

艺术与生活审美指要

YISHU YU

陈贻芳 主编

SHENGHUO

SHENMEI ZHIYAO

上海交通大学出版社

J01
90-11

艺术与生活审美指要

主 编 陈贻芳

副主编 黄慰平 曹美丽

上海交通大学出版社

01184/12

艺术与生活审美指要

出版：上海交通大学出版社
(淮海中路1984弄19号)

发行：新华书店上海发行所

印刷：江苏太仓印刷厂

开本：787×1092(毫米)1/32

印张：13.5

字数：301000

版次：1991年1月 第一版

印次：1991年1月 第一次

印数：1—4900

沪目：223—86

ISBN7—313—00794—9/J·02

定价：3.70元

序 言

徐中玉

较长一段时期来，艺术教育在各级各类学校中都未得到应有的重视。似乎重视了艺术教育，就会冲淡政治思想教育，甚至还会被当成是对政治思想教育的背离。这实在是一种极大的误解。实际上是对这两种教育都缺乏科学认识的结果。我认为，整个思想工作既离不开政治，当然指广义的进步的政治；也离不开艺术，当然指广义的有吸引力的艺术。艺术离不开真情实感，政治思想也一样，离开真情实感就谈不到教育作用。把艺术与政治思想分开来谈，不过是为了方便，为了有所侧重。虽有浓有淡，艺术总离不开生活和时代，不可能与政治思想完全绝缘，所谓健康和有益，就有某种社会作用蕴含在内。政治思想当然与艺术有显著差异，但再好的政治思想，如果缺乏相当的艺术感染力，从教育角度看，仍可能是枯燥乏味的，除非它确已变成现实，有活生生的事实让大家亲身感受到、感动了。还是这句话：真、善、美的统一。

现在，各省、市都已成立了艺术教育委员会，开始重视艺术教育了，虽然还只是成立了这个机构，毕竟是件好事，说明文艺已不再被视为政治的附庸，认识到它特有的功能了。艺术教育同政治思想教育在整个教育事业中都有其不可偏废的作用。方法的有别，不碍“二为”、“双百”目标及

方向之一致。

“审美”并不是一味讲“美”，脱离了“真”与“善”一味讲“美”，美就没有客观标准，只有主观感觉了。只讲客观不讲主观或只凭主观不据客观，我认为都难审出科学的美来。把这两个方面对立、绝缘起来，都非正当的途径。只讲主体或极少数人的主体，也不妥。无论在社会生活或学术观念中，经验教训难道还少吗？我国古人一向讲究个“中”字，“中和之道”，过去被机械化、简单化地理解并排斥了，其实这是从长期历史实践中悟出的规律。从过去不能谈“美”，一谈“美”便被看成“唯美主义”，到前些时流行过一段只谈“审美”而拒谈艺术还不可能避免的社会功能，便都是违“中”之论。产生这种现象当然亦非无缘无故，毕竟非真理。审美的同时必要审丑，比之自然现象，到底还是社会生活占的地位更重要些，人民大众是决不会把那些不公正、不坦率、腐朽、虚伪、自私、败坏社会风尚的种种东西当成美而非丑的宝物来赞赏的。

美学研究这些年来已蔚然成风，这是好事。不足之处是部分研究过于虚玄，入而不出，只在同行的小圈子里拥有很少读者，而未能扩大其应有的影响，探索在群众生活中实际运用的途径，这是可惜的。运用而不致流为庸俗，这也只能在探索、试验的过程中来不断设法改进，总有一个过程。如果研究只停留在书斋里，抽象的概念中，就难于发挥其作用。

正是在这个意义上，我觉得陈贻芳同志等合作编撰的这部《艺术与生活审美指要》是很合时宜，甚有意义的。这部书针对普通高校大学生的需要与兴趣，内容广泛而丰富，着眼于审美与鉴赏，讲究知识性、概括性、实用性、愉悦性。

探讨所及，由审美的基本理论，具体到文学、艺术的几乎所有门类，分析说明它们的历史发展、审美特征、能力的培养等等，我还没有读到过类似这样一本简要可读又有实际运用方法指导的优良读物。它的主要价值就在其广泛的实用性。大学生们从此出发，掌握了基本知识，懂得了深入下去的门道，加上不断丰富的实践经验和进一步的理论探索，相信是大有可为的。

本书撰稿人多为教学、研究有素的学者，中青年同志占多，经验丰富，加上近年接触到较多现代化的新知，这是他们的优势。不消说，在培养和提高青年学生高尚的审美情趣，树立正确的审美观念，丰富他们审美感受，扩大他们的艺术视野，有效地进行美的教育等方面，无疑都能起有益的作用。

写这些卑之并无高论的话，只是略表一点我对编撰这部书的同志们的欣慰和感佩之意罢了。

1990年8月29日

目 录

导 论	(1)
第一章 审美与人生	(13)
第一节 审美的起源	(13)
第二节 审美贯串着人的一生	(18)
第三节 美的创造是人类所特有的	(25)
第二章 审美与艺术	(31)
第一节 从美学研究对象的争论谈起	(31)
第二节 什么是艺术美	(35)
第三节 艺术是人生不可缺少的精神伴侣	(46)
第三章 关于审美力	(51)
第一节 什么是审美力	(51)
第二节 审美力的培养	(59)
第四章 诗 歌	(67)
第一节 什么是诗歌	(67)
第二节 诗歌史略、流派	(71)
第三节 诗歌的审美特征	(76)
第四节 中国古典诗歌的审美特征	(83)
第五节 当代中外诗歌发展趋势及其流派审美 特征	(87)

第五章 小 说	(91)
第一节 什么是小说.....	(91)
第二节 中国小说史略与分类.....	(93)
第三节 中国古典小说审美特征.....	(96)
第四节 中国现当代小说审美特征.....	(100)
第五节 19世纪积极浪漫主义小说审美特征.....	(102)
第六节 19世纪批判现实主义小说审美特征.....	(104)
第七节 当代中外小说发展趋势及其流派审美 特征.....	(108)
第六章 散 文	(114)
第一节 什么是散文.....	(114)
第二节 中国散文史略.....	(117)
第三节 散文的审美特征.....	(121)
第七章 戏 剧	(131)
第一节 什么是戏剧和戏剧文学.....	(131)
第二节 戏剧史略、分类.....	(133)
第三节 戏剧的审美特征.....	(141)
第四节 当代中外戏剧的发展趋势及其流派审 美特征.....	(151)
第八章 演 讲	(153)
第一节 演讲概说.....	(153)
第二节 演讲语言的审美特征.....	(160)
第三节 演讲与公关.....	(167)

第四节	演讲者的魅力·····	(170)
第九章	书 法 ·····	(175)
第一节	书法艺术史略·····	(175)
第二节	书法艺术的审美特征·····	(179)
第三节	书法的基本技法·····	(183)
第四节	书法艺术的欣赏·····	(186)
第五节	书法艺术与其他文学艺术的关系·····	(190)
第十章	绘 画 ·····	(192)
第一节	中西绘画产生发展的概况·····	(192)
第二节	绘画的审美特征·····	(198)
第三节	中西绘画的比较·····	(201)
第四节	绘画鉴赏·····	(203)
第十一章	雕 塑 ·····	(214)
第一节	什么是雕塑·····	(214)
第二节	中外雕塑史略·····	(216)
第三节	雕塑的分类·····	(221)
第四节	雕塑艺术的审美特征·····	(226)
第十二章	影 视 ·····	(232)
第一节	电影电视的发展史略·····	(232)
第二节	影视艺术的分类·····	(235)
第三节	影视语言与蒙太奇·····	(240)
第四节	影视艺术的审美特征·····	(243)
第五节	当代影视艺术的发展趋势、流派·····	(249)

第十三章	音 乐 ·····	(253)
第一节	什么是音乐和音乐语言·····	(253)
第二节	中外音乐史略、类别·····	(255)
第三节	音乐艺术的审美特征·····	(259)
第四节	声乐·····	(264)
第五节	中国民族器乐·····	(267)
第六节	奏鸣曲式、奏鸣曲、交响曲·····	(269)
第七节	现代音乐流派及发展趋势·····	(272)
第十四章	舞 蹈 ·····	(277)
第一节	舞蹈和舞蹈语言·····	(277)
第二节	舞蹈艺术的起源、发展及审美特征·····	(279)
第三节	中外舞蹈类别·····	(287)
第十五章	建 筑 ·····	(293)
第一节	建筑艺术和建筑艺术语言·····	(294)
第二节	中外建筑史略、类别及其审美特征·····	(299)
第三节	中国古典建筑的审美特征·····	(307)
第四节	西方古典建筑的审美特征·····	(309)
第五节	当代中外建筑艺术发展趋势、流派及其审美特征·····	(311)
第十六章	园 林 ·····	(316)
第一节	什么叫园林·····	(316)
第二节	中国古代园林艺术的审美特征·····	(317)
第三节	中国古园林的表现手法·····	(321)

第四节	当代园林艺术发展趋势·····	(326)
第十七章	自然山水·····	(329)
第一节	自然山水美与人类的关系·····	(330)
第二节	自然山水的审美特征·····	(334)
第三节	中国自然景物画和山水诗的审美特征··	(341)
第十八章	民 俗·····	(344)
第一节	什么叫民俗与民俗学·····	(344)
第二节	什么叫民俗审美心理·····	(346)
第三节	各种民俗的审美特征·····	(347)
第十九章	服 饰·····	(356)
第一节	服饰艺术与人的仪表·····	(356)
第二节	人类服饰史略、风格及其审美特征····	(357)
第三节	服饰艺术与生活样式·····	(366)
第四节	当代中外服饰发展趋势·····	(369)
第二十章	室内装潢·····	(372)
第一节	室内装潢史略、类别及艺术风格·····	(373)
第二节	室内装潢的审美特征·····	(376)
第三节	城市住宅的居室美·····	(381)
第二十一章	摄 影·····	(385)
第一节	摄影术的诞生及其类别·····	(385)
第二节	摄影艺术的审美特征·····	(385)
第三节	人物摄影·····	(389)
第四节	摄影艺术的各种流派·····	(391)

第五节 我国摄影艺术的发展概况·····	(397)
第二十二章 烹 饪 ·····	(400)
第一节 烹饪也是文化艺术·····	(400)
第二节 我国烹饪发展史略及其审美特征·····	(402)
第三节 我国各地的烹饪风味特色·····	(412)
第四节 各国烹饪的基本特色·····	(414)
后 记 ·····	(417)

导 论

艺术审美与生活审美，在美学上属于实用审美范畴。目前，实用审美问题愈来愈为人们所重视。对这个问题进行探索和研究的人愈来愈多。这是社会发展的需要，是美学学科发展的必然。实用审美的研究对象十分明确，研究的方法具有很强的实践性。

—

艺术审美与生活审美是人类特有的精神需要，是人类对客观世界的一种普遍关系。人对现实的关系是多种多样的。其中最基本的关系是人要在现实中求得生存，就要改造现实，改造客观世界以适应人类生存的需要，这是人对客观世界诸关系中最基本的关系——实践关系。在这个最基本的关系基础上，随着历史的发展，逐步形成了人对现实的各种密切的精神关系，如审美的、理论的、伦理的、宗教的关系等等。人对现实的审美关系和上述各项精神关系一样，都是人类特有的社会现象，而且已形成人对客观世界的一种普遍关系。它是人类所特有的，是由具有审美特征的对象和具有审美能力的主体所构成的。动物对现实没有审美关系，它们只有适应自然环境的本能，只能依赖自然而生存。人则不同，人不仅生存，而且生活。法国著名作家雨果说：“你要了解

生存与生活的不同吗？动物生存而人则生活。”^①这是从美学角度揭示了人与动物的区别。

恩格斯也说过：“人离开动物愈远，他们对自然界的作用就愈带有经过思考的、有计划的、向着一定的和事先知道的目标前进的特征。”^②人不仅生存，而且生活，正是因为人是有思考的，有计划的，有着现实目的，所以他总是不满足于现状，总是要不断地有所追求，总是要不断地超过自然，超过人本身，去创造一个符合自己理想目标的新生活和新世界。为此，人不仅需要不断地提高物质生产以获取更高水平的物质享受，以满足自己生理上的需要；同时，人也需要不断地提高精神生产（自然美、社会美、艺术美）以获取更高水平更丰富多彩的精神享受。从这种精神享受中获得愉悦，就是美感。可见，有思考的、有计划的、有目标的劳动和生活实践，培养了人类在物质生活方面与精神生活方面都需要追求美的一种本质特征。爱美是人的天性。动物永远只停留在已有阶段，人类则总是按照既定目标去奋斗、去创造，以不断提高和美化自己的物质生活和精神生活，从一定意义上说，这和人类爱美的天性与积极向上的审美意识是分不开的。

人对现实的审美关系渊源于人类的劳动，并且是随着人类社会的物质文明和精神文明的发展而发展的辩证过程。马克思说：“艺术对象创造出懂得艺术和能够欣赏美的公众，——任何其他产品也都是这样。因此生产不仅为主体生产对象，而且也为对象生产主体。”^③这句话说明了审美客体和

注①雨果：《论文学》，人民文学出版社，1980年版，第169页。

②恩格斯：《自然辩证法》，第144页。

③《马克思恩格斯论文学与艺术》，人民文学出版社，1982年，第154页。

审美主体的辩证关系；而且从两者辩证关系上深刻地揭示了一条艺术鉴赏的重要规律。艺术品是按照美的尺度来生产的精神产品，它一旦诞生，就激发起审美主体的审美要求，并反作用于主体，按照美的尺度来塑造主体。什么叫审美？审，就是观察、感受、体验、想象、联想、判断、推理等等多种思维和情感活动以及种种复杂的心理活动过程。在这种思维、情感、心理活动过程中渗透了生动的感性直观和理性思维判断的水乳交融与和谐统一。审美，就是通过上述思维、情感、心理的复杂活动来感受和鉴别什么是美、什么是丑。

艺术审美是研究优秀艺术品为什么是美的，低劣艺术品为什么不美（或丑）的。艺术审美活动主要是对艺术作品进行鉴赏、审别其美与丑的活动。无论是文学、音乐、美术、雕塑、影视、舞蹈、建筑、书法等等这些与人类精神生活至密切的各门类艺术中的任何一件艺术品，都只有通过鉴赏、审美，才能沟通对象和主体的联系，完成审美对象和审美主体间的相互交流和相互转化，使艺术品产生社会作用。艺术审美活动使主体的审美能力得到了锻炼，感受到了对象的美，并且发现了美的奥秘和美的规律所在。于是对象的美就被主体所掌握，也可以说主体的审美鉴赏力在对象方面得到了肯定。每一次这样的肯定，都使主体的审美鉴赏力得到新的发展和提高，这就意味着创造了一个新的了解艺术而且能够欣赏美的公众。正如意大利哲学家、美学家克罗齐所说：“要了解但丁，我们就必须把自己提高到但丁的水平”^①。可见，审美鉴赏力从本质上说，就是一种形象思维的能力。它只能通过鉴赏形象思维的产物——艺术品来培养和

注①转引自朱光潜《西方美学史》下卷，人民文学出版社，1980年，第636页。

提高，正如要发展和锻炼理论思维的能力，就必须通过学习同一种思维的产物——哲学一样。

人的审美活动固然应当把最集中、最强烈、最充分地表现和满足审美要求的艺术品作为审美对象，但人的审美活动不能仅仅局限于鉴赏艺术。事实上，人的审美领域十分广阔，除艺术美外，还有自然美和社会美的各个方面。这就是生活审美的内容。生活审美研究社会的人对生活审美活动的特点和规律。如人的内在人格美，外在的言行、仪表、风度的美，饮食起居、爱情、旅游、观赏自然风光、文化娱乐等等。人应该把美带到生活的一切领域，美化自己的生活，这正是生活审美的意义。

综上所述，艺术审美与生活审美既是人类社会发展的需要，也是社会的人对客观世界的一种普遍关系。为此，人们就应该对这种关系进行研究，认识与掌握其规律与特点。处理好这种关系，以加强社会主义精神文明建设，培养高尚完美的一代新人，推进社会向前发展，这也是美学研究的最终目的。

二

艺术审美与生活审美的研究对象为艺术审美与生活审美活动的特点及其规律。

艺术审美主要指艺术鉴赏者的审美活动的特点及其规律。现代美学理论和文艺理论的研究证明，创作离不开鉴赏，作品的存在是由于鉴赏者的存在。没有群众的鉴赏，作品产生社会作用的可能性就不能转化为现实性，作品的价值也就形存实亡。古今中外的许多优秀文艺作品得以发挥巨大

的社会作用，其主要原因之一就在于它得到了广大群众的鉴赏和喜爱。因此，艺术创作要充分发挥和显示其社会效果，有赖于鉴赏者积极的反馈作用。一件艺术品，必须是艺术家与鉴赏者双方的审美实践都充分发挥了能动作用，才能使其蕴藏的艺术魅力得以展现而激动人心。可见，艺术家与广大鉴赏者必须建立一种互相关联的审美关系。这种互相关联的审美关系，彼此影响，交叉振荡，象但丁《神曲》中的女神贝阿特丽采那样，把人们引向无限丰富的美（也包括丑）的世界，表现了但丁追求最高真理的精神和关怀人类命运的热情。在这个神奇斑斓的世界里，人们留连忘返，备尝甘苦，心旷神怡，获得生活情趣，感知生活底蕴。

生活审美主要指人们在社会实际生活里的审美活动的特点及其规律。美学研究面向实际生活，拓宽了美学研究的领域，增强了美学的生命力。美学与社会生活相结合，已形成不少新的美学学科。如生活美学、广告美学、商品美学、景观美学等。在日常生活中，人们有很多美学问题，现在也进入美学研究领域。生活审美所要研究的就是人对生活（自然与社会）的审美活动及其规律，研究人对未经改造的自然美和经过改造的自然美的审美活动的特点及其规律，研究人对社会美，特别是对人的精神文明建设，人的衣、食、住、行，工作和闲暇，社交与旅游等日常生活中非常广阔、丰富多彩的审美活动的特点及其规律。上述关于生活审美的研究，对人的文化素质的提高，崇高精神境界的培养，高尚情操的潜移默化，优雅风度仪表的形成等等均有十分实际的意义和作用。

上述两方面的研究对象，与人的实际生活密切相关，也是加强人的社会主义精神文明建设的一项重要工作。人们研究美学，其最终目的，是要培养完美的人，实现人类的美好