

● 胡先祥 / 主编 周建华 / 主审

5 艺术欣赏

美学基础

高职高专公共基础课系列规划教材

21世纪

美与艺术有着千丝万缕的联系，甚至有人认为美学就是研究艺术的哲学。虽然美的不一定是艺术的，但艺术的一般认为是美的。在现实生活中如果缺少艺术和艺术美，生活将变得单调而枯燥，人们审美能力的提高也将受到极大的影响。在人类文明发展史上，艺术和艺术美历来受到特别的重视。

华中科技大学出版社
<http://www.hustp.com>

图书在版编目(CIP)数据

美学基础与艺术欣赏/胡先祥 主编. —武汉:华中科技大学出版社,2009 年 11 月

ISBN 978-7-5609-5255-0

I. 美… II. 胡… III. ①美学-高等学校:技术学校-教材;②艺术-鉴赏-高等学校:技术学校-教材 IV. B83 J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 190567 号

美学基础与艺术欣赏

胡先祥 主编

策划编辑:曾 光
责任编辑:王小娟
责任校对:祝 菲

封面设计:刘 卉
责任监印:周治超

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87557437

录 排:华中科技大学惠友文印中心
印 刷:华中科技大学印刷厂

开本:710mm×1000mm 1/16

印张:14 插页:3

字数:283 000

版次:2009 年 11 月第 1 版

印次:2009 年 11 月第 1 次印刷

定价:26.50 元

ISBN 978-7-5609-5255-0/B·69

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行部调换)

内 容 提 要

本书共分两大部分。第一部分为美学基础,主要介绍美的本质与特性、形式美、美感等,这些都是美学理论的基本问题;第二部分为艺术欣赏,从众多的艺术门类中选取了美术、建筑艺术、景观艺术、书法艺术、音乐艺术、影视艺术等贴近大学生生活实际的艺术形式作简单介绍。

本书图文并茂,语言简练,实用性、可读性强,可作为艺术设计类专业、景观(园林)设计类专业、建筑设计类专业、室内设计等专业的基础课程教材。

前言

人类按照美的规律建造世界,也按照美的规律建造自己。人类之所以异于其他物种,在于人类意识到有自我,在于在劳动中发展思维,在劳动中认识到美,并创造了美。人类为美而生活,为美而创造。没有美就没有世界,就没有发展的动力,也就没有人类的今天。

研究美的规律的科学就称为美学。

美与艺术有着千丝万缕的联系,甚至有人认为美学就是研究艺术的哲学。虽然美的不一定是艺术的,但艺术的一般认为是美的。在现实生活中如果缺少艺术,生活将变得单调而枯燥,人们审美能力的提高也将受到极大的影响。在人类文明发展史上,艺术和艺术美历来受到特别的重视。

大学生学习美学和欣赏艺术,是大学素质教育的重要内容。很多学校存在着重技能,轻审美和创造能力培养的倾向,忽视了艺术欣赏教学这一重要环节,违背了素质教育所倡导的基本性和全面性原则,严重阻碍了 21 世纪全民族的整体审美素质的提高。有专家预言,艺术产业将成为 21 世纪的支柱产业之一,为适应 21 世纪产业发展新形势的客观需要必须通过艺术欣赏教育来对学生实施美学教育,促进学生全面发展,陶冶情操,提高素养,开发学生的创新意识和创新能力。有鉴于此,我们组织编写了这本《美学基础与艺术欣赏》教材,以期对大学生的素质教育尽绵薄之力。

本书的编写突出了以下几个特点。

1. 注重实用性,原则上不作深入的理论探讨,言简意赅,贴近大学生生活。
2. 在保证系统性的前提下突出重点。本书的基本结构是:前三章是美学基础部分,后六章是几种主要艺术的欣赏。中外美学思想源远流长,美学理论博大精深,但我们只选取了美学理论中的几个基本问题作简明扼要的探讨,以期抛砖引玉。艺术门类繁多,特别是现代艺术形式日趋多样,我们也只选取了几种重要的艺术形式。这些艺术形式符合大学生的审美习惯,对培养大学生的审美意识起到至关重要的作用。

3. 可读性强。本书的编写特别注重这一点。为方便学生阅读,本书深入浅出、图文并茂,通过大量生动的实例剖析和图片展示使学生获得直观印象,从而提高学习兴趣。

本书由湖北生态工程职业技术学院组织编写,参与编写的人员均为该院一线教师。具体职责和分工如下:周建华担任本书的主审;胡先祥任主编,确定编写思路和编写提纲,负责统稿和部分文字校对工作,具体编写第六章;谢辉、谢昌兵任副主编,参与部分统稿和文字校对工作,其中谢辉编写第二章和第四章的图片部分,谢昌兵编写第八章;施金山编写第七章;王中柱编写第一章;李宏星编写第五章;李大俊编写第四章的文字部分;孙华编写第三章;邱敏编写第九章;李新枝负责整理全书的图片、文字校对、电子稿件制

作等工作。

本书在编写过程中,得到了周建华院长的亲切关怀和指导,同时也参考了有关资料和著作,在此谨向周建华院长和有关作者表示衷心的感谢!

编 者
2009 年 9 月

目 录

第一章 美的本质与特征	(1)
第一节 美学学科的建立	(2)
一、既古老而又年轻的美学	(2)
二、美学研究的对象和范围	(3)
三、美学与其他学科的关系	(4)
第二节 美学史上的探讨	(5)
一、“美是难的”	(5)
二、关于美的本质问题的代表性观点	(6)
第三节 关于美的本质的认识	(8)
一、美的本质和人的本质	(8)
二、美的本质在于对人的本质力量的肯定和确证	(9)
三、美是以宜人的感性形式显现出对人的本质力量的肯定和确证	(9)
第四节 美的形态与特征	(10)
一、自然美及其特征	(10)
二、社会美及其特征	(12)
三、艺术美及其特征	(14)
第五节 美的基本范畴	(17)
一、优美	(17)
二、崇高	(18)
三、悲剧	(18)
四、喜剧	(19)
第二章 美的形式与形式美	(21)
第一节 美的形式与形式美	(22)
一、形式与内容	(22)
二、美的形式	(22)
三、形式美的特点	(23)
第二节 构成形式美的感性质料	(23)
一、色彩	(23)
二、形状	(24)
三、声音	(25)
第三节 形式美的法则	(26)
一、整齐一律	(26)

二、对称均衡	(26)
三、调和对比	(27)
四、节奏韵律	(28)
五、比例匀称	(29)
六、多样统一	(30)
第三章 美感	(32)
第一节 美感的基本特征	(33)
一、美感的起源与发展	(33)
二、美感的特征	(34)
第二节 审美心理结构	(35)
一、审美感知	(35)
二、审美想象	(36)
三、审美理解	(37)
四、审美情感	(38)
第三节 审美心理过程	(39)
一、审美心理发生的条件	(39)
二、审美心理的准备	(40)
三、审美心理的实现	(40)
第四章 美术欣赏	(43)
第一节 美术概述	(44)
一、美术的含义	(44)
二、艺术的起源	(44)
三、美术的功能	(45)
四、美术的基本特征	(46)
五、美术门类的划分	(47)
第二节 美术欣赏常识	(50)
一、美术欣赏的含义	(50)
二、美术欣赏的主体性	(50)
三、美术欣赏的过程	(50)
第三节 美术作品的构成要素	(52)
一、内容与形式	(52)
二、构思和构图	(53)
三、空间与笔触	(54)
四、素材与意境	(55)
五、节奏与风格	(55)
第四节 中外美术发展及名作欣赏	(57)

一、中国美术发展及名作欣赏	(57)
二、西方美术发展及名作欣赏	(64)
第五章 建筑艺术欣赏	(70)
第一节 建筑的种类与审美特征	(71)
一、建筑的种类	(71)
二、建筑艺术的审美特征	(71)
三、建筑艺术欣赏的方法	(72)
第二节 中外古典建筑艺术欣赏	(73)
一、欧洲古典建筑艺术欣赏	(73)
二、世界其他地域建筑艺术欣赏	(88)
三、中国古典建筑艺术欣赏	(91)
第三节 中外现代建筑艺术欣赏	(102)
一、外国现代建筑艺术欣赏	(103)
二、中国现代建筑艺术欣赏	(109)
第六章 景观艺术欣赏	(113)
第一节 景观艺术的特点与审美	(114)
一、景观的含义与分类	(114)
二、景观美	(115)
三、景观艺术欣赏	(117)
第二节 景观要素欣赏	(119)
一、景观植物欣赏	(119)
二、景观建筑欣赏	(122)
三、景观设施与小品欣赏	(126)
四、水景欣赏	(128)
五、地面铺装欣赏	(131)
第三节 中外景观艺术赏析举例	(132)
一、中国古典园林艺术赏析	(132)
二、中国现代景观艺术赏析	(135)
三、外国景观艺术赏析	(137)
第七章 书法艺术欣赏	(141)
第一节 书法欣赏的规律与方法	(142)
一、书法欣赏的规律	(142)
二、书法欣赏的标准和方法	(143)
第二节 各类书体的特点与欣赏	(147)
一、篆书的特点与欣赏	(147)
二、隶书的艺术特点与欣赏	(149)

三、楷书的特点与欣赏	(150)
四、行书的艺术特点与欣赏	(152)
五、草书的艺术特点与欣赏	(153)
第八章 音乐艺术欣赏	(158)
第一节 音乐的起源及类别	(159)
一、音乐的起源	(159)
二、音乐的类别	(160)
第二节 音乐艺术的特征	(172)
一、音响美和旋律美	(172)
二、抒情美	(173)
第三节 音乐审美	(175)
一、细心聆听、学会感知	(175)
二、静心感受、学会想象	(176)
三、用心探究、学会评价	(177)
第四节 中外音乐艺术作品欣赏	(177)
一、小提琴协奏曲《梁祝》(陈钢、何占豪)	(177)
二、二胡曲《二泉映月》(阿炳)	(180)
三、c 小调练习曲《革命》(肖邦)	(181)
四、g 小调第四十交响曲(莫扎特)	(182)
五、c 小调第五交响曲《命运》和《英雄》交响曲(贝多芬)	(183)
六、《蓝色多瑙河》圆舞曲(小约翰·施特劳斯)	(186)
第九章 影视艺术欣赏	(189)
第一节 电影艺术	(190)
一、电影的产生和发展	(190)
二、电影艺术的审美特征	(192)
三、电影的风格及流派	(195)
四、电影艺术的表现手段	(199)
第二节 电视艺术	(201)
一、电视的起源与发展	(201)
二、电视艺术的分类与特征	(202)
三、电视艺术的审美特征	(205)
第三节 中外影视作品欣赏	(208)
一、电影作品	(208)
二、电视作品	(211)
参考文献	(214)

MEIXUE JICHU YU YISHU XINSHANG

第一章 ▶▶ 美的本质与特征

学习目标

了解美学的研究范围、美学与其他学科的关系、中外美学思想发展概况。掌握美的本质、美的三种形态（自然美、社会美、艺术美）及其特征，掌握美的四个范畴及其特点。

美的世界是令人向往的世界,美是到处存在的,我们的世界充满了美。学习美学基础的根本目的,是培养审美的人,创造美的世界。但是,美究竟是什么,它来自何处,有什么特点,美和真、善有什么区别,这些都是学习美学基础首先要了解的内容。只有认真地研究了这些问题,我们才会善于发现美、认识美、感受美、创造美,才能开展真正意义上的审美活动。

第一节

美学学科的建立

一、既古老而又年轻的美学

人类的审美意识和美学思想的历史是很古老的,但是美学作为一门科学,却又是十分年轻的。

从历史上看,人类发现美、欣赏美直到从不自觉到自觉地在实践中创造美,是由来已久的。据考古学证明,人类创造原始艺术品的时间,大致是在离现今数万年的旧石器时代。自1879年西班牙阿尔塔米拉洞穴的壁画被发现以后,美学界就认为一种比较成熟的艺术至少在三万年前的冰河期就已经产生。其开始是以粗略的轮廓和抽象的符号表现动物和人体的图画和雕刻,后来图像变得比较细致和清晰。出土的石器时代的各种遗留物,包括建筑、墓葬群、石器、陶器及最初的装饰品等,生动形象地向人们展示了古代居民的审美意识和审美观念的演变,代表着人类文明所经历过的一个重要的历史阶段。

从对于具体的美的事物的欣赏,到凝聚为一种较为抽象的美的观念,无疑地经历了一个漫长的发展过程。标志着这一演变过程进入新阶段的重要成果,是在语言文字中出现了“美”。以汉语来说,“美”字最早见于殷代的甲骨文。东汉时代的许慎在《说文》中解释说:“美,甘也。从羊从大,羊在六畜,主给膳也。”徐铉注释说:“羊大则美,故从大。”可见古代美与善(即实用意义)同义。在我国首先注意到美与善有所不同的,当推孔子。他对《韶乐》的评价是“尽美矣,又尽善也”。而对《武乐》的评价则为:“尽美矣,未尽善也”。孟子继承和发展了孔子的美学思想,提出了“充实之谓美,充实而有光辉之谓大”,而且从内容和形式两个方面对美的内涵作了规定。此外,先秦时代其他一些思想家如老子、庄子、荀子等人已经广泛涉及人类审美活动的许多方面,并取得了一系列重要成就。事实上,从战国后期开始,随着物质生产的发展、精神生活的丰富,特别是文学艺术的繁荣,美学不仅得到了更为普遍的重视,而且深入到了文学、音乐、绘画、戏剧等各个艺术领域。

在西方,美学研究的历史也是源远流长的。早在公元前6世纪末,古希腊的毕达哥拉斯学派,就根据“数的原则”来剖析美,认为美在于“对立因素的和谐的统一,把杂多导

致统一,把不协调导致协调”。这一观念,对后世美学产生了深远的影响。此后,柏拉图、亚里士多德等人从哲学和艺术的角度阐释“什么是美”,他们卓越的见解,在美学发展史上,都具有十分重要的价值。在中世纪的欧洲,哲学成为“宗教的婢女”,美学研究当然也处于停滞状态。直到适应资本主义要求的文艺复兴运动兴起后,西方美学才又进入了新的繁荣时期。

如果仅就历史渊源而论,无论在古代的中国还是在古代的西方,美学思想的确是十分丰富的。我国先秦诸子和古希腊学者关于美的问题的论述,尽管都有不少精辟的见解,但这些思想毕竟还比较零碎,没有独立构成一门完整的学科。在以后很长的历史时期内,美学虽然在不断发展着,却仍然未能从根本上摆脱这种状态。一直到18世纪,由于当时哲学和自然科学的推动,美学发展才进入了新的阶段。1750年,德国哲学家鲍姆加登的美学专著《美学》第一卷的出版,在美学发展史上,具有划时代的意义。鲍姆加登认为,人的心理活动包括知、情、意三个方面,应该相应的有三门学科来加以研究。研究“知”的学科是逻辑学,研究“意”的学科是伦理学,研究“情”的学科则是“美学”。从此,“美学”这一名称才逐渐获得学术界的公认,美学也就成了一门有别于哲学、逻辑学、伦理学、艺术理论等的独立的学科。鲍姆加登本人也被誉为“美学之父”。以后,随着康德、黑格尔、车尔尼雪夫斯基等人的努力,美学研究又逐步深入,使这门学科获得了更为严格的理论形态。如果从形成独立的学科算起,美学的历史不过两百多年,因此,它又是一门非常年轻的科学。

二、美学研究的对象和范围

审美对象问题是美学研究中的一个核心问题,但人们对它的认识,一直以来,却是众说纷纭。概括起来,主要有以下几种观点。

1. 美学就是艺术哲学

不少美学家认为美学就是艺术哲学,它的研究对象就是艺术。黑格尔就公开声称,只有艺术才是真正的美,他说:“我们这门科学的正当名称应是‘艺术哲学’,或更确切一点,‘美的艺术的哲学’。”

2. 美学就是关于美的哲学

一些美学家认为美学除了研究艺术中的美与丑外,还要研究生活中的美与丑,并以后者为主要对象,所以美学就是关于美的科学。

3. 美学的研究对象是审美经验和审美心理

这种观点是随着19世纪心理学的产生,一些美学家主张用心理学的观点和方法来解释和研究一切审美现象,把审美心理和审美经验置于美学研究的中心。

以上关于美学研究对象的各种观点虽都有其一定的道理,但亦有各自的缺陷,因而都难以获得学术界的公认。我们认为,美学就是研究人与现实之间审美关系的一门科学,它是在人类历史的发展中,随着社会生产的发展,随着其他科学研究的不断深入,而逐步丰富和发展起来的。

美学既然要研究人与现实的审美关系,它的研究范围自然首先要包括构成这一关系的客体(美)和主体(美感)这两大方面。同时,人类的实践活动,绝不仅仅局限于认识世界,更重要的还在于改造世界,以适应人类发展的需要。因此,美学研究的范围,还应包括美的创造的问题。这样,围绕着审美关系这一轴心而出现的美、美感、美的创造三大方面,便构成了美学研究的三大领域。

就客体方面而言,美学要揭示美与丑的区别,研究美的本质与特性、美的内容与形式、美的形态、美的范畴等。就主体方面而言,美学要研究美感的本质、美感产生和发展的一般规律、美感的心理要素、审美标准等基本问题。美的创造,是美学研究中的一个极为重要的领域。它不仅包括艺术美的创造,而且还包括现实美的创造——例如环境的美化、劳动产品的美化、社会生活的美化、人的美化(美育)等。对于这些,美育都应认真地加以研究。

综上所述,我们可以说,美学就是研究美及人对美的感受和创造的一般规律的学科。

三、美学与其他学科的关系

美学是一门社会科学,它同哲学、伦理学、心理学、艺术理论和自然科学等都有密切的关系。研究这种关系,明确它们之间的联系与区别,有助于我们进一步准确地把握美学的特殊性质。

1. 美学与哲学的关系

美学曾经长期隶属于哲学,随着社会的发展,科学的进步,才逐渐分立为独立的学科,所以,它与哲学的关系极为密切。哲学为美学研究提供了世界观和方法论的基础,对美学研究起着指导的作用。美学中的许多基本问题,往往会直接涉及哲学中的许多基本原理,有的就是哲学问题在审美领域中的具体表现。正因如此,人们又认为美学是研究人与现实审美关系的一门哲学性学科,但是,美学却不是哲学的附庸,它有自己的研究对象,是一门独立的学科。

2. 美学与伦理学的关系

美学与伦理学的关系十分密切。伦理学研究人的社会行为的准则,研究人与人之间的义务、个人对国家和社会的义务等。简言之,伦理学研究人们之间的道德关系,它的基本范畴是“善”及其对立面“恶”。美与善的关系非常密切。一般来说,美的对象应当是善的,恶的事物不可能美(恶可以采取美的形式,那是另一个问题)。所以,不能把美学与伦理学截然分开。但是,美、善分属不同范畴,相互不能混淆,善只是美的基础,并不是说任何善的事物都是美的。因此,伦理学与美学是有严格区别的。我们既不赞成割断美学与伦理学的联系,也不赞成把美学与伦理学机械地等同起来。

3. 美学与心理学的关系

美学与心理学也有着相当密切的关系。心理学是探讨人类心理活动一般规律的学科,而人类的审美活动从认识上说是一种特殊的心理活动,因此,美学的发展就离不开心理学的发展。但美学研究范围又不仅仅限于审美心理,因此,绝不能简单地把美学等同

于心理学。

4. 美学与艺术理论的关系

美学与艺术理论的关系尤为密切。我们知道,一切真正有价值的艺术作品应该是美的,而对于艺术美的欣赏和创造,又是人类审美活动的一个重要方面,这样,美学和艺术理论势必都会研究艺术美的本质和特征、艺术美与现实美的关系、艺术美的欣赏和创造的一般规律等问题。可是,美学的研究范围又远远不止艺术美,现实生活中的美及人对美的欣赏和创造等问题,在美学研究中都占有重要的地位。至于分门别类的艺术理论,有时也被称为音乐美学、绘画美学、戏剧美学、电影美学等,这是因为它们研究的内容确实很多也是某一艺术领域中的美学问题,鉴于这个原因,它们也可以在美学的殿堂中占有自己的地位;但是,由于其研究的范围毕竟只是局限于某一艺术领域,因此,它们的内容也只是通常所说的美学在特定艺术领域的具体化。

第二节

美学史上的探讨

一、“美是难的”

“美是什么”,乍一看,似乎是个不假思索就可回答的问题。在我们每个人的现实生活中,谁不曾为美的事物激动过、感叹过?美的事物往往一眼就能使我们得到美的感受。例如,张家界、九寨沟、黄山、泰山,使你感受到自然风光的美;雷锋、焦裕禄,使你感受到人物心灵的美;曹雪芹的《红楼梦》、贝多芬的交响乐,使你感受到艺术作品的美。但是,这都只是对于具体事务的美的感受和评价,并没有回答“美是什么”这一问题,也即美的本质问题。

古希腊思想家柏拉图曾经在他的名著《大希庇阿斯篇》中记述过他的老师苏格拉底和诡辩派学者希庇阿斯关于“美是什么”的讨论。在讨论中提出了关于美的各种定义,但这些定义又在讨论中被一一否定,因为它们都没有准确地概括出美的本质,说明所有的美的事物。最后,柏拉图不得不感慨地用一句谚语结束他们的讨论:“美是难的。”

自此,人们不断地在探索美的本质,却始终未找到满意的答案,以致这个美学上的首要问题成为千古之谜。直到今天,这个谜还是尚未完全揭开,还需要人们继续探索。

为什么美的本质是一个难解的理论之谜?这一方面是因为美存在着各种各样的表现形态。自然界中有美,社会生活中有美,艺术作品中也有美,这些美的个别的具体的形式是比较容易感受的,但它们的特点又千差万别,很难找到它们的普遍性和共同的、类似的品质,因此就难以概括出美的本质问题。另一方面,人们对美的感受也不尽相同。不

同的人会对同一事物做出不同的审美评价;甚至同一个人由于环境、心境等的变化,也会
对同一事物在不同时间做出不同的审美评价。这都增加了对美的本质认识的困难。

然而,世界的一切都是可探究的。尽管“美是难的”,美的本质仍然是可以逐步被认
识的。数千年来人们的探索,虽然还未能彻底揭开这个谜,但毕竟提出了不少见解,为后
人的探究开辟了许多途径。因此,回顾一下美学史上对美的本质的探索无疑是有益的。

二、关于美的本质问题的代表性观点

关于美的本质问题,美学史上影响较大的观点主要有以下几种。

(一) 美是理念

这种观点最早是由柏拉图提出的。他正确地区分了“什么东西是美的”和“什么是
美”这两个不同的概念,但他从精神世界中去寻找美,认为美是永恒的理念。柏拉图把世
界分为三层:理念是第一层世界,即最高层的世界,最真实的世界;现实是第二层世界,是
对理念世界的模仿,是理念世界的影子;艺术则是第三层世界,是对现实世界的模仿,是
影子的影子。而美便是在事物之外,又不依赖于人的主观存在的一种理念——“美本
身”。它是永恒的、真正的美,现实生活中一切美的事物都是由它派生出来的,因此它是
美的本源。

柏拉图的观点显然是客观唯心主义的观点。后来,新柏拉图主义的创始人普洛丁进
一步把“美是理念”说神秘化,甚至直接用“神”这个词来代表“理念”,认为物质世界的美
不在物质本身,而在反映神的光辉;神是美的来源。

到了近代,德国古典美学大师黑格尔发展和完善了“美是理念”说,认为美就是理念
的感性显现。在柏拉图那里,“理念”是空洞的、抽象的,是脱离了个别的一般,是永恒不
变的万物的模式;而黑格尔所谓的“理念”,则是与具体事物相结合的,是自身矛盾着的辩
证统一体。黑格尔认为美是具体的,是理性和感性的统一,内容和形式的统一,主观和客
观的统一。黑格尔对于美的本质的认识,具有合理的内核;但他的出发点仍然是抽象的
“理念”(黑格尔又把它称作“绝对精神”、“神”、“普遍力量”等),是唯心的。

(二) 美是主观观念

这种观点认为不能脱离人去寻找美的本源,美是人的某种生理、心理机制,是心灵的
产物,是人的主观精神现象。例如 18 世纪英国经验主义美学家休谟说:“美并不是事物
本身里的一种性质。它只存在于观赏者的心里,每一个人心见出一种不同的美。”德国与
黑格尔齐名的另一位古典美学大师康德从先验论出发,一再强调:“至于审美的规定根
据,我们认为它只能是主观的,不可能是别的。”西方现代以来,这种主观论十分流行,其
他如叔本华认为美是意志的客体化,克罗齐认为美是心灵的表象,是直觉成功的表现,桑
塔耶纳认为美是客观化了的快感,等等,都是把人的主观心理看作是美的本源。

美是主观观念的观点,直到今天在东西方影响仍然很大。这种观点,把“美”从神秘
的“理念”中解脱出来,肯定了美与人的联系,重视对审美主体的研究,这对我们认识美的
本质有借鉴意义。但是,它由人们美感的差异性推论出美是主观观念,从而混淆了美和

美感,用美感来代替美,用审美情趣、审美经验来代替美的事物、美的属性,是错误的。它把美说成是心灵的产物,否定了美的客观存在,颠倒了物和心的关系。

(三) 美是事物的属性

与上述两种从精神世界去探寻美的本质不同,这种观点主张从美的事物本身去寻找美的本质,美是事物本身的某些属性、形式、结构或法则等。亚里士多德认为,美就在事物之中,主要是在事物的“秩序、匀称与明确”的形式方面,“美就在于体积大小与秩序”。文艺复兴时期的巨人达·芬奇也认为美是可以用感官认识到的事物的性质,他认为美感“完全建立在各部分之间神圣的比例关系上”。

18世纪英国的经验主义美学家博克也肯定美是事物本身的性质。他说:“我们所谓美,是指物体中能引起爱或类似情感的某一性质或某些性质。”例如比较小、光滑、柔和、纤细、颜色鲜明等,就是美所依存的特质。

这些看法,坚持了唯物论,反对了唯心论,有它的进步意义。但是它把美仅仅看作事物本身的某种特性,割断了美和人、美和社会的联系,是对美的本质机械的认识,同样不能科学地回答美是什么的问题。

(四) 美是关系

这是法国唯物主义哲学家狄德罗提出的观点。他说:“就哲学观点来说,一切能在我们心里引起对关系的知觉的,就是美的。”狄德罗认为,美是事物的客观关系,不是人们想象所虚构的关系,美是随着关系而开始、增长、变化、衰落、消失的。

狄德罗的“美是关系”学说在美学史上的意义在于:它不仅坚持了唯物论,而且强调了美的社会内容,强调了要从各种事物的相互关系中,从和社会生活的联系中去看待美、寻找美。但是,狄德罗并没有真正理解人类的历史和社会实践的意义,他关于“关系”的概念没有完全和社会历史深刻地联系起来,因此是模糊的、宽泛的。

(五) 美是生活

这是19世纪俄国革命民主主义美学家车尔尼雪夫斯基提出的著名论断。他在《生活与美学》一文中写道:任何事物,凡是我们在哪里看得见依照我们的理解应当如此的生活,那就是美的;任何东西,凡是显示出生活或使我们想起生活的,那就是美的。车尔尼雪夫斯基的这一观点,在美的本质问题上获得了前人所未曾取得的成就,体现了马克思主义美学出现之前的最高水平。第一,他肯定了美的客观实在性,批驳了黑格尔学派“美是理念的感性显现”的唯心主义美学观;第二,他肯定了美的社会性,认为美是人类社会的现象;第三,他肯定了人生理想,表现了要求改革现实、进行革命的愿望。但是,由于车尔尼雪夫斯基还不是辩证唯物主义者,他的哲学思想是人本主义,不懂得实践是人类生活的基本内容和本质,因此,他的“美是生活”学说不可避免地存在着局限性。

综上所述,在美学史上千百年来无数哲人对美的本质作了有益的探讨,发表了许多精辟的见解,留下了丰富而又宝贵的思想资料,正是前人的努力,“美的本质”之谜才有可能一步步被揭开。但是,前人由于受时代和阶级的局限,受唯心主义和形而上学的束缚,在探讨美的本质时存在各种缺陷,使他们不可能全面地、科学地解开这个美学难题。要

想解开这个难题,必须站在辩证唯物主义和历史唯物主义的高度,从研究人的本质入手,研究人与社会的关系入手,正确区分美的事物与其他事物的区别,正确区分美和美感,才有可能得出正确的结论。

第三节

关于美的本质的认识

一、美的本质和人的本质

关于美的本质,马克思主义创始人虽然并未作出直接的、明确的阐释,但是他们所创立的科学的世界观和方法论,为我们打开“美的本质”的奥秘之门提供了钥匙。在他们的著作中也表达了对美学问题独到而又精辟的哲学思考,这对我们认识美的本质有着深刻的指导意义。

根据对马克思主义美学理论的学习,我们认为,美是一种社会现象,美根源于社会实践;美是人类通过社会实践在对象上显现出对人的本质力量的肯定和确证。

要认识美的本质首先要认识人的本质。那么什么是人的本质呢?

所谓“人的本质”,就是人的规定性,人与其他物类相区别、人之所以为人的地方。

马克思曾经说过:“人的类特性恰恰就是自由的自觉的活动。”在这里,马克思是从人和自然的关系、人和动物的区别来说明人的本质的,指出了人不同于动物的物种特征,在于“自由”、“自觉”。所谓“自由”,是指人认识和掌握了客观事物的规律性,即人的活动合规律性。动物的活动是不自由的,是消极的、被动的,只能适应、顺从外界。所谓“自觉”,是指人是有意识、有目的的,即人的活动的合目的性。动物的活动是盲目的,受本能支配的。人的自由、自觉的活动特性,就是指人能够在认识、掌握客观事物的性质、特征的基础上,使劳动对象按照自己的目的、意图发生预定的变化,变“自在之物”为“为我之物”;是合规律性和合目的性的统一。

关于人的本质,马克思不仅从物种关系方面揭示了人的自由、自觉地活动的特性,更从社会关系方面揭示了人的社会性,人是社会的人。马克思说:“人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和。”离开了人的社会性、离开人的历史发展,把人仅仅看作生物学上的人,而不是“一切社会关系的总和”,就不可能科学地认识人的本质。

以上从物种关系和社会关系两个方面对人的本质的揭示,应该而且可以统一起来理解:人能在一定的社会关系中展开自由的自觉的活动,即合规律性、合目的性的创造活动。