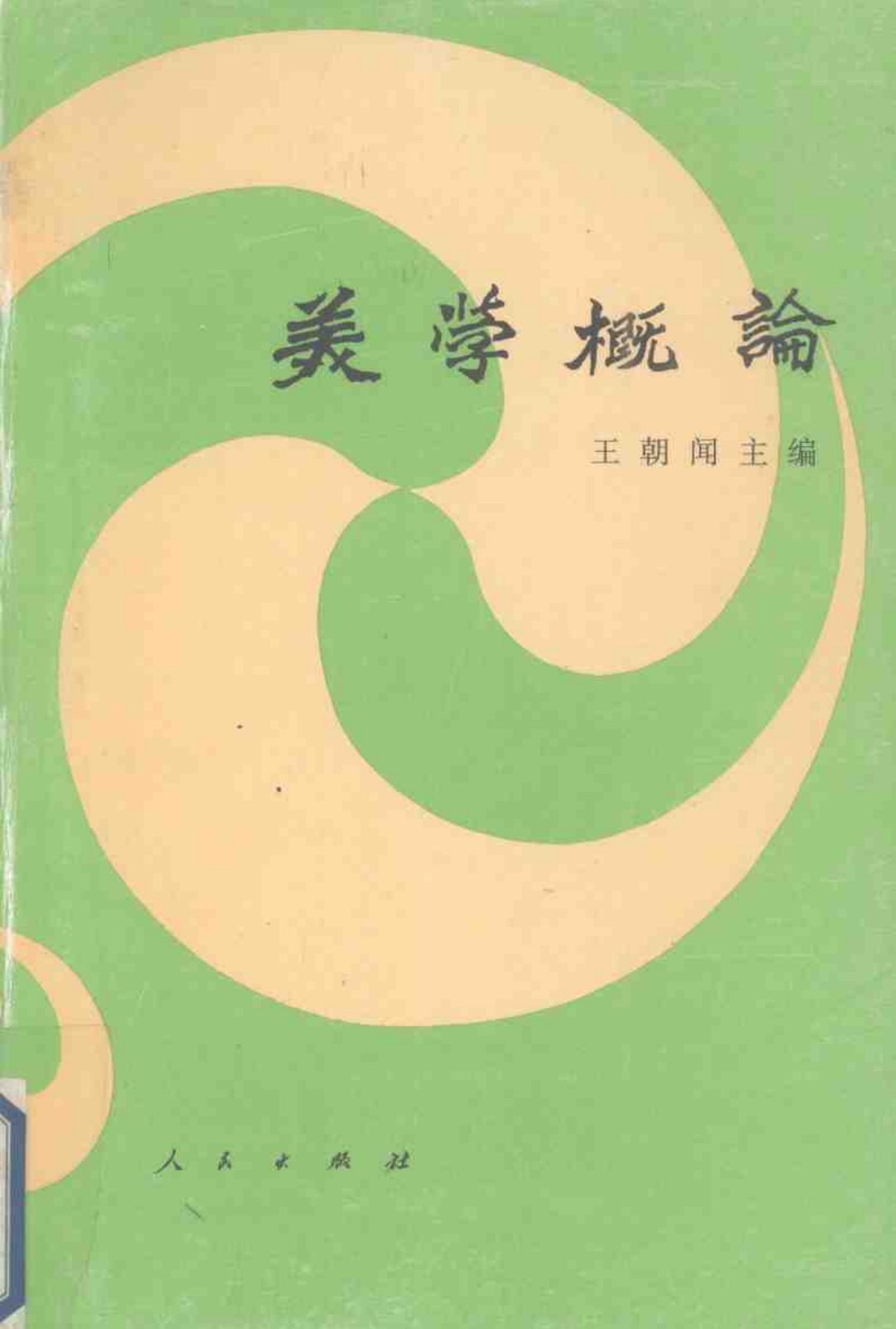

美學概論

王朝聞主編

人民出版社

.....

美学概论

王朝闻 主编

.....

人 民 出 版 社

封面设计:倪天煦

图书在版编目(CIP)数据

美学概论/王朝闻主编. -北京:人民出版社,2004.3 重印
ISBN 7-01-000137-5

I. 美… II. 王… III. 美学-概论 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 02091 号

美 学 概 论

MEIXUE GAILUN

王 朝 闻 主 编

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

1981 年 6 月第 1 版 2004 年 3 月北京第 24 次印刷

开本:850 毫米×1168 毫米 1/32 印张:11

字数:238 千字 印数:652,901-657,900 册

ISBN 7-01-000137-5/B·20 定价:14.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

目 录

绪 论	1
一 美学研究的对象	2
二 美学研究的任务和方法	7
第一章 审美对象	11
第一节 美的本质	11
一 美学史上探索美的本质问题的基本途径	12
二 美的本质问题的初步探讨	25
三 真、善、美的相互联系和区别	32
第二节 美的形态	39
一 现实美与艺术美	40
二 优美、崇高、悲剧、喜剧(滑稽)	48
第二章 审美意识	69
第一节 审美意识的本质	69
一 对美学史上关于审美意识问题的不同认识 路线的概略考察	69
二 审美意识的历史起源	74
三 审美意识与科学和道德的联系和区别	81
四 审美意识的客观标准和个性差异	88
第二节 审美感受的心理形式	99
一 感觉	100

二 知觉	102
三 联想、想象	104
四 情感	109
五 思维	111
第三章 艺术家	118
第一节 社会分工与艺术家	119
一 生产劳动与艺术创作的萌芽	119
二 社会分工与专门从事艺术生产的艺术家	122
三 艺术家与时代、民族、阶级	125
四 艺术家与群众	128
第二节 艺术家的生活实践、世界观和艺术修养	129
一 艺术家的生活实践	130
二 艺术家的世界观	134
三 艺术家的艺术修养	143
第三节 艺术家的创作个性	151
一 审美意识的特点与创作个性	152
二 创作个性的形成和发展	155
第四章 艺术创作活动	163
第一节 艺术创作中的构思活动	164
一 艺术构思作为一种认识活动的特点	164
二 艺术构思的基本过程和心理活动	171
第二节 艺术创作中的传达活动	185
一 艺术传达的本质	185
二 艺术传达与艺术的技巧、手法	192
第五章 艺术作品	199
第一节 艺术作品的内容和形式	200

一 艺术作品的内容	204
二 作品的形式	218
三 作品的内容与形式的辩证关系	231
第二节 艺术种类	241
一 艺术种类的划分	242
二 各艺术种类的基本特点	255
第三节 艺术风格与流派	284
一 艺术风格的本质	285
二 风格的多样性和一致性	289
三 风格的类型与艺术流派	295
第六章 艺术的欣赏和批评	299
第一节 艺术欣赏	299
一 艺术欣赏的性质和特点	300
二 艺术欣赏中的再创造与再评价	313
第二节 艺术批评	324
一 艺术批评的本质特征	325
二 艺术批评的标准	330
三 艺术批评对艺术欣赏、艺术创作的作用	337
后 记	342

绪 论

美学这门科学的渊源,可以追溯到古代奴隶制社会。古代思想家对于美与艺术问题的哲学上的探讨,对于艺术实践经验的研究、总结,可以看作是美学理论的萌芽和起点。

美学作为一门独立的科学,则是近代的产物。在十八世纪资产阶级哲学和科学蓬勃发展的时期,美学在德国古典哲学中作为一个特殊部门开始确立起来。鲍姆加登在 1750 年第一次用“美学”(Ästhetik)这个术语(其含义是研究感觉和感情的理论),并把美学看作哲学体系的一个组成部分。随后,康德、黑格尔等赋予美学以更进一步的系统的理论形态,使之在他们的哲学体系中占有重要地位。十九世纪一些资产阶级美学家在实证主义精神的支配下,力图使美学摆脱哲学而成为所谓“经验的科学”。当然,以所谓“经验的科学”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。

马克思主义哲学的产生,给美学研究提供了真正科学的世界观和方法论,改变了美学研究的面貌。马克思主义的经典作家们也提出了许多重要的原则性的美学观点,然而他们没有来

得及使之系统化。因此,建立科学的马克思主义美学体系仍是一个有待努力完成的任务。应该说,运用马克思主义观点来研究美学,至今还处于探索阶段。

一 美学研究的对象

美学作为一门专门的学科,当然有自己的特殊的研究对象。然而从美学史上看,各个时代的美学家们对于美学研究范围的看法是并不一致的;而且直至今日,关于美学的对象问题,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科学还在形成和不断发展中;它所研究的各种问题的内在联系,它与其他科学(特别是艺术理论)的联系和区别还没有充分揭示出来。

毛泽东同志指出:“科学研究的区分”,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 为了揭示某门科学研究领域中的矛盾的特殊性,比较那些与它接近的科学部门矛盾的共性与个性、联系与区别,是一个重要方法。

美学属于社会历史科学的范围,美学与哲学、心理学以及其他社会科学(如教育学、伦理学等等)、特别是艺术科学之间,既有密切的联系,又有确定的区别。

美学与哲学有着最为直接的联系。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

^① 毛泽东:《矛盾论》,《毛泽东选集》第一卷,人民出版社1991年版,第309页。

学中的具体表现。美学是哲学性质的科学;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。但是,哲学的一般原理不能代替美学的具体研究。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的规律,而美学研究的只是社会现象中的一个领域的特殊规律。哲学为美学提供世界观和方法论的基础,而美学研究的成果又反过来丰富哲学的内容。

美与善有着内在的联系,这决定了美学与伦理学的密切关系。启蒙主义时期一些美学家把美学等同于伦理学固然是错误的,但有些资产阶级美学家把美学与伦理学割裂和对立起来,则更是有害的。在社会主义条件下,现实生活中美与善的高度统一,艺术的道德教育作用的加强,使美学与伦理学的联系日益密切。但是美学毕竟具有不同于伦理学的对象和内容。伦理学研究在社会实践基础上形成的人与人之间的伦理关系,以社会的、阶级的道德规范指导人的行动;美学则研究在社会实践基础上产生的客观现实的美和人对现实的审美关系的反映,揭示审美活动的普遍规律。

美学与心理学的关系也是十分密切的。人对客观世界的美的主观反映,即审美意识,是一种特殊的心理活动。对于这种特殊的心理活动的研究丰富了心理学的内容,而美学在这方面的研究也必须借助于心理学的科学成果。中国美学思想关于艺术创造和艺术欣赏、品评的心理特征,有过许多细致的观察和精辟的分析。十八世纪英国经验派美学开创了从心理学的角度研究审美现象的途径。黑格尔以后十九世纪资产阶级的美学对美感、艺术创造和艺术欣赏等心理学方面的研究,也积累了不少值得重视的材料。但是,既不能把美学问题的心理学方面等同于一

般心理学,更不能把美学研究的范围归结为心理现象。所谓“心理学的美学”把美学的研究归结为纯粹心理学的研究是完全错误的。当然,忽视美学与心理学的联系,也不利于美学的发展。

美学与艺术理论有着特别密切的关系。弄清二者之间的关系,对于认识美学的对象特别重要。美学的研究对象包含客观世界的美和人对客观世界的美的反映的全部领域,它把艺术作为审美意识的集中表现来研究其本质和一般规律。艺术理论以各门不同艺术的特殊性、具体的创作规律、欣赏规律为研究对象,直接为指导各门艺术的实践活动服务。美学是哲学性质的科学,它对各门艺术理论的研究具有方法论的意义,同时各门艺术理论的研究成果又能够反过来丰富和推动美学的研究。由于艺术是审美意识的集中表现,艺术理论与美学理论之间常常是彼此渗透和相互转化的。关于艺术本质规律的某些直接探索,常常也就是美学理论。

从历史上看,虽然古代早已产生了美学思想的萌芽,但是作为较系统化的独立形态的美学的建立却晚于艺术理论。当美学还没有成为一门独立的科学的时候,关于某一部门的艺术理论却早已从其他科学中独立出来了。西方古代有亚里士多德的《诗学》,中国古代有儒家的《乐记》,这样的著作所研究的是一个部门或主要是一个部门的艺术理论。后来随着艺术的发展,有关艺术的创造和欣赏批评的专著不断出现,虽然它们所研究的只是属于一个艺术部门的理论问题,但却具备了美学的意义。艺术理论之所以较早地取得了一门独立的科学的地位,主要是因为艺术作为一种社会意识形态明显地具有不同于其他社会意识形态的特点,同时艺术实践本身的发展要求从理论上概括艺术家的创作经验,和提出社会对艺术的批评的准则。只要艺术

家的创作实践经验积累到了一定的程度,社会对艺术的需要发展到了一定的程度,有可能和有必要对艺术家的创作经验、对人们的审美需要加以总结和确立艺术批评的准则,对于艺术理论的独立的研究自然就产生了。至于美学研究,却存在着较为复杂的情况。在古代的条件下,人们对美的认识常常和真、善还没有明确地区分开来,而且美的研究与哲学、伦理学、心理学等科学关系很密切,也必须以这些科学有一定程度的发展为基础。所以,在古代科学还没有充分分化和发展的情况下,美学完全独立出来是不可能的。同时,美学作为一门概括性更大的科学,它也有待于具体艺术理论提供更多的思想材料。因此美学还不可能像艺术理论那样很快地独立起来。只是随着整个社会精神文化的发展,审美活动在社会的精神生活中的独立的意义越来越显著,加上各门科学不断分化和发展,美学才逐渐具备了成为一门独立科学的条件。

在美学与艺术理论的关系问题上,我们既不赞成那种把美学等同于艺术理论的观点,也不赞成把美学研究与艺术理论研究脱离开来的观点。

把美学研究的范围局限于艺术,否定美的研究的理论意义,从而把美学与艺术理论等同起来,或者说美学就是艺术理论,这种看法是片面的。一方面,我们认为,美学的研究对象既包括艺术美,又包括现实美;而艺术美不过是现实美的集中反映。如果把现实美排除在美学研究的范围之外,那就既不能弄清美的本质,也不能正确认识艺术美的来源。从另一方面说,艺术是一个复杂的社会现象,对于它的研究可从各个不同侧面去探讨;然而归根到底,使艺术区别于哲学、科学、道德、宗教等等的本质的东西,在于它能够引起人们的审美感受,在于它是作为人们的一个

活的认识,形成人们对待事物的特定的情感态度,最为有力地发挥审美意识对社会实践的反作用。总的说来,社会实践在客观方面产生了客观世界的美,在主观方面产生了人对客观世界的审美意识,艺术则是审美意识的物质形态化了的集中表现。这就是我们对美与艺术对客观世界的关系以及美与艺术两者的关系的基本理解。

根据这个观点,具体地分析起来,美学的研究对象包含以下几个相互联系的方面:(1)从客观方面研究审美对象,阐明美的本质和根源,研究美丑的矛盾发展,美的各种存在形态以及崇高、滑稽、悲剧、喜剧等的本质特征和相互联系。(2)从主观方面研究作为审美对象的反映的审美意识,阐明它的本质、反映形式的特征及其历史发展的规律性。(3)研究作为审美意识的物质形态化了的集中表现的艺术,阐明艺术的本质、内容与形式、种类,以及艺术创造活动的规律性和作为这种创造成品的反映、评价的艺术欣赏、艺术批评等问题。

上述各个方面在美学研究中,构成一个相互联系的有机的整体。但是各个方面的问题又各有其相对的独立性,特别是有关美的研究和有关艺术的研究各有其相对的独立性,而且对上述各方面的研究有一个长期的历史发展过程,因此在不同的历史时期,随着社会实践和艺术实践所提出的要求和需要的不同,研究者可以突出地、集中地研究其中某一方面的问题。不过,作为一门完善的科学来要求,美学应该包括所有这些方面的内容。

二 美学研究的任务和方法

美学作为一门有其独立的研究对象的科学,一方面依赖于

人们的审美活动、艺术活动的实践,从理论上概括社会的审美经验,另一方面又能够反过来指导和影响社会的审美意识的发展,推动艺术实践的发展。以马克思主义观点为指导,力求系统地研究客观现实的美的产生发展的规律、人对现实的审美的反映和作为这种反映的集中表现的艺术的规律;从理论上概括和总结艺术发展的丰富经验、特别是社会主义艺术的经验,科学地阐明艺术的一般规律和社会主义艺术发展的特殊规律,用以帮助和推动社会主义艺术的发展。这应该是我们的美学研究的重要任务。

前面我们说过,建立以马克思主义观点为指导的美学体系还有待完成,这意味着要实现上述美学研究的任务,还需要进行艰苦的学习和探索。在这里,方法问题特别重要。只有掌握和运用正确的方法,才能解决我们的美学研究所面临的任务。

一般说来,马克思主义哲学为一切科学研究提供了根本的方法论。现在的问题是如何把它具体地运用到美学研究中去。这是需要在科学研究的实践过程中逐步解决的。我们认为,要正确运用马克思主义的观点、方法,有两点需要强调一下。

(一)理论与实践相结合的方法

在美学研究中要以马克思主义哲学的基本观点为指导,从审美与艺术的实践、美学思想斗争的实际出发,详细占有材料,在对大量事实的研究中形成观点,找出规律,用以指导审美与艺术实践。既不应该从抽象的概念、定义出发,脱离审美与艺术实践的实际,也不能停留于经验现象的罗列,而要从对于审美和艺术现象的经验的观察、分析、概括上升到理论,再通过审美和艺术实践以检验和发展美学理论。

(二)历史与逻辑相统一的方法

第一章

审美对象

客观世界中的许多事物,经常给人以审美感受。例如自然界的山水花鸟,社会生活中的人物事件,多种多样的艺术作品。凡是客观上与人构成一定的审美关系,能引起人的审美感受的事物,总称为审美对象。审美对象是指各种美的对象,也就是广义的美,它包括现实美、艺术美;包括崇高、优美、悲剧、喜剧(滑稽)等等形态。审美对象是社会实践的产物。它随着社会历史的发展,具有丰富的内容。审美对象的多种多样,促使人们探索它们的共同根源和一般本质。本章将研究审美对象的根源与本质以及它的各种形态。

第一节 美的本质

人们很早就探索什么是美这个问题。中国古代如孔子、老子、墨子、孟子、庄子、荀子等,西方古代如赫拉克利特、毕达哥拉斯、德谟克利特、苏格拉底等,都或多或少、直接间接地谈到美,涉及过美的本质,提出了美与善(如“美善相乐”等)、美与恶(如“知美之为美斯恶己”等)、美与自然或人工(如“无伪,则性不能

自美”等)种种与美的本质有关的问题。柏拉图在他的《对话录》中,强调区分了“什么是美的东西”与“美是什么”,明确地提出了各种审美对象的共同本质的问题,要求寻求“一切美的事物有了它就成了其美的那个品质”^①,将审美对象提到哲学问题上加以探讨。特别是在近代德国古典唯心主义哲学家那里,美的本质问题成为他们唯心主义哲学体系的一个组成部分,从而使得这个问题与哲学基本问题的联系更加明显和紧密起来。

由于与哲学基本问题的密切联系,美的本质问题成为美学领域的基本理论问题。一般说来,唯心主义者总是把美归结为精神的产物(或者是主观的愉快,或者是绝对精神的外化等),而唯物主义者却肯定美的客观性,认为美是客观事物本身的属性。

美的本质问题的解决,是解决美学中其他问题的基础和前提;它决定了作为它的反映形态——审美意识的本质特征的解决。因为属于审美意识的一系列复杂的现象,只有在正确解决美的本质问题的基础上,才能真正找到科学地解释这些现象的理论基础。同时,科学地解释美的本质问题,对于理解艺术创作、艺术欣赏领域内许多具体复杂的问题具有理论的指导作用。

一 美学史上探索美的本质 问题的基本途径

首先需要说明一下,由于中国美学史的资料尚待整理和研究,这里暂就西方美学史上有关这个问题的探讨作一些概述。

在西方美学史上,关于美的本质的唯心主义美学观点的最

^① 柏拉图:《大希庇阿斯篇》,引自朱光潜译《柏拉图文艺对话集》,人民文学出版社,第192页。

著名的代表有柏拉图、普罗丁、康德、黑格尔、叔本华、克罗齐等，与此相对立的，是亚里士多德、狄德罗、柏克、车尔尼雪夫斯基等人的唯物主义美学观点。

柏拉图是古代希腊唯心主义美学的代表。他认为美的本质是理念，只有这种美的理念才是真正的、永恒的美。这种美的理念是不依赖具体的美的事物的所谓“美本身”，而一切具体的美的事物却要依赖这个“美本身”（即美的理念）才能成为美的。柏拉图说：“一方面我们说有多个的东西存在，并且说这些东西是美的，是善的等等。”“另一方面，我们又说有一个美本身，善本身等等，相应于每一组这些多个的东西，我们都假定一个单一的理念，假定它是一个统一体而称它为真正的实在。”^①“这美本身，加到任何一件事物上面，就使那件事物成其为美，不管它是一块石头，一块木头，一个人，一个神，一个动作，还是一门学问。”^②实际上，所谓“美本身”、“美的理念”只能是人们对现实和艺术中各种美的事物进行抽象概括的结果，是客观存在的美的事物的本质在人们头脑中的主观反映。但是，柏拉图却硬要颠倒物质与意识的关系，把人们意识中的概念绝对化、实体化，反过来把它们说成是具体事物之所以具有美的性质的根源。正如列宁所指出，“原始的唯心主义认为：一般（概念、观念）是单个的存在物。这看来是野蛮的、骇人听闻的（确切些说：幼稚的）、荒谬的。”^③这种关于美的本质的哲学观点完全否定了美的现实根源，是柏拉图整个客观唯心主义的哲学体系的具体表现。柏拉

① 柏拉图：《理想国》，引自北京大学哲学系编译《古希腊罗马哲学》，生活·读书·新知三联书店（以下简称“三联书店”）1957年版，第178页。

② 柏拉图：《大希庇阿斯篇》，引自《柏拉图文艺对话集》，第188页。

③ 列宁：《哲学笔记》，《列宁全集》第38卷，第420页。

图关于美的理论在美学中影响很大,现代资产阶级美学仍然经常奉他为宗师,把他推崇为美学史上最伟大的美学家。

亚里士多德批判了柏拉图理念说的哲学观点,指出“理念说”丝毫也不能说明“理念”为什么和如何创造了具体事物,永恒不变的“理念”如何与运动变化着的具体事物相联系等问题。亚里士多德指出,一般不能离开个别而独立存在,“同单一并列和离开单一的普遍是不存在的”^①。由于坚持了个别与一般的这种唯物主义观点,亚里士多德实质上否定了柏拉图从“美的理念”来寻求美的根源的唯心主义路线,而认为美的本质就在感性事物本身。例如,他认为“美的主要形式‘秩序、匀称与明确’”^②,认为“一个美的事物……不但它的各部分应有一定的安排,而且它的体积也应有一定的大小;因为美要依靠体积与安排”^③。这说明了亚里士多德在哲学上虽然经常动摇于唯物主义与唯心主义之间,但在美的问题上,他却基本遵循当时希腊朴素的唯物主义观点。这种观点正确地抓住了美必须具有特定的感性形式,并努力在客观事物中去发现它们,对艺术实践产生了很大的影响,从中世纪、文艺复兴到十七、十八世纪,一直为许多美学家、艺术家所信奉。

与此相对立,继承着柏拉图唯心主义路线的普罗丁,却反对美在物体的感性形式的唯物主义见解。他认为,从比例、对称中见出的美,原因并不在于比例、对称,“物体之所以美,由于它有了来自神的理性”^④。普罗丁认为,神将“理式”赋予物质,使

①② 亚里士多德:《形而上学》,商务印书馆版,第157、265—266页。

③ 亚里士多德:《诗学》,人民文学出版社版,第25页。

④ 普罗丁:《九卷书》,第一部分卷六。