

学术名家文丛

美 · 艺术 · 审美

——实践美学原理

杜东枝 等著

雲南大學出版社
雲南人民出版社

学术名家文丛

美 · 艺术 · 审美

——实践美学原理

杜东枝 等著

雲南大學出版社
雲南人民出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美·艺术·审美：实践美学原理/杜东枝等著.
—昆明：云南大学出版社，2015
(云南文库·学术名家文丛)
ISBN 978-7-5482-1419-9

I. ①美… II. ①杜… III. ①美学-文集
IV. ①B83-53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 031651 号

出品人：周永坤
统筹编辑：柴伟 陈曦
责任编辑：冯峨
责任校对：何传玉 范娇
封面设计：郑治

书 名	美·艺术·审美——实践美学原理
作 者	杜东枝 等著
出 版	云南大学出版社 云南人民出版社
发 行	云南大学出版社 云南人民出版社
社 址	昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内
邮 编	650091
网 址	www.ynup.com
E-mail	market@ynup.com
开 本	787mm × 1092mm 1/16
印 张	30.5
字 数	513 千
版 次	2015 年 8 月第 1 版第 1 次印刷
印 刷	昆明卓林包装印刷有限公司
书 号	ISBN 978-7-5482-1419-9
定 价	80.00 元

《云南文库》编委会

主任委员：李纪恒 赵 金 高 峰

副主任委员：钱恒义 张瑞才 陈建国 陈秋生

委 员：杨 毅 范建华 任 佳 李 维 张 勇

张昌山 王展飞 何耀华 贺圣达

《云南文库·学术名家文丛》编委会

主 任：赵 金

副主任：张瑞才 张云松 张昌山

委 员（按姓氏笔画排序）

王文光 王展飞 尤 中 朱惠荣 伍雄武 伏润民

任 佳 刘 稚 刘大伟 汤文治 李红专 杨 毅

杨先明 何 飞 何 明 何耀华 邹 颖 张文勋

张桥贵 陈一之 陈云东 武建国 范建华 林文勋

和少英 周 平 周永坤 胡正鹏 段炳昌 施本植

施惟达 贺圣达 崔运武 董云川 谢本书

主 编：张瑞才

副主编：张昌山

编 辑：马维聪 柴 伟 杨君凤

作者简介

杜东枝（男），1933年11月生于杭州，云南大学中文系教授。主要研究方向为美学、文艺理论、外国文学。曾任中学团委书记和云南省大学生联合会主席，中文系副主任，中国外国文学学会理事，马列文艺理论研究会理事，云南省高级职称评委会委员，其论著曾数次获省优秀社科论著奖，如1989年获省政府社科优秀成果二等奖。2008年获“云南省哲学社会科学优秀老专家”荣誉称号，2012年获“云南大学红云教育功勋奖”。主要论著有《小说名篇鉴赏》（专著，云南人民出版社，1980.6）、《文心雕龙简论》（合著，人民文学出版社1980.9）、《西方现实主义文学》（副主编，贵州人民出版社，1980）、《美·艺术·审美——实践美学原理》（主编，云南大学出版社，1990）、《审美自由与人性塑造》（专著，云南大学出版社，1994）、《审美自由论》（专著，北京中国社科出版社出版社，2010）等，此外，所发表的50余篇论文有近二十篇分别被《全国高等学校文科学报》、《美学文摘》等刊物摘要刊登，被中国人民大学“复印资料”转载。在美学、文艺理论和外国文学界均有一定影响。

本书执笔者

杜东枝	姜文清
张胜冰	刘文孝
曹鹏志	李笑频
杜宇芳	牛 军

总 序

中共云南省委书记 李纪恒

“盖文章，经国之大业，不朽之盛事。”一部承载责任与使命的好作品，必将是一部千古不朽的立言典范，也必将是一部历久弥新的传世教科书。千百年来特别是明代以来，许多贤人君子和名人大家在广袤的云岭大地耕耘、思考和写作，留下了闪光的足迹和丰厚的作品，足以飨及后进，启迪晚辈。在搜集、遴选和整理云南明代以来学术大家、学术名家著作的基础上，由云南宣传部门牵头推出了《云南文库》，这一丛书的面世诚为云南学术研究和出版界之盛事。

编纂《云南文库》是传承云南地域文明、提高云南文化自觉的有益尝试。“七彩云南”这片神奇的土地孕育了对中国乃至世界文明都有重要影响的古人类，造就了云南文化的丰厚积淀，从而构成了博大精深的云南文化艺术宝库。作为中华文化圈、印度文化圈和东南亚文化圈的交汇地，云南自古以来都不缺乏学贯中西的大师和博古通今的大家，从来都不缺乏魅力四射的光辉著作和壮美奇绝的文化遗存。其中，许多学术作品都凝聚了深邃的思想和超凡的智慧，体现了鲜明的地域特色和民族特色，彰显了有云南自身特点的知识谱系和学术传统。今

天，我们将历史长河中的明珠拾起，用心记载云南学术史上的灿烂篇章，正是为了守护云南优秀的地域文化，为了汲取进一步繁荣发展云南哲学社会科学养分和动力，进而筑牢云南文化自信的根基。

编纂《云南文库》是树立云南文化品牌、增强云南文化影响力的重要举措。云南文化是中华文化的有机组成部分，其悠久的历史、多彩的民族文化、独特的生态文化、包容的宗教文化，已经成为文化百花园中一枝流光溢彩、香飘四海的奇葩。千百年来，云南学者中英奇瑰伟之士以及众多寓居云南的外省学者念兹在兹，深植于云南沃土，扎根于传统文化，不懈探索、勤奋撰述，留下了一批经得住历史和实践检验的珍贵成果。特别是抗战时期，随着西南联合大学和相关研究机构的到来，昆明一时风云际会，云集了大批我国现代学术史上开宗立派的学术大师和著名专家，云南成为当时中国学术中心之一，诞生了大批学术经典。新中国成立后，云南学术研究取得很大进展，研究队伍空前壮大，学科建设卓有成效，学术成果日益丰硕，推出了一批享誉国内外的学术精品。近年来，《云南史料丛刊》《云南丛书》等一批历史文献和地方文献丛书相继刊印，云南文化的影响力和竞争力不断增强。今天，我们隆重推出《云南文库》，就是要为更多的人了解云南、熟悉云南、研究云南搭建一个平台和载体，为云南的经济社会发展、文化建设、文史学术研究等提供有益的历史借鉴，为在更广领域传播云南文化、打造云南品牌、增强云南软实力创造更好条件。

编纂《云南文库》是保障人民群众的基本文化权益的有效途径。文化建设的根本就是要用健康高雅的艺术、用智慧明辨的思想、用善良温厚的德行启迪人、引导人。编纂《云南文

库》一个重要目的是丰富人民群众的精神文化生活、增进人民群众的幸福感。此次收入《云南文库》的著作，涉及哲学、历史、文学、语言、艺术、民族、宗教、政治、军事、外交等诸多方面，包含着丰富的自然、社会和人生哲理知识，体现了高度的人文关怀。阅读这些著作，有助于培育读者自尊自信、理性平和、积极向上的心态，有助于引导人们去发现、享用、珍惜世界和人生之美，能使大众的精神世界得以滋养和美化、人格得以陶冶和熏陶、心灵得以安顿和抚慰、情感得以丰富和升华，从而更好地满足人民群众多层次、多方面、多样性的审美需求。

编纂《云南文库》是推动云南跨越发展的必然要求。云南早在1996年就提出了建设“民族文化大省”的目标，是全国最早提出建设民族文化大省的省份之一。2000年，我省正式确立了“建设绿色经济强省、民族文化大省和中国连接东南亚南亚的国际大通道”的三大目标，把文化事业和文化产业的发展纳入了全省经济社会发展战略的范畴。2009年召开的中共云南省委八届八次全委会，作出了把云南建设成为“绿色经济强省、民族文化强省、中国面向西南开放的桥头堡”的重大决策，把云南文化建设推向了一个新的阶段。2011年11月，云南省第九次党代会进一步明确了科学发展、和谐发展、跨越发展的发展主题，要求更加自觉、更加主动地推动文化大发展大繁荣。当前，云南人民正豪情满怀地沿着建设民族文化强省的道路阔步前行，具有云南特色的文化模式已经也必将进一步焕发动人而耀眼的光芒。我们将以打造《云南文库》等一批社科品牌和文化精品为契机，继承优良传统，发挥优势，突出特色，以面向现代化、面向世界、面向未来的宏大眼光，锐意进

取，积极开展学术研究，努力创造出无愧于时代、无愧于人民、无愧于历史的优秀学术成果和文化产品，更好地弘扬以高远、开放、包容的高原情怀和坚定、担当、务实的大山品质为主要内容的云南精神。

《云南文库》最终得以发行，首先是众位先贤心血和智慧结晶。在此，我们要对创造了云南学术精品并因此而为中华文化做出杰出贡献的学者们表示崇高的敬意！在《云南文库》的编纂过程中，相关编纂单位、出版单位和参加整理的学者，以高度的责任感和使命感，兢兢业业地做好编校和出版工作，正是有了他们的辛勤劳动和精心工作，才有如今的翰墨流芳。在此，我要诚恳地道一声，大家辛苦了！《云南文库》从构想走向现实，离不开众多读者和社会各界人士的支持，我也一并向你们表示诚挚的谢意！同时，衷心希望同志们一如既往地云南文化建设献智献策，欢迎更多的同仁志士参与到云南文化建设的伟大事业中来！

谨为序。

目 录

Contents

绪 论	(1)
一、美学科学发展的历史线索	(1)
二、美学研究的对象	(9)
三、美学研究的哲学基础和方法论原则	(15)

第一编 美 论

第一章 美的本质	(21)
第一节 历史上对美的本质的几种主要看法	(22)
第二节 美根源于劳动	(31)
第三节 美是自由的形式	(42)
第二章 美在异化劳动条件下的发展规律	(48)
第一节 美在矛盾统一中发展	(48)
第二节 异化劳动的二重性与美的发展	(49)
第三节 审美客体在异化劳动中的矛盾运动	(53)
第四节 审美主体在异化劳动中的矛盾运动	(60)
第三章 美的内容与形式	(65)
第一节 美的内容与形式的关系	(65)
第二节 形式美及其基本规律	(68)
第四章 美的范围	(83)
第一节 社会美	(83)
第二节 自然美	(93)

第三节 艺术美	(105)
第五章 美的种类(范畴)	(112)
第一节 优美与崇高	(112)
第二节 悲剧与喜剧	(119)
第三节 荒诞与丑	(142)

第二编 美感论

第六章 美感的起源、本质、特点和发生机制	(155)
第一节 关于美感起源学说的历史回顾	(155)
第二节 美感与美同时产生于劳动	(157)
第三节 美感的本质和特点	(165)
第四节 审美快感的生理、心理机制	(170)
第七章 审美心理要素	(185)
第一节 感知	(185)
第二节 想象	(188)
第三节 情感	(190)
第四节 理解	(193)
第八章 审美体验的心理过程	(198)
第一节 审美态度及其理论的形成	(198)
第二节 审美体验的过程描述	(203)
第九章 直觉、无意识在审美中的地位和作用	(214)
第一节 直觉经验的历史考察	(214)
第二节 直觉的思维机制	(220)
第三节 审美过程中的直觉体验	(225)
第四节 无意识及其对它的不同解释	(234)
第五节 艺术和审美过程中的无意识心理	(239)
第十章 审美趣味与审美理想	(246)
第一节 审美趣味及其判定条件	(246)

第二节	审美趣味的具体内容	(250)
第三节	审美理想	(255)

第三编 艺术论

第十一章	艺术的起源	(261)
第一节	对艺术起源学说的历史考察	(262)
第二节	劳动与艺术的连接点——巫术	(267)
第十二章	艺术的本质与审美特征	(272)
第一节	艺术的本质	(272)
第二节	艺术的审美特征	(280)
第十三章	各种艺术的审美特征	(290)
第一节	艺术分类的意义和标准	(290)
第二节	造型艺术	(293)
第三节	音乐艺术	(297)
第四节	语言艺术	(300)
第五节	综合艺术	(302)
第六节	实用艺术	(305)
第十四章	艺术思维	(309)
第一节	形象思维	(310)
第二节	灵感思维	(318)
第十五章	艺术形象的基本范畴	(326)
第一节	典型	(326)
第二节	意境	(330)
第三节	意象	(340)
第四节	象征和隐喻	(346)
第十六章	艺术欣赏与艺术批评	(353)
第一节	艺术欣赏	(353)

第二节	艺术批评	(360)
-----	------------	-------

第四编 美育论

第十七章	美育的历史回顾	(369)
第一节	西方美育史线索	(369)
第二节	中国美育史线索	(375)
第十八章	美育的性质和特点	(381)
第一节	美育的性质	(381)
第二节	美育的特点	(385)
第十九章	美育的任务和功能	(388)
第一节	美育的任务	(388)
第二节	美育的功能	(392)
第二十章	美育的实施原则与具体途径	(401)
第一节	真善美统一的原则和理论与实践相结合的原则	(401)
第二节	家庭美育、学校美育与社会美育	(402)

编外编 生活美学

第二十一章	人体美	(412)
第一节	人体美的完整含义	(414)
第二节	自然形体美的标准与塑造	(415)
第三节	风度美的培养和表现形态	(421)
第二十二章	人情美	(425)
第一节	爱情	(425)
第二节	友谊	(434)
第三节	人际交往	(436)
第二十三章	环境美	(443)
第一节	环境美的特征和范围	(443)

第二节 自然环境美	(445)
第三节 劳动环境美	(447)
第四节 生活环境美	(449)
 附录：大众艺术与文化产业	 (452)
第一节 当代文化背景下大众艺术的勃兴	(452)
第二节 文化产业的兴起与大众艺术的关系	(456)
第三节 艺术会走向终结吗？	(459)
 后 记	 (466)

绪 论

美学作为研究美、审美和艺术的科学，是既古老又年轻的。说它古老，是因为早在两千多年前，中国先秦时代的思想家和古希腊的哲学家们就曾经对“美”的问题进行过多方面的探讨；说它年轻，是因为它作为一门有确定研究对象与范围、形成一门独立的学科，又是18世纪中叶才开始的，并且直到今天也还是一门很不成熟的科学。但是，正由于它的尚未充分成熟，也就包含着巨大的发展潜力。这种巨大的发展潜力，当然并不仅仅是因为人类天生有探索的本性和猜谜的嗜好，而是由于美和审美的问題已经越来越渗透到人类生产、生活、艺术创造、科学发现乃至技术革新的一切领域，成为人的自由本性的肯定方式和生活的重要内容，因此，也就成了一个谁都不愿回避的具有永恒魅力的问题。这就是作为一个文明人为什么要学习或至少要懂得一些美学知识的原因。为了对美学有较深入、系统的了解，我们在正式探讨美学理论本身之前，将在“绪论”中对美学研究的历史、研究的对象和研究的方法作扼要述评。

一、美学科学发展的历史线索

美学作为一种有系统的理论，是人类审美经验或审美意识的总结，是审美意识的科学理论形态。在距今几万年前的旧石器时代末期到新石器时代，由于人类在物质生产实践活动中开始把自然界改造得合乎人的目的，从而在人与自然之间建立了一种审美关系时，美和美感就同时诞生了。也

就是说，自然界这时对人来说已不仅是具有实际功利意义的对象，而且也具有了可供人们作精神享受的观赏价值；而当人们对这审美经验进行某种自觉程度的反思并形诸语言文字时，在审美活动中所发展起来的审美意识就开始具有了萌芽状态的理论形式，这便为美学在后来发展成为一门有系统理论内容的学科提供了条件和宝贵的思想资料。

美学作为科学，大致经历了两个阶段，即前科学阶段和作为一门独立的学科的阶段。

作为前科学阶段的美学思想的发展，不论西方或东方，都经历了两千多年的漫长过程。在古代中国和希腊，“中和”和“和谐”都被看作是美的主要特征或表现形式。但西方的“和谐说”，是建立在对立面斗争基础上的统一，而中国的“中和”，则是建立在对立面互补基础上的统一。西方思想突出人与自然的斗争和人与人之间的竞争关系，而中国则重视人与自然的相互适应及人与人之间的协调关系。因此，中国美学不像西方那样对美的本体论问题（美本身究竟是一种什么样的存在物？它是主观还是客观的？等等）作高度抽象的哲学思辨，而是十分注意美与自然规律的一致性以及美对实际人生的功能。正因此，作为中国古典美学思想突出优点的“美善合一”与“天人合一”论，包含着极为丰富的内容和极为精辟独到的艺术见解，在世界美学史和艺术史中独树一帜，自成体系，是人类美学思想的一大宝库。在早于古希腊诸哲的西周时期，人们就开始了对美的探讨，而在春秋战国时代，更出现了以孔子和庄子为代表的大思想家，产生了音乐美学巨著《乐记》等重要的美学典籍，魏晋时期还一度发生了对美与艺术的独立探讨，后来又出现了刘勰、司空图、严羽、金圣叹、石涛、王夫之、王国维等著名的美学思想家以及浩如烟海的诗论、文论、书论、画论等美学论著，成为我们民族的一份极为珍贵的美学遗产。只是由于根深蒂固的小农经济和血缘纽带的限制与束缚以及抽象思维的不够发达，中国古代美学未能建立起一个以美的本体论为基础的独立的美学学科。这种情况，直到“五四”前后经王国维引用西方美学原理研究中国文学和蔡元培大力提倡“以美育代宗教”，才开始为在我国建立独立的美学学科奠定了初步基础。此后，在20世纪30年代到五六十年代，又先后出现了以朱