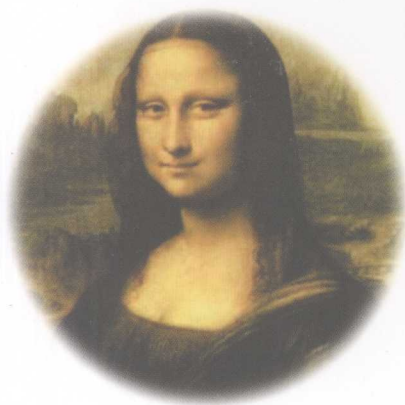

MEIZAIFAXIANMEIZAIFAXIAN

美在发现

化长河 刘明 主编

河南人民出版社

美在发现

化长河 刘明 主编

河南人民出版社

本书编委会

主 审:张志国

主 编:化长河 刘 明

副主编:于 璐 宋卫琴 汤玫英

编 委:李晋庆 冯华侨 孟丽娜 徐 晶
张青荣 李会平 李慧颖 梁剑平

图书在版编目(CIP)数据

美在发现/化长河,刘明主编. —郑州:河南人民出版社,2008.9

ISBN 978 - 7 - 215 - 06578 - 9

I. 美… II. ①化…②刘… III. 美学—基本知识 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 122979 号

河南人民出版社出版发行

(地址:郑州市经五路 66 号 邮政编码:450002 电话:65723341)

新华书店经销 河南文轩印务有限公司印刷

开本 890 毫米×1240 毫米 1/32 印张 9.25

字数 220 千字

2008 年 9 月第 1 版 2008 年 9 月第 1 次印刷

定价:25.00 元

序 言

著名的雕塑家罗丹说过：“美是到处都有的，对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。”

的确，美在发现。我们往往是“身在美中不知美”。其实，平常事物，若仔细审视，便会发现美之所在。比如喝茶，许多人没有喝出美的韵味。品茶之美，美在意境。观杯中之色，亦浓亦淡，如酽如醇；看盏中叶芽之美，若眉若花，栩栩如生；赏手中茶具别致，或古朴大方，或精巧玲珑。细啜慢饮，悠悠回味，只觉唇齿留香，清幽扑鼻，令人心旷神怡，物我两忘。

发现美才能欣赏美，欣赏美需要具备审美能力和审美素养，需要懂得美的知识。如果看电影不知道蒙太奇，听音乐不知道节奏和韵律，就无法发现美和欣赏美。在郑州解放军信息工程大学新校区的引水明渠旁，放置着一辆巨大的坦克。细心的人会发现，承载坦克的基座上方是一个斜面，而不是像大炮一样放置在一个平面上。为什么要这样？从美学的角度看，斜面给人以运动感、不稳定感，平面给人以稳定感。坦克放置在斜面上，给人以坦克正在隆隆爬坡的感觉，如果放在平面上，就没有这种效果了。在2008年北京奥运会开幕式上，204个代表团依次入场，许多国家的国旗是由不同的色带构成的，有的是横向的，有的是纵向的。不同的色带看起来是一样宽的，

但实际上制作国旗时不同色带的宽度是不同的。如法国国旗的红、白、蓝三个色带之比为 35:33:37。以色彩美学的角度看,深色给人以狭小之感,而浅色给人以宽大之感。

欣赏美才能创造美。没有对美的强烈感情,便没有也不可能有对美的追求。美有极大的感染力,可以让孔子“三月不知肉味”,可以让伯牙“终生不复鼓琴”。有了美的激励,人们会“按照美的规律创造”出更多更高的美来!

美学在历史上长期从属于哲学,美学的许多问题都充满哲学般的思辩色彩,所以美学读物一般都是抽象、严谨,不易为大众所理解。黑格尔说:“同一句格言,出自饱经风霜的老人之口,与出自缺乏阅历的青少年之口,其内涵是不同的。”原因在于老人的感性认识丰富,足以支持说明那句格言。而抽象的美学法则也需要大量的美学事例去说明。歌德说:“理论是灰色的,生命之树常青。”美学理论只有与具体的审美对象结合,才能显出旺盛的生命力。本书试图拉近美学与大众的距离,把抽象的美学原理具体化,通过大量生动的美的事物和事例的解读和分析,去感受和理解美的形象和本质。

本书共分十章。第一章阐述了学习美学的深远意义。学习美学可以启迪智慧、塑造灵魂、丰富情感、提高生活质量、提升人生境界、拥有创造美的能力。第二至七章,分别分析了美的起源、本质、形态、范畴、特征和形式美的规律,从不同的侧面来观照美。第八至十章,介绍了书法、绘画、音乐、电影、雕塑、建筑等艺术门类的鉴赏技巧,并对历史上影响巨大的代表作品进行了赏析。

本书是集体智慧的结晶。从提出构想到成稿历时二年有余。本书由化长河、刘明担任主编,提出总体策划,并最终修改定稿;由于璐、宋卫琴、汤玫英担任副主编,由李晋庆、冯华侨、徐晶、孟丽娜、张青荣、李会平、李慧颖、梁剑平担任编委。上述同志共同参与了本书的编写。全书由解放军信息工程大学人文社会科学系主任张志国大

校主审。

我们在本书的编写过程中,参阅了大量的有关书籍和文章,难以一一尽列,在此一并表示诚挚的谢意!

由于时间仓促,加之理论水平有限,书中不当之处在所难免,敬请广大读者和学界专家批评指正。

编 者

2008年6月18日

目 录

序 言	1
第一章 学习美学的意义	1
一、美学的诞生	1
二、美学的研究对象	3
三、学习美学的意义	6
第二章 美的起源	17
一、美的产生	17
二、美的发展	25
第三章 美的本质	31
一、西方美学家对美的本质的探讨	32
二、中国美学家对美的本质的思考	43
第四章 美的形态	51
一、自然美	51
二、社会美	71

三、艺术美	83
第五章 美的范畴	94
一、崇高	94
二、优美	102
三、悲剧美	108
四、喜剧美	115
第六章 美的特征	122
一、美的形象性	122
二、美的感染性	124
三、美的时代性	128
四、美的民族性	132
五、美的阶级性	135
六、美的客观性	142
七、美的新颖性	143
第七章 形式美及其规律	145
一、形式美的构成因素	145
二、形式美的规律	156
第八章 艺术鉴赏(上)	171
一、书法鉴赏	171
二、绘画鉴赏	189
第九章 艺术鉴赏(中)	207
一、音乐鉴赏	207

二、电影鉴赏	224
第十章 艺术鉴赏(下)	249
一、雕塑鉴赏	249
二、建筑鉴赏	269
参考书目	284

第一章 学习美学的意义

美学是研究美的科学,它告诉我们美的基本知识、美的一般规律、著名艺术作品美的原因等。学习美学具有深远意义,益处多多。

一、美学的诞生

人类和动物的最大区别是人类会思考。人类遇到一个事物或现象,就会问:是什么?为什么?怎么办?这样就产生了各种学科。比如,看到了天上有各种天体,太阳、月亮、星星,人们就要问:这是什么?于是有了天文学。看到苹果成熟了会从树上落到地上,而太阳和月亮却不会,人们就想知道为什么,于是有了物理学。看到有的人穷,有的人富,有的时候丰衣足食,有的时候通货膨胀,人们就想知道该怎么办,于是又有了经济学。现在,当看到白云飘荡的天空、波涛汹涌的大海、灿烂的云霞、晶莹的露珠、开屏的孔雀等各种美的事物时,人们就又想知道美是什么;当看到同一个人或事物有的人觉得美、有的人觉得不美,所谓“情人眼里出西施”,人们又想知道这是为什么;当看到大家都很爱美,自己也想变得美一些时,就要知道应该怎么办。于是,就有了美学。

美学是一门既古老而又年轻的学科。说它古老,是因为人类的审美实践源远流长。远在原始时代,人类就开始了的对美的不懈追求,

并有了最初的审美意识。在中国,先秦许多思想家都明确地提出了各具特色的美学思想,其中儒道两家的代表人物如孔子、孟子、荀子、老子、庄子等都深入地探讨过美学问题。在西方,古希腊几位著名思想家如毕达哥拉斯、赫拉克利特、德谟克利特、苏格拉底,特别是柏拉图和亚里士多德,都对美学问题发表了相当深刻的见解,这些见解一直影响甚至左右着以后西方美学思想的发展。说它年轻,是因为直到近代人们才对“什么是美学”的问题做出了回答,直到1750年美学才作为一门独立的学科确立起来。

1735年,年仅21岁的德国理性主义哲学家、美学家鲍姆嘉登(也译作鲍姆嘉通)发表了《关于诗的哲学默想录》,其中提出了建立美学学科的设想。按照德国理性主义者的“三分法”,可把人类心理功能分为知(即理性)、意(即意志)、情(即感性)三个部分,它们应当分别由不同的学科加以研究。这些学科分别研究人类社会中的“真、善、美”这三种最基本的现象。知(理性)的对象是客观现实之“真”;意(意志)的对象是人类之“善”;情(感性)的对象则是使人产生愉悦之“美”。当时,认识“真”的学科,已有逻辑学;研究“意”怎样符合“善”的学科,已有“伦理学”;而研究如何观照“美”从而产生愉悦之“情”的学科,却没有一门学科加以研究。鲍姆嘉登感到这是人类知识体系中一个很大的空缺,因此他认为,感性认识也应该成为科学研究的对象:“美学的对象就是感性认识的完善”。他就用“埃斯特惕卡”(Aesthetica)来命名这门新学科,即今天人们所说的美学。

1750年,鲍姆嘉登的美学专著《美学》正式出版,标志着美学作为一门独立的学科正式宣告诞生。虽然鲍姆嘉登的理论还存在着许多缺陷,然而毕竟是他,为美学建构了一个初步的框架,并使美学从哲学系统中独立了出来。

现在世界各国美学界的学者都把鲍姆嘉登尊崇为“美学之父”。就像邓稼先是“原子弹之父”、袁隆平是“杂交水稻之父”一样,人们

用“美学之父”来称呼鲍姆嘉登,说明他在美学领域所做的开创性贡献。

在历史上,美学在没有被独立出来以前,一直被看做是哲学的一个分支。在古代,哲学是“科学之科学”,被看做是“知识的总汇”。很多学科都是从哲学分出来的,如伦理学、逻辑学等。现在,在综合大学里一般设有哲学系,但没有美学系,只设有美学教研室。由此可以看出,美学的独立性还不够强。

二、美学的研究对象

美学是研究美的科学,美学的研究对象当然是美。但对于什么是美,历来的看法极不一致。我们从汉语表达的角度来看一看美学要研究的内容。

在汉语中,“美”至少有五种不同的用法:

这一觉睡得真美

行为美和心灵美

黄山真美

和谐是美

美的本质

“这一觉睡得真美”这句话中“美”字的意思是表示感官的快适。当我们生理方面的需要得到满足时,我们常常会使用这个“美”字,相当于现今流行词“爽”。如饥饿的时候吃上美味可口的东西,口渴的时候喝杯冰镇矿泉水、可口可乐,室闷的时候呼吸到新鲜空气,瞌睡时有人送来个枕头,疲倦的时候获得充足的睡眠等。这些表示感官快适的“美”,实际上是以一个高雅而色彩强烈的词语来作快感判断,与美学中的“美”字相去甚远,美学中不包括这个意义的“美”。

“行为美和心灵美”中“美”字的意思是表示高尚的道德人格和道德行为,实际上相当于“善”。当我们夸赞善行,称颂道德高尚的人时,我们常常会用到这个“美”字,如舍己救人的英雄和忘我工作的模范。这个“美”字赞叹光明磊落、诚实谦逊、敬老爱幼、济困救穷和路见不平、挺身而出、匡扶正义的思想行为。表示道德人格和行为的美,是借用一种欣赏玩味的形式来做伦理判断,与美学中的“美”字也有一定的距离,这个意义上的“美”也不是美学要研究的内容。

“黄山真美”中的“美”实际上表示的是各种具体的审美对象。观赏高天上的流云,碧空里的明月,赞赏秀骨清奇的北朝雕塑,笔走龙蛇的晋唐书法,“有意无意,若淡若疏”的宋元山水画,我们更是频繁地使用“美”字,这里的“美”字,意思是表示令人愉快的审美对象,即“什么东西是美的”。表示审美对象的“美”,虽然已属于审美判断,但它却不是一个严格的美学概念,而是一个形容词,与英语词汇“beautiful”相当,主要用来对个别的、具体的、形而下的美的事物作经验陈述和现象描绘。

“和谐是美”中的“美”是指许多事物所具有的共同属性,其实指的就是形式美,像“和谐”、“对比”、“整齐”等。形式美已经经过一定的抽象,是某些事物共同具有的特征,但还不是“美”本身。

“美的本质”中的“美”是一个含义深刻的哲学范畴。这个范畴相当于英语的“beauty”,意思是指本体的美,指充盈天地之间一切美的事物的共相,自然、社会和艺术里所有审美对象的普遍本质。

通过以上分析,我们可以看出,“这一觉睡得真美”指的是“强烈的感官愉快”;“行为美和心灵美”指的是“高尚人格和道德行为”;“黄山真美”表示的是“具体的美的事物和现象”;“和谐是美”表示的是“事物共同的审美性质(形式)”;“美的本质”表示的是“一切美的事物的共同点”。其中前两种含义是低级的,一般不属于美学要研究的范畴。美学研究后三种含义的美,即美的事物和现象、形式美

和美的本质。

但是,有的美学家根本不同意对“美”从词语用法的角度进行分析。

维特根斯坦在《美学讲演录》的开头就说,美学被误解的根本原因就是“美”这个词被误解了。人们一般把作为形容词的“美”被当作事物的属性来理解,事物就成为具有了美的性质的事物,因此美成了事物的一种客观性质。“美的”这个形容词又常常被当作感叹词来使用,而这又与事物的性质完全无关。比如,“晚霞是美的”所表达的含义完全与“晚霞,真美”的含义相同,也与“晚霞,啊”的含义相同。当我们对不同的事物说“美”的时候,总想找出这些事物的“美”的共同本质。因此,维特根斯坦这样说:“美学是一门告诉我们什么是美的科学,从语词上看,这未免太可笑了。我想美学还应该包括哪种咖啡味道最佳吧。”显然,“美的”这类词是多余的。因为“在实际生活中,当人们做出审美判断时,诸如‘美的’、‘好的’等审美的形容词几乎不起什么作用”。由此看来,追求美的本质的迷误是与对美的词性的误解相联系的。“美是什么”从一般语句形式看,就是X是什么,X就被当成了任何实词。但美不是一个实体,美这个词常被使用但却没有对应的具体事物。“美是什么”是一个真正的哲学问题,而不是一个科学问题,但人们从句型上却把它当作一个科学的问题来解答。“凡是能够说的事情,都能够说清楚;而凡是不能说的事情,就应该沉默”。通过语词句型分析,美的本质属于不能说的事情便被拒斥了。

“美”从一定意义上是不可言说的,是超越语言的,它只能体验。因为凡普遍的、概念性的东西都能最终被证伪,设想那种放之四海而皆准的绝对普遍像“美”本身一样,都是遥不可及的。追问“美”本身已绝不可能,这似乎是取消了“美学”的合法性,但不可否认客观上的确存在一些有关美的现象,在这样的二难窘境中“美”究竟是从何

谈起呢?要懂得“美”本身是不能用普遍概念那种冰冷的东西加诸其身的,它自身是鲜活的、流动的、极具个性的,美不能只从认识的角度去谈,而是心理发生的精神体验。

三、学习美学的意义

学习美学,掌握美学知识,熟悉美学法则,把握美学规律,思考美学问题,具有十分重要的意义。

(一)学习美学可以启迪智慧

教育的目的,一般都被认为是知识的传授和接受,学习的好坏,是以知识掌握的多寡来衡量的。但是单纯地灌输知识,决不是最好的教育。2000多年前的老子就曾经说到:“授人以鱼,不如授人以渔。”授人以鱼只救一时之急,授人以渔则可解一生之需。

好的教育应该是传授方法,传授获得知识和使用知识的方法。所以,教育不应该仅仅是录入数据,至少应该是拷贝程序。知识好比是数据,方法好比是程序。世界上的数据是永远也录不完的。数据录得再多,没有程序,就不能运算,还是没有什么用处。不过教育的最高境界还不是传授方法,而是启迪智慧。如果说传授知识好比录入数据,传授方法好比拷贝程序,那么启迪智慧就好比设计程序,或者说,教人学会设计程序,至少也要能自动复制程序,获取数据。有了智慧,没有知识也能获得知识,没有方法也能学会方法。一个有智慧的人,无论他获得了什么知识,学会了什么方法,运用起来,都可以得心应手。实际上,一个有智慧的人是不可能没有方法的,正如一个设计程序的人不可能没有程序一样。相反,如果没有智慧,那么,他这台电脑的运算能力是有限的。因为他只能在现有的程序中运算。如果连方法都没有,那么他最多也只能算是一张光盘,而算不上是一台电脑。方法和智慧,是比知识更重要的。

美学的真正意义其实就在于启迪智慧。美学当中有很多的知

识,看似并没有多大用处。实际上,这些知识,即我们称之为的数据,只有一个作用,就是用来支持它的程序。所以,程序,而不是数据,才是美学的精华。美学的程序表面上看对我们是没有什么用。但美学的大用就是启迪智慧。因为美学的程序在本质上是属于哲学的。哲学的本义是“爱智慧”。对于哲学来说,最重要的是一颗爱心,一腔对世界、对人生、对真理、对智慧的爱。哲学之所爱的,不是别的,正是智慧。美学,不但是爱智慧,而且它所爱的,还是关于美和艺术的智慧。冯友兰先生在讲到“为什么要学哲学”的时候说过这样一句话:“人类之所以要有哲学,是为了心安理得地活着。”而我们可以这样说:“人类之所以要有美学,则是为了既心安理得又心情舒畅地活着。”

那么美学是如何启迪智慧的?就是把历史上那些真正美学家的智慧都展现出来。美的问题很难,正如柏拉图在《文艺对话录·大希庇阿斯》中所感叹的“美是难的”一样,两千多年来,历史上那些真正的美学家为了解决这些难题,穷尽了智慧。美学把这些智慧一一展示了出来,我们可以从中得到许多深刻的启示和有益的启发。

美学的真正意义其实就在这里。因为第一,美学这张光盘上虽然也有很多数据,但这些数据是没有用的。掌握了这些数据,也并不代表可以出入美学和艺术的殿堂。第二,这些数据甚至也不是数据。因为历史上那些美学家虽然对“美是什么”做出了回答,但这些回答既然不能一劳永逸地解决美学的全部问题,因此只能称之为“不是数据的数据”。

有价值的是隐藏在这些数据后的程序。也就是说,是从古到今美学家得出他们结论的思维模式和思想方法。实际上,真正的思想家是不看重他们的结论的。马克思说,哲学并不要求人们信仰它的结论,而只要求检验疑团。哲学家周国平在他为《诗人哲学家》一书所写的前言《哲学的魅力》一文中也说到,一个好的哲学家并不向人

们提供现成的答案。这种答案其实是没有的。真正的哲学家只是充当一个伟大的提问者。他提出问题,提出那些带根本性的问题,然后全身心地投入,孜孜不倦地思考,从而启发和带动我们去思考,去探索。至于他最终有无找到答案,则并不重要。当然,并不是说他们就没有自己的结论,只是说问题比结论更重要。结论可能会过时,问题却永远存在。而且,只有问题的提出和解决,才能真正地启迪智慧。

（二）学习美学可以满足爱美的天性

爱美是人的天性,俗话说:“爱美之心,人皆有之。”天下所有的人没有不爱美的,就像伟大的苏联作家高尔基所说:“照天性来说,人都是艺术家。他无论在什么地方,总是希望把‘美’带到他的生活中去。”追求美、创造美是人类生活的重要内容。

不但一般人爱美,美人爱美,即使十分丑陋的人也非常爱美。

据《庄子·天运篇》记载:若耶溪边有一个非常丑陋的女孩叫东施。她和四大美女之一的西施是同一个村子的。她看到西施长得美,就是心口疼时捧着胸口,皱着眉头也很美。于是她也学着西施的样子,捧心皱眉,结果令人啼笑皆非。人们看到之后,有的人闭门不出,有的人甚至受不了精神折磨,举家迁走了。从东施的本意来看,他是为了追求美,希望得到大家的欣赏和赞美。

《巴黎圣母院》也描绘了一个奇丑无比的撞钟人加西莫多。他受副院长克劳德的指使,抢来了流浪的吉卜赛女郎艾斯梅哈尔达。后来被人发现,加西莫多成了替罪羊,备受鞭挞和曝晒。吉卜赛女郎艾斯梅哈尔达看到他口渴,实在可怜,就给他端来了一碗水。他接过水,抬头看到艾斯梅哈尔达,被她的美丽所吸引,竟忘记痛苦和口渴,不去喝水,而是不停地称赞吉卜赛女郎艾斯梅哈尔达“美、美”。

不仅是丑陋的人爱美,即使是传说中的古希腊女神也爱美。

根据希腊神话,希腊英雄阿喀琉斯的父亲珀琉斯同爱琴海女神忒提斯举行婚礼,没有邀请不和女神厄里斯。这位不和女神偷偷来