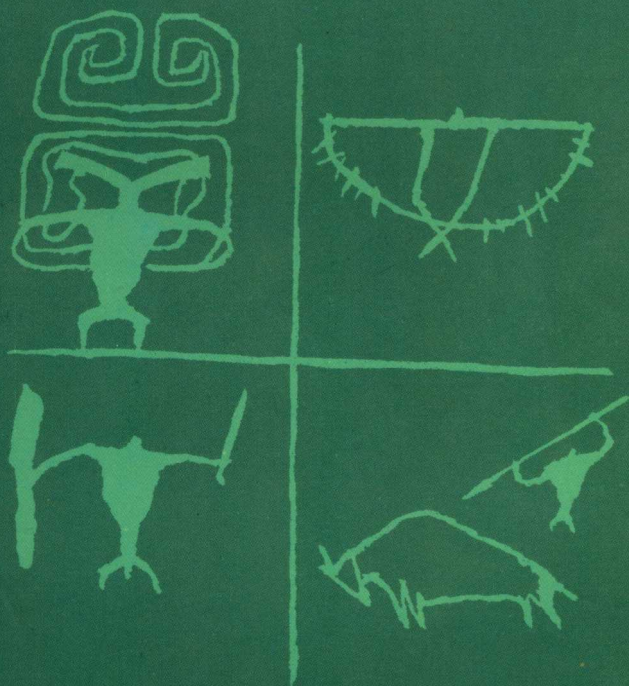

美學原理

MEIXUEYUANLI

楊辛 甘霖

園出版社

B83
848-2

港台書室

美學原理

MEIXUEYUANLI

楊辛 甘霖

曉園出版社

國立中央圖書館出版品預行編目資料

美學原理 / 楊辛, 甘霖著. -- 第一版. -- 臺北市
: 曉園, 1991 [民80]
面; 公分
參考書目: 面
ISBN 957-12-0346-7 (平裝)

1. 美學

180

80001075

書 名 美學原理

著 者 楊辛·甘霖

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

(02)3949931(六線)

門市部 北市新生南路三段96號之3(3627375)

印刷行 復大印刷廠

新聞局局版台業字第1244號

版 次 1991年5月第一版第一刷

本書經北京大學出版社

授權曉園出版社有限公司印行

版權所有·翻印必究

(只限台灣發行)

定 價 210 元

ISBN 957-12-0346-7

臺灣版總序

《文藝美學叢書》由曉園出版有限公司在台灣出版，我們感到萬分歡喜！

北京大學出版社於1980年底在大陸開始出版這套叢書，迄今已出書十八種，近年內還將出書十餘種。收入本叢書的著作和譯著，一般都具有視野開闊，學風謹嚴、深入淺出、雅俗共賞的特色，因而在大陸贏得了衆多的讀者，發行都達幾萬冊，最高達十萬冊，成爲學術著作中的暢銷書。可以說，這套叢書是在近十年大陸的美學“熱”中誕生的，而這套叢書的出版又推動了大陸美學“熱”的進一步高漲。

這幾年，從台灣、香港以及海外回大陸的朋友們往往向我們提出一個問題：美學在西方很多國家都是冷門，爲什麼在大陸却出現了美學“熱”？大陸的青年，特別是大學生，爲什麼對美學有那麼大的興趣？

我想借這個機會，先談談這個問題。

照我的看法，近十年大陸出現美學“熱”並不是偶然的。它的出現有著深刻的社會根源。經過“文化大革命”十年的動亂，劫後餘生

的人們，特別是很多被愚弄的青年人，開始意識到自身存在的價值，他們酷求一種全新的真正的人的生活。同時，也開始對我們民族的歷史、前途和命運進行嚴峻的反思。爲什麼我們這樣一個古老的東方文明大國，會發生這樣一場毀滅文化的運動？爲什麼在那場運動中，成千上萬的人那樣狂熱，那樣迷信？原因當然很多，但是其中一個很重要的原因，就是我們民族的文化素質太低。經過反思，人們越來越痛切地認識到，一個民族，不論如何地大物博，山川秀麗，也不論引進多少最先進的機器設備，如果不下力量提高整個民族的文化素質（文化素質不僅指一般文化知識水平，也包括哲學思維、道德修養、藝術修養、審美趣味、審美理想等等），那麼，這個民族決不可能有偉大的前途，這個民族的廣大成員也決不可能有真正豐富多彩的生活。因此，很多人，特別是很多青年人，都以前所未有的熱情，努力追求提高自己的文化素質，追求人性的完善，追求人生境界的升華。於是，一些從前被人們忽略的學科，包括美學這門學科，就日益引起人們的興趣和重視。這就是大陸這十年產生美學“熱”的一個最重要的原因。

那麼，美學這門學科對於一個人的人性的完善，究竟有什麼價值和意義？這也許是處於美學“熱”之中的大陸青年也未必人人都能清楚地回答的問題。

我想可以從人格修養和理論修養這兩個方面來看。

先從人格修養方面來看。

人除了物質生活的需求之外，還有精神生活的需求。人和動物有一個很大的不同，就在於人能夠從實用中提升出來，從個人物質生活的實踐中提升出來，進行審美的觀照和純理論的思維。如果喪

失了這種精神生活，喪失了審美觀照和純理論思維的興趣，人就不再是真正意義上的人。

我國西漢時期的哲學著作《淮南子》上有一段很深刻的議論，大意說，人的個體生命靠衣與食維持，但是如果把人囚禁在冥室之中，那麼吃得再好，穿得再好，也得不到“樂”（審美愉悅）。因為人的精神被束縛住了，人不能超越自己個體生命的有限存在。一旦開戶發牖，從冥冥見昭昭，就開始了這種精神的超越。繼之以出室坐堂，見日月光，再繼之以登泰山，履石封，以望八荒，人的精神越是趨向於無限和永恒，人所獲得的審美愉悅也就越深越大（見《淮南子·泰族訓》）。所以中國古代美學很重視“望”。“望”就是審美觀照。“望”使人奮發，使人超越，使人從實在中升華而透悟生命本真，從而獲得審美愉悅。

所以，審美對於人性、對於人的精神生活是絕對必需的。黑格爾說：“審美帶有令人解放的性質”。（《美學》第一卷）王夫之說：“能興即謂之豪傑。興者，性之生乎氣者也。拖沓委順，當世之然而然，不然而不然，終日勞而不能度越於祿位田宅妻子之中，數米計薪，日以挫其志氣，仰視天而不知其高，俯視地而不知其厚，雖覺如夢，雖視如盲，雖勤動其四體而心不靈，惟不興故也。聖人以詩教蕩滌其濁心，震其暮氣。納之於豪傑而期之以聖賢，此救人道於亂世之大權也。”（《俟解》）這些偉大哲人的話，都從人生哲學的高度，說明了審美活動對於一個人的人性的完善，對於一個人的人格修養，是不可缺少的。而美學則使人對於審美活動獲得一種理論的自覺，因而它對於一個人的人性的完善，對於一個人的人格修養，也是不可缺少的。

再從理論修養方面來看。

歷史上有很多哲人都把人的知識分成兩類：一類是關於世界上具體事物的知識。如天空為什麼會閃電，植物生長和陽光、水分、肥料的關係，等等，這類知識多半產生於人類物質生活的需要；還有一類是關於人生的根本問題的探討，如人生的意義是什麼，真、善、美的本質是什麼，什麼是人生的理想境界，等等。這類知識就是所謂純理論的思維的產物。進行這種純理論的思維，並不是出於物質生活的需要，而是出於人類的精神生活的需要。人當然要從物質實踐活動，否則人類社會生活就不能維持和發展。但人又往往要從物質實踐活動中跳出來，對於人生、歷史、宇宙進行純理論的、形而上學的思考。亞理斯多德在《形而上學》一開頭就說：“人類求知是出自本性。”就是強調，人的理論的興趣是出自人的自由本性，而不僅僅是爲了現實生活的需要。當代闡釋大師伽達默爾也說：“人類最高的幸福就在於‘純理論’。”又說：“出於最深刻的理由，人是一種‘理論的生物’。”美學當然也包含有應用的層面，但從根本性質來說，它是一門理論性的學科。一個當代青年，一個當代大學生，就他的思維方式和知識結構來說，不能只有具體學科的知識，如物理學的知識，化學的知識，經濟學的知識，法律學的知識，等等，他還應該有純理論的興趣和純理論的知識，其中包括美學的興趣和知識。一個當代青年，一個當代大學生，如果缺乏這種純理論的興趣和純理論的知識，那麼他的思維方式和知識結構應該說是不完整的，是有重大缺陷的，因爲他只具有實際生活的知識，而缺乏人生的智慧。

總之，美學確實不是一門無關緊要的學科。它對於一個人的人

性的完善，至少可以有以下兩個方面的價值和意義：一方面，學習美學可以完善自身的人格修養，提升自己的人生境界；另一方面，學習美學可以完善自身的理論修養，完善自身的思維方式和知識結構，使自己在獲得各種具體學科的知識之外，更能獲得一種人生的智慧。

《文藝美學叢書》在大陸之所以能出版和暢銷，除了上述美學“熱”這個大的背景之外，當然還要歸功於北京大學出版社的社長麻子英先生和總編輯蘇志中先生，他們以遠見卓識而對這套叢書的編輯出版給予了出色的指導和始終一貫的有力支持，也要歸功於這套叢書的責任編輯江溶先生，他為這套叢書的編輯出版夙興夜寐，幾乎達到心力交瘁的地步。我們還不能忘記北京大學已故的楊晦、朱光潛、宗白華三位教授，他們生前擔任這套叢書的顧問，為設計這套叢書付出了他們晚年寶貴的心血。

現在這套《文藝美學叢書》在台灣出版發行了。我們希望這套叢書能把大陸的美學“熱”帶到台灣。我們更希望台灣讀者從這套叢書中能看到，海峽兩岸同胞的“詩心”在根本上是相通的，從而再一次印證一個真理：中華民族不僅是一個具有偉大生命力和創造力的民族，而且是一個具有偉大凝聚力的民族。我們對中華民族的前途應該是充滿信心的。

《文藝美學叢書》主編
北京大學哲學系教授

葉 朗

1989年11月22日

目 錄

一 什麼是美學	1
二 西方美學史上對美的本質的探討	13
(一) 從精神上探索美的根源	15
(二) 從客觀現實、物質屬性上探索美的根源	23
(三) 從社會生活來探索美的根源	29
三 中國美學史上對美的本質的探討	35
(一) 結合善(功利)來研究美	35
(二) 結合藝術來研究美	42
(三) 結合現實來研究美	50
四 美的本質的初步探索	59
(一) 美的本質和人的本質、生活的本質的關係	59
(二) 美的根源在於社會實踐	62
(三) 在自由創造中如何產生美	64
(四) 美和生活	69
五 真善美和醜	73
(一) 美和真善	73

(二)	美和醜	79
(三)	藝術醜	87

六 美的產生 95

(一)	從石器的造型上看美的產生	95
(二)	從古代“美”字的含義看美的產生	102
(三)	從彩陶造型和紋飾看美的產生	103

七 社會美 119

(一)	社會美是一種積極的肯定的生活形象	120
(二)	社會美和理想有緊密的聯繫	124
(三)	社會美重在內容	128

八 自然美 143

(一)	自然美是—定社會實踐的產物	144
(二)	自然美的各種現象及其根源	152
(三)	自然美重在形式、自然特徵的審美意義	157
(四)	自然美在美育上的意義	162

九 形式美 165

(一)	什麼是形式美	165
(二)	形式美的主要法則	167

十 藝術美 181

(一)	藝術美是藝術的一種重要特性·····	181
(二)	藝術美來源于生活·····	185
(三)	藝術美是藝術家創造性勞動的產物·····	192
十一	意境與傳神·····	213
(一)	意境·····	213
(二)	傳神·····	226
十二	優美與崇高·····	241
(一)	優美與崇高的對比·····	241
(二)	美學史上對崇高的探討·····	245
(三)	崇高的表現·····	253
十三	悲劇·····	263
(一)	悲劇的本質·····	263
(二)	悲劇的幾種類型·····	271
(三)	悲劇的效果·····	277
十四	喜劇·····	279
(一)	喜劇的本質·····	279
(二)	喜劇性藝術的特徵是“寓莊于諧”·····	285
(三)	喜劇形式的多樣性·····	291
十五	美感的社會根源和反映形式的特徵·····	299

(一)	美感的社會根源·····	299
(二)	美感反映形式的特徵·····	308

十六 美感的共性與個性和客觀標準····· 335

(一)	美感的共性與個性·····	335
(二)	美感的客觀標準·····	343

結束語····· 351

《美學原理》學習總書目····· 357

後 記····· 359

一 什麼 是 美 學

美學作為一門社會科學，是在社會的物質生活與精神文化生活的基礎上產生和發展起來的。這門科學的淵源可以追溯到古代奴隸社會，古代的思想家對美與藝術問題所作的哲學探討，對藝術實踐經驗的總結與研究，就是美學思想的起源與萌芽。

人類社會生活中出現了美，並相應地產生了人對美的主觀反映，即美感。隨著美和美感的發展，出現了作為審美意識集中表現的藝術，在長期藝術實踐的基礎上形成了藝術的理論。首先是各個部門藝術的理論，如音樂有樂論、繪畫有畫論、詩歌有詩論、舞蹈有舞論、書法有書論等等。在這些部門藝術的理論中已經涉及藝術美的本質特徵和根源等問題，中國古代樂論中就提出了美在和諧的思想。例如《左傳》（昭公十二年）中提出“和”的範疇。“和”與“同”不一樣，“同”是單一，“和”是各種對立因素的統一。如音樂中的清濁、大小、短長、疾徐、剛柔等的相反相成，帶有樸素的辯證法思想。

中國古代的《樂記》，對音樂的根源、特徵、作用都有較系統的論述。在《樂記》中寫道：“凡音之起，由人心生也。人心之動，

物使之然也。”^①意思是音是由人的感情產生的，而感情是外界影響的結果。這裏所提的“心”與“物”的關係就帶有哲學意味，實際上就是講主觀與客觀的關係。《樂記》中的這些思想並不是憑空想出來的，而是對長期的音樂實踐經驗的總結。《樂記》的著者和成書時間尚有爭議，據有的學者考證不會遲于紀元前三世紀的戰國末期。從我國出土的文物看在戰國初期音樂已發展到相當高的水平。1978年湖北隨縣出土的戰國初期的曾侯乙墓文物，其中有一套編鐘，由八組六十五鐘組成，分上中下三層，音色優美，音域很廣，可以演奏一些現代的樂曲。中層的三組甬鐘音色嘹亮可充當演奏主旋律用，下層的甬鐘形大體重，音色深沉渾厚，可以起烘托氣氛的作用（上層的組鐘因音列不成音階結構，作用尚在探討）。同時出土的還有編磬，三十二件石磬，分兩層懸掛，按大小次第排列。隨縣曾侯乙墓編鐘編磬等的發現，象徵着中華民族古老而又輝煌的文化藝術。它不僅說明一種音樂理論是在長期音樂藝術實

圖 1

^① 《樂記譯注》，第1頁。

踐的基礎上形成的。而且具體體現了古代音樂中以和諧為美的思想。

在繪畫方面，東晉顧愷之就提出了“以形寫神”的理論，以後南齊謝赫又提出以“氣韻生動”為中心的“六法”，這是我國古代繪畫藝術經驗的系統總結。從現在我們可以看到的實物，在戰國時期人物畫就已經發展到相當高的水平，如晚周帛畫《鳳鸞人物》（圖1）（鸞狀如龍而無角，一足，鳳鸞象徵善與惡的鬥爭），畫中表現了人物祈禱的神態。在馬王堆出土的帛畫，表現了墓主生前雍容華貴、清靜怡愉的神情。漢代畫象磚《獵割禾圖》（圖2）中，表現了大雁

圖 2

聞聲驚惶起飛，人物引弓待發，或仰射或平射，兩臂平直剛健有力，人物和大雁的形象神態都很生動。畫中所表現的情節是高潮前的一

瞬間，能喚起人的豐富聯想。顧愷之的繪畫，如《洛神賦》具體地體現了他所提出的“以形寫神”的理論。這幅畫是依據曹子建所作的《洛神賦》中的詩意所作，畫中表現的是在一個傍晚日落的時分，曹子建在洛水河邊和美麗的女神宓妃相遇，洛神在水面上飄忽不定，似去還來，體態婀娜，所謂“翩若驚鴻，婉若游龍”，“若輕雲之蔽日，若流風之迴雪”，而曹子建站在岸邊，在恍忽中看見江面上的洛神，可望不可及，流露出一種迷惘和困倦的神情。這些作品說明“以形寫神”的繪畫理論是在豐富的繪畫實踐的基礎上提出來的。

西方古代美學思想的形成和發展同樣是和文藝實踐有密切的聯繫。在古希臘的美學思想中，如柏拉圖的《文藝對話錄》、亞里士多德的《詩學》和《修詞學》，都是建立在總結以往文藝實踐經驗的基礎之上的。沒有古希臘神話、雕刻、史詩和悲劇的繁榮，就不可能產生柏拉圖、亞里士多德的美學思想。這些都說明古代美學思想早已存在，雖然當時美學尚未成為獨立科學。

中國古代對“美”的問題也有不少論述，如孔子、孟子、荀子等都曾談過美，但總的看來，當時對美的認識和真善尚未明確分開。值得注意的是在先秦美學思想中，還包含了一種樸素的辯證法思想，如老子曾說：“天下皆知美之為美，斯惡已；皆知善之為善，斯不善已。”^①用今天的話說，就是天下人都知道什麼是美，這就有醜惡了；天下人都知道什麼是善的，這就有不善的了。意思是美醜、善惡都是相比較而存在的。

美學思想的產生和形成雖然很早，但是美學作為一門獨立的科學却是近代的事，是近代科學發展的產物。最早使用美學這個術語

^① 《中國美學史資料選編》上，第29頁。

作為一門科學名稱的，是被稱為美學之父的德國理性主義者鮑姆嘉通（Baumgarten 1714—1762）。他是普魯士哈列大學的哲學教授，他繼承了萊布尼茲和沃爾夫等人的理性主義哲學思想，並進一步加以系統化。他發現人類知識體系有一個很大的缺陷。在人類的知識體系中理性認識有邏輯學在研究，意志有倫理學在研究，而感性認識却沒有一門科學去研究，他認為感性認識也應該成為科學研究的對象。因此他建議應該成立一門新的科學，專門研究感性認識。這門新的科學叫做“埃斯特惕卡”（Aesthetik），即美學，這個字照希臘文原意來看是“感覺學”的意思。由此可見，這門新科學是作為一門認識論提出來的，是與邏輯學相對立的。1735年在他的《關於詩的哲學沉思錄》中，已經首次使用“美學”這個概念，1750年，他就正式以《埃斯特惕卡》這個術語出版他的《美學》第一卷，來表明感性認識的理論，規定了這門科學的研究對象和任務。但鮑姆嘉通在其美學著作中，一開始便不是簡單地談感性認識，而是談對美的認識，即美感的認識。

其後，康德、黑格爾在他們的美學著作中沿用了這一術語，黑格爾曾說：“‘埃斯特惕克’這個名稱實在是不完全恰當的，因為‘埃斯特惕克’的比較精確的意義是研究感覺和情感的科學。……因為名稱本身對我們并無關宏旨，而且這個名稱既已為一般語言所採用，就無妨保留。”^①在德國古典哲學中美學是作為它的一個組成部分，一個特殊的部門。由於他們把美學的基本概念聯繫起來，加以系統化，賦予美學進一步的理論形態和完整的體系，從而使美學成為一門獨立的科學。

^①黑格爾：《美學》第一卷，第3頁。