

美学基本理论

卢善庆 著

科学出版社

1999

内 容 简 介

全书把美学划为三大块(美的哲学、审美心理学、艺术社会学),加上应用美学(美育、技术美学),并增添了美学学科近年的研究新成果。是一本系统、完整的美学教材。

图书在版编目(CIP)数据

美学基本理论/卢善庆著. - 北京:科学出版社,1999.8

ISBN 7- 03- 007416- 5

I. 美… II. 卢… III. 美学-教材 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 09787 号

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

印 刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

1999 年 8 月 第 一 版 开本:850×1168 1/32

1999 年 8 月 第一次印刷 印张:9 7/8

印数:1—4 000 字数:249 000

定 价: 15.00 元

《厦门大学面向 21 世纪系列教材》

出版说明

培养同现代化建设和社会主义市场经济体制要求相适应的大量高素质人才是高等学校的根本任务,也是关系 21 世纪我国社会主义事业成败的关键性因素之一。大学应当教给学生什么样的知识,如何在知识传授过程中提高大学生的素质,是近几年我校一直在探索和实践的重大课题。我们认为,大学素质教育决不是随意增开一些课程,指定必读的各个学科的经典著作,或开设很多讲座,让学生无所不知、无所不为。在知识大爆炸的现代社会,一个人不可能无所不知、无所不为,也没有必要无所不知、无所不为。有所不为才能大有作为。大学教育仍主要面向社会对人才的需求,让学生具备从事职业活动所需要的知识和能力。当前,专业划分过窄,知识分割过细,课程体系不合理,注重单纯的灌输式知识传授,教学方法呆板,忽视学生个性发展的要求和能力,忽视素质培养,这种状况要改变。但也不能走向极端,不讲知识体系的科学性、合理性、完整性,想让学生无所不知,结果只能无所专长,使学生成为杂家。为了提高大学生的素质,增加高等教育在大学生未来成才中的作用份量,我们认为,大学首先要教给学生认识世界和改造世界的方法论,要培养学生树立正确的世界观、人生观,这除了让学生学好哲学、思想品德等课程以外,还应当要求学生学习各个主要学科的基本课程,因为这些课程是人类文明的结晶,是认识世界改造世界的一般方法在各个领域的具体化。其次,大学要教给学生终身受用的知识,就是要教给学生那些学会学习、获取知识和运用知识解决实际问题的知识,这些知识同样来源于各个学科的构成其基本理

论的基本课程,学生掌握了这些基本理论、基本知识,也就具备了宽厚的基础和进行创新的能力,在信息瞬息万变的时代以不变应万变,适应社会经济发展的变化,在竞争中立于不败之地并为人类作出有价值的贡献。

为了达到上述目的,我们对大学的素质教育的路子进行了尝试。在课时不仅不增加而且有较大幅度压缩的前提下,除了要求所有科类的学生都要学习大学语文、高等数学,并继续改进政治理论、电子计算机、大学英语等课程教学效果,提高教学质量以外,我们还充分发挥综合性大学的优势,对课程体系进行了改革,开设了35门左右各学科基本课程供全校学生选学,计有文史政法艺术类课程15门左右、理工类课程10门左右、经济管理类课程10门左右。要求学生跨类选修各三门以上,计18个学分,同时相应减少同量专业课。通过这一改革,加大文理渗透的力度,增强学生的科学和文化基础,从世界观、方法论层面上提高学生适应世界、认识世界、改造世界的能力,通过潜移默化使学生的素质得到提高,也就是使学生的做人和处事的品格、修养、功底或发展的身心基础得到进一步完善。

这套系列教材正是为满足上述教学改革需要而编写的。参加本系列教材编写的同志均是我校学术造诣深、教学经验丰富的优秀教师。本系列教材可用作各院校进行素质教育的教科书,也可作为非本专业课程的教学参考书。如果广大干部,企业界人士,具备一定文化基础的工农群众和在校学生愿意通过自学了解政治、经济、文化、科学各方面、各学科的基本理论、最新知识,提高自身修养,阅读本系列教材也将是理想选择。

厦门大学教务处

1999年3月

前 言

历史,从实质上说,是一位极富创造力的时光老人。它肩负过去,把握现在,预示未来。它善解人意,平等待人,苛刻但不吝啬。它又铁面无私,宣告终结,想挽留也无法追回。

历史是记录,历史是心迹。既然我选择了美学学科,美学学科也选择了我。感谢领导之命、师友之举。商英伟教授有引路之功,赵民教授穿线搭桥。他们示我以学术典范。徐元度教授、蔡厚示教授、应锦襄教授找出私藏美学书籍,馈赠于我。我的第一个美学讲授提纲,得到了郑朝宗教授的指点和帮助……。于是我决定要把这十几年来来的讲稿,一部又一部地整理出来,以回报曾经指点和帮助我的领导和师友,并留给我永远热爱的学生。

《美学基本理论》一书,分为十二章。按一般观点把美学划为三大块(美的哲学、审美心理学、艺术社会学),又不完全按照这一划分,加上应用美学(美育、技术美学),并增添了美学学科近些年来研究新成果。每一章视内容多寡,分若干小节,力求环环相扣,结构严谨。所述问题,尽管难度较大,还是力争清楚、明白。在知识传授上,尽可能地既注重前沿性,又保持稳定性。

美学是一门哲学思辨较深奥的学科,往往使人“丈二和尚,摸不着头脑”,只好知难而退。美学又是一门文艺和生活趣味极浓厚的学科,从鉴赏入门,似乎谁都可以高谈阔论的。值得告慰的是,选修我这门课程的学生,不取上述的两种态度,刻苦、扎实地学习,大多获得可喜的成绩!

“文章千古事,风雨廿年人。”美学,招引着我们师生携手,继续前行!

目 录

《厦门大学面向 21 世纪系列教材》出版说明

前 言

第一章 美学研究的对象、任务和方法	(1)
第一节 美学是什么	(1)
一、美学是一门年轻的学科	(1)
二、美学又是一门古老的哲学	(3)
第二节 美学研究的对象	(3)
一、什么是审美关系	(4)
二、人对现实的审美关系是美学研究的对象	(4)
三、美学要以文学艺术研究为中心	(4)
四、美学是研究文学艺术中的哲学问题	(5)
第三节 美学同其他学科的关系	(5)
一、美学与哲学的关系	(5)
二、美学与文艺理论的关系	(5)
三、美学与心理学的关系	(6)
四、美学与生物学、人类学的关系	(6)
五、美学与伦理学的关系	(7)
六、美学与教育学的关系	(7)
七、美学的交叉学科与边缘学科	(7)
第四节 美学研究的任务和方法	(8)
一、美学研究的三大任务	(8)
二、美学研究的中西方法	(9)
第五节 如何学习和研究美学	(10)

一、要有一个完善的知识结构	(10)
二、要有一条切实的求知之路	(11)
三、要扬长避短,围绕中心,锲而不舍	(11)
第二章 美的本质	(13)
第一节 美的本质是美学研究中的哲学思辨的难题 ..	(13)
一、美是美学中最重要和最基本的范畴之一	(13)
二、美的本质之所以成为一个基本上不可回避的理 论问题,是由两个方面促成的	(13)
三、美的现象的复杂性和美的本质解决的艰难性	(15)
第二节 美学史上关于美的本质的争论	(16)
一、主观唯心主义,以康德、克罗齐、王阳明和解放 前的朱光潜为代表	(16)
二、客观唯心主义,以柏拉图、黑格尔、朱熹为代表	(17)
三、机械唯物主义,以毕达哥拉斯、荷加斯、博克为 代表	(17)
第三节 建国以来关于美的本质的争论	(18)
一、主张美是主观的,以高尔太、吕荧为代表	(19)
二、主张美是客观的,以蔡仪为代表	(21)
三、主张美是主观和客观的统一,以朱光潜为代表	(25)
四、主张美是客观性和社会性的统一,以李泽厚为 代表	(29)
第四节 美是人类社会实践的产物	(34)
一、美和人类究竟是什么关系	(34)
二、马克思是如何从社会实践来探求美	(41)
三、美是人的本质力量的对象化	(45)

四、私有制社会中的异化劳动,限制了美的发展…	(49)
五、异化劳动的条件下,劳动人民还有创造美的另一面	(55)
六、社会主义和共产主义的自由劳动,给美的发展开辟了最广阔的天地	(56)
第三章 美的特征	(58)
第一节 美的形象性	(58)
一、美离不开形象。没有形象这一基本特征,美无所附丽	(58)
二、美,不可能是理性的抽象物,也不可能是概念的堆砌场,而应该是个别的、具体的和形象的	(58)
三、美如果失去形象性,就同“好”、“善”分不清楚	(59)
四、美的形象性特征的两重性	(60)
第二节 美的愉悦性	(61)
一、为什么美具有愉悦性	(61)
二、美的愉悦性有相对的独立性	(61)
三、怎样理解美的愉悦性	(62)
四、美的愉悦性特征的两重性	(63)
第三节 美的功利性	(64)
一、为什么美具有功利性	(64)
二、美的功利性的特点	(65)
三、美的功利性的历史变迁	(66)
四、涉及社会功利的两个口号的剖析	(67)
第四章 现实美和艺术美	(69)
第一节 美的分类和依据	(69)

一、美是可以分类的	(69)
二、历史上如何进行美的分类	(70)
三、美可分为现实美和艺术美两大类	(70)
第二节 社会美	(70)
一、社会美是现实美的一部分	(71)
二、人的美是社会美的核心	(71)
三、什么是人的美	(72)
第三节 自然美	(91)
一、自然美的特征	(92)
二、自然美本质的三派学说	(93)
三、马克思的“人化的自然”说	(94)
四、中国自然美的观念演变及其哲学思想基础	(98)
第四节 艺术美	(99)
一、艺术的三种含义	(99)
二、艺术美的产生和发展	(100)
三、艺术美的特点	(101)
四、艺术美与现实美的关系	(103)
五、艺术美的本质	(104)
第五章 美和真、善的关系	 (106)
第一节 美和真、善关系二说	(106)
一、美和真、善关系的等同说	(106)
二、美和真、善关系的对立说	(107)
第二节 美和真、善的辩证统一的关系	(108)
一、美和真的联系和区别	(108)
二、美和善的联系和区别	(111)
第三节 真、善、美的统一	(113)
一、“合规律性”和“合目的性”的问题	(113)
二、真、善、美的统一	(115)

第六章 美的形式规律·····	(117)
第一节 什么是形式美·····	(117)
第二节 视觉上的形式美·····	(118)
一、色彩美·····	(118)
二、线条美·····	(120)
三、体积美·····	(120)
四、质地美·····	(121)
五、空间美·····	(122)
六、平面型的美·····	(123)
七、结构美·····	(123)
八、光线美·····	(124)
第三节 听觉上的形式美·····	(125)
一、音乐的音的特殊性·····	(125)
二、构成听觉上形式美的因素·····	(126)
第四节 形式美的基本规律·····	(131)
一、单纯一致·····	(131)
二、平衡对称·····	(132)
三、多样统一·····	(133)
四、对比照应·····	(134)
第五节 艺术形式美的特点·····	(135)
一、艺术形式是为了更深刻地表现思想内容·····	(135)
二、艺术的形式美的独立欣赏的价值·····	(135)
三、艺术的形式美的历史继承性·····	(135)
四、艺术的形式美对欣赏者来说,既有适应,又有 征服的问题·····	(136)
五、艺术的形式美,对于创造者来说,要发挥他们 自身的特长和个性,形成独特的个人风格·····	(137)
第六节 驾驭规律,贵在独创·····	(137)

第七章 审美认识和审美心理·····	(139)
第一节 审美认识的产生和构成·····	(139)
第二节 审美感受中审美感觉器官的问题·····	(142)
一、人的审美感觉器官最主要的是听觉和视觉 ·····	(142)
二、味觉与嗅觉·····	(144)
三、触觉·····	(145)
四、运动觉与筋肉觉·····	(146)
五、温觉·····	(147)
六、平衡感、痛感和生命器官的感觉·····	(147)
第三节 审美感受的生理、心理形式·····	(148)
一、为什么要研究审美感受中的生理、心理形式 ·····	(148)
二、审美感受的生理基础·····	(149)
三、审美感受的心理形式·····	(150)
第四节 审美认识的基本特征·····	(154)
一、形象与思想的统一·····	(154)
二、客观与主观的统一·····	(155)
三、认识 and 情感的统一·····	(155)
四、功利和愉悦的统一·····	(157)
第五节 美感差异性和“共同美”·····	(159)
一、美感的差异性·····	(159)
二、“共同美”——一个崭新的命题和范畴·····	(162)
第六节 审美理想和审美标准·····	(175)
第八章 美学中的几个范畴·····	(178)
第一节 崇高·····	(179)
一、崇高在美学研究中的概况·····	(179)
二、崇高与美的关系·····	(179)

三、中国美学史上的崇高的近似观念	(181)
四、崇高的根源和性质	(183)
五、崇高与艺术的关系	(187)
第二节 丑	(188)
一、丑的变化和发展	(188)
二、丑的本质	(190)
三、丑在艺术中的表现	(192)
第三节 悲剧性	(195)
一、悲剧性的由来	(195)
二、悲剧和悲剧美	(196)
三、悲的本质和种类	(199)
第四节 喜剧性	(200)
一、喜的本质、特征和种类	(200)
二、喜与其他范畴的比较	(204)
三、喜剧性与笑的关系	(206)
四、喜在艺术中的表现	(210)
第九章 艺术(美)的创造	(214)
第一节 艺术是美的集中表现	(214)
一、艺术是人对现实的审美关系的最高结晶,是艺 术家审美感受的最强烈、最集中的物化形态	(214)
二、通过审美化的典型形象进行美的集中表现	(215)
第二节 艺术创造的思维活动	(216)
一、形象思维的由来	(216)
二、形象思维的过程	(217)
三、形象思维研究中的疑难之处	(218)
第三节 艺术创造过程中的构思和传达	(219)

一、艺术创造的构思	(219)
二、艺术创造的传达	(223)
第四节 艺术创造的辩证法	(224)
一、形与神的关系	(224)
二、情与景的关系	(225)
三、虚与实的关系	(226)
四、少与多的关系	(227)
第十章 艺术(美)的欣赏	(228)
第一节 艺术美的欣赏性质和特点	(228)
第二节 门类艺术的美学特征	(231)
一、艺术可以分门别类	(231)
二、艺术媒介(质料)的特性	(234)
三、音乐声音的物理、生理和心理的因素	(238)
四、视觉功能和绘画的造型手段	(242)
五、注重视听之美	(248)
第三节 门类艺术的欣赏	(250)
一、语言艺术、听觉艺术——诗歌、小说、散文 ..	(250)
二、音响艺术、听觉艺术——音乐	(254)
三、造型艺术、视觉艺术——建筑、绘画、摄影、雕 塑、书法	(258)
四、综合艺术、视听艺术——舞蹈、戏剧、影视 ..	(264)
第十一章 美育	(271)
第一节 蔡元培的美育定义	(271)
第二节 美育与美学	(272)
一、美育的天生的社会实践性,可补一般审美鉴赏 之不足	(272)
二、美育既是美学理论的普及和运用的基本途径, 又是接受社会实践检验的重要方面	(273)
三、美育是落实到人的身上,贯穿了人的审美理想	

一种教育和追求	(274)
第三节 美育和教育	(275)
一、美育是学校教育中不可缺少的内容	(275)
二、美育,能适应青少年、大中学生心理发展的特 点而发挥独特的教育作用	(276)
三、美育与德育、智育、体育的关系	(277)
第四节 美育的地位和作用	(279)
一、美育是美的形象教育	(279)
二、美育是美的情感教育	(280)
三、美育是美的功利教育	(282)
第五节 美育的主要内容和实施	(282)
一、树立正确的、健康的、向上的审美观	(282)
二、提高人们的审美能力和水平	(283)
三、美化人们的心灵和生活	(284)
第十二章 技术美学	(286)
第一节 技术美学的由来	(286)
第二节 技术美学的研究对象	(286)
一、研究劳动生产中的美学问题,是首要的	(287)
二、技术美学研究的第二个对象——“迪札因”	(290)
第三节 技术美学在国外崛起探因	(291)
一、与本世纪初提倡文明生产有关	(291)
二、经济和生产发展的需要	(292)
三、动用国家政权机构和行政力量	(292)
四、国际性研究、交流的推动	(294)
第四节 我国技术美学研究的前景	(294)
后 记	(297)

第一章 美学研究的对象、任务和方法

本章提要:美学是一门年轻的学科,又是一门古老的哲学。美学作为一门独立的学科,有着特定的研究对象。美学与相关学科构成种种关系,并逐步形成一些交叉学科和边缘学科。美学研究三大任务和中西研究美学的方法。如何学习和研究美学的问题。

第一节 美学是什么

一、美学是一门年轻的学科

在 1750 年,德国的哲学家鲍姆嘉通的拉丁专著《美学》(Aesthetica)(第 1 卷)出版,实际上宣告了“美学”这一学科的诞生,为举世公认。事实上,早在 1735 年 9 月,鲍姆嘉通就在他所发表的学位论文《关于诗的哲学沉思》中首先提出了这一学科名称。它源于希腊文 aisthesis,原意指用感官去感知。按本意来翻译的话,应为“感性学”。而由日文びがく转译为“美学”后,我国一直沿用至今。

鲍姆嘉通从建立完整的人类知识体系出发,指出人类心理功能(活动)本有知、情、意三个方面,应有三门学科对它们分别加以研究,研究知的为逻辑学、研究意的为伦理学、研究情的学科则尚付阙如;他还从认识形态的角度指出,相对于研究“明晰的认识”(知性认识)的逻辑学,应建立一门学科专门研究“朦胧的认识”(感性认识)。所谓研究“情”、研究“朦胧的认识”的学科,就是鲍姆嘉通所谓的“Aesthetica”,也就是现在我们所谓的“美学”。鲍姆嘉通的《美学》,研究以下几方面的问题:①什么样的感性认识才构成美;

②这种感性认识,如何安排才算为美;③这种感性认识如何构成表现美。鲍姆嘉通提出美学为独立学科,至今已有300多年的历史。西方把鲍姆嘉通称为“美学教父”,是有一定道理的。但是,“美学”这一学科的名称,在西方还是经过了一番讨论和论证,表现为以下四种观点:

(1) 列夫·托尔斯泰《艺术论》认为,按照“理性知识的对象是真,美学知识(即感性认识)的对象是美。”这个观点较接近鲍姆嘉通的观点,持赞同的态度。

(2) 车尔尼雪夫斯基认为,美感和感性认识不能等同,它们有本质上的区别。鲍姆嘉通的观点把二者混同起来,是不正确的。

(3) 康德对鲍姆嘉通的观点的认识,有一个过程。他在《纯粹理性批判》中认为,鲍姆嘉通把感性认识作为美学研究对象,是“不成熟的尝试”。康德有自己的哲学思想体系,认为“人的审美判断是属于感性经验的范围”。康德的先验哲学是与感性学相矛盾的。“人具有一种先天的理解力,这种理解力,具有普遍性、必然性的东西,这属于理性的东西,审美判断是感性的。”

后来,康德在《判断力批判》中放弃了以前的观点,认为:“鲍姆嘉通的感性学具有审美意义。”康德为什么会产生这样的转变呢?这是因为所谓的“审美判断”由两方面构成,一是对单个事物所进行的单称的判断,它同人的感觉经验联系在一起;二是美的东西有普遍性、必然性,审美具有社会意义。一个美的东西,整个社会承认它,具有社会性。这就是理性的东西。审美判断,既有感性认识,又有理性认识。它保持感性,又超越感性;它不是概念,又趋向概念。

(4) 黑格尔认为,美学的研究对象,用感性学是不太合适的,美学应该用“Kallistik”,才符合“美学”的意义。然而,美学所讨论的并非一般的美,而只是艺术美。所以,“正当的名称,是艺术哲学”。不过,黑格尔最终还是把自己的讲义命名为《美学》,这是由于约定俗成,这个名称“已为一般语言所录用”^①。

---

① 黑格尔:《美学》第1卷,商务印书馆1979年版,第2页。

从以上四人的观点来看,分别从各自不同的角度来理解,运用鲍姆嘉通关于建立美学学科的意见,几经争论,大致上也就把这一学科名称确立起来了。所以它是一门年轻的学科。

二、美学又是一门古老的哲学

美学在鲍姆嘉通以前,虽还未成为一门独立学科,但是已有大量的美学思想存在于哲学、文艺理论之中。蔡元培说过:“不论哪种学问,都先有术后有学。”^① 美学思想是和人类文明同时发生和发展的。美学在西方成为独立学科前,基本上是哲学的附庸,是属于哲学里的一个部分。古希腊的柏拉图在《大希庇阿斯》篇里,提出了美是什么的问题。它不是讲具体事物的美,而是什么东西使美的事物成为美。是美本身,即美的本质问题。美的本质问题的讨论,从古希腊开始,一直延续下来。从这个角度看,西方古代美学思想实际上就包容在古老的哲学之中。中国古代美学思想的情况也差不多,先秦的孔子、老庄等从人生态度入手,阐述各自美学思想,也有一定的哲学意味。所以说,美学既是一门年轻科学,又是一门古老的哲学。

第二节 美学研究的对象

美学作为一门独立的学科,关键要有一个独立的研究对象,这是成为一门学科的一大前提。对美学研究的对象,历来争论颇大。上一节我们提及的列夫·托尔斯泰、车尔尼雪夫斯基、康德、黑格尔等人对于美学学科的不同看法之中,已涉及到美学研究的对象。40年代之前,在苏联,大多把美学看成美的哲学。1942年苏联有人提出探讨美学研究的对象的问题,基本上分为两派。一是普齐斯,认为美学研究关于美和美的规律的问题,但不排斥研究艺术美;另

---

^① 《蔡元培美学文选》,北京大学出版社1983年版,第122页。

一是涅多希文,认为美学是一门艺术科学,重点研究艺术,研究人对现实的审美关系。争论的结果,涅多希文的观点成为当时苏联比较通行的观点。如《马克思列宁主义美学原理》一书,就持有通行的观点。我国50年代美学大争论,其中有关美学研究的对象的争论,也有两种观点。洪毅然认为,美学研究美和美的规律,但不排斥研究艺术美;马奇认为,美学研究的是艺术。这场争论,未有结果。

究竟什么是美学研究的对象呢?我们认为,美学是一门以文学艺术为中心,并通过文学艺术和其他一切审美活动及现象,来探讨人对现实的审美关系的科学。这里,需要说明以下四点:

一、什么是审美关系

人对现实有各种各样的关系。人首先要改造客观世界,在改造客观世界的过程中满足了自己的生存需要,这是人与客观现实的最基本关系——实践关系。在这一实践关系的基础上,又形成了诸如理论、伦理、审美、宗教等关系。人们要创造、欣赏现实中的美。这种审美关系,有别于理论、伦理、宗教等关系。

二、人对现实的审美关系是美学研究的对象

美学研究对象的范围十分宽泛。人的一切审美活动和现象,都是美学研究的对象。从人对现实的审美关系来看,美可以分为两大类,即现实美和艺术美。前者为初级形式,后者为高级形式。

三、美学要以文学艺术研究为中心

这是因为文学艺术是人对现实的审美关系的高级形式。它与初级形式的现实美相比:一是人工的制作,不是天生自然;二是凭借媒介(质料)作为物质载体,寄托了文学艺术家的审美标准和审美理想;三是文学艺术家在艺术美方面可以尽情地发挥创造力,达

到一种极致的状态,体现个性和风格,而具有“永久的魅力”。艺术美是人类创造的精品,极为复杂而又美妙。美学以它为研究中心,才能具有高品位,并探索其中的奥秘。

四、美学是研究文学艺术中的哲学问题

美学不是研究文学艺术的具体实践问题,而是研究文学艺术中的哲学问题。文学艺术中的审美功能的探讨,是从文学艺术学的角度。而文学艺术中的审美问题研究,首先涉及到哲学思想基础问题,二者既有联系,又有区别。从黑格尔《美学》和丹纳《艺术哲学》中,人们可以了解美学是如何以文学艺术作为研究对象的。

第三节 美学同其他学科的关系

一、美学与哲学的关系

从美学学科发展的历史来看,美学在未成为独立学科之前,往往是哲学的附庸,构成哲学的一部分;成为独立学科之后,也未能完全摆脱与哲学的关系,成为哲学的一个分支。要学好美学,首先要学好哲学。柏拉图讲美是理念,黑格尔讲美是理念的感性显现。这两个“理念”不一样,必须从各自不同哲学思想基础上去认识,不能望文生义。许多哲学家研究美学,只是把它作为自己哲学体系中的一部分来研究。

哲学对美学有指导关系。美学作为一门具体学科,在研究过程中,存在着认识论、方法论的问题。哲学的认识论、方法论指导了美学的研究。许多美学问题的争论都涉及到认识论和方法论的不同。

二、美学与文艺理论的关系

由于美学与文艺理论在研究对象艺术美问题上的部分重叠,

二者在不少研究课题上,是相互渗透的。

美学与文艺理论有高低关系。尽管在研究对象上有部分重叠,但也有不渗透、不重叠的部分。而且,美学研究比文艺理论研究更高一级。文艺美的许多问题要上升到哲学高度进行研究,不是解决一般实践性的问题。

三、美学与心理学的关系

美学始终把审美心理现象作为研究对象。美学与心理学都是比较晚形成的学科。但许多美学家早就从心理现象分析美学的问题。亚里士多德的“净化说”,就是一例。

心理学成为独立学科以后,发生两个现象。一是美学家运用心理学研究美学,这叫做“拉进去”。“移情说”的形成和发展,较为典型。另一是心理学家把美学作为自己的研究对象,可以弗洛伊德为代表,这叫做“打进来”。在我国近现代研究文学艺术中运用心理学成果的论文有梁启超“论小说和群治的关系”,专著有朱光潜《文艺心理学》等。

四、美学与生物学、人类学的关系

美学受到生物学的影响。生物学中的有机整体观点,被亚里士多德、歌德和马克思所接受,把文学艺术看成整体。丹纳《艺术哲学》中用生物学的观点研究文艺。他说,文艺好像生物,“文艺作品是种族(Race)、社会氛围(Miteu)跟时机(Moment)相结合的产物。”在我国近代,梁启超、王国维、刘师培都接受过丹纳的观点,并用来研究文艺和美学问题。

美学发生学研究与人类学关系极大。人类研究涉及到艺术的起源、美的起源,产生了较多学派。普列汉诺夫《艺术论》,对美的起源和艺术本质的研究,是建立在大量人类学研究成果的基础上的。

五、美学与伦理学的关系

伦理学讲善,讲意志。美本身是有价值的。美的价值,涉及到利和害的问题。功利涉及到善。美有社会美,处理人与人之间的关系,这个关系本身就是伦理关系。

美学、伦理学成为独立学科以后,同属于哲学的分支。哲学家们追求人生的完美,宇宙的完美,就是追求广义上的真、善、美。

六、美学与教育学的关系

美学同教育学,在“美育”这一部分的研究内容是共通的,也就是说,美学要把美育列为一专题。教育学中在讲德育、智育、体育时,也要说到美育。彼此角度或出发点不一样,但论述的主要问题,有其一致性。

美学借教育培养人,具有实践意义。美育要落实到实处,也要借重美学的基本理论进行指导。

七、美学的交叉学科与边缘学科

第二次世界大战以后,美学学科发展出现了新情况。一方面,哲学、自然科学、社会科学的迅猛发展,出现了新的分支、新学说,与美学学科中某个部分或问题进行交叉研究,形成了新的学科。如系统论美学、信息论美学、控制论美学、符号论美学、现象学美学、结构主义美学、正负全息美学等。另一方面,美学与其他学科或艺术门类结合,形成了如摄影美学、电视美学、商品美学、技术美学等边缘学科。

第四节 美学研究的任务和方法

一、美学研究的三大任务

(1) 用马克思主义的观点研究美学,用历史唯物主义对美和美感现象作科学的说明,逐渐形成马克思主义的美学体系。作为一门社会科学的美学,必须要以马克思主义的世界观、方法论作为研究的理论武器。马克思和恩格斯在创建无产阶级革命学说的过程中,也涉及到美学和文艺的问题,留下极其丰富的论述。比如,马克思《1844年经济学—哲学手稿》、《费尔巴哈论纲》、恩格斯《劳动在从猿到人转变过程中的作用》和马克思《资本论》第1卷“劳动”部分,等等。读了这些经典著作,就会明白马克思、恩格斯是从人类历史发展的广阔背景上,从人和自然的社会实践关系,探求和研究美学问题的。作为初学美学的人,一定要跨稳这一步。目前西方现代美学名目繁多、学派林立。不过有人感到它越来越烦琐,越来越狭窄,而不再构成一个体系。这是要引以为鉴的。

(2) 整理中国的美学遗产,为建立马克思主义的中国化的美学体系而努力。中国美学发展到近代,虽经王国维等人把美学作为独立学科引进来,但从先秦到明清,中国的美学思想十分丰富。有人把中国美学,分为儒家、道家和佛禅等三个组成部分,有人还加上个楚骚,成为四个组成部分。其中,刘勰《文心雕龙》、严羽《沧浪诗话》和石涛《画语录》等,均为传世之名著。近代以后,王国维、梁启超、蔡元培运用西方美学,研究中国古典美学,各自取得成果。中国人研究中国美学,最有发言权。这既是优势,也是一种责任。

(3) 要注意研究美学对人民生活、劳动及其创造的关系,包括美育和技术美学等问题。美学研究人对现实的审美关系,归根到底是为人服务,要保护人、关心人和培养人。这是美学贴近现实的支撑点。换句话说来说,就是要重视美学在社会主义物质文明和精神文明建设中的地位 and 作用,激情导欲,美化人生,把握现在,创造未

来。

二、美学研究的中西方法

中外美学史上,美学研究的方法是多种多样的。

1. 在我国传统上有点方法

(1)儒家的“托意言志”。用这一方法研究美学思想,是采取有所为的态度,往往同功利主义联系在一起。

(2)道家的“直观神悟”,提出无所而为,采取纯粹美感的态度。中国古代大量的《诗话》、《词话》在批评术语的模糊性、摘句“点、悟”的随意性和编次结构的跳跃性^①上,显示了研究方法的独特性。

2. 西方的研究方法可概括为四方面

(1)美的研究和艺术的研究。古希腊柏拉图提出要研究美,具有开创性。亚里士多德偏重于研究艺术,尤其是悲剧艺术,且比他的老师有所突破。中世纪的普洛丁把美和艺术沟通,提出“美是艺术的目的,艺术就是要追求美,艺术美就是弥补自然美的不足。”

(2)客体美学和主体美学的研究。美和美感,涉及到审美对象(客体)和审美主体(人)。研究对象的和谐、对称、黄金分割,属于客体美学的研究。它发端于古希腊的毕达哥拉斯学派。研究主体美学的开创者是鲍姆嘉通。他研究了审美主体的情感、想像、天才等问题。康德也研究审美主体,为浪漫主义推波助澜。

(3)记述性美学和规范性美学的研究。记述性美学的研究,是记述美的事物的属性,或描述美感经验。以英国经验主义美学为代表。规范性美学的研究,主要研究什么是美,什么是不美。如,黄金分割律为美的标准,不符合的就不美。又如,悲剧符合“三一律”的

---

^① 卢善庆主编:《门类艺术探美》,厦门大学出版社1989年版,第36—40页。

就是美的。规范性美学研究强调时代和理性,记述性美学研究强调个人趣味与感性经验。在我国,如果说魏晋的美学风范属于记述性美学研究的话,那么儒家“非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言”这一套,则为规范性美学研究。

(4) 哲学美学与艺术美学的研究。前者从整个哲学体系去研究,谓之“自上而下”。后者是从具体艺术门类或艺术去研究,谓之“自下而上”。这些研究与研究者本身或为哲学家或为艺术家,也有些关系,但不绝对。

我们要建立一个中国化的马克思主义的美学体系,要善于吸收古今中外的研究方法。因为方法论的变化,往往引起整个理论的发展、变化。

第五节 如何学习和研究美学

从以上美学研究对象和研究任务、方法来看,美学是一门多边缘的社会科学,把握这一学科的特点,还要进一步研究如何学习和研究的途径和方法。大致有三点:

一、要有一个完善的知识结构

按一般看法,美学可划为三大块。即美的哲学、审美心理学和艺术社会学。从这三大块的各自名称就可以窥探到美学与哲学、心理学、艺术学和社会学等的关系。这些关系,给美学学科带来了极为鲜明的特色。比如,美学一方面思辨性极强,十分抽象而又难以理解。这是因为它有哲理的成分。另一方面,美学又是以文学艺术为主要研究对象,十分形象又激动人心,很有吸引力。一个人如果不具备哲学、心理学、文艺学、社会学的知识,是很难进行如此的美学对话的。又比如,审美认识有着一系列生理、心理的基础。一个人缺乏心理学方面的知识,单凭直观,机械地认识、理解美和美感,是行不通的。当然,由于近代自然科学和社会科学蒸蒸日上,还有

不少学科也闯进了美学领域。不过,作为一个初学者来说,打好哲学、心理学、艺术学、社会学的基础,不断完善知识结构,是最基本的。

二、要有一条切实的求知之路

如何学习美学知识,从大学的哲学、中文、艺术等系开设的课程来说,有这么两类,即“论”(如《美学概论》或《马克思主义美学原理》)和“史”(如《西方美学史》、《中国美学史》和《马克思主义美学发展史》)。先“论”后“史”的学习,可以在掌握了基本概念和范畴后,对历史上的许多争论问题,有了批判的依据,理解得比较准确;先“史”后“论”的学习,是从具体历史人物入手,对每个论点出现的历史背景、来龙去脉和持有者的思想体系,作全面、深入的了解,以免导致泛泛而论或牵强附会的毛病,使自己对基本理论的学习,有个坚实的基础。究竟是先“论”后“史”,还是先“史”后“论”,视每个人日常学习方法和习惯而定,不能强求一律。

三、要扬长避短,围绕中心,锲而不舍

这是说入门后的研究方法。美学的研究对象非常庞大而深远,有所谓“上至天文,下至地理,中间还有人”的说法。一个研究者无法穷尽一切,一定要根据自身的主客观条件,采取扬长避短的方法,早出成果,多出成果。这个主客观条件,是指自身的知识结构、从事本职工作,乃至情报、图书、资料等等。哲学史或文学艺术史有一定基础的同志,要利用这一基础,就一历史人物或一个时期的美学思想进行研究。从事某部门艺术工作的同志,可以结合各艺术门类的特点,进行文学美学、戏剧美学、音乐美学、舞蹈美学、摄影美学、影视美学、建筑美学、雕塑美学、书法美学等的研究。而从事党政的宣传、教育或青年工作的同志,不妨针对青少年思想或社会现实问题,进行美育的普及和研究工作。研究不能东一榔头,西一棒,

也不能像猴子扒苞米,摘一个,丢一个。要围绕中心,要有一个领域,搞深搞透,学会打歼灭战!学有专长,术有专攻。同时,要有锲而不舍的精神,既挤又钻,甘于寂寞,坚持到底。

美学是一门比较年轻的学科,至今仍有许多基本问题尚未解决,有许多领域还是待开垦的处女地。这就给有志于学习、研究美学的同志,提供一个广阔的天地。我们相信,随着社会主义物质文明和精神文明建设的伟大历史进程,美学这门科学也会迅速成长,逐渐形成一个经得起实践检验的完备的科学体系,对人类作出应有的贡献。

复习思考和讨论题:

1. 为什么说美学是一门年轻的学科,又是一门古老的哲学?
2. 美学研究对象是什么?什么是人对现实的审美关系?
3. 为什么说文学艺术是美学研究的中心?它与其他一切审美活动及现象的关系如何?
4. 为什么说美学不是研究文学艺术的具体实践问题,而是研究文学艺术中的哲学问题?
5. 美学与哲学、心理学和文艺理论的关系?试举美学的交叉学科与边缘学科有哪些?为什么会产生这一研究现象?前景如何?
6. 美学研究任务是什么?中西美学研究方法上有何差异,为什么?
7. 如何学习和研究美学?你有哪些个人打算?

第二章 美的本质

本章提要：从美的现象的复杂性和美的本质解决的艰难性角度，说明美是美学研究中的哲学思辨的难题。美学史上关于美的本质的三大派争论和建国以来关于美的本质的四种观点争论的情况。马克思如何从社会实践来探求美。美是人的本质力量的对象化。私有制的异化劳动，限制了美的发展；只有到了社会主义和共产主义的自由劳动，给美的发展开辟了最广阔的天地。

第一节 美的本质是美学研究中的哲学思辨的难题

一、美是美学中最重要和最基本的范畴之一

从美学思想发展史上看，美的本质的研究和探讨，基本上属于一个不可避免的理论问题。在《西方美学家论美和美感》一书中，对美下定义的、或提出批评的，就有 36 家。李斯特威尔《近代美学史述评》，从 1890 年到第二次世界大战时期，西方在美的问题上，分为 14 个流派，其中有 10 个主观流派，4 个客观流派。当然，现代也有的美学家主张不用讨论美和美的哲学，只要研究美感经验就够了。

二、美的本质之所以成为一个基本上不可避免的理论问题，是由两个方面促成的

一方面，美学与哲学一样，都是对宇宙和人生作出一定的终结的关怀和思考。这一“终结”性，体现在思辨上，不可避免地要穷根

追源,大有“不到黄河心不死”的味道。古希腊哲学家、美学家柏拉图有一篇对话《大希庇阿斯篇》,希庇阿斯是个诡辩家。另一篇对话为《小希庇阿斯篇》,讨论道德,即恶的问题。《大希庇阿斯篇》讨论美的问题。苏格拉底提出什么是美,希庇阿斯回答不出来,他无法区别什么是美,什么是美的东西。希庇阿斯说,美是漂亮的小姐。苏格拉底反问,一个漂亮的汤罐、漂亮的母马,是不是就是美?接下来,又讨论了美与有益、有用的问题,讨论了美与从视觉、听觉产生的快感的问题,等等。最后,美从他们二人手中滑掉了,得出“美是难的”的结论。这是西方首次讨论“美本身”,即“美的本质”的问题。在春秋时代,左丘明所作的《国语》一书,记载着楚灵王和他的大臣伍举论美的事。楚灵王新建了一座行宫,带领大臣们出巡游玩,赞扬:“台美夫!”而伍举不以为然,提出自己对什么是美的思考:

臣闻国君服宠以为美,安民以为乐,听德以为聪,致远以为明。不闻其以土木之崇高、彤镂为美,而以金石匏竹之昌大、鼙庶为乐;不闻其以观大、视侈、淫色以为明,而以察清浊为聪。^①

他还为美下了这样一个定义:

夫美也者,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

这个定义说明,伍举反对以一切形式美为美的唯一标准的观点,朦胧地说了美和实用的关系,其核心还是美与善的关系。如果美与实用没有直接的关系,那么,至少也是无害的。

另一方面,从美学与哲学的关系看,在美学未成为独立学科以前,美学是哲学的附庸,在美学成为独立学科以后,美学是哲学的分支。因而,对美进行的种种的哲学思考,十分自然地受制于这一位美学家对于世界的总体上的哲学思考。换句话说,美的本质的研究和探讨,实际上是其哲学思想体系的一种派生或构成。如柏拉图

---

^① 《中国美学史资料选编》上册,中华书局1980年版,第9页。

的“美是理念”和黑格尔的“美是理念的感性显现”这两个观点,同他们各自的“理念论”的哲学思想体系的构成关系密切。

三、美的现象的复杂性和美的本质解决的艰难性

在西方美学史上,曾讨论过这样的问题,美在形式?美在内容?还是美在内容与形式的统一?其中的代表人物:康德主张美在形式,中世纪神学派主张美在内容,狄德罗、黑格尔主张美在形式和内容的统一;而别林斯基更为讨巧,美有时在形式,有时在内容,有时在形式与内容的统一。

有人认为,美是流动的、相对的,很美的东西,有时感到美,有时未必感到美。歌德说过,细味生涯唯忍受,过多佳日亦烦人。

有人认为,美是历史范畴,随历史的变化而变化,体现出时代性、民族性、阶级性、地域性等等。问题在于:人们可以跨越时代接受历史文化遗产,可以穿过国界欣赏他国的文化艺术珍品。又作何种说明和解释呢?

也有人认为,美是自由的象征。的确,美本身代表自由,是自由的创造。但是,自由创造要遵循一定的规律,要把握必然性。必然在艺术中是规律、传统,自由在艺术中为创新、突破。这也说明美的现象的复杂性。

为什么会如此呢?因为美的概念是认识高度发展的一个概念。这个概念的外延甚大、甚广,内涵又极其深层、极其丰富。

从美的外延来看,可以说“上至天文,下至地理,中间有个人”,是无所不在,无时不在的。有人提出,美学泛化问题。即使不泛化的话,你要从物质产品的美与精神产品的美,从社会美、自然美和艺术美中,能找出各自的本质,并能归结于一,就不是一件容易的事。

从美的内涵来看,康德所揭示的美的四个契机,就是四大方面的矛盾。比如说,美是个别的、具体的、形象的,不同于概念。概念代表一般,脱离个别。但美又有普遍性。康德说它不是概念,又趋

向概念。又比如,美同情感发生关系。美如果没有情感,就不能传达和沟通。作家的情感调动起来,才能进行审美创造,才能把自身情感灌注于艺术作品,艺术作品成为作家特有情感的物质载体。观众要欣赏作家特有情感的物质载体——艺术作品,同样要把自己的情感调动起来,否则,就不能进行审美欣赏。所以,有人说,爱是美的土壤。美灌注情感,美调动了情感。但是,并非可爱的都美,也并非灌注情感、调动情感的都美。因为美除情感以外,还含有其他的因素。这些都说明,美的概念中,有非常多的矛盾、非常多的问题交织在一起,要从这非常多的矛盾、非常多的问题之中,抽出其中的一个问题或一组矛盾,来形成美的定义,往往只能说明其中的一个问题或一组矛盾,总给人一种以偏概全的感受。这或许是 2000 多年来,许多哲学家、美学家在研究和探讨美的本质问题时,给美所下的定义,总不能被普遍接受的原因之一。这正是解决美的本质难度大的学术现状。

第二节 美学史上关于美的本质的争论

一、主观唯心主义,以康德、克罗齐、 王阳明和解放前的朱光潜为代表

主观唯心主义,把美的本质归结为一种精神现象或精神属性。康德的先验论认为,美有普遍性,根源在于每个人心中都有一种主观心理机能的一致,对美都有普遍的感受。所谓“人同此心,心同此感”。克罗齐虽在哲学上接受黑格尔的影响,但他更接近康德,认为只有心灵世界才是唯一真实的存在。美就是直觉阶段的价值。直觉并不反映客观世界,仅仅是心灵情感的产物。王阳明提出“花随心明寂”的审美论——“你未看此花时,此花与汝心同归于寂,你来看此花时,则此花颜色一时明白起来,便知此花不在你的心外。”说明人看了花,花才美起来,美的根源在审美主体的心中。解放前朱光潜给美下了一个定义:“美是心借物的形象表现的情趣。”着重于