

美学简明教程

MEIXUE JIANMING JIAOCHENG

主 编 张志伟

武汉工业大学出版社

MEIXUE JIANMING JIAOCHENG

美学简明教程

主 编 张志伟

武汉工业大学出版社

(鄂)新登字 13 号

美
学
简
明
教
程

美学简明教程

◎张志伟 主 编

责任编辑 蔡德明

*

武汉工业大学出版社出版发行

(地址:武汉市武昌街道口 邮编:430070)

武汉市皇冠彩印厂印刷

*

开本:787×1092 1/32 印张:7.125 字数:150 千

1994 年 12 月第 1 版 1994 年 12 月第 1 次印刷

印数:13000~16000 册

ISBN 7-5629-0923-7/J·9

定价:6.80 元

前 言

这本《美学简明教程》的问世不是偶然的。近一个时期,有关加强大中专学生美学教育的呼声越来越高。从教育界的专家到有关行政领导都开始关注这个问题了。这对教育工作者和大专院校的学生来说,无疑是一件幸事。因为随着社会现代化步伐的加快,美与人们的关系越来越密切。从社会来看,社会需要更多的具有精湛的专业技能,有着良好的道德情操,具备较高的审美能力的各类专业人员。从受教育者方面来看,青年学生都具有追求美的渴望和要求,如果不进行正确的引导和教育,就会使他们误入迷途。

在现实生活中,我们处处都接触到美的事物,但是,生活中不是没有美,而是缺少发现美的眼睛。欣赏美具有美感,进行美的创造则更需要美感。美感是人类的一种高级情感,一般来说,生活在现实中的人是不能没有美感的,但每个人的美感却有高低雅俗之分。对于大多数人来说,美感要提高到一定水平,审美教育是必不可少的。否则,一个人即使面对着一个非常美的事物或现象,他也会无动于衷,呆若木鸡。更不要说去主动进行美的创造了。这在现代社会生活里,是素质不全面、缺少修养的一种表现。自80年代以来人们尤其是青年学生对美学的热情始终不减,这是一件好事。如果说在80年代的中国青年中所出现的“美学热”,还多半是由于当时的中国青年在否定“文革”所造成的文化沉寂时所表现出的一种对新生活的向往和追求,还具有某种形而上的意味的话,那么,在深化改革的今天,中国青年掌握美学知识,提高审美素质,则是社

会经济引起的社会生活的多样化的必然要求,是务实之举,具有很强的现实性。

《美学简明教程》正是在这种时代大背景下出版的。这本教材的主导思想,是从美的一般本质出发,将审美形态、审美范畴、美感和美的创造以及美育连结起来,形成一个较完整的体系,以给读者提供一个较为简明,但又比较系统的美学基本知识。本书的编撰者都是长期从事大中专学校教学工作的教师,熟悉教学规律,了解一般大中专学生的实际但涉猎美学领域的时间又都不是很长,学识水平也有限,优点和缺点相对比较明显。但在编撰中都比较注重非艺术类专业学生的特点,力求深入浅出,通俗易懂,文字流畅。本书较为适合一般大中专院校和中专学生阅读。

需要特别提到的是,本书的编撰一开始就得到了国家建材局人事教育司的周功亚处长、武汉工业大学工商管理学院赵玉林副院长的热情支持和鼓励。他们在百忙之中拨冗审阅了全部书稿,并提出了许多宝贵的修改意见。本书的责任编辑武汉工业大学出版社的蔡德明同志为本书的问世作了大量的组织协调工作,在此表示感谢。北京建材学校杨树森副教授为本书也提供了许多宝贵意见,在此一并表示感谢。

编者

1994.10

目 录

绪论	(1)
一、美学的产生和发展	(1)
二、美学研究的对象和任务	(3)
三、学习美学的目的和意义	(6)
第一章 美的本质和特征	(11)
一、美是人的本质力量的形象表现	(11)
二、真善美和丑	(19)
三、美的特征	(25)
第二章 自然美和社会美	(32)
一、自然美	(33)
二、社会美	(43)
第三章 形式美	(54)
一、形式美的构成	(54)
二、形式美的组合法则	(59)
三、形式美的产生和发展	(65)
第四章 艺术美	(69)
一、艺术美的本质	(69)
二、化生活丑为艺术美	(77)
三、艺术美的特点和功能	(80)
第五章 崇高、悲剧、优美、喜剧	(85)
一、崇高	(85)
二、悲剧	(90)

三、优美	(95)
四、喜剧	(98)
第六章 美感的本质与特性	(106)
一、美感是人对自己本质力量的观照	(106)
二、美感的特性	(117)
第七章 美的欣赏与判断	(126)
一、美的欣赏的特殊性	(126)
二、个人审美趣味的差异性与共同性	(134)
三、审美判断的标准	(142)
第八章 美感的心理要素	(148)
一、感知	(148)
二、想象	(152)
三、情感	(156)
四、领悟	(160)
第九章 美的创造	(165)
一、美的创造的实质	(165)
二、现实美的创造	(172)
三、艺术美的创造	(178)
第十章 各类艺术的审美特征	(187)
一、实用艺术	(187)
二、表演艺术	(192)
三、造型艺术	(198)
四、语言艺术	(203)
第十一章 审美教育	(207)
一、美育的性质	(207)
二、美育的任务	(212)
三、美育的实施	(217)

绪 论

色彩斑斓的大千世界到处都存在着美；人们在生活中都喜爱和欣赏美的东西，并不断地创造美。美的存在和发展，是与人类的审美活动的存在和发展分不开的，美学就是人类审美活动和审美意识的概括和总结，是在长期的社会实践基础上产生和发展的。人类社会生活的各种实践活动都不能脱离对一定的审美理想、审美目标的追求，也不可能脱离一定美学思想的指导，因此，学习和掌握美学的基本知识，是十分必要的。

一、美学的产生和发展

美学作为一门学科，既是十分古老，又是十分年轻的。

无论在东方还是在西方，美学思想的发展都已有两千多年的历史。

在东方，我国先秦时期，人们对于一系列与美有关的问题，已经试图从理论上进行把握了。据《国语》记载，楚灵王筑成了华丽的章华台，非常得意，便对他的臣子伍举说：“台美夫！”伍举回答道：“臣闻国君服宠以为美，安民以为乐，听德以为聪，致远以为明。不闻以其土木之崇高、彫镂为美……”。在

此之后，伍举对美说了自己的看法：“夫美者，上下、内外、大小、远近皆无害焉，故曰美。若于目观则美，缩于财用则匱，是聚民利以自封而瘠民也，胡美之为？”这是我国较早的对美的本质的一种看法。照伍举看来，美与不美，不能仅仅决定于“目观”，而必须同社会功利、国计民生联系起来考察。这里，伍举强调的是美与善的联系，至于美与善的区别，则被他忽略了。在我国首先注意到美与善有所不同的当推孔子。他对《韵》乐的评价是：“尽美矣，又尽善也”。而对《武》乐的评价则为“尽美矣，未尽善也”。孟子继承和发展了孔子的美学思想，不仅提出了“充实之谓美，充实而有光辉之谓大”，从内容和形式两个方面对美的内涵作了规定，而且就共同的美感问题表述了相当精辟的见解。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，有目美焉。”这对于我们今天研究美感的共同性，仍然有很大的启发。值得注意的是在先秦美学思想中，还包含了一种朴素的辩证法思想，如老子曾说：“天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。”用今天的话说，就是天下人都知道什么是美，这就有丑恶了；天下人都知道什么是善的，这就不善的了。意思是美丑、善恶都是相比较而存在的。先秦以后，随着物质生产的发展，精神生产的丰富，特别是文学艺术的繁荣，美学问题不仅得到了更为普遍的重视，而且渗透到了文学、音乐、绘画、戏剧等各个艺术领域，深入到将对美的规律的探索 and 把握，同审美体验与艺术鉴赏有机结合起来。这些不仅取得了较为出色的成果，而且显示了我国古代美学的鲜明的民族特色。

在西方，美学研究的历史也是源远流长。在公元前6世纪末，古希腊的毕达哥拉斯就认为美在于“对立因素的和谐的统

一,把杂多导致统一,把不协调导致协调。”这一观念,对后世美学产生了深远的影响。古希腊神话、雕刻史诗和悲剧的繁荣,导致了思想家们对美的问题进行了深入探讨。如柏拉图的文艺《对话录》,亚里士多德的《诗学》和《修辞学》等都是建立在总结以往审美活动的实践经验基础之上,他们不仅辨析了“什么是美”和“什么东西是美的”两种不同性质的命题,而且提出要把握美的一般规律;特别是亚里士多德,提出了要肯定现实生活中美的客观存在,肯定艺术美对生活的依存关系,肯定艺术作品中塑造的人物形象可以而且应该“比原来的人更美”等等。这些卓越的见解,在美学发展史上都具有十分重要的价值。

尽管古代社会的美学思想十分丰富,其中有不少精辟的见解,但这些思想毕竟还比较零碎,在很长一段时期内,关于美的研究没有独立构成一门完整的学科。直到18世纪,伴随欧洲产业革命的兴起,在当时哲学和自然科学的推动下,美学作为一门学科,它的名称才得以出现。1750年德国哲学家鲍姆加通首次发表美学命名的专著,标志着美学这门学科的诞生。后经许多思想家的努力,美学研究逐步深入,更加具有理论形态。因此,如果从形成独立的学科算起,美学只有二百多年的历史,是一门比较年轻的学科。

二、美学研究的对象和任务

在古代,美学还没有形成独立学科的时候,美学所研究的对象是较模糊的。即使到现在,美学虽已成了一门独立的学科,但人们对美学研究什么仍然是众说纷纭。许多美学家都把

艺术当作美学研究的中心,另外一些人则认为美学研究的范围应当更广阔。这些都是从特定角度来看待美学,都具有一定的合理性。作为非艺术专业的学生在学习美学时,首先要明确的是,人与现实的审美关系是美学研究的根本问题。人类的全部活动,都是要与现实发生关系的。在生产实践这一人类最基本的改造世界的活动中,人与现实之间不仅具有改造和被改造的关系,还会产生认识与被认识的关系、客观现实满足人类主体需要的价值关系,而且还会产生审美关系。审美关系的出现是由于一方面客观世界是复杂多样的,各种各样的事物都具有不同的属性,另一方面作为改造世界的主体的人的需要也是复杂多样的,因而,人们在改造世界中不仅满足自身衣食住行的实用需要,而且要满足自身的精神需要。审美关系就是人们为满足其精神需要而与客观现实发生的特定关系实践。以我们身上穿的衣服为例,首先是通过劳动实践,认识到棉花、动物的皮革等能成为制衣服的原材料。人们制作衣服,其基本目的就是为了满足实用的需要,因为它可以保暖、遮羞。衣服的质料、式样和工艺精良与否,必然显示衣服的原材料生产者和衣服制作者的技巧和水平,使人意识到自己的智慧和创造才能,感到它很美,从而获得一种与功利需要的满足所产生的愉快有质的区别的愉悦和满足,这样,衣服和人之间就形成了一种审美关系。

美学既然是研究人与现实的审美关系,它的研究范围自然要包括这一关系的客体(美)和主体(美感)这两大方面。

就客体方面而言,美学要研究各种自然现象,大至宇宙星空,日月光华,名山大川等,小至一朵花、一片晚霞、一阵鸟鸣,一片经霜的枫叶等,因为这些各种不同形态的自然现象都可

以作为我们审美的对象,引起我们审美的感情和评价。美学要研究各种人工制造的产品,小至一只茶杯、一件衣服、一只手表、一枚胸针;大至汽车、轮船、飞机、人造卫星、高大的建筑群等,这些人工制品在特定的生活情境与审美需要的条件下,都可以引起人们发自内心的审美激情,产生强烈的审美感受。美学还要研究社会的各种精神现象和道德品质,如劳动人民勤劳勇敢的品质、忘我献身的精神,方志敏、董存瑞、雷锋、徐洪刚等英雄模范事迹等,因为这些现象不仅能唤起我们道德上的敬仰,而且能够打动我们审美的感情,使我们感到精神上的美。美学更要研究艺术。艺术是人对现实的审美关系的集中而强烈的表现形式。古今中外的一切文学艺术作品,从贝多芬的交响乐、冼星海的《黄河大合唱》到斯特劳斯的《蓝色的多瑙河》、《洪湖水浪打浪》;从敦煌壁画、云岗石窟的雕塑到故宫、人民大会堂那种庄严宏伟的建筑;从《三国演义》、《水浒传》、《红楼梦》,到《家》、《子夜》、《茶馆》;从李白、杜甫、白居易的诗歌,到鲁迅的杂文等等,这些艺术作品无不具有高度的美学意义和审美价值,给人以丰富多样的审美体验和审美享受。美学不仅要揭示现实中美与丑的区别,还要揭示美的本质与特性、研究美的内容与形式、美的形态、美的范畴等。

就主体方面说,人之所以感到一个物件、一件艺术品是美的,必须经过审美体验而产生美感,尽管审美体验是同社会实践相联系的,但体验及其美感都是一种心理活动,它们具有很强的感情色彩,常常使人进入心醉神迷、物我两忘的境界。随着社会的发展,人们在享受现代物质文明的同时还经常受到现代精神文明的熏陶,获得美的享受。因此,美学要研究美感的本质、美感的产生和发展的一般规律、美感的心理要素、审

美标准等基本问题。

此外,人类的实践活动,绝不仅仅局限于认识世界,更重要的还在于改造世界,以适应人类发展的需要。人类的审美活动当然也不仅仅停留在发现美和欣赏美上,还必须不断地创造美。美的创造不只是人的主观感受的外泄,也不只是局限于艺术领域。事实上,美的创造不仅包括艺术美的创造,而且还包括现实美的创造——例如环境的美化、劳动产品的美化、社会生活的美化、人的美化(美育)等等。所以,美学还要研究这些方面。

将上述内容加以概括,我们就可以得出结论:美学是研究人对现实的审美关系及其所产生的美感和美的创造的一般规律的学科。

三、学习美学的目的和意义

美同生活在现实中的每一个人都有着不可分割的联系,因为“爱美之心,人皆有之。”处于人生旅程重要阶段的青年学生对于美具有更强烈的追求。什么是美?怎样才能陶冶自己的情操,提高欣赏美、创造美的能力?等等,这正是青年学生特别关心和经常思考的问题。因此学习一些美学的基本知识对于青年学生树立正确的审美观、完善知识结构、提高自身素质、将来更好地建设社会主义物质文明和精神文明具有重要意义。

首先,学习美学有助于我们树立科学的审美观。

审美观就是人们从审美的角度对世界的基本看法。审美观是世界观的一个重要组成部分。一般来说,一个人有什么样

的世界观就有什么样的审美观，但是审美观对于世界观也是有影响的，审美观不仅通过它的形象化来表现世界观，而且能够通过情感的作用来巩固世界观，比如，青年学生都可以从教科书中知道中国近现代史是一部中国人民反抗帝国主义、封建主义压迫的历史，从理论上知道中华民族的富强兴旺靠我们一代一代的人不懈的奋斗才能完成。但如果只是在理论上不在情感上成为热爱和追求的东西，还不能算是真心的明白，当你在知道了这些道理后，认真听一听聂耳的义勇军进行曲，一曲《义勇军进行曲》象敲响的宏钟，唤起我们情感上的共鸣，增强我们为中华民族的富强而奋斗的意识。

美伴随着人类走过了遥远的历程，美无时无刻不在激荡着人们的心灵。人类用劳动创造的整个文明世界，几乎无处不显示是按照美的规律来造型的。所以，我们每个人在生活、学习、工作中几乎天天都要用自己的审美观来看待、评价人和事物的。审美观每个人都具有，但并不是说每个人的审美观都是正确的。由于人们的生活经历、知识结构的差异，有些人对审美观的理解带有某种神秘性，有些人的审美观缺乏理论深度，更多人的审美观不系统、不完整。这些都不利于我们正确理解和评价事物和人的美丑，不利于我们去改造世界，建设新的生活。这就需要我们建立正确的审美观。我们所说的正确的审美观，是指能够科学地说明美的本质，揭示美的规律的审美观，这种审美观的建立是以对美学的基本知识有一定深度的认识、比较系统的把握为前提和基础的。有了正确、健康的审美观，就会形成高尚的审美情趣，也才会把真心的美注入自己的心灵，使自己在美的理想、美的情操的推动下，在创造美的社会实践中有所作为。

其次,有助于完善青年学生的知识结构和提高他们的素质。

追求和创造美好的生活,是人类历史发展不可抗拒的趋势,是时代的迫切要求。随着生产力的发展、科学技术的进步、人民的物质生活和精神生活的水平不断提高。在我们生活的各个领域都越来越多地提出了对美的要求,这不仅表现在服饰穿戴、日常用品、房屋建筑、文学艺术等方面,还表现在科学美、技术美等方面。随着人们闲暇时间的增多,人们欣赏美的机会也相应增加。所有这些,也使我们青年学生有必要适应社会生活各个领域。人民群众日益增长的审美需要,完善知识结构,提高自身素质。学习美学,可以使我们青年学生提高美学理论修养。俗话说,会看戏的看门道,不会看戏的看热闹。有些同学在评价和欣赏一个艺术作品时,总是在感觉上觉得它很美,但说不出它究竟美在哪里,为什么这样才美。这就是由于缺乏必要的理论修养所造成的,通过学习美学基本知识,就不仅能从感性上感受事物的美,而且可以从理论上把握事物的美的本质。从而提高自己的审美能力,从一个方面改善了自己的知识结构,使自己的素质得到提高。现代社会需要更多的人具有较高的美学理论修养和美好的情操,具有活跃的创造性和丰富的想象力,从而能够自觉地按照美的规律去改造世界,将我们的生活建设得更美好。

第三,有助于加强社会主义精神文明建设

自党的十一届三中全会以来,我国的改革开放取得了重大成就,社会主义市场经济体制正逐步确立,这必将更加促进我国经济、科技、文化等各方面的迅猛发展。我国社会由计划经济向市场经济体制转型,是一个巨大的社会变革,必将引发

思想观念,特别是价值观(包括审美价值观念)的变革。一些过去被公认的定论被打破,一些习惯性说法受到诘难,而一些标新立异的见解涌现并受人注目。这些也会使青年人感到有些茫然。又由于市场经济的各项法规不健全,我们看到一些地方社会风气堕落,贪污腐败行为盛行,黑暗势力上升、犯罪现象增多,在全社会范围内,个人主义、享乐主义、拜金主义正在泛滥,这些对于青少年的健康成长是极其有害的,这也使我们更进一步认识到实施审美教育的重要性和紧迫性。如果我们掌握了美学基本知识,从理论上懂得了什么是美、什么是丑、什么是文明、什么是野蛮、什么是高尚、什么是卑劣等,就能不断地从理论和实践两个方面回答社会生活、艺术实践提出的各种美学问题。也就能够理直气壮地推崇美的、高尚的、文明的行为,抨击丑恶的、卑劣的、野蛮的行为。这对于积极健康的个性的成长是非常有利的。

为了加强社会主义精神文明建设,扭转社会风气,党中央作出了加强爱国主义教育的决定,并将社会主义德育、美育作为一个重要战略任务提出来。加强审美教育、普及美学知识,对于造就社会主义一代新人有着非常重要的作用。我们相信随着美学知识的普及,人们的思想素质文明程度都会有所提高,这对于社会风气的好转,民族精神面貌的改变势必发生很大的作用。

愿我们伟大祖国更加美好,愿我们人民的精神面貌更加高尚奋发!

思考题：

1. 为什么说美学是一门古老而年轻的学科？
2. 美学的研究对象是什么？
3. 青年学生为什么要学习美学？