

实用美学

庞景平 编著

地质出版社

实 用 美 学

庞景平 编著

地 质 出 版 社

· 北 京 ·

内 容 摘 要

全书共十章,主要包括美的本质、社会美、自然美、形式美、美感、艺术欣赏、美育等章节。本书是为适应当前加强高校美育的新形势和实际需要而编写的,其特点是一方面以马克思辩证法系统介绍了美学的基本理论和基本知识,另一方面注意了理论与实际相联系,对当前人们所关注的美学热门话题,在理论和实践上作了进一步探讨。

本书是一部适合于大专院校、中专学校和职工教育的美学和美育的教材,也可作为自学美学的读物。

图书在版编目(CIP)数据

实用美学/庞景平著.-北京:地质出版社,1995.12

ISBN 7-116-01917-0

I. 实… I. 庞… Ⅲ. 美学 N. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (95) 第 10830 号

地质出版社出版

(100083 北京海淀区学院路 29 号)

责任编辑:林清媛 王 璞

河北省香河县印刷厂印刷 新华书店总店科技发行所发行

*

开本 787×1092¹/₃₂ 印张:8 字数:174000

1995 年 12 月北京第一版·1995 年 12 月北京第一次印刷

印数 1—3000 册 定价:9.80 元

ISBN7 116 01917-0

B·01

加強美學教育
提高文化素質

為《實用美學》題

一九九五年六月 張山岳

但風潛入夜
淫物細無聲

杜甫詩句

楊辛

為《實用美學》題

序 言

庞景平老师编写的《实用美学》一书出版了，这是值得祝贺的！《实用美学》是作者在十多年成人高等院校美学教育实践的基础上完成的，可作大、中专院校和职工教育的美学和美育的教材，也可作为广大美学爱好者自学美学的读物。

“没有美育的教育是不完整的教育”。美育作为社会主义精神文明建设的重要内容和党的教育方针的重要组成部分，随着我国改革开放的不断深入和扩大，赋予了它更加丰富、广泛、深刻的内涵和紧迫感。从这个意义上讲，《实用美学》一书的正式出版，正是适应了地矿系统大、中专院校和成人院校开设美学课，提高广大职工，特别是广大青年学生的素质，培养全面发展的“四有”新人的需要。是在地矿系统美学教学方面的一次新的具有开拓性的尝试。

该书立意深刻，结构完整，文字流畅，可读性强。除了保持通用美学教材公认的体系：美、美感、艺术三部分外，还特别突出了实用性特点。许多章节的内容都与人们的审美实践和美育活动中关注的热点问题紧密联系，吸取了国内外美学界的研究成果，深入浅出地阐明了具有时代特征的美学话题。

全书贯穿着审美教育的思想。在编写过程中，作者刻意在这方面加以引导。无论自然美、社会美还是艺术美的内容，都与思想教育密切相关。自然美为人们提供了爱国主义教育生动教材；社会美的核心是心灵美，塑造美好的心灵，首

要的问题是树立远大的理想，陶冶高尚的道德情操，丰富自己的知识修养；艺术美更具有特殊的教育作用，优秀的文艺作品使人们在潜移默化中接受健康积极的思想影响。我们殷切地希望地矿系统大、中专院校和成人院校的广大教师及教育工作者进一步加强和改进美育工作，努力开好美学课，不断挖掘非艺术学科的审美潜能，搞好第二课堂活动和校园文化，帮助青年学生和广大职工正确地感受美、欣赏美、评价美和创造美。

孟宪来

1995.5

作者简介

庞景平，1947 年生于北京。1982 年毕业于北京大学哲学系，现在中国地质大学管理干部学院从事美学教学和研究工作。中华美学学会会员。1990—1991 年赴日本留学，被聘为日本国立爱媛大学客员研究员和非常勤务讲师。在国内外多种学术刊物上发表过论文，代表论著有：《Creativity as Conceived by Modern Chinese Aesthetic Theory》（国外发表），《文艺心理学》、《青年健美心理》、《现代思想政治工作辞典》（美学辞条）、《和谐美——中西方古代美学之会合点》、《城市环境美学及其评论》、《技术美学及其研究》等。

目 录

第一章 绪论	(1)
一、美学学科的创立.....	(1)
二、美学研究的对象.....	(5)
三、美学和其它社会科学的关系.....	(8)
四、学习美学的现实意义	(11)
第二章 美的本质和特性	(15)
第一节 一个难解的理论之谜	(15)
第二节 美是自由创造的形象的生动体现	(22)
第三节 真、善、美的统一	(29)
第四节 美的特性	(33)
第三章 社会美	(37)
第一节 社会美的特点	(37)
第二节 怎样评价人的美	(40)
第三节 生产劳动的美 (技术美学)	(59)
第四节 环境美学	(66)
第五节 服装美学	(74)
第六节 生活情趣的美	(81)
第四章 自然美	(87)
第一节 自然美的本质	(87)
第二节 自然美的特征	(92)
第三节 旅游美学	(95)
第五章 形式美	(115)

第一节	什么是形式美·····	(115)
第二节	形式美的构成因素和主要法则·····	(118)
第六章	美感·····	(130)
第一节	美感的根源·····	(130)
第二节	美感的共性与个性·····	(135)
第三节	美感心理的奥秘·····	(143)
第七章	艺术的本质与特征·····	(157)
第一节	艺术是一种特殊的社会意识形态·····	(157)
第二节	艺术美的特征与创造·····	(170)
第八章	艺术欣赏·····	(179)
第一节	艺术欣赏的性质和特点·····	(179)
第二节	艺术欣赏中的再创造和再评价·····	(184)
第九章	艺术的种类(艺术美学系列)·····	(193)
第一节	美术·····	(194)
第二节	音乐·····	(207)
第三节	舞蹈·····	(212)
第四节	文学(语言艺术)·····	(215)
第五节	戏剧·····	(218)
第六节	电影·····	(223)
第十章	美育·····	(227)
第一节	美育的历史发展·····	(227)
第二节	美育的任务·····	(230)
第三节	美育的特点·····	(234)
第四节	美育的内容和途径·····	(238)
第五节	美育与社会生活·····	(242)
后记 ·····		(248)

第一章 绪 论

美学是研究人对现实的审美关系的一门科学。由于人对现实的审美关系主要表现在艺术中，所以美学研究的主要对象是艺术。但它并不研究艺术中的一般问题，而是研究艺术中的哲学问题，因此，有人又把美学叫作艺术哲学，属于哲学的一个部门。

美学这门学科很年轻，和心理学一样都是形成较晚而又正处于蓬勃发展时期的学科。美学建立于 1750 年，至今只有二、三百年的历史，但美学思想却与人类历史一样，从遥远的古代就开始了。

一、美学学科的创立

（美学和其它科学一样，是在一定的物质和精神文化生活的**基础上形成和发展的**）这门科学的渊源可以追溯到古代奴隶制社会。古代思想家对于美与艺术问题的哲学上的探讨，对于艺术实践经验的研究和总结，可以看作是美学理论的萌芽和起点。在这个时期，美学还不是一个独立的学科，没有自己的名称。古代思想家围绕哲学问题来探讨美学，成为美学最早出现的形式，无论在中国还是西方都是如此。

在中国几千年悠久的历史，有着光辉灿烂的文化艺术遗产，随着中国人民艺术实践的不断丰富，在中国开始产生了各种美学观点。这些观点反映在孔子、老子、墨子和其它

许多中国古代思想家的著作中，还形成了各个部门的艺术理论，如音乐有乐论，绘画有画论，诗歌有诗论，舞蹈有舞论，书法有书论等等。在这些部门的艺术理论中已涉及艺术美的本质特征和根源等问题。

例如，孔子最早注意到美与善有所不同，他对《韶》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。”^①孟子就共同的美感问题表述了精辟的见解，他说：“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。”^②墨子提出“食必常饱，然后求美”的论述^③等。艺术理论有文论方面的钟嵘的《诗品》，刘勰的《文心雕龙》，严羽的《沧浪诗话》等；乐论方面有荀子的《乐论》，公孙尼子的《乐记》，嵇康的《声无哀乐论》等；画论方面有顾恺之的《画论》，谢赫的《古画品录》，张彦远的《历代名画记》等；剧论方面有王骥德的《曲律》，李渔的《闲情偶记》等；书论书画有孙过庭的《书谱》等。

西方美学发源于公元前6世纪的古希腊，昌盛于公元前4、5世纪的柏拉图、亚历士多德时代，它是和希腊社会经济基础及一般文化情况密切联系的。古希腊文学艺术中的神话、史诗、戏剧、音乐、绘画、建筑、雕塑等已有了相当的繁荣与发展。马克思说希腊神话具有“永久魅力”仍能给我们以艺术享受，是一种“高不可及的范本”。正是在此基础上才产生了柏拉图的《文艺对话集》、《大希庇阿斯篇》，亚历士多德

① 孔子《八佾》，《中国美学史资料选编》第13页，中华书局，1981年版。

② 孟柯《告子上》，《中国美学史资料选编》第23页，中华书局，1981年版。

③ 《墨子·佚文》，杨辛《美学原理》第87页，北京大学出版社，1983年版。

的《诗学》、《修辞学》，他们在其中提出了许多重要的美学思想，可以说都是对当时艺术思想的总结，对以后的美学和艺术的发展产生了极为重要的影响。

美学成为一门独立的科学是近代的产物。在西方 18 世纪资产阶级科学全面发展和形成时期，美学在德国哲学中作为一个特殊的部门开始确立起来。最早是在 1750 年，德国哲学家（美学之父）鲍姆加登（Baumgarten 1714 年～1762 年）出版了一本书，名叫《美学》（Aesthetics），这在美学史上具有划时代的意义。这个词源于希腊文，原意是关于感觉与感情的学问。他为什么要采用这个字来给美学定名呢？因为从欧洲古代哲学的分类看，有研究思维规律的逻辑学；有研究道德观念的伦理学，然而缺少专门研究由艺术引起人的各种感觉与情感的学问，鲍姆加登着意建立这门科学，便给它取了这样一个名字。美学从此便有了自己的确定的名称而“呱呱落地”。

随后康德、黑格尔在他们的美学著作中沿用了这一术语，赋予美学以更进一步的系统的理论形态，使之在他们的哲学体系中占有重要地位。康德的《判断力批判》上卷是着重谈美学问题；黑格尔的《美学》三卷本，对艺术美作了许多重要论述。当代资产阶级美学都是从各自的哲学体系出发，发展成为五花八门的流派，如实验主义美学、心理学美学、形式主义美学等。

马克思主义哲学的产生使美学成为一门真正的科学。它给美学提供了真正的科学世界观和方法论，改变了美学研究的面貌。马克思主义的许多基本原理，诸如关于存在与意识辩证关系的学说，关于社会实践的观点，关于生产力与生产关系、经济基础与上层建筑相互关系的论断，关于物质生活

与精神生活相互关系的理论等等，对于科学地进行美学研究都有着重要的指导意义。马克思非常关心文学艺术与美学问题，他在青年时代就曾一心想成为一位诗人。他对德国古典美学家的著作非常熟悉，曾经表示准备撰写一部美学著作。但是，由于忙于国际共产主义运动的理论建设与实际斗争，他没来得及实现这一个愿望。

继马恩之后，列宁、毛泽东、拉法格、梅林、普列汉诺夫、高尔基、鲁迅等无产阶级革命导师和理论家、文学家为美学的发展做出了贡献。他们提出了许多重要的原则性的美学观点，然而没来得及使之系统化，因此，建立科学的马克思主义美学体系仍是一个有待努力完成的任务。

在中国最早进行研究的有王国维和蔡元培。王国维在《古雅之在美学上的位置》、《红楼梦评论》等文章中，继承和介绍了康德、叔本华的唯心主义美学思想。蔡元培提倡美育，主张用美育代替宗教，他说，文化运动不要忘记美育。鲁迅于1929年从事马克思主义美学思想理论的介绍，他和瞿秋白等同志一道亲自翻译了不少早期马克思主义者的文艺理论著作，例如，普列汉诺夫的《艺术论》等。与此同时，也有人介绍西方唯心主义美学，其中朱光潜的《文艺心理学》和《谈美》两本书很有影响。毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》是我们学习马克思主义美学思想的重要著作。

建国以来，我国学术界对美学若干基本问题展开了讨论，对推动我国美学研究工作产生了积极作用。60年代初期，一些文科大学开办了美学专题课，北大、人大建立了美学教研室，高教文科教材编选机构也开始编写出版了美学方面的教科书。

二、美学研究的对象

美学作为一门专门的学科，有自己特殊的研究对象。从美学史上看，各个时代的美学家们对于美学研究的对象看法是不一致的，直至目前，国内外学术界仍在讨论之中。

1. 西方美学史上关于美学对象的各种意见

(1) 鲍姆加通认为，美学对象就是研究美，研究感性认识的完善。

(2) 黑格尔认为只有艺术才是真正的美，因此，“我们这门科学的正当名称应是‘艺术哲学’，或则更确切一点，‘美的艺术的哲学’。”^①

(3) 车尔尼雪夫斯基在广泛地研究了实际生活中的美学问题后，提出了“美是生活”的著名论断，但他作为革命的民主主义者，根据当时俄国的美学状况，认为艺术应该是革命的战斗武器，美学研究的对象不应是美，而是艺术。美学即是艺术观，是艺术的一般理论。

(4) 现代西方美学偏重于研究审美心理学。属于这一派的美学有“移情说”、“心理距离说”等。他们认为美学最主要的任务在于分析美感经验。那么什么是美感经验呢？美感经验是我们在欣赏自然美和艺术美时的心理活动。例如，在研究诗句：“感时花溅泪，恨别鸟惊心”引起我们的美感时，重要的不是研究花、鸟和生活本身的特点，而是研究花、鸟引起人的心理活动（惊心、溅泪）的特点。又如，我们欣赏桂林山水的美不在于桂林山水的客观条件，如秀丽的风光，以

① 黑格尔《美学》第1卷，第3—4页，商务印书馆，1979年。

及与生活的联系，而在于欣赏时我们的心理活动，美是审美心理活动的结果。

2. 国内关于美学对象的争论

我国从 50 年代开始，对美学若干基本问题就展开了热烈的讨论，至今还在继续，一直没有取得一致的意见。目前国内对美学对象问题的讨论中涉及以下内容：

(1) 美的问题，包括研究美的普遍本质，即决定各种美的事物成为美的原因是什么？从哲学基础上研究美究竟是主观的？客观的？还是主客观的统一等等。美和真善的联系和区别是什么等等。

(2) 审美意识问题，研究美感不同于科学认识、伦理道德认识的特点。美感与快感的联系和区别，美感中各种心理因素如知觉、想象、情感和理性的关系等。例如，从实用角度衡量一棵松树，和从美学上欣赏一棵松树有何差异？

(3) 艺术问题，包括两种情况：一种是对艺术的本质、创作、欣赏、批评作全面的研究，也就是从哲学上研究艺术的一般规律；另一种情况是侧重于研究艺术美的问题。

此外，还有人认为艺术的研究包括各个部门艺术美学的研究，如音乐美学、舞蹈美学、电影美学等。主要从艺术与现实的关系上研究各门艺术的美学特征，以及在艺术创造、欣赏中的特点和相互联系等。

我们认为美学是一门古老而又年轻的科学，从鲍姆嘉通创立美学以来，美学成为一门独立的科学才不过二百多年的历史。美学研究的对象存在着争论，是必然的和毫不奇怪的，正说明美学是一门年轻的科学。美学对象争论的焦点在于美学和艺术理论的关系问题上，这是一个一时还比较难解决的问题。为了保持美学的特点和与艺术理论的区别，我们认为：

“美学是研究美、美感和艺术美的科学，比较合适。它体现了审美活动中主体与客体的关系和当前美学研究的基本内容。

美学首先要研究现实美，即自然美和社会美，论述美的本质，美丑的矛盾发展，美的各种形态等。

其次，美学要研究人的美感，论述它的产生和发展规律，美感的本质和各种心理形式等。

美学不仅要研究现实美和美感，还应该把艺术作为自己的研究重点。这不仅因为人们把艺术作为欣赏对象，从艺术中获得美感；更重要的原因还在于艺术是人对现实审美关系的最高形式。所谓“人对现实的审美关系”，通俗地说，就是人对现实的欣赏。我们知道人同现实存在多种多样的关系，例如，人利用自然事物作为物质生活资料，用它来吃、穿、住，这是实用的关系。自然事物同时又可供人欣赏，当人们不是拿自然事物来实用，只拿它们来欣赏时，这是审美关系。审美关系的特点是：人对客观现实的美产生一种感受，作出评价，从而加深了对客观现实美的认识。因为艺术只供人欣赏，不供人实用，它的美比现实美更突出、更集中、更典型、更能感动人，所以它是人对现实审美关系的最高形式，是美学研究的重点。我们可以举一个例子：同是一座大山，地质科学家要探索的是矿藏等科学的规律；美学家则要从崇高的形态中理解美的规律，所发生的关系是不同的。而艺术家画一幅山水画可以最集中地表现出山景之美，当然比现实的山更美。这说明艺术同样是对客观世界的审美反映，但它高于一般日常生活中的审美感受。审美关系只有在艺术中，才能是那样的纯粹，那样的集中。这是因为一方面艺术对客观世界的审美反映比日常生活中的审美感受更集中地表现了一定社会和阶级的审美意识；另一方面在于艺术的审美反映获得了