

全国高等学校文科教材

美学原理

美学丛书

43

蔡仪主编

湖南人民出版社

全国高等学校文科教材

美学原理

蔡 仪主编

中国·长沙

湖南人民出版社

美 学 原 理

蔡 仪 主编

责任编辑：黄治正

*

湖南人民出版社出版

(长沙市展览馆路14号)

湖南省新华书店发行 湖南省新华印刷一厂印刷

*

1985年7月第1版 1986年3月第2次印刷

字数：295,000 印张：13.5 印数：16,001——30,600

统一书号：2109·53 定价：(平装)2.60元(精装)4.20元

新书目：85—13

《美学丛书》编辑要旨

为了促进美学科学的发展，以利于社会主义精神文明的建设，我们愿竭绵力，编辑这套《美学丛书》，由湖南人民出版社陆续出版。丛书选题除一般美学理论著作之外，还有中外美学史方面、各种艺术美论方面的若干专著。

丛书的编辑方针是：坚持四项基本原则，贯彻百家争鸣精神，以期美学的进一步繁荣。在写作方法上，坚持实事求是的学风，力戒浮夸臆断的论调。并期文体通畅，深入浅出。

丛书的编辑工作由编辑委员会负责。编辑委员（按姓氏笔画为序）：王善忠、杨汉池、钱中文、涂武生、黄治正、彭立勋、蔡仪。

《美学原理》编写说明

我们于1980年下半年曾编写出《美学原理提纲》，收入《美学论丛》第四辑发表。1981年11月得华中师范学院的支持，在武昌召开过一次该提纲的讨论会，广泛征求意见。1982年以后，该提纲由广西人民出版社、漓江出版社作为单行本先后出版。

1983年，《美学原理》列为全国哲学社会科学“六五”计划的重点科研项目之一。此书系在上述提纲基础上编写而成，现承湖南人民出版社予以出版。

在编写此书的过程中，我们力求遵循唯物主义认识论原则，坚持实事求是的学风，凡所论述，强调“持之有故，言之成理”。我们希望能为我国美学的发展尽点力量，祈读者不吝赐教。

参加编写本书的同志有（按执笔章次排列）：涂武生、杨汉池、蔡仪、杜书瀛、王善忠。

目 录

前言	1
什么是美学?	1
美学研究的范围和方法	5
美学的特性及与别的学科的关系	8
美学研究的现实意义	10
第一章 现实的美与美的规律	14
第一节 现实的美	14
现实的美究竟在哪里?	14
美学上的唯物主义和唯心主义的根本分歧	19
现实美的基本类别: 自然美和社会美	23
第二节 美的本质	27
现实美的本质是什么?	27
西方美学史上几种唯心主义说法	31
西方美学史上几位唯物主义美学	
家论美的本质	36
马克思关于美的规律的论述	40
第三节 美的规律	44
什么是美的规律?	44
对“美的规律”的错误解说	48
美的规律即典型的规律	54

第二章	自然美与社会美	60
第一节	自然事物的美及其规律	60
	自然事物的美即自然美	60
	自然美不在于“自然的人化”	63
	自然事物的美的规律	68
第二节	现象美、种类美和个体美	72
	现象美是指自然事物现象的美	72
	种类美是偏于种类普遍性的美	76
	个体美是指人体美	80
第三节	社会事物的美及其规律	84
	什么是社会美?	84
	社会美在根本上是关系美	87
	社会美与阶级性的关系	91
第四节	人的行为美、人的性格美、 社会环境美	94
	人的行为美	94
	人的性格美	100
	社会环境美	104
第三章	美的认识与美感概述	110
第一节	美的认识与形象思维	110
	美感问题从何谈起	110
	美学史上美感与认识的关系问题	113
	形象思维即创造性想象	120
第二节	意象的创造与美的观念的特性	127
	意象的创造	127
	意象的典型化	131
	美的观念的特性	137

第三节	美感的根本性质及主要表现	144
	美感根本是理智的满足与心灵的愉悦	144
	美感的主要表现	153
第四章	美感的情绪活动与几种美感形态	157
第一节	美感的内容与形式的分析	157
	美的认识与美的感受和感动	157
	美感中的感受和感动的特点	162
第二节	雄伟的美感与秀丽的美感	168
	雄伟与秀丽是美感的两种形态	168
	雄伟与秀丽的特点	173
第三节	悲剧的美感与喜剧的美感	178
	由艺术美扩充了的美感形态	178
	悲剧的美感的特点	182
	喜剧的美感的特点	185
第五章	艺术作为社会意识形态及其特征	189
第一节	艺术是社会意识形态，是上层建筑	189
	关于艺术的几种主要说法	189
	艺术是社会意识形态，是基础的上层建筑	194
	否认艺术是基础的上层建筑的 说法是错误的	198
第二节	艺术是更高的社会意识形态	201
	艺术作为社会意识形态的根本性质	201
	艺术通过“中间环节”联系经济基础	205
	艺术与政治的密切关系	209
第三节	作为意识形态的艺术是社会 生活的反映	214
	艺术这种意识形态与其他意识形态的关系	214

	艺术反映全面的社会生活	216
	艺术的反映社会生活与哲学、宗教的区别	221
第六章	从艺术的认识到的艺术的表现	227
第一节	艺术的认识是对社会生活的形象反映	227
	对生活的艺术认识是创作的开始	227
	艺术的认识是对社会生活的形象反映	235
	艺术认识的个性与社会性	239
第二节	艺术的表现即艺术的认识的摹写	246
	艺术的表现是艺术的认识的发展	246
	艺术的表现即艺术的认识的摹写	249
	艺术的表现是艺术创作的完成	254
第三节	艺术表现的技巧	258
	艺术的表现需要技巧	258
	什么是艺术的技巧?	263
	技巧的修养和训练——“熟能生巧”	268
第七章	艺术美的创造在于艺术典型的描写	274
第一节	艺术的美根本在于艺术的典型	274
	艺术的美究竟是怎样创造的?	274
	艺术美的创造在于艺术的典型化	282
	艺术美与现实美的关系	287
第二节	艺术的典型人物、典型环境、 典型情节	293
	典型人物的重要性与两种典型人物	293
	艺术的典型环境和典型情节	299
第三节	艺术的美同真与善的关系	305
	艺术的美是具体形象的真理	305
	艺术的美与善的统一	308

	现实的丑转化为艺术的美	311
第八章	艺术的种类	316
第一节	关于艺术分类的几点说明	316
	过去划分艺术种类的几种标准	316
	艺术史的发展与艺术的种类	320
	艺术种类的发展与社会实践的关系	322
第二节	工艺美术与建筑	324
	工艺美术与建筑作为艺术的特点	324
	工艺美术与建筑的艺术美	330
第三节	音乐与舞蹈	333
	音乐与舞蹈的艺术特点	333
	音乐与舞蹈的艺术美	339
第四节	雕塑与绘画	344
	雕塑与绘画的艺术特点	344
	雕塑与绘画的艺术美	348
第五节	文学(抒情诗与叙事诗)	351
	抒情诗与叙事诗的艺术特点	351
	文学的艺术美	355
第六节	戏剧与电影	357
	戏剧与电影的艺术特点	357
	戏剧与电影的艺术美	360
第九章	美感教育	364
第一节	美感教育作用	366
	关于美感教育作用的几种主要说法	367
	美的观念——美感教育的基础	379
	美的观念的满足中即有教育作用	383
第二节	美感教育的特点	387

寓教育于愉悦，愉悦中受教育·····	388
潜移默化，受教育于不知不觉之中·····	396
倾心赏美，就是乐意受教·····	399
第三节 美感教育的意义 ·····	402
美育与智育、德育、体育的关系·····	403
美感教育的重点——情感教育·····	409
美感教育需要正确的引导、积极的培养·····	412
附 人名中外文对照表 ·····	417

前 言

在绚烂多彩、琳琅满目的科学领域中，有一门既古老而又年轻的学科特别引人注目。它的研究对象的诱人魅力常常令人神往，它那复杂而艰深的内容又往往使人觉得玄妙费解。可是，人们又时时会碰到与它相关的问题，处处都感到似乎与它形影不离。这究竟是一门什么科学呢？它就是目前我们要讲的美学。

我们想在论述美学原理之前，先且说明我们关于美学这门学科的根本看法、研究方法以及论述方法。自然，要作这样的说明也是有一定困难的。因为现在我们还没有论到美，也没有论到美感和其他美学问题，一开始便说明美学是什么似乎没有什么依据。不过，任何科学研究总得凭粗浅经验和思想资料先有假设，否则就无从做起，也无从说起。因此，我们就先依据现在的设想来谈美学是什么，以作为编写这部美学原理的前提说明。

什么是美学？

美学是什么样的科学？它的研究对象和范围包括哪些方面？这些问题从古至今都有不同的看法。直到现在，国内外美学界都还有争论。甚至还有少数人根本否定美学的存在，否认它是

一门独立的学科。然而，无论是从客观现实来看，还是从历史发展的事实来看，美学作为一门独立的学科，有其特殊的对象和现实的意义，是不可能否定得了的。

在千姿百态的自然界里，存在着不可胜数的美的事物和景色。桂林山水的秀丽，西湖风光的妩媚，泰山的峻拔，黄山的神奇，更有花红柳绿、鸟歌蝶舞，明月如镜、繁星满天，它们都是客观现实世界中美的自然现象。任何一个正常的人都会承认这些美的事物和现象的存在。在人类的社会生活中，我们同样看到，美、丑和善、恶一样，也是对立统一的普遍现象，它们处处都形成强烈的、鲜明的对照，并且与其他的社会事物和现象相区别，这也是无法否认的客观事实。

而且，现实中美的东西或丑的东西作用于人，与人们发生一定的关系，就会对人产生不同的影响；人们不仅可以感受和反映它们，而且能认识和辨别它们。这就是说，现实的美作用于人，便会引起人的美的感受和感动，或简称之为美感。美感是人的一种特殊的心理活动，是对美的事物或现象的特殊的反映和反应。这种对于美的认识的精神活动，在人类的整个认识活动中具有相当重要的作用，也是人们需要专门研究的领域。

最后，人们在认识美的规律的基础上，还能创造出形形色色美的产品。尤其是艺术家通过不同的手段和方式创造出的各种各样的美的艺术作品，更满足着人的精神上对美的需求，为人们格外喜爱和珍视。这样，与现实美和美感相联系，美的创造、特别是其中的艺术美又是与人类社会生活关系非常密切的。人们理应对它们进行科学的研究，这恐怕也是不会有异议的。

既然现实美、美感和艺术美这三个互有联系的方面，都是

无法否定的,那么研究这些事物和现象的规律就是科学的任务,就需要有一门特殊的、独立的科学对它们进行探讨和研究。这就是美学。于是,我们初步设想,美学就是关于研究现实的美、人对它的美感和艺术美的创造有关规律的学科。

美学作为一门科学已有悠久的历史渊源,无论在中国或西方都是如此。绵延数千年的美学思想发展史的长河,展示着这门古老的学科在逐渐成熟和完备。

在我国的甲骨文中,就已经有了“美”字,这说明当时的人类对美已开始有一定的认识。春秋战国时代,一些杰出的思想家如孔子、孟子、老子、庄子等,都从各自不同的哲学观点涉猎过美学问题,荀子还写了关于艺术理论的专著《乐论》。到了秦汉两代,一些学者在哲学、历史和文艺的著作中,对美学问题都作过不少探讨。魏晋南北朝时期,出现了一大批文论、乐论、画论著作,如曹丕的《典论·论文》、曹植的《与杨德祖书》、嵇康的《声无哀乐论》和《琴赋》、陆机的《文赋》、钟嵘的《诗品》,特别是刘勰的《文心雕龙》和谢赫的《古画品录》,对于后世的文艺理论和美学理论有着重大的影响。随着唐、宋的文学、音乐、舞蹈、雕塑、绘画、戏剧、建筑等等艺术的空前繁荣,在艺术创作方面积累了丰富的经验,各种艺术理论的研究也更趋专门和深入。宋、元以后,以描写人物、塑造典型擅长的小说、戏曲进一步繁荣起来,关于文艺理论和美学思想的探讨愈加广泛而细致。近代的王国维接受西方美学思想的影响,则公开提出了要将美学作为一门独立的学科,进行研究和普及。蔡元培和鲁迅等著名的思想家,为我国现代美学的发展作出了相当的贡献。

在西方,从古代希腊、罗马开始,以著名的哲学家柏拉图

和亚里士多德为代表，就留传下一些关于美学思想的专著和残篇。在神学和经院哲学占据统治地位的中世纪，美学虽然和哲学一样沦为宗教的奴婢，但是在个别方面还是得到了某些充实和丰富的。文艺复兴时期，欧洲文化艺术高度繁盛，美学在总结艺术实践的基础上也有相应的发展。十七和十八世纪，新兴的资产阶级在欧洲许多国家相继登上历史的舞台，它们为了维护本阶级的利益和争夺政治上思想上的领导地位，在意识形态领域内反对封建、要求民主，同时提倡古典主义和启蒙主义的美学思想。法国诗人和文艺理论家布瓦洛的著作《诗的艺术》，总结和制订了古典主义文艺的各种规范。十八世纪法国唯物主义思想家，以“百科全书”派领袖狄德罗为代表，在美学理论发展上更作出了重要的贡献。同一时期，德国唯心主义哲学家鲍姆加登于1750年出版了《美学》（*Ästhetik*），原文字义为直觉学或感性学，而他用来作为一门学科术语的意义，应译为审美学，现在流行译为美学），使美学成为一门独立的学科。稍后，德国古典哲学的奠基人康德，在《判断力批判》中基本上从主观唯心主义观点出发，把审美问题作为哲学的一部分进行了广泛的研究。黑格尔又从客观唯心主义观点出发，对美学作了系统的研究，形成了一个完整的美学体系。以后，在欧美各国相继出版了大量的美学专门著作，同时也产生了种种美学流派。

马克思主义的经典作家在他们的著作中曾多次提到过有关美学的问题，并把艺术或美学与政治、法律、哲学等等上层建筑中的社会意识形态并列。马克思在一生中几度热衷于美学，他甚至曾打算撰写一部专门的美学著作，只是由于种种原因，这个愿望未能实现。然而，他和恩格斯的论著为我们留下了大量有关美学和艺术的精辟见解，提出和论证了许多重要的美学

问题。列宁在自己的著作和言论中，对文艺和美学均发表过宝贵的意见。还有一些著名的马克思主义者和无产阶级革命家也论及过美学、文艺问题。这些论述都是马克思主义美学理论的精髓和核心，是极为丰富和珍贵的美学思想遗产。

总之，美学作为一门独立的学科，不仅完全必要，而且事实上也早已存在。历史的事实说明，美学思想的发展源流长远，遗产丰富。如果我们认真学习马克思主义，认真学习马克思主义经典作家的文艺理论和美学思想，并以它为准绳，一方面结合实际，进行现实的美和艺术的美的研究，另一方面清理遗产，剔除其糟粕，吸取其精华，那么，完整的、系统的马克思主义的美学科学就会得以真正确立，美学也必将成为真正的科学的美学。

美学研究的范围和方法

根据上面的初步设想，概括地说，美学研究的范围就是美的领域；具体地说，则是现实美、美感和艺术美有关的领域。

美学首先要研究现实存在的美，即自然美和社会美。这里既有“美在哪里”的基本问题，也有“美是什么”即美的本质这类最重要的问题。现实美是美感的基础，又是艺术美的源泉。美的认识只能是美的存在的反映，是客观现实的美作用于人的感官和意识的心理或精神的活动。艺术美则是现实美的反映和表现，来源于现实中存在的美。因此，只有首先了解现实美的本质和规律，才能明确它与美感和艺术的关系，才能弄清美的认识和美的创造的根源。当然，现实美包括着不同的类别和形态，无论是自然美还是社会美，都各自具有不同的特点，这也

是美学研究的重要内容。

然而，美学并不仅仅局限于研究客观存在的美，即现实美，它的研究范围还应当包括人对美的认识，或美感。如上所说，美和美感的关系，是被反映的对象和反映者的关系。美的认识和其他的认识一样，既有正确的认识也有错误的认识。美学应该研究如何才能达到正确的美的认识，产生正当的美的感动的问题。艺术美是由对现实的特殊掌握方式而创造的，即美的认识的最高形式。要理解艺术美，固然要以对现实美的了解为基础，同时也不能够脱离对于美的认识和美的创造的考察。美感首先是对美的认识，这种认识往往具有独自的特点——主要是在日常认识中形成美的观念，而在欣赏中美感的观念得到满足，使人在理智和感情上都得到愉悦的享受。研究人的美感的产生和发展，美的认识的本质和特点，主观的美感和客观现实美的关系，以及美感的表现形态和种类等等，实为美学作为科学所必不可少。

美学不仅要研究现实美和美感，还应当把艺术作为自己的研究重点。任何优秀的艺术创作，原都是美的创造，并且是人类美的创造的高级形态。艺术美既来源于现实，又不等同于现实美，它是人由于一定的美的要求能动地、积极地对现实的反映和改造的结果，是人的创作实践的精神成果。艺术中反映的生活不同于普通的实际生活，艺术美的表现也可以高于现实美的表现。美学必须研究艺术与现实的审美关系、艺术的本质和特性，以及艺术在社会生活中的地位和作用等问题。艺术是美学研究的重点对象，是作为美的创造这一为美学必不可少的重要内容。

总之，美的存在——现实美、美的认识——美感、美的创