

走向实用的美学

ZOU XIANG

SHI YONG DE

MEI XUE

于培杰 许临星 主编

山东教育出版社

B 9
45

走向实用的美学

于培杰 许临星 主编

山东教育出版社

1991年·济南

鲁新登字2号

走向实用的美学

于培杰 许临星 主编

*

山东教育出版社出版

(济南经九路胜利大街)

山东省新华书店发行 山东新华印刷厂印刷

*

850×1168毫米32开本 13.625印张 260千字

1992年2月第1版 1992年2月第1次印刷

印数1—1,000

ISBN 7—5328—1306—1/J·20

定价 4.50 元

编写人员名单

主 编 于培杰 许临星

副主编 陆万胜 鞠世山

谢明德 芮必峰

撰稿人 (以下按姓氏笔画为序)

于培杰 许临星 齐鲁滨

刘恩贵 陆万胜 沙 金

芮必峰 陈官增 曹启昌

谢明德 鞠世山

LQ96/17

前 言

曾经风靡全国的美学热，近两年似乎有些降温了，原因自然有种种，但其一，美学正在悄无声息地从理论形态流渗到实践领域，人们开始在更高的层次上自觉地遵循着美的规律（美学原理）去创造着生活和艺术。这一倾向虽不象美学热时期那样声势浩大，却显得更扎实，更广泛，更为众多的人们所关注，也更要求给人们带来实际的价值。

理论的种子一旦吸收了实践土壤中的养料和水分，就会迅速地萌生、发育、长出茂盛的枝叶。

于是，实用美学的地位日益突出了。看来，“美学热”并未真正降温，它正在扩大着自己的视野，延伸着自己的足迹。

那么，什么是实用美学呢？

我们认为，实用美学就是研究理论美学在各个实践领域中的具体运用的科学，或者说它是研究将具体实践活动上升到美学高度的科学。因此，实用美学既是美学理论的实践化，又是实践活动的美学化。

实用美学与一般的理论美学不同。理论美学立足于宏观，考察人对现实的审美关系，着重讨论美的本质一类重大课题，带有浓厚的思辨色彩；实用美学则不然，它立足于微观，深入具象世界，分析各具体实践领域中的审美现象及其规律，故带有显著的经验痕迹。然而，实用美学又不是一门技术性的学

问，比如，它指导人们如何讲究服饰美，却不教人缝纫和裁剪方面的技术；它分析音乐艺术的美学特征，却不传授演唱法或演奏法之类。它的目的毕竟是要将人们从理论引向生活实践，而不是引向操作。

我们将实用美学的研究内容划分为现实美学和艺术美学两大部类。在现实美学中，除对社会美、自然美作总体考察外，还要具体研究科技美、企管美、交际美、爱情美、人体美、服饰美、环境美、美育、形式美等方面的问题；在艺术美学中，研究艺术的总体审美规律，同时分门别类地探讨音乐美、舞蹈美、绘画美、摄影美、书法美、雕塑美、建筑工艺美、文学美、戏剧美、电影美、艺术形式美等各自的特质。这种罗列显然远远没有穷尽实用美学的全部内容，本书只能择其要而举之。

本书对于每一部门的美学，除着重论说该领域的审美本质特征外，尽量选取人们经常碰到而且普遍关心的题目加以讨论，以期使读者有一些实际收益，有话则长，无话则短，而不滞留于什么研究范围、目的、任务、方法、意义之类的教材式的铺陈，尽量避免八股腔；另一方面，也顾及总体框架的大致完整、合理和统一，对具体问题的分析，则力求上升到一定的理论高度，捕捉带有一定普遍性的审美规律，以启发读者推近及远，举一反三，避免在现象中爬行。

实用美学是一门新兴的美学学科，本书似乎在做着幼稚学步的表演；实用美学又是一门几乎包罗万象的科学，本书又显然暴露出志大才疏的缺憾。由于作者水平的限制，书中谬误在所难免，谨请专家同行指点匡正。

于培杰 许临星

一九九〇年十二月

目 录

第一编 现实美学

- 一 社会美..... 3
 社会美的领域·社会美的特征·怎样理解“社会美以内容胜”? 人的内在美·人的外在美·社会的崇高·社会的优美·社会的丑·社会的滑稽
- 二 自然美..... 19
 自然美的产生·自然美的领域·自然美的特征·怎样理解“自然美以形式胜”? 未经人类加工改造过的自然美·自然的崇高·自然的优美·自然的丑·自然的滑稽
- 三 科技美..... 32
 科学也有美·科学美的特点·想象与科学美的创造·技术美学的兴起与发展·包豪斯·工业生产的条件之美·工业产品之美·书籍装帧
- 四 企管美..... 47
 从泰勒制说起·决策·组织·激励·控制·公共关系·销售服务环节中的审美因素
- 五 交际美..... 62
 交际活动的重要意义·友谊的获得·社交活动的礼节·注意“小节”·个人微观空间·不利于交往的主观因素

六 爱情美.....73

爱情的基本特征·爱情与性欲·“柏拉图式”的爱情·爱情的专一性·所谓“贞操”观念·当代我国女性心目中的理想男性·当代我国男性心目中的理想女性·爱情与婚姻的关系·长久地保持夫妻关系的和谐·已婚者与异性朋友·所谓“第三者”

七 人体美.....94

人体美的生成与讴歌·人体美与心灵美·人体美的发展历程·健美运动·人体美的创造原则·人体的比例关系·通过后天努力使个子长高·胖人减肥·皮肤的护养·面部化妆步骤·根据自己的条件进行化妆·头发的护理·发型处理

八 服饰美..... 119

服饰美与人体美·服装美的要素·服装的实用功能与审美功能·服饰与遮羞·体型、肤色与服饰·脸型、肩型与服饰·性别、年龄与服饰·服饰的时尚性

九 环境美..... 134

美化居室环境·美化城市环境·美化农村环境·世界范围内环境美的危机·保护和创造太空环境

十 美育..... 144

美育的由来与发展·美育的特点·美育的内容·美育实施途径·胎教·身教·根据年龄进行审美教育

十一 形式美..... 157

形式美的含义·形式美的产生·色彩·线条·齐一·对称·平衡·比例·节奏

第二编 艺术美学

一 总论..... 175

艺术的本质·艺术美与现实美的辩证关系·艺术的假定性·艺术作品的内容·艺术作品的形式·典型与意境·情节的展开原则·艺术创作过程·形象思维·灵感·艺术风格·艺术流派·现代主义·艺术的崇高、优美和滑稽·欣赏的主观条件·出入法与距离说·艺术欣赏的感情层次·艺术通感心理·“一千个读者就有一千个哈姆雷特”·艺术批评的标准·艺术批评诸项标准的关系·艺术分类的原则·表现性艺术与再现性艺术·时间艺术、空间艺术与时空艺术·表演艺术、造型艺术、语言艺术与综合艺术·各门类艺术之间的联系

二 音乐美..... 225

音乐的审美特征·音乐的基本要素·怎样理解“音乐形象”这一概念?为什么说音乐“在模仿艺术的行列中占最后的地位”?广阔的想象天地·“大音希声”·“声无哀乐”论·音乐对其它艺术的“侵入”·音乐的分类·西方传统音乐与中国民族音乐之比较

三 舞蹈美..... 244

舞蹈的审美特征·舞蹈的基本要素·从再现走向表现·长话短说与短话长说·舞蹈的分类·西方古典芭蕾与中国传统舞蹈之比较

四 绘画美..... 254

绘画的审美特征·透视·选择“最佳顷刻”·“传神写照”、“澄怀味象”、“气韵生动”·绘画的分类·插图艺术·传统西方油画与中国画之比较

五 摄影美..... 267

摄影的审美特征·摄影的表现手段·摄影与绘画的关系

六 书法美..... 272

书法的审美特征·书法的基本要素·各种书体的审美特征·书法的“动感”与绘画的“动感”

七 雕塑美..... 279

雕塑的审美特征·雕塑的亲近感·雕塑的寓意性·雕塑的质地感·雕塑的分类

八 建筑工艺美..... 289

建筑的审美特征·建筑空间·建筑与材料·建筑与环境·工艺的审美特征

九 文学美..... 297

文学的审美特征·“言不尽意”·文学的分类·诗歌的特征·小说的特征·散文的特征·文学对其它艺术的“侵入”

十 戏剧美..... 310

戏剧的审美特征·“三一律”·开放式结构和锁闭式结构·戏剧语言·戏剧的分类·悲剧·喜剧·世界三大戏剧表演体系·观众也是戏剧演出的参与者

十一 电影美..... 330

电影的审美特征·自由的艺术时空·蒙太奇的主要类型·电影的结构方式·电影的分类·技术主义与写实主义

十二 艺术形式美..... 343

艺术形式美的含义·艺术的媒介形式·色彩·线条·声音·齐一·对称·回环·平衡·比例·节奏

第 一 编

现 实 美 学

一 社会美

社会美的领域

社会美是指顺应历史发展规律、符合人类生存与发展目的的实践主体、实践行为、实践环境以及实践成果的美。

先看实践主体之美。社会是由人组成的，人是社会美的主要体现者，凡是符合真（社会的规律性）、善（社会的目的性）的阶级、阶层、社会集团或个人都创造着社会之美。他们的社会理想、阶级立场、道德观念等等构成了人之美的内容，他们的仪表、举止、言谈、服饰等等，构成了人之美的形式。实践主体之美在任何历史时期都由某一范围的社会群体体现，同时也必然有一批领袖人物和先进人物，他们不仅实现着自我，也代表着特定的社会群体，因而他们的形象常被视为实践主体之美的典范。

再看实践行为之美。实践行为是由实践主体完成的，也是通过具体行为，实践主体之美才能被确认。实践行为主要包括生产斗争和社会斗争两大领域。生产斗争虽然是对自然的征服，但人类的生产本质上属于一种社会性生产。生产劳动是人类最基本的实践活动，这一活动是人的本质力量的动态显示，其本身就是美的。但在私有制条件下，生产劳动在不同的

历史阶段都出现了异化的现象，劳动创造了大量的财富，劳动者却被剥夺了享受自己的劳动成果的权利，“异化劳动把自我活动，即自由活动，降低到成为一种手段，它也就把人的物种生活变成维持人的肉体存在的一种手段了。”（马克思语）这种劳动不是自愿的而是被迫的，因此是一种“自我丧失”，而不是自我获得。异化劳动的创造物可能是美的，但它本身却是不美的。共产主义社会，异化劳动消除，生产行为将成为现实美中极广阔的领域。实践行为的另一方面是社会斗争，它在以往的历史中大致包括阶级斗争和民族斗争两个方面。一般地讲，代表新的生产关系的社会力量所进行的斗争是进步的，为民族利益而抗击侵略者的斗争是正义的，二者都属于美的实践行为。在漫长的封建社会中，农民虽然不代表新的生产关系，但他们的斗争打击了地主阶级的腐朽统治，逼迫统治者采取所谓“让步政策”，从而使生产得到相应的发展，因此农民运动也是美的实践行为。

实践环境包括精神环境和物质环境。精神环境指个体或小群体所面对的社会整体风尚，积极进取、乐观向上、民主自由、思想解放是激发实践行为的动力，因而是美的；而消极愚昧、自暴自弃、专制保守、思想禁锢则必然干扰阻碍人们的实践活动，因而是丑的。物质环境指一切人为的物质条件，即包括劳动条件在内的一切物质财富（地理、气候等条件不属于社会美的研究范围）。一般地讲，物质资料的丰富为实践行为提供良好的条件，而物质的贫乏则给实践行为带来较大的困难。

实践成果包括社会改造成果和劳动产品两方面。社会斗争的目的是使社会在制度上发生革命或有所改进。当资产阶级推翻封建统治时，共和制度就是这一斗争的成果；当中国人民推

翻半殖民地半封建的旧中国时，社会主义的新中国就是这场革命的成果。新制度建立后，还有待于完善化和合理化，更为完善与合理的社会同样也是社会实践成果。判断实践成果之美应当如同列宁所说，“不是根据历史活动家没有提供现代所要求的東西，而是根据他们比他们的前辈提供了新的东西。”社会被改造之后，如果生产力较前一时期有所发展，人在更大的程度上获得了自由，那么这一社会实践成果是美的，反之则不美，甚至是丑的。作为实践成果另一方面的劳动产品，其美的素质除实用价值以外，主要表现在外部形式方面，它的色泽、形体等都应当“按照美的规律来建造”（马克思语），以获得赏心悦目的效果。

社会美的特征

社会美主要有以下三个方面的特征。

第一个特征是时代性。社会是不断发展，不断前进的，不但生产关系、社会制度存在着新旧更替的情况，而且同一制度下，政治、经济、文化、风尚等方面的状况也会呈现出阶段性的变化，因此，推动社会前进的新生力量不断涌现，同一社会力量也不断显示出新的风采，这就不可避免地使社会美具有鲜明的时代内容。中国奴隶社会展现的是如火如荼的恢宏之美，封建社会以集中、博大、繁荣的阳刚之美出现在它的鼎盛时期，近代社会，无数仁人志士为拯救祖国、唤醒民众而奔走呼号，其形象是崇高的，无产阶级则以全新的姿态登上历史舞台，率领广大人民谱写下新民主主义和社会主义的壮美诗章。同是封建社会，审美风格也不一样，汉代的粗犷壮阔，魏晋的

清峻通脱，唐代的开明辉煌，不一而足。尽管社会美具有一定的历史继承性，但在严格意义上却是从不重复的，每一时代的美都独具个性。

社会美的第二个特征是直接的实践性。诚然，自然美的产生也是人类长期生产实践的结果，正是由于实践，自然界才打下人的意志的印记，“自在”的自然变成了“为人”的自然，但自然美中有些领域（未经人类直接加工改造的对象如日月星辰、雾露霜雪等）与实践的关系毕竟是间接的。社会美则不然，它从本质上讲是人为美，是人直接创造的，工具美、产品美、服饰美、环境美等是人类实践的结果，而生产行为之美、革命斗争之美、科学艺术行为之美、道德行为之美、交往活动之美、经营管理之美、爱情婚姻之美等等，则是实践活动本身。如果说“非物化劳动的自然美”是存在的，那么“非物化劳动的社会美”却不存在。

社会美的第三个特征是内容的确定性。前面说过，凡是推动社会前进的力量和行为都是美的，反之则是丑的。就是说，社会作用（效果）乃是检验美丑的标准。仅就精神领域而论，勤劳勇敢的传统品质、战天斗地的英雄气概、爱国主义的民族气节、秉公无私的刚正品格等等都是美的，而轻视劳动的剥削阶级观念、奢侈淫靡的享乐主义、玩世不恭的处世态度、拜金拜权的利己思想等等都是丑的。只要我们站在辩证唯物主义与历史唯物主义的立场上，那么这个标准就是确定的、明朗的。应当注意的是，社会美内容的确定性，并不能否定它在具体成员身上的复杂表现。恩格斯曾这样评价歌德：“歌德有时候是非常伟大的，有时候是渺小的；他有时候是反抗的、嘲笑的、蔑视世界的天才，有时候是谨小慎微的、事事知足的、胸襟狭

隘的小市民。”列宁也谈到托尔斯泰世界观中所存在的矛盾。但这种情况只能说明社会的美与丑同时存在在同一个人身上，从内容上看，无论是心灵的，还是行为的，其性质仍是确定的。

怎样理解“社会美以内容胜”？

社会内容之美，就其本质来说，是指社会的合规律性与合目的性，是真与善的统一。某种社会力量，如果它顺应历史进程，合乎人类生存与发展的目的，那么它就是美的，反之，则是丑的。因此，在任何社会中，处于上升时期、代表着新的生产关系的社会力量总是塑造着自身美的形象。处于鼎盛时期的社会力量，其形象同样是美的。然而，任何一种社会力量，都存在着已经越过鼎盛时期而走向没落、却没有完全失去合理性的阶段，其善恶美丑就表现得较为复杂，比如封建制度极盛时期之后，虽然已暴露其实质的腐朽性，但在纷乱割据的局面中，中央集权式的王权“乃是一种进步因素，这是显而易见的，王权是混乱中的秩序的代表，和分化为变乱的藩属国相反，它是正在形成中的民族的代表”。（马克思语）因此，王权与封建割据相比，能显示出一定的社会美。我国清王朝处于封建社会的没落阶段，但史学界仍把“康乾”时期称为“盛世”。此外，还有一个复杂的问题，那就是如何看待统治阶级镇压下层人民斗争的现象。一般地说，这种镇压行为是应当予以否定的，但与王权平息藩镇叛乱相似，当统治力量代表着一定的秩序时，它对农民起义的镇压也可能在客观上具有某些积极意义。郭沫若曾经指出：曹操镇压黄巾起义是有进步性的，因为他有能力统一、