

美学纲要

美 学 綱 要

《美学纲要》编写组著

一九八二年七月

目 录

绪 论	(1)
一	(1)
二	(2)
三	(4)
四	(6)

第 一 编

第 一 章	美的本质与特性	(9)
	一、一个难解的理论之迷	(9)
	二、美是人的本质力量的感性显现	(11)
	三、美的特性	(16)
	四、美的相对性与绝对性	(17)
第 二 章	美的形式与形式美	(20)
	一、美的内容与形式	(20)
	二、形式美的实质	(22)
	三、形式美的构成	(25)
第 三 章	自然美、社会美、艺术美	(30)
	一、自然美	(30)
	二、社会美	(34)
	三、艺术美	(38)

第 四 章	崇高、滑稽与优美·····	(42)
	一、崇高与悲剧性·····	(42)
	二、滑稽与喜剧性·····	(46)
	三、优 美·····	(50)

第 二 编

第 五 章	美感的本质·····	(55)
	一、美感是美的能动反映·····	(55)
	二、美感的起源与发展·····	(58)
	三、美感的特征·····	(63)
第 六 章	美的欣赏与判断·····	(68)
	一、美的欣赏活动中的对象与主体·····	(68)
	二、审美趣味的差异性与共同性·····	(70)
	三、审美判断的标准·····	(75)
第 七 章	美感的心理要素·····	(79)
	一、感觉与知觉·····	(79)
	二、想 象·····	(81)
	三、情 感·····	(83)
	四、理 解·····	(84)

第 三 编

第 八 章	美的创造的实质·····	(91)
	一、审美理想与美的创造·····	(91)
	二、进行美的创造的主观基本条件·····	(93)
	三、美的创造的历史发展·····	(95)
	四、异化劳动与美的创造·····	(102)

第 九 章	现实美的创造·····	(109)
	一、现实美的创造的地位与意义·····	(109)
	二、现实美的创造与人类文明的关系·····	(111)
	三、自觉地创造现实美·····	(113)
第 十 章	艺术美的创造·····	(121)
	一、艺术作品的创作过程·····	(121)
	二、艺术的典型化·····	(124)
	三、艺术美的创造与艺术家·····	(129)
第十一章	各类艺术的美学特征·····	(132)
	一、艺术分类的美学根据·····	(132)
	二、各类艺术的美学特征·····	(134)
第十二章	美 育·····	(144)
	一、美育的性质·····	(144)
	二、美育的职能·····	(148)
	三、加强美育、建设社会主义的精神文明·····	(150)
后 记	·····	(155)

绪 论

美学是一门古老而又年轻的科学。

美学研究的历史是源远流长的。早在两三千年前的奴隶制时代，人们就试图从理论上对美进行把握。无论是中国的先秦诸子，还是古希腊的柏拉图、亚里斯多德等人，都对美的问题，发表了许多有价值的见解。以后，随着物质生产的发展和人类精神生活的丰富，美学研究得到了更为普遍的重视，许多学者的孜孜探求，为我们留下了极为宝贵的理论遗产。从这个角度说，美学是一门十分古老的学科。

然而，在相当长的历史时期里，美学并未成为一门独立的学科，有关美学的理论，实际上不过是哲学或艺术原理的附庸。一直到了十八世纪，由于当时哲学和自然科学的推动，美学得到了进一步的发展。1750年，德国哲学家鲍姆嘉通的专著《美学》第一卷出版，“美学”这一名称才得到学术界的承认，成为一门独立的学科。此后，经过康德、黑格尔、车尔尼雪夫斯基等人的努力，美学研究逐步走向深入，获得了更为严密的理论形态和体系。从这个角度看，美学又是一门非常年轻的学科。

马克思主义的创立，揭示了人类历史发展的奥秘，为美

学研究提供了科学的世界观和方法论。马克思主义的许多基本原理，诸如关于社会实践的观点，关于存在与意识辩证关系的学说，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有着重要的指导意义。同时，马克思主义经典作家的不少著作和书信，对于美学理论的一些重要问题，作出了精辟的论述，为新美学的崛起奠定了坚实的理论基础。所以，尽管与其他学科相比，美学还相当年轻，许多问题的阐述还很不成熟，但有了马克思主义的指导，毕竟开辟了美学研究的新局面，科学的美学理论大厦必将很快地矗立起来。

二

我们说美学是一门年轻的学科，其突出表现之一就是它的性质和研究对象，至今尚无定说。

在古代，当美学还处在其它学科的附庸地位时，其性质和对象当然难以界定。即使到了近代，美学已经成为一门独立的学科，其性质和对象，仍然是众说纷纭。不少人认为，美学即艺术哲学，它的研究对象就是艺术。黑格尔就公开声称，只有艺术才是真正的美，因此，“我们的这门科学的正当名称却是‘艺术哲学’，或则更确切一点，‘美的艺术的哲学’。”^①另一些人认为，美学除了研究艺术中的美与丑外，还应当研究生活中的美与丑，并以后者为主要对象，美学就是关于美的科学。

在我国现今的学术界，关于美学的性质和对象，也存在着明显的分歧。有人认为，“美学就是艺术观，是关于艺术

的一般理论。”有人则赞成“美学是关于美的科学”的主张。在前者看来，美学与艺术理论是一回事，只是名称不同而已。在后者心目中，美学应以研究现实美为中心。除上述各持一端的说法外，还是有人认为，美学虽不应排斥现实美的研究，但必须“以艺术为中心”，来研究美、美感和艺术的一般规律。他们的美学体系分为美论、美感论、艺术论三大部分。这一派意见尽管有较大的影响，但由于他们把人类的审美活动主要看成是艺术活动，甚至把整个美的创造仅仅局限在艺术方面，这样他们的理论就难免忽视对现实美的研究，并同一般的艺术理论重复。

要明确美学的性质和对象，首先应当弄清楚美学研究所面对的人与客观世界的特殊的关系。客观世界是复杂丰富的，它不仅存在着各种各样的事物和现象，而且每一事物和现象又具有多种属性。同样，作为主体的人的需要也是多种多样的。客观世界的复杂性和人的需要的多样性，构成了人与周围世界之间的种种关系：实用关系、政治关系、理论关系、审美关系，等等。为了更好地把握这种种关系，满足人类日益增长的需要，分门别类的学科也就应运而生了。所以，任何学科都是人为着自己的需要而创建的，都无例外地直接或间接地标示了人与客观世界的某种特定的关系。随着社会历史的发展，科学研究的分工越来越细，理论的探讨也越来越深入。美学，就是研究人与现实之间审美关系的学科，它是在其他学科的推动下，逐步丰富和发展起来的。

美学既以审美关系作为研究对象，自然首先要研究构成这一关系的客体（美）和主体（美感）这两大方面。同时，人类不只要认识世界，更要改造世界，因而美学就不能不研

究美的创造（即美化）的问题。所以，美、美感、美化便是围绕着审美关系这一轴心的三个主要方面，是美学研究的三大领域。就客体方面而言，美学研究包括美的本质与特性、美的内容与形式、美的形态、美的范畴等。就主体方面来说，美学研究包括美感的本质、美感产生和发展的一般规律、美感的心理要素、审美标准等。美的创造是一个广阔的领域，它包括而不等于艺术美的创造；在美学研究中，除了艺术创造这一重要内容外，还应包含现实美的创造——环境的美化、劳动产品的美化、社会生活的美化、人的心灵的美化（美育）等。

总之，美学就是研究美以及人对美的感受和创造的一般规律的学科。

三

美学同哲学、伦理学、心理学、艺术理论等有密切的关系，研究这种关系，明确其联系与区别，有助于把握美学的特殊性质和对象。

美学与哲学：

哲学是研究自然界、人类社会和思维发展最一般规律的学科。它同美学关系十分密切。哲学不仅为美学研究提供世界观和方法论的基础，而且从历史发展看，美学就是从哲学中分离出来的。美学中的许多基本问题，都是哲学问题在审美领域中的具体表现。因此，可以说美学就是研究人与现实审美关系的哲学性学科。

美学与伦理学：

伦理学研究人的社会行为的准则，研究人与人之间的义

务、个人对国家和社会的义务等。简言之，伦理学研究人们之间的道德关系，它的基本范畴是善及其对立面恶。美与善的关系非常密切的。一般说来，美的对象应当是善的，恶的事物不可能美（恶可以采取美的形式，那是另一个问题）。所以，不能把美学与伦理学截然分开。但是，美、善不能混淆，伦理学与美学也有严格的区别。伦理学着重于人的内在本质、人与人之间的合理关系的研究，帮助人们明辨善恶，形成正确的道德观念；美学则研究人的本质的感性显现，启迪人们树立崇高的审美理想。

美学与心理学：

心理学探讨人类心理活动的规律，而人类的审美活动乃是一种特殊的心理活动。因此，美学的发展离不开心理学的发展。近代西方美家非常重视从心理学角度来研究美学问题，并把这种研究称作自下而上的研究。然而，审美心理活动不同于一般的心理活动，美学研究的范围又不仅仅限于审美心理，所以绝不能简单地把美学等同于心理学。

美学与艺术理论：

艺术作品应该是美的，对于艺术美的欣赏和创造是人类审美活动的一个重要方面。艺术理论势必要研究艺术美的本质和特征、艺术美与现实美的关系、艺术美的欣赏和创造的一般规律等。因此，在这个范围内，美学与一般的艺术理论没有什么原则区别。但是，美学研究的范围远远不止艺术美；实现生活中的美以及人对美的感受和创造等问题，在美学研究中占有重要的地位。所以，不能把美学同艺术理论混同起来。至于分门别类的艺术理论，学术界有时也称之为音乐美学、绘画美学、戏剧美学、电影美学等，可以在美学的殿堂

占有自己的位置。但实际上它的研究范围，仅仅局限于某一艺术部门，是通常所说的美学在特定的艺术部门的具体化。这正如经济学中在政治经济学之外，还可以有部门经济学——农业经济学、工业经济学、财政学、商业学等一样。所以，从这个意义上讲，美学与各门艺术理论的关系，是总论与分论的关系，前者是总体美学，后者是部门美学（当然，一般艺术理论中的某些问题，如有关方针政策、技术训练的问题等，并不属于美学研究的范围）。

四

美学研究的历史和现状要求我们每一个热心于美学研究的同志，既要科学地总结人类丰富的审美实践经验，揭示各种审美现象和审美活动的规律，为马克思主义美学体系的完善和发展而努力；又要积极致力于提高人们感受美、认识美的能力，树立崇高的审美理想，推动美的创造，促进现实美、艺术美的发展，使我们的生活更美，环境更美，心灵更美。

为了担负这一艰巨的任务，美学研究必须坚持以马克思主义为指导，贯彻理论与实际相结合的原则，运用历史的与逻辑的相统一的方法，尊重前人，超越前人，在前人的基础上开辟新的天地。

注释：

①《美学》第1卷，商务印书馆1979年版，第3—4页。

第 一 编

第一章 美的本质与特性

美的本质与特性，是美学理论的基本问题，是解决其他美学问题的前提和基础。美学研究中的分歧，不同美学学派的形成的主要原因之一，就在于对美的本质与特性的不同理解。

正确把握美的本质与特性，对于学习和研究美学有重要的意义。

一、一个难解的理论之谜

随着人类社会的发展，美在人们生活中的地位越来越显得突出。因此，弄清“美究竟是什么”，揭示美的本质与特性，不仅关系到美学理论的发展，而且对于美的欣赏和创造，有着直接的现实意义。

几千年来，不少哲学家、文艺理论家，为了揭开美的奥秘，从不同的角度出发，进行过艰苦的探索。有的从对象的形式入手；有的从事物对人的功利着眼；有的从主体的审美感受方面加以探讨；有的从客体的各种特性进行研究……。从柏腊图的《大希庇阿斯篇》到列夫·托尔斯泰的《艺术论》，人们对美所下的定义，简直数以百计。可是，究竟美是什么，至今尚无定论。柏腊图说过：“美是难的”^①。当年是这样，现在还是这样。

美学之谜，何以如此难解？

先从审美客体来看：罗丹说过：“美是到处都有的”^②。这话很对。美确实到处存在着，但是，到处存在的东西，并不是一目了然的东西。正如马克思在揭示商品的本质时所说：“最初一看，商品好象是一种很简单很平凡的东西。对商品的分析表明，它却是一种很古怪的东西，充满形而上学的微妙和神学的怪诞。”^③美也是如此。如果要我们回答：什么是美的？那是容易的。但要回答：美是什么？那就很难了。这不仅因为美是发展的、变化的，有的甚至稍纵即逝，更主要是，它在自然、社会和艺术中，有着不同的形态，要在它们身上找出共同的质的规定性，那是很难的。比如，商品的使用价值可在实际效用中来确定，商品的交换价值，可用社会必要劳动量来确定，可是，商品的审美价值，就很难把握了。

再从审美主体来看：俗话说：“好美之心，人皆有之。”这话也对。不论古今中外，人都是爱美的。早在四五万年以前，周口店的“山顶洞人”，就用贝壳、兽牙、兽骨来装饰自己，现代人则更是如此了。但是，人与人之间不仅在审美能力上有着高低之分，而且在审美观念上还会有明显的差异。即使是同一个人，对于同一个对象，在不同的条件下，也可能作出不同的审美评价。一个对象，何以使人感到美，另一事物，又何以使人感到丑，这又是很难把握的。尤其对某些怪现象，如缠足、纹面等，明明是一种痛苦，人们还会痴心地追求它，视它为美。看来，美的秘密，还是与审美主体的复杂心理密切联系着的。

揭示美学理论中的千古之谜，虽有不少困难，但绝不意味着美的本质是不可知的。世界是可以认识的，美的秘密也是

能够揭开的。与前人相比，我们有许多有利的条件。

首先，几千年来，无数哲学家、美学家从不同的角度，对美的问题进行过种种探索，尽管他们未能摘下这颗美学皇冠上的明珠，但是，他们在布满荆棘的道路上留下的足迹，一直在激励后继者继续前进，他们卷帙浩繁的著作和独到的见解，都是可供我们借鉴的宝贵财富。

其次，现实生活和艺术领域中大量存在的美，以及广大群众生动的审美活动，为我们的研究提供了极为丰富的材料。特别是随着现代科学的发展，我们可以通过录音、录象、传真等方式，把瞬息万变的美固定下来，把远在天边的美传递过来。这样，就为我们的研究突破了时间、空间上的种种局限。

再次，从指导思想上来看，以往的美学家由于时代和阶级的局限，以及唯心主义和形而上学的束缚，总是离开了人类的实践活动，离开了社会历史发展去研究美，因此，他们不可能全面地、科学地解开美学中的难题。今天，马克思主义理论为美学研究提供了一把可靠的钥匙，凭着这把钥匙，我们可以打开整个社会生活的大门，从全部人类的实践活动中，从社会历史发展的进程中，来探索美的奥秘。

与前人相比，我们的条件是不能同日而语的，长期争论不休的美学之谜，总是可以解开的。

二、美是人的本质力量的感性显现

美是什么？有人认为，美是观念，是人的主观感受的产物。对象之所以美，就在于我感到它美。这种意见，遭到不少人的批评，因为它完全否认了美的客观实在性。有人认为，

美是形式。对象的美，就在于形式各部分之间的对称、和谐和适当的比例。这种意见，虽然坚持了美的客观性，但却离开了人的社会生活，把美仅仅归结为物质的某种自然属性，很难说是科学的。

美是一种社会现象，是人类社会所特有的。人类社会出现以前，宇宙太空之间的万事万物，无所谓美，也无所谓丑，犹如无所谓善、无所谓恶一样。美只能是对人而言的，它不仅为人所欣赏，而且也为人所创造。美的事物，固然都有一种能够唤起人们喜悦之情的感性形式，一朵鲜花，一面红旗，一支乐曲，它们的美都离不开具体的颜色、形状和声音，但是，这些对象之所以美，关键不在于外在的物质形式，而在于它们同人的创造性的生活有着某种联系。普列汉诺夫曾经说过：原始狩猎民族常用野兽的皮、爪和牙齿来装饰自己，这并不“单单是由于这些东西所特有的色彩和线条的组合”，而是“由于它们是勇敢、灵巧和有力的标记”。所以，离开了人，离开了人类社会，孤立地探讨美的本质，那是永远也难以弄清的。

既然美是人类社会所特有的，那么，要弄清美的本质，就要对社会和人的本质有科学的理解，把握住人与动物的根本区别。马克思主义认为，人是社会的动物，人要同动物在本质上完全区别开来，必须经历从物种关系到社会关系的两次“提升”^④。

马克思说：“人的类特性恰恰就是自由的自觉的活动”^⑤。这是从物种关系方面来说的。动物只能消极地、盲目地顺从世界，人不仅能够认识世界，而且还能按照世界的规律和自己的目的来改造世界，从而创造出各式各样的产品来。因此，