

责任编辑:亦农
封面题字:殷宪
封面设计:占武

ISBN 7-80137-395-2

9 787801 373953 >

ISBN7-80137-395-2/G·029

定价:20.00 元

定了,某心但凡要以某事物为美,必须经传统来挑选,习俗来判断,环境来取舍,道德来指认,法律来承应,阶级来许可,等等。这样一来,美在此岸尽管已不胜收矣,但焉敢奢谈美国存于心曲呢?

美的这种现象,使我想到了最近中央电视台为中国银行播发的一条广告:一片葱茏苍翠的毛竹林,在微风中摇曳。画面上相继映出三条字幕:竹动?风动?心动?我想只有心动了才能有风摇竹曳的良知。这个广告的创作本意可能与美学毫无关系,但广告表现的却是美学的根本问题。即:心动是美被感知和认定的前提。中国的读书人,大约有不少应该知道这条广告的创意是来自一个佛教本土化过程中的有趣故事:话说当年广州法性寺大德高僧印宗在山门前讲《涅槃经》,时有风吹幡动,一僧曰:风动;一僧曰:幡动;而一位不曾落发受戒的挂单行者却进言曰:不是风动,不是幡动,仁者心动。印宗闻之悚然,遂为他落发,并受具足戒。此行者原来就是在禅宗五祖弘忍大师那里劈柴踏碓八个月,凭作有名的《明镜台》偈子受了禅宗衣钵,夜别黄梅,隐伏南归的禅宗六祖慧能。佛教当然不是美学,但是哲学。佛教经论中“色”的概念,就是美与丑相反而相成的概念。禅宗从师达摩初祖,承教大乘,以实有虚空为要旨。要求修行者以“心不动”而识“色空”。就是说人一旦心如止水,一切由美与丑构成的“色”,便消失了,于是便到达了“彻悟”的涅槃境界。慧能本樵碓之夫,有此等心智,自然是大师级的了。借助慧能对“色”的理解,我似乎可以对“美”立论了:美不是“天上掉下来的”,不在彼岸;也不是“人的头脑中固有的”,不在此岸;美之所以成为美,只能是心与物的相呼、天与人的共鸣。研究这种“天人感应”学问的,在道谓之“玄”,在儒谓之“谶”,在佛谓之“禅”,而现代哲学则称之为“形而上学”。美学不是装饰学,不为事物外施所谓美;美学也不是教育学,也不为人事内注所谓美;美学,是形而上学,它只能折射事物在人心海中溅起的浪花。

以皈依至上大道，飘飘忽忽的现象为研究对象，以既不能证实，又不能证伪的话语为研究工具的学问肯定是大学问，用世俗的眼光看，做这种学问是费力不讨好的。开始接受巨昌先生写序之囑时，我确有这样的担心。但等我细读了全部作品之后，这种担心消除了。巨昌先生不仅是这方面的专门家，而且也可称这个领域的“聪明人”。他的文章有三个特点：其一，文章不是在说教，不是在布道，不是喋喋不休地告诉读者什么美，什么不美；而是漫不经心地讲述古人，今人，哲人，诗人……不同社会不同阅历不同职业的各种人如何体悟美。其二，文章不是在处心积虑地苦苦论述什么，和别人面红耳赤地争执什么，而是在兼收并蓄地罗列，轻松自如地引用，从美与社会、自然相联系的各个方面，美与政治、经济、文化相作用的各个角度上，自由自在地阐述着美的宽泛性和不确定性。其三，文章不是干瘪乏味地讲学问，枯燥冗长地做理论，而是尽量办小席，烧小菜，追求味道鲜美而适口。全书近二百篇，长者不足千言，短者仅仅数百，相互虽有血脉相连，但又各自谋篇，独成一言。仅这三点就足以使巨昌先生避开美学范畴中的所有尴尬了。总而言之，巨昌先生做的是大学问，但写的是小文章；用心固也良苦，做起来倒是轻松。就像是天空中飘来片片羽毛，他随手逮到，又顺手夹入日记之中。攒得彩羽盈筐，自然美不胜收。殷宪先生为之取名“片羽文存”，我想是再恰当不过了。

《片羽文存》之序写到这里应该作结了。但有一点关于美学的历史教训似乎还需提及。马克思曾极言哲学的阶级性。美学自然也在题内。鲁迅说过，贾府中的焦大是不会爱林妹妹的。这就再深刻不过地说明了美的判断中的阶级分野。对此任何一个严肃的学者都不应持怀疑态度。但是作为一个有五千年文明史、五十多个民族、十几亿人口的大国，特别是作为一个改革、开放，以经济建设为中心的发展中国家，过分地强调阶级及意识形态对于美学的干预

和整合，则可能是一场悲剧，甚至是一场灾难。中国已经出现过要种树不要养花、要武装不要红装、要欧仁·鲍狄埃不要贝多芬、要红灯记不要女起解、要阿Q不要堂吉柯德、要《收租院》不要大卫和维纳斯……之类的荒唐事。但愿再不要发生要保尔不要比尔……之类的笑话和愚蠢。

美的生命在于它的不确定性。但它却始终朝着矗立于彼岸的人类文明进步之碑飞翔。如同人们不能把它的灵魂安定下来一样，也不能把它的目标导向别处。

庚辰年三月于大同缘槐小筑

形式美的形态和特征	(41)
生活现象的丑与艺术美	(43)
社会思想对审美的影响	(45)
美常常是蓦然发现	(47)
美学就是诗学	(49)

二、美在寻常百姓家

——美与生活

美是生活	(53)
衣着美	(55)
饮食美	(57)
居室美	(59)
步趋之美	(61)
风度美	(63)
语言美	(65)
心灵美	(67)
衣饰美和素质美的和谐	(69)
浅谈室内艺术品的陈设	(71)
商标设计美	(73)
包装装潢美	(75)
广告艺术美	(77)
民间舞蹈秧歌美	(80)
民间剪纸艺术美	(82)
劳动创造美	(84)
火,美的化身	(86)
阳春三月放风筝	(88)

三、一枝一叶总关情

——美与社会

人的行为美	(93)
人的性格美	(95)
崇高美	(98)
弘扬中华民族传统美德	(100)
文化含量美	(102)
艰苦奋斗美	(105)
时代精神美	(107)
社会公德美	(109)
职业道德美	(111)
家庭道德美	(113)
科学美	(115)
绿色,现代城市美	(117)
城市文明美的标志	(119)
说说城市环境美	(121)
美在平凡中闪光	(123)

四、化景情思入梦来

——美与艺术

艺术美高于生活美	(129)
艺术的魅力	(132)
艺术美总在真与不真之间	(135)
艺术的多样与统一	(137)
浅谈艺术夸张的合理性	(139)
艺术美反映现实美	(142)
艺术中的辩证法	(144)
城市雕塑的魅力	(146)

艺术与人品·····	(149)
艺术贵活·····	(151)
艺术美的传形与传神·····	(153)
艺术美的基础·····	(155)
艺术美的前提·····	(157)
艺术美的表现形式·····	(159)
艺术典型就是艺术美·····	(161)
艺术美是艺术家创造的结果·····	(163)
艺术美具有永久的生命力·····	(165)
艺术表现里的“实”与“虚”·····	(167)
化景物为情思·····	(169)
文艺的雅与俗·····	(171)
“舞”与艺术飞动美·····	(173)
艺术家要融会贯通·····	(175)
艺术心灵与宇宙意识·····	(177)
点燃读者想象的火焰·····	(179)

五、浓妆淡抹总相宜

——审美与欣赏

审美修养与艺术欣赏·····	(185)
艺术欣赏与心理活动·····	(187)
审美活动中的“悟”·····	(189)
“意象”与审美·····	(191)
艺术作品的美感力量·····	(193)
气韵生动与迁想妙得·····	(195)
错采镂金和芙蓉出水·····	(197)
音乐形象与音乐感受·····	(199)
“用志不分，乃凝于神”·····	(201)

画中有诗 诗中有画	(203)
“神与物游”的形象思维	(205)
意象运斤 舍我逐物	(207)
诗画入神 至矣尽矣	(209)
清新隽洁 朴素秀美	(211)
艺术鉴赏需要“慧眼”和“知音”	(213)
“咀嚼既久,乃得其意”	(215)
学会感受诗意	(217)
诗文者,生气也	(219)
漫话徐悲鸿画马	(221)
浅谈文学作品对美女的描写	(223)
香月和月亮文学	(226)
情感鸣奏音乐美	(228)
演讲,精湛的语言艺术	(230)
“诗如其人”的内涵	(233)

六、心有美意笔生花

——美与写作

生活,创作的源泉	(239)
想象,艺术的翅膀	(242)
激情,创作的动力	(244)
意境,诗的靈魂	(246)
含蓄,艺术创作的重要原则	(248)
主旋律,时代的美学追求	(250)
气是文章主	(252)
现代诗略谈	(254)
山川入诗添壮丽	(256)

新闻写作与美学要求·····	(258)
文章“顿挫蓄势”说·····	(260)
写诗的三种境界·····	(262)
有感于“文贵简”·····	(264)
白居易的“琵琶行”与写文章·····	(267)
浅谈文学作品中的“博喻”·····	(269)
且看“剥体诗”的妙趣·····	(271)

七、出水芙蓉去雕饰

——美与人体

天地万物人最美·····	(275)
人体美、韵律美和意象美·····	(277)
“健美”的内涵与外延·····	(279)
舞蹈,人体文化美·····	(281)
生命在于运动·····	(283)
人体雕塑艺术美·····	(285)
创造完美的自我·····	(288)

八、映日荷花别样红

——美与花卉

鲜花——美的天使·····	(293)
花香似火焚·····	(295)
赏花与赏景·····	(297)
赏花贵在求雅·····	(299)
赏花贵在赏韵·····	(301)
赏花能净化心灵·····	(303)
诗人笔下的梅花精神·····	(305)
牡丹花的文学形象·····	(307)

九、荧屏花红满眼春

——美与影视

影视艺术中的音乐美·····	(311)
影视艺术中的节奏美·····	(313)
影视艺术中的诗意美·····	(315)
影视艺术中的哲理美·····	(317)
影视艺术中的科幻美·····	(319)
影视艺术中的隐喻和象征美·····	(321)

十、春雨润物细无声

——美育与读书

美育与精神文明·····	(325)
营造全社会的美育氛围·····	(327)
美育与德育·····	(329)
美育:判别崇高与卑劣的法官·····	(331)
用美浇灌儿童的心田·····	(333)
浅谈中学语文教学中的美育·····	(336)
读书四步曲·····	(339)
读书要在“破”字上下功夫·····	(341)
读书贵在勤奋·····	(343)
读书与灵感·····	(345)
读书贵在专一·····	(347)
后记·····	(349)

新声含尽古今韵

——美学诗话

什么是美？在不同社会，在东西方之间，甚至在不同历史时期，人们对美的概念各有不同。人类的天性决定着美的典型，每隔几十年就要发生变化。今天，娱乐业的全球化使各种美的典型日趋融合，然而，世人对美仍然没有一个共同的标准。

——题记

关于美的话题

人们在生活中天天遇到美,经常感受美,动辄评论美,但美是什么呢?这个问题看似简单,实际却不易回答。它好像有名的斯芬克斯之谜,伤透了人们的脑筋。

“美是什么?”,早在古希腊时代就提出来了。从古希腊到今天的二千多年来,几乎所有的哲学家、美学家都试图回答这个问题,但依然是众说纷纭,莫衷一是。正如俄国大文豪托尔斯泰描述得那样“多少博学的思想家写了堆积如山的评论美的书,‘美是什么’这一问题却至今还没有完全解决,而且每一种新的美学著作中都有一种新的说法。”(《艺术论》)

如果我们按照研究者们所侧重的方面作一分类,那么就可以看到,古今中外的美学家尽管对美的本质下了难以计数的定义,但归纳起来不外乎以下三种:一是把美作为不依赖于人的客观对象,即“客观的美论”;二是把美作为人的主观感受,即“主观的美论”;三是企图从主体和客体的关系上来解释美,即“主客体关系的美”。

究竟哪一派的意见更有道理。我们姑且不作直接回答,让我们还是从分析具体的美学现象入手,看看究竟有哪些显著的特征。

首先,美是具体可感的形象。凡是美,都可以直接被人们的感官感知,都具有形象。譬如人们问起西湖的美,你就可以用苏东坡的诗《饮湖上初晴后雨》来回答:“水光潋滟晴方好,山色空濛雨亦奇。欲把西湖比西子,浓妆淡抹总相宜”。风和日丽之时,有一种浓艳华丽之美;阴雨连绵之时,又有一种清雅素净的美。

社会的美也是和形象连在一起的。人们把不畏艰难，勇攀高峰，比作登泰山，征服“十八盘”，翻过“南天门”，再达“玉皇顶”，给人以“会当凌绝顶，一览众山小”的形象。人们把忘我工作，以身殉职，说成是“鞠躬尽瘁，死而后已”，给人以“春蚕到死丝方尽”的形象。

艺术美就更富于形象了。人们称赞张子野“云破月来花弄影”写得好，好就好在它的形象清新优美。王维的“渡头余落日，墟里上孤烟”，又是何等美的意境啊！

其次，美是能愉悦身心的形象。美能给人带来愉悦感。当人们感受到美的景色、美的事物、美的艺术之后，心里总是洋溢起一种难以名状的喜悦。车尔尼雪夫斯基把它称为好像看见了爱人那样一种喜悦。正如范仲淹在《岳阳楼记》中写道：“登斯楼也，则有心旷神怡，宠辱皆忘，把酒临风，其喜洋洋者矣。”

美的品位越高，给人的愉悦感就越强烈。德国美学家莱辛认为，应该从美产生的后果来表现美。他说：“诗人啊！替我把美所引起的欢欣喜爱和迷恋描绘出来吧，做到这一点，你就已经把美本身描绘出来了。”

第三，美是反映人的自由创造的形象。为什么美的形象会引起人的愉悦感呢？一个很重要的原因在于：美的形象反映着人的自由创造的智慧 and 力量，是人的本质力量的一种确认。

人的自由创造能力是通过劳动所创造的产品表现出来。人类的生产劳动是一种自觉的有意识有目的创造性活动。劳动产品不但体现了人的思想、感情、愿望，而且体现出人的意志和智慧。从广义上说，劳动的创造也是美的创造。凡是按照美的规律生产出来的产品都是美的。美的创造是一种劳动创造。所以，美产生于人类能动地改造世界的实践中，是主客观相互作用的产物。

第四，美是真与善相统一的形象。美必须是真的，假不成其为美。真是美的基础，艺术的本质在于创造美并按美的法则真实地再

现生活。失去了真,就失却了艺术的生命力、感染力,也就失却了美。当然,艺术的真实并非绝对的自然主义的摹仿,齐白石老人说,绘画要达到“似与不似之间,太似为媚俗,不似为欺世”,是说要在生活的原型中提炼加工,绝非以“假”乱真。

同时,美必须是善的,恶不成其为美。《白蛇传》中的女主人公白蛇为什么认为她可敬,认为她美,这就与她的言行是分不开的,她集中体现了中国妇女高尚美好的品德,她既是善的化身,也是美的形象。

综上所述,美的本质是什么,就好回答了,一个历史久远的难题也就得到了解答。

1994年2月

大自然迷人的魅力

自然美是非常迷人的。人人都爱自然美，喜欢观赏自然美。泰山日出、庐山瀑布、黄山奇峰、桂林山水，多么美好的景致呵！从岳阳楼上望洞庭，鼋头渚畔眺太湖，含鄱口赏鄱阳，登龙门瞰滇池，又是多么令人心旷神怡，流连忘返。即使一些常见的自然景象也同样有使人陶醉的地方，如朝霞晨曦、月朗星稀、碧云如水、细雨绵绵，以及蝶飞南国、雁荡平沙、池生春草……都是那样富有诗意，那样易于引起人们的审美遐想。至于城市里的人们喜欢在屋舍周围种植些四季常青的花草，或者在屋内点缀些玲珑俊逸、生趣盎然的盆景摆设，更足以表明人们对自然美的热爱了。

自然景物何以为美？当然首先离不开它的自然属性。人们喜爱梅、兰、竹、菊，把它们称为“四君子”，便与它们自身的自然特征有很大关系：梅的冰肌玉骨、兰的秀香清芬、竹的虚心有节、菊的傲霜斗雪。人们描绘红叶“霜重色愈浓”，“霜叶红于二月花”，也与枫叶的自然特征关系甚密。自然对象的色彩、形状、声音、质料，无疑具有美的意义。

但如果把自然美仅仅归结为它的声、色、形、香，那也是片面的。谁也不会把臭水沟的绿水、绿头苍蝇的绿色与苍山叠翠的绿色一视同仁，统统视为美。这里就有一个它们在社会生活中的客观意义孰好孰坏的问题。同时，有些自然美还存在着与它的自然属性不一致的地方。比如天鹅，从生理特点来看，却并不如人们想象的那样和善，它不允许其它禽类靠近自己，甚至要把它们咬死。为什么

不和善的天鹅反倒成为善与美的体现呢？因为在人类社会生活中，凡是纯洁无私的都是善良的。而天鹅的羽毛洁白，色片不杂，同人类社会生活中的纯洁有某些相似之处，因而，它才形成人们心目中的善良、高雅的美。

其次，自然美又是人类社会生活的一种寓意和象征，是生活美的一种特殊形式。

人们喜欢松树、柏树，因为“岁寒知松柏之后凋”，以松柏喻文人的高风亮节。宋朝的周敦颐喜爱莲花，他写过一篇《爱莲说》：“予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净直”。他用莲比喻自己洁身自好。

自然事物对人的社会生活有着多方面的联系，因此就有着多方面的象征、暗示意义，人们也可以从多方面来欣赏自然对象的美。如桂林的独秀峰，人们就可以从各种角度去欣赏它的美。有的欣赏它凌空斗绝、出类超群：“山自色中推独秀，客从秋后展重阳”（吕璜）；有的欣赏它连地接天，擎天一柱：“会得乾坤融结意，擎天一柱在南州”（张固）；有的欣赏它直而不屈，不怕孤立：“青山尚且直如弦，人生孤立何伤焉？”（袁枚）……这说明每一个自然对象总是以自己独特的形式，同人们的社会生活发生这样或那样的联系，于是人们就可以从自然界与人类社会生活种种类似的地方，看到人，看到自己的生活形象。正如歌德所说：“人从广阔的世界里给自己划出一个小天地，这个小天地就贴满了他自己的形象。”

1994年2月