

戏剧文学学习资料

第一辑

湖南省戏曲研究所编

PDG

目 录

美学与现代文明

..... 蒋冰海 林同华 朱一智 (1)

艺术和时代

——艺术高峰规律初探..... 吴达志 (14)

中国古代美学思想与西方美学思想的

一些比较研究..... 蒋孔阳 (44)

浅谈戏剧观赏的审美移情..... 王东局 (57)

简论戏剧创作中的美学移情..... 王东局 (66)

黑格尔论情境冲突..... 岳介先 (74)

梅兰芳、斯坦尼斯拉夫斯基、布莱希特戏

剧观比较..... 佐 临 (86)

论喜剧中的幽默与机智..... 陈瘦竹 (100)

试论讽刺喜剧的创作..... 杜清源 (139)

中西悲剧观探异..... 乔德文 (151)

时代潮流和戏曲改革……王蕴明 李 准(173)

正确评价戏曲传统剧目的思想意义

……………郭汉城 颜长珂(192)

《时代潮流和戏曲改革》读后感…朱颖辉(203)

戏剧情境论……………徐闻莺 荣广润(214)

戏剧动作浅探……………李 滋(237)

漫谈戏曲的时空自由……………李春熹(255)

美学与现代文明

蒋冰海 林同华 朱一智

美学是人类把握世界的一门重要科学。在林彪、江青反革命集团横行的那些年代里，美学竟成了无人敢问的“禁区”。那时，美学，一概被斥之为资产阶级的东西；谈美，诬之为追求资产阶级生活方式。然而，美毕竟是禁不住，也灭不了的。因为爱美是人的天性，人的生活中不能没有美。美学，就是研究人对现实审美关系的科学，是人类把握世界的一种重要方式。

美学形成为一门独立的科学，虽然已有二百多年的历史，但在马克思主义产生之前，从严格意义上说，它还是不科学的。资产阶级哲学家和美学家们，由于世界观的错误，以及时代和阶级的局限性，往往把美讲得很神秘，好象只有那些高贵者，才能够创造美和欣赏美。在这些人的心目中，美与广大劳动人民是根本不搭界的。这是一种歪曲。只有马克思主义产生以后，美学才能成为一门真正的科学。马克思主义从人类社会实践，深刻地揭示了美的秘密，指出“劳动创造了美”，美的本质与人的本质不可分割，美就是人的本质力量的对象化，而且“正是通过对对象世界的改造，人才实际上确正自己是类的存在物。这种生产是他的能动的、类的生活。通过这种生产，自然界才表现为他的创造物和他的现实性。因此，劳动的对象是人的类的生活的对象化：人不仅象在意识中所发生的那样在精神上把自己化分为二，而且在

实践中，在现实中把自己化分为二，并且在他所创造的世界中直观自身”（马克思：《1844年经济学——哲学手稿》第46、51页）。这就是说，美不是什么天然的东西，也不是那个人脑子原来就有的，而是人类实践的产物。离开了生产劳动，离开了人的社会实践，连人都不可能产生，那还谈什么美！正因为从劳动中形成了人的“能动的、类的生活”，所以，追求美，维护美，按照美的规律去创造新生活，才是一个健康人应有的本性。

美学，就是研究人在现实生活中，怎样把本质力量对象化，怎样按照美的规律造型；人对现实的这种审美关系又是怎样随着社会实践发展而发展的。

人对现实的审美关系是人类所特有的，是由具有审美特性的对象，与具有审美能力的主体所构成的。动物对现实没有审美关系，它只有适应自然的本能和依赖于自然而存在。动物固然也替自己营巢造窝，寻觅食物，生育后代，但动物只在肉体直接需要的支配下，才制造它自己及其后代直接需要的东西。人对自然也有生理上的关系，但人却知道怎样按照每个物种的标准来生产，并且知道怎样把固有的标准运用到对象上来制造，因此，人还按照美的规律来造型。法国作家雨果说：“你要了解生存与生活的不同吗？动物生存，而人则生活”。“生活，就是知道自己的价值、自己所能做到的与自己所应该做到的”（雨果：《论文学》第169页）。可以说，这是从美学角度揭示了人与动物的一个重要区别。

人对现实的审美关系，是多方面的。有人对物质世界的审美关系，也有人对精神世界的审美关系。生活本身是丰富多采的，人对美的要求，也必然是多方面的。因此，不应该把美学研究的对象，仅停留于艺术之中。艺术是人对现实审

美关系的最高表现形式，美学应该重视研究艺术发展中的规律问题，不能给人以美的享受，不能鼓舞人们向上的作品，就谈不上是有价值的艺术。艺术是确定美和发展美学趣味的重要途径之一。这是由艺术本身所具有的特点所决定的。因为艺术虽然来自生活，但是它比普通的实际生活更高，更强烈，更集中，更典型，更理想，因此就更带有普遍性，更能体现生活的本质和人类的向往。但另一方面，艺术毕竟是生活的反映，因此，只有从生活出发，从人对现实的审美关系上着眼，才能弄清艺术美的本质，才能真正把握艺术发展的根本规律。

美学属于人民。人民是社会实践的主体。马克思主义告诉我们，人类社会无论物质文明还是精神文明，归根到底，都是人民群众所创造的。美当然也不例外。正是由于千百万人民群众的实践，才改造了自然，发现了美，人才从自然风物中看到自己的本质力量，并给人带来了启发与鼓舞。因此，人类实践不仅改变了自然形态，使自然美在本质上具有社会意义；而且也不断改变其人类自身，使人类不断走向更高文明。问题很清楚，美的本质总是和一定的社会实践相联系的。无论自然美或社会美都是与人类生活分不开的。美的奥妙就在“自然界人化”和“人的对象化”之中。因此，研究人对现实的审美关系，不仅使人在把握这种关系时能够认识现实，同时能够自我认识，从而达到美的享受。人们一般都有这样的体会，只有当自己对客观事物的关系有比较深刻的认识与了解时，工作起来才会更有信心，才能在工作中真正有所创造，做出成绩来；人也只有在这种时候，才会真正感到生命的活力，并且心里会油然地产生一种美滋滋的感觉。由此可见，美，从本质上说，是实践的产物，而且只有从实践中，使主观与客观达到高度完满的统一，才能给人以

真切的美感和美的享受。

人类从美学上把握世界，是有一个发展过程的，在古代社会生产力还相当落后的时候，人们把握世界的方式必然是简单粗糙的。所以那时候的科学，水平既是很低的，内容也是很庞杂的；后来，随着生产力的发展和人们生活不断提高，人们才逐渐懂得用科学、哲学、道德、艺术等不同方式去把握世界，使其成为推动社会发展的力量。美学成了一门科学，是18世纪50年代的事，它是随着近代文明的发展，才从艺术与哲学的附庸地位，变成一门独立的科学。

美学虽然到近代才形成为一门独立的科学，但由于美与人类生活有着直接的关系，所以它的重要的社会作用，早在古代就开始被许多思想家所注意。我国唯物主义哲学家荀况，在两千多年前就说过“美善相乐”（《乐论》）。近百年来，我国不少有见地的思想家、教育家，更是非常重视美学的重要作用。王国维是最早把西方美学介绍到中国来的学者。蔡元培是第一个提出美育与德育、智育、体育并列的教育家。他在《以美育代宗教说》一文中指出：“美育能为人创造更高的情操，摆脱虚幻，达到实体世界，感到生活的价值。”（《蔡元培教育文选》第28—32页）。伟大的无产阶级革命家和思想翼鲁迅，更是十分重视美学的重大作用。他在《拟播布美术意见书》一文中说：美术可以表见文化，美术可以辅翼道德，美术可以救援经济。（《鲁迅全集》第7卷第273页。）这些都说明，美学对一个人的成长，对国家、民族的兴旺，对整个人类社会经济和文化的发展，都有着重大的关系。一个人如果没有健康的高尚的审美情趣，就不能正确地理解和对待生活，就不可能为铲除一切丑恶的现象进行英勇的斗争，就不可能对人类事业作出有益

的贡献。一个民族如果没有高尚的审美情趣，就不会有真正的人类文明。我国今天正处于一个伟大的历史转折时期，我们的任务就是要建设一个现代化的社会主义强国。要实现这样一个伟大目标，美学对我们更具有重大意义。

美学是建设现代物质文明的有力武器

马克思主义在分析人类从蒙昧时代，野蛮时代到文明时代的各个时期，是以人类对自然物不同的态度和改造能力为标准的。例如，在蒙昧时代，是以采集现成的天然产物为主的时期，人类的制造品主要是作为这种采集的辅助工具。在野蛮时代，是学会经营畜牧业和农业的时期，是学会靠人类的劳动，以增加天然产物生产的方法的时期。可是，到了文明时代，是人类“学会对天然产物进一步加工时期，是真正的工业和艺术产生的时期。”（《马克思恩格斯选集》第4卷第23页）一部人类物质文明的历史，就是一部改造自然的历史，也是一部认识发展的历史，其中当然也包括对美的认识和运用的历史。

人类能够对自然进行采集和增殖，这已经是一个大进步，那时使用的石斧、石刀，就包含了原始人类审美观点的萌芽。到了可以用工业和艺术的方法，对自然物进行加工，物质文明便宣告诞生了。物质文明的产生，是人类用劳动生产的方法改变了自然物的结果，是人类按照实用和审美的尺度改造自然物的结果。马克思指出：“动物只是按照它所属的那个物种的尺度和需要来进行塑造，而人则懂得按照任何物种的尺度来进行生产，并且随时随地都能用内在固有的尺度来衡量对象，所以，人也按照美的规律来塑造物体。”（马克思：《1844年经济学——哲学手稿》第50—51页）很明显，动

物的生产产品，是为了满足自己生存需要，他们不可能懂得自然物的内在规律；人类的生产产品，是在逐步掌握事物的内在规律基础上，按照美的规律来创造的。如果说，自然物的整齐一律，均衡对称，符合规律，和谐统一的形式美是无目的、自发的、外化地存在着，那么，在人类产品中，则是为目的的、自觉的存在着，并且，取得了内在美和外在美的历史性统一，因而，美是人类按照规律自觉地来创造的，它们和研究这些事物美的规律的科学——美学，都有密切的关系。

文明时代的人类，通过手工业和艺术的活动，逐步掌握事物美的规律；并且，反过来，又用这些美的规律发展他们的手工业和艺术事业。中国古代仰韶文化遗址，有许多房屋的建筑采用对称的方形和园形，方形的房子又分为正方形和长方形，园形的房子有正园和椭圆。（参阅刘敦桢主编《中国古代建筑史》第24页）方形是对称整齐一律的形式美；椭圆形的形式美，按照德国美学家黑格尔的说法，则属于符合规律的形式美（见《美学》第1卷第175页）除了建筑遗存的美之外，还有各种陶器制品，不仅在陶土经过精细淘洗，陶形是对称的曲线，而且，表面还做得很光亮，并且用红色和黑色的颜料画上各种表现人类纺织手工业审美观点的编织纹，表现自然产物和谐对称的叶子纹，方格纹等。在一些彩陶上面，还有人头形的塑象。（参阅王玉哲《中国上古史纲》第26—28页。）这些原始人类的建筑美和工业艺术美，都是文明时代人类与现实的审美关系确立的证明。

现代人类物质文明的生产，更加突出地表现了人们与现实生活的审美关系，表现了人类按照美的规律来塑造物体的审美关系。研究这种审美关系的美学，与日常生活和劳动生产的关系，越来越密切，相互渗透的可能性和现实性越来越

大。美学正在日益加深地渗透到日常生活之中，并从劳动生产的实践活动中汲取丰富营养。从人民日常生活，食用的陶、瓷器、玻璃和塑料器皿，搪瓷和铝铁等金属制品，到出门的交通工具，如自行车、汽车、轮船、飞机、火车等，以至宇宙探测器和人造卫星，都有一个造型设计的美学问题。从人们日常穿戴用的衣服装饰，到工业用品的包装设计，装璜艺术，到人们居住和游览的各种民用建筑，美术建筑、动植物园、博物馆和科学馆、文学馆，都有一个建筑美和环境美的问题。各种日用的电器设备，如电风扇、电冰箱、洗衣机、录音机等，也有一个造型的美观问题。研究各种轻重工业产品的功能，材料制造和质量，那是设计和生产部门的技术问题；但是，研究这些劳动产品的造型和装饰，却是工业美学的问题。现代意大利建筑美学家P·L奈尔维列举了用于旅行和陈列的几种马车形式，说明虽然美观的变化使马车在形式上发生巨大的改变，但所有这些设计对于各自的功能要求来说，都是合理的。船舶和陆地上的车辆一样，在桨橹或者风力所能达到的有限速度范围内，可以在形体上和装饰上有丰富的变化。飞机的体型形式，虽然表明它是缓慢地改变其结构形态，但是，通过实验研究，也已经创造了亚音速的流线型。（参阅P·L奈尔维《建筑的艺术与技术》第172—177页插图156—1610）现代流线型的先驱，商品设计家雷蒙·洛埃维，在巴黎设立“工业美学公司”，在英国伦敦和瑞士设立分公司，专门从事日用品和机器的色彩和造型简化的设计，取得了美化和商品改观的审美效果。由此可见，美学已经同现代物质文明结合在一起，这是一个不可否认的客观事实。

人类在不同时代都是按照美的规律来塑造物体，造物

质财富。但是,在资本主义社会和社会主义社会里,物质文明的审美性质,对于劳动者来说,却具有不同的特点。首先,在资本主义社会里,由于生产资料不属于劳动者,因此,整个物质文明对于劳动者来说,是外在的,不能享受的。马克思说:“劳动为富人生产了珍品,却为劳动者生产了赤贫。劳动创造了宫殿,却为劳动者创造了贫民窟。劳动创造了美,却使劳动者成为畸形”(《1844年经济学一哲学手稿》第46页)。其次,在资本主义社会里,劳动人民创造美的物质文明是被迫的,不是自愿的。他们创造美的产品,只是作为满足劳动以外的各种需要的手段。劳动的环境、劳动的工具、劳动的产品,对于他们来说,都不能成为真正审美的对象。美对他们来说,不是自由自在的。“劳动者只是在劳动之外才感到自由自在,而在劳动之内则感到爽然若失。劳动者在他不劳动时如释重负,而当他劳动时则如坐针毡”(《1844年经济学一哲学手稿》第47页)在社会主义社会里,物质文明的美则是属于劳动人民的。美对劳动者来说,是内在的,可以享受的。社会主义的物质文明建设,正在为劳动人民不断改善劳动条件和生活状况,劳动对于劳动者来说,逐步正在成为一种需要的满足,而不仅是劳动以外才感到自由自在,劳动者以主人翁的态度来创造这种新生活,他们热爱自己的劳动工具,也热爱自己的劳动产品。所以,劳动者在他们的产品中看到自己,肯定自己,从中感到幸福和喜悦。劳动创造了美,并且这种美是真正属于劳动者自己的。社会主义的物质文明美,应当是内在美和形式美的统一。资本主义社会中,资本家为了赚钱,常常用形式美掩盖它的产品质量粗糙的丑;从原材料的选择到加工的物化劳动,都强迫劳动者弄虚作假。社会主义的物质文明美的创造,是为了劳动人民自身,它不

能也不应该用形式美来对抗内容美。商品的竞争，应当是以“优质美观”来取胜，赢得购买者的喜爱。不应当以“好看无用”来欺骗人民，从而，也欺骗劳动者自己。社会主义美学应用于物质文明的建设中，应当坚持“质量第一”的原则。没有质，那种所谓美是无用的；但是，有质也必须注意美观，特别是要按照人民群众对美的要求，不断地改进各类产品，只有这样，才能满足人民群众日益增长的审美需要。

我国社会主义物质文明的建设，随着科学技术的发展，美学应用于生产技术部门的范围越来越广泛，各种新型的劳动产品不断诞生。因为人们日益增长的物质文明需要，必然会对各种产品提出更新更高的审美要求。从服装设计到建筑设计，从日用品设计到工业用品设计都会在审美和实用的双重要求上出现新的改进和突破。中国人民审美观不仅在影响世界的精神文明，而且会不断地影响世界的物质文明。虽然，今天我们在科学技术和工业生产许多方面，还落后于世界的许多资本主义国家。但我们有着先进的社会主义制度，有着优良的民族传统，只要我们团结一致，在党的领导下，是一定可以迎头赶上去的。我们今天在物质文明方面，也并不是一切都落后的。中国的轻工业品，纺织品，正在日益广泛赢得国际市场。因此，工业美学不仅对于我国物质文明的建设富有现实意义，而且对于世界现代物质文明的建设会做出积极的贡献。我们要根据三十多年社会主义建设的经验教训，排除错误干扰，进一步把马克思主义美学运用到物质文明建设中去，使我们的事业和生活更加美好。

审美教育是建设社会主义精神文明的重要内容

建设社会主义物质文明需要美学，建设社会主义精神文

明更需要美学。

高度的精神文明是社会主义社会的重要特征，是推动社会主义社会蓬勃发展的重要因素，也是我们实现祖国社会主义现代化当务之急。

社会主义精神文明，包括着广泛的内容。它不仅要有高，度发展的教育、科学文化，而且还要求人们具有远大的理想，坚定的信念，高尚的道德情操和良好的社会风尚等。

建设社会主义精神文明，需要作长期的多方面的艰苦努力。首先要大力发展物质生产。因为精神文明的水平归根到底还要受到物质条件的制约，尤其是精神文明的智慧领域，如教育的发展、科学的昌盛、文化的繁荣等，都需要有一定的物质基础。其次要靠强大的政治思想工作。通过深入细致的思想工作，使人们普遍地具有高尚的情操、道德，从而树立良好的社会风尚。而广泛地进行审美教育，将大大地有助于建设社会主义的精神文明。

审美教育的根本任务，就是提高人们的审美能力和审美情趣，分清什么是真善美，什么是假丑恶。而提高人们审美能力本身就是建设社会主义精神文明重要组成部分。

建设社会主义精神文明，从根本上说，就是培养和造就德、智、体、美全面发展的新人。在剥削阶级统治的社会里，劳动者是被剥削被奴役的对象，因而是不可能把自己培养成为全面发展新人的。只有到了社会主义社会，由于建立了生产资料公有制，消灭了剥削和压迫，广大劳动者才第一次破天荒地由“会说话的工具”、“机器的零件”变成了社会的主人。这就为培养全面发展的新人准备了条件。在社会主义社会里，广大劳动者不仅要有很高的觉悟，健全的体魄，一定的生产知识，科学文化知识，还要有一定的艺术修养，学会

运用美的规律把握世界。这是社会主义大生产的客观要求，也是劳动者的迫切愿望。美育是培养全面发展的人材所不可缺少的。正如杰普莉茨卡娅所指出的：“没有美育，就不可能有个性充分的全面发展”。（《苏维埃教育学讲义》第446页）实际上，人都是爱美的，所谓“爱美之心，人皆有之”。高尔基曾经说过，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。同时从长远看，也只有这种全面发展的人，才是真正自由的、幸福的、美满的人。因为将来随着生产的发展，人们觉悟水平的不断提高，对人的精神文明的要求也越来越高。在高度文明的社会主义社会里，一个人如果鼠目寸光、庸庸碌碌、美丑不辨，那就根本谈不上自由、幸福和美满。

广泛地进行审美教育，还有助于我们生动活泼地进行政治思想工作。怎样使政治思想工作卓有成效，过去我们党有一个传统的好经验，就是既要喻之以理，又要动之以情，既要讲道理，又要辅之形象化的教育。而审美教育的一个重要特点，就是把思想品德教育，寓于美的形象之中。比如，对青年进行革命人生观教育，我们可从政治课和伦理学角度写很多文章，讲很多道理，这无疑是必要的。但如果辅之以组织大家阅读优秀的文学作品，或组织大家观看好的电影、戏剧，就会收到加倍的效果。高尔基曾经说过：文学是最有效、常胜的宣传手段。

审美教育能陶冶人们的性情，培养良好的性格。这里有个艺术家的故事很说明问题。德国音乐家梅亚贝尔，一天为了一点小事同妻子吵架，吵得面红耳赤，谁也不肯相让。后来他为了使自己平静下来，就弹起友人肖邦送给他的《夜曲》，他立刻被这支乐曲的魅力所吸引，使他完全忘却刚才

和妻子的吵架。那怒气未消的妻子也被那优美的旋律所沉醉，并勾起了他们当年相爱时甜蜜的回忆，于是就化怒为爱，马上言归于好。可见，好的音乐在陶冶人的性情上有一种惊人的力量。这正如罗马修辞学家朗吉弩斯所指出的：

“和谐的乐调不仅对于人是一种很自然的工具，能说服人，使人愉快，而且还有一种惊人的力量，能表达强烈的情感”。

（《西方美学家论美和美感》第49页）

审美教育还能培养人高尚的审美情趣，帮助人们趋善避恶。一位美学工作者曾经深刻地指出：与其教育人们不干坏事，还不如使人们对坏事根本不感兴趣。一些行为放荡，不良习气比较严重的人，往往是缺乏文化素养，生活情趣庸俗的人。反之，一个人有了高尚审美情趣，特别是对某种艺术发生了强烈的兴趣爱好，他的兴趣和注意力也就往往集中在事业或某种艺术上面。这从人的生理和心理机制上也可以找到说明。因为一个人的兴奋中心是有限的。他对美的事物发生了强烈兴趣，相对地说，对丑的事物就不感兴趣，而且能自觉地加以抵制。所以对青少年，从小就注意培养他们热爱美好事物，对他们一生将有重大的意义。

审美教育是通过形象来进行教育的，而美、丑总是相比较而存在，相斗争而发展的。因此，教育人们热爱美好事物同时也要揭露批判丑的事物，这样就易于帮助人们分清美丑善恶，从而择美而从。北京有个中学生，过去爱留披肩的长发。一次校长同他谈话：“留长发美吗？”“别人都挺爱看我。”“别人投来的是羡慕、赞美的眼光，还是厌恶的眼光？”“这……”，这个问题他的确没有想过。接着校长同他深入地谈了什么才叫真正的美，一个青年人应该追求什么样的美？几天后，又有一件事触动了他。从此，他决心剪了

长发，理了个“学生头”。老师，同学赞扬他，他心里也感到愉快。

一个人高尚的道德、情操和整个社会良好的风尚，不是自发形成的，而是需要不断地进行教育，并和庸俗、低级的趣味相斗争中形成起来的。今年年初，全国总工会、共青团中央、全国妇联等九个单位倡议开展以讲文明、讲礼貌、讲卫生、讲秩序、讲道德和心灵美、语言美、行为美、环境美为内容的“五讲”、“四美”活动，是当前发动广大群众建设社会主义精神文明的有效方法，是群众自己教育自己的好形式。活动开展以来，虽然时间不长，但全国到处都收到了良好的效果。

可见，审美教育可以熏陶人们的感情，培养人们的情操，改变社会的风貌。它使人们认识生活，热爱生活，从而为现实生活更加美好而努力工作，为实现人类美好的理想——共产主义而终生奋斗。

（转自《东岳论丛》1981年第6期）

艺术和时代

——艺术高峰规律初探

吴达志

人类文化的发展，如果从原始洞窟壁画算起的话，已经有两万年左右的历史了。

无论是俾里牛斯山两麓洞窟壁画上栩栩如生的野牛群，还是古希腊典雅、优美的维纳斯，抑或是文艺复兴时期巨人般的大卫和摩西象，中世纪巍峨入云的哥特式建筑，以及资本主义上升时期贝多芬的动人心弦的音乐；无论是周代精湛的青铜器，还是脍炙人口的唐诗、宋词、元曲和精巧的明清工艺，这些人类智慧的结晶和艺术杰作的出现有没有规律可寻？它们都是在什么条件下形成的？这是值得人们思索的问题。

在考察文学艺术的发展规律性问题时，人们自然会想到马克思提出的关于艺术生产发展与物质生产发展的不平衡关系的论述。因为物质生产和精神生产的关系，不是简单的依存或互为影响的关系。影响艺术生产的，除经济基础外，社会的上层建筑，特别是阶级、集团间的政治斗争，会比较直接地影响到艺术生产。此外，其它意识形态如哲学、宗教、道德、时代风尚等，也都对艺术生产发生直接或间接的影响。同时，马克思主义也强调要辩证地理解物质生产与艺术生产的关系。例如一八九零年十月二十七日恩格斯致施米特的信，在指出经济上落后的国家在哲学上倒能奏起第一把提琴后，