

美与美的建造

李朝龙 / 王伟力 / 著

贵州教育出版社

美与美 的建造

五

美与美的建造

李朝龙 王伟力 著

贵州教育出版社出版发行

(贵阳市中华北路 289 号)

贵州省侗学会印刷厂印刷

850×1168 毫米

32 开本

10.75 印张

300 千字

印数：1—2000 册

1996 年 5 月第 1 版

1996 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7-80583-762-7/G·756

定价：18.00 元

卷首寄语

爱美之心，人皆有之。

然而，美是什么？

有人认为：美是一只诱人的金苹果。它使人为之奋斗，为之拼搏，为之献身。

有人认为：美是财富。它能让贫穷者富有，卑贱者荣耀，渺小者伟大，平凡者崇高。

有人认为：美是力量。胆小者因此而勇敢，懦弱者因此而坚强，悲观厌世者因此而奋发向上，目光短浅者因此而富于理想。

有人认为：美是未来。它可以将沙漠变成绿洲，荒山改换容颜，城市不再有喧闹和污染，乡村林立着别墅和商店，人世间消灭了愚昧和落后，全世界充满了和平和友爱。

.....

虽然人们对美的追求不尽相同，各个时代的审美标准也不完全一样，但是要美不要丑，要善不要恶，却是人类社会发展的必然规律。

可以说，一个不爱美的人，绝不是奋发有为的人；一个不爱美的民族，必定是自暴自弃的民族，也就很难自立于世界。

中华民族，是一个极其爱美的民族。五千年来，她在美的追求和建造中为全人类作出过巨大贡献：从自然界的山水园林，到社会中的伦理道德；从物质生活的各种产品，到观念形态的文学艺术，无不独具风格，美不胜收，令人倾倒。今天，中华民族更

是奋发图强，大开国门，以天下为己任，正在为建设有中国特色社会主义；实现人类最美好而又最崇高的理想——共产主义社会努力拼搏，奋勇献身。

那么，美的本质是什么？人怎样才美？如何去追求美，建造美？美与美的建造充满了神奇的魅力。这本小册子如果能多少给您一点启发，我们也就感到了莫大的快慰。

目 录

一、美学研究的对象与范畴	(1)
1. 一个众说纷纭而又亟待解决的问题	(1)
2. 美学研究的根本问题是人对现实的审美关系	(3)
3. 美学研究的基本范畴是美	(5)
4. 美学研究的主要对象是艺术	(6)
二、美是什么	(10)
1. 并非无解的理论之谜.....	(10)
2. 美既不在物，也不在心；既不是物的客观属性， 也不是人的主观意识.....	(11)
3. 美是在人类社会实践中逐渐形成和发展起来的.....	(13)
4. 美来源于人的本质力量的对象化.....	(16)
5. 美是人的本质力量的感性显现.....	(21)
三、美的事物的特征	(23)
1. 事物的美只能在形象中见出.....	(23)
2. 美的事物总具有一种动人心弦的感染力.....	(27)
3. 美的事物是不断发展变化的.....	(31)
四、自然美	(35)
1. 自然美源于人类的社会实践.....	(35)
2. 合目的性平衡律是自然美的基本规律.....	(39)
3. 自然美是社会美的一种特殊表现形式.....	(42)

4. 形式美是自然美的基本特征·····	(46)
5. 自然美的欣赏·····	(49)
五、社会美 ·····	(53)
1. 社会美的根源是人的自由创造·····	(53)
2. 社会美的基础是善·····	(56)
3. 社会美的核心是人的美·····	(60)
六、艺术美 ·····	(64)
1. 艺术美植根于生活美·····	(64)
2. 艺术美来源于艺术家的创造·····	(68)
3. 艺术美的灵魂是艺术家的心灵美·····	(74)
七、悲剧 ·····	(80)
1. 一个引人入胜的美学领域·····	(80)
2. 马克思主义的悲剧观·····	(86)
3. 悲剧的美学力量·····	(90)
八、喜剧 ·····	(96)
1. 笑是喜剧最显著的审美特征·····	(96)
2. 喜剧的笑在本质上是对人的本质力量的肯定·····	(100)
3. 不同喜剧形态引发的笑其性质和特征是不同的·····	(107)
九、形式美 ·····	(110)
1. 形式美是一种相对独立的美·····	(110)
2. 形式美来源于对客观事物感受的抽象·····	(115)
3. 形式美在社会生活中的价值和意义·····	(121)
十、美感 ·····	(127)
1. 一个争论不休的老大难问题·····	(127)
2. 美感产生于人对自身本质力量的肯定·····	(130)
3. 美感是一种高级的精神的愉悦·····	(132)
4. 美感是主观直观性与客观功利性的辩证统一·····	(134)

十一、审美知觉	(139)
1. 审美知觉主要来自于视觉和听觉	(139)
2. 审美知觉是对对象的整体性把握	(144)
3. 审美知觉是一种创造性的精神活动	(147)
十二、审美想象	(153)
1. 形象性和情感性是审美想象最基本的特征	(153)
2. 简单联想是审美想象的初级形态	(157)
3. 创造性想象是审美想象的高级表现形式	(163)
十三、审美理解	(169)
1. “感性直接观照”是审美理解产生朦胧多义 的根源所在	(169)
2. 形象思维是导致审美理解朦胧多义的直接原因	(173)
3. 审美理解的朦胧多义与对象自身的特点也密 不可分	(176)
十四、审美情感	(181)
1. 审美对象的表情性是审美情感产生的客观基础	(181)
2. 审美主体的知觉、想象、理解是审美情感产 生的主观因素	(187)
3. 审美情感的性质取决于对象是否符合主体的需要	(193)
十五、审美鉴赏的差异性和共同性	(197)
1. 审美鉴赏的差异性及其产生的原因	(197)
2. 审美鉴赏的共同性及其产生的根源	(204)
3. 审美鉴赏的差异性和共同性是辩证统一的	(209)
十六、心灵美	(212)
1. 爱是心灵美的根基	(212)
2. “五爱”是心灵美的核心	(218)
3. 意志坚定是心灵美的重要标志	(224)

-
- 十七、行为美**····· (229)
1. 行为美是善与美的有机统一 ····· (229)
 2. 自尊自爱、见贤思齐是行为美的核心 ····· (231)
 3. 平等待人、忍让谦恭是行为美的中心环节 ····· (233)
 4. 知耻知羞、不好虚荣是行为美的关键所在 ····· (236)
 5. 从小做起、从我做起是行为美的坚实基础 ····· (238)
- 十八、才能美**····· (241)
1. 才能是人的本质力量的核心所在 ····· (241)
 2. 美的行为往往需要才能方可实现 ····· (243)
 3. 才能只有在实践中才可能放射出美的光辉 ····· (246)
 4. 才能的美在于善 ····· (249)
- 十九、人体美**····· (252)
1. 对于人体美的要求是人类社会实践的产物 ····· (252)
 2. 正常健康是人体美的基本特征 ····· (254)
 3. 改善遗传因素是人体美的先决条件 ····· (258)
 4. 加强体育锻炼是人体美的有力保证 ····· (259)
- 二十、服饰美**····· (262)
1. 服饰美是一个民族社会经济文化的表征 ····· (262)
 2. 合身得体是服饰美的核心内容 ····· (265)
 3. 搭配适宜是服饰美的外在形式 ····· (269)
- 二十一、语言美**····· (273)
1. 语言美是精神文明的一个显著标志 ····· (273)
 2. 语言的美来自于心灵美 ····· (276)
 3. 语义美是语言美的基础和前提 ····· (278)
 4. 语音美是语言美不可缺少的外在形式 ····· (282)
 5. 勤学苦练是语言美的有力保证 ····· (284)

二十二、性格美	(287)
1. 善是性格美的核心	(287)
2. 真诚是性格美的基础	(292)
3. 修心养性是性格美的关键	(296)

[附录]

一、接受美学述评	(301)
1. 接受美学产生的历史背景及发展概况	(301)
2. 接受美学的基本内容	(304)
3. 接受美学的历史意义	(315)
二、格式塔美学简介	(317)
1. 格式塔美学的形成和发展	(317)
2. 格式塔美学的主要观点及其意义	(319)
3. 格式塔美学的理论基础及局限	(329)
后 记	(333)

一 美学研究的对象与范畴

1. 一个众说纷纭而又 亟待解决的问题

爱美之心，人皆有之。随着社会主义物质文明和精神文明建设的发展，美学也就成了人们日益关注的学科。然而，什么是美学呢？不少人，尤其是在部分青年朋友中，由于对美学研究的对象一时未弄清楚，曾产生过一些误会。一九八一年《讽刺与幽默》第一期第三版上发表了王勉的一篇文章，题名《“美学”》，具有一定的代表性：

某市新华书店发行黑格尔的《美学》新译本，顾客排成长龙。一位穿着颇为时髦的男士，一下“插”进队伍，高举钞票，抢购了两本，分开众人而去。可叹轮到我时，书已售完。奈何！忽然，我听见这位勇士在书店门口大嚷：

“它妈的！啥子《美学》？老子上当了。讲美学的书连个插图也没有？老子以为第一章就是发型，然后就是时装，从头写到脚……”

“请转让给我吧，原价照付。”我迎过去搭讪着说。
摩登男士立即说：“让你，可以，不过要加一块钱。”

这位年轻朋友的语言、行为是不美的，但是我们能责怪他的无知吗？试想想，谁能一下将美学研究的对象说清楚？首先，各种自然现象，如一朵花，一片晚霞，一阵鸟鸣，以至日月光华、名山大川、小桥流水等等，无不可以作为我们的审美对象，无不可以引起我们的审美情感和审美评价，因此各种自然现象无不可以作为美学研究的对象。其次，人类社会生活中的各种精神现象和物质现象，大至劳动人民的高贵品质，科学上的创造发明，为四个现代化和人类的进步而忘我献身的精神，小至人的穿着打扮，饮食起居，环境布置以及各种产品的式样和包装，既能引起我们道德上的景仰，也能打动我们的审美情感，自然也应作为美学研究的对象。第三，古今中外的一切优秀的文学艺术作品，如托尔斯泰的小说，李白、杜甫的诗歌，敦煌的壁画，云岗的石窟以及人民大会堂那样庄严而宏伟的建筑，《黄河大合唱》那样高亢而雄壮的歌曲等等，它们本身就具有高度的美学意义和审美价值，更不用说美学研究的对象了。

可见，从自然到社会，从物质到精神，差不多都可以作为美学研究的对象。正因为作为美学研究的对象是如此的广阔而又丰富，如此的多样而又复杂，人们一时不清楚它究竟是怎样的一门学科，也就不言而喻了。再说，虽然美学这门学科的渊源，可以追溯到古代奴隶制社会，它的出现是与古代思想家对于美和艺术问题所作的哲学探讨联系在一起的，但是，把美学当作一门独立的学科来研究，则是1750年德国哲学家鲍姆嘉通出版《美学》第一卷以后的事。在这之前，美学有时附属于哲学，有时附属于文艺理论。在中外美学史上，当从哲学的角度出发来探讨美学问题时，一般容易把它看成是一门关于美的学科；当从文艺理论的角度

度出发来探讨美学问题时，一般又容易把它与艺术联系在一起，认为美学是一门关于艺术的学科。因此，“什么是美学？”也就成了一个众说纷纭而又亟待解决的问题。

那么，美学应是一门怎样的学科呢？

毛泽东同志在《矛盾论》中指出，科学研究的区分，是根据科学对象所具有的特殊矛盾性。因此，要科学地回答美学是怎样的一门学科，必须首先明确美学研究的对象，找出它所要研究的根本问题。

2. 美学研究的根本问题是 人对现实的审美关系

为什么说美学研究的根本问题是人对现实的审美关系呢？我们知道，人类的全部活动，都可以说是和现实发生关系的活动。我们与现实发生各种各样的关系，从而产生出对现实的各种各样的看法，形成各种各样的观点、各种各样的意识形态，然后把这些观点和意识形态加以系统的、分门别类的研究，于是就形成了各式各样的学科。譬如，我们用来写字的笔，就可以和我们发生各种各样的关系：首先，我们用它来写字，这就发生了实用关系，也就是笔的使用价值。研究笔的使用价值，以及根据使用价值研究它的交换价值，它值多少钱，这是经济学所要研究的问题。其次，笔不是天生的，它是人类劳动的产物。研究人类怎样把笔制造出来，研究在制造过程中人与笔的关系，这又是工艺学所需要研究的问题。第三，我们用笔写文章、写报告时，还有一个为谁服务、宣传什么的问题。这样，笔又与我们发生了政治关系，这是政治

学所要研究的问题。第四，笔有公家的和私人的，如果私自将公家的或别人的笔占为己有，这其中就有一个道德的问题。因此，笔又和我们发生了道德关系，而这种道德关系则是伦理学研究的问题。最后，笔的造型和外观不仅要便于使用，而且还要好看，要能引起我们审美的感受。这样，笔就与我们发生了审美关系。这一关系，就是美学要研究的问题。

天底下的任何事物，除了和我们发生实用的、工艺的、政治的、道德的等等关系之外，差不多都要和我们发生审美关系。一只饭碗，照理说能够盛饭就达到目的了，但在有饭吃的情况下，人们不仅要求能盛饭，而且还要求它美观。随着社会生产力的发展和人民生活水平的提高，人们的要求也在不断地发生变化：土饭碗不行，要用瓷饭碗；粗瓷的又不行，要用细瓷的；单是细瓷的还不够，还要讲究造型、上釉、色彩、图案花纹……总之，要它看起来能够赏心悦目，能够产生美的感受。

饭碗如此，其他物品又何尝不是如此。可见，任何事物只要和人发生关系，其中就包含有审美关系。这种审美关系不仅今天的文明社会才有，早在人类社会的初期就已经存在了。据出土文物证实，处于旧石器时代的山顶洞人，除了使用的石器已很均匀、规整外，还出现了许多“装饰品”：有钻孔的小砾石、石珠，穿孔的狐、獾和鹿的犬齿，以及穿孔的海蚶壳等。而且，所有的“装饰品”都相当精细，小砾石的装饰品是用微绿色的火成岩从两面对钻而成的，选择的砾石很周正，颇象现代妇女胸前配戴的鸡心；小石珠是用白色的石灰岩块磨成的，中间钻有小孔；穿孔的犬齿是从齿根的两侧对挖穿通齿腔而成。所有“装饰品”的穿孔，几乎都是红色，好像是由于穿带都用赤砂染过所致。可见，自人类的意识产生之时起，便和现实发生审美关系了，只是在人类社会初期，由于掌握现实的各种形式还没有明显地各自分开，所以审美关系也就没有明确地从其他各种关系中分离出来。正因为这样，

人类早期虽然有了审美观点，但还不是独立的，而是附属于或者融合在其他各种观点，如哲学观点、艺术观点、宗教观点当中。随着生产力的发展和人类社会历史的不断进步，人们愈来愈多方面地、深入地观察和研究现实，人们对于现实的审美关系也就愈来愈突出，愈来愈和其他关系明显地区别开来，从而人类的审美意识也就愈来愈和其他意识相区分，终至要求撇开其他关系而专门研究人对现实的审美关系。人类最早的美学思想，就是在这样的历史条件下诞生出来的。因此，研究人对现实的审美关系，研究从这一关系中所产生和形成起来的审美意识和审美观点，从一开始就是美学研究的根本问题。

3. 美学研究的基本范畴是美

为什么说美学研究的基本范畴是美呢？在研究人对现实的审美关系和审美观点中，无论是自然现象、社会现象或艺术现象，都必须具备“美”这个特点。如果不具备这个特点，就不可能引起我们审美的情感和审美的评价，也就不可能和我们发生审美关系。基于此，我们说美是美学研究的基本范畴。当然，人对现实的审美关系并不限于美，丑也是人对现实的审美关系之一，也是美学研究的一个范畴。然而，我们之所以研究丑，是把丑作为美的对立面来研究的，我们研究丑的目的，是为了更好地说明美。同样，悲剧性、喜剧性等虽然也是美学研究的范畴，但它们也是由于与美发生不同关系才成为美学研究的范畴的。鲁迅说：“悲剧将人生的有价值的东西毁灭给人看，喜剧将那无价值的撕破给人看。”（《坟·再论雷峰塔的倒掉》）就很好地说明了这个问题。

我们说美学研究的基本范畴是美，与把美学看作是研究美的

科学是有区别的。区别在于：前一种说法仅仅认为美是美学研究的基本范畴，而后一种说法则把美学研究笼统地确定为美。把美学研究的对象笼统地说成是美，不仅用词上同义反复，而且具体内涵也不清楚，不能告诉人们确切的内容。在现实生活中，有一些学科我们可以“顾名思义”，从而大致地知道它的研究对象，如天文学、动物学、植物学、语言学等等，分别是以天文、动物、植物、语言为其研究对象。但是，也有许多学科，就不能“顾名思义”来确定它的研究对象，否则就要闹大笑话。如政治经济学，就并非是一般研究政治经济问题的学科，而是研究人们的生产关系的发展，阐述人类社会每个阶段上支配物质资料生产和分配的规律的学科。又如，现象学是一个现代哲学流派，也不是研究一般的“现象”问题，而是研究所谓的“纯粹意识”。当然，“纯粹意识”是根本不存在的，我们这里只不过是用来说明有许多学科不能“顾名思义”而已。认为美学是研究美的学科，就有点犯了顾名思义的毛病；而将美定为美学研究的基本范畴，既避免了顾名思义的毛病，又从实际出发，揭示了美学研究的矛盾特殊性。

4. 美学研究的主要对象是艺术

虽然人对现实的审美关系是美学研究的根本问题，但是人对现实的审美关系是极其丰富而又复杂的，人类的审美意识也是极其广阔的，我们不能漫无限制漫无边际地来进行研究，而应当找出其中最典型、最本质、最能说明这一关系、最能反映出现实的美学特征和人类审美意识的特点的东西，拿来当作美学研究的对象。这东西是什么呢？它就是艺术。

为什么说艺术是美学研究的主要对象呢？这是因为：第一，美

是艺术的基本特点，只有艺术和人的关系才主要是审美关系。自然现象和社会现象可以和人发生审美关系，但主要的却不在审美关系上，例如饭碗，主要是用来盛饭的，饭碗而不能盛饭，再美，也无用。同样，汽车也是如此。汽车的造型可以非常美，但无论怎样美，汽车的主要性质和功能是运输，如果汽车不能运输，何以为汽车？反过来，艺术就不同。齐白石画的虾，徐悲鸿画的马，李可染画的牛，黄胄画的驴，既不能用来吃，也不能用来拉车、耕地、推磨，它们的特点就是美，其功能是引起人们的精神愉悦，就是其中的认识意义也好，教育意义也好，也是通过审美的感受来实现的。如我们欣赏一座大理石的雕像，绝不是欣赏大理石的坚固，更不是因为这座雕像值多少钱，而是欣赏雕塑家所雕塑出的形象的美。雕塑家虽然也会在他的雕像中表现出某种思想，蕴含着某种情感，但这些思想情感并不能以纯粹的思想的形式出现，而是通过形象的美学特征来表现，不然就会成为空洞的、没有艺术感染力的思想。因此，艺术必须是美的，如果称之为艺术而又缺乏艺术性，也就是说不美，就不可能成其为真正的艺术。正由于艺术的基本特点是美，它和人的关系又主要是审美关系，把它作为美学研究的主要对象，也就势所必然了。第二，艺术不但充分反映了现实生活中的美，而且还反映了人对现实的审美观点，因此，只有通过艺术才能更深刻的了解人对现实的审美关系。现实生活中的美就其生动性和丰富性来说，并不压于艺术美，有时甚至高过艺术美：再高明的画家也画不出满天的彩霞来。但是，现实生活中的美却是分散的、相对的，它在一定条件下是美的，在另一种条件下就不一定美。例如，一朵花，当它盛开的时候，婀娜多姿，鲜艳照人，是美的；一旦凋谢枯萎，零落成泥时，就谈不上什么美了。而且，现实生活中的花总存在着这样那样的缺点，不能充分地把花的美学特征表现出来；艺术作品却不同，它能把现实生活中分散的美集中起来，加以典型化，从而充分地反映出