
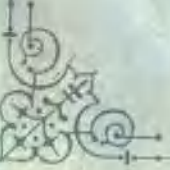

美学概论

周忠厚 蒋培坤 丁子林 编著

文化艺术出版社

北京人文函授大学教材

美 学 概 论

周忠厚 蒋培坤 丁子林 编著

文化艺术出版社

美 学 概 论

北京人文函授大学教材

周忠厚 蒋培坤 丁子林 编著

*

文化艺术出版社出版

(北京前海西街17号)

昌平百善印刷厂印刷

*

开本787×1092毫米 1/32 印张:8.875 字数185千字

1988年6月北京第1版 1988年5月北京第1次印刷

印数: 00,001—25,000册

书号: ISBN7-5039-0122-5. I·76

定价: 1.60元

目 录

第一章 美的本质与特征	(1)
第一节 美的起源	(2)
第二节 美的本质	(11)
第三节 美的特征	(18)
第二章 美的形态	(26)
第一节 自然美	(26)
第二节 社会美	(33)
第三节 艺术美	(39)
第三章 美的范畴	(43)
第一节 优美	(43)
第二节 崇高	(48)
第三节 滑稽	(57)
第四章 美感的本质与特征	(64)
第一节 美感源于实践	(64)
第二节 美感的本质	(72)
第三节 美感的特征	(77)
第五章 审美欣赏与审美判断	(83)
第一节 审美欣赏中的主体与客体	(83)
第二节 审美感受的差异性和共同性	(88)
第三节 审美判断及其标准	(92)
第六章 审美心理及其主要形态	(102)

第一节	感觉与知觉	(102)
第二节	联想和想象	(107)
第三节	情感和理解	(111)
第四节	美感的种类	(115)
第七章	美的创造规律	(120)
第一节	什么是美的创造	(120)
第二节	人类美的创造的一般规律	(124)
第八章	艺术美的创造	(139)
第一节	艺术美创造的特殊规律	(139)
第二节	艺术的创造过程	(142)
第九章	各类艺术的美学特征	(159)
第一节	表现性空间艺术 ——实用艺术	(159)
第二节	表现性时间艺术 ——表情艺术	(164)
第三节	再现性空间艺术 ——造型艺术	(168)
第四节	再现性时间艺术 ——综合艺术	(173)
第五节	语言艺术 ——文学	(178)
第十章	美育	(181)
第一节	什么是美育	(181)
第二节	美育的特点	(184)
第三节	美育的作用	(186)
第十一章	生产美学	(191)

第一节	产品的美	(191)
第二节	生产环境的美	(196)
第三节	劳动者的美育	(199)
第十二章	生活美学	(203)
第一节	政治生活中的美	(203)
第二节	一般日常生活中的美	(207)
第三节	人体美、心灵美、行为美、语言美、 环境美	(215)
第十三章	景观美学	(227)
第一节	景观美的本质和特性	(227)
第二节	景观美的分类	(232)
第三节	景观美的创造和观赏条件的改善	(234)
第四节	景观美的欣赏	(235)
第十四章	科学美学	(238)
第一节	科学美	(238)
第二节	科学美的特性	(241)
第三节	科学美感	(247)
第四节	科学美学的作用	(250)
第十五章	商品美学	(256)
第一节	商品美学研究的对象、任务和 方法	(256)
第二节	商品美的特性	(261)
第三节	商品美的外部审美处理	(266)
第四节	商品美学的实际应用	(270)

第一章 美的本质与特征

美学，顾名思义，是一门研究美、美感和与之相关问题的科学。人类在自身的发展过程中，与客观世界建立了各种各样的关系，其中包括审美关系；人类为了自身的生活和发展，必须从事各种社会实践，其中包括审美实践。美学所研究的，就是人对现实的审美关系，就是人类审美活动的本质、规律。人对现实的审美关系，包括对社会现象、自然现象、艺术现象和美感现象的关系。因为社会实践的具体领域不同，美学又可以包容艺术美学、生活美学、生产美学、景观美学等等。

美学是一门年轻而又古老的科学。说它年轻，是因为十八世纪以前并没有美学这一学科。真正把美学作为一门科学系统研究是从十八世纪开始。十八世纪德国哲学家鲍姆加顿（1714—1762年）于1735年在他的《关于诗的哲学沉思录》中首次创用“Asthetik”（即美学，或译为“感觉学”、“感性学”），到1750年，他就正式用它作为自己的一本书的书名。自此，美学作为一个学科才开始流行起来。说它古老，是因为西方从古希腊开始，东方从我国的春秋战国开始，都有大量关于美学问题的论述。马克思主义的产生，为美学这门科学奠定了辩证唯物主义和历史唯物主义的基础，从而使美学发展到了一个新的阶段。我们学习美学，必须以马克思主义为指导，在马克思主义的指导下，我们学习美学，应运用理论与实践相结合的方法、历史和逻辑相统一的方法、内

部和外部相联系的方法。随着新技术革命的深入，我们还应运用社会科学和自然科学相结合的方法，把系统论、信息论、控制论等方法运用到美学研究中。

从西方的古希腊开始、东方的我国春秋战国开始，美的本质一直是一个难于找出答案的斯芬克斯之谜，也是美学研究的重点和难点。我们的学习，就从美的本质开始。

在客观世界中，存在着许多美的事物，它们同人构成一定的审美关系，能引起人们的审美感受。这样的事物，称之为审美对象。审美对象存在于人类活动的各个领域，如自然界、社会生活及艺术领域。这不同领域里的各种各样的美的对象，是否具有共同的根源及本质呢？如果有，那么这种根源与本质又是什么呢？这就是我们在这一章里所要探讨的问题。在探讨这个问题之前，我们首先要弄清楚人类的审美对象是怎样产生的，即弄清楚美的起源问题。

第一节 美的起源

客观世界的美是怎样产生的，它是怎样成为人类审美对象的？具体地说，美究竟是人类社会出现以前自然界本身的产物，还是人类社会出现以后人们社会实践的产物？它之所以成为人类的审美对象，是由于自身的原因呢，还是由于别的原因？在这个问题上，历来的美学家，存在着不同的看法。

历史上有一些美学家，认为美的事物之所以美，在于事物本身的某些自然属性，如对称、比例、均衡、秩序、和谐等等；认为事物的这些属性并不是人类社会产生以后才具有的，而是在这之前就已存在了；因此，美的存在并不依赖于人类社会，与人的社会实践无关。古希腊自然哲学家赫拉克利特、

诗学家亚里斯多德都曾表明过这样的看法。从中世纪、文艺复兴一直到十七、十八世纪，也有不少人持这种观点。这种观点坚持了唯物主义的立场，主张从事物本身去寻找美的根源。但是，它不可能科学地回答美的起源问题。诚然，自然事物具有对称、比例、均衡、秩序、和谐等等特性，它们构成美的感性形式，但是，具备这些特性的事物之所以具有审美的意义和价值，则是在它们成为人类的审美对象之后；离开了人和人类社会，就无所谓美丑，因为它们还不是人的对象。

历史上有一些美学家，从另一个角度探讨美的起源。他们承认，美离不开人这个主体，而且是人类社会所特有的现象。但是，他们或者把美的根源归之于人的某种生理、心理机制，或者断定美是心灵的产物或是感情的外射。这是一种主观唯心主义的美学观点，它割裂了人对客观世界的审美关系，特别是人类实践中主体与客体的辩证关系，因而，同样不可能对美的起源作出科学的解释。

历史上还有一些美学家，认为美是某种绝对理念的产物。如古希腊哲学家柏拉图认为，美的根源存在于理念世界，现实中事物的美，只是由于“分有”了这个理念世界中的“美本身”。古代罗马的美学家普洛丁，十九世纪德国哲学家黑格尔，都有类似的看法。这种观点彻底地否认美的现实根源，特别是否认人类社会、人类实践对美的产生的决定性作用，因而，更不可能对美的起源作出科学解释。

在美学史上，对美的起源问题作出真正科学的解释，是在马克思主义诞生以后，马克思、恩格斯关于劳动创造世界，劳动创造人类，以及人类通过劳动实现自身的对象化，使自然成为“人化自然”的理论，为科学地解开这个历史之谜提

供了钥匙。

马克思主义认为，劳动是人类生命活动最基本的形式，是人类历史的真正起点。正如马克思所说，“整个所谓世界历史不外是人通过人的劳动而诞生的过程”^①。人最初和动物一样，不过是自然界的一部分，只是由于劳动，才使自己从自然界分离出来，并与动物相区别。当人开始通过劳动自觉地改造自然的时候，他就摆脱了与自然的原始同一，意识到自然界是自身活动的客体，并与之建立起对象性的关系。而这时，在人的面前，就出现了一个“对象世界”。所谓“对象世界”，主要是指人类劳动活动所及的世界，当然也包括人类其他活动如认识活动所及的世界。这个世界是随着人类活动范围的扩大而历史地不断扩大的，但在其现实性上又总是有限的。美，作为客观事物的一种属性，正是属于这个对象世界的；一切不属于对象世界的事物，无所谓美丑，不可能成为人的审美对象。

我们探讨美的起源，不能离开这个前提。在美学史上，那种单纯从事物的自然属性或人的主观精神去探讨美的起源的做法之所以错误，就在于离开了这个前提。

既然美是人的对象世界的现象，那末，它的产生，必然有赖于对象世界的形成，而客观自然界之成为人的对象世界，则是人类劳动活动的结果。由此我们可以断言，美，作为对象世界的一种属性，同样是人类劳动活动的产物。关于这个问题，我们可以从以下三个方面来加以说明：

（一）人类的劳动使劳动过程和劳动动作本身成为人的

^①马克思：《1844年经济学哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》第42卷，第131页。

对象性活动，成为人的审美对象。这是劳动创造美的一条重要途径。

众所周知，人的劳动与动物的劳动是有根本区别的。这种区别的最主要之点，就在于人能自觉地把自己和自己的生命活动（主要是生产劳动）区别开来，而动物则不能。正如马克思所指出的：“动物和它的生命活动是直接同一的。动物不把自己同自己的生命活动区别开来。它就是这种生命活动。人则使自己的生命活动本身变成自己的意志和意识的对象。他的生命活动是有意识的。这不是人与之直接融为一体的那种规定性。有意识的生命活动把人同动物的生命活动直接区别开来。”^①这段话的意思是：人的生命活动即生产劳动并不象动物那样是一种出于本能的无意识活动，而是一种不受直接肉体需要支配的有意识、有目的的自由、自觉活动。因此，人的活动本身就成为他的意志和意识的对象，成为一种对象性的活动。马克思在《资本论》中还表述过这样一个观点，人为了占有物质自然界，使自然界为自己的需要服务，就使自己身上的自然力（臂和腿、头和手等）运动起来。当他通过这种运动作用于他身外的自然而改变自然时，也就同时改变了他自身的自然，他使自身的自然力从沉睡状态中充分发挥出来，并使之受他自己的控制。^②这就是说，人是把自身的自然力作为一种客观力量来加以运用的，并且可以有目的、有意识地控制这种力量。这一点决定了人类的整个劳动，包括劳动过程、劳动动作、劳动技能等等必然是

^①马克思：《1844年经济学哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》第42卷，第96页。

^②参阅《资本论》第1卷，第201—202页。

一种对象性的活动，从而使这种劳动活动由功利向审美方面演化成为可能。人类最初的文化史证明，在原始氏族那里，熟练的劳动动作、劳动技能，不仅是原始人改造自然的一种物质手段，而且还是原始人的一种精神性的审美对象；他们通过这种劳动不仅可以得到物质上的满足，而且还可以得到审美上的享受。这正是原始艺术得以产生的前提和基础。原始艺术，正是在原始人劳动活动的基础上形成和发展起来的。譬如说原始的音乐和舞蹈，作为人类最初的艺术活动，即是对劳动节奏、劳动动作的模仿性再现，它们所表现出来的美，正是劳动的美，或劳动过程、劳动动作的美。普列汉诺夫在谈到原始舞蹈时曾经指出：“野蛮人在自己的舞蹈中往往表现各种动物的动作，这怎样来解释呢？只能解释为想再度体验一种快乐的冲动，这种快乐是由于狩猎时使用力气的结果……当狩猎者有了想把由于狩猎时使用力气所引起的快乐再度体验的一番冲动，他就再度从事模仿动物的动作，创造自己独特的狩猎舞蹈。”①原始舞蹈，尽管十分简单、幼稚、粗糙，但毕竟是一种审美的艺术创造；而这种创造所依据的，正是原始人的生产劳动。由此可见，在原始人那里，艺术美不过是劳动美的忠实再现；而这种劳动美，正是劳动本身所具有的一种属性，是劳动的产物。

劳动活动之所以具有审美的属性，即具有审美的意义和价值，当然是由劳动的本质所决定的。马克思曾经谈到，当人在生产中物化了他的个性和他的个性的特点，并在从事劳动活动时享受到个人的生命表现时，就会感受到一种个人的乐

①普列汉诺夫：《没有地址的信·艺术与社会生活》，第83页。

趣。^①这是人类劳动的一种本质表现。人的劳动是人的最基本的生命活动。由于这种生命表现本身可以使人享受到某种乐趣，因而就使劳动带有了审美的意义。前面普列汉诺夫所举原始舞蹈说明了这一点。由于原始舞蹈再度体验了人们在狩猎时使用力气（生命力）所引起的快乐（乐趣），因而这种舞蹈就被认为是美的。美，在这里就是人类生命活动的一种表现。正是由于这一点，人类的劳动经过长期的、无数次的反复和实践，才逐渐成为美的对象。我们从这个事实，完全可以作出美起源于或产生于劳动的论断。

（二）人类劳动使劳动工具从最初单纯具有使用价值逐步演化为带有审美价值，成为人类审美的对象，这是劳动创造美的另一条途径

人类通过自己的劳动，首先创造了使用价值，而后才创造了美。事物的使用价值先于审美价值，这是马克思主义的一个重要美学观点。因为人首先要求得温饱，求得生存，然后才能追求精神上的需要。《墨子》中说，“食必常饱，然后求美；衣必常暖，然后求丽”这反映了美的产生的历程。这可以从人类劳动工具由实用到审美的演变清楚地看出。

马克思主义告诉我们，人类劳动区别于动物的劳动，是从制造工具开始的；因为工具的制造最明显地体现了人类自由、自觉活动的特性。人类最初制造工具，例如原始人打制各种石器，完全是为了获取生活资料这一实用目的。我们从已经出土的那些极其简陋、极其粗糙的原始人的石刀、石斧、石凿、石镑等石器工具可以看出，原始人利用天然的石块和石片等，

^①参阅马克思：《詹姆斯·穆勒〈政治经济学原理〉一书摘要》，《马克思恩格斯全集》第42卷，第37页。

作简单的加工，只是考虑到是否实用，并不是为了美观。这种石器工具在造型上已具有一定的规则，但这种规则也显然仅仅是出于实用的需要。例如，距今四五十万年前中国猿人所打制的石器，在外形上就已区别于天然石块。但他们制作这种石器并不是追求美，而是为了实用。稍后的山西许家窑人为适应狩猎的需要，制作了大量投掷用的石球；这种石球的造型也是由实用目的决定的，因为圆球形的物体较之不规则的物体更易于击中目标。属于旧石器时代中期的山西丁村人文化，在石器造型上已表现出明显的规则性，其中如砍砸器、球形器、厚尖状器，特别是三棱尖状器，其对称、均衡等造型特点已清晰可见。属于新石器时代的西安半坡村文化和山东大汶口文化，在石器造型上更注意到了对称、均衡等等规则。这个时期的石器已大多经过人工磨制，因而无论在器物的厚薄、宽窄或方圆变化上，都处理得较旧石器时代更为规整。但是，这类石器工具的造型特点，也仍然是由其实际效能决定的。今天我们所说的一些形式美的法则，如对称、均衡、比例等等，当时还只是属于实用的法则。如把石器制成对称的形状，只是为了用力的均匀，便于命中投掷目标，而造型上的光滑、匀整，往往是为了减少阻力，提高砍削锋利程度或投掷速度。

人类的劳动工具由单纯的实用价值演化为具有审美价值，这中间需要由某种观念作为中介。当原始人类从工具的实用形式中意识到自身的创造、智慧和力量，从而引起心理情感上的某种喜悦和满足时，他们的观念也就随之发生了变化，即认识到工具造型上的对称、均衡、平滑等等，不仅在效能上是有用的，而且在形式上是美观的。而一旦有了这样

的观念，他们在以后的工具制作过程中，就不仅仅考虑和追求实用功效，而且也考虑、追求形式上的美了。从而，既实用又美观的工具在人类历史上出现了，并由此产生了失去实用价值而只具有审美价值的特种手工艺品。例如，大汶口出土的玉斧，虽然保留了劳动工具的造型，但已不再具有实用性；因为玉石质坚易碎，显然不宜当作工具使用。概言之，人类的劳动工具从实用到审美的演变，是劳动创造美的另一条重要途径，尤其是形式美创造的途径。

（三）人类劳动产品由实用向审美演化，逐步成为人类的审美对象。这是劳动创造美的又一条重要途径。

人类的劳动产品，最初也完全是为了实用，这方面的情况类似于劳动工具的制造。最典型的例子是陶器的制作。陶器最初纯粹是为盛放物品而用；品种的不同，也完全取决于它们的用途；陶器上最初的线条、图纹，也多半是制作泥坯时留下的绳痕、织物痕或柳、藤、竹、苇等编织物的自然印痕。但是，当人们一旦发现这些痕记具有某种美的特性，可以作为欣赏的对象时，他们也就自然而然地产生了一种自觉创造的欲望。于是，原来只是由这些痕记形成的线条、图纹，由于原始人的自觉创造，逐渐变成了具有一定规则的几何纹饰。从这里，也就开始了人类劳动产品由实用向审美演化的历史。就是说，当人类一旦在劳动产品的粗糙实用形式中看到了自己的自由创造，从而把体现着这种创造和智慧的形式看作是美的形式，并加以珍爱和欣赏时，他们也就开始了对劳动产品的自觉的美化，即在实用的基础上进行自觉的审美创造。

前面谈到，原始人陶器上的最初的图案，可能是编织物留

下的痕迹。但一旦对形式美的创造成为一种自觉的审美创造之后，陶器（包括其他器物）图案的来源也就随之而不断扩大。有一些图案直接取之于自然形象，如我国仰韶文化和马家窑文化彩陶上的鱼、鸟、蛙纹等等，这些图形大都和当时人们的劳动活动有关，是人们在劳动中熟悉和喜爱的对象。有些图形是在自然形象的基础上加以提炼、概括、抽象出来的某种具有一定规则性的几何纹饰。有人对我国马家窑文化中的器物图案作过这样的说明：这些器物的主要几何图案花纹，“可能是由动物图案演化而来的，有代表性的几何纹饰可分为两类，螺旋形纹饰是由鸟纹变化而来的，波浪形的曲线和垂幛纹是由蛙纹演变而来的。”^①普列汉诺夫也曾谈到这一点。他引用人类学的研究报告说：“在土人的装饰图案上，‘所有一切具有几何图形的花样，事实上都是一些非常具体的对象的、大部分是动物的缩小的、有时候甚至是模仿的图形’。例如，一根波状的线条，两边画着许多点，就表示是一条蛇，附有黑角的长菱形就表示是一条鱼，一个等角三角形可以说是巴西印第安妇女的民族服装的图形，我们知道这种服装不过是著名的‘遮羞布’的某个变种而已。”^②很明显，原始人之所以用上述动物形象或这类形象的抽象形式作为劳动产品（器物）的装饰图案，是由于在原始人那里，这些动物同他们的生活有着密切的关系，有的还与原始人的图腾崇拜有关。

以上我们从劳动活动（包括劳动过程、动作、技能）、劳动工具、劳动产品等几个主要方面论证了美起源于劳动，

^① 石头邦：《有关马家窑文化的一些问题》，《考古》1962年第6期。

^② 普列汉诺夫：《没有地址的信·艺术与社会生活》，第160—161页。

当然，这是就美的产生的最初根源而言的，至于美的产生过程，那是极其复杂的。譬如说，美的产生，离不开人类意识的中介作用。例如，我国的考古发掘证明，在人类通过劳动创造美的过程中，原始的图腾巫术、图腾崇拜等等，就起着十分重要的作用。前面提到的蛙纹和鸟纹，就可能是某一氏族部落的图腾标志。意识、观念在美的产生过程中的作用，也为世界其他民族的原始装饰艺术所证实。普列汉诺夫曾以非洲丁卡族妇女把二十磅的铁环戴在身上作为美的装饰为例，指出，这个氏族的妇女之所以有如此的装饰，是因为在她们看来，戴上二十磅的铁环较之仅仅戴上两磅重的铁环显得更富有。这里，美的观念就是与富有的观念紧密地联系在一起：越是贵重的东西就越显得美。因为，这个氏族当时正经历着“铁的世纪”，铁被认为是最贵重的。①

马克思在《1844年经济学哲学手稿》中曾作出过“劳动创造了美”这样一个论断。人类社会美的诞生的历史，证明了这个论断的科学性。人类在劳动中创造了美，在创造美的过程中又逐步提高和发展了自己的审美能力和审美需要；人类凭着这种提高了的审美能力，又创造出更新更美的事物，如此循环推进，使人类社会的美不断从低级向高级发展，美的领域也由有限向无限不断扩大。在这个过程中，人的实践、人的劳动起着决定性的作用。

第二节 美的本质

上一节我们谈到，在历史上，人们关于美的起源，有各种不同的解释。而由于各种不同的解释，也就产生了对美的

①参阅普列汉诺夫：《没有地址的信·艺术与社会主义》，第13页。