

美学原理

(新排本)

杨辛
甘霖

北京大学出版社

美学原理

(新排本)

杨辛 甘霖

北京大学出版社

美学原理

(新排本)

杨辛 甘霖

北京大学出版社出版发行

(北京大学校内)

各地新华书店经售

北京市飞达印刷厂印刷

850×1168毫米 32开本 11.5印张 280千字

1993年7月第一版 2001年7月第十八次印刷

ISBN 7-301-00556-3/B·44

定价:13.80元

▲ 彩图 1

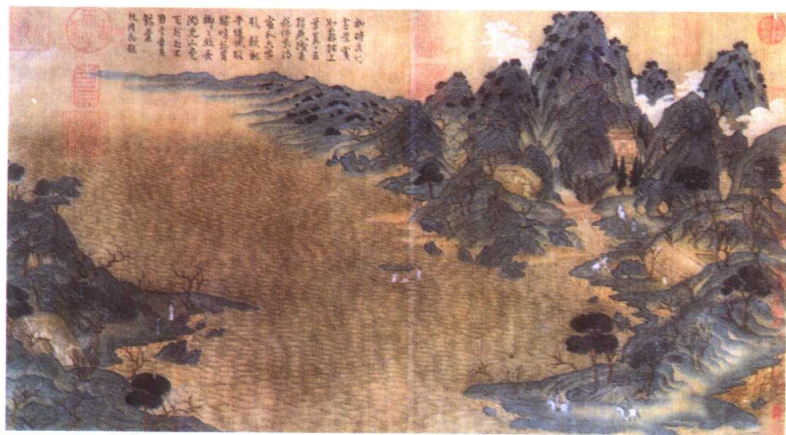
彩图 2 ▼

▲ 彩图 3

彩图 4 ▼

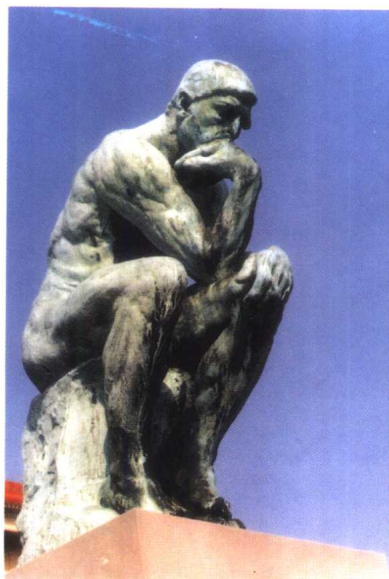

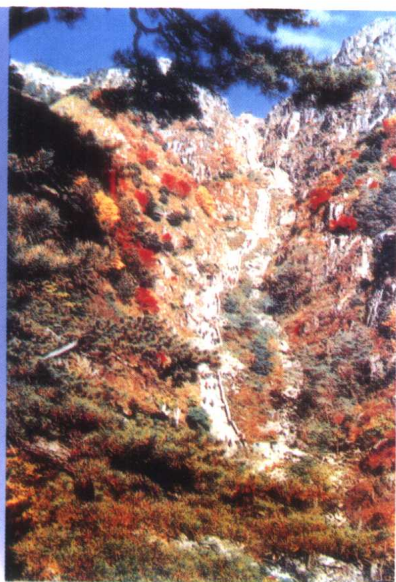
▲ 彩图 5

彩图 6 ▼

▲ 彩图 7

▼ 彩图 9

彩图 8 ▲

目 录

一	什么是美学	1
	(一) 什么是美学	1
	(二) 为什么学习美学	9
	(三) 怎样学美学	12
二	西方美学史上对美的本质的探讨	15
	(一) 从精神上探索美的根源	17
	(二) 从客观现实、物质属性上探索美的根源	25
	(三) 从社会生活来探索美的根源	30
三	中国美学史上对美的本质的探讨	35
	(一) 结合善(功利)来研究美	35
	(二) 结合艺术来研究美	41
	(三) 结合现实研究美	50
四	美的本质的初步探索	57
	(一) 美的本质和人的本质、生活的本质的关系	57
	(二) 美的根源在于社会实践	60
	(三) 在自由创造中如何产生美	61
	(四) 美和生活	66
五	真善美和丑	69
	(一) 美和真善的关系	69
	(二) 美和丑	74
	(三) 艺术丑	82
六	美的产生	89
	(一) 从石器的造型上看美的产生	89

(二) 从古代“美”字的含义看美的产生	96
(三) 从彩陶造型和纹饰看美的产生	97
七 社会美	113
(一) 社会美是一种积极的肯定的生活形象	114
(二) 社会美和理想有紧密的联系	118
(三) 社会美重在内容	123
八 自然美	138
(一) 自然美是一定社会实践的产物	139
(二) 自然美的各种现象及其根源	146
(三) 自然美重在形式、自然特征的审美意义	152
(四) 自然美在美育上的意义	157
九 形式美	159
(一) 什么是形式美	159
(二) 形式美的主要法则	161
十 艺术美	172
(一) 艺术美是艺术的一种重要特性	172
(二) 艺术美来源于生活	176
(三) 艺术美是艺术家创造性劳动的产物	182
十一 意境与传神	202
(一) 意境	202
(二) 传神	214
十二 艺术的分类及各类艺术的审美特征	228
(一) 艺术分类的原则	228
(二) 各类艺术的审美特征	231
十三 优美与崇高	247
(一) 优美与崇高的对比	247
(二) 美学史上对崇高的探讨	251
(三) 崇高的表现	258

十四 悲 剧	269
(一) 悲剧的本质	269
(二) 悲剧的几种类型	276
(三) 社会主义社会中的悲剧	282
(四) 悲剧的效果	284
十五 喜 剧	286
(一) 喜剧的本质	286
(二) 喜剧性艺术的特征是“寓庄于谐”	291
(三) 喜剧形式的多样性	298
十六 美感的社会根源和反映形式的特征	307
(一) 美感的社会根源	307
(二) 美感反映形式的特征	316
十七 美感的共性与个性和客观标准	340
(一) 美感的共性与个性	340
(二) 美感的客观标准	348
结束语	355
《美学原理》学习总书目	359
重排后记	361

一 什么是美学

美学作为一门社会科学,是在社会的物质生活与精神文化生活的基礎上产生和发展起来的。这门科学的渊源可以追溯到古代奴隶社会,古代的思想家对美与艺术问题所作的哲学探讨,对艺术实践经验的总结与研究,就是美学思想的起源与萌芽。

(一) 什么是美学

人类社会生活中出现了美,并相应地产生了人对美的主观反映,即美感。随着美和美感的发展,出现了作为审美意识集中表现的艺术,在长期艺术实践的基础上形成了艺术的理论。首先是各个部门艺术的理论,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。在这些部门艺术的理论中已经涉及艺术美的本质特征和根源等问题,中国古代乐论早就提出了美在和谐的思想。例如《左传》(昭公十二年)中提出“和”的范畴。“和”与“同”不一样,“同”是单一,“和”是各种对立因素的统一。如音乐中的清浊、大小、短长、疾徐、刚柔等的相反相成,带有朴素的辩证法思想。

中国古代的《乐记》,对音乐的根源、特征、作用都有较系统的论述。在《乐记》中写道:“凡音之起,由人心生也。人心之动,物使之然也。”^①意思是音是由人的感情产生的,而感情是外界影响的结果。这里所提的“心”与“物”的关系就带有哲学意味,实际上就是讲主观与客观的关系。《乐记》中的这些思想并不是凭空想出来的,

① 《中国美学史资料选编》上,中华书局1980年版(下同),第58页。

而是对长期的音乐实践经验的总结。《乐记》的著者和成书时间尚有争议,据有的学者考证不会迟于纪元前3世纪的战国末期。从我国出土的文物看,在战国初期音乐已发展到相当高的水平。1978年湖北随县出土的战国初期的曾侯乙墓文物,其中有一套编钟(彩图1),由八组六十五钟组成,分上中下三层,音色优美,音域很广,可以演奏一些现代的乐曲。中层的三组甬钟音色嘹亮可充当演奏主旋律用,下层的甬钟形大体重,音色深沉浑厚,可以起烘托气氛的作用(上层的纽钟因音列不成音阶结构,作用尚在探讨)。同时出土的还有编磬,三十二件石磬,分两层悬挂,按大小次第排列。随县曾侯乙墓编钟编磬等的发现,象征着中华民族古老而又辉煌的文化艺术。它不仅说明一种音乐理论是在长期音乐艺术实践的基础上形成的。而且具体体现了古代音乐中以和谐为美的思想。

在绘画方面,东晋顾恺之就提出了“以形写神”的理论,以后南齐谢赫又提出以“气韵生动”为中心的“六法”,这是我国古代绘画艺术经验的系统总结。从现在我们可以看到的实物,在战国时期人物画就已经发展到相当高的水平,如晚周帛画《凤夔人物》(图1)(夔状如龙而无角,一足,凤夔象征善与恶的斗争),画中表现了人物祈祷的神态。马王堆出土的帛画,表现了墓主生前雍容华贵、清静怡愉的神情。汉代画像砖弋猎割禾图(图2)中,表现了大雁闻声惊惶起飞,人物引弓待发,或仰射或平射,两臂平直刚健有力,人物和大雁的形象神态都很生动。画中所表现的情节是高潮前的一瞬间,能唤起人的丰富联想。顾恺之的绘画,如《洛神赋》具体地体现了他所提出的“以形写神”的理论。这幅画是依据曹子建所作的《洛神赋》中的诗意所作,画中所表现的是在一个傍晚日落的时分,曹子建在洛水河边和美丽的女神宓妃相遇,洛神在水面上飘忽不定,似去还来,体态婀娜,所谓“翩若惊鸿,婉若游龙”,“若轻云之蔽日,若流风之回雪”,而曹子建站立在岸边,在恍惚中看见江面上的洛神,可望不可及,流露出一种迷惘和困倦的神情。这些作品说明“以形写

神”的绘画理论是在丰富的绘画实践的基础上提出来的。

西方古代美学思想的形成和发展同样是和文艺实践有密切的联系。在古希腊的美学思想中,如柏拉图的《文艺对话录》、亚里士多德的《诗学》和《修词学》,都是建立在总结以往文艺实践经验的基础之上的。没有古希腊神话、雕刻、史诗和悲剧的繁荣,就不可能产生柏拉图、亚里士多德的美学思想。这些都说明古代美学思想早已存在,虽然当时美学尚未成为独立科学。

中国古代对“美”的问题也有不少论述,如孔子、孟子、荀子等都曾谈过美,但总的看来,

当时对美的认识和真善尚未明确分开。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。”^①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,这就有不善的了。意思是美丑、善恶都是相比较而存在的。

美学思想的产生和形成虽然很早,但是美学作为一门独立的科学却是近代的事,是近代科学发展的产物。最早使用美学这个术语作为一门科学名称的,是被称为美学之父的德国理性主义者鲍

图 1

^① 《中国美学史资料选编》上,第 29 页。

图 2

姆嘉通(Baumgarten 1714—1762)。他是普鲁士哈列大学的哲学教授,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。他发现人类知识体系有一个很大的缺陷。在人类的知识体系中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。因此他建议应该成立一门新的科学,专门研究感性认识。这门新的科学叫做“埃斯特惕克”(Aesthetik),即美学,这个字照希腊文原意来看是“感觉学”的意思。由此可见,这门新科学是作为一门认识论提出来的,是与逻辑学相对立的。1735年在他的《关于诗的哲学沉思录》中,已经首次使用“美学”这个概念,1750年,他就正式以“埃斯特惕克”这个术语出版他的《美学》第一卷,来

表明感性认识的理论,规定了这门科学的研究对象和任务。但鲍姆嘉通在其美学著作中,一开始便不是简单地谈感性认识,而是谈对美的认识,即美感的认识。

其后,康德、黑格尔在他们的美学著作中沿用了这一术语,黑格尔曾说:“‘伊斯特惕克’这个名称实在是不完全恰当的,因为‘伊斯特惕克’的比较精确的意义是研究感觉和情感的科学。……因为名称本身对我们并无宏旨,而且这个名称既已为一般语言所采用,就无妨保留。”^① 在德国古典哲学中美学是作为它的一个组成部分,一个特殊的部门。由于他们把美学的基本概念联系起来,加以系统化,赋予美学进一步的理论形态和完整的体系,从而使美学成为一门独立的科学。

我国最早接受西方资产阶级唯心主义美学的要算王国维。他在《古雅之在美学上之位置》、《红楼梦评论》等文章中,力图用唯心主义美学思想作为研究《红楼梦》的指导,以及阐明“古雅”作为美学范畴的位置等。他继承了康德、叔本华的美学观点。

关于美学研究的对象问题,自鲍姆嘉通建立美学以来,就有不同的意见和争论。主要有四种意见:

第一,鲍姆嘉通认为,美学对象就是研究美,就是研究感性认识的完善。他说:“美学的对象就是感性认识的完善(单就它本身来看),这就是美;与此相反的就是感性认识的不完善,这就是丑”。“美,指教导怎样以美的方式去思维,是作为研究低级认识方式的科学,即作为低级认识论的美学的任务。”^② 这就是说,作为低级认识论的美学,它的任务就是研究感性认识的完善,也就是美。什么是感性认识的完善呢?这有两方面的意思:一方面是指寓杂多于整一,整体与部分协调一致的意思;另一方面,是指意象的明晰生动。

① 黑格尔:《美学》第1卷,商务印书馆1979年版(下同),第3页。

② 转引自朱光潜:《西方美学史》上卷,人民出版社1979年版(下同),第297页。

他非常重视审美对象的个别性和具体形象性。他认为一个意象所包含的内容愈丰富,愈具体,也就愈明晰,因而也就愈完善、愈美。

虽然,鲍姆嘉通认为美学是研究美的,但并不排斥艺术,而且以艺术为研究的主要内容,他说:“美学是以美的方式去思维的艺术,是美的艺术的理论。”^① 美学所研究的规律可以应用到一切艺术,“对于各种艺术有如北斗星。”^② 由此可见,美学所研究的艺术,是研究艺术当中的美的问题。

第二,黑格尔认为,美学对象是研究美的艺术。他说:美学的“对象就是广大的美的领域,说得更精确一点,它的范围就是艺术,或则毋宁说,就是美的艺术。”^③ 他所说的美并非一般的现实美,而只是艺术美。他认为美学的正当名称是“艺术哲学”,或则更确切一点说是“美的艺术的哲学”^④。根据美学是“美的艺术的哲学”这种名称,就把自然美排除在美学研究的领域之外。但是,黑格尔美学中还是研究了自然美,这是怎么回事呢?这是因为他认为“心灵和它的艺术美‘高于’自然,这里的‘高于’却不仅是一种相对的或量的分别。只有心灵才是真实的,只有心灵才涵盖一切,所以一切美只有在涉及这较高境界而且由这较高境界产生出来时,才真正是美的。就这个意义来说,自然美只是属于心灵的那种美的反映,它所反映的只是一种不完全不完善的形态”。^⑤ 由此可见,他之所以研究自然美,是因为自然美是心灵美即艺术美的反映形态。黑格尔认为美学研究的对象只是艺术美。

第三,车尔尼雪夫斯基在批判黑格尔派美学的同时,非常强调对现实美的研究,强调艺术对现实的美学关系。但是他认为美学研

① 转引自朱光潜:《西方美学史》上卷,第297页。

② 同上书,第300页。

③ 黑格尔:《美学》第一卷,第3页。

④ 同上书,第4页。

⑤ 同上书,第5页。

研究对象不应是美,而是艺术。他在论亚里士多德的《诗学》中写道:“美学到底是什么呢,可不就是一般艺术、特别是诗底原则的体系吗?”^①在对艺术的研究时,应包括美学意义的美,但不局限于美。因为美学的内容应该研究艺术反映生活中一切使人感兴趣的事物。他认为美学如果只研究美,那么象崇高、伟大、滑稽等等,都包括不进去。他说:“假如美学是关于美的科学,那末论崇高或伟大的论文就不能列入美学之内;但是假如把美学看作关于艺术的科学,那末美学也应该讨论伟大,因为艺术有时也描写伟大,正如艺术也描写滑稽、描写善行、描写生活中可能是对我们很有意思的一切那样。”^②艺术描写生活中使人感兴趣的一切事物;或对我们有意义的一切。他认为美学即是艺术观、或艺术的一般规律。美学研究对象大于美,而应该包括整个艺术理论。

第四,认为美学是研究审美心理学的。属于这一派的美学有“移情说”、“心理距离说”等。这派美学所侧重研究的问题是:在美感经验中我们的心理活动是什么样?至于“什么样的事物才算是美”?也就是美的本质问题,这个问题在他们看来还在其次。美学所侧重研究的问题,是美感经验中我们的心理活动是什么样的。那末什么是美感经验呢?美感经验就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。花、鸟所以成为审美对象,是由于美感经验中心理活动的结果。因此,这派认为美学的最重要任务就在于分析这种美感经验。这是近代心理学的美学的最主要研究对象。

目前国内对美学对象问题正在讨论,还没有一致的意见,要下

① 车尔尼雪夫斯基:《美学论文选》,第125页。

② 同上书,第97页。