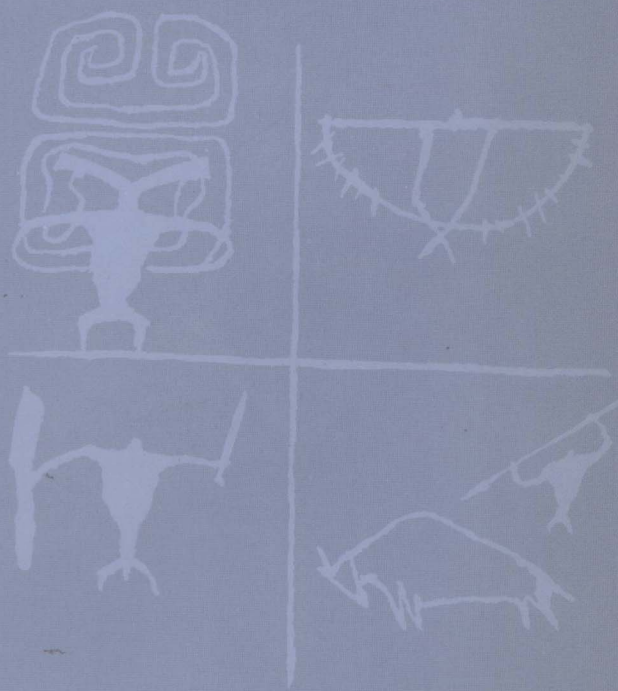

美學教程

MEI XUE JIAO CHENG

樊 莛 森 李 範 楊 恩 寰
童 坦 梅 寶 樹 鄭 開 湘

曉園出版社

B83
8711-2

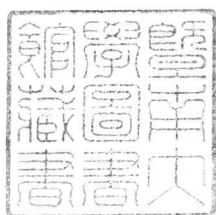
港台書室

美學教程

MEI XUE JIAO CHENG

樊莘森 李 範 楊恩寰

童 坦 梅寶樹 鄭開湘

曉園出版社

國立中央圖書館出版品預行編目資料

美學教程 / 樊莘森等著. -- 第一版. -- 臺北市: 曉園,
1992

512面; 15×21公分

參考書目: 面

ISBN 957-12-0273-8(平裝)

1. 美學

180

80000651

書 名 美學教程

著 者 樊莘森 李 範 楊恩寰 童 坦 梅寶樹 鄭開湘

發行人 黃旭政

發行所 曉園出版社有限公司

臺北市青田街7巷5號

電話 3949931(六線) 傳真 3417931

郵撥帳號 1075734-4

門市部 北市新生南路三段96號之3

電話 3627375 傳真 3637012

印刷行 復大印刷廠

新聞局局版台業字第1244號

版 次 1992年5月第一版第一刷

本書經中國社會科學出版社

授權曉園出版社有限公司在台灣印行

版 曉園出版社

定 價 新 \$320 港幣 83 元

ISBN 957-12-0273-8

前 言

爲適應高等學校哲學專業美學教學的需要，以及廣大美學愛好者的自學要求，我們編寫了這本《美學教程》。

本書以馬克思主義哲學、特別是歷史唯物主義的實踐觀點爲理論基礎，貫徹理論與實踐、邏輯與歷史相統一的原則，儘量吸收國內外美學研究的最新成果。

本書由北京師範大學、復旦大學、南開大學、遼寧大學、河北大學、山西大學的美學教師集體編寫，各章的執筆人是：

- 第一章 美學學科的形成和發展——樊莘森
- 第二章 美學研究的對象和範圍——李 範
- 第三章 美學研究的任務和方法——楊恩寰
- 第四章 美的根源、本質和特徵——楊恩寰
- 第五章 美的內容和形式——楊恩寰
- 第六章 美的存在領域——樊莘森
- 第七章 美的表現形態——童 坦
- 第八章 美感的根源、本質和特徵——梅寶樹

第九章 美感的心理過程及其組合方式——
梅寶樹

第十章 美感的基本形態——童 坦

第十一章 審美意識與審美個性——鄭開湘

第十二章 藝術的審美本質與審美特性——
樊莘森

第十三章 各類藝術的審美特性——鄭開湘

第十四章 審美創造——李 範

第十五章 審美教育——李 範

結 語——楊恩寰

本書的統稿人是：楊恩寰、樊莘森、李範。

在本書的編寫過程中，李澤厚先生曾給予熱情的關心和指導，北京師範大學、河北大學給予大力支持，中國社會科學出版社哲學編輯室為編寫工作提供了種種條件，責任編輯黃德志女士參加了書稿討論和統稿工作，提出了不少有益的意見，為本書的編寫和出版付出了辛勤勞動。在此，謹向他們表示真誠的謝意。

由於編者水平所限，書中缺點錯誤在所難免，希望美學界的專家、同行以及廣大讀者提出批評指正。

編 者

1986年1月

目 錄

第一章 美學學科的形成和發展	(1)
第一節 美學思想的產生和發展.....	(1)
第二節 美學作為一門學科的提出和確立.....	(5)
第三節 美學學科的現狀和發展趨勢	(15)
第二章 美學研究的對象和範圍	(24)
第一節 美學研究的對象	(24)
第二節 美學研究的範圍	(31)
第三節 美學與其他科學的關係 ...	(34)
第三章 美學研究的任務和方法	(40)
第一節 美學研究的任務	(40)
第二節 美學研究的方法論原則 ...	(42)
第三節 美學研究的具體方法	(49)
第四章 美的根源、本質和特徵	(57)
第一節 美的根源	(57)
第二節 美的本質	(84)
第三節 美的特徵.....	(100)
第五章 美的內容和形式	(109)
第一節 美的內容和形式的關係...	(109)

第二節	美與真、善的關係·····	(118)
第三節	美的形式與形式美·····	(125)
第六章	美的存在領域·····	(146)
第一節	社會美·····	(146)
第二節	自然美·····	(158)
第三節	藝術美·····	(170)
第四節	科學美·····	(183)
第七章	美的表現形態·····	(192)
第一節	優美·····	(192)
第二節	崇高——悲劇性·····	(201)
第三節	滑稽——喜劇性·····	(217)
第八章	美感的根源、本質和特徵·····	(226)
第一節	心理結構與審美結構·····	(226)
第二節	美感的根源和本質·····	(234)
第三節	美感矛盾運動的特殊規律·····	(242)
第九章	美感的心理過程及其組合方式·····	(250)
第一節	美感的生理和心理過程·····	(250)
第二節	美感的心理構成因素·····	(265)

第三節	美感的組合方式·····	(280)
第十章	美感的基本形態·····	(290)
第一節	美感的多層次性和多向 度性·····	(290)
第二節	美感的縱向形態·····	(294)
第三節	美感的橫向形態·····	(301)
第十一章	審美意識與審美個性·····	(308)
第一節	審美意識·····	(308)
第二節	審美意識的歷史具體性···	(316)
第三節	審美個性·····	(324)
第十二章	藝術的審美本質與審美特 性·····	(331)
第一節	勞動、審美與藝術的起 源·····	(331)
第二節	藝術的審美本質·····	(343)
第三節	藝術的審美特性·····	(358)
第十三章	各類藝術的審美特性·····	(368)
第一節	藝術分類的審美原則·····	(368)
第二節	視覺藝術和聽覺藝術的 審美特性·····	(377)

第三節 視聽藝術和想象藝術的 審美特性.....	(387)
第十四章 審美創造	(398)
第一節 審美創造的實質.....	(398)
第二節 現實領域的審美創造.....	(411)
第三節 精神領域的審美創造.....	(429)
第十五章 審美教育	(446)
第一節 審美教育的性質和任務...	(446)
第二節 審美教育的特點和作用...	(464)
第三節 審美教育的途徑和方法...	(473)
結 語	(483)
 參考書目	(488)
書中人名中外文對照表	(495)

第一章

美學學科的形成和發展

美學學科的形成，經歷了一個長期的歷史發展過程。美學作為人類審美意識的理論形態，是在人類審美意識和理論思維有了相當發展之後逐步形成的，而其科學的確立，則只有在科學的世界觀即馬克思主義哲學誕生以後才有可能。當代的中國美學就是以馬克思主義哲學的基本原理和方法論為基礎的。它批判地吸收了中外美學的寶貴歷史遺產，充分利用現代自然科學和人文科學的最新成果，總結概括現實的和藝術的審美實踐經驗，具體展現為以理論美學為主幹、應用美學為分支的互相促進、雙向發展的趨勢。

第一節 美學思想的產生和發展

美學思想是關於人類審美意識的理論形式。事實表明，美和審美同是人類社會實踐的偉大歷史成果。隨着人類物質生產實踐的發展，美的領域的擴大，美的形態的增多，人類審美經驗日益豐富，審美能力也日益提高。現實生活中的審美現象越來越為人類所關注、探索、思考。當人類思維能力發展到理論思維從而產生它的理論形態——哲學的時候，人們便開始對審美經驗進行思考，對審美意識進行反思，於是便產生了最初的美學思想。美學

思想與審美意識比較，它有兩個比較明顯的特點：一是審美意識總是以感情經驗的形式存在着，而美學思想則是以概念、範疇的形式存在着，是審美意識的理論形態化；二是審美意識普遍地存在於人類心理結構之中，由歷史積澱而成，而美學思想作為審美意識的理論形式，雖然是人類思維的巨大成果之一，是人類思想文化的共同財富，但它却集中存在於人類思維的優秀代表人物中間。當然，美學思想最初還是零散的，不系統的，尚構不成完整的系統理論，就是說還沒成為系統的科學理論，如早期個別的美學言論，後來局部的美學觀點，等等，不過總是表明人類對審美現象的瞭解和掌握的逐步深入。

世界上每一個民族都在不同程度上保留和發展着本民族的美學思想，構成人類共同的美學財富，充實着人類的精神文明寶庫。

西方美學思想發源於古希臘。黑格爾曾說過：一提到希臘這個名字，自然會引起一種“家園之感”^①。古希臘早期的美學思想，多是隻言片語，而且大都依附於自然哲學，往往是在探究宇宙本原時涉及美的問題。從德謨克利特開始轉向小宇宙即人的心靈的研究，中經智者派提出的“人是萬物的尺度”，到蘇格拉底強調“人認識自己吧”，哲學注意的中心逐漸由自然界轉向社會。這樣就開始扭轉了自然哲學對人的冷漠態度，隨之美學思想也轉向關注人和社會的問題。

柏拉圖和亞里士多德把古希臘的美學思想推向了鼎盛的高潮。在他們現存的著作中，有着相當豐富的美學思想。他們都把對美的哲學思考同藝術實踐結合起來。二者相比較，柏拉圖重在對美的哲學思考，亞里士多德重在審美創造的研究；柏拉圖提出“什麼是美”的問題，至今仍然吸引着人們去探索，亞里士多德的《詩學》則成為文藝美學的最早經典。在他們身上更多地流露出詩

^① 黑格爾：《哲學史講演錄》第1卷，商務印書館1981年版，第157頁。

人的才華、辯者的機敏和思想家的睿智，但是他們的美學思想却構不成一個獨立的美學學科體系。

古羅馬美學思想基本上是古希臘美學思想的延續。賀拉斯的《詩藝》、朗吉弩斯的《論崇高》，大都是沿着亞里士多德開創的文藝美學的道路，對文藝進行美學探討。朗吉弩斯在美學史上第一次提出並分析了崇高這一範疇，為美學思想的發展做出了貢獻。普洛丁則本着柏拉圖的理念論對哲學美學作了闡發，更趨向於神學，為中世紀宗教美學作了鋪墊。

在漫長的中世紀，歐洲的美學思想實際上處於停滯狀態。美學如同哲學一樣，也淪為“神學的奴婢”。正如恩格斯所指出的，中世紀是在完全否定古代文化的基礎上，只把基督教神學繼承了下來。神學家就是美學家，他們完全從宗教的角度去分析和解釋審美現象，代表人物是聖·奧古斯丁和托瑪斯·阿奎那。他們把美看成上帝的一種屬性，上帝是最高美，是一切感性事物的美的最終根源。顯然，他們的美學思想以維護天主教的反動的封建統治為主要目的。

文藝復興是中世紀轉入近代、封建社會轉入資本主義社會的樞紐。文藝復興時期，隨着人的解放，文藝和美學思想都得到更大的發展和繁榮，使歐洲文化達到了古希臘社會以後的第二個高峰。文藝復興運動是與人道主義的生活理想分不開的，人道主義否定以神權為中心的封建統治和禁慾主義，追求個性自由、理性至上和人的全面發展的生活理想。因此，它在文藝和美學方面的基本特徵是：（1）為藝術爭取獨立的社會地位，要求把藝術從神學的羈絆下解放出來，自由發揮人的創造才能，而藝術則是最能發揮創造才能的領域。（2）要求對古希臘的文化重新進行評價，進一步探討藝術創造中的理論問題和技巧問題，尤其是要求提高人在藝術中的地位，強調人的尊嚴和充分發展人的個性的可能性，不再把藝術家看作為玩弄雕蟲小技的匠人。（3）要求藝術不再是描

繪神，而要面對人世描繪現實，要求藝術家放棄中世紀的那種象徵和比喻的手法，提倡藝術家研究科學的理論（如透視學、光學、解剖學等），並把這些理論廣泛地運用於繪畫藝術創作之中。文藝復興運動促進了生產力的解放和精神文化的解放，促進了美學由神學向人學轉變，給美學思想的發展帶來了巨大活力和生機。但是由於新興的資產階級尚沒有一個系統的理論，各種思想觀點均在形成之中，因而這一時期的美學思想，還不可能成為有堅強理論做支柱的系統的觀點。

近代歐洲，新興資產階級更加傾向人性的研究，着力探討認識世界的主觀心理條件。英國經驗主義哲學、大陸理性主義哲學以及法國啓蒙運動，都給美學思想的發展以新的推動力。特別是萊布尼茲、沃爾夫對於理性的研究，維柯對於想象的研究，博克、休謨對於感官、情感、觀念的研究，為美學學科的提出做了思想理論上的準備。

維柯在《新科學》中初步研究了某些美學問題。他把人類思維分成兩個部分，即詩的邏輯和理智的邏輯。在他看來，以往的科學對理智邏輯的研究較為普遍，而對詩的邏輯研究則相當地不予重視，因此，研究詩的邏輯就有着非常重要的意義。維柯認為，人類心理功能大致經過三個不同的發展階段：最初是只有感受而不能知覺的階段，即感覺的階段；接着是用一種被攪動的不安的心靈去知覺的階段，即想象的階段；最後是用清晰的理智去思索的階段，即理解的階段。他在這裏着重研究的是關於想象的問題，因為想象與詩的起源有着密切的關係，人類最初的思維方式是根據感覺進行想象的思維，主要是關於事物個別具體形象的想象活動，而不去注意事物之間的抽象性質和關係。想象本身帶有創造或虛構的特點，而創造和虛構就是詩的活動，它與抽象概念或理智邏輯沒有關係。

因此，維柯認為，從人類思想的發展過程來看，詩的邏輯無

論如何不應從屬於理智的邏輯，應該有其獨立的地位。維柯在美學史上第一次正式提出一條詩的創作原則，即認為詩人是根據詩的想象而不是根據理智邏輯來進行創作的看法，是很值得重視的。另外，維柯還在美學研究的方法上注入一種歷史發展的觀點和史論結合的方法。這時美學作為一門獨立的學科雖然還沒有正式確立起來，但維柯所提供的思想資料却為近代資產階級美學的建立與發展創造了不可忽視的有利條件。

休謨在《人性論》中着重研究了作為人性組成部分的理智、情感、意志問題，並用情感去解釋審美現象，把美歸結為快樂。正是有了這些立足於人類主體心理的研究，終於導致德國啟蒙運動時期美學家鮑姆嘉通提出建立美學學科的創舉。

第二節 美學作為一門學科的提出和確立

美學作為一門獨立的學科，是由十八世紀德國哲學家和美學家鮑姆嘉通首次提出來的。他於 1750 年正式出版其《美學》專著第一卷，並命名為《埃斯特惕卡斯》（《Aesthetica》），因此而獲得“美學之父”的稱號。

鮑姆嘉通認為，人類心理活動分成知、情、意三個部分：知是理性認識，已由邏輯學來研究；意是道德活動，已由倫理學來研究；而情屬於感性認識的部分，却一直沒有一門相應的獨立的科學來研究，這不能不是一個缺陷。於是，鮑姆嘉通主張建立一門新科學來研究這個被遺漏的部分，這門新科學就是“美學”，也就是“感性學”的意思。其理由是：（1）人的認識既然被分為高級認識（理性認識）和低級認識（感性認識），那麼，哲學家就沒有理由只研究理性認識而不研究感性認識。研究感性認識應由“美學”來承擔。（2）理性認識是“清晰的認識”，感性認識是“混亂的認識”，這種界線的劃分並不是絕對的，人的認識是一個

發展過程，即從低級向高級，從混亂到清晰的不斷發展的過程，甚至這中間還有一個既不黑暗也不光明，既不混亂也不清晰的階段，詩的想象就往往處於這樣一個階段。因比，鮑姆嘉通認為美學是“研究感性知識的科學”，也是“用美的方式進行思維的藝術的科學”。

很顯然，鮑姆嘉通把美學規定為研究感性知識的科學是極不完善的，正如克羅齊所指出的，鮑姆嘉通的美學缺陷在於“新的名稱和舊的內容”，在他的美學裏，“除了標題和最新的定義之外，其餘的都是陳舊的和一般的東西”^①。儘管如此，鮑姆嘉通在提出美學作為一門獨立學科以及初步界定美學研究的對象和範圍方面，還是作出了適應新時代要求的歷史貢獻。可惜的是，由於疾病和死亡，他未能把自己的研究繼續推向前進。至此為止，美學仍然是一門正在形成的學科，而不是已經形成的學科，美學尚待建立，而並非已經建立。

人類認識在發展，美學思想也決不會停留在同一個水平上。建立一套完整的近代資產階級美學體系的重大使命，歷史地落在了德國古典美學的代表人物康德、黑格爾身上。德國古典美學是在總結、繼承、批判和發展以往美學成就的基礎上，形成一個內容最為淵博、幾乎包羅萬象的唯心主義的美學體系。

康德是德國古典美學的奠基人，其間經過費希特與謝林、歌德與席勒等人的不斷補充、豐富和發展，到了黑格爾便把德國古典美學的發展推向了新的高峰，成為以往一切美學派別的集大成者。

鮑姆嘉通的《美學》儘管在確定美學的對象和範圍方面作出了一定的貢獻，但遠未組成體系。直到 1790 年康德的《判斷力批

① 克羅齊：《作為表現的科學和一般語言學的美學的歷史》，中國社會科學出版社 1984 年版，第 62 頁。

判》一書問世後，才開始建立起一整套的唯心主義美學體系。康德在西方美學史上可以說處於前無古人的地位。在此之前，康德寫了《純粹理性批判》和《實踐理性批判》。他在《純粹理性批判》中也還認為美學就是感性學的意思；而人的趣味或情感是不可研究也不必研究的，鮑姆嘉通研究了，但沒有達到目的。直到1789年的一次通訊中，他才意識到已經完成的兩大批判雖然分別研究了人的理論認識和道德意志問題，但總覺得他的哲學缺少一個重要的部分。因為作為整體的人，總不能老是在理論認識和道德規範中生活，人還是有情感的，這是不可否認的事實。於是，他為了完成自己的哲學體系，才決定研究人的情感問題，即美學問題。

康德哲學的研究對象不是客觀的存在，而是主觀心理的建構。他把人的心理功能分為知、情、意三個部分，與這三者相適應的是人的這樣三種能力：理解力、判斷力和理性。這樣三種能力雖然互有聯繫，但卻不可能互相代替，有必要分別加以研究。《純粹理性批判》專門研究認識的功能，《實踐理性批判》專門研究意志的功能，《判斷力批判》則專門研究情感（快感或不快感）的功能。在康德看來，這三大批判缺一不可，它們結合在一起組成了一套完整的哲學體系。

康德寫作《判斷力批判》的具體目的何在呢？我們知道，康德從本體論角度把世界分為物自體（自在之物）和現象世界。現象世界受各種必然律的支配，因而是有限的、必然的。物自體是理論上無法證明的，它不受任何必然律的支配，因而是自由的、信仰的、理應如此的。前者為《純粹理性批判》的研究對象，主要探討人如何認識自然的種種規律，為自然立法。後者為《實踐理性批判》的研究對象，主要探討精神世界的自由意志，即由實踐信仰發出的道德行為。可是，從這兩個世界的關係上看，它們似乎彼此漠不相關，相互沒有聯繫，可以各自成為一個獨立的封閉

式的體系，二者之間涇渭分明，壁壘森嚴，仿佛留下了一條不可逾越的鴻溝。

但是，人是一個整體，人的自由意志或道德信仰必須在現象界中才能實現，同時人的自由意志雖然可以支配自然，但也必須在符合自然規律的情況下才能發揮作用。因此，有必要在二者之間架起一座跨越鴻溝的橋樑。康德經過長時間的思考和探索，終於發現“在悟性和理性之間，仍有一個中間分子，這就是判斷力”^①，以便把現象和物自體、自然的必然和道德的自由相互溝通起來。於是，《判斷力批判》一書的寫作終於填補了悟性（理論理性即認識）和理性（實踐理性即倫理）之間的鴻溝。那麼，為什麼判斷力能够在悟性和理性之間發揮橋樑作用呢？因為在康德看來，這種判斷力既略帶有悟性的性質，又略帶有理性的性質。所謂略帶有悟性的性質，是因為它和悟性一樣，所面對的是個別的局部的現象（形式），自然界的個別現象雖受必然律的支配，沒有目的性，但從它符合人的主觀心理能力來看，又是符合目的性的，個別現象若符合主觀的心理能力，則產生愉悅，“主觀合目的性”就帶有悟性的性質。所謂略帶有理性的性質，是因為它和理性一樣，同樣要求個別事物符合一般的整體的目的，在實踐理性的道德行為中一切都是有目的的，而“目的”本身就是一種理性概念。正因為判斷力二者兼而有之，它與情感既略帶有認識的性質又略帶有意志的性質相一致，因而可以作為橋樑使悟性和理性、知和意相互溝通起來。

鴻溝填平了，知、情、意鼎足而立，它們終於在“先驗綜合”的共同基礎上把理性主義和經驗主義調和了起來，從而完成了他一整套主觀唯心主義的哲學體系。康德在《判斷力批判》中提出並論證了一系列的美學根本問題，其中涉及對審美意識的許

① 康德：《判斷力批判》，商務印書館 1964 年版，第 14 頁。