

2919
2

美学浅谈

——致友人的信

MS15/12

丁 枫编著

辽宁人民出版社

1981年·沈阳

美学浅谈

丁 横编著

*

辽宁人民出版社出版

(沈阳市南京街6段1里2号)

辽宁省新华书店发行

沈阳市第一印刷厂印刷

*

开本：787×1092 1/32 印张：3 $\frac{1}{2}$

字数：70,000 印数：1—65,400

1981年9月第1版 1981年9月第1次印刷

统一书号：2090·46 定价：0.27元

目 录

一、 一门古老而又年轻的科学	1
——代序言	
二、 “心旷神怡， 宠辱皆忘”	6
——人对现实的审美关系	
三、 “感人心者， 莫先乎情”	11
——艺术及其本质特征	
四、 “美是难的”	16
——唯心主义对美的几种看法	
五、 在历史唯物主义的门槛外	23
——历史上的唯物主义对美的看法	
六、 “劳动生产了美”	28
——对美的本质的初步探讨	
七、 从《祝酒歌》谈起	36
——美与真善的关系	
八、 黑晶石的箭簇	42
——美是一个具体的历史范畴	
九、 “目之于色， 有同美焉”	47
——谈谈共同美	
十、“深蓝”、“金黄”、“碧绿”与“银色的项圈”	53
——现实美与艺术美	
十一、 震撼心灵的大潮	59
——崇高与滑稽 悲剧与喜剧	

十二、 “杭育杭育”之歌.....	65
——审美意识与艺术的起源	
十三、 “不涉理路，不落言筌”	70
——谈谈美感特征	
十四、 “满纸荒唐言，一把辛酸泪”	75
——再谈美感特征	
十五、 “浮想联翩”，“欣然命笔”	81
——谈谈形象思维	
十六、“有一千个读者，就有一千个汉姆雷特”.....	90
——艺术欣赏的性质	
十七、 “给我们以艺术的享受”	97
——艺术欣赏的特点	
后记.....	107

一、一门古老而又年轻的科学

——代序言

朋友：

读了你的来信，心情很不平静。美学，的确正经历着一次新的解放。你和你周围的年轻同志对美学的兴趣，可以说是美学复兴的一个生动缩影。它反映出美学的价值正在被越来越多的人所肯定。这是一个多么可喜的现象啊！

高尔基讲得好：“照天性来说，人都是艺术家，他无论在什么地方，总是希望把美带到他的生活中去。”是这样啊，看看我们新生活的建设者，他们挥汗如雨地工作，不正是为了创造一个光辉灿烂的美的未来吗？美啊，它无时无刻不在激荡着亿万人的心灵。美需要人们认真来研究。美学是应当普及的。

我可以写点有关美学的一些常识性的东西，介绍给你和你的朋友们。不过，未必能够写好。姑且作为“他山之石”吧，看看能否在你那思想之剑上撞击出一点点火花？倘能有这样的瞬间，我也就心满意足了。

* * *

• 1 •

美学作为一门科学，是古老的，又是年轻的。说它古老，是因为它的历史源头距今能有几千年之久了。很早很早以前的思想家就注意到了美和艺术的现象，力图把它们作为整个宇宙的一个组成部分，来揭示出它们的本质和规律。这些思想家把人类审美的和艺术实践的经验提到了哲学的高度加以总结，这就逐渐地构成了美学理论的雏型。

早在我国的春秋时代，道家的创始人老子（约公元前580—500年）有一部著述叫做《道德经》。那里面不仅出现了“美”的范畴，而且讲到了美与丑这两个对立面的辩证性质。比如说：“天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。”这就是说，天下的人都知道怎样才算美，这就有了丑了；都知道怎样才算善，这就有了恶了。美与丑，善与恶是相互对立，相互依存，又是相互转化的。当时能有这样的看法是难能可贵的。

古希腊的思想家柏拉图（公元前427—347年）有一篇叫《大希庇阿斯》的对话，写得很有趣，收在《柏拉图文艺对话集》里。你不妨读一读。在那篇对话里，你能够了解到当时关于“美”的各种看法。比如讲美是恰当的，美是有用的、美是有益的，也有的认为美是由视觉和听觉所产生的快感，等等。当然，这些看法柏拉图都不同意。在他看来，美是超现实，超感性的，是最永恒的“理式”，即一种哲学化的“上帝”。他认为对这永恒“理式”的“凝神观照”所产生的“无限欣喜”，就是最高的美感。柏拉图是古代客观唯心主义美学的代表人物，以后我们还要谈到他。

比柏拉图略晚一点，在我国战国时期，有一位思想家叫

孟子（约公元前372—289年），他曾比较早地给美下过定义。在他那里，我们还可以见到“真”、“善”、“美”相统一的思想萌芽。

值得提到的还有古希腊的另一位思想家，那就是亚里士多德（公元前384—322年）。他有一部《诗学》是很有名的，那是他对自己所处时代的艺术实践所做的最杰出的概括和总结。俄国的车尔尼雪夫斯基曾给《诗学》以很高的评价。他认为，《诗学》是迄至十八世纪末叶，一切欧洲美学概念的根据。

举了这么多思想家的例子，无非是想说明美学的历史是很古老的。这个历史可以称得上源远流长了。

但是，我们又说美学是一门年轻的科学。这是因为美学作为一门独立的科学，是到了近代才出现的。1750年，德国启蒙运动的创始人之一——鲍姆嘉通（1714—1762年）出版了一本以“美学”命名的书。他第一次使用了“美学”这个术语，即*Asthetik*（伊斯特惕克）。这个词照希腊字根的原意看，是“感觉”、“感情”的意思。

鲍姆嘉通认为，美学是研究感性认识的科学。它的对象是感性认识所理解的完善。他认为，这种理解到的完善就是美。很显然，鲍姆嘉通在这里所讲的感性认识，实际上，类似我们现在所说的美感。

在鲍姆嘉通以后，德国古典哲学家康德（1724—1804年），黑格尔（1770—1831年）都沿用了“伊斯特惕克”这个术语，而且都有专门的著作。美学成为他们哲学体系中的一个组成部分。他们把美学的基本范畴系统化了，使它有了一个完整

的理论体系。这样，也就形成了一门具有特殊研究对象的科学。这是十八世纪末到十九世纪上半叶的事情。就这个意义来说，美学不是又很年轻吗？

马克思主义哲学的产生，是一次伟大的变革。它使美学从唯心主义或旧唯物主义的束缚下解放出来，在辩证唯物主义和历史唯物主义的基础之上，建立了自己的宏伟大厦。当然，由于历史的原因和斗争的需要，马克思主义经典作家还来不及为我们留下一部系统的《美学》。他们虽然在美学的许多原则问题上，都有过重要的论述，但是要建立一个完整的、科学的马克思主义美学体系，那还需要后来人做很多很多的工作。

我们的祖国有悠久的历史。在她的光辉灿烂的文化遗产中，美学占有重要的位置。它象祖国的医学、兵法、农学一样，在世界上有着卓越而独特的贡献。这是一个取之不尽、用之不竭的宝藏。但是解放前，在我国专门从事美学研究的人却寥寥无几。新中国成立以后，美学获得了新的生命。特别是在五十年代，由于贯彻了党的“双百”方针，展开了持续几年的美学讨论。美学开始在群众中引起了广泛的注意和兴趣。但是好景不常。在“四人帮”肆虐的十多年里，美学又被搞得奄奄一息了。说来也是很荒唐的，那时候他们硬是把美学和资产阶级、修正主义划等号。人们都知道，这意味着什么。真是一场空前的浩劫！

粉碎了“四人帮”，结束了我国思想界一个最黑暗的时代。美学也和它的姊妹科学一起，迎来了一个绚丽多彩的春天。美学，这一片散发着泥土芳香的辽阔的处女地正在被开

垦着。它期待着更多的年轻的拓荒者来开发啊！

亲爱的朋友，来吧，让我们一起来辛勤的耕耘！

二、“心旷神怡，宠辱皆忘”

——人对现实的审美关系

朋友：

你在来信中给美学下的那个定义，我觉得有点太“直观”了。“美学是关于美的科学”，这样讲也有一定的道理。只是由于它还没有揭示出美学所要研究的特殊矛盾是什么，所以这样的定义是有缺陷的。当然，这也就很不容易了。因为任何一门科学，定义总是研究的结果。一开始就来谈它，恐怕谁都不会谈得很好。

不同的科学，依据什么来区别它们呢？就是要依据不同科学对象所具有的特殊矛盾。因为只有这种特殊的矛盾，才能确定不同科学对象的特殊本质，也才能揭示出不同对象运动发展的特殊的原因和规律。只有这样，才能区分开不同科学的研究的领域。那么，美学作为一门科学，它要研究的特殊矛盾是什么呢？简单一点说，就是人对现实的审美关系。

什么叫审美关系呢？请允许我说得稍微远一点吧。

人对现实有着各种各样的关系。首先，人要改造客观世界，以此来满足自己生存的需要。这就是人对客观世界的实践关系。这当然是一个最基本的关系，它包括很多方面。其

次，在这个实践关系的基础上，又历史地形成了人对现实的各种精神关系。这种关系也构成了一个极其广阔而多彩的领域。它包括着理论的、审美的、伦理的、以至宗教的关系等等。

为了说明人对现实的审美关系，我先举一个例子。譬如范仲淹的名篇《岳阳楼记》，那里有一段很漂亮的文字：

“至若春和景明，波澜不惊。上下天光，一碧万顷。沙鸥翔集，锦鳞游泳。岸芷汀兰，郁郁青青。而或长烟一空，皓月千里。浮光耀金，静影沉璧，渔歌互答，此乐何极。登斯楼也，则有心旷神怡，宠辱皆忘，把酒临风，其喜洋洋者矣。”

这里写的是在一个春光明媚的日子里，登岳阳楼，观洞庭湖。眺望那辽远的洞庭水面，平静极了！湖水映着柔和的天光，沙鸥时而飞翔，时而栖止，美丽的鱼儿游来游去；湖岸和水间的小洲上面，兰花水草青翠芬芳。到了夜色降临，那轻纱般的薄雾也消散尽净了。看那洒在水面上的皎洁月光，宛如浮动着的碎金。静静的月影在水中好象沉下的一块圆玉。听那悠扬的渔歌啊，又不时从远方传来，……。此时此刻，登岳阳楼的人感到了无限的欣喜。他“心旷神怡，宠辱皆忘”，简直被眼前这一切所陶醉了。

范仲淹在这里正生动地写出了我们所要谈的审美关系。这种关系是很有趣的。你看，登岳阳楼的人并不去探讨洞庭湖的水系源流，也不留心那湖水消涨的规律。他在这里显然

不是在作科学考察。换句话说，他与洞庭湖之间不是一种理论关系。同样，你也可以看出他对洞庭湖也没有教徒朝圣那样的崇拜和虔诚。那就是说，他们之间也不是一种宗教关系。当然，这里更谈不到什么生产实践的关系了。这种关系在于，一派迷人的洞庭景色作用于登岳阳楼人的头脑，使他体验着一种精神上的享受和激动，从而得到一种巨大的鼓舞和力量。这就是所说的审美关系。

那么，概括一下，就可以这样说：人对现实的审美关系，就是人们以情感观照^①的方式来掌握现实的美。在这个关系中，审美的主体以情感的体验反映着客观的审美对象。而这种体验又将反过来鼓舞人们去创造新的生活，去改造客观世界。

这种审美关系，是不是只有象范仲淹，或某些专门从事文学艺术工作的人才得天独厚的呢？不是的。审美关系是在实践的基础上，历史形成的人类与客观世界的一种普遍关系。人皆有之。这也就是马克思在《〈政治经济学批判〉导言》中所说的那种对世界的艺术的掌握。

说到这，你可能会问，人对现实的这种审美关系到底有什么意义？

我们刚刚讲到，在审美关系中，主观与客观是以情感观照的方式联系起来的。情感在人类实践活动中的作用，的确常常被忽略。人们总觉得情感不如理性认识来得那样谨严、重要，以为情感不过是理性的附庸，而且还常常误事。比如，

① “观照”：是美学中常用的一个术语，指对审美对象的一种凝神专注，有时泛指审美感受。

日常生活中有人常说：“你这是感情用事！”这显然是一种批评。但是，对情感的这种看法，实在是很片面的。法国著名哲学家狄德罗（1713—1784年）曾经为情感鸣过不平。他说：“人们无穷无尽地痛斥情感，人们把人的一切痛苦都归罪于情感，……可是只有情感，而且只有大的情感，才能使灵魂达到伟大的成就。”^①列宁说得更好，他说：“没有‘人的感情’，就从来没有也不可能有人对真理的追求。”^②人类的实践，人类改造世界的巨大的创造活动，有哪一件不是在情感的推动下进行和完成的呢？请想一想，原始人在追捕仰角飞奔的鹿群时，难道他们是无动于衷地投出长矛和石块吗？不，那是一场紧张的搏斗！是在无比急切和激昂的情绪下进行的角逐。

科研工作者，当他接受了未知世界的挑战时，他的心情同样是激动的。而新的发现给他带来的狂喜，又是一种巨大的情感波涛。这会使他过去由于挫折和失败所造成的沮丧、失望顿时消散，使他干劲倍增。

请再想一想，英雄董存瑞，当他将以自己的血肉之躯作为炸药架，与敌人同归于尽的时候，他对人民，对新中国的爱，和对敌人，对国民党反动派的恨该是达到了怎样白热化的程度啊！没有这样强烈的激情，能够完成那样惊天动地的伟大业绩吗？那是决不可能的！

当然，情感也不能笼统地去讲。因为情感有积极、消极之分，而且审美的情感又有它自己的特点。这个问题我们留

① 《狄德罗哲学选集》，第1页。

② 《列宁全集》第20卷，第255页。

到后面再详细谈它。不过，在这里首先可以肯定的是，审美的情感观照是积极的，振奋人心的，是激励人们向上、进取的。审美观照不是一种消极的体验。这种体验将能动地鼓舞人们去反作用于客观现实，去“按照美的规律”改造世界。这就是人对现实的审美关系的意义所在。

三、“感人心者，莫先乎情” ——艺术及其本质特征

朋友：

前一封信，谈到美学是研究人对现实的审美关系。其实，这只是一个初步的定义。因为人对现实的审美关系正是在艺术这种社会意识形态中得到了最集中的表现。所以，艺术也理应成为美学研究的对象。那么，我们就可以这样讲了：美学不仅要研究人对现实的审美关系，而且要研究作为这种关系集中表现的艺术的一般发展规律。

艺术是审美关系的集中表现，这是什么意思呢？这就是说，艺术，无论就其作为审美的对象，还是作为审美意识，它都要比人对现实的审美关系来得更典型，更理想，更强烈，更深刻。作为审美的对象，艺术是现实生活经过艺术家头脑反映的产物。只因经过这一反映，艺术家的思想情感便渗透、溶解在作品即艺术美之中。比如郑板桥的墨竹，“一两三枝竹竿，四五六片竹叶，自然淡淡疏疏”，它并不象自然之竹那样冗繁、重叠，因此在现实中也是很难找到的。它是自然之竹经过了艺术家头脑的一番加工，先变成了“眼中之竹”，再变成“胸中之竹”，最后变成“手中之竹”，而诉诸笔墨。

的结果。这种竹经历了艺术家思想情感的孕育，因此，虽然着墨不多，却能显出一派清劲、秀逸之气，它当然要比现实的竹更美。再看，到了郑板桥被罢官之后，以至晚年，他的墨竹就画得更加傲然挺拔，瘦硬利削。那竹简直就成了他不屈的人格化身。这样的竹当然要比自然之竹来得更理想、更典型。正是因为这个道理，我们不难理解文艺复兴时的著名画家拉斐尔的墓志铭为什么会刻着这样的话：“活着，大自然害怕他会胜过自己的工作；死了，它又害怕自己也会死亡。”你看这说得多么俏皮。

另一方面，艺术作为审美意识，无论在创作或鉴赏中，也都要比一般的体验来得更强烈，更深刻。它会在人们平静的心海上卷起情感的狂飚，使人欢乐、振奋、悲哀、忧郁，它会逗得人们捧腹大笑，也会使人难过得黯然涕下。在这方面，我们都会有过类似的体验。

罗曼·罗兰讲过贝多芬的一段故事。那是在一八二四年的五月，贝多芬的《D调弥撒曲》和《第九交响曲》在维也纳举行第一次演奏会，获得了空前的成功。许多人感动得哭了。交响曲引起狂热的骚动，几乎带有暴动的性质，以至警察都不得不出面干涉。贝多芬在终场以后也激动得不省人事了。人们把他抬到朋友家，他朦朦胧胧地合衣而睡，直到次日的早上。

这是何等强烈的激情啊！在艺术领域里，这种体验有时真的会使人魂不附体的。不信，皖北有一种地方戏，当地人就把它叫做“拉魂腔”。原因就是它太迷人了，它简直可以把人的魂儿给拉走哩！

艺术活动中的情感体验不是一种偶然的现象，而是体现了艺术的一种本质特征。说得确切一点，艺术的本质特征在于它必须直接诉诸审美情感。

记得有一个故事，讲的是唐朝诗人王绩。有一次，他见到从家乡来的客人，十分激动，思乡怀土之情不禁油然而生。于是就作了一首诗，叫做《在京思故园见乡人问》。这首诗很有意思，一句接着一句，几乎全是问话。问家，问园，问柳，问竹，问梅，问石，问花，问果，不一而足，不厌其详。家乡的一切，凡能想到的几乎都问到了，通篇是问话。但仔细地琢磨，他的这些问话却并不是要人来回答的。这种写法，无非是借着这些问话，来抒发作者思念故园的深情罢了。这是王绩比较有名的一首长律。但是谁曾想到，他问的那位乡亲却把这件事当真了，于是也作了一首诗，叫《答王无功问故园》。诗中把王绩所问一一作了答复。所谓“子问我所知，我对子应识”，真是实在得可爱！可是，如此的实在对诗来说，真是啼笑皆非了。严格地说，是没有一点诗味的。

这个故事说明了一个什么道理呢？它说明王绩的那位乡亲恐怕还不大懂得诗是怎么回事，不大懂得艺术的本质特征在于直接诉诸审美情感。他大概还不知道离开了这个本质特征，光罗列一些事实，或说明某个道理，那是谈不上艺术的。艺术不只是认识，更不是抽象的思考。有人认为情感才是艺术的灵魂，那是有一定道理的。

直接诉诸审美情感贯穿于整个的艺术活动。这可以为艺术的实践所证实。记得郭沫若谈他的《女神》，就是在“和狂涛暴涨一样的写诗欲望”的推动下完成的。他讲，当诗兴