

高等学校文科教材

美学教程

周忠厚 ■ 编著

学苑出版社

高等学校文科教材

美 学 教 程

周 忠 厚 编著

学苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

美学教程/周忠厚编著. — 北京:学苑出版社, 1999.4

ISBN 7-5077-0349-5

I. 美… II. 周… III. 美学 — 高等学校 — 教材 IV. B83

中国版本图书馆CIP数据核字(98)第04287号

学苑出版社出版发行

北京市万寿路西街 11 号 100036

北京北商印刷厂印刷 新华书店经销

850×1168 32 开本 13.5 印张 295 千字

1999 年 3 月北京第 1 版 1999 年 3 月北京第 1 次印刷

印数:0001-1500 册 定价:18.00 元

目 录

第一编 绪 论

第一章	什么是美学	(3)
第一节	美学研究的对象	(3)
第二节	美学的实践性	(12)
第三节	美学研究的任务和方法	(15)
第二章	我国、苏联和西方的美学现状	(23)
第一节	我国的美学现状	(23)
第二节	苏联的美学现状	(29)
第三节	西方的美学现状	(33)

第二编 实践论

第三章	从艺术的发展史看美学的实践观点	(43)
第一节	原始社会中美和实践的关系	(43)
第二节	奴隶社会中美和实践的关系	(48)
第三节	封建社会中美和实践的关系	(50)
第四节	资本主义社会中美和实践的关系	(52)
第五节	共产主义社会中美和实践的关系	(55)
第四章	狄德罗美学实践观点的萌芽	(59)
第一节	美学实践观点萌芽的哲学基础	(60)
第二节	在美和美感问题上实践观点的萌芽	(65)
第三节	在艺术美和美的创造问题上实践观点的萌芽	(69)
第五章	黑格尔美学的实践观点	(76)

第一节	黑格尔的实践观点及其在美学上的运用	(76)
第二节	黑格尔美学实践观点的局限和合理内核	(85)
第六章	费尔巴哈美学的实践观点	(91)
第一节	费尔巴哈的实践观点及其在美学上的运用	(91)
第二节	费尔巴哈美学实践观点的局限和影响	(98)
第七章	车尔尼雪夫斯基美学的实践观点	(107)
第一节	“美是生活”的实践观点	(107)
第二节	“美是生活”的划时代意义和影响	(120)
第八章	马克思主义美学的实践观点	(123)
第一节	生产实践——马克思主义美学实践观点的基石	(124)
第二节	马克思主义美学实践观点的具体内容	(126)
第三节	审美以实践为基础	(133)
第四节	异化劳动和美的创造	(138)
第五节	马克思主义美学实践观点是一贯的	(150)
第六节	美是离不开社会实践的	(155)
第七节	马克思主义美学的实践唯物主义性质	(157)

第三编 原理论

第九章	美的本质和特性	(169)
第一节	美的根源	(169)
第二节	美的本质	(171)
第三节	美的特性	(178)
第十章	在实践基础上美的创造、形成和发展	(187)
第一节	美的创造	(188)
第二节	美的形成	(199)
第三节	美的发展	(204)
第十一章	美的形态和丑	(208)
第一节	从不同实践领域看美的形态	(208)

第二节 从不同现象状态看美的形态	(211)
第十二章 美感的来源和本质	(223)
第一节 美感来源于实践	(223)
第二节 美感的本质	(231)
第十三章 美感的认识过程	(243)
第一节 形象思维和实践活动	(243)
第二节 形象思维是人们认识世界的一种思维形式	(250)
第三节 形象思维的主要形式	(257)
第十四章 美感的心理过程	(262)
第一节 美感所依靠的感官	(262)
第二节 美感心理过程的第一阶段——审美感觉阶段	(263)
第三节 美感心理过程的第二阶段——审美知觉阶段	(266)
第四节 美感心理过程的第三阶段——审美理性阶段	(269)
第五节 美感的种类	(272)
第十五章 审美欣赏和审美判断	(277)
第一节 审美欣赏中的主体与客体	(277)
第二节 审美感受的差异性和共同性	(283)
第三节 审美判断及其标准	(286)
第十六章 美育论	(296)
第一节 什么是美育	(296)
第二节 美育的特点	(300)
第三节 美育的作用	(303)
第四节 美育的实施	(309)

第四编 部门美学论

第十七章 生产美学	(315)
第一节 产品的美	(316)
第二节 生产环境的美	(322)

第三节	劳动者的美育	(326)
第十八章	科学美学	(331)
第一节	科学美	(331)
第二节	科学美的特性	(337)
第三节	科学美感	(339)
第四节	科学美学的作用	(343)
第十九章	生活美学	(348)
第一节	政治生活中的美学问题	(348)
第二节	一般日常生活中的美学问题	(352)
第三节	人体美、心灵美、行为美、语言美、环境美	(360)
第二十章	商品美学	(371)
第一节	商品美学研究的对象、任务和方法	(371)
第二节	商品美的特性	(376)
第三节	商品美的外部审美处理	(381)
第四节	商品美学的实际应用	(384)
第二十一章	景观美学	(389)
第一节	自然美的本质和特性	(389)
第二节	景观美的分类	(398)
第三节	景观美的创造和观赏条件的改善	(399)
第四节	景观美的欣赏	(401)
第二十二章	艺术美学	(404)
第一节	艺术美的本质	(404)
第二节	艺术美的创造	(407)
第三节	艺术美的形态	(413)
第四节	艺术美的鉴赏	(420)
后 记		(424)

第 一 编

绪 论

第一章 什么是美学

第一节 美学研究的对象

“爱美之心，人皆有之。”对美的追求、向往，引起了许多人的兴趣。我国近年来也出现了“美学热”。

什么是美学呢？有人说美学是研究美的科学，也有人说，美学是研究艺术的科学，还有一些其他说法。看来，要搞清什么是美学，得从美学的研究对象入手。

关于美学研究的对象，从国外美学史看，主要有四种意见：

第一种意见以鲍姆加顿为代表，他认为美学的对象就是研究美。他说：“美学的对象就是感性认识的完善（单就它本身来看），这就是美；与此相反的就是感性认识的不完善，这就是丑，美，指教导怎样以美的方式去思维，是作为研究低级认识方式的科学，即作为低级认识论的美学的任务。”^① 这里暂不谈感性认识的完善和低级认识论，把这一段话简化一下，就是：“美学的对象”“就是美”。鲍姆加顿还说过：“美学是以美的方式去思维的艺术，是美的艺术的理论。”这里说的是美学以艺术为研究对象。所以，综合起来看鲍姆加顿认为美学所研

① 转引自朱光潜：《西方美学史》上卷，第297页。

究的对象是美，特别是艺术中的美。

第二种意见是以黑格尔为代表，他认为美学的对象是研究美的艺术。他说，美学的“对象就是广大的美的领域，说得更精确一点，它的范围就是艺术，或者毋宁说，就是美的艺术。”^① 他所说的美的领域不是指生活美，只是指艺术美。他认为美学的名称应该是“艺术哲学”，或者更确切一点说是“美的艺术的哲学”^②。

第三种意见以车尔尼雪夫斯基为代表，他认为美学的对象是研究艺术。他说：“美学到底是什么呢，可不就是一般艺术，特别是诗底原则的体系吗？”^③ 他不是把“美的艺术”作为研究对象，而是把整个艺术作为研究对象。他说：“假如美学是关于美的科学，那末论崇高或伟大的论文就不能列入美学之内；但是假如把美学看作关于艺术的科学，那末美学也应该讨论伟大，因为艺术有时也描写伟大，正如艺术也描写滑稽、描写善行、描写生活中可能是对我们很有意思的一切那样。”^④ 这也就是说，美学只研究美，就无法包容象伟大、崇高等艺术的其他因素，而以整个艺术为研究对象就可以包容艺术的其他因素。

第四种意见以立普斯为代表，他认为美学研究的对象是人的审美心理。他说：“审美的欣赏并非对于一个对象的欣赏，而是一个对于自我的欣赏。它是一种位于人自己身上的直接的价值感觉，而不是一种涉及对象的感觉。”^⑤ 既然审美不涉及对象的感觉，审美也就是自然欣赏。因此审美主体的审美经验

① 黑格尔：《美学》第1卷，第3页。

② 同上书，第4页。

③ 车尔尼雪夫斯基：《美学论文选》，第125页。

④ 同上书，第97页。

⑤ 立普斯：《论精神作用》，《古典文艺理论译丛》第8期273页。

就成为他的美学研究的对象了。

关于美学研究的对象，在我国美学界主要有两种意见。

第一种意见以朱光潜为代表，他认为美学就是艺术观，是关于艺术的哲学理论。他说：

(1) 从美学史看……资产阶级的美学书籍，几乎毫无例外地从分析审美的主观心理活动去寻求美的本质，结果是言人人殊，把美的概念愈弄愈糊涂。这是理所当然的，因为美的本质，只有在弄清艺术的本质之后，才能弄清；脱离艺术实践而抽象地寻求美，美是永远寻不到的……(2) 从社会功用来看，文学艺术是用艺术方式掌握现实的最高最发达的方式，是人类的一种极其普遍的精神活动，对人民群众可以发生深刻的教育影响，美学放弃这样重要的对象不去研究还研究什么呢？……(3) 从方法论看……在科学研究中，把较高级的形式、比较完备的东西先认识清楚，然后再回来看较低级的形式、比较不完备的东西，就容易得到更周密更精确的认识……美学以艺术为中心的道理也正在此，因为艺术是人类艺术掌握的最集中、最高度发展形式，只有先把艺术认识清楚，然后才能认识一般现实生活中的审美的性质。”^①

朱光潜虽然没有完全排斥现实生活中的美，但他认为美学研究应以艺术为中心，美学研究的对象主要是艺术。

第二种意见以蔡仪为代表，他认为美学是关于美、美感及艺术创造的科学，不仅仅以艺术为研究对象。他说：“美学不单是艺术理论的问题，还关系着人们的生活的美化和性格的美

① 朱光潜：《美学研究些什么？怎样研究美学？》，《新建设》1950年第3期。

育等方面。”^① 他还说：“我们认为美学最基本的对象是客观现实事物的美，美学的中心任务是通过对于客观现实的美的研究、掌握美的法则以欣赏一切事物的美，并按照美的法则以创造艺术的美。”^②

美学界多数同志认为，应该吸收上述不同意见的合理因素，把美学研究的对象定得宽泛一些。美学既要研究艺术，也要研究生活，既要研究审美客体，也要研究审美主体及其审美经验，总之一切有关美和审美的，都是美学研究的对象。说得简单一点，美学就是研究人对客观世界的审美关系的科学。我们同意这种意见。

人对客观世界的审美关系是随着时代的脚步前进的，随着劳动的产生而产生，随着社会的发展而发展。在游猎时代，狩猎者们，把他们的劳动对象，也就是狩猎对象——动物，作为审美对象，于是大量出现动物画和动物雕刻。斯宾塞在《艺术的起源》一书中记载了大量的事例。我们以洞窟壁画《野牛》为例来说明。这幅壁画是考古学家沙乌托拉和他的女儿玛丽娅于西班牙阿尔塔米拉洞窟中发现的。据考证，它是旧石器时代晚期的作品。在旧石器时代晚期的原始绘画中，占中心地位的题材是日常狩猎的各种野兽，如猛犸、象、鹿、羊、牛、野马和野猪等。这头野牛只是阿尔塔米拉洞壁上画的一大群各种野兽形象的一个。画中的野牛在猎人的追捕下已经受伤，扑倒在地，但还睁大眼睛，警觉地注视着自己的敌人，曲体弓身，挣扎着使出浑身的力量，准备纵身而起向前冲去。原始的画家用红、黄、黑三种颜色绘成了这个形象，色彩绚丽浑厚，线条奔

^① 蔡仪：《在怎样进一步讨论美学问题座谈会上的发言》，《美学问题讨论集》第5集第12页。

^② 蔡仪：《唯心主义美学批判集》，第147页。

放凝重，不仅准确地描绘出野牛的形体特征，而且把特殊情景中野牛的紧张神情、猛烈性格，它的力量和气势，都十分纯熟简炼地表现出来，画得非常生动传神。那圆睁着的、闪射出咄咄逼人的野性的光的眼睛，当初曾使在闪烁的烛光下第一个发现它的小姑娘惊叫起来。从这凝重着倔强的力量，洋溢着奔放的气势的形象中，我们可以感受到原始狩猎民族精神力量的增长、思想意识的深化和创造能力的提高。鲁迅在《门外文谈》中曾说：“画在西班牙的亚勒泰米拉（Altamird）洞里的野牛，是有名的原始人的遗迹。许多艺术史家说：这正是‘为艺术而艺术’，原始人画着玩玩的。但这解释未免过于‘摩登’。因为原始人没有 19 世纪的文艺家那么有闲，他的画是一只牛是有缘故的。为的是关于野牛，或者是猎取野牛，禁咒野牛的事……同时仿佛认识了一个‘牛’字。”^① 这就是说，他们画这头牛或是为狩猎活动所需要，或是为巫术礼仪服务，起码还有认识作用。这头野牛，综合地表现了狩猎时代原始人的各种思想意识：自然科学的、生产斗争的、宗教观念的，等等，都可能是绘画者的用意。显然，当时的艺术家所以能画出这样生动的动物形象，除了由于他们对作为自己的劳动对象的这些野兽的外部特征和内在性格十分熟悉外，他们所具有的由于征服这些对象而产生的自豪感，以及由于劳动生活而培养起来的对强烈的运动气韵的掌握，也是很重要的原因。因此，面对这头野牛，我们可以联系到画家和猎手的勇敢、刚毅与力量，从而产生一种深刻的审美体验。正是这种凝聚在画面上的倔强威猛的力量，以及勃郁强悍的生气，使我们感到一种引人奋发的壮美。

① 《鲁迅全集》第 1 卷，第 87 页。

在我国古代，人们也把狩猎对象作为审美对象。

有人对汉文里的“美”字进行过论证。《说文》：美字从“羊”从“大”，义即“羊大为美”，可以推知我国古代人民在游猎时代的审美观点和美的概念的内容实质。据考证，外民族最早使用的“美”字也与狩猎动物有关。希腊文“美”（Kolon）的原始意义为投枪与武器，拉丁文“美德”（nircus）的原始意义是力量与勇敢。

在人们进入农耕时代后，植物才成为人们审美对象，在原始人的岩洞画中才有植物出现。大约公元前一万年，人类从旧石器时代进入了新石器时代，即氏族公社时代。这时，采集经济逐步过渡到原始的农业。我国这一时代，在文化上以彩陶为特点，在考古学上命名为彩陶文化。在彩陶文化中出现和农耕有关的花草形象。我国西安的半坡，是公元前 6000 年的一个原始氏族公社的村落遗址。当时那里已经发展到彩陶文化。陶器已经出现了植物的形象。

美国史前艺术考古学家亚历山大·马沙克提出符号论，说什么原始人以动植物表示时间，借助于显微镜、红外线紫外线可以看到古代岩画、雕刻对时间的表示等。对此，我们表示怀疑。古代人没有这些现代设备又怎样刻、画。所以还是把原始雕刻、岩画上的动植物直接看作审美对象为宜。

原始人除了以动植物为审美对象外，还把劳动的主体——人作为审美对象。《弓手》是幅在北非发现的岩画，描绘一个两手平持弓箭，大步奔跑，正在追逐野兽的猎人。他头部面向前方，高扬直视，头顶有羽毛状的饰物。形象虽然简括朴拙，但比例和谐，结构准确，不见眉眼而专注紧张的神情毕现，那奔跑的气势也跃然壁上，活画了弓手的勇敢和机警。在我国神话中，《愚公移山》、《大禹治水》的故事，也说明人们把劳动

中能干的人物作为审美对象。

原始人的审美常常和宗教魔法结合在一起。前面讲到的西班牙洞窟壁画《野牛》，就包含有鲁迅所说的“禁咒野牛”的宗教魔法的内容。在阿尔塔米拉山洞中，不仅有野牛，还画了大群的猛兽，据考古学家的考证，它们有为巫术礼仪服务的一面。原始氏族以动物为图腾，也说明他们是把审美和宗教魔法结合在一起的。我国周口店的猿人洞穴山顶洞里，发掘了约十万人前的人骨化石和装饰品，其中有在人骨化石旁散布着的赤铁矿粉粒染红的石珠，表现了当时已经有了饰终的宗教仪式。赤铁矿粉粒染红的石珠，既是审美对象又是宗教用品。

从原始社会到阶级社会，人对社会现象、自然现象、艺术现象都产生了审美关系。人对这些审美对象的关系是一种实践关系。人的审美活动也是一种实践活动。所以我们说，美起源于实践。人们的实践活动是多方面的，广泛的，不能把实践仅仅理解为生产斗争、阶级斗争和科学实验。毛泽东同志在《实践论》中曾说：“人的社会实践，不限于生产活动一种形式，还有多种其他的形式，阶级斗争，政治生活，科学和艺术的活动，总之社会实际生活的一切领域都是社会的人所参加的。”在广泛的社会实践中，产生了人对现实的审美关系。当然，在社会实践中生产劳动是人类的主要实践活动，因此也可以说美起源于劳动。但是我们不排除宗教魔法对美的产生的影响。

人对现实的审美关系，包括对社会现象、自然现象、艺术现象和美感现象。人对社会现象的审美关系，过去理解得比较狭窄，只理解为生产斗争、阶级斗争。实际上，在科学实践和科学研究中也有一种审美关系，这是一种科学美。在商品流通中也有审美关系，这是商品美。在人们的日常生活中有行为美，心灵美，这是生活美。

人对自然物，如青山、大海、皓月、繁星、彩霞、红花等等，都有审美关系，也就是人们要欣赏自然美。人们对自然美是一种观赏关系，这又属于景观美学的范畴。

人对现实的审美关系在艺术中得到了最充分、最全面的表现。换句话说，艺术是最高的审美形式。因此，我们提及人对现实的审美关系时，首先指的是艺术。但人对现实的审美关系却不只限于艺术。仅仅把艺术作为人类的审美对象、作为美学研究的对象，恐怕狭窄了一些。

人对现实的审美关系不仅包括客观存在的现实美，还包括人的美感和审美意识。因此，美感和审美意识也是美学研究的对象。

至此，我们可以对美学这门科学的性质作一个概括的说明：美学是研究人对现实（包括自然现象、社会现象等）和美感现象的一般审美关系，特别是研究人的审美的高级形态——艺术的科学。

美学是一门年轻的科学。18世纪以前并没有美学这一门学科。虽然西方从古希腊开始、中国从春秋战国开始都有大量关于美学问题的论述，但真正把美学作为一门科学系统地加以研究还是从18世纪开始。18世纪德国哲学家鲍姆加顿（1714—1762年）于1735年在他的《关于诗的哲学沉思录》中首次创用“Asthetik”（即美学，或译为“感觉学”，“感性学”），到1750年，他就正式用它作为自己的一本书的书名。自此，美学作为一个学科才开始流行起来。黑格尔曾说：“‘伊斯特惕克’这个名称实在是不完全恰当的，因为‘伊斯特惕克’的比较精确的意义是研究感觉和情感的科学。……因为名称本身对我们并无宏旨，而且这个名称既已为一般语言所采