

An abstract artwork featuring stylized human figures in various poses. A man in a black suit plays a violin, while a woman in a red and white striped dress holds a red ball. Another figure is seated, painting on a canvas. The background is composed of large, overlapping organic shapes in green, orange, yellow, red, and blue. A white airplane is visible in the upper left. The overall style is mid-20th-century modernism.

美学知识（讲座）

上海社会科学院出版社

青年美学知识

(讲座)

上海社会科学院哲学研究所
美学研究室编

上海社会科学院出版社

责任编辑 季肇瑾 陈如江
封面设计 哈琼文

青年美学知识
(讲座)

上海社会科学院哲学研究所
美学研究室编

上海社会科学院出版社出版
(上海淮海中路622弄7号)

新华书店上海发行所发行 上海市印刷十二厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 8 字数 160,000

1985年3月第1版 1985年3月第1次印刷
印数 1—42,500

书号 2299·001 定价 1.20元

编者说明

为了更好地提高广大青年的审美能力，建设社会主义精神文明，共青团上海市委、文汇报社、上海电视台、上海市美学研究会、上海社会科学院哲学研究所美学研究室及《艺术世界》编辑部于一九八三年十一月联合发起了“上海青年美育活动”。“青年美学知识讲座”是其中的重要活动项目之一。本书就是在这个讲座的基础上，请有关主讲人对讲稿作进一步加工整理后，由我们编辑而成。这个美学知识讲座由于是专为青年开办的，因此，内容比较注意联系青年们的思想实际与审美特点，在讲述美学基本知识时，也力求通俗易懂，深入浅出。

作为本书附录的“美的知识竞赛征答”也是这次上海青年美育活动项目之一。

本书在编辑出版过程中，得到了许多同志的支持与帮助，我们在此表示衷心感谢。

一九八四年八月

目 录

1	美学与青年.....	蒋孔阳
18	劳动创造美.....	朱立元
48	美的形态.....	楼普勇
65	谈美感.....	朱一智
83	谈审美标准.....	樊莘森
106	谈美育.....	蒋冰海
132	青年的审美心理.....	林同华
150	青年审美的创造性.....	姚全兴
171	人怎样才算美.....	戴 平
193	怎样欣赏自然美.....	刘天华
212	怎样欣赏艺术美.....	陈超南
	附 录	
238	上海青年美育活动“美的知识竞赛征答” 试题与答案	

美学与青年

蒋孔阳

美学是一门科学，并不分老年与青年。我们之所以特别标出《美学与青年》这样一个题目来，是因为：(1)我们这个美学知识讲座，是为青年举办的，希望能向青年同志们普及一些基本的美学知识。(2)青年不仅是美学的主力军，而且是美学的未来。青年需要美学，美学也需要青年。为了加强美学与青年的联系，让青年更好地了解美学，更正确地把美学运用到他们的生活与工作中，从而为社会主义精神文明的建设作出更大的贡献，因此，我特向青年们介绍一些美学研究的情况。

准备讲三个问题：(一)我国当前美学研究的状况；(二)美学研究的对象和范围；(三)美学研究的方法和途径。

先讲第一个问题：我国当前美学研究的状况。

虽然我国古代早已具有丰富的美学思想，但是并没有“美学”这样一门学科。十九世纪末到二十世纪初，方才从西方输入了“美学”这一门学科。可是，那时搞美学的人非常少。一直到解放前夕，美学都是一个冷门。西方美学的历史很长，美学书也出了不少。但是，在那个金钱至上的社会中，由于搞美学赚不到多少钱，因此，美学也一直是一个冷门。1980年到1981

年，我到日本神户大学讲学。神户大学在日本是一个著名的综合性大学，可就是没有开设美学课。其他，听说除东京大学、京都大学等少数几个大学外，也很少有开设美学课的。在美国和其他资本主义国家，美学也都是冷门。比较起来，在我们社会主义的中国，美学不仅不是冷门，而且是一个愈来愈热的热门。喜爱美学的青年愈来愈多。美学的书刊，象雨后春笋，也是愈出愈多。差不多全国综合性与师范性的高等学校，都开设了美学课。1983年10月份，全国第二届美学年会在厦门召开，出席会议的有二百多人。这在全世界来说，都是罕见的。而且，更重要的是，这一股美学的热潮，并不是一哄而起，一哄而散；而是从五十年代就开始了，除了“四人帮”横行的“十年动乱”之外，差不多都是稳步持续地向前发展着。

那么，是什么原因使我国的美学能够持续地兴旺发达呢？我认为主要有下列几个原因：

首先，从美学本身的性质来看，它既有哲学上的理论兴趣，又有文学艺术方面的爱好和欣赏。我认为，我们每个人生下来，都多少有一点哲学家的气质，也都多少有一点艺术家的气质。虽然并不是每个人都能成为哲学家和艺术家，但是，我们每个人都喜欢对我们周围的世界和人生，问几个为什么；并对自然和艺术的美感到兴趣。正因为这样，所以，以对艺术和美术作出哲学思考为其基本特点的美学，就很自然地对我们具有一股魅力。每一个有文化的青年，可能都写过一两首诗；他们看了画或听了音乐之后，可能都会发表一两点评论性的意见。而这不就是美学思想的萌芽吗？因此，美学的性质，容易投合青年人的爱好，所以青年人容易喜欢它。但是，为什么在资本

主义国家,美学却没有受那么多的青年人喜爱呢?我们说,这不是喜爱不喜爱的问题,而是资本主义社会的性质所决定的。在资本主义社会,一切都为了赚钱。学医、学经济,容易赚钱,因此,学医、学经济的青年就多。至于学美学,则不仅不容易赚钱,而且找工作也困难,因此学美学的青年就很少了。我们社会主义国家,虽然并不否认物质利益的重要性,但在工作的选择上却不存在这种金钱上的差别,我们比较能够把我们的喜爱与我们的工作结合起来,因此,那些对哲学和艺术兴趣比较大的青年人,也就可以比较不受限制地喜爱美学了。至少,它可以把它作为一种业余的爱好。马克思说,到了共产主义社会,每个人都将变成艺术家。那时,美学必将更加兴旺和发达。因此,是我国社会主义的性质,促使美学在我国形成一股热潮。

其次,从社会主义文学艺术的需要来看,也有利于美学的发展。我国的文学艺术,是在党的领导下,有目的有意识地为人民、为社会主义服务的。一方面,它要符合艺术创作和欣赏的美的规律,不能简单地用行政手段,去“横加干涉”;另一方面,它又要担负起神圣的社会责任,在社会主义精神文明的建设中发挥作用。这样,它就需要不断地进行经验教训的总结,既要防止“左”的干扰,也要防止右的影响。这一情形,决定了社会主义文学艺术的繁荣,有待于美学研究工作的相辅相成。两者之间,既为诤友,又为良师。十一届三中全会以后,党中央一再号召,文学艺术既要使人民“得到教育和启发”,又要使人民“得到娱乐和美的享受”,从而提高人民“健康的审美趣味”,这就更加强了美学与文学艺术的联系。在我国,文学艺术具有广阔的天地,因此,为了适应文学艺术的需要,美学的

兴旺发达，也就很自然了。

再次，党的“双百”方针在美学领域中得到了比较彻底的贯彻，也是我国美学能够兴旺发达的一个重要原因。建国三十多年以来的事实证明，文学艺术与科学文化的发达，是与“双百”方针的贯彻，紧密地联系在一起的。哪里贯彻了“双百”方针，哪里就繁荣；哪里不贯彻“双百”方针，哪里就会出现文学艺术与科学文化的衰退。十年“浩劫”万马齐瘠，就是一个惨痛的教训。比较起来，在美学这个领域中，“双百”方针贯彻得比较好，因此，美学也就能够不断地取得新的成果，得到新的繁荣。

正是由于以上这些原因和其他的一些原因，如“四人帮”否认美的价值，因而从反面激发起青年们对于美的价值的追求和探讨等，促进了我国美学研究的发展。我国出现的美学热潮，主要有两次：第一次是五、六十年代；第二次是党的十一届三中全会以后。这两次热潮，都对我国的美学工作起了很大的推动作用。比较起来，第二次热潮，无论深度和广度，都比第一次更为提高，更前进了一步。这主要表现在下列几个方面：

第一，参加的人数更多了，讨论的问题也更为广泛和丰富了。五、六十年代的美学讨论，还限制在少数人之中，讨论的问题也主要是美的本质、美学对象等。这次却不同了，全国四面八方差不多都有人参加美学的讨论。除了各种报刊发表美学文章外，还出了多种专门的美学刊物，如《美学》、《美学论丛》、《美学述林》、《美学评林》、《美育》、《美的研究与欣赏》、《美学译文》、《世界艺术与美学》以及将要出版的《美学与艺术

评论》、《外国美学》等。讨论的问题，也从美的本质和美学对象等少数问题，扩大到美感经验、审美教育、自然美等各个方面。在讨论的过程中，又不断地有新的问题涌现出来。

第二，加强了对马克思主义经典著作的学习和研究，特别是对《1844年经济学——哲学手稿》的学习和研究。在学习和研究的过程中，我们写出了许多比较有深度和份量的文章，从而促进了美学讨论的进一步开展。这使我们认识到，马克思主义是我们美学研究工作的指导思想，不学习马克思主义的经典著作，我们就没有办法深入地展开研究。因此，这次美学热潮一开始，就重视对于马克思主义经典著作的学习和研究。

第三，对中西美学思想史的研究工作，也大大加强了。一切科学，都是历史经验的总结。不总结历史经验，是很难提高我们科学研究水平的。在这次美学讨论的热潮中，最重要的特点之一，便是开展对于中西美学思想史的专门研究和比较研究，出了一批专门研究西方美学和中国美学的论著。有了这一研究，我们对美学问题的理解加深了，视野扩大了，同时，对西方现代各种美学的流派，也开始了大量的介绍。这些介绍，无疑对于开拓美学研究的领域会起到较大的推动作用。

第四，对各部门艺术的美学特征和有关各部门艺术的美学思想，也加强了研究。我们说过，美学是对于艺术的哲学思考，不加强美学与艺术的联系，不对各部门艺术的美学特征作深入探讨，则我们的美学，不仅会脱离实际，而且理论上也不可能提高。

从以上四点来看，可见我国目前的美学研究，正在向着深

度和广度发展。在此基础上,我相信我们的美学研究工作,将会从热潮到高潮。一个美学的高峰,不久将会在我国出现。

再谈第二个问题:美学研究的对象和范围。

这个问题,实际上是谈什么是美学的问题。我们谈美学,当然必须首先弄清楚什么是美学。什么是美学呢?每门科学,我们只要弄清楚它研究的对象,也就知道它是一门什么科学了。例如动物学研究的对象是动物,因此,动物学是关于研究动物的一门科学。又例如文艺理论的研究对象是文学艺术,因此文艺理论是关于研究文学艺术的一门科学。那么,美学研究的对象是什么呢?这可不象动物学或文艺理论那么明确了。美学研究的对象,十分广阔。天地万物,人类社会,到处都有美与不美的问题,因此,到处都有美学研究的对象。天上的日月星辰,地上的草木鸟兽,各种各样的自然现象,都有美与不美的问题,都可以成为美学研究的对象。人造的各种产品,大至汽车、飞机、轮船,小至一只饭碗、一只茶杯,也都有美与不美的问题,因而也都可以成为美学研究的对象。人类的道德品质,科学上的创造发明,为四化而忘我工作的献身精神等等,不仅可以引起我们道德上的赞誉,而且可以引起我们审美的感情,因此,这些也可以作为美学研究的对象。至于古今中外的一切文学艺术作品,如国歌、《黄河大合唱》、《红楼梦》、李白的诗歌、齐白石的画、巴尔扎克的小说、莫里哀的喜剧、贝多芬的音乐、达芬奇的绘画等等,它们更是具有高度的审美价值和意义,更不用说可以成为美学研究的对象了。

这样,从自然到社会,从物质到精神,从一般的产品到艺术的创作,差不多都可以作为美学研究的对象。正因为可以

作为研究的对象是如此广阔和丰富,多样和复杂,所以美学研究的对象,反而不那么明确了,从古以来,一直成为一个意见分歧很大的问题。根据我的了解,目前我国至少存在四种不同的意见:

(一)美学研究的对象是美。美学应当研究美,不仅符合常识,而且也符合美学史上的一些事实。美学作为一门科学,虽然只是几百年来事;但美学思想,则差不多是从有人类文化出现时就开始了。美学思想虽然并不限于美,但怎样看待美,却始终是美学思想的一个中心问题。因此,把美当成美学研究的对象,也就很自然了。今天,主张美学是研究美的同志,又提出了许多新的理由:

(1)把美学当成研究美的科学,可以更好地区别美学与文艺理论。美学研究美,文艺理论研究文艺。

(2)可以扩大美学研究的范围,也就是从文艺扩大到广阔的人类社会生活,使美学与现实生活发生更为紧密的联系。

(3)艺术的美是现实生活的美的反映,现实生活的美是艺术美的源泉,因此,研究了现实生活的美,可以更好地理解艺术的美。

这些讲法,应当说都有一定的道理。但是,也容易产生一些片面性:(1)这一派所说的美,虽然也包括艺术美在内,但它的重点却是放在现实生活的美上面的。美学研究的重点一旦从艺术转到现实生活,就很容易转到对于日常生活中美学现象的研究。这不仅会使美学研究的对象变得极其广泛,漫无边际,而且也将会变得庸俗和浮浅。姚文元把美学研究的对象,看成是生活中的美与丑,就是一个明显的例子。(2)生活中

的美与丑，不仅漫无边际，言人人殊，而且我们还很容易把自己主观的感受，任意地当成美丑的标准。这样一来，美学还有什么科学性？(3)主张美学研究美的同志，他们的主观愿望是想加强美学与生活的联系，但实际上却是适得其反，使美学脱离了生活的实际。这是为什么呢？这就因为美学是通过艺术这一中介来联系现实生活的。生活的美通过艺术反映出来，变得稳定，可以更好地把握。离开了艺术，生活的美千变万化，转眼即逝，我们很难把握。例如晚霞，美不美呢？当然美。但是，晚霞的美每天一个样子，我们很难研究。如果通过艺术的反映，如“余霞散成绮，澄江静如练”、“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”等等，我们将更能体会和捕捉晚霞的美。因此把美学研究的对象当成是美，虽然有其正确的一面，但也有其不够全面的一面。

(二)美学研究的对象是艺术。这是针对把美学研究的对象当成美而言的。这派认为：

(1)从美学史来看，人类的美学思想总是与艺术联系在一起的。历史上的美学家，大部分把艺术当成美学研究的对象。亚里士多德的《诗学》、黑格尔的《美学》，以至我国的《文心雕龙》等，无不如此。离开艺术去谈美学，人类的美学遗产，将所剩无几。

(2)艺术的美是现实生活的美的反映，因此，它更集中，更典型，更能反映出美的本质与特征。正因为这样，所以艺术美的力量和作用，要比现实生活中的美更大得多。一曲《义勇军进行曲》所发挥的作用，是任何现实生活中的美，都无从比拟的。

(3) 马克思说：人体解剖有助于猴体解剖。研究了高级的东西可以更好地理解低级的东西。比较起来，艺术美比现实生活的美更为高级，因此，我们美学研究的重点应当是艺术的美，而不是现实生活的美。

把艺术当成美学研究的对象，当然有它正确的地方。因为离开了艺术来研究美学，无论从历史上讲也好，还是从现实的实际情况讲也好，差不多都是不可思议的。但是，把艺术当成美学研究的对象，却容易产生一些弊病。首先，分不清美学与艺术理论的界限；其次，美学研究的对象无论如何不能局限于艺术，因为美的范围无限广阔，是艺术所概括不了的。因此，这一派也有它的局限性。

(三) 美学研究的对象是人对现实的审美关系。我们人类的全部活动，都可以说是与现实发生关系的活动。我们和现实发生各种各样的关系，从而产生出了各种各样的看法，形成了各种各样的观点，将它们总结出来，寻找出其中的规律性，于是便形成了各种各样的科学。每门科学，都是研究人对现实某一方面的关系，美学则是研究人对现实的审美关系。例如一树梅花，植物学家研究它，是为了认识梅花的构造、生长和发育规律，从而进一步辨别植物的分类，他所研究的是人对梅花的认识关系；经济学家，研究梅花是为了效益，他所研究的是人对梅花的实用关系；而画家和诗人，他们画梅花和歌唱梅花，是欣赏梅花的美，因而他们与梅花的关系是审美的关系。美学，就是研究这一审美的关系。这一派的讲法的最大一个优点，是抓住了人类审美的实践。人对现实的审美关系，是在实践中发生的。所谓实践，包括两层意思：(1) 知与行的

统一。实践不仅要知，而且要行。审美活动不仅是一种知的活动，而且是一种行的活动。要“行”，就得具体地掌握对象，具体地做。审美活动光有理论不行，还要能够通过我们的感觉器官来具体地把握对象。画家要能画，诗人要能写，歌唱家要能唱，欣赏美也要面对具体的审美对象去进行实际的欣赏。因此，人和现实发生审美的关系，是在实践的过程中发生的。把人对现实的审美关系当成美学研究的对象，可以帮助我们重视审美的实践。(2)主体与客体的统一。实践本身就是主体对客体发生作用，它本身就包含了主体与客体两个方面。过去的美学，有的从主观方面去探讨美，有的从客观方面去探讨美，他们都没有把主、客观两个方面统一起来。把美学研究的对象当成是人对现实的审美关系，则可以克服这一缺点。不仅这样，而且人对现实的审美关系，是在知与行、主体与客体的统一当中形成的，这种统一并不是固定的，它随着人类社会的实践而不断发展变化。这样，美学研究的对象也就可以不必固定在某一点上，而可以随着社会历史的发展而发展。

但是，这一派的观点也有两点局限性：(1)人对现实的审美关系主要是一个哲学问题。他们强调人对现实的审美关系，就容易把美学的研究过多地放在哲学上，从而相对地忽视了美学本身的特殊规律。例如有的同志，大讲人的本质，以至把人的本质和美的本质等同了起来。这种现象就是由于这一局限性所造成的。(2)人对现实的审美关系，可以说是美学研究的出发点。但出发点不等于对象。对象应当具体地落实到某些美学现象上。人类的美学现象，主要包括两大类：现实美和艺术美。因此，美学研究的对象，具体地讲，应当是现实美或

艺术美,或是两者都包括在内,而不能笼统地说人对现实的审美关系。

(四)美学研究的对象是人类的审美意识或美感经验。从十八世纪英国经验派开始,美学研究逐步从客观方面转到主观方面,从对外界事物寻找美的原因转移到从人的生理或心理结构方面去寻找美的原因。由于十九世纪中叶心理学的蓬勃发展,美学研究愈来愈多地注意对心理的研究。第二次世界大战以后,西方美学基本上转到心理学的方面。这样,人类的审美意识或美感经验,就很自然地成为美学家注意的中心,并以此作为美学研究的对象了。

我们说,人是有意识的动物。在人和现实发生审美关系的过程中,产生出审美的心理活动,形成各种各样的审美意识,这是不可避免的。人类审美的心理活动,以及在这一活动中所产生出来的美感经验,成为了美学研究的对象,也是不可避免的。因此,把美感经验当成美学研究的一个重要方面,这是无可非议的。我们过去在这方面研究得不够,这是我们的缺点。

但是,美感经验不是孤立的,它是在人与现实发生审美关系的过程中产生和形成起来的。这样,我们应当联系人对现实的审美关系来研究美感经验。如果我们过份强调美感经验的本身,以至把美感经验当成美学研究的全部对象,那将不符合马克思历史唯物主义的观点,容易走向唯心主义。这一点,是值得我们注意的。同时,美感经验象审美关系一样,在我们人类的审美活动中,必然要落实到某些具体的美学现象上。这样,我们必须联系这些美学现象来研究美感经验,如联系现实

美或艺术美来研究美感经验。因此，只是把美感经验当成美学研究的对象，我们认为还是有所不足的。

总结以上所说，可见四派的观点，都各有所长，也各有所短。从长处方面来看，它们都应当成为美学研究的对象；从短处方面来看，又说明它们都不能成为美学研究的唯一的对象。为了取长补短，我们的意见是：把它们综合起来，形成一个比较全面的看法。那也就是说，把美和艺术综合起来，把审美关系和美感经验综合起来，然后以艺术作为主要的对象，通过艺术来研究人对现实的审美关系，研究人类的审美意识和美感经验，研究各种形态和各种范畴的美。一句话，美学就是通过艺术来研究美和美感的一门科学。其所以特别强调艺术，是因为所有现实的美或人类主观的美感，都集中地表现在艺术中。人类审美意识的历史，也集中地凝聚在艺术中。

最后，再谈第三个问题：美学研究的方法与途径。

前面我们讲的是什么是美学，现在所要讲的则是，怎样研究美学。也就是说，用什么方法，采用什么途径来研究美学。对于这个问题，我感到很难讲。因为：第一，方法和途径是在取得一定的成就之后的经验总结。我学习美学，虽然也有了一些时间，尝到过其中的一些甘苦，但自己很惭愧，并没有取得什么成就，因此也谈不出什么成功的经验。要谈，我只能谈一点学习的体会。第二，我认为并没有什么现成固定不变的方法和途径。方法和途径，往往取决于对象和目的。好象做衣服，先要明确是做长袍还是短褂，是做裤子还是衬衣，然后才决定采用什么方法和途径。不仅这样，料子不同，做法也不同。因此，方法是根据各人的目的要求、各人才能的大小、各