

王森龙·马驰 / 主编

新编 美学教程

MEIXUEJIAOCHENGXINBIAN

百家出版社



美学教程新编

主编：王淼龙

马 驰

编写：（以姓氏笔划为序）

马 驰 王淼龙

陈荣杰 杨志明

百 家 出 版 社

封面设计:周杰卫

美学教程新编

主编:王森龙
马 驰

百家出版社出版发行

(上海绍兴路5号)

新华书店上海发行所经销 安徽固镇商标印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 10 字数 230000

1993年12月第1版 1993年12月第1次印刷

印数:1—5000册

ISBN7-80576-392-5/B·04 定价:6.00元

(沪)新登字120号

序

当作者提着厚厚一大叠《美学教程新编》的手稿找到我家来，要我看看、提提意见时，他那真诚、信赖的目光使我难以拒绝。其实我完全有理由婉辞的：我自己未写过一本美学原理性的著作；即使近来参加一本“遵命”教材的部分编写工作，但尚未完成，因此对别人的美学教材很少有发言权和评头评足的资格。然而，我还是接受了这个任务，而且居然还是在此说三道四一番，这完全因为这几位同志的热情感动了我。

粗粗地翻阅了一遍这部洋洋二十余万言的稿子，首先觉得这几位同志的热情和勇气值得充分肯定。正当商品经济大潮铺天盖地席卷而来之时，不少文艺界、美学界人士坐不住了，有的跳下“海”去，有的跃跃欲试，有的要把美学改造为完全实用的学科，急于与市场经济“接轨”。美学的基础理论研究受到冷落。在大学里，美学原理课也从过去的热门课变为冷门课。而华东理工大学这几位同志却有一股“反潮流”的精神，一种甘于寂寞、甘受冷落的理论使命感，执着地继续关注并全心全意地投入美学基本原理的研究和教材编写，这种行动我是十分敬佩的。我曾在两年多前写过一篇短文，对当时已开始出现的美学研究的“泛化”、庸俗化现象提出过批评（有人前不久同我进行商榷，我无暇与之答辩，只在这里表一个态度：不改初衷，观点依旧），不幸的是今天这种“泛化”已泛滥成灾了。我不反对美学与生活更密切

地结合，获得更多的应用和拓展，但我坚决反对把什么都贴上美学标签、把“泛化”当作“深化”的观点与做法。美学就是美学，它的哲学基本品格，任何时候都不应丢失。我面前这本美学手稿，就是这样一本坚持美学自身品格教材，它并不脱离现实生活，但决不流于“泛化”。这在当今，是不容易做到的。

这本书稿，看得出来，几位作者是下了工夫的，每一位都读了不少书，收集了不少资料，在观点与材料组织上都煞费苦心，态度是十分严肃认真的。全书对国内外美学研究的新发展、新成果比较注意吸收，所以，虽然在总体框架上与已有教材比较接近，但在某些章节、某些问题的论述与一些观点的概括上还是很有新意，也很有独创见解的。如第一章提出“美学是人类美化自身的科学”的命题就颇富创意，这是我先前未曾见到过的（也许孤陋寡闻）；论美育与德育、智育、体育辩证关系也说理较透彻；对美学上的“自由”的阐释比较深刻，并提出美是人的自由的感性表现的新命题，富有启发性；在综述国内几派美学学派时，把蒋孔阳先生作为“第五派”增添了进去，虽然美学界会有不同意见，但我认为是合乎实际的，言之成理的；在实践论基础上用价值论来统一美的主、客观性，是作者根据马克思《1844年经济学哲学手稿》的观点，所提出的解决美的本质问题的思路，我认为也给人以启迪；增加艺术美的接受，并吸收了接受美学的若干思想，弥补了过去许多美学著作的疏忽与不足；专章增写科学美学与技术美学，既体现了对美学界近年新成果的吸收，又照顾了理工院校美学教材的特点，值得称道；“功夫不负有心人”，本书这些成绩的取得再一次印证了这一朴素而简单的真理。

当然，这部教材并非无懈可击了。也许是由于几位作者合作写就，又比较仓促吧，全书看起来构架上还不太严谨，语言、文字风格不很一致；个别章节行文有些散乱，材料运用上也有不尽妥贴之处；总的思路还有待突破，论述也较为拘谨。希望作者在现在基础上再下功夫，力争使本书质量“更上一层楼”，成为一本有自己特色的新的美学教材。

朱立元

一九九三年五月写于凉城

前 言

“美创造出来的一切，
对人的心灵最亲热”
“ ” “ ”

这是15岁的马克思在中学读书时所写的小诗《查理大帝》中的诗句，这首即兴小诗歌颂了为捍卫文明和教育作出历史贡献的法兰西国王和皇帝查理，借颂扬一位从野蛮和黑暗中拯救过美和艺术的英雄，鞭笞和谴责了一切破坏、摧残和亵渎文化遗产的败类。马克思把人类的幸福和自身的完美作为指针，尖锐地揭露和抨击了封建主义、资本主义的教育制度，热烈地向往和期待着新的理想的教育制度出现。

新中国成立以后，党和政府十分重视审美教育，早在50年代初，党中央便提出了德、智、体、美的“四育”教育方针。但是随着“左”的路线的干扰，“美”被视为资产阶级专有，“四育”教育也变成了“三育”教育，直至80年代，党中央才在“七五”报告中重新提出德、智、体、美、劳的“五育”教育方针。从50年代初的“四育”教育，到57年的“三育”教育，再到80年代的“五育”教育，这是一个很大的变化与进步，这期间由于忽视审美教育，所付出的代价也是巨大的。

近几年来，随着社会主义物质文明和精神文明建设的深入开展，审美教育无论是作为学术理论问题，还是作为具体实施手段，在培养全面发展的社会主义新人的教育过程中，

越来越显得重要。为此，我校在第一轮改革中率先将《美学原理》列为公共必修课程，其目的就是要青年学生不仅要“懂物理”，而且还要“明事理”，使之在未来的建设岗位上能够创造性地开拓、奋进。担负起社会主义现代化事业建设者和接班人的重任。

当我们满怀激情地在小平同志南巡讲话指引下，以“长跑赶超”的精神投入学校第二轮改革之时，总结第一轮改革的经验得失，包括教学与教材建设方面的得失，这是很有必要的。愿本书为广大青年学生美化自身，美化社会起到应有的作用。

中国科学院学部委员
华东理工大学校长、教授 陈敏恒
一九九三年五月

目 录

第一章	美学是人类美化自身的科学(绪论)·····	(1)
第一节	人为什么需要审美·····	(2)
第二节	审美教育的性质、作用和特点·····	(9)
第三节	美学的建立、研究对象及发展趋势·····	(21)
第二章	美的本质·····	(36)
第一节	美学史上对美的本质的看法·····	(36)
第二节	从马克思的唯物史观看美的本质·····	(49)
第三节	对美的本质的基本解答及趋向·····	(60)
第四节	我国学者对美的本质的研究及其基本 观点·····	(68)
第五节	美的特征·····	(80)
第三章	美的形态·····	(92)
第一节	形式美·····	(93)
第二节	社会美·····	(102)
第三节	自然美·····	(108)
第四章	美学基本范畴·····	(119)
第一节	优美·····	(122)
第二节	崇高·····	(127)
第三节	悲剧·····	(134)
第四节	喜剧·····	(142)
第五章	美感·····	(152)
第一节	美感的性质和特征·····	(152)

	第二节 美感的心理过程和心理因素·····	(168)
第六章	美感的社会历史性·····	(183)
	第一节 审美意识的形式·····	(184)
	第二节 审美意识的历史具体性·····	(195)
	第三节 美感的差异性和共同性·····	(204)
第七章	艺术美的创造与接受·····	(215)
	第一节 艺术美的本质·····	(215)
	第二节 艺术美的接受·····	(221)
第八章	艺术美的种类及其审美特征·····	(230)
	第一节 艺术分类的美学原则·····	(230)
	第二节 文学的审美特征·····	(232)
	第三节 艺术的审美特征·····	(240)
第九章	当代科技与美学·····	(264)
	第一节 美学开放体系形成的新趋势·····	(264)
	第二节 科学美学·····	(272)
	第三节 技术美学·····	(285)
后 记	·····	(305)

第一章 美学是人类美化自身的科学

（绪 论）

爱美可说是人的本性。因此，学点美学，接受审美教育，培养审美能力，养成健康的审美情趣，达到自身美化的目的，这对于任何一个人来说，都是重要的，尤其对于青年一代来说更是如此。青年人一旦与美相结合，那么不仅会使青春更加美好，而且会使世界上一切有价值的东西更加璀璨发光，变得更富有生活意义。人是有情之物，对人的教育当然须从人的自身特点出发，才会有真正良好的效果。科学已经证明，一个人身上具有多种潜能，只要教育得法，及时开发，那么这些潜能就会得到充分的发展，而且会成为人的一种才能。因此对于广大青年来说，坚持全面教育的方针，培养具有健全心理结构与知识结构，这是非常重要的，美学和其他一切科学一样，是社会实践发展的产物，它是运用人类实践所创造的一切美，反过来对人自身进行审美教育，从而全面提高人的精神素养。因此，美学说到底，也可以说成是人类美化自身的一门科学。它研究人类怎样按照美的规律来进行美的创造。

当然美学研究的历史是漫长的，关于美的研究，中外已有漫漫几千年的历史了。那么，为什么人们要花几千年的时间孜孜不倦地探讨这个问题呢？毫无疑问，那是因为美这个问题与人们的关系实在太密切了。不可设想，人的生活一旦

离开了美，那将会是一种怎样的情景？所以我们要了解美学研究的意义，首先就得了解人为什么要审美。

第一节 人为什么需要审美

一、人和现实的审美关系

俗话说，“爱美之心，人皆有之”。这在现实生活中到处可以找到例证。比如穿衣、住房、日用品等等，人们不仅要求实用，而且还要求美。这在文明社会里已成为一种趋势，而且这种趋势将随着现代文明程度的提高，进一步得到发展。有人曾经统计，人们在选购衣物日用消费品时，对于实用与审美两大因素的考虑，显现出下述这样一种比重（当然这必须以保证质量作为前提）：冰箱为7：3；沙发为5.5：4.5；女鞋为4.2：5.8；领带则为1：9，如此等等。说明审美在某些消费品方面甚至占了主导地位。至于对艺术的追求，审美则明显是作为主要方面的，因为艺术不能填饱人的肚子的，人们对艺术的鉴赏，主要是为了审美。古今中外的历史都说明人们对于什么是美的看法，可以有很大的不同，有的甚至是完全相反的，但是，有一点却是肯定的，那就是无论什么时代、什么社会，人与现实之间总存在着一种审美关系。

对此，人们常说：“爱美是人的本性”。从对现象概括来说，这当然是无可争议的。《巴黎圣母院》中的卡西莫多，被捆绑在广场的圆台上受尽鞭挞，痛苦不堪，但见到为他送水解渴的爱斯米哈达，仍情不自禁地发出：“美！美！”的赞叹。这似乎说明爱美是人的一种本性。近代心理学也证明，人有一种趋美避丑的本能，也就是说，尽可能追

求美的感官形象，而躲避丑的感官刺激，风行一时的西方格式塔（完形）心理学提出人有一种“简化”的倾向，就是当视觉领域中出现的图形不太完美，甚至有缺陷时，人会产生一种本能的冲动，竭力想去改变它，使它达到完美。上述这些似乎都说明：人有一种爱美的本能。

但是，我们认为用本能去说明审美活动，这在理论上是不够的，甚至是错误的。英国著名生物学家，进化论学说的创始人达尔文的研究表明：审美感受是人类所特有的。因为这种感受是各种复杂的观念以及理智因素紧紧地联系在一起的。他说：“如果我们看一只雄鸟在雌鸟之前尽心竭力地炫耀它的漂亮羽毛或华丽颜色，……那就不可能怀疑雌鸟对其雄鸟配偶的美是赞赏的。然而，这仅仅是鸟类用羽毛来取悦异性的一种生物本能”。^①因为动物不具备意识和高级情感活动。我们没有看到过动物能够赞赏诸如夜晚的天空和美丽的山水那样的景色，也没有看到过动物能够欣赏人类所进行的高级艺术活动。因为高尚的审美感受和爱好，是通过教养才获得的，而且，要依靠人类复杂的联想、想象和创造能力。因此人对现实的审美关系，是人类特有的一种关系。关于这个问题，马克思也曾说过：“凡是一种关系存在着的地方，这种关系就对于我是存在着的；动物对于什么东西都没有‘关系’，而且根本没有‘关系’。对于动物讲来，它对其他东西的关系不是作为关系而存在的”。^②而人则不同，

① 达尔文：《人类的由来及其性选择》叶笃庄、杨习之译，科学出版社出版，第112页。

② 《马克思恩格斯论艺术》第1卷，曹葆华译，人民出版社1960年版，第208页。

人是作为关系而存在的；而且，人对现实的关系是多方面，多层次的。审美关系与人的其他关系的不同，就在于它是一种感情的形式，从审美角度建立的一种关系，体现着理想与价值的统一。因此，人对现实的审美关系，是具有审美特性的对象（客体）与具有审美能力的人（主体）所构成的，两者缺一不可。

二、审美需要在人的整体需要中的地位

关于这个问题，被称为第三思潮的马斯洛心理学提出了一些值得注意的见解。马斯洛作为人本主义心理学家的美国学者在他1954年所出版的《动机与个性》一书中，提出了“基本需要理论”。他把人的需要划为五大层次，即生理需要、安全需要、归属与爱的需要、尊重需要和自我实现的需要。他把前四个需要划为基本需要，而把第五个需要，即自我实现的需要划为发展需要即（“高级需要”，也就是人的高级本质的体现，是人能获得发展的心理依据）。他说：人有“一种想要变得越来越象人的本来样子、实现人的全部潜力的欲望”。那么这种“发展需要”又包括哪些方面呢？马斯洛说：有正义，秩序，完善，自我满足，认识与理解，等等。其实，讲穿了就是真、善、美的需要。那么为什么把美的需要也划为发展需要呢？马斯洛对此只回答：实验证明，丑会使人变得迟钝和愚笨；而美有助于人变得更健康。显然，马斯洛所回答的还只是一种经验的描述。对我们有启发，但显得还不够。

在我们看来，人的需要，简单地说，主要分为两个方面：自然本能的需要（包括生存、安全、温饱、性、归属）以及理性需要（真理、正义、自我实现）。而审美需要则介于这两者之间，构成第三方面，它是一种感性的形象观照的

需要。

众所周知，客观自然界是按照自身规律在运动发展着的。动物只能对自然规律盲目服从，无法认识与驾驭自然力，所以始终只能与自然界合为一体。（因此马克思说“对于动物讲来，它对其他东西的关系不是作为关系而存在的”。）人本来也是动物，但人之所以最终能从动物中分离出来，就是因为人通过劳动实践发展了生理与心理能力（即意识），具有理性的。从而与自然界相分离，使自然界成为自己认识、改造与利用的对象（即马克思所说的，这种关系对于人是存在着的）。因此具有自由自觉的创造力，这乃是人与动物的根本区别。然而，这就必然会产生下述两种矛盾：即自然的客观规律与人的意志自由要求之间的矛盾以及人的本能与理性之间的矛盾。

首先说第一种情况。人的意志要求实现，要求改变自然物为我所用，但是，人毕竟生活在自然中，不能不受到自然规律的强大压力，这种压力甚至可以摧毁人的意志的要求，阻碍人的意志的实现。这就是第一种矛盾。其次，人虽然由于具备了理性，从而与自然相分离，但这一分离是不彻底的，也不可能彻底，因为人毕竟还是自然的一部分。诚如恩格斯所说：“人来源于动物界这一事实已经决定了人永远不能摆脱兽性，所以问题永远只在于能摆脱得有些或少些，在于兽性或人性在程度上的差异”。^①这就是说，人本身有不得不屈从于自然力的一面，即人的自然本能的需要。然而，不管怎么说，理性总是要求驾驭和超越自然本能的。因此，

① 《马克思恩格斯全集》第二十卷，人民出版社，1971年版，第100页。

这又构成了另一种矛盾。这两对矛盾是尖锐而且深刻的，每一个人都可从自身经验出发，感受得到的。这种对立形成了一条鸿沟。而能填补这条鸿沟起到中介或桥梁作用的，正是审美活动。人的审美需要在人的总体需要中，就是占据着这么一个重要位置的。

三、审美的中介和桥梁作用

那么审美活动是怎样在上述两对矛盾中起到中介或桥梁作用的呢？

首先，从自然的改造与产品的创造来看，要克服意志的要求与自然规律之间的矛盾，出路只有一条，就是人们通过掌握自然规律来实现意志的自由要求，从而改造自然对象，使对象发生性质的变化。但这种改造的成果，首先是通过对象外观即感性面貌的改变表现出来的。一个被成功地改造了的自然对象，既体现了自然规律，又体现了人的自由意志和对这种自然规律的掌握运用。而对象的新的感性面貌正标志着这对矛盾的统一。这种新的感性面貌就是一种美的感性形式。上海南浦大桥的建成就是一个生动的例子。大桥采用双塔斜拉索钢结构形式正是根据钢材最佳负荷状态是拉伸这个特点，一桥沟通了浦江东西，大桥的建成，有力说明了人们通过掌握自然规律是能够实现意志的自由要求的。同时，大桥根据施工工艺的要求，采用双塔斜拉索的方法，这又形成了双重对称的形式美，表现了现代的建筑风貌。人们从远处望去，就好象看到大桥似乎是飘浮在江面上的一把竖琴，既雄伟又壮丽，真是美不胜收。关于意志的自由要求与自然规律间的矛盾由于是把握美的客观本质的关键所在，我们以后还将作详细介绍。

其次，从人的个体发展来看，审美沟通了本能与理性这对矛盾。人作为自然本能存在的无能，当然有食色的要求。当人被一种自然本能驱使去干这些事情时，明显感到的是外部自然界的强大压力，自己的所作所为似乎与动物没有区别，只是满足了某种本能的要求。而人作为理性的存在，具有理性的精神，人往往因为自觉到这一点而感到自豪与满足。然而理性本身并不能解决一切问题。其一，它无论如何不能代替本能的需要与满足；其二，它压抑了人的其他心理能力（如感情）；其三，从实践角度看，如果只具有理性，人在精神上所感到的只是某种外来的压力，自然感到丧失了自我的独立品格，变成了机器人。综上所述，我们可以得出这样的共识：那就是只有本能，人与动物没有区别；只有理性，则成了机器或是某个“神”。而人之所以称之为“人”，就因为他既是自然的，又是社会的；既是本能的，又是理性的。人的这两个方面不应分裂，应该是沟通与统一的。而我们讲的审美中介作用恰恰就在于此。

具体说，这种作用首先表现在它使人由本能向理性过渡。如上所述，当人受到本能驱使时，客观外界对他来说，只是一种物质存在。他关心的只是这种物质存在的本身，并产生一种消灭或占有这种对象的原始冲动。在这种状况下，人完全被物质对象所控制，在主观上则完全被感觉所统治。而理性的要求在于，人要摆脱或无视对象的物质诱惑力，使精神脱离这种感性世界而获得自由，把对象仅仅看作是认识与理智判断的对象，而不成为直接占有的对象，不产生占有的欲望。然而一个人不可能一下子进入这种状态，这里需要一个过渡的环节。这就是首先不把对象看作是一种可实际享用、可以消灭的物质东西，而仅仅看作是某种感性形象，对