

美学原理新编

田连波主编

河南大学出版社

美学原理新编

主 编 田连波

责任编辑 林 琳

河南大学出版社出版

(开封市明伦街85号)

河南省新华书店发行

河南新郑印刷厂印刷

开本: 850×1168毫米1/32 印张: 16.5 字数: 41.4千字

1988年12月第1版 1988年12月第1次印刷

印数1—10000册 定价: 3.65元

ISBN7-81018-218-8/I·30

序

刘 纲 纪

近年来，为了满足社会的需要，不少同志致力于编写各种形式的美学教材，至今已陆续出版了好几种。这些教材大都各有特色，为向广大读者、美学爱好者和在各类学校学习的青年普及、介绍美学知识作出了贡献。以我们的国家之大，希望了解学习美学的人又各有不同的兴趣、要求，因此发挥广大美学研究者、美学教师的积极性、创造性，针对不同的对象编写一些教材，是很有必要的。

本书是我看到的又一本教材。它也有自己的特色，那就是分门别类地介绍了各门艺术的美学，可以使读者把对美学的了解和各门艺术结合起来。书中对美学的一般理论也作了介绍论述，写法也有特色，那就是抓住带根本性的问题，作一种简要的分析说明，使读者知其大端，并给读者留下思考的余地。

本书是河南大学的田连波等同志在多年来美学教学的实践基础上写成的。我想在试用的过程中，将会继续得到完善，使之更加符合学习者的需要。美学教学是推动美学研究发展的一个不可忽视的重要方面。我祝地处中州的河南大学的同志们在美学的教学研究上不断取得新的成绩。

1988年3月于武汉大学美学所

目 录

绪 论

第一节 美学作为一门科学的产生与发展…………… (1)

第二节 美学的研究对象与研究方法…………… (10)

第一章 美的本质…………… (15)

第一节 对美学史上关于美的本质的研究的

历史回顾…………… (15)

第二节 美的本质及性质…………… (71)

第二章 美的形态…………… (82)

第一节 社会美…………… (82)

第二节 自然美…………… (91)

第三节 艺术美…………… (98)

第四节 科学美…………… (112)

第三章 美的范畴…………… (123)

第一节 优美…………… (123)

第二节 崇高…………… (128)

第三节 悲剧…………… (134)

第四节 滑稽…………… (139)

第四章 审美意识…………… (146)

第一节 审美意识的本质…………… (146)

第二节 审美感受的特征…………… (166)

第五章 音乐美学…………… (180)

第一节 音乐的审美特征…………… (181)

第二节 声乐艺术…………… (197)

第三节	器乐艺术·····	(207)
第四节	歌剧音乐·····	(212)
第五节	音乐欣赏·····	(217)
第六章	舞蹈美学·····	(228)
第一节	舞蹈的审美特征·····	(229)
第二节	舞蹈创作·····	(234)
第三节	舞蹈欣赏·····	(249)
第七章	书法美学·····	(264)
第一节	书法艺术的审美特征·····	(264)
第二节	书法创作·····	(276)
第三节	书法欣赏·····	(285)
第八章	美术美学·····	(289)
第一节	美术的审美特征·····	(291)
第二节	绘画和雕塑·····	(298)
第三节	美术欣赏要点·····	(304)
第九章	园林艺术美学·····	(312)
第一节	中国古典园林发展概说·····	(312)
第二节	中国古典园林的审美特征·····	(321)
第三节	中国古典园林欣赏·····	(328)
第十章	文学美学·····	(337)
第一节	文学的审美特征·····	(337)
第二节	文学创作·····	(343)
第三节	文学欣赏·····	(364)
第十一章	电影美学·····	(375)
第一节	电影的美学特征·····	(375)
第二节	电影的创作·····	(381)
第十二章	艺术美的创造·····	(396)
第一节	艺术美的创造过程·····	(397)

第二节	艺术美与典型化·····	(419)
第三节	艺术创造的美学原则·····	(436)
第十三章	审美教育·····	(465)
第一节	美育的内容和特点·····	(466)
第二节	美育的作用和意义·····	(485)
第三节	美育的方法和途径·····	(499)
后记·····		(516)

绪 论

第一节 美学作为一门科学的产生与发展

美学作为一门科学，其形成经历了一个相当长的历史发展过程。在原始社会的劳动生产中，萌发了最初的人类审美意识；到奴隶社会，从事脑力劳动的一些思想家将审美意识概括为许多零散的美学思想；行至近代，美学作为一门学科从形而上学（哲学）和艺术理论等意识形态中独立出来，成为一种思想体系；马克思主义哲学诞生以后，美学作为一门科学才成为现实，但有待丰富和发展。

一、审美意识的萌芽

从美学的历史发生学角度所讲的人类审美意识是指人类社会初期审美主体对审美客体的一种感性直观的反映，是还未上升为理论形态的审美观念（认识）。它产生于人类社会初期的劳动生产中。

在原始社会，人类为求得生存，首先不得不进行艰苦的物质生产劳动。这种劳动具有双重意义：一方面，它使人直接与外界发生物质联系，改造了人之外的客体即自然，使之成为“人化的自然”；另一方面，它也同时改造了原本为一般动物的人，使之成为与外界客体（包括人之外的动物）相对立的、高于外界客体的人类社会主体。正是在劳动中，人类不仅改造了客体自然，使之成为

自己服务，而且还使主体人的四肢、大脑、感官脱离了动物状态，逐渐成为人的感觉。在劳动生产中发展起来的人的各种主体能力尤其是感觉，又在进一步的劳动过程中逐渐认识着与自己发生联系的客观对象的属性和规律，如植物生长、动物出没的季节、对象形状、体积、结构方面的平滑、大小、尖状、对称、交叉、疏密、和谐等，劳动号子的韵律、节奏、轻重、缓急、高低等，并从不同角度利用这些规律去达到自己不同的目的。这样，人们就从劳动生产中感受到了外界客体的合规律性与内在主体的合目的性的一致，直观到了自己的创造力量已使理想变为现实，愿望得到了满足，从而由此产生出精神上的愉悦之情。这便是最初由劳动生产中产生出来的人类审美意识。

从历史发生学角度所讲的审美意识具有一个显著的特点，这就是它的功利性。之所以说最初的人类审美意识具有功利性，是因为在初民社会，作为审美对象的客观事物首先是因其对人的生活有实际效用才与主体发生关系的。那时没有不具有功利性的纯而又纯的审美对象。审美对象的这一特点决定着反映审美对象的审美意识也不是纯粹独立的，而是与事物的功用直接相连的。这种审美意识认为，只有具有实用功利价值的东西才是美的。比如，原始初民在劳动生产中所使用的粗糙但却非常锋利的石器就曾被作为最美的物品之一供奉着保存了下来。其原因就在于初民曾通过使用这类石器打死了野兽，采集到了野果，获得了一些直接满足自己需要的物质资料。从石器所起到的实际功用上人们直接感受到了它的价值，进而认为那些表面光滑、形若尖状的锋利石器是美的。

最初的审美意识物态化在原始艺术那稚气、纯朴、简练、生动的形式中，在表现劳动过程、战争场面的原始歌舞、崖画壁画中，在模仿动物形态、劳动工具的造型艺术中都集中地体现着人类的审美意识。原始艺术的创造活动反过来又进一步推动着人类

审美意识向高层次发展。

二、美学思想的形成与发展

美学思想是对人类审美意识的理论概括，是在书面语言和初级抽象思维都已经发展起来后形成的。一般来说，它出现在人类社会的第二个阶段，即奴隶制时代。那个时候，人类的少数从事脑力劳动的思想代表借助于书面语言和初级的抽象思维把普遍存在于初民社会成员的心理结构中的感性直观的审美意识上升为概念和范畴，并根据自己的哲学观进一步提出一些新的美学思想。

欧洲美学思想形成于古希腊时期。古希腊的美学思想是其哲学的一部分。由于这种哲学是一种自然哲学，关心的多是外界事物的现象和规律，因而，古希腊早期的美学思想明显地注重对美的事物的外在形式的研究。后来经过苏格拉底对人的重视才逐渐把美同人结合起来。到了柏拉图那里，由这种自然哲学所决定的对本体论的特别强调使他明确指出“什么是美”这一美的本质问题，从哲学高度区分了美的本质与具体事物的美之不同。他的学生亚里士多德把对美的探讨同对艺术的研究结合起来，写出至今仍被人作为文艺理论经典的《诗学》。这样，古希腊美学思想就在美的事物形式，美与人的关系，美的本质，文艺与美等多方面奠定了后来欧洲美学思想发展的基石。

古罗马美学思想基本上可以说是古希腊美学思想的直接延续。贺拉斯的《诗艺》和朗弩斯的《论崇高》大体是沿用了亚里士多德的思考道路，着重对文艺进行美学研讨。普罗提诺则继承了柏拉图对美学的思考方式，主要从哲学角度探讨美的问题。他的思想带有宗教神秘色彩，为欧洲美学思想向中世纪神学美学的过渡奠定了基础。

欧洲中世纪美学思想同其它意识形态一样也披上了基督教神学的外衣。神学大师圣·奥古斯汀和托马斯·阿奎那是这一阶段

的主要美学思想代表。他们均由上帝出发来规定美学问题。认为美是上帝的一种属性，上帝是至高无上的美，一切感性事物的美都受制于上帝，是由上帝的美派生出来的。

文艺复兴时期的美学思想是同当时摆脱神权、高扬人道与个性的整个社会思潮一致的。因此，文艺复兴时期的美学家要求用最能发挥人的创造才能的艺术去充分表达自己的理想，把人而不再是神作为用新兴的科学方法武装起来的艺术的表现内容。这一时期对人的高度重视为近代欧洲重视主体审美能力的认识论美学打下了基础。

到了近代欧洲，哲学研究方向的转变也导致了美学思想内容的更新。人们开始注重对主体审美感受和能力的研究。无论是英国的经验主义者，还是大陆的理性主义者，都从主体的审美感受和能力的出发去说明美的本质，解释审美对象，描述审美过程，探讨审美感受与审美对象间的关系。正是近代欧洲美学对审美主体的研究历史地推动了美学学科在西方的最终独立。而在它未独立之前，美学思想多是作为哲学、神学、文艺理论等学科的一个部分存在着的。

中国的美学思想形成于先秦时期。先秦美学思想主要包括儒、道、墨、法四大家，其中心问题是美与善的关系问题。儒家作为当时的统治阶级看到了个体与社会、人与自然的对应和矛盾，力求在维护阶级社会等级制的前提下实现二者的统一。这表现在美学思想上就是把审美与艺术看作是实现这种统一所必需的一种重要精神手段。因而，儒家美学思想的代表人物如孔子、孟子、荀子等都高度重视审美与艺术在陶冶、协调、提高人们的社会伦理道德情感方面所起的心理功能，强调艺术对促进社会的和谐发展所能够发挥的积极的推动作用，他们坚决主张美善应该一致，要求美善内在地统一。与儒家不同，道家作为“在野”阶级清楚地看到了奴隶社会的罪恶与矛盾，大胆地揭露了阶级社会中

美与善的对立，因此，在美学思想上他们强调美是不受外物奴役（包括伦理的善）的绝对自由的一种自然无为状态，美同名利富贵、纵欲享受无缘，与任何功利欲念都无关。他们把审美与超功利而非善内在地联系起来，认为美的根本所在就在于超越外在必然性而获得自由。这正是其美学思想深刻于强调美善统一的儒家之处。代表当时下层劳动人民利益的墨家和代表后期奴隶主要求的法家在不同内容的功利主义支配下，都把美和艺术作为功利的附庸，不重视甚至于否定和排斥美与艺术的社会作用。

两汉美学思想基本上是对先秦美学思想尤其是儒家美学思想的综合和进一步发展。儒家思想被定为一尊后，美善统一、善规定美的美学思想渐渐变为重善轻美的倾向。

到魏晋南北朝时期，我国已进入封建社会。以家族制度为基础的自给自足的封建地主庄园经济决定着文艺成为封建地主阶级精神生活的一大组成部分，而不再是至高无上的朝廷皇族进行政教宣传的工具，文艺得到了相对独立的发展。庄园经济的发展又为文人描绘和追求自然之美提供了条件。另外，哲学领域里主张超俗脱世、独尚自然的玄学的产生与流行和探讨人生哲理的佛学的进一步发展也大大促进了这一时期文学艺术和文艺理论与批评的繁荣。这些历史条件使得这一时期的中国美学思想的中心议题不再是先秦两汉时期的美与善的关系问题，这一时期的美学思想转到了对艺术与审美特征的考察，对文艺理论与文艺批评的研究，和对自然之美的欣赏上面。相对于先秦两汉时期重善轻美的美学思想特征而言，这一时期的美学思想具有重美轻善，并以外部形式为美的倾向。

魏晋南北朝时期美学思想的这种倾向在某种程度上具有美的自觉的解放意义，但这种解放却是以分散的、自给自足的门阀士族大地主的庄园经济和对广大农奴的残酷剥削为基础的，它的最终结果只能是导致统治阶级过分糜烂地追求生活享乐，使美感与快

感混同，引起道德精神的腐化和低级官能享受的泛滥。因这种恶果又必然要威胁到封建统治秩序。所以到了隋唐，随着门阀士族大地主庄园经济的没落和庶族地主政治经济地位的提高，美学思想家猛烈批判了由重美轻善这种片面倾向所带来的以纵欲享乐和以形式为美的颓废观念，重新强调了先秦儒家美善统一和重视文艺积极的社会作用的思想。这一时期的美学思想较之以前虽然没有新的突破，但它却起到了纠正魏晋时期重美轻善偏颇的历史作用，有力地辅佐了处在上升阶段的新的统治阶级。

从晚唐开始，占据中国美学思想主流的已不再是儒家，而是一种新的美学思想——禅宗美学。作为一种人生哲学，禅宗主张超脱人世烦恼，追求绝对自由，但同时又反对完全脱离世俗生活，否定个体生命的价值，因而，它想通过个体心灵的直觉与顿悟去达到它所追求的那种绝对自由的境界。为此，禅宗特别强调主观心灵的能动性，强调个体主观的“心”对外物的决定作用。这种哲学恰好适应了当时因种种原因而失意的知识分子的心理状态，充实了他们空虚迷惘的心灵。由于禅宗的这种唯心主义哲学中隐秘地包含着对艺术创造与欣赏和审美过程中的主体心理特征及其作用的深刻见解，因而，许多知识分子和一些禅师便以此来解释文艺和美学方面的众多现象。由此中国美学思想进入重视对审美感受、审美心理的研究的新阶段。

从明中叶到戊戌变法前，资本主义萌芽在中国社会中的出现推动着意识形态领域要求个性解放的浪漫主义倾向的产生。与此相适应，这一时期的美学思想大反宋明理学的主张，而以表现人的纯真的自然本性为美，并力主艺术独创。个性解放精神使这一时期的美学家看重日常的世俗生活，同时又明确肯定美与实用功利是不同的，美有其自身的独立价值。而且，他们在以往传统的基础上继续了审美问题。从研究内容和主张上看，这一时期的美学思想还未超过前人，仍属古典时期的中国美学思想。

纵观中国美学思想的产生和发展，可以看出它和欧洲美学思想有不少相似之处。它也对美的本质作了探讨，对审美过程和审美与艺术的作用作了说明，在艺术理论和艺术方面还有丰富的思想。但是，它也象欧洲古典美学那样，还不是一独立学科，中国美学思想多散见于政论、文论、画论、乐论、书论、诗论、哲学、宗教等方面的著作文章中，与哲学、伦理、文艺、宗教、政治紧密结合在一起。

三、美学作为一门学科的独立与逐步完善

普遍而言，人们都把德国唯理主义哲学家鲍姆嘉通1750年出版《美学》（*Aesthetik*）第一卷这一事件作为美学学科独立的标志。这是因为，鲍姆嘉通在其著作中，不但规定了美学不同于其它学科的研究对象，而且赋予这门新的学科以前人未曾称过的新名字，即我们今天所讲的“美学”。从此，美学思想不再是哲学、伦理学、宗教、艺术等领域的一个组成部分，而成为一门有着专门研究对象的独立学科。而鲍姆嘉通之所以能提出使美学作为一门学科独立出来的思想，却正是欧洲美学思想发展的必然。前人的美学思想为鲍姆嘉通的历史贡献提供了必要的前提条件。

莱布尼兹的美学直接影响了鲍姆嘉通的观点。作为唯理哲学家，莱氏曾试图用严整的数学体系来统一关于世界的认识。他认为，感官所直接面对着的感性的形象世界是一切认识活动的出发点。这个世界同清楚明朗、论证严明的数理世界相比而言比较朦胧、模糊，因而是一种低级的感性认识。不过，这种朦胧、模糊的感性认识却同样反映着世界的和谐与秩序。而当认识能完满地反映出世界的和谐与秩序时，它就不但是一种真，而且也是一种美了。在此基础上鲍氏就提出美学是关于“感性认识”的科学，以有别于研究高级的理性认识的逻辑学和研究道德评价的伦理学。

现在看来，鲍氏把美学明确地规定为研究感性认识的科学这

一观点是非常之不确切的，但在当时整个欧洲思想的发展水平上，它却具有正确意义，它适应了英国经验主义美学重视审美认识、审美心理的作用和大陆理性开始重视低级认识即感性认识的研究这一历史必然。由于鲍氏把研究感性认识的科学独立为美学，之后的众多哲学家在构建其思想体系时都把美学作为一独立学科纳入其整个思想中，从而使美学作为一门独立学科由它独立之时的极不确切性逐步走向完善。其中，为这一历史过程作出突出贡献的是德国伟大的哲学家康德和黑格尔。

康德的美学在其整个思想中是作为连接其逻辑学和伦理学的纽带而出现的。他认为，其逻辑学是研究人对自然规律的认识的，重点在人的认识上，其伦理学是研究人的自由意志的，重点在人的道德信仰与道德行为上。然而，作为一个整体，人不仅具有理性认识和道德信仰，而且还富有情感。因此，还必须有一门学问来专门研究人的情感问题，这门学问便是美学。由于情感本身既带有认识的性质，又具有几分自由意志的色彩，因而，在他看来，美学便起到了连接其逻辑学和伦理学的作用。在把美学规定为研究人的情感的科学之后，康德就由此论述了一系列的美学问题，如对美的本质和特征的规定，对审美心理的说明，对崇高的分析等。其中对后世影响最大的是他的审美观点。比起鲍姆嘉通把美学规定为研究感性认识的学问来说，康德把美学规定为研究人的情感的学问这一看法稍微精确一些，但却狭窄的很，从实质上看，在他那里，美学就是审美学。而实际上，审美学只不过是美学的一个组成部分。

黑格尔在欧洲美学史上第一次建立起一个完备的美学体系。在《美学》中，他一开始就把美学规定为研究“美的艺术的哲学”，并且提出了美学研究的方法，即理性与感性、一般与个别对立统一的辩证方法。在以后的展开论述中，他又历史地、逻辑地分析了有关艺术、艺术美的众多问题，提出了一系列至今仍启

通着人们的辩证而深刻的思想。但是，黑格尔的美学实质上只是一种“艺术哲学”，这种美学体系把不少美学问题都排斥在外。而且，黑格尔的研究方法是唯心的，他由此得出的所有结论也是唯心的。因此，黑格尔的美学体系还不是科学的。以后的车尔尼雪夫斯基的美学体系的出发点虽然是唯物的，但他的人本主义哲学立场终于也没有使其美学成为科学的思想。所以说，在马克思主义诞生以前，美学作为一门学科虽然在欧洲独立了起来，但这门学科本身还很不完善。象黑格尔这样的美学家都还未正确地规定出这门学科的对象、范围、研究方法、基本出发点等，美学在马克思主义诞生以前在欧洲还未能发展成为一门科学。

在中国，把美学作为一门独立学科来研究始于十九世纪末二十世纪初。当时，一批资产阶级学者在西方文化的影响下，把介绍西方美学思想同研究中国传统文艺和美学思想结合在一起，并直接把西方美学思想独立为一门学科后的新名称“美学”为借鉴，写出了具有中国近代思想特色的美学著作。三十年代，朱光潜留学归来后出版了《文艺心理学》、《论美》等美学专著，向读者介绍了现代西方美学中的主要流派及其思想，为在中国普及作为一独立学科的美学知识作出了贡献。抗日战争后，蔡仪发表了《新美学》一书，试图在批判唯心主义美学的基础上建立唯物主义美学体系。然而，朱光潜的主观唯心主义美学出发点和蔡仪“见物不见人”的机械唯物主义立场使中国美学在他二人那里都未能成为科学的。早在二、三十年代，马克思主义美学思想在中国就已得到传播，但直到解放后，它才成为中国美学的主流。也正是在解放后，中国美学才在马克思主义指导下得到科学的发展。

四、美学作为一门科学的确立

马克思主义的诞生为美学成为一门科学提供了条件。马克思主义的哲学直接为美学提供了科学、正确的理论出发点。首先，

马克思主义哲学的劳动实践观点和人化自然说为我们认识美的本质，美与艺术的本源，审美认识的产生等问题提供了一把科学的钥匙，其次，马克思主义哲学为美学研究提供了科学的方法论原则，即理论和实践相统一、逻辑和历史相统一的辩证方法。由于革命形势的要求，马、恩的注意力主要集中在哲学和经济学等方面，在美学方面没有留下完整系统的著作，对美学的研究对象、范围以及审美过程中的一系列具体问题等都未来得及论述，但马克思主义美学与哲学在宏观方面、在根本点上的基本立场已为后来的马克思主义者发展和完善马克思主义美学奠定了坚实的基础。近几十年来，东欧一些国家和我国的马克思主义美学家在马、恩提出的基本美学观点的指导下，广泛吸收现代西方美学的一些研究成果和方法，在美学的对象与范围，审美过程中的一系列问题，美育、美学在人们的实际生活与生产中所发挥的作用等方面极大地丰富了马克思主义美学。

我们说马克思主义美学的诞生是美学成为一门科学的开端，并不等于说马克思主义美学体系已经完备、严密、令人信服地建立了起来。在马克思主义美学的原则性观点的指导下，建立科学的美学体系是今后美学发展的目标和任务。

第二节 美学的研究对象与研究方法

苏联当代社会说派美学家尤·鲍·鲍列夫在其名著《美学》一书的绪论中曾引用许多世纪以前一位不知名的作者的一段话，“任何科学都有两个要求：第一，要确定研究对象；第二，要寻找和指出有助于掌握该对象的方法。”许多世纪过去后的今天，这位不知名作者的这段话依旧是至理名言。确实，要建立一门学科的科学体系，人们首先就得划定出这门学科所要研究的对象，确立研究这些对象的方法。因此，要建立马克思主义美学的科学体

系，我们也必须首先确定其研究对象和方法。

一、美学的研究对象

由于美学所涉及的领域的广泛和不同历史时期美学思想家关注点的不同，使得人们对美学所研究的对象的想法也多种多样，极难统一。从古今中外的美学史上看，人类思想家一开始一般是先探讨“美是什么”这个问题，这样，美学的研究对象首先是美，如古希腊罗马美学和中国先秦美学。同时，人们也看到艺术是美的集中体现，因此，有关艺术的问题也成为美学家思考的对象。后来，人的觉醒和主体意识的萌生使众多的美学家把眼光转移到了审美主体上，他们集中研究审美主体的心理、感受及其作用，从而在古代美学家只重视研究美、美的事物（包括艺术）这一基础之上又拓宽了美学的研究领域。到了近代晚期，社会的腐败，艺术的高洁使席勒、蔡元培等高倡审美教育，从此，美学不仅仅是书斋里的学问，更是培养理想人格、推动社会发展的一个有力武器，审美与艺术的社会作用从历史上的几起几落中真正得到了承认。现代社会里，商品经济的高度发展和文化的进步，使人们把美学直接同人们的生产与生活连接起来，各门实用美学纷纷问世，和传统的理论美学一样成为美学家的研究对象。所以，美学史上就出现了美学的研究对象是美，是艺术，是美与艺术，是审美关系，是审美心理，是美、美感和艺术等观点各异的现象。

总结中外美学研究的历史演变，并考虑到本书目的和性质，我们这里初步认为美学的研究对象应包括下面四个部分：美论、审美意识论、艺术美论和审美教育论。美论部分主要是从哲学上研究美学这门学科的基本概念——美。它以对美的本质的探讨为出发点，进而揭示美的特性，区分美的存在形式和表现形态；第二部分即审美意识论部分是第一部分的自然发展。它研究作为美的