

何以刚著

美学散论

- 桂林山水为何如此美？
- 试论桂林山水文学的
 审美特征与审美价值
- 鲁迅小说美论
- 论爱情生活描写的美学原则
- 论雷锋形象之美
- 与大学生谈美

广西民族出版社

美 学 散 论

何以刚 著

广西民族出版社

美学散论

何以刚 著

☆

广西民族出版社出版发行

广西邕宁县印刷厂印刷

*

开本787×1092 1/32 3.5印张 76千字

1991年3月第1版 1991年3月第1次印刷

印数：1—1,500册

ISBN 7—5363—1110—9/G·422 定价：1.60元

目 录

一、桂林山水为何如此美？	(1)
二、试论桂林山水文学的 审美特征与审美价值	(8)
三、关于美的本质问题	(24)
四、芝麻与芝麻油 ——鲁迅小说美论之一	(32)
五、真实地再现典型环境中的典型人物 ——鲁迅小说美论之二	(39)
六、论爱情生活描写的美学原则	(48)
七、怎样在大学语文教学中加强审美教育	(61)
八、谈谈课堂教学的语言美	(72)
九、论雷锋形象之美	(83)
十、与大学生谈美	(91)
后 记	(109)

一、桂林山水为何如此美？

“桂林山水甲天下”，这一誉美之词早已传遍世界。古往今来，桂林以其山水的自然美吸引着国内外千千万万的人们，多少画家诗人以最浓艳的彩笔描绘它，以最优美的语言赞颂它。近年来，随着我国改革开放和旅游事业的迅速发展，越来越多的国际友人，不远万里，来到桂林。他们给桂林山水以极高的美的评价。日本自民党铃木派议员团团长佐佐木义武说：“在日本流传着这样一句话：‘不了解桂林，就等于不知道中国’。”新加坡香港旅行社岑先生说：“我们第一次来到中国，美丽的风景给我们留下了深刻的印象，特别是桂林的山水真是天下第一美。我敢说，如果到中国来旅游，不看桂林山水，那就等于没来过中国。”德国萨特勒教授说：“桂林风景很美，在世界上是第一流的。我早已盼望来桂林一游。如今如愿以偿，确实名不虚传。以后我要带着夫人和孩子再次来桂林。”

桂林山水为什么有如此巨大的魅力？无疑，这是因为它能给人以丰富的美的享受。然而，对于桂林山水为何如此美的问题，我国美学界却有着许多不同的见解，其分歧的焦点是：山水自然美的本质是客观的，主观的，抑或主客观统一的？

要正确地回答这个问题，必须采取实事求是的态度，运

用辩证唯物主义和历史唯物主义的观点。美学同哲学、社会学、心理学、伦理学、艺术学有着密切的联系，我们应全面地研究美的一切联系，防止简单化或片面的倾向。

自然美必须有自然景物为审美对象，它绝不是人们主观意识的产物。这种自然景物必须具有使人产生美感的条件。这个条件是什么呢？一句话，就是多样而统一的形象。

那末，桂林山水是怎样的多样而统一的形象呢？

桂林山水的自然特点是山青水秀洞奇，并且，山水洞之间，相互辉映而形成完整统一的绚丽景观。青翠挺拔、形态万千的群山环抱江水，碧绿清彻的江水蜿蜒于群山之中，而群山之中又有洞，洞中又遍布各种形态的钟乳石，玲珑剔透。还有云雾烟霞，树木花草，再加上山水之间，座落一个城市，构成一个色彩协调、形态奇特、变幻莫测的多样而统一的形象。例如，叠彩山之所以成为桂林市内的重要风景区之一，除了由于它“以石文横布，彩翠相间，若叠彩然”（唐·元晦语）的景色之外，还由于山脚下有一条碧绿的江水，山中有洞，登上叠彩山的顶峰，俯视远眺，青罗带似的江，碧玉簪似的山，城市建筑物，尽收眼帘，山水洞浑然一体。又如“黄布倒影”一景，也是山水相辉映而构成的。黄布滩与猪皮滩之间，江面宽阔、平静。右岸七个秀丽的山峰，好象七位娴静的少女，相依而立。那幽美的形态，映入恬静的江面，晴天，投下七个倒影，十分清晰，几乎分不出哪是青山，哪是青山的倒影。当人们乘坐游船在中间穿过时，倒影微漾，山峰依然，恰似“船在青山顶上行”，“人在画图中”。

假如桂林只有青翠挺拔的山及其奇异的山洞，没有碧绿

如镜的水与之相辉映，那么，这群山及其山洞的形象怎么也不会“甲天下”；假如桂林只有一条碧绿如镜的漓江水，没有青翠挺拔的山及其奇异的山洞与之相辉映，那么，这漓江水的形象怎么也不会“甲天下”。

再从桂林群山所构成的景观来看，也是多样而统一的。“来龙去脉绝无有，突然一峰折南斗”（清·袁牧诗句）的独秀峰，假如它的四周没有万马奔腾似的群山，或者，不是位于王城之中，好象“碧玉巨盘盛着一个大蟠桃”，那么，它也成了美景。

再从桂林的山洞构成的景观来看，也是多样而统一的。例如芦笛岩，岩洞曲折有致，洞内有大量的石乳、石笋、石柱、石幔、石花，琳琅满目，多彩多姿。这多样而统一的形象，成为“大自然的艺术之宫”。假如洞中只有单纯的石乳，而没有石笋、石柱、石幔、石花等与之相辉映，那么，就不会有那洞中的奇观。

桂林的多样的山水洞所构成的统一体，有两个显著的特色：一是协调的色彩表现的秀丽性，二是万千形态的山和石表现的奇特性。

桂林山水的秀丽性，具有浓郁的亚热带色彩特征，是一个四季常青的绿色世界，在绿色中，杂以紫灰色，在青山绿水中间，蒙上薄薄的紫绿面纱。此外，有许多山峰断壁，呈现一片浅红、浅紫和桔黄、朱红的色块，在阳光下，与青绿色形成强烈的对比。这样的协调色彩，表现了自然的生机勃勃与妩媚秀丽。

桂林山水的奇特性，正如清代·袁牧所描绘的：“大抵桂林之山，多穴、多窍、多耸拔，多剑穿虫啮，前无来龙，后

无去踪，突然而起，戛然而止，西南无朋，东北丧偶，较他处山尤奇。^①”这奇特形态大约是在二亿八千万年前后“广西造山运动”形成的。广西及桂林一带逐渐由海底上升为陆地，向人们呈现出独特的“喀斯特”地层面貌。这些奇特的群山，布局疏散而均匀。

这些协调的色彩和奇特的形态是桂林山水之所以美的客观条件，即物质基础。为什么这些协调的色彩和奇特的形态所构成的多样而统一的山水景观能引起人们的美感呢？原来，人类大脑皮质中的亿万神经细胞是千差万别的，又是统一的。它的机能是反映客观世界，认识客观世界。它对外界的要求，有共同性也有差异性。外界的各种不同的事物，作用于人的大脑，就会激起人们各种不同的情感。外界的单调的颜色和音响，容易使大脑的视觉和听觉神经疲劳而感到厌恶。外界的多样而统一的色彩和音响，作用于大脑，对大脑机制起调节作用。自然界的色彩形态与人们的心绪起伏产生共鸣，形成自然物与人的内在的审美情感产生节奏一致的和諧，因而使人产生喜爱之情，从而产生美感。一朵鲜花，表现不出美的春色，一个音符，谱不出美的乐章，一味菜，摆不美的筵席。这都说明了，美必须具有多样而统一的客观条件。桂林山水的多样而统一的形象，作用于多样而统一的大脑神经，两者和谐一致，才成为美。离开了人的感觉、表象、思维、情感和愿望等心理因素，即使桂林山水具有多样而统一的客观条件，仍不能认为是美。美并不是桂林山水固有的属性。石灰岩的质和青翠挺拔、多彩多姿的外表，才是

^①引自《随园全集·小仓山房续文集》卷二十九。

桂林山水的自然属性。这种自然的内容和形式，特别是形式，是引起人们美感的客观条件，即物质基础，但它并不是美。

桂林山水的多样统一，之所以能使人们产生美感，还与人们的实践与社会生活分不开。在人类社会产生以前，桂林的“喀斯特”自然面貌，早已形成，但那时，无所谓美。即使人类社会产生以后，在相当长的历史阶段，桂林山水仍未成为人们的审美对象。我国考古学家裴文中，在考古研究中得出结论，认为原始人不以自然物为艺术对象。他说：“纯以大自然中的风景为对象，好象绝对未发现。”历史事实表明，到了秦朝时代，桂林才被开发，首先是开凿灵渠，沟通珠江、长江两大水系，为桂林的开发创造了条件。从此，才有“桂林人”把桂林作为生息的土壤。随着社会生产力的发展，在同自然斗争中，人们逐渐认识自然，改造自然，才逐步把桂林视为美丽的乡土，桂林山水才引起人类的审美体验。由于人类不断追求着创造着理想的生活，桂林山水恰好成为人类理想生活的摹拟对象。山水与生活产生了肯定性的联系。这种生活化的山水形象，作为审美对象，它才能在人们心灵中产生美感，因而它才具有审美价值。桂林山水一旦作为审美对象呈现在人们面前，它就不再是一个单纯的自然景物了，它已成为人们生活的形象。唐代韩愈的诗句“江作青罗带，山如碧玉簪”，把桂林山水作为女子生活方式的摹拟对象。独秀峰在晚霞的映照下如“紫袍金带”，这也是把它作为人们生活方式的摹拟对象。人们赋予桂林山水以生活色彩，在观赏桂林山水时，也是作为一种生活享受。可见，离开了人类的实践，离开了社会生活，桂林山水也就无所谓美。

了。

桂林山水之美，并非山水的固有属性，它与人们的主观意识有着密切的联系。这可从以下面两点说明：

第一，桂林山水之美，与人们的联想是分不开的。郭沫若说“桂林山水贵虚心”，这是通过联想，把山水人格化，因而感到桂林山水更美了。此外，诸如“南天一柱”、“北斗七星”、“翠屏并列”、“彩锦堆叠”、“象鼻山”、“老人山”、“骆驼山”、“书童山”等，真是“马驼狮象不一状，如瓶如塔如金钟”。本来，这些山与柱、星、塔、钟、象、人、骆驼等是没有必然联系的，“千仪万态看不足，但凭摹拟每每同”。（陈毅语）它们是由人们的联想，加以摹拟，才呈现出上述形象的。此外，还有着许多关于桂林山水的历代名人的诗词、石刻碑文和民间神话传说。这些文化艺术，把桂林山水的景色生活化、理想化，因而使桂林山水附丽增辉。这也是人们运用联想的结果。这种联想，是人们的一种思维活动，属于主观意识。

第二，桂林山水是与其他山水相比较而显现其美的。联合国世界知识产权组织总干事鲍格胥说：“人们都说日内瓦美，但我看日内瓦的风景远远不及桂林，仅漓江风景就足以使人留连忘返，更不要说芦笛岩、七星岩这些艺术大殿了。”这里，桂林山水与日内瓦山水相比较，才显得更美。的确，桂林山水，一是和丑的山水（例如光秃秃的山，污浊的水）相比较，一是和别的美丽的山水相比较而存在的。假如全国和全世界各地都有与桂林绝对一样的山水，那么，桂林山水也就无所谓美了。这种比较，也是人们的一种思维活动，属于主观意识。

总之，桂林山水之所以如此美，是由于桂林山水所呈现的色彩协调、形态奇特的多样而统一的景观，成为人们所喜爱的理想生活的摹拟对象，这个对象与人们的感官心理产生一致的和谐。进而可以得出一个结论：自然美的本质是审美客体（这是决定性的条件）和审美主体的统一。

二、试论桂林山水文学的

审美特征与审美价值

自从秦始皇统一中国，祖国的岭南被开发以后，在桂林这清秀绮丽的山水环境中斗争、生活着的人们，便把桂林山水作为审美的对象，并且按照美的规律，创造着生活美，和艺术美。人们在实践中，同自然界发生了密切的联系，创作了许许多多关于桂林山水的神话、故事和传说，一代又一代的画家、诗人，被桂林山水所陶醉。他们展开艺术思维的想象，以鲜艳的彩笔描绘桂林山水，以优美的语言赞美桂林山水。居住在碧莲峰里的曹邺，创作了许多咏叹桂林山水的诗歌，这是他成为我国晚唐著名诗人的重要原因之一。唐代广西的第一个状元赵观文，也创作了许多反映桂林山水的诗歌，因而成为名震京师的诗人。明代著名旅游家徐霞客，写了著名的《徐霞客游记》一书，其中的“游桂林日记”部分，描绘桂林山水的实形具貌，神姿仙态，因而使徐霞客的这本著作，增添了光彩。没有到过桂林的杜甫、韩愈、白居易，也凭间接的材料，写了一些赞美桂林山水的佳作。现代，朱德、徐特立、郭沫若、陈毅等老一辈无产阶级革命家、诗人，游览桂林时，也留下了杰出的诗作。他们把无产阶级的激情寓于桂林山水的诗词之中。还有许多国际友人，也留下了不少桂林山水的观感、游记。

在改革开放的今天，我国文艺界和美学界从美学的角

度，去研究桂林山水文学，探讨桂林山水文学的审美特征与审美价值仍是很必要的，这对于我国文艺理论的研究，对于审美能力的提高，对于指导并促进山水文学的创作，对于社会主义精神文明的建设，都具有很大的作用。

文学是审美活动的特殊种类，文学的基本属性就是美。一切优秀的文学都有其审美特征与审美价值。桂林山水文学又是文学中的特殊种类。那末，从人们的审美感受来看，桂林山水文学具有哪些审美特征与审美价值呢？我认为，桂林山水文学的审美特征有以下几点：

第一、桂林山水文学以多样的形式，反映着多样统一的自然景观，人们从宏观的“和谐”形象中得到美感。

桂林山水文学的形式是多样的，它包括神话、故事、传说、诗词、散文、游记、摩崖石刻、观赏解说词，等等。民间的神话、故事和传说很多。据不完全统计，上起秦代，下至清末，共有一千多篇，几乎所有著名的已作为审美对象的山、水、洞、石，都有着关于它们名称来由的神话、故事、传说。历代文人墨客咏叹桂林山水的诗词歌赋共有四千余首，散文、游记共有一千多篇，至于摩崖石刻，在南朝时代便有了，唐宋更多，元明清又增添不少。其中，有诗、词、歌、赋、骚、记、告、赞、碑、铭志、祭文等各种体裁的作品，共计两千余件。其内容涉及工、农、军、学、医、仙、佛、神、道、儒、历史等。历史包括依志高反宋、元祐党争、靖江王府开山采石、按元斗争、太平军攻打桂林、民族起义、桂林兴废、学官制度、名人宦士等等。正如清人陈元龙在游桂林山水诗中所云：“游山如读史，看山如观画”。随着

旅游事业的发展，桂林人民向国内外广大游客进行了许多饶有风趣的、优美动听的解说。这些解说词，也是桂林山水文学园地中的一朵鲜花。

当人们欣赏这多彩多姿的桂林山水文学作品时，可以从微观上感到山水作品中反映的一山一水一洞一石都是美的。如果人们把许许多多的文学作品联系起来，从宏观上看，一个文学的“和谐”的整体形象展现在眼前，那末，桂林山水的诗歌，就象桂山上盛开的杜鹃花，而故事传说、游记、散文、解说词等，就象争艳吐芳的百花，簇拥着杜鹃。这文学形式的多样统一，使桂林山水文学具有“和谐”之美。

桂林山水的自然景观，往往是由山、水、洞、石等景物相互联系，相互映衬而构成的。人们在描绘桂林山水的自然景观时，往往也是从宏观上把握每一景观的特点。许多的文学作品也是多样统一的自然景观的反映。韩愈的诗句“江作青罗带，山如碧玉簪”，表现作者登高望远，桂林山水尽收眼帘时，运用联想、比喻，才展现出这逼真形象的赞美诗句。贺敬之在《桂林山水歌》的开头写道：

云中的神啊，雾中的仙，
神姿仙态桂林的山！

情一样深啊，梦一样美，
如情似梦漓江的水！

水几重啊，山几重，
水绕山环桂林城……

是山城啊，是水域？
都在青山绿水中……

显然，作者也是从宏观上把握桂林山水的审美特征。假如作者孤立地写山或孤立地写水，就不可能逼真地描写桂林山水的神姿仙态。

再以描写独秀峰的文学作品为例来说。许多作者把独秀峰与四周群山联系起来，构成多样统一的形象。在《独秀峰——绉马桩》这篇传说中，为什么独秀峰成了“绉马桩”呢？原来，分布在独秀峰四周千万座山的那种高低起伏的样子就象万马奔腾，而且那些高头骏马，头头都象向着独秀峰这里跑来。千万匹“马”为什么不向别处跑呢？因为被独秀峰这个“桩”绉住了！作者不正是从宏观上把握这多样统一的自然景观吗？由于作者们以多样的形式反映桂林山水，又遵循桂林山水自然美的规律，从宏观上描绘桂林山水，因而使人们感到桂林山水文学具有多样统一的“和谐”之美。

第二、桂林山水文学反映“人化的自然”，山水美和活美相交融，人们从多层次的“美好”图景中得到美感。

马克思认为，人类自身就是自然界的一部分，而人类却能在劳动实践中改造自然界，使自然界成为“人化的自然”。他说的“人化的自然”，是指人类随着生产和社会的发展，随着人类对自然的改造程度和改造能力的发展，使自然界和社会生活的客观关系，客观联系发生根本的改变。这样，“人化的自然”就是审美主体与审美客体相互作用的过程和结果，是审美客体的人化和审美主体的对象化。

桂林山水文学以清秀绮丽的山水为反映对象，而这反映的对象即审美客体。当人们观赏这审美客体时，便把山、水、洞、石的形式拟人化，赋予它们以广泛的社会生活的内容。艺术美是作者的创造。自然美经过作者的表现，才能转化为艺术美，人们进行山水文学创作时，是以“人化的自然”为对象，运用艺术的技巧，反映“人化的自然”。因此，桂林山水文学之美是多层次的，既有山水的“美好”图景，又有生活的“美好”图景。

车尔尼雪夫斯基认为“美是生活”，“自然美暗示生活”。这是唯物主义的美学命题。尽管他受了人本主义的影响，但这一命题仍然可以揭示山水文学的审美特征。宋代画家郭熙在《山水》中写道：“春山淡冶而如笑，夏山苍翠而如滴，秋山明净而如妆，冬山惨淡而如睡。”画家从四时山景联想到人物形象，产生这种联想的客观基础就是自然的某些特征和人物生活情感有相似之处。

桂林山水文学讴歌桂林山水风光的奇绝艳美，反映劳动人民对祖国锦绣河山的无比热爱，表现劳动人民勇敢斗争的高贵品质，赞颂真善美，贬斥假恶丑。为此，作者们运用的是以下艺术技巧：

1、运用联想和通感，把山水形式与社会生活、人物形象的某些相似之处联系起来，使山水景观成为社会生活、人物形象的摹拟对象，并运用各种文学形式，反映这摹拟对象。这样，文学作品既描写了自然美，又反映了生活美。

桂林山水的神话、故事、传说，大多是这样反映社会生活的。例如传说《桂林山水为什么甲天下》中有这样的情节（大意）：桂林原是墨绿的大海，后来秦始皇用赶山鞭将内

地许多山赶来填海，出现了桂林这块土地，但那时这块土地荒凉贫瘠。人们在这里辛勤劳动，种植五谷，繁殖六畜。人们的勤劳勇敢感动了善良的龙王的三公主。三公主决心帮助人们把这里建造成一个美丽的花园。不知经过多少年月，将许多山头一个个磨凿得挺秀奇特起来。三公主又向龙王借了犀牛角，从天上引来了一股仙泉，这股碧绿的仙泉，萦绕在那俊美的石山脚下，好象一条丝绸带子。因此，桂林山水才变成如今这般秀丽。

还有许许多多的神话、故事、传说，也是这样把山水形象拟人化、生活化，表现了社会的风云变幻，人们的悲欢离合，反映了广泛的社会生活。在桂林山水的神话、故事、传说中，有些内容是把历史上的真实人物事件和作者虚构的人物事件，巧妙地融合在一起，虚虚实实，表现了“艺术的真实”。还有一些内容是对在桂林发生的历史人物事件作真实的记载。这大多表现在摩崖石刻上。例如《元祐党籍碑》、《平蛮三将题名》、《桂林撤戍记》等，都很著名。这些作品，以简练的语言，真实地记载了历史事件，反映了一定时代的社会生活。

2、许多桂林山水文学作品把山水画和生活画交织在一起，特别是一些优美的游记散文，更具有这种特色。

杨朔的散文《画山绣水》，描写的是从桂林到阳朔一百六十里漓江水路中满眼的画山绣水。作者把载他游览漓江风光的船家和漓江渔翁捕鱼的生活情景与山水画面交织在一起。当作者见到某一奇特秀丽的景观时，船家又叙述着有关的民间流传着的传说故事，使眼前的自然景象和生活情景重叠在一个画面里。在作者的笔下，从桂林到阳朔，这里既是自然风光的画廊，又是社会生活的画廊。