式分不开

① 马克思：《1844年经济学—哲学手稿》，第51页。

② 恩格斯：《自然辩证法》，人民出版社1956年版，第145页。

的。而这种思维的方式,正是审美意识的特点。因此,审美意识是和人类早期的意识一同诞生的。还在原始社会,人类的文化知识还很低,但他们的绘画、音乐、舞蹈等艺术,却已经发展起来,其原因就在这里。

最后,马克思和恩格斯,一再强调人类劳动的目的性。例如恩格斯就说:“人离开动物愈远,他们对自然界的作用就愈带有经过思考的、有计划的、向着一定的和事先知道的目标前进的特征。”^①正是这种有目的性的生产,使人不满足于自然,而要不断地超过自然,包括超过人的本身。那就是说,人因为有目的,所以他不满足于已有的世界,而要加以改造,创造一个符合自己的目的的新的世界。正因为这样,所以他不仅猎取动物的皮,而且要制造各种具有装饰性的衣服;他不仅要满足自己有机体的实用需要,而且要满足自己心理上和精神上的需要。这种心理上和精神上的满足,会产生一种愉快,这就是美感。原始人把工具制造得光滑、美观,把兽牙戴在自己的颈上,一方面表现了他们的力量和胜利,另一方面则表现了他们实现了自己的目的之后所感到的一种喜悦。因此,是有目的的劳动和生活实践,培养了人类要生活得更好的审美意识。动物之所以只停留在已有的阶段,而人类则能够不断地前进,不断地提高和美化他的生活条件,从某种意义上来说,是和人类爱美的天性与积极向上的审美意识分不开的。

美学思想的发展

比较起审美意识来,美学思想具有两个明显的特点:第一,它经过语言文字的传播,不仅取得了语言文字的表现形

式,而且通过文献的形式一代一代地传下来。第二,它不再仅仅是一些直观的、感性的东西,而是变成了某些明确的观点和概念,取得了理论的形式,成为名副其实的意识形态。正因为这样,所以美学思想有了固定的名词、术语和概念,成为人类正式的美学遗产。

每一个民族都有自己丰富的美学思想的遗产。我国早在《诗经》中,已经有了大量的关于美的事物的描写,如“桃之夭夭”、“杨柳依依”、“硕人其颀”等。《左传》和先秦诸子百家的著作中,已经有了大量的关于客观事物的审美特性和人类审美心理活动的言论。象荀况的《乐论》,《礼记》中的《乐记》等,更可以说是专门的美学著作。以后历代大批的哲学著作和文艺理论的著作,如诗论、画论、书法论等等,无不蕴藏着极其丰富的美学思想。对于这一份珍贵的遗产,目前正在开始发掘和整理。我们相信,我国古代的美学思想,经过现代科学的方式加以研究和整理后,必将在世界上放射出灿烂的光辉。

比较起来,西方美学思想源远流长,流派多,体系多,目前是世界上最有影响的美学思想。早在荷马的史诗中,已经流传下来了一些零星的美学观点,如对于阿喀琉斯盾牌的赞美,对于海伦的美的惊叹等。但美学观点最早形成比较有系统的美学思想的,还是公元前六世纪希腊的毕达哥拉斯派。这派把数当成是构成宇宙的基本因素,数的和谐构成了宇宙的和谐,美就是从这一和谐当中产生出来的。例如音乐就是对立因素的和谐的统一,整个宇宙就是一曲和

① 恩格斯:《自然辩证法》,第144页。

谐的音乐。一切按照数的秩序所构成的形式，如节奏、对称、多样的统一等，都是美的。因此，他们最早奠定了西方美学思想中重视形式的观点。同时，他们还注意到了外物的形式与人的内心具有某种数学上的同构关系，因而初步涉及到了审美经验的问题。

但是，真正对美和艺术进行系统的哲学思考，建立了完整的美学思想体系的，还是柏拉图和亚里士多德二人。他们都写了大量的著作，发表了大量的有关美学的观点。一些美学上的基本概念，很多都是他们提出来的。他们从哲学的认识论出发，探讨了艺术对于现实的摹仿能不能反映客观真理的问题。柏拉图从理念论出发，认为世界的根本是理念，只有理念是真实的；现实世界是理念的摹仿，而文学艺术又不过是现实世界的摹仿。因此，以摹仿为其基本特点的文学艺术是不真实的，不能反映真理。亚里士多德则相反。他认为一般就存在于个别之中，离开了现实世界不可能另外有一个理念世界。文学艺术摹仿客观的现实，不仅能给我们带来快感，具有审美的特点；而且摹仿本身就是求知，具有认识的特点。文学艺术摹仿的虽然是个别事物，但却能反映一般的规律，具有普遍性，“富于哲学意味”。

柏拉图与亚里士多德的这一争论，贯彻到了西方整个美学思想的历史中。它的基本问题，就是通过感性形式来反映客观现实的文学艺术，能不能够达到人类智慧的最高水平？要回答这个问题，就得对文学艺术进行哲学的思考。就是在这个意义上，西方美学思想一直属于哲学的范围。

柏拉图和亚里士多德不仅奠定了西方美学思想的哲学

基础,而且对以后美学思想中的一些最根本的问题,如美的本质、艺术的本质和特征、人类创作的才能、审美经验和审美教育等,都进行了探讨。西方的美学思想,基本上是沿着他们的足迹前进的。罗马时代的美学思想,就把他们当作范例来遵循。罗马时代,把文学艺术当成知识来研究,比起希腊时代来,他们的美学思想,知识性多于创造性。从普洛丁到中世纪,则把基督教的教义引进美学思想中。他们从禁欲主义的观点出发,反对世俗的文学艺术。但他们为了宣传教义,又不能不借助文学艺术。为了达到他们的目的,他们把本来是世俗的文学艺术蒙上一层圣光,因而他们的美学思想也就笼罩上一层神学的色彩。

文艺复兴是资产阶级的人文主义对中世纪神学的一次大的冲击和解放。但这一冲击和解放的道路是极其曲折的。首先,它并不是从公开地反对中世纪的神学开始,而是大力地介绍和引进希腊罗马的文学艺术和美学言论,从而把淹没了将近一千年的古代美学思想复兴过来。第二,适应新兴资产阶级市民生活的需要,当时出现了大量反映市民的审美意识和审美观点的文学艺术,从而把文学艺术带向了一个空前的繁荣时期。正是这一繁荣,促进了人们对于艺术创作才能和审美判断才能的研究,从而把古代美学思想重视外在客观世界的倾向,转移到开始重视主观的内心世界。英国经验派沿着这一倾向,对人类的审美经验作了深入而又有益的探讨。第三,当时自然科学的发达,对艺术家产生了两方面的影响:一是借重解剖学、透视学、数学等方面的成就,以提高艺术创作的技巧;二是用自然科学的理性