

美·学·读·本

黄德志等编

黄德志 梅宝树 杨恩寰

徐恒醇 赵士林 丁 宁

118810

B83
4424

美·学·读·本

中国社会科学出版社

责任编辑：柯 维

责任校对：李 建

封面设计：鹿耀世

版式设计：李玲玲

美 学 读 本

MEI XUE DU BEN

*

出版
中国社会科学出版社
发行

新华书店经销

北京新华印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 13.25印张 2插页 283千字

1988年11月第1版 1988年11月第1次印刷

印数1—8000册

ISBN 7·5004·0442·5/B·78 定价：3.90元

社会的进步就是人类对
美的追求的结晶

——马克思

《美学读本》序

刘 再 复

在“美学热”淡化之后，才编写一本美学入门性质的读本，似乎已经过时，其实不然。一个民族对美的尊重和追求，对美学的关注和兴趣，如果仅仅是赶时髦式地热一阵，那是不幸的。与此相反，唯一可贵的应当是把学术界对美学的热情转化为全民族的内在需求，即转化为整个民族精神生活不可缺少的一部分，一代一代地继续和发展下去。“读本”的编者大约意识到这点，因此，他们仍然认真地编写出这种难以进入高深学术殿堂的普及性读物。

我的朋友刘心武在一次讲演中论证了一个事实，即“文化大革命”的风暴所摧残的诸种文化中，破坏得最厉害的不是古代文化，不是民间文化，而是“五四”以来形成的新文化。这一发现无疑是很深刻的。但我想要补充的一点是，破坏最厉害的，而且几乎是无法察觉的是我们民族的、健康的、积极的文化心态。“文化大革命”之后，我们民族最后形成一种“以阶级斗争为纲”的思维结构。这种结构派生出一种畸形的眼光，这就是把一切现象都视为阶级斗争现象的眼光。在这种眼光下，艺术是阶级斗争的“晴雨表”，美学是软化阶级斗争意志的“毒品”，对人的尊重和对美的追求是资产阶级的“和平演变”行为。由于文化心态的严重破坏，使得老

一代人总是心有余悸，而年轻的一代人是往往缺乏责任感和道德感，从而造成整个民族心灵境界的下降。在从事现代化建设的大业中，如果不注意这个问题，如果缺乏良好的心灵环境，就会产生许多心理障碍，而从长远来说，我们的民族精神就会产生粗鄙化或者畸形化的危险。今天，是充分意识和恢复健康文化心态的紧迫性的时候了。我确信，这部“读本”有益于我们民族文化心态的正常和健康。

然而，要形成一种健康的、积极的文化心态，则需要很长的时间，可能需要几代人的功夫。而且疗治非正常文化心态，又只能靠潜移默化的方式，靠文化陶冶的方式，这样，就决定了美学在我国今后精神生活中与文明建设中的极端重要性。

近三，四十年来，由于我们民族的特殊处境，因此，总是急于改变现状。因此，深邃的精神生活和审美的乐趣总是让位于急切的现实的功利需求，为了农田水利，我们宁可毁掉美丽的小溪，为了钢铁，我们宁可毁掉美丽的山林，社会强烈的功利需要把美的需要冲到非常可怜的角落。经过十年动荡和十年反思之后，我们从民族爱美的天性已经重新觉醒起来，对美的需要将会日益增多。我相信，这本《美学读本》将是正在转机中的民族心灵所需要的。

一九八八年三月十五日

北京 劲松

编者的话

本书由很多同志协作编写而成。具体分工是：绪论黄德志，第一章梅宝树，第二章杨恩寰，第三章黄德志，第四章徐恒醇，第五章赵士林、丁宁，第六章黄德志。确定书名、编写提纲和统稿，均由黄德志负责。

在编写过程中，编者注意吸取国内外有关著作中的最新成果，采用较多的著作。国外的有：马克思的《1844年经济学—哲学手稿》、黑格尔的《美学》、普列汉诺夫的《论艺术》、阿恩海姆的《艺术与视知觉》、波林的《实验心理学》、克略克尔的《产品造型》、希勒的《美学·人·塑造的环境》、于斯曼的《工业美学及其在法国的影响》、冢田敢的《色彩与情感》、竹内敏雄的《美学总论》等。国内的有：朱光潜的《西方美学史》、《美学书简》，李泽厚的《美的历程》、《美学论集》、《李泽厚哲学·美学文选》、《走自己的路》，王朝闻主编的《美学概论》、汝信的《西方美学史论续编》、刘再复的《性格组合论》、杨辛、甘露的《美学原理》、齐一、马奇的《美学专题选讲汇编》、邢贲思主编的《哲学小百科》、聂振斌的《蔡元培美学思想》、滕守尧的《审美心理描述》、丁枫、张锡坤的《美学导论》、杨恩寰、范莘森、李范统稿的《美学教程》、陈望衡的《艺术美》

等。在此，向这些专著的专家、学者，致以衷心的感谢。

中国社会科学院文学研究所所长刘再复同志听说我们要编写这样一本适合青年人、中学教师阅读的《美学读本》十分高兴，并给予了很大鼓励。同时还应本书编者的要求，亲自提笔写序言，哲学所美学研究室副研究员聂振斌同志，审读了有关章节并提出了修改意见。中国社会科学出版社王生平同志对本书亦提出了许多有益的意见，并吸收在书稿中。对此，我们一并表示深挚的感谢。

值此建设社会主义两个文明之际，我们为在美学园林里增添了一朵小花而感到高兴。同时盼望广大读者，指出错误、批评缺点，愿美学园林鲜花盛开，更加美丽！

内 容 提 要

本书主要内容及思想体系构架，基本上依据著名美学家李泽厚提出的美的哲学、审美心理学、艺术社会学的理论体系编写而成。还撰写了刚刚兴起的技术美学，正在深入的审美教育以及文艺美学。

本书广泛地吸取了国内外专家、学者的研究成果，具有一定的历史感和现实感。是一本适合中小学教师、广大青年人阅读的美学入门书。

目 录

绪论	1
第一章 美的哲学	13
第一节 美的根源、本质与特征	13
第二节 美的存在领域	39
第三节 美的表现形态	46
第二章 审美心理学	66
第一节 美感的起源、本质和特征	66
第二节 美感心理结构与过程	86
第三节 美感的表现形态	100
第四节 审美个性与共性	111
第三章 艺术社会学	141
第一节 艺术的起源	141
第二节 艺术的审美本质	155
第三节 艺术品的审美层次	167
第四章 技术美学	184
第一节 什么是技术美学	184
第二节 技术与艺术	195

目 录

第三节	技术美	208
第四节	产品的语言与风格	223
第五节	国外技术美学研究概况	228
第六节	物质文化的美育职能	237
第五章	艺术美学	248
第一节	艺术分类的美学原则	249
第二节	实用艺术的审美特性	257
第三节	表情艺术的审美特性	273
第四节	造型艺术的审美特性	295
第五节	综合艺术的审美特性	316
第六节	语言艺术的审美特性	336
第六章	审美教育	347
第一节	美育的性质与功能	347
第二节	美育的历史考察	356
第三节	美育的心理基础和美育的原则	373
第四节	学校是实施审美教育的重要场所	388

绪 论

当前关心美学和对美学问题进行探讨的人越来越多，从城市到农村、从机关到学校、从少数人从事的文艺理论研究到广大群众所喜闻乐见的相声曲艺……呈现出一种美的追求和意向。对于什么是美学，青年人如何去学习掌握这门诱人的科学，我们在这里试图作些回答。

我们知道，美学思想，是以人类文明为基础伴随着哲学而产生的。无论是在中国还是在西方，美学思想最初都产生于奴隶制社会。据文献记载，在西方，最早论及美学的问题可以说是毕达哥拉斯学派，他们从哲学和艺术学的角度比较系统地探讨了美学问题，提出了“美是数的和谐”这样一个美学命题，开创了以大宇宙为中心的美学思想。而柏拉图和亚里士多德，或是立足于哲学、或是立足于艺术学，都加深了早期美学思想的理论色彩，但是还没有明确美学研究的对象，离美学学科的形成还极遥远。在中国，大体如是，但是先秦诸子有关美学问题的诸多论述，与古希腊哲学家不同，他们更多地结合了社会伦理、个体品质问题，也就是把美与善更多地联系起来。

美学学科的建立，是在近代资本主义生产方式建立之后。资本主义经济的发展，引起哲学对人类主体研究的重

视。在许多哲学家看来，现实的巨大发展，是人类伟大的创造；强调人的认识与实践能力，即强调主体自身，就是哲学的最大任务。经验主义和理性主义这两大哲学派别，就是在这种情况下应运而生的，这给美学研究带来了重大影响。一批哲学家、美学家转向主体心理经验去探寻美的秘密：有的重视感觉、情感，如柏克、休谟；有的重视理性，如莱布尼兹、沃尔夫；有的重视想象，如维柯，正是在这个基础上，终于导致美学学科的形成。

最早把美学作为一门独立学科提出来的，是18世纪德国哲学家鲍姆嘉通。鲍姆嘉通在哲学上是一个理性主义者，但同时他十分强调对感性的研究。他认为，在人类知识体系中，既然有逻辑学在研究人类理性知识，有伦理学在研究人类意志行为，那么就理应有一种学科去研究人类感性知识，这种学科应该是独立的。于是在他那里首次把专门研究感性认识的学科叫做“埃期特惕克”（Aest he ti cs）即“美学”，这个词希腊文原意为“感觉学”或“感性学”的意思。鲍姆嘉通在1735年写的《关于诗的哲学沉思录》中，首次使用了这个概念；在1750年写的《美学》第一卷又正式以这个概念命题。这样，美学便作为研究感性认识的科学，走上了独立发展的道路。

当然，把美学视为研究感性认识的科学，虽很不完善，但却也涉及到了某种合理性。因为离开感性，就不可能有人人的美感，也不可能有美学。从鲍姆嘉通以后的德国古典美学家，如康德、黑格尔，在他们富于思辨意味的美学思想中，都始终为感性留下重要席位，离开感性就不可能有美学。美学经过德国古典美学家的充实和发展，加速了理论形态化的

过程，使美学走上了具有严格体系的发展道路。

马克思主义哲学的诞生，为美学科学提供了一个科学的方法论基础。马克思和恩格斯结合哲学、经济学和科学社会主义的研究，提出并确立了实践观点和“人化的自然”为核心的美学观点，提出了“劳动创造了美”，“按照美的规律来创造”的美学命题，提出了主体审美能力，审美感官基于人类实践而产生、形成并发展的思想，提出了共产主义将是由必然王国进入自由王国、人类能力将达到全面发展的思想，并且对现实和艺术中的美学问题作了精辟的分析，这就最终引导美学走上了科学发展的道路。

当代中国美学正是以马克思主义为美学提供的宏观构架为基础，结合美学研究的历史和现状，吸收、引进现代西方美学可资借鉴的成果，从而大体确定了美学学科性质及研究对象和范围。

那么什么是美学呢？什么又是美呢？美的东西多种多样，千变万化。你去电影院看电影，到美术馆看展览，春日观花，冬日赏雪，夏日赴海滨，秋日看红叶，都可以发出“多么美”的赞叹。但是那又是多么不同的美啊！这里面难道真有某种共同的东西吗？然而诚如柏拉图早就指出的，美的东西并不等于美，美并不等于美的姑娘、美的罐子。科学是以寻找、发现事物的客观规律作为自己任务的。“美”这种现象有没有某种普遍必然的规律呢？也就是说，美能不能成为科学研究的对象呢？古往今来有好些人认为不能，认为美没有普遍的客观规律。例如，有人主张，美是主观的，各人的观点不一样。萝卜青菜，各有所爱，各美其美，没有什么客观标准可言。中国古代的庄子就说过这样意思的话。而且，

一个人的美丑观念或感受也可以随时间、地点、条件而变化，心情不同，同一对象便有美丑的差异。愉悦时，则山欢海笑，烦恼时，则月惨云愁。美的现象呈现出这种相对性，不稳定性，确是事实。但这毕竟只是事情的一个方面。另一方面，唐诗宋词流传千年，至今读来仍然很美；真正漂亮的姑娘，过路人也不免要回头看一眼。如果美的相对中毫无绝对，不稳定中没有稳定，如果“美”真的完全是任意的，主观的，并无任何客观的规定性或客观的规律和标准，那一切艺术将是多余，一切装饰也无必要。事实上，尽管美的现象既多样又多变，异常复杂，难以捉摸，却并非各美其美，互不相干，其中仍有某种共同的客观本质和规律性。美作为科学对象，美学作为一门学科，看来不但可以成立，而且是很值得研究的。

既然美学是一门独立的学科，就要研究美的本质、规律，那么，美的本质、规律到底是什么呢？

有人认为，美的本质就在客观对象身上，他们认为，美就是作为对象的自然物质的形状、色彩、线条的一定比例的调和、配合。例如某种色调的配合使人感到美，曲线比直线美，圆形比不规则的形状美，椭圆又比圆形美……如此等等。但又有人说，这根本不对。然而另一派理论则认为，曲线不一定比直线美，椭圆、圆之于不规则形状亦然。同样的色彩、线条在不同条件、不同情况下可以有完全不同的美丑。同样的红颜色在不同情况下可以使人有完全不同的感受。所以，这一派理论认为，美丑不在对象的物质条件上，而在这些物质对象是否体现了某种精神、理想、生活意义上。受伤的战士尽管肢体伤残，但体现了英雄气概之美。罗

丹雕刻的巴尔扎克，形状似乎并不好看，却美。“人格美”、“精神美”，这一类词汇在生活中也经常得到使用。与上述三派理论不同的又一派理论认为，美是主观情感“外射”到物质对象上的结果。你未看到英雄，英雄也就无所谓美不美，“晓来谁染霜林醉，总是离人泪”，自然的美也完全是你的情感加在它们身上的结果。因而这派理论认为美学应该着重研究人们所具有的某种特定的“审美态度”，他们认为是审美态度决定和产生美的。从美学的现实发展来看，现代西方的实验美学，格式塔的心理美学，心理分析美学，现象美学等等，都是侧重从这个角度来探讨美学问题的。这派理论自本世纪以来愈来愈成为美学的主流。

那么，这种“审美态度”又是什么呢？有人讲是某种心理距离，就是说，要感到对象美，或者说，对象如果要成为美的，前提条件之一，是你在欣赏时要与对象保持某种心理距离；太靠近了或太远离了对象，你都没法产生美感愉快，对象也都不可能成为美。梅雨时节，工作和游玩都不方便，确实烦人，但如果你不去考虑这些，更不去想梅雨季节的成因、后果等科学问题，而只看着那“无边丝雨细如愁”，那不也可以唤起你一定美感享受吗？如果你联想起那“小楼一夜听春雨，深巷明朝卖杏花”的著名诗句，不也可以唤起某种甜美酣畅的愉快心境么？也就是说，如果你抛开对象与现实生活的利害关系，只去直观它的形式，同时也就表现了你的感情，你的这种“审美态度”就使对象成为你的“审美对象”，即美了。这派理论说法很多，移情、距离、直觉是其中的三说，此外还有认为美与性爱有关，艺术是欲望在想象中的满足等说法。应该说这派理论的最后解释尽管不完全合理，但

它有一个好处，就是它们揭示并描述了许多美的经验现象，提出了许多美学研究中深刻的问题，值得对美学有兴趣的青年人去思考，去研究。

美学就研究这样一些有关美和艺术的哲学、心理学和社会学的问题。美学史上有许多哲学家从他们的哲学观点或体系出发，提出“美是理式”（柏拉图）、“美是理念的感性显现”（黑格尔）、“艺术即经验”（杜威）、“笑是对机械性的否定”（柏格森）……等等理论。这些理论常常比较抽象难懂，因为美学所涉及、所探索、所讨论的一般都是从哲学高度提出的根本性问题，因此具有重要的价值。

美学与心理学的关系就不说自明了。上面讲的“审美态度”，“心理距离”等等就都是需要继续深入探索的审美心理学的重要问题。“审美态度”究竟是什么？人们在欣赏艺术或欣赏自然美时的心理状态究竟是怎样的？这种心理状态的特征、形成、作用……如何？它与人们的情感、想象、知觉、理解、意愿、欲望……又有何关系？这些问题至今还极不清楚。解放三十多年来，我们在这方面介绍、研究得极为不够，应该急起直追。

美学的社会学方面的内容也极为丰富广阔。它包括研究艺术的形态、起源、演变和发展，包括研究生活趣味。艺术风格的同异、变化、渗透或对抗，也包括对各种艺术派别、作品、作家的美学鉴赏、论断和品评。它们实际上是对物态化在艺术品里的人们的审美意识、审美趣味、审美理想、审美感受的研究。为什么在特定的历史条件下，某一作品某一艺术思潮或趣味、风格会被社会所接受和流行？为什么唐诗是一种味道，宋诗又是另一种味道？为什么宋元以来，山水