

美學藝術的市場
特征和美學規律

文学艺术的审美特征和美学规律

周来祥 著

贵州人民出版社

责任编辑 熊冬华
封面题签 朱光潜
封面设计 石俊生
技术设计 夏 雨

**文学艺术的审美
特征和美学规律**

周来祥 著

贵州人民出版社出版

(贵阳市延安中路5号)

贵州新华印刷厂印刷 贵州省新华书店发行

850×1168毫米 32开本 8印张 196千字 2插页

1984年10月第1版 1984年10月第1次印刷

印数 1——7,300

书号 10115·556 定价 (平)1.60 元
(精)2.80 元

序

拙著《文学艺术的审美特征和美学规律——文艺美学原理》就要问世了，照例也应当为它写一个序。

一九八二年我为研究生、进修教师和本科高年级生开设了《文艺美学原理》课，最后便形成了这本小书的主要部分。另七篇小文，是我近几年来探索艺术审美本质的一组文章，作为附录，以期把这本小书的核心理论问题阐述得略充分一些。

这本小书的主旨是研究艺术的审美本质及其基本的美学原理和审美规律。建国以来，特别是粉碎“四人帮”以后，我国美学界对艺术审美本质问题作了更为深入的研究，取得了丰硕的成果。我从中吸取了不少有益的东西，同时又企图作一些新的探索：一、首先，我以唯物主义认识论为基础，强调艺术的认识性、真理性；二、但又不局限于认识论，~~同时对艺术作心理学的研究~~，强调艺术之情感、想象的审美特质；三、不仅从认识论、心理学来研究，还要从历史唯物主义、~~社会伦理实践~~的立场来研究，强调艺术的目的性、教育性、伦理实践性；四、~~在研究中还企图引进~~系统论、模糊数学等现代科学方法，~~并把这些方法的运用~~力图消融在辩证逻辑的思维方法之中。总之我期望对艺术作总体的思考，作认识论、心理学、伦理学、社会学以及系统论、信息论、控制论、模糊数学等多学科、多角度、多层次的综合研究，以探求艺术之所以为艺术的独特本质和规律。

我在这本小书中，一方面对艺术作纵向研究，由对艺术审美

本质的最一般、最简单、最抽象的规定开始，在范畴的逻辑发展中，展示艺术由古典和谐美艺术、经近代崇高型艺术（广义的美），曲折地、螺旋式地发展到现代对立统一的和谐美艺术的历史进程，以及由再现艺术、经表现艺术，向综合艺术发展的历史趋势。另一方面，又对艺术作横向研究，研究艺术家反映现实创造艺术的美学规律，相对静止地解剖艺术品的审美构成因素及其组合的复杂形态，阐明艺术品通过艺术鉴赏、艺术批评的中介在社会实践中所产生的能动作用，以及观赏与批评对艺术创造的反馈作用。但横的与纵的研究是不能截然分开的，我力图在纵向研究中渗入横向研究，如艺术美的各种形态，既是运动的历史形态，又是相对静止的并列形态，如绘画、音乐等各种艺术类型，既有各自历史发展的成熟形态，又是并存的两种姊妹艺术。我也力图在艺术的横向研究中，加入纵向研究。如意境和典型，一则解剖它们的构成因素，一则阐明这些因素组合的不同历史形态（古典美艺术的偏于类型典型和意境，近代崇高型艺术偏于个性典型和意境）。再如情节和人物，一则阐明二者的一般审美关系，一则揭示其组合的不同历史原则（古典艺术偏重于情节，富于故事性，人物在故事中表现出来；近代崇高型艺术偏重于人物，富于个性性格，为了塑造性格，打破了故事的完整性和情节的单一性，甚至剪取各种互不相关的细节，多侧面、多层次地刻画典型性格）。这样，纵向中有横向，横向中有纵向，形成一种纵横交错的复杂的网络结构。我企图用这种网络结构来较为全面的反映和揭示艺术的美学原理与规律。

贵州人民出版社的熊冬华同志和贵州大学黎启全同志，为这本小书的出版，做了很多工作，付出了艰苦的劳动，在此向他们表示衷心的感谢。

周 来 祥

一九八四年六月

目 录

绪 论	(1)
第一节 文艺美学的对象与范围	(1)
第二节 文艺美学的任务和方法	(9)
第一章 艺术的审美本质	(21)
第一节 探索艺术审美本质的途径	(21)
第二节 艺术不以概念为中介, 但又趋向于一种不确定的概念	(27)
第三节 艺术形式上无目的, 但又趋向于一定的社会目的	(36)
第四节 艺术是自由的审美意识	(41)
第二章 美的艺术和崇高的艺术	(45)
第一节 美的艺术 (古典主义艺术)	(45)
第二节 崇高的艺术 (近代浪漫主义和现实主义艺术)	(57)
第三节 社会主义新型的和谐美艺术	(69)
第三章 再现艺术和表现艺术	(82)
第一节 再现艺术和表现艺术的美学特性	(82)
第二节 再现艺术和表现艺术的类型	(85)
第三节 西方的再现艺术和东方的表现艺术及其发展趋势	(93)

第四章 艺术创造	(102)
第一节 艺术创造的独特规律	(102)
第二节 生活实践与艺术构思	(110)
第三节 艺术构思和艺术传达	(114)
第五章 艺术作品	(121)
第一节 艺术作品的内容	(121)
第二节 艺术作品的形式	(133)
第三节 艺术作品的内容和形式的统一	(140)
第六章 艺术欣赏与批评	(145)
第一节 艺术欣赏与审美活动	(145)
第二节 艺术欣赏与艺术创造	(157)
第三节 艺术欣赏与艺术批评	(162)
论马克思关于艺术掌握世界的方式	(171)
建国以来艺术本质问题研究概观	(181)
审美情感与艺术本质	(190)
艺术审美本质的几个问题	(205)
也谈艺术的审美本质	(215)
文艺不是一种工具吗?	(229)
古典和谐美的理想与中国古代艺术的模式	(238)

绪 论

第一节 文艺美学的对象与范围

一、文艺美学的产生

1. 文艺美学是美学的一门新学科

文艺美学，是一般美学的一个分支。大家知道，一般意义上的美学在近代逐渐形成了三个部分：一是对美作哲学的研究，研究美的本质、形态等问题；二是对艺术作社会学的研究，研究艺术发展的规律性问题；三是对审美的研究，着重从心理学的角度去研究审美特性问题。这三大部分都可以相对独立地发展，概括起来讲，是一般美学。作为分支来说，它们又能够分别成为相对独立的美学学科。偏重于对美作客观的研究，就发展成美的哲学；偏重于审美的研究，发展成为审美心理学；偏重于对艺术的研究，就发展成艺术社会学。文艺美学，是艺术社会学更加独立化，更加美学化的发展。属于美学科学的一个分支。很显然，这一发展是量的变化过程；它的变化必然会带来这门学科的质变，带来这门学科新的对象与范围。

假如说，一般美学研究各种审美活动的共同规律，那么文艺美学则是在此共同规律的基础上，对艺术美（广义上等于艺术，狭义上指美的艺术或优美的艺术）独特的规律进行探讨。它不同于生活，实践中审美活动的研究，也不同于其它审美活动，审美形态的特性与规律的研究；这种独特性，就是文艺美学建立为一门

特殊学科的根据之所在。

这门新学科要研究文学艺术的审美规律，与文艺理论靠得很近，事实上文艺理论对它的发展也有很大的影响。但它是美学科学，是普通美学的一个分支，而不是文艺理论的一个分支。有些同志主张文艺美学介于美学与文艺理论之间，既是美学的一部分，又是文艺理论的一部分，我觉得这种看法值得商榷，因为它混淆了这两门学科的界限。在后面，我还要对这个问题展开讨论，这里就从略了。

2. 艺术问题的研究一直是美学的一个重要对象

当前，对普通美学的研究对象是存在争论的。一种看法认为，美学就是艺术学，它要研究艺术发展的一般规律；这样，艺术学就与美学划了等号，艺术的重要地位显而易见。另一种看法认为，美学就是研究美，研究美的规律的科学；这种观点也是重视生活美，艺术美问题的。第三种看法则认为，美学是研究审美关系的科学，它包括审美对象，审美意识与艺术，三者中又以艺术为中心，显然，这种看法对艺术研究也很重视。最近，又有同志提出美学的对象是以审美经验为中心，结合研究美与艺术，这种观点也同意对艺术作重点的研究。因此，上述四种观点，都离不开艺术，都以艺术为中心或以艺术作为研究的一个重要内容。

从历史上看，美学研究的对象也是发展的，并不固定。在每一个特定的历史时代，美学的对象常常有所侧重。在古代与中世纪，美学主要研究美与艺术；而近代，主要是审美心理学的研究。在研究方法上，古代和中世纪的美学是一种客观的研究，这种客观美可能是物质的形式的属性，如亚里斯多德的美学；也可能是一种理念、精神，如柏拉图的美学，中世纪神学的美学等——虽然他们将美的本质看成是一种精神性的东西，本质上是唯心主义的，但在方法上，他们却是将其作为客体考察的。近代

美学是主观的美学，它们的着重点不在对象，而在审美主体，核心问题是审美感受，审美意识，审美经验。可以概括地这么说，整个古代与中世纪的美学，是哲学与伦理学的美学；而近代（一般所说的现代美学，基本上属于资产阶级近代美学的大范围）则主要是心理学的美学。将来的美学会是一个什么样的呢？可能是一种更高的综合，是客观美学与主观美学的扬弃和综合，是哲学的美学，伦理学美学、心理学美学的扬弃与综合。虽然如此，将来的美学还会有所侧重的，对艺术的研究越来越会成为美学的一个中心。在这个意义上，文艺美学可说是美学历史发展所必然产生的一门科学。

3. 文艺美学的提出是美学科学发展的必然趋势

首先，我们从历史上看。在过去历史发展的过程中，文艺美学虽然没有独立，没有成为一门独立的学科，但它却一直是普通美学的核心。历史上有些著名的美学著作，本身就是文艺美学的著作，如亚里斯多德的《诗学》，研究悲剧，是戏剧美学；莱辛的《拉奥孔》，研究诗与画的界限，美与崇高的界限，核心也是文艺美学，黑格尔的《美学》可以说是比较完备的文艺美学体系，因为他所重视的就是艺术美；车尔尼雪夫斯基是战斗的唯物主义美学家，主要著作是《艺术与现实的审美关系》，主要也是研究艺术的。

西方的美学从属于哲学，文艺美学就占有如此重要的地位；中国美学多出于诗人和艺术家之手，文艺美学思想就更占有着极其突出的地位。我们知道，儒家美学有着强烈的伦理性，是充满领悟和体验性的美学，而不是一种理论，概念体系的美学。中国古代的美学著作，大都是某一门艺术的经验、体会的总结，如诗论、词论、文论、画论、曲论、小说评论等，大都是各种文艺部门的美学，艺术美学和艺术理论，界限不清，没有分化。我国著

名的《乐记》比亚里斯多德的《诗学》要早半个世纪到一个世纪；在音乐美学上，前者的深刻性已超过了后者。刘勰的《文心雕龙》是我国前期封建社会美学的一个范本，它所体现的审美理想代表了这一时期整个艺术美的理想。司空图的《诗品》，开了后期封建社会美学的先河，成为一个承前启后的转折点。从审美趣味的角度看，宋代严羽的《沧浪诗话》、苏轼的艺术创作和代表言论，则是后期封建社会文艺美学的范本。再以后，就是明中叶的浪漫主义思潮与现实主义思潮的相继兴起，这时候出现了李贽、叶燮、李渔等著名人物所写的诗论、文论、剧论，直到王国维、鲁迅等起来，终结了古典美学，开创了近代美学。这一些，大都是文艺美学的著作，它充分说明了，文艺美学在我国古代美学史上占有着非常显赫的地位。

其次，从发展趋势看，就会发现，不少美学家都把艺术现象，艺术活动作为一个典型，通过艺术研究审美规律，概括审美规律。这表明了美学研究的一种前进，也反映了美学发展的一种趋势。另外，科学也在分化，人们也在把艺术活动与审美活动分开，以研究两者各自独特的规律。这一方面导致文艺美学的独立化，另一方面又出现了生产美学、体育美学、生活美学的研究。因此，我们说，文艺美学的出现是符合规律的，是一种历史的必然。

二、文艺美学的对象与范围

1. 文艺美学的对象与内容

文艺美学是研究艺术与艺术活动的审美特性和独特的美学规律的科学。这门科学要研究艺术的审美本质，研究艺术之所以为艺术的那种独特的本质，要研究这种特殊的审美本质在现象形态上的体现。这种体现有的偏重于再现，有的偏重于表现，或称为

再现艺术与表现艺术，这些都还是量上的区别。从质的差别看，有美的艺术和崇高的艺术等。这不只是一种静态结构，实际上也是一种动态结构，是审美意识发展的历史形态。从古代美的艺术到近代崇高的艺术（作为美学范畴，不是伦理范畴），这是一个大的发展，所以静态的分析要转化为动态的分析，除了哲学的、伦理学的纵向运动的分析之外，还要对艺术作反映论、心理学横向关系的分析，对艺术创造、艺术作品、艺术欣赏与批评等特殊的审美活动方式进行研究，发现其美学规律与普遍原理。这样纵横结合的研究，便组成了文艺美学原理的七章内容：

绪论 文艺美学的对象与范围、任务与方法

第一章 艺术的审美本质

第二章 美的艺术和崇高的艺术

第三章 再现艺术和表现艺术

第四章 艺术创造

第五章 艺术作品

第六章 艺术欣赏与批评

通过这些分析，我们可以对艺术、艺术活动作一个总体上的概括与综合的描绘；作为鸟瞰，它大概就包括艺术基本的美学原理了。这样或许能够给大家提供一种思维方法，给大家一个广阔的视野，从总体上去把握艺术的发展过程与规律。我们研究任何问题，首先要从总体上把握，然后才有可能去研究具体问题，而具体问题的研究又反过来加深对总体的认识和理解。这就是把整体与部分，一般与个别，抽象与具体辩证地结合起来的 研究方法。

2. 文艺美学与普通美学

一般说，文艺美学是普通美学的一个分支。后者包括的范围比较广泛，它要研究所有的审美活动与审美对象，诸如美、崇

高、悲剧、喜剧、自然美、社会美、艺术美等，研究审美活动的各种类型与创造。而文艺美学的范围只是它其中的一部分，就是研究艺术这一特殊的审美对象，它的本质与现象形态，它的创造与欣赏以及艺术所具有的独特的规律。二者的区别是比较明显的。两者亦有联系。作为审美规律来说，两者都是相同的，而且要以这一相同的规律作指导，去研究美和文学艺术的特定形态。所以，我们说：文艺美学与普通美学的关系是部分与整体，个别与一般的关系。

3. 文艺美学与艺术部门美学

各种艺术部门美学，如绘画美学、音乐美学、诗歌美学，小说美学等，都是研究特殊的文学艺术形态的审美特点与美学规律的。例如音乐美学，主要研究其不同于绘画、舞蹈、文学等的审美特征，以及其产生、发展、创造、欣赏独特的美学规律，总之，是抓住自己特殊的内部矛盾、自己内部的特殊的美学规律去研究。当然，它又不能脱离文艺美学的一般规律，而是以其为基础，作为自己的指导。

从大的系统上说，文艺美学的逻辑终点，就是艺术部门美学的逻辑起点。总之，文艺美学与艺术部门美学的关系，也是一般与个别、整体与部分的关系，或者说是母系统与子系统的关系。

4. 文艺美学与文艺理论

这个问题比较复杂，却又很关键。目前国内美学界对此存在争论，好多文章都没有弄清这个问题。有些文章自称是美学，其实是文艺理论；有些文章自称是文艺理论，其实是美学。所以，认真划清二者的界限是很重要的。界限的划清也标志着这门科学的真正成熟。

应该说，整个中国封建社会的美学思想，还没有达到将文艺

作为一个整体——“艺术一般”——去考察的这样一种理论思维的高度，还没有一部著作对文艺作整体的考察，其主要原因乃在于古人的思维能力还未达到这一步。对“艺术一般”的整体研究，大概要待人类思维发展到近代思维方式时才出现。

马克思在《〈政治经济学批判〉导言》中说过，劳动是一个与人类同样古老的现象，但古代的人只看到农业劳动、商业劳动、手工业劳动等具体劳动，而透过这些具体劳动去把握抽象劳动，把“劳动一般”作为一个整体来思考却是近代的事。所以当亚当·斯密用“劳动一般”去代替工业的、商业的、农业的具体劳动，来进行理论思考时，马克思称赞说：“这一步跨的多么困难多么远”（见《政治经济学批判》165—166页）。同样，艺术也是早就存在的，但古代人大都只看到具体的艺术，如中国的《乐记》是讲乐舞的，《诗品》是论诗的，《石涛画语录》是谈绘画的，只有刘熙载的《艺概》出现了“艺术一般”的概念，但它的内容却又分为诗概、画概、书概，而不是艺术总体的思考了。西方古代也这样，亚里斯多德的《诗学》是研究戏剧的，莱辛的《拉奥孔》是研究诗与画的，只是到了近代的康德才把审美判断（包括艺术）作为一个独特的总体领域，与感官判断、逻辑判断（科学）区别开来。同时在历史上美学和文艺理论之间也没有严格的界限，那时美学还没有形成成为独立的学科。《乐记》、《文心雕龙》、《诗品》、《廿四诗品》、《原诗》等既可以说是美学著作，也可以说是文艺理论著作。（“准确些说，是乐论、诗论、文论，不是把文艺作整体——“艺术一般”——来思考的文艺理论。）但美学独立发展之后，两者就应该有严格的区别和划分了。下面就分三点探讨一下它们的区别。

第一、从目前情况看，文艺理论侧重于研究文学艺术的一般规律，侧重于从文学艺术与政治、意识形态（哲学、宗教、道德）政治经济、社会生活，各种社会思想的关系与区别里面去

揭示文学艺术的一般规律。而且它又特别侧重于揭示这些外在因素（政治、经济等）对文艺的制约与影响的作用，如文艺理论就讲文艺与政治、文艺与经济基础、文艺的阶级性与人民性等，文艺美学却不然，它是在政治、经济、各种意识形态等对文艺的制约和影响的前提下，侧重于研究文学艺术的内在矛盾，内在因素和这些因素的结构所产生的属性、功能，特点的形态，以及这些因素的结构所制约的审美特性与美学规律。

比如对文艺本质的考察。文艺理论说文艺是一种上层建筑，是一种特殊的意识形态，是一种反映现实并影响现实的精神形式。这些主要是研究文艺的社会地位、作用、功能的，都是研究政治、经济与文艺的相互作用的。文艺美学，则是在肯定文艺理论所说的这些前提或基础上，着重去研究文艺的内在矛盾是什么，它内在的主要构成因素是什么，它与整个美、整个审美的本质联系是什么。它侧重于研究文艺的审美本质与美学规律，但并不是抛开政治、经济这些因素。从审美的本质来看，艺术是理智与意志的统一。理智与意志构成一种特定的关系，这是一种广阔的审美意识范畴，是一种广阔的审美情感领域；它以情感为网结点，把认识的真与伦理的善有机地统一为一个整体。这一整体，才是艺术的审美本质。所以，以情感为中介，将理智（伦理、政治思想）、知觉表象、想象统一起来，这就是艺术之所以为艺术的关键所在，这也是一个特殊的结构系统。

第二，文艺美学研究文艺理论最基本、最核心的规律。在这个意义上，文艺美学可以说是文艺理论的理论基础，美学也会使文艺理论更深刻。文艺理论揭示的规律更具体一些，如怎样描写人物，如何组织情节，如何描写环境，如何运用语言等等。文艺美学却不这么具体，它只讲基本的“大道理”；这些“大道理”内在地制约着具体的“小道理”。

第三，美学和文艺理论研究的角度不同，从目前文艺理论研

究的现状看，似偏重于文艺社会学的研究，它主要从政治、经济的角度去研究文艺的规律。文艺美学则应是哲学认识论，艺术社会学与审美心理学的统一，而这统一的焦点与基础似乎是应侧重在认识论和心理学上。它以心理学为中介，将哲学认识论与艺术社会学，内在地有机地结合在一起，去研究文艺的审美特性和美学规律。它需要引进心理学的科学成果来研究文艺问题，但这种研究并不是孤立起来形成文艺心理学，而是揉合在一起的。它在任何一个问题上，都要既作社会学的分析，又要作认识论、心理学的分析。当我们说艺术以情感为中介时，实际上是心理学的分析；当我们说艺术包含了哲学的真理时，就加进了认识论的分析；当我们说艺术包含着伦理的善时，我们又加进了社会学、伦理学、政治学的分析。所以，文艺美学是以心理情感为中介，结合哲学认识论与社会学、伦理学的一种高度综合的研究。

总之，文艺理论偏重于文艺的一般规律，文艺美学偏重于文艺独特的美学规律；文艺理论偏重于具体规律，文艺美学偏重于基本原理；文艺理论侧重社会学的角度，文艺美学侧重哲学、心理学的角度。但这都是就两者比较而言，是相对的，不能完全对立和割裂开来。这个问题美学界尚未有一致意见，我只是谈一点个人看法，不一定对，仅供作进一步讨论的参考。

第二节 文艺美学的任务和方法

一、文艺美学的任务

1. 文艺美学的首要任务是以马克思主义世界观为指导，系统地全面地研究文学艺术的美学规律，特别是社会主义文学艺术的

美学规律，探讨和揭示文学艺术产生、发展，以及创造和欣赏的美学原理，建立科学形态的文艺美学的理论体系。为马克思主义的文艺研究和文艺批评提供理论基础，指导人们的艺术欣赏活动，培养健康的审美趣味；同时为艺术创造提供艺术美的理论，指导人们的创作实践，用以推动社会主义文学艺术蓬勃地向前发展。

2.文艺美学是一门富于战斗性的科学，它不但要探讨和捍卫马克思主义的美学观与艺术观，而且要批评形形色色的资产阶级的、非马克思主义的美学思潮和文艺思潮。当前有人鼓吹西方的现代派美学和现代派艺术，甚至认为现代派艺术是社会主义文艺发展的方向，这就涉及到根本的原则问题，必须予以严肃的批评。西方现代派美学和艺术是资本主义发展到垄断时期的产物，从大的范围说，它是资产阶级近代美学和艺术理论的恶性发展，首先必须划清这种反动腐朽的帝国主义阶段的美学和艺术与马克思主义美学和社会主义艺术的本质上的对立和差别。就是单从美学上来看，现代派美学和艺术也破坏和否定了美学的一些基本规律。如西方现代派绘画，从康定斯基开始，由具象表现主义发展为抽象表现主义，反对绘画描绘和反映客观对象，让绘画向音乐看齐，变成主观心理的发泄，变成点、线、色的“交响乐”，从而唯心主义地从根本上否定了绘画艺术偏于再现的审美本质和美学规律。再如有些人提倡的朦胧诗，不但它的思想倾向有问题，而且也违背了美学规律。因为虽然诗是要有点朦胧的（这就是要含蓄，不要直说），但诗的基调还是应该明朗的，可以理解的，不能朦胧得让人不知所云，如坠五里雾中。

3.文艺美学也对研究文艺问题提供了一个坚实的理论基础，提供了一个正确的理论思维的方法与形式。恩格斯说：“一个民族要站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维。”在研究工作中，研究成果的大小也取决于理论思维水平的高低，对一个人的发展或一个学科的发展，都是如此。所以，理论思维是重要的，