

王明居文集

第二卷

通俗美学·徽派建筑艺术

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

王明居文集

第二卷

通俗美学·徽派建筑艺术

文化艺术出版社
Culture and Art Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

王明居文集: 通俗美学; 徽派建筑艺术 / 王明居著.

——北京: 文化艺术出版社, 2012. 10

(王明居文集; 第2卷)

ISBN 978 - 7 - 5039 - 4147 - 4

I. ①通… II. ①王… III. ①美学—通俗读物②古建筑—建筑艺术—徽州地区 ①B83 - 49 ②TU - 092. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 121660 号

王明居文集 (第二卷)

通俗美学·徽派建筑艺术

著 者 王明居

责任编辑 胡 晋 褚秋艳

装帧设计 杨林青 姚雪媛

出版发行 文化艺术出版社

地 址 北京市东城区东四八条 52 号 100700

网 址 www.whyscbs.com

电子邮箱 whysbooks@263.net

电 话 (010) 84057666 (总编室) 84057667 (办公室)

(010) 84057691—84057699 (发行部)

传 真 (010) 84057660 (总编室) 84057670 (办公室)

(010) 84057690 (发行部)

经 销 新华书店

印 刷 国英印务有限公司

版 次 2012 年 12 月第 1 版

2012 年 12 月第 1 次印刷

开 本 720 毫米×960 毫米 1/16

印 张 34.75

字 数 600 千字

书 号 ISBN 978 - 7 - 5039 - 4147 - 4

定 价 65.00 元

版权所有, 侵权必究。印装错误, 随时调换。

目 录

通俗美学

序	钟子翱	3
前 言		5
一 为什么要学习美学？ ——建设社会主义物质文明和精神文明		5
二 美学研究什么？ ——从“美学之父”的解答说起		9
三 怎样学习美学？ ——理论联系实际		15
第一章 美是什么		17
一 美是难的 ——苏格拉底和希庇阿斯的一场辩论		17
二 美的客观论		22
三 美的主观论 ——从运用休谟的观点品鉴《蒙娜丽莎》谈起		28
四 美是主客观的统一论 ——朱光潜欣赏的一首诗、一个定义、一个公式		31
五 美是关系论 ——荷拉士的名言：“让他死吧！”		36

第二章 美的特征	40
一 鲜明的形象性	
——从西湖风景谈起	40
二 生活的肯定性	
——老鼠美不美?	42
三 形态的诱惑性	
——从翩跹起舞的蝴蝶谈起	45
四 高度的和谐性	
——从病房里的墙壁谈起	47
第三章 美的相对性和绝对性	53
一 美的相对性	
——从吉卜赛女郎的露脐谈起	53
二 美的相对性的具体规定性	
——从服饰的多样化谈起	55
三 美的相对性产生的原因	
——从老虎美不美谈起	59
四 美的绝对性	
——从三寸金莲谈到上门牙	60
五 美的绝对性产生的原因	
——从锦绣河山谈起	62
六 美的相对性和绝对性的关系	
——从大海波涛谈起	63
第四章 美的形态	66
一 社会美	66
二 自然美	85
三 艺术美	111
第五章 美的范畴	171
一 优美	171
二 崇高	176

三	悲剧·····	189
四	喜剧·····	200
第六章	风格美·····	220
一	风格的精髓·····	220
二	纷披夺目的风格美·····	225
三	风格辐射圈·····	237
四	风格的时空结构·····	240
五	风格和体裁·····	246
第七章	美感·····	250
一	美感和快感·····	250
二	美感的本质·····	256
第八章	审美的含义及其条件·····	263
一	审美的含义	
—	从“穿花蛱蝶深深见，点水蜻蜓款款飞”谈起·····	263
二	审美的条件·····	265
第九章	审美的心理过程、特点、规律·····	271
一	审美的心理过程·····	271
二	审美的特点·····	278
三	审美的规律·····	282
第十章	审美的差异性和共同性·····	287
一	审美的差异性·····	287
二	审美的共同性·····	292
附论	康德的美学思想·····	302
一	康德的审美鉴赏判断·····	302
二	康德的崇高论·····	311
三	康德的自然美论和艺术美论·····	321

四 康德的艺术分类论	329
初版后记	339
修订本后记	340

徽派建筑艺术

绪论	345
一 无梦到徽州	345
二 徽商和徽派建筑	349
三 徽派建筑的风格	350
四 徽派建筑的分布	352
五 徽派建筑的未来	357
第一章 建筑流派与徽派建筑	359
一 建筑流派	359
二 徽派建筑	362
第二章 徽派建筑风水之美	368
一 风水与风水观念	368
二 徽派建筑风水之美	372
第三章 徽派建筑水口之美	377
一 徽派建筑水口风光	377
二 徽派建筑水口之美	379
第四章 徽派建筑空间之美	388
一 徽派建筑的内部空间美	388
二 徽派建筑的外部空间美	394
三 徽派建筑空间的互渗美	397
四 徽派建筑空间哲学	399

第五章 徽派建筑结构之美	407
一 砖木结构体系	407
二 斗拱之美	415
第六章 徽派建筑天井之美	422
一 天井的恍惚美	422
二 天井的自然美	423
三 天井的人情美	424
第七章 徽派建筑马头墙之美	427
一 马头墙的实用价值	427
二 马头墙的审美价值	428
第八章 徽塔之美	438
一 徽塔之源	438
二 哲学思想	440
三 道德观念	442
四 艺术造型	443
五 审美情趣	447
第九章 徽派园林建筑之美	453
一 徽派园林与建筑	453
二 徽派园林建筑的继承性	454
三 徽派园林建筑的特点	457
四 徽派园林建筑的要素	473
第十章 徽派建筑雕刻之美	502
一 徽派建筑与徽派雕刻	502
二 徽派雕刻之美	504
三 徽派雕刻的类型	509
后 记	516

附：

徽派建筑木雕上的诗情画意·····	517
一 绩溪县龙川胡氏宗祠木雕屏门隔扇·····	517
二 黟县承志堂的“商”字·····	518
三 承志堂“百子闹元宵”·····	522
四 承志堂“唐玄宗宴官图”·····	523
五 徽派建筑木雕上的《三国演义》·····	524
六 徽派建筑木雕上的花鸟鱼虫·····	525
七 徽派建筑木雕上的唐诗·····	527
徽州牌坊美不美？·····	534
一 徽州牌坊城·····	534
二 徽州牌坊美在哪里？·····	536

通俗美学

序

中国有句老话：“人为万物之灵。”人为万物之灵的主要标志，就是能有意地进行劳动，“按照美的规律来塑造物体”^①，为创造美好生活而斗争不息。美，与人类早就结下了不解之缘，从来就是人们生活的亲密伙伴，追求美的生活、美的社会和美的未来的力量的源泉。历史证明，劳动创造了世界，同时也创造了美。所以广义地说来，每个正常的人，都是美的追求者、探索者、研究者和创造者。

人总是爱美的，生活离不开美。有史以来，人们就热爱大自然的美，热爱艺术中的美，更热爱生活中的美，云霞雕色，草木贲华，明月吐辉，高山挺秀，谁不为之情悦神怡？歌声抑扬，舞姿婆娑，诗味浓郁，画境美妙，谁不为之心摇魂荡？远古人民，祈求“水归其壑”、“昆虫毋作”^②；周代农奴，渴望“适彼乐土”、“适彼乐园”^③；陈胜、吴广，立志消灭暴秦，揭竿而起；宋江、晁盖，一心杀富济贫，聚义梁山；不少民主主义革命家，为推翻帝制、建立民国而赴汤蹈火；无数无产阶级英雄，为解放全人类、实现共产主义而壮烈捐躯：这岂不全是美好理想的感召而使然？如没有仪态万千的自然美，整个宇宙该是多么枯燥、单调？如没有丰富多彩的艺术美，人们的心灵该是多么郁闷、寂寥？如没有生活美的追求，社会的人岂不等同于自然界的其他动物了吗？美，本来就存在于人们的生活中，本来就是通俗的、富有群众性的；给它披上玄妙神秘的外衣，让它脱离群众与生活，这完全是一些哲学家的过错。

当前，全国人民正团结在党的周围，为建设社会主义的物质文明和精神文明、实现四化而英勇奋斗，这就要求广大群众，尤其是青年一代，努力培养美的情操、美的品德、美的灵魂、美的风格，树立共产主义理想并为之奋斗终生。因此，也就迫切需要广泛进行美学教育，帮助大家学习美学理论知识，加强美学修养，提高审美情趣、审美能力，建立正确的美学观，从而能健康地进行审美，为祖国和人民的利益而竭尽全力。否则，将不免戴着丑色的眼镜去观察现实，看待人生与未来，以致美丑不分，或以美为丑，或以丑为美，在追求

① [德] 马克思：《1844年经济学—哲学手稿》，何思敬译，人民出版社1979年版，第51页。

② 《礼记·郊特牲·伊耆氏蜡辞》。

③ 《诗经·魏风·硕鼠》。

美的同时就已亵渎了美。在这样人的心目中，祖国的前途、民族的尊严、人民的命运、集体的利益，还能占什么地位呢？法国雕塑家罗丹说得好：“美是到处都有的，对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。”^① 马克思也有两句名言：“对于不辨音律的耳朵说来，最美的音乐也毫无意义”；“如果你想得到艺术的享受，你本身必须是一个有艺术修养的人”^②。我国先秦哲学家庄子早就指出：“大声（指‘咸池’等高级音乐）不入于俚耳”^③；秦代《吕氏春秋》的作者也曾断言：“凡能听音者，必达于五声。”^④ 由此可知，学习美学理论知识，加强美学修养，对进行美学教育，培养理想的青年一代，有着非常重要的意义，是必须抓紧的一环。王明居同志的这本《通俗美学》，正是适应当前进行美学教育的实际需要，为满足大家学习美学理论知识的迫切要求而著作的，应该说是一本适合时宜的美学通俗读物。

在这本书中，作者扼要地介绍了不少中外的美学理论知识，生动地描述了一些自己的审美体验，对争论中的某些美学问题，也坦率地发表了个人的意见。作者的写作态度，是相当严肃而认真的。书的内容，是比较丰富而通俗的。我想：即使书中还存在某些缺点与不足，也肯定会给读者一些启发和帮助。

美学是一门年轻的科学，许多问题学术界还在讨论，也只有经过百家争鸣，才能分辨出理论的是非；对一本书的评价，必须结合其社会效果来衡量，而广大读者是最有发言权的。因此我就无须饶舌了，让《通俗美学》去接受检验吧。

钟子翱

1983年5月5日

序于北京师范大学

① [法] 罗丹口述，葛赛尔记录：《罗丹艺术论》，傅雷译，人民美术出版社1978年版，第62页。

② [德] 马克思：《1844年经济学—哲学手稿》，何思敬译，人民出版社1957年版，第79、108—109页。

③ 《庄子·天地》。

④ 《吕氏春秋·孝行览·遇合》。

前言

一 为什么要学习美学？

——建设社会主义物质文明和精神文明

美，是醉人的！

西子湖畔的柳浪闻莺，拙政园中的芙蓉出水，黄山云海的滚滚烟涛，仙人洞内的涓涓流泉，吸引着多少中外游客！大自然无私地在向人们赏赐它的美！五彩缤纷的社会生活美，也向人们迎面扑来。且看：为祖国富强而献身，多么崇高！多么美！工作之暇，双双情侣，漫步于碧潭清溪之畔，徘徊于婆娑树影之间，自由自在，畅叙心曲，多么美！至于在作品中尽情地卧游，品尝着艺术常青树上凝成的美的甘露，也是一种绝妙的美的享受。自然美、社会美、艺术美的花朵，万紫千红，令人目眩神迷。爱美的人，谁不想采撷？

自有人类文明以来，万千美学家，都在沿着美的踪迹，拍摄美的情影，探求美的秘密，谱写美的乐章。他们把这种研究美的学问，称之为美学。美学居高临下，用哲学的思辨的方法，撒下了逻辑思维之网，去罗致纷纭复杂的美，力图把说不尽的美，提纲挈领地进行分析归纳，统率在哲学的范畴以内。因此，美，就成为美学所追求、探究的对象。

美和美学的性格却不相同。美，是形象的，风度翩翩的；美学，是抽象的，作风严肃的。美，是动情的，诱人的；美学，是理智的，冷峻的。美，是摇曳多姿的，活泼潇洒的；美学，是浓缩概括的，循规蹈矩的。

人们对复杂多样的美心醉神迷，但对她的底蕴却往往不甚了了；因而美学便挺身而出，去热情地主动地对美加以诠释、阐明、分析、论述，去细致地描绘美的容貌、姿态、风度、色彩、心灵，使美逐渐昭昭然显示在人的眼前。

我们中华民族，历史悠久，具有数千年的文化传统，在文学、绘画、音乐、雕塑、建筑、舞蹈等艺术遗产中，蕴储着十分丰富的美的矿藏。开发这一矿藏，使它傲然屹立于世界美学之林，不断放射出灿烂夺目的光辉，为人类的美学宝库增添异彩，这对提高我们的民族自信心，增强我们的民族自豪感，有着不可估量的作用。言必古希腊，无可厚非；数典忘祖，更不应该。我们应该看到：中华民族是美的民族，我们应该珍视自己民族的美学遗产。万里长城，蜿蜒在北国苍茫辽阔的大地之上，气势磅礴，是中华民族的光荣；滚滚黄河，

日夜奔腾，汹涌澎湃，是中华民族的摇篮；始皇陵的兵马俑，威武庄严，气魄雄伟，栩栩如生，是劳动人民的杰作；巍峨壮丽的天安门，屹立在祖国的心脏——北京，是祖国的象征。纵观历史，古往今来，沧桑变异，出现过多少英雄人物！产生过多少美的事物！屈原的内美修养、求索精神，岳飞的精忠报国，文天祥的“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”的民族气节，彭德怀的为党为人民赤胆忠心，张志新的“宁为玉碎、不为瓦全”……他们的英雄事迹惊天地、泣鬼神，使风云变色、草木含悲，具有无与伦比的崇高美，在人类美的历史上写下了光辉的篇章。何况在我国的社会生活中，还存在着其他大量的美的人物和事物，它们亟须我们去发现，去扶植，去发扬，去光大！不仅如此，中华民族还为人类献出了许许多多光彩照人的艺术明珠，大大地美化了人类的精神生活。例如：英国有大戏剧家莎士比亚（1564—1616），他写出了《哈姆雷特》等悲剧作品，而我国和他同时期的则有明代大戏剧家汤显祖（1550—1617），写了《牡丹亭》；英国有大小说家菲尔丁（1707—1754），他写了《大伟人江奈生·魏尔德传》这样的讽刺小说，我国和他同时期的吴敬梓（1701—1754）则有脍炙人口的讽刺小说《儒林外史》。而当西方中世纪处于教会严酷统治、进步艺术被扼杀的黑暗时代，中国却出现了文学上的黄金时代——以唐诗为标志的艺术发展史上的高峰。以上说明，我们中华民族，是拥有美的珍奇的民族，我们中华民族，不仅在实践中创造着美，而且还从理论上探讨着美，既有美的作品，又有美的理论。我国历代文学家、艺术家、美学家对于美的本质、美的特征、美的形态、美的种类等等美学问题，都有自己独特的见解和表述方式。如果说，古希腊的哲学家、美学家柏拉图（前427—前347）所写的《大希庇阿斯篇》，是西方美学史上第一篇最有系统的美学论文的话，那么，战国时代（前476—前221）的《乐记》，就是我国最早的、相当系统的音乐理论著作和美学著作。魏晋南北朝时期，曹丕的《典论·论文》，陆机的《文赋》，刘勰的《文心雕龙》，钟嵘的《诗品》，南齐谢赫的《古画品录》；唐代孙过庭的《书谱》，张怀瓘的《书断》、《书议》，司空图的《诗品》，张彦远的《历代名画记》；宋代郭熙的画论《林泉高致》，严羽的《沧浪诗话》；明代胡应麟的《诗薮》；清代李渔的《闲情偶寄》，石涛的《苦瓜和尚画语录》，刘熙载的《艺概》，王国维的《人间词话》，等等，都是中国美学史上著名的美学论著，它们对于美的认识，都具有独特的表达方式，形成了中华民族特有的美学体系。我们必须对它们认真地进行研究，并和西方美学理论加以对照、分析、比较，找出中国和西方美学的共同点和不同点，说明它

们在中国和西方美学史上的各自的作用及其在今天的价值，从而进一步促进中西美学交流，以丰富世界美学宝库，同时进一步促进古为今用、洋为中用，以扩展我们的视野，充实我们美的生活，增强我们的审美能力，提高我们的精神境界，这样就可以更好地使美学为社会主义服务，为人民服务。

我们中华民族，固然拥有丰富的美学宝库，而西方民族也同样具有富饶的美学矿藏。我们不仅要继承自己的美学传统，还要采取拿来主义，研究西方的美学。

西方美学史上出现过许许多多著名的美学家，他们写过大量的美学著作，创造了很多独创的学说，为人类作出了巨大贡献。例如：在古希腊美学家中，毕达哥拉斯学派（公元前6世纪末）提出了美是和谐与比例的学说；苏格拉底（前469—前399）提出过美与善统一的学说；苏格拉底的学生柏拉图（前427—前347）最早对美进行了深入的哲学思考，提出了心灵美和身体美的和谐一致是最美的境界的学说；柏拉图的学生亚里士多德（前384—前322）在《政治学》中提出了美是一种善的学说，在《诗学》中提出了艺术的模仿说。在古罗马美学家中，朗吉弩斯（213—273）提出了崇高美的学说；普洛丁（205—270）在《九卷书》中提出了真善美统一于神的学说。意大利圣·托马斯·阿奎那（1226—1274）在《神学大全》中提出了美的三要素是完整、和谐、鲜明的学说。英国的荷迦兹（1697—1794）在《美的分析》中提出了蛇形线是最美的线的学说。法国的狄德罗（1713—1784）提出了美是关系的学说。德国的鲍姆嘉通（亦译作包姆加登，1714—1762）在人类美学史上破天荒地第一次把“美学”作为一门独立的科学，并出版了自己的专著《美学》。德国的莱辛（1729—1781）在《拉奥孔》中提出了诗与绘画的界限，认为美是造型艺术的最高法律。德国美学家康德（1724—1804）在《判断力批判》（上册）一书中，论述了美学的哲学体系。德国大美学家黑格尔（1770—1831）在其专著《美学》中，提出了美是理念的感性显现的学说。俄国革命民主主义者车尔尼雪夫斯基（1828—1889）在《生活与美学》一书中，提出了美是生活的著名学说。德国心理学家、美学家立普斯（1851—1914）在其专著《论移情作用》中论述了美感过程中的移情问题。意大利的克罗齐（1866—1952）在《美学原理》中提出了直觉说。他们都从不同角度论析了美和美感，为人类创建了宏伟的美学大厦。他们的美学体系，有的是唯心主义的，有的是唯物主义的。真正使美学建立在辩证唯物论的哲学基础之上的是马克思。马克思早在《1844年经济学—哲学手稿》中所谈到的美的规律、艺术

的起源等等问题，不仅丰富了人类美学宝库，而且就把美学研究建立在新的起点之上，为人类的美学研究提供了新的途径和方法。总之，西方有大量的美学珍奇，研究它，学习它，借鉴它，可以大大丰富我们的精神生活，提高我们的审美情趣和鉴赏水平。

我们不能妄自尊大，对于外国的美学，决不可采取排外主义；我们也不能妄自菲薄，对于我国的美学传统，决不可采取虚无主义。无论是外国的，还是中国的，我们都要采取批判地继承的科学态度，都要运用马克思主义的观点、方法，去进行比较、鉴别，吸取其精粹，为人民服务。当然，我们还要看到：西方美学和中国美学既各有长处，也各有短处。我们在建立马克思主义美学体系、继承中西美学传统的同时，必须扬长避短，实事求是。中国美学传统，具有中华民族独特的表述方式和范畴，它是从中国特有的经济生活、政治生活和文化生活中总结出来的，具有中华民族特殊的性格、气质、风俗、习惯、情趣、爱好，以及惯用的思想、概念、观念、词汇、语气。一般地说，中国美学传统能以极其精练、含蓄而韵味深长的语言，准确地概括出生活中和艺术中的美的特点；但往往是就事论事，仅仅针对特定的情况而发，所以，它虽然仿佛是无数熠熠发光的明珠，但却经常是彼此分散、各自独立，往往缺少一根线把它们有规则地贯串在一起。因而它的美学结构不像西方美学那样完整，没有鲍姆嘉通和黑格尔那样庞大的、独立的美学系统。在中国古典美学中，谈美的资料虽然俯拾即是，但冠之以美学的名称并企图在理论上建立美学体系的，则属凤毛麟角。此外，正由于中国传统美学往往就事论事、就美谈美者多，因而它往往侧重于美的直观性的剖析和美的具体性的玩味，提倡含蓄隐秀、气韵生动、情景交融、意境深邃。这种特色是符合中华民族性格特征的，是西方美学史上所少有的。西方美学传统中对于美的分析往往比较直接、外露。此外，中国美学传统特别强调一个情字，它在剖析美的事物和美感体验时，往往从情出发，抒之以情，以情作结。这种分析经常是紧紧地贴着美的对象的，它虽然是理论的美学解剖，但却是对美的形象的浓缩，因而读到中国传统美学著作时，觉得形象感人、滋味横溢，这是西方美学所无法比拟的。西方美学往往偏重于一个理字，它在剖析美的对象和美感结构时，经常从理出发，析之以理，归之于理。它重视以理服人，而不强调以情动人，因此它富于哲学的思辨性和逻辑性。

学习和研究美学，对于促进社会主义精神文明建设和物质文明建设，不仅具有迫切的现实意义，而且还有长远的战略意义。