

王 昶 © 主编

大学生人文素质教育丛书

大学美育

DA XUE MEI YU

合肥工业大学出版社

大学生人文素质教育丛书
国家大学生文化素质教育基地建设成果
安徽省高等学校“十一五”省级规划教材

大 学 美 育

主 编 王 映
副主编 杨 旂

合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

大学美育/王昶主编. —合肥:合肥工业大学出版社,2008. 11

ISBN 978 - 7 - 81093 - 835 - 8

I. 大… II. 王… III. 美育—高等学校—教材 IV. G40 - 014

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 164601 号

大学美育

王 昶 主 编

责任编辑 章 建

出 版	合肥工业大学出版社	版 次	2008 年 11 月第 1 版
地 址	合肥市屯溪路 193 号	印 次	2008 年 11 月第 1 次印刷
邮 编	230009	开 本	710 毫米×1000 毫米 1/16
电 话	总编室:0551 - 2903038 发行部:0551 - 2903198	印 张	17. 25
网 址	www. hfutpress. com. cn	字 数	336 千字
E-mail	press@hfutpress. com. cn	印 刷	合肥创新印务有限公司
		发 行	全国新华书店

ISBN 978 - 7 - 81093 - 835 - 8

定价: 26.00 元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换。

序言 XUYAN

DAXUESHENG RENWEN SUZHI JIAOYU CONGSHU

大学生人文素质教育丛书，经多方面的不懈努力，终于付梓出版了。这是我校从事人文素质教育工作的教师心血的凝聚，是我校大学生文化素质教育实践的理论升华，是合肥工业大学国家大学生文化素质教育基地建设的重要成果，是值得庆贺的。

高校的素质教育本质上是对大学生的成人成才教育，是使我们的教育对象成为社会主义事业合格建设者和可靠接班人的教育。前者是世界性，后者是民族性。联合国教科文组织在《学会生存》报告中指出：“把一个人在体力、智力、情绪、伦理各方面的因素综合起来，使他成为一个完善的人。”我想，这应该就是广义的素质教育的含义。就我国的高等教育而言，素质教育应该是具有自己民族特色的德智体全面发展的教育，应该充分体现我国高等教育的目的。既然是“大学生人文素质教育丛书”，应该为高等教育目的服务。

一般而言，文化素质包括科学文化素质和人文文化素质两个方面。科学是立世之基，人文是为人之本。科学文化素质体现的是“求真”，人文文化素质体现的是“尚善”。文化素质教育是“求真”和“尚善”的统一，即真理追求和价值追求的统一。目前的高等教育，学科专业分得较细，科学文化和人文文化教育往往产生分离，很不利于大学生成人成才。为了使我们的教育对象成为一个“完善的人”，一个全面发展的人，文科学生就要多了解些自然科学方面的知识，多受些科学精神的熏陶，提高科学文化素质；理工科学生就要多接受人文文化的教育，以提高人文文化的素质。目前出版的大学生人文素质教育丛书，主要是人文文化方面的内容，以此为教材进行教育教学，对于提高理工科大学生的的人文素质无疑具有积极意义。但作为文化素质教育还应有体现科学精神教育的内容。希望在理论研究、教材编写、教学实践上都能体现科学教育与人文教育、真理追求和

价值追求的高度统一。

文化素质教育不仅是知识的传授和学习，而且是精神的内化和升华，最终应在行为上得到自觉的体现。由知识到精神，再到行为，是一个不断提升的过程，需要多方面的支持和持久的努力。大学生文化素质教育基地应将此作为建设的重要任务，系统考虑、全面规划、不断推进。

文化素质教育是一项系统工程。其中，加强组织领导，完善相关制度；构建第一课堂与第二课堂结合的机制；建设一批精品，包括精品课程、精品教材、精品讲座、精品社团和精品项目；推进校园文化建设，改善校园文化氛围；形成一支高水平、专兼职结合的指导教师队伍等，是进行文化素质教育的基本环节与举措。贯穿其中的是创造、创新、创业的教育理念，这也是文化素质教育的核心。

2006年4月，教育部批准设立合肥工业大学为国家大学生文化素质教育基地。学校以此为契机，在总结近几年大学生文化素质教育系列活动以及基地建设所取得成果的基础上，坚持加强基础、拓宽专业、培养能力、突出素质、提高质量、办出特色的人才培养模式，以具有人文精神、创新精神、实践应用能力、社会适应能力的创新型人才培养为目标，积极开展文化素质教育，取得了许多成果，这套大学生人文素质教育丛书，就是成果之一。

提高大学生包括文化素质在内的综合素质已成为教育界的共识。我校的国家大学生文化素质教育基地，应该为大学生文化素质的培养与提高提供广阔的活动空间和实践平台，相关部门也应积极地为大学生文化素质教育贡献力量。我们相信，随着大学生文化素质教育工作的深入开展，大学生文化素质教育的理论成果将会更加丰硕。这是我们所期盼的。

是为序。

2008年9月

目 录

第一编 美学基本原理

第一章 美	(001)
第一节 美的本质	(001)
第二节 美的范畴	(009)
第三节 美的形态	(016)
第二章 美感	(021)
第一节 美感的本质	(021)
第二节 美感的形成	(025)
第三节 影响美感的因素	(029)
第三章 美学	(036)
第一节 美学的产生和发展	(036)
第二节 美学的研究对象和方法	(040)
第三节 美学与其他学科的关系	(045)

001

第二编 审美欣赏（上）现实美

第四章 宇宙美和山水美	(049)
第一节 宇宙美	(049)
第二节 山水美	(058)
第五章 生命美和运动美	(072)
第一节 生命美	(072)
第二节 运动美	(083)
第六章 心灵美和语言美	(091)
第一节 心灵美	(091)
第二节 语言美	(098)
第七章 科学美和技术美	(106)
第一节 科学美	(106)
第二节 技术美	(112)

第三编 审美欣赏（下）艺术美

第八章 绘画和雕塑	(120)
第一节 绘画	(120)
第二节 雕塑	(131)
第九章 书法和篆刻	(137)
第一节 书法	(137)
第二节 篆刻	(148)
第十章 建筑和园林	(155)
第一节 建筑	(155)
第二节 园林	(164)
第十一章 音乐和舞蹈	(174)
第一节 音乐	(174)
第二节 舞蹈	(183)
第十二章 文学	(194)
第一节 诗歌	(194)
第二节 散文	(198)
第三节 小说	(202)
第十三章 戏剧和影视	(209)
第一节 戏剧	(209)
第二节 影视	(215)

第四编 审美创造

第十四章 审美创造的一般原理	(224)
第一节 审美创造的基本内涵和基本特征	(224)
第二节 审美创造的一般过程	(231)
第三节 审美创造的思维形式及方法	(236)
第十五章 日常生活中的审美创造	(245)
第一节 日常生活环境的审美创造	(245)
第二节 日常个人形象的审美创造	(256)
参考书目	(265)
后 记	(267)

第一编 美学基本原理

第一章 美

跨入美学的殿堂，我们首先要解决一个最基本的理论问题：美是什么？这是一个令人头疼的难题，从两千多年前的古希腊时期开始，这个问题就困扰着各位哲学家和美学家，对这个问题他们众说纷纭，却又无法取得一致的意见。那么，这个难题究竟难在哪？实际上，困难主要不在于说明“什么是美的”（对个别事物作审美判断和经验描述），而在于说明“美是什么”（在各种美的事物中找出美的普遍本质）。我们可以说，大海是美的，鲜花是美的。但难以说明：大海和鲜花何以美，具有什么样的本质特征才能称得上美。当你似乎已经抓到它，可以从许多美的现象中概括出它的共同特征、提示出美的本质时，一下子却又踪迹全无，不知从何说起了。现在我们就开始从美的本质出发，来探讨美、发现美、欣赏美！

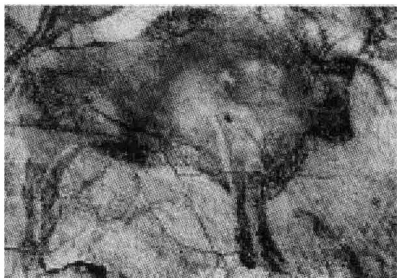
001

第一节 美的本质

一、美的现象

人类对美的追求历史悠久，几乎可以上溯到人类的起源。从考古学的发现来看，人类早期的审美活动几乎是伴随着人类的出现而出现的。

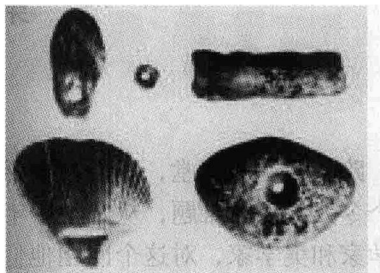
在西方，著名的西班牙阿尔塔米拉山洞的洞穴壁画，创作于人类社会早期的旧石器时代，这幅壁画长达十四米，

阿尔塔米拉山洞壁画局部

表现了许多动物的形象。因为壁画中的野牛、野马等动物的造型已经与实际的动物体貌有一定的区别，明显是采用了一定的艺术加工手法，表现了原始人类对美的追求和创造，所以，这可以被称为最早的艺术作品。

中国古代最早对美的追求大约发生在旧石器时代，虽然像欧洲洞穴壁画那样的纯艺术形式尚有待发现，但考古材料已经证明，早在山顶洞人时代，就已经出现了和实用的生产生活工具相分离的装饰品：“装饰品中有钻孔的小砾石、钻孔的石珠、穿孔的狐或獾或鹿的犬齿、刻沟的骨管、穿孔的海蚶壳和钻孔的青鱼眼上骨等。所有的装饰品都相当精致，小砾石的装饰品是用微绿色的火成岩从两面对钻成的，选择的砾石很周正，颇像现代妇女胸前佩戴的鸡心。小石珠是用白色的小石灰岩块磨成的，中间钻有小孔。穿孔的牙齿是由齿根的两侧对挖穿通齿腔而成的。所有装饰品的穿孔，几乎都是红色，好像是它们穿戴都用赤铁矿染过。”^① 山顶洞人所使用的装饰品的发现，说明早在旧石器时代，中国人就已经开始了对美的追求，而且，这种美的追求已经从实用工具的制作中分离出来。

旧石器时代的装饰品

美的现象的出现历史悠久，随着社会的发展，生产力水平的提高，人们用于维持生活所耗费的时间不断减少，而可支配的闲暇时间越来越多，于是对日常生活中美的追求也日新月异。早晨起床以后，我们会对着镜子梳理头发，整理容装，为了出门后，能留给别人一个美好的形象；我们每天吃饭，什么样的饭菜可以让我们回味无穷？当然是色香味俱全的“美食”了；越来越多的人喜欢出门旅游，有人说旅游是“花钱买罪受”，可为什么还有那么多人放弃节假日的休息时间，奔向名山大川？就是为了能够体验、欣赏美好的风景。“爱美之心，人皆有之”，随着人们收入水平不断提高，工作之余的闲暇时间逐步增多，我们可以看电影、电视，欣赏音乐、舞蹈、戏剧，也可以走入各式各样的展览会，观赏绘画、雕塑、书法，甚至亲身参与创作。生活中我们处处可以发现美、欣赏美、创造美。可以说，“美”无时不在，无处不在。

可是，当大家都在发现美、欣赏美、创造美的同时，总是会产生一些疑问：究竟什么是美？

^① 贾兰坡：《“北京人”的故居》，北京出版社，1958年版，第41页。

二、美的本质

1. “美是难的”

我们已经知道了，在我们的周围，美无处不在，可是如果有人问：“美究竟是什么？”我们应该如何来回答呢？关于这个问题，早在两千多年前，古希腊哲学家们就已经开始讨论了，著名的哲学家柏拉图（公元前427—前347）在他的美学著作《大希庇阿斯》中，借他的老师苏格拉底与诡辩派学者希庇阿斯之口，讨论了“美是什么”的问题：

苏：什么是美？

希：美是一位漂亮的小姐。

苏：被神称赞过的一匹漂亮的母马美不美？

希：美！

苏：一个样子灵巧，绘有花纹的圆形汤罐美不美？

希：美！

苏：一把美丽的竖琴美不美？

希：美！

苏：好了！既然小姐、母马、竖琴、汤罐都是美的，那么美到底是什么呢？

希：（目瞪口呆，无言以对，承认辩论失败。）

柏拉图于是叹息道：“美是难的！”^①

实际上，在上述对话中，希庇阿斯所提到的“小姐”、“母马”、“汤罐”和“竖琴”都是我们生活中“美的现象”，而苏格拉底真正想要问的却是“美的本质”，而美的现象不等于美的本质，因而希庇阿斯没能回答出苏格拉底的问题。对于美究竟是什么，也就是美的本质究竟是什么，柏拉图没有对这个问题给出明确的答案，反而留下了一句发人深思的话语：“美是难的！”

揭示美的本质确实十分困难。托尔斯泰说：“美的客观定义是没有的。”歌德说：“研究美的概念的人是自讨苦吃。”黑格尔说：“乍看起来，美好像是一个很简单的概念，但不久可以发现，美可以有许多方面。这个人抓住这一面，那个人抓住那一方面。纵然都是从一个观点去看，究竟哪一方面是主要的，这是一个争论的问题。”直到今天，美究竟是什么，仍然没有一个公认的答案。

2. 历史上对美本质问题的探索

虽然研究美的本质十分困难，但在西方美学史上，许多美学家和哲学家们不断探索着美的奥秘，关于美的本质的理论也众说纷纭。从哲学的出发点看，我们基本上可以把这些观点大致分为以下三类：一类是偏向于从客观物质的属性中去

^① 柏拉图：《文艺对话集》，人民文学出版社，1997年版，第210页。

寻找美的根源，我们称这些观点为“美在客观说”；另一类偏向于从精神中去寻找美的根源，我们称之为“美在主观说”；此外，还有游移于上述两类观点之间的各种折中、含混的说法。

(1) 美在客观说。这一派以亚里士多德、狄德罗、博克等人为代表。他们都试图把美归结为物体自身所具有的某些属性。例如，狄德罗认为美是事物所具有的一种不以人的意识为转移的“关系”。但他始终不能具体地说明这种“关系”的本质是什么，它同其他非美的关系区别何在^①。博克批评了古希腊美学，认为美在比例对称的说法不能普遍地说明一切事物的美，他提出了美的7种感性性质，如小、光滑、渐次的变化、娇柔……但也犯有同样的毛病。这一派理论的贡献在于肯定了美的客观性，看到了美同事物的属性相关，并做了不少经验的观察和分析。但由于它脱离人类具体的社会实践去说明物的属性的美，因此常常只能停留在感觉经验的现象上，不可能真正认识美的本质。

(2) 美在主观说。自古希腊的柏拉图以来，持这一观点的人非常多。到了近代，康德从先验主体中寻找美的普遍必然性，黑格尔则从绝对精神中去找美的根源，西方现代美学的说法虽然各不相同，但大都把美看成是精神、心理的产物。这一派看到了美与主体精神密切相关，他们的观点包含着合理的东西：对主体的审美经验及其能动作用做了许多哲学的、心理学的、社会学的分析，打破了那种忽视主体作用的机械唯物主义观念，突出了美感的诸特征。包括康德、黑格尔在内的所有近现代一切从精神中去找寻美的根源的理论，都有一个根本性的错误，那就是忽视或否认美的客观社会性，夸大精神的作用，认为美是精神活动的创造物，以至用神秘的或反理性的直觉、欲望、冲动去说明美的本质。无论精神、心理的各种因素在审美中起着多么巨大的作用，都不可能没有客观现实的基础或根据。那些主张从精神中找美的根源的人对于这一点是不承认的。

(3) 强调美同社会生活的联系。19世纪俄国革命民主主义者车尔尼雪夫斯基提出“美是生活”的理论，和同一时期西方美学理论相比很不相同。这一理论强调美同社会生活的联系，但它基本上是从费尔巴哈的生物学的观点去理解人和人的生活的，因此还不能科学地说明生活对于人何以会成为美。同时，这一理论认为美的生活是“依照我们的理解应当如此的生活”，^②这就同它主张美不以人的主观意识为转移的说法相矛盾。但它从生活出发去找寻美的本质，较之于从物质的属性或从精神出发去找寻美的本质是一个重要的进展。但这一理论缺乏严密的论证，有不少简单化的地方，在19世纪西方美学史上并未产生巨大影响。

我国古代从西周开始，已从味、色、声所引起的快感中去探求美的本质，后

① 狄德罗：《狄德罗美学论文选》，人民出版社，1984年版，第29页。

② 车尔尼雪夫斯基：《生活与美学》，人民文学出版社，1959年版，第6页。

来又进一步发展到从人与自然的关系中，从美与善的联系和区别中去思考美的本质。由于中国哲学很早就肯定了人与自然、个体与社会的统一的合理性、必要性和必然性，因此中国美学一般说来既不把美看做是单纯的物质属性，也不把它看做是单纯精神的产物，而是认为美在主体与客体双方的统一之中，显现为主体和自然、社会相统一的一种理想的生活境界，并且是个体在道德上的善的完满实现。

3. 马克思主义美本质观

马克思主义以其科学的世界观和方法论，在实践和历史的结合中探讨了美的本质问题，主张从人对客观物质世界的实践改造中去寻找美的根源。

马克思的《1844年经济学哲学手稿》及其后《经济学手稿（1857—1858）》、《资本论》等著作中对人类社会实践，特别是物质生产实践（劳动）的分析，恩格斯在《自然辩证法》一书中对劳动与人类产生发展的分析以及对否定人对自然的能动改造作用和否定人与自然的统一的机械唯物主义的批判，都为解决美的本质问题打下了哲学理论的基础。

马克思在《1844年经济学哲学手稿》一书中，第一次把解决美的本质问题放到人类社会实践首先是物质生产实践的基础之上。马克思在对比动物的生产和人的生产时指出，“人也按照美的规律来塑造物体”，^①这是人的生产不同于动物的生产的重要区别之一。马克思深刻阐明了产生这种区别的根本原因。在马克思主义看来，实践是人类的有意识、有目的、按照客观世界的规律去实际改造客观世界的现实活动，因之它不是动物的那种本能地适应环境的活动，而是一种能动地掌握、利用客观世界的规律来为人的目的服务的创造性的活动，是一种以对客观必然性的认识和支配为基础的自由的活动。他极为明确地指出，主体产生审美感觉和“属人的本质客观地展开的丰富性”，和“相应的对象的存在”亦即“人化了的自然界”的存在分不开。所谓“属人的本质”的产生及其客观的展开、自然界的“人化”，在马克思看来都是人类改造客观世界的历史成果。因为“正是通过对对象世界的改造”，自然界对于人“才表现为他的创造物和他的现实性”，从而人才能“在他所创造的世界中直观自身”。^②这就是说，通过改造世界的实践，一方面，外部自然界被“人化”而成为美的对象；另一方面，主体的感觉也相应地被“人化”而产生审美感觉。从人类历史的发展来看，主体的审美感觉和客观世界的美，是人类改造世界的实践成果在主体和客体、内在和外在两个方面的表现。它具有一种以实践为基础，并由实践的发展所决定的双向进展和双重结构性质。这样，马克思就从根本上解决了历史上唯物主义和唯心主义在

^① 马克思：《1844年经济学哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》第42卷，人民出版社，1980年版，第97页。

^② 同上，第167页。

美的问题上表现出的互不相容的僵硬的对立。他指出产生审美感觉必须存在“相应的对象”，亦即存在“人化了的自然界”，从而一方面打破了唯心主义认为美是精神的产物、把美感等同于美、否认美的客观社会性的种种错误看法；另一方面，又打破了旧唯物主义把美归结为与人类社会实践无关的、永恒自在的物质性的错误看法，第一次在彻底的唯物主义即历史唯物主义的基础上找到了决定美的产生和发展的真正客观根源，这是关于美的本质或根源问题上一个空前巨大的变革。

人类社会的实践活动，一方面是为满足某种实际需要，或达到某种功利目的而进行的；另一方面，当着这种活动和活动的成果感性直观地显示出人类战胜各种困难的创造的智慧、才能和力量，成为人的自由的感性现实的确证和肯定的时候，它就会在满足人的功利需要之外，引起一种与功利需要的满足所产生的愉快有质的区别的精神愉快。这就是本质意义上的美感。从哲学上看，美是人类改造世界的实践创造活动及其成果对人的自由的肯定形式，美感则是对这种自由的感性直观所引起的一种特殊的精神愉快。由于人类改造世界的实践活动不能脱离对客观世界规律的掌握和应用，所以美不能脱离真，真即客观世界的规律性。但美中之真，是已经通过实践主体化了的真，亦即和人的目的相适应，并成为人的自由的肯定的真。人类的实践不能脱离一定的社会目的，这目的虽然各不相同，但只有和人类整体进步发展的普遍利益相一致的的目的性的活动，才具有客观历史的价值。这样的目的性的活动就是最高的善。美既然是人类生活的感性的实践创造对人的自由的肯定，它就不可能脱离善。但美中之善是在主体的实践创造中获得了客体化的善，亦即和主体的自由发展相一致，并完满地实现了的善。所以，从美与真和善的关系来看，美又是真和善在人类生活的实践创造基础上的统一。

三、美的特征

1. 形象性

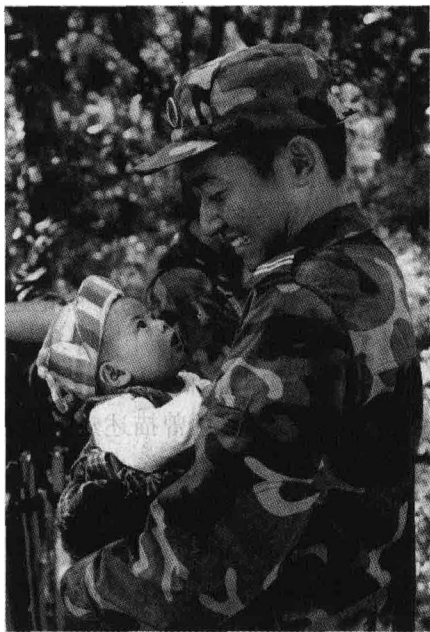
美不是不可捉摸的，形象性是美的最显著的特征。车尔尼雪夫斯基说，形象在美的领域中占统治地位。各种不同类型的美，都是以具体的可感的形象的方式表现出来的，离开了具体的形象美就无所依托。事物的形象要具体、鲜明、新颖、生动、完美、直观，要使内容和形式和谐统一，不然就不能使欣赏者感到美。所以，美是通过色、音、形等物质材料而构成的具体形象，以外在的形式表现出来的。美是在个体的、活生生的事物，而不在抽象的思想。因此，人们在欣赏美的时候，不论是社会美、自然美，还是艺术美，都是以鲜明生动的形象（由色彩、线条、形体、声音等形式因素构成）诉诸人的感官，影响人的思想感情。社会美是以人的光辉形象为主，自然美不能离开大自然绚丽多姿的属性，艺术美是以艺术家在艺术作品中所塑造人和物的形象为主。所以，事物的美，总是通过

形象表现的。而美的形象，总是在内容和形式的和谐统一中充分地体现出来。

美的生命在于形象地显现，客观事物之美无不以鲜活的感性形象呈现在我们的面前。汉武帝到泰山朝天，感叹泰山“高矣、极矣、大矣、特矣、壮矣、赫矣、骇矣、感矣”，因为他亲自登临这座雄伟峻美的高山，领略到它的那种“拔地通天”的气势，才有如此真切亲切的感受。诗圣杜甫亲临泰山，才有“会当凌绝顶，一览众山小”的千古绝唱。泰山之美，是通过它壮美的形态、厚重的体积、强烈的节奏感、坚硬的巨石、苍劲的青松、潺潺的溪流、变幻的烟云和无比丰富的人文景观所构成的整体形象而表现出来的，是观之有形、听之有声、辨之有色、触之有物的。当然，自然中美的形象，作为合目的性和合规律性相统一的形式，是主体在它们身上看到自己的生活，看到自己求真向善的本质力量。否则，单纯的自然是不会有美的形象的，不会在人们心灵之上产生宁静的或震撼的各种不同的审美感受。

社会美中的形象，作为合规律性和合目的性统一的形式，比如人类生产活动及其产品，是为人类需要和目的服务的，它们应该是合目的性的；它们所以满足人类需要，实现人类目的，又因为它们符合客观规律，是合规律性的。2008年5月12日，我国四川汶川发生里氏8.0级地震，四川地震重灾区面积达到6.5万平方公里，遇难人数近7万，直接受灾人数1000多万。就在灾区人民最需要帮助的时候，人民子弟兵把灾情当命令，视时间为生命，从祖国四面八方驰援抗震救灾第一线，哪里最需要就出现在哪里，哪里最危险就冲向哪里，哪里最艰苦就战斗在哪里，义无反顾地投入抗震救灾，一次次冲在了最前线，上演了无数可歌可泣的感人故事。子弟兵们在人民心目中树立起了行动迅速、保障有力的形象。

艺术美的形象是艺术家依据自己的审美理想来精心选择、提炼、加工而成的，它比现实美的形象更集中、更典型。从内容上看，外在的现实生活内容经过艺术家内在心灵生活内容的过滤而物化为客观的艺术美的形象内容，因而它已失去了直接物质功利性，仅是一种普泛的精神功利性；从形式上看，艺术美的形象

四川地震后，一位参加抗震救灾的解放军抱起一名刚刚被救出的婴儿

的形式虽然是来自现实美的形象的形式，但是这种形式本身不再是直接表现某种现实生活内容的感性形式，而是一种形式美，一种失去对物质功利性直接依存性的、积淀着某种意味的形式。因此，艺术美的形象内容和形式统一的反映，是艺术家的心灵创造的，因而能使这观念性内容和形式相互渗透、通体融贯，达到高度和谐的统一。

2. 感染性

事物的美总是具有感染人心的力量。美的事物之所以能感人，是表现于内容与形式融于一体的形象上。这是美的感染性的前提。美的事物形象所包含美的内容是丰富的，而人的认识能力是无限的，所以美的事物对人的感染性是经久不衰的。美所具有的强烈感染力，能直接诉诸人的审美感情，起到以情感人、以情激人、以情悦人的作用，使人在精神上得到很大的愉快和满足。美的东西能引起人的爱慕和喜悦的心情，美的形象能在人们的脑海内长期荡漾，久久不会消失，其根本原因就是在于它们都是显示了人的本质力量，显示了人凭着自己的智慧、力量、意志、勇气和理想创造了新生活。

美显现于形象，但并非所有具有形象的事物都美。只有美的形象才会使人情不自禁地受到感染，洋溢起喜悦和欢乐，以至于“心旷神怡，宠辱皆忘”。观照任何一种美的事物，首先是在情感上受到某种感染，产生某种激动，获得精神上的愉悦和满足。美的形象具有强大的、引人入胜的、摄人心魄的感染力量。

一切美的事物，都会在人的心里洋溢起一种难以名状的兴奋和喜悦，而在艺术中表现得尤为强烈。《论语》中记述孔子在齐国欣赏“韶乐”，三月不知肉味，说：“不图为乐之至于斯矣！”贝多芬创作的《第九交响曲》，1824年5月7日在维也纳首场演出时，罗曼·罗兰曾描述过观众被乐曲所激动的极其感人的场面：“情况之热烈，几乎含有暴动的性质。当贝多芬出场时，受到群众五次鼓掌欢迎，在如此讲究礼节的国家，对皇族出场，习惯上也只用三次的鼓掌礼。因此警察不得不出面干涉。交响曲引起的狂热的骚动。许多人哭起来。贝多芬在终场以后感动地晕倒。”《老残游记》中，刘鹗对王小玉说唱山东鼓书所带来的艺术感染力更是作了淋漓尽致的描述。

贝多芬

3. 客观性

一切美的事物都具有客观性因素，这些因素在引起人的审美愉悦方面起着至关重要的作用。它决定了人们之所以选择这个

事物，而不是那个事物作为美的对象。

物质世界处处存在着美，它只能为实践着的审美主体感受到。在自然领域，浩瀚宇宙，日月星辰，风雨雷电，高山峻岭，江河湖海，树木花草，飞禽走兽，无论是经实践改造过的自然，还是未经实践改造过的自然，都有美的存在。在社会领域，从旧石器时代加工修饰、形态各异的石器、弓箭、陶器，到奴隶社会浑厚凝重的青铜器，到封建社会精巧美观的漆器、瓷器、编织品、金属器具，到现代化生产基地、生活设施和琳琅满目的商品，它们都闪烁着美的感性光辉。人们抗击异族异国侵略凌辱的爱国主义壮举，人们反抗阶级剥削和压迫、推动历史前进的光辉业绩，人们为了真理奋不顾身、永不屈服的凛然正气，都展示出人性中最美好、最亮丽的光辉。

精神领域的美也是客观存在的。人们心灵美实际上是现实美的反映，是现实中人与人之间关系和谐的美的反映。而且，心灵美总是要体现在语言美、仪表美、行为美之中。艺术美也是现实美的反映，从来源上可以说它仍是客观的、物质性的。但它是经过艺术家审美心理的中介，而后又借一定的物质载体、媒介转化为美的艺术存在，是艺术家审美心理、审美趣味、审美观念、审美理想的物化形式，在其现实存在上是客观的。

第二节 美的范畴

在对美进行研究时，我们按照美所表现的事物性质和给人的审美感受的不同，可以把美划分为不同的审美范畴，包括优美、壮美、崇高、悲剧、喜剧、美、丑、滑稽、中和、刚柔、气韵等。在这里我们介绍一下美学最基本的范畴：优美与壮美（崇高）、悲剧与喜剧。

一、优美与壮美（崇高）

优美和壮美属于两种不同形态的美

1. 优美

优美一般指柔性的美、静态的美。人们通常使用的“美”就是这个“优美”。它是现实世界中一种最普遍的美，是美的一种常态。在拉丁文中，优美叫 *gratia*，意即愉快、直爽。这个词，源于希腊女神哈丽特所象征的意义。哈丽特是希腊三个女神的合称，她是世界上一切美好事物的代表，是光明和欢乐的象征。

优美作为美的一般形态，以和谐、协调、一致、均衡、统一为特点。优美的本质属性是和谐。在它的内涵中，必然和自由、主体与客体之间均处于协调和完善状态。在外在形式上，它呈现为柔媚、优雅、纤巧、秀丽、飘逸、安宁、淡雅

的美。优美能给人轻松、愉快和心旷神怡的审美感受。

优美表现在形态上的一个突出特点是和谐，如风和日丽、鸟语花香的自然景色，典雅文静的人物形象，柔和的线条，调和的颜色，舒缓的节奏，悦耳的声音等等，这都是优美的表现形态。它们给人的都是和谐、安静的审美享受。

为什么和谐是优美的特性？和谐之为美，这种关于美的观念，不论是在中国还是在西方，都是十分古老的。在我国先秦时代，美学家们就把美与和谐联系起来，在他们看来“和”是最高意义上的美，美就存在于和谐之中。如《国语》中就有“乐从和”的一段话，以后《乐记》就发挥了这一说法，认为“大乐与天地同和，乐者，天地之和也”。^① 这些说法都认为美的音乐是和谐的。古希腊美学家也有这种说法，如毕达哥拉斯学派认为“音乐是对立因素的和谐统一”，^② 把杂多导致统一，把不谐调导致谐调。古希腊唯物主义自然哲学家赫拉克利特也指出，互相排斥的东西结合在一起，不同的音调造成最美的和谐，他还指出：“自然是借助对立的東西形成最初的和谐”，“自然不是借助相同的东西”，“艺术模仿自然，显然也是如此。”^③ 艺术也是这样造成和谐的，显然是由于模仿自然。他们这里所说的由和谐造成的美，是指一般所说的优美。英国 18 世纪著名经验主义哲学家博克曾写过《论崇高与美两种观念的根源》的美学著作，在这本著作

《泉》[法]安格尔

此画是安格尔裸女形象中最负盛名的一幅，自 1820 年开始创作，经近 30 年才完稿，是西欧美术史上描写女性人体的优秀作品之一。安格尔笔下的这个少女纯洁，典雅，恬静，健康，美丽，充满生命的活力和青春的朝气。画面左下角那朵含苞未放的雏菊是她的象征。从这幅画里，人们感受到的是一个宁谧，幽静的抒情诗般的境界，心灵得到慰藉，感情得到升华。

① 叶朗：《中国美学史大纲》，上海人民出版社，1985 年版，第 153 页。

② 朱光潜：《西方美学史》，人民文学出版社，1979 年版，第 33 页。

③ 北京大学哲学系外国哲学史教研室编译：《西方哲学原著选读》，商务印书馆，2002 年版，第 23 页。