

美学范畴概论

主 编 杨成寅

编 委 杨成寅 成 立 朱克玲
郭志今 李一凡

撰稿人 王启帆 王小玲 史自强
成 立 李昆山 李一凡
李维世 朱克玲 陈致中
杨成寅 杨 英 唐 莹
章利国 章 斌 章楚藩

美院图书馆 B0016870

浙江美术学院出版社

责任编辑·版式设计 杨 英

封面扉页·辑页设计 毛德宝

美学范畴概论

主编：杨成寅

浙江美术学院出版社出版

（杭州南山路218号 邮政编码310002）

新华书店经销 浙江大学印刷厂

开本850×1168毫米 1/32 印张37.625 字数870千

1991年3月第1版

1991年3月第1次印刷

印数1—3,000（精装1,000）

ISBN 7—81019—100—4/J·96

软精装定价22.00元 精装25.00元

内 容 提 要

《美学范畴概论》由绪论、美学本体范畴、审美对象范畴、审美意识范畴、艺术美学基本范畴、方法风格流派范畴、艺术社会性范畴、艺术形态学范畴和中国古典美学范畴 8 编构成，计 77 章。对各个范畴的产生、演变、基本内涵以及该范畴在美学范畴概念体系网络中的地位 and 各个美学范畴之间的层次交叉关系，以马列主义为指导，作了比较精要的论述；详述与阐发相结合，历史与逻辑相统一，原理和概念相照应，有观点有材料，内容丰富，颇多创见。本书为中国古典美学范畴专辟一编进行阐释，将有助于读者对中华民族美学思想和独特概念的了解。本书对社会主义艺术美学的品格和发展方向也提出了明确的观点。

此书是我国第一部系统地论述美学基本范畴的学术专著，具有开拓性、系统性、科学性和现实性，填补了我国美学研究在这方面的一个空白。

本书可作高等院校美学、艺术理论学科辅教材。本书深入浅出，对文科大学学生、广大美学爱好者和美学专业工作者都具有研究参考价值。

编者前言

本书是我国美学家研究美学范畴体系的第一本专著，由10余位美学研究工作者参加撰稿，由浙江省美学研究会会长、浙江美术学院教授杨成寅主编。

美学大厦由自成体系的众多的美学命题和美学范畴概念所构成。本书8编77章，分别论述了70来个美学范畴，并把这些美学范畴向更多的不同层次的美学概念结合在一起，构成了一个井然有序的、立体的、多方位、多层次的美学范畴概念体系。本书每章结合着美学范畴内涵的揭示，还深入浅出地论述了美学的有关基本命题。

各章既有关于各个范畴的有代表性的翔实的理论资料，又有编著者自己对范畴和命题所作的逻辑严密的、观点明确的分析判断。有关艺术种类的篇章，概括地论述了各种艺术的审美特征以及与该门艺术有关的美学范畴概念。对15个中国古典美学范畴的简明扼要的论述，可以看成是中国古典美学的一幅“导游图”。

本书的出版将对我国美学界对美学范畴体系的深入研究起到推动作用。在编写过程中也力求能够满足高等院校包括高等院校有志于美学的青年学生掌握美学范畴概念的需要。

本书由主编杨成寅和杭州师范学院成立教授统稿，发稿前由杨成寅通读全稿，再对全稿进行修改加工，最后定稿。

目 录

编者前言	1
------	---

绪 论

第一章	美学对象	3
第二章	美学范畴	14

第一编 美学本体范畴

第三章	审美活动	29
第四章	审美对象	40
第五章	审美主体	53
第六章	审美关系	64
第七章	审美规律	76

第二编 审美对象范畴

第八章	美	93
第九章	自然美	108
第十章	社会美	124
第十一章	形式美	136
第十二章	丑	160
第十三章	崇高	174

第十四章	悲剧性·····	190
第十五章	喜剧性·····	208

第三编 审美意识范畴

第十六章	审美意识·····	225
第十七章	美感·····	237
第十八章	审美情感·····	249
第十九章	审美直觉·····	281
第二十章	审美意象·····	293
第二十一章	审美趣味·····	304
第二十二章	审美理想·····	315
第二十三章	审美标准·····	325

第四编 艺术美学基本范畴

第二十四章	艺术·····	347
第二十五章	艺术美·····	369
第二十六章	艺术形象·····	379
第二十七章	艺术典型·····	397
第二十八章	形象思维·····	421
第二十九章	艺术想象·····	435
第三十章	创作灵感·····	448
第三十一章	艺术真实·····	461
第三十二章	内容与形式·····	477
第三十三章	审美建构·····	496

第五编 方法风格流派范畴

第三十四章	创作方法·····	515
第三十五章	艺术风格·····	530

第三十六章	艺术流派·····	550
第三十七章	现实主义·····	564
第三十八章	浪漫主义·····	583
第三十九章	古典主义·····	603
第四十章	自然主义·····	623
第四十一章	形式主义·····	643
第四十二章	社会主义现实主义·····	664
第四十三章	现代主义·····	681

第六编 艺术社会性范畴

第四十四章	艺术的功能·····	709
第四十五章	艺术的意识形态性·····	727
第四十六章	艺术的民族性·····	742
第四十七章	艺术的人民性·····	755
第四十八章	艺术的倾向性·····	768

第七编 艺术形态学范畴

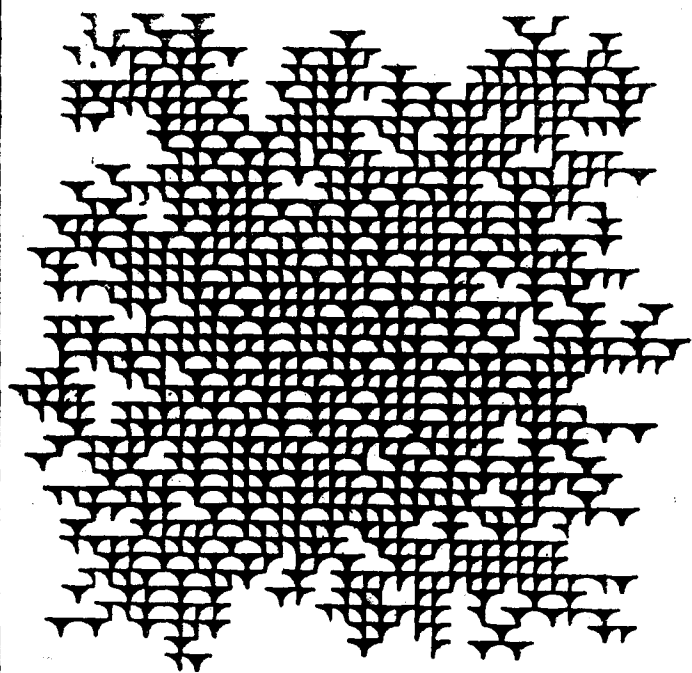
第四十九章	艺术形态学·····	779
第五十章	音乐艺术·····	793
第五十一章	舞蹈艺术·····	809
第五十二章	造型艺术·····	829
第五十三章	绘画艺术·····	842
第五十四章	雕塑艺术·····	867
第五十五章	建筑艺术·····	884
第五十六章	工艺美术·····	900
第五十七章	书法艺术·····	915
第五十八章	摄影艺术·····	930
第五十九章	语言艺术·····	937

第六十章	戏剧艺术·····	950
第六十一章	杂技艺术·····	963
第六十二章	电影艺术·····	982

第八编 中国古典美学范畴

第六十三章	美 丑·····	1003
第六十四章	中 和·····	1015
第六十五章	刚 柔·····	1028
第六十六章	心 物·····	1041
第六十七章	形 神·····	1053
第六十八章	气 韵·····	1064
第六十九章	情 理·····	1075
第七十章	文 质·····	1086
第七十一章	虚 实·····	1097
第七十二章	意 境·····	1109
第七十三章	兴 象·····	1124
第七十四章	神 思·····	1137
第七十五章	虚 静·····	1147
第七十六章	物 化·····	1162
第七十七章	法 度·····	1173
后 记	·····	1184
附 录	本书各章执笔情况·····	1191

绪 论

第一章 美学对象

自从鲍姆嘉通1750年提出“美学”这个名称以来，美学终于摆脱哲学的依附而独立地沿着自己的道路发展。日益重视艺术的审美经验的系统研究，日益重视审美活动与物质生产以及日常生活的密切结合，是当代美学发展的重要特征。随着工业美学、技术美学、环境美学、生产美学等各个美学分支朝生活各个领域的广阔延伸，对艺术创作与艺术欣赏以及各种艺术部门的审美规律的研究也愈来愈细致深入。这种情况随即带来美学学科本身范围、对象与性质的变化和理解的分歧。美学不再是“艺术哲学”，不再是“感性认识的科学”；美学研究的对象不能局限于艺术的范围，也不能局限于感性认识或主体审美经验的范围，而是已经扩大到人类审美活动的一切领域。美学是以艺术的创作经验和鉴赏经验为核心研究人类的审美活动及其一般规律的科学。

美学思想早在中国先秦和西方古希腊时代已经存在，而美学作为一门严格意义上的独立学科迟迟到18世纪的德国方才产生。最早提出“美学”这个名称的，是鲍姆嘉通。他在1750年出版了《美学》，正式把这门学科定名为“美学”(Aesthetics)。Aesthetics的希腊文原意为凭感官感知。如果直译，这个词应译为“感性学”。鲍姆嘉通企图将感性认识的研究和理性认识的研究区分开来，并以此作为美学与哲学的分界。这样做虽然使美学终于摆脱哲学的依附，获得独立地位，但也带来两个危险：一是造成感性与理性的对立，这种对立形成近、现代西方美学的一大特色；二是造成美学研究对象本身的模糊性，Aesthetics本身是一个极不确定的含混概念。鲍桑葵说：“‘埃斯特杨克’的主题是朦胧的观念（其所以如此，正因为其朦胧），亦即以感觉形态出现并且一直保持在这种形态中的认识。”^①于是带来关于美学本身对象、范围、性质的理解的分歧。

鲍姆嘉通给美学下的定义是：“美学作为自由艺术的理论、低级认识论、美的思维的艺术、与理性类似的思维的艺术，是感性认识的学科。”^②

“自由的艺术”，是指“美的艺术”，就是我们今天所说的具有审美价值的艺术。看来，鲍姆嘉通把艺术看作为美学的基本对象，并把艺术与认识联系起来，认为艺术认识是一种“感性认识”。他一反18世纪初沃尔夫、高特雪特宣扬的理性主义美学观点，极端重视感性认识在艺术创作中的作用。他断然确定艺术认识就是一种感性认识，认为这种认识的获得主要不是靠理性，而

^①鲍桑葵：《美学三讲》，第43-44页，上海译文出版社，1983年版。

^②鲍姆嘉通：《美学》，第13页。文化艺术出版社，1987年版。

是靠感觉、想象而来。这种提法虽然有点矫枉过正，但对批判理性主义，突出艺术认识的特征，还是有意义的。他所谓的“低级认识”就是“感性认识”。他认为认识可以分为低级形态的感性认识 and 高级形态的理性认识两种。不过，他并不真正认为两种认识能力有高低之分，用这两个概念只是为了区分两种认识的性质。这样，他把艺术看成是低级认识或感性认识，并不是贬低艺术认识的价值，而是为了强调艺术认识的特殊功能和独立价值。

“美的思维”是为了说明艺术认识的特殊性而采用的另一种措辞。鲍姆嘉通认为艺术家具有某种特殊的思维方式，其特别之处在于思维离不开美。美学的目的就是达到感性认识自身的完善，而这种完善，也就是美。反之，感性认识自身的不完善的结果就是丑。^①他把美看作现象的统一体，这就要求艺术充分地、如实地把握现实世界直接呈现出来的现象的丰富性和多样性。这样，美的思维所要达到的，就与逻辑思维所要达到的目的完全不同：前者要求的是现象的完美，后者要求的则是概念的正确。虽然求真是科学和艺术的共同追求，但科学追求的是逻辑的真，而艺术追求的是审美的真。^②

“与理性类似的思维”，这种措辞，显然也是为了强调审美活动的认识的特殊性。他继承和发挥了莱布尼茨关于认识可以分为“暧昧的认识”和“显明的认识”的思想，认为审美中的感性认识不是或不完全是理性认识，但又“类似”理性认识。措辞虽然模糊，但他显然猜测到了审美过程形象思维与逻辑思维的联系，只不过还未能用科学的概念和定义揭示二者的真正联系和区别。

鲍姆嘉通把美学界定为“与理性类似的思维的艺术”的科学，其中“艺术”一词，显然是种借代，是在“规律”、“法则”、“方法”这样的意义上借用“艺术”这个概念的。这也造

^{①②} 参看鲍姆嘉通：《美学》，第18-19页。

成人们关于他的美学定义的理解的混乱。

鲍姆嘉通还有一个重要思想：认为美学法则仿佛是各种艺术理论的北斗星。这个见解是深刻的。不过，这也说明，他没有把艺术以外的审美活动列入美学的研究范围。他的“感性认识的科学”局限于艺术的范围。在他的美学框架中，美学范畴还是不发展的，往往借用哲学范畴（如“感性认识”等），没有形成严整的美学范畴体系，对美学本身的界定也不准确。不过应当看到，“美学”这一名称由鲍姆嘉通创立和运用，他的历史功绩是不可抹杀的。

二

马克思对美学的伟大贡献在于，他把美学安置在社会物质生产这个现实的起点上。随着物质生产的发展，从生产劳动中逐渐分离出审美的精神劳动，由此诞生独立形态的艺术，并相应地形成人们对客观世界的一种特殊的、能动的掌握方式，即艺术掌握世界的方式。在私有制下，艺术在阶级对立中发展，既有它作为意识形态的一般的客观发展规律性，又有它的特殊的规律性。人类生活的发展没有止境，审美活动的发展，艺术的发展和美学的发展也无止境。美学需要随着社会实践与审美活动的不断创新而日益发展。

马克思主义对美学的性质的看法大致可以归结为以下几点：

(1) 美学是历史科学的分支学科。它和整个历史学科一样，不能离开人类社会历史发展的总进程，它是这个过程的一个方面，一种特殊的反映。

(2) 美学研究的对象，不应局限于人们精神生活领域里的美学问题，或艺术中的一般规律问题，而应扩大到人们的物质生活领域中去。在今天，美学研究应当同我们现阶段的社会主义物质

文明和精神文明建设结合起来，为培养全面发展的新人服务。

(3) 艺术的审美活动的研究是美学的核心组成部分，艺术是美学的核心对象，但不是全部对象。现实生活的各个领域的审美规律在艺术创造和艺术鉴赏中得到最集中、最鲜明的表现。

(4) 社会一切事物的发展都为社会物质生产的历史过程所制约。我们并不否认艺术发展的相对独立性，但反对那种认为艺术的发展完全可以从它本身的内在结构上去解释的观点。审美活动及其理论形态的美学不能独立于历史整体发展之外，因此，艺术的本质、存在、结构和功用，只有放到整个社会历史发展整体中才能得到科学的解释。

三

苏联美学界关于美学的性质和对象的讨论，值得我们充分注意。最近，由奥夫相尼柯夫主编的《马克思列宁主义美学》（1983年版），总结了各方面的意见，对美学的性质、对象、范围和方法做出如下新的阐述：

(1) 美学是关于自然、社会、物质生产和精神生产中审美的科学，是关于按照美的规律进行创造的一般法则的科学，是关于审美意识起源、发展和功能的科学（其中包括艺术这一反映现实的特殊形式）。

(2) 美学的内容和结构在每一时代都要受历史的制约。它一方面决定于审美活动和审美意识的全部形式对现实的掌握的水平 and 性质，另一方面决定于美学所赖以建立的科学哲学体系的性质，同时也决定于心理学、历史学、社会学、艺术学等专门学科的情况。随着美学的对象的扩展和充实，美学研究的方法也因现代科学获得的成就而日益完善。

(3) 现代形态的马克思主义美学作为一种知识体系可划分为

美学史、美学理论和美学批评三部分。美学研究各部分的细致划分,不仅表明美学知识体系本身发展的复杂性,而且表明美学研究方法的多样性。如果说传统的美学研究方法仅仅同哲学与艺术相联系,那么现代美学在解决自己的问题时,不但要采用哲学、社会科学的方法,还要采用自然科学的方法,数学、心理学、生理学的方法。

(4) 马克思列宁主义美学最一般的哲学性问题有:审美活动中主体与客体的关系问题;艺术与其他社会生产形式和社会意识形态的关系问题;现实主义创作方法问题;关于艺术发展的历史规律性问题;关于审美教育问题等等。这些一般美学问题的解决,乃是其他的具体的艺术科学方法论的基础。

(5) 作为科学的美学在当前情况下仿佛是哲学与各种艺术学(文学、音乐学、戏剧学、电影学等等)对艺术的具体研究之间的接合点。

(6) 研究美学范畴体系具有巨大意义。在扩大传统美学范畴并加以精密化的同时,在批判利用一般哲学方法论的同时,还要有选择地利用系统论、信息论、控制论、符号论、逻辑学、数学等等方法。这必然导致诸如系统性、整体性、结构、符号、对应这样的概念在美学范畴中生根。恰如其份地利用各种新的研究方法以及与之相联系的概念,对艺术和整个审美活动进行科学分析,将使美学有可能将一般审美范畴和概念具体化,揭示出整个艺术的内在结构和发展机制。美学范畴体系需要将传统方法和新的研究方法结合在一起,使美学有可能实现综合地处理艺术和人类的审美活动的各种问题。

四

迄今为止,中外美学家关于美学的性质和对象,有以下几种