

美学入门

杨培秋 编
陈国光 审

上海科学技术文献出版社

美 学 入 门

杨培秋 编
陈国光 审

上海科学技术文献出版社

美学入门

杨培秋 编

上海科学技术文献出版社出版发行
(上海市武康路2号 邮政编码 200031)

*

江苏常熟人民印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 7 字数 190 000

1997年6月第1版 1997年6月第1次印刷

印数: 1—11 000

ISBN7-5439-1098-5/Z·823

定价: 10.00 元

前 言

本书为适应中等学校美学教学，提高学生艺术修养，实施素质教学转轨而编写。

本书首先综述“美学”这门学科，然后分章对美的本质、形式美、自然美、社会美、艺术美、美学范畴、科技美学、生活美学、美感、美的创造、美学新趋势进行比较深入的阐述。各章后均列出思考题，供学生练习，加深印象。

本书后面附有参考资料，可让读者在欣赏小说、散文、诗歌等文艺作品，欣赏音乐、舞蹈、绘画、雕塑和建筑艺术，了解工艺美术、摄影艺术、戏剧艺术以及电影和电视艺术等方面得到更进一步的认识。在此对提供参考资料的姚军诚致谢意。

编者

DAF-44/08

目 录

第一章 关于“美学”这门学科	1
第一节 美学思想的追溯	1
第二节 美学学科的确立	3
第三节 中国美学学科的建立	6
第二章 美的本质	10
第一节 什么是美学	10
第二节 美学理论之谜	11
第三节 美学的分类	12
第三章 形式美	15
第一节 什么是形式美	15
第二节 构成形式美的自然物质属性	16
第三节 形式美的规律	20
第四章 自然美	22
第一节 自然美的本质	22
第二节 自然美的特征	23
第三节 风光美是自然美的重要内容	25
第五章 社会美	27
第一节 社会美的范围	27
第二节 社会美的特征	28
第三节 人的美是社会美的主要表现	30
第六章 艺术美	33
第一节 艺术美的本质	33
第二节 艺术美的特征	34
第三节 各类艺术的美学特征	35
第七章 美学范畴	43
第一节 崇高·优美·悲剧·喜剧	43
第二节 意境·传神·阳刚·阴柔	46
第三节 艺术辩证法的主要范畴	49
第八章 科技美学	54
第一节 科学美	54

第二节 技术美	56
第三节 科学美与技术美的区别	58
第九章 生活美学	61
第一节 服饰美	61
第二节 起居美	66
第三节 旅游美	70
第十章 美感	77
第一节 美感的本质和特征	77
第二节 美感的心理因素	80
第三节 审美趣味的差异性与共同性	83
第十一章 美的创造	87
第一节 美的创造的一般规律	87
第二节 社会美与自然美的创造	90
第三节 艺术美与科学美的创造	95
第十二章 美学新趋势	103
第一节 系统论·控制论·信息论美学	103
第二节 结构主义·符号论·现象学美学	107
第三节 模糊论·格式塔心理学·接受美学	111
参考资料 怎样欣赏艺术作品	115
一、文艺欣赏和文艺批评	115
二、小说的欣赏	118
三、散文的欣赏	131
四、诗歌的欣赏	138
五、音乐的欣赏	147
六、舞蹈艺术的欣赏	157
七、绘画艺术的欣赏	163
八、雕塑艺术的欣赏	169
九、建筑艺术的欣赏	176
十、工艺美术的欣赏	186
十一、摄影艺术的欣赏	189
十二、戏剧艺术的欣赏	196
十三、影视艺术的欣赏	206

第一章 关于“美学”这门学科

美学是一门十分年轻的学科。从这一学科诞生开始，至今也只有二百四十多年的历史。而美学思想的产生与发展，却是经历了一个漫长的历史发展过程。运用马克思主义的观点来研究美学，建立马克思主义的美学科学理论体系，现在仍处于探索阶段。

当代中国的美学是以马克思主义哲学的基本原理和方法论为基础的。它批判地吸收了中外美学的宝贵历史遗产，充分利用现代人文科学、自然科学的最新研究成果，总结概括了现实的和艺术的审美实践经验，并具体地体现出以理论美学为基干，应用美学为分支的一种互相促进、双向发展的趋势。

第一节 美学思想的追溯

美学思想是关于人类审美意识的理论形式。实践证明，美和审美都是人类社会实践的伟大历史成果。随着人类物质生产的不断向前发展，美的领域也被扩大了，美的形态也日益增多，人类审美经验则更加丰富，审美能力也大大提高。现实生活中的许多审美现象越来越为人们所重视、探索和思考。当代人类出现哲学时，便有了开始对审美经验的思索，对审美意识的反思，于是最初的美学思想便破土而生了。

西方美学思想发源于古希腊。古希腊的美学思想大多是片言只字，且依附于自然哲学。柏拉图和亚里士多德把古希腊的美学思想推向了鼎盛的高峰。在他们著作中，有着相当丰富的

美学思想。他们都把以美的哲学思考同艺术实践结合起来。如果把柏拉图与亚里士多德作一比较，我们会发现，柏拉图重在对美的哲学思考，亚里士多德则重在审美创造方面的研究，柏拉图提出的“什么是美”的问题，至今仍然吸引着无数学者去探索，亚里士多德的《诗学》则成了文艺美学的最早经典。在他俩身上较多地流露出思想家的智慧、辩论者的机敏和诗人的才华。但是他们的美学思想还构成不了一个独立的美学学科体系。

古罗马的美学思想是基本上延续了古希腊的美学思想。贺拉斯的《诗艺》、朗吉奴斯的《论崇高》，都是沿着亚里士多德开辟的文艺美学的路子，进一步对文艺进行美学的探讨。朗吉奴斯在美学史上第一次提出并分析了崇高这一美学范畴，对美学思想的发展做出了贡献。

文艺复兴时期，随着人的解放，文艺和美学思想都得到更大的繁荣与发展，达到了欧洲文化自古希腊社会之后的第二个高峰。文艺复兴运动与人道主义的生活理想是分不开的，因此，它在文艺和美学方面的基本特征主要表现为以下三个方面：

(1) 为艺术争取独立的社会地位，要求把艺术从神学的羁绊桎梏下解放出来，自由发挥人的创造才能，而艺术则是最能发挥人的创造才能的领域。

(2) 要求对古希腊的文化进行重新的评价，进一步探讨艺术创造中的理论问题与技巧问题，尤其是要求提高人在艺术中的地位，强调人的尊严和充分发展人的个性，不再把艺术家视为玩弄雕虫小技的匠人。

(3) 要求艺术不再只是描绘神，而要面对人世描绘现实，提倡艺术家研究自然科学的理论，如光学、解剖学、透视学

等，并将这些理论运用于绘画艺术创作之中。

文艺复兴运动促进了社会生产力的解放和人的精神文化的解放，促进了美学由神学向人学转变，给美学思想的发展带来了巨大的活力和空前的生机。但是，在这一时期还没有一个系统的理论，各种思想观点尚在形成之中，所以，还不可能出现一门以坚实理论作支柱的系统的 aesthetics 学科。

在近代欧洲，新兴的资产阶级更加倾向于对人性的研究，他们着力探讨认识世界的主观心理条件。英国的经验主义哲学、大陆的理性主义哲学以及法国的启蒙运动，都给美学思想的发展以新的推动力。特别是莱布尼兹、沃尔夫对于理性的研究，维柯对想象的研究，博克、休谟对于感官、情感和观念的研究，都为后来美学学科的提出，做了思想上和理论上的准备。像维柯在美学史上首次正式提出了一条诗的创作原则，即认为“诗人是根据诗的形象而不是根据理智逻辑来进行创作”的观点，这是很引人关注的。又如休谟在《人性论》中，用情感去解释审美现象，把美归结为快乐。正是有了这些专心于人类主体心理的研究，终于导致德国启蒙运动时期的美学家鲍姆嘉通提出了建立美学学科的创举。

第二节 美学学科的确立

美学作为一门独立的学科，是在 1735 年由德国年仅 21 岁的鲍姆嘉通首次通过他的《关于诗的哲学默想录》提出来的。但直到 1750 年，他正式用 Aesthetik 来作为他的一部研究美的专著的书名时，才使美学的研究名副其实地从哲学中独立出来，成为一个专门学科。这本书正式公开出版时，使鲍姆嘉通获得了“美学之父”的美誉。鲍姆嘉通认为，人类心理活动包括知、情、意三个部分，应当有相应的三门学科来加以研究。他

提出研究“知”的学科是“逻辑学”，研究“意”的学科是“伦理学”，而属于感性认识的“情”这个部分，应当由 Aesthetik 来承担。如果按照德文 Aesthetik 直译过来的话，应译成“感性学”、“感觉学”的意思。因此，鲍姆嘉通认为美学是“研究感性知识的科学”，也是“用美的方式进行思维的艺术的科学”。很显然，鲍姆嘉通把美学规定为仅是研究感性知识的学科，这是不完美的。正如克罗齐所说，他的缺陷在于“新的名称和旧的内容”，说在他的美学中，“除了标题和最新的定义之外，其余都是陈旧的和一般的东西。”尽管如此，鲍姆嘉通在提出美学作为一门独立的学科以及初步界定美学研究的对象和范围方面，是有历史功劳的。遗憾的是由于过早病死，他未能将自己的研究继续推向前进。至此，美学仍是一门正在形成和尚待建立的学科。

建立一套完整的美学体系的重大使命，历史地落到了康德和黑格尔的身上。康德是德国古典美学的奠基人。德国古典美学是在总结、继承、批判和发展以往美学成就的基础上，形成的一个内容最为渊博，几乎包罗万象的唯心主义的美学体系。其间经过费希林与谢林、歌德与席勒等人的不断补充、丰富和发展，到黑格尔时便把德国古典美学推向了新的高峰，成为以往一切美学学派的集大成者。

1790 年，康德在西方美学史上做了一桩前无古人的大事，他的美学专著《判断力批判》问世，开始建立起一套完整的美学体系，他在《判断力批判》中提出并论证了一系列的美学根本问题，其中涉及对审美意识的许多心理特征的分析，对近代欧洲的文艺思潮起了很大的影响。

黑格尔继承了康德，又对康德进行了一定的批判。康德虽然第一个确立了美学体系，但他主要从微观上研究人的主观审

美意识，认为审美只是人的主观判断，审美鉴赏与对象的内容、概念无关，他所缺乏的是一种宏观的探索 and 历史的把握。而黑格尔的美学则弥补了康德的缺陷，他着眼于宏观的探索，并十分重视把美学放在人类思想发展的总进程中加以宏观的考察，从而开创了结合人类认识史来研究美学的先河。以往的美学家往往纯思辨地空谈理论，脱离艺术实际和现实审美活动，而黑格尔的艺术史知识相当渊博，他善于结合艺术作品进行具体的美学分析。黑格尔对古希腊悲剧有着浓厚的兴趣，并亲自将有些剧本译成德文。他对席勒和歌德也推崇备至，并经常在《美学》中引证他们的作品。黑格尔的论述中，较多地从具体的文艺事实 and 材料着手，经过分析而后再作出自己的结论，这比起他的哲学研究来更具鲜明的特色。难怪他要把自己心爱的巨著《美学》定名为“艺术哲学”，这本书后来被许多学者誉为“艺术的百科全书”。

应当这样认为，康德和黑格尔对美学学科的建立有着巨大的历史功绩。康德重视个体，重视感性，黑格尔重视历史总体辩证法。一个重在微观探索，一个重在宏观考察，各有各的贡献。但是他们的美学观点都是建立在唯心主义哲学基础之上的，因而都没能把美学学科真正地确立起来。

真正把美学学科科学地确立起来，是在马克思主义哲学诞生之后。马克思、恩格斯在建立马克思主义哲学的过程中，虽没能写出专门的美学著作，但他们却始终关注着美学，在许多著作中提出具有重大原则性意义的美学观点，标志着美学研究的巨大变革，从而也根本地改变了美学研究的方向。

如果要把马克思主义哲学为美学的科学确立所提供的 basic 思想，简明扼要地归纳几条，大致就是：

(1) 历史唯物论的实践观和人化自然说，奠定了美学研究

的科学理论基础；

(2) 理论与实践相统一、逻辑与历史相统一的原则成为美学研究的方法论原则；

(3) 劳动创作了美”和“按照美的规律来建造”的基本美学命题的提出，为探讨美的根源的本质，探讨审美创造的规律，为解开“美之谜”提供了一把科学的钥匙；

(4) 论述了人类的审美能力，审美感受都是由于它的对象存在，由于人化的自然界，才产生出来的；

(5) 论述了艺术如同政治、法律、宗教、道德、科学一样，都不过是生产的一些特殊方式，并且受生产的普通规律所支配；

(6) 具体分析了现实和艺术的审美现象，为引导美学面向现实生活展开具体研究提供了光辉范例。马克思、恩格斯的这些重要的美学论述，给美学学科的真正确立打下了基础，也为这个学科提供了一个最基本的科学的框架。正是有了这个基础和框架，经过许多马克思主义美学家们的努力，才逐步地形成了一个马克思主义的美学理论体系。

第三节 中国美学学科的建立

中国美学学科的建立，是中国美学思想发展的必然结果。中国美学思想如同西方美学思想一样，源远流长。

先秦美学思想作为中国美学思想之源，以儒家、道家影响最大。儒家强调美与善的统一，重视审美与艺术的道德伦理的作用。道家则强调美是一种自然无为，摆脱外物奴役，而在精神上获得绝对自由的状态，与欲念功利无缘。两汉的美学思想大都批判地综合了先秦各家美学思想，并在一些问题上有所发展，例如以道家为主体的《淮南子》就吸收了儒家的美学思

想，而以儒家为正宗的董仲舒的美学思想也大有丰富和深化。在先秦两汉时期，美学思想一开始便与哲学伦理结合在一起，或是与艺术理论批评结合在一起。中国美学思想的这个特点，一直被延续和强化着。

魏晋南北朝美学思想并没有像欧洲中世纪美学思想那样，受到神学的束缚而极其艰难地发展，反而有一定的宽松，它不再被看作是善的附庸。这时由先秦两汉时期重善轻美的传统，一变而为重美轻善。对自然美的追求，对审美与艺术特征的考察，成为当时美学思想的中心课题。美学思想与政治伦理在一定程度上的疏远，与玄学、佛学的探讨相联，与文艺理论批评进一步的结合，使中国传统美学思想注入了一种新的内容。迨至隋唐中叶，中国美学思想又开始重申美善统一论，重视审美、艺术的教化作用，积极发挥先秦儒家美学思想中有生命力的东西。

晚唐至明代中叶，中国美学思想又同佛教特别是禅宗结合起来，形成一种新的美学思想。禅宗追求超脱人世烦恼，达到绝对自由，却又不主张完全脱离世俗生活，不否定个体生命的价值，幻想通过个体心灵、直觉、顿悟，去达到一种绝对自由的人生境界。禅宗思想的这种极为神秘的形态，似乎包含着对类似审美和艺术创造心理特征的某种理解，因而被一些文艺理论家和文艺批评家所接受，并用以解释审美中的种种现象。始于司空图的重内心追求，而否定外在政治伦理束缚的美学思想，到了后期封建社会日益成为主流，从而演变为宋代追求天然平淡之美。宋代美学借助于禅宗哲学，更深地考察了审美心理特征等问题，使以往的中国美学思想产生了一种新的突破。如果说先秦两汉美学思想把美作为一个形而上学问题和伦理学问题来研究，那么魏晋南北朝以后的美学思想则转入了对审美

心理问题的探讨，这种中国美学思想研讨中心的转变，与西方美学思想的发展进程，倒有一些颇为相似的地方。

明代中叶到戊戌变法期间，由于商品经济的发展，中国萌发资本主义，在意识形态方面出现了要求个性解放的浪漫主义倾向，与此相呼应的是，在美学思想上出现了特别推崇纯真自然之美的现象，力求艺术独创，强调美与实用和狭隘功利的不同，并且依然重视审美心理的考察，但是终究因为中国传统美学思想的强固保守，而没有发生更大的突破和更广的发展。

总而言之，从先秦开始到戊戌变法前夜，中国美学思想在发展，在演变，既有哲学意义上的探讨，也有审美心理学的某种描述，还有在艺术理论的艺术批评方面的研究，却始终没能提出建立独立的美学学科的要求。这期间诸多的美学观点，总散见于哲学、宗教、伦理、文论、画论、诗论等各种著作之中，并带有鲜明的与哲学、宗教、伦理、文艺紧密结合的色彩。

戊戌变法前后，一批资产阶级改良主义者开始介绍西方文艺思想和美学思想，比较突出的是王国维。他把对康德、席勒、叔本华的美学思想的介绍同中国传统的文艺和美学研究结合起来，写了一批著作，为建立近代中国美学作了开拓性的工作。但是，标志着近代中国美学学科具有独立形态的，却是辛亥革命后的蔡元培。他重视美学、提倡美育，为我国美学学科的建立与发展，做出了重要的贡献。

五四运动揭开了中国历史的新一页，在美学研究领域也发生了重大变化。既有介绍和运用西方美学观点研究中国传统文艺和美学的，又有传播马克思主义美学的。特别是鲁迅和瞿秋白，翻译和介绍了普列汉诺夫、卢那察尔斯基等人的马克思主义美学著作，扩大了马克思主义美学思想在中国的影响，也确

立了马克思主义美学在中国的主导地位。30年代朱光潜的《文艺心理学》、《变态心理学》和《谈美》等美学专著的出版，对了解现代西方美学，普及美学知识，推动中国美学的发展，起了重要的作用。40年代末蔡仪发表了《新美学》，力图用唯物主义观点建立一个美学体系，在批判唯心主义美学思想方面，起到了积极的作用。

新中国成立后，通过50年代末、60年代初和70年代末、80年代初这几次美学论争与研讨，美学研究者根据马克思主义美学的基本观点，积极认真地从事当代中国美学的建树性工作。尽管当前在美学的体系方面观点还有根本上的分歧，但是马克思主义美学的理论基础和体系框架已基本趋向一致。

根据中外美学发展的历史和现状，当代中国美学应在历史唯物主义的实践观点指导下，成为一门以美为基础，以审美经验为中介，研究美、审美和美育的内在联系及一般规律的科学。只要我们紧密结合现实审美实践，批判地吸收中外美学的精华，借助现代自然科学与人文科学的新方法和新成果，去努力探索，去认真研究，具有中国特色的当代中国美学体系就一定会更加完备地建立起来。

思考题：

1. 为什么说美学是一门十分年轻的学科？
2. 什么是马克思主义美学？
3. 中国当代美学的特点是什么？

第二章 美的本质

美的本质问题，是美学中最基本的理论问题，也是解决其它美学问题的前提和基础。美学研究中许多分歧的产生，不同美学学派的形成，无不与美的本质问题有关。更为重要的是，对美的本质及其特性的见解，直接制约美学理论研讨进程的发展，同时也关系到美的欣赏与美的创造。

第一节 什么是美学

美学是专门研究美、美感和美的创造的一般规律的科学，又是主要通过文学、艺术来研究人们对现实的审美关系的科学。由于它的研究的内容是文学、艺术中的哲学问题和基本规律。因此，美学又有“艺术哲学”之称。

美学与哲学、文学艺术学、心理学的关系相当密切。美学曾是哲学的一个分支，它以一定的哲学思想作为自己的认识论基础和方法论基础，主要从审美这个角度上来研究人与现实的关联。美学也曾从属于文学艺术学，但又不仅仅局限于文学艺术，它还要研究自然美和社会美。美学常以心理学的原理，来研究人们在审美和创造美过程中的心理活动、心理状态及其规律。此外，美学还与伦理学、社会学、教育学、历史学乃至数学、化学、物理学、生物学、工程学等学科相联系。因此，美学是一门介于各种学科之间的一门独立的“边缘科学”。

美学与文学艺术理论有着特别密切的关系。弄清文学艺术理论与美学这两者之间的关系，对于认识美学研究的对象尤为

重要。

美学的研究对象包括客观世界的美和人们对客观世界的美的反映的全部领域，它把文学艺术作为审美意识的集中表现来研究其本质和一般规律的。文学艺术理论则以各种不同的文学和艺术的特殊性、具体的创作规律、欣赏规律为研究对象，直接为指导各种文学和艺术的实践活动服务。美学对各种文学艺术理论的研究具有方法论的意义，各种文学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。

由于文学艺术是审美意识的集中表现，因此文学艺术理论与美学理论之间常常是彼此渗透和相互转化的。在美学与文学艺术理论的关系问题上，那种把美学与文学艺术理论等同起来的观点，或者把美学研究和文学艺术理论研究脱离开来的观点，都是不正确的。

第二节 美学理论之谜

古往今来，许多著名的哲学家、美学家都探讨过“‘美’是什么”这个有关美的本质的问题，并从不同的角度提出了众多的不同的关于美的本质的定义。诸如：美是人们的观念，美是和谐，美是典型，美是理念，美是生活，美是关系，美就是直，美就是善……如此等等，不一而足。柏拉图、狄德罗、列夫·托尔泰在他们各自的著作中谈到对美的定义，也多得难以数计。现代西方有不少人对美的本质能否被认识抱怀疑态度，这当然不利于美学的发展。但上述众多的论点，倒也应验了柏拉图老早就说过的一句谚语：“美是难的”。

美的定义为什么如此难下呢？

我们先从审美客体方面来分析。罗丹说过：“美是到处都有的”。但到处都存在的东西并非就是一目了然的东西。“美”，乍