

MEI XUE
CHANGSHI

职工共产主义思想
教育丛书

美学常识

武汉市社会科学研究所主编

美学常识

武汉市社会科学研究所主编

中国文联出版社

185038

美学常识

武汉市社会科学研究所以主编

美 学 常 识

武汉市社会科学研究所以 主编

湖北人民出版社出版 湖北省新华书店发行

武汉大学出版社印刷总厂印刷

787×1092毫米32开本 6印张 127,000字

1984年11月第1版 1984年11月第1次印刷

印数：1 - 19,800

统一书号：2106·90

定价0.89元

出版说明

为了贯彻中共中央关于对职工进行系统共产主义教育的精神，加强思想政治工作，我们出版这套《职工共产主义思想教育丛书》，作为职工共产主义思想教育的教材，也可供具有初中以上文化程度的机关干部阅读。已经出版的有三本：《中国工人阶级》、《政治经济学简明读本》、《简明中国近代史》，这次出版的有三本：《科学社会主义简编》、《美学常识》、《道德科学概要》，其它各本也将陆续出版。丛书一般采用教材的形式，阐述力求深入浅出、通俗易懂。

ABB 78/08

目 录

第一课 美学是研究什么的

- 第一节 美学在历史上是怎样成为一门独立的科学的..... 1
- 第二节 美学研究的范围和对象..... 6
- 第三节 如何学习美学..... 10

第二课 美的本质

- 第一节 一个难解的理论之谜..... 14
- 第二节 美的本质的初步认识..... 18
- 第三节 真、善、美的联系和区别..... 23

第三课 美的特性

- 第一节 美的特性..... 28
- 第二节 美的客观性..... 32
- 第三节 美的社会性..... 36

第四课 形式美

- 第一节 什么叫形式美..... 42
- 第二节 形式美的时代感..... 47

第五课 精神美

- 第一节 什么是精神美..... 51
- 第二节 精神美高于形式美..... 55
- 第三节 做一个社会主义精神美的人..... 58

第六课 自然美

第一节 什么是自然美.....62

第二节 自然美的特性.....65

第三节 美化祖国的大自然.....68

第七课 优美和壮美 悲剧和喜剧

第一节 优美和壮美.....71

第二节 悲剧与喜剧.....76

第八课 美感的历史起源和发展

第一节 关于美感的含义.....84

第二节 美感的历史起源和发展.....86

第三节 美感是人类社会实践的产物.....90

第九课 美感的特征和本质

第一节 美感的基本特征.....93

第二节 美感的本质.....98

第十课 审美理想与审美趣味

第一节 审美理想及其差异性.....101

第二节 审美理想与人生观.....104

第三节 审美趣味的差异性和客观判断.....106

第四节 培养健康的审美趣味.....110

第十一课 美感的心理因素简析

第一节 为什么要研究美感心理因素的活动.....113

第二节 美感的心理因素简析.....114

第十二课 审美的标准

第一节 审美标准的历史性.....118

第二节 审美标准的民族性和阶级性.....121

第三节 坚持社会主义的审美标准.....124

第十三课	艺术美的创造	
第一节	什么是艺术美	129
第二节	艺术美的创造	135
第三节	艺术必须为人民服务, 为社会主义服务	140
第十四课	艺术美的分类及其审美特征	
第一节	艺术美的分类	144
第二节	各类艺术的审美特征(上)	147
第三节	各类艺术的审美特征(下)	153
第十五课	艺术美的欣赏	
第一节	艺术欣赏的意义和特点	159
第二节	各类艺术的欣赏	162
第三节	提高艺术美的欣赏水平	165
第十六课	美育	
第一节	美育的性质	170
第二节	美育的职能	175
第三节	加强美育, 努力建设社会主义精神文明	179
编后		184

第一 课

美学是研究什么的

学习美学，首先必须搞清楚美学在历史上是怎样成为一门独立的科学的，以及美学研究的范围和对象。

第一节 美学在历史上是怎样成为一门独立的科学的

美学的历史渊源

美学是古老的。之所以我们说它是古老的，是因为人类的审美意识差不多是同人类的产生一起产生的。人类在劳动中，不仅取得了物质生活的资料，而且也懂得了爱美。

他们用兽骨、兽皮装饰自己，在自己劳动生活的地方，画上许多神态各异的动物；休息时，仿照动物的动作，愉快地跳起舞来。所有这些，都说明一开始人类就知道怎样爱美，懂得怎样从精神上去得到娱乐。在这些原始的艺术创造中，我们看到了人类最早的美学思想的萌芽。到奴隶制社会时，不少古代哲学家、文学家则更加关心美和艺术问题了。他们从哲学上进行了探讨，并不断总结艺术实践经验，提出了许多

有见地的看法，这正是人类美学理论的起点。随着生产力水平的提高，人类社会生活内容的不断丰富，人们的审美观念也逐渐复杂，对美的认识也步步深入。虽然由于历史条件的限制，无论是中国或西方，古代很少有所谓专门的美学著作，但从散见于一些古代典籍中关于美和艺术问题的见解看，古代美学思想是十分丰富的。

就拿我国春秋战国时期来说吧，作为教育家、思想家的孔子，虽然主要是从事教育和政治活动，然而他十分注意艺术和美的问题，提出了对后世美学思想发展有深远影响的观点。可以说，他是中国古代美学思想的重要奠基人。在孔子看来，美必须是和谐、适度、统一。比如他说过：“质胜文则野，文胜质则史。文质彬彬，然后君子。”（《雍也》）这意思是说，就个人的修养而言，如果缺乏一定的文化教养和修饰则是粗俗的，而没有好的伦理品质则是缺乏内容的外在虚饰，只有将文和质两个方面搭配适当，那才称得上君子。孔子虽然讲的是人的修养问题，却提出了深刻的美学思想，认为美不仅是内容和形式的和谐统一，而且美同社会生活有着密切的联系。孔子这种和谐统一的思想既贯穿于美的感受之中，又在美学批评中得到应用。据说，孔子非常喜欢听音乐，一次他在齐国听到十分优美的《韶》乐，立即赞美这是“尽善尽美”的曲子，沉浸在美的享受中，甚至三月不知肉味了。“尽善尽美”的观点表明，孔子以为最美好的音乐既要尽善，又要尽美，是“尽善尽美”的和谐统一。孔子又称赞诗经中《关雎》一诗是美的，由于这首诗“乐而不淫，哀而不伤”（《八佾》）。欢乐而不至于使你放肆淫荡，悲哀而又不至于使你无限伤感。在他看来，情感适度的

文艺作品才是美的作品。作为孔子思想的继承人孟子，其美学思想不仅是孔子美学思想的继承，而且有所发展，提出了一些新的见解。孟子十分强调个体人格美。他说：“充实之谓美”（《尽心下》）显然，孟子所说的充实，是指内容，属于道德原则，善的范围。所谓“充实”就是美，意思是说美是人的精神道德的充实完善。这一思想不仅体现了美中已包含着善的思想，而且还认为善的内容同美的这种形式已经融为一体了。关于审美问题，孟子第一次提出美感的共同性。孟子说：“口之于味也，有同嗜焉；耳之于声也，有同听焉；目之于色也，有同美焉。”（《告子上》）孟子从人的感官有共同性出发，充分注意了日常生活经验，不仅肯定了人的美感共同性的存在，而且他还清楚地看到人的感官的共同性同动物的感官的共同性是不同的。这些看法对我们今天的美学研究仍有启发。

再例如，作为西方美学思想奠基人之一的柏拉图，他撰写的诸如《大希庇阿斯》、《会饮》、《伊安》、《斐列布斯》、《理想国》等篇，都谈到了美学问题。柏拉图在哲学上是一位客观唯心主义者，十分可贵的是早在二千多年前，柏拉图也认为和谐统一是美的重要特征，但在柏拉图哲学思想中，认为主宰一切的是某种万古不变的“理式”，因而他所说的和谐统一必须是“理式”的“回忆”。这是什么意思呢？这就是说，人在没降生以前，就有了关于美的“理式”的认识，只是在降生后把这些关于美的“理式”忘却了，经过思想的作用后，才有了关于美的回忆。人对现实中美的感受只不过是这种回忆的结果，当然这是一种唯心主义的观点。柏拉图的《大希庇阿斯》，是一篇集中讨论美的文

章。他第一次从理论上提出了区别“什么是美”和“什么东西是美”的问题。当然，柏拉图还是没有找到正确的答案，甚至感叹“美是难的”，但是，他毕竟明确地提出了“美是什么”这个重大的美学问题，思考着美的本质到底是什么，这对后世产生了深远的影响。他的学生亚里士多德继承了赫拉克利特的唯物主义观点，批判了唯心主义观点。亚里士多德写了很多著作，从根本上否定了柏拉图的所谓“理念说”，深刻地提出美不应该是虚幻的，抽象的，而应该是形象、具体的。同时，在美感问题上，他也不同意什么“回忆说”，认为是人对具体事物的观察、感受。亚里士多德说过：“美是一种善，其所以引起快感正因它是善。”（《政治学》）这说明他主张美善统一的观点。此外，在《诗学》中他全面系统地阐述了对艺术的许多精辟的见解，直到今天仍然有很高的学术价值。

从以上的例子看，无论是中国或是西方，古代美学思想是非常丰富的，美学的源流是很长的。但是，尽管美学有着悠久的历史传统，然而，在很长时间内，美学始终并未成为一门独立的学科，而是同哲学、伦理学、文艺理论等等揉合在一起的。可以说，美学还是哲学、伦理学、文艺理论的附属品，而且在古代美学思想中，美善始终未能分开。

美学真正作为一门独立的学科是二百多年前的事。一七五〇年，正式出版了德国哲学家鲍姆嘉敦的专著《美学》第一卷。这样，美学这个名称才出现了，美学也从此正式从哲学、文艺理论中分离出来，独立于科学之林，成为一门真正的独立的学科。

为什么到十八世纪五十年代，美学能从别的学科中独立出来呢？

首先，它同当时的哲学发展有直接关系。大家知道，自十六世纪以来，资本主义经济有了很大的发展，手工工场，贸易航海事业日趋繁荣，特别是自然科学巨大的进步，哥白尼的太阳中心说，伽利略的物理学，牛顿的力学等等的创立与发展，以及哈维关于动物和人体血液循环的发现，都给哲学的发展提供了坚实的物质及科学理论基础，使资产阶级形而上学的唯物主义有可能发展到一个新的阶段。许多哲学家提出了一系列新的哲学观点，尤其象英国哲学家培根等人，则对哲学上认识论问题进行了一系列的研究，不仅初步认识到唯物主义反映论的基本原理，而且既看到认识中感性经验的作用，又看到认识中理性知识的作用。这样，就有可能使人们识别一般感性认识同科学认识的不同，找出他们各自不同的特点，从而促进了对审美感受不同于一般科学认识特点的观察。

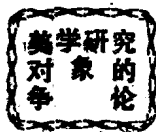
其次，它同文艺复兴时期以来的文学艺术的发展分不开。文艺复兴运动是从十四世纪到十六世纪先后在欧洲各国发展的文化和思想上的革命运动，它代表了资产阶级利益，反映了资产阶级的要求，以不可阻挡的力量冲毁了中世纪以来的封建文化和神权思想，使文学艺术从神学的桎梏中彻底解放出来，得到了空前发展。无论是小说、戏剧，还是绘画、雕塑，都取得了卓越的成就，出现了象但丁、莎士比亚、米开朗基罗、拉斐尔、达·芬奇这样的文化巨人。文学艺术的空前发展，就要求人们从理论上去解决一些美与艺术的根本性问题，以指导文学艺术的创作、批评与欣赏。这也

无疑促进了美学的研究。

鲍姆嘉敦正是在这样的条件下，在研究认识论的过程中去探讨审美的特征的。在鲍姆嘉敦看来，人类的心理活动应该分为知、情、意三个部分，应分别有三门学问去研究它们，而“知”的方面已经有逻辑学，“意”的方面已经有伦理学，唯独就是“情”的方面还没有一门独立的学问去研究它。于是，他就单独著了一部书，命名为《Aesthetics》，这部书的名字，我国译为《美学》，实际上如果直译出来应是《感性认识的科学》或《感性学》。这意思十分清楚，鲍姆嘉敦是把美学作为与理性认识的科学相对立的一门学问。由于美学的名字是由鲍姆嘉敦提出来的，美学并由此而从哲学中分离出来，因此，西方把鲍姆嘉敦称为“美学之父”。

自鲍姆嘉敦以后，美学得到了迅速发展，特别是由于康德、黑格尔、车尔尼雪夫斯基等人创造性的劳动，美学这门年轻的科学形成了更为严密的理论体系。至于到了近代，美学派别虽然五花八门，毕竟使美学这门学科的内容更加丰富、充实了。

第二节 美学研究的范围和对象

自古以来，以什么作为美学的研究对象就有不同的看法。十八世纪五十年代，鲍姆嘉敦把美学作为一门独立的学科进行研究的时候，是从哲学认识论出发，把情感作为美学的研究对象。这以后，许多美学家对美学的研究范围和对

象进行了广泛的探索。他们从不同的思想体系出发，选择各自不同的角度，提出了许多界定美学研究范围的看法。我国自五十年代以来，也围绕着美学研究的范围和对象问题展开了争论，可谓众说纷纭，很难一下作出准确的综合和分析。从争论的情况看，主要可以归纳为三种看法：第一，认为美学是研究美的科学；第二，认为美学是研究艺术一般原理的艺术哲学；第三，认为美学是研究审美关系的科学。

为什么美学的研究对象这么难确定呢？从客观上讲，这是与美的事物的复杂性分不开的。只要我们一谈到美，那就太广泛、太丰富了。比如说，一些自然现象，象庐山的奇景、桂林的山水等，都可以作为审美的对象；而一些精神现象，象罗盛教的国际主义精神，雷锋全心全意为人民服务的精神，也可以作为审美对象；再比如，工人生产的许多工业产品，作家创作的许多文学艺术作品等等也都是人们的审美对象。可以说，从自然到社会，从精神到物质，都有人们的审美对象。面对着这么丰富、广阔的范围和对象，不同的思想体系，不同的研究角度，很自然就会有不同的看法。

大家知道，一门学科之所以成为一门独立的学科，就是由于它自己独特的研究对象和范围，因此，正确认识美学的研究对象，对我们真正弄清美学到底是一门什么样的学科，是很有意义的。那么，美学的研究范围和对象到底是什么呢？我们认为主要是如下三个方面：

美的哲学

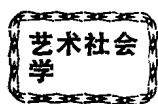
第一，美的哲学。简单地说，就是要研究美的本质。所谓美的本质，意思是要找出作为美的普遍的共同规律是什么。早在古希腊时代，柏拉图就提出了如何区分“什么是美”和“什么东

西是美”的问题。一般说来，判定“什么东西是美的”是比较容易的。比如说，天上一朵美丽的云彩，江上一座雄伟的大桥，江里一条活泼的游鱼，如果分别作出判断，我们可以毫不犹豫地回答：它们都是美的。但是，如果我们要进一步问：它们为什么都是美的呢？它们作为美的共同本质是什么呢？这就很难回答了。既不好比较，因为云彩、大桥、游鱼是三种风马牛不相及的东西，从比较中难于找出其共同点；也不好拿到实验室去作实验，无论用什么实验方法也难于测定它们作为美的共同规律。唯一的办法就是对它们作哲学的分析，揭示出它们之所以为美的共同规律。可以说，哲学是美学的基础，美学是一门哲学性质的科学。只有经过哲学分析判断以后，才能找出各种不同美的事物的共同本质。因此，我们说，美的哲学，是美学研究对象的第一个方面。

审美心理学

第二，审美心理学。简单地说，就是要研究人们的审美经验和审美意识，即通常所讲的美感。一般说来，美只有通过人的感知，才能知道。而一般人对美的感知（或认识），同对其他科学和功利的感知（或认识）是不是一样呢？有什么不同的特点呢？比如说，你演算一道数学题时的心情，同欣赏一曲美妙的音乐时的心情，就完全不一样；观赏一棵古松，同要把这棵古松砍回来打家具的心情，也迥然不同。演算数学难题，是一种严密的逻辑思考，心情是严肃、紧张的，要用松树做家具是出于实用功利的考虑，而欣赏音乐和观赏古松则总是伴随着具体的形象，活跃着丰富的想象，使你沉浸在美的享受之中，你的心情特别轻松、愉快。这就是说，人们在审美时，同一般科学认识、伦理道德、实用功利认识时知觉、表象、

情感、想象、意志等等心理因素是很不一样的，对审美感受这种特殊性当然要作哲学的分析，但更重要是要作心理学的分析。因此，审美心理学不仅构成了美学研究对象的另一个方面的内容，而且成为美学研究的中心问题。现代美学一个十分突出的特点就是已从过去那种侧重于美的哲学的研究，而进入到以审美心理学研究为主要任务了，使美学大大向前跨越了一步。对人的审美心理或者说对人的审美意识的研究，不仅可以找出审美时特殊的心理规律，正确把握复杂的心理过程，而且，对提高人们的审美能力，培养人们健康的审美情趣、高尚的审美理想，都有重要作用。

第三，艺术社会学。简单地说，就是要研究艺术的普遍本质及其根本特征。艺术作为意识形态，同其他意识形态诸如哲学、政治理论等等相比，有许多不同的特征。那么，艺术最根本的特征是什么呢？艺术的本质是什么呢？这是美学需要回答的课题。艺术是人们审美意识最集中的表现，是现实美最集中的反映。美就是艺术的本质，艺术可以激起人们的美感则是它的根本特征。美学把艺术作为研究的对象，就是要从一定的社会历史条件出发，深刻地探讨艺术是什么？使我们认识到艺术是怎样凝聚着人们的审美意识、审美理想和审美情趣，毫无疑问，这方面的研究会使美学的内容更加具体、丰富，这也就是我们所说的艺术社会学。一般说来，艺术社会学应包括艺术理论、艺术批评和艺术史。艺术社会学的研究区别于一般艺术概论，最主要的是后者侧重探讨艺术同生活、艺术同政治的关系，艺术创作的一般规律，这方面的研究只是外在地描述和规定艺术；而艺术社会学，则要

深刻地分析表现在艺术中的审美意识的根本特征及其演变发展的规律性，这方面的研究是内在地去揭示艺术的本质。因此，我们说美学是一般艺术概论的基础，对各门艺术理论的研究起着指导作用。

综上所述，我们可以认识到美学研究的范围和对象主要包括美、美感和艺术三个方面，也可以说美学是一门研究美、美感和艺术的科学。由于目前对于美学的研究范围和对象尚在讨论中，准确地给美学下一个科学的定义是不容易的，但美学的对象大体上包括这三个方面，抓住了这三个方面，对我们学习和研究美学，给美学下一个科学的定义是有帮助的。

第三节 如何学习美学

如何学习和研究美学呢？首先必须努力学习和掌握马克思主义。因为马克思主义为美学的研究提供了科学的世界观和方法论。纵观过去的美学研究，尽管许多美学家从各方面努力，在美学发展史上作出过卓越贡献，为人类积累了优秀的美学成果。但是，他们都不可能最终摆脱唯心主义和旧唯物主义的羁绊。马克思主义的诞生，为美学研究打开了一个崭新的天地，马克思主义的历史唯物主义和辩证唯物主义使美学研究有了正确的指导思想，从根本上帮助我们克服了过去那种唯心主义或形而上学的研究方法，从而使美学的研究既遵循理论与实践结合的方法，又能遵循历史