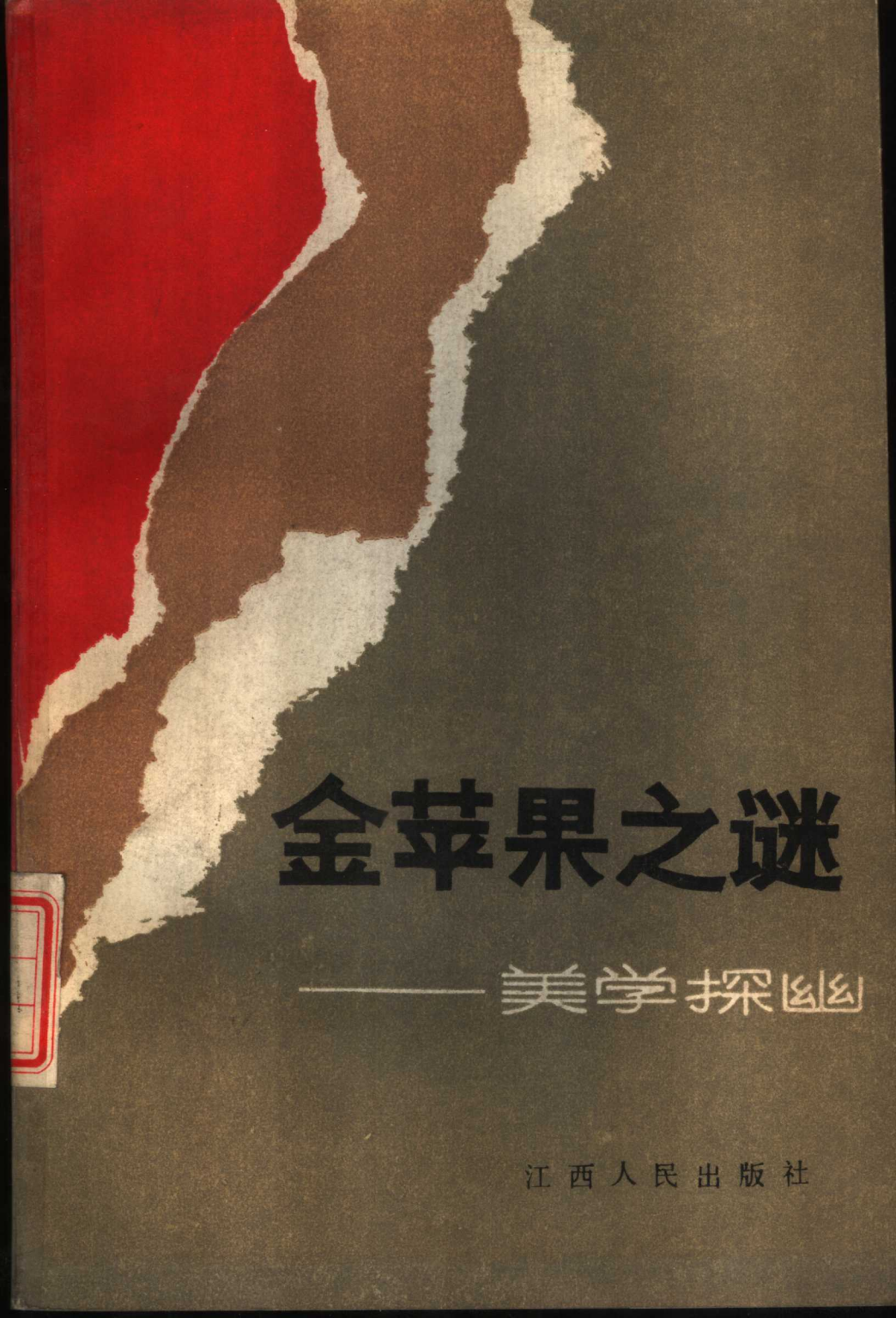

金苹果之谜

——美学探幽

江西人民出版社

金苹果之谜

——美学探幽

李冬妮 李满 韦韬 主编

政治学院201 2 0269176 6

1110343

江西人民出版社

一九八七年·南昌

金 苹 果 之 谜

——美学探幽

李冬妮 李满 韦韬等

江西人民出版社出版

(南昌市新魏路)

江西省新华书店发行 江西印刷公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10.25 字数 25万

1987年11月第1版 1987年11月第1次印刷

印数 1—4,690

统一书号: 2110·20

定价: 2.26元

目 录

一门学问的诞生

——美学简说……………韦 韬 (1)

“此情可待成追忆，只是当时已惘然”

——美的起源……………李 满 (7)

美，就在你的身旁

——美的特征……………李冬妮 (14)

金苹果之谜

——美的本质……………李冬妮 (22)

基于真善，高于真善

——美与真善……………李 满 (30)

“上帝的手指”

——形式美……………李 满 (39)

“山脊是大地失望的姿态，对那高不可及的苍穹”

——形状与线条……………李 满 (46)

“黎明在黑暗的大门口弹奏她的诗琴”

——明暗与色彩……………李 满 (52)

“高山以瀑布的欢歌，感动遥远的大海”

——声响与乐音……………李 满 (59)

风行水上，自然成文

——自然美……………李 满 (65)

人间之美胜仙境

——社会美……………李冬妮(72)

缪斯的神力

——艺术美……………李 满(79)

民女西施和吴王夫差

——美与丑……………尤近明(86)

晶莹的雨花石

——优美与崇高……………尤近明(91)

哭与笑的艺术

——悲剧与喜剧……………尤近明(98)

“地下音乐殿堂”的复鸣

——古雅与朴素……………尤近明(105)

美神诞生的秘密

——美感的实质……………李 满(112)

阿多尼思的魅力

——美感的特性……………李 满(120)

撩开直觉神秘的面纱

——美感的心理结构……………李 满(127)

剧场中的心理学

——审美与距离……………李冬妮(134)

留连戏蝶时时舞，自在娇莺恰恰啼

——审美与移情……………李冬妮(141)

咏雪诗与“咏絮才”

——美感的差异性……………李冬妮(148)

古轩灿然震异邦

——美感的共同性……………李冬妮(156)

经验的尺度和历史的尺度

- 审美标准……………李 满(164)
- 龙飞凤舞与龙凤呈祥
 - 中华民族的审美心理……………程林辉(170)
- 乐而不淫，哀而不伤
 - 中和之美……………程林辉(177)
- 翩若惊鸿，婉若游龙
 - 空灵之美……………程林辉(184)
- 清水出芙蓉，天然去雕饰
 - 天然之美……………程林辉(191)
- 真力弥漫，万象在旁
 - 充实之美……………程林辉(198)
- 花香鸟语沁心脾，绿水青山无限情
 - 山水花鸟的美……………韦 韬(205)
- 象美妙的音符飘垂着……
 - 人的形体美……………韦 韬(211)
- “最高尚的圣者和殉道者”
 - 人的心灵美……………韦 韬(216)
- “画栋朝飞南浦云，珠帘暮卷西山雨”
 - 建筑与环境的美……………蔡建基(222)
- 大观园的诗情画意
 - 园林的美……………许共诚(229)
- 熠熠“皇冠”誉天下
 - 实用工艺品的美……………尤近明(236)
- 灵魂在整个躯体上显现
 - 雕塑的美……………李 满(242)
- 从大海的波涛中诞生
 - 绘画的美……………李冬妮(249)

中华艺苑中的奇葩	
——书法的美	李冬妮(258)
心灵最真挚的独白	
——音乐的美	李 满(266)
从奥运会闭幕式上的表演谈起	
——舞蹈的美	李冬妮(274)
叙事·哲理·抒情	
——散文的美	黄南南(281)
一计“空城”百世传	
——小说的美	黄南南(288)
艺术王冠上的明珠	
——诗的美	黄南南(295)
摄魂夺魄的舞台	
——戏剧的美	尤近明(302)
从照相的真实中流淌出来的诗意	
——电影的美	李 满(309)
敦煌的魅力	
——宗教艺术的美	许共诚(316)
后 记	(323)

一门学问的诞生

——美学简说

“昆明胜景在西山，西山最佳数龙门”，昆明人都这样说。是啊，龙门居万仞之巅，悬崖之上。倚门远眺，熙熙闹市悉收眼底，临栏俯瞰，茫茫滇池尽入眼帘，令人心旌飘摇，如处神都仙境。然而，最令人倾倒的还不是自然风光，而是浩大而精巧的艺术石雕。那绝壁上蜿蜒的隧道，陡崖上开阔的石室，室内神采飞逸的神像，室外俊秀挺拔的牌坊，真令人叹为观止。但是，细心的游客会发现室内神像魁星手中的笔头是断的。关于这个被雕断的笔头，民间流传着一个动人的传说。几百年前，在西山脚下，滇池岸边住着一位身怀绝技的青年石匠。他的心上人被财主夺去，受虐致死。从此，他将自己受伤的心灵完全托付于他的技艺。他加入开凿龙门的队伍，独自承担起雕凿石室、神像和牌坊的任务。秋去冬来，春夏交替，小石匠变成了老石匠，那石室、神像和牌坊也渐渐成形了。当他手举锤凿为整个工程雕刻最后一笔——魁星手中的那支笔时，不知是由于心情激动，还是由于年老眼花，只听“喀嗒”一声，笔头断了！一件完美的艺术品在最后一刻留下瑕疵，几十年心血毁于一旦。老人凭栏长叹，万念俱灰，沮丧悲戚至极，纵身跳下万丈悬崖。以毕生心血追求美而不得，继而以身相殉，便是这个传说感人至深之处。

多少年来，人们爱好美、追求美，留下了无数关于美的动

人传说。然而，美又是什么呢？它是天上闪烁的繁星、地上开放的鲜花，是心上人婀娜多姿的形体，或是一件件完美的艺术品？如果是，它们又为什么会美呢？那使它们共同为美的美本身又是什么呢？

从欧洲的古希腊和中国的先秦开始，东西方一批又一批的智者贤人试图回答这个问题，但是经过了二千年的漫长行程，人类还没有较为满意地回答这个问题。无论是西方古代最伟大的哲学家亚里士多德，还是东方古代最伟大的思想家孔子，他们提供的答案虽然具有启发性，但都同样遇到了难题。正当西方经过文艺复兴，自然科学、伦理学逐一从哲学中独立出来得到飞速发展，文艺理论著作如潮水般涌现，各种文艺作品迅猛增长的时候，美的研究的航船却被搁在干涸的浅滩上，前途渺茫莫测。

公元一七三四年秋天的傍晚，在德国东部的一个城市里，一位年轻人在屋里踱着方步。透过窗口，西方天际还挂着几抹红艳艳的晚霞，凉风吹动百叶窗发出有节奏的声响，年轻人心里怀着异样的激动，刚才在翻阅前辈哲学家莱布尼兹的著作《关于知解力的新论文》时，他发现莱布尼兹把人的认识分为混乱的感性认识和明确的理性认识二种，并发现他把混乱的感性认识看作审美认识，因为它可以认识到事物的笼统的形状，获得生动的印象。年轻人早就肯定了美一定要有一个完整的、鲜明的、生动的形象，并且十分赞成同辈哲学家伍尔夫关于美在于完善的说法，但他仍不清楚到底人是怎么获得这个“完善”的。对莱布尼兹的新发现，他似有所悟：事物的笼统生动的形状，不就是相当于伍尔夫的“完善”吗？美不就是通过感性认识得到的吗？这是确定无疑的，美就是感性认识到的完善。一个前所未有的对美是什么的回答在年轻人头脑中形成了。这一年来年轻人一直在研究美是什么这一本质问题，他从来不相信“美是难

的”的说法，年轻人对美的研究之不景气早已心怀不满，对那些萎靡退缩放不开手脚的研究深恶痛绝，正象德国所有有出息的哲学家都想要建立一个体系一样，年轻人也早就有心要在美的问题上来一番革命了。他认为美的研究进展不大原因有二：一是美的本质问题的研究往往没有联系人的主观认识来考察，或者停留在客观对象上，或者跑到神那儿去，故得不到美的科学定义，因此拖延了其它问题的研究。二是美的研究是哲学的附属部分，常常被哲学家们削足适履，使美的研究似有实无。他认为要使美的研究有大的进展，首先要将美的问题从哲学中分离出来，成为一门独立的学科，要建立这门独立的学科，必须有一个独立的研究对象，美的研究对象是与美的本质问题联系在一起的，现在，他找到了美的本质问题的答案，这怎能使他不正常激动呢！年轻人瞥了一眼那即将消失在天幕上的晚霞，郑重其事地坐在窗前，写下了“Aesthetik”（读作“埃斯特惕克”，意为感性认识的科学，简称“感性学”）。“对，这门学科就以感性认识为研究对象，就叫感性学。”“你看，哲学以理性为研究对象，伦理以意志为研究为象，剩下的感性领域正好留给它了，这好象早就安排好了似的。”……

建立“Aesthetik”的思想就这样被提出来了，这位未来的“美学之父”、未来的哈列大学的哲学教授，二十一岁的普鲁士人鲍姆嘉通，在一七三五年把他的这一思想通过他所著的《关于诗的哲学默想录》发表出来了。但是，当时并没有引起人们的关注和兴趣，一直到一七五〇年他正式用“Aesthetik”来称呼他的研究美的一部著作，并使美的研究名副其实地从哲学中独立出来，成为一门社会科学时，他的思想才深入人心。

人们没有想到：回答那天上闪耀的繁星，地上开放的鲜花，人间婀娜的形体等等东西何以会美这一问题，竟成了一门学说，并且这门学问竟是由一位年轻人创立的。旗帜打出来

了，德国的大哲学家康德和黑格尔很快站出来呼应。康德在《判断力批判》一著中，运用“Aesthetik”这一词汇，黑格尔和鲍姆嘉通一样把“Aesthetik”作为他研究美的成果的书名。接着英国、法国学者为“Aesthetik”作了许多建树。在亚洲，日本的中江肇民根据汉字“美”的含义，把“Aesthetik”译为“美学”；十九世纪末、二十世纪初，我国的王国维等人也沿用了日本的这种译法。美的研究以前所未有的气势在德国知识界占据了地盘，并在世界范围内伸延开来，人们兴高采烈地欢呼一门学问的诞生。

一门学问诞生了，美的研究发生了巨大变革吗？事物何以会美的问题找到了满意的答案吗？人们不禁要问。正象名与实常常相背离一样，美学学科的出现和美学是否已成为一门科学之间实际上还相差甚远。革命并没有完成。这是那位年轻人所没有料到的。虽然他把美的研究从哲学中独立出来，把美的研究同主观认识联系起来考察，为后贤开辟了一条通往真正科学美学的道路，为美的研究的繁荣和进展做了有益工作，但是他对美的本质的回答，对美的研究对象的定义并不科学，他的“美在于感性认识的完善”的看法，不能使人真正信服。

康德批判了美在于完善的说法，黑格尔也不同意把美学研究对象限定在感性领域；法国历史学派认为美的产生和发展同历史变化紧密联系，他们把美学研究对象转移到历史方面去了；英国的心理学研究者则认为自己在心理学上发现了美的本质根源，他们宣称美的研究对象在心理学领域；英国的另一些学者走得更远，企图从生理学、生物学领域去寻找美。

整整二百年过去了，尽管人们不同意“美学之父”认定的美学研究对象，事实上美学研究对象也发生了一次又一次的转移，但是他们似乎也没有找到美是什么和美学研究的对象是什么的满意答案，无论是康德、黑格尔，还是泰纳、立普斯、斯

宾塞、克罗齐，都从一个极端走向了另一个极端。美学愈来愈向实证发展，有的人干脆放弃了对美的本质的探寻。难道美真是难的吗？理想的彼岸在哪里呢？人们再一次感到前途渺茫。

“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”。一八四四年，住在巴黎塞纳河畔的马克思，对美的本质问题有了完全崭新的发现。在研究政治经济学和哲学时，他发现不仅社会现象要从生产劳动中获得解释，而且美的本质问题也同社会生产劳动紧密联系着。他觉得过去鲍姆嘉通把主体认识移进美学研究领域，康德看到了美是自由，黑格尔看到了美是主观和客观、理性和感性的统一，这是有价值的探索。但是，他们的共同不足是忽视了美同社会实践的紧密关系。他认为塞纳河在人刚形成之时是无所谓美不美的，只有当人进入了种植时期，塞纳河才变得美，也只有当人们具有征服自然力量的时候，人的技巧、能力、思维愈来愈高，愈来愈发达时，塞纳河的红男绿女，伊乃歌声才成为人们的审美对象。他认为是劳动创造了美，美是人的本质力量的对象化。这些思想，他表述在当时并未公开发表的《1844年经济学—哲学手稿》一书中。

表面上变得愈来愈没有出息的美学，暗中却在孕育着一场突破。一九三〇年《1844年经济学—哲学手稿》在苏联公开发表了，人们发现了一个异常开阔的新天地。那过去的二百年不是茅草丛生的荒原，那里有黄金。苏联学者和我国学者纷纷行动起来，依据马克思在青年时代所著的这一重要著作，以及马克思和恩格斯在其它一些著作中的有关论述，投入了对美的研究的筛选、总结、创新的战斗。苏联自一九五六年开展了长达十年之久的美学大讨论，我国在五十年代、八十年代也开展了美学大讨论。这是前所未有的对美的研究的热潮，文章浩如烟海，问题不断涌现，交锋异常激烈，新观点层出不穷，从美的本质问题到美的形式问题，从审美欣赏到审美教育，从

美学原理到美学史，从基础美学到艺术美学，都得到了探索，都展开了争论。经过四十多年的探讨，美的研究这艘航船的桅杆终于从广阔的海平面上升起来了。美学被看成是研究美和审美以及美的创造的科学。这一学科既同哲学、伦理学、心理学有关系，又同各门艺术理论紧密联系。美学原理的体系和基本观点初步形成了，它大致包括三个部分的内容：第一部分，从客观上考察，有美的一般问题，如美的起源，美的本质，美与真善的关系，形式美，美的形态，美的范畴；第二部分，从主观上考察，有美感的一般问题，如美感的实质，美感的心理结构，美感的共同性、差异性，审美中的距离、移情等现象，民族的审美心理、审美标准、审美与修养；第三部分，从主客观上统一来考察，有具体的美的欣赏和创造，如对自然美中的山水花鸟、园林等的欣赏和创造，对社会美中的社会历史事件、人的心灵和形体等的欣赏和创造，对艺术美中的建筑、实用工艺、诗文、雕塑、绘画、音乐、舞蹈、书法、戏剧、电影、宗教艺术等的欣赏和创造。尽管美的研究的理想彼岸还在前方，但美学作为一门学问是名副其实地诞生了，美的研究发生了重大的变革，人们初步找到了美是什么等美学有关问题的比较满意的答案。

“此情可待成追忆，只是当时已惘然”

——美的起源

“沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟”，这是晚唐诗人李商隐脍炙人口的名句。这里隐含着—个动人的神话故事：传说东海有鲛人，乃人间少女所化。每当八月十五，鲛人思亲，泪下潜然。泪入沧海，海蚌拾之，藏于怀中，养以精血，于是鲛泪颗颗成珠。为光其华，每当宵静月明，蚌就向月张开。月华沐浴，久而久之，珠乃晶莹琼澈，具七彩之辉。李商隐这一诗句之所以为人珍爱，百年传唱，很大程度上得益于这个美丽的传说。诗中海波、明月、珍珠、鲛泪，交相辉映，构成一种美妙、奇异而深远的意境。

珠生于蚌，蚌生于海，精华得自鲛泪明月，这是神话传说对珍珠来历的解释。那么，美学对于美的来历、美的起源有些什么样的解释呢？

中国古代的庄子认为美产生于自然造化，所谓“天地有大美而不言”。①古希腊的亚里士多德则认为美产生于人对自然的模仿，因为“人对于摹仿的作品总是感到快感”。②而与他同时代的柏拉图却认为尘世一切事物的美都来自上界理念的美。中国古代学者孔子则认为万事万物之所以美，是由于与人类高

①《庄子·知北游》。

②《诗学·诗艺》第11—12页，人民出版社1962年版。

尚德性的比附。

以上种种解释都忽略了一个重要的因素，即人类赖以生存的物质生产实践。马克思主义的创始人之一恩格斯认为美的产生与劳动相关，人自身是劳动的产物，人的灵巧的手和灵活的脑是人类千百万年劳动实践的产物，在此基础上，才能仿佛凭着魔力似地产生拉斐尔的绘画、托尔瓦德森的雕刻和帕格尼尼的音乐。马克思本人直接指出：“劳动创造了美。”^①这也是我们对美的起源这一问题的回答。

在人类出现之前，世间万物本无所谓美与不美，美是伴随着人类的出现而降生的。对于远古人类来说，最重要的活动是获取生活资料的劳动，美首先就体现在劳动工具上。当然，在许多现代人眼里，原始人的石器极其粗糙简陋，是无美可言的。但只要想到四、五十万年前的原始人类，在既无由遗传所得的灵巧的手和脑，又无任何精神遗产可资凭藉的情况下，创造出圆形投掷器、橄榄形椎击器和三棱形刮削器，竟具有大致规则的均衡对称性，你就会从心底里发出赞叹。从石器时代的石锤、石斧，到铁器时代的剑、矛、犁、铧；从农业社会的织机、纺车，到工业社会的车、刨、冲、铣等机床，生产工具的形式越来越精美，其均衡对称性也越来越规则而丰富多样。

其次，美体现在日常生活用品上。远古时代陶器虽然粗陋，但它有规则的形状和匀称的图案，发展到商代的青铜器、汉代的漆器以及后代的木器、瓷器、金银器，甚至今天宜兴的紫砂茶具、大连的拉丝玻璃器皿和景德镇的高白薄胎餐具，真是琳琅满目，美不胜收！

说生产工具和生活用品的美起源于物质生产劳动，可能没有多少人怀疑；说艺术美也起源于物质生产劳动，怀疑的人可

^①《马克思恩格斯全集》第42卷93页，人民出版社1972年版。

就多了。

德国美学家席勒认为艺术起源于游戏。就象现代儿童先有自发的游戏活动，而后才有自觉的艺术活动一样，原始人类也是先有自发的游戏活动，而后才有自觉的艺术活动。而游戏和艺术有着许多共同的地方：其一，游戏和艺术都没有实用目的，它们都不指望也都不会产生有实用价值的结果；其二，游戏和艺术都能给人带来娱乐，使人浸沉其中忘乎所以；其三，游戏和艺术都需要虚拟、幻想，孩童玩一场游戏和演员们演一场戏一样。席勒据此断定艺术是从游戏中发展独立出来的。

英国诗人雪莱和俄国作家托尔斯泰认为艺术起源于思想情感交流的需要。人是社会的、群居的，人需要合作，需要分工，需要组织和协同，而这一切都需要交流思想情感，以达到思想的统一和情感的和谐。这种思想和情感的交流一旦以某种形式固定下来，它便是艺术作品。文学以语言文字的形式将思想情感固定下来，绘画以线条色彩将思想情感固定下来，音乐以节奏旋律将思想情感固定下来。这些艺术品通过欣赏，把内含的思想情感传达给他人，产生思想交流，引起情感共鸣。显然，日常生活中的思想情感交流先于通过艺术形式的思想情感交流，而艺术品却可以使人们的思想情感交流跨越狭隘时间和空间的限制。因此，雪莱和托尔斯泰认为艺术起源于这种交流的需要。

一些西方人类学家则认为艺术起源于巫术。他们通过文物考古和对现存原始部落的考察，发现原始人的世界观有一种普遍的倾向，即给周围的一切现象加以人格化的神灵的作用，使各种各样的神灵幻象充斥于他们的住宅、环境、天空和大地。他们认为神灵是无所不在、无所不知、无所不能的，会因人类对它们的态度给予奖赏或惩罚，为人们安排不同的命运。为了获得神灵的护佑，为了获得更多的生活资料和逃避众多的自然

灾害，原始人类发明了种种祭神节日，创造了种种巫术礼仪。每当时节，人们就洒酒宰牲供奉神灵，载歌载舞娱乐神灵。这种种巫术礼仪幻想奇特、情绪炽热、形式怪异，既有戏剧表演的成分，又有诗歌吟咏的成分；既有音乐的节奏旋律，又有舞蹈的身姿动作。人类学家们认为后来的各种艺术门类都可在巫术礼仪活动中找到原型，因而得出了艺术起源于巫术的结论。

应该承认，不管是游戏说，思想情感交流说，还是巫术说，都有一定的道理。但我们既然是在探讨艺术的起源，就应该去寻找最根本的源泉。对于游戏说，我们认为原始人的游戏本身也产生于劳动，劳动先于游戏。通过考察，我们发现原始人的游戏多以他们的劳动生活为内容，如狩猎戏、播种戏等都是些模仿劳动动作和过程的游戏。通过进一步的考察，我们发现，原始人的游戏不仅仅是一种娱乐活动，它更重要的是原始人教育后代掌握劳动技术的一种方式。虽然游戏本身也起源于劳动，但我们必须承认，真正以获得生活资料为目的的物资生产，毕竟比游戏活动距艺术活动要远些。因为在虚构性、幻想性和娱乐性上，游戏和艺术有着更多的共通之处。我们认为比较稳妥的说法是劳动以游戏为中介使艺术得以产生。

对于思想情感交流说，我们认为是劳动产生了思想交流的需要。人类劳动不仅需要物质工具，也需要精神工具。这种需要促使了语言的产生和发展。语言是思维的工具，也是情感交流的工具，有了语言的产生和发展，文学的产生和发展才有了可能。为了更广泛地传授劳动技能，为了更长久地保存劳动经验，文字的发明又成了需要。任何一种文字的第一阶段都是绘画式文字。这种绘画式文字是用刀刻在兽骨或岩石上的，从这种绘画式文字中就分化发展出了后来的书法艺术、绘画艺术和雕刻艺术。的确，不管是文学、书法，还是绘画、雕刻，都具有沟通人们思想情感，引起人们心灵共鸣的功能，但这些艺术