

美学与艺术欣赏

主编 迟明珠 于 群 康齐力

北京大学医学出版社
北京大学出版社

美学与艺术欣赏

主 编 迟明珠 于 群 康齐力

编 委 (按姓氏笔画排序)

于 群 哈尔滨医科大学大庆校区

王 锋 哈尔滨医科大学大庆校区

刘 昭 大庆师范学校

孙春艳 哈尔滨医科大学大庆校区

朱春旺 牡丹江师范学校

迟明珠 哈尔滨医科大学大庆校区

赵科学 哈尔滨师范大学

崔 寅 哈尔滨商业大学

康齐力 哈尔滨医科大学大庆校区

北京大学医学出版社

北 京 大 学 出 版 社

图书在版编目 (CIP) 数据

美学与艺术欣赏/迟明珠, 于群, 康齐力主编. —北京:
北京大学医学出版社, 2007. 8
ISBN 978-7-81116-280-6

I. 美… II. ①迟…②于… ③康… III. ①艺术美学—医学
院校—教材②艺术—欣赏—医学院校—教材 IV. J01 J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 118456 号

美学与艺术欣赏

主 编: 迟明珠 于 群 康齐力

出版发行: 北京大学医学出版社 (电话: 010-82802230)

地 址: (100083) 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内

网 址: <http://www.pumppress.com.cn>

E - mail: booksale@bjmu.edu.cn

印 刷: 莱芜市圣龙印务有限责任公司

经 销: 新华书店

责任编辑: 王凤廷 孙 蕾 责任校对: 杜 悦 责任印制: 郭桂兰

开 本: 850mm×1168mm 印张: 13.25 字数: 344 千字

版 次: 2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷 印数: 1-4000 册

书 号: ISBN 978-7-81116-280-6

定 价: 26.00 元

版权所有, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

前 言

人类的审美意识和美学思想的历史是很古老的，但是美学作为一门科学，却又是十分年轻的。这种“古老”与“年轻”隐含着两种截然不同的价值取向。前者是指“美学在学院内所形成的古典面貌”。后者是指“美学在走出学院后所形成的现代禀赋”。这种禀赋是造成在世界范围内一浪高过一浪的审美主义思潮的内在动因。人类发现美，欣赏美，以至自觉地在实践中创造美。对于美学、艺术与生命之间的关系问题，一直是中外美学家孜孜以求的美学命题。

《美学与艺术欣赏》一书独辟蹊径，以独特的观照美学和艺术的视角，从作为艺术学的美学入手，对审美活动、艺术创造以及审美类型等问题做出阐释，在对艺术的形态学分析以及对经典文本的解读中，体现出对艺术与生命的独特感悟。从美学的来源谈到作为艺术哲学的美学，并把美学研究的对象限定为艺术。但也并未将美学等同于普通的艺术理论，将美学的作用停留于帮助人们提高艺术欣赏水平这一层面上，而是将审美教育看作是美学的重要主题，将对美学、艺术的欣赏与美育结合起来探讨。同时对美学、美及其形态、美感、美育、形式美、艺术美、审美鉴赏等问题做了全面而系统的阐述，其主要特色在于：第一，以发展的马克思主义实践观点作指南，建立起美学理论的新的阐释框架。第二，积极吸收了当前国内外美学与美育研究的新成果，论述了现代审美文化与大众文化等美学新问题，对当前美学与美育实践中出现的新现象提出了独到的分析。第三，力求将清晰的理论阐述与具体文本分析相结合。本书理论体系完整新颖，将过于艰涩的术语等缩减到最低限度，论证深入浅出，表述浅显流畅，

不仅适合于医学生、理工科大学生使用，同时也广泛适合于社会不同层次的文化大众。

本书的另一个独特之处在于，它没有简单地阐释美学、艺术理论知识，然后举例证明；也没有对美学与艺术作历史的追溯与梳理，而是由理论到具体的作品，在生动细致的案例分析中，将美学理论的阐释融入到对经典作品的欣赏与评价之中。引导读者走进艺术的美妙世界，启发读者去感受、去体味、进而去思考。

编 者

2007 年 5 月

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 美学的产生和发展	1
第二节 美的本质与研究对象	7
第三节 美与其他学科的关系	11
第二章 美的形态	14
第一节 社会美、自然美、艺术美	14
第二节 优美、崇高、悲剧、喜剧	17
第三章 形式美	22
第一节 形式美的概念和主要构成要素	22
第二节 形式美的组成规律	24
第四章 美 育	32
第一节 美育的起源及发展	32
第二节 美育的内容	35
第三节 美育的特点	42
第四节 美育的任务	44
第五节 美育的作用	47
第六节 美育的原则和方法	52
第五章 中外美学思想家举要	55
第一节 中国美学思想家	55
第二节 西方美学史撷华	96
第六章 文学欣赏	126
第一节 文学欣赏的心理过程	126
第二节 诗歌欣赏	129
第三节 小说欣赏	169

第四节	散文欣赏·····	217
第七章	音乐欣赏·····	233
第一节	概述·····	233
第二节	中国民间音乐·····	237
第三节	外国音乐·····	269
第八章	综合艺术欣赏·····	295
第一节	电影艺术欣赏·····	295
第二节	电视艺术欣赏·····	367
第三节	戏剧艺术欣赏·····	383

第一章 绪 论

美学是与人类幸福有着密切关系的一门社会科学，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。美学和美育是相关而又不相同的两门学科。从理论形态上看，美学是人类审美实践活动的概括总结，而美育是人类运用审美原理在教育方面的一种实践及概括的总结。前者处于哲学层面、属于基础理论范畴；后者处于科学层面，属于应用理论范畴。前者是后者的母系学科，后者是前者的分支学科。由于两者的相关性及区别性，要正确而有效地实施美育，除必须懂得教育、教学的一般规律特点外，还必须懂得美学、美育及其相互关系。美育在教育体系中占有重要的地位，《中国教育改革和发展纲要》指出：“美育对于培养学生健康的审美观念和审美能力，陶冶高尚的道德情操，培养全面发展的人才，具有重要作用。”如今我国已把素质教育提高到培养跨世纪人才的高度，我们要认真地研究美学的基本理论，并更好地运用它实施美育，使受教育者成为德智体美全面发展的一代新人。

第一节 美学的产生和发展

一、美学思想的产生

人类社会生活中出现了美，并相应产生了人类对美的主观反应，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。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，中国古代乐论中就指出“美在于和谐”的思想。例如在《左传》昭公十二年中提出“和”的范畴。“和”与“同”不一样，“同”不单一，“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。

西方古代美学思想的形成和发展同样和文艺实践有密切关系。在古希腊的美学思想中，如柏拉图的《文艺对话集》，亚里士多德的《诗学》和《修辞学》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、史诗和悲剧的发展与繁荣，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。

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。”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，就有不善的了。意思是美丑、善恶都是相比较而存在的。

二、美学学科的产生

一般认为，美学学科的产生以德国哲学家亚历山大·鲍姆嘉通于1750年出版的专著《美学》第一卷为标志。至此，美学作为独立学科开始形成。这门新的学科叫做“埃斯特惕克”(Aesthetik)，即美学，这个词希腊文原意是“感觉学”的意思。由此可见，这门新学科是作为一门认识论提出来的，是与逻辑学相对立的。其后，康德、黑格尔在他们的美学著作中沿用了这一用语，美学学科的产生和形成大致经历了三个过程。

(一) 由散见于各门学科中的美学思想集结梳理为系统的

美学思想，促成美学的诞生

鲍姆嘉通以前，西方美学思想散见于哲学、社会学、伦理学、文艺学、心理学等思想理论著作中，柏拉图的《文艺对话集》、亚里士多德的《诗学》、贺拉斯的《诗艺》一直到英国经验派、大陆理性派的哲学家、思想家们的著作，虽然都包容并阐发了丰富的美学思想，但都伴随着对哲学、社会学、伦理学、文艺学、心理学等问题。中国古代美学思想也极其丰富，但这些美学思想也都包含在儒家、道家、释家及其他一些思想家的理论著述中，同样没有关于审美问题的专门研究。《道德经》、《庄子》、《论语》、《孟子》、《金刚经》、《圆觉语》及已亡佚的《乐经》等著作便包含着美学思想。总之，散见于各门学科或各种著作中的美学思想，只是产生形成美学学科历史的思想资料而不是美学学科本身。

（二）美学学科是在哲学内部成为独立学科的

哲学史上有过多种派别和各式各样的哲学家。如果说，在人的审美意识的研究方面，16~18世纪的英国经验主义哲学家如培根、洛克、休谟、博克等人曾有过卓越的贡献的话。那么，美学学科的诞生则不能不说是德国理性主义哲学家的杰出成就。美学学科的提出者鲍姆嘉通对莱布尼兹、沃尔夫的理性主义哲学加以继承并系统化。发现相应于人类心理活动的知、情、意三个方面的哲学系统中有一个明显的欠缺。他认为：研究“知”，即理性认识的有逻辑学，研究“意”，即意志行为的有伦理学，而研究“情”，即感性认识的却还是空缺。为此，他认为，在哲学内部还应该有一门研究感性认识并与逻辑学相对的新学科，并以一个希腊名词“Aesthetik”（埃斯特惕克）加以命名。“Aesthetik”的原意即感觉、感性认识，以它命名则有感性学、感觉学的含义。这一思想，先见于他的论文《关于诗的哲学默想录》，文中明确地提出建立一门以“感性认识的完善”为研究对象的科学，这门科学便是美学。它研究的不是理性认识的完善，而是“凭感官认识

到的完善。”待到他的《美学》专著出版，他开宗明义界定了美学的对象和学科性质，说：“美学的对象就是感性认识的完善（单就它本身来看），这是美；与此相反的就是感性认识的不完善，这就是丑”又说：“美学是以美的方式去思维的艺术，是美的艺术的理论。”虽然鲍姆嘉通的哲学背景及其思想有其缺陷（例如唯心主义），但是，他毕竟提出了“美学”这一名称，并系统地进行了阐释和规范，使美学作为一门独立学科在哲学内部诞生，自鲍姆嘉通以后，德国古典哲学的哲学家们从康德到黑格尔，在建立他们的哲学体系时，几乎无一例外地将美学单创一科，作为其中相对独立的一个组成部分。这也意味着美学作为一种认识论，是首先在哲学范畴内产生的。

（三）美学学科的产生和形成得力于人类长期的艺术实践和卓有成效的艺术批评，离开了艺术研究美学便无从产生形成

人类的审美实践及其成果虽然丰富多样，但艺术却集中地体现着人类特有的审美实践方式，是审美成果的典型代表。艺术史上，就有关于艺术的研究与批评都会从不同的角度体现出美学内涵。可以这样认为：在美学成为一门独立学科之前，它始终与艺术的研究和批评连接在一起，不仅前述的《文艺对话集》、《诗学》等早期著作如此，其后的著作如法国古典主义奠基人布瓦洛的《论诗艺》，启蒙运动领袖之一的狄德罗的戏剧理论也如此。达·芬奇、莎士比亚等人的艺术批评也同样如此。中国也有不少的“乐论”、“诗论”、“画论”、“文论”、“书论”等艺术论述，还有大量的“评点式”、“注疏式”的批评，美学思想均蕴含其中，与艺术的研究、艺术批评相杂揉。在中西方的所有这些著作中，可以说关于艺术的研究和批评是主，而美的阐释是辅，美学没有任何作为学科意义上的独立性。只是在哲学以它高度的理性思维把艺术作为它的研究对象之后，美学作为“艺术哲学”才同艺术的一般研究和批评区别开来，获得了学科意义上的独立性。

由以上的简单勾勒可以看出，美学学科的产生和形成经历了

一个由零散到整全，由混杂到清晰，由附庸到独立的历史过程，并且在这个过程中，除主要的三个方面外，还有其他多种因素参与其中，如科学技术和生产力的发展等，因此，美学作为一门新学科的诞生是有其自身规律的。正因为如此，它产生之后才能卓然自立并得以长足发展。

三、美学的发展

一门学科的发展取决于社会对它的需要程度和它所能满足社会需要的程度。美学学科的发展当然也不例外。爱因斯坦曾说：“一门科学给人们留下的印象愈深，它的前提就愈简单；涉及的事物愈多，其应用范围就愈广。”桑塔耶纳则认为：“科学不过是完善的观念、解释清楚的意图和自身封闭叙述的详细常识。”美学学科又正是在涉及事物愈来愈多，应用范围愈来愈广且不断完善其观念、意图的情势下得以发展的。

美学学科发展大致可以从三方面加以认识。

（一）体现为研究对象由单一到多样，研究范围由狭窄到宽阔的发展趋势

美学学科诞生之初，一般被界定为“艺术哲学”，其对象基本是艺术，其范围是有关艺术美的各个方面。以黑格尔为代表的德国古典美学家们几乎无一例外地把他们的研究对象和研究范围确定为艺术美。黑格尔虽然曾涉及自然美，但他轻视自然美，并且在其《美学》巨著中开始即宣布“所讨论的并非一般的美，而只是艺术美。”英国美学家鲍山葵（又译鲍桑葵）在《美学史》中做过这样的概括：“美的艺术史是作为具体现象的实际的审美意识的历史。对美学理论的研究是对一种意识的哲学分析。”随着人们审美实践的深入，美学的研究对象和研究范围逐步扩大到艺术之外的现实生活领域。在美学研究对象的拓展和研究范围的扩大方面，别林斯基、车尔尼雪夫斯基起了重要作用。别林斯基明白无误地肯定了现实美，他说：“现实本身就是美的”。而车尔

尼雪夫斯基则直截了当地提出了“美是生活”的著名命题。这个命题既包括社会美，也包含自然美，而艺术美则是在社会美和自然美基础上的加工创造。别林斯基、车尔尼雪夫斯基排除了美学研究对象和范围中的艺术的唯一性。20世纪以来，美学学科的研究，不只注重于艺术美、自然美，随着科学技术的进步和应用美学的兴起，其对象和范围已扩展到人类生活的各个方面，美学学科内容日益多样化、丰富化。

（二）研究方法或方法论的发展体现为由“形而上学”至“形而下学”的变化，也体现为由哲学方法论向科学方法或具体方法的衍化

自美学学科产生形成以前直到黑格尔甚至上溯到古希腊，西方美学的研究主要是“自上而下”的、先验的、思变的、“行而上”的方法，无论是柏拉图的“理念”，亚里士多德的“摹仿”，还是莱布尼兹的“预定和谐”，黑格尔的“绝对精神”，都是“行而上”的研究；在中国儒家的“仁”，道家的“道”，释家的“空”以其先验性、思变性的出发点，同样是属于“行而上”性质的。随着实验心理学的发展而兴起的实验美学，则是由“行而上”向“行而下”变化的一个明显标志。德国哲学家，实验美学家的创立者费希纳首先把实验的方法应用于美学。在方法论上用“从下而上”代替了“从上而下”的研究，此后西方美学界普遍采用科学和心理学的方 法，对美学进行实验的实践研究。从“行而上”到“行而下”的方法论的变化，带来了从哲学方法论向科学方法论及具体方法演化。以马克思主义美学而言，它的哲学方法论的指导是辩证唯物主义和历史唯物主义。在这一方法论的指导研究之下，可以兼容多元科学方法或具体方法，如语言学研究、现象学研究、结构主义研究、精神分析研究以及系统论、信息论、控制论等的研究，这些研究由哲学的本体论的抽象探讨转向科学实在论的具体解析，使美学的“玄学”味淡化，实在性增强，从而增强了美学学科的生动感和新鲜感。

（三）美学学科自身系统的开放性发展

随着美学研究对象，研究范围的扩展，研究方法的变化，以及现代科学和社会生活的发展，美学学科自身也在发展着，这种发展主要体现在两个方面：一是与其他学科交叉而形成交叉学科；二是研究对象集中于某一门类的审美现象走向精细化，形成部门美学或专题美学。就前者而言如哲学美学、心理美学、文艺美学、社会美学、伦理美学等；就后者而言则有文学美学、音乐美学、绘画美学、戏剧美学、电影美学、建设美学、技术美学、医学美学、军事美学乃至服务美学等。这种学科自身系统的开放性发展应该是无限的。因为美无处不在，既可以宏观关照，也可以微观解析。以文学美学而言，它可以发展为在体裁上更专门化的美学学科，如小说美学、诗歌美学、散文美学等。美学学科自身的开放性发展，不仅是其理论的深入，也是其理论的加强。从基础理论而形成应用理论，本身就是美学的一种发展。

美学的产生与发展，影响着我们的生活，情感、思维和创造感成为社会不可缺少的需要。只要人需要全面发展，社会就需要走向更高的文明，至真、至善、至美的理想追求就永不停歇，美学就将永远生存和发展，并将以特有的方式为人类社会美好前景做出它的贡献。

第二节 美的本质与研究对象

一、美的本质

在现实生活中，美的事物和现象看上去是千差万别的，但是它们都能够被人们看成美，这说明它们内部必然存在一种共同的东西，也就是使诸多美的事物所以成其为美的东西，这种东西就是美的本质。

美的本质是什么？古往今来，许多人都试图对此加以概括。

有人说：“美是理念”，有人说“美是对立统一的”，有人说“美是关系”，有人说“美是生活”，还有人说“美是理念的感性显现”，“美是神的光辉的放射”等。由于众说纷纭，争执不下，因此至今也没得到一致性的结论。

那么，我们怎样认识美呢？要回答这个问题，我们有必要先研究一下美的起源。

在人类诞生以前，世界上只有自然物。它们作为一种客观存在，本来是无美可言的，不仅如此，当人类刚刚诞生的时候，有些自然物甚至还威胁着人类的生存。为了生存，人类不得不通过劳动来同自然界作斗争。在劳动中他们发明了工具，并用这些工具猎获了许多野兽。他们从这些工具和猎获物中看到了自己的本领，发现自己比某些自然力更强大。于是他们就仿照工具外形制成饰物，或用野兽的牙齿、爪一类的东西装饰自己，使这些东西成为最早的审美对象。用我们现在的话来说，这些东西之所以美，就是因为其中已经凝聚了人类创造劳动的本质力量，所以才能引起人们的愉悦，给人带来美的享受。可见美从一开始就是在劳动过程中产生的。后来随着人类劳动过程的反复不已，范围不断扩大，可以引起人们愉悦的现象和事物也越来越多，美也就越来越广泛地存在于自然界之中了。

美与劳动有关，这个看法还可以从汉字“美”的含义中获得旁证。汉语中解释美构字方式是会意字，有两种具体说法，一是“羊大为美”，这与人类最早养羊的劳动有关；另一种是“羊人为美”，像是一个人头上带着羊角状，据说这是人类为混迹于兽群，伺机猎捕野兽，这也与劳动有关系。这说明美确实是在劳动中产生的，马克思说：“劳动创造了美”，的确是十分恰当的。

劳动实践（也指其他社会实践）是人与动物的根本区别，是人的本质之一。美，既然是劳动的产物，也就是人的本质力量的产物，或者说是人的本质力量的对象化。人类通过劳动获得了社会的、普遍的、自由的本质，又通过劳动将自己社会的、普遍

的、自由的本质物化在客观世界中，获得了实践对象（自然界，社会生产与斗争，艺术等）的充分肯定，这样就体现为美的本质，可见美的本质与人的本质是密不可分的。

人的劳动是有意识的能动性活动，这与动物消极适应环境的的活动是不同的。人们总要按自己的目的、理想去改造世界。为了实现目的和理想，就必须深入掌握客观世界的规律。这样的劳动实践才能够在现实中获得积极的肯定，人们也才能够从中得到无比的喜悦与欣慰。因此，在美的本质中应该包含着合乎规律性（真）与合乎目的性和功能性的因素。

看来，美的本质已经比较明朗了。就是说，美，必须能体现人的本质力量，体现真与善的特点，也合乎规律性和目的性，但是一般人却很难感到它的美，是何道理呢？原来美的东西都是有感性形象的。美不是抽象的概念，而是具体的形象。我们说一座青山，一条大河，一件劳动产品，一幅名画，一曲音乐是美的，往往并非是从青山的地质构造，产品的原理，图画的光波，音乐的声音震动频率等因素中获得的感受，而是从形状、颜色、线条、韵律等形象因素中感受到的。因此，美不仅需要包含着或体现着社会生活本质和规律，还要有能够引起人们特定情感反映的具体形象。形象，也属于美的本质必要的因素。

综上所述，我们认为，美是人们创造生活、改造世界的能动活动及其在现实中的实现或对象化，是一个真与善相统一的，能够激起人们感情愉悦的感性形象。

二、美学研究的对象

美学研究的对象有三个方面。

（一）客观方面研究审美对象

即研究审美客体为什么美，美的本质是什么，美都以什么形式存在着，又都有哪些范畴等。这些都是最普遍的，需要首先解决的问题。因而美学就要从哲学的高度来研究美的本质的根源，

美的各种存在形态以及它们的本质特征和相互联系。

（二）从主观方面研究审美意识

人为什么会有美感？美感究竟是什么？为什么美感会有差异？美怎样获得？这些都是审美实践经常碰到的问题，因而美学也必须研究审美意识的本质、反映形式的特征及其历史发展的规律性。

（三）研究美的创造

研究作为审美意识物质形态化了的集中表现即艺术。要阐明艺术的本质、内容与形式、种类，以及艺术创作、鉴赏与批评的一般规律，另外还应研究包括现实的创造规律，例如劳动产品、环境，甚至人的自身美的创造规律，都应当是美学研究的对象。

上述各方面在美学研究中，构成一个相互联系的有机整体，但是又各有相对独立性。因此研究者可以根据社会实践的需要，侧重研究其中一方面的问题。我们在有关美学知识部分重点介绍有关欣赏问题，至于艺术方面则着重从美育的角度介绍美和美感的问题，此外有关自然美和社会美的欣赏与创造等，在以后各章中专门介绍。

三、美与真、善的关系

“真、善、美”反映了对美本质中“美是真与善的统一”观点的充分肯定。事实上情形比较复杂，归纳起来，真、善、美的关系大致表现为以下三点：

1. 真和善是美的基础，美必须具有真和善的品质。

2. 真，是科学认识的对象；善是伦理判断的对象；而美，是审美活动和情感把握的对象，但是，真和善不一定就是美。因为美并不就是客观规律本身，客观规律可能脱离人的实践而独立存在；而美却不能离开人的实践，不能离开主体的功利目的和生动形象。善是意志活动（目的、功利）的对象，而美是认识和观