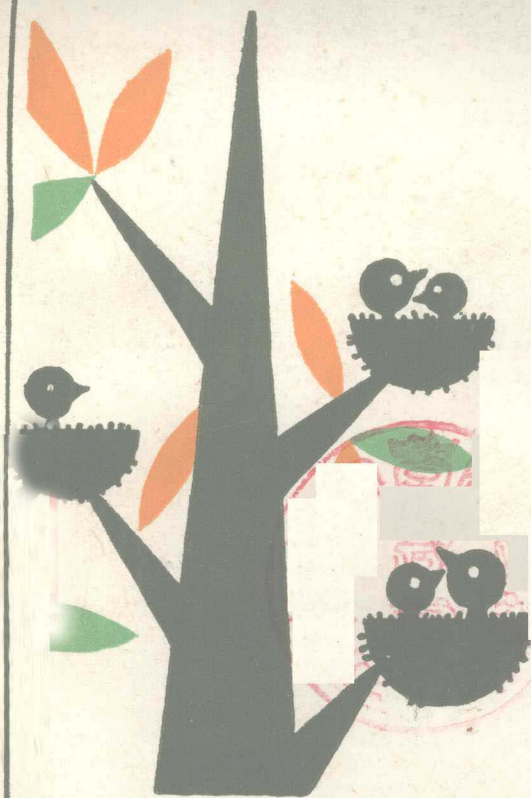

美学基础

江苏教育出版社

封面设计 陶 涛

ISBN 7—5343—0403—2

B·2

定价：2.60元

美 学 基 础

王长俊 王臻中

江苏教育出版社

美学基础

王长俊 王臻中

责任编辑 恽跃荣

出版发行：江苏教育出版社
(南京中央路165号，邮政编码：210009)

印刷：如皋印刷厂
(如皋市闸桥东路，邮政编码：226500)

开本787×1092毫米 1/32 印张10.625 字数223,700
1988年5月第1版 1991年3月第2次印刷
印数5,001—7,030册

ISBN 7—5343—0403—2

B·2

定价：2.60元

江苏教育版图书若有印刷装订错误，可向承印厂调换

编写说明

一、本书是高等教育汉语言文学专业本科《美学》课程的自学考试教材，也可作为大学文科学生、中学语文教师的参考用书。

二、本书的主要观点，与《美学基本原理》（上海人民出版社1987年修订本）基本一致，该书可作为主要参考教材。

三、本书绪论、第2章、第7—9章、第11章，由王长俊执笔；第1章、第3—6章、第10章，由王臻中执笔。

四、由于时间匆促，水平有限，疏漏不当之处难免，敬请专家、读者批评指正。

南京师范大学中文系编委会

1987. 10. 30

目 录

绪论

- 第一节 美学的由来..... (1)
- 第二节 美学研究的对象..... (9)
- 第三节 学习美学的目的和方法..... (22)

第一章 美与本质

- 第一节 关于“美”的论争..... (28)
- 第二节 美与人类的社会实践..... (36)
- 第三节 美是人的本质力量的感性显现..... (43)
- 第四节 美的特性..... (50)

第二章 美与形式

- 第一节 美与形式的关系..... (54)
- 第二节 美的形式与形式美..... (57)
- 第三节 形式美的构成..... (63)
- 第四节 形式美的产生与发展..... (76)

第三章 自然美

- 第一节 自然美的产生及其本质…………… (81)
- 第二节 自然美的特征…………… (95)

第四章 社会美

- 第一节 社会美的产生与发展…………… (102)
- 第二节 社会美的范围…………… (108)
- 第三节 社会美的特点…………… (119)

第五章 艺术美

- 第一节 艺术美的产生与发展…………… (126)
- 第二节 艺术美的本质…………… (134)
- 第三节 艺术美的审美特性…………… (141)
- 第四节 艺术美的特殊价值…………… (146)
- 第五节 艺术美的种类…………… (150)

第六章 崇高、滑稽与优美

- 第一节 崇高…………… (157)
- 第二节 悲剧性…………… (165)
- 第三节 滑稽(喜剧性)…………… (170)
- 第四节 优美…………… (179)

第七章 美感的本质与特性

- 第一节 对于美感的认识分歧..... (185)
- 第二节 美感的本质..... (190)
- 第三节 美感的特性..... (199)
- 第四节 美感的产生与发展..... (207)

第八章 审美活动

- 第一节 审美条件..... (217)
- 第二节 审美的差异性与共同性..... (227)
- 第三节 审美标准..... (237)

第九章 审美心理

- 第一节 审美的心理过程..... (247)
- 第二节 审美的心理要素..... (254)

第十章 美的创造

- 第一节 美的创造的本质..... (278)
- 第二节 现实美的创造..... (287)
- 第三节 艺术美的创造..... (295)

第十一章 审美教育

第一节	审美教育的传统.....	(305)
第二节	审美教育的性质与特点.....	(311)
第三节	审美教育的任务.....	(317)
第四节	审美教育的途径.....	(325)

绪 论

第一节 美学的由来

美学是一门既古老而又年轻的科学。它的产生和发展，经历了相当漫长的时代。最初是出现了审美意识，后来就产生了美学思想，最后才建立起美学这门科学。因此，我们要了解什么是美学，就必须首先对人类美学思想的发展，作一个简单的回顾。

一、美学思想的发展

(一) 中国古典美学思想的发展

在最初制造工具的时代，人类的审美意识就已经产生了。工具不但要便于使用，而且要使人看了舒服，这种想法，就是人类最初的审美意识。后来，随着语言文字的出现，人们便对美的事物进行评论，并采用一定的理论形式表达出来，这样就产生了明确的美学观点和美学思想。

我国的美学思想产生较早。早在公元前800年左右的史伯，就提出过“声一无听，物一无文，味一无果，物一不讲”^①的看法，他认为只有不同的对立的调和，才能产生动

---

^①左丘明：《国语·郑语》

人的美和艺术。

在我国，最早为“美”下定义的，是春秋时的伍举。楚灵王在章华（今湖北省潜江县西南）建筑了一座行宫，与伍举登章华之台，问曰“台美夫？”伍举说：“夫美也者，上下、内外、小大、远近皆无害焉，故曰美。若于目观则美，缩于耐用则匮，是聚民利以自封而瘠民也，胡美之为？……”^①伍举否定目观之美，并且把美和政治上的功利联系在一起，这种善外无美的主张，是把美与善混淆了。

春秋末期的孔子，总结了春秋以前的美学思想，并提出了一系列美学观点。例如，在内容与形式的关系上，他要求“质”与“文”统一；在论及《韶》乐和《武》乐时，他认为“美”与“善”是艺术的不同方面的要求，应该在艺术中得到统一；他对《诗经》中《关雎》这首诗进行评价时认为美感必须适度，要“乐而不淫，哀而不伤”。孔子的美学思想，是后来儒家正统美学思想的基础。此外，老子、墨子、庄子、孟子、荀子、韩非子等人，都有他们的美学思想。先秦诸子的美学思想，大都和哲学、政治、伦理、宗教等思想交织在一起。

相传为公孙尼子所作的《乐记》，是我国最早的音乐理论专著，是秦以前音乐美学思想的总结。《乐记》是我国最早对音乐本质进行说明的著作。《乐记》还对声、音、乐以及知声、知音、知乐作了区分，反映了人们对审美主客体关系认识的深化。

汉代淮南王刘安的幕客所编《淮南子》，对美和美感的

^①左丘明：《国语·楚语上》

性质等问题，均有所论述。该书作者认为：美是具有客观性的，美感也是有差异的。

东汉唯物主义哲学家王充主张反对“虚美”，提倡“真美”。王充还认为绝对纯粹的“纯美”是没有的。提倡“纯美”，就是求全责备。

魏晋南北朝时代，我国的美学思想有了较大的发展，产生了一批很有影响的美学方面的专著，并提出了许多重要的美学思想。例如，曹丕的《典论论文》，是我国最早的一本文学评论专著，提出“文以气为主”的美学主张；嵇康在《声无哀乐论》中提出“声无哀乐”说，陆机的《文赋》提出“心游万仞”说，顾恺之提出“传神写照”说与“迁想妙得”说，谢赫在《古画品录》中提出“六法”论，刘勰的《文心雕龙》在许多方面都提出了重要的美学思想，钟嵘在《诗品》中提出“滋味”说，等等。比起先秦来，魏晋南北朝的美学思想是大大地丰富了。

从隋唐到明代，我国古典美学思想，不但范围扩大了，内容也愈趋深刻、完整。例如在绘画方面，张璪的“外师造化，中得心源”（见《历代名画记》）说；书法方面孙过庭的“书意”（《书谱》）说；诗歌方面司空图的“思与境偕”（《与王驾评诗书》）说，严羽的“兴趣”说（《沧浪诗话》），袁宏道的“性灵说”（《叙小修诗》）；戏剧方面，汤显祖的“因情成梦、因梦成戏”（《复甘义麓》）说；园林方面计成的“借景”说（《园冶》），等等，在中国美学发展史上，都有一定的地位。

到清代，我国古典美学思想的发展，进入了全盛时期。许多部门的美学思想开始系统化、体系化。例如，金圣叹对

于《水浒传》的评点（《第五才子书施耐庵水浒传》），显示了他的极丰富的美学思想，特别是关于典型人物性格的塑造，有其独特的见解。可以说，中国的小说美学，是由金圣叹开始建立起来的。李渔的《闲情偶记》，是他论述戏曲、建筑、园艺等方面的杂著。他的戏曲美学思想，尤其值得重视，他第一次系统地论述了戏曲创作和导演的许多美学问题。如果说王夫之的《薑斋诗话》是诗歌美学思想的初步系统化，那么，叶燮的《原诗》则是中国古典诗歌美学的总结。它以“理”、“事”、“情”与“才”、“胆”、“识”、“力”为中心，建立了一个唯物主义的完整的诗歌美学体系。石涛的《苦瓜和尚画语录》，具有批判精神和创新精神，“一画论”是他的美学思想的核心。《画语录》已不仅仅停留在绘画的技法研究上，而是一部具有完整体系的绘画美学著作。

（二）西方美学思想的发展

公元前6世纪末，古希腊的毕达哥拉斯学派，就提出了第一个美学范畴——和谐。毕达哥拉斯学派，主要是由一些数学家、天文学家、物理学家组成的，他们着重从自然科学的观点来研究美学问题。在他们看来，万物的基原是“数”，美就是由一定数量关系构成的和谐，美要符合一定的数量比例关系。毕达哥拉斯学派的美学思想还相当零散。

到了公元前5世纪和前4世纪，古希腊的柏拉图和亚里斯多德，已经开始对许多美学问题进行系统的思考。柏拉图的美学思想，集中保留在《文艺对话集》中，《会饮》、《斐德若》、《伊安》、《理想国》、《法律》等篇，都涉及美的问题，《大希庇阿斯》这一篇是西方最早专门讨论

美的文章。柏拉图的美学思想是建立在他的“理念论”的基础之上的。他认为只有“理念”的世界才是真实的世界，现实世界只是“理念”世界的模仿。现实的美只是因为“分有”了美的“理式”才显得是美的。

亚里斯多德的《诗学》，可以说是西方最早的一部系统性的美学著作。此外，《修辞学》也是一本美学专著。其它如《形而上学》等书中，也都讨论了美学问题。车尔尼雪夫斯基说：“亚里斯多德是第一个以独立体系阐明美学概念的人，他的概念竟雄霸了二千余年。”^①亚里斯多德对于美的本质、美感以及艺术创造等问题，均有阐述。一反他的老师柏拉图，把美学思想从“理念”的世界拉回到现实世界。

时代步入中世纪后，西方的美学思想也就停滞了。虽然在这个漫长的年代出现过许多美学家，如普洛丁、奥古斯丁、托马斯·阿奎那等人，然而由于欧洲中世纪处于神学的统治之下，因而美学也就成为神学的附庸，美学研究的成就就不大。

文艺复兴时期，西方的美学思想有了较大的发展。特别应该提及的是达·芬奇和卡斯特尔维屈罗。达·芬奇是欧洲文艺复兴的“巨人”之一，具有多方面的才能。他的美学思想集中在《论绘画》和《笔记》中。他强调艺术要师法自然，要理想化。他认为艺术家好象就是“第二自然”，艺术创作要“把有价值的东西选择出来，把这些不同的东西捆在一起”^②。这些看法，都是相当有价值的。卡斯特尔维屈罗的

---

^①车尔尼雪夫斯基：《美学论文选》，人民文学出版社1957年版，第129页。

^②朱光潜：《西方美学史》上卷，人民文学出版社1979年版，第159页。

《亚里斯多德“诗学”的诠释》，是一篇重要的美学文献。他第一次提出文艺的唯一作用就是“娱乐和消遣”，而“娱乐和消遣的对象”是“一般没有文化教养的人民大众”^①。虽然他关于诗的发明是专为娱乐和消遣的看法具有片面性，但他提出人民大众是文艺的对象，确是有着进步意义的。

17—18世纪，西方的古典主义和启蒙主义美学思想得到了广泛的提倡。波瓦洛的《诗的艺术》，就是古典主义美学思想的总结。他特别推崇理性，制定了古典主义文艺创作的各种规范。法国狄德罗的美学思想，对美学发展的推动作用是不可低估的。他在《关于美的根源及其本质的哲学探讨》以及《论戏剧诗》、《画论》等著作中，表现了十分丰富的美学思想。他的“美在关系”说，至今仍对美学研究产生着影响。

二、美学的建立

尽管美学思想源远流长，但是，作为哲学性的美学学科，却一直没有建立起来。意大利的克罗齐认为：17世纪以前的历史“没有美学”，“审美认识则到维柯的思想中才出现”^②。把美学的建立与维柯联系起来，缺乏足够的说服力量。维柯的主要著作是《新科学》，《新科学》是一部探讨人类文化起源与发展的著作。朱光潜教授指出：“《新科学》所要解决的基本问题是：人类如何从原始野蛮时代的野兽般的生活

---

①《西方文论选》上卷，上海文艺出版社1963年版，第194页。

②《美学纲要》，《美学原理·美学纲要》，外国文学出版社1983年版，第297页。

状态逐渐发展成为过着社会生活的文明人？”^①该书关于原始民族文化起源与人类形象思维的特点的论述，在美学史上有重要意义，然而，《新科学》从总体上看还不是一部哲学性的美学著作。

一般认为，美学的建立始于18世纪中期德国普鲁士哈列大学哲学教授鲍姆嘉通（Baumgarten）。1735年，他发表《关于诗的哲学默想录》（又译为《关于诗歌的某些问题的哲学思考》），首次提出建立美学科学的建议。1750年他以《Aesthetics》（埃斯特惕克）命名他用拉丁文写的一本研究感性认识的专著，从此，美学就成为一门独立的科学。鲍姆嘉通认为：人类的心理活动分知、意、情三个方面，应有相应的三门科学去研究。研究“知”的，有逻辑学；研究“意”的，有伦理学；研究“情”的，没有一门专门的科学，他认为应当是Aesthetics，Aesthetics一般翻译为“美学”。

对于鲍姆嘉通的《美学》，有人把它贬得一文不值，例如，克罗齐说：“这个将要出世的婴儿从他手里受到时机还未成熟的洗礼，得到了一个名称，而这个名称就流传下来了。但是这个新名称却没有新内容。”^②克罗齐认为鲍姆嘉通的功绩就在于给美学起了一个名字，除此以外，什么也没有。这个评价是否公允呢？朱光潜说，鲍姆嘉通的《美学》，“是适应新时代的要求而产生的，所以不可能没有新内容，

---

^①《维柯的〈新科学〉的评价》，《朱光潜美学文集》第三卷，上海文艺出版社1983年版，第559页。

^②朱光潜：《西方美学史》上卷，人民文学出版社1979年版，第301页。