

美学原理

柯秀经 邱珂 蔡志敏
主 编

警官教育出版社

美 学 原 理

主 编 柯秀经 邱 珂 蔡志敏
副主编 金连富 周运海 张卫东

警官教育出版社

(京)新登字167号

图书在版编目 (CIP) 数据

美学原理/柯秀经, 邱珂, 蔡志敏主编.-北京: 警官教育出版社, 1994.9

ISBN 7-81027-486-4

I. 美… II. ①柯…②邱…③蔡… III. 美学 IV. B83

中国版本图书馆CIP数据核字 (94) 第04641号

美 学 原 理

主编 柯秀经 邱 珂 蔡志敏

*

警官教育出版社

北京西城木樨地北里2号

邮政编码 100038

*

河北省抚宁县印刷厂印刷 新华书店北京发行所发行

850×1168毫米 32开 10.25印张 270千字

1994年9月第1版 1994年9月第1次印刷 印数1—4000册

ISBN 7-81027-486-4 / G·77 定价: 8.60元

目 录

绪 论	(1)
第一章 美的本质	(14)
第一节 美的起源	(14)
第二节 美的特征	(20)
第三节 美是人的本质力量的感性显现	(25)
第二章 审美是人类把握世界的基本形式	(32)
第一节 人类把握世界的形式	(32)
第二节 美与真	(47)
第三节 美与善	(56)
第三章 审美形态	(62)
第一节 社会美	(62)
第二节 自然美	(71)
第三节 艺术美	(84)
第四节 形式美	(95)
第四章 审美范畴	(108)
第一节 优美与崇高	(108)
第二节 悲剧与喜剧	(122)
第三节 荒诞与中和	(133)
第五章 科学美与技术美	(141)
第一节 科学美	(141)
第二节 技术美	(149)
第六章 审美感受的类型	(154)
第一节 美感与丑感	(154)

第二节 崇高感与荒诞感·····	(160)
第三节 悲剧感·····	(165)
第七章 审美感受的起源、本质和特征 ·····	(171)
第一节 审美感受的起源和本质·····	(171)
第二节 审美感受的特征·····	(174)
第八章 审美心理因素与审美心理过程 ·····	(185)
第一节 审美心理因素·····	(185)
第二节 审美心理过程·····	(197)
第九章 美的鉴赏 ·····	(202)
第一节 审美鉴赏的条件·····	(202)
第二节 审美鉴赏的差异性和共同性·····	(206)
第三节 审美鉴赏的客观标准·····	(213)
第十章 审美创造概述 ·····	(217)
第一节 审美创造的本质·····	(217)
第二节 异化劳动与审美创造·····	(223)
第三节 审美创造的历史形态·····	(227)
第十一章 现实美的审美创造 ·····	(235)
第一节 现实美创造的途径·····	(235)
第二节 现实美的创造与文明建设·····	(240)
第三节 现实美创造的原则·····	(243)
第十二章 艺术美中的审美创造 ·····	(248)
第一节 艺术美的创造与艺术家·····	(248)
第二节 美与艺术创作·····	(257)
第三节 艺术美创造与创作方法·····	(268)
第十三章 审美教育概述 ·····	(275)
第一节 审美教育的历史发展·····	(275)
第二节 审美教育的本质特征·····	(284)
第三节 审美教育的任务·····	(288)

第十四章 审美教育的实施	(292)
第一节 审美教育实施的途径.....	(292)
第二节 审美教育实施的原则.....	(300)
第三节 美育指标.....	(303)
第十五章 审美教育的动态平衡与作用	(306)
第一节 美育的动态平衡.....	(306)
第二节 个体审美的阶段教育.....	(315)
第三节 审美教育的作用.....	(317)
后 记	(321)

绪 论

一、美学的由来和发展

美学思想源远流长，而美学作为理论化系统化的学科出现却只有一个半世纪多的历史。150多年以前的1750年，普鲁士哈列大学的鲍姆嘉通教授以《埃斯特惕卡》的书名出版了《美学》第1卷，他把“埃斯特惕卡”界定为感性认识的科学。显然，“埃斯特惕卡”研究的对象和范围比我们今天研究美学的对象和范围要广泛得多。然而，鲍姆嘉通及其后继者却从此开始了对美学问题的专门研究。

鲍姆嘉通强调：“美学是以美的方式去思维的艺术，是美的艺术的理论。”^①在鲍姆嘉通那里，美学是作为一种认识论提出来的，但同时美学也是研究艺术和美的科学。为此，美学这一学科是由鲍姆嘉通首先提出来的。由于“埃斯特惕卡”的提出，鲍姆嘉通被称为“美学之父”。

鲍姆嘉通之后，德国古典美学在康德那里得到了进一步发展。康德既不满意以鲍姆嘉通为代表的德国理性主义的美学观点，也不满意以博克为代表的英国经验主义的美学观点，康德要调和经验主义与理性主义。如，德国理性主义把“美的”和“完善的”等同起来，认为审美活动只是一种低级认识活动。英国经验主义把“美的”和“愉快的”等同起来，认为审美活动只带来感官的快感。康德则指出，这两派都把美与相关的概念混淆起来，美自身应有的特质被忽略了。于是，康德一方面反对经验主义，强调把审美活动归于判断力而不归于单纯的感官；另一方面

^①鲍姆嘉通：《关于诗的哲学默想录》，第115节。

面，他又反对理性主义，强调审美判断的主要内容是情感（快感）而不是概念。“完善”概念应该归在审美的判断范围里。康德以理性主义的“符合目的性”与经验主义的快感相结合形成了自己的美学思想。

与康德几乎同时的歌德则以唯物主义和现实主义作为自己美学思想的基调。歌德总结自己的创作经验以及他对于各民族文艺作品的体会，讨论到许多关于艺术创作的实际问题。歌德认为，艺术的最高成就是“风格”，而纯然严肃的艺术和纯然游戏的艺术都是片面的，而理想的艺术则是严肃与游戏的结合。

席勒在德国文坛上成名比歌德要晚。席勒的思想多是从抽象的概念出发；成为“诗化哲学”。在德国古典美学发展中，席勒的美学思想成为康德到黑格尔之间的一个过渡或中介。

席勒的主要美学著作有三类：第一类是关于美的本质与功用；第二类是关于古典主义诗与浪漫主义诗；第三类是关于悲剧。

黑格尔的美学思想是极为丰富的。黑格尔扬弃了康德的美学理论，驳斥了形式主义和感性主义，强调艺术与人生重大问题的密切联系和理性的内容对于艺术的重要性。把辩证发展的原理应用于美学研究是黑格尔的卓越贡献。黑格尔认为，艺术的发展是有规律可寻的。这种规律的基础在于，人与自然，精神与物质，主观与客观，感性与理性，特殊与一般，认识与实践，个人性格与当时社会流行的人生理想等范畴的辩证的统一。这就为马克思主义美学的产生奠定了坚实的理论基础。

黑格尔以后，俄国的别林斯基和车尔尼雪夫斯基都有自己独特的美学思想。美学在俄国的革命民主主义者那里又有了长足的发展。如，别林斯基的现实诗与理想诗的“情致”说。在别林斯基那里，情致就是“思想和情感的互相融合”所形成的艺术家个人性格或精神特点。别林斯基认为情致的表现是艺术性的重要标志，诗人要达到艺术性，“就应该使情感产生于理念，而且就表

现出那个理念”。^①别林斯基还是在近代美学家中，第一个把典型化提到艺术创作中首要地位的人。

车尔尼雪夫斯基进一步继承和发展了别林斯基的美学思想。他认为，现实本身原来就存在美，美仿佛单纯的是客观事物的一种属性；艺术对现实的关系，只是摹本对蓝本的关系，因此艺术所再现的不但不能多于现实而且远低于现实。车尔尼雪夫斯基对美学的主要贡献就在于，他提出了关于美的三大命题和关于艺术作用的三大命题。由于命题的提出就把美学由黑格尔派的客观唯心主义占据统治地位推进到唯物主义基础之上。

马克思主义美学思想的形成是美学发展史上的一次伟大变革。马克思主义美学思想的形成和发展大致分为三个时期。第一个时期的代表作是《1844年经济学哲学手稿》。这一时期马克思与恩格斯尚处于黑格尔古典美学思想的束缚之下，虽然已经开始了脱离黑格尔唯心主义巢臼的途程，但许多科学的美学和文艺学的思想尚未形成。第二个时期的代表作是《神圣家族》。在这一时期，除《神圣家族》外，先是1845年春天马克思写了“包含着新世界观的天才萌芽的第一个文件。”^②即《关于费尔巴哈的提纲》。接着马克思又与恩格斯在1846年到1847年合作完成了《德意志意识形态》，于1848年完成了《共产党宣言》。从而使其美学思想第一次建立在唯物史观的基础之上。1857年《〈政治经济学批判〉导言》问世为第三个时期的起点，接着是宏篇巨帙的《资本论》第1卷出版。在这些著作中，马克思以政治经济学为前提，以剩余价值学说为基石，对人类社会的艺术与美学问题进行了独特的审视和考察，进而分析了资本主义时代艺术生产的诸种规律，使马克思主义的美学思想日臻成熟和完善。

马克思主义的美学思想，一方面继承了德国古典美学的辩证思想，另一方面又把被德国古典美学弄颠倒的艺术与现实的辩证

^①《别林斯基全集》第6卷，第466页。

^②《马克思恩格斯选集》第4卷，第208页—209页。

关系重新理顺。马克思主义强调，不是人们的社会意识决定人们的社会存在，而是人们的社会存在决定人们的社会意识。不是理念产生艺术，精神产生美；而是只能从社会经济和生活等存在的条件中找出美和艺术。是劳动，创造了美，创造了艺术，同时也创造了人的审美能力。

具体来讲，马克思主义的美学思想主要表现在如下几个方面：其一，正确阐明了艺术和美在人类劳动和交往中的起源，科学地揭示了美和艺术的本质及其发展规律，清楚地指明了劳动群众摆脱私有制下精神和文化奴役的出路，深刻地论证了无产阶级在资本主义和未来新社会中美学革命的地位与作用。其二，系统地考察了艺术规律有自己独特的前提、范围和角度，在运动、变化和发展中揭示出各种艺术现象的变化规律，形成了马克思主义的考察艺术规律的方法论原则。其三，全面地阐明了艺术的本质及其与物质生产的关系。马克思主义认为，艺术属于社会的上层建筑，对待艺术本质问题，要用上层建筑和经济基础的学说去考察。其四，关于艺术生产的理论。其五，关于悲剧的审美特征以及艺术欣赏的个性和现实主义文艺的真实性等理论。

总之，马克思的美学思想，是马克思主义不可或缺的有机组成部分。马克思从辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观和方法论出发，奠定了无产阶级美学理论的基础，创立了新的美学方法论。马克思主义美学的产生是美学发展的新阶段，是美学发展史上一次伟大变革。

二、美学的研究对象和任务

每门学科都有其特定的研究对象，美学也不例外，然而美学的对象问题却一直未能在美学界取得一致意见。为了准确地把握美学的研究对象，需要首先对关于美学对象问题的不同见解加以简要评述。

其一，美学是研究美的科学，是研究美的规律的科 学。为

此，美学以美为研究对象。这是一种源于古代希腊的传统见解，可以划归对于美学的本体论研究。鲍姆嘉通就认为，美学对象就是研究美。但他的“美”是指感性认识的完善。鲍姆嘉通指出：“美学的对象就是感性认识的完善（更就它本身来看），这就是美；与此相反的就是感性认识的不完善，这就是丑。”①

其二，认为美学是艺术哲学。美学的研究对象是艺术。黑格尔就持这种见解。黑格尔讲过：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。”②

其三，认为美学是研究人类的审美意识或美感经验的科学。美学的研究对象是人类的审美意识或美感经验。狭义的审美经验侧重的是审美主体的趣味和审美心理；广义的审美经验则包括审美经验形成的诸多条件。一般来讲，审美经验就是人们欣赏自然美与艺术美时的心理活动。如，立普斯的“移情说”和布洛的“心理距离说”就属于以人类的审美意识或美感经验为研究对象的派别。立普斯认为，人们在审美过程中，由物（审美对象）我（审美主体）对立通过移情作用而达到物我交融、物我同一的境地，使物我双方彼此都失去了原有的本质，而成为二者兼备的双重性格。“移情说”，揭示了审美过程是以“人度物”的过程，强调了审美主体的情感在审美活动中的能动作用。由此可见，如唐诗“春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干”、“感时花溅泪，恨别鸟惊心”等均属以生动、具体的可感形象为基础，以联想与想象为前提，将主体的情感渗入到客观对象中去的“移情”实例。

布洛的“心理距离说”是主张审美之谈采取一种自觉的观赏态度，主客体之间要保持无功利、非实用的“心理距离”。布洛提出的“距离”，并不是指时空距离，而是指审美主体心境的变化。布洛曾以海上遇雾的航船为例来说明这一点。如航船在海上

①转引自朱光潜：《西方美学史》上卷，第297页。

②黑格尔：《美学》第1卷，第3页。

遇雾，则随时都有触礁、碰撞的危险，于是船上的人们始终处于精神紧张状态，稍有颠簸和摇晃就会引起人们的恐慌，这时毫无审美可言。只有当有人毫不考虑个人安危，抛弃恐惧心理，沉浸在对海雾的欣赏中时，才能给欣赏者以美的享受。为此，布洛认为，审美时要保持一种“不即不离”、“若即若离”的适当距离。距离既不可过大，也不可过小。距离倘若过大，主客体完全分离，就不会产生美感。相反，距离过小，主客体过于接近，也无法产生美感。只有保持合理的、恰当的心理距离，才会真正享受到审美的愉悦。

其四，认为美学是研究人与现实的审美关系的科学。美学的研究对象是人与现实的审美关系。持这种见解的研究者强调，这个表述比较全面比较合理。它概括了广阔的审美范围；它揭示了美学研究的特殊矛盾性。

其五，认为美学是艺术观或艺术的一般规律。如，车尔尼雪夫斯基就持这种见解。他十分强调美学研究对象要大于美，应该包括整个艺术理论。车尔尼雪夫斯基指出：“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、描写生活中可能对我们很有意思的一切那样。”^①

上述看法都在一定程度和层次上揭示了美学应当研究的对象。但从总体上看，又有偏颇之处，不是仅涉及客观方面，就是仅谈及主观方面。而审美过程实际上是一个主观见之于客观的过程。不仅如此，在这一过程中审美心理也发挥着十分重要的作用。为此，关于美学研究对象的表述，难以一言而概之。因为美学研究的内容是较为广泛的，美学要研究美的本质、美感、美的创造、审美教育等一系列问题，这些问题概括起来才能形成美学的研究对象。基于上述认识，美学的研究对象可以确定为：美的

^①车尔尼雪夫斯基：《美学论文选》，第125页。

存在、构成及其发展规律。美学是研究美的存在、构成及其发展规律的科学。首先，无论现实美还是艺术美都是在人们头脑之外存在的，这是需要美学作具体研究的；其次，美的构成是主客体相互作用的结果。因此，审美活动中的主体与客体以及主客体之间的相互作用就应当列入美学的研究对象之中；最后，美学需要研究美的规律性，而规律是本质和本质之间的联系或关系。不研究美的本质就难以研究美的规律性。研究美的规律，也需要在主客体的相互作用中进行。

确立了美学的研究对象，就可以进一步考察美学研究的任务了。

其一，美学要为社会主义现代化建设服务，要为社会主义市场经济体制的建构提供精神动力。马克思主义美学作为马克思主义的一个有机组成部分，必然要发挥其理论的功能和作用，为社会主义的经济基础服务，利用其深邃的理论感染力引导广大人民群众投身于现代化建设之中，当前集中表现为投身于社会主义市场经济体制建构的大潮。马克思主义美学科学地概括和总结了人类社会领域、科学研究领域、技术发展领域、艺术创造领域中美的功能及其发展规律，通过审美教育、审美宣传，以推动社会主义生产和生活、科学技术和艺术的发展，进而推动社会主义物质文明和精神文明建设的发展，以裨益于社会主义市场经济体制的建构。

其二，美学要为提高民众的审美鉴赏力，丰富人民群众的物质生活和精神生活服务。改革开放的大潮使中国人民的生活充满了生机和活力。穿着打扮、衣食住行、艺术欣赏、业余爱好诸方面都发生了全面、深刻的变化。随着人们物质生活和精神生活的日益提高，中国的民众普遍提出了美的要求，并创造出了许多具有时代特点的美好事物。这就把迅速提高审美品位和审美鉴赏力的问题提到了首要的议事日程上来。用马克思主义美学的基本原理去指导人民群众的物质生活和精神生活，使民众成为懂得按照美

的规律去创造美和欣赏美的人也就成为马克思主义美学的任务之一。

其三，美学要为繁荣和发展社会主义的文学艺术事业服务。作为审美意识集中体现的文学艺术，把教育寓于人民群众喜闻乐见的艺术形式之中，对民众的精神生活发挥着广泛而深刻的影响。为此，创造出大量的、健康向上的为广大人民群众喜爱的文学艺术作品是当前的迫切需要。为满足人民群众的审美需要，就要从审美上去探索艺术的规律。因此，美学就必须承担推动和促进艺术理论和艺术实践发展的任务。为繁荣和发展社会主义的文学艺术事业服务已经成为马克思主义美学责无旁贷的基本任务。

三、美学的性质

美学是一门社会科学，然而又有自己的特殊的性质。美学的研究对象和任务决定了美学的特质。这种特质只有在与其他具体科学的比较之中才能充分显示出来。为此，将美学与其他科学放在一起，分析它们的异同是十分必要的。

其一，美学与哲学。美学在相当长的一个历史时期是作为哲学的一个分支而存在的。美学成为一门独立的学科是鲍姆嘉通提出“埃斯特惕卡”以后的事情。即使美学独立以后，还有相当一部分人将其当作艺术哲学来研究，始终把美学当作哲学的分支学科来看待。这就足以说明美学与哲学的关系是十分密切的。

具体来说哲学是对自然知识、社会知识、思维知识的概括和总结。其研究对象是自然界、人类社会和思维领域的最一般发展规律。而美学仅是研究人类社会出现的美的现象存在、构成及其发展规律。美学研究的仅是人类社会生活中的一个特殊领域。哲学是关于世界观的学问；美学则是关于审美观的学问。二者之间是一般与个别的关系，哲学是一般，美学是个别。美学研究成果丰富和补充了哲学，哲学又给予美学研究以世界观和方法论意义

上的指导。哲学不能代替美学，美学也无法完成哲学的使命。

其二，美学与伦理学。人类社会对于真、善、美的追求，可以说明美与善关系的密切程度。合目的性与合感受性是相辅相成的。伦理学以人类社会的道德现象为研究对象，主旨在于研究人们的道德关系。符合一定社会或阶级的道德原则与规范的行为是善的；相反则是恶的。善的行为与美是统一的，恶的行为与美总是相脱离的。在社会主义精神文明中，审美教育与道德教育一直成为重要的内容。美学和伦理学日益密切地联系起来。然而，美学与伦理学毕竟是两门不同的学科，研究对象和研究内容各异。伦理关系不同于审美关系。美学着重于帮助人们树立崇高的审美理想，伦理学则侧重于帮助人们分清善恶，形成正确的道德观念。

其三，美学与文艺理论。文艺理论是研究艺术的形成发展及其规律的科学，它给予各门艺术实践以理论指导。美学与文艺理论研究的内容有所交叉。这种交叉表现在艺术的发展能加深和丰富审美观点和审美理想，这是因为，艺术能够集中表现社会审美意识，艺术作为审美对象具有极为普遍的意义。所以经常是美学要研究的问题，同样也是文艺理论要研究的问题。文艺理论的研究和探讨需要借助美学对美和美感的一般规律的哲学概括，而美学研究也不能缺少艺术的经验和材料。这两门学科是相互作用、相互交叉的，联系极为密切。然而二者毕竟又是不同的学科，它们在研究对象、任务和方法及其作用上都不尽相同。美学是文艺理论研究的基础，文艺理论则是美学研究的具体化和展开。文艺理论要在美学的指导下去研究文艺中的特殊问题，而美学则以文艺理论研究所取得的成果，来不断丰富和加深自己的内容。

其四，美学与心理学。心理学是研究人的心理和行为的一般规律的科学。审美心理无疑是心理学需要研究的内容之一。同样，美学也要研究审美心理问题。在西方，早在古希腊，人们就开始对审美心理活动及其特点和规律进行研究和探索，如，亚里士多德就曾经详细地论证了审美经验的六个特征。特别是18世

纪以后，审美心理学的研究日益受到重视，几乎占据了美学研究的中心。审美心理学的研究和探索丰富了心理学特别是社会心理学的内容；心理学的发展又为美学研究提供了大量理论成果，从而使审美心理的研究更加深入。

当然，审美心理毕竟属于一般心理活动的特殊表现和具体化行为，美学并不仅仅研究审美心理，心理学也并不仅仅研究审美心理。它们都有各自的研究对象和内容。这两门学科只是在审美心理这一问题上有一定的融和与交叉，但侧重点又不同，它们研究审美心理都是为自己的研究对象服务的。只是在客观上为对方的研究开了方便之门。

此外，美学与其他科学如，教育学、历史学、考古学、工艺学以及系统科学、信息科学、控制论、突变论、协同论、耗散结构论等都有着较为密切的关系。然而美学毕竟是一门独立的学科，其特征就表现在：美学是研究美的存在、构成及其发展规律的社会科学。研究对象的特殊性决定了美学不是哲学，不是其他社会科学，更不是自然科学。把美学看作附属于某一门科学的分支，或将其说成与某门科学是一回事都是错误的。在美学 的研究、宣传和教育中，必须认清其特殊性即把握其性质，才能发挥好美学的功能和作用。

四、学习美学的目的、意义和方法

就每一个体而言，学习美学的目的就在于提高审美鉴赏力，知美、懂美，学会运用美。爱美之心，人皆有之。然而美是具体的，人类社会生活中处处有美的体现，并且随着时代的发展和变迁，美也处在变化之中。面对千姿百态的大千世界，倘若不懂得何为美？何为丑？将难以应付社会生活中出现的种种课题。衣、食、住、行；交友、恋爱、婚姻；学习、工作、生活方方面面都需要每一人类个体明辨美丑。学习美学将会帮助你解开一个个审美课题。

就群体而言，学习美学的目的就在于提高群体的素质，促进精神文明的发展，孔子曾经讲过：“《诗》可以兴，可以观，可以群，可以怨。”^①说明通过美的熏陶和感染，可以使人们的情感发生变化，受到启发，认识到某种普遍性的道理；可以表现出人们的道德精神和心理状态；可以使人们处理好各种伦理关系，人际关系协调，群体生活和谐；可以使人们懂得批评和讽刺社会生活中的不良现象。从孔子的论述中，可见学习美学的群体目的。

结合当今时代来看，学习马克思主义美学的根本目的就在于，提高审美鉴赏力，增强民族素质，加快社会主义现代化建设步伐。

青年学生学习马克思主义美学的意义具体表现在以下五个方面：

1、青年学生掌握美学知识可以使青春年华更加美好。青年人的内在精神、性格、气质都表现在对未来执着追求的理想美之中，正是在这一追求中使青春闪光。然而没有一定的美学知识作为积淀，毫无理论功底将难以树立美好的理想，将难以使自己的青春无愧无悔。人生之路很长，但关键处却只有几步。青春期正是人生的关键一步。美学的学习将会使你迈好这一步。

2、青年学生学习马克思主义美学可以加强自身的美学修养。要想使自己成为一个完美的人，第一步就需要按照美的规律去寻觅美。掌握美的规律离不开美的理论修养。美的理论修养则离不开美学原理的学习。

3、青年学生学习马克思主义美学有助于自身的专业学习。科学本身就是真善美的统一。无论社会科学还是自然科学，其中都有美的因素存在。很多科学家坚信“美是真理的光辉”。科学的探索者经常是借助于这一光辉，开始自己科学研究之路的。如，我国古代天文学家就是为星象的奇特所吸引而进行长期观测的。他们称黄道和赤道附近的二十八星宿为：东方七宿是苍

^①《论语·阳货》。