

美學常識

香港青年出版社出版

基本知識叢刊

美 學 常 識

香港青年出版社出版

版權所有・翻印必究

基本知識叢刊

美學常識

本社編

香港青年出版社出版

香港北角渣華道十九號A

HONG KONG YOUTH PRESS

19A JAVA RD. G/F. HONG KONG

培基印刷公司承印

香港灣仔船街三十八號

一九七六年十二月初版・定價港幣四元八角

出版者的話

在我們日常的生活裏，到處有着美的存在。雖然，每個人對美都有不同的看法，甚至，不同社會也有不同的美的觀念。甚而，醜惡的事物也會以不同的方式來打扮它的「美」，藉以迷惑了人們的觀感。

對美的看法，對美抱着不同的態度，這就是我們常說的美學了。所以，美學並不是什麼神秘高深的學問，而是每個人在生活中經常所碰到的問題。學習一點美學知識，可以幫助我們有正確的審美觀，可以分清楚生活中的美或醜。

本書以淺白的方式，講述一些美學的基本認識，以及美在各種藝術形式中的表現，幫助青年讀者多領會一種知識。

對美的認識，我們也是在摸索階段，編輯時存在不足的地方，希望讀者們提出批評，一起研究。

目 錄

出版者的話	1
什麼叫美學	1
審美感和審美觀點 美學的對象 美學的特性 與其他 科學的聯繫 社會實踐的結晶 美學的重要性 鑒賞判 斷 美的反應 各種類的聯繫 美的根本來源	
審美與藝術	13
對周圍的認識 現實審美關係的特點 科學認識世界 深入事物本質 感性知覺 認識來自實踐 生活改造的 成果 審美享受的來源 美的社會關係 大自然的啓示	
藝術的形象——審美角度的具體表現	26
造型形象 表現形象 共同特徵 體驗·觀察·情感 藝術形象 藝術內容 正確認識生活 選擇與概括 謬 誤的創作觀 審美特性 形象的發現 理想的描寫 理 想的客觀因素 熱愛與憎惡 理想的來源 具體體現	
藝術的內容與形式	46
美學的爭論 藝術的對象 人和社會 唯心美學 藝術 實踐 形式的意義 藝術的表現 內容與形式 社會評 價 構造的和諧 深刻的變化 構造的邏輯	
美的認識	62
美感的形成 美的概念 客觀的美 真正的美學觀 美 的標準 勞動創造美 美感與功利 美感的源泉 美的 尺度 藝術美 審美的前提 審美理想 現實的美 審 美範疇 美與醜的關係	

悲劇和喜劇·····	80
悲劇的意義 悲劇人物 喜劇性格 內在邏輯 諷刺性 格 喜劇與生活 喜劇的質質 諷刺文學 悲喜劇的聯 繫 悲劇的進展	
藝術存在的規律性·····	95
再現生活 哲學與美學觀點 唯心美學觀 藝術的發展 階段 特殊的社會意識 創作個性 社會性質的審美感 藝術的分類 空間藝術與時間藝術	
建築與裝飾藝術·····	108
社會的美感 建築的啓示 藝術語言的特點 社會需要 實用和裝飾 審美表現的基原 實用藝術	
雕塑與繪畫·····	116
造型藝術 空間狀態 雕塑語言的表現 造型藝術的變 種 造型力和表現力 社會事物的中介物 版畫藝術	
藝術文學·····	127
語言藝術的演變 文藝的視野 表達時代的審美理想 生活的矛盾和衝突 體裁和形式 抒情體裁 文學語言 和審美因素 語言的傾向	
音樂與舞蹈藝術·····	137
音樂的獨特性 唯心美學的局限 音調——旋律 情緒 的體現 曲式與體裁 舞蹈的進展 民間舞蹈的源泉	
戲劇與電影·····	147
獨立的藝術 直觀性中再現現實 藝術的表現力 迫切 性·情節性·充實性 內容·創造者·創作材料 歷史 發展的種類 年輕的藝術品種 電影藝術的特色 蒙太 奇 審美感知作用 體裁和形式	

現實主義的特色..... 163

審美上理解生活 廣義的現實觀 具體歷史特點 激烈的衝突 藝術的繼承 藝術的發展 啓蒙思想與美學 歷史的自我表現 生活的美 現實性的要求 內在動力和規律 自我評價和獨立自在 人和人的世界 性格「自我運動」 形象的本質 浪漫主義因素 現實與浪漫之交 浪漫主義的形象 美學傾向和特點

什麼叫美學

審美感和審美觀點

在社會的歷史發展進程中形成了各種不同的社會意識，形成了人的各種各樣的精神生活和實際活動。在這些不同的形態和領域中間，從人類歷史的最早階段就能找到審美感、審美感受和審美觀點。同時，還形成了一種特殊的社會意識，在這種社會意識中，人對現實的審美關係固定、形成和發展起來。這種形態就是藝術。

然而審美關係並非只限於藝術，雖然它們在藝術中得到最充分的表現。人和實在的現實本身，和自然界及社會也有審美關係。人不僅在鑑賞藝術作品時產生審美感受，而且在同自然界和社會生活裏的形形色色的事物、現象和事件接觸時也產生審美感受。美學的職責也包括研究人對他周圍的現實世界的這些審美關係的規律。同時，美學顯然還應當研究社會中存在的審美活動的一切表現形式，及同藝術的審美活動領域之間的相互關係。儘管藝術有時同社會活動的其他形式，如物質生產、哲學、科學、道德等等不同程度的聯繫，甚至彼此交織在一起，但藝術還是有它自己的特性和規律的。

所有這一切都包括在被稱為美學的這門特殊科學的研究範圍之內，或者像通常所說的，包括在這門科學的

研究「對象」之內。

美學的對象

美學所研究的是人對現實的審美關係的一般發展規律、特別是藝術的一般發展規律。換句話說，美學研究人對現實的一般審美關係，尤其是它們的高級階段——藝術。

可是美學在科學中到底應當歸入哪一類？美學同其他相接近、相近似的科學有甚麼關係？

人的審美感和審美感受常常是由於自然界的各種事物和現象作用於人而產生，並且受這些事物和現象的自然屬性的制約，但是決不能把美學列為自然科學。審美活動，對現實的審美關係，只能是人所特有的，而且它們的產生是歷史、社會發展的結果。所以，美學是一門社會科學。

也可以這樣說，美學同其他社會科學，首先是同哲學有聯繫，這是不用置疑的。美學是哲學的一個部門，美學作為科學是在哲學內部形成的。美學、美學史同哲學史有聯繫也是不容置疑的。

美學的特性

但是，我們不應把美學看作只是闡釋一般哲學原理的科學。不言而喻，支配整個社會意識的一切規律在審美意識領域內起着充分的作用。但是審美意識有它自己的特性、自己的特徵，而這正是美學應當加以剖析和研

究的。

因此，把對美學的闡述歸結為一般的哲學原理和規律，只是用美學領域內的一些例子來闡釋這些原理和規律，是不正確的；這樣就會把美學的全部豐富性和應當加以研究的材料，特別是藝術材料的全部複雜性一筆抹煞。

美學和任何其他科學一樣，有自己的歷史。所以美學學說史、美學思想史是美學科學的一個有機部分。只有研究美學思想從產生直到現在為止的整個發展，才能深刻地了解關於美學思想、美學觀點的發展程序，每一種美學理論的產生，都在不同程度上是當時時代的藝術和整個審美活動的發展概括。

（請參閱本叢書的《美學史話》）

與其他科學的聯繫

美學同藝術的各部門科學、同藝術學的聯繫是怎樣的呢？既然美學是研究人對現實的審美關係和藝術發展的一般規律，那末自然就產生一個問題：美學與各門藝術學之間的聯繫是怎樣的呢？

藝術學分為許多單獨的科學部門。這些部門所積累起來的大批材料要求學者們實行比較精確的專門性。

既然藝術是社會審美活動的最高的和獨特的形式，那末美學如果不依據各種藝術的發展方面所積累起來的和經過研究的材料，不依據藝術史和藝術實踐，就不可能存在和得到有成效的發展。

否則，美學就可能走上抽象議論和邏輯推理的道路。

但是，另一方面，從歷史上研究藝術也不能盲目地進行。藝術學家必須依據一定的理論原則來分析具體材料。這樣，藝術學不僅給美學提供材料，而且本身又從後者獲得理論前提。

社會實踐的結晶

美學同社會生活實踐和藝術本身的實踐沒有密切的聯繫是不能存在的。美學科學本身就是藝術實踐經驗的理論概括。同時也是社會中所存在的趣味和審美觀點的表現。

不能以為美學應該抽象地構造某些規律和對藝術提出它必須遵循的要求。這種觀點在歷史上確實是有過的。

美學雖然來源於社會實踐，但這並不是說，美學在自己的發展中並不具有一定的相對獨立性，不對藝術本身和社會的藝術趣味發生影響。美學從實踐中出現之後，就變成一種積極的因素，它幫助藝術家認識藝術發展的規律，同時還幫助他們了解自己的創作，找到自己的道路。同時，美學也幫助了藝術愛好者們對藝術進行分析，了解在藝術中進行着的種種深刻過程，美學這樣也就促進社會的審美水平的提昇。相對的，一些腐朽的美學觀念，則對社會的審美觀念起相反的作用，阻礙健康美學的發展。

例如，形式主義美學就起着這樣的作用，它向藝術

家和非藝術家的頭腦中灌輸關於藝術、關於美和趣味等等的謬論，企圖擋住愈來愈鞏固的先進的審美觀點的影響。

在這方面有這樣一個流行的說法：藝術創作要憑靈感，而分析藝術規律只會妨碍藝術家的創作。

當然，對美學理論的研究並不能代替才能，如果一個藝術家沒有才華，沒有豐富的社會勞動積累，那末即使最完備的美學知識也不能幫助他創作出激動人心的作品。

美學的重要性

每一個藝術家都有自己一定的觀點，一定的原則和信念、愛好和趣味。每一個藝術家總是有一定的美學見識，雖然他可能沒有把它加以系統化。即使有一些藝術家因為害怕陷於「抽象議論」而避免掌握美學科學，然而他畢竟還是要對自己的事業進行思考，不過有時在思考中陷於混亂狀態罷了，同時他可能接受異己的觀點和觀念的影響，而妨碍他的創作的發展。

這就說明為甚麼藝術必須研究美學。研究美學可以幫助藝術家分析藝術中的一般問題和自己創作中的特殊問題，認清創作的方向以及與社會藝術發展的要求相聯繫。

但是我們更應當說，不只是藝術家才需要研究美學。社會上任何一個成熟的人都有一定的觀點、趣味，形成一定的藝術愛好，對藝術有一定的看法。此外，要

想從藝術中獲得更多的知識、享受和愉快，就必須學會一點美學理論。

美學不是抽象的、純學院式的學科，在美學領域中往往提出和幫助解決尖銳的社會問題。例如，十八世紀在法國和德國，反對封建制度的運動中，美學思想就起了很大的作用。

所以，我們可以說，關於藝術問題，關於所謂趣味問題，社會的任何一個成員都可以有自己的見解。對美學問題的興趣是普遍的，而不是個別的。美學涉及到每一個人。當然，一些專家在他們自己的範圍內具有專長，他們的意見對社會來說具有一定的權威。但是，美學並不是「行家」的專有品。不是專家，雖然不能對數學範疇作出恰當的判斷，但是他對美和醜，對藝術的理想和真實性等完全可以有自己的判斷。使美學同大眾隔絕起來，是腐朽的美學的特點。

鑒賞判斷

人們在每天的實際生活和社會活動中使用着各種各樣的美學概念。例如，對美敏感的人，我們說他富有審美感。我們把感知這種美的過程本身叫作審美感知，而審美感知的結果就是審美感受。爲了更具體地確定這種感受的性質，我們說，它是審美享受。由於審美感受過程本身就包含着一定評價的成分，所以我們也就可以說這是審美評價，或者審美判斷，換一個說法就是：鑒賞判斷。

其次，如果一個人不局限於直接的審美感受，而對自己的感覺和想法或引起這些感覺和想法的對象進行思考，那末他就進入了美學分析；而如果對美學分析的結果進行概括，那他就有了最基本的美學理論。

我們可以給審美意識下一個定義：它是社會實踐中形成的各種趣味、藝術觀點和觀念、理想的總和。

最後，對現實的審美關係在人的社會生活和勞動實踐中反映出藝術本身、思想上藝術上的衝突、美學理論的制定、使生產和日常生活用品的外觀美化，等等，我們都可以叫作審美活動。

我們看到這種美學概念它們是非常廣泛和多種多樣的。審美感使我們能夠識別美和對美發生強烈的反應，它也使我們能夠對醜（畸形）、對崇高、悲、喜等等發生反應。其次作為審美感知的對象的，可以是大自然、人所創造的物體、人本身的外貌和內心世界、他的個人命運和社會命運，也可以是社會生活的事實和事件，我們習慣把藝術看作是一個特殊的審美領域，這也不是偶然的。

因此，在生活中，我們對於人和現實的關係，在很廣的範圍內都可以運用審美的概念。此外，通常我們可以把握地確定，在實際生活中甚麼應當歸入審美的範圍。如果我們在觀看芭蕾舞演出時感到激動，那末我們知道，我們是在體驗着審美感受。而如果我們在足球場上觀看一場球賽，那末我們能夠體驗到的則是運動的激烈，雖然在這種情況下，運動員們的「精湛的」動作也

能在我們身上激起附帶的審美感。

但是我們應當看到，作為審美感知、審美感受的來源的現實本身中，和藝術中的各種現象、形狀、事實、實物是非常繁複多樣的。

美的反應

為了更明白這一點，我們就來談談兩個不同的方面。

首先，可以有而且事實上經常有各種最初級的審美感受。這些感受通常都有很大限制，有時則是很簡單的，而我們的科學最近時期對它們是注意得不夠的。但實際上這些感受非常重要。離開它們，可以說對藝術作品的任何審美感知都無法存在。

在人的生活中，對一種色彩或者對一些色彩的組合的情緒上的反應，有重要的作用。這涉及到我們的衣服、裝飾品、生活用品、房屋牆壁等等的色彩。我們在觀賞一塊經過精巧的珠寶匠人精心琢磨過的透明的紅寶石的時候，我們感到一種享受。我們欣賞它那就好像是從它內部放射出來的血紅的色彩；我們欣賞這玲瓏的寶石的照人的光澤；我們贊賞珠寶匠人的精巧的手工，總之，我們得到一種審美的享受，雖然這種享受是最初級的，但它是十分清晰的。

我們能夠欣賞衣服的雅緻和諧的色調，欣賞某種器皿的美麗形狀；這裏正好表現出我們鑒別美的和醜的物體和形狀的趣味、能力。這就說明為甚麼這種最初級的

審美感受在日常生活中——實際上不僅是在日常生活中——有多麼重要的作用。

正確地感覺、感知——舉例來說——色彩或音响的和諧的能力，就構成充分的藝術感知、對藝術作品的感知的基礎。

因此，最初級的審美感受是藝術趣味的發展的基礎、基石。而不管這些最初級的感知個別說來有多麼大的局限性，內容多麼不充實，它們構合起來就變成我們審美感的一個重要的方面。

總之，在審美的一端我們看到對於形狀、色彩等等的最初級的感受。

現在讓我們來看另一個方面，在那裏，我們的審美有規模的、完整性和完備的內容，——這就是人的社會生活方面。在這裏，審美感受的領域也是十分多樣的。

各種類的聯繫

也可以說，審美判斷的特點之一，就是它同道德判斷的有機聯繫。美和善有密切的聯繫，所以無怪乎早在古希臘，對青年的德育就一定要包括美育的成分。善是在美的幫助下培養起來的。反過來，作為審美享受的對象的美，不同道德相聯繫也是不可想像的。一些腐朽敗落的美學總是企圖把道德和審美割裂開來，宣揚審美標準和道德毫無關係的論調，道不是偶然的。但是，任何一種善，例如高尚的、正直的行為，表現出崇高的、進步的社會理想和要求的行為，對我們來說不僅引起道德

的滿足，而且也引起直接的審美的贊賞。

那末，人們要問：這麼多種類的現象的聯繫是甚麼？它們的共同性是甚麼？甚麼東西能夠把我們對紅寶石或最簡單的色彩的組合的欣賞，同對複雜而莊嚴的社會生活事件的欣賞用審美這個共同的概念聯繫起來？

這裏甚而還可以補充一句：除了自然現象和社會生活現象，在人的審美感受的範圍內還要包括對於藝術的感知。

這樣，審美的活動世界就進一步擴大，而且變得更加複雜了。

但是我們必須找出一個共同的東西，使我們能夠用「審美」這樣一個概念既包括複雜的社會生活現象，又包括對於形狀、物體的最初級的感知，既包括人的道德內容，又包括簡單的、最初級的屬性——例如，一朵花或一隻蝴蝶的嫵媚。但這並不是在確定美學的對象時在我們面前產生的唯一困難。除此之外，重要的是要弄清楚，美學這個統一的科學的對象怎樣既包括藝術，又包括藝術活動之外的人對現實的審美關係。

我們欣賞藝術，正是爲了獲得審美感受。但在人們的實際審美趣味中還包括現實生活本身即自然界和社會中大量的、多種多樣的現象和事實。

在我們身上引起審美感受的當然不僅是藝術作品，而首先是作爲藝術家的對象的現實本身。我們可以贊賞某一位大畫家，例如畫家們所描繪的大自然的美，但我們要欣賞大自然的美却不一定非來繪畫展覽場去不可；