

橡树学术丛书

审美散论

顾永芝 著
江苏文艺出版社

橡树学术丛书

审美散论

顾永芝 著

江苏文艺出版社

(苏)新登字 007 号

审美散论

作 者:顾永芝

责任编辑:章俊弟

出版发行:江苏文艺出版社(邮政编码:210009)

经 销:江苏省新华书店

印 刷 者:南京政治学院印刷厂

850×1168 毫米 1/32 印张 11.75 插页 2

字数:255.000 1995 年 12 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1—2000 册

标准书号:ISBN 7-5399-0882-3/I·845

定 价:56.00 元(全套四册 每册 14.00 元)

(江苏文艺版图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换)

内 容 提 要

这是一本美学论文和艺术评论集。书中就当前的一些审美现象、美学理论和古代美学思想以及文学、音乐、绘画、雕塑、书法、服饰等艺术品类展开了具有独特视角的观照和富于新意的论述、评析,既以人的审美发展和美学原理的探讨贯穿其中,又把艺术鉴赏和美学理论研究结合起来。这对于审美鉴赏水平和审美文化水平的提高、对于美学理论研究的深入,都是有益的。

序

王长俊

我与永芝在大学里是同学，他高我一级。那时他给我留下的总印象，是一个忠厚的学长！毕业后，我们虽然都留在南京工作，但不在一个单位，平时接触也不多。不过，常常读到他发表的论文，很佩服他的勤奋。有时，在学术讨论会上碰在一起，每次听到他的精彩发言，都很佩服他的高深。在学长面前，大有自愧弗如之感。他多产，著述颇丰，《艺术概论》和《审美概论》，可以算是代表作。这两本书虽曰“概论”，但都不是人云亦云的一般原理，其深刻性与创造性随处可见。新时期以来，他给我留下的总印象，除了忠厚的学长之外，还是一个在美学园地上辛勤耕耘、治学严谨的学者！

最近，有幸先睹永芝的新作——论文集《审美散论》，联想到研究美学的学术根基问题，把它写出来，就算是“序”吧！

研究美学，既要有深厚的哲学基础，又要有丰富的心理学和文艺学知识，这是人所共知的了。我以为，除此之外，还有一个问题不可以忽视，那就是审美鉴赏力的水平，尤其是艺术鉴赏力的水平。因为，艺术是美的最为集中的体现，如果不懂得艺术，恐怕也就很难懂得美了。狄德罗曾经在谈到“艺术鉴赏力”的时候说：“艺术鉴赏力究竟是什么呢？这就是通过掌握真或善（以及使真或善成为美的情景）的反复实践而取得的，能立即为美的事物所深深感动的那种气质。”（《画论》）“能立即为美的事物所深深感动”，就需要有高度的审美感受力、审美鉴赏力和审美理解力。在审美对象面前，不能立刻为之动情，不能领略当下对象之美点，这样的人研究美学，是不是有点儿先天不足？美学史上有些擅长思辨的大家，由于对艺术不怎么精通，终究使他的美学光辉有所减弱，这难道不是事实吗？朱光潜先生说过：“不通一艺莫谈艺，实践实感是真凭。”他认为“没有亲身搞过艺术，欣赏的经验也不多，这种情况很危险，只能隔靴搔痒、套公式、搞概念游戏。任何科学家一走上这条路就没有前途。”（《怎样学美学》）朱先生的肺腑之言，实在是语重心长，我们岂能充耳不闻！

永芝在艺术学院教书，有着比较高的艺术修养，深知艺术的奥秘。他的《审美散论》，不仅有对美学问题的深沉的哲学思考（如《论审美关系》、《略论丑的审美化》等），而且有对具体的美学现象的独特感受，以及丝丝入扣的分析与评价。更值得称道的是，他在艺术的殿堂里，有着较为广泛的涉猎：从绘画到雕塑，从音乐到书法，从诗歌到小说，他都是比较熟悉的。所

以，读他的《审美散论》，就好像在艺术的长廊里散步。他的方法是从具体到抽象，把艺术鉴赏与美学研究结合起来，这就显示出一种学术功力。例如，他读《庄子·逍遥游》，便对“审美追求的无限性”这个理论课题进行美学思考，既表现了作者有较高的审美鉴赏能力，又表现了他有较高的美学理论素养。

我始终觉得，美学研究工作者，肩负着一个十分重要的使命，这就是提高全民族的审美水平。精神文明建设的一个重要方面，就是审美文化水平的提高。要完成这个任务，必须从两个方面进行努力：一部分人从事比较高深的美学理论研究，更多的人则从事美学知识的普及工作。即使从事比较高深的美学理论研究工作的专家，也应当抽出部分精力，搞点儿审美鉴赏之类的东西，为广大的劳动人民服务。《审美散论》虽然并不是一部通俗的美学读物，但作者致力于提高读者的审美鉴赏水平，这无论如何是值得称道的。

时代呼唤美学，既呼唤提高的哲学的美学，又呼唤普及的通俗的美学。从我国当前的情况来看，美学的普及工作似乎更为迫切！美学要为时代服务，应当坚持普及第一的指导思想。当然，所谓普及，应该是在提高指导下的普及；所谓提高，也是在普及基础上的提高。

让美学从美学家的书斋里走出来，走向渴求美的群众吧！

目 录

序 王长俊

塞尚和西红柿..... (1)

试论服饰美..... (8)

试论着装美 (16)

论审美关系 (24)

略论丑的审美化 (36)

美和丑 (43)

略论人体美 (46)

别林斯基文艺思想探微 (50)

略论孔子的音乐美善观 (64)

略论孟子的同乐观 (68)

略论墨子的非乐观 (74)

略论荀子的导乐观 (80)

审美追求的无限性

- 读《庄子·逍遥游》 (88)

丑的审美展示

- 《左传·郑伯克段于鄢》赏析 (99)

女性美的新建构

- 《诗经·魏风·氓》简析 (107)

纷吾既有此内美兮，又重之以修能

- 试论《离骚》的人格美 (116)

论项羽和李广的悲剧美 (126)

略谈《上邪》和《十五从军征》的抒情特色 (134)

略谈《行行重行行》和《迢迢牵牛星》

- 的抒情特点 (138)

边塞生活的审美反映 (143)

《秋声赋》和《前赤壁赋》的理趣美 (150)

《西厢记·长亭送别》曲文美初探 (158)

试论李香君的气节美 (169)

略论《青凤》的情节美 (180)

略论《宝玉挨打》的冲突美 (190)

略论楹联的对称美 (200)

论艺术评论和学术论文写作 (209)

叶维绘画的审美追求 (225)

心随春风到江南

- 记叶维画展 (229)

略谈刻漆壁画《搏浪》的新追求 (235)

谈漆画《夏韵》·····	(238)
略谈张传斌木雕创作的审美追求·····	(240)
木雕《滥竽》赏析·····	(243)
肇自然之性，成神妙之趣	
——评雕塑《憩》·····	(245)
纪实性与典型性的统一·····	(248)
力透纸背，势如卷铁	
——略谈《曹志桂草书》的力度美·····	(251)
风貌各异，气韵相生	
——再论《曹志桂草书》·····	(253)
气韵生动，情意飞扬	
——略论郁宏达书法艺术的审美追求·····	(258)
翩然洒落，山飞泉立	
——略论成正源书法艺术美的创造·····	(262)
强学力行，濯旧来新	
——简论邹建平的音乐创作道路·····	(265)
入人化人，继声继志	
——论顾雪珍的声乐艺术教学·····	(270)
弘扬开拓，借鉴创新	
——汤爱民歌美唱的审美追求·····	(276)
略论刘宗声乐演唱的朴质美·····	(280)
情理交至，沁人心脾	
——读组诗《深静如秋蓝》·····	(284)
生活真实的艺术再现	
——略谈《江苏名镇》的体裁特点·····	(288)
融会贯通，自成体系	

——读陈池瑜《现代艺术学导论》	(291)
独具特色的《江苏历代音乐家》	(295)
成绩辉煌，特色显著	
——祝贺《交响》创刊十周年	(298)
试论教学美	(302)
论高校美育	(333)
后 记	(364)

塞尚和西红柿

保尔·塞尚（1839—1906）是法国著名画家，后期印象派绘画的开创者。他不满意印象派画家从模仿客观世界中热衷于对光、色的追求，转而强调画家对客观世界的主观感受，注重于形体结构的突破，运用“圆柱体、球体和圆锥体”来重塑绘画结构，追求用色彩创造心目中永恒性的形体和具有坚实感的物体结构，革新了欧洲绘画再现自然的传统观念，开拓了表现“自我”的西方现代派艺术的新途，因此被尊称为“现代绘画之父”。

有人曾经问塞尚：作画时的西红柿和食用时的西红柿是否一样？塞尚断然回答：不一样。他认为，同一西红柿在作为绘画对象和作为食用对象时截然不同。作画时的西红柿是可爱的，有灵性的，能激起遐

想的，食用时的西红柿与此不同，只是可口而已。他一语破的地揭示了自己追求对绘画对象的主观感受的审美观点，也一针见血地道破了人与现实所建起的审美关系与其他非审美关系的根本区别。

✓审美关系是由于审美主体的审美需要而产生的) 人的生存需要、发展需要引起了生产、认识、道德、法律等等关系的产生，而人的越来越发展的审美需要，只有由审美活动来满足，而审美活动实际上就是作为审美主体的人和作为审美对象的现实客体建立、发展并完善审美关系的过程。

✓审美关系还是由于审美客体所蕴含的审美价值而产生的) 正因为西红柿是可爱的，是有灵性的生命实体，包含着审美价值，塞尚才与之建立了审美关系(审美关系是一种价值关系，是审美主体观照、发现、体验、领悟审美客体中的固有特性而满足自身精神需要的价值关系。因此，审美关系是审美价值实现的前提。审美价值是能满足人们审美需要，给人以审美享受的客观事物的属性，蕴含在审美客体之中，但如果不与审美主体结成审美关系并满足审美主体的审美需要，其审美价值就无从实现。因此，审美关系是审美主客体之间双向交流的辩证关系，而不是某一方单向流动的片面关系。

首先，审美关系以审美客体为基础，是审美客体作用于审美主体的结果。审美客体制约着审美主体，审美主体受动于审美客体。没有西红柿的可爱，塞尚无从产生审美感受，也无从满足审美需要，审美价值无从获得，审美关系也就无从建立。

其次，审美关系以审美主体为主导，是审美主体能动活动的结果。审美主体不仅受动于审美客体，而且能动地观照、体验并创造着审美客体，还根据自己的审美需要选择审美对象，在

使客体主体化、主体对象化过程中建立、发展、完善审美关系。没有塞尚的观照、体验，西红柿的灵性无从发现，只能作为食物，远离于审美关系之外。所以，审美主体是审美关系中充满生命活力的主导性因素。

再次，审美关系中的主客体是互相感应、互相交流、互相创造而又互相制约的辩证统一关系。审美客体以自己的客观属性制约着审美主体，使之按照自己的特性、规律与其交流；审美主体又总是把审美客体与自己的主观情志融汇起来，实现移情，使之主体化，也就是使客体人化、社会化。马克思一再指出：“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的大众，……生产不仅为主体生产对象，而且也为对象生产主体。”“从主体方面来看，只有音乐才能激起人的音乐感；对于没有音乐感的耳朵来说，最美的音乐也毫无意义，不是对象……”（《马克思恩格斯全集》第12卷第742页，第42卷第125—126页）审美客体（艺术对象、音乐等）感染并创造着审美主体，审美主体（欣赏美的大众，音乐感的耳朵等）感受并创造着审美客体，审美关系就是这种客体主体化与主体客体化的审美主客体互相依存、互相感应、交互作用的统一。

由此可见，印象派过分强调再现自然客体的光和色，后期印象派又过份强调表现自我对自然客体的主观感受，西方许多美学流派有的过份强调客体自身，甚至只强调审美客体的结构、语言、文本等形式因素，如科学主义美学、结构主义美学、符号学美学等；有的又过份强调主体，甚至只强调主体的心理因素、主体的无意识，如直觉主义美学、心理分析美学、移情说、心理距离说等，虽都各有建树，但都偏执一端，忽视了审美关系中审美主客体互相依存、交互作用、双向交流的辩证统一性。

不仅如此，审美关系还是通过个体审美主体和客体的协调平衡而达到人类整体与世界整体的人和现实的永久性关系。审美关系的表现形式是一个个的审美主客体个体之间的联系，但就在这个体的具体联系中，始终没有局限于某一主体或客体，没有停留于主客体之间的价值关系，而在不断超越，超越了自身功利，超越了个体局限，超越了所属的空间、时间，通向人类整体和现实整体甚至历史整体，实现了个体与群体、审美主体与审美客体、审美主体与人类、审美客体与现实世界（自然和社会）、审美主体与现实世界、审美主体身心及其内心世界的和谐、平衡。在审美主客体建立起来的审美关系中，审美主体不仅没有把审美主客体只看作眼前所显现的个别形象，而且没有把自己只当作现实生活中的某个真实个体，更没有把审美中的价值只当作一己私利，而总是通过典型化从中观照、体验、领悟到某种具有普遍规律性乃至具有全人类意义的东西，或直接感受到形成并不断发展于人类历史长河中的人的本质力量，或实现了人的本质力量的对象化。塞尚与作画时的西红柿结成了审美关系，这个西红柿就不仅是某种单个果实，而且蕴含了一切西红柿、一切生物以至人类的生命活力，因而充满灵性、令人动情，引人浮想联翩。如果失去了这种超越，看到西红柿就吃，见到鲜花就攀折，都是与审美关系的脱离。因此，审美关系的建立、发展和完善，关键在于审美主体对审美客体所蕴含的审美价值的执着追求。只有审美追求，才能确立审美关系，才能最大限度地发现和创造审美价值，才能推动审美活动的发展。

审美关系不同于其他人与现实所建立的种种非审美关系，而有自己独具的特点，这就是塞尚和西红柿之间结成审美关系后对西红柿的三种独特感受。

第一，充满情感。审美关系是一种情感关系，不仅审美主体和审美客体都始终充满着情感，而且始终在情感的纠葛、缠绕之中交互作用、互相转递、不断强化。塞尚作画时与西红柿处于审美关系之中，鲜亮红润的西红柿成了艳丽娇美的生命体，画家充满了喜悦、羡慕之情，并使之不断投向、移入西红柿，主体渐趋对象化，也就是热爱生命、赞颂生命的审美追求推进了生命形象的创造，而西红柿的可爱形态同时不断吸引着画家，也不断渗透了画家的主观情志，客体渐趋主体化，也就是具有生命活力的客观物体形态在感染审美主体中也融入了审美主体对生命美的审美追求。审美主客体之间这种情感交流、转递、融合的结果，就是充满了生命精神的审美意象的产生。这种审美意象及其感性形态的审美形象也就是主体对象化、客体主体化的情感交融、统一和升华。审美关系始终浸润于情感之中。因此，在绘画以及所有审美创造中，只注重于形体结构、块面组合等外部形态而缺乏情感指向，不能算是审美观照，更不能算是审美创造。

第二，充满灵性。在审美关系中，主体情意飞荡，灵气高扬，客体也充满了生命活力，成为有灵性的对象。任何现实客体，一旦与主体构成了审美关系，成为审美对象，就充满了灵性，成为活生生的生命实体。塞尚作画时的西红柿充满了生命灵性，他晚期的静物画《苹果与橘子》中的20多个苹果和橘子都是极富生命力的有机体，红通通、沉甸甸地似乎要从画面上坠落下来，这些或散置或成盘的水果相互依存，错落有致，顾盼多姿，缺少哪一个都不行，构成了一个充满灵性的有机整体。无论是在审美欣赏还是在审美创造中，不管是原本具有生命还是没有生命的客观对象，一旦与主体形成了审美关系，就充满

了灵性，具有了独特的生命力。这首先由于对象本身具有生命形态特征，同时由于跟主体形成了对象性关系，形成了审美关系，在主客体交互作用中灌注了主体情志，主体化了。因此，对待任何欣赏对象和创造对象，都须当作具有灵性的生命客体，绘画对象不仅具有形体结构，更富有生命结构，音乐对象不仅具有音响结构，更富有灵性结构，一切审美对象都是形神兼备、声情并茂、感人至深的，而处于审美关系中的主体就更为灵性十足、情意激荡了。这在其他非审美关系中都是不堪设想的。如果科学研究中处于认识关系中的客观对象也灵性化了，岂非成了天方夜谭或神话创造？那怎好去分解、化合、探寻规律？如果食用的西红柿、苹果和橘子都灵性化了，谁能忍心吞食下咽？倘如此，人与现实的关系就只有审美关系了。由此可见，审美关系是不同于其他关系的，在实践中是不能把审美关系与非审美关系、艺术世界与现实世界混为一谈的。

第三，充满想象。在审美关系中，始终离不开想象的参与，因而总是包含着虚构因素，从而超越现实个体反映一般，由此岸驶向彼岸，由有限通向无限。塞尚认为作画时的西红柿能激起无限遐想，就体现了审美关系的想象性特点。他画笔下的西红柿、苹果乃至茶杯，梵高画笔下的向日葵，都通过丰富的想象，超越了作画时的具体实物对象，而成了所有可爱的生命形态和人们对生命、对未来的美好追求的形象概括和具体展示。没有想象，不但没有审美创造，也不可能进行审美欣赏。审美关系须臾离不开想象。在认识关系、道德关系、法律关系等等非审美关系之中虽然也运用想象，但不能据以形成结论。制造宇宙飞船，进行太空探测，从事伦理教育，开展道德品评，调查犯罪行为，都可通过想象，展开推理，开拓思路，却不能代替