

27

734973

442; 3

美的欣赏

美学知识丛书

蔡仪 主编

书 藏 基 本

彭立勋 编著

漓江出版社

美的欣赏

蔡仪主编 彭立勋编著

美学知识丛书 江海出版社

美学知识丛书

蔡仪 主编

美的欣赏

彭立勋 编著

漓江出版社出版

(南宁市河堤路14号)

广西新华书店发行 广西民族印刷厂印刷

*

开本787×960 1 32 3.125印张 插页2 53千字

1984年2月第1版 1984年2月第1次印刷

印数1—37,300册

书号：10256·76 定价：0.33元

美的欣赏

欣赏美似乎是人人都会的，好象没有必要专门来谈美的欣赏问题。其实不然。本书作者结合人们对自然美、社会美和艺术美的欣赏事例，对欣赏活动的过程作了系统的、深入细致的阐明，就美的欣赏中的差异性和共同性问题进行了理论上的探讨，对提高和培养人们的欣赏能力的问题提出了有益的见解。

前 言

为便于读者了解这套《美学知识丛书》，我们在这里说明一些关于编写这套小丛书的想法。

当前，全国人民响应党的号召，在努力建设社会主义的物质文明的同时，努力建设社会主义的精神文明，推进五讲四美活动；又有一些高等院校的哲学、文学、艺术各系科要开设美学课，因而美学成为全国许多人，特别是许多青年人非常关心的学科。这对美学的发展，可以说是一个大好时机；而对于美学研究者的工作，也是一个有力的督促和鼓舞。

我们作为从事美学研究工作的人，面对着这种情势，不禁心潮澎湃。虽然一方面感到美学这学科的艰难，而我们的知识又浅陋；但是另一方面，我们也感到除了对于本学科必须认真努力研究之外，还应该为精神文明的建设、美学知识的普及，尽可能尽一点绵薄力量，于是决定编写这套《美学知识丛书》，选定本学科的基本理论和基本知识有关的十个专题进行编写。从我们自己来说，通过这样的专题编写，可以整理原有的知识，同时也可以借此

介绍有关的理论，使关心美学的同志有所了解；其中的错误和缺点，也期望能得到大家的指教和斧正。

然而我们在这里还要说到，美学确是一门很有特性的学科。它的特性，若用一句普通的话来说，就是“看似容易却艰难”。单说关于美的见解，从历史上看，早在两千多年前就有了各种不同的说法，而美学作为独立的学科则产生得很迟，至今也不过两百多年；从现状来看，一般人都可能有自己的关于美的看法，然而至今仍然没有一种看法能够为大家所公认，可以作为定论的基本论点。因此，当前的美学理论，真是众说纷纭、莫衷一是。

那么，我们这套小丛书根据什么来编写呢？自然只能根据我们自己的认识，根据我们自己的想法来编写。于是我们一方面要说明，在这里的关于美学的各专题的说法，只是众说中的一说；另一方面也想补充说明，我们认为自己的这种说法是正确的或比较正确的。比如，对于美的问题。美在于主观意识还是在于客观事物？对于这个问题，我们认为客观事物的美就在于它们本身，而不是由欣赏的人的主观意识转加给它们的。这是一般人的常识所承认的，也是我们关于美的理论的依据。具体地说，我们认为社会事物的美就在于社会事物本身，同样的，自然事物的美也在于自然事物本身，都不在于欣赏的人及其主观意识。当然，我们的说法可能会有自以为是的偏见，但这是现有水平的限

制，我们如果发现错误，当即改正。

我们就是依据上述根本问题的有关论点，来展开美论、美感论和艺术论等各部分的具体论述。其中重要的理论问题，在这套小丛书中都有专题分别论述。我们在这里还要说明，对于这些专题，我们并不是都已充分研究过，有的说法还只是初步的假设，有的也许还不过是一时的感想。然而我们深切地感受到时代的号召，也就不揣冒昧，要来编写。古人说，抛砖可以引玉。最后还要重申一句：希望大家不吝赐教。

蔡 仪

1982.7.20

飞天乐曲/1982.7.20

目 录

前 言	蔡 仪
一 美的欣赏的性质和特点	(1)
美的欣赏是审美主体对美的反映	(1)
美的欣赏中感性和理性的统一	(5)
美的欣赏中感情和认识的统一	(10)
二 美的欣赏的心理过程	(15)
感知和感受	(16)
联想和想象	(21)
理解和思维	(29)
情绪和情感	(35)
三 美的欣赏的差异性和共同性	(42)
美的欣赏的差异性	(42)
美的欣赏的共同性	(56)
四 艺术欣赏的特点和规律	(69)
艺术欣赏是审美的精神活动	(69)
艺术欣赏中的再创造	(75)
艺术欣赏中的共鸣现象	(83)
附 记	(93)

一 美的欣赏的性质和特点

美的欣赏是审美主体对美的反映

在不以人的意识为转移的客观世界中，处处存在着美的现象；在人对客观世界的反映中，时时都能感受到美的事物。当你登上八达岭，俯瞰逶迤于万山丛中的巍峨长城；当你站在大海边，了望从蓝色的波涛中涌出的一轮红日；当你聆听一首美妙的音乐，观看一部动人的电影，阅读一篇引人入胜的小说……你都会被那迷人的美所吸引，感到娱目悦耳，心旷神怡，以至于陶醉倾倒。这时，你就是在进行着有趣的美的欣赏活动了。

美的欣赏，本来是人们生活中一种十分普遍的社会精神活动，凡是正常的人，几乎个个都有观赏美和艺术的审美经验。但是，对于这种精神活动和审美经验，过去却有一些神秘的解释和看法。例如柏拉图认为，美的欣赏是灵魂在迷狂状态中对于美的理念的回忆，这种迷狂状态是“由神凭附着的”。他说：“有这种迷狂的人见到尘世的美，就

回忆起上界里真正的美，因而恢复羽翼，而且新生羽翼，急于高飞远举，可是心有余而力不足，象一个鸟儿一样，昂首向高处凝望，把下界一切置之度外，因此被人指为迷狂。”^①这就是说，人们对于美的欣赏，不是对于现实世界中美的认识和反映，而是对于“上界里真正的美”——美的理念的回忆。所谓“美的理念”，按照柏拉图的理解，就是一种不依存于物质世界、脱离现实的美的事物而独立存在的观念或概念。“一切美的事物都以它为泉源，有了它那一切美的事物才成其为美”^②。人的灵魂在投生到人世中来以前，就有了这种“美的理念”的知识，灵魂下降到尘世之后暂时“忘记”了它。所以一旦见到尘世的美，便唤起人对美的理念的回忆，使灵魂处于迷狂状态。显然，这种对美的欣赏活动的看法，充满了神秘的宗教神学色彩，正如列宁所说：“这看来是野蛮的、骇人听闻的（确切些说：幼稚的）、荒谬的。”^③

如果说柏拉图对于美的欣赏的看法，是客观唯心主义的美学观点，那么西方近代美学中出现的“移情说”，就是对于美的欣赏活动的主观唯心主义的见解。“移情说”的主要代表是立普斯。立普斯认为，美的欣赏的根源不在客观对象而在主观情

① 柏拉图：《文艺对话集》，人民文学出版社1963年版，第125页。

② 同上书，第272—273页。

③ 列宁：《哲学笔记》，人民出版社1974年版，第421页。

感。那么，欣赏者的主观情感怎样成为审美欣赏的原因和根源呢？立普斯认为是一种“移情作用”。就是说，欣赏者把自己的主观情感移到所观赏的物的身上去，使在我的情感变为在物的，这样就会忘记物我分别，达到物我同一。如立普斯举观赏希腊建筑中道芮式石柱为例说，道芮式石柱本是一堆无生命物质，但我们在观照这种石柱时，它却显得有生气，有力量，能活动。似乎石柱自己在做“耸立上腾”或“凝成整体”的活动，为什么会如此呢？这就是因为我们能以己度物，把自己心中的意象和情感移到石柱身上去了。立普斯认为这种移情作用就是美感经验，就是审美欣赏。“因为它给‘自我’以自由伸张的机会。‘自我’寻常都囚在自己的躯壳里面，在移情作用中它能打破这种限制，进到‘非自我’（Non-ego）里活动，可以陪莺飞，可以随鱼跃。外物的形相无穷，生命无穷，自我伸张的领域也就因而无穷。移情作用可以说是由有限到无限，由固定到自由。这是一种大解脱，所以能发生快感。”①这就是说，审美欣赏中所获得的愉快的情感，并不是由于反映客观对象的美所引起的，而是由于欣赏者的“自我”进到客观对象中自由扩张的结果。美的欣赏不是欣赏者对于客观的美的认识和反映，而是欣赏者主观感情的外射和表现。欣赏者的主观感

① 转引自朱光潜：《文艺心理学》，开明书店1947年版，第47页。

觉和感情决定了对象的美，从而成为审美欣赏的来源。这不是露骨地宣扬主观决定客观、美感决定美的主观唯心主义美学观点吗？

和上述唯心主义美学观点相反，唯物主义美学观点认为美是客观的、第一性的，美感是主观的、第二性的。不是美感决定美，而是美决定美感。因此，人对美的欣赏是由客观事物的美所引起的一种意识活动，是审美主体对客观存在的美的反映。在马克思主义产生以前，有不少具有唯物主义思想的美学家、艺术家都指出美感的来源在于客观事物的美，美的欣赏是通过感觉器官对客观对象的美的认识和反映。如达·芬奇强调审美欣赏的根源在于事物本身。他说：“欣赏——这就是为着一件事物本身而爱好它，不为旁的理由。”^①辩证唯物主义明确地肯定：“物存在于我们之外。我们的知觉和表象是物的映象。”^②人的心理、意识活动就其内容来说，都是存在于我们之外的、不以我们的意识为转移的客观世界的反映、映象。审美欣赏是一种心理、意识活动。而心理、意识现象的产生，首先是由于客观事物的存在。没有客观对象作用于人，美的欣赏的心理活动、审美的意识活动就不可能产生。一个闭目塞听的人，无论怎样开动他的心灵，

① 达·芬奇：《笔记》，《世界文学》1961年第8、9期合刊，第206页。

② 《列宁全集》第十四卷，第106页。

用主观意识或情感去创造，也不会产生美感、引起审美欣赏。《淮南子》中说：“聋者不歌，无以自乐；盲者不观，无以接物”^①，就是说由于视、听感觉器官不健全，不能感受审美对象，所以不能产生审美欣赏。列宁说：“没有被反映者，就不能有反映，被反映者是不依赖于反映者而存在的。”^②离开了这个反映论的基本原理，就不能科学地解释美的欣赏的心理现象。

美的欣赏既是审美主体对于客观的美的反映，那么这种反映的过程究竟是怎样的呢？一般说来，正当的美的欣赏，总是要通过感性达到理性而得到正确的美的认识，在这个认识过程中，感性阶段和理性阶段不是分离的而是统一的。在认识的同时，会形成感官的快适的感受；再由感官的快适的感受进到感情的愉悦的感动。美的认识和美的感受与感动，也不是分离的而是统一的。在审美欣赏中，感性与理性、感情与认识构成了对立统一，它们互相渗透、契合无间，从审美经验中很难加以区分，由此构成美的欣赏的特点。

美的欣赏中感性和理性的统一

在美的欣赏中，我们都有这种经验：无论是观

① 《淮南子·说林训》。

② 《列宁全集》第十四卷，第61页。

赏梅花或红叶，游览名山胜水，还是观看一幅绘画，聆听一首乐曲，并不是先通过一大段抽象的思考之后，才来决定是不是应该欣赏它，是不是应该产生美感；而往往是一见如意或一见倾心，不需要自觉地思考、判断、推理，而立即感到对象美或不美。

究竟如何解释审美欣赏中这种一见如意或一见倾心的现象呢？有些美学家抓住美感现象的这个特点，片面地强调审美欣赏仅仅是一种直觉或感性认识活动，而排斥理性认识。最早把“美学”作为一门独立科学提出来的德国美学家鲍姆加登，认为美就是“感性认识的完善”，与“理性认识的完善”是对立的。比如一条科学定理也是完善的，但这种完善是需要通过理智思考才能认识到的；至于美的事物所显出的那种完善，却只需要通过感性认识就可以直接认识到，是不需要理性思考作用的。这种观点在西方美学中一直很有影响，而克罗齐提出的“直觉说”则是在美学中宣扬非理性主义的突出代表。

什么是克罗齐所谓的“直觉”呢？克罗齐认为人的知识有两种形式：“不是直觉的，就是逻辑的；不是想象得来的，就是从理智得来的；不是关于个体的，就是关于共相的”^①，而这两种知识是绝然分割、毫不相关的两个东西，“直觉是离理智作用而独立自主的”^②。这就是说，所谓“直觉”是属

^{①②} 克罗齐：《美学原理》，作家出版社1958年版，第1、11页。

于感性认识，它是脱离理性认识，与理智作用对立的。而且，这种“直觉”所感到的对象仅仅是一个混沌的形相，没有任何的意义在内，所以，它又是属于动物本能式的低级感觉。对此，朱光潜先生曾加以解释说：“最简单最原始的‘知’是直觉（Intuition），其次是知觉（Perception），最后是概念（Conception）。拿桌子为例来说。假如一个初出世的小孩子第一次睁眼去看世界，就看到这张桌子，他不能算是没有‘知’它。不过他所知道的和成人所知道的绝不相同。桌子对于他只是一种很混沌的形相（Form），不能有什么意义（Meaning），因为它不能唤起任何由经验得来的联想。这种见形相而不见意义的‘知’就是‘直觉’。”①

在克罗齐看来，“直觉”的来源并非是客观现实，而是在心灵活动本身，经过直觉所形成的意象不过是主观情感的表现和对象化。所以，这种直觉既没有理性，也不是认识。克罗齐断定：审美、艺术、欣赏都是直觉。他说：“我们已经坦白地把直觉的（即表现的）知识和审美的（即艺术的）事实看成统一，用艺术作品做直觉的知识的实例，把直觉的特性都付与艺术作品，也把艺术作品的特性都付与直觉。”②按照克罗齐的理解，艺术创作也好，审美欣赏也好，都不涉及理性认识，仅仅是一

① 朱光潜：《文艺心理学》，第4—5页。

② 克罗齐：《美学原理》，第12页。

种动物本能式的低级感觉活动，而由此所呈现的对象也只是一种模糊混沌的形相，而不知它的任何意义。对此，朱光潜先生补充说：“‘美感经验’可以说是‘形相的直觉’。……形相是直觉的对象，属于物；直觉是心知物的活动，属于我。在美感经验中心所以接物者只是直觉，物所以呈现于心者只是形相。”“比如见到梅花，把它和其他事物的关系一刀截断，把它的联想和意义一齐忘去，使它只剩一个赤裸裸的孤立绝缘的形相存在那里，无所为而为地去观照它，赏玩它，这就是美感的态度了。”^①

我们认为，用“直觉说”来解释审美欣赏活动，排斥美的欣赏中的理性作用是不符合实际的、错误的。应当承认，在欣赏不少美的现象时，确实没有明显的、自觉的理性思考过程，往往是见到美的事物立刻便感到美。这说明人对美的欣赏，不同于科学的认识活动，不是经历着抽象思维中那种从感性到理性的认识过程，而是具有具体形象的感受的性质，能够通过对美的具体形象直接感受来认识它所包含的真理内容。从表面现象上看，人在观赏一些美的现象时，似乎没有明显的理性认识阶段，然而实际上人之所以能够直感到事物的美，却是长期自觉的理性思考活动和经验积累的结果。人们见到

^① 朱光潜：《文艺心理学》，第7、8页。

某一美的事物，能够立即感觉到它的美，就是由于在长期实践和平时生活中，通过形象思维的作用，已经对这类事物有了一定的理解，形成了感性与理性相统一的美的观念。为什么初出世的小孩面对一株梅花或画梅花的美术作品却不能立即感觉到它的美，也不会产生美感呢？如果按照“直觉说”，美的欣赏只是一种动物本能式的低级感觉，一种混沌不清的形相，那么，初出世的婴儿就是最能欣赏美的了，这岂不是十分荒谬吗？美的认识是一种形象思维的活动，它的感性的因素是非常重要的，是始终离不开对美的具体形象的感受的。但是，它不只是感性认识，不只是对事物的形象的感受。因为美的对象既是感性的、个别的、形象的，又是表现着一定的本质、规律和关系的，所以，美的认识既是对事物的感性形象的认识，同时也是对一定的本质、规律、关系的理性的认识。由于美的对象的感性形象和它所显现的某种本质、规律是完全统一的，因而在美的认识中感性的认识和理性的认识也是互相统一的。不论是观赏自然美，还是欣赏艺术作品，我们所感到的既是活生生的感性形象，又是饱和着理性内容的形象，是感性与理性的和谐的统一。所以，认为美的欣赏只是一种直觉，或只是感性的，这完全是错误的。一般说来，在自然美的欣赏中，感性的因素比较突出，往往是一见如意或一见倾心；而在社会美及艺术美的欣赏中，则要有较