

责任编辑 郭明刚
装帧设计 蒋万景

美学百题

(按姓氏笔划为序)

吕美生 向光灿 杨忻蓀 岳介先 秦裕芳

*

安徽人民出版社出版

(合肥市迴龙桥路1号)

安徽省新华书店发行 安徽新华印刷厂印刷

*

开本: 787×1092 1/32 印张: 11 字数: 240,000

1985年12月第1版 1985年12月第1次印刷

印数: 10,000

统一书号: 2102·12 定价: 1.40元

美学 101 题

——《美学百题》序

李泽厚

“美学热”持续不衰，似乎愈来愈多的人对美学发生了兴趣，想学习，想了解。于是，继许多书刊之后，合肥中国科技大学、安徽大学的一些同志有是书之编撰。我未看到稿件，顾名思义，这该是一本简明扼要地回答或解答美学一些基本问题的通俗或半通俗读物。书的目录，我看了，不能说使人很满意，但毕竟涉及或接触、介绍了许多有关的美学知识，对读者应该是有帮助的。

“百题”者，大概是取这个数字有好记、圆满、大全之意。不过事实上美学并没有那么圆满。这里，我倒想提出一个101题：即学习美学要注意或具备一些什么基本知识或基本条件？

我不打算挤进本书作者队伍，所以只提问，不作答。但最近有些头痛的事也使我想回答一条。这就是，学习美学特别是写作美学文章，起码要注意或学点形式逻辑。不要误认美学即文艺或美学乃表现情感者，可以毫不顾及思维或论证的逻辑性、科学性。

之所谓“头痛的事”云者，是近来仔细拜读了几篇批评我的美学大作，都洋洋洒洒，下笔万言；有篇大抵是作者得意之作，在全国范围内免费散发赠阅，一直赠到许多与美学

无干的人(当然是名人)手中，并也确被某科研部门看中，摘入“学术”新“动态”之内。两篇都是反对我的美的客观社会性的主张的。我这主张自五十年代提出后，曾不断受到各种严厉的驳难、反对；今天有新的批评，我本来应不意外。不料这次新批评又确乎使我意外得目瞪口呆。例如，我主张美是客观的；他却说，难道客观的都是美吗？你看那苍蝇蚊子不都属客观，美吗？我说，人化的自然是美的本质；他驳斥道，那样，自然不就都变成了社会，自然不就消失了吗？唯心主义!!!……当然他讲得要曲折复杂得多，不过说穿了，就是用的这种论证。

于是乎，我只好张开大嘴，无话可说：想答辩却不能，欲一笑置之又万分困难。因为，如果连形式逻辑也不遵守，如何能进行辩论呢？如果不辩论，这些文章又都口诛笔伐，极有气派……。考虑良久，决定还是甘心被诛吧。因为“人是动物”推论不出“动物是人”，“加糖的水”推不出“加糖后，水就变成了糖”……似乎是头脑健全的人的常识；不知为何，一到这些撰写学术论文的大笔之下，就都变了。既然如此，又何必去分辨呢？美学如此，亦可哀也矣。

于是乎，我想“美学热”毕竟并非好事，已经把某些人热昏了头。只顾写文章出名，只要写得玄秘难懂，似通非通，引上几段马克思，免费到处散发……就可以发生影响，而且被作为重要的“学术动态”。

是不是“学术动态”呢？是，又不是。文中对我的批评，五十年代到八十年代，好些同志表述得远为清楚、尖锐、详尽，这些文章相比起来，实在逊色得多，以至搞到连形式逻辑也不讲的地步，从而这似乎很难说是学术。但这种行文、

办事之法，又确乎是新动态。什么动态呢？商业心理动态？成名捷径动态？不得而知。而学术竟如此“动态”，亦可哀也矣。

于是乎，我想切切实实地普及些美学基本知识，编写些美学百题，还是大有好处大有必要的。只是我狗尾续貂地添上这个101题，不知作者们读者们见怪否？

1985年6月

目 录

1. 什么是美学?	1
2. 怎样才能学好美学?	3
3. 美学与哲学的关系如何?	6
4. 美学与伦理学的关系如何?	8
5. 美学与艺术理论的关系如何?	11
6. 揭开美的奥秘的道路在哪里?	14
7. 美就是一朵鲜艳的花或一幅传神的画吗?	18
8. 美是人的主观美感的造物吗?	21
9. 人类社会出现以前, 客观世界就存在美吗?	25
10. “花红”与“花美”的区别究竟在哪里?	28
11. 为什么说审美活动是一种人类直观自身的活动?	32
12. 美的创造也有规律可循吗?	35
13. 怎样理解“劳动创造了美”?	39
14. 劳动者在异化劳动重压下还能创造美吗?	44
15. 怎样理解“美是人的本质力量的对象化”?	47
16. 为什么说共产主义是我们的社会理想, 也是美 学理想?	50
17. 美的存在形态及其基本特征是什么?	54
18. 自然美是社会现象吗?	57
19. 为什么说追求心灵美是高尚的审美情趣?	61
20. 行为美的基本特征是什么?	64

21. 什么是艺术美?	68
22. 如何认识形式美?	71
23. 什么是朦胧美的审美特征?	74
24. 如何理解真、善、美的关系?	77
25. 什么是优美?	81
26. 什么是崇高?	83
27. 如何理解悲剧美?	86
28. 如何理解喜剧美?	89
29. 什么是美感的生理基础与心理内容, 美感与 快感的区别在哪里?	92
30. 如何理解美感的共同性?	95
31. 如何理解美感的差异性?	99
32. 如何理解美感的民族性、时代性和阶级性差异?	101
33. 如何理解审美心理的“积淀”说?	105
34. 如何理解审美的“心理距离”说?	107
35. 如何理解美感中的领悟现象?	111
36. 如何分析审美的“移情”作用?	114
37. 如何理解艺术欣赏中的通感现象?	118
38. 如何理解审美感受中的想象活动?	121
39. 如何理解审美感受中的情感活动?	124
40. 马克思、恩格斯是如何论述艺术美中的现实 主义问题的?	127
41. 为什么说典型化是从现实生活到艺术美的桥 梁?	131
42. 艺术形象与非艺术形象的区别在哪里?	134
43. 如何解释灵感?	138

44. 什么是艺术的辩证法?	141
45. 如何看待艺术中“化丑为美”的现象?	145
46. 如何看待文艺的审美作用, 它与认识作用、 教育作用的关系怎样?	148
47. 艺术世界的生活内容有什么特征?	151
48. 如何理解建筑艺术的美学特征?	154
49. 中国园林建筑的美学特征及其在建筑艺术中 的地位如何?	158
50. 如何理解雕塑艺术的美学特征?	161
51. 如何理解绘画艺术的美学特征?	164
52. 如何理解书法艺术的美学特征?	168
53. 如何理解实用工艺的美学特征?	172
54. 如何理解音乐艺术的美学特征?	175
55. 如何理解舞蹈艺术的美学特征?	178
56. 如何理解语言艺术的美学特征?	181
57. 如何理解戏剧艺术的美学特征?	185
58. 如何理解中国戏曲艺术的美学特征?	189
59. 如何理解电影艺术的美学特征?	192
60. 如何看待体育美学, 它与体育运动的关系怎 样?	196
61. 如何理解人体美, 怎样看待裸体艺术的审美 价值?	199
62. 如何评价服装美学, 人体服装的美学价值怎 样?	202
63. 什么是商品美学, 怎样理解商品的美学价 值?	206

64. 什么是技术美学?	209
65. 如何理解中国和外国古代美学思想的异同?	212
66. 如何理解中国古代小说美学的主要特点?	215
67. 如何评价孔子的美学思想?	219
68. 如何评价庄子的美学思想?	223
69. 《乐记》所阐明的音乐美学思想在中国美学史上的地位与作用怎样?	225
70. 如何理解顾恺之的绘画美学思想? 他对中国绘画艺术的贡献怎样?	230
71. 如何理解刘勰《文心雕龙》的美学思想?	233
72. 如何理解和评价白居易现实主义的诗歌美学思想?	237
73. 如何评价司空图《诗品》中的美学思想?	241
74. 如何理解梅尧臣以“平淡”为核心的诗歌美学思想?	244
75. 如何理解和评价严羽《沧浪诗话》的美学思想?	247
76. 如何理解王夫之的诗歌美学思想体系?	250
77. 如何理解叶燮唯物主义的诗歌美学体系?	253
78. 如何理解石涛的绘画美学思想?	256
79. 如何评价刘熙载《艺概》中的美学思想?	260
80. 如何理解王国维境界说的诗歌美学思想?	264
81. 蔡元培是怎样提倡美育的? 他的“以美育代宗教说”的经验教训是什么?	267
82. 柏拉图关于“美本身”的思想是怎样提出来的? 对其应作何评价?	270
83. 文艺复兴时期人文主义者的美学思想的基本内容是	

什么?	273
84. 十七世纪英国经验论美学思想的特征是什么? 休谟和柏克经验论美学的联系和区别在哪里?	276
85. 如何理解和评价狄德罗的“美在关系”说?	280
86. 莱辛美学思想的基本内容是什么?	283
87. 歌德美学思想的基本内容是什么?	287
88. 席勒的《审美教育书简》是怎样论述艺术起源于游戏的? 如何理解他的《朴素的诗和感伤的诗》?	291
89. 如何理解和评价康德对“美”的分析?	294
90. 如何理解和评价康德对“崇高”的分析?	299
91. 如何理解和评价黑格尔关于“美是理念的感性显现”的思想?	302
92. 黑格尔是怎样划分艺术发展的历史类型的? 他对各艺术门类之间关系的看法怎样?	304
93. 如何理解和评价车尔尼雪夫斯基“美是生活”的基本思想?	308
94. 如何理解和评价叔本华的悲观主义的美学思想?	311
95. 如何理解和评价柏格森的美学观点及其在《笑的研究》中提出的基本思想?	315
96. 如何理解和评价克罗齐“直觉说”的美学观点?	318
97. 马克思主义产生前, 西方关于悲剧理论的发展情况怎样?	322
98. 马克思主义产生前, 西方关于喜剧理论的发展	

情况怎样?326

99. 什么是美育?329

100. 为什么说审美教育是建设社会主义精神文明的
重要内容?333

1. 什么是美学？

美学是一门既古老而又年轻的科学。说它古老，远在两千多年前的古希腊的学者们，如毕达哥拉斯学派，柏拉图，亚里士多德，我国古代春秋战国时期的许多思想家，如孔丘、孟轲、庄周等人，都已有关于美的丰富的思想和深刻的论述。中国的《乐记》，柏拉图的文艺对话，亚里士多德的《诗学》，都可以说是古代世界专门的美学著作。说它年轻，因为美学作为独立的学科，到近代才开始确定下来。这就是德国哲学家鲍姆嘉通在1750年出版他的著作《美学》时，首次将这门科学命名为“Asthetik”，距今只有二百多年的历史。

那么，究竟什么是美学呢？

目前我国美学界，关于美学的对象，有代表性的几种看法是：第一，“美学既要研究自然界与艺术中一切客观现实事物本身的美——即美的存在诸规律，又要研究作为那种美的存在反映于人类头脑中的一切审美意识——即美感经验和美的观念的形成及发展诸规律”（《美学问题讨论集》第3集，第25页），即以美为中心，研究它的各个方面。第二，美学是关于艺术的科学。“美学就是艺术观，是关于艺术的一般理论……它不只研究艺术中的部分问题，而是全面地研究艺术各方面的理论，它不只研究部门艺术的理论，而是概括各个部门艺术的一般的理论。”（《美学问题讨论集》第6集，第22页）。第三，美学是研究人对现实的审美关系的科学。“美学是以艺术作为中心，并主要通过艺术来研究人对现实的审美关系以及在这一关系中所产生和形成的审美意识的一门科学。”（《美和美的创造》第12页）这些观点，各有其合理因

素，同时也存在有可商榷之处。

我们认为，要把握美学研究的对象，应当从这门科学的现实的和历史的实际情况出发，而不是从定义出发。尽管关于美学的定义众说纷纭，实际上美学研究总是围绕着三个方面的内容展开的，即美的哲学；审美心理学；艺术社会学。说以上三种观点有合理的因素，就在于这些观点也在不同程度上涉及到了这三个方面。

第一，美的哲学。美的现象极为丰富。从现实到艺术，从欣赏到创作，这纷繁复杂的美的现象的共同本质是什么？美的定义是什么？这个问题需要从哲学上进行研究和说明。可以这样说，只要对美的本质问题的探讨没有终结，美学研究就绝对不能摆脱哲学性质，美的哲学将永葆其青春活力。哲学上关于美和艺术的抽象的理论体系，总是各种具体的美学观点的支柱，它往往比那些精细的艺术批评、美的鉴赏分析影响更大、更深远。

第二，审美心理学。人们的审美心理活动是一个充满矛盾、极为复杂的过程。为什么对于同一个对象，有人认为美，有人却认为不美？读小说或者看戏，人们常会忘乎所以，思想感情跟着人物和故事的情节波动。置身青山绿水间，有时会感到山在点头，水在欢笑。同是红色，在科学家面前，它只是一个物理现象；如果采取审美的态度，则会使人感到热情、兴奋，甚至会联想到革命。有人报告某处失火，烧了多少间房子，我们虽没有看见，但不一定非想去了解这一情况；听说某处风景很美，我们则会产生强烈的欲望，非亲自去看看不可。这说明，别人的经验可以在人们之间互相传递，而美感经验却一定要自己身历其境去体会，不是靠逻辑

推理就能解决问题的。人们的审美活动，就是这样一个包括感知、想象、理解、情感诸因素交错融合的心理现象。这种复杂的心理活动，正是审美心理学所要研究的。客观上存在的美，只有通过具体的审美心理活动，才能对审美主体有直接的现实性。

第三，艺术社会学。它包括艺术理论、艺术批评和艺术史三个方面。艺术美是对自然美和生活美的能动的创造性的反映。艺术并不仅仅是美，但不美的东西，我们决不能称它为艺术。艺术的创作过程和社会影响两个方面，直接牵连着丰富的美的现象和复杂的审美心理活动。因此，我们在进行美的哲学思考，探讨审美心理学的同时，决不能忽视艺术在美学研究中的地位。艺术社会学应当是美学对象的一个有机组成部分。艺术社会学把艺术作为客观存在的审美对象，紧紧围绕着美、审美经验来研究，探讨艺术美（包括创作和欣赏在内）的一般规律。

谈到这里，我们可以给美学下一个描述性的定义：“美学——是以美感经验为中心研究美和艺术的学科。”（《美学》第3期，第30页）（秦）

2. 怎样才能学好美学？

美学是以美感经验为轴心研究美和艺术的学科。因此，研究美学首先要紧紧抓住审美心理学这一中心环节，才能带动双翼，即对美的哲学和艺术美的探索。但是，对于初学美学的人，学习的途径可以与研究的途径相反。因为，美的哲学是美感经验的灵魂，而艺术美则是审美经验的物化形态。初学美学首先要在美的哲学和艺术美的欣赏这两方面狠下功

夫，打下扎实的基础。这样，不仅可以推动审美心理学的研究，而且，三环套紧，相互补充，彼此印证，串为整体，从而促进整个美学的研究。

怎样才能学好美学？根据上述理解，应当努力培养两种能力：一是较强的理论思维能力；二是敏锐的艺术感受能力。“鹰击长空，鱼翔浅底，万类霜天竞自由。”一个有志于学习美学的青年，就应当既能象“鹰击长空”一样，可在抽象思维的王国里自由飞翔；又要象“鱼翔浅底”一样，能在艺术形象的海洋里自由浮沉。自由是对必然的认识和改造，因而在一定意义上可以说，美就是自由的象征。学习美学，应当具备一定的哲学、生理学、心理学、伦理学、社会学和文化史等基本知识。因为，世界上并没有同这些知识毫无关联的“纯美学”。除此之外，要真正学好美学，还必须努力培养自己有一个丰富而美丽的内心世界。对现实生活冷漠无情，不讲求社会主义精神文明，对周围同志缺乏挚爱的感情，对人类美好的未来缺乏信念的人，是很难学好美学的，当然更谈不上发现和创造生活美与艺术美了。

为了培养理论思维能力，我们要认真学点哲学。这不仅是为了解决方法问题，而且，因为美学历来就是哲学的一个分支。历史上著名的美学家，常常都是杰出的哲学家。他们的美学代表作，我们应尽可能多读一些。尤其是马克思主义哲学给美学以巨大的变革，唯物史观照亮了美的历程及其未来，在美学史上第一次把实践观点引进了美学领域，认为美是在实践基础上，一种合目的性和合规律性相统一的创造活动的成果。这些美学的基本观点，在马克思、恩格斯有关著作中，都有精辟的论述。

为了培养艺术感受能力，至少要懂得一门艺术。朱光潜先生说得好：“不通一艺莫谈美，实践实感是真凭。”当然，从美学角度研究艺术，和一般的艺术理论还是大有区别的。因为，它不研究具体作品的具体内容及其成败得失的社会历史原因，而是研究艺术给人“美的享受”的问题。这样通过艺术美的研究，反过来，也可把人们的审美心理、审美意识、审美理想等这些文化心理结构，在作品中历史地、具体地、层次清晰地揭示出来。这样，历代流传下来的艺术品，则成了一幅幅打开了的审美心理学的不朽画卷；而审美心理，则成为历史地沉积着的，人类精神文明的瞭望窗口。

马克思在《手稿》中曾指出：“你如果想得到艺术的享受，你本身就必须是一个有艺术修养的人。”因为，艺术美的欣赏和享受，必须以作为审美主体的人的心理感受为其中间环节的；所以，任何艺术作品在被欣赏和享受的时候，都必然包含着审美主体的感知、理解、想象和情感等多种心理因素所共同构成的综合运动。这样，我们在读一本小说，听一首乐曲，看一场电影……总之，面对着文学艺术作品，进行美的欣赏和美的享受的过程，也就不可避免地必然同时是一个美的发现，美的创造过程。一个人爱美的天性，如果能长期得到艺术美的陶冶、启发和培养，这个人就可以发展成为有艺术素养的人。可见，从美学上来掌握艺术美，别无捷径可走，只有充分运用你的审美心理功能，多看、多听、多想、多写。因为美感经验告诉我们，当我们面对着真正的艺术品，而又感受到美的时候，经常会感到出神入迷，如醉如痴，感情激动，不能自己，好象我们与美的对象融为一体了似的。这种类似直觉，迸发灵感的审美状态，标志着人的自

觉而自由的特性，同客观世界的必然性达到了高度统一。这种神与物游、情景交融的精神状态和审美心理往往是人的个性解放的生动体现。这样，时间愈久，经历愈多，久而久之，就可以获得高度的精巧的艺术感受能力。凭着这个能力，进而也就可以把握各个时代积淀着的审美心理结构及其美的历程；同时还可以去印证和阐发美的哲学的指导意义和规范作用。这也许是学习美学的一条比较稳妥的途径。（吕）

3. 美学与哲学的关系如何？

翻开学术文化史，我们可以看到这样一个现象：许多著名的美学观点都是由哲学家提出的。如古希腊卓越的唯物主义哲学家，被列宁誉为“辩证法的奠基人”的赫拉克利特，肯定了美是和谐这一著名观点。西方美学主要奠基人之一的柏拉图，是古希腊大名鼎鼎的客观唯心论哲学家。古希腊哲学家中最为渊博的学者亚里士多德的美学名著《诗学》，在西方一直被奉为经典。标志西方美学发展高峰的德国古典美学，其代表人物，无论康德还是黑格尔，都是大哲学家，而且德国古典美学正是德国古典哲学的一个有机的组成部分。

哲学家、思想家谈美，在中国古代也是一个传统。中国的先秦诸子，无论是孔丘、孟轲，还是荀况、庄周等人，他们虽然没有美学专著，但在自己的政治和哲学论著中，却深藏着丰富的美学思想。

这些学术现象说明：美学与哲学的关系是十分密切的。主要表现在：

第一，美学中有深刻的哲学问题。这是由美的现象的纷繁复杂、广阔多样、千变万化所决定的。