

审美艺术学

赵连元
著

首都师范大学出版社
CAPITAL NORMAL UNIVERSITY PRESS

审美艺术学

赵连元 著

首都师范大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

审美艺术学/赵连元著. —北京: 首都师范大学出版社, 2002.2
ISBN 7-81064-347-9

I. 审… II. 赵… III. 艺术美学 IV. J01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 003607 号

SHENMEI YISHUXUE

审美艺术学

赵连元

首都师范大学出版社

(北京西三环北路 105 号 邮政编码 100037)

北京首师大印刷厂印刷 全国新华书店经销

2002 年 2 月第 1 版 2002 年 2 月第 1 次印刷

890 × 1240 1/32 印张 9.625

字数 262 千 印数 0,001 ~ 1,000 册

定价 17.00 元

赵连元 男 1947年生 北京市人。1982年毕业于北京师范学院，现为首都师范大学文学院硕士研究生导师，教授文学概论、美学、比较文学、比较美学等本科和研究生课程，同时兼任党总支书记多年。在全国中文核心期刊等有影响刊物上发表论文近50篇，总计30多万字，另与他人合作出版著作多部，并获得过各种奖励及荣誉证书。科研方向为中西比较美学研究。

责任编辑 / 国书章

封面设计 / 郝甫臣

目 录

绪论/ (1)

上编 美论

第一章 美的本质/ (17)

第一节 西方美学史上对美的本质的
探讨/ (20)

第二节 中国美学史上对美的本质的
探讨/ (41)

第三节 美的本质和特征/ (53)

第二章 美的形态/ (73)

第一节 自然美/ (73)

第二节 社会美/ (87)

第三节 艺术美/ (98)

第三章 美的种类/ (102)

第一节 优美/ (103)

第二节 壮美/ (107)

第三节 悲剧美/ (116)

第四节 喜剧美/ (128)

中编 美感论

第四章 审美心理/ (135)

第一节 美感的产生和发展/ (136)

第二节 美感产生的生理基础和心理
要素/ (139)

第五章 美感的本质和特征/ (153)

第一节 西方美学史对美感的解
释/ (153)

目 录

- 第二节 中国美学史上对美感的理解/ (161)
- 第三节 马克思主义对美感本质的解释/ (163)
- 第四节 美感的特征/ (166)
- 第六章 美感的客观标准/ (174)**
 - 第一节 美感产生的主客观条件/ (175)
 - 第二节 美感的差异性和共同性/ (182)
 - 第三节 美感的客观标准/ (193)

下编 审美艺术

- 第七章 实用艺术及其美学特征/ (203)**
 - 第一节 实用工艺及其美学特征/ (203)
 - 第二节 建筑艺术及其美学特征/ (207)
- 第八章 雕塑艺术及其美学特征/ (230)**
 - 第一节 雕塑艺术及其代表作品/ (230)
 - 第二节 中国雕塑艺术及其代表作品/ (258)
 - 第三节 雕塑艺术的美学特征/ (264)
 - 第四节 雕塑的分类/ (268)
- 第九章 绘画艺术及其美学特征/ (269)**
 - 第一节 关于人类的早期绘画/ (270)
 - 第二节 西方绘画及其代表作品/ (272)
 - 第三节 中国绘画及其代表作品/ (289)
 - 第四节 绘画艺术的美学特征及其分类/ (299)

绪 论

在现实生活中，到处存在着美。我们每天都生活在千姿百态的大自然的怀抱之中，美丽的大自然不仅以其甘甜的乳汁哺育着我们，而且还以其瑰丽的风光愉悦着我们，使我们无时无刻不得到美的享受。美，的确是一个非常迷人的词，一提起它，人们会自然而然地张开想像的翅膀，在脑海中呈现出许多美好的事物来：那秀丽的山林，浩瀚的海洋，奇异的花卉，迷乱的星空，美不美？那晨曦旭日，落霞彩虹，高山流水，蓝天白云，美不美？还有那春风微雨，娇莺嫩柳，蝶飞南国，雁落平沙是美；那珍禽异兽，鸟语花香，轻歌曼舞，倩影佳人也是美。总之，生活中种种令人心摇意荡的美会扑面而来，叫人目不暇接。翻开那古今中外浩如烟海的文学作品，描绘美、歌颂美的名篇佳作，更是灿若繁星，美不胜收。

确实，五彩缤纷、绚丽多姿的世界，能给人们精神上带来极大的欢悦和满足。正因为美是迷人的，令人陶醉的，所以人们才喜爱美、欣赏美、追求美，并不断创造美。由于美的客观存在和人类审美活动的不断展开，于是，在绚丽多彩，琳琅满目的科学领域中，就出现了这样一门新的科学，它的研究对象的诱人魅力常常令人神往，它那复杂而又艰深的内容又往往使人觉得玄妙费解，但人们又时时会碰到它，处处离不开它，这究竟是一门什么样的科学呢？它就是美学。近些年来，随着“美学热”的兴起，美学已成为茫茫知识海洋中一块神秘的绿洲，它像一顶神奇的知识王冠，吸引着人们，尤其是广大青年，奋力向美的王国攀登。

一、什么是美学

1. 美学是一门既古老又年轻的科学

说它古老是因为美学已有悠久的“史前史”，无论在中国还是外国都是如此。绵延数千年的美学思想发展的先河，充分证明了这一点。

在中国，早在原始社会末期的甲骨文中，就已经有了“美”字。“美，甘也。从羊，从大。”（许慎：《说文解字》卷四羊部）可见汉字的“美”就是羊大为美。进入奴隶社会后，一些杰出的思想家，如孔子、孟子、老子、庄子、荀子等，都从各自不同的哲学观出发，涉猎过美学问题。

经过秦汉两代，到了魏晋南北朝时期，又出现一大批闪烁着美学思想光芒的“文论”（如曹丕的《典论·论文》，刘勰的《文心雕龙》，陆机的《文赋》，钟嵘的《诗品》）、“乐论”（如嵇康的《声无哀乐论》和《琴赋》）、“画论”（如顾恺之的《论画》和谢赫的《古画品录》）等等，对于后世的美学理论有着重大的影响。

随着唐、宋文学、音乐、舞蹈、雕塑、绘画、建筑等艺术的空前繁荣，美学理论的研究也更加深入。元、明、清以来，随着小说和戏剧的出现和发展，关于美学思想的探讨愈加广泛，直至近代经王国维、蔡元培、鲁迅等著名思想家的研究和探讨，为我国现代美学理论的形成奠定了基础。

在西方，从古代希腊、罗马就开始了对美学的研究。其中以著名的哲学家柏拉图和亚里斯多德为代表，他们给后人留下一些关于美学思想的著作和残篇。

早在公元前6世纪末，古希腊的毕达哥拉斯学派，就根据“数的原则”来剖析美；柏拉图则从哲学的高度，对美的问题进行了深入的探讨。在他的《文艺对话集·大希庇阿斯篇》中，不仅对当时种种美学见解提出了异议，而且辨析了“什么是美”和“什么是美的”这样两个不同性质的命题。亚里斯多德在批判地继承了他的老师的美学见解的同时，在许多美学观点上又有了不少突破和创新，对欧洲美学思想的发展作出了杰出的贡献。

进入欧洲中世纪，由于哲学已沦为宗教的婢女，美学研究除了个别方面得到某些充实和补充外，基本上处于停滞状态。

随着欧洲文艺复兴运动的兴起，西方美学又出现了新的繁荣。如17世纪法国文艺理论家布瓦洛的著作《诗的艺术》，总结和制定了古典主义文艺的各种规范，提倡古典主义美学思想；18世纪法国文艺理论家狄德罗积极倡导启蒙主义美学思想，在美学理论发展上也做出了重要的贡献。19世纪的康德、黑格尔、克罗奇等都为西方美学理论的形成做出了卓越的贡献。

通过以上简单的介绍可以看出，如果仅就历史渊源而论，无论在古代的中国还是在古代的西方，美学思想确实是十分丰富的，美学的研究也一直在不断地进行和发展。尽管这些思想还比较零碎，还没有独立构成一门完整的学科，但是从几千年的人类美学发展史来看，承认美学是一门古老的学科是毫无疑问的。

说它年轻是因为美学作为一门独立的科学，只是近代的事，在西方不过才二百多年的历史，在中国才几十年的历史，因此，美学又的确是一门年轻的科学。

从什么时候起，美学才正式成为一门独立的学科呢？现在学术界比较统一的观点是：1750年，德国古典主义哲学家鲍姆嘉通（1714—1762年）出版了一本书——Aesthetics，按字译为“直觉学”或“感性学”的意思，而用它来作为一门学科术语的意义，应译为“审美学”，现在流行义为“美学”，标志着美学学科的正式诞生。

鲍姆嘉通是普鲁士哈列大学的教授，他继承了莱布尼兹和沃尔夫等人的理性主义哲学思想，并进一步加以系统化。他根据德国理性主义哲学的“三分法”，即认为人类心理活动有“知”、“情”、“意”三者。研究“知”（即理性）怎样认识“真”的，已有逻辑学；研究“意”（即意志）怎样符合“善”的，已有伦理学；而研究感觉如何观照“美”而产生愉悦之“情”的学科，则还没有。因此，他认为人类知识体系有一个很大的缺陷，即在理性认识有逻辑学在研究，意志有伦理学在研究，而感性认识却没有一门科学去研究，他认为感性认识也应该成为科学研究的对象。早在1735年，鲍姆嘉通在他的博士论文《关于诗的哲学沉思录》中，首次使用了

“美学”这个概念，提出了建立美学的设想。1750年，他正式以“Aesthetics”这个术语出版了他的《美学》第一卷，来说明感性认识的理论，并规定了这门科学的研究对象和任务，建构了一个初步的美学理论体系，确立了美学在哲学系统中的独立地位。从此，美学研究跨入了科研领域，成为一门独立的新科学。因此，鲍姆嘉通被誉为“美学之父”。

此后，康德、黑格尔在他们的美学著作中沿用了这一术语。随之在欧美各国相继出版了大量的美学专门著作，同时也产生了各种美学学派。

我国最早接受西方美学思想的要算王国维了。在他的《古雅之在美学上的位置》、《红楼梦评论》等文章中，力图用美学思想作为研究《红楼梦》的指导，以及阐明“古雅”作为美学范畴的位置等。

我们说美学是一门年轻的科学，不仅因为它诞生较晚，而且还因为在美学领域至今有许多问题仍无定论，甚至连美学的研究对象、美的本质等一些最基本的理论问题还尚无定论。应该说，运用马克思主义观点来研究美学，至今还处于探索阶段。

2. 美学又是一门具有广泛群众性的科学

美学不仅是一门既古老又年轻的科学，同时又是一门具有广泛群众性的科学。因为，美同每一个人都有着不可分割的联系，无论是在日常生活里，还是在工作、学习中，人们无时无刻不在接触或美或丑的事物，思考着种种有关美丑的问题，尽管这种思考可能还缺乏理论的深度，可是人们确实离不开它。可以毫不夸张地说，美学是人民大众的美学。

3. 美学是一门边缘科学

美学作为一门科学，必然要和其他学科发生联系，尤其同哲学、伦理学、心理学、艺术学等关系更为密切。

美学是哲学发展的一个分支，曾长期隶属于哲学，随着社会的发展，科学的进步，才逐渐分为独立的学科。因此，美学与哲学有着亲密的血缘关系。

美学与伦理学的关系也十分密切。伦理学主要是研究人们之间的道德关系，它的基本范畴即是善。而美与善的关系非常密切，所以，不能把美学与伦理学截然分开。

美学与心理学也有相当密切的关系。心理学是探讨人类心理活动一般规律的学科，而人类的审美活动从认识上说乃是一种特殊的心理活动。研究美感，必然要运用许多心理学上的知识。因此，美学的发展就离不开心理学的发展。

美学与艺术学的关系更为密切。因为一切真正有价值的艺术作品应该是美的，而对于艺术美的欣赏和创造，又是人类审美活动的一个重要方面。这样，美学与艺术学势必都会研究艺术美的本质和特征、艺术美与现实美的关系、美的创造规律等问题。正因为如此，许多文艺理论家往往从文艺理论研究转向美学研究，如蔡仪、蒋孔阳、刘叔成等均是这样。

以上我们论证了美学是怎样的一门科学，那么究竟什么是美学呢？美学是研究美、美感、美的创造的本质和规律的科学。简言之，美学是研究审美规律的科学。

二、美学的研究范围和对象

美学既然是一门科学，当然应该有自己特殊的研究范围和对象。然而即使是这样一个最基本的问题，从美学史上看，各个时代的美学家对于美学研究范围的看法并不一致。在这里，我们只能概略地介绍一下目前我国比较有影响的看法。

1. 美学研究的范围

概括地说，美学研究的范围就是美的领域。具体地说，就是研究现实美、美感和艺术美的有关领域。

美学首先要研究现实存在的美，我们简称它为现实美。现实美又包括自然美和社会美。在现实美里，既有“美在哪里”的基本问题，也有“美是什么”即美的本质这一最重要的理论问题。同时，现实美既是美感的基础，又是艺术美的源泉。对美的认识（即美感）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。

美的创造即艺术美，同样来源于现实中存在的美，同样是现实美的反映和表现。因此，现实美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，它的研究范围还应包括人对美的认识即美感。美学应该研究如何才能达到对美的正确的认识，产生正当的美的感动等问题。艺术美实际上是对美的认识的最高形式。因此，研究人的美感的产生和发展，美感的本质和特征，以及美感的表现形态和种类等，也是美学研究的必不可少的内容。

美学不仅要研究现实美和美感，还应当把艺术美作为自己的研究重点。因为任何优秀的艺术创作，都是美的创造，并且是人类美的创造的高级形态。所以，美学不仅要研究生活中的美，也要研究艺术中的美，而且必须以艺术为中心，以艺术为重点，使艺术美成为美学研究中的重要内容。

总之，美的存在——现实美；美的认识——美感；美的创造——艺术美，就是美学所要研究的范围。

2. 美学研究的对象

任何科学都有自己特定的研究对象，美学也是如此。然而，美学研究的对象，却是一个十分复杂的问题，至今还是众说纷纭、没有统一的意见。西方大致有四种意见：

第一种意见，鲍姆嘉通认为，美学对象就是研究美，研究对感性认识的完善。

第二种意见，黑格尔认为，美学对象是研究美的艺术。

第三种意见，车尔尼雪夫斯基认为，美学对象是研究现实美。

第四种意见，里普斯、布洛等认为，美学对象是研究审美心理即审美经验的。

各种意见之所以在长期内不能统一，主要和美学研究对象本身的广阔性和复杂性有关。

首先，宇宙中存在的各种事物，人物、动物以及各种自然现象，无不可以作为我们的审美对象，无不可以引起我们审美的感情和评价，因此，无不可以作为美学研究的对象。

其次,人工制造的各种产品,无论是工艺品还是实用品,也不可作为我们审美的对象,以引起我们审美的情感和评价,因此,也应该作为美学研究的对象。

再次,人类社会生活中的各种精神文明现象,不仅能够引起我们道德上的敬仰,而且能够打动我们的审美感情,引起人们的美感,这些当然也是美学研究的对象。

第四,古今中外一切优秀的文艺作品,由于它们本身就是美的结晶,具有很高的美学价值,自然是美学研究的对象。

总之,从自然到社会,从物质到精神,从非艺术品到艺术品,天地人间,无处不存在审美的对象。正因为审美现象这样广阔,所以美学研究的对象,就不可能是单一的,而只能是广阔多样的。

具体说来,美学的研究对象一般应包括以下三个方面:

(1)从客观方面研究审美对象,研究美的本质和特征,美的形态和种类,美的内容和形式,揭示美与丑的区别与矛盾。

(2)从主观方面研究美感的本质和特征,美感的产生与发展的一般规律,美感的心理要素,审美的客观标准等问题。

(3)研究作为审美意识物化形态的艺术,艺术种类及其美学特征,艺术美的创造,揭示美的创造规律。

从以上论述的美学所要研究的范围和对象看,现实美是研究人的美感和美的创造的基础,艺术美则是美学研究的重点和主要内容。所以,我们认为美学体系应分为美论、美感论和美的创造即艺术美三大部分,正因为这样,美学才定义为:美学是研究美、美感和美的创造的本质和规律的科学。

三、美学研究的任务和方法

美学作为一门有其独立的研究对象的科学,一方面依赖人们的审美活动和艺术活动的实践,从理论上概括社会的审美经验;另一方面又能够反过来指导和影响社会的审美意识的发展,推动艺术实践的发展。

马克思主义美学,是人们认识世界、改造世界不可缺少的一门科学,尤其在建设高度的社会主义文明活动中,美学更担负着特殊

的、艰巨的任务。

1. 美学研究的任务有这样两个方面

(1) 总结审美经验。要致力于科学地总结人类丰富的审美实践经验,揭示各种审美现象和审美活动的规律,为马克思主义美学体系的不断完善和发展而努力。

(2) 提高审美能力。要致力于提高人们感受美、认识美的能力,帮助人们树立高尚的审美理想,从而推动美的创造,促进现实美和艺术美的发展,使我们的生活更美,环境更美,心灵更美。

由于建立马克思主义美学体系还有待时日,这就意味着要实现上述美学研究的任务,还需要进行艰苦的学习和探索。因此方法问题特别重要。只有掌握和运用正确的方法,才能解决美学研究所面临的任务。

美学研究的方法,首要的是解决如何把握美的本质这个最基本的问题。按照这个途径,美学研究的正确方法应当是首先从现实事物中去考察美,从把握现实美的本质入手探讨美、美感和艺术美的本质以及它们三者之间的关系,并进而研究美的其他问题。

2. 美学研究的方法有以下两点

(1) 理论与实践相结合的方法

理论与实践相结合,是学习马克思主义的根本方法。在美学研究中,必须从审美与艺术的实践出发,从美学思想斗争的实际出发,详细占有材料,在对大量事实的研究中形成观点,找出规律,用以指导审美与艺术实践。如果忽视人们丰富的审美实践经验,仅仅停留在空洞的思辩上,不但不能科学地阐明美学的基本问题,相反还会把人们引向玩弄概念的死胡同。当然,如果忽视理论上必要的抽象和概括,仅仅停留在生活中的某些具体经验的罗列上,还是无法从理论上对美学领域中的带根本性的问题作出正确的结论。马克思主义要求我们理论与实际紧密地结合起来,一切从实际出发,从无数生动的客观事实中找出规律性的东西,从对审美和艺术经验的观察、分析、概括,上升到理论,再通过审美和艺术实践以检验和发展美学理论。

(2) 历史与逻辑相统一的方法

历史和逻辑相统一的方法，对于美学研究来说也是至关重要的。因为美学是一门研究在社会实践基础上变化着的审美现象的科学。美学中的各个范畴和规律是随着现实生活和艺术的发展而历史地产生和形成的。即便是同一范畴和规律，在不同的历史时期也有着不同的意义。因此，美学研究必须把历史的方法和逻辑的方法统一起来，如果只是单纯从逻辑上进行研究，那就很容易陷入抽象空洞的概念和推理之中。单纯的逻辑推理，曾经使不少美学研究者在概念中兜圈子，历史上的所谓“先验的美学”和“经验的美学”，都是片面地把理论与实践，逻辑与历史割裂和对立起来，因而不可能得到真正科学的成果。在美学史上，黑格尔由于运用了历史与逻辑相统一的方法取得了值得重视的研究成果；但是由于黑格尔基本上是从唯心主义哲学观点出发研究美学的，因而颠倒了历史和逻辑的正确关系。总之，单纯的逻辑推理，很容易陷入抽象概念的“迷宫”；而离开了事物历史发展的必然规律，历史的链条也会含糊不清。只有把历史与逻辑辩证地统一起来，美学研究才能沿着正确的轨道不断健康地前进。

四、为什么要学习美学

了解了什么是美学以及美学研究的方法、任务和对象，基本上弄清了什么是美学这样一个问题。紧接着的问题便是为什么要学习美学，学习美学有什么现实意义。下面我们从四个方面来解答这个问题。

1. 时代需要美学

目前，人类已跨入光辉灿烂的 21 世纪，我国也正处于伟大的变革时代，在气势磅礴的四个现代化的征程中，我国人民，尤其是广大的青年不但热切地向往着美，追求着美，而且都希望从理论上能弄清什么是美，以便更好地掌握美的规律，并通过自己创造性的劳动，使我们的生活能够越来越美。

历史已跨入崭新的 21 世纪，摆在我们面前的形势是：我国已进入一个物质文明和精神文明并进，以法治国和以德治国并进的新

时代。这样的时代就需要我们振奋精神，全力以赴，去迎接美学的春天。

2. 生活需要美学

生活是美的，美是生活。生活中到处存在着美，当然也掺杂着丑。什么是美？什么是真正的美？生活本身给人们提出了这样的问题。迫切需要美学工作者从理论的高度回答生活的提问。

人类生活的实践告诉我们，美就在社会生活之中，如何正确地认识美、欣赏美，并且按照美的规律去创造美，这是作为社会的人与动物的重要区别之一。俄国美学家车尔尼雪夫斯基提出“美是生活”的著名论断，这一命题从根本上动摇了黑格尔唯心主义美学理论的统治，从而撕下了美的神秘的面纱，把美从天上拉到了人间并安放在广阔的生活基础上，奠定了唯物主义美学的基础。

人在正常的生活环境中，总是重视美、追求美、热爱美的。无数神奇的自然风光多么令人神往；多少艺术珍品曾使历代人民为之折服倾倒。可以说从人们的衣着穿戴到工作学习，都与美有一定的联系。如何欣赏自然美和艺术美，怎样分辨现实生活中的美与丑，以及如何正确对待日常生活中天天碰到的美的问题，都需要有正确的、健康的美学思想做指导，也需要一定的美学修养。因此，生活需要我们学习美学，懂得美学，以便更好地美化我们的生活。

3. 教育需要美学

近些年来在我国出现的“美学热”表明，这个有着古老传统的民族，一旦摆脱了物质的贫困，便开始向精神文明的高峰——美的王国攀登。一大批有着新型的知识结构、眼光远大的党和政府的领导人，清醒地看到我们民族的这一心理趋势。党中央在《关于第七个五年计划的报告》里首次提出：“各级各类学校都要认真贯彻执行德育、智育、体育、美育全面发展的方针”。把美育与德育、智育、体育并列，使美育正式列入教育方针，是有战略眼光的一着。因为美育在培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义新人，造就各类社会主义建设人才，有其独特的功能。在全民中开展审美教育，已被视为防止一个民族“物质愈丰富，精神愈贫困”