

通识

大学通识教育系列教材

大学美育

陈元贵 编著

高等教育出版社

一、大学通识教育课程体系建设

二、大学通识教育课程体系建设

三、大学通识教育课程体系建设

四、大学通识教育课程体系建设

五、大学通识教育课程体系建设

六、大学通识教育课程体系建设

七、大学通识教育课程体系建设

八、大学通识教育课程体系建设

九、大学通识教育课程体系建设

十、大学通识教育课程体系建设

大学美育

DAXUE MEIYU

陈元贵 编著

电子邮箱: chenyuan@163.com, 通信地址: 北京

ISBN 978-7-04-032432-3
CIP 数据: 2011.12
CIP 数据: 2011.12
CIP 数据: 2011.12

责任编辑: 陈元贵 封面设计: 陈元贵 印刷: 陈元贵

9787040324323	ISBN 978-7-04-032432-3	9787040324323	ISBN 978-7-04-032432-3
9787040324323	ISBN 978-7-04-032432-3	9787040324323	ISBN 978-7-04-032432-3
9787040324323	ISBN 978-7-04-032432-3	9787040324323	ISBN 978-7-04-032432-3
9787040324323	ISBN 978-7-04-032432-3	9787040324323	ISBN 978-7-04-032432-3
9787040324323	ISBN 978-7-04-032432-3	9787040324323	ISBN 978-7-04-032432-3
9787040324323	ISBN 978-7-04-032432-3	9787040324323	ISBN 978-7-04-032432-3
9787040324323	ISBN 978-7-04-032432-3	9787040324323	ISBN 978-7-04-032432-3
9787040324323	ISBN 978-7-04-032432-3	9787040324323	ISBN 978-7-04-032432-3
9787040324323	ISBN 978-7-04-032432-3	9787040324323	ISBN 978-7-04-032432-3
9787040324323	ISBN 978-7-04-032432-3	9787040324323	ISBN 978-7-04-032432-3

高等教育出版社·北京

本书在编写过程中参考了国内外相关文献，如有不妥之处，敬请批评指正。 电话: 010-58581118 010-58581118

内容提要

本书是大学通识教育系列教材之一。

本书以开放的胸怀吸收、借鉴学界的最新研究成果，主要内容包
括：导论，美的本质问题，现代社会人的美，自然美刍议，什么是艺术，
电子信息时代的优美与崇高、丑与恐怖，网络文化时代的喜剧性，悲
剧的当代性，审美活动的涵义与特征，美感的心理过程与心理要素，
共十章。

本书可以作为高等院校相关通识课程的教材，也可以作为社会上爱
好艺术人士的参考用书。

图书在版编目 (CIP) 数据

大学美育 / 陈元贵主编. —北京：高等教育出版社，2014. 7

ISBN 978-7-04-033459-3

I. ①大… II. ①陈… III. ①美育-高等学校-教材
IV. ①G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 153634 号

策划编辑 张晶晶 责任编辑 张晶晶 封面设计 吴昊 责任印制 蔡敏燕

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400-810-0598
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	网 址	http://www.hep.edu.cn
邮政编码	100120		http://www.hep.com.cn
印 刷	江苏德埔印务有限公司		http://www.hepsh.com
开 本	787mm×1092mm 1/16	网上订购	http://www.landaco.com
印 张	12.75		http://www.landaco.com.cn
字 数	273 千字	版 次	2014 年 7 月第 1 版
购书热线	021-56668419	印 次	2014 年 7 月第 1 次印刷
	010-58581118	定 价	25.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题，请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 33459-00

近些年国内业已出版多种大学美育教材，总体看来，编者往往过多地关注理论，而或多或少忽视了当代大学生真正感兴趣的话题。有鉴于此，我们觉得：将探讨的重心放在电子信息时代所涌现出来的一些新的审美现象之上，或许才是使审美教育不至于太乏味的有效途径。因此，本书着力以开放的视角吸收、展现学界的最新研究成果，尽力融汇艺术史上的经典案例和电子信息时代的崭新审美风尚为典型例证，努力契合当代大学生的心理特点，对艰深的美学理论作出深入浅出的辨析和阐述，使学生在轻松愉悦的接受过程中逐渐实现陶冶性情、增进知识之目标。在知识性介绍的同时，也兼顾理论的反思性与批判性。

本教材适合本科院校的通识课程使用。

文中所引用的他人研究成果，尽可能做出注释。其中第九章、第十章较多地参考了我的导师汪裕雄先生的研究成果，在此予以特别说明。书中其他一些地方可能会因为原始文献相对久远且转引环节过多，难免出现某些疏遗漏。对此，也希望原作者能和本人联系，容再版的时候予以补正。

本人邮箱为：xiandai103@sohu.com，恳请各位方家指教。

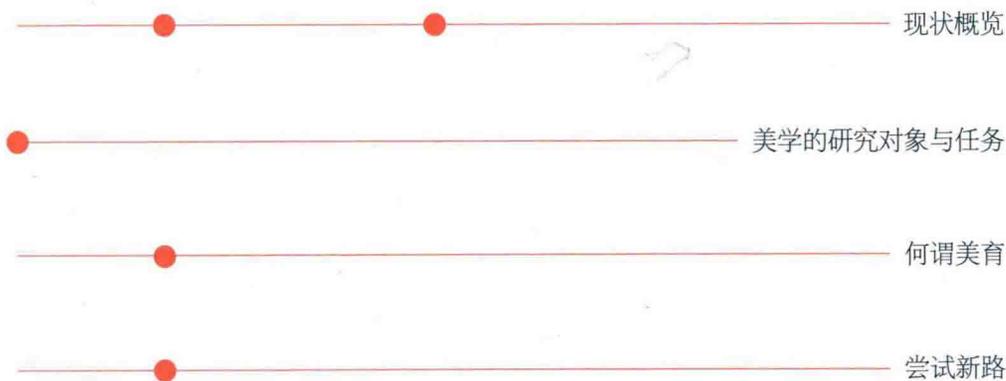
陈元贵

2014年7月

.....	第一章 导论：“娱乐至死”时代，大学美育何为？	1
	一、现状概览	2
	二、美学的研究对象与任务	6
	三、何谓美育	13
	四、尝试新路	17
.....	第二章 美的本质问题：从苏格拉底的感慨“美是难的”说开去	19
	一、“美是什么”的探索	20
	二、美何以难解	27
	三、“美”在当下——一个更加复杂的问题	28
.....	第三章 现代社会人的美：“我的地盘我做主”	39
	一、人体美	41
	二、行为美	50
	三、人格美	52
.....	第四章 自然美刍议：“五岳归来不看山，黄山归来不看岳”	57
	一、自然美的研究历史	58
	二、自然美的形态	62
	三、自然美的要素	69
	四、自然美的特征	71
	五、自然美举隅——黄山之美赏析	73
.....	第五章 什么是艺术：“于天地之外，别构一种灵奇”	77
	一、什么是艺术品	78
	二、什么是艺术美	79
	三、艺术美的特征	81
	四、艺术美举隅	83

.....	第六章 电子信息时代的优美与崇高、丑与恐怖	99
	一、优美	101
	二、崇高	103
	三、丑	107
	四、恐怖	112
.....	第七章 电子信息时代的喜剧性：从“无厘头”、“恶搞” 到“山寨”	119
	一、无厘头	120
	二、恶搞	122
	三、山寨文化	125
	四、喜（滑稽、喜剧性）	128
.....	第八章 悲剧的当代性：草根阶层“含泪的笑”	137
	一、戏剧的悲	139
	二、美学的悲	142
	三、悲剧在当下	147
.....	第九章 审美活动的涵义与特征	157
	一、何谓审美活动	158
	二、何谓美感	161
	三、审美感受（狭义美感）的根本特征	165
	四、审美判断及其标准	166
.....	第十章 美感的心理过程与心理要素	175
	一、审美感受的心理过程	176
	二、美感的心理要素	180
.....	参考文献	193

导论：“娱乐至死”时代， 大学美育何为？

2011年7月,原国家广电总局邀请各大卫视的相关负责人专门召开了“关于防止部分广播电视节目过度娱乐化座谈会”。10月下旬,广电总局正式下发《关于进一步加强电视上星综合频道节目管理的意见》(以下简称《意见》)(网友们通俗地称之为“限娱令”)。《意见》提出:从2012年1月1日起,34个电视上星综合频道要对节目形态雷同、过多过滥的婚恋交友类、才艺竞秀类、情感故事类、游戏竞技类、综艺娱乐类、访谈脱口秀、真人秀等类型节目实行播出总量控制,以防止过度娱乐化和低俗倾向。^①此后,由官方出面对娱乐节目实行调控的做法一再出现。而这,也正说明我们所处的是一个娱乐泛滥、视听纷扰的时代。

在这样的时代,大学生的审美教育还能做些什么呢?或者说,大学美育还有多少存在的价值呢?而要回答好这个问题,首先得打量一下我们所处的环境。

一、现状概览

早在二十多年前,美国学者尼尔·波兹曼就曾在他的《娱乐至死》(图1-1)一书中感叹说,由于印刷术时代的衰落和电视时代的蒸蒸日上,整个美国已经步入这样一种境地——“一切公众话语都日渐以娱乐的方式出现,并成为一种文化精神。我们的政治、宗教、新闻、体育、教育和商业都心甘情愿地成为娱乐的附庸,毫无怨言,甚至无声无息,

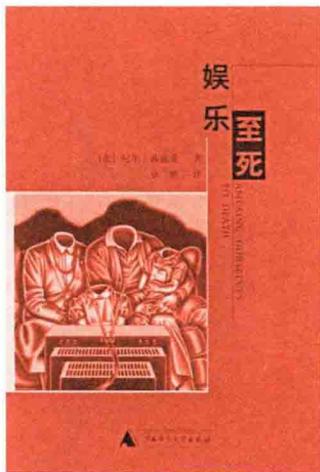

图1-1 波兹曼《娱乐至死》书影

① 此类节目确实过多过滥、互相抄袭。这边有《非诚勿扰》,那边有《我们约会吧》;这边有《智勇大冲关》,那边有《闯关上梁山》。

其结果是我们成了一个娱乐至死的物种。”^①具体说来,娱乐精神主要表现在以下几个领域:

在政治领域,当年林肯和道格拉斯之间进行了7场著名辩论,而第一场就花了7个小时。现在的一些总统竞选人也在电视上进行所谓的辩论,但他们通常只说几分钟,而观众更为关注的却是辩论者的外表、眼神,怎样微笑、怎样说俏皮话;美国第27任总统塔夫脱,体重300磅且满脸赘肉,尼尔·波兹曼断言:幸好塔夫脱当年是在广播上向公众发表演讲,那时演讲者的体型同他的思想是毫不相干的,如果他生活在电视时代,情况就大不相同了。在电视上,话语是通过视觉形象进行的,而300磅的笨拙形象,即使能言善辩,也难免淹没演讲中精妙的逻辑和思想。正是因为形象远比思想来得重要,所以美国前总统理查德·尼克松曾把自己的一次竞选失败归罪于化妆师的蓄意破坏,他就如何严肃对待总统竞选这个问题给了爱德华·肯尼迪一个建议:减去20磅体重。由此看来,胖子、秃子,以及那些外表经过整容仍无较大改观的人,事实上已经被剥夺了竞选任何高层政治职位的权利,让人啼笑皆非的是,“政治家原本可以表现才干和驾驭能力的领域已经从智慧变成了化妆术”。^②

在新闻领域,美国的大多数新闻工作者,尤其是电视播音员,他们在吹风机上花的时间比在播音稿上花的时间要多得多,并且由此成为娱乐社会最有魅力的一群人。

在商业领域,美国的商人早就发现:商品的质量和用途在展示商品的技巧面前似乎是无足轻重的,于是便有了铺天盖地的广告……

尼尔·波兹曼当年所担心的事情,其实早已在当下的中国上演。近些年,随着以电视、手机和互联网等为代表的现代传播媒介之日益普及乃至突飞猛进,也催生出大众日常生活中那些层出不穷、夺人眼球的娱乐或准娱乐事件,譬如全民选秀、媒体炒作、关于明星艺人的种种传闻,等等。一时间,欢呼者有之,批判者也有之。

欢呼者认为:层出不穷的娱乐事件在给我们带来快乐的同时,其实也留下一些值得思考和回味的东西。譬如,2006年自由职业者胡戈根据陈凯歌导演的电影《无极》(图1-2)所改编的《一个馒头引发的血案》,有着后现代无厘头的强烈色彩,极具搞

图1-2 电影《无极》海报

① 尼尔·波兹曼:《娱乐至死》,广西师范大学出版社,2004:4。

② 尼尔·波兹曼:《娱乐至死》,广西师范大学出版社,2004:5。

笑的诙谐风格，顺应了年轻人话语颠覆、求新求变的思潮，让无数“小资”乐而忘返。也让胡戈成为网民一边倒支持的反权威英雄。^① 校园版《功夫》则是将周星驰执导的电影《功夫》中的一些画面重新剪辑、配音，借此展示大学校园里面的众生形态，传达出希望大学生好好读书、不要虚掷光阴的深刻寓意，在这个读书无用论甚嚣尘上、不少大学生沉溺于玩乐而无法自拔的时代，多少起着振聋发聩的作用。而改编者对于原作之故事结构和人物关系的巧妙化用，对故事情节的崭新移植与嫁接，其艺术功力绝对和胡戈的《一个馒头引发的血案》处在伯仲之间。而对于近几年近乎泛滥的选秀节目的批判，也不乏一针见血、立意深刻之作。如围绕《中国好声音》(图 1-3)的评价，既有客观的评点，也有不无刻意的嘲讽，姑举几例：^②

1. 华少与相恋多年的女友结婚，婚礼很西式。为了表达对妻子的爱，华少亲自朗读了圣经全本 27 卷共 100 万字。朗读完后，司仪问新娘有什么感受。华少妻子激动地表示，这是她人生中最幸福的两分钟。@ 鞭鞭少将

2. 中国好声音主持人华少如果去主持新闻联播，我们七点十分就可以看到天气预报了……

3. 四位导师的口头禅是有逻辑的，不需要参赛选手他们自己也能玩起来：“介绍一下你自己。”“我是带出过冠军的！”“你有什么梦想吗？”“我想要你的声音！”(幻灭妖僧)

4. [中国好军师] 诸葛亮在隆中隐居求志，但无人知晓。于是荆州名流们举办了一场“中国好军师”，诸葛亮报名参加。现场的小短片介绍了孔明凄惨的身世，以及他梦想成为管仲乐毅的愿望，把观众感动得声泪俱下。诸葛亮上台唱了一曲《梁父吟》，他的亲友团庞统激动得疯狂呐喊。一曲唱罢，诸葛亮的岳父黄承彦、老师庞德公、好友司马徽、同学徐庶，四位导师集体回头，然后假装谁也不认识他，齐声高呼：选我选我选我。于是诸葛亮名声大震，四位导师身价翻番，连庞统也获得了媒体的关注，第二天刘皇叔就屁颠屁颠来三顾茅庐……

图 1-3 《中国好声音》栏目

① 石童：《学会娱乐精神、学会幽默》，<http://culture.people.com.cn/GB/27296/4123749.html>。

② <http://www.dxju.com/dxw/gdx/201307/14636.html>。

5. 请大家注意，在街上遇见年纪轻轻有手有脚却在乞讨还声称自己多么多么惨的人，这种多数是骗子，因为他要真这么惨的话，早就参加选秀节目去了。@ 东土大唐三俗和尚

凡此种种，既让人忍俊不禁，又不能不佩服观察者的目光敏锐、见解独到。

批判者则认为，片面追求单纯娱乐的倾向，其实是一种“恶性娱乐化”倾向，这不仅在文艺界司空见惯，就连本应非常严肃的学术界也未能幸免。故现实情形着实令人担忧。

就文艺界而言，在不少文艺作品中，作家不是努力反映历史的真善美，而是纯粹为了娱乐，脱离历史胡编乱造，甚至肆意歪曲历史；^① 在一些文艺作品中，有些作家在表现一些满足生理需要的东西时格外夸张，甚至不少细腻描写成为游离部分；在一些文艺作品中，有些作家不是开掘沉重生活的有生命力有价值的东西，而是完全再现犯罪过程或近于暴露个人隐私；在一些文艺作品中，有些作家有意无意地添加一些恶俗笑料和噱头。这些恶俗笑料和噱头除了单纯的感官刺激以外，没有任何社会思想内容。甚至，有些恶俗笑料和噱头恰恰满足和迎合了人们心灵中的低贱部分并养肥了它。有鉴于此，我们应该正确地认识文艺的娱乐功能，防止中国文艺在娱乐上的畸形发展。^②

就学术界而言，《百家讲坛》(图1-4)之类栏目的兴起，其实只能算是一场轰轰烈烈的全民“新说书运动”，这“虽然赢得了媒体和公众的青睐，但是并不能拯救传统文化，相反加速了传统文化经典的垃圾化；另一方面，出版商和作家的合谋，让文字垃圾快速市场化；垃圾制造者和垃圾消费者，共同造成了文化生态圈的劣质化和粗陋化现状”。^③

综上所述，娱乐泛化的直接后果便是传统的艺术与非艺术、美与非美之间的界限，在当下早已变得模糊不清，而且对年轻人的审美观念和价值标准起着至关重要的

图1-4 《百家讲坛》栏目

① 面对清宫戏的泛滥，曾有某位上海诗人这样评价说：“1644年6月6日，满族人攻入北京，为以后中国电视剧事业作出了杰出贡献。”

② 杨崇建：《娱乐至死与含泪的笑》，《文艺报》，2006年2月11日。

③ 张闳：《“娱乐至死”的文化狂潮——2007年文化现象批判》，《探索与争鸣》，2007（12）：41。

图 1-5 电影《手机》海报

影响。^①我们更可预见的是:在今后相当长一段时间内,这股“娱乐至死”的狂潮还会愈演愈烈,因为,在当下甚嚣尘上的全球文化产业浪潮中,“快乐原则”在其中扮演着夺人眼球的角色。

面对这样一个纷纷扰扰的时代,这样一个各式各样的审美与非审美现象泥沙俱下的时代,传统的美学理论在此常常显得无能为力。当《手机》(图 1-5)中的费墨先生以他浓浓的四川口音抛出“审美疲劳”四个字的时候,既是在调侃现代人的婚姻状况,也给从事美学理论研究的人士提出一大难题:审美疲劳的深层机制究竟何在?它究竟属于美学的范畴还是社会学的范畴?为什么那些专业人士反而构思不出这样一个既富张力也颇富现代意味的美学命题呢?当芙蓉姐姐在网络上支颐扭颈卖弄风情并迅速蹿红的时候,可能美学家已经不得不反思现代社会的审美标准究竟会走向何处了。而当胡戈以他的恶搞引来众多网民热烈追捧的时候,也许美学研究者也要考虑艺术革新的内涵究竟在哪里、艺术创造该如何面对“经典”了。

总之,如果不能大体厘清美学的学科特点及其在当下社会所应起到的现实批判的作用,则有关美育乃至大学美育之现实担当的讨论,也会成为无源之水、无本之木。在此,我们不妨简单地反思一番:美学是什么?

二、美学的研究对象与任务

(一) 美学的研究对象

什么是美学?朱光潜先生曾在他参与撰写的《中国大百科全书》“美学”词条中

^①《京华时报》2005年8月24日讯:15岁的湖南岳阳女孩曾依,为了能参加超级女声而节食瘦身,因此患上厌食症并最终死亡,死时体重已经从先前的44公斤降为25公斤。<http://news.qq.com/a/20050824/000211.htm>。

说：“什么是美学？从字面说即是研究美的学问。”这种解释显然是描述性的，并不能作为美学的定义。因为美学不仅研究美，而且研究与它有联系的各方面，如审美、美的创造等。

学界常说，美学是门既古老又年轻的科学。

说它“古老”，是因为人类的美学思想发展史源远流长：早在公元前六世纪以前，中外许多哲学家、思想家就已经在探讨美、美感和艺术现象，试图揭示人类的审美活动及艺术创作的本质规律。古希腊的毕达哥拉斯学派主张美在和谐与比例，中国的孔、孟、老、庄也都论述过美的问题。此外，作为“美学”这个词的起源，也是很古老的。它来源于希腊文 *aisthetikos*，同“感性”、“感知”的意思有关。

说美学“年轻”，是因为美学经过两千多年的发展，至今还不是成熟的学科，有许多根本问题，如美的本质、美的特征等等，还未得到完满的解决。美学作为一门学科独立出来的时间也很短。

真正把美学独立出来作为一门学科进行研究并给以“美学”名称的，始于德国哲学家鲍姆嘉通。1750年，鲍姆嘉通（Baumgarten, 1714—1762）的美学专著 *Ästhetik*^① 第一卷的出版，标志着作为独立学科门类的美学的诞生。鲍姆嘉通认为：人的心理活动包括知、情、意三个方面，研究“知”（即理性认识）的学科是逻辑学，研究“意”（意志）的学科是伦理学，研究“情”（情感）的却一直没有一门相应的科学。他建议设立一门这样的新学科，叫做“*Ästhetik*”（朱光潜译成“埃斯特惕克”），这个字照希腊字根的原义看，是“感觉学”。为什么说研究情感的科学就是“感觉学”呢？这是因为当时的人们把“情”也看成一种感性认识。

自鲍姆嘉通之后，“美学”这一名称才逐渐获得学术界的公认，美学也就成了一门有别于哲学、逻辑学、伦理学的独立学科（此后还经过德国古典美学的深入、发展）。然而，时至今日，关于美学的研究对象依然是众说纷纭：

有人说，美学应该研究感性认识，这显然是以鲍姆嘉通为代表。在他那里，美学实际上就是感觉学、情感学，属于认识论。

也有人说，美学应以艺术研究为主要任务，这在西方是一种很传统的看法。黑格尔在他的三卷本《美学》中开篇就说：美学的对象“就是广大的美的领域，说得更精确一点，它的范围就是艺术，或则毋宁说，就是美的艺术”。由此出发，黑格尔主张为“美学”正名，认为用“*Ästhetik*”一词实在不恰当，因为该词的精确涵义是感觉或感性学。他说“美学”应该是“艺术哲学”，或者更确切一点，是“美的艺术哲学”。黑格尔之所以将美等同于艺术、将美学等同于艺术哲学，是因为他认为自然界无所谓美，真正的美在艺术中。这一观点在西方美学史上很有代表性。现代西方美学虽然不得不承认自然美，但仍以艺术美为美学的主要研究对象。

---

① 显然，德语中的“*Ästhetik*”的字面涵义与“美学”并无明显联系，后来把 *Ästhetik* 翻译成“美学”，日本人中江肇民是始作俑者。

还有人说，美学要重点关注自然与社会生活。

事实上，中国人很早就注意到自然美，《庄子》云：“天地有大美而不言。”到了魏晋南北朝时期，人们把山水游赏所得来的美感转化为艺术，形成了山水诗画。山水画的祖师宗炳与山水诗的祖师谢灵运，都是南朝刘宋时期的人。

中国人注重自然美的历史与西方不同。西方在18世纪之前极少重视自然美，到18世纪末，以德国的歌德、赫尔德、席勒等人为首的“狂飙突进”运动，才开始歌颂大自然，写了一些风景小诗，特别是歌德的风景诗（也有人称之为自然诗）表现了自然美，如《萨森海姆之歌》《五月节》等。^①此后才出现了山水画派。由此可见，西方对自然美的欣赏是有欠缺的。

中国人还非常重视社会生活的美，尤其是人的美。孔子就曾说：“大哉尧之为君也！巍巍乎！唯天为大，唯尧则之。荡荡乎！民无能名焉。”^②（《论语·泰伯》）魏晋时期人格品藻非常盛行，其评论包括两个方面：外表（风姿）、内质（气韵），这在《世说新语》中有许多例子。由此可见，中国有一个很强的人格美的传统。中国传统美学的研究对象不止于艺术，亦包括自然美、人格美等。

总而言之，美学是研究人和现实之间的审美关系的科学。这里的审美关系指的是在审美活动中的主客体关系。就审美客体而言，美是美学研究的对象；就审美主体而言，美感就是美学研究的对象；就审美活动中主客体的统一而言，美的创造是美学研究的对象。因此，由对审美关系的研究而得到美学的三大对象——美、审美和美的创造，而美学就是研究美、审美与美的创造的科学。相形之下，这一观点考虑得或许更为全面。

（二）美学的任务

在大体厘清美学研究对象的前提下，人们对美学寄寓了厚望，认为它应担当起以下几项任务：

1. 深化我们对艺术的既有知识，把美学当做元批评学

所谓“元批评”^③，也就是在批评之后，通过批评实践归纳出原则及方法，再为它提供指导和理论依据。

美学可以帮助我们了解各个艺术门类的共同特点以及它们各自的特殊性，比如说：什么是艺术？有人说艺术是社会生活的反映，普列汉诺夫则批判说这句话等于什

---

① 多壮丽啊！大自然向我闪耀！/多灿烂啊太阳！/原野在笑！//无数的花，/从枝头迸放，/千种天籁，/在树丛奏响。//快乐、幸福，/在每个心头荡漾。/哦，大地，太阳，/幸福，欢畅！//啊，爱情，爱情，/美丽如金，/就像那边山上/漂浮的白云！//你欣然赐福/这新鲜的原野，/花香中的/大千世界。（《五月节》前五节）

② 大，既是道德的范畴，也成了审美的范畴；巍巍，崇高；荡荡，广大；名，赞美。

③ 元批评，meta-criticism，“meta-”意为“在……之后”。

么也没说，因为一切社会意识形态都是社会生活的反映。所以普列汉诺夫认为：艺术是表现人的情感的、艺术是为了人的情感交流而设立的。这种说法抓住了艺术的根本特征，但需回答的是：艺术是如何表现情感的？同样是表现情感，为什么舞台上演员哭是审美，而小孩子哭就不是审美？其实这二者的差别就在于演员的哭具有美的形式（借助意象）。

在日常生活中，人们要表现情感，或者是发泄一通，如怒则大叫悲则大号；或者是转化为现实行动，对对象或迎或拒、或亲近友善或怒目相向。而艺术要表现情感，则需要通过意象使情感得以美的形式化的表现。如马致远的《天净沙·秋思》，就是通过枯藤、老树、古道、瘦马、夕阳等一系列意象来表现羁旅愁思。毕加索的《格尔尼卡》（图1-6）运用一系列强烈扭曲、变形的人和建筑，来表现对德国法西斯的愤怒与控诉^①。可以说，一切艺术创造都是“立象以尽意”，艺术创造或欣赏就是把日常生活中人们经历过的情感通过意象来进行再体味。

总而言之，美学能加深我们对艺术的理解，能帮我们从经验感受的层面上升到理论思辨的高度，让我们明白美者何以为美、丑者何以为丑，从而对每一次审美活动、每一次情感愉悦都能探个究竟。

图1-6 毕加索《格尔尼卡》

① 1937年4月28日，西班牙的格尔尼卡小镇为德国法西斯空军夷为平地，毕加索闻讯后极为愤慨，就为巴黎世界博览会西班牙馆画了《格尔尼卡》这幅壁画，对法西斯暴行表示强烈抗议：画中右边有一个妇女举手从着火的屋上掉下来，另一个妇女冲向画中心；左边一个母亲与一个死孩；地上有一个战士的尸体，他一手握剑，剑旁是一朵正在生长着的鲜花；画中央是一匹老马，为一根由上而下的长矛刺杀，左边有一头举首顾盼的站着的牛，牛头与马头之间是一只举头张喙的鸟；上边右面有一从窗口斜伸进的手臂，手中掌着一盏灯，发出强光，照耀着这个血腥的场面。全画用黑、白与灰色画成。这幅画描绘了西班牙小镇格尔尼卡遭德军飞机轰炸后的惨状。

这幅画中，毕加索只用了黑、白、灰三种极富悲悼情绪的肃穆颜色，而且，他充分使用了现代艺术的种种特殊武器。如：表现主义的自由变形，立体派的多角形图案和透明重叠平面等，毕加索运用现代绘画技巧，不仅恰如其分地表达了自己内心的情感，而且通过画作，向世人宣泄出了他对格尔尼卡所遭受的塌天之祸的恐怖和愤怒。

2. 提高我们的审美素养

提高审美素养不外乎两种途径：首先是不断地欣赏，特别是要多欣赏一流作品。古人云“凡操千曲而后晓声，观千剑而后识器”、“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”，都可借来说明审美实践的重要性。

提高审美素养的另一途径便是学美学，要树立正确的审美观点，用美学理论来校正审美趣味。这一点似乎是当务之急，特别是在现代电子媒介极为发达的今天，美和艺术已经被工业化、商品化了，它们既不是“为天地立心”，也不是“为生民立命”；既不是“经国之大业”，更不会是“不朽之盛事”。它们，都在资本这一杠杆的指引下，走向娱乐和消费。来势汹汹却又转瞬即逝的各类大众文化产品，很多时候除了能带给我们一些浅表的快乐之外，终究又能留下多少值得回味愿意回味的东西呢？曾有网友假设，^①被多次改编和重拍的泰坦尼克号（图 1-7）沉船事件，如果该船最后没有撞上冰山，那么结局会是怎样？在不同的国家和地区，或许会有不同的结局。

若是在港片，结局会是这样：Rose 本想选择和 Jack 在一起，但被 Karl 威胁，如果不回到他身边，他将会利用家族的势力，找人杀了 Jack。Rose 为保护 Jack，狠心和 Jack 分手，忍辱回到 Karl 身边，每天过着以泪洗面的生活。却不想卑鄙的 Karl 仍不肯放过 Jack，派杀手追杀他。Jack 摔下悬崖，被神秘人所救，获得神秘人传授一身本事。每天苦练枪法，三年后武艺大成，出山报仇。夕阳下，白鸽飞起，Jack 身着黑色风衣，手执双枪，一番扫射，将 Karl 及其爪牙打成筛子，终于报仇雪恨。Rose 觉得自己对不起 Jack，于是想独自

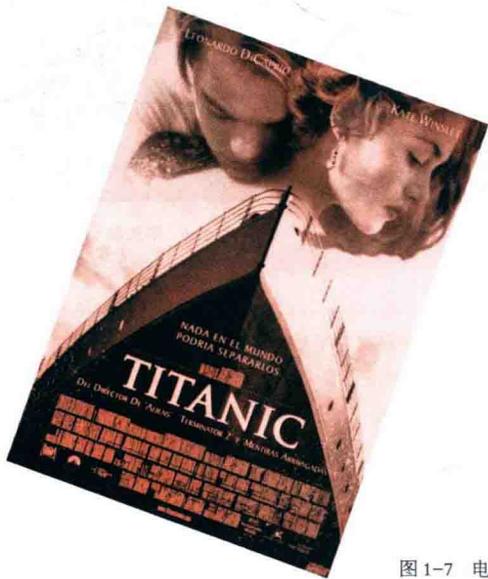

图 1-7 电影《泰坦尼克号》海报

^① 沐风而遇周星星：《如果泰坦尼克号最后没有撞冰山，那么结局会是怎样？》，<http://movie.douban.com/review/5384717/>。

走。Jack 将 Rose 紧紧拥入怀里，深情的说道：“发生这种事，大家都不想的。命运的事呢，是不能强求的，所谓吉人自有天相。呐，做人呢，最要紧的就是开心。饿不饿？我下面给你吃！”

若是在韩剧，结局会是这样：Rose 毅然甩了高帅富未婚夫 Karl，为爱选择穷困潦倒的 Jack。Jack 从此浪子回头，不再吃喝嫖赌，找了一份在酒店做侍应生的工作，业余时间还坚持练画。Rose 与家庭决裂，靠着卖以前的首饰，开了一家小花店卖花，两个人每天吃着泡菜，过着贫穷但却幸福的生活。就在 Jack 的画慢慢有了一定的名气，生活慢慢好转起来时，Rose 却得了白血病。临死前，Rose 躺在 Jack 怀里说道：“偶吧，你一定要幸福哦！我会在天堂守护着你。Jack, I'm flying！”说完便断了气。从此 Jack 终身不娶，每天活在回忆里，孤独终老。

若是在印度片，结局会是这样：Rose 为选择帅气迷人的 Jack，还是高帅富的 Karl 苦恼不已，最后还是在两人之间摇摆不定。于是 Jack 和 Karl 为爱决斗，在船上打起来了，打着打着，音乐突然响起，三人跳起舞，马上周围出现一大帮围观群众，大家一起在船上跳起了欢快的广场舞。

若是在台剧，结局会是这样：Rose 和 Jack 在一起，几个月才发现 Jack 原来是国内某大集团的富二代，因为以前被女人骗过钱，受过情伤，认为一切接近他的女人都是为了他的钱。为了找寻真爱才装成一副穷逼样接近 Rose。Rose 觉得自己被 Jack 欺骗了感情，自尊心受到了极大的伤害。留下一封信后，毅然离开 Jack。出门时神情恍惚，不小心出了车祸，从此失忆。被前未婚夫 Karl 所救后，误以为 Karl 才是真爱。Jack 费尽千辛万苦找到 Rose，Rose 却不认得眼前的爱人。大结局时，Rose 由于意外撞到头部，恢复记忆，终于认出 Jack，两人终在一起。

若是在内地剧，结局会是这样：Jack 和 Rose 结婚以后，依然死性不改，用着 Rose 在外面打工赚来的辛苦钱吃喝嫖赌，喝醉了还打 Rose。一年后，Rose 终于无法忍受这样的生活，离开了 Jack，回到了高帅富 Karl 身边。Jack 终于悔悟过来，但一切已无可挽回。于是 Jack 痛改前非，发奋图强，每天努力画画。二十年后，名利双收的 Jack 已是著名画家，但他仍对 Rose 念念不忘，但找了二十年，一直没找到 Rose。在酒吧邂逅一个国外归来的少女，这个少女不仅美貌非凡，而且酷似 Rose。气质非凡的大叔 Jack 对少女有着致命的诱惑力，而他内心也把少女当成了 Rose 的替代品。酒醉之后，两人干柴烈火，滚起了床单。翌日，少女父母从国外归来，Jack 和少女前去别墅见少女父母。晴天霹雳，Jack 发现开门的竟是 Rose，从 Rose 的口中，Jack 得到恐怖答案，当年 Rose 是怀着身孕离开 Jack 的，少女不但是 Rose 之女，更是 Jack 之女……

若是在英剧，……结局都会是怎样的呢？Jack 和 Rose 在一起之后，过了一段幸福的生活，不过好景不长，Jack 发现 Rose 对他越来越冷淡，回家的时间也越来越晚，有时甚至整晚都不回家。Jack 忍不住了，有天跟踪 Rose，发