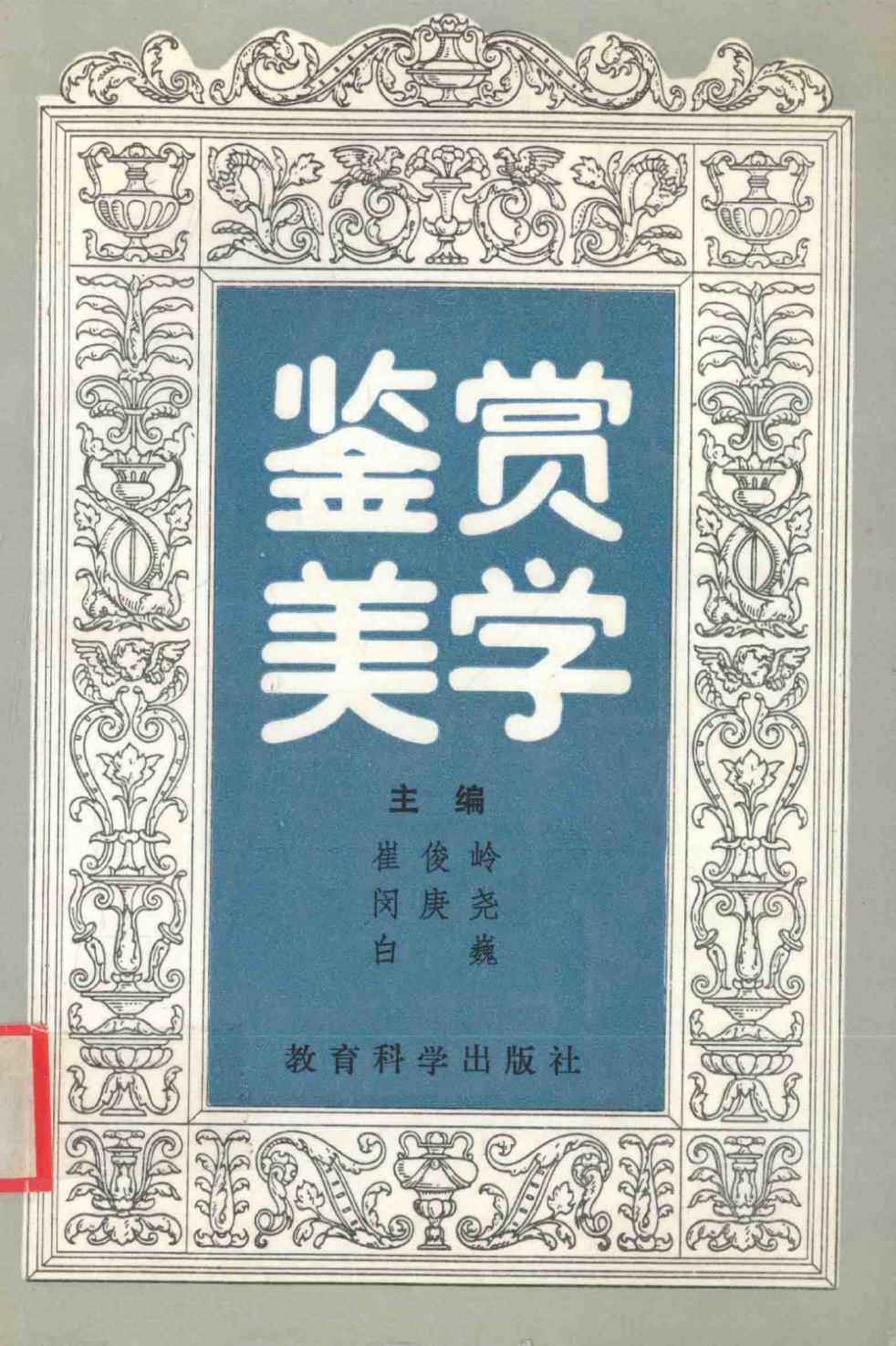

鉴赏 美学

主 编

崔 俊 岭
闵 庚 尧
白 巍

教育科学出版社

鉴 赏 美 学

崔俊岭
闵庚尧
白 巍

主 编

教育科学出版社

(京)新登字111号

鉴赏美学

主编 崔俊岭 闵庚尧 白巍

责任编辑 王革

教育科学出版社出版发行

(北京北三环中路46号)

北京林业大学印刷厂印装

开本: 850×1168毫米 1/32 印张: 11 字数: 280千字

1993年8月第1版 1993年8月第1次印刷

印数: 1—4100册

ISBN 7—5041—1284—4 /G·1241 定价: 7.80元

前 言

改革开放以来，随着人们物质文化生活水平的提高和思想观念的转变，人们对美的追求表现出前所未有的热情，特别是在青年人中，对艺术、对现实生活和自身美化有着极大的兴趣，但另一方面，又不能不看到，他们之中不少人缺乏对美的正确理解，审美素质比较低。他们往往热衷于浅层次的文化审美享受，对于光怪陆离的审美现象，不是盲目效仿，就是茫然不知所措，对于我国传统的文化艺术精华由于缺乏了解常常不自觉地加以排斥，对于艺术的美丑缺乏辨别和评价能力。在当今世界，美在现实生活中的地位和作用越来越突出，为了适应社会发展和个人审美的需要，我们组织从事美学和门类艺术教学和研究的几位教师编著了这本《鉴赏美学》。

本书共分14章，前两章是美学基础理论，其余的是选择了十几门有代表性的纯艺术和实用艺术类型，从欣赏、鉴别角度作了较为详尽的介绍，内容较丰富具体。我们希望它能为提高青年学生的审美素质和美的鉴赏活动提供必要的理性知识，使其有助于把日常的审美体验上升到艺术美学文化修养的高层次，并通过它的作用树立正确的审美观。

由于本书的写作是由多人执笔完成的，因此写作的语言风格各有特色，写作的形式也不完全一致。考虑到各门类艺术是独立成章的，所以在统稿时，有意保留了各章的写作特点，这或许能使读者在阅读过程中，不断产生文风上的新感受，有助于提高阅读兴趣。此书有教科书的性质，但又不象教科书在语言文字上那样板正。

本书由崔俊岭、闵庚尧、白巍主编，朱增华、蒋爱群、于肇华为副主编。第1章由闵庚尧执笔，第2章、第9章由朱增华执笔，第3章、第10章由白巍执笔，第4章由莫林虎执笔，第5章由于肇华执笔，第6章由丁涛执笔，第7章由宫晓滨执笔，第8章由王强执笔，第11、14章由崔俊岭执笔，第12章由刘树勇执笔，第13章由蒋爱群执笔。

由于本书写作时间比较仓促，作者水平也有限，缺点、错误在所难免，恳望广大读者批评指正。

编者

1993年6月

目 录

第一章 美	(1)
一、美的起源和本质.....	(1)
二、美的形态.....	(8)
三、美的范畴.....	(17)
第二章 美感	(23)
一、美感的本质和特征.....	(23)
二、美感的心理形式.....	(30)
三、美感的形态.....	(36)
第三章 小说美学	(44)
一、小说及其审美特质.....	(44)
二、小说人物形象审美.....	(45)
三、小说情节审美.....	(52)
四、小说语言审美.....	(57)
五、小说时空审美.....	(64)
六、小说样态审美.....	(67)
七、小说艺术风格审美.....	(71)
第四章 诗歌美学	(76)
一、诗歌及其审美特征.....	(76)
二、中国古典诗歌中的意境美.....	(84)
三、朦胧诗、新生代诗鉴赏.....	(91)

第五章 音乐美学	(93)
一、音乐及其审美特征.....	(93)
二、认识音乐的物质材料、形式要素与体裁样式.....	(96)
三、外国音乐作品欣赏.....	(101)
四、中国民族与民间音乐作品欣赏.....	(107)
五、通俗音乐欣赏.....	(111)
第六章 戏剧美学	(118)
一、戏剧的含义.....	(118)
二、戏剧动作及其功能.....	(119)
三、表现性的语言.....	(125)
四、情境与人的合一.....	(129)
五、戏剧结构及其类型.....	(136)
六、综合艺术及其分化.....	(140)
第七章 绘画美学	(144)
一、绘画的审美特征及分类.....	(144)
二、绘画审美标准的讨论.....	(148)
三、中外名画欣赏十八例.....	(160)
第八章 书法美学	(175)
一、书法的含义.....	(175)
二、书法美之要素.....	(176)
三、线条的张力.....	(178)
四、结构之意义.....	(182)
五、书法与人格.....	(186)
六、对书法创作观的美学审视.....	(192)
七、结语——兼说书法美的赏评.....	(197)

第九章 电影美学..... (199)

一、电影的画面造型..... (199)

二、电影的光影和色彩造型..... (205)

三、电影的声音造型..... (207)

四、蒙太奇与长镜头..... (210)

五、电影时空、结构和叙事..... (214)

六、电影表演艺术..... (218)

七、电影的类型、流派、风格..... (221)

第十章 摄影美学..... (229)

一、纯粹摄影..... (229)

二、表现主义摄影..... (238)

三、摄影与社会..... (242)

第十一章 建筑美学..... (245)

一、建筑艺术及其审美特征..... (245)

二、西方建筑艺术鉴赏..... (252)

三、中国建筑艺术鉴赏..... (261)

四、现代建筑的审美趋向..... (269)

第十二章 园林美学..... (271)

一、园林的概念及其类型..... (271)

二、园林风景的审美特征..... (275)

三、园林风景欣赏..... (280)

四、名园赏析实例..... (287)

第十三章 服装美学..... (296)

一、服装艺术的审美特征..... (296)

二、服装美的形式原理·····	(300)
三、着装的美学原理·····	(310)
第十四章 居室环境艺术美学 ·····	(317)
一、室内环境艺术及其审美特征·····	(317)
二、室内空间形象审美·····	(319)
三、室内空间色彩审美·····	(322)
四、室内家具的陈设装饰·····	(327)
五、室内织物装饰·····	(331)
六、室内花木装饰·····	(332)
七、室内环境艺术的风格与流派·····	(335)

第一章 美

一、美的起源和本质

(一) 美的起源

美是一种社会现象，跟人类的历史发展密不可分。美是人类社会实践的产物，是人类战胜自然在精神上的一种物化呈现。为了弄清美的本质，有必要首先探寻美的起源。

1. 从使用工具的演变看美的起源

制造并使用工具，是人类有别于其他动物的根本标志。在工具的制造和改进过程中，逐渐滋生了人类最初的审美意识，美由此得以萌生、发展。

根据现有资料，大约170万年以前，生活在中国云南元谋一带的“元谋人”，已开始制作使用石器，当时的石器尚较粗糙，与天然的石块区别不大。大约50万年以前，北京人所使用的石器仍很粗糙，但种类有所增加，不同形态的石器有不同的效用。大约10万年以前，我国丁村人制作的石器有了更大的进步：有用于挖掘的三棱石器，有用于砍伐的多边、两面形石器，有用于狩猎的石球；石器的多样化与定型化，表现为历经亿万次实践而形成的最佳外观形式。这种最佳的外观形式，就是萌生美的雏形。

在生活于1万年以前的山顶洞人的遗物中，人们发现了类型较多、制作精美的石器，发现了日常生活用具如骨刮、骨钻、骨针等；更值得引起注意的是，发现了用于装饰的骨制的头饰、耳饰和牙制的项链等。从制造工具到制造装饰品，无疑是美的观念的一大飞跃。装饰，纯属一种形式，是形式美。它表明，此时美已经开始独立的存在。

2. 从陶器的造形与纹饰看美的起源

陶器的发明是新石器时代的一个重要特征。陶器的使用，在人类文化发展史上具有极其重要的意义。

陶器是在生产技术不断发展的基础上产生的。石器是对自然形态的改变，而陶器则是利用自然物（粘土）依照主观的愿望塑造造成一个全新的存在物。陶器的产生，首先是为了实用，然而，在它的造型中，明显地体现了人类对形式法则自由运用的能力，以及古人对形式的感知能力。不少古陶造型优美、体型饱满、曲线柔和、线条流畅，如山东龙山黑陶，造形丰富，品种繁多，代表了原始社会陶器制作的最高水平。

陶器是实用与审美的统一体，它的审美意识主要表现在：

（1）造形与装饰具有更多主观创造成分。自然，这种主观创造依然与当时的社会相联系。如仰韶半坡彩陶的特点，以动物图象居多，尤以鱼纹为最。依闻一多的说法，鱼有生殖繁盛之意。这大约与原始社会企望物与种的繁衍与发展的意识似有一定关系。不少彩陶体现了人的精神特征，流露出人在美的创造中的喜悦，从构图的明块、线条的流畅中，流露出创造者的一种喜悦情绪。

这种主观创造成分，往往表现为原始人的一种生活愿望。如半坡彩陶盆上的人面鱼纹，据考证，人面图形是氏族部落成员举行宗教活动时的化装形象，头戴帽子，面颊及口角两边成鱼形纹，人口衔鱼，大约是表现渔猎季节开始时，人们为祈求获取大量生产物的愿望。

（2）比较自觉地运用了形式美的法则。社会在发展，陶器的纹样也在不断变化。占据新石器时代陶器纹饰主导地位的，并非动物纹样，而是一些形式美的纹样，即抽象的几何纹，诸如曲线、直线、水纹、三角形、漩涡纹、锯齿纹等等。

陶器的几何纹饰是以线条为主要旋律而构成的。线条是对客观物象的感受、想象、理解，并且以抽象的符号为媒介加以显现的一种艺术形式。它们大多是从自然和生活形象中提炼、概括出

来的。普列汉诺夫说：“艾伦莱赫在他给柏林人类学协会所作的关于恒河第二次探险的报告中说，在土人的装饰图案上，‘所有一切具有几何图形的花样，事实上都是一切非常具体的对象的、大部分是动物的缩小的、有时候甚至是模仿的图形。’例如，一根波状的线条，两边画着许多点，就表示是一条蛇，附有黑角的长菱形就表示是一条鱼，一个等三角形可以说是巴西印地安妇女的民族服装的图形，我们知道这种服装不过是著名的‘遮羞布’的某个变种而已。”^①我国半坡陶器上的长菱形线条图形，就是从鱼的图形抽象而来的。

3. 从古代“美”字的内涵看美的起源

古代中国人对“美”字的创造，反映了当时人们对美的认识。依照《说文解字》的注释，“美，甘也，从羊从大。”也就是“羊”“大”为美。这个解释有其一定道理，不可轻易否定。因为与美有关的“丽”字，就与“鹿”有关。这里的“甘”，也是美的意思。美、甘可以互训。段至裁注甘部曰，美也；甘者，五味之一，而五味之美皆曰甘。从这里可以看出，美的事物，起初是和实用结合在一起的。何以羊大为美？大也是美，而且是更高层次的。《孟子·尽心下》说：“充实之谓美，充实而有光辉之谓大。”可见，大不仅有外在的形式意义，而且有“旺盛生命力、能对人的感情产生强烈刺激和影响、具有积极价值的事物的姿态性”。^②由此可见，大不仅有实用意义，而且具有姿态特点的（即所谓“光辉”）观照意义。

近来有人不同意“美”字的传统解释，认为“美”字是表现人的形象，上半部所表现的是头上的饰物，可能是羽毛。这个说法还认为，“美”、“每”同音，“美”、“母”其音相近，因而确认为“美”是“饰羽毛”的“舞女”。如果这一说法成立，“美”

^①普列汉诺夫：《没有地址的信·艺术与社会生活》，第160—161页。

^②笠原仲二：《古代中国人的美意识》，北京大学出版社，第56页。

的产生则与娱乐游戏直接相关了；而人的娱乐，实际上也是一种对人的本质力量的自身肯定。

从以上三个方面来看，我们大致上可以说，美的起源，与人的劳动有关，与人的自由创造有关，与人的实用与精神上的自我观照有关。

（二）美的本质

何谓本质？《现代汉语词典》的解释是：“指事物本身所固有的、决定事物性质、面貌和发展的根本属性。”那么，美的本质是什么呢？美本身所固有的、决定其性质的根本属性是什么呢？自古以来人们就一直进行着探讨，至今仍是众说纷纭。在古希腊，柏拉图曾感叹曰：“美是难的。”狄德罗说：“人们谈论得最多的东西，每每注定是人们知道得很少的东西，而美的性质就是其中之一。”歌德也说过：“美永远不能真正了解自己。”由此可见研究美的本质之艰难。

研究美的本质之所以艰难，主要原因有二：一是研究对象本身的复杂性；二是时代与阶级的局限性。当然，古今中外的美学家，在探索美的本质方面已经获得了不少成果，可以作为我们今天研究的借鉴，但我们要正确地把握美的本质，还要作出巨大的努力。

实践表明，美的本质既不能简单地归结为对象的自然属性，也不能单纯归结为主观的心理要素。美既和对象的某种性质有关，又离不开主体的一定的心理条件。这说明，我们应该从主体与客体的相互关系中去揭示这个美学之谜。

马克思主义的哲学告诉我们，人类的社会实践是联结主体和客体的一条纽带。在实践活动中，一方面人的主观目的、计划、方案在对象中得以实现，转化为客观物质的东西；另一方面，客体被改造，成为符合人的主观目的对象。正是在这种主客体的相互作用中，隐含着美的本质的引人的秘密。现在，我们试从人类的最基本的实践活动——劳动入手，来揭示美的秘密。

质言之，美的本质是和人的本质密不可分的。而人的本质，则与劳动紧密相联。

人类的劳动，有以下几个基本特征：

1. 人类劳动是有目的、有意识的活动。人类的劳动和动物的本能活动有着本质的区别。动物的活动，是受本能的驱使，是在直接的肉体需要的支配下进行的。人的劳动是有目的的，是自觉的。人能预见到自己劳动的直接结果。劳动的结果在劳动之前就已经“观念地”存在于人的头脑之中了。马克思在比较建筑师劳动和蜜蜂建造蜂房的本能活动的区别时，就充分地揭示了这一点：“最蹩脚的建筑师从一开始就比最灵巧的蜜蜂高明的地方，是他在用蜂蜡建筑蜂房以前，已经在自己的头脑中把它建成了。”^①

2. 人的劳动不仅符合目的性，而且符合规律性。人为了在对象中实现自己的目的，就必须认识和把握规律，并运用这个规律，以达自身实践之目的。当人类打磨出第一把石斧时，就意味着人的劳动和动物的本能活动区别开来了，就意味着人对自然界的规律开始有了认识，并对其加以利用。此时，人的主观意志得以实现，而客观规律主体化，成为人改造客体的力量。主观目的与客体规律在劳动中得到了统一，人由此也获得了自己活动的自由。

3. 劳动过程是人的本质力量对象化的过程。马克思指出：“劳动的产品就是固定在某个对象中、物化为对象的劳动，这就是劳动的对象化。劳动的实现就是劳动的对象化。”^②劳动过程是人的劳动能力发生作用的过程。这种过程，不仅使能力转化为物化的对象的存在，而且这对象本身也打上了人的印记。对象成了人的本质力量的显现。正是这种劳动过程，构成了人的生命活

^① 《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷，第202页。

^② 《马克思恩格斯全集》第42卷，第91页。

动的基本形式。人在这一活动中既体验到自身生命表现的愉悦和乐趣，又能在这一愉悦与乐趣中获得感性的观照与快感，这种观照与快感，便是最本质意义上的美感，引起这种美感的本体，便是美的本源与本质。

至此，我们已经找到了打开美的本质之谜的钥匙。但我们还要继续探讨：美究竟存在于何处？对象中的哪一种物质能激起人们的特有情感——美感？要解决这一问题，还必须考察劳动的另一特质，即赋予对象以形式的特征。这一特征对理解美的本质有着十分重要的意义。

人类在物质生产活动中，就其具体的活动形式来说，它是一种造型活动。人从事劳动的材料，都是自然界提供的。人的劳动只是改变了对象的既定形式，赋予对象以新的对人有用的形式。因此，人的造型活动表现为两方面：一是活动的形式，二是改变了的对象的存在形式。

就活动形式而言，人为了要实现预定的目的，赋予对象以新的有用的形式，就必须把握运用对象的客观规律，就是说，这种活动必须符合规律。运用一定的规律去改变对象的既定形式的过程，也就是实现人的自由的过程。活动中的美则存在于活动形式本身。活动形式之所以可称之为美，就因为在这种形式中，人的主观目的与客观规律达到了和谐的统一。活动成为自由的活动，活动的形式成为一种自由的形式。人们从这种活动的形式中体验到的，是人摆脱了盲目的必然性的支配，成为支配对象的主人的自由感。因此，活动的美就在于活动形式中体现出来的人的自由创造的本质，在于人的自由创造本质的具体实现。

就对象的存在形式而言，对象的存在形式是活动形式的物化。这种形式既符合人们一定的功利需要，又是对象内在规律的表现（如平衡、对称、比例、节奏等）。那么，对象的美存在何处呢？简言之，存在于对象形式本身。对象以其合目的、合规律的形式，体现了人从对象世界争得的自由。它是人的自由的物化

显现。因此，物的形式肯定了人的自由本质的形式，进而满足人们的审美需要。

我们从劳动的活动形式与对象的存在形式中抽象出了它们的共同本质：人的自由。人对自由的追求，通过自身的活动，物化在对象的存在形式之中，成为实在的自由。这就是种种事物之所以美的共同根源和一般本质。

李泽厚在其《批判哲学的批判》一文中说：通过漫长历史的社会实践，自然人化了，人的目的对象化了。自然为人类所控制改造、征服和利用，成为顺从人的自然，成为人的“非有机的躯体”，人成为掌握控制自然的主人。自然与人、真与善、感性与理性、规律与目的、必然与自由，在这里才具有真正的矛盾统一。真与善、合规律性与合目的性在这里才有了真正的渗透、交融与一致。理性才能积淀在感性中，内容才能积淀在形式中，自然的形式才能成为自由的形式，这也就是美。

李泽厚在其《美学三题议》中又说：自由的形式就是美的形式。就内容而言，美是现实以自由的形式对实践的肯定，就形式言，美是现实肯定实践的自由形式。自由是什么？从哲学角度看，自由是对必然的认识与支配。具有支配力量的主体，面对任何个别对象，都是自由的。这里所谓“形式”，首先是指主动造形的力量；其次才是表现在对象外观上的形式规律或性能。美，作为自由的形式，首先是指合目的性（善）与合规律性（真）相统一的实践活动和过程之本身。真正的自由，必须是具有客观有效性的伟大行动力量。这种力量之所以自由，正在于它符合或把握了客观规律。在这里，人的主观目的性与对象的客观规律性完全交融在一起，有法表现为无法，目的表现为无目的，客观规律、形式从各个有限的具体事物中解放出来，表现为对主体的意味……。要达到这一点，无论从人类说或从个体说，都需要经过一个漫长的实践奋斗的过程。所以，自由（人的本质）与自由的形式（美的本质）并不是天赐的，也不是自然存在的，更不是某种

主观象征，它是人类和个体通过长期实践所建立起来的客观力量_·和活动。自由的形式作为美的本质，正是这种人类实践的历史成果。

综上所述，我们的结论是，从总体上说，美是在实践基础上主观和客观的统一，即合目的与合规律的统一。这种统一包含着两层意思：一是从根源方面说，当实践从活动形式转化为存在形式时，主体的目的对象化了，心灵的自由转化为实在的自由。二是从审美方面说，美是主体的心理结构与对象的形式结构的统一。这是存在形式还原为主体形式，实在的自由还原为心灵的自由过程。前者是创造美的过程，后者是鉴赏美的过程。美是实践的产物，是实在的自由。

二、美的形态

美的形态，归根结底只有两大类：现实美与艺术美。由于一般所说的现实是既包括了自然界又包括了人类社会生活，因此，现实美又分为自然美和社会美。这样，我们所要论述的是三种美的形态：自然美、社会美和艺术美。

（一）自然美

自然美即自然事物的美，这是一个相对于社会美而言的现实美的存在形态。人类生活在自然的怀抱之中，自然界既是人们物质生产活动的对象，也是精神活动的对象。作为精神活动的对象，自然界的美具有愉悦耳目，愉悦心灵，愉悦精神的积极作用。

依自然美的形态而言，可以分为：经过人类加工改造的自然美形态和未经人类实践作用的自然美形态。

1. 经过人类直接加工改造的自然美形态

所谓人化的自然美，就是指经过人们改造过的自然美。人与自然的长期历史进程中，人类通过生产劳动，逐步认识了自然的某些规律，并依照这些规律对其进行改造，尤其在现代社会，人