

美学原理教程

曾永成 董志强

电子科技大学出版社

(川)新登字 016 号

美 学 原 理 教 程

曾永成 董志强

x

电子科技大学出版社出版发行
(成都建设北路二段四号) 邮编 610054

四川导向印务有限公司

新华书店经销

x

开本 787 × 1092 1/32 印张 13.50 字数 292 千字
版次 1993 年 6 月第 1 版 印次 2001 年 8 月第 5 次印刷

印数 13001—14000 册

中国标准书号 ISBN 7 - 81016 - 795 - 2/B·18

定价: 13.50 元

说 明

四川省高教自考汉语言文学专业本科段教材，由该专业主考学校四川师范大学根据上级有关部门的精神，组织专家、教授严格按照自学考试大纲的规定和标准编写，经四川省高教自考委员会汉语言文学专业指导组负责人审定。我们编写这套教材的目的主要是为我省参加汉语言文学本科段自学考试的同志提供适合自学特点的教材，以应急需。同时也是为了减少教材征订环节，缩短发行周期，保证按时向考生提供所需教材。

这套教材与原使用的教材在内容、体例、标准上相同，考生可在这套教材和原使用的教材之间任选一种使用。

编 者

1993年6月

目 录

绪 论	(1)
(一)美学发展历程概述	(1)
(二)美学的性质和学科结构	(5)
(三)学习美学的意义和方法	(8)
第一章 审美活动的基本性质	(13)
第一节 美学研究的对象是人类的审美活动	(13)
(一)对于美学研究对象的争论	(13)
(二)人类审美活动的基本形态	(15)
(三)美学应以审美活动为研究对象	(19)
第二节 审美活动特性探秘	(22)
(一)关于审美活动性质的若干见解质疑	(22)
(二)审美活动感应特性描述	(26)
第三节 人类审美活动的主体性本质	(32)
(一)人类审美活动的生物学前提	(32)
(二)人类审美活动是一种主体性关系	(34)
(三)审美关系是自然人化的产物	(39)
第二章 美的本质和特征	(45)
第一节 对美的本质的探索成果概述	(45)
(一)西方美学中的美论举隅	(45)
(二)中国当代美学的美论之争	(49)

(三)美的本质是应该也可以认识的	(50)
第二节 美作为审美价值的本质	(54)
(一)美的规律与美的本质	(54)
(二)美是肯定和表征人的本质的形式	(59)
第三节 美的特征和美与真善的关系	(69)
(一)美的内容与美的形式	(69)
(二)美的基本特征	(73)
(三)美与真、善的联系和区别	(76)
第四节 美的系统具体性	(80)
(一)美的系统构成性	(80)
(二)美的系统制约性	(82)
(三)美的绝对性和相对性	(85)
第三章 美的基本形态	(89)
第一节 形式美	(89)
(一)形式美的含义	(89)
(二)形式美的构成因素	(89)
(三)形式美的构成规律	(93)
(四)形式美的形成	(96)
第二节 现实美	(100)
(一)社会生活美	(101)
(二)自然美	(104)
第三节 艺术美	(111)
(一)艺术美的本质	(111)
(二)艺术美的基本特点和价值	(113)
(三)艺术美的基本类别及其特征	(116)
第四节 人的美	(126)

(一)人的美的形态特征和本质·····	(126)
(二)人体美·····	(129)
(三)心灵美·····	(132)
第四章 美的基本品格·····	(138)
第一节 丑及其审美意义·····	(138)
(一)丑的实质及其审美意义·····	(139)
(二)现实丑与艺术丑的统一·····	(144)
第二节 优美与壮美·····	(148)
(一)优美·····	(148)
(二)壮美·····	(151)
第三节 崇高与悲剧·····	(154)
(一)崇高·····	(154)
(二)悲剧·····	(160)
第四节 滑稽(喜剧)与荒诞·····	(167)
(一)滑稽(喜剧)·····	(168)
(二)荒诞·····	(175)
第五节 不同审美品格的结合与转化·····	(180)
第五章 审美主体的意识系统·····	(185)
第一节 审美需要和审美态度·····	(185)
(一)审美需要的基本性质·····	(185)
(二)审美态度的基本特征·····	(188)
第二节 审美能力和形式感·····	(192)
(一)审美能力的构成因素·····	(192)
(二)形式感·····	(195)
第三节 审美观念和审美理想·····	(198)
(一)审美观念的含义·····	(198)

(二)审美理想的性质和作用·····	(199)
第四节 审美趣味和审美标准 ·····	(203)
(一)审美趣味·····	(203)
(二)审美标准·····	(207)
第六章 审美主体的心理活动 ·····	(210)
第一节 审美中的感知活动 ·····	(210)
(一)审美感知的因素和作用·····	(210)
(二)审美感知的基本特征·····	(211)
(三)审美感知中的一些重要现象·····	(213)
第二节 审美中的想象活动 ·····	(216)
(一)想象的基本形态·····	(216)
(二)想象在审美中的重要作用·····	(219)
(三)审美想象的基本特征·····	(222)
(四)类比在审美想象中的重要意义·····	(224)
第三节 审美中的情感活动 ·····	(226)
(一)情感的一般性质和形态·····	(226)
(二)情感在审美活动中的作用·····	(227)
(三)审美情感的基本特征·····	(230)
(四)审美的“移情”现象·····	(233)
第四节 审美中的思维活动 ·····	(236)
(一)思维的一般性质和方式·····	(236)
(二)思维在审美中的重要作用·····	(238)
(三)审美思维的基本特征·····	(241)
(四)对于审美直觉的不同认识·····	(246)
第五节 审美中的意志活动 ·····	(246)
(一)意志的性质及其在审美中的作用·····	(246)

(二)审美意志的基本特征·····	(249)
(三)“艺术意志”论的启示·····	(250)
第七章 美感的性质和功能·····	(253)
第一节 美感产生的一般过程·····	(253)
(一)美感在多环节序列性过程中产生·····	(254)
(二)美感是审美活动诸因素的系统效应·····	(257)
第二节 美感的本质和特征·····	(264)
(一)对于美感本质的不同见解·····	(264)
(二)美感是人直观自身本质的肯定性体验·····	(268)
(三)美感的基本特征·····	(275)
第三节 美感的基本类型·····	(280)
(一)优美感·····	(281)
(二)崇高感·····	(282)
(三)悲剧感·····	(285)
(四)滑稽感·····	(286)
第四节 美感的主要功能·····	(290)
(一)美的功能在美感中的实现·····	(290)
(二)美感中对人的本质的享受·····	(295)
(三)美感中人的本质的自我生成·····	(302)
第八章 创美活动的性质和规律·····	(311)
第一节 创美活动的实质·····	(312)
(一)创美活动与生产活动·····	(312)
(二)审美创造与审美理想·····	(319)
第二节 审美创造的基本条件·····	(324)
(一)创美主体的审美理想·····	(324)
(二)创美主体对媒介材料的把握·····	(327)

(三)创造主体的创造才能·····	(329)
第三节 人类创美活动的历史发展·····	(335)
(一)原始社会的创美活动·····	(335)
(二)私有制条件下的创美活动·····	(342)
(三)社会主义社会的创美活动·····	(348)
第九章 审美对象的创造 ·····	(352)
第一节 现实美的创造·····	(352)
(一)现实美创造的主要内容·····	(353)
(二)现实美创造的基本原则·····	(362)
第二节 艺术美的创造·····	(366)
(一)艺术美创造的基本特点·····	(367)
(二)艺术美创造的基本原则·····	(371)
(三)艺术美创造的基本过程·····	(377)
第十章 审美主体的教育 ·····	(386)
第一节 美育的性质和任务·····	(386)
(一)美育的性质和特点·····	(386)
(二)美育的目的和任务·····	(389)
第二节 美育在教育中的地位和作用·····	(394)
(一)从美育的历史发展看它的地位·····	(394)
(二)美育在教育事业中的地位·····	(399)
(三)美育与德育、智育、体育的关系·····	(404)
第三节 美育实施的系统和原则·····	(410)
(一)美育实施的时空系统·····	(410)
(二)美育实施的基本原则·····	(413)
学习说明·····	(420)
后记·····	(421)

绪 论

（一）美学发展历程概述

美学作为一门独立的学科，是以1750年德国启蒙主义哲学家鲍姆嘉敦发表“美学”为名的专著为标志而确立的。但是，人类的美学思想即对于审美生活的各种看法却是源远流长的。

在我国，殷代的甲骨文即已出现“美”字，尽管字形多样，但都与“羊”相关，被后人释义为“羊大为美”或“羊人为美”，后来，逐步提出了以“和”为美的思想，意思是说由有差异的事物多样统一造成的和谐才美。如史伯认为“声一无听，物一无文，味一无果，物一不讲。”就是说，如果只有一种声音就没有中听的音乐，如果事物只有一种式样、一种颜色，就不会有美丽的文采，如果食物只有一种味道，就不能满足人们的口腹之欲。晏婴认为：“声亦如味，一气，二体，三类，四物，五声，六律，七音，八风，九歌，以相成也。清浊，大小，短长，疾徐，哀乐，刚柔，迟速，高下，出入，周疏，以相济也。”他不仅看到了相异事物多样统一同美的联系，而且还看到了其中对立因素的统一关系。大约在公元前五百年，出现了关于“美”的明确看法。据《国语·楚语》记载，楚灵王修筑了高大华美的章华台，邀群臣登台观

赏，并问道：“台美夫？”同去的伍举针对这种“土木之崇高形镂为美”的观念说：“夫美也者，上下内外，小大远近，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？”这就是伍举的“无害曰美”的功利主义的美学观，史称“伍举论美”。先秦时代，诸子各派大都阐述了各自的美学观点，并形成了儒道两家对立而又互补的美学思想。孔子、孟子、荀子为代表的儒家主张“礼乐合一”、“美善相乐”，把“仁”作为审美理想的核心。老子、庄子为代表的道家则主张“游于自然之道”、“返朴归真”、“清静无为”，把自然之“道”与美紧密联系。这两种美学思想对后世的影响巨大而深远，以至于今。此外，《周易》以独特的符号形式蕴涵了东方美学的古老秘密，《乐记》则是世界上最早的音乐美学专著。在汉代，董仲舒的“天人感应”说触及到审美活动的特性，却又陷入了神秘主义的魔道；王充等人则在对神学唯心论的批判中发扬了先秦儒家的美学观。到魏晋时代，从先秦的“气”论逐步形成了“气韵”、“生气”、“神气”为美的观念。同时，对美的一般研究转入对各部门艺术领域的美学问题的研究，呈现出部门美学的繁荣局面，产生了大量的著述。这些著述中，文学方面如陆机的《文赋》、刘勰的《文心雕龙》、钟嵘的《诗品》、司空图的《二十四诗品》、严羽的《沧浪诗话》、叶燮的《原诗》等，音乐方面如嵇康的《声无哀乐论》等，绘画方面如顾恺之的《画论》、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，戏曲方面如王骥德的《曲律》、李渔的《闲情偶寄》等，书法方面如孙过庭的《书谱》、张怀瓘的《书断》等，以及刘熙载的涉及多

门艺术的《艺概》，都是很有影响的代表作。此外，在许多文艺家的作品和明清间兴盛起来的作品评点中，也有着丰富深刻的美学思想。到了近代，西方美学被引入中国，王国维的《人间词话》和蔡元培的美育主张等，就是引人注目并影响巨大的成果。

在西方，早在公元前六世纪，毕达哥拉斯就提出美在“数的和谐”的观点。后来，柏拉图在其《大希庇阿斯篇》中开始从哲学的高度探索“美本身”即“美的一般”，把美归于神秘的理念。亚里士多德在《诗学》等著述中论述了文学艺术的美对生活的“摹仿”关系及其审美特征。他们的思想在两千多年间一直发挥着巨大的影响。在漫长的中世纪，美学成了神学的婢女。经过文艺复兴时期的复苏，到启蒙运动时期，狄德罗、莱辛等对美学的发展作了巨大的贡献。1735年，鲍姆嘉敦发表《关于诗的哲学沉思》，提出“感性学（Aesthetik）”的名称，1750年又以此为名出版后来称为《美学》的专著，美学作为一门独立的学科于是得以确立，他也被后人称为“美学之父”。到18世纪后期，在大陆理性主义和英国经验主义美学的基础上，德国古典美学崛起，成为西方美学史上承前启后的高峰。它由康德的《判断力批判》创始和奠基，中经席勒、歌德等，由黑格尔以其《美学》巨著集其大成，形成一个体系博大、内容丰赡、极富启发性的美学学派。19世纪中期，在俄国形成了以别林斯基和车尔尼雪夫斯基等为代表的革命民主主义美学，后者的《生活与美学》对后来苏联和中国美学的发展都有重要的影响。从古代希腊以来2000多年间，美学研究的重心一直主要是对美的本质的哲学探讨。到19世纪中期以后，这一问题被放到次要地

位，而在自然科学的影响下把美感经验作为研究的重心。这就是所谓美学研究重心从“自上而下的美学”（即哲学的美学）向“自下而上的美学”（即科学的美学）的转移。到本世纪，各种新的哲学和心理学理论几乎都有自己的美学观点，呈现出思潮起伏、学派纷繁、多元并立的局面。

马克思主义美学的创立，对美学的发展具有革命性的意义。马克思主义的美学，是在马克思学说的形成过程中，作为马克思学说的一个有机的重要组成部分而同时创立的。它不仅运用了实践的唯物主义这一崭新的世界观和方法论来研究美学，而且以《手稿》等著作中对一系列重要的美学问题的论述构成其基本内容。马克思把人类的审美活动作为“关系”来研究，从人类的社会实践考察审美关系产生和发展的根源，从“自然向人生成”的规律揭示美的本质，从人的生产的本质认识美的规律的内涵，从生产与消费的辩证关系阐明艺术和审美活动对于审美主体的作用，如此等等，给美学研究注入了全新的思想和活力。在马克思创立的实践唯物主义美学思想的基础上，恩格斯主要在文艺美学方面丰富和发展了马克思的思想。在他们之后，普列汉诺夫、列宁和毛泽东等对马克思主义美学的发展也作出了各自的独特贡献。马克思主义的美学不仅为美学研究提供了更加有力的思想工具和理论基础，而且使美学更加贴近人类的社会实践和现实生活，把美学同建设精神文明、美化社会生活以推动历史前进和人类进步的伟大事业更加密切地联系起来。今天，马克思主义美学虽然遇到严峻的挑战，但它仍以各种方式显示出强大的生命力，在研究人类审美生活并推动其进步中发挥着不可替代的巨大作用。

（二）美学的性质和学科结构

在人类自身生成的过程中，各种各样的审美活动丰富着人类的生活，不仅使人类从中获得身心陶醉的享受，而且在与实践的结合中促进着人的本质的生成。在社会生活和大自然中，在物质世界和精神世界里，千姿百态的美以复杂微妙的形态发挥着奇特神秘的力量。人类的理性力求认识它的本质和规律，以便更加有效地从事美的创造，使审美活动愈来愈丰富，愈来愈有力地帮助人类按美的规律把生活环境和人自身变得更美好。美学就是人类在对审美活动的理性探索中发展起来的一门学问，即以人类的审美活动为对象，研究其本质和规律的一门科学。

对审美活动的研究，由于具体对象不同，就形成各种门类和层次不同的学科形态。比如，有专门研究审美活动的历史发展过程和规律的，这叫审美史和审美发展史；有专门研究审美思想的历史发展情况的，这就是通常所说的美学史或美学思想发展史；还有对具体的审美活动进行分析评价的，这是审美批评，而对审美批评本身进行研究的则叫审美批评学。把各种审美活动从整体上加以审视，专门研究人类审美活动的一般性质和规律的，就是美学原理，即美学概论（更准确的说法应是审美学原理或普通审美学，有时也统称美学，这可以说是狭义的美学）。美学不仅要从整体上研究审美活动的构成和性质，更要对构成审美活动的各个因素和各个环节进行具体深入的研究。由于具有审美价值的对象和具有审美意识的主体是构成审美活动的两个基本因素，又由于自觉地创造美是人类审美活动的能动性的集中表现，因此，作为对象

一方的美和作为主体一方的人的审美意识(其核心是美感)以及美的创造,就往往成了美学研究的三个最重要的领域。

如果上面所说的以一切审美活动为研究对象即为总体美学的话,那么,专门就某一特殊形态的审美活动进行研究的美学就是部门美学。部门美学层次纷呈、门类繁多。我们通常看到的自然美学、人体美学、生活美学、劳动美学、科学美学、技术美学、景观美学、旅游美学、绘画美学、戏剧美学、电影美学、音乐美学、小说美学、诗歌美学、教师美学等,就是不同层次和方面的部门美学。至于创造美学、接受美学之类,则是着眼于审美活动的不同环节而区分的。

美学有自己特殊的研究对象,它尽管与其他学科联系广泛而密切,却应该是一门具有鲜明自主性的独立的学科。

过去,人们长时间把美学作为哲学的一个分支,这是不恰当的。哲学为美学提供世界观和方法论上的指导,深刻地制约着对美学基本问题的回答,哲学路线上的分野往往造成美学观点上的分歧。任何稍微深入的美学研究,都不可能没有一定的哲学观点为前提。但是,哲学是以包括自然界、社会和人类思维在内的整个世界的根本问题为研究对象的,美学却是以审美活动为对象,而且单凭哲学的方法,美学不可能完成自己的任务,因此决不能把美学看成哲学的分支和附庸。

美学不仅与哲学密切相关,它同心理学的关系也非同一般。由于审美活动主要是通过心理活动的方式来进行的。考察审美活动的特殊性质,弄清审美经验的心理因素及其结构,把握审美活动中的心理规律,都需要心理学的指导和帮助。尽管对审美心理的研究往往是心理学的重要内容,但美学不只

研究审美心理，还要研究美的本质、审美与实践的关系、审美活动的发展、美的创造等广泛得多的问题。因此，尽管心理学的美学具有独特而重要的地位，我们也不能把美学仅仅归属于心理学。

伦理学也同美学联系密切，因为伦理学所研究的道德上的善恶往往决定着人性的美丑。但是，美毕竟不等于善，何况美还远远不止存在于人性和社会之中。因此，我们也不能用伦理学去取代美学。

由于艺术中最集中地凝聚着人的审美意识，是人类审美活动中相对稳定的物化形式，又是人类审美活动中最重要的媒介，因此，艺术理论对美学研究具有特殊的意义。但是，美学研究的对象不止于艺术，而是包括艺术在内的一切审美活动。美学即使是对艺术的研究，也着重是从审美特性和规律的角度去研究。既然如此，我们当然不能把美学同艺术理论相混淆。

除了哲学、心理学、伦理学和艺术理论同美学有密切的联系外，社会学、文化学、人类学、考古学、民俗学、语言学、教育学、人体科学、生命科学等也同美学联系密切。有的学者认为，美学中关于自然美的研究，最后还将取决于天文学家、气象学家、地质学家、植物学家、地理学家以及动物学家的工作。像达尔文对动物美感的研究，对于认识人类审美活动的生物性基础和特性，就具有十分重要的意义。自然科学对美学的意义，已愈来愈受到重视。

由于美学的研究对象自身的普遍性，使美学同各门学科之间存在着密切的联系。美学的学科综合性，正是它的学科独立性的表现。只有正确认识美学同其他学科之间的联系，才

能真正理解美学的性质。

（三）学习美学的意义和方法

从根本上说，我们学习美学的意义，同人类研究审美活动的目的是一致的。美学是人类研究审美活动的成果的理论积累和提炼，美学概论揭示和阐述审美活动的一般性质和规律。通过学习，就可以用人类美学思想的成果丰富我们的头脑，使自己个别的、分散的、零乱的审美经验在理论指导下上升为理性的认识，更加自觉地掌握审美的规律，从而更有效地调节我们的审美活动，使之更加有利于人性的健康成长和社会的进步。

具体地讲，学习美学的意义主要有以下三个方面：

第一，增强对审美活动的重要性的认识。在生活中，有的人把审美活动仅仅看作茶余饭后的闲事，只不过是一种娱乐和享受。美学对审美活动的性质和功能的揭示，使我们认识到审美不仅是人生的高级需要，而且审美享受的过程实际上也是一个人自我塑造、自我超越、自我生成的过程。审美活动不仅标志着人类生活的人性内涵，体现着人的本质发展的水平，而且有力地塑造着人的身心整体的美，影响着社会生活的进程。有了这样的认识，我们就会更加重视审美生活，提高对审美生活进行调节的自觉性。

第二，提高参与审美活动的各种能力。美学研究审美活动的性质和规律，把我们的审美经验理性化、条理化，使我们不仅知其然，而且还知其所以然。这些基本理论和知识使我们能更加自觉地掌握审美的规律，并通过审美生活中的实际运用转化为能力。只有理解了的东西，才能更深刻地感觉