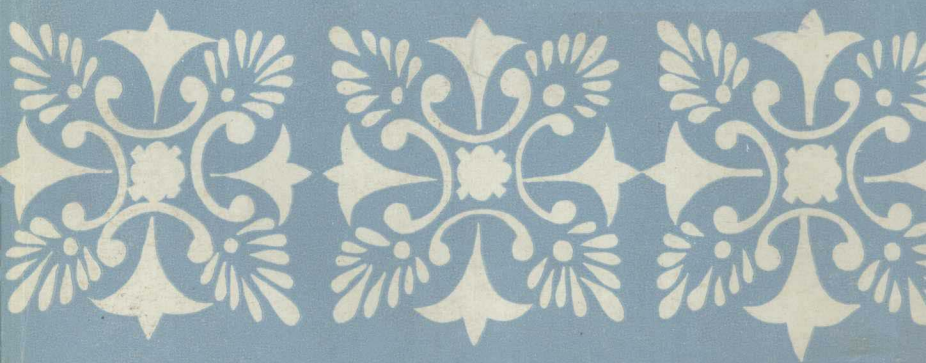

新美学原理

(修订本)

中山大学中文系 主编

陆一帆 编著

广西教育出版社

大学语言文学自学丛书

新美学原理

(修订本)

中山大学中文系 主编

陆一帆 著

广西教育出版社

大学语言文学自学丛书

新美学原理

(修订本)

中山大学中文系 主编

陆一帆 著

☆

广西教育出版社出版

(南宁市七一路7号)

广西新华书店发行 广西新华印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 11.875印张 280千字
1989年7月新第1版 1989年7月新第1次印刷

印数: 33,901—38,900册

ISBN 7—5435—0555—X/G·454

定价: 4.35元

再 版 前 言

本书于1983年初版。它原是我上课用的讲稿。1962年我在中国人民大学文艺理论研究班毕业以后，即回到中山大学中文系讲美学课，一直讲到1966年。当时我写过一份讲稿。这份讲稿存在严重的缺陷：一是教条主义，一是脱离实际。我自己越教越觉得没有味道，但又无力去克服它们。1980年学校要我重新开美学课，起初我不愿意。因为第一，原来老一套的美学内容令我望而生厌；第二，“文革”后我已开设“当代文学史”课，我对它极感兴趣。后推辞不掉只好接受下来。我不愿走老路，决心重新撰写一个教材，力图摆脱教条主义，结合实际，让美学贴近生活。当时我边上课边写讲稿印发给学生。学期结束，课上完了，一本讲义也印出来了。经过一些修改以后，由广西人民出版社出版。山西师范大学学报编辑部得知我有这份讲义，便索去连载，直至本书面世时才停止。

本书初版曾印过两次，受到读者的欢迎。一些读者于来信中，在肯定它的同时也指出了它的毛病。我在教课过程中也不断发现其缺陷，藉此再版之机，我作了一次大修改，每一章都修改过。改动得最多的是原书的“绪论”、“人的美”、“日常生活美”、“形象思维”、“美感”等章，我把自己近年来研究文艺心理学的一些心得融进里面去了。虽然如此，我相信本书的毛病还不少，恳请读者批评指正。

衷心感谢对本书初版提过宝贵意见的读者朋友们。

陆一帆

1988年8月于中山大学

出版说明

自学成才是一条宽广的道路。有志于走这条道路的青年，只要经过长期艰苦的努力，就一定能够达到自己的目的。为了祖国四化建设，当前，广大的工人、农民、士兵、干部，特别是广大的青年，迫切要求学习文化科学知识，希望自修大学中文系所开设的语言文学课程，但苦于没有适当的自学材料。有鉴于此，我们特约请中山大学中文系主编了这套《大学语言文学自学丛书》，供具有高中文化程度的读者自学使用。

本丛书出版以后，深受广大读者的欢迎。目前已出版的有《现代汉语》、《古代汉语》、《语言学概论》、《普通语音学》、《新美学原理》、《外国文学》等六种。《文艺概论》、《古代文学史》、《现代文学史》正在编撰中，很快就能与广大读者见面。

这套丛书力求做到理论与实际相结合，内容尽可能符合大学教材的要求，能反映目前国内外上述各门学科研究工作的水平；文字上力求简明通俗，每章或每单元都有学习提示或提要和思考题，个别教材附有习题和答案，尽可能使读者做到“无师自通”。

由于时间仓促，缺点和错误在所难免，殷切希望读者指正。

广西教育出版社

1988、11、

目 录

再版前言

第一章 美学研究的对象和方法	(1)
一 美学研究的对象.....	(1)
二 美学与其他学科的关系.....	(4)
(一) 美学与哲学的关系.....	(4)
(二) 美学与心理学的关系.....	(4)
(三) 美学与伦理学的关系.....	(5)
三 学习美学的方法.....	(6)
(一) 以马克思主义哲学作指导.....	(6)
(二) 要理论联系实际.....	(7)
(三) 要研究有关的科学特别是心理学.....	(7)
(四) 学习美学史, 从中吸取养料.....	(8)
第二章 美的本质	(9)
一 关于美的本质的各种学说.....	(9)
(一) 美是一种绝对理念.....	(9)
(二) 美是人的意识.....	(11)
(三) 美是事物的某些物理属性.....	(11)
(四) 美是生活.....	(13)
(五) 美是主观和客观的统一.....	(15)
(六) 美是物的一种客观社会属性.....	(16)
二 美的本质问题的初步探讨.....	(19)
(一) 美的产生.....	(19)
(二) 美的发展.....	(27)

	(三) 美是什么·····	(29)
第三章	自然美 ·····	(35)
一	关于自然美的不同看法·····	(35)
二	关于自然美的初步看法·····	(37)
	(一) 纯客观的自然美·····	(38)
	(二) 主客观统一的自然美·····	(43)
第四章	人的美 ·····	(48)
一	人的美是社会美的核心·····	(48)
二	形体美·····	(50)
	(一) 人体美·····	(51)
	(二) 姿态美·····	(54)
三	性格美·····	(58)
	(一) 善是性格美的首要条件·····	(58)
	(二) 知识才能是性格美的次要条件·····	(61)
	(三) 性格美第三个条件是气质·····	(63)
四	性格美的表现形式·····	(66)
	(一) 表情美·····	(66)
	(二) 语言美·····	(69)
	(三) 行动美·····	(72)
五	性格美的共同特点·····	(73)
	(一) 形态的多样性·····	(73)
	(二) 人可以驾驭性格美的形式·····	(74)
六	形体美与性格美的关系及其美学价值·····	(75)
第五章	日常生活美 ·····	(81)
一	日常生活美的价值·····	(81)
二	日常生活美第一个原则——和谐·····	(85)
	(一) 线和形的和谐·····	(87)
	(二) 衣服形状的和谐·····	(88)

三	日常生活美第二个原则——比例	(90)
	(一) 美的比例	(90)
	(二) 如何使不美的比例变成美的比例	(93)
四	日常生活美第三个原则——均衡	(96)
	(一) 均衡的种类	(96)
	(二) 室内摆设的均衡	(98)
	(三) 衣服上的均衡	(98)
五	日常生活美第四个原则——节奏	(99)
	(一) 什么是节奏	(99)
	(二) 如何获得节奏	(101)
	(三) 室内布置的节奏	(103)
	(四) 衣服上的节奏	(105)
六	日常生活美第五个原则——重点	(106)
	(一) 重点原则的内容及作用	(106)
	(二) 如何突出重点	(107)
	(三) 兴趣中心放在哪里	(108)
	(四) 衣服上的重点	(110)
第六章	艺术美	(114)
一	艺术美的特点	(114)
二	艺术的虚与实(艺术的直接形象与间接形象)	(120)
	(一) 虚与实的实质	(121)
	(二) 如何考察作品的虚与实	(122)
	(三) 虚与实的辩证关系	(125)
	(四) 虚与实的限度	(129)
三	艺术的真善美	(132)
	(一) 生活中的真善美	(133)
	(二) 艺术的真善美	(135)
	(三) 生活丑转化为艺术美	(136)

(四)	艺术的生命是美而不是真	(138)
四	艺术种类	(145)
(一)	艺术分类的方法	(146)
(二)	绘画	(149)
(三)	雕塑	(155)
(四)	工艺美术	(158)
(五)	版画	(159)
(六)	建筑	(160)
(七)	文学	(162)
(八)	戏剧	(168)
(九)	电影	(176)
(十)	舞蹈	(179)
(十一)	音乐	(181)
第七章	壮美与秀美	(191)
一	对壮美的各种看法	(191)
二	壮美与秀美的本质及特点	(196)
三	壮美与秀美的种类	(202)
(一)	壮美的种类	(202)
(二)	秀美的种类	(205)
四	生活中的壮美与艺术中的壮美	(207)
第八章	悲剧与喜剧	(211)
一	关于悲剧的各种观点	(211)
二	悲剧的特点	(215)
(一)	悲剧必须以人的严重苦难为结局	(215)
(二)	悲剧人物必定是代表社会进步力量的 正面人物	(215)
(三)	悲剧人物的苦难或死亡必须是由社会 矛盾冲突或生产斗争所引起	(217)

三	悲剧的种类	(218)
(一)	悲壮悲剧	(218)
(二)	悲悯悲剧	(219)
(三)	悲愤悲剧	(220)
(四)	喜剧性悲剧	(221)
四	喜剧的特点	(222)
五	喜剧的种类	(226)
(一)	讽刺喜剧	(226)
(二)	歌颂喜剧	(227)
(三)	悲剧性喜剧	(230)
(四)	滑稽	(231)
(五)	幽默	(233)
第九章	形象思维	(236)
一	美学史上关于形象思维的论述	(236)
二	形象思维的历史发展	(244)
三	形象思维是人类主要思维方式之一	(247)
四	文艺的形象思维	(250)
(一)	文艺的形象思维与一般的形象思维的区 别	(250)
(二)	文艺的典型化	(254)
五	形象思维的生理基础	(261)
第十章	审美认识中的表现	(269)
一	审美认识中往往带有表现	(269)
二	审美认识中表现的手段	(274)
(一)	移情	(274)
(二)	联想	(277)
(三)	象征	(280)
(四)	隐喻	(280)

(五) 夸张	(280)
第十一章 美感	(284)
一 审美认识产生美感	(284)
二 人类美感的产生和发展	(285)
三 美感的特点	(288)
四 美感与快感的关系	(292)
五 美感的层次	(293)
(一) 本能美感	(293)
(二) 性爱美感	(296)
(三) 知性美感	(300)
(四) 德性美感	(302)
六 美感的种类	(307)
(一) 壮美感	(307)
(二) 秀美感	(312)
(三) 悲剧感	(314)
(四) 喜剧感	(323)
第十二章 审美主体诸因素	(327)
一 审美能力	(327)
二 审美观念与审美理想	(329)
(一) 审美观念	(329)
(二) 审美理想	(332)
三 心境及审美趣味	(334)
(一) 心境	(334)
(二) 审美趣味	(335)
四 审美认识的差异性与共同性	(336)
第十三章 艺术欣赏	(339)
一 艺术欣赏与生活欣赏的区别	(339)
二 艺术欣赏的四个阶段：直觉——再现——深入本	

质——再评价·····	(342)
(一) 直觉阶段·····	(342)
(二) 再现阶段·····	(343)
(三) 深入本质阶段·····	(347)
(四) 再评价阶段·····	(348)
三 文艺的共鸣·····	(349)
(一) 什么是共鸣·····	(349)
(二) 欣赏者如何进入忘我境界·····	(352)
四 文艺欣赏中的心理距离·····	(357)
(一) 什么是心理距离·····	(357)
(二) 艺术欣赏为什么要有心理距离·····	(359)
(三) 如何制造心理距离·····	(363)

第一章 美学研究的对象和方法

一 美学研究的对象

美学研究的对象是什么？这个问题外国好久以前就开展争论，我国美学界六十年代也开始争论这个问题。

有人认为，美学研究的对象是艺术，研究艺术的一般规律，所以美学也可以叫做艺术哲学。美学的基本内容大致是：艺术的起源及其发展规律、艺术的本质及其社会作用、艺术的内容与形式、艺术创作、艺术欣赏与批评、艺术的创作方法及流派、艺术种类等。这种主张的理由是：1、从美学史看，绝大多数美学家都以艺术作为主要研究对象；2、艺术是人对现实审美关系的最高形式，是人类一种极其普遍的精神活动，在人的精神生活中占有重要地位，对人民群众有很大的美感教育作用。

第二种意见，美学是研究美的学科，既研究现实生活中的美，也研究艺术中的美，美学不能只是研究艺术。其理由是：1、研究艺术规律是艺术理论的事，美学如果只研究艺术规律，象第一种意见所规定的内容那样，美学就等于艺术理论，美学这门科学就被取消了；2、除了艺术以外，现实生活中许许多多的事物都是人们欣赏的对象，美学不认真去研究它们，就不能帮助人们更好地欣赏现实中的美，从而更好地创造美。

上述两种意见都有偏颇之处。美学既不能只研究艺术，也不能只研究现实美。它应该是研究美和审美的科学，既要研究社会、

自然中的美，又要研究艺术中的美，一切事物的美都在研究之列；还要研究审美规律。具体地说，美学的内容有三部分：第一部分是美论，论述美的本质、自然美、人的美、日常生活美、艺术美，以及壮美、秀美、悲剧、喜剧等各种美的形态；第二部分是审美认识论，论述审美认识的各种特点、艺术欣赏；第三部分是艺术论，论述艺术创作规律和艺术种类。

美学为什么要研究现实中的美呢？首先，人们欣赏的领域非常广泛，人们不仅以艺术为欣赏对象，同时也以现实事物作为欣赏对象。自然界中的一山一水，一草一木，都为人们所欣赏。疏星淡月，落霞孤鹜，蜂飞蝶舞，瀑布惊涛，都能使我们怡情悦目。社会中有很多美的事物，美的人是社会中最吸引人的美。舍己为人的义士，救死扶伤的英雄，他们美的心灵和崇高的行动，永远激动人们的心弦。我们的各种劳动产品、劳动工具、环境陈设，也是欣赏对象。所有这些事物的美虽然没有艺术美那么集中、那么美，但是欣赏艺术受到时间、地点和其他条件的限制。例如看戏要进戏院，看电影要去电影院，听音乐要开收音机。欣赏现实生活中的美却非常方便，几乎没有受什么限制，随时随地可以进行。既然如此，我们有什么理由把现实中无限广泛无限丰富的美关在美学的大门外？如果美学不去研究，哪一门科学去研究它们？其次，现实美是艺术美的源泉。不研究、不了解现实中什么是美的，什么是不美的，那就谈不上反映它和描绘它。有些作家所以写出不健康甚至坏作品来，并非由于写作技巧不好，而是由于作家以丑为美，把现实中丑的东西当作美的东西来歌颂。一些作家不一定有意以丑为美，而是因为他们不了解什么是美、什么是丑。了解现实美是反映现实美的前提，只有了解了现实美才能反映现实美。如果不研究现实美，只研究艺术规律，就解决不了艺术描写对象的问题，只研究艺术规律的艺术理论不能代替美学。

△ 为什么美学要研究艺术呢？因为艺术也是人们的欣赏对象，

人们不单只从现实美获得美感，同时也从艺术中获得美感。更重要的原因在于艺术是人对现实审美关系的最高形式，或者说艺术是人对现实审美关系最集中的表现。人对现实的审美关系的一切特点，都从艺术中集中地体现出来了。所谓“人对现实的审美关系”，就是从审美的角度去对待现实。通俗一点说，就是人对现实的欣赏。我们知道，人同现实有各种各样不同的关系，例如，人利用自然事物作为物质生活资料，用它来吃、穿、住，这是实用的关系。自然事物同时又可供人欣赏，当人们不是拿自然事物来实用，只是拿它们来欣赏时，这是审美的关系，我们所以说艺术是人对现实审美关系的最高形式，因为艺术只供人欣赏，不供人实用。画饼不能充饥。由于艺术专门拿来供人欣赏，所以，它的美特别集中，特别突出，艺术美比现实美更能感动人，更富有美感教育作用。因此，美学应该研究艺术。

美学要研究艺术，文艺理论也要研究艺术，若处理不好，容易出现重复现象。我认为美学应该从美学的角度去研究艺术，不应该一般地研究艺术的本质、艺术的形象与典型、艺术的内容与形式、艺术的方法与流派等等。美学所研究的角度是：一方面把艺术美当作美中的一种，而研究其美的客观存在的实质、规律；另一方面把艺术当作人类的审美意识的一种表现，而研究它如何反映客观事物的美，并从中研究人类的美感和美的观念如何形成和发展等。

美学除了研究美以外，还要研究审美认识，这是因为美的存在必须为人们欣赏得到才有意义。如果美不能为人们所认识，人们得不到精神上的享受，它的存在对人们就没有什么意义了。所以我们要研究审美认识的规律，研究美感的产生和发展，以及美感的性质，所提高人们的审美能力。

二 美学与其他学科的关系

美学是一门范围很广的学科，所以它与许多学科有关系。它与哲学、心理学、伦理学的关系最为密切。

（一）美学与哲学的关系

哲学研究存在和思维最一般的规律，而美学只是研究美和审美认识的规律，所以美学与哲学是个别与一般的关系，过去许多哲学家都把美学当作哲学的一个组成部分去研究。黑格尔、泰纳称美学为艺术哲学。哲学为美学提供世界观和方法论的基础，而美学研究的成果又反过来丰富哲学的内容。美学观是离不开哲学观的，过去所有的美学家都是在他们的哲学观指导下去研究美学的，他们的美学观体现了他们的哲学观。例如关于美的看法问题，美是主观的还是客观的？唯心主义哲学家总是认为美是主观的，美丑皆在人心。

美学虽然与哲学有非常密切的关系，但它毕竟是一门独立的科学，美学并不是哲学的一部分，我们不能把美学问题作为一般哲学原理看待。一般的认识规律虽然在审美认识中起着充分的作用，审美认识离不开一般的认识规律，但是审美认识有它自己的特殊性。如果把美学视为哲学本身，把美学问题当作一般的哲学原理去推演，只用一些艺术上的例子来说明一般的哲学原理，这就把美学丰富的内容简单化，取消了美学这门独立的科学。

（二）美学与心理学的关系

心理学研究人的心理活动各种规律，例如研究人的感觉、知觉、表象、概念、意识、情感、意志等等。美学研究人的审美意识，这是一种特殊的心理活动。要解决审美认识、美感问题，必

须借助于心理学的研究成果。没有心理学的知识就无法很好地理解这些问题。审美活动是一种复杂的心理活动。例如，同一支乐曲，有人觉得美，有人觉得不美。同一个月亮，有人觉得它眉开眼笑，有人觉得它含愁带恨。曹孟德看到“月明星稀，乌鹊南飞”，乃“悲从中来”；李白“举头望明月，低头思故乡”，惆怅满怀。十八世纪英国经验派的美学开创了从心理学的角度研究审美现象的途径。黑格尔以后资产阶级的美学对美感、艺术创造和艺术欣赏心理学方面的研究，也积累了许多有价值的资料，这对我们今天的美学都是很有用的。

研究艺术创作和艺术欣赏也离不开心理学，离开了就寸步难行。艺术创作和欣赏是一种特殊的心理过程，我们应该充分利用心理学的一般原理学说，去说明和探讨它们。过去在这方面我们是忽视了的，这大大影响了文艺学和美学研究的深入发展。现在，心理学已开始被广泛运用于各个领域，出现了许多应用心理学。研究美学必须研究心理学。但是，不能把美学问题的心理学方面等同于一般心理学。

（三）美学与伦理学的关系

伦理学是关于道德的科学，研究人们行为的准则、人们互相间的义务、个人对社会对祖国的义务等。美学与伦理学的关系表现在两个方面。在美的本体方面，美学要研究社会美，而社会美与道德是一对亲兄弟。社会美就是社会生活、社会制度、人的各种表现和活动的美，社会美一定是合乎道德，美与善无法分开，美一定善，不善的东西就不美。例如，损人利己者、贪污盗窃者、国家民族的败类、道德败坏者，就是不美。不懂得善就不懂得什么是美。在目的方面，伦理学是要培养人的高尚道德情操，而美学本身也有这种功能。它帮助人们培养健康的审美趣味，树立正确的审美观点和崇高的审美理想，并帮助人们更好地欣赏艺