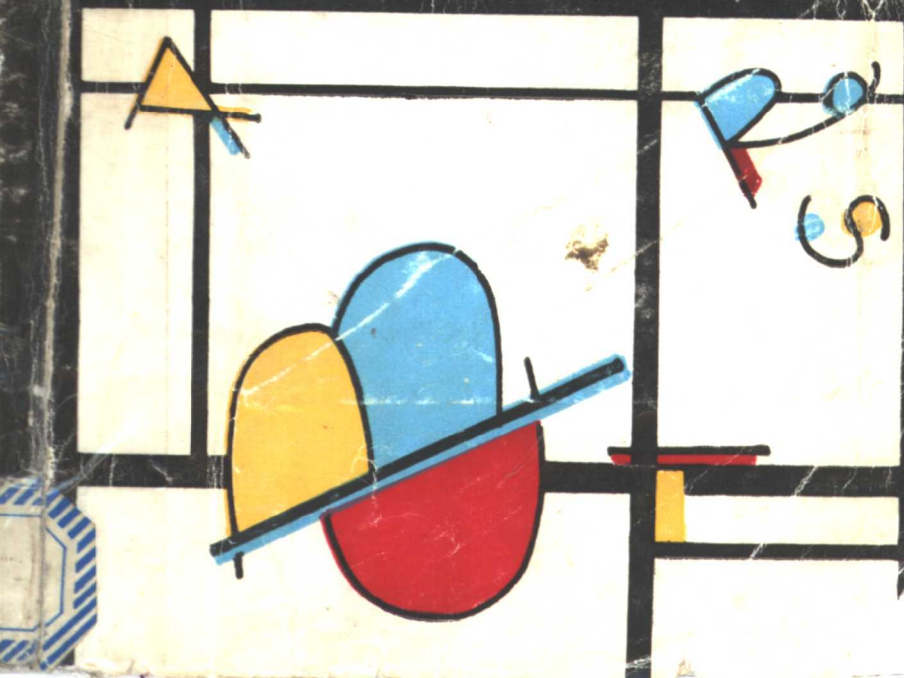

美学基础新编

孙文愿 邹豪生 秦忠翼 主编

美学基础新编

(按姓氏笔划)

孙文愿 邹豪生 秦忠翼

编委会

(按姓氏笔划)

孙文愿 刘泽民 邹豪生 秦忠翼 日

湖南师范大学出版社

〔湘〕新登字011号

美学基础新编

主编：孙文愿 邹豪生 秦忠翼

责任编辑：谭振南

湖南师范大学出版社出版

（长沙市岳麓山）

湖南省新华书店经销 湖南省望城湘江印刷厂印刷

787×1092 32开 11.875印张 273千字

1991年8月第1版 1991年9月第1次印刷

印数：1—8000册

ISBN 7—81031—111—5/G·046

定 价：4.50元

序

湖南各师专从事美学和文学理论教学的老师，编写了一部《美学基础新编》。他们把清样寄给我。我翻读了部分稿子，觉得文笔晓畅，体例井然，他们确实花了不少功夫。作为一部美学基础教材，也自有其特点。因此，他们要我写篇序，我也就欣然命笔。

我国美学，在党的“双百”方针指导下，经过五十年代和八十年代的两次高潮，可以说是基本上普及了。记得八十年代初，全国第一次美学学会召开，有人不知道“美学”是什么，误以为是“研究美国的学问”，一时传为笑话。今天美学虽然还没有到家喻户晓的程度，但至少是相当普及了。各个师专，都开了美学课，不就是明证吗？有了普及，就有提高。我国美学，经过八十年代的改革开放，提高很快。参加的人数，研究的问题和范围，无论深度和广度，都是今非昔比，这本《美学基础新编》，就是在美学普遍提高的基础上，编写出来的。因此，虽然可能还存在这样那样的问题，但作为一部基础的教材，它涉及的方面如此之广泛，探讨的问题达到目前的深度，我认为已经是难能可贵的了。

本书的基本观点，是马克思主义的社会劳动实践观点。我是同意这一观点的。但是，有的同志，一方面以马克思主义和唯物主义相标榜，另方面却又反对劳动实践的观点。他们认为，“实践”只是关于认识及其正确与否的问题，而不是关系到客观世界的存在的问题，因此，他们不愿意赋予“实践”以本体

论的意义，甚至马克思和恩格斯所提出的“实践唯物主义”，他们都要加以否定。对于这些说法，我认为可以通过“百家争鸣”，来加以讨论，用不着急于下结论。但是，我个人的意见，是同意社会劳动实践的观点的。我认为马克思之所以重视劳动实践的观点，首先是因为有了劳动实践，人才从自然中生成起来，脱离自然和动物，进入社会和历史。因此，人之所以为人，是和劳动实践分不开的。其次，人通过劳动实践，发见和确定了自己的对象。有了对象，则既发见了主观世界和主体，也发见了客观世界和客体。在主客体交互作用的当中，人对对象化了，在对象中进行自我创造，从而创造了美。正是在这个意义上，马克思说：“劳动创造了美。”在这里，马克思很明显的，不仅仅是从艺术欣赏的角度来谈美，而是从劳动创造的角度来谈美。第三，因为重视劳动实践，劳动实践离不开人，人是主体，因此，马克思谈美，经常联系人来谈。美离不开人，人的本质就是美的本质。有的同志一定要离开人，在人类社会以前去找美。我真不知道，他们所要找的美是什么样的美？印度的狼孩，具备人的一切生理条件，但因为离开了人类的社会实践，他失去了人类社会的一切感觉能力和思维能力，因此，他既不理解人类社会的美，也不理解人类社会以前的美。

正因为这样，所以我同意本书所提出的劳动实践的观点。不仅这样，我甚至认为，马克思主义的美学之所以能够在人类美学思想发展的历史过程中，独树一帜，别开生面，就因为它提出了劳动实践的观点。一般说，传统美学都着重在研究客观世界，把美当成客观的存在或属性。到了康德，他掀起了一次“哥白尼式的革命”。这个“革命”，主要是他从先验的主观唯心主义出发，把美学研究从客观世界转移到主观世界，转移到主观的鉴赏能力和主观的审美心态。而马克思之所以不同凡

响，在人类美学研究的历史上揭开了另外一个新的篇章，那是因为他把美学研究从康德的主观重新转移到客观，转移到社会历史的人，转移到人类的劳动实践。这时的人已不再是文艺复兴时期所追求的本能欲望的人，从中世纪禁欲主义和专制主义下解放出来的人，而是现实地活在社会生活中的人，马克思所说的“全面发展的人”。

关于这个问题，可以有很多话说，但不是这篇小序所能包含得了的。我这篇小序，就到此为止了。我希望本书的作者和读者，能够对本书提出来的问题，继续进行深入的探讨。

蒋孔阳

1991年9月2日

目 录

绪论	(1)
第一章 美的本质	(15)
第一节 探索美的历史资料 and 理论前提	(15)
一、历史上探索美的几条途径	(15)
二、探索美的理论前提	(22)
第二节 美的根源	(25)
一、美源于人类社会实践	(25)
二、劳动创造美	(28)
第三节 美的本质	(31)
一、从本体论角度看美的本质	(32)
二、从价值论角度看美的本质	(37)
第四节 美的特征	(39)
一、客观社会性	(39)
二、具体形象性	(42)
三、情感感染性	(44)
第二章 美的构成	(48)
第一节 美与真、善的关系	(48)
一、美与真的关系	(49)
二、美与善的关系	(51)
三、真、善、美的统一	(53)
第二节 美的形式与形式美	(54)
一、美的形式的涵义及其分类	(54)
二、形式美的形成	(56)

三、形式美与美的形式的关系	(57)
第三节 形式美的构成要素与组合规律	(59)
一、形式美的构成要素	(59)
二、形式美的组合规律	(68)
第三章 美的存在领域	(79)
第一节 自然美	(79)
一、自然美的涵义	(79)
二、自然美的特征	(84)
三、自然美的分类	(86)
第二节 社会美	(88)
一、社会美的涵义	(88)
二、社会美的主要特征	(91)
三、社会美的分类	(93)
第三节 人的美	(96)
一、人的美的特征	(96)
二、人的美的要素: 内在美和外在美	(97)
三、人的外在美与内在美的关系	(101)
第四节 艺术美	(104)
一、艺术美的本质	(104)
二、艺术美的特征	(106)
三、艺术美的分类及各类艺术的审美特征	(111)
第四章 审美范畴	(121)
第一节 优美与壮美	(121)
一、优美与壮美的区分	(121)
二、优美与壮美的表现	(122)
三、优美与壮美的特点	(125)
第二节 崇高与滑稽	(128)
一、崇高	(128)
二、滑稽	(134)

三、崇高与滑稽的结合和转化·····	(136)
第三节 悲剧和喜剧·····	(138)
一、悲剧·····	(138)
二、喜剧·····	(145)
三、悲喜剧·····	(149)
第五章 美感的本质·····	(152)
第一节 美感的产生和发展·····	(152)
一、美感的产生·····	(152)
二、美感的发展·····	(156)
第二节 美感的本质·····	(158)
一、西方美学史上对美感本质的几种看法·····	(158)
二、美感的本质·····	(165)
第三节 美感的特征·····	(166)
一、直觉性·····	(166)
二、愉悦性·····	(169)
三、功利二重性·····	(171)
第四节 美感的表现形态·····	(174)
一、美感的横向形态·····	(174)
二、美感的纵向形态·····	(181)
第六章 美感的心理分析·····	(184)
第一节 美感的心理因素·····	(184)
一、感知·····	(184)
二、想象·····	(189)
三、情感·····	(192)
四、理解·····	(194)
第二节 美感的心理过程·····	(196)
一、美感的生理基础·····	(196)
二、美感的心理过程·····	(198)
第三节 美感的心理结构·····	(204)

一、审美心理结构的起源和积淀·····	(204)
二、审美心理结构的描述·····	(208)
三、审美心理结构的本质特征·····	(212)
第七章 审美意识 ·····	(215)
第一节 审美意识的实质和特点 ·····	(215)
一、审美意识的实质·····	(215)
二、审美意识的特点·····	(219)
三、审美个性·····	(222)
第二节 审美理想 ·····	(225)
一、审美理想的涵义·····	(225)
二、审美理想的历史发展·····	(226)
三、审美理想最集中的表现形式·····	(228)
四、审美理想的作用·····	(229)
第三节 审美趣味 ·····	(230)
一、审美趣味的涵义·····	(230)
二、审美趣味的共同性·····	(232)
三、审美趣味的差异性·····	(233)
第四节 审美标准 ·····	(238)
一、审美有没有标准·····	(238)
二、审美标准的客观性·····	(241)
三、审美标准的历史性·····	(243)
第八章 美的创造的一般规律 ·····	(247)
第一节 按照美的规律来塑造 ·····	(247)
一、“美的规律”的提出及其意义·····	(247)
二、美的规律的涵义·····	(249)
第二节 美的创造的思维规律 ·····	(255)
一、美的创造要用形象思维·····	(255)
二、美的创造中形象思维的特点·····	(257)
三、美的创造中的灵感·····	(262)

第三节 创造主体的审美修养	(264)
一、健全而灵敏的感官	(265)
二、正确的审美观念和健康的审美趣味	(266)
三、掌握物质媒介的特性和高超的创造技巧	(268)
第九章 现实美和艺术美的创造	(270)
第一节 现实美的创造	(270)
一、自然环境的美化	(271)
二、社会生活的美化	(274)
三、人自身的美化	(277)
第二节 艺术美的创造	(281)
一、艺术美创造的实质	(281)
二、艺术美创造的过程	(284)
三、艺术欣赏的再创造	(298)
第十章 美育的基本原理	(306)
第一节 美育的形成及其性质、特点	(306)
一、美育的形成	(306)
二、美育的性质	(307)
三、美育的特点	(312)
第二节 美育的地位和作用	(318)
一、美育的地位	(318)
二、美育的作用	(320)
第三节 美育的任务	(325)
一、培养审美感受力	(326)
二、培养审美鉴赏力	(327)
三、培养审美创造力	(329)
第十一章 美育的内容和途径	(332)
第一节 美育的内容	(332)
一、自然美的独特价值	(334)
二、社会美的独特价值	(336)

三、艺术美的独特价值·····	(339)
第二节 美育的途径·····	(342)
一、家庭美育·····	(343)
二、学校美育·····	(346)
三、社会美育·····	(358)
后 记·····	(363)
附 录·····	(365)

绪 论

美学是一门既古老又年轻的科学。

美学是古老的，因为它的历史渊源一直可以追溯到遥远的古代。古代哲学家和艺术理论家对宇宙人生的探索，对现实生活中审美现象的沉思，对各种艺术实践经验的总结，对自身审美的经验、审美意识的描述，就包涵着人类早期的美学思想。虽然，由于历史条件的限制，这种美学思想最初还是零碎的、分散的，还附属于哲学或艺术理论，尚未构成完整独立的系统理论；然而，它正是人类美学理论的光辉起点。美学作为人类审美意识的理论形态，作为人类美学思想的科学体系，正是在这一起点上逐渐形成和发展起来的。

早在公元前六世纪，古希腊的毕达哥拉斯学派就开始从自然科学观点去看美学问题。他们在宇宙万事万物中概括出统摄一切的“数的原则”，又根据“数的原则”来剖析音乐、建筑、雕塑、人体乃至天体的美，认为美是由一定数量关系构成的和谐，即各种数量不同的“对立因素的和谐的统一”。这一思想，是寓整齐于变化美学原则的最早解释。公元前五世纪到四世纪，古希腊美学思想发展到极盛。柏拉图的《大希庇阿斯》、《会饮》、《理想国》等著作，严格区分个别事物的美和美本身亦即一切美的事物所具有的共同本质，透过林林总总、千差万别的审美现象探讨美、美感和艺术的根源、本质、特征及普遍规律，从而第一次把美学研究上升到哲学思考的高度。正如黑格尔所说：“柏拉图是第一个对哲学研究提出更深刻的要求的

人，他认为真实的东西并不是个别的善的行为，个别的真实见解，个别的美的人物或美的艺术作品，而是善本身、美本身和真本身。”^①柏拉图提出的“美本身”，至今仍是人们美学思考的一个中心问题。亚里士多德站在唯物主义立场上，联系现实物质现象和审美创造来观察和研究美学问题，从而把美理解为事物本身所具有的秩序、匀称、明确和整一，把艺术理解为现实世界的事仿。他的《诗学》深刻总结了古希腊艺术实践的经验，系统阐述了艺术创造的一系列美学原则，是文艺美学的最早经典。车尔尼雪夫斯基曾说：“《诗学》是第一篇最重要的美学论文，也是迄至前世纪末叶一切美学概念的根据。”“亚里士多德是第一个以独立体系阐明美学概念的人，他的概念竟雄霸了二千余年。”^②

在我国春秋战国时期，人们也已经试图从理论上把握与美相关的许多重要问题。孔子之前，史伯、伍举、晏婴等人，联系人的生理与心理，自然与社会，考察“五味”、“五色”、“五声”之美的起源和构成，提出了以和为美的概念，并初步解决了美与善的关系问题。在他们看来，“声一无听，物一无文，味一无果”，^③美只能存在于事物的多样性统一之中；“清浊，小大，短长，疾徐，哀乐，刚柔，迟速，高下，出入，周疏，以相济也”，^④美是事物中存在的多种对立因素的协调、均衡、和谐、统一；“夫美也者，上下内外，小大远近，皆无害焉，故曰美”，^⑤美是不能脱离和违背善的。这些说法，是对美作

① 黑格尔《美学》第一卷，商务印书馆1979年版，第27页。

② 车尔尼雪夫斯基《美学论文选》，人民文学出版社1957年版，第124、129页。

③ 《中国学史美资料选编》上册，中华书局1980年版，第8页。

④ 《中国美学史资料选编》上册，中华书局1980年版，第4页。

⑤ 《中国美学史资料选编》上册，中华书局1980年版，第9页。

为合规律性与合目的性的统一的经验描述，或者是对美的具有的社会伦理道德价值的素朴认识，标志着中国古代美学思想的形成。此后，中国古代美学理论和艺术哲学的奠基者孔子提出“志于道，据于德，依于仁，游于艺”，“文质彬彬，然后君子”，“兴”、“观”、“群”、“怨”；“尽善”、“尽美”^① 诸种美学观念，以仁学为根本出发点，把美看成社会伦理道德（仁）在感性个体身上的完满实现，看成美好的伦理品质（善）和完美的感性形式之间的高度统一，把艺术看成培养人的伦理自觉和道德情感，塑造仁人的重要手段，从而在中国美学史上对审美和艺术提出了具有普遍意义和长远价值的见解。孟子继承和发展了孔子的美学思想，明确提出“充实之谓美”的美学命题，认为个体人格的美在于人的精神道德的自觉、充盈和完善。他还从人的感官的共同性出发，指出：“口之于味也，有同嗜焉，耳之于声也，有同听焉，目之于色也，有同美焉。”^② 在中国美学史上最早论述了人类美感的共同性。庄子立足于“道”的哲学基础，强调“素朴而天下莫能与之争美”，^③ 主张美即自然无为，也就是纯任自然而达到人的生命的自由发展和自由实现。此外，他还对审美态度、审美心理特征和有关艺术创造问题提出了一些极有影响的美学观点。

从上述可见，无论西方还是中国，古代哲学著作和历代流传下来的艺术理论，古代人们对日常审美活动和艺术创造经验的素朴总结，都隐含着丰富的美学思想。美学是源远流长的。

但另一方面，美学又是极为年轻的。因为它作为一门独立的科学，直到十八世纪中叶才由德国哲学家和美学家鲍姆嘉通

① 《中国美学史资料选编》上册，中华书局1980年版，第13—15页。

② 《中国美学史资料选编》上册，中华书局1980年版，第24页。

③ 《中国美学史资料选编》上册，中华书局1980年版，第56页。

首次提出，到十八世纪后半期才迅速发展起来，并且，它的研究对象直到今天也没有公认的结论。

鲍姆嘉通是在人类审美活动愈来愈广地渗入社会生活，哲学认识论和文学艺术巨大发展的历史条件下首创美学的。他于一七三五年发表《关于诗的哲学默想录》，首次提出建立美学的建议，到一七五〇年，正式出版《美学》（《Aesthetica》）专著。自此，经过连续两千年的思想探索和历史发展，美学正式从哲学、艺术理论中分离出来，作为一种专门科学诞生了。

鲍姆嘉通认为，人类心理活动可以分成知、情、意三方面，应分别有三门学问去研究。知即理性认识，已由逻辑学研究；意即道德活动，已由伦理学研究；唯独情即感性认识，却一直没有相应的科学来研究，这就不能不是一个漏洞。于是，鲍姆嘉通主张成立一门新科学，专门研究属于感性认识的情。他把这门科学称作“埃斯特惕卡”，原意即感觉学，或感性认识的科学，我国译为美学。从这一命名可知，在鲍姆嘉通那里，美学是作为一种认识论提出来的，并且是与逻辑学相对立的。

自鲍姆嘉通以后，美学得到了迅速发展。以康德、黑格尔为主要代表的德国古典美学家，通过创造性的哲学改造，从唯心主义立场出发，对人类美学思想作了较为全面的总结，并将辩证法运用到美学研究的各个领域，从而创立出构架宏大、论述充分的唯心主义美学理论体系，给现当代西方美学以巨大影响。

马克思、恩格斯根据无产阶级革命斗争的需要，科学地总结了人类的美学遗产，创立了马克思主义美学，并在《1844年经济学—哲学手稿》等著作中对它作了原则性阐发。马克思主义美学具有自己鲜明的理论特点：第一，它是马克思主义创始人在深刻分析整个自然界和人类社会、社会经济生活、社会历

史发展的过程中建立起来的科学体系。因此，它与马克思主义哲学、政治经济学和科学社会主义内在关联，是马克思、恩格斯全部学说的有机组成部分。第二，它以人类社会实践首先是物质生产劳动为根本出发点研究美学问题，提出“劳动创造了美”，①“人也按照美的规律来塑造”，②“五官感觉的形成是以往全部世界史的产物”③等科学论断，指明美和美感都是人类长期的劳动实践所带来的成果，从而把美学研究牢固建立在辩证唯物主义和历史唯物主义的基础上。第三，它把美学研究与人的本质探讨联系起来。它所提出的人的自由本质、人的社会性、个体感性存在以及自然人化的理论，不仅科学地解释了人的本质，而且深刻地论证了美的本质，为美学研究指明了方向。第四，它唯物辩证地解决了人与自然、主体与客体的关系，并从人与自然、主体与客体的唯物辩证关系中历史地、逻辑地解答各种美学问题，从而使它的整个体系表现出巨大的历史感和逻辑力量。马克思主义美学的诞生，是美学史上的根本革命，标志着美学科学的确立。马克思主义美学不仅为美学研究提供了坚实的理论基础和科学的方法论原则，而且为解决美学问题提供了直接的命题和光辉的范例。

二十世纪以来，当代西方美学在人与自然、个体与社会、人与人、人与自我诸多矛盾、病态发展的历史背景下，多由唯心主义出发，把人的个体感性存在意义、价值置于美学操思的中心，并把美学研究与现代科学技术的发展联系起来，从生命

① 马克思《1844年经济学—哲学手稿》，刘丕坤译，人民出版社1979年版，第46页。

② 马克思《1844年经济学—哲学手稿》，刘丕坤译，人民出版社1979年版，第51页。

③ 马克思《1844年经济学—哲学手稿》，刘丕坤译，人民出版社1979年版，第79页。