

088080

B8+338

3735

美学基本原理

定稿者

(按姓氏笔划为序)

刘叔成 夏之放 楼昔勇

编写者

(按姓氏笔划为序)

王长俊 王臻中 刘叔成 汪裕雄

夏之放 凌 珑 楼昔勇

11507/12

美院图书馆 B0016756

上海人民出版社

责任编辑 朱一智
封面装帧 范一辛

美学基本原理

刘叔成 夏之放 楼昔勇 等

上海人民出版社出版

(上海绍兴路54号)

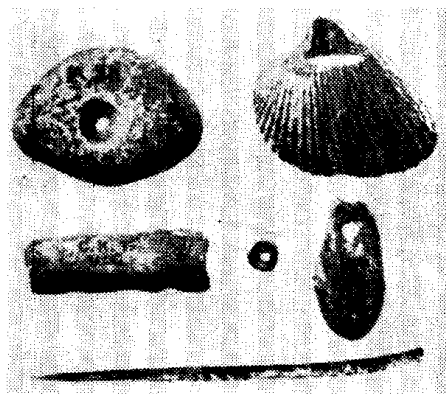
新华书店上海发行所发行 江苏如东印刷厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 15.5 插页 2 字数 301,000

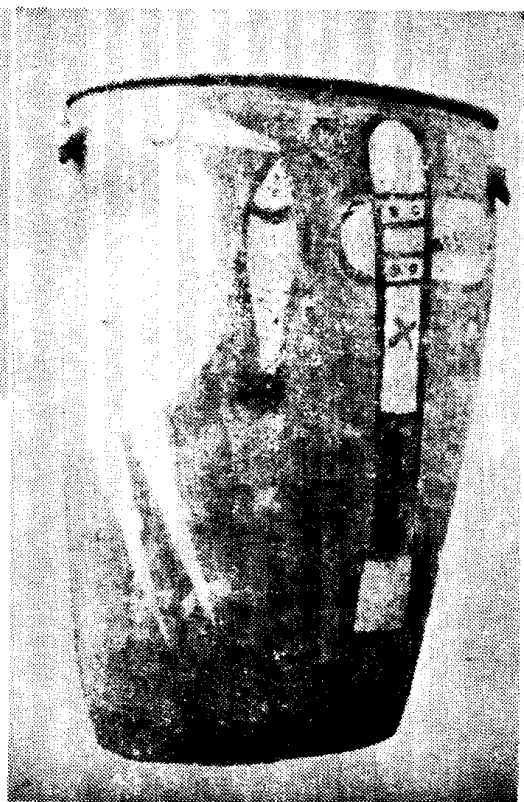
1984年8月第1版 1986年4月第2次印刷

印数 60,001—74,000

书号 2074·434 定价 1.95元

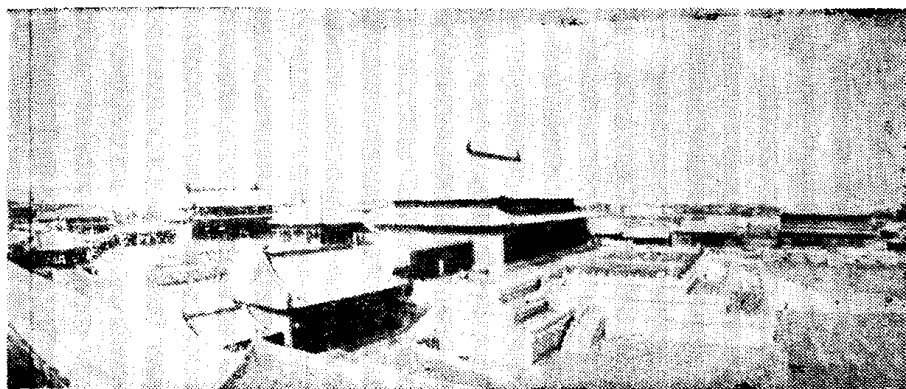
山顶洞人的装饰品
(旧石器时代)

仰韶文化彩陶上的鹤鱼石斧图
1978年河南省临汝县出土

西班牙阿尔塔米拉洞窟壁画
野牛(旧石器时代)

北京故宫太和殿、保和殿、中和殿全景

欧洲中世纪哥特式建筑外景

欧洲中世纪哥特式建筑的拱顶

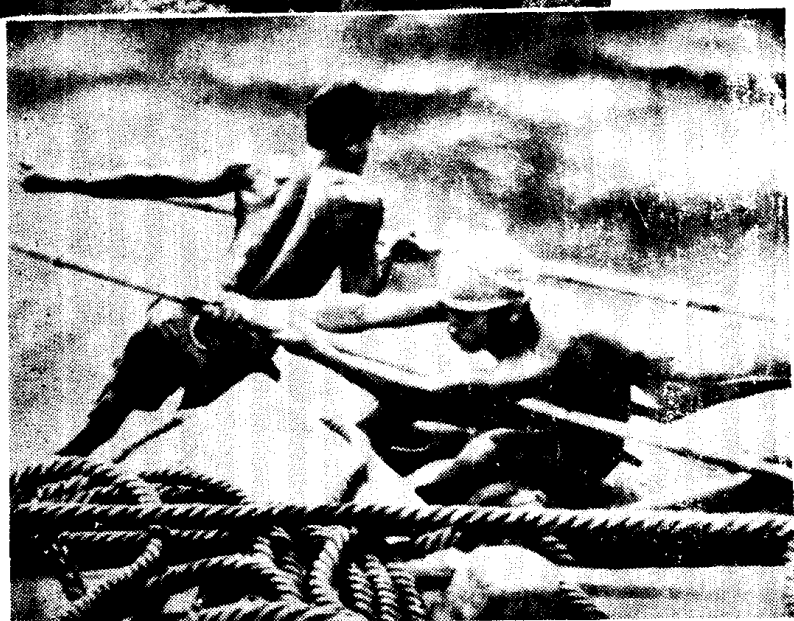

白菜辣椒
齐白石

思想者
(法)罗丹

黄山的松鼠跳天都

迎向暴风雨

序

冯 契

上海人民出版社的编辑同志把《美学基本原理》的清样送来给我看，要我写一篇序。我粗粗读了一遍，感到很高兴。本书作者是几位在高等师范院校从事美学教学工作的中青年教师，他们根据亲身的教学实践经验，吸取了近年来美学界的研究成果，用集体力量编写成这本具有一定特色的教材，对美学研究作了可喜的贡献。

我觉得这本书有一些明显的优点：首先，全书分为“论美”、“论美感”、“论美的创造”三编，先探讨美的本质，然后从欣赏者和创造者两个角度进行考察。这一结构具有骨架干净、脉络分明的特色。其次，某些问题敢于提出作者自己的独立见解；设立专章讨论“现实美的创造”，尤见新意。第三，涉及艺术问题，选材较严，抓住了艺术领域中有较高美学价值的重要问题进行讨论，避免了和另一门课程“艺术概论”（或“文学概论”）的重复。此外，本书材料丰满，文字的表达也比较流畅，某些章节写得颇有诗情画意。

作者在《绪论》中说：“美学作为一门科学，既是十分古老的，又是十分年轻的”。正因为“十分年轻”，所以关于美学理

论的某些基本问题，如何运用马克思主义的立场、观点、方法来加以阐明，目前尚无定论，而有待于大家来研究、探索。在探索过程中，当然就不免见仁见智，异说纷纭。这是好现象。因为只有通过不同意见的争论，通过百家争鸣，真理才会明白起来，并与错误分清界限。大家知道，关于美的本质以及美与美感的关系，国内存在着不同意见、不同学派。本书也提出了自己的主张，但这当然不是说这种主张是定论。我以为，在课堂上，教师还是应该把不同学派的见解介绍给同学们，让同学们展开讨论。这样做，有利于把美学问题的研究引向深入。

从美学是一门“十分古老”的学科来说，我想要强调一下研究中国美学史的重要性。人类无疑具有共同的审美活动的规律，但过去东西方文化各自独立发展，形成了不同的传统，所以也决不能忽视民族特点。中华民族有着非常悠久的文学艺术的传统，也有着非常悠久的美学思想的传统。中国人在美学思想和艺术传统上有什么民族特点？这是一个有很大的理论意义和现实意义的问题。

闻一多先生说过，四个古老民族差不多同时开始唱歌：印度人和希腊人是在歌中讲着故事，而《旧约》里的《希伯来诗篇》和中国人的《三百篇》则是抒情诗^①。希腊人早就写了史诗、悲剧、喜剧，而中国人从《诗经》、《楚辞》到唐诗，一直热衷于写抒情诗，而讲故事、演戏是比较晚出的，小说、戏剧要到宋以后才繁荣起来。和语言艺术的这种历史演变的特点相联系，中国人对其他各种艺术也注意发挥其抒情的功能，而中国古

^① 见《文学的历史动向》，载《神话与诗》。

典美学则比较早地发展了“言志”说和意境理论。这种意境理论在庄子的寓言、荀子的《乐论》和《礼记·乐记》中已经具体而微，到魏晋南北朝便奠定了基础。陆机《文赋》，刘勰《文心雕龙·神思》和谢赫论画“六法”，主要都是讲艺术意境创作过程中的形象思维。刘勰说：“陶钧文思，贵在虚静。……夫神思方运，万涂竞萌，规矩虚位，刻镂无形，登山则情满于山，观海则意溢于海。”他把艺术的形象思维看作是神与形、情与景、虚与实、静与动的辩证的统一。这种形象思维的辩证法，是从艺术创作的实践中总结出来的，也是同魏晋南北朝时期的哲学家们热衷于“形神”之辩、“言意”之辩、“有无(动静)”之辩相联系着的。到唐代，韩愈提出“不平则鸣”的论点，认为文学艺术是人类社会矛盾斗争的反映，作家真切地感受到时代的矛盾(“不平”)，感到心中有“不得已者”，于是借助于一定艺术手段，形象地把这种“不平”表现出来，这就是艺术。这种说法不同于“温柔敦厚，诗教也”，但也是“言志”说的发展，同时给小说、戏剧等叙事文学提供了理论根据。后来李贽说《西厢记》在“诉心中不平，感数奇于千载”，“《水浒传》者，发愤之所作也”，就是用“不平则鸣”的观点来解释小说、戏剧的。而黄宗羲则进一步发挥了“不平则鸣”的思想，说“文章，天地之元气也”。“阳气在下，重阴锢之，则击而为雷；阴气在下，重阳包之，则搏而为风。”他以为真正的好文章应是风雷之文，那是现实的矛盾冲突的表现，能激发人们的热情，鼓励人们为时代赋予的使命而英勇斗争。他运用更明确的辩证法观点对文学艺术作了哲学(美学)的解释。

所以，中国古典美学的历史发展有其显著的民族特点。如果说西方人比较早地发展了“摹仿”说和典型性格理论（在亚里士多德那里），那首先是关于叙事文学和造型艺术的理论；那么中国人则比较早地发展了“言志”说和艺术意境理论，那首先是关于抒情诗和音乐的理论。中国人很注意揭示美感和形象思维中的辩证法因素，有一派人还特别强调艺术是现实矛盾的反映，这种特点则是同中国古代的富于朴素辩证法的哲学传统相联系着的。

现在有许多青年同志对美学很感兴趣。我相信，只要他们深入掌握马克思主义的美学原理，运用于总结现实的审美经验，并和对中国古典美学的考察结合起来，那么，美学这门科学在中国一定会得到迅速的发展，并在社会主义精神文明的建设中发挥巨大作用。

以上是我的一点感想和期望。

目 录

序	冯 契(1)
---------	--------

绪 论	1
-----------	---

第 一 编

第一章 美的本质与特性	19
-------------------	----

一、一个难解的理论之谜	19
-------------------	----

二、美是人的本质力量的感性显现	26
-----------------------	----

三、美的特性	49
--------------	----

四、美的相对性与绝对性	59
-------------------	----

第二章 美的形式与形式美	67
--------------------	----

一、美的内容与形式	68
-----------------	----

二、形式美的构成	74
----------------	----

三、形式美的产生与发展	92
-------------------	----

第三章 自然美、社会美、艺术美	104
-----------------------	-----

一、自然美	104
-------------	-----

二、社会美	123
-------------	-----

三、艺术美	135
-------------	-----

第四章 崇高、滑稽与优美	148
--------------------	-----

一、崇高.....	149
二、悲剧.....	159
三、滑稽(喜剧).....	169
四、优美.....	180

第 二 编

第五章 美感的本质与特性	181
一、美感是人对自身本质力量的直观.....	188
二、美感的产生与发展.....	199
三、美感的特性.....	212
第六章 美的欣赏与判断	223
一、美的欣赏的主客观条件.....	224
二、审美趣味的差异性与共同性.....	231
三、审美判断的标准.....	248
第七章 美感的心理要素	260
一、感觉与知觉.....	260
二、想象.....	271
三、情感.....	279
四、理解.....	287

第 三 编

第八章 美的创造的一般规律	297
一、美的创造的实质.....	298
二、美的创造的历史发展.....	311
三、美的创造与异化劳动.....	329

第九章 现实美的创造	340
一、现实美创造的地位与意义.....	340
二、现实美创造的广阔领域.....	346
三、现实美的创造与物质文明、精神文明的关系	362
四、现实美创造的基本原则.....	370
第十章 艺术美的创造	379
一、艺术作品的创作过程.....	379
二、艺术的典型化.....	396
三、艺术美的创造与艺术家.....	409
第十一章 各类艺术的审美特征.....	417
一、艺术分类的美学根据.....	418
二、各类艺术的审美特征.....	424
第十二章 美育	455
一、美育的性质及其历史发展.....	456
二、美育的职能及其与德育、智育、体育的关系.....	463
三、加强美育，建设社会主义精神文明.....	470
后记	480

绪 论

在现实生活中，到处都存在着美；在现实生活中的人，大家都喜爱美，欣赏美，并不断地创造美。由于美的存在和发展，由于人类审美活动的不断展开，于是作为专门研究人与现实审美关系的科学——美学也就历史地产生了。

—

美学作为一门科学，既是十分古老的，又是十分年轻的。

从历史上看，人们对于美学中有关问题的研究，一直可以追溯到邈远的古代。在我国，早在二几千年前的奴隶制时代，人们对于一系列与美有关的问题，已经试图从理论上进行把握了。

据《国语》记载，楚灵王筑成了华丽的章华台，非常得意，便对他的臣子伍举说：“台美夫！”伍举回答道：“臣闻国君服宠以为美，安民以为乐，听德以为聪，致远以为明。不闻以其土木之崇高、彫镂为美……”。伍举对自己的见解作了具体的说明之后，就给美下了这样一个定义：

“夫美者，上下、内外、大小、远近皆无害焉，故曰美。

若于目观则美，缩于财用则匱，是聚民利以自封而瘠民也，胡美之为？”^①

这是我国较早的对美的本质的一种看法。照伍举看来，美与不美，不能仅仅决定于“目观”，而必须同社会功利、国计民生联系起来考察。这里，伍举强调的是美与善的联系，至于美与善的区别，则被他忽略了。在我国首先注意到美与善有所不同的，当推孔子。他对《韶》乐的评价是“尽美矣，又尽善也”。而对《武》乐的评价则为：“尽美矣，未尽善也”^②。孟子继承和发展了孔子的美学思想，不仅提出“充实之谓美，充实而有光辉之谓大”^③，从内容和形式两个方面对美的内涵作了规定，而且就共同的美感问题表述了相当精辟的见解。孟子说：“口之于味也，有同嗜焉；耳之于声也，有同听焉；目之于色也，有同美焉。”^④这对于我们今天研究美感的共同性，仍然有很大的启发。此外，墨子关于“食必常饱，然后求美”^⑤的论述；老子、庄子提出的美丑关系的相对性学说；荀子的“不全不粹之不足以为美”^⑥的观点，以及“心忧恐，则口衔刍豢而不知其味，耳听钟鼓而不知其声，目视黼黻而不知其状，轻暖平簟而体不知其安”^⑦的美感论；……都显示了远在先秦时代，我国

① 《楚语》上，《国语》卷一七。

② 《论语·八佾》。

③ 《孟子·尽心下》。

④ 《孟子·告子上》。

⑤ 《墨子·墨子佚文》。

⑥ 《荀子·劝学》。

⑦ 《荀子·正名》。

一些思想家已经广泛涉及到人类审美活动的许多方面，并取得了一系列重要成就。

事实上，从战国后期开始，随着物质生产的发展、精神生活的丰富，特别是文学艺术的繁荣，美学问题不仅得到了更为普遍的重视，而且深入到了文学、音乐、绘画、戏剧等各个艺术领域，并取得了较为出色的成果。比如，文论方面有陆机的《文赋》，钟嵘的《诗品》，刘勰的《文心雕龙》，司空图的《诗品二十四则》，白居易、苏轼的诗论和文论，严羽的《沧浪诗话》，叶燮的《原诗》等；乐论方面有荀子的《乐论》，公孙尼子的《乐记》，嵇康的《声无哀乐论》等；画论方面有顾恺之的《论画》，谢赫的《古画品录》，张彦远的《历代名画记》，郭熙的《林泉高致》，石涛的《苦瓜和尚画语录》等；剧论方面有王骥德的《曲律》，李渔的《闲情偶寄》等；书论方面有孙过庭的《书谱》，张怀瓘的《书断》等……这些著作体现了对美的规律的探索与把握，同审美体验与艺术鉴赏的有机结合，显示了我国古代美学的鲜明的民族特色。

在西方，美学研究的历史也是源远流长的。早在纪元前六世纪末，古希腊的毕达哥拉斯学派，就根据“数的原则”来剖析美，认为美在于“对立因素的和谐的统一，把杂多导致统一，把不协调导致协调”^①。这一观念，对后世美学产生了深远的影响。柏拉图则从哲学的高度，对美的问题进行了深入的探讨。在他的美学名著《大希庇阿斯篇》中，他不仅对当时流行

① 《西方美学家论美和美感》，商务印书馆 1980 年版，第 14 页。