

进入美的世界

铁原 著

B83

5+1

杨铁原 著

湖北人民出版社

——艺术欣赏漫谈——

如何进入美的世界

S0512137

2510

如何进入美的世界

杨铁原 著

湖北人民出版社出版·发行 新华书店湖北发行所经销

钟祥县印刷厂印刷

787×930毫米32开本 5.25印张 2插页 8.3万字

1990年9月第1版 1990年9月第1次印刷

印数：1——3 011

ISBN7-216-00610-0
B·56 定价：1.95元

目 录

走进审美的乐园

——谈审美能力与创造力的共生性 1

把自己提升到但丁的水平

——谈审美能力的可塑性 11

✓ 认知与体验

——谈审美鉴赏的两种基本类型 20

《土耳其宫女》的魅力

——谈审美的逻辑 30

海伦夫人有多美

——谈欣赏者的再创造 39

✓ 设身处地 运思入微

——谈审美体验 47

✓ 《斜躺着的女人》之谜

——谈欣赏者的心理组织能力 57

✓ 作者得于心，览者会以意

——谈审美感受的自足性 66

DN34/09

理性的情趣	
——谈审美鉴赏意识	79
从盲人摸象说起	
——谈把握作品的整体美	90
传神写照，正在阿堵	
——谈捕捉作品的细节美	99
“说不尽的莎士比亚”	
——谈艺术的多义性	110
“丑得如此精美”	
——谈艺术丑欣赏	119
观千剑而后识器	
——谈欣赏的量与质	131
操千曲而后晓声	
——谈略识创作的艰辛	140
学一点美学理论和艺术史知识	
——谈增强审美分析能力	147
用艺术美的光辉镀亮生活	
——代结束语	159

走进审美的乐园

谈审美能力与创造力的 共生性

一提到审美活动，人们马上会生出种种愉快的回忆和联想：影剧院里，与剧中人休戚与共的观赏；音乐厅内，心随乐曲旋律驰骋跌宕的愉悦；深夜，在柔和的台灯灯光下吟咏一首小诗时，内心那种不可言说的喜悦；晚秋，漫步枫叶如染的山阴小道时，那一声鸟鸣唤起的幽思；假日，身着时装走在街头，路人投来赞赏的目光时，内心那隐隐的得意和自豪……可以说，每个人都或多或少有过审美体验，程度不同地感受过审美过程中那特有的愉悦。

然而，也有人认为，吟诗赏画，踏青郊游，虽然是一件十分惬意的事，但对大多数人来说，这半

竟只是一种茶余饭后的消遣，有它不多，无它不少。有人甚至认为，在生活节奏日益加快的现代社会，只有那些胸无大志，终日无所事事的人，才会迷恋于这些活动，一个富于进取精神和事业心的人，是不应当把时间浪费在这些玩乐之事上面的。

事情真是如此吗？且让我们听一听那些为人类作出了巨大贡献的伟人们对美的理解和感受吧！

现代物理学的开创者爱因斯坦是世所公认的本世纪最杰出的科学家，然而他并不象某些文学作品中所描写的科学家那样，终日不是读书，便是在实验室埋头工作。恰恰相反，这位天才的科学家有着多方面的爱好和才能，对艺术也挺在行。他拉得一手好提琴，弹得一手好钢琴，曾自称，他在科学上的见解并不比他的钢琴弹得更高明。除了音乐，爱因斯坦还酷爱文学。他曾说过：“陀斯妥也夫斯基（俄罗斯文学家）给予我的东西比任何科学家给予我的都要多，比高斯（著名的数学家）还多！”事实上，爱因斯坦的确常常从艺术美的宝库里汲取科学创造的情感动力和灵感。据说，他在研究广义相对论原理的时候，便是一边弹钢琴，一边思索，思考成熟以后，他才离开钢琴，走进工作室。

著名生物学家达尔文年轻时对密尔顿·拜伦、华尔华兹、莎士比亚都十分入迷，对绘画、音乐也

很感兴趣。他在自传中曾满怀感慨地说：“假如我能够从头再活一次，我一定要给自己规定这样一条原则：一星期之内，一定要抽出一定的时间去读诗和听音乐。”

革命导师在紧张的工作之余，也常常徜徉于美的王国。据拉法格回忆，马克思每年总要重读一遍古希腊悲剧作家埃斯库罗斯的希腊原文作品，他能背诵海涅和歌德的许多诗句，对莎士比亚更为热爱，连莎士比亚戏剧中最不惹人注意的人物都很熟悉。列宁也爱好文学和音乐，他在听了贝多芬的《热情奏鸣曲》后曾说：“我不知道还有比《热情奏鸣曲》更好的东西，我愿每天都听一听。这是绝妙的，人间所没有的音乐，我总带着也许是幼稚的夸耀想：人能够创造怎样的奇迹啊！”

这些伟人们对于美是如此的倾心热爱，而他们奉献给人类社会的精神财富又是那么辉煌耀目，这一事实清楚地说明，审美活动决不是时间和精力的无益损耗，而是生活中一项不可缺少的重要内容。人们完全有理由推测，人的审美能力与创造力之间存在着一种互相促进的共生关系。

二

那么，人们通过审美活动究竟能够获得怎样的

益处呢？

也许有人会回答说，审美活动能调节人们的精神生活，使生活更加丰富多彩，工作起来更加精力充沛，效率更高。

不错，紧张地工作、学习之后，看看电影，听听音乐，读一点文学作品，的确能使人心神一爽；较之那种忙公务、做家务、钻业务的“三部曲”式的生活，在生活中插以审美活动，也的确使人更充分地享受到生活的乐趣。但是这样来理解审美活动的意义还只是一种消极的理解。审美活动决不只是一种休息的方式或生活的一种点缀，因为听一支乐曲、读一首诗、或者到公园观赏一次菊展，毕竟与甩几手扑克、打几拍羽毛球和睡一个午觉不同，它除了能帮助人们从紧张的工作、学习中解脱出来，还能给人一种精神上的滋养，使一个人的知识更丰富，眼界更开阔，情操更高尚，性格更完美。一句话，健康有益的审美活动能大大提高人的自身价值。

对于漫长的历史和广阔无垠的世界来说，一个人的生命和活动范围也真是太短促，太狭小了，幸而凭借实践活动以及人所特有的思维、想象、推理等心理能力，生活中的每一个人都拥有一个比自己直接经历的时空更为深远广大，并不断得到拓展的

“内在宇宙”，人生才变得充实和富于乐观精神。而在人的“内宇宙”的拓展过程中，审美活动又有着巨大的不可替代的作用。在美的欣赏和创造中，一切坚固的时空框架都解体了，人们可以在时间的长河中溯流而上，与古代的圣贤抵掌而谈，结为知音；也可以超越地理的限制，流连忘返于迷人的异城风情；还可以幻化为行云流水，草木虫鱼；著名作家乔治·桑在《印象和回忆》中有一段描述自己审美经验的绝妙文字：

我有时逃开我自己，俨然变成一棵植物，我觉得自己是草，是飞马，是树顶，是云，是流水，是天地相接的那一条地平线，觉得自己是这种颜色或那种形体，瞬息万变，去来无碍，时而走，时而飞，时而潜，时而露，向着太阳开花，或栖在叶背安眠。天鹅飞升时我也飞升，蜥蜴跳跃时我也跳跃，萤火和星光闪耀时我也闪耀。总之，我所相息的天地仿佛全是由我自己伸张出来的。

这真是一个令人流连忘返的极乐世界。在它面前，尘俗的烦嚣和抑郁都消失得无影无踪。

当然，在这种精骛八极，神游四方的活动中，

人们得到的不只是涉新猎异的愉悦。因为真、善、美三者从来就是互相联系，密不可分的，审美活动，同时也就是求真、向善的活动。

试以艺术欣赏这一最为常见的审美方式为例。我们知道，艺术世界不管怎样的奇妙瑰丽，总是对社会生活的反映。因而一件优秀的艺术作品总是在给人以精神享受的同时，还能使人更加深刻地认识和理解社会人生，直至把握到社会生活的某些本质方面。当我们为托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》中的女主人公一掬同情之泪时，那泪水中便包含了对旧俄罗斯虚伪、自私、残酷的“上流社会”丑恶本质的憎恶；当我们看影片《芙蓉镇》，为秦书田、胡玉音沉冤昭雪，夫妻重逢而悲喜交加时，实际上也是对“十年内乱”和自身经历的反思和咀嚼。

艺术欣赏不仅能加深入们对社会人生的本质认识，而且还能给人以丰富的社会知识。恩格斯在给女作家玛·哈克奈斯的信中，高度评价了巴尔卡克的巨著《人间喜剧》。他说：“我从这里，甚至在经济细节方面（如革命以后动产和不动产的重新分配）所学到的东西，也要比从当时所有职业的历史学家、经济学家和统计学家那里学到的全部东西还要多。”据说，现在日本的一些企业都规定，所属的管理人员必须通读我国古典小说《三国演义》。

因为从《三国演义》描写的那些用兵打仗的心计谋略中，可以领悟某些经营管理方面的诀窍。抱着如此强烈的功利目的来读《三国》，也许已经不是纯然的审美欣赏了，但它也表明，文艺欣赏的确能丰富人们的知识。事实上，只要我们检视一下自己拥有的历史、地理等方面的知识，便可以发现，那些活生生的印象和直观知识，很大一部分都是平时看电影、戏剧，读文学作品时得来的。

认识活动也就是求真，即追求真理的活动，对真理的认识和把握，往往能激起人们为真理而献身的巨大热情。文艺作品饱含了作者的思想情感，渗透了作者对生活现象的评价，在审美欣赏过程中，作者的情感态度常在不知不觉间传达给了欣赏者，因而健康的审美活动，必然能引人向上，促人向善。在民主革命时期，许多热血青年就是在革命文艺作品的感召下，投身革命队伍的。现在的中年人也大都能回忆起五六十年代，《钢铁是怎样炼成的》、《红岩》等文学作品曾激起了怎样的革命热情。在80年代初，某大学曾就“哪本书对你的人生抉择影响最大？”作了调查，结果，大多数同学列举的都是文学作品。可见审美活动在帮助人们树立远大理想和正确的人生观方面，起了十分重要的作用。正如古希腊哲学家柏拉图所说的，有着良好审美修

养的人“一看到美的东西，他就会赞美它们，很快乐地把它们吸收到心灵里，作为滋养，因此自己的性格也变到高尚优美。”

对自然美的欣赏，同样也是一种求真向善的活动。面对大自然那鬼斧神工般的杰作，激动之余我们常常会情不自禁地去探求它们的成因，从而获得许多地理、地质学等方面的自然科学知识；那些名人题赠和优美动人的传说，又能给我们许多文学、历史等社会科学知识；绚丽多姿的祖国河山，还能在我们内心激起强烈的民族自豪感和爱国主义精神。这样，大自然便以它特有的魅力给我们的心灵以陶冶和滋养，使我们的性格“变得高尚优美”。

三

审美活动不单能促人求真向善，提高人的认识能力和道德水平，而且还能从整体上提高人对世界的把握和控制能力。

审美活动虽然不象某项生产实践活动，不能直接创造出物质财富，但它却能训练和培养人的各种主观能力，并最终使人的创造力得到充分释放。正如西方哲学家马尔库斯所指出的“艺术不能直接变革世界，但它可以为变更那些可能变革世界的男人和女人的内驱力作出贡献。”

在审美欣赏活动中，新颖的形式和新鲜的内容是审美愉悦的重要来源。干部一腔，陈腐不堪的作品，总是让人“倒胃口”，而新颖奇特的艺术品，则能使人发出由衷地惊赞，兴奋不已。在一定的意义上可以说，审美欣赏就是一种求新猎异的活动。歌德曾说：“人每发现一个新的事物，就意味着在自我中诞生了一个新的器官。”在审美活动中，人的刻意求新的意识得到强化，并逐渐转化，积淀成为一种敏于发现，勇于创新的心理能力。这样一种心理能力与人的创造力的密切关系，是不言而喻的。

审美活动又是一种诉诸想象力的活动。在审美欣赏过程中，人能突破客观世界的种种限制，上天入地，神游八方，从而极大地丰富自己的想象力。而丰富的想象力又与人的创造力密切相关。正如一位美国现代数学家所说的：“在数学中，也正如在各种体裁的诗歌中一样，读者从素质上必须是一个富有想象力的人。”

形象思维被认为是艺术家特有的思维方式，高尔基曾不无自豪地说道：“动物学者在研究牡羊的时候，没有必要把自己想象为牡羊，但是文学家在描写吝啬汉的时候，虽然不吝惜东西的人，也必须把自己想象作吝啬汉；描写贪欲的时候，虽然不贪

欲，也必须感到自己是个贪欲的人；虽然意志薄弱，也必须带着确信来描写意志坚强的人。”

然而无独有偶，一些科学家也谈到形象思维对科学研究的重要性。如物理学家法拉第曾说，在电子学研究时“我在电解质的基础上，将原子的活动作为一种形象浮现在自己的头脑里。”爱因斯坦则说得更明白：“在考虑研究的课题时，应当扩大形象思维，把自己看成是一个思考的对象。如果思考的对象是分子的话，那自己就是分子，如果是光子的话，自己也就是光子。只有这样，才能使头脑中模糊不清的问题得到清晰的答案，并取得新的发现。”连形象思维这种被认为是最典型的审美思维，也与科学创造活动有着如此密切的关系，可见那种将审美活动与人的创造力对立起来的观点，是站不住脚的。

……明白了这些，那些埋头于工作和学习，拼力抵御美的诱惑的人，满可以放下手上的书本、烧杯或其他工具，坦然地走进审美的乐园！

把自己提升到但丁的水平

——谈审美能力的可塑性

很多人都听说过伯牙弹琴遇知音的故事。相传伯牙是楚国一位高明的琴师。有一次，他在江边弹琴消遣，一位名叫钟子期的樵夫在旁边听。当弹琴的伯牙心中想到高山时，钟子期情不自禁地赞叹道：“美哉，巍巍乎若泰山！”当伯牙心中想到流水时，钟子期又脱口称赞道：“美哉，荡荡乎若江河！”伯牙大为惊异。经一番交谈，两人结为知音挚友。

千百年来，这一段“高山流水”的佳话之所以流传不衰，固然是因为人们对这种心心相印的友谊境界的推崇，同时也出于人们对钟子期的这种精妙的艺术鉴赏力的景慕。

的确，生活中并不是每个人都能发现闪烁在自

己身边的美的光辉，更不用说对美的感受和领悟达到与人心神契合的境界了。贝多芬的一首《月光奏鸣曲》或凡高的一幅《向日葵》，可以使一位有一定审美修养的欣赏者心弦震颤，热泪盈眶，但是换上一位审美修养较差的人，对其则可能无动于衷，甚至觉得不堪忍受。正如马克思所指出的：“对于不辨音律的耳朵说来，最美的音乐也毫无意义，对于它，音乐不是一个对象。”

一位审美感受力较强的人，却能从最平凡习见的事物、现象中发现美的闪光。墙壁上的累累斑痕，在一般人看来是再平凡不过的了，然而在美学家王朝闻眼里，却可以变成一幅幅情趣盎然的图画。他说：

我有一种好玩的经验，在独处的宁静的情况下，壁上的斑痕也能引起我的注视，一经凝视，斑痕幻化为生动的新奇的形象，它是平常构想不出的形象，那些舞蹈者、溜冰者，把孩子顶在头上的妇女、奇妙地扭着脖子的小鹿、放纵地跑着的马……愈看愈有趣。

点点青苔，在许多人眼中也是一无足观，然而