

MEIXUEJIAOCHENG

美学教程

由明语 阎如恩 主编

美學

吉林人民出版社

美学教程

由明语 阎如恩 主编

吉林人民出版社

美学教程

主 编:由明语 阎如恩 责任编辑:谷艳秋

封面设计:北 晓

吉林人民出版社出版 发行

(中国·长春市人民大街7548号 邮政编码:130022)

印 刷:北京市朝教印刷厂

开 本:850mm×1168mm 1/32

印 张:16

标准书号:ISBN 7—206—03104—8/B·83

版 次:2005年8月第2版 印 次:2005年8月第1次印刷

印 数:1 000册 定 价:40.00元

如发现印装质量问题,影响阅读,请与印刷厂联系调换。

主 编 由明语 阎如恩

副主编 王业华 王丽莉 朱江
王瑜辉 姜宏波 潘维杰
谭春生

撰稿人 (以姓名笔画为序)

王业华	王明生	王丽莉
王瑜辉	由明语	朱 江
刘晓辉	赵洪武	张 涛
郑淑荣	阎如杰	阎如恩
商舒春	潘长忠	潘维杰
潘维艳	谭春生	

目 录

第一章 绪 论	1
第一节 美学及其由来	2
第二节 美学研究对象和范围	12
第三节 美学研究的任务和方法	25
第二章 美的发生和发展	35
第一节 评述几种美的发生论	36
第二节 美的发生探讨	41
第三节 美的发展	54
第三章 美的本质特征	90
第一节 美学史上对美的本质的探讨	90
第二节 马克思主义美的本质论	102
第三节 美的基本特征	112
第四章 美的存在领域	123
第一节 自然美	123
第二节 社会美	134
第三节 艺术美	142
第五章 美的表现形态	155
第一节 优 美	156
第二节 崇 高	160
第三节 悲 剧	169
第四节 喜 剧	179
第六章 美的内在形态	189

美学教程

第一节	实用美、修饰美、示差美	189
第二节	纯粹美 形式美	193
第三节	依存美	201
第四节	返璞美与审美形态的闭环系统	207
第七章	美的外在形态	212
第一节	人体美	212
第二节	服饰美	238
第三节	器物美与环境美	256
第八章	形式美	263
第一节	形式美的来源特征	263
第二节	色彩、形状、声音的审美作用	266
第三节	形式美载体的特点	271
第四节	形式美的法则	276
第九章	审美意识	286
第一节	审美意识的静态分析	286
第二节	审美意识的纵向分析	293
第三节	审美意识的横向分析	299
第四节	审美意识的本质特征	305
第十章	审美心理	313
第一节	审美感知	313
第二节	审美想象	318
第三节	审美情感	325
第四节	审美理解	328
第十一章	审美感受	333
第一节	崇高感	333
第二节	优美感	344
第三节	悲剧感	348
第四节	喜剧感	356

第十二章 美的创造	360
第一节 美的创造规律.....	360
第二节 人自身的审美创造.....	367
第三节 日常生活中的审美创造.....	373
第四节 艺术美的创造.....	380
第十三章 各类艺术的审美特征	389
第一节 实用艺术.....	391
第二节 表情艺术.....	405
第三节 造型艺术.....	413
第四节 综合艺术.....	421
第五节 语言艺术.....	429
第十四章 审美教育	434
第一节 中外美育思想和理论简介.....	434
第二节 审美教育的性质和特点.....	439
第三节 审美教育的职能.....	442
第四节 美育的社会目标和具体任务.....	446
第五节 审美教育的途径和方法.....	450
第十五章 现代西方美学思潮	454
第一节 人本主义美学.....	454
第二节 科学主义美学.....	479

第一章 绪 论

人类世界是个美丽的世界，我们总是在时时刻刻地感受美、捕捉美、追求美、创造美，既是美的鉴赏者，亦是美的创造者。

人类美学思想的产生，与人类的起源一样古老，自从原始社会人类通过劳动最终摆脱了动物的状态，开始懂得装饰自己、娱乐自己、出现了最早的原始艺术活动时起，人类的审美观念和最初的美学思想便已开始形成。

大千世界，我们面对着疏影暗香，嫩柳娇莺，惊涛飞瀑，峭壁苍松；或面对“骏马秋风冀北”式的壮美景色；或面对“杏花春雨江南”般的优美画卷，大自然的一草一木，一山一水皆能使人陶醉其中，流连忘返，产生无限的美感。

艺术世界，我们聆听一曲肃穆雄浑的交响乐；或观赏一台古典芭蕾《天鹅湖》；或品味一幅八大山人的水墨画；或鉴赏一尊古朴典雅的青铜器，这一件件，一幅幅美好的艺术珍品，给人们难以表述的美的享受。

人们既爱自然之美，艺术之美，也会被社会之美所感动。在我们现实生活中，有数不尽的美的事物，美的人格，美的心灵。有舍己为人的勇士，有甘为人梯的无名英雄，有救死扶伤的豪杰，有抗洪抢险的壮士，有平凡而伟大的劳动者。他们既是美的创造者，也是我们的审美对象。

“爱美之心，人皆有之”，爱美是人类的天性。美学是一门很诱人的学科，也是一门很富有群众性的学科。这里让我们先从美学及其由来谈起。

第一节 美学及其由来

美学，作为一门独立的学科始于 18 世纪中叶，由德国启蒙运动时期哲学家、美学家鲍姆嘉通创建，中间经过康德、歌德、席勒、谢林等人的发展，最后由黑格尔集大成，建构起严谨的美学体系。不过，翻开中外美学思想发展史，人们对美和艺术理论的思索和探讨，可以追溯到公元前中国的先秦时期和西方的古希腊时期。

一、美学的形成

美学思想是关于人类审美意识的理论形式，是人类社会实践的伟大历史成果。人类美学思想的产生，与人类的起源一样古老。它的渊源可以上溯到邈远的原始社会。人类的产生经历了一个漫长的进化、发展过程：从无机界到有机界，从低等生物到高等生物，从低等动物到高等动物最后到人。人是自然界自身发展的结果。人类在形成以前，即作为人类前身的动物，只是被动地服从自然，遵循着自然的选择和遗传变异的规律向前发展。各种反映形式相应地由低级到高级地产生和发展起来，即由刺激感应到感觉，然后产生了意识。原始人类有意识的社会实践活动，是人与动物的根本区别。而原始工具的使用，则是人类真正意义上的劳动的发端，同时也标志着人类审美意识的萌芽。人类在石器时代之初，作为武器的石块是没有加工过的。后来，为了实用的便利，对石块进行加工。经过加工的石块使人获得了一定的形式感，它一方面是人们在物质生产中对劳动工具的必然要求，这种工具投掷方便，受空气阻力小，命中率高，反映了社会生产有了新的发展；另一方面也是人类最初产生审美意识的必然结果，生产工具的对称、平衡、完整的形式，反映了人类早期孕育在直接

实用观念中的审美意识。

随着社会的前进，不但石器已经很均匀、整齐、灵巧和完整，而且还有各种石、骨的装饰品。原始人在小砾石、石珠上钻孔，在兽齿、兽骨上穿孔，成为可以佩戴的头饰和项链等。这种装饰品，已经潜藏着原始人所独有的观念含义。从作为客体而存在的装饰品来看，它是人类能动的创造活动的结果，积淀了一定的社会内容；从作为主体的原始人类来看，在他们的官能感受中积淀了观念性的想象、理解，具有初步的美感性质和意义。在原始社会，都有“图腾”崇拜和原始“巫术”信仰。所谓“图腾”，就是原始人所崇拜的某种动物、植物或自然现象。原始人把这些“神物”当成他们的祖先、保护者。最早的图腾是动物，这与当时的渔猎生活有关，是当时的渔猎生活在原始人头脑中反映的产物。之后是植物或自然现象，这是到了原始社会的末期，农业已经成为主要生活来源以后在原始人头脑中反映的产物。那么，原始人为什么要高高地树立图腾这面旗帜呢？原来这里面包含着宗教、艺术、哲学等胚胎在内的上层建筑，标志着原始人对大自然的感受已经取得了超感觉的性能和价值。原始人把自己所崇拜的图腾广泛地刻划于本氏族的工具、器物之上，这些形象作为祖先的替身，成为人们特定观念想象的物态化形式，可以激发愿望和情感，增强对祖先的信仰。从中可以看到图腾崇拜活动虽然不直接体现实用和目的，但却可以唤起人们的观念想象，具有一定的社会内容和原始人的理解内容，反映着原始人的审美观念、审美理想和审美趣味。由于原始人无法理解自然现象的因果联系，因而把自然力看成像人一样有意识有灵魂的东西。“自然力被人格化，最初的神产生了。”原始巫术是建立在自然神观念基础上、借助想象和幻想以支配自然力的非现实活动。它也服务于物质生产和人类自身的生产，运用的范围相当广泛：生产劳动、治病、丧葬、战争等。原始艺术也具有审美发生学的性质。以狩猎巫术

为例。原始人盛行狩猎巫术，是希图用幻想的巫术手段来弥补现实的狩猎手段之不足。这里有操作演练、传授经验的活动，又有通过摹仿形象（绘画和歌舞）唤起信仰、激发意志和情感的活動。人们通过对动物以及狩猎动作的摹仿，拓展了自己的想象能力，把事实的真实幻化为想象的真实，在想象的画面和场景中，融进了自己的愿望、意识和情感，促进了审美意识的发展。

自从人类进入阶级社会以后，社会出现了分工，使得农业、手工业、商业，都有长足的发展。人们对于自然界的现象和规律的认识逐渐深化，各种自然科学知识，天文、地理、光学、力学、数学等，都不断地向新的高度发展。哲学思想异常活跃，出现了形形色色的哲学派别的对立和斗争。各种艺术诸如建筑、雕刻、音乐、诗歌等，都有突飞猛进的发展。人们常常把人类审美和艺术实践的经验提升到哲学的高度来加以总结，力图把它们作为宇宙的一个组成部分，来揭示它们的本质和规律。这是美学思想的真正历史起点。

中国美学具有悠久的历史传统。在春秋战国时代，卓越的思想家老子、孔子、孟子、庄子、荀子和韩非子等从各自不同的哲学观点出发，触及到美学问题。老子“大音希声”的美学主张、孔子“尽善尽美”的美学观点、孟子“充实之谓美”的美论思想、庄子“天地有大美”的审美观、荀子“崇其美，扬其善”的美善统一观等等，都显示了远在先秦时代，一些思想家已经在探讨美的问题了。从战国后期开始，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。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》，严羽的《沧浪诗话》，叶燮的《原诗》等；乐论方面有荀子的《乐论》，公孔子子的《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《闲情偶记》等；书论方面有孙过庭的《书谱》，张怀瓘的《书断》。这些著作体现了对美的规律的探求和把握与审美经验和艺术鉴赏的有机结合，显示了我国古代美学思想的鲜明的民族特色。

西方美学思想发源于古希腊。早在公元前六世纪末，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”，对后世美学产生了深远的影响。不过，古希腊早期的美学思想，大都依附于自然哲学，往往是在探索宇宙本原时涉及美的问题。从德漠克利特开始转向小宇宙即人的心灵的研究，中经智者派提出的“人是万物的尺度”，到苏格拉底强调“人认识自己吧”，哲学注意的中心逐渐由自然界转向社会，开始扭转了自然哲学对人的冷漠态度，随之美学思想也转向关注人和社会问题。柏拉图在美学名著《大希庇阿斯篇》中，不仅对当时流行的种种美学见解提出了异议，还辨析了“什么是美”和“什么东西是美的”两个不同性质的命题。在《伊安篇》、《理想国》、《会饮篇》等哲学著作中，对美的本质和艺术美的问题作了具体的阐述。亚里士多德批判地继承了柏拉图的美学思想，他的《诗学》是欧洲文艺美学的最早经典著作。他提出了“美的整一”说，肯定了现实生活中美的客观存在，并对艺术美的创造等问题作出了杰出的概括和总结。古罗马美学思想基本上是古希腊美学思想的延续。贺拉斯的《诗艺》、郎吉弩斯的《论崇高》，大都是沿着亚里士多德开创的文艺美学的道路，对文艺进行美学探讨；普洛丁则沿着柏拉图开创的唯心主义哲学道路，对哲学美学进行阐发，更趋于神学，为中世纪宗教美学作了铺垫。在漫长的中世纪，美学同哲学一样，也沦为“神学的奴婢”。当时占统治地位的哲学家，从圣·奥古斯丁到托马斯·阿奎那，又同时都是神学家。差不多全部上层建筑和意识形态，都渗透了

封建宗教的色彩，美学和文艺都被利用来解释和宣传基督教的教义和教条，美学思想沿着神学的轨道向前发展。

美学科学的形成，是近代的产物。在欧洲，14至16世纪出现的文艺复兴是中世纪转入近代、封建社会进入资本主义社会的枢纽。继之出现了17至18世纪的资产阶级启蒙运动。这是一个产生巨人的时代。随着人的解放，欧洲文化达到了古希腊社会以后的第二个高峰。许多哲学家也在探讨美学问题。17世纪法国著名哲学家笛卡尔发表的《论方法》，在哲学史上具有划时代意义。在这部著作中宣扬的理性主义，从根本上动摇了中世纪对教会权威的信仰和烦琐哲学的思辨方法，要求对事物进行科学分析，肯定了事物的可知性，他的美学观点，就是建立在这一哲学基础上的。在《答麦尔生神父的信》中，对美是什么的问题作了质的规定：“一般地说，所谓美和愉快所指的都不过是我们的判断和对象之间的一种关系；人们的判断既然彼此悬殊很大，我们就不能说美和愉快能有一种确定的尺度。”这里讲的美是“判断和对象之间的关系”，是指对于事物来说，需要有一种协调和适中的特性；对于人来说，必须有与大多数人相同的理解力或感受力。笛卡尔对美的认识，是以理性主义为基础的，为理性主义美学开了先河。英国著名的经验主义哲学家培根，总结了当时新兴的自然科学的成就，在《学术的促进》、《新大西洋》、《新工具论》等一系列著作中，奠定了英国经验主义哲学的基础。他把人类的学术分为历史、诗和哲学三个部门；把人的知解力分为记忆、想象和理智三种活动；还把复现的想象（记忆）和创造的想象分开，指出创造想象的特征在于“放纵自由”。从此，后人开始重视审美想象的研究。培根在《论美》一文中，对美提出了自己的见解：“美的精华在于文雅的动作。”他对美的看法，打破了西方过去流行的美在形式的比例和颜色的见解。他的哲学观点和美学观点，对经验主义美学的发展有很大影响。18世纪以后，

随着欧洲产业革命的发展，自然科学、哲学、伦理学、心理学等近代科学进入了逐步形成和全面发展的时期。这个时期，有人沿着笛卡尔的理性主义路线探讨美学问题，有人沿着培根的经验主义路线探讨美学问题，都给美学思想的发展以新的助力。特别是莱布尼兹、沃尔夫对于理性的研究，维柯对于想象的研究，博克、休谟对于感官、情感、观念的研究，为美学学科的提出做了思想理论上的准备，直接或间接地影响到鲍姆嘉通提出美学应作为一门独立的科学。

二、鲍姆嘉通“美学之父”

人们之所以称鲍姆嘉通为“美学之父”，说美学这门科学是他奠基的，其理由如下：

鲍姆嘉通在美学思想发展史上，首次使用“埃斯特惕克”作为他的一部专门研究人的感觉、情感著作的书名，使美学以独立的学科立于科学之林。

鲍姆嘉通是大陆理性主义者沃尔夫的门徒，在哲学上他承袭了沃尔夫和莱布尼兹的观点，崇尚理性，轻视感性，把理性视为“明确的认识”，把感性视为“混乱的认识”。故而，沃尔夫的逻辑学只限于对高级认识能力的研究，而所谓低级的认识能力，即感性认识则被置于哲学的研究范围之外。鲍姆嘉通在整理其先师哲学思想时，发现其哲学体系存在着一大缺陷，即人类认识体系中的理性认识有逻辑学在研究，意志有伦理学在研究，唯有感性认识没有一门学科去研究它。在他看来，人类的心灵活动分为知、情、意三个部分，在科学领域内就应建立与此相应的三门学科。他在《美学》一书中说：理性事物应当凭借高级认识能力作为逻辑学的对象去认识，而感性事物则应凭借低级认识能力作为感性学的对象去认识。他在1735年发表《关于诗的哲学沉思录》一书时就提出这一想法，1742年开始，他就在大学讲授美学这

门课程，1750 年出版其讲义时，从希腊语中找出“埃斯特惕克”作为他研究人类感性学的名称，正式把这门新学科界定为美学。

鲍姆嘉通被誉为“美学之父”，他不仅认识到有必要创建一门新学科来弥补传统哲学体系的漏洞，更重要的是他把美学从哲学体系中分离开来，初步界定美学这门学科的研究对象、范围和方法。

在他看来，美学和哲学是两门相互联系又相互平等的科学。哲学研究的是人类的理性认识及其规律，是“高级的认识论”；美学研究的是人类的感性认识及其规律，是“低级的认识论”。因此，他在《美学》一书中明确阐述：“美学是感性认识的科学。”

不过，鲍姆嘉通在该定义前面，加了四个解释性的定语，即“自由艺术的理论”，“低级认识论”，“美的思维艺术”和“与理性相似的思维的艺术”，由此可见他对美学的研究对象、范围和方法进一步加以界定。在他看来美学与自由艺术（后人称美的艺术）有着必然性的内在联系。自由艺术也是一种认识，而且是感性认识，所以人们应该从认识论的角度去把握它、研究它。其次，鲍姆嘉通虽然称“美学是低级认识论”，但他认为低级的认识论和高级的认识论，其价值观是等同的，并没有高低贵贱之分，而且以艺术作为其研究对象的美学，有其独立的认识价值。另外，鲍姆嘉通把美学界定为“美的思维艺术”，而且是“与理性相类似的思维艺术”，在他看来，美的思维和逻辑思维有着本质的区别，美的思维追求的是现象的完善，即“质料的完善”，后者追求的是概念的确切，即“形式的完善”。他说：“以美的方式进行思维的美学家有时必须偏离完全确定的、严格意义上的真实性”，“常常有必要偏离严格意义上完全确定的真，并转向可能性。”也就是说，科学追求的是逻辑上的真，而美学追求的是审美上的真。

鲍姆嘉通界定了美学的研究对象以后，又进一步界定美学研究的范围和内容。他认为美学研究的内容不是一般的感性认识，而是研究人类感性认识中具有审美属性的感性认识。他说：“美学的目的是感性认识本身的完善（完善感性认识），而这种完善也就是美。据此，感性认识的不完善就是丑，这是应当避免的。”又说：“这种感性认识的不完善也不属于美学研究的范围。”

何谓感性认识的完善呢？在他看来，感性认识的完善就是现象充分地、直接地显现出来，而且认为“没有次序就无完善可言”，完善的感性认识必须建筑在“雅致”之上，“感性认识的美和审美对象本身的雅致构成了复合的完善，而且是普遍有效地完善。”

与此相反，丑则是感性认识的不完善。丰富、真实、清晰、确定等在表象中，以及在其自身中达到和谐一致，就是感性认识的完善，就是美；局限、平淡、虚假、晦暗、惰性等在表象中，以及在其自身中杂乱地显现出来，就是感性认识的不完善，就是丑。

鲍姆嘉通之后，康德继承了鲍姆嘉通的美学思想，并适当地吸收了英国经验主义美学家的某些观点，对美、主体在审美感受中的心理功能作了较深入的探讨，把美学的研究对象界定在“美的分析”和“崇高的分析”上。黑格尔集其大成，撰写成三卷本的美学著作，构筑起严谨的美学体系。

三、美学的确立

美学虽然以鲍姆嘉通的《美学》为一块鲜明的界标，但还不能说是它的最后奠基。事实上，在他的《美学》这部著作中，并不是专门讨论美学问题的，而是讨论与逻辑的理性认识区别的感性认识的，正如克罗齐所指出的，鲍姆嘉通的美学缺陷在于“新的名称和旧的内容”，在他的美学里，“除了标题和最新的定义之

外，其余的都是陈旧的和一般的东西”。因此到鲍姆嘉通那时为止，美学仍是一门正在形成的学科，而并非已确立的学科。建立一套完整的近代资产阶级美学体系的重大使命，历史地落到德国古典美学的代表人物康德、黑格尔身上。德国古典美学在总结、继承、批判和发展以往美学成就的基础上，形成了一个内容极其丰富的唯心主义的美学体系。

康德是德国古典美学的奠基人，其美学的代表作是《判断力批判》。这部著作问世之前，他写了《纯粹理性批判》和《实践理性批判》。康德哲学的研究对象不是客观的存在，而主观心理的建构。他把人的心理功能分为知、情、意三个部分，与之相适应的是人的三种能力：理解力、判断力和理性。这三种能力虽然互有联系，但却不可能互相代替，需要分别加以研究。《纯粹理性批判》专门研究认识的功能，探求人类知识在什么条件下才是可能的；《实践理性批判》专门研究意志的功能，探求人凭什么最高原则去指导道德行为；《判断力批判》则专门研究情感（快感或不快感）的功能，寻求人心在什么条件下才感觉事物美。这三大批判合在一起就组成了康德的一套完整的哲学体系。康德虽然把对美学问题的探讨纳入到哲学体系，但在《判断力批判》一书中，对美学的许多问题诸如美的本质、审美判断、审美活动中的心理功能、美的创造、典型等问题，都作了深入的考究，开始建立起一整套唯心主义美学理论形态。

继康德之后，其间经过费希特与谢林、歌德与席勒等人的不断补充、丰富和发展，到了黑格尔便把德国古典美学的发展推向了新的高峰，成为以往一切美学派别的集大成者。

黑格尔的美学着眼于宏观考察，力图把美学放在人类思想发展的总进程去认识，开创了结合人类认识研究美学问题的先河。他善于结合艺术作品进行具体的美学分析，认为美学“科学所讨论的并非一般的美，而只是艺术的美”，美学“这门科学的正当