

主 编 王钦韶

副主编 李乐为 李 铎 李保民

审美 关系论

成都科技大学出版社

本书作者合影（左起）

翟苏民、李乐为、王钦韶、李铎
李保民、赵利军、（吴怀亮缺）

前 言

为了教学的需要，也为了进行美学探索，我们撰写了这部《审美关系论》。

“审美关系”之说早已有之。我们的意图是想从审美主客体关系的角度一以贯之地解决一系列美学问题，以克服我们所认为的美学理论中存在的弊端，力图使美学理论更趋科学、系统、严密、完整。

为此，我们的探索主要表现在以下五个方面：第一，我们探讨了美学的本体定位和美学研究的逻辑起点，在此基础上对审美主客体作了静态与动态地区分。所谓静态的审美主客体是本体论中的主客体，指宏观上已属关系的产物而在微观上尚未发生直接交流的审美主客体，也称潜在的审美主客体；所谓动态的审美主客体是关系论中的主客体，指在微观上已经相互直接交流的审美主客体，亦称现实的审美主客体。第二，在动态的审美关系中构筑起了“审美主客体关系系统结构”，提出并重新论证了“审美中介系统”的概念。第三，把美和美感都纳入“审美中介系统”，从审美主客体关系的角度对其进行了多层次的本质探讨。第四，把美和美感的不同形态归纳为六种统一的审美形态：即和谐的审美形态（含优美和优美感）、冲突的审美形态（含崇高和崇高感）、庄严的审美形态（含悲剧和悲剧感）、轻松的审美形态（含喜剧和喜剧感）、悖谬的审美形态（含荒诞和荒诞感）、调和的审美形态（含中和和中和感）。第五，把审美创造和审美教育也纳入审美主客体关系系统，视为其关系的特殊体现。我们把这些探索中形成的新的角度、体系和看法拿出来，是为的引起专家、学者的

讨论。我们在书中曾同一些学者的观点进行商榷，目的亦在于此。我们相信，这种讨论对于美学研究、美学教学以及全社会的美学实践都应产生积极的影响。因而本书对于美学研究者、高校师生、广大美学爱好者和实践者都是适宜阅读的。

参加本书编写的是河南省教育学院系统几位教美学的教师。具体分工是：

王钦韶（河南教育学院）绪论、第一、五、七、九、十、十一章

李乐为（新乡教育学院）第十七、十八章

李 铎（河南教育学院）第四、十五章

李保民（商丘教育学院）第六、十三、十六章

翟苏民（安阳教育学院）第二章、第三章第二节

赵利军（焦作教育学院）第三章第一节、第十四章

吴怀亮（洛阳教育学院）第八、十二章

全书的总体构架及基本观点由主编提出，经全体参编人员讨论确定。初稿也经集体审阅、讨论。最后由主编进行统一的审稿、修改、定稿或重写。

尽管我们经过了多次讨论，反复修改，终因水平与资料所限，论证尚有重复和不充分、不严密、不精练处。我们期待着同行专家及广大读者的批评指正。

在撰写和出版的过程中，得到了河南省教委、河南教育学院及其中文系有关领导的大力支持；成都科技大学出版社也给予了积极地支持；我们也参考了大量专家学者的研究成果，在此一并致谢。

目 录

前言	(1)
绪论: 美学的本体定位和美学研究的逻辑起点	(1)
一、关于美学的本体定位	(1)
二、关于美学研究的逻辑起点	(7)
第一编 审美客体论	(17)
第一章 审美客体辨正	(18)
第一节 审美客体客观地存在着	(18)
一、“客体是自然”	(18)
二、客体的客观性	(20)
三、审美客体辨正的意义	(23)
第二节 审美客体的生成和发展	(24)
一、审美客体的生成	(24)
二、审美客体的发展	(33)
第三节 审美客体的本质和特征	(45)
一、探讨审美客体本质的途径	(45)
二、审美客体的特征	(47)
第二章 自然美与社会美	(60)
第一节 自然美	(60)
一、自然美的本质	(60)
二、自然美的类型	(63)
三、自然美的特征	(67)
四、自然美的形式特征中闪耀着生命的律动	(70)

第二节 社会美	(75)
一、社会美的表现	(75)
二、社会美的特征	(83)
第三章 劳动美与科学美	(91)
第一节 劳动美	(91)
一、劳动创造了美	(91)
二、劳动美的表现	(99)
第二节 科学美	(103)
一、科学美是一支奇葩	(103)
二、科学美的表现	(106)
三、科学结论美与艺术美的同一性	(111)
四、科学结论美的特点	(115)
第四章 艺术美与丑	(119)
第一节 艺术美的特征	(119)
一、内容与形式的统一	(120)
二、客观性与主观性的统一	(126)
三、共性与个性的统一	(130)
第二节 关于丑	(133)
一、有关丑的几重内涵	(133)
二、西方“丑学”的兴起	(135)
三、现实丑与艺术美	(139)
四、美与丑的对立与转化	(145)
第二编 审美主体论	(149)
第五章 审美主体辨正	(150)
第一节 审美主体的本质和特征	(150)
一、“主体是人”	(150)
二、审美主体的本质	(151)
三、审美主体的特征	(153)

第二节 审美主体的生成和发展	(160)
一、审美主体的生成	(160)
二、审美主体的发展	(172)
第六章 审美意识	(178)
第一节 审美意识的内涵	(178)
第二节 审美需求与审美期待	(181)
一、审美需求	(181)
二、审美期待	(186)
第三节 审美爱好与审美趣味	(187)
一、审美爱好	(187)
二、审美趣味	(188)
第四节 审美理想	(192)
一、审美理想的实质和内涵	(192)
二、审美理想的根源和作用	(193)
第七章 审美能力	(196)
第一节 审美的生理能力	(196)
一、审美的生理器官主要是视听器官	(196)
二、视听觉的社会性和审美功能	(197)
三、关于“内摹仿”说	(201)
第二节 审美的心理能力	(204)
一、审美感知力	(204)
二、审美想象力	(211)
三、审美情感力	(214)
四、审美思维力	(221)
第八章 审美修养	(227)
第一节 审美主体的文化知识修养	(228)
一、较高的思想理论水平	(228)
二、较渊博的科学文化知识	(229)

三、较丰富的生活阅历	(231)
第二节 必要的艺术修养	(232)
一、艺术修养与审美	(232)
二、艺术修养的全面性	(233)
三、艺术修养来自于艺术实践	(235)
第三编 审美关系论	(237)
第九章 审美主客体关系是解开美学之谜的钥匙	(238)
第一节 美学研究的困惑和出路	(238)
一、美学研究的困惑	(238)
二、新时期的探索	(242)
第二节 审美关系的实质和特点	(244)
一、什么是审美关系	(244)
二、审美关系的特性	(245)
第三节 审美关系的实践性	(250)
一、审美关系中的实践性因素	(250)
二、审美活动是审美客体价值的实现活动	(252)
三、审美是对审美困难的克服	(253)
第四节 审美关系的中介系统	(255)
一、审美中介说的由来及内涵	(255)
二、审美中介系统是个动态的发展着的系统	(257)
第十章 从审美关系角度对美和美感的本质探讨	(261)
第一节 “审美客体中介”——美	(261)
一、美是人的本质力量的对象化	(261)
二、美是人的生命活动形式的显现	(267)
三、美是美的规律的具体展示	(272)
第二节 “审美主体中介”——美感	(275)
一、美感的大致过程	(276)
二、美感的实质	(278)

三、由美感本质所决定的美感的特征	(282)
第十一章 审美中介的不同形态	(291)
第一节 关于审美形态的分类	(291)
第二节 和谐的审美形态——优美和优美感	(293)
一、客体自身的和谐——优美	(294)
二、主体感受自身的和谐——优美感	(296)
三、优美和优美感都是审美主客体 关系和谐的产物	(297)
第三节 冲突的审美形态——崇高与崇高感	(300)
一、崇高客体自身的矛盾冲突	(300)
二、主体感受自身的矛盾冲突	(304)
三、崇高审美中主客体关系的冲突	(307)
第四节 庄严的审美形态——悲剧和悲剧感	(310)
一、悲剧客体的庄严	(310)
二、悲剧感受中的庄严	(316)
三、悲剧审美主客体关系的庄严	(318)
第五节 轻松的审美形态——喜剧与喜剧感	(320)
一、“喜剧的本质在于矛盾”	(321)
二、喜剧感受中的轻松	(324)
三、轻松的审美形态的分类	(328)
第六节 悖谬的审美形态——荒诞与荒诞感	(329)
一、荒诞与荒诞感产生的根源和内涵	(329)
二、客体自身的悖谬——荒诞	(333)
三、主体感受的悖谬——荒诞感	(334)
第七节 调和的审美形态——中和与中和感	(336)
一、“中和”的内涵	(336)
二、“中和”是中国美学追求的理想境界	(338)
第十二章 审美标准	(343)

第一节 审美标准及其根据	(343)
一、审美判断与审美标准	(343)
二、审美标准产生的依据	(344)
第二节 审美标准的基本内容	(348)
一、关于审美标准的真实性	(348)
二、关于审美标准的功利性	(352)
三、关于审美标准的形象性	(354)
第三节 审美标准应用中的复杂性	(356)
一、审美标准的共同性与差异性	(356)
二、审美标准的逻辑同一性和历史具体性	(358)
三、审美标准的保守性和突破性	(360)
四、审美标准中的“共鸣”与错位	(362)
第四编 审美创造论	(366)
第十三章 审美创造	(367)
第一节 审美创造的历史发展	(367)
一、原始社会中的审美创造	(367)
二、私有制条件下的审美创造	(369)
三、共产主义社会的审美创造	(373)
第二节 审美创造的一般过程	(375)
一、准备阶段：审美态度与创造冲动的产生	(375)
二、实现阶段：审美想象与审美意象的形成	(380)
三、物化阶段：创造技巧与审美创造的完成	(383)
第三节 审美创造的实质	(388)
一、审美创造是在审美理想指导下的创造	(389)
二、审美创造是按照美的规律的创造	(391)
三、审美创造是一种价值创造	(392)
第十四章 物质世界的审美创造	(398)
第一节 走向审美化的物质世界	(398)

一、物质世界的审美化是人类文明的发展趋势 …	(398)
二、劳动条件和劳动环境的审美创造 ……………	(400)
三、生活环境的审美创造 ……………	(401)
四、自然界的审美创造 ……………	(403)
第二节 物质世界审美创造的特性 ……………	(404)
一、物质世界审美创造主体的群体性 ……………	(404)
二、物质世界审美创造材料的丰富性 ……………	(406)
三、物质世界审美创造范围的广泛性 ……………	(408)
第三节 物质世界审美创造的原则 ……………	(409)
一、实用性与审美性的统一 ……………	(409)
二、客观规律性与审美理想性的统一 ……………	(411)
三、科技性与人性的统一 ……………	(414)
第四节 为物质世界的审美化而兴起的美学	
分支——审美设计学 ……………	(416)
一、什么是审美设计学 ……………	(417)
二、审美设计学的兴起与发展 ……………	(419)
三、人体工程学与审美设计学 ……………	(422)
第十五章 艺术世界的审美创造 ……………	(425)
第一节 艺术创造的主要思维方式 ……………	(426)
一、直觉思维 ……………	(426)
二、形象思维 ……………	(428)
三、灵感思维 ……………	(433)
第二节 艺术创造的条件准备 ……………	(439)
一、世界观的不断改造 ……………	(439)
二、艺术规律的充分掌握和艺术媒介	
的熟练运用 ……………	(441)
三、艺术个性的张扬 ……………	(443)
第三节 不同门类艺术的审美特性和审美创造 ……	(445)

一、艺术分类的原则	(445)
二、不同类型艺术的审美特性与审美创造	(447)
第十六章 人类自身的审美创造	(464)
第一节 人类个体的审美创造	(464)
一、个体外形美的创造	(465)
二、个体精神美的创造	(470)
第二节 人类社会的审美创造	(472)
一、阶级斗争是推动历史前进的动力	(473)
二、民族斗争是争取民族独立自由的必由之路 ...	(476)
三、社会改革是促使社会美化的永恒举措	(478)
第五编 审美教育论	(481)
第十七章 审美教育的一般原理	(482)
第一节 审美教育是审美关系的特殊体现	(482)
一、美育及其历史	(482)
二、审美教育中主客体关系的复杂性	(484)
三、鉴赏与美育的比较	(485)
四、美育的特点	(486)
第二节 审美教育是人类自我完善的教育	(497)
一、关于美育实质探讨的历史回顾	(497)
二、马克思主义的美育观	(499)
三、美育的实质和神圣使命	(501)
四、美育的丰富内容和广阔领域	(504)
第三节 审美教育的具体功能	(508)
一、塑造审美的人生境界	(509)
二、培养和谐完美的人格	(512)
三、提高主体的审美能力和审美创造力	(523)
第四节 审美教育的途径	(524)
一、家庭美育	(524)

二、社会美育	(529)
第十八章 学校美育的特性	(535)
第一节 学校美育是美育的基本途径	(535)
一、学校美育的重要地位	(535)
二、学校美育的特征	(537)
第二节 学校美育的构成因素及其特征	(545)
一、美育施教育及其主导性	(545)
二、美育受教者及其自由性	(549)
三、美育媒介及其相关因素	(552)
第三节 学校美育的原则	(555)
一、适龄性原则	(555)
二、情景设置原则	(558)
三、双向交流性原则	(562)
四、协调性原则	(566)

绪 论

美学的本体定位和美学研究的逻辑起点

自从有了人类，有了美，随之也就有了研究美的学问的产生。几千年来，各国号称美学家的学者不可胜数，林林总总的美学著作也堪称汗牛充栋。在美学领域，学派林立，观点各异，就在这不同学派和观点的斗争、磋商、互相补充和启发中，古老而又年轻的美学学科也得到了全面地发展和深化。然而对任何科学问题的探讨都是无止境的，美学研究的课题也不可能穷尽。近年来，美学界谈论的由传统型向现代型转换的所谓“转型”问题，正标志着美学研究提出了新课题。它决不是一个新概念的简单提出，而是意味着要在继承前人研究成果的基础上，注入当代的时代精神，研究新的现象，提出新的见解，建立新的学说体系。尽管这个体系的形成是许多人长期探索的结果，不会一蹴而就；在思维方式和逻辑构架上也将是多元的，不可能有一个固定的模式。但任何研究都需以确定美学的本体定位和美学研究的逻辑起点为必要的前提。我们在本书中首先讨论这两个问题，是因为我们对这个问题的看法直接影响到本书的理论框架和思想体系。

一、关于美学的本体定位

1. 对于“本体论”的内涵界说。

美学的本体论定位是近几年国内美学界的一个热门话题。它涉及对美的根本特质的理解。

“本体论”是个哲学概念。对于这一概念的内涵，《辞海》解释为“哲学中研究世界的本原或本性的问题的部分。”《中国大百科全书·哲学》《本体论》条解释为“在西方哲学史中，指关于存

在及其本质和规律的学说。‘本体’一词来自拉丁文 *on* (存在、有、是) 和 *ontos* (存在物)。”有的论文中引称某些西方学者的解释:“本体论是一个概念系统或话语系统的基础,借助这一基础人们才得以解释各种经验现象。任何一门科学理论的逻辑体系都必然包含有它自己的‘本体论承诺’,不仅以此贯通整个体系,而且据此沟通该体系的所有部分。”^①三种解释中的前二者内涵外延意义相近,泛指哲学本体论。后者的外延可大可小,既可泛指哲学本体论,也可专指某一学科的本体论。三者文字表述各不相同,但都在说明“本体论”即研究本体的理论。“本体”非它,某一学科赖以形成的客观存在物是也,也就是该学科研究的特定对象。哲学研究的是宏观的、微观的、自然的、社会的、物质的、精神的普遍规律,它的对象就是宇宙和世界的整个存在,回答的基本问题是思维与存在的关系问题。美学研究的是人对现实的审美关系,要回答的是美和美感的本质以及审美活动中的诸种规律。按说,美学应自有其本体和本体论。但由于美学向来被看作哲学的一个分支,传统美学的本体探寻也大致被钳入了哲学思维的框架中,或以为美是事物的客观属性,或以为美是主观精神派生物,从而形成了客观论美学与主观论美学的两派分歧。客观论美学的本体论定位也为哲学本体论所淹没。在学科上也只是哲学的一个附庸。

随着社会的发展和学术研究的深化,人们都在期待着美学理论从传统形态向当代形态地转换,这个转换的契机之一就是找到美学自身的学科定位和本体论定位。

2. 学科定位是本体论定位和前提。

学科定位目的在于确定美学的学科归属。美学显然不属自然科学学科。虽然自然美也是审美对象的一部分,但因它不研究自

^① 见《文艺研究》1992年第6期第25页

自然界的内在规律，只对某些自然物作形象观照，故不能归入自然科学学科。同理，它对社会美也是只作形象观照，不重规律探讨，也不能列入社会科学学科。传统美学是归入哲学学科的，但美学研究的决不只是个认识问题，它还涉及生理学、心理学等一系列领域。其中的情感、意志等均非哲学所能包容。

近来有人主张把美学归入人文学科。今所谓人文学科与过去说的人文科学是有区别的。在欧洲，15、16 世纪开始使用的“人文科学”这一名词原指同人类利益有关的学问，后来泛指对社会现象和文化艺术的研究。^①可是同人类利益有关的学问太多了。因之，当前所说的“人文学科”“是以人的存在和活动、人的价值和精神表现为对象的学科。”^②它介乎自然科学与社会科学之间，却又既非自然科学又非社会科学；审美体验中情感的丰富性和形象意蕴的不确定性，使它不属于一般的科学而具有准科学性和超科学性。恰如梁启超所说：“人生关涉理智方面的事绝对要用科学方法解决；关于感情方面的事项，绝对的超科学。”^③

人在自然界的地位是逐步上升的。在以“神”为中心的西方文化中，一切都是神的创造，人神是分离的，因之他们习惯于将人与自然、人与社会、主体与客体对立起来，探求客体自身的秩序，人处于被“神”支配的地位，因而人文研究“在哲学中仿佛一直处于无家可归的状态”（卡西尔语）。而在以“人”为中心的中国文化中，强调天人合一，天人感应，有着人文研究的传统优势，但因中国学术思想多以灵感性的随想为特色，也未能建立起严密的学科体系。到了 20 世纪，众多人文学科如文化人类学、神话学、深层心理学、符号学、现代语言学等等的长足发展，使

① 参见《辞海·人文科学》

② 见《文艺研究》1992 年第 6 期第 25 页

③ 梁启超《欧洲心影录》

西方学术获得了最鲜明的人文品格。西方的学者和艺术家也发现了中国文化的内在魅力。毕加索说：“你们中国人有艺术”，“白种人根本没有艺术”；荣格说：“体验到《易经》的神奇力量的人，象我一样，都不可能不发现这是一个阿基米德点，凭借这一点，我们的西方心态将被撬离基础。”^①在此形势下，审美活动既要把握客体特点，又要强调主体体验，它就是现代意义上的人文学科中的典范对象之一。同时，美学研究具有多层次、多角度性，美学研究方法也具有多样性。它主要用人文学科中的人类学、符号学、心理学、艺术理论等的观点和方法来研究；也可用哲学的观点方法对某些问题作出说明；还可运用自然科学的系统论、信息论、控制论等的观点方法来进行探究。这些不同途径的研究将在人文学科的总体倾向中获得有机的统一。因此，我们可以说美学的学科定位应属人文性质的边缘学科。

3. 美学的本体定位是破解审美活动之谜的钥匙

那么，美学的本体是什么？亦即什么是美学赖以形成的客观存在物呢？答案无疑是“人”。“美看来应当是最明明白白的人类现象之一。”“美就是人类经验的组成部分”^②。美因人而产生，亦因人而存在，离开人也就没有了美。但是“人”这个高等动物自身的复杂性和活动范围的无限性，使得人可以把“人”当作多角度的研究对象。人是社会关系的总和，所有的社会科学都可以把人和人类生活当作存在的本体。没有人，没有社会，焉有社会科学的存在？因之人又是社科研究的归宿。台湾社会学家魏锦在《社会科学的性质及发展趋势》中指出：“各种社会科学研究的目标都是人，不过他们是从不同的角度去研究人罢了。体质人类学家是从人类的身体特征去研究人；文化人类学家是从人类生活方式去

① 转引自《文艺研究》1992年第6期第29页

② 卡西尔《人论》第175页