

CGLC

美育与艺术鉴赏

主 审 芮柏苓 刘孟林

主 编 赵道飞 陆阳秋

副主编 李 泉 纪文君 刘鹏翔 南荣军

COGNIZANCE
GOAL
LADDER
COHESION

东南大学出版社
SOUTHEAST UNIVERSITY PRESS

G40-014

9

2007

美育与艺术鉴赏

主 编 赵道飞 陆阳秋

副主编 李 泉 纪文君 刘鹏翔 南荣军

主 审 芮柏苓 刘孟林

参 编 杨 眉 范海英 何 芸 李 蓁

郭 琴 张 瑜 徐 佳

东南大学出版社

内 容 提 要

近 10 余年来,我国各高等院校重视美育教学,并取得了良好的效果。为了进一步适应高等教育的需要,由相关院校美育及相关专业教师编写了这本教材。全书共分 14 章,主要阐述了有关美学的基本理论,介绍了文学、音乐、棋类、书法、绘画、舞蹈、影视、交通、网络等艺术类别的基本知识和欣赏方法。

本书理论联系实际,实用性强,适合作为本科院校、高职高专院校美育教材使用。

图书在版编目(CIP)数据

美育与艺术鉴赏/赵道飞,陆阳秋主编. —南京:东南大学出版社, 2007. 2

ISBN 978-7-5641-0618-8

I. 美... II. ①赵... ②陆... III. ①美育—高等学校:技术学校—教材 ②艺术—鉴赏—高等学校:技术学校—教材 IV. G40-014 J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 003070 号

东南大学出版社出版发行

(南京市四牌楼 2 号 邮编 210096)

出版人:江 汉

江苏省新华书店经销 溧阳市晨明印刷有限公司印刷

开本: 787mm×960mm 1/16 印张: 14 字数: 262 千字

2007 年 2 月第 1 版 2007 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5641-0618-8/J · 16

印数: 1—4000 册 定价: 19.00 元

(凡因印装质量问题,可直接向读者服务部调换,电话:025—83792328)

前 言

我国是一个具有悠久美育传统的文明古国。经验证明,凡是真正懂得教育、重视教育的人,都非常重视美育。目前,在我国深化教育改革、全面推进素质教育的进程中,美育对于促进学生全面发展具有不可替代的作用。各高等院校、高职高专院校,应针对目前美育教学的薄弱状况,尽快增加和提高教学中美育的内容与水准,以适应审美领域的不断扩展和审美意识的不断深化,真正培养出高技能、高素质、知识面广的应用型专门人才。

近 10 余年来,我国各高等院校重视美育教学,并取得了良好的效果。为了进一步适应高等教育的需要,我们组织相关院校美育及相关专业教师编写了这本教材。全书共分 14 章,主要阐述了有关美学的基本理论,介绍了文学、音乐、棋类、书法、绘画、舞蹈、影视、交通、网络等艺术类别的基本知识和欣赏方法。本书理论联系实际,实用性强,适合作为本科院校、高职高专院校美育教材使用。

本书由赵道飞、陆阳秋任主编,李泉、纪文君、刘鹏翔、南荣军任副主编。参编的老师有:杨眉、范海英、何芸、李蓁、郭琴、张瑜、徐佳。

芮柏苓、刘孟林同志对全书进行了审稿。

在本教材编写过程中,我们参阅了大量的相关书籍资料,引用了其中的部分内容,在此,谨向有关作者致以诚挚的谢意。同时,向关心本教材编写和出版工作的所有领导和同行们表示感谢。

由于本书的撰写人员本职工作繁忙,时间仓促,错失之处在所难免,作为试用教材,恳请使用单位和广大读者提出宝贵意见。

编 者

2007.1

目 录

1 美的概论	(1)
1.1 美及其本质	(1)
1.1.1 关于美的学说	(1)
1.1.2 美的本质	(3)
1.2 美感	(3)
1.2.1 美感的起源和发展	(4)
1.2.2 美感的特征	(4)
1.3 美的范畴	(6)
1.3.1 优美与崇高	(6)
1.3.2 悲剧	(8)
1.3.3 喜剧	(10)
思考题	(13)
2 美的构成	(14)
2.1 美与真、善	(14)
2.1.1 什么是真、善	(14)
2.1.2 真、善、美的联系	(15)
2.2 美与丑	(16)
2.2.1 什么是丑	(16)
2.2.2 丑与美的联系	(16)
2.2.3 丑的审美功能	(17)
2.3 形式美与美的形式	(18)
2.3.1 形式美与美的形式的区别和联系	(19)
2.3.2 形式美的构成因素	(19)
2.3.3 形式美的组合规律	(21)
2.3.4 形式美规律的现实意义	(23)
思考题	(24)

3 审美心理	(25)
3.1 审美的心理过程	(25)
3.1.1 人的一般心理活动	(25)
3.1.2 审美心理活动的基本过程	(26)
3.1.3 审美心理的基本特点	(29)
3.2 审美心理机制	(31)
3.2.1 审美感知	(31)
3.2.2 审美想象	(32)
3.2.3 审美情感	(34)
3.2.4 审美理解	(36)
3.3 审美心理的塑造	(38)
3.3.1 审美心理结构与智力结构、意志结构的关系	(38)
3.3.2 提高审美能力应从培养人的全面素质着手	(39)
3.3.3 审美实践是塑造审美心理的唯一途径	(40)
3.3.4 塑造审美心理应适应当代的审美要求	(41)
思考题	(42)
4 美的形态	(43)
4.1 自然美和社会美	(43)
4.1.1 自然美	(43)
4.1.2 社会美	(47)
4.2 人的美	(49)
4.2.1 人的美及其特点	(49)
4.2.2 人的美的表现	(50)
4.2.3 人的美的美育功能	(52)
4.3 科学美与技术美	(54)
4.3.1 科学美	(54)
4.3.2 技术美	(58)
4.3.3 科学美与技术美的关系	(62)
思考题	(63)
5 艺术欣赏总论	(64)
5.1 艺术美及其特点	(64)
5.1.1 什么是艺术美	(64)
5.1.2 艺术美的特点	(65)
5.2 艺术的分类及作用	(67)

5.2.1	艺术的分类	(67)
5.2.2	艺术的作用	(69)
5.3	艺术欣赏	(70)
5.3.1	艺术欣赏及其特点	(70)
5.3.2	艺术欣赏中的再创造与评价	(72)
5.3.3	如何提高艺术欣赏能力	(74)
	思考题	(75)
6	文学欣赏	(76)
6.1	文学艺术概说	(76)
6.1.1	文学艺术及其审美特征	(76)
6.1.2	文学艺术的主要样式	(79)
6.2	文学欣赏的性质和过程	(81)
6.2.1	文学欣赏的性质	(82)
6.2.2	文学欣赏的过程	(84)
6.3	文学作品欣赏	(87)
6.3.1	中国作品	(87)
6.3.2	外国作品	(91)
	思考题	(95)
7	音乐欣赏	(96)
7.1	音乐艺术概述	(96)
7.1.1	音乐的本质与作用	(96)
7.1.2	音乐的构成	(97)
7.1.3	音乐的基本类型	(97)
7.2	中外音乐作品赏析	(98)
7.2.1	器乐作品	(98)
7.2.2	声乐作品	(102)
7.2.3	通俗音乐	(104)
7.2.4	影视歌曲	(109)
7.2.5	网络歌曲	(110)
	思考题	(111)
8	棋类艺术欣赏	(112)
8.1	棋艺概说	(112)
8.2	围棋	(113)
8.2.1	围棋的游戏规则	(113)

8.2.2	围棋的魅力·····	(115)
8.3	中国象棋·····	(121)
8.3.1	象棋的由来·····	(121)
8.3.2	象棋游戏规则·····	(122)
8.3.3	象棋谚语赏析·····	(124)
8.3.4	棋局典故赏析·····	(125)
	思考题·····	(126)
9	书法艺术欣赏·····	(127)
9.1	常见书体介绍·····	(127)
9.2	历代书法介绍·····	(128)
9.2.1	秦代·····	(128)
9.2.2	汉代·····	(128)
9.2.3	魏晋南北朝·····	(129)
9.2.4	唐朝·····	(129)
9.2.5	宋元·····	(129)
9.2.6	明清·····	(130)
9.2.7	近现代·····	(130)
9.3	书法名家介绍·····	(130)
9.4	书法美学介绍·····	(135)
9.4.1	笔线美·····	(135)
9.4.2	结体美·····	(136)
9.4.3	章法美·····	(137)
9.4.4	意境美·····	(137)
	思考题·····	(138)
10	绘画艺术欣赏·····	(139)
10.1	中国传统绘画欣赏·····	(139)
10.2	中国近现代绘画欣赏·····	(142)
10.2.1	中国画·····	(142)
10.2.2	油画·····	(143)
10.2.3	版画·····	(143)
10.3	西方传统绘画欣赏·····	(145)
10.4	西方现代绘画欣赏·····	(146)
	思考题·····	(148)

11 舞蹈欣赏	(149)
11.1 舞蹈概述	(149)
11.1.1 舞蹈的定义	(149)
11.1.2 舞蹈的起源	(149)
11.2 舞蹈的种类	(151)
11.2.1 古典舞	(152)
11.2.2 芭蕾舞	(152)
11.2.3 民间舞	(153)
11.2.4 现代舞	(154)
11.2.5 街舞	(155)
11.2.6 交际舞	(155)
11.3 著名舞蹈艺术家及艺术作品欣赏	(156)
11.3.1 舞蹈欣赏	(156)
11.3.2 国内外名作	(157)
思考题	(162)
12 影视艺术欣赏	(163)
12.1 影视艺术的审美特性	(163)
12.2 影视艺术的审美特征及艺术表现手段	(164)
12.2.1 电影艺术的审美特征及艺术表现手段	(164)
12.2.2 电视艺术的审美特征及艺术表现手段	(167)
12.3 电影名作欣赏	(169)
12.3.1 国外经典电影赏析	(169)
12.3.2 中国电影的道路	(174)
12.3.3 形式多样的电视剧艺术赏析	(182)
思考题	(186)
13 交通艺术欣赏	(187)
13.1 交通建筑艺术的特点	(187)
13.2 交通艺术的审美特征	(189)
13.2.1 交通艺术的功能美	(189)
13.2.2 交通艺术的形式美	(191)
13.2.3 交通艺术的和谐美	(194)
13.2.4 交通艺术的科技美	(195)
13.2.5 交通艺术的施工过程美	(195)
13.3 公路交通设施及景观艺术	(196)

13.3.1	公路沿线设施	(196)
13.3.2	公路隧道布设	(197)
13.3.3	公路桥梁	(198)
13.3.4	公路房建设施	(200)
思考题		(201)
14	网络艺术欣赏	(202)
14.1	网络艺术的内涵与形态	(202)
14.1.1	网络艺术的内涵	(202)
14.1.2	网络艺术形态	(202)
14.2	计算机与艺术世界	(203)
14.2.1	计算机为艺术创作提供良好的工具	(203)
14.2.2	计算机为文学研究提供新的研究角度、方法与 途径	(203)
14.2.3	为计算机上的艺术“创作”提供可能	(204)
14.2.4	计算机提供了虚拟艺术空间	(204)
14.3	网络艺术的审美特征	(204)
14.3.1	个人性	(204)
14.3.2	技术依赖性	(205)
14.3.3	动态性	(205)
14.3.4	互动性	(206)
14.3.5	传播时空的广泛性	(206)
14.3.6	传播方式的开放性	(207)
14.3.7	瞬时传播性	(207)
14.3.8	虚拟性	(207)
14.3.9	可下载性	(208)
14.4	网络艺术的艺术种类	(208)
14.4.1	网络文学	(208)
14.4.2	网络电影	(209)
14.4.3	网络音乐	(209)
14.4.4	互联网上的其他艺术	(210)
思考题		(211)
参考文献		(212)

美是一个古老而又年轻的美学话题,美、美感及美的范畴是哲学体系中出现较晚的分支,但一直以来对它们的认识都没有达成共识。本章拟从分析美的发展史的角度出发,阐述美的本质、美感及美的范畴等问题。试图阐明美是人类社会劳动实践的产物,美感是人的一种内驱力,美的范畴是不同类型审美现象的主观反映。

1.1 美及其本质

1.1.1 关于美的学说

美,一个令人有无数遐想的字眼,一个争论了几千年的话题,却从来没有一个确切的定义。正因为如此,美才显得朦胧而神秘。其实,我们称为美的现象极多:巍巍高山、茫茫草原、阵阵松涛、花香鸟语。从自然界到人体,从艺术到欣赏,是那么波澜壮阔,却又错综复杂。人们谈美、创造美、欣赏美,是否有一种共同的东西或者共同的规律在其中作祟?有人说美是难的,这一句话千百年来引起许多哲学家欲洞悉她的奥妙。人们在百思未能求解的过程中,出现了异同相间的学说,例如,有人从中国汉字“美”的结构上解释,美是“羊大则美”,这当然是感情需求和享受需要,也就是满足既是美,这说明美受到人类感官享受程度的影响。

1) 马克思主义理论与美

一般认为,马克思并没有留下关于“美”和艺术的系统理论,但是,马克思关于“自然的人化”的观点,关于“人是依照美的规律来造型的”的提法,在美学研究史上具有深远的意义。从形态上讲,马克思主义美学主要是一种艺术理论,特别是艺术社会学的理论。马克思主义美学艺术论的一贯特色,就是以艺术的社会效应作为核心或主题,这种社会效应又经常是与马克思主义提倡的无产阶级革命事业和批判精神联系在一起加以考虑、衡量、估计和评论的。所以,在西方某

些美学文选中,常把托尔斯泰的艺术论和马克思主义的艺术论放在一起,这是因为托尔斯泰强调艺术必须起到宗教的社会效应或功能。除此之外,马克思主义美学则强调无产阶级艺术的革命性,强调艺术与社会的关系及艺术对社会的效应、功能、作用、意义。正如我们现在所说的艺术属于上层建筑,艺术反映现实社会生活的同时又反作用于社会,即马克思主义艺术来自人民群众又服务于人民群众。这些都很明确地表述了艺术的社会效应。因此,马克思主义美学是一种艺术与社会关系的理论,是一种艺术社会论。

我国的美学家正是以马克思主义美学原理为基础,结合我国的具体实际展开了对美的研究。毛泽东发展了马克思主义美学,把文艺分成政治标准、艺术标准,突出了政治标准在文艺生活中的作用。他在《在延安文艺座谈会上的讲话》中,较系统地论述了这个命题。在第二次国内革命战争时期,艺术作品如《白毛女》、《放下你的鞭子》等,起到了相当大的作用。艺术直接服务于社会、政治、经济和文化的需要,已被我国的文艺实践定型。“三个代表”中所强调的“代表中国先进文化的前进方向”,也是遵循了这种理论。马克思主义美学从诞生之日起,就在马克思主义哲学的批判性、革命性和实践性中发展起来,并具有了以下三个特点:

(1) 发展性 发展性是马克思主义美学的基础。任何一个历史时代的艺术成就,必须要跟上社会发展的步伐。超前可以争论,滞后是万万不能容忍的。

(2) 时代性 时代性是马克思主义美学的精华。无论艺术(美学)领域多元化如何丰富,马克思主义美学始终强调艺术(美学的时代)反对教条化。

(3) 多元性 目前我国的美学研究构架在马克思主义哲学基础上。马克思主义哲学的实践性、革命性与“三大定律”,决定了我国美学的研究是兼容并蓄的。

2) 其他美学理论学说与美

(1) “美是生活” 在古代,美与善是结合在一起的,把美与伦理道德联系在一起,这可能就延伸了美的含义,而这种延伸在触及到日常生活中人们对美的概念时就又不相同了。人们闻曲击节、观画忘形,使得人们在审美判断时,暂时离开感官的满足和伦理道德。车尔尼雪夫斯基说“美是生活”,把美的结论向前推进了一大步。人类的生活包罗万象,五彩缤纷,美也就是在生活中被创造、被发展、被欣赏,这与黑格尔、康德和柏拉图的说法截然不同。从现有的美学研究来看,车尔尼雪夫斯基的结论已经具有了唯物主义的哲学观点。

(2) 美具有功利性 由于事物属性及人的需要的多样性,功利性也是多方面的。第一,满足人的生理性需要的直接功利价值,如吃、穿、住、用、行等。第

二,满足人的社会性需要的间接功利价值,如政治、道德、社会交往等。从一般意义上讲前者较为普通,后者则是以人的社会意识、政治观念而影响人的审美情趣。如以物质的自然属性赋予人的意识:大海与胸襟宽阔、鲜花与美丽的少女,这些美的形成往往大于物质本身的自然属性。当然功利性在人的正常本能得到满足后,便会为另一种美的形式所困扰,即艺术美。

(3) 美具有超越性 我国的文化历史悠久、辉煌,孔子首开先河,后在王昌龄、刘禹锡等人的努力下,与佛教、禅学相结合解释了境界的精神特征。晚清学者王国维又把境界分为“有我之境”和“无我之境”,涉及了文艺创作中的主客体关系及其相互转化问题。之后一路走来了许多美学大师如宗白华、方东美、朱光潜和冯友兰等,他们都对境界作了艰深的探讨,取得了重大的成就。境界的核心是超越,只有人才构成对客观实在的超越,最终形成境界,而动物则都是本能的反映。

1.1.2 美的本质

讨论美的本质,必先弄清美的根源。那美的根源究竟何在?马克思主义实践哲学在美学上的一种具体的表达与落实是“自然的人化”,就是说,美的本质根源于实践,其与人的本质是不可分割的。人类通过社会实践活动——漫长的制造工具和使用工具实践活动,才使这些东西具有了美学性质。因此,人类的劳动是美产生的源泉,它是与人的本质紧密地联系在一起的,人类形成的人性生理——心理结构(包括逻辑、数学观念、因果律观念等智力结构,意志力量等伦理结构和形式感受等审美结构),都源于人类的实践。人类的发展使自然相对变得“人性化”了,即“异化”。在这过程中,人类不仅发展了本能活动,又创造了物质文明和精神文明,实现了人的“自由”。

1.2 美感

美感又称审美感受,包括审美感受以及在此基础上产生的审美趣味、审美理想、审美观点等,它是人类高级的情感体验。它与动物的单纯的感受活动(快感)是有区别的。人类是借助高级的神经系统的条件反射而产生感觉,也就是脱离了动物的快感而上升到人类的理性层面。也有人从反映角度谈美感,认为涉及到智能、创造性思维及其相应情感的三级反射,是美感产生的根源。

1.2.1 美感的起源和发展

美感的起源是研究美感本质的出发点,因为它是美感本质的逻辑起点。那么美感是什么时候产生的、在哪里产生的和怎样产生的?这确实需要一些想象的成分,而且也带有一些神秘的色彩。马克思说过:“社会生活本质上是实践的。凡是把理论导致神秘主义方面去的神秘东西,都能在人的实践中以及对这个实践的理解中得到合理的解决。”因此,我们在美感的学习中,要坚持实践的观点,这是理论前提和哲学基础。

人类起源于劳动,也就是说正是劳动创造了对象的世界和人本身,形成了人的社会感官。这是人与动物的根本区别,也是我们把人具有的美感与动物的快感分离出来。在生产力还不发达的时代,人的意识系统还仅是以实用为核心的。普列汉诺夫在《论艺术》中说:“从历史上说,以有意识的功利观点来看待事物,往往是先于审美的观点来看待事物。”这就是说,美感和快感还是联系在一起的。随着人类同自然界的交流,人们结成了更加密切的社会关系,形成了更广泛的交流,这样就产生了语言。语言这个人的符号特性,最终成了同动物根本区别的标志。我们就可以说随着人的语言和心灵的发展,使人的感觉渗透了理性的内容,只有在这种前提下,人的美感才能从生理快感、本能欲求和实用目的中独立和分化出来,并获得进一步的发展。

美感与快感分离后,社会的审美意识进一步发展起来,它是随着艺术的产生而发展的。人们在劳动实践中产生的审美愉快作为一种社会需要,反过来必须创造特殊对象以专门满足这种需要。于是诗、歌、舞等艺术形式相继出现,它们的出现直接发展了人们的观察力和想象力,丰富了人们的情感领域,并且以一种对象化的形态更集中地体现着人们的美感。在自然美的审美意识没有出现之前,人们把与自己生活有关的自然美的现象当做社会美来欣赏;随着劳动实践和社会生活的发展,人本质力量的不断丰富,人们才开始欣赏与社会美没有直接联系的自然美,如奇山、秀水和花朵等,产生了对自然美的美感。因此,对社会美的美感早于对自然美的美感而存在。所以人类早期的绘画都是以动物为主题的,而以山水入诗入画在我国是六朝时期,在西方,有独立意义的风景画则是在17世纪时才出现。

1.2.2 美感的特征

人的美感活动作为一种复杂而特殊的精神活动,主要有如下几点特征:

1) 美感的直觉性

直觉是由感官对整体外在形式上的直接把握,是事物的外在形式(线条、色彩、构图、结构)吸引我们审美活动的第一步。不能想象没有直觉的审美活动是如何存在的。审美直觉是指在审美活动中审美主体感受的直接性、直观性,即整个审美活动都要在直接的、形象的、具体的感受中进行。它不同于自然科学的认识活动,可以不必有感受的直接性,材料可以通过间接的经验获得。我们平时说“只可意会,不可言传”就是此意。

一般来说,美感的直觉性有两个层次:一方面指审美要有感受的直接性,审美主体必须与审美对象形成对应性的关系,才能去感受美,欣赏美;另一方面指审美并不需用多长时间才能进行审美判断,而是不假思索地去判断对象的美与不美。因为审美具有一种只能意会不能言传的特点。在审美实践中人类创造了自身的审美经验,使理性的东西融化在感性中,历史的东西融化在心理中。也就是说,直觉的审美是人们长期经验的积累,是以人们对某些审美对象早有的思索与理解力为基础的。所以,直觉审美可分成初级直觉和高级直觉。初级直觉往往带有片面性和表面性,是审美活动的起点,只有当直觉渗透着理性因素时,也就是经过积淀,达到理性认识的直觉阶段,才能构成高级的直觉。

2) 美感的非功利性

美感的非功利性与潜藏的社会功利性美感虽然皆具有一定的功利性,但是这种功利性并非直接表现出来,因为人们在审美时往往不作实用功利考虑便可以产生愉悦,即在大多数的情况下,人们并不是为了实用目的才去进行审美活动的。所以,我们认为美感具有非功利性的特点。我国的儒家美学十分强调审美的功利性,他们以“仁学”为其学说的核心,其目的在于恢复“礼”。孔子提出的“兴观群怨”的观点,既是对艺术特征的认识,也是对艺术功用的强调。贺拉斯的“寓教于乐”就是这种观点的直接说明,狄得罗、普列汉诺夫也都十分强调审美的功利性。但是,在审美活动中,如果每个人在审美活动中都是带着直接的功利去考察对象,无疑会破坏审美。人们陶醉于山水,怡情于艺术,很明显是想获得心灵的满足。这表明,在审美感受具有个人的非功利性的背后,蕴藏着比个人的功利目的更为广泛和深刻的社会意义和社会内容。

3) 美感的愉悦性

人们在审美活动中面对审美对象,总是要表现出一定的喜、怒、爱、憎的情感,并上升为精神的愉悦,形成特定的审美感受,即美感的愉悦性。刘勰在《文心雕龙》中说:“春秋代序,阴阳掺舒。物色之动,心亦摇焉。”它从主客体交融过程中,阐发了审美主体的情感活动的意义及对审美对象的依赖作用。情感是人们

对客观事物的情绪反应,但并不是任何情绪反应都是审美情感,后者主要表现为精神的愉悦,它贯穿在审美主体的心理活动的全过程中。即在感知、想象、体验与认识等认知过程中,情感是贯穿始终的,将这些心理因素有机地组合起来,形成自由而统一的活动。美感的情感特征主要以两种方式体现出来:一是悠然、愉悦,是平和、安静的情感反应;二是惊心动魄,它会使我们的心灵震撼,是审美情感的高峰体验。美感的愉悦性是快感和实用感升华而成的一种高级情感形态。因为,人是有感情的,离开感情,美感就不存在,但美感不是人随意的情感宣泄,是人的精神上的愉悦;再就是美的对象是作为社会实践的产物,是合规律性与合目的性的统一,它脱离了原始的实用性和单纯的实用快感,也是上升为一种心灵上的满足,并由此达到了审美愉悦。

1.3 美的范畴

一般来说,美的范畴划分为优美、崇高、悲剧、喜剧等。研究美的范畴,是美育教学的基本任务之一。它有助于我们更加具体、更加深入地了解 and 掌握美和审美的本质及其特性,更加自觉地进行美的欣赏、美的创造和审美教育活动。

1.3.1 优美与崇高

优美与崇高是美的两种不同的表现形态。优美,也称秀美,诸如清秀、柔媚、飘逸、淡雅、绮丽、精巧、幽静等。优美是美的一般表现形态,最早被人们认识和把握。人们通常所说的狭义的美,其实指的就是优美。这是一种优雅的美、柔性的美,在我国古代称之为阴柔之美。崇高,也称壮美,诸如宏伟、壮阔、雄浑、豪放、刚健、热烈等。这是一种雄壮的美、刚性的美,在我国古代称之为阳刚之美。

1) 优美与崇高的审美特性

优美的基本特性就是和谐。“美在于和谐”,这是人们最初对美的认识,这个美,就是优美。优美的特性之所以是和谐,就是因为主客体的矛盾没有表现为激烈的抗争,而是处于一种统一、平衡、和谐的状态。如风和日丽、鸟语花香、莺歌燕舞、山明水秀的自然景色,这些境界就是优美。杜甫的诗句:“细雨鱼儿出,微风燕子斜”。韩愈咏桂林山水的诗:“江作青罗带,山如碧玉簪”。用“碧玉簪”和“青罗带”来形容桂林山水,是最形象、最贴切的了。和谐也体现在社会生活之中,如把低矮、破旧、拥挤的棚户区,改造成错落有致的现代化的城市小区;把臭气熏天的垃圾场,改造成雅致的街心公园,那种安定、祥和、幸福的社会生活,也

会给人以优美的感觉。优美还体现在艺术作品中。在我国古代的雕塑中,如汉代舞俑,充分表现了舞女长袖善舞、翩翩动人的形象;现代舞蹈家杨丽萍表演的《孔雀舞》,那种戏水、展翅、沐浴等动作,达到了惟妙惟肖、活灵活现的地步;西方文艺复兴时期的艺术大师达·芬奇创作的油画《蒙娜丽莎》,那种迷人的微笑和优雅的神态,令人看后心境平和、赏心悦目。

崇高的基本特性是严峻的冲突,是美处于主客体的矛盾激化中,具有一种压倒一切的强大力量,是一种不可阻遏的强劲气势。崇高往往表现为一种粗犷、豪放、激荡、刚健、庄严、雄伟、悲壮的特征,给人以惊心动魄的审美感受。车尔尼雪夫斯基曾经说过:“美感的主要特征是一种赏心悦目的快感,但是我们都知,伟大在我们心中所产生的感觉的特点完全不是这样。静观伟大之时,我们所感觉的或者是畏惧,或者是惊叹,或者是对自己力量和人的尊严的自豪感,或者是拜倒于伟大之前,承认自己的渺小和脆弱。”自然界中的崇高,往往表现为客体对象所具有的、作为个体的人暂时还无法驾驭的力量。如对于奔腾、咆哮的大海,高耸入云的峭壁,笼罩四野的苍穹,雷电交加的夜空,狂卷一切的飓风,等等,作为个体的人还暂时无法驾驭它、驯服它,往往产生一种畏惧感、折服感。在社会生活中,崇高通过严峻的阶级斗争、艰苦卓绝的伟大实践,展示出人征服自然、改造社会的巨大力量。由于斗争的严峻和艰苦,在矛盾的激化中显示出人的本质力量和英雄人物的英雄气概。在革命战争中,无数革命先烈抛头颅、洒热血,他们大义凛然、宁死不屈;在当代社会中,数十万军民携手抗洪抢险,在邪恶面前见义勇为,为保卫国家的财产挺身而出;在古代雄伟的建筑艺术中,如威武、壮观的万里长城、中世纪的大教堂、罗马斗兽场、埃及的金字塔等,都以雄伟、壮观的气势展现在人们面前。

2) 优美与崇高的表现形式

为了进一步认识优美与崇高的基本特性,我们有必要分析一下优美与崇高的主要表现形式。

从量的方面来分析,优美小,而崇高大,就一般来说(当然,特殊情况及个例除外),优美的事物形体轻巧、精致、典雅,力量较小。例如,潺潺的流水,淡淡的云霞,微风拂动的柳枝,婉转鸣叫的燕雀,含苞欲放的蓓蕾,等等。而崇高的事物则形体巨大、力量强大。如耸入云天的珠穆朗玛峰,奔腾咆哮的黄河,绵延万里的长城,浩瀚无垠的苍穹,等等。这里所说的形体巨大,是就同类事物而言的,如搏击长空的雄鹰、威猛无比的雄狮等。崇高并不仅仅表现在形体巨大上,而是表现在力量上,如坚强不屈的气节、坚忍不拔的意志、舍生忘死的英雄气概等。