

JIANMING
MEIXUE
JIAOCHENG

简明美学教程

主 编 唐元棣
副主编 蔡德予

江西高校出版社

简明美学教程

主 编 唐元棣

副主编 蔡德予

江西高校出版社

美

唐元棣主编

南昌市北京西路77号

江西新华印刷厂印刷

印张11.5

字数250千

印数 1—6,700

定价：4.50元

001172

前 言

这本《简明美学教程》是为适应高等院校和社会上广大读者的需要而编写的。

编写本书时我们特别注意了以下几点：

一、坚持马克思主义，用辩证唯物论历史唯物论的基本观点来统率全书，也努力吸收当代美学研究的新成果。

二、努力贯彻理论联系实际的原则，重视美学基本原理的应用，把美学原理与现实生活结合起来，尽可能使它充满生活气息。

三、按照实践领域扩大美学的研究范围，加强了现实美各个方面的探讨，对新兴的科学美技术美的研究，专设了一章，并放在重要的位置上。

四、强调美育的重要地位，把有关的内容加以展开和充实，使它成为相对独立和比较完整的一个部分。

五、删繁就简，突出基本原理，力求简明扼要，好读易懂。

六、为了帮助读者了解美学研究现状和各种学术观点，我们根据手头上掌握的西方的、中国的、苏联的美学研究情况，概括性地写了《美学研究现状与学派介绍》，作为本书的附录。

本书是集体劳动的成果，各章由下列同志执笔：绪论，诸

葛志；第一章，唐元棣；第二章，吴仁赣；第三章，熊大材；第四章，张云；第五章，章启明；第六章，王克林；第七章，陈鼎如；第八章，申家仁；第九章，曾奕禅；第十章，钟少伶；第十一章，王湘桂；第十二章，蔡德予；第十三章，周运海；第十四章，赵子清；第十五章，刘光俊；附录，周国权。

本书各章由下列几位同志分头统稿：熊大材：绪论，第一章，第二章，附录；蔡德予：第三章，第四章，第七章；陈鼎如：第五章，第六章，第八章，第九章；曾奕禅：第十章，第十一章，第十二章；章启明：第十三章，第十四章，第十五章。

在编写本书的过程中，蔡德予同志作了大量的组织工作，在审阅书稿方面付出了辛勤劳动。全书由唐元棣同志最后统编定稿。

本书的编写与出版得到了江西师范大学学报的大力支持，在此表示衷心的感谢。

由于水平所限，书中不足、疏漏、失误之处在所难免，恳望读者提出批评，以资今后改进。

目 录

绪 论	(1)
一、美学的由来和发展	(1)
二、美学研究的对象和范围	(8)
三、美学研究的任务和方法	(13)
第一章 美的起源、本质和特性	(20)
一、美的起源	(20)
二、美的本质	(25)
三、美的特性	(39)
第二章 现实美	(44)
一、社会美	(44)
二、自然美	(54)
第三章 艺术美	(68)
一、艺术美的本质和特征	(68)
二、艺术美的分类	(73)
第四章 形式美	(92)
一、形式美的产生	(92)
二、形式美构成的因素	(99)
三、形式美的结构法则	(106)
第五章 技术美与科学美	(115)

一、技术美	(115)
二、科学美	(126)
第六章 优美 崇高 悲剧 喜剧	(137)
一、优美和崇高	(137)
二、悲剧	(145)
三、喜剧	(151)
第七章 美感的产生与发展	(160)
一、美感的来源和实践	(161)
二、人类审美意识的历史发展过程	(169)
第八章 美感的本质与特征	(179)
一、美感的本质	(179)
二、美感的特征	(189)
第九章 美感的心理要素	(199)
一、感觉和知觉	(199)
二、想象	(205)
三、情感	(210)
四、思维	(216)
第十章 美的欣赏与审美标准	(222)
一、审美主体的条件	(222)
二、审美差异和审美共性	(226)
三、审美标准	(233)
第十一章 现实美的创造	(240)
一、美的创造的要求和实质	(240)
二、现实美创造的内容和原则	(245)
第十二章 艺术美的创造	(259)
一、艺术美的创造过程	(259)

二、艺术的典型化·····	(267)
三、艺术美创造者的修养·····	(272)
第十三章 美育的地位与作用·····	(281)
一、美育的地位·····	(281)
二、美育的作用·····	(293)
第十四章 美育的任务与原则·····	(304)
一、美育的任务·····	(304)
二、美育的原则·····	(315)
第十五章 美育的途径与方法·····	(324)
一、家庭美育·····	(324)
二、学校美育·····	(328)
三、社会美育·····	(336)
附录：美学研究现状与学派介绍·····	(342)
一、西方美学现状与学派·····	(342)
二、中国美学现状与学派·····	(349)
三、苏联美学现状与学派·····	(357)

绪 论

在我们的现实生活中，到处都存在着美。绚丽夺目的大自然风光，丰富多彩的社会生活，巧夺天工的艺术精品，令人神往和陶醉。人们感受着美，欣赏着美，也创造着美。那么，什么是美？它是怎样产生的？什么原因引起人们产生美的感觉？美的本质和特征是什么？人们怎样进行美的创造？应当如何加强审美教育？等等，这些都是美学所要研究和解决的课题。

人们在长期的社会实践的基础上，形成了人对现实的各种物质关系和精神关系，美学就是研究这许多关系中人现实的审美关系的一门科学。

作为专门研究人对现实审美关系的美学，它是怎样产生和发展的？它研究的对象、任务和方法是什么？这是我们首先要讨论的问题。

一、美学的由来和发展

（一）美学学科的建立

美学作为一门独立的学科，是在18世纪中叶以后，方才产生和形成起来的。而审美论述，则我国早在先秦时代，西方早

在希腊时代，即已大量存在。至于人类的审美意识，那就更早了。恩格斯说：“有了人，我们就开始有了历史。”^①当人从自然的人发展到有历史的人，人类有目的的生产和生活实践，培养了他们要把世界加以美化的审美意识。随着语言文字的产生，人类的审美意识就发展成为明确的、具有一定理论形式的美学思想。

追溯美学思想的渊源，已有两千多年的历史，古代思想家对于美和艺术问题所提出的哲学探讨，对于艺术实践经验的研究与总结，都是丰富的美学思想的遗产。

人类的美学思想是人类社会实践的产物。古往今来，许多哲学家、美学家对有关美的特征和本质、对人们的审美实践进行过长期的艰辛的探索和总结。例如在古希腊时期，毕达哥拉斯学派就提出过“美是和谐与比例”的观点。他们以“数”为思想轴心，计算出长方形最美的长宽之比是 $1:1.618$ ，这就是著名的黄金分割律。这些研究成果对后世有很大的影响。被列宁称为“辩证法的奠基人之一”的赫拉克利特认为，美在于和谐，和谐在于对立的统一。他在美学史上较早否定了美是绝对永恒的东西，提出了美的标准的相对性。原子论的创始人德谟克利特认为在考查人的美的同时，应与其内在品质相联系。赫拉克利特与德谟克利特的上述美学观点是唯物的，含有素朴的辩证法因素。唯心主义哲学家苏格拉底虽然没有留下任何著作，但从记载他的美学观点的主要文献、即他的门徒克塞诺封的《回忆录》中可以了解到，他关于美与善的关系的雄辩和论述，在美学史上是传为趣谈的。客观唯心主义哲学家柏拉图最

^①《马克思恩格斯全集》第20卷第374页。

早对美的问题进行了深入的哲学思考，早年写的《大希庇阿斯》就是一篇讨论美学问题的专论，其它如《伊安》、《理想国》等也多涉及美学问题。他的美学思想是建立在他的“理念论”的基础上的，对后来美学思想的发展影响很大。在美学史上通常被称为“欧洲美学思想的奠基人”的亚里士多德，他以艺术摹仿说为核心的唯物主义的美学思想，影响极为深远，所以车尔尼雪夫斯基说他“是第一个以独立体系阐明美学概念的人，他的概念竟雄霸了二千余年。”^①

我国春秋战国时期，诸子百家蓬勃兴起，学术争鸣空前繁荣，出现了儒家、道家、墨家和法家等各种派别的美学思想。如孔子十分重视文艺的社会作用，提出了兴、观、群、怨，文与质的统一，美善同中有异的文艺主张与看法，对后来整个封建时代的美学思想的发展影响极大。孟子提出“口之于味也，有同嗜焉；耳之于声也，有同听焉；目之于色也，有同美焉”^②的美感的共同性以及“充实之谓美，充实而有光辉之谓大”^③的命题，进一步丰富了美学范畴。荀子十分重视审美教育作用，他在《乐论篇》提出的“移风易俗”、“美善相乐”等问题的认识有相当的深度。他关于“心忧恐，则口衔刍豢而不知其味，耳听钟鼓而不知其声”^④的美感论，对以后美学思想的发展有深刻影响。他提出的“不全不粹不足以为美”，和孟子的“充实之谓美”不同，表现了唯物主义的倾向。公孙尼子在我国最早的音乐理论专著《乐记》中认为人心感于物而形于

①《西方美学家论美和美感》商务印书馆80年版，第38页。

②《孟子·告子上》。

③《孟子·尽心下》。

④《荀子·正名》。

声，再根据美的规律使之“成文”，自然之声就成了艺术之音。这种对音乐本质的解释是唯物主义的，具有相当的深度，对后世影响很大。《乐记》中所阐述的音乐美学思想以及涉及到审美、艺术中的一些重要问题，至今还有深入研究的必要，其学术价值并不亚于亚里士多德的《诗学》。魏晋南北朝以后，又出现了大批象刘勰的《文心雕龙》、钟嵘的《诗品》、王维的《山水论》、顾恺之的《论画》、司空图的二十四《诗品》、严羽的《沧浪诗话》，直到李渔的《闲情偶寄》、王国维的《人间词话》等文艺理论专著，文论、诗论、画论，它们是文艺创作、文艺欣赏实践经验的理论表现和总结，其中许多精辟的见解和论点，对丰富和发展我国的美学思想仍有启示性的作用。

但是，作为独立的美学学科，在古代还没有产生。在那时，由于科学还没有充分发展和严格分科，人们对于美的种种见解常和论述其它问题的观点混杂在一起，所以许多美学见解只能散见于人们的政治、哲学、宗教、伦理、文学、艺术等论著中，严格地说，还没有一部美学方面的专著。

十八世纪末，德国古典哲学进入了一个新的发展阶段，尤其是随着欧洲的工业产业革命的发展，自然科学、哲学、伦理学、心理学和文艺学等近代科学进入了逐步形成和全面发展的时期。普鲁士哈列大学的哲学教授鲍姆嘉通第一次把美学和逻辑学区分开来。在1750年正式出版了以“埃斯特惕克”(Ästhetik)命名的著作。这个来源于希腊文名词的字义为直觉学或感性认识学科，一般都称为“美学”。他认为人的认识有两部分，一是低级的感性认识，二是高级的理性认识。研究理性认识的理论是逻辑学，研究感性认识的理论则是美学，并由此

而严格地规定了逻辑学的研究对象是形成概念和进行推理的抽象思维，同时也给美学规定了自己独特的研究对象是感性认识和形象思维的独立科学。从此，美学作为一门独立的学科才正式诞生，鲍姆嘉通也因此而赢得了“美学之父”的称号。

自鲍姆嘉通建立美学学科以后，德国古典哲学家康德、黑格尔赋予美学以更进一步的系统的理论形态，使它在他们的哲学体系中占有重要的地位。黑格尔虽然使用过“埃斯特惕克”这个名称，但他对美学研究的对象作了重新规定。他指出，美学对象是研究美的艺术，美学是“美的艺术的哲学”，简称为“艺术哲学”。从鲍姆嘉通的《美学》问世以来，人们对于美学的研究对象问题，对于美学究竟应该是怎样一门学科的问题还一直在进行着热烈的讨论或争论，美学也就愈来愈成为一门独立的学科。

（二）实证主义精神与经验主义美学

与美的哲学、艺术哲学并行发展而又相对独立的是经验主义美学。经验主义美学思想在十七、十八世纪英国经验主义哲学家那里取得了至今尚值得借鉴的成果。经验主义美学发展到十九世纪发生了一个大变化，即这一时期和以后的一些资产阶级美学家在实证主义精神支配下，力图使美学摆脱哲学而成为所谓“经验科学”或“实证美学”。

实证主义是产生于十九世纪上半期的一种哲学思潮，创始人是法国的孔德（1798—1857）。所谓“实证”即“确实”的意思。孔德要求，科学只是对于经验事实或经验现象的描述和记录，只有经验事实或经验现象才是“确实的”或“实证的科学”只问“是什么”，不问“为什么”。这是一种企图对哲学基本问题的回答采取主观唯心论和不可知论的哲学。孔德哲

在后来发生很大的影响，形成新实证主义的种种流派，成了整个资产阶级意识形态的重要组成部分。受实证主义精神支配，那些资产阶级美学家力图创立一种“科学美学”或“实证美学”。他们把美学问题归结为审美事实或审美经验，认为美学问题的解决要靠科学的方法、观念和手段。因此，他们把美学研究的中心从对美的形而上学的探讨，即对美的哲学思辨转移到对审美事实、审美经验的记录和描述。在方法论上，实证主义美学家采用“自下而上”的研究方法以代替传统的“自上而下”的研究方法。当然，以“经验科学”自命的实证美学，并没有也不可能脱离哲学的支配，但美学在这一时期是更加广泛地和独立地发展了，出现了美学的种种分支，如实验美学、艺术史美学、审美心理学、艺术社会学，等等。

（三）马克思主义哲学及其美学学说

马克思主义哲学的产生和发展，给美学研究提供了真正科学的世界观和方法论，使美学学科的结构、探讨范围以及研究对象各个方面相互关系的探讨都发生了很大的变化。

马克思主义美学首先是马克思（1818—1883）和恩格斯（1820—1895）在批判地吸收前人思想成果的基础上创立的，是人类审美和艺术实践经验的科学总结和提高，也与德国古典哲学、英国经济学和法国社会主义学说这三大思潮的美学观点和文艺观点有着直接的联系。

和其他美学形态相比，马克思主义美学有它的历史创新性和方法论上的极大优越性。以历史的创新性而言：第一，马克思主义哲学所特有的彻底唯物主义世界观使美学学科有可能完全摆脱客观唯心主义和主观唯心主义，实证主义和不可知论的种种思想残余；第二，马克思主义哲学所制定的辩证方法使美

学学科有可能克服美学研究中对各种问题的片面解释；第三，马克思主义哲学的历史唯物主义使美学学科有可能判明人对现实的审美活动和艺术活动的社会本质；第四，马克思主义哲学的实践性，即它公开表明不仅要解释世界，而且还要对世界进行革命改造这一明确的目的在它的美学理论中得到了反映，从而确立了美学理论的基本社会文化职能。这种职能就是：美学不仅要从理论上阐明审美和艺术实践活动的客观规律，而且还要促进对社会审美文化和艺术文化的共产主义改造。以方法论上的优越性而言：第一，马克思主义所主张的由具体到抽象，由抽象到具体的辩证思维方法，有可能使美学史上“自上而下”和“自下而上”的片面研究方法辩证地统一起来；第二，马克思主义所倡导的建立在历史唯物主义基础上的逻辑与历史统一的方法，系统的方法，使美学在坚持历史主义一元论的同时，有可能广泛吸收现、当代一切具有合理因素的研究方法和研究成果，从而在统一的基础上建立科学的、发展的、统一的美学理论体系。综上所述，马克思主义美学学说可以有充分理由称作“全部世界美学思想史的最高阶段”。①

马克思主义美学的诞生，使美学成为一门真正的科学，成为一门既摆脱唯心主义的偏颇，又克服了旧唯物主义的局限并获得了自己全面、独特的研究对象的独立的科学。当然，这并不是说美学到此已经停止发展了，更不是说马克思主义美学已给我们作出了有关美学问题的一切答案。时代发展到今天，美学还在深度和广度上继续推进，马克思主义美学还在不断丰富和发展。比如与人的各种实践具体相关的美学就有劳动美学、生

①《马克思主义美学史》第1页，北京大学出版社1987年版。

李守健 一得书记

活美学、科学美学、工艺美学、技术美学、运动美学、情感美学、心理美学与行为美学等等，至于一些具体艺术门类的美学则更多，如小说美学、诗歌美学、散文美学、戏剧美学、影视美学、音乐美学、绘画美学、舞蹈美学、建筑美学、雕塑美学、工艺美术、摄影美学等等，都在独立地发展起来。美学这种越来越细的分工研究，为美学更深入具体地揭示人对现实的审美关系，进行更高水平的哲学概括提供了更有利的条件，也必然导致马克思主义美学更深入、更广阔的发展。从这个意义上说，马克思主义美学是属于开放体系中发展的科学，它具有鲜明的倾向性、开拓性和创新性的特征。

二、美学研究的对象和范围

从以上简略的回顾中，我们可以看到各个时代的美学家们对于美学研究的对象和范围的认识是并不一致的，而且直到目前为止，关于美学研究的对象问题，国内外学术界都仍在讨论中。这种状况，一方面反映了不同派别的美学家在美学基本观点上的分歧，另一方面也反映出美学这门学科还在形成和发展中，是一门发展中的科学，是一门需要继续努力才能逐步走向成熟的科学。既然如此，我们如何来规定美学的研究对象和范围呢？

毛泽东同志指出：“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，对于某一现象的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。”^①根据这个

^①毛泽东：《矛盾论》。

原则，我们认为要探讨美学的研究对象，可以从它所研究的各种问题的内在联系，从它与其它学科的联系和区别中揭示出来。

(一) 美学与哲学的关系

美学与哲学有着最为直接的联系。长期以来，美学附属于哲学，有人称美学是“美的哲学”或“艺术哲学”，正说明美学与哲学非常密切的直接的关系。事实上，哲学不仅为美学提供认识论和方法论的理论基础，而且，美学的基本问题——美的本质、审美意识与审美对象的关系问题是哲学基本问题在美学中的具体表现。美学是哲学性质的学科；美学是作为人们世界观组成部分的审美观、艺术观的系统化和理论化的学说。历史的事实证明，在美学史上起了最大作用或影响最大的人物，如柏拉图、亚里士多德、康德、黑格尔，克罗齐和伟大的马克思，他们既是美学家，又是哲学家。但是，美学作为一门独立的学科，有自己特殊的研究对象和特征。哲学以整个客观世界作为它的对象，它研究自然界、社会和人类思维的最一般规律；而美学研究的只是社会现象中一个领域的特殊规律——人对现实的审美关系的规律。如果说，哲学是关于世界观的科学，那么，美学则是关于审美规律的科学。哲学的一般原理不能代替美学的具体研究。从对对象的把握方式看，哲学以理性思维把握对象，美学则要研究形象思维的特征。从研究的目的看，哲学求真，美学则求美——它要研究真的内容如何体现在感性的显现之中。

(二) 美学与伦理学的关系

伦理学是研究在社会实践基础上形成的人与人之间的道德关系，是以社会的、阶级的道德规范来指导人们的行为的学