

M X D L

美学 导论

华东师范大学出版社

华东师范大学教材出版基金资助出版

美 学 导 论

楼 昔 勇 著

华东师范大学出版社

美学导论

楼昔勇 著

华东师范大学出版社出版发行

(上海中山北路 3663 号 邮政编码 200062)

新华书店上海发行所经销

浙江大学印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 13.125 字数 320 千字

1996 年 10 月第 1 版 1997 年 2 月第 2 次印刷

印数 1,501—6,500 本

ISBN 7 - 5617 - 1519 - 6/B·084

定价 16.80 元

序

蒋 孔 阳

六十年代初期，上海社联成立了一个美学小组。楼昔勇同志参加了，我也参加了，我们就这样认识了。后来，他在进修美学过程中，经常来复旦大学听课，彼此又时有交流。1980年，上海成立了美学学会，我们接近的机会就更多了。人说“同行好友”，我们真可以说得上是“同行好友”。但我们之间有一个重大的差别，那就是我垂垂老了，一天一天地在退出美学研究的园地，而昔勇同志则正是抖擞精神、贡献于美学研究的最佳年龄。前不久，他笑嘻嘻地捧着他新近完稿的《美学导论》清样，跑来对我说：“拙稿清样出来了，请你给我写篇序。”我说：“首先祝贺你，又一本新的著作问世。其次，我已经退下来了，难为你还记得我。就凭这一点情谊，我应当争取给你写序。”

我翻读了昔勇同志的大著，我感到他花了力气和心血，写得很认真。在当前出版的为数不少的美学概论一类的著作中，他有一个鲜明的特色，那就是紧密地抓住美学和人生的关系，从美与人生的角度，来探讨人类审美活动中的各种问题。一方面，他认为美依赖于人生；另一方面，人生需要美。离开了人和人的实践，世界万事

万物也就谈不上什么美与不美了。反过来,如果离开了美,人的生活也将变得干枯无味,缺乏光辉和意蕴。正因为这样,所以他认为应当联系人生和美来开展美学的研究。这是他的《美学导论》的第一个特点。

其次,他还认为,人的一切实践活动都是一种求真、求善、求美的活动。人所追求的就是真、善、美和谐统一的理想境界。但是,要实现美的理想,必须要有美的人。正因为这样,所以他强调美学教学应当与美育结合起来。通过美学教学,同学不仅获得大量的有关美学理论的知识,而且能依照“美的规律”,把自己培养成为符合时代要求的美的人。这样,昔勇同志这部著作的第二个特点,就是在美学理论的讲授中,灌注了审美的教育,从而使美学与精神文明的建设,密切地联系在一起。

第三,这是一部教材,本书还注意到了作为教材的需要和特点。章节的安排,以及复习题的布置等,都是从教学上来考虑的。教师手此一册,十分便利。不仅这样,而且更重要的,是作者善于把传统的美学理论与当今世界上美学研究中的新课题,结合起来进行阐述。关于传统美学,作者谈了“意象”、“审美出入”、“天人合一”等问题;关于当前美学的新课题,作者谈了“荒诞与怪诞”、“审美接受”、“异质同构”等问题。这样,既有继承,又有开拓;既有丰富的传统模式的讲解,又以人生的贯串线,以人与现实的审美关系为出发点,对艺术和美的形态、对美感的范畴、对审美的活动,以至心灵的净化,等等,都作了比较全面和系统的探讨。这是本书的第三个特点。

作者多年从事美学的研究和教学工作,十余年前,作为主要撰稿人,曾与他人合写过《美学基本原理》。这本书,一直受到美学界的赞誉。现在,经过了多年的教学实践和辛勤的科研积累,作者再独自一人来完成这部《美学导论》,自然更是驾轻就熟,得心应手

了。一方面,他发挥了个人科研独创性的特点,对每一个问题,都有自己独特的看法;另一方面,在写法上,他又可以不受他人的限制,而是侃侃而谈,娓娓道来,这样就显得流利通畅,明白如话了。

愈到老年,愈感到写作的难处。昔勇同志的《美学导论》,能够写到今天的程度,十分不易。我再一次祝贺他,祝贺他为我国的美学界作出了新的贡献!

1996年6月24日

目 录

序.....	蒋孔阳(1)
绪论.....	(1)
一、一门研究审美关系的学科	(1)
二、美学研究的历史走向	(8)
三、博采众长 立足人生	(16)
第一章 美与人生作伴	(19)
一、不要回避对美的探讨	(19)
二、美依赖于人生	(27)
三、美必须显示人的本质力量	(34)
四、美与人的社会实践	(41)
五、人生需要美	(48)
第二章 真善美的理想境界	(52)
一、真善美的关系	(52)
二、美的形式与形式美	(62)
三、理想的人生境界	(80)
第三章 艺术:人生的审美写照	(86)
一、人生激流的浪花	(86)
二、给形象以生命	(93)
三、艺术与丑	(103)

四、丑在艺术中的审美价值	(118)
第四章 美的不同形态	(132)
一、壮美与优美	(132)
二、悲剧与喜剧	(145)
三、荒诞与怪诞	(163)
第五章 美感的本质	(178)
一、审美:有意识的生命活动	(178)
二、审美活动的产生与发展	(185)
三、美感的反映与反应	(190)
四、自我观照中的情感满足	(195)
五、美感的基本特性	(204)
第六章 审美活动的对象与主体	(217)
一、审美对象	(217)
二、审美主体	(232)
三、审美趣味	(243)
第七章 美的欣赏与判断	(253)
一、审美距离	(253)
二、审美“出入”	(263)
三、审美接受	(273)
四、审美标准	(284)
第八章 审美的心理效应	(291)
一、审美在心理世界中进行	(291)
二、审美移情	(306)
三、审美的心理倾向	(319)
第九章 审美的心理要素	(332)
一、感知	(332)
二、想象	(341)

三、意象	(350)
四、情感	(360)
五、领悟	(365)
第十章 让人在美的净化中发展	(371)
一、促进人的全面发展	(371)
二、提高人的审美能力	(380)
三、美化人的形象	(385)
四、时时处处显美育	(397)
五、时代召唤美育	(401)
后 记	(407)

绪 论

一、一门研究审美关系的学科

著名美学家王朝闻老师曾经很风趣地把美学说成是一种关系学,^①这一论断,对于我们理解美学的性质和研究对象,具有指点迷津的作用。这个“关系”是什么呢?我认为就是审美关系,美学也就是一门研究人与现实审美关系的学科。

人总是在一定的现实环境中生活,并与周围的环境发生着这样或那样的关系。马克思说过:“贩卖矿物的商人只看到矿物的商业价值,而看不到矿物的美和特性”。^②这说明矿物本身具有两种价值或属性,一是矿物可以卖钱,具有商业价值,商人见了它,就可以同它发生实用关系;一是矿物十分好看,可以愉悦人的心情,具有审美价值,欣赏者见了它,就可以同它发生审美关系。其实,人与现实所发生的关系,并不只有这两种,其间还可以有许多种。比如,朱光潜在《谈美》一书中所说的,人们对同一棵古松可以有三种

① 见《美学讲演集》北京师范大学出版社1981年版,第286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80页。后面有关本书的引文均出于此。

不同的态度,这就是三种关系。马克思在《政治经济学批判·导言》中说到,人可以用多种方式去掌握世界,如理论的、艺术的、宗教的、实践——精神的。这四种方式,实际上也就是人与现实所发生的四种关系。是否还可以有更多的关系呢?我以为是。正因为人与现实存在各种各样的关系,为了处理好各种关系,于是,研究各种关系的学科也就应运而生了,如各种自然科学、艺术科学、宗教学、经济学、工艺学等等。

从总体上来说,人与现实所发生的种种关系,归根到底可以分为实用关系和精神关系两大类,审美关系是精神关系中的一个方面。审美关系与实用关系按其性质来说是很不一样的,尽管它们可以表现在同一个对象上,但审美关系着眼于对象的审美性,实用关系却着眼于对象的实用性。比如,对于一个以实用为目的的人来说,面对着兰花、水仙花和油菜花、南瓜花,其感受是很不一样的。对于前面这两种花,他可能会无动于衷,因为它们不可能从经济实用上给他带来什么好处;对于后面这两种花,他却会产生由衷的喜悦,因为盛开的油菜花和南瓜花,将是预示着丰收和生活的改善。可是,对于一个画家来说,这四种花都是能够一视同仁地引起他的无限喜悦之情,因为,在这里他都可以获得自己所需要的美。当然,作为一个普通农民,他也会喜爱兰花和水仙花的美,但是,在这个时候,他不是一个仅仅对花追究实用价值的人,而是同画家一样已经变成一个欣赏者了。

那么,审美关系究竟有一些什么特点呢?不妨先听听艺术家的经验之谈吧!

据说,有人曾向十九世纪印象派画家塞尚提过这样的问题:面对一个西红柿,当你画它的时候和在吃它的时候,你对这个西红柿的感受是否一样?对此,塞尚作了否定的回答。他认为,当他在作画时,面临的这个西红柿是可爱的、有灵性的,能够激起遐想的,而

对一个被吃的西红柿,就不会有这样的感受了。这两种感受,不但说明了他对西红柿所发生的两种关系,即审美关系与实用关系,而且,对于我们把握审美关系的特点提供了直接的依据。

从塞尚的感受来看,审美关系的一个首要标志就是情感性。塞尚之所以会深深地爱上这个西红柿,就是因为这个西红柿鲜艳的色彩、小巧的造型,以及它所表现出来的无限情趣,激起了他无比喜悦的心情,他也正是凭着这根情感的纽带,才从审美上与对象建立了联系。审美中所激起的情感反应,是主客体统一的产物,也就是说,它既有赖于对象的审美性质,又有赖于主体的审美条件,一旦主客体之间的相应关系契合了,主体的情感活动也就随之产生了。情感是审美关系的主要特征,没有情感的波澜,审美活动也就不能产生。当然,人的情感并不只是表现在审美之中,在人的其它活动中,也会随时随刻流露出一定的情感倾向来。比如,当人们正要吃这个西红柿的时候,他对这个西红柿也会抱有一定的喜悦之情;商人面对一块可以获得高额利润的宝石,对它也会非常珍惜;科学家在孜孜不倦的研究活动中,面对一大堆枯燥乏味的数据、概念,也会十分爱恋,但是,我们应该看到,人们在实用活动和求知活动中所表现出来的情感,对于对象来说只是一种外在的因素,他们并没有把自己的情感“移注”到对象中去,使本来没有情感的对象似乎也显得“有情化”,他们所面临的不过是一个日益显露出和揭示出自身的使用价值和内在规律的对象而已。审美就不同了,此时此刻,人们不但会不由自主地陶醉在情感的海洋之中,而且在他的心目中,这个对象看来似乎是活生生的,可以亲近的。这也就是塞尚所说的第二个特点,即:这是一个“有灵性”的对象。这个对象如果指的是人,那当然是没有问题的,因为人本来就是有灵性,任何人都是可以与他进行情感交流的。其实,别的对象也是如此,甚至是草木花卉,日月星辰,乃至于一块普通的顽石,在欣赏

者的审美观照之下,似乎也显得富有生命。比如,安徽黄山是一座享誉海内外的名山,可是,当地质学家李四光来到这里,却是借此来探究我国第四纪冰川期地质地貌的状况,作为一个科学家来说,这座名山不过是一座普通的泥山、石山,它所给他的主要是科学上的启迪和发现。可是,对于一个旅游者来说,这却是一座富有灵性的山,这里的山水草木都有一种呼之欲出的生命力,一座座山峰好象是九天下凡的美女,缭绕其间的云雾犹如披在美女脸上的薄纱,路边的石笋好象在向你指路,“玉屏楼”前的“迎客松”好象在向你招手,一切都是显得那么含情脉脉,富有灵性,游人在这里得到的不是科学的真和实用上的善,而是精神上获得极大满足的美。审美关系的第三个特点就是想象性。因为在审美时,既然你所面临的对象是一个能够引起你的情感冲动的、有灵性的对象,那么,当你置身其间,也就必然会唤起你的奇思遐想,不论是一片云、一棵树、一朵花,你就会感到它像生活中的某个人、某件事,甚至是生活中根本不可能存在的某些形象和事件。

上述三点,可以说就是人与现实发生审美关系时主体与客体所产生的基本特点。有灵性是相对客体来说的,情感性与想象性则是侧重于主体说的。

审美关系是人与现实所发生的多种关系中的一种,它不仅能够愉悦人的精神,完善人的性格,而且对于人们从事艺术活动,有着非常直接的关系。

从艺术创作来说。过去,我们曾一再强调,社会生活是文艺创作的唯一源泉,这话无疑是十分正确的,因为没有这个源泉,文艺创作也就成了无米之炊。因此,不少文艺家为了搞好创作,产生出无愧于伟大时代的艺术作品,他们都纷纷深入到各条战线的火热斗争生活中去,但是,下去以后,甚至是全心全意地下去以后,是否一定就能达到预期的效果呢?我看不一定,因为现实生活是非常

丰富的、复杂的,它不仅存在着无穷无尽的事物和现象,而且每一个事物和现象,也存在着许多侧面和层次;它们都各自向人们呈现出不同的价值和属性。另外,从主体方面来说,人对现实生活也怀有各种不同的需求。这样一来,当文艺家深入生活以后,也会出现各种不同的情况,比如,有的人在生活中到处调查访问,收集各种材料、数据,不但熟悉这个单位的现状,而且也了解它的过去和前景;有的人不怕苦、不怕脏、不怕累,积极参加劳动,认真钻研技术;有的人真心实意地与工农打成一片,主动接近其中的优秀人物,虚心向他们学习,从而使自己的思想境界得到很大的提高。凡此种种,我们首先应该充分地予以肯定,为他们所取得的成绩而欣喜,因为这对文艺创作来说,无疑也是十分必要的,如果不熟悉生活,不掌握生活的第一手材料,他的创作源泉就会枯竭;如果思想境界不高,他也很难深刻地去开掘作品的主题思想。但是我又觉得,对一个从事文艺创作的文学家、艺术家来说,除了熟悉对象、了解对象以外,更重要的还必须从审美的角度去感受对象、体验对象,敏锐地去发现和捕捉具有深刻审美意义的社会人生内容,去探究人物灵魂深处的细微变化。如果一个画家要想画好一棵树,那就不能仅仅局限于熟悉这棵树的生物属性和状貌,首先还必须把它当成一个可爱的、有灵性的、能够唤起奇思遐想的审美对象才行,否则,这棵树是断然画不好的,充其量只能画像一棵树,却不能画活一棵树。平时,一些长期生活在基层而又有志文艺创作的人,他们中有些人常有这样的感叹,我对于生活是很熟悉的,可是,就是无法把它们写成作品。我觉得原因肯定是多方面的,其中之一恐怕就是仅仅局限在对生活的熟悉上,而没有与对象建立审美关系。

再从文艺评论方面来说。文艺评论的对象主要是文艺作品,评论家的任务也就是从审美的角度去发现、品评作品的美学意义。我们知道,美是文艺作品的生命,是一切作品赖以存在和广泛流传

的价值基础。艺术家在创作中总是自觉地把美作为自己所追求的使命,评论家也应该紧紧抓住作品的美进行深入透贴的分析。要是说艺术家为了创作好作品,就必须与现实生活建立审美关系,那么,评论家为了评论好作品,就必须与评论对象建立审美关系。因此,评论家在评论作品时,一定要凭借自己的审美感官和身心,深切地去感受作品、体验作品,并从感情上发生不同程度的共鸣。孔子对诗歌曾经发表过著名的“兴、观、群、怨”说,并把“兴”放在此说的首位,强调美感作用的重要。评论文艺作品如果没有这种“兴”,这是断然不能做好这一工作的。

但是,文艺作品的属性却不只是美,除美以外,它还可以有其它诸多属性,并与人们发生多种的关系。比如,面对同一部《诗经》,语言学家可以抓住诗歌的语言来探究我国两、三千年以前汉语的一般规律;历史学家可以借此来研究当时社会历史的基本面貌;经济学家、伦理学家等都可以从自己的学科需要出发,从中去挖掘他们所要获得的东西。可见,人们对一部文艺作品发表议论,其角度可以是很不一样的。比如,毛泽东同志曾对《红楼梦》有过很多论述,如果我们稍加推敲,就会发现其中的角度是并不一样的。当他告诫人们要把《红楼梦》当作历史来阅读时,显然是立足于历史的角度;当他盛赞曹雪芹的写作技巧,说他简直把凤姐写活了这句话时,这才是从审美方面来与该书发生关系的。应该说,把文艺作品当作一般历史书来读(只要不把其中所描绘的人物和事件,当作历史上实际发生过的真人真事),以便更好地了解过去,从中找出历史的经验或教训,这是完全可以的,但如果把这也说成是文艺评论,那就不对了。

我认为,文艺作品好比是有许多门户的一座大厦,其中有一扇大门,或者说是正面的大门,是朝着审美欣赏者开的,有的是为其他人开的。文艺评论家一定要找准方向,切勿跑错大门,否则,你

与作品所发生的关系就不是审美关系,你所进行的评论也不是文艺评论。遗憾的是这种门不当、户不对的文艺评论,确实屡见不鲜。比如,曾经有过这样一次文艺欣赏讨论会,讨论的作品是电影《人生》,讨论的焦点最后却落实到高加林到底该不该中断与刘巧珍的恋爱关系上。尽管双方的意见非常对立,争论也非常激烈,但是,他们的共同特点都是撇开了文艺作品的特点和艺术欣赏的规律,只是把高加林和刘巧珍当作生活中实际存在的人物,并对他们的所作所为进行纯粹的伦理判断。这样的讨论不能说完全没有意义,比如,共青团组织作为一次活动内容,以便借此来提高团员剖视社会“人生”的能力,这完全是有意义的,但这不能说是在进行文艺评论,因为他们与作品所发生的关系只是伦理关系,而不是审美关系。当然,高、刘的恋爱关系是贯穿作品的重要线索,文艺评论往往也会对他们的关系作出判断,但这只能在审美的范围内进行,而不能离开艺术形象的具体环境。我认为,艺术家在创造人物、处理人物间的关系时,起码会自觉或不自觉地考虑到这样三方面的原则;第一、艺术家自己直接感受过的生活真实性原则;第二、作品中所展开的特定情节需要的原则;第三、人物性格自身逻辑发展的原则。如果这个说法可以成立的话,那么,我觉得在涉及高加林、刘巧珍恋爱关系的评析中,与其从纯粹的道德原则出发,去争论高加林到底该不该丢弃刘巧珍,不如从审美关系出发,结合作品的具体特点,深入地去讨论一下,他们的爱情关系从艺术角度来说,究竟是以团圆为好,还是以破裂为宜,究竟是哪一种结局更能深刻地揭示社会“人生”的复杂性、更适应情节发展的需要、更符合人物性格发展的逻辑,乃至更具有发人深省的社会作用。从这个角度来说,作品现在的结局是恰当的。因此,要是说艺术家只有与现实生活建立审美关系,才能满怀深情地表现生活,创造出生动的艺术作品来,那么,评论家也只有与文艺作品建立审美关系,才能细致

入微地去品味作品,撰写出生动的评论文章来。

可见,审美关系是审美活动的基础,没有审美关系,一切欣赏活动、艺术活动也都不能产生了。因此,设立一门专门的学科来研究审美关系这是十分必要的。恩格斯说:“既然是一种关系,这就表示其中包含着两个相互关联的方面。”^① 审美关系也是如此,它既包含对象,又包含主体,这“两个相互关联的方面”都是美学所要研究的内容。不过,这两者之间,审美主体是其中矛盾的主导方面,因此,审美关系的核心是人的问题,美学必须从对象与主体的关系中来研究美的性质、特点和规律,必须研究人对美的感受、欣赏过程中的种种理论问题,还必须研究人是如何运用美来完善自己、优化自己,并更好地去美化生活、美化世界。美学研究的整体内容,正是根据人与现实的审美关系这一轴心来进行建构和安排的。

二、美学研究的历史走向

当我们走进历史博物馆时,在一系列追溯人类历史发展源头的实物中,最早看到的总是一些球形、锥形、刀形的石器,这就是原始人所创造的工具。它们虽然非常简陋、粗糙,与当今路边随处可见的普通石头似乎并无两样,但是,它却经过人的敲击、加工,是人的一种了不起的创造,它的历史价值是当今任何一项最尖端的科技成果所无法比拟的,因为正是由于工具的制造,才标志着我们的祖先已经跨出了动物家园的门槛,走上了人类历史的康庄大道,也正是由于工具的不断制造和使用,才促进了历史的发展和人类的进步。

① 《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》(马克思恩格斯选集)第2卷,第123页。