

MEI DE
FA SHENG
YU
LIU BIAN

美的发生与流变

戚廷贵

著

美的发生与流变

戚廷贵
刘坤媛 著
赵沛林

吉 林 文 史 出 版 社

(吉)新登字 07 号

MEI DE FA SHENGYU LIU BIAN

美的发生与流变

戚廷贵 刘坤媛 赵沛林著

责任编辑:唐树凡

封面设计:尹怀远

吉林文史出版社出版 850×1168 毫米32 开本 26.625 印张 2 插页 621 千字

(长春市斯大林大街副136号)1992 年 4 月第 1 版

1992 年 4 月第 1 次印刷

长春市第二印刷厂印刷 印数:1—2 520 册

定价:15.00 元

吉林省新华书店发行

ISBN 7—80528—576 4/H·43

目 录

上 编

实践：从物质功用到审美效用

绪论

1. 物质生产活动是美的逻辑起点..... (1)
2. 物质生产活动是审美意识的起因..... (11)
3. 社会生产实践是审美关系形成的基础..... (17)

1. 劳动工具

1. 人类原始的工具..... (23)
 1. 工具与人类同步诞生..... (23)
 2. 原始工具的形态..... (30)
2. 工具制作的定型化..... (35)
 1. 工具制作技术的发展..... (35)
 2. 工具中的形式感因素..... (43)
3. 半工具、半艺术品..... (49)
 1. 工具由单一功能向多功能的迁移..... (50)
 2. 工具认识功能的分化..... (56)
4. 工具向实用与审美的不同方向倾斜..... (58)

1. 审美观念与其他观念的分离	(59)
2. 工具的审美性与实用性的离析	(60)
2. 劳动产品	
1. 人类初期利用自然物“生产”的物品	(65)
1. 仰仗大自然提供生活物品	(66)
2. 初步加工的物品	(69)
2. 创造性改变自然形态的物品	(72)
1. 人类的需要推动了物品的变形	(73)
2. 物品中审美因素的萌芽	(80)
3. 具有审美价值的产品	(83)
1. 积淀某种意味的产品	(84)
2. 产品中形式美的组合规律	(93)
3. 人体装饰	
1. 以实用为目的的人体“装饰”	(98)
1. 需要是人体“装饰”产生的动因	(99)
2. 人体“装饰”的原始形态	(101)
2. 人体装饰由实用向审美方面的演化	(105)
1. 服装从实用到审美	(106)
2. 化妆从实用到审美	(116)
3. 审美装饰的美学意义	(131)
1. 审美装饰的社会历史性	(132)
2. 人体装饰的审美价值	(136)
4. 住所创造	
1. 人类原始的住所	(140)
1. 原始住所的出现是人类自觉活动的标志	(141)
2. 人类原始住所的形迹	(145)

2. 初具规模的房屋	(150)
1. 干栏式房屋	(152)
2. 半穴式房屋	(155)
3. 木、石结构的地面建筑	(160)
1. 木结构建筑的兴起	(161)
2. 石结构建筑的兴起	(165)
4. 实用与审美相结合的建筑艺术	(168)
1. 离散型的群体建筑艺术	(170)
2. 集中庞大的单体建筑艺术	(184)
3. 建筑艺术的审美价值	(194)

中 编

艺术：从原始意识到审美艺术

绪论

1. 原始意识的产生及其特点	(200)
2. 原始意识和审美意识	(215)
3. 原始艺术和审美艺术	(224)

5. 语言艺术

1. 神话	(239)
1. 神话的诞生	(240)
2. 神话的类型与结构	(246)
3. 自然神话	(248)
4. 图腾神话	(253)
5. 创世神话	(257)
2. 传说	(261)
1. 神话与传说	(262)

2. 传说的类型与结构	(265)
3. 英雄传说	(268)
4. 原始文学的审美意义	(271)
3. 语言艺术	(276)
1. 民间艺人的贡献	(277)
2. 诗的产生	(281)
3. 叙事文学的发展	(293)
4. 小说的产生	(300)
5. 古代文学的发展	(308)
6. 现代文学的发展	(328)

6. 戏剧艺术

1. 巫术	(338)
1. 巫术产生的基础	(339)
2. 巫术的模式与功能	(342)
3. 巫术和宗教	(346)
4. 巫术和宗教的礼仪	(349)
5. 巫术与艺术	(353)
2. 礼仪	(356)
1. 礼仪的现实依据	(357)
2. 礼仪的变迁	(361)
3. 民间崇拜礼仪	(364)
4. 原始戏剧的审美意义	(368)
3. 戏剧艺术	(371)
1. 戏剧艺术的滥觞	(372)
2. 古代戏剧的发展	(378)
3. 现代戏剧的发展	(388)

7. 造型艺术

1. 图腾	(397)
-------------	-------

1. 图腾的起源	(398)
2. 图腾制度	(402)
3. 图腾造型的意义和功能	(404)
4. 图腾造型的法则和特征	(407)
2. 偶像	(413)
1. 图腾与偶像	(413)
2. 偶像造型的意义和功能	(416)
3. 偶像造型的法则和特征	(421)
4. 原始美术的审美意义	(426)
3. 造型艺术	(433)
1. 阿芙洛狄蒂的诞生	(433)
2. 古代美术的发展	(441)
3. 现代美术的发展	(450)

8. 表情艺术

1. 游戏	(455)
1. 原始游戏的始因	(456)
2. 原始游戏活动的结构与功能	(459)
3. 原始游戏活动的形式及其演变	(462)
4. 原始游戏中的表情因素	(467)
2. 庆典	(470)
1. 游戏与庆典	(470)
2. 歌舞表演与体育竞技	(474)
3. 民间庆典中的歌舞	(477)
4. 原始歌舞的审美意义	(481)
3. 表情艺术	(484)
1. 三位一体的歌舞艺术	(485)
2. 古代音乐舞蹈的发展	(489)
3. 现代音乐舞蹈的发展	(495)

下 编

哲学：从形而上到科学美论

绪论

- 1. 唯理与唯物的美论思想的对立 (500)
- 2. 唯理与唯物的美论思想的调和 (506)
- 3. 辩证唯物主义美论思想的建立 (512)

9. 唯理主义的美论思想

- 1. 美是理念 (516)
 - 1. 美的本质是理念 (517)
 - 2. 人们通过回忆记起理念世界 (528)
 - 3. 艺术美是理念世界的“摹本” (533)
- 2. 美是物体分享到“太一”流溢的理念 (537)
 - 1. “太一”经“理念”流溢出物质美 (538)
 - 2. 对神的观照是审美活动的极致 (545)
 - 3. 艺术美在于体现艺术家心中的理念 (552)
- 3. 美是上帝的一个名字 (556)
 - 1. 上帝是感性事物美的根源 (557)
 - 2. 丑是构成美的事物中的一个因素 (563)
 - 3. 美在本质上是涉及欲念的 (566)
 - 4. 审美活动具有直觉性 (569)
 - 5. 摹仿现实的艺术要符合理性 (571)
 - 6. 艺术的任务在于歌颂上帝的真善美 (574)
- 4. 美的最高原则是理性 (578)
 - 1. 艺术作品的美在于“义理” (578)
 - 2. 真善美的统一是美学的理想境界 (583)

- 3. 摹仿自然是实现理性的基本途径 (589)
- 5. 美是感性认识的完善..... (598)
 - 1. 美是低级认识的方式 (598)
 - 2. 美学研究的对象是感性的完善 (604)
 - 3. 美学是艺术和艺术活动的哲学理论 (611)

10. 唯物主义的美论思想

- 1. 美是整一..... (615)
 - 1. 美是具有一定体积与安排的有机整体..... (616)
 - 2. 艺术美的本质在于摹仿..... (623)
- 2. 美是表现自然的人性..... (634)
 - 1. 美存在于世俗的“人间” (635)
 - 2. 艺术美应表现自然和人的美..... (645)
 - 3. 艺术美在于和谐 (652)
- 3. 美是对象在人的心里产生的快感 (657)
 - 1. 美的本质是“心灵的情感效果” (658)
 - 2. 审美趣味具有差异性和共同标准 (664)
 - 3. 崇高和美是两种不同观念的形式 (673)
- 4. 美在关系 (682)
 - 1. 美是存在于人类社会的一种关系 (683)
 - 2. 人的审美感受是关于关系的概念的结论 (690)
 - 3. 艺术美是对现实生活真实、全面地反映 (694)

11. 感性与理性相调和的美论思想

- 1. 美是无目的的合目的性的形式 (702)
 - 1. 纯粹美是一种纯形式的美 (704)
 - 2. 从“美”的判断力向“崇高”判断力的迁移 (715)
 - 3. 艺术美是一种依存美 (724)
- 2. 美是活的形象 (736)

1. 美走在自由之前	(737)
2. ☒ 审美是恢复人性完整的桥梁	(744)
3. 游戏冲动的对象就是美	(750)
3. 美是理念的感性显现	(757)
1. 美是理念与感性显现的和谐统一	(759)
2. 自然美是低级的美	(768)
3. ☒ 艺术美是真正的美	(776)
 12. 辩证唯物主义的美论思想	
1. 美是人的本质力量的对象化	(787)
1. 美生成于人类的社会实践之中	(788)
2. 人类按照美的规律造型	(800)
2. 在私有制下美丑矛盾运动的二重性	(810)
1. 在私有制下劳动及其产品具有丑的一面	(811)
2. 在私有制下劳动及其产品也具有美的性质	(821)
3. 未来世界是审美的世界	(827)
1. 审美世界是扬弃异化的世界	(828)
2. 审美世界是人全面发展的最美好世界	(832)
 后记	(839)

上 编

实践：从物质功用到审美效用

绪 论

物质生产活动是美的逻辑起点——物质生产活动是审美意识的起因——社会生产实践是审美关系形成的基础

1. 物质生产活动是美的逻辑起点

大凡一种美论思想，都有它的逻辑起点或基本前提，不论是唯物主义的，还是唯心主义的。柏拉图以“理念”为逻辑起点，亚理士多德以“整一”为逻辑起点，狄德罗以“关系”为逻辑起点，黑格尔以“绝对理念”为逻辑起点……。那么，辩证唯物主义美论思想的逻辑起点是什么呢？我们认为，它就是物质生产活动或社会生产劳动实践。

从猿到人的过渡实现了生物进化中的一次大飞跃，由此导致一个新的高级物种产生。人的这个新质的出现不但开拓了社会发展的历史，而且也开始了人自身的发展史。那么，是什么

“魔力”把猿变为人的呢？是劳动，是物质生产劳动实践。物质生产劳动，是整个人类生活的第一个基本条件，是一切人类文明的源泉；劳动，创造了一切。一方面，物质生产劳动创造了整个世界，不仅创造了一切物质财富和精神财富，而且也创造了美的最初集中表现的原始艺术；另一方面，物质生产劳动创造了人自身，为对象生产主体，并不断提高主体的本质力量和审美能力。马克思指出：“劳动创造了美”。马克思提出的这一命题，标志着美学史上的重大变革，为我们认识美的产生提供了指导性的线索。恩格斯也指出，马克思主义“在劳动发展中找到了理解全部社会史的锁钥”。我们也可以说，马克思主义也在劳动中找到了理解全部美的现象的锁钥，第一次揭开了“美之谜”。因此，我们应当把生产劳动作为建立历史唯物主义美论思想的逻辑起点，由劳动这个最简单、最基本事实的内在矛盾的展开，探讨最早的人类劳动怎样由于自身的发展而导致美的因素的形成。或者说，从原始劳动中物质功用向审美实用的演化，即从劳动工具、劳动产品、劳动过程以及人与自然关系的转变去探讨美的生成。

实践活动是有目的的人运用一定的工具改造世界的物质活动。生产工具是机械性的劳动资料，是生产力的物质条件、物质技术基础，也是生产力中最活跃和最重要的要素之一。马克思曾经指出，劳动资料不仅是人类劳动力发展的测量器，而且是劳动借以进行的社会关系的指示器。生产工具的发展是无限的，但在具体的历史条件下，又总是有限的。生产工具的状况既是实践发展水平的客观标志，又是影响和规定实践发展水平的重要因素。生产工具在生产力中的这种地位，使它在影响生产力发展的诸因素中起着最终的决定作用。人类劳动是从制造工具开始的。原始人类从使用和制造工具的劳动开始，已成为

完全形成的人，并随之而产生了社会，开创了人类的历史。生产工具的制造最明显地体现了人类有意识、有目的的活动，而原始工具的制造和进化，往往就是原始人类智能提升和社会发展的一个证明。因此，原始工具的制造和使用不仅对揭示人类的起源有重大意义，而且对揭示美的起源也有重大意义。据人类学提供的材料，一百五十万年以前，处于旧石器时代早期的早期直立人，已经具有人的基本特征，能够制造工具了。他们用熔岩和石英作原料，用砾石打制成砍砸器、刮削器、尖状器，以及盘状、球形、多面体石器，有的砍砸器一头尖一头钝而被称为“石斧”。原始人较早的石制工具，尽管粗笨、简陋，但它却标志着原始人类劳动征服改造自然的巨大胜利，标志着对原始人类物质生产实践的肯定。与此同时，又体现了原始人类对自然形式、性能和因果联系的把握和运用。一百五十万年到二十万年前，处于旧石器时代早期的晚期直立人，制造工具的原料已不限于砾石和石英块，采用的加工方法也不限于一种，有锤击、砸击、碰钻，先将石头击成石片，然后制成各种石器。他们所制造和使用的石器工具比起早期直立人要复杂得多，一器多用，形态也有很大变化，表明晚期直立人的劳动实践已能掌握和运用自然的多种功能，已能把握到形态变化所引起的功能变化，以及不同形态、功能具有不同的实用价值这样一些客观因果联系。旧石器时代中期，大约二十、三十万年前或稍后一些时间，原始人类由直立人进入智人阶段。早期智人（古人）的石制工具已略具规范，工具器型向着多样化和定型化发展，由一器多用发展到分工专用。主要石器工具有尖状刮削器、橄榄形砍斫器、圆球状投掷器。早期智人的石器，在原料的选择上、方法的采用上、器型的变化上，都比晚期直立人对自然形态、性能以及因果关系的掌握和运用上已经大大地前进一步。他们已

初步把握到自然形态的均衡、对称、变化的规律，多方面地适应日益增长的生产劳动和生活的需要，并且已有了形式感的因素。旧石器时代晚期，大约四、五万年前，原始人类由早期智人发展为晚期智人（新人）。晚期智人的工具从制作到类型要比早期智人更加复杂和多样。随着生产劳动的发展和生活需要，出现了许多新型的工具，如各种刮削器、尖状器、雕刻器、锥子、切具、带角切刀，还广泛应用复合工具、复合武器、兽角器、木器，技术上达到了旧石器时代文化发展的高峰。这个时期不但工具器型固定、类型多样、匀称规律、制作精美，而且还出现了装饰品，如头饰、耳饰、牙制的项圈以及贝制的臂钏等等。晚期智人新型生产工具的出现，表明他们对自然规律和因果联系的掌握和运用已达到了一个新的高度和水平，并且在头脑中已积淀了初步的形式美因素，创造和欣赏美的能力已有了相当水平。新石器时代，大约五、六千年前，原始人类已由狩猎转入农业和畜牧业生活。这一时期制作石器的技术与方法有了长足的进步，磨制和钻孔技艺广泛采用，石器经过磨制变得平整光滑，器型稳定，效能更高，而钻孔技术又使复合工具变得坚固，经久耐用，表明生产更加发展，原始人类对自然的形式、性能和因果联系的掌握和运用能力更加提高了。特别应提及的是陶器的广泛制作和应用。陶器不仅是日常生活用具，也是精美的工艺品，它可以用作食具、容器、炊具、水器，又可以作为审美对象。陶器的造型、纹饰、图案，都具有很高的艺术魅力。我们从石器时代劳动工具的演进可以看到，人类制造和使用工具，完全是为了满足需要以改造自然，是被实用、功利目的所决定的。但是，作为潜在的美的基因，已经在实用的母体中孕育起来了。人类在制造和使用生产工具的过程中，已经越来越直观到自己创造活动的意义，感到自由创造的喜悦。工具的制造又

培养了人的有关对称、整齐、均匀、平滑等初步的审美观念，使原始人预先在心理形成加工对象形式的模式，以它指导加工的方向，使自然物发生形式的变化。因而，这种形式观念的出现，又会反过来作用于客观对象，使人们在制造新的工具的过程中，不但追求实用的效用，而且也自觉地追求审美效用，从而创造出更加实用也更加美的生产劳动工具。因此，原始人按照自己构想的模式来创造定型工具时，他同时也就获得了艺术创造的最主要的一种审美能力。这种审美能力，随着生产的发展，表现得越来越突出；人们对审美的要求也越来越突出。终于，由于对工具的审美要求而发展成为某些独立的手工艺品。

原始人在生产劳动中所创造的产品，最初完全是为了物质上的实用需要。物质需要是人类生存、人类一切历史的第一个前提，即必须能生活。为了能够生活，首先就需要衣、食、住以及其他东西，因此满足这些需要的生产，即生产物质生活本身，就是第一个历史活动。然而人的需要不是动物式的直接肉体需要，而是在人类社会的历史发展中产生和发展的需要。动物只是通过自然选择对自然规律进行本能的适应，人则懂得处处把自己的内在尺度运用到对象上去，使自然界打上人的烙印，成为人的自然界，从而适应和服从人的需要。积极的、自觉的生产活动扩大了人的需要的领域，改变了人的需要的结构，使人的需要从纯粹的自然状态提升出来，成为社会性的人的需要。人的需要随着积极的历史活动的发展而发展。它同动物的显著区别，一开始就表明，人的活动是“按照美的规律来建造”的活动，是有目的的、积极的自觉活动。因此，人的需要在满足衣、食、住等物质生活的过程中，逐渐地要求满足精神生活的需要；劳动产品的审美价值，伴随着劳动的不断提高，产品的反复使用，人们审美能力的不断增加，越来越被人们所认同，成

为人类社会生活不可缺少的一部分。狩猎时代野兽是劳动的对象，猎获物是劳动的产品。这种劳动产品有一个由实用向审美演化的过程。普列汉诺夫对此有过考证和论述。他说：“猎人最初打死飞鸟，正如打死其他野兽一样，是为了吃它们的肉。被打死的动物的许多部分——鸟的羽毛、野兽的皮肤、脊骨、牙齿和脚爪等等——是不能吃的，或是不能用来满足其他需要的，但是这些部分可以作为他的力量、勇气或灵巧的证明和标记。因此，他开始以兽皮遮掩自己的身体，把兽角加在自己的头上，把兽爪和兽牙挂在自己的颈项上，甚至把羽毛插入自己的嘴唇、耳朵或鼻中隔。在插入羽毛的时候，除了想夸耀自己的勇武之外，一定还有另一个‘因素’发生作用，那就是想表现自己有忍受肉体苦痛的能力，而这种能力当然是身兼战士的猎人的一个十分宝贵的品质。”^① 普列汉诺夫谈到的猎人打死飞鸟或其他动物，这是原始人劳动的产品。这种产品，对原始人来说，主要的价值是实用。当他们用兽皮、牙齿、羽毛等装饰自己的时候，已经成了自己的勇气、品质和力量的确证，具有了美的价值和意义。陶器的制造，最初是为了盛放物品，造型的多种多样，也完全取决于用途的多种多样。钵、盆、罐的不同造型，都是由它们的用途不同。从鬲的比较简单器形，演变到鼎的比较复杂器形，主要是因为鬲只能用作炊具，而鼎还可以兼放食品。器耳、器足的出现，也是为了使用的方便。只是到了陶器上出现了装饰纹、几何纹以后，才具有某种美学价值。人类最早住在洞穴里，他们在洞穴里躲避风雨，御风防暑，是为了人类生存的需要。后来又出现了茅屋，最早的茅屋大都是一半埋在地下。随着人类社会生活的发展和生产技术的提高，房屋由

① 普列汉诺夫：《论艺术》，三联书店 1974 年版，第 117 页。