

宝
美
小
札

李丕显 著

审美小札

李丕显著

青海人民出版社

审美小札

李丕显

*

青海人民出版社出版

(西宁市西关大街96号)

青海省新华书店发行 青海新华印刷厂印刷

*

开本：787×960毫米1/32 印张：5.625 插页 2 字数：90,000

1984年2月第1版 1984年2月第1次印刷

印数：1—5,000

统一书号：8097·528 定价：0.44元

“嚶其鸣矣，求其友声”

（前言）

嚶其鸣矣，求其友声。

“求其友声”，在动物，是出自本能，是群体性；在人类，是源于实践，是社会性。要说美的事物对着我们光辉灿烂地放射出我们的本质，那么，审美和艺术便是网络心灵的纽结，沟通感情的渠道，联系世人的桥梁，象征人的本质的自由。“口之于味也，有同嗜焉；耳之于声也，有同听焉；目之于色也，有同美焉。”（孟子）爱美求美之心，人皆有之。——在解决衣食住行之后，在文明建设发展之时。

那么，怎样才能提高自己的审美能力、鉴赏水平？我想，除了经常参加艺术实践，最好懂得一点审美的道理。诸如，美感是什么？美感同美的关系怎样？美感经常受到哪些因素的影响？移情、共鸣、节奏…是怎么回事？诗眼、丑角、蒙太奇……又该怎样认识？……了然了这些问题，庶几有助于

目 次

“嚶其鸣矣，求其友声”（前言）	1
“一枝红杏出墙来”	
——美感与美（一）	1
“性本爱丘山”	
——美感与美（二）	9
“音乐的耳朵”	
——审美能力与人的本质	17
“大漠孤烟直”	
——审美能力与文化艺术修养	23
“东临碣石，以观沧海”	
——美的欣赏与感情经验	31
“桔生淮南则为桔”	
——美感地方差异小议	40
“人比黄花瘦”	
——美感时代特色例话	48
“道是无情却有情”	
——移情之“移”	56
“心有灵犀一点通”	
——共鸣一解	64
“晴空一鹤排云上”	

——想象略辨·····	74
“落红不是无情物”	
——情感絮语·····	82
“玲玲如振玉”	
——节奏随想·····	89
“此时无声胜有声”	
——虚实管见·····	97
“风吹一夜满关山”	
——蒙太奇臆说·····	105
“百炼钢化为绕指柔”	
——丑角不丑杂感·····	114
“点睛即飞去”	
——诗眼偶识·····	123
“万紫千红总是春”	
——情节与性格·····	131
“丹唇未启笑先闻”	
——美感矛盾二三例·····	140
“别是一番滋味在心头”	
——美感与游戏·····	148
“那人却在，灯火阑珊处”	
——审美自由补白·····	156
“路漫漫其修远兮·····”	
——卷尾赘语·····	166

“一枝红杏出墙来”

——美感与美（一）

偶一翻阅小学语文课本，见有几首小诗，浅显易懂，清新可爱。其一为叶绍翁《游园不值》：

应怜屐齿印苍苔，
小扣柴扉久不开。
春色满园关不住，
一枝红杏出墙来。

这首历代传诵的七绝，一个四年级小学生读来抑扬顿挫，清脆琅琅，悦耳动听，读出了诗情，读出了韵味；看他那摇头摆脑，美滋滋的样子，大概已经悟出一些诗情画意吧。果然，问他这首诗好在哪里，孩子的回答真还有些道理：……春色充满了整个园子，开满粉红杏花的嫩枝伸到墙头外面来，你看，这不是很好看么？我听后大悦。一个十岁的孩子，能够体会出这些诗味来，还算差强人意吧。如果说，弄通了诗词的字句，从形式入手深入到内容，领略了诗中的一些意趣，从而得到精神的愉

悦、快慰，可以算作美感的一种表现，那么，应该承认，这个小学生的确从《游园不值》得到了美感享受。他的朗读和解释，他的表情和动作，不是很可说明问题么？

可是接着我就发现，孩童的美感享受，孩童对原诗的体味，毕竟大大不如成人。因为隔了不大一会儿，那孩子忽闪忽闪大眼睛，很有兴致地发问道：为啥不说“百花盛开”？“百花盛开”不是比

“一枝红杏”春色更多吗？小学生提出这个问题，说明他只知道在一般情况下百花盛开比一枝红杏春意更浓，却体会不出在特定环境下一枝红杏可以比百花盛开更美；他虽然领略了“一枝红杏出墙来”的某些意趣，却没有深刻体会到《游园不值》一诗所特有的妙处。这首诗妙就妙在“一枝红杏出墙来”。在“应怜屐齿印苍苔，小扣柴扉久不开”时，抬头忽见一枝红杏悄然独放、挺出墙外，不是特别赏心悦目么？一枝红杏正有一枝红杏的美。

“一枝”不能改为“数枝”，更不能改为“百花”。因为这里表现的是一种清新、宁静、舒适的美，而不是热烈、繁闹、壮阔的美。此处春意不在多，但它却又恰恰表现出春色满园关不住。百花盛开虽不得见，却是可由想象来补足。这百花盛开的春意，正是集萃于出墙来的一枝红杏传达、表现出

来。一枝俏然，独具精神……诗中的这种种意味，四年级小学生一时很难领悟吧。

读《游园不值》，我还想起两首小诗：

平桥小陌雨初收，淡日穿云翠霭浮。

杨柳不遮春色断，一枝红杏出墙头。

——〔宋〕陆游：《马上作》

谁家池馆静萧萧，斜倚朱门不敢敲。

一段好春藏不尽，粉墙斜露杏花梢。

——〔宋〕张良臣：《偶题》

陆诗用韵不如叶诗来得清脆、铿锵，更适宜表现春的生机。陆诗三四句是逆接，第三句的景略有空旷之感，叶诗三四句是顺接，两者之间更有互相映发之妙。张诗粉墙与杏花色彩对比似胜一筹，然却微露雕琢痕迹，“粉墙斜露杏花梢”究竟不如“一枝红杏出墙来”更有春意、更为新警、更显俏丽；一首小诗而“斜”字两见，字、意均有重复；“一段好春藏不尽”又嫌浅露、空泛、拖沓，“朱门不敢敲”云云尤其俗气，远不如“小扣柴扉”更有诗情画意。至于“一枝红杏出墙头，墙外行人正独愁”（〔唐〕吴融）之类，“红杏”句不在全诗警策之处，也就不如叶诗意味隽永深长了。假若带着这些理解和感受欣赏《游园不值》，沉浸在这首诗的特殊的意境之中，领悟着这首诗的特有的诗情画意，神

与诗游，两相交融，他从“游园不值”诗所得到的美感，自然也就更为真切、深邃、意蕴丰富了。如果有人带着别样的理解和感受欣赏这首诗，又会得到另具一种特色的美感享受。

朱光潜先生多次说过，在美的欣赏中麇杂着欣赏者的主观成分。例如同一古松、梅花，审美中各人所见不同，各人眼中的古松、梅花是自己的古松、梅花，其中一半是客观条件所造成，一半是主观条件所造成，客观的美的条件与主观的审美情趣相交融，适成美感。这样分析美感，想来颇有道理。上面所说对叶诗的欣赏，不就是因人而异吗？再如对“不知细叶谁裁出，二月春风似剪刀”（〔唐〕贺知章《咏柳》），对“儿童急走追黄蝶，飞入菜花无处寻”（〔宋〕杨万里《宿新市徐公店》）等等诗句的欣赏，也是如此。一个小学生也能讲出语文课本中这些诗句的大意，得到初步的美感享受；一个成年人却能更深地体会出诗句的精美：《咏柳》中的二月春风虽是有些料峭，却能剪刀一般裁出细嫩柳叶，化静为动，风具人情；加上“不知细叶谁裁出”一问，欲“擒”故纵，生动活脱，二月春风竟有巧夺天工的意趣，诗人竟有巧夺天工的匠心……。《宿新市徐公店》又是一幅情景交融的画面：春暖花开，田间花丛，一个儿童与黄

蝶追逐嬉戏，黄蝶飞入菜花，混为一色，不辨菜花为黄蝶，抑亦黄蝶为菜花耶？天真活泼、蹦蹦跳跳的儿童，不也正象花儿、蝶儿似地惹人爱怜么……这一派生动逼真的田园风光，实在有不可言传的天然野趣……这种种意味，显然也是小学生一时难以把握的。同是一首诗，由于人们的生活经验、文化水平、艺术修养、性格情趣……不同，他们的美感有着多么大的差异啊！如此看来，说审美欣赏、美感经验是一种客观和主观的统一，大抵是不差的吧。

现在要问，这美感是从哪里来的？人们基于各不相同的哲学基本观点，对这问题有各种各样的回答。根据辩证唯物论的认识论，主观归根结底是为客观所决定，意识归根结底是存在的反映，因此，美感也是人的意识对于客观存在的美的反映。人们对同一首诗会产生不同的美感，是因为这种反映是客观的美在不同的主观条件作用下的能动的反映。有的是基于对诗的表面意义和形式的理解所产生的美感，有的是基于对诗的深入把握所产生的美感，有的在欣赏“一枝红杏……”时掺入了百花盛开的联想，有的在欣赏《游园不值》时想起了类似的诗句并加以对比，有的没有很好地把握原诗所提供的意境，联想容有不确之处，有的深入到了原诗的妙

谛，甚或丰于原诗所提供的东西……所有这些，都是被欣赏者的美所引起的反映，只是有的更为接近它，有的跟它距离稍远，有的是它的近似的反映，有的是它的幻相的反映……作为诗人美感的物态化，相对于欣赏者的意识，它是一种客观存在，它是不依欣赏者的意志为转移的。人们从一首诗得到的美感千差万别，但是并没有改变这首诗中客观存在的、客观地提供的美。人们欣赏“一枝红杏……”时或者联想起百花盛开，或者联想起其他诗句，不过是说明在“一枝红杏……”所引起的美感中，又掺入了其他现实美、艺术美所引起的反映而已。

如果从诗人创作的角度来说，相对于现实美来说，“一枝红杏出墙来”这种艺术美也是一种主客观的统一。因为诗人在反映现实美时也夹杂了他的主观成分，所以在不同人的笔下出现了不同的诗句：“杨柳不遮春色断，一枝红杏出墙头”；“一段好春藏不尽，粉墙斜露杏花梢”；“春色满园关不住，一枝红杏出墙来”；……在创作过程中，诗句的美实质上是现实美的或正确或歪曲、或近似或幻相的反映，已经带有意识形态性。“杨柳”、“红杏”之类，本来是现实中的美的事物，它引起的美感也就是现实美的一种反映；诗人创作中的性

格情趣之类，是帮助或阻碍诗人反映现实美的主观条件，它并不能改变现实美本身，而且这主观条件归根结底也是为客观所决定的。

如此看来，美感与美、美的欣赏与美的本质，不应混为一谈。美感、美的欣赏，可以说是一种主客观的统一。没有客观存在的美，不会引起美感反映；没有一定的主观条件，美不会对你构成审美对象，你就不能欣赏美。由于主观条件不同，同一美的事物会引起不同的美感，甚或并不引起美感。至于美的本质，美之所以为美的根据，我们认为它是客观的，是不依欣赏者的意识为转移的客观存在。你对“一枝红杏”所产生的美感，只是对客观存在的现实美（或艺术美）的一种反映而已。“反映”（美感）不同，并没有改变事物的美的客观性。许多唯心主义美学家的错误，就在于混淆了美感与美、美的欣赏与美的本质这两个性质不同的问题，把美感当成了美，把美的欣赏混成了美的本质，由此引出许多错误的结论。唯心主义者当然也不懂得，那主观条件既不是天生就有的，也不是天上掉下来的，它归根结底还是由客观所决定的。

那么，人们也许要问：美的事物为什么是美的？“一枝红杏出墙来”为什么是美的？美之所以为美的根源究竟是什么？古往今来的美学家基于各

种不同的哲学基本观点，也曾作出各种不同的回答。我想，既然实践的观点是辩证唯物论的认识论之第一的和基本的观点，既然社会生活在本质上是实践的，还是应该到人类实践中去寻求和探讨美的本质、美的依据、美的根源吧。这是一个众说纷纭的大题目，需要大家长期探索它的奥秘。

“性本爱丘山”

——美感与美（二）

美感与美，孰先孰后？是美在先，还是美感在先？这个问题，恐怕赶得上鸡生蛋还是蛋生鸡的问题那样的麻烦了，它在美学上的重要性，大约也不下于蛋鸡相生在物种进化中的地位吧。

谓予不信，有事实为证。古往今来多少美学家都没能圆满地解答这一问题，就是一个证明。许多人说，没有美感，哪里有美？各人审美能力不同，所见到的美也就各异。这是说，美感在先，美生于美感经验。是为主观的美论。另有许多人说，美是客观的，不管有没有人欣赏它，美都在那里客观存在着。所谓美在物体形式、美在自然属性、美在关系、美即典型，都是这样主张着。这是说，先有了美，而后才有美感，美感是美的反映。一般称之为客观的美论。双方各持一端，争执不下。他们批评、责难对方时，常能头头是道，击中要害。轮到

正面阐述自己的观点，则是漏洞百出，不能自圆其说。这就因为，前者走着从心到物的唯心主义路线，后者陷入见物不见人的形而上学片面性。而缺乏辩证唯物主义观点，则是他们的共同弊病。

比如花的美。按客观美论的解释，或因其物的形式，或因其自然属性，或因其典型意义，花本来就是美的。早在人类出现以前，美就存在着。人的美感，只是对它的反映而已。可是，为什么物的形式、自然属性、典型意义等等是美的？没有人类，事物美丑对谁而言？人们又为什么把它看作美而不看作其他？它为什么会引起美感愉悦？……所有这些，客观美论都不能加以证明，只能诉诸直观表象、感性经验。以个人的直观表象、感性经验为标准衡量事物的美，我以为美则美，我以为丑则丑，怎么能将客观美论贯彻到底？到头来，恐怕只能导致唯心主义。再说，对同一事物的美，人们观赏时或愉悦或伤感，或移情或摹仿，或分享或旁观，个人美感情状如此之不同；对不同事物的美，或爱菊之隐逸，或爱牡丹之富贵，或爱莲之君子，个人美感倾向如彼之相异，又是为什么？如果美纯然客观地存在着，人们的各种美感统统不过是对它的虚幻反映，这美岂不成了“彼岸”的实体、天国的理念？这样一来，客观美论可要真的通向唯心主义了。