

美學概論

王朝聞主編

人民出版社

美 学 概 论

王 朝 闻 主 编

人 民 大 学 出 版 社

封面设计:倪天煦

图书在版编目(CIP)数据

美学概论/王朝闻主编.

-北京:人民出版社,2002.11 重印

ISBN 7-01-000137-5

I. 美… II. 王… III. 美学-概论 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(97)第 02091 号

美 学 概 论

MEIXUE GAILUN

王朝闻 主编

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

1981 年 6 月第 1 版 2002 年 11 月北京第 23 次印刷

开本:850 毫米 × 1168 毫米 1/32 印张:10.75

字数:238 千字 印数:642,801-652,900 册

ISBN 7-01-000137-5/B·20 定价:14.00 元

石 獅
(唐高宗乾陵)

洛 神 賦 圖
(东晋 顾恺之)

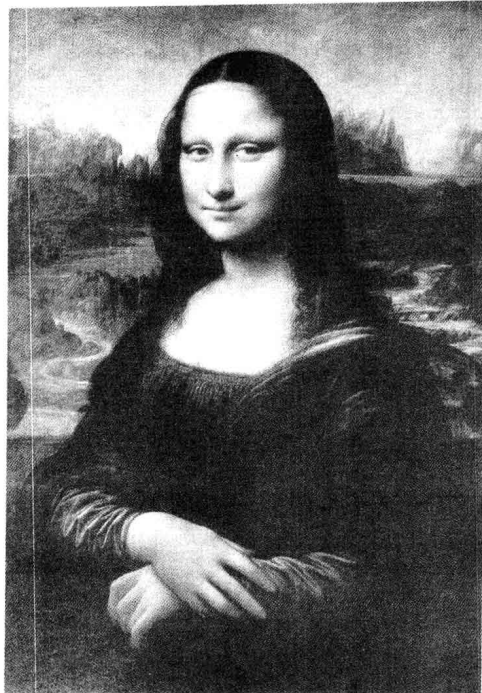

独乐寺
(辽代建筑)
河北蓟县

萨莫德拉克的尼凯
(古希腊)

莫娜丽莎
(意大利 列·达·芬奇)

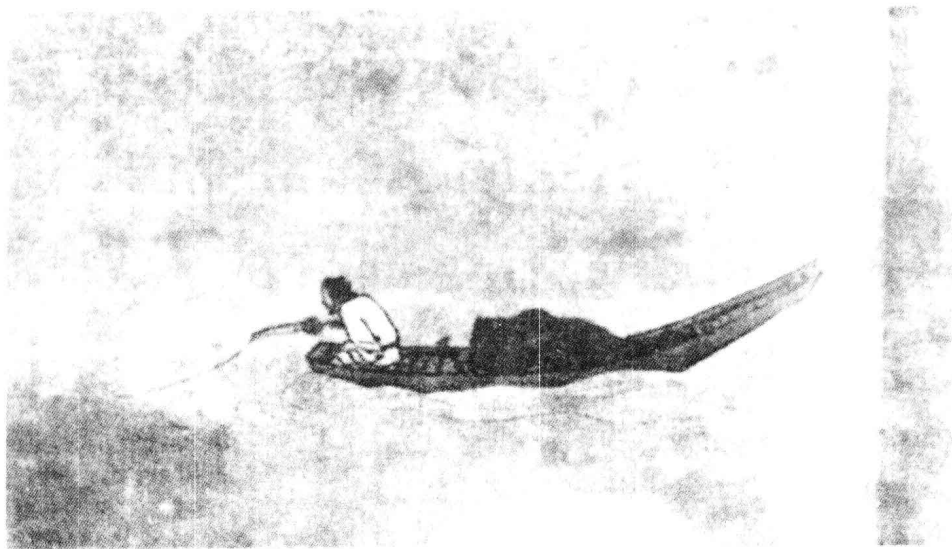

历代帝王图
(唐 阎立本)

磨镰刀——《农民战争》之一
(德国 凯绥·柯勒惠支)

寒江独钓
(宋 马远)

目 录

绪 论.....	1
一 美学研究的对象.....	2
二 美学研究的任务和方法.....	7
第一章 审美对象.....	11
第一节 美的本质	11
一 美学史上探索美的本质问题的基本 途径	12
二 美的本质问题的初步探讨	25
三 真、善、美的相互联系和区别	32
第二节 美的形态	38
一 现实美与艺术美	39
二 优美、崇高、悲剧、喜剧(滑稽).....	47
第二章 审美意识	67
第一节 审美意识的本质	67
一 对美学史上关于审美意识问题的不同认识 路线的概略考察	67
二 审美意识的历史起源	72
三 审美意识与科学和道德的联系和区别	79
四 审美意识的客观标准和个性差异	86
第二节 审美感受的心理形式	96
一 感觉	97
二 知觉.....	100

三 联想、想象	102
四 情感	106
五 思维	109
第三章 艺术家	116
第一节 社会分工与艺术家	117
一 生产劳动与艺术创作的萌芽	117
二 社会分工与专门从事艺术生产的艺术家	120
三 艺术家与时代、民族、阶级	122
四 艺术家与群众	126
第二节 艺术家的生活实践、世界观和艺术修养	127
一 艺术家的生活实践	128
二 艺术家的世界观	132
三 艺术家的艺术修养	141
第三节 艺术家的创作个性	149
一 审美意识的特点与创作个性	149
二 创作个性的形成和发展	153
第四章 艺术创作活动	161
第一节 艺术创作中的构思活动	162
一 艺术构思作为一种认识活动的特点	162
二 艺术构思的基本过程和心理活动	169
第二节 艺术创作中的传达活动	182
一 艺术传达的本质	183
二 艺术传达与艺术的技巧、手法	190
第五章 艺术作品	196
第一节 艺术作品的内容和形式	197
一 艺术作品的内容	201
二 作品的形式	214
三 艺术作品的内容与形式的辩证关系	227

第二节 艺术种类.....	238
一 艺术种类的划分.....	239
二 各艺术种类的基本特点.....	251
第三节 艺术风格与流派.....	281
一 艺术风格的本质.....	281
二 风格的多样性和一致性.....	285
三 风格的类型与艺术流派.....	291
第六章 艺术的欣赏和批评.....	295
第一节 艺术欣赏.....	295
一 艺术欣赏的性质和特点.....	296
二 艺术欣赏中的再创造与再评价.....	309
第二节 艺术批评.....	320
一 艺术批评的本质特征.....	320
二 艺术批评的标准.....	325
三 艺术批评对艺术欣赏、艺术创作的作用.....	332
 后 记	 337

绪 论

美学这门科学的渊源，可以追溯到古代奴隶制社会。古代思想家对于美与艺术问题的哲学上的探讨，对于艺术实践经验的研究、总结，可以看作是美学理论的萌芽和起点。

美学作为一门独立的科学，则是近代的产物。在十八世纪资产阶级哲学和科学蓬勃发展的时期，美学在德国古典哲学中作为一个特殊部门开始确立起来。鲍姆加登在 1750 年第一次用“美学”(Ästhetik)这个术语(其含义是研究感觉和感情的理论)，并把美学看作哲学体系的一个组成部分。随后，康德、黑格尔等赋予美学以更进一步的系统的理论形态，使之在他们的哲学体系中占有重要地位。十九世纪一些资产阶级美学家在实证主义精神的支配下，力图使美学摆脱哲学而成为所谓“经验的科学”。当然，以所谓“经验的科学”自命的实证美学，并没有、也不可能脱离哲学的支配，但美学在这一时期是更加广泛地和独立地发展了。

马克思主义哲学的产生，给美学研究提供了真正科学的世界观和方法论，改变了美学研究的面貌。马克思主义的经典作家们也提出了许多重要的原则性的美学观点，然而他们没有来得

及使之系统化。因此，建立科学的马克思主义美学体系仍是一个有待努力完成的任务。应该说，运用马克思主义观点来研究美学，至今还处于探索阶段。

一 美学研究的对象

美学作为一门专门的学科，当然有自己的特殊的研究对象。然而从美学史上看，各个时代的美学家们对于美学研究范围的看法是并不一致的；而且直至目前，关于美学的对象问题，国内外学术界都仍在讨论中。这种状况，一方面反映了不同派别的美学家在美学基本观点上的分歧，另一方面也反映出美学这门科学还在形成和不断发展中；它所研究的各种问题的内在联系，它与其他科学（特别是艺术理论）的联系和区别还没有充分揭示出来。

毛泽东同志指出：“科学研究的区分”，是“根据科学对象所具有的特殊的矛盾性。因此，对于某一现象领域所特有的某一种矛盾的研究，就构成某一门科学的对象。”^①为了揭示某门科学研究领域中的矛盾的特殊性，比较那些与它接近的科学部门矛盾的共性与个性、联系与区别，是一个重要方法。

美学属于社会历史科学的范围，美学与哲学、心理学以及其他社会科学（如教育学、伦理学等等）、特别是艺术科学之间，既有密切的联系，又有确定的区别。

美学与哲学有着最为直接的联系。美学的基本问题——美的本质、审美意识与审美对象的关系问题是哲学基本问题在美

^① 毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》第1卷，第284页。

学中的具体表现。美学是哲学性质的科学；是作为人们世界观组成部分的审美观、艺术观的系统化和理论化的学说。但是，哲学的一般原理不能代替美学的具体研究。哲学以整个客观世界作为它的对象，它研究自然界、社会和人类思维的最一般的规律，而美学研究的只是社会现象中的一个领域的特殊规律。哲学为美学提供世界观和方法论的基础，而美学研究的成果又反过来丰富哲学的内容。

美与善有着内在的联系，这决定了美学与伦理学的密切关系。启蒙主义时期一些美学家把美学等同于伦理学固然是错误的，但有些资产阶级美学家把美学与伦理学割裂和对立起来，则更是有害的。在社会主义条件下，现实生活中美与善的高度统一，艺术的道德教育作用的加强，使美学与伦理学的联系日益密切。但是美学毕竟具有不同于伦理学的对象和内容。伦理学研究在社会实践基础上形成的人与人之间的伦理关系，以社会的、阶级的道德规范指导人的行动；美学则研究在社会实践基础上产生的客观现实的美和人对现实的审美关系的反映，揭示审美活动的普遍规律。

美学与心理学的关系也是十分密切的。人对客观世界的美的主观反映，即审美意识，是一种特殊的心理活动。对于这种特殊的心理活动的研究丰富了心理学的内容，而美学在这方面的研究也必须借助于心理学的科学成果。中国美学思想关于艺术创造和艺术欣赏、品评的心理特征，有过许多细致的观察和精辟的分析。十八世纪英国经验派美学开创了从心理学的角度研究审美现象的途径。黑格尔以后十九世纪资产阶级的美学对美感、艺术创造和艺术欣赏等心理学方面的研究，也积累了不少值得重视的材料。但是，既不能把美学问题的心理学方面等同于一

般心理学,更不能把美学研究的范围归结为心理现象。所谓“心理学的美学”把美学的研究归结为纯粹心理学的研究是完全错误的。当然,忽视美学与心理学的联系,也不利于美学的发展。

美学与艺术理论有着特别密切的关系。弄清二者之间的关系,对于认识美学的对象特别重要。美学的研究对象包含客观世界的美和人对客观世界的美的反映的全部领域,它把艺术作为审美意识的集中表现来研究其本质和一般规律。艺术理论以各门不同艺术的特殊性、具体的创作规律、欣赏规律为研究对象,直接为指导各门艺术的实践活动服务。美学是哲学性质的科学,它对各门艺术理论的研究具有方法论的意义,同时各门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。由于艺术是审美意识的集中表现,艺术理论与美学理论之间常常是彼此渗透和相互转化的。关于艺术本质规律的某些直接探索,常常也就是美学理论。

从历史上看,虽然古代早已产生了美学思想的萌芽,但是作为较系统化的独立形态的美学的建立却晚于艺术理论。当美学还没有成为一门独立的科学的时候,关于某一部门的艺术理论却早已从其他科学中独立出来了。西方古代有亚里士多德的《诗学》,中国古代有儒家的《乐记》,这样的著作所研究的是一个部门或主要是一个部门的艺术理论。后来随着艺术的发展,有关艺术的创造和欣赏批评的专著不断出现,虽然它们所研究的只是属于一个艺术部门的理论问题,但却具备了美学的意义。艺术理论之所以较早地取得了一门独立的科学的地位,主要是因为艺术作为一种社会意识形态明显地具有不同于其他社会意识形态的特点,同时艺术实践本身的发展要求从理论上概括艺术家的创作经验,和提出社会对艺术的批评的准则。只要艺术家的

创作实践经验积累到了一定的程度，社会对艺术的需要发展到了一定的程度，有可能和有必要对艺术家的创作经验、对人们的审美需要加以总结和确立艺术批评的准则，对于艺术理论的独立的研究自然就产生了。至于美学研究，却存在着较为复杂的情况。在古代的条件下，人们对美的认识常常和真、善还没有明确地区分开来，而且美的研究与哲学、伦理学、心理学等科学关系很密切，也必须以这些科学有一定程度的发展为基础。所以，在古代科学还没有充分分化和发展的情况下，美学完全独立出来是不可能的。同时，美学作为一门概括性更大的科学，它也有待于具体艺术理论提供更多的思想材料。因此美学还不可能象艺术理论那样很快地独立起来。只是随着整个社会精神文化的发展，审美活动在社会的精神生活中的独立的意义越来越显著，加上各门科学不断分化和发展的情况，美学才逐渐具备了成为一门独立科学的条件。

在美学与艺术理论的关系问题上，我们既不赞成那种把美学等同于艺术理论的观点，也不赞成把美学研究与艺术理论研究脱离开来的观点。

把美学研究的范围局限于艺术，否定美的研究的理论意义，从而把美学与艺术理论等同起来，或者说美学就是艺术理论，这种看法是片面的。一方面，我们认为，美学的研究对象既包括艺术美，又包括现实美；而艺术美不过是现实美的集中反映。如果把现实美排除在美学研究的范围之外，那就既不能弄清美的本质，也不能正确认识艺术美的来源。从另一方面说，艺术是一个复杂的社会现象，对于它的研究可从各个不同侧面去探讨；然而归根到底，使艺术区别于哲学、科学、道德、宗教等等的本质的东西，在于它能够引起人们的审美感受，在于它是作为人们的一

个审美对象而发挥它所特有的社会作用。因此，对于艺术区别于其他社会意识的一般本质的探讨，当深入到问题的实质中去以后，必然要涉及美的本质问题。不理解美的本质，也就不能认识艺术之所以为艺术的特殊性。

把美学研究与艺术理论割裂开来，使美学研究脱离艺术的实践及其理论概括，这种看法也是片面的。因为艺术既是社会的审美意识（包括审美感受、审美趣味、审美理想等等在内）的集中表现，又是比现实生活本身更便于把握的、更有普遍性的审美对象，它对于形成和发展社会的审美意识起着积极的作用，社会的审美意识对社会的实践斗争的反作用和艺术创造与欣赏密切相关；美的研究如果离开了艺术，就会局限在单纯从哲学上和心理学上对美的本质、审美感受、审美趣味等等作抽象分析，使美的研究失去丰富具体的社会历史的内容，既无从真正认识美和审美感受、审美趣味等等的本质，又无从积极作用于艺术的发展，最终导致美学与社会实践相脱离。

那么，究竟应当怎样规定美学的研究对象呢？这个问题的真正解决，必须与对美的本质问题的科学解释联系起来。在这里简单地谈一下我们的看法。

我们认为，美是社会实践的产物；人们的审美意识是为人们的社会实践所决定的对于客观世界的美的反映，同时它又反作用于社会实践。艺术作为审美意识的集中表现，同样是对客观世界的审美的反映。艺术和人们在日常生活中对客观世界的审美感受的区别，一方面在于艺术对客观世界的审美反映较之于日常生活中的审美感受更为集中地表现了一定社会、一定阶级的审美意识，另一方面在于这种反映获得了物质的体现，成为社会的普遍的审美对象；因此，艺术能够积极地影响人们对社会生活

的认识,形成人们对待事物的特定的情感态度,最为有力地发挥审美意识对社会实践的反作用。总的说来,社会实践在客观方面产生了客观世界的美,在主观方面产生了人对客观世界的审美意识,艺术则是审美意识的物质形态化了的集中表现。这就是我们对美与艺术对客观世界的关系以及美与艺术两者的关系的基本理解。

根据这个观点,具体地分析起来,美学的研究对象包含以下几个相互联系的方面:(1)从客观方面研究审美对象,阐明美的本质和根源,研究美丑的矛盾发展,美的各种存在形态以及崇高、滑稽、悲剧、喜剧等的本质特征和相互联系。(2)从主观方面研究作为审美对象的反映的审美意识,阐明它的本质、反映形式的特征及其历史发展的规律性。(3)研究作为审美意识的物质形态化了的集中表现的艺术,阐明艺术的本质、内容与形式、种类,以及艺术创造活动的规律性和作为这种创造成品的反映、评价的艺术欣赏、艺术批评等问题。

上述各个方面在美学研究中,构成一个相互联系的有机的整体。但是各个方面的问题又各有其相对的独立性,特别是有关美的研究和有关艺术的研究各有其相对的独立性,而且对上述各方面的研究有一个长期的历史发展过程,因此在不同的历史时期,随着社会实践和艺术实践所提出的要求和需要的不同,研究者可以突出地、集中地研究其中某一方面的问题。不过,作为一门完善的科学来要求,美学应该包括所有这些方面的内容。

二 美学研究的任务和方法

美学作为一门有其独立的研究对象的科学,一方面依赖于