

美學漫談

學林書店出版

目 錄

一、美學是科學

1. 美學的歷史源流..... 10
2. 美學的對象和範圍..... 14
3. 美學的用途..... 18

二、從美談起

1. 美是斯芬克斯的謎嗎..... 20
2. 美何以成爲美..... 25
3. 自然美的多樣性..... 33
4. 怪誕也是一種美..... 41
5. 請注意人的美吧..... 49
6. 崇高與滑稽..... 55
7. 悲劇與喜劇..... 62

三、審美感受

1. 美感不同於快感..... 72
2. 感時花濺淚，恨別鳥驚心
——美感中的移情作用..... 79
3. 精驚八極，心遊萬仞
——美感中的想像作用..... 86

- 4. 美感與情感..... 92
- 5. 美感與理解..... 99
- 6. 美感的差異性.....104
- 7. 美感的共同性.....111

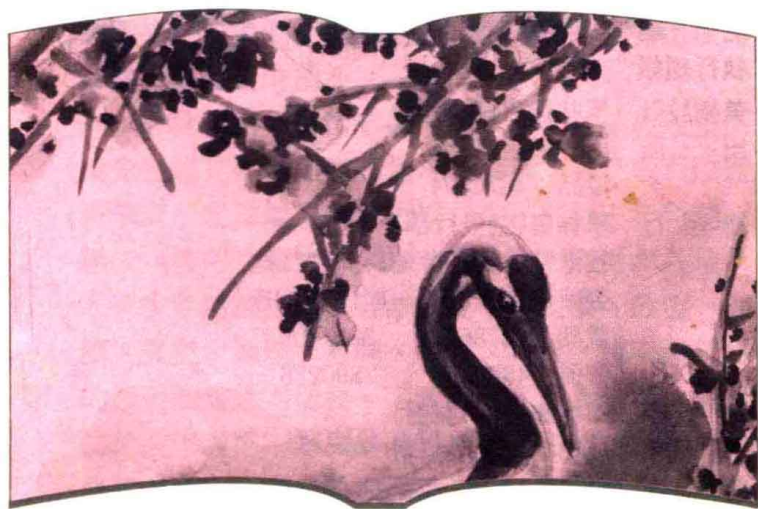
四、藝術美創造

- 1. 小說的人物.....120
- 2. 詩詞的意境.....126
- 3. 散文的形散神聚.....133
- 4. 戲劇的唱白動作.....139
- 5. 繪畫的氣韻生動.....145
- 6. 音樂的音響.....152

五、怎樣追求美

- 1. 學識與美.....159
- 2. 健康與美.....165
- 3. 語言與美.....171
- 4. 愛情與美.....176
- 5. 理想美的價值.....182
- 6. 行為美的意義.....188

談漫學美

本·及·普·印·精·色·彩

編著 ~~鄭~~松生 陳惠珍

學林書店出版

編 著 鄭松生、陳惠珍
插 圖 翁開恩、方金河
審 訂 姚春樹

書 名 《美學漫談》彩色精印普及本
總 編 輯 洪 波
主 編 趙詩劍
執行編輯 鄭侃元
美術設計 學林書店(美術室)
出 版 學林書店
電話：4876104
總 發 行 學林書店(發行部)
香港葵涌和宜合道167-171號
金威工業大廈第一期13/F C座
電話：4878676 3951809
傳真：4899359 7890286
印 刷 學林書店(印製部)
電腦植字 經導出版有限公司
版 次 1990年3月第一版
規 格 丁三開32大105×180mm 192面 彩圖30幅
國際書號 962·389·222·5
本社編號 K-02-001

東南亞總代理 商務印書館(新加坡分館)
新加坡小坡大馬路三〇九號
309 North Bridge Road, Singapore, 0718.
電話：3385494 傳真：4746300

版權所有·翻印必究

總 序

青少年是人類的希望所在。因此，在他們學習、成長的重要時期，我們一定要為他們提供有益的圖書，使他們在繼承前人留下的寶貴文化遺產的基礎上進行新的創造。

學林書店、啓明書局（出版）公司總經理張樹榮先生遠見卓識，邀集內地、台灣、香港數百位教授學者，尤以福建師範大學為主，將以三年時間，編成《啓明文庫》和《學林書庫》，向世界各地華人青少年陸續推出內容涉及文學、藝術、政治、經濟、歷史、地理、哲學、宗教、科技、體育諸學科的精美圖書近六百種。工程浩大，蔚然壯觀。而諸位教授學者都不鄙夷普及科學文化工作，欣然聯袂而起，通力合作，並在編寫過程中傾注了自己的點點心血，無非是殷切期望年輕的一代青出於藍而勝於藍，有朝一日能成為站在自己肩上的巨人。

這兩套系列叢書，內容豐富，編排精當。力求科學性、知識性、趣味性和可讀性的結合，是其一大特色。譬如古代的戰例、名人的治學、茫茫的宇宙、各國的童話等等，均收納其中。有志的青少年可以隨自己的趣向加以選擇。對於名篇佳作，或改

寫，或注譯，並輔以精要的簡介，也有助於引導青少年利用有限的課餘時間，領略原著的精華所在。再加以文字生動，插圖精美，誠然是可讀的。按編者原來的意圖，《啓明文庫》的對象爲大、中學生，《學林書庫》的對象爲小學生，但由於這兩套叢書力求雅俗共賞，因而成年人在緊張工作之餘隨手揀閱，也可增長知識，陶冶性情。

青少年正處於學習的最佳年齡。但願這兩套叢書能成爲導引他們在人生的道路上前進的燈火！

《學林書庫》
《啓明文庫》 編委會
一九八九年四月

前 言

自有人類社會以來，美就作為醜的對立面，相比較而存在。美，這個令人嚮往的字眼，具有多麼強大的魅力啊！它一直成為歷代有識之士熱烈探究的一個人生課題，成為推動先哲、賢人、俊傑去進行有益於人類活動的一個主要動力。

青年處在成長階段，精力旺盛，興趣廣泛，愛美求美之心尤切。幾乎每一個青年都有自己美好的生活藍圖，既希望自己青春過得有意義，也希望自己將來能幹出一番事業來。為此，你們打算擠出時間，自學點美學，懂些關於美的道理，以便指導自己的實踐。我記起當代外國一個著名美學家說的話：“你要想成為幸福的人，就去研究美學吧！”無疑，你們的想法是非常好的。

然而美學書浩如煙海，大都是論理高深和見解歧異的學術著作，你們要選擇什麼樣的美學書來讀才適合，可能感到困惑，莫知所從，這難免會影響你們學習的興趣。

我們寫這一本美學入門的普及讀物，完全出於考慮你們自學的需要。我們採用漫淡的方式，寫五個部分：“美學是科學”、“從美談起”、“審美感受”、“藝術美創造”、“怎樣追求美”。第一部分，談美學的歷史源流、對象範圍和社會作用；第二、三、四部分，談美學的一般知識，包括自然界、社會人生和藝術作品的美的問題；第五部分，

談青年應有的審美修養和審美追求。除第一部分外，其他四個部分，各由若干專節組成，專節與專節之間和部分與部分之間，既相對獨立而又相互連接，整個串通起來，自成一個美學系統。爲了便於你們自學，我們力求做到舉例具體生動，說理深入淺出，文字明白曉暢。如果你們讀此書的時候，覺得確有收穫，那我們的目的也就達到了。

目 錄

一、美學是科學

1. 美學的歷史源流·····	10
2. 美學的對象和範圍·····	14
3. 美學的用途·····	18

二、從美談起

1. 美是斯芬克斯的謎嗎·····	20
2. 美何以成爲美·····	25
3. 自然美的多樣性·····	33
4. 怪誕也是一種美·····	41
5. 請注意人的美吧·····	49
6. 崇高與滑稽·····	55
7. 悲劇與喜劇·····	62

三、審美感受

1. 美感不同於快感·····	72
2. 感時花濺淚，恨別鳥驚心 ——美感中的移情作用·····	79
3. 精驚八極，心遊萬仞 ——美感中的想像作用·····	86

- 4. 美感與情感..... 92
- 5. 美感與理解..... 99
- 6. 美感的差異性.....104
- 7. 美感的共同性.....111

四、藝術美創造

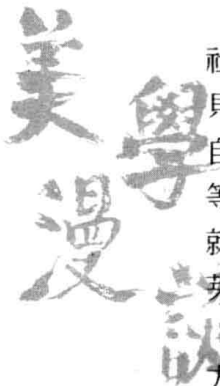
- 1. 小說的人物.....120
- 2. 詩詞的意境.....126
- 3. 散文的形散神聚.....133
- 4. 戲劇的唱白動作.....139
- 5. 繪畫的氣韻生動.....145
- 6. 音樂的音響.....152

五、怎樣追求美

- 1. 學識與美.....159
- 2. 健康與美.....165
- 3. 語言與美.....171
- 4. 愛情與美.....176
- 5. 理想美的價值.....182
- 6. 行為美的意義.....188

一、美學是科學

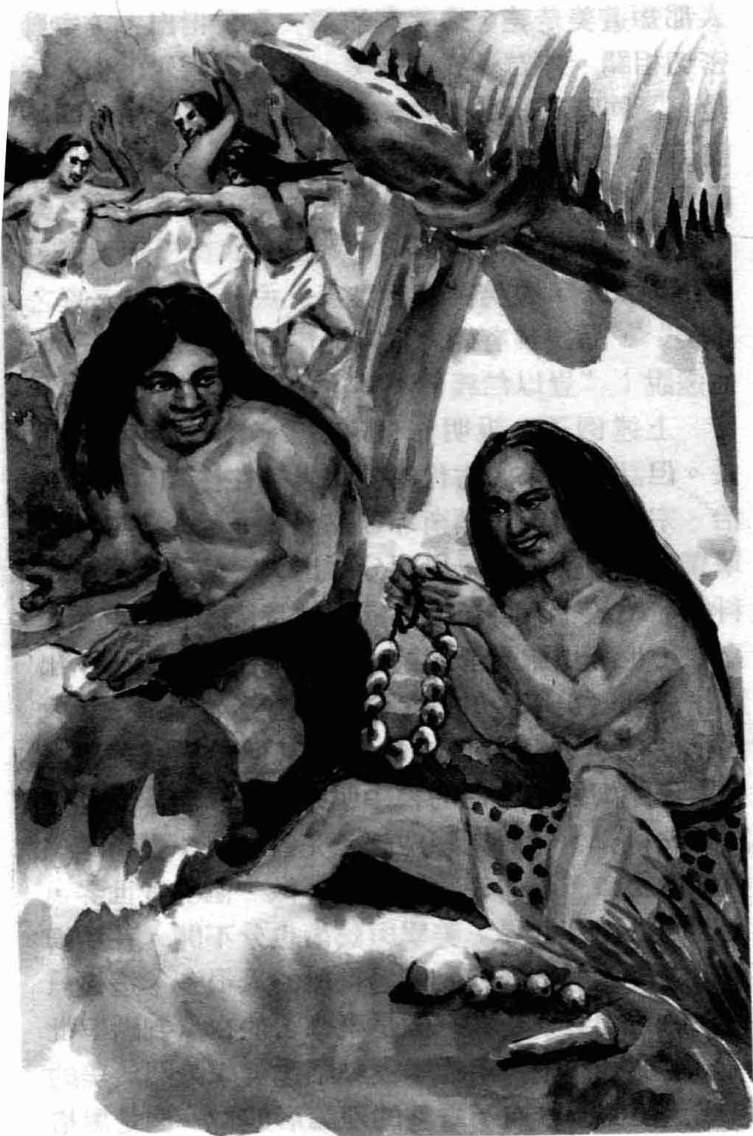
1. 美學的歷史源流

根據現有考古資料來看，人類社會發展到一定階段開始以獸牙、貝殼、石子、鳥骨等製造珠串裝飾自己，以壁畫、雕像、舞蹈、音樂等原始藝術活動娛樂自己的時候，就已經有美的觀念和美學思想的萌芽了。

以後，社會大大進步了。在西方，古希臘哲學家對美作了大量的論述。比如，蘇格拉底講美與善是統一的，它們以“功用”為標準，而藝術不過是摹仿美的形象和美的性格。柏拉圖寫過與美學有關的著作，其中有一篇專門論美的文章《大希庇阿斯》。他不同意美是有用、美是恰當、美是快感等等說法，認為美是超現實的“理念”即客觀精神，萬物是它的影子，藝術是它的影子的影子。亞里斯多德被後人稱為歐洲美學思想的奠基人，他在《詩學》、《修辭學》、《政治學》等著作中，提出客觀事物的美不美，分別就在於美的事物裏面，原來零散的因素結合成和諧、勻稱的統一體。他還講到古希臘史詩、悲喜劇的美的問題。

中國先秦時代諸子百家爭鳴，涉及到美學問題也相當多。比如，老子把美與醜看做相互依存和相互轉化的，“天下皆知美之為美，斯惡已”。天下

美的觀念萌芽

人都知道美是美，這就有醜了。孔子指出，美與善密切相關，“君子成人之美，不成人之惡。小人反是。”同時又認為美與善也有差別：“子謂《韶》盡美矣，又盡善也。謂《武》盡美矣，未盡善也。”因為《韶》，舜樂，舜以德禪於堯，天下太平，盡美盡善；《武》，周武王樂，武王以武功平定天下，天下不太平，盡美卻未能盡善。孟子強調“充實之謂美”，品德具有偉大崇高的內容，就是美，所以他還說：“豈以仁義為不美也？”

上述例子，說明一個事實：美學思想源遠流長。但話說回來，古代的美學思想往往和哲學、政治、宗教、道德、藝術等觀點混雜一起，它不成為單獨的科學。把美學思想分離出來，使之成為一門科學，始於十八世紀的德國。當時德國哲學家鮑姆嘉滕，也譯為鮑嘉登或鮑姆嘉通，在一七五〇年出版了一部《美學》的書，從此才有了美學這一正式名稱；他本人也被後來的美學家稱譽為“美學之父”。鮑姆嘉滕在他的書中明確地說，美學是感性認識的科學，是研究感性認識完善的美；藝術是一種感性認識，摹仿完善的自然，像一個現實世界，又不同於現實世界，美學與藝術也分不開。在鮑姆嘉滕之後，對美學發展作過貢獻的人很多，這裏只提兩個德國美學家。一個是康德，他在《判斷與批判》這部著作中，用哲學觀點闡述美學是關於美的科學，使美學具有了嚴整的理論形態；一個是黑格爾，他在多卷本的《美學》巨著中，把歷史方法和

邏輯方法結合起來，研究藝術美，進一步構建了美的藝術的哲學體系。

2. 美學的對象和範圍

人不是生活在真空中，他要活
在世，總要和客觀現實發生關
係。爲了生存，就得工作、勞動，
獲取生活資料，這是人和現實發
生的物質關係；在這個基礎上，人
和現實還發生科學、倫理、宗教、審
美種種精神關係。審美關係是人認
識現實的一種特殊關係。審美，就
是辨別和把握現實中美并作出評價
的意思。所以，美學的對象，準確地說，是研究人
對現實的審美關係。這樣，美學就同其他科學區別
開來了。

一位地理學家登黃山，他也會爲黃山景色陶
醉，但他旨在研究黃山地理環境的結構、動態和規
律。著名畫家劉海粟九上黃山，在他看來，黃山千
峯萬嶂，干雲直上，不贅不附，如矢如林。幽深怪
陰，詭奇百出，晴嵐煙雨，儀態萬分。其一泉一
石，一松一壑，不僅觸發你的情思，惠你畫稿，提
供無限美境，或使你心曠神怡，或使你目瞪口呆，
或使你無言對坐，寢食皆廢，終日忘機。劉海粟把
黃山當做知心的朋友，“來去休言別，平生其寸
心 寫君圖畫裏，世代有知音。”顯然，地理學家
同黃山發生的關係，是科學研究的關係；畫家劉海
粟同黃山發生的關係，是審美關係，他要找出黃山