



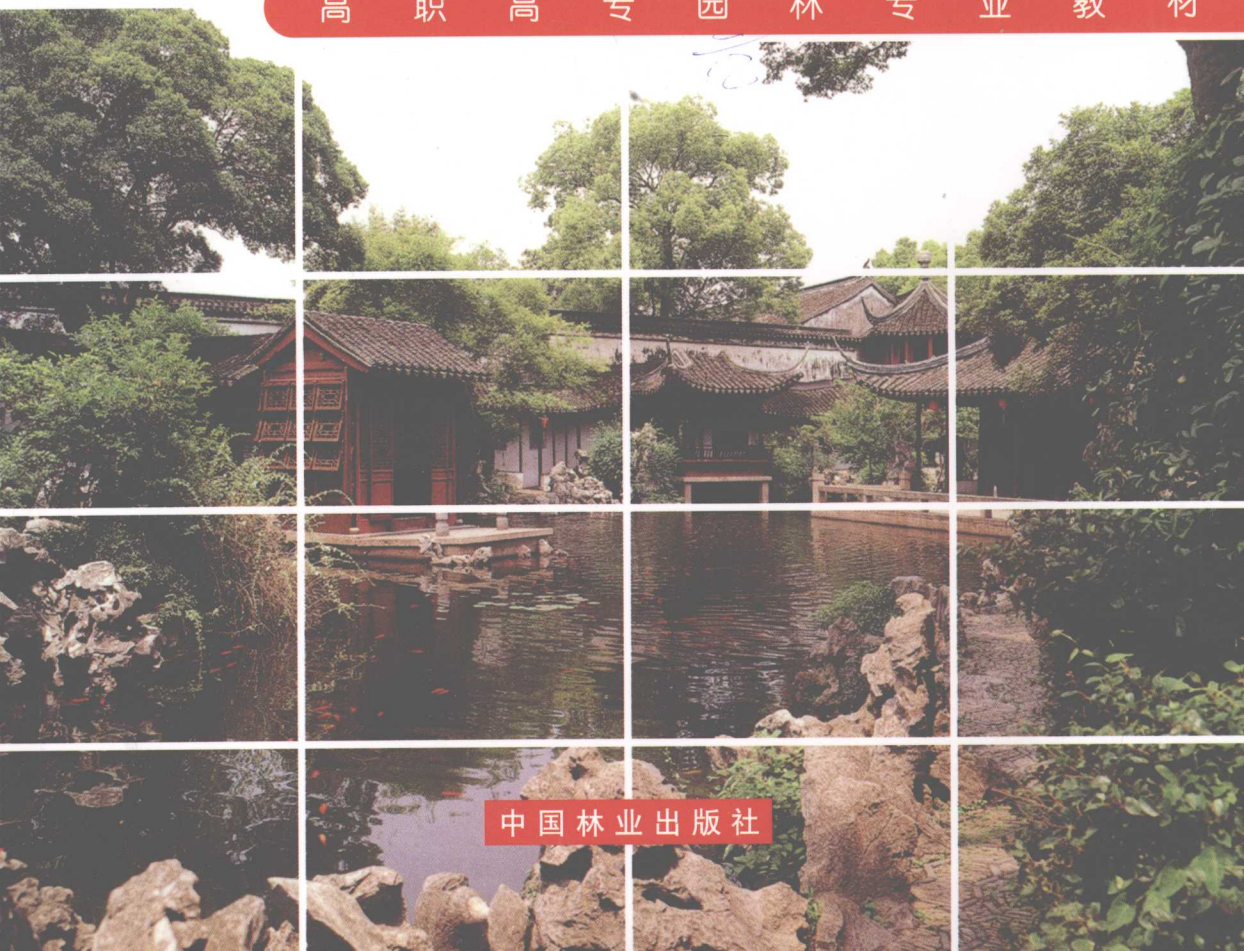
高职高专

园林美学

(第3版)

朱迎迎 李 静 主编

高 职 高 专 园 林 专 业 教 材



中国林业出版社

高职高专园林专业教材

园林美学

(第3版)

朱迎迎 李 静 主编

附录 (CIP) 目录附录图

ISBN 978-7-109-17871-1 中国林业出版社 2009年8月第1次印刷

中国林业出版社 2009年8月第1次印刷

— 47.98元

中国林业出版社 2009年8月第1次印刷

中国林业出版社 2009年8月第1次印刷

林静主编

010-66730100

010-66730100

中国林业出版社 2009年8月第1次印刷

E-mail: jing@forestry.cn (010) 66730100

http://www.cflp.com.cn

中国林业出版社

中国林业出版社

2009年8月第1次印刷

2009年8月第1次印刷

787mm x 960mm 1/16

10.2

字于18

11.2

中国林业出版社

中国林业出版社

内 容 简 介

《园林美学》(第3版)全书分6章,内容包括美学与园林美学概述、园林美及其特征、园林美的创造、园林美的鉴赏、园林管理与园林美学、园林美学的继承和发展。

本书将美学基础与园林相关专业知识相结合,以提纲挈领的方式做了编写。具有条理性强,文字简练,材料翔实,结构严谨,重点突出,深入浅出,明白易懂的特点。编写中既注重对基本理论的阐述,又结合园林实际进行分析,插图清晰,可读性强。本书既可作为高职高专园林技术、园林工程技术及相关专业的师生首选教材,也可供园林设计人员以及城市和建筑等其他环境设计专业的有关人员参考。

图书在版编目(CIP)数据

园林美学/朱迎迎,李静主编. —3版. —北京:中国林业出版社,2008.8

高职高专园林专业教材

ISBN 978-7-5038-5298-5

I. 园… II. ①朱…②李… III. 园林艺术—艺术美学—高等学校:技术学校—教材
IV. TU986.1

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第128099号

中国林业出版社·教材建设与出版管理中心

责任编辑:康红梅

电话:66181489 66170109

传真:66170109

出版发行 中国林业出版社(100009 北京市西城区德内大街刘海胡同7号)

E-mail: jiaocaipublic@163.com 电话:(010) 66184477

网 址: <http://www.cfph.com.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京地质印刷厂

版 次 2008年8月第3版

印 次 2008年8月第1次印刷

开 本 787mm×960mm 1/16

印 张 19.5

字 数 361千字

定 价 31元

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有 侵权必究

第3版前言

《园林美学》最初是上海市园林学校主编的园林绿化中等职业技术教育系列用书之一，此书于1993年4月出版。2001年，万叶主编对其进行了修订，出版了《园林美学》（第2版）。目前按照园林专业教学需要，根据园林学科发展趋势，为了进一步满足中高职职业教育要求而重新修订。

本书由美学与园林美学概论、园林美及其特征、园林美的创造、园林美的鉴赏、园林管理与园林美学和园林美学的继承和发展6部分构成，本书将美学基础与园林相关专业知识相结合，对园林美学、园林美的特征、园林美的表现要素、园林艺术风格、园林美学的创造和鉴赏等，以提纲挈领的方式做了编写。具有条理性强，文字简练，材料翔实，结构严谨，重点突出，深入浅出，明白易懂的特点。编写中既注重对基本理论的阐述，又结合园林实际进行分析，插图清晰，可读性强。为了便于掌握要点，每章前面有内容提要，章后附有思考题。为帮助读者进一步拓宽知识面，章后还附有推荐阅读书目。本书可供高职高专园林技术、园林工程技术及相关专业的师生选用，也可供园林设计人员以及城市和建筑等其他环境设计专业的有关人员参考。

本书由朱迎迎与李静担任主编。朱迎迎策划并主持编写工作，并对全书进行了认真的统稿和修改。宋园园编写了第1章、第6章，张炜编写了第2章、第5章，李静编写了第3章、第4章。中国林业出版社的编辑对本书的编写提出了很好的建议。同时，书中吸收了近年来园林美学研究的最新成果，参阅了大量报刊书籍及其他资料，在此一并对其作者表示诚挚谢意。

《园林美学》（第3版）的编写，目的在为教育教学服务，虽酝酿已久，但一些书稿写得比较匆忙，也有的章节比较单薄，虽统稿过程中作了很多努力，但还可能遗漏具有较大参考价值的材料，有待于今后拾遗补阙。错误和不周之处，热忱期待专家、读者批评指正。

编者

2008年6月

第2版前言

《园林美学》作为园林绿化职业技术教育的一本教材，自20世纪90年代问世以来，在教学实践中深受广大师生喜爱。此书使学生了解造园思想的产生和发展、造园中的艺术思想及园林美的继承和发展，树立正确的园林审美意识，掌握造园的基本原则和园林美鉴赏方法，从而培养园林美学素养，提高园林审美能力。

近几年来，随着我国经济社会的发展，园林绿化事业有了飞速的发展；人民生活水平普遍提高，人们对“园林美”、“绿色环境”的渴望也越来越强烈。对园林绿化方面涉及到的美学问题作进一步的探索和研究，是园林绿化工作者面临的一个现实问题，比如，怎样使生活在“水泥森林”中的人们有一个美好的生存环境？怎样使我国的园林创作更富有时代美？怎样使园林美学与城市整体环境艺术相结合？……园林美学，将面临许多新的课题。原有的《园林美学》教材，是1993年出版的，其中有一些内容，相对于近几年园林绿化事业的迅猛发展，不免有它的滞后性。所以，我们结合园林绿化事业的现状和未来发展趋势，补充了国内外园林绿化发展的最新信息和资料，以及国内园林绿化工程实例，对本教材进行了修订，使本教材的内容更生动、更充实，更富有现实意义和时代感。

已故复旦大学著名教授，美学大师蒋孔阳先生生前曾为第1版作序，并赠其巨著《美学新论》，热情鼓励我们对此作深入探讨。本院蒋波平先生和王震国先生大力支持并关心教材的修订，使修订工作得以顺利进行；还有不少同志为修订此教材提供了许多帮助，谨在此一并表示由衷的感谢。

本书的修订工作由万叶、叶永元统稿，杨宝树、费维兴参加了全部修订。在修订过程中，可能有疏忽之处，但我们是倾注了全部精力和热情，倘有不妥和错失，敬请专家、同仁不吝指教。我们希望修订后的《园林美学》（第2版）能在现代园林绿化事业中，在园林教育事业中发挥更大的作用。

《园林美学》第2版编写组
2001年12月

目 录

第3版前言

第2版前言

第1章 美学与园林美学概述	(1)
1.1 美与美学的基本思想	(1)
1.1.1 美	(1)
1.1.2 美学	(14)
1.2 园林美学的基本观点	(20)
1.2.1 园林美学及其构成体系	(20)
1.2.2 园林美学研究的内容和范围	(37)
1.2.3 园林美学研究的任务和方法	(38)
➤ 复习思考题	(39)
➤ 推荐阅读书目	(39)
第2章 园林美及其特征	(40)
2.1 园 林	(40)
2.1.1 园林概念	(40)
2.1.2 园林的性质及其服务对象	(41)
2.2 园林美及其表现形式	(43)
2.2.1 园林美概述	(43)
2.2.2 园林美的来源	(44)
2.2.3 园林美的特征	(52)
2.2.4 园林美的表现要素	(54)
2.3 园林美与园林艺术	(74)
2.3.1 园林艺术概述	(74)
2.3.2 园林艺术风格	(79)
2.3.3 中西园林艺术美比较	(81)
➤ 复习思考题	(84)
➤ 推荐阅读书目	(86)

第3章 园林美的创造	(87)
3.1 中国古典园林美的历程	(87)
3.1.1 园林美的生成——秦汉时期	(87)
3.1.2 园林美的开拓——魏晋至唐宋	(88)
3.1.3 园林美的升华——元明清	(93)
3.1.4 当代园林美的创造——新时期	(97)
3.1.5 未来园林美的发展趋势	(101)
3.2 园林美创造的基本原则	(103)
3.2.1 因地制宜, 顺应自然	(104)
3.2.2 山水为主, 双重结构	(108)
3.3 园林形式美的创造	(112)
3.3.1 园林形式美及其要素	(112)
3.3.2 园林形式美的基本规律	(114)
3.4 园林美的创造技巧	(124)
3.4.1 选址布局	(124)
3.4.2 掇山理水	(127)
3.4.3 建筑经营	(131)
3.4.4 植物配置	(134)
3.4.5 楹联匾额	(138)
3.4.6 景观营造	(144)
3.5 园林审美意境	(147)
3.5.1 意境与园林意境	(147)
3.5.2 古典园林意境	(154)
3.5.3 现代园林意境	(158)
3.5.4 园林意境的审美生成	(162)
➤ 复习思考题	(167)
➤ 推荐阅读书目	(168)
第4章 园林美的鉴赏	(169)
4.1 园林美鉴赏的过程及因素	(169)
4.1.1 园林美鉴赏的意义	(169)
4.1.2 园林美鉴赏的过程	(170)
4.1.3 园林美鉴赏的文化因素	(178)
4.1.4 园林美鉴赏的心理因素	(183)
4.2 园林美鉴赏方法探询	(188)
4.2.1 园林美鉴赏的方法	(188)

4.2.2 园林美鉴赏的引导	(191)
4.3 园林单体美的鉴赏	(197)
4.3.1 园林建筑美	(197)
4.3.2 假山叠石美	(204)
4.3.3 园林水体美	(208)
4.3.4 园林道路美	(214)
4.3.5 园林小品美	(218)
4.3.6 园林植物美	(220)
4.3.7 天时景象美	(223)
4.4 名园鉴赏举隅	(228)
4.4.1 古典名园鉴赏举隅	(228)
4.4.2 当代园林鉴赏举隅	(248)
➤ 复习思考题	(258)
➤ 推荐阅读书目	(259)
第5章 园林管理与园林美学	(260)
5.1 园林管理与园林美学的关系	(260)
5.1.1 园林管理概述	(260)
5.1.2 园林管理与园林美学的关系	(263)
5.2 园林的日常维护与园林美	(265)
5.2.1 植物配置韵律美的日常维护	(265)
5.2.2 植物的生长变化与园林美	(267)
5.2.3 “清洁也是美”的原则	(270)
5.3 园林的更新与园林美	(271)
5.3.1 和谐是一种美	(271)
5.3.2 简单也是美	(273)
5.3.3 原有特定景观的利用	(274)
5.4 园林美与园林功效	(274)
5.4.1 园林的主要功效	(274)
5.4.2 现代城市园林的功效	(275)
5.5 园林工作者的美学修养	(277)
5.5.1 园林工作者的素质	(277)
5.5.2 园林工作者美学修养	(279)
➤ 复习思考题	(282)
➤ 推荐阅读书目	(284)

第6章 园林美学的继承和发展	(285)
6.1 中国古典园林美学概述	(285)
6.1.1 中国古典园林的生存智慧	(285)
6.1.2 中国古典园林的生态艺术	(288)
6.1.3 中国古典园林的当代价值与未来取向	(290)
6.2 园林美学思维的嬗变	(290)
6.2.1 时代赋予园林美学新的内涵	(290)
6.2.2 新时期园林审美意识的转变	(291)
6.3 园林与现代化城市的整体环境艺术	(293)
6.3.1 园林美是城市现代化的有机组成部分	(293)
6.3.2 生态文明视野中的现代城市园林建设	(294)
6.3.3 和谐社会构建中的都市园林建设	(296)
6.4 用发展的眼光审视园林美学	(297)
➤ 复习思考题	(298)
➤ 推荐阅读书目	(299)
参考文献	(300)

第1章 美学与园林美学概述

[本章提要] 美学与园林美学的基本问题, 主要是探索在审美客体与主体之间所构成的审美关系里, 向主体提供符合发展着的审美需要的客观条件, 继续创造着懂得美以及相应地接受真善美教育的主体。本章着重从美的本质和园林美学的构成体系等几方面进行阐述。

1.1 美与美学的基本思想

1.1.1 美

大自然馈赠给我们形形色色的美, 人类文明给我们创造了缤纷多彩的美, 我们生活在一个审美情趣不断提高的世界中。对于这种令人激动和使人心醉神迷的现象, 人们就产生了探究意识。那么到底什么是美呢? 美与园林又有什么关系呢? 本章节将从以下几个方面进行阐述。

1.1.1.1 美的本质

美的本质问题不是孤立的。它不但涉及美学领域以内的一切问题, 而且也涉及每个时期的艺术创作实践及一般文化思想, 特别是哲学思想, 这一切到最后都要涉及社会基础。像一般社会意识形态方面的问题一样, 美的本质问题的提出和解决方式也是受历史制约的, 因而, 同一问题在不同时代具有不同的历史内容。

专就美的本质问题的历史发展来说, 它主要是内容与形式的关系以及理性与感性的关系问题。在西方很长时期之内, 内容与形式、理性因素与感性因素都是割裂开来的, 各个美学流派各有所偏重。到了 18~19 世纪, 德国古典美学才企图使这些对立面达到统一。美学流派之多, 对美的本质的看法也不尽相同。但主要的看法有 6 种: ①古典主义——美在物体形式; ②新柏拉图主义和理性主义——美在完善; ③英国经验主义——美感即快感, 美即愉快; ④德国古典美学——美在理性内容表现于感性形式; ⑤俄国现实主

义——美是生活；⑥马克思、恩格斯的美学思想——劳动创造了美的事物。这6种看法的出现大致顺着时代的次序，在发展中存在一定的交叉或互相影响。现简述如下：

(1) 古典主义：美在物体形式

美在物体形式的看法在西方是一个出现最早的看法，也是在很长时期内占统治地位的看法。其理由是：美只关形象，而形象是由感官（特别是耳目）直接感受的，所以只有凭感官感受的物体及其运动才说得上美。就艺术来说，古希腊人一般把美只局限于造型艺术，很少有人就诗和一般文学来谈美，因为用语言来描绘形象是间接的，不是能凭感官直接感受的。由于这个缘故，古代人就想到美只在物体形式上，具体地说，只在整体与各部分的比例配合上，如平衡、对称、变化、整齐之类。古希腊人说“和谐”多于说“美”。

德国古典美学的最大代表之一是康德。他在《判断力批判》里所分析的美也只是由感官直接感觉到的美，也就是物体及其运动的形式美。

(2) 新柏拉图主义和理性主义：美即完善

“美即完善”说与“美在物体形式”说是既有关联又有区别的：关联在于持“美即完善”说者大半同时持“美在物体形式”说，区别在于持“美即完善”说者还要替形式美找出一种名为“理性”的而其实是神学的基础。

这一说的创始人是新柏拉图派。他们把柏拉图的理性说和基督教神学结合起来，认为每类事物各有一个“原型”，而这个原型是上帝在创造世间事物时所发生的一种“目的”。上帝创造每一类事物，都分配给它在宇宙中所特有的一种功能，为了这种功能，它就需要一种相应的形体结构。例如，动物在功能上不同于植物，而在动物之中牛又不同于马，因而在形体结构上各有不同的模样。一件事物如果符合它那类事物所特有的形体结构或模样而完整无缺，那就算达到它的“内在目的”，就叫做“完善”（新柏拉图派有时把它叫做“适宜”），也就叫做美。所以“美即完善”说的哲学基础是有神论和目的论。

理性派所说的“完善”实际上是指同类事物的常态。例如，人既是人，就有人这类事物所共有的常态——五官端正、四肢周全，这就是完善，也就是美；完善的反面是残缺或畸形，也就是丑。这一说主要仍从物体形式着眼，强调美的感性与直接性，所以理性派大半采取“寓变化于整齐”这一形式原则。这一学说是根据目的论的“美即完善”说和“内外相应”说结合在一起，因而带有神秘主义和唯心主义的性质。

(3) 英国经验主义：美感即快感，美即愉快

英国经验主义无论在哲学方面还是在美学方面，在西方思想发展史中都是一个重要的转折点。英国经验派把美的研究重点从对对象形式的分析转到对美感活动的生理学和心理学分析。他们一方面建立了“观念联想”作为创造想象的根据，另一方面又着重研究人的各种情欲和本能以及快感和痛感，想从此找到美感的生理和心理的基础。这是经验派美学的总的方向。美是（对象）各部分之间的这样一种秩序和结构，由于人性的本来构造，由于习俗，或是由于偶然的心情。这种秩序和结构适宜于使心灵感到快乐和满足。这就是美的特征。美与丑（丑天然地产生不安的心情）的区别就在于此。所以快感与痛感不只是美与丑所必有的随从，而且也是美与丑的真正的本质。所谓美是指物体中能引起爱或类似爱的情欲的某一性质。这种纯粹生物学的观点忽视了美与社会生活以及与历史发展的联系，显然也是片面的、机械的、简单化的。

(4) 德国古典美学：美在理性内容表现于感性形式

德国古典美学的真正的开山祖是康德。康德对崇高的看法就改变了他对美的看法，从前是美在形式，现在却是“美是道德精神的象征”。

黑格尔在《美学》里曾指出康德所理解的艺术美的内容与形式的统一“只存在于人的主观概念里”，席勒却能“把这种统一体看作理念本身，认为它是认识的原则，也是存在的原则”。这就是说，席勒认识到这种统一体不只存在于主观的思维中也存在于客观的存在中；“通过审美教育，就可以把这种统一体实现于生活”。

由此可见，席勒是德国古典美学由康德的主观唯心主义转到黑格尔的客观唯心主义之间的一个重要桥梁。

(5) 俄国现实主义：美是生活

黑格尔以后，美学的重要发展在俄国。结合到革命民主主义者所进行的农民解放运动的阶级斗争以及在俄国新兴的现实主义文学，别林斯基和车尔尼雪夫斯基都既批判又继承了黑格尔美学的某些方面，发挥了“美是生活”的大原则，从而为现实主义文艺奠定了美学理论基础。

别林斯基肯定了生活本身就是美，而且把美与真紧密联系在一起，这是符合他的现实主义立场的。他认为在内容方面，艺术和哲学并无分别，它们所处理的都是现实的真实；它们的不同在于处理的方式，哲学通过抽象思维而艺术则通过形象思维。“现实本身就是美的，但是它的美是在本质上，在内容上而不在形式上”。车尔尼雪夫斯基明确地指出“美是生活”，他认为形式变，内容可以不变，无论是作为艺术作品的内容还是作为艺术素材

(现实)的内容,因此,艺术就可以成为现实的“代替品”。他没有认识到在艺术创作中,通过艺术家的创造想象和艺术锤炼,内容与形式要经过既互相否定又互相肯定,既互相依存又互相转化的辩证过程,因此,他过低地估计典型化的作用,单就现实一方面来看,将处在素材状态的现实内容和已经艺术处理的艺术作品内容作比较,于是断定艺术美远低于现实美,犹如画的苹果之远低于可吃的苹果。这些结论显然是不能言之成理的。

(6) 马克思、恩格斯的美学思想:劳动创造了美的事物

按照马克思的历史观,物质生活的生产方式决定和制约着整个社会生活、政治生活和精神生活的过程。因此,审美意识、艺术活动之类的精神生活过程,便不像唯心主义美学家所说的那样脱离人类物质生活条件而独立。马克思和恩格斯认为,以工具制造为特征的社会生产劳动是人类生活的第一个基本条件,是人的本质及其表现,是人类一切活动的物质基础。人的特殊本质的全部因素都是在劳动的基础上形成和发展起来的,作为人类社会生活一个重要方面的审美和艺术活动也是如此。

在马克思、恩格斯看来,人在生产中,只能改变物质的形态。人通过劳动活动,借助劳动工具使劳动对象发生预定的变化,成为适合人需要的自然物质。用木头做桌子,木头的形状改变了,可是桌子还是木头。物通过劳动而被从外面赋予形式。马克思指出:“动物只是按照它所属的那个种的尺度和需要来建造,而人却懂得按照任何一个种的尺度来进行生产,并且懂得怎样处处都把内在的尺度运用到对象上去,因此,人也按照美的规律来建造”^①。所谓美的规律,存在于人的目的的自我实现和客观事物本身规律的统一之中,并感性地、现实地表现在对事物形式的塑造上。

马克思、恩格斯认为,对形式的审美感知只有在超越粗陋的实际需要之后才有可能。处在野蛮期的美洲部落的神话、传奇、诗歌、典礼上的歌唱、具有军事动员意义的舞蹈、装饰品的制作、贝壳珠带的色彩和图形、工具及武器造型上的对称等,都是在消费者脱离了它最初的自然粗陋状态之后才逐渐产生和发展起来的。尽管这时它们还跟生产劳动需要、公共事务管理和军事行动的需要以及巫术活动等交融在一起,没有从生产的有用性中独立出来,但已经不是仅仅满足自然需要的手段;而是人的意志、智慧的物化,人的精神感觉和情绪的再现,开始具有了人的自我欣赏的意义。从直接功利的观点看来,对象的形式是无关紧要的,它们的价值仅仅在于它们的有用性、它们的内部结构和质量。但当人类超出最初的自然粗陋需要之后,形式就

^① 马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集,第42卷:第97页.

开始具有了独立的价值,通过它的外观而诉诸人的感官,于是便具有了美的意义。

要解决这个问题,我们就要找到那些属性不同、形态各异的万事万物的共同本质,这样才能说明美是什么,才能真正揭示美的本质。马克思主义诞生以后特别是马克思主义哲学为我们揭示美的本质提供了科学的世界观和方法论。马克思主义的美学思想是我们研究美的本质的直接指导思想。

1.1.1.2 美的特征

通过社会实践所达到的合规律性(真)和合目的性(善)的统一,体现出美的内容的客观性与社会性,而美的内容表现形式则是感性的,因而又是具体形象性的。

(1) 美的客观性

物质世界处处存在着美,它只能为实践着的审美主体感受到。在自然领域,浩瀚宇宙、日月星辰、风雨雷电、高山峻岭、江河湖海、树木花草、飞禽走兽,无论是经实践改造过的自然,还是未经实践改造过的自然,都有美的存在。在社会领域,从旧石器时代加工修饰、形态各异的石器、弓箭、陶器,到奴隶社会浑厚凝重的青铜器,到封建社会精巧美观的漆器、瓷器、编织品、金属器具,到现代化生产基地、生活设施、琳琅满目的商品,它们都闪烁着美的感性光辉。人们抗击异族异国侵略凌辱的爱国主义壮举,人们反抗阶级剥削和压迫、推动历史前进的光辉业绩,人们为了真理奋不顾身、永不屈服的凛然正气,都展示出人性中最美好、最亮丽的光芒。

精神领域的美也是客观存在的。人们心灵美实际上是现实美的反映,是现实中人与人之间关系和谐美的反映。而且,心灵美总是要体现在语言美、仪表美、行为美之中。艺术美也是现实美的反映,从来源上可以说它仍是客观的物质性的。但它是经过艺术家审美心理的中介,而后又借一定的物质载体、媒介转化为美的艺术存在,是艺术家审美心理、审美趣味、审美观念、审美理想的物化形式,在其现实存在上是客观的。

(2) 美的社会性

正如只有人类社会出现后才有善一样,美是人类社会出现后才有的,它根源于人类社会实践。自然美也不例外,没有人类社会实践对自然的认识和改造,就没有自然之美。太阳因它给予人类以光明、热量,大地因它给予人类以生息、繁衍,因而是美的。老鼠、苍蝇、蛔虫与人为害,因而是丑的。可见,自然美的社会性是人类实践赋予的,是人类社会的产物。当随实践拓展深入而带来的自然与人类联系日益密切和展开,自然物除了它的物质功利

性之外,还可以作为休息、观赏、游戏的对象,进而可以作为愉悦性情的对象,这样就有了有益于人类精神生活的功利性。像山花野草这些没有或很少有物质功利性的东西也成为人们审美的对象,甚至连一些在物质方面对人类有害的东西的某些方面、属性能启迪人的智慧和引起精神上愉悦,也可以成为人们的审美对象,如老鼠的机灵、蝴蝶的舞姿。

自然美有社会性,社会美的社会性更是不言而喻了。

(3) 美的形象性

美作为客观物质的社会存在,它是可感的、具体的、形象的。美的形象,一方面在于它的内容的社会功利性,即有用、有利、有益于社会生活实践,是对实践的肯定,是一种价值;另一方面在于它的质料和形式的合规律性,如对称、均衡、比例、和谐等,二者统一构成完整的形象。

自然中美的形象,作为合目的性和合规律性相统一的形式,是主体在它们身上看到自己的生活,看到自己求真向善的本质力量。否则,单纯的自然是有不会有美的形象的,不会在人们心灵产生宁静的或震撼的等各种不同的审美感受。

社会中美的形象,作为合规律性和合目的性相统一的形式,如人类生产活动及其产品,是为人类需要和目的服务的,它们应该是合目的性的;它们之所以满足人类需要,实现人类目的,又因为它们符合客观规律,是合规律的。孔繁森的形象之所以高大完美,是因为他全心全意为藏族人民服务,是先进阶级和政党进行的伟大事业过程中的杰出代表。这美的形象是通过他自己的一言一行逐步树立起来的,直接显露了人性发展方向上最美好的东西,显露了共产党领导干部所应有的艰苦奋斗、无私奉献的高贵品质。

艺术美的形象是艺术家依据自己的审美理想来精心选择、提炼、加工而成的,它比现实美的形象更集中、更典型。从内容上看,外在的现实生活内容经过艺术家内在心灵生活内容的过滤而物化为客观的艺术美的形象内容,因而它已失去了直接物质功利性,仅是一种普泛的精神功利性。从形式上看,艺术美的形象形式虽然是来自现实美的形象的形式,但是这种形式本身不再是直接表现某种现实生活内容的感性形式,而是一种形式美,一种失去对物质功利性直接依存性的、积淀着某种意味的形式。因此,艺术美的形象内容和形式统一的反映,是艺术家的心灵创造的,因而能使这种观念性内容和形式相互渗透、通体融贯,达到高度和谐的统一。

1.1.1.3 美感

美感即审美感受。审美意识的最基本最主要的形式是审美感受(或称

审美情感),即狭义的美感。审美感受是其他审美反映形式的基础。审美意识区别于其他社会意识的本质特征,主要是由审美感受的本质特征所规定和制约的。对审美意识的反映特征和心理形式的研究,可以说主要是对审美感受的研究。

审美感受是一种由审美对象所引起的复杂的心理活动和心理过程。在这个过程中,不仅由于审美主体的各种复杂的心理因素以及它们之间的相互作用,而且也由于审美主体本身受着种种个体的特殊条件(如生活经验、世界观、心理特征的个性等)所制约,因此这种心理活动的结果,便不是客观事物简单的、机械的复写和模拟。

关于审美感受中的各种心理因素、心理过程以及它们之间的复杂联系,限于心理学的科学发展水平,现在还很难作出十分严格的科学分析和论证。一般来说,可以肯定的是,感觉、知觉、想象、情感、思维是审美感受中不可缺少的几种基本心理因素。

(1) 感觉

感觉是人的一切认识活动的基础,是客观事物在人的头脑中的主观映像。客观事物自身具有多种多样的感性状貌,如各种色彩、声音、形状、硬度、温度等。感觉就是对事物的这些个别属性的反映。只有通过感觉,审美主体把握了审美对象的各种感性状貌,才可能引起审美感受。审美感受中其他一切更高级、更复杂的心理现象,如知觉、想象、情感、思维等,都是在通过感觉所获得的感性材料的基础上产生的。

(2) 知觉

在反映事物个别特性的感觉基础上,形成了人们对现实中客观事物、对象和现象的知觉。知觉的主要特点在于,它不只是反映事物的个别特性和属性,而是把感觉的材料联合为完整的形象。知觉以感觉为基础。要知觉一朵红花,必须首先感觉到花的颜色和形状、姿态等个别特征,感觉到的客观事物的个别特征越丰富,对该事物的知觉也就越完整。

人的审美感受,总要以知觉的形式反映客观事物。也就是说,客观事物是作为整体反映在审美主体意识之中的。人通过大脑的作用,依靠多种分析器的共同参与,才能够反映客观对象多种多样的特征和属性,并产生综合的、完整的知觉。

人的知觉,是在社会条件的直接作用和影响之下形成的。在某种程度上,知觉需要由已往的知识、经验来补充。人们过去的经验所形成的暂时联系,在对当前的刺激物的分析综合的心理活动中起着重要作用;它影响着知觉的内容。没有过去的经验,对客观对象的感觉便很难构成完整的知觉。主

体的经验、知识、兴趣、需要对知觉都有或大或小的作用和影响。不同的人对于同一对象的知觉往往是不同的,甚至同一个人不同时间地点的条件下,由于主观情绪状态的差异变化,对于同一对象的知觉也可能是不一样的。

总括审美中知觉的活动和特点,首先是它特别注意选择感知对象的形象的特征,使知觉中的感觉因素得到高度兴奋,使对象的全部感性丰富性被感官所充分感受。其次,在审美活动中,知觉因素是受着想象的制约的,想象以各种联想方式加工和改造着知觉材料。在审美感受的心理活动过程中,就一般情况看来,知觉先于想象,但知觉和想象互相作用。或者是特定的知觉引起特定的想象,或者是特定的想象促进了知觉的强度。

(3) 联想、想象

联想是在审美感受中的一种最常见的心理现象。审美感受中的所谓见景生情,就是指曾被一定对象引起过感情反应的审美主体,在类似的或相关的条件刺激下,而回忆起过去有关的生活经验和思想感情,这是联想的一种表现形式。联想本身也具有多种形式,一般分为接近联想、类比联想和对比联想3种。它们在审美感受的想象活动中,都有着重要的作用。

接近联想是甲、乙两事物在空间或时间上的接近,在日常生活的经验中经常联系在一起,形成巩固的条件反射,于是由甲联想及乙,而引起一定的情绪反应。如果可以认为,“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳”,是猿声触动了人的哀愁,而“两岸猿声啼不住”“风急天高猿啸哀”“寒猿暗鸟一时啼”是人对自然的情绪的对象化,那么,可见引起社会人的情绪的变化,或表现人的特定情绪状态,接近联想是起了特定作用的。猿猴声或鸟声与人声有接近之处,这样的接近联想,同类比联想、对比联想一样,是文艺创作的“赋比兴”的心理条件,在审美感受中有其重要作用。

类比联想就是一件事物的感受引起和该事物在性质上或形态上相似的事物的联想。例如,艺术作品中用暴风雨比喻革命,用雄鹰比喻战士,便都是运用了这种联想。暴风雨与革命本不相干,但人们在暴风雨的摧枯拉朽的气势中看到了与革命的类似之处,所以,诗人用暴风雨象征革命,人们觉得是合适的。在一般用语中,这种联想运用得很广泛(如风在叫,太阳出来了等)。审美感受中这种联想的特征,是它那由此及彼的推移,以感情为中介,从而具有更浓厚的情感色调。

对比联想是一种由某一事物的感受引起和它相反特点的事物的联想。它是对不同对象对立关系的概括。在艺术中,形象的反衬就是对比联想的运用。