

XINBIAN

MEIXUE JICHU

编著 罗善红

新编美学基础

江西高校出版社

新编美学基础

罗善红 编著

江西高校出版社

图书在版编目(CIP)数据

新编美学基础/罗善红编著. —南昌:江西高校出版社, 2006.2

ISBN 7-81075-745-8

I. 新… II. 罗… III. 美学-高等学校-教材
IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006) 第 008734 号

江西高校出版社出版发行

(江西省南昌市洪都北大道 96 号)

邮编:330046 电话:(0791)8529392、8504319

江西太元科技有限公司照排部照排

江西教育印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

850mm × 1168mm 1/32 12.375 印张 300 千字

印数:1~2000 册

定价:27.00 元

(江西高校版图书如有印刷、装订错误,请随时向承印厂调换)

目 录

绪论

一、什么是美学	(1)
二、美学与其他学科的联系	(4)
三、为什么要学习美学	(6)
四、怎样学习美学	(9)
第一章 美的本质与特征	(11)
第一节 美的起源	(11)
第二节 美的本质	(20)
第三节 美的特征	(40)
第四节 真、善、美的联系与区别	(43)
第二章 形式美	(47)
第一节 什么是形式美	(47)
第二节 形式美的构成	(49)
第三节 形式美的构成规律	(53)
第三章 现实美	(65)
第一节 美的形态	(65)
第二节 自然美	(67)
第三节 社会美	(88)
第四章 艺术美	(112)
第一节 什么是艺术美	(112)
第二节 艺术美的特征	(113)
第三节 艺术美的审美价值	(118)

第四节 各类艺术的审美特征	(120)
第五章 美的范畴	(145)
第一节 优美	(145)
第二节 崇高	(147)
第三节 悲剧	(152)
第四节 喜剧(滑稽)	(160)
第六章 美感	(169)
第一节 美感的含义	(169)
第二节 美感的起源	(170)
第三节 美感的本质	(176)
第四节 美感的特征	(183)
第七章 美的欣赏	(195)
第一节 美的欣赏的主体和客体	(195)
第二节 美的欣赏的心理过程	(199)
第三节 审美趣味的差异性和共同性	(202)
第四节 审美标准	(220)
第八章 审美的心理因素	(227)
第一节 感觉与知觉	(227)
第二节 联想和想像	(231)
第三节 情感	(242)
第四节 理解	(249)
第九章 美的创造	(257)
第一节 美的创造的实质	(257)
第二节 文明社会中美的创造	(261)
第十章 现实美的创造	(268)
第一节 现实美的创造的地位和意义	(268)
第二节 现实美的创造的广阔领域	(272)

第三节	现实美的创造的基本原则	(301)
第十一章	艺术美的创造	(304)
第一节	艺术美的创造过程	(304)
第二节	艺术典型与意境的创造	(329)
第三节	艺术美的创造与艺术家	(334)
第十二章	美育	(351)
第一节	美育的产生与发展	(351)
第二节	美育的涵义、任务和意义	(363)
第三节	实施美育的方式和途径	(376)
后记		(387)

绪 论

一、什么是美学

1. 含义的笑话

据说一九七八年某单位招考时曾出过“什么是美学”这样一个试题。结果,有一个考生的答卷是这样写的“美学者,研究美国的学问也”。

还有一则笑话:两人在一块儿闲聊。甲说:“我在业余时间还喜欢看点美学、法学方面的书,你呢?”

乙说:“我嘛,除了这两国之外,还经常研究点俄学、德学、日学。”

乙为了吹嘘自己的博学,竟然不懂装懂,望文生义,把“美学”理解成了美国学,把“法学”理解成了法国学,并且还由此仿效编造出了什么俄学、德学和日学来,本想借此机会自我吹嘘一番,没想到适得其反,闹出了个大笑话。

为什么会出这样的笑话?对美学不了解。

什么是美学?就字面上来理解,美学就是研究美的一门学问。但是由于对美的本质(什么是美)众说纷纭,莫衷一是,所以,美学界对美学的定义和美学的研究对象等问题一直在进行着热烈的讨论,至今仍是众说纷纭,莫衷一是。

2. 美学的产生和发展

一门既古老又年轻的学问。

美学是古老的。说它是古老的,是因为人类的审美意识和审美思想的历史是古老的。据考古学证明,离现在二万五千年的旧

石器时代,人类就能绘制巨幅壁画了,画的都是野牛、野马、野猪等动物。这说明人类已经有了朦胧的艺术美的观念了。在西方,以古希腊的美学思想为代表。公元前六世纪,希腊的哲学和艺术十分繁荣,哲学的繁荣为美学思想的发展奠定了基础,而艺术的繁荣则为美学思想发展提供了大量实践经验,从而使得美学思想空前发展。比如当时有一个叫毕达哥拉斯派的,提出“美是和谐和比例”,计算出长方形最美的长宽之比是 $1:1.618$,这就是著名的黄金分割律。而古希腊著名的哲学家柏拉图说:“理式世界是最高的美”,这是什么意思呢?柏拉图认为,自然界与人类社会之上还有一个“理式世界”是最美的。柏拉图把本来存在于人世间的美,归结为虚无缥缈的上天的“理式”,而柏拉图的弟子亚里士多德不同意老师的说法,认为艺术美的创造是对现实世界的模仿。从而把美的观念从上天拉回地上。他们不同的美学思想,实际上代表了哲学的两大阵营,前者是客观唯心主义,后者是唯物主义。古希腊这两位美学家是西方美学史上影响极大的开山鼻祖。

在我国,从早期历史的文物中,就可以见到我们祖先最早的审美意识。比如从周口店北京猿人的洞穴里,发掘的装饰品中有穿孔的兽齿,还有用赤铁矿粉染红的石珠,这兽齿和石珠,使我们推测出原始人已依稀具有某种审美意识。以后仰韶文化时期出土的彩陶,那彩陶的拟兽的形体以及彩色的花纹,更说明我国人民很早就具有审美能力。随着社会历史的发展,人们开始创造艺术美,从而也有了总结艺术实践的美学思想。比如我国最早的音乐理论著作《乐记》,就提出美在和谐。我国古代也有不少直接谈美的学者,先秦的老子、墨子、庄子、孔子等等也都谈到过美。大教育家、思想家孔子,可以说是我国古代美学思想的重要奠基人。在孔子看来,美必须是和谐、适度、统一。比如他说过:“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子。”(《雍也》)这意思是说,就个人的修养而

言,如果缺乏一定的文化教养和修饰则是粗俗的,而没有好的伦理品质则是缺乏内容的外在修饰,只有将文和质两个方面搭配适当,那才称得上君子。孔子这里讲的是美的内容和形式的和谐统一。孔子这种和谐统一的思想既贯穿于他美的感受之中,又在美学批评中得到应用。据说,孔子非常喜欢听音乐,一次他在齐国听到十分优美的《韶》乐,立即赞美道:“‘韶’,尽善也,又尽美也。”他听了韶乐,沉浸在美的享受中,甚至三月不知肉味了。孔子在这句话里把美和善联系起来,显示了他的美学思想的中心。“尽善尽美”的观点表明,孔子以为最美好的音乐既要尽善,又要尽美,是“尽善尽美”的和谐统一。孔子又称赞诗经中《关雎》一诗是美的,称赞这首诗“乐而不淫,哀而不伤”。(《八佾》)欢乐而不至于使你放荡,悲哀而不至于使你伤感。在他看来,情感适度的文艺作品才是美的作品。作为孔子思想的继承人孟子,其美学思想不仅是孔子美学思想的继承,而且有所发展,提出了一些新的见解。孟子十分强调个体人格美。他说:“充实之谓美”,(《尽心下》)显然,孟子所说的充实,是指内容,属于道德原则善的范围。所谓“充实”就是美,意思是说美是人的精神道德的充实完善。这一思想不仅体现了美中已包含着善的思想,而且认为善的内容同美的这种形式已经融为一体了。孟子还提出了美感的共同性问题。他说:“口之于味也,有同嗜焉;耳之于声也,有同听焉;目之于色也,有同视焉。”他举例:人人都爱听名乐师师旷演奏的乐曲,人人都艳羨美男子子都的漂亮,这就证明人的耳朵、眼睛对于美声、美色的审美情趣总是相通的。

但是,由于在古代,科学还没有充分发展,也没有严格分科,人们对于美的种种意识,还是夹杂在哲学、政治、宗教、文艺的种种观点之中,美学作为一门独立的学科,在当时还没有产生。

美学是年轻的。美学真正作为一门独立的学科是二百多年前

的事。十八世纪中叶,有一位叫鲍姆嘉通(Baumgarten 1714—1762)的德国人,普鲁士哈列大学的哲学教授,在研究莱布尼茨等人理性主义哲学思想时,发现既有的人类知识体系存在一个很大的缺陷:理性认识有逻辑学在研究,意志有伦理学在研究,而感性认识却没有一门科学去研究。于是他在1750年写出了一本书,叫“Aesthetic”作为他建立的这门学科的名称。这个词的希腊文原意是指“感觉学”或“感性认识的科学”,我们译为“美学”或“审美学”。从此,美学作为一门独立的学科才正式诞生,鲍姆嘉通也因此而赢得了“美学之父”的称号。

自鲍姆嘉通的《美学》问世以来,人们对于美学的研究对象问题,对于美学究竟是怎样一门学科的问题还一直在进行着热烈的讨论或争论。纵观国内外的争论,主要有以下几种观点:

第一,认为美学是研究美的科学,既研究艺术中的美,也研究现实生活中的美。

第二,认为美学是研究艺术一般规律的科学。德国古代唯心主义哲学家和美学家黑格尔公开宣称,只有艺术美才是真正的美,美学的正当名称应当叫“艺术哲学”。

第三,认为美学是研究审美关系的科学,即研究人和现实之间审美关系的科学。

第四,认为美学是研究美、美感和艺术美的科学。

第五,认为美学是研究美、美感和美的创造的科学。

美学作为一门古老而又年轻的科学,其研究的对象存在着争论,是必然的,毫不奇怪的。我们认为美学的基本内容包括美、美感、美的创造和美育。

二、美学与其他学科的联系

美学是一门边缘学科,与社会科学、自然科学有着密切的联系。

1. 美学与哲学的关系

哲学为美学提供了世界观和方法论,是指导美学研究的理论基础。当然,美学作为一门独立的科学,有自己特定的研究对象和特征。

2. 美学与伦理学的关系

伦理学是研究在社会实践基础上形成的人与人之间的道德关系,是以社会的、阶级的道德规范来指导人们的行为的学科。伦理学的根本问题是善恶问题。善恶与美丑直接相关,有着内在的联系,因而美学研究必然与伦理学研究有着联系的一面。但是美学毕竟是有不同于伦理学的对象和内容。伦理学研究的是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们的行动;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。伦理学研究的根本目的是求善,而美学研究的根本目的是求美——研究善的内容如何体现于具体的感性形象。

3. 美学与心理学的关系

心理学是研究人的心理活动的一般规律的科学,而人类的审美意识是一种特殊的心理现象。因此,研究美学必然要涉及到心理学的范畴,美学的发展也必须借助于心理学的研究成果,当然,人们的审美心理活动不同于一般的心理活动,美学也不同于心理学。在美学研究中,既不应忽视美学与心理学的联系,又不应把美学与心理学等同起来。

4. 美学与艺术理论的关系

美学理论和文艺理论历来是互相渗透、密切结合在一起的。由于文学艺术作品是具有普遍意义的审美对象,所以美学和文艺有着不可分割的联系。美学研究艺术问题,必然要涉及到艺术与现实的审美关系、艺术的本质和特征、艺术创作的规律和艺术欣

赏、艺术评论等方面的问题,从而从艺术实践和艺术理论中总结、概括出美学规律,不断推动美学的发展。美学与文艺学研究的对象、任务、作用和方法虽有交叉、渗透,但也不尽相同。美学研究的范围很广泛,除艺术美外,还必须研究自然美、社会美、美感,以及美感与客观现实美的关系等问题。另外,美学也不研究文学艺术方面的一般问题。美学对于文学艺术的研究,是以研究人与现实之间的审美关系为出发点的。所以,美学不等于文艺学,文艺学也不等于美学。

5. 美学与自然科学的关系

现代自然科学能够启发我们在人与现实世界的大系统中来把握审美现象,在美学研究的某些环节上可以吸收运用信息传输理论和数学方法,从而促使美学研究的数量化、精确化,还可以启发我们突破线性思维模式的局限,引导我们认识审美判断的多向发展的各种可能性,认识审美现象的随机性等等。

6. 此外,美学与人类学、生理学、语言学、教育学、建筑学、工艺学等等许多学科都有密切的联系。这说明,美学涉及的领域是非常广阔的。我们了解这一点是很重要的,一方面有助于自觉地分析美学与相关学科的联系与区别,可以进一步理解美学的研究对象、范围和特征;另一方面懂得从不同的领域、不同的角度来研究美学问题,不断开拓美学研究的新的途径;同时,也懂得研究美学必须有广博的知识,努力加强相关学科的学习。否则,很难掌握美学的基本理论。

三、为什么要学习美学

首先,是时代的需要。随着人民物质生活和精神生活的发展,在各个生活领域中都提出美的要求,随着时代的发展,创造了许多具有我们时代特点的美好事物。这要求我们从理论上对生活和艺术中美的发展加以概括,以便更自觉地按照美的规律去改造客观

世界和主观世界,懂得按照美的规律去创造美和欣赏美。

其次,是发展社会主义文艺的需要。在建设社会主义精神文明中文学艺术有着重要的作用。由于文学艺术是审美意识的集中表现,能把娱乐与教育相结合,因此对群众的精神生活能产生广泛而深刻的影响,但是如何能创造出更多更好的作品以满足群众的审美需要,如何使作品能引人入胜,把深刻的思想内容与完美的艺术形式统一起来,这就需要从审美上去探索艺术的规律。比如为什么《青春之歌》、《红岩》、《渴望》等等作品能够打动人,能够引起人的美感,为什么《少女之心》、《风流花少》这样的作品趣味低下,令人憎恶。这就要我们通过学习美学去总结艺术创作和欣赏中成功的经验,以便加以推广,对那些失败的或不太成功的作品,也要找出经验教训,借以推动社会主义文艺的发展。

再次,是开展审美教育的需要。这一点对于师范院校的学生来说,尤为重要。因为他们除了自身必须具备完美的人格、具备正确的审美观和良好的审美能力外,走上教师岗位后,还肩负着教育人和培养人的重任。而美育在塑造完美的人格方面,有着不可替代的作用。

第一,美育可以陶冶人的情操,净化人的心灵。西方美学家席勒说过:“要使感性的人成为理性的人,除了首先使他成为审美的人,没有其他途径。”(席勒《美育书简》第21页)苏联教育家苏霍姆林斯基说过:“美育是人类心灵的体操——它使我们的精神正直、心理纯洁、情感和信念端正。”这些话道出了美育对培养人们道德情操的极为重要的作用。确实如此,人们欣赏优秀的文艺作品,观赏绚丽的大自然,感受多彩的社会美,都会不知不觉地从情感上受到感染,从理智上受到教育,从心灵上受到陶冶。正是如此,古人常以风来比喻美育,说它像风一样无影无踪,却又像风一样有力而不可抗拒。东风一吹,草木皆绿,百花盛开,人们也像呼吸空气一

样,把四面八方吹来的美的风,吸进自己的肺腑,渗入自己的血液,从而使自己的心灵得到净化、人格美化、道德高尚化。

我们说美感是人们对美的事物的反映中所得到的精神愉悦和享受。而审美教育的目的正在于通过对美的事物来唤起人们的审美情感,使之在情绪的激动中陶情怡性。如我们阅读《红楼梦》时,时而为大观园宏伟豪华的建筑、优美宜人的景致而叹赏,时而为凤姐阴险毒辣、笑里藏刀的举止而愤恨,时而为刘姥姥进大观园而开怀大笑,时而为黛玉的孤寂凄惨而落泪伤心。我们的感情便也在这一系列的情感激动中得到培养和陶冶。所以,在日常生活中,当我们遇到烦恼、遭受挫折,感到愁闷无聊时,投身于大自然的怀抱,移情于优美的自然风光,或了解时代楷模逆境中奋起的坎坷经历,或阅读优秀感人的文学佳作。这时,烦恼和苦闷便会烟消云散,内心的情感也就随之升华到一个高尚、纯洁的境界。有的人每遇烦恼便借酒浇愁或寻找刺激,这只能使自己陷入于愁苦的泥潭而不能自拔。这与美育是背道而驰的。

第二,美育可以丰富人的知识,完善人的智力,培养人的创造能力。美育可以开阔我们的视野,在自然美、社会美和艺术美的欣赏过程中,可以让我们广泛而深入地接触自然和社会的复杂现象,使我们获得广博的科学文化知识,增强我们浓厚的学习兴趣,促进我们智力的完善。如阅读优秀的文学作品《红楼梦》,可以从中了解到封建社会生活的真实面貌,从而获得丰富的形象的社会历史知识。审美教育过程中所引起的美感可以激发学生学习的兴趣。如优美动人的文采美可以激发我们学习语文的兴趣,端正、流利、秀气的汉字美,可以激发我们练习书法的兴趣。对于科学家来说,科学研究的对象,也就是他们审美的对象,植物学家眼中的花草,动物学家眼中的细胞,天文学家眼中的日月星辰,都具有美的魅力。每一项科研成果的取得,他们都能从中获得最深切的美感和

无穷的樂趣。一個對自然、社會和藝術感覺不到美的人，是不可能擁有濃厚的學習興趣和科研興趣的。

美育還可以豐富人們的想像力，培養人們的創造才能。愛因斯坦說過，想像比知識更重要，因為知識是有限的，而想像力概括着世界上的一切，是知識進化的源泉，是科學發明不可少的動力。一個人要想成為科學家，沒有想像力，是不可能有所成就的。美育可以幫助科學家們獲得科學上的成功。他還說，我們這個世界“可以由音樂的音符組成，也可以由數學的公式組成”，“陀思妥耶夫斯基所給予我的要比任何思想家都多，比高斯還多！”陀思妥耶夫斯基是著名的俄國文學家，他寫過很多小說，愛因斯坦如此推崇他，可見美的藝術對這位偉大科學家的巨大影響。愛因斯坦一生酷愛音樂，還是一個出色的鋼琴和小提琴手，他在相對論的研究工作之余，常常彈奏貝多芬的樂曲，讓思緒任意馳騁。他創立的相對論與他平時注意開拓思維，培養自己的想像力是分不開的。

第三，美育還可以使人身心得到娛樂和休息。周恩來同志說過：“有人問我：文藝的教育作用和娛樂作用是否是統一的？是辯證的統一。群眾看戲看電影，是要從中得到娛樂和休息，便通過典型化的形象表演，教育寓於其中，寓於娛樂之中。”（《周恩來論文藝》，第92頁，人民文學出版社1979年版）在現實生活中，人們看戲，觀畫，聽音樂，閱讀文學作品，遊覽名山大川，觀賞自然風光等等，一個重要的目的就是為了消遣娛樂，人們在一種健康的審美閱歷中引起了快感，也就愉悅了身心，激發了向上的精神，完善了人格。

四、怎樣學習美學

怎樣學習美學，我認為最關鍵的是要做好以下幾點：

一、學會辯證地歷史地看問題。要認真學習馬列主義，學習馬克思主義哲學的方法論，運用辯證唯物主義和歷史唯物主義的思

想论和方法论,具体地历史地研究美的现象,避免孤立地、静止地研究问题。

二、学会独立思考。在美学这个领域,许多重大问题,都没有一致的结论,而且短时间内也很难得出一致意见。学习时,对各种不同的看法,要注意辨别思考,做出正确的分析判断。

三、要注意结合艺术实践。美学与艺术有着密切的联系。因此,在学习美学的过程中,要结合艺术实践。唱歌、跳舞、绘画、写作等等各方面都要懂一些。要多欣赏一些名曲、文学名著、美术名作等,甚至进行必要的文学艺术创作,把相关的美学原理运用到艺术欣赏和艺术创作中去,做到理论联系实际。

四、要广泛地涉猎美学著作及相关的知识。美学上的许多问题众说纷纭,没有定论。学习时,要广泛地阅读不同专家、学者的美学著作,对不同的观点加以比较分析,同时,还要了解美学发展史,对美学史上的一些有过重大影响的美学家的美学思想和美学见解,要有较深入的了解和分析,并批判地继承和合理地借鉴。美学是一门边缘学科,涉及到许多相关的学科和领域。因此,要学好美学,还要广泛地学习与其相关的学科知识,诸如心理学、伦理学、教育学、艺术学、社会学等方面的知识。为美学原理的领会和运用打下扎实的基础。

思考题

1. 为什么说美学是一门既古老又年轻的学问?
2. 美学的研究对象是什么?它与哲学、伦理学、心理学、艺术理论、自然科学的联系怎样?
3. 谈谈我们为什么要学习美学?
4. 你打算怎样学习美学?

第一章 美的本质与特征

第一节 美的起源

一、浩瀚的美域

美,这个千古生辉的字眼,她像一个具有诱人魅力的精灵,使多少人为了能够一窥她的情影,觅得她的芳踪,而心飞神驰,上下求索。爱美的天性,时时在人们的心灵湖泊里漾起对美的渴望与追求。

法国艺术家罗丹说过:“美是到处都有的,对于我们的眼睛,不是缺少美,而是缺少发现。”大千世界,美,琳琅满目;美,无处不在;美,无时不有。你看,柳丝含烟,岸草吐绿,远山凝黛,近树滴翠。我们躺卧在茸茸如茵的草坪上,望碧空如洗,看乳燕绕飞,听小溪淙淙,只觉得生活是如此美好,生命的活力在周身奔突,我们思接千载,神游万里,禁不住要引吭高歌。

当我们仰望星空,翘首天宇时,就能看到星河璀璨,宇宙浩瀚的壮阔之美。你看,旭日东升,红霞万道,何等绚丽;月明星稀,夕照余晖,又是何其幽美;天风海涛,动地狂飙,又是何其壮美!

当我们俯瞰大地,放眼神州时,顿觉“江山如此多娇。”巍巍昆仑,滚滚黄河,浩浩长江,气势磅礴,蔚为壮观;桂林山水,西湖风光,旖旎秀美,令人心醉;又见“鹰击长空,”虎啸山涧,何等刚劲健美,富有锐气雄风。至于千枝争绿,万木争春,给人以艳美之感;艳阳金秋,层林尽染,给人以绚美之感;百丈冰崖,红梅怒放,则给人