

MEI
XUE

● 赖世和 曹 严
● 长江文艺出版社

美学

MEIXUE 美 学

● 赖世和 ● 曹 严

长江文艺出版社

美 学

赖世和 曹 严

*

长江文艺出版社出版（武汉市解放大道新育村63号）

新华书店湖北发行所经销

汉阳县印刷厂印刷

787×1092毫米32开本 9 印张 1 插页189 000字

1987年11月第1版 1987年11月第1次印刷

印数：1—15 000

ISBN 7—5354—0102—3/I·95

统一书号：10107·600 定价：1.70元

前 言

我们的时代，处处呈现着美的旋律；我们的生活，处处闪耀着美的光华。美是诱人的。凡是对生活热爱的人都热爱美，青年人对于美更是充满着深沉而执着的追求。我们写这本书的目的就在于：向青年朋友提供比较系统、比较完整的美学基础理论和美学基础知识，以便提高审美能力和审美情操。撰写时，尽量注意到理论联系实际，有针对性，有时代感，把理论性、知识性、实践性结合起来，同时注意到青年的特点，把普及和提高结合起来，既有一定的理论深度，又力求深入浅出，通俗易懂，晓达流畅，力戒玄虚，避免流俗，使之便于大学一般文、理、工科学生和具有高中文化程度的青年朋友阅读。

本书曾在内部出版作教材使用，并受到好评。这次公开出版，在体例上作了调整，按照美学、美、美感、审美、美育的顺序进行安排，同时充实了新的内容，比如，增加了山水园林艺术，论述了人体美、爱情美等青年人所关注的问题，还有形象思维等问题的专门论述。在成书过程中，我们得到了党委副书记郝侠君教授的热情指导，并吸收了学术界的现有成果，在此谨致以诚挚的感谢和深深的敬意。

本书由赖世和副教授拟定出体例并负责撰写了第一章至第六章和第十一章，同时负责全书的统稿。曹严老师撰写了

第七章至第十章，并负责引文及其出处的校阅。限于水平，不妥之处在所难免，敬希读者指正。

作 者

1987年6月于中南财经大学

目 录

前 言	1
第一章 美学的研究对象和研究方法	
第一节 美学的研究对象	1
第二节 美学研究方法	10
第三节 美学研究的发展趋向	14
第四节 美学研究对象问题的不同见解	21
第二章 美的产生和发展	
第一节 美的产生	24
第二节 美的发展	31
第三节 美的规律	40
第四节 劳动与美的不同见解	45
第三章 美的本质和特征	
第一节 美的本质	50
第二节 美的特征	68
第三节 美与丑的关系	74
第四节 美本质问题的不同见解	79
第四章 自然美和山水园林	
第一节 人化自然	87
第二节 自然美	94
第三节 山水园林	101

第五章 社会美和人的美

第一节 社会美	108
第二节 人体美	112
第三节 人格美	117
第四节 爱情美	127

第六章 艺术美和美的形态

第一节 艺术美	134
第二节 形象思维	139
第三节 美的形态	145

第七章 艺术分类及其审美特征

第一节 艺术种类的划分	153
第二节 各类艺术的审美特征	164

第八章 美感的性质和特征

第一节 美感的性质	194
第二节 美感的特征	201

第九章 艺术欣赏

第一节 艺术欣赏的性质和特征	227
第二节 欣赏中的再创造和再评价	235

第十章 艺术评论

第一节 艺术评论的性质和特征	244
第二节 艺术评论的标准	249

第十一章 美育的作用及其实施

第一节 美育的重要地位	266
第二节 美育的重要内容	273
第三节 美育的实施途径	278

第一章 美学的研究对象和研究方法

第一节 美学的研究对象

美学是一门既古老又新兴的科学。研究这门科学的目的，在于进行美的探索，用审美的眼光，宏观宇宙的无穷奥秘，微观人间的大千世界，观照人类自身的本质力量，体验人类自身的微妙情愫，依照美的规律来认识世界、改造世界，包括认识、改造人类自身，提高人的精神境界，开拓新的生活领域。人类对现实进行审美观照，萌芽于原始社会时期，然而，对于审美的理论探索，却是很久以后的事情，如果从历史发展的角度来看，仍然可以追溯到遥远的过去。在我国，可以追溯到春秋战国时期，在西方，可以追溯到古希腊时期。由于古代科学文化尚未充分发展，美学尚未成为独立的科学，只是到了近代，才确立某些特定的研究对象，逐渐发展成为一门新兴的科学。

美学 (Aesthetics) 作为一门独立的科学，首先是由德国古典哲学家、哈利大学教授鲍姆嘉登 (1714—1762) 于 1750 年发表《美学》一书提出来的。他把“感觉”、“感情”等作为研究对象，认为美学是关于感觉、感情、感性知识的科学，主张“美学的目的是 (单就它本身来说的) 感性

知识的完善（这就是美），应该避免的感性知识的不完善就是丑。”^①在他看来，美，要有“显而易见的完善”，要有“完善的外形”，同时要“使观者喜爱”；丑，则与美相反，一是“不完善”，二是“使观者嫌厌”。他认为，美与丑可以用比较的方法去把握，“丑的事物，单就它本身来说，可以用一种美的方式去想；较美的事物也可以用一种丑的方式去想。”^②他明确地提出：美学“是研究感性知识的科学。”^③他在这里所讲的感性知识等，与我们现在所讲的美感相似，他在这里所讲的美与丑，与哲学家所讲的真和假、伦理学家所讲的善与恶有联系也有区别。鲍姆嘉登虽然触及了美学的研究对象问题，但是，没有完全解决这个问题。

一门科学的研究对象是确定该科学研究范围的标志。和其他科学一样，作为一门独立的科学，美学应有特定的研究对象，这是其他科学不能代替的也是不容混淆的。否则，美学就不能成为一门独立的科学。那么，怎样来确定美学的研究对象呢？毛泽东同志曾经指出：“科学研究的区分，就是根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对于某一现象领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”^④不言而喻，美学要研究的“现象领域”应当是独特的。换句话说，这个独特的“现象领域”，就是美学的研究对象。

首先，就美学一词的词源词义来说，Aesthetics 由希腊文演变而来，原有凭感官去感知，凭感官可以感知的意

① 《西方美学家论美和美感》第142页，商务印书馆1980年5月版。

② 同上，第144页。

③ 同上，第142页。

④ 《毛泽东著作选读》上册第148页，人民出版社1986年8月版。

思，在十九世纪的哲学术语中，它的意思是与感性印象有关的东西。有“感觉”、“感情”、“审美”等意思。^①既然“凭感官去感知”，有“审美”的意思，那么，美学研究就必然要研究属于“感官”主体的人和作为“感知”对象的物，就必然要研究审美主体和审美对象的相互关系，而且要系统地而不是零散地研究与此有关的各种现象。这就是研究对象问题。鲍姆嘉登用“美学”一词为自己的专著命名而创立美学，也就试图对过去美学思想上那些零碎的、不完整的认识和在审美问题上那些“说不出道理来”的现象进行研究，也就是说，美学要对“感觉”、“感情”、“审美”等问题进行研究。这就是美学研究对象问题。鲍姆嘉登之后二百多年来，美学研究大体上都与上述“感知”、“感性”、“审美”一类问题有关，逐步形成了某些特定的研究对象。这些研究对象自然包含主体与客体以及主客体之间的各种关系。

其次，从审美实践来说，美学的研究对象应当是对现实的审美关系，也就是说，美学应当从审美关系方面来研究人掌握世界的规律和特点。事实上人和现实每日每时都在发生各种各样的关系，物质的或者是精神的，实践的或者是理论的，科学的或者是审美的，美学要研究的是人与现实的审美关系，而不是研究人与现实的一切关系。人与现实的审美关系体现在人与自然、人与社会、人与艺术等关系之中。在人与自然的审美关系中，人懂得了自然美，在人与社会的审美关系中，人懂得了社会美，在人与艺术的审美关系中，人懂得了艺术美。李四光到庐山考察地质、地貌，这主要是一种科学活动，庐山主要是科学考察的对象。李白登庐山，饱览

^① 《美学讲演集》第14页，北京师范大学出版社1981年10月版。

大自然的美景，写下“日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺，疑是银河落九天”这种脍炙人口的诗篇，主要是一种审美活动，庐山主要是审美的对象，诗人主要是用精神的力量、情感的力量，以直接观照的方式去掌握庐山的，从而懂得了庐山的美，表现出人对自然山水的一片深情和真切感受。这就是人与自然的审美关系。当然，人们饱览山水之美，得到美的感受，即使没有写出美妙的诗句，也同样与自然山水发生了审美关系。此外，人们在生产劳动实践、科学实践活动、在阶级社会里还有阶级斗争实践方面与社会发生审美关系。激动人心的劳动场面，超化入神的科学研究等都可以作为人们的审美对象。“骄阳红似火，汗湿斗笠阴”，这种朴实无华的诗句，就是以劳动作为审美对象的，我们看见的是烈日下从事辛勤劳动的人，讴歌的是劳动者的美，肯定的是劳动和劳动者的审美素质。报告文学《哥德巴赫猜想》，是以陈景润的科研活动为审美对象的，为了科学地论证世界上许多数学家试图解决而未解决的一个大的数学难题，陈景润废寝忘食，精心钻研，终于把“猜想”变成科学。当中贯穿着多少扣人心弦的生活事件、发人深省的生活哲理。这里，肯定的是科学研究和科学家的美、人类智慧的美。人们在日常生活中照镜子，窥视自己的面容、体态、衣着、美丑，慎察自己，推己及人，悟出完善完美人生的道理，这也是带有审美意味的活动。在这方面，古人为我们留下了许多值得总结的经验。《邹忌讽齐王纳谏》记述邹忌“窥镜”、与徐公比美就是一例。“邹忌修八尺有余，而形貌昳丽。”^①邹忌身材修长，形体俊美，逸丽非凡，称得

^① 《战国策》，见《古文观止》上册第138页，中华书局1973年3月版。

上是美男子了，然而，若与齐国公认的美男子“城北徐公”比美，却自愧不如。可是，邹忌的妻子、爱妾、客人，或出于偏爱，或出于畏惧，或者有求于邹忌，都不恰当地夸耀邹忌比徐公美。邹忌从“窥镜”、比美这件事当中，悟出了广开言路是治国之道的深刻哲理。这就是审美活动中推己及人的功夫。人与社会的审美关系是极为广泛的，但是，集中地体现在人与人之间的审美关系中，只有人与人之间的审美关系才是社会审美关系的核心。人们把自然美、社会美升华为艺术美，创作出艺术品，这种艺术品一经产生，就是取得了物质存在形式的实体性东西，人与艺术之间就是从欣赏、创作、再欣赏等环节发生审美的关系。一幅好的画，可以叫人百看不厌；一首好的歌曲，可以叫人心旷神怡；一部好的小说，可以引人入胜；一出好的戏剧，可以叫人惊心动魄，从而产生巨大的精神力量。这就是人与艺术的审美关系。艺术美是自然美、社会美的集中反映，艺术审美是人类审美的最高形式，也是美学研究的中心问题。依据上述种种分析，我们认为：美学是研究人对现实的审美关系，按照美的规律来认识世界、改造世界的科学，是一门渗透力很强的科学。

既然美学是研究人对现实的审美关系，那么，就必须从审美主体、审美对象以及主客体的相互关系来研究美的有关问题。

在审美对象方面，要对美的产生和发展、美的本质和特征、美的种类和形态、艺术分类等进行研究。研究美的产生和发展，就是要了解人类社会早期如何在劳动实践中，人与客观世界形成了审美关系，从而阐明人类审美活动的现实基础及其发展的规律性。比如，原始人类怎样从劳动工具的使用

用当中产生了形体美的感受，在改良工具的过程中，怎样把不规整的石块，加工成球状形、流线形等，并对点、线、面、长、宽、厚、光洁、色泽、明暗等构成形式美、整体美的因素，进行比较、选择。尽管原始人类当时不一定意识到劳动工具的审美素质，事实上，他们已经把劳动工具既当作实用的东西，也当作审美的对象，而后再把劳动产品，如贝壳、兽齿、兽骨等加工为装饰品，以满足物质生活和精神生活的需要。这就是美的产生和发展的问題。研究美的本质和特征，就是要阐明美的哲学基础，探讨美在哪里、美是什么这些根本问题。比如，人们望洋兴叹，大洋何以为美？人们仰天长啸，长天又何以为美？或者有感于海洋的辽阔，或者有感于大海的深沉；或者有感于长天的高远，或者有感于风云的变幻。大体如此而已。研究美的种类和形态，就是要阐明自然美、社会美、艺术美的联系和区别等。研究艺术分类就是要依据艺术的不同特点，阐明艺术分类的原则和各种艺术门类的特殊规律及其审美特征。

在审美主体方面，要研究美感问题、欣赏问题、评论问题和审美教育问题。美感是美学研究的重要问题之一，研究美感就是要阐明美感的本质和特征，美感的生理、心理因素和生理、心理活动。一个美的形象，美的造形，美的商品，美的社会事物，美的自然景色都会激起人们的美感，如何科学地阐明这种美感现象，这是美学研究的任务之一。当人们读一首好的诗，看一出好的戏，听一支好的歌曲都可以产生情感的体验，得到美感享受，应当如何理解这种现象，这也是美学研究的任务。在社会生活当中，人们无时无刻不在经验着审美感受。美学也必须研究这方面的问题。研究美的欣

赏就要阐明作为审美主体的人，在审美问题上必须具备的生理、心理条件和社会、文化条件。没有美感效能的人，就不可能有美的感受能力。很难想象狼孩、白痴会有正常人的审美能力，也很难想象头脑简单、知识贫乏、缺乏文化教养的人，能够和思维敏锐、知识丰富、有文化教养的人那样欣赏美。研究艺术评论，则应当阐明评论的性质和标准，特别是艺术评论对艺术欣赏的作用。研究美育就是阐明美育是共产主义教育的重要组成部分，对培养青年一代具有特殊的意义，同时要阐明实施美育的内容、方法、途径。青年是审美主体中最活跃的因素，也是审美对象中最活泼的因素，因此，必须重视青年的审美问题，并对青年所关注的人体美、人格美、爱情美以及青年审美的生理、心理、爱好、兴趣等特征方面，进行必要的探索。

综上所述，无论对审美主体方面的研究，还是对审美对象方面的研究，或者对二者相互关系的研究，都有其相对的独特性，但是，它们又是相互联系、不可偏废的有机整体，因此，我们应该从整体上掌握美学的研究对象，又要从不同的方面来掌握美学的研究对象。

美学虽然有独特的研究对象，是一门独立的科学，但是，它与哲学、伦理学、心理学、文艺学有着密切的关系。

美学与哲学——长期以来，美学就从属于哲学，被认为是哲学的分支科学。中外史上，许多哲学家也是美学家，他们的哲学著作也论述美学问题。尽管如此，美学和哲学仍然是既有联系又有区别的两门科学。作为两门独立的科学，它们的联系和区别主要在于：哲学以整个客观世界作为研究对象，揭示自然、社会、思维的一般规律，解决人们的世界观

问题，哲学为美学提供世界观和方法论的基础，对美学研究具有指导作用。美学只是研究人对现实的审美关系，揭示美的本质、规律和特征，解决人们的审美观问题，可以从审美方面来丰富哲学的内容。马克思主义美学，要以辩证唯物主义和历史唯物主义作为理论基础，彻底揭示美的本质、规律和特征，使美学真正成为科学。

美学与伦理学——无论是在我国还是在外国，古代的学者们都看到了美和善的内在联系，认为美和善是统一的东西。这种传统的思想，在历史上产生过深远的影响，直到现在，人们还常常把美和善相提并论，称善行为美德，称善事为美好。伦理学作为一门独立的科学，它研究的基本问题是善，是要解决人们的道德行为规范问题。善象纽带连着两端，是美学研究的内容，也是伦理学研究的内容，因此，美学与伦理学有着非常密切的关系。然而，它们的区别也是明显的：一者，善可以是美的内容，也可以是别的东西；二者，美和善具有各自的本质、规律和特征；再者，作为各自独立的学科，具有不同的研究对象和内容。在我国，现在已经不存在整体性的阶级对抗和阶级剥削，人与人、人与社会的关系发生了根本性的变化，人们对于善与恶，可以择善而行，对于诚与伪，可以坦诚对待，对于正与邪，可以公正评断，所以，美与善可以达到高度的统一。这是在阶级对抗的社会里难以做到的。马克思主义美学和马克思主义伦理学，应当在这里携起手来，为建设社会主义的精神文明共同努力。

美学与心理学——中外古文论家都很重视艺术审美心理特征的研究，并且提出过许多精辟的见解。十八世纪英国经验主义美学，从心理学的角度研究审美现象，对美学研究作

出过贡献。许多美学家利用心理学的研究成果，分析审美的心理活动，对美学研究提供了有益的经验。美学与心理学关系密切，心理学的研究，有助于研究人的审美心理活动，对于研究美感问题具有重要意义，美学对于审美心理的研究，可以丰富心理学的内容。美学与心理学的主要区别：首先，研究对象不同，一者研究人的心理活动，一者研究人的审美活动；其次，科学性质不同，心理学是研究人的心理现象的科学，揭示心理现象的发生和发展规律，美学既是理论科学，又是行为科学，具有极大的实践性。

美学与文艺学——在人类史上，审美活动先于文艺活动，但是，作为一门科学，文艺学却比美学早得多，因为美学研究的领域，较之文艺学要广泛得多、复杂得多、深刻得多，具有极大的综合性质、边缘性质，美学与各种科学彼此交错、互相渗透，与许多学科交织在一起，只有哲学、伦理学、心理学、文艺学等等相关科学发展了，美学才能相应地建立起来。美学与文艺学关系十分密切。美学研究人类的审美活动，包括艺术审美活动，揭示审美活动的规律，也揭示艺术审美的规律，具有极大的概括性，因此，美学对于文艺学的研究，具有重要的指导意义。文艺学研究艺术审美的一般规律和各部门艺术的特殊规律，对于美学的研究，也具有十分重要的意义。然而，美学与文艺学毕竟是两门不同的科学，美学研究的是人与现实的审美关系，包括一切审美活动，文艺学研究的是文艺现象，美学研究的内容，较之文艺学要广泛得多、深刻得多，只有在美学上科学地揭示了美的本质，才能在文艺上找到艺术美的渊源。因此，把美学和文艺学等同起来或者对立起来的观点都是不可取的。

第二节 美学研究方法

自上而下的研究方法

所谓自上而下的研究方法，就是从哲学高度上进行研究的方法。美学的基本问题，也是哲学的基本问题。比如，美的本质是什么，审美对象与审美意识谁是第一性的，谁是第二性的，这类问题只有从哲学的高度上去研究，才能做出正确的回答。美学问题的论争，往往是哲学上唯物论与唯心论之争。哲学思想的完全对立，必然在美的看法上产生根本分歧，在美学研究的方法上互相排斥，从而得出截然不同的结论。唯心主义哲学，不能正确揭示美学的基本问题，只有马克思主义哲学才为美学研究揭示美学的基本问题，提供了正确的世界观和方法论的基础。然而，有些美学家从哲学高度去研究美学问题时，往往产生脱离客观实际的倾向，轻视感性经验，把问题弄得神秘、复杂，叫人如坠烟海，难以问津，结果把活生生的美学变成思辨的玄学。要把美学从“经院哲学”中解放出来，在马克思主义哲学原理的指导下，真正成为生机勃勃的理论科学、行为科学，美学就必须走向生活，研究社会的审美实践、审美现象，特别是青年的审美要求，回答现实生活中的复杂问题。大者而言，航天科学的发展，对当代生活带来的巨大变化，对审美开辟的新领域、新变化，比如，把过去凭想象、幻想描绘的神话世界，真正变成了审美观照的现实对象，如此等等都应当研究；小者而言，人们的发型、衣着变化，在一定意义上也反映了人们的