

和中学生谈美学

超 尘 鸥 洋 编著

科学技术文献出版社

1989

目 录

一、老虎美不美

——美是社会的产物…………… (1)

二、学习的苦与甜

——美必须显示人的本质力量…………… (4)

三、天鹅与孔雀

——美是内容和形式的和谐统一…………… (8)

四、故宫之美

——形式美的整齐、对比、和谐…………… (13)

〔附录〕 北京中轴线上的古建筑…………… (17)

紫禁城的角楼…………… (18)

五、我们的汉字

——形式美的匀称、对称、均衡…………… (19)

〔附录〕 略谈五星红旗的美…………… (22)

谈“黄金分割”…………… (24)

六、赵飞燕和杨玉环

——美的相对性…………… (28)

七、奥运会的火炬

——自然美是人的创造…………… (33)

八、癞蛤蟆和花蝴蝶

——自然美的客观性…………… (37)

九、太阳美和月亮美

——未经人类加工的自然美·····	(40)
十、《话说长江》的魅力	
——经过人类加工的自然美·····	(44)
十一、《白杨礼赞》的启示	
——富有象征意义的自然美·····	(47)
十二、百草园	
——自然美的作用·····	(50)
十三、当你旅游的时候	
——自然美的欣赏·····	(53)
十四、自由劳动，无比幸福	
——社会实践的美·····	(58)
十五、让世界充满爱	
——社会关系的美·····	(63)
十六、维纳斯，你在哪里	
——人体美·····	(68)
十七、关于高跟鞋的争论	
——服饰美·····	(75)
〔附录〕 服装简介·····	(81)
服装美与TPO·····	(84)
十八、王熙凤和卡西莫多	
——心灵美·····	(86)
十九、风度与温度	
——风度美·····	(89)
〔附录〕 男性美 力的美·····	(93)
内神与外韵	
——教室的氛围和环境小议·····	(96)

体育运动与美	(100)
二十、“江郎”何以“才尽”	
——生活是艺术美的源泉	(104)
二十一、葡萄和包袱	
——艺术美必须真实	(107)
二十二、巴金自相矛盾吗	
——艺术高于生活	(110)
二十三、“傻子”不傻	
——艺术美的特殊价值	(114)
二十四、残荷和老妓	
——生活丑和艺术美	(118)
二十五、巴尔扎克的“病状”和福楼拜的“消化不良”	
——艺术美是主客观的统一	(122)
二十六、从图画中听音乐	
——审美要有一定的文化修养	(126)
二十七、如嚼枯木和如渴饮泉	
——审美要有生活体验	(130)
二十八、《第九交响乐》响彻世界	
——审美的共同性	(133)
二十九、“憔悴损”和“分外香”	
——审美的差异	(136)
三十、心有灵犀一点通	
——审美中的“共鸣”	(140)
三十一、陶渊明的诗和比才的《卡门》	
——审美判断的标准	(144)
三十二、潇湘馆和蘅芜院	

——审美中的情感·····	(148)
三十三、人面不知何处去，桃花依旧笑春风	
——审美中的“移情”·····	(151)
三十四、林黛玉的“如醉如痴”	
——审美中的联想和想象·····	(155)
三十五、郑板桥的“六分半书”	
——关于美的创造·····	(159)
三十六、从盲童“参观”九龙壁谈起	
——艺术的分类·····	(163)
三十七、“推敲”是否多此一举	
——艺术美的欣赏·····	(166)
三十八、宋宝琦看《牛虻》	
——艺术欣赏切忌庸俗和猎奇·····	(171)
三十九、“红杏枝头春意闹”的争论	
——艺术欣赏切忌“非艺术眼光”·····	(174)
四十、“吾神驾祥云去也”	
——艺术欣赏的“入迷”·····	(178)
四十一、诗歌美的欣赏·····	(181)
四十二、小说美的欣赏·····	(187)
四十三、音乐美的欣赏·····	(192)
〔附录〕怎样欣赏交响乐·····	(198)
随着音乐畅想·····	(203)
四十四、舞蹈美的欣赏·····	(206)
四十五、绘画美的欣赏·····	(210)
〔附录〕象·真·意的统一	
——谈列宾的《伏尔加河上的纤夫》·····	(215)

四十六、雕塑美的欣赏·····	(218)
四十七、建筑美的欣赏·····	(222)
四十八、书法美的欣赏·····	(227)
〔附录〕 中国书法的演变·····	(231)
四十九、戏剧美的欣赏·····	(234)
〔附录〕 “唱、念、做、打” 熔于一炉 ——中国戏曲美学漫谈·····	(239)
五十、电影美的欣赏·····	(242)
〔附录〕 漫谈武打片·····	(246)
后记·····	(250)

一、老虎美不美

——美是社会的产物

同学们喜欢谈论美，可是什么是美呢？如果有人问你：“老虎美不美？”或“太阳美不美？”你怎么回答？

也许在你家的墙壁上挂着一幅以“雄风”为题的老虎的国画，也许你的沙发巾正是一只斑斓猛虎的图案，也许在你的写字台上摆着一个造型奇特的虎的雕塑或笔架，也许你到动物园总要特意到狮虎山去观赏一下东北虎、华南虎的雄姿，……看来老虎早已成为人们的审美对象了。是啊，你看那黄黑相间的花纹，那勇猛威武的雄姿，怎么能说它不美呢？

然而，且慢！如果在一次野游中你掉了队，独自一人走在荒山野莽之中，突然从密林深处窜出一只“吊睛白额”的“大虫”来；如果你正在动物园里欣赏老虎之美，突然它冲出了铁门，出现在人群中的时候，这时你觉得它美吗？你还有闲情逸致去欣赏那“黄黑相间的花纹”，赞美那“勇猛威武的雄姿”吗？不会的。你只会感到恐怖。即使是打虎英雄武松，在他“从青石上翻将下来”的一刹那，也大叫一声“啊呀！”老虎与武松之间已成势不两立的仇敌，何美之有！

太阳，以它那无穷无尽的光和热给人类带来了温暖和光明，它照耀万物，普育众生，历来是人们讴歌的美的对象。早晨，“日出东南隅”，“万物生光辉”，“一日之计在于晨”；傍晚，彩霞映满天，“夕阳无限好”。太阳是人类之

母，无怪乎中国民歌把共产党及其领袖的出现比作“东方红，太阳升”；意大利民歌《我的太阳》，则尽情歌唱“多么辉煌！灿烂的阳光”。但是，《山海经》中却又有这样的神话传说：“尧之时，十日并出，焦禾稼，杀草木，而民无食。”于是，尧命后羿射九日，为民除害解难。由此看来，太阳固然美，然而当它“为害于民”的时候，人们就再也不可能去赞美它的“灿烂辉煌”了。

在现实生活中，你什么时候对太阳产生美感？可能是寒冷的时候，可能是“霪雨霏霏，连月不开”的时候，也许是你外出野游、要拍一张碧空万里，阳光喜照的风景照片的时候。你什么时候厌恶太阳？可能是几月大旱不雨的时候，也可能是你在夏日外出暴晒而无处藏身的时候。

那么，老虎之美、太阳之美，说明了什么？它说明了美与不美，并不是绝对的，它和人有着极为密切的关系。老虎之所以能够成为人们的审美对象，那首先是因为它已经是被人们征服的对象，被人捕获之后，能在铁笼里供人欣赏。在这老虎的身上，体现了“人的本质力量”，体现了人的智慧，人的勇敢，人的伟大。只有在这个时候，老虎才是美的，实际上这是对“人的本质力量”的肯定和赞美。而太阳之美，则首先是因为它给人类的生存，社会的发展提供了必要条件；反之，则无美可言。

是不是也有与人没有必然联系的客观存在的“美”呢？比如，蔚蓝的天空，皎洁的月色，婉转的鸟语，馥郁的花香以至于巍峨的泰山，奇绝的华山，奔腾的黄河，浩荡的长江，……这些自然景观似乎和人并无直接的密切的关系，它们的美好像是客观存在的。其实，并不那么简单。试想，离开了人

类社会自然界也存在着“美”的话，那么，区分自然界美与丑的标准和根据是谁来决定呢？离开了人的审美标准，离开了人类的社会生活，又由谁评定自然界的美或是丑呢？因此，从本质上说，美是一种社会产物，审美活动，是一种社会现象。

由此，我们可以得出这样的结论：

第一，美必须依赖人类社会而存在。在人类社会出现之前，宇宙太空万事万物，无所谓美，无所谓丑。尽管那个时候日月星辰、山水花鸟，都已存在，但它们只不过是一种纯粹的自然存在而已，谈不上美或丑。因此，美既是客观的，也是社会的。美只能对人而言，它与人类社会密不可分。

第二，自然界的万事万物只有对人类生存、发展有着直接或间接的功利价值的时候，它才可能是美的。辽阔的大海是美的，但是“魔鬼三角”（美国东南部的佛罗里达海峡和它东北面的百慕大群岛以及东南面的波多黎各岛之间的海面）并不美，因为它吞噬了多少人的生命与财产！我们说阳光美，是因为它给人类带来生机；我们说山川美；首先是因为它给人类提供了物质生活的条件；我们说花草美，是因为它的色彩、线条、芳香，使人赏心悦目，净化空气、美化环境；我们说金银美，那是因为它们“成为满足奢侈、装饰、华丽、炫耀等需要的天然材料”（马克思语）；……因此，美作为一种社会的产物，它受人类社会的制约。

总之，同学们要首先认清，美是在以事物的自然属性作为物质基础的前提下的社会产物。美之所以美，关键在于这些自然属性与人类社会生活的联系。美是一种社会现象，是社会发展的产物，是事物的某种客观社会属性和人的主观审美观念的辩证统一。

二、学习的苦与甜

——美必须显示人的本质力量

上课、看书、做作业、考试，……成了学生生活的“主旋律”。这种紧张的学习生活有苦也有甜。请你想一想，在你学习的过程中，你什么时候感到苦，什么时候感到甜？你知道这里包含着一个什么美学原理吗？

俗话说“不经一番风霜苦，哪得梅花放清香”，“书山有路勤为径，学海无涯苦作舟”。不刻苦学习，又想轻而易举地获得好成绩是不可能的。然而，学习苦中有乐，乐在其中。如果你依靠自己的努力解出一道数学难题，如果你借助字典读懂一篇英文作品，如果你认真精心构思写出一篇满意的作文，如果你用双手制作了一个舰模、航模，……这时你会感到学习的乐趣，这时似乎已嗅到了那梅花的“清香”，已经攀到了“书山”的高处，已经驾一叶扁舟达到了“学海”的彼岸，怎能不感到格外的甜美呢？这甜美是对你刻苦的酬劳。

我们再设想另一种情况：你的数学难题是同学替你作的，你的得了高分的作文是爸爸写只是由你誊抄的，航模、舰模，是你哥哥替你完成而写上你的名字，……即使所有这些都不曾被老师和同学发现，你会得到心安理得的甜美感受吗？相反，任何一个自强的人都会对此感到内疚。

前者的甜美，是由于在每一件成果里，都充分显示了你

自己的“本质力量”；后者的内疚，则恰恰相反。当然，后者的成果也是美的，但美感属于别人，而不属于你。

人们设计并制造出各种产品，大至航天飞机、人造卫星，小至一件小工艺品；同学们学习取得好成绩，出黑板报受到欢迎，朗诵、演讲比赛夺魁，体育项目“达标”，在家做菜香甜可口，衣服洗得干干净净，……所有这些劳动的成果，之所以是美的，那是由于显示了人的创造精神，显示出人的品质、性格、思想、情感、愿望、智慧、才能，……总之，显示出“人的本质力量”。

一般地说，为什么同学们不爱上“满堂灌”的课？因为老师在讲课中只顾向大家灌输现成的知识，忽略了接受知识的人渴望得到“本质力量”的发挥。这样的课可能扼制了你们的积极思维的能力，因此你们不感到美。

为什么我们最忌讳抄笔记、背笔记、考笔记的学习方法？因为在这“抄”、“背”、“考”的过程中，抹杀了你们的“本质力量”的作用，不必动脑筋思考，只要机械地死记硬背，没有探索 and 创造的乐趣，不能产生美感。

为什么同学们经过一定的努力未能写出好作文，未能解出一道数学题，未能作出一个化学实验，而郁郁不乐？那是因为你的创造美的目的、愿望、希求、理想未能实现，你的“本质力量”尚未得到充分的肯定。

德国古典哲学家黑格尔曾举过一个例子：

“一个小男孩把石头抛在水里，以惊奇的神色去看水中所现的圆圈，觉得这是一个作品，在这作品中他看出他自己活动的结果。”（《美学》第一卷第39页）

是的，我们任何一个人如同这个小男孩一样，总是欣

赏自己的创造性的活动，欣赏自己的“本质力量”所创造和所达到的美。

总之，“人的本质力量的对象化”（马克思语）就是美的本质。美，不能离开人，一个对象之所以能愉悦人、感染人，就是因为这个对象显示了“人的本质力量”。

人是从动物进化而来的，它是“宇宙的精华，万物的灵长”。马克思曾对人与动物的本质做过深刻的分析：“自由自觉的活动恰恰就是人类的特征”。“有意识的生命活动把人跟动物的生命活动区别开来。”（马克思：《1844年经济学——哲学手稿》第50页）动物作为自然的一部分，它的一切活动是出于生物进化中所形成的本能，是盲目的，无意识的。人却是社会的主体，不是自然的人，而是社会的人。人在漫长的实践活动中所形成和发展起来的本质，就在于人能够认识世界，改造世界，不断地进行“自由自觉”的改造活动。不论在自然界，在社会生活或艺术领域里，一切美的形象都是生动地显示出“人的本质力量”。

要在美的形象中具体地显示“人的本质力量”，必须去实践，首先是生产实践。当人的创造性活动，按照美的规律来塑造对象的时候，人们把自己掌握和实现真与善的“本质力量”，通过具体的形象在对象中充分显现出来，那么，这个对象就是美的。建筑师及建筑工人对于雄伟的高楼大厦，服装设计师及服装工人对于新颖大方的各式服装，农业科学家和农民对于优良的农作物新品种，以至于教师对于品学兼优的学生，学生对于自己努力得来的优异成绩，……都自然而然地产生美感，这些对象象是一面面镜子，从中照见了人们自己的影子，看到了自己“本质力量”的成果，从而

在精神上得到了极大的愉快和满足。

有的同学对学习没有兴趣，从美学角度讲，就是因为在学习对象（例如语文、数学）中没有发挥更没有显示出你——做为一个人的“本质力量”。当你经过努力，取得点滴成绩的时候，你从这些成绩中看到了自己，那么你一定会认为它是美的，因而“学习刻苦”自然被人们承认是一种美德；而靠侥幸、抄袭等方法获得的高分，或者以不刻苦学习为荣等想法，都是错误的，因而是丑的。

凡是人们在创造性的活动中所显示出来的聪明、智慧、才能，在追求新生活中所显示出来的理想、情感、愿望，都是“人的本质力量”的体现。正因为人具有这样一种积极的、向上的本质力量，人类的生活才会如此欣欣向荣，充满蓬勃生气。由此可见，并非任何一个人的任何愿望和行为，都可以纳入我们所说的“人的本质力量”的范畴，坏人的腐朽、没落的思想行为，它与历史潮流相背逆，不能算是“人的本质力量”，而是“人的本质力量”的反动。

三、天鹅与孔雀

——美是内容和形式的和谐统一

天鹅是美的：你看它那在绿波中游弋的“曲颈向天歌”的悠然姿态，洁白的羽毛，柔美的曲线；孔雀也是美的：你看它那五光十色的羽毛，整齐潇洒的头冠，迷人的开屏。

关于天鹅和孔雀的美，英国十八世纪唯物主义哲学家柏克曾有过一段精彩的论述：

天鹅是众所公认的一种美丽的鸟，它的颈部就比它身体其余部分长，而它的尾巴却非常短。这是否是一种比例？我们必须承认这是一种美的比例。但是另一方面，关于孔雀我们将怎么说？孔雀颈部是比较短的，而它的尾巴却比颈部和身体其余部分加在一起还要长。有多少种鸟都和这些标准以及你所规定的其他任何一种标准有着极大的不同，有着不同的而且往往正相反的比例！然而其中许多种鸟都是非常美的。我们在研究这些鸟的时候，从它们身上任何一部分都找不到一种东西，可以使我们先验地说出其他鸟应该是什么样子，或者对其他鸟进行一些揣测。经验证明这样做的结果会造成失望和错误。（《关于崇高与美的观念的根源的哲学探讨》载《古典文艺理论译丛》第五册第41页）

柏克在这里提出了一个重要问题：不能单纯从事物的形

式来探讨美的本质。

当然，美不能离开具体的形式。美的事物和现象总是形象的、具体的，总是可以凭着欣赏者的感官（主要是视觉和听觉）直接感受到的。不管是自然美、社会美、艺术美，都必须有一种感性的具体形态，都有一定的色、声、形等物质材料所构成的外在形式表现出来。在美的欣赏活动中，人必须要有“感受音乐的耳朵，感受形式美的眼睛”（马克思语）。

先说声。人的耳朵对声音的感受能力只能局限在16—20,000赫兹之间的声波。超越了这个界限，人们就受不了。如果把这个范围内的不同频率和不同强度的声音，无规律地组合在一起，就会形成刺耳的噪音，也不会产生美感，不能成为美的形式。

再说形。任何事物都在一定的空间存在着，它们的外形都是可见的，甚至是可以触摸的。抽象形式的组成要素是抽象的点、线、面、体。这不同的形体，成为人们的审美对象。

其次说色。在世界上有各种色彩，色的物理本质是波长不同的光，人对光的感受也是有一定限度的。赤橙黄绿青蓝紫这七种颜色正是在0.77微米至0.39微米之间的不同光波，都在人们的视觉之内。而紫外线、红外线都超越了这个范围。它们或是不能进入人们的视野，或是会灼伤人的眼睛。因此后者不能成为美的形式。

形式美就是美的事物的外在形式所具有的相对独立的审美特征，它并不直接显示具体内容。真正美的形象的事物，它的外部形态，必然要放射出吸引人的、打动人心、耐人寻味的美的光辉，它一定要通过色、形、声等物质属性传达

给我们，就象孔雀和天鹅那样。

那么，天鹅与孔雀从色彩到外形都有着极大的差异，为什么它们都是美的呢？这正是我们要着重理解的形式与内容的关系问题。任何美的形式都是离不开事物的内容的。如果不顾及内容，把美仅仅看作是色、形、声等形式的任意组成，就不能把握美的特征。美是内容和形式的统一。美的形式，离不开社会，离不开人的心理，形式美必然服务于内容。天鹅与孔雀之美，尽管形式不同，人们却都欣赏，正与人的心理需求和想象有着极为密切的关系。天鹅有圣洁之美，孔雀则有华贵之美。这“圣洁”和“华贵”完全是人在审美过程中的感受和联想，这就构成了形式与内容的和谐统一。

“色彩的感觉是一般美感中最大众化的形式。”（《马克思恩格斯全集》第13卷第145页）绿水青山，蓝天白云，五光十色，杂彩纷呈，四季分明，色彩也在交替变化。春天，万象更新，百花吐艳，处处姹紫嫣红，欣欣向荣；夏天阳光灿烂，草木枝叶繁茂，郁郁葱葱，一片深绿，一片火红；秋天田野一片金黄；冬天雪花飘舞，银装素裹。这些色彩的变化，往往使人产生各种联想。不仅想到色彩的冷暖，而且赋予不同的色彩以不同的象征意义。一般说来，暖色使人感到活跃和兴奋，冷色则使人感到沉静和安祥。

正是这种审美心理的作用，有人给色彩编排了一个感情图谱：

红色：热烈、喜悦、果敢、奋扬；

黄色：光辉、庄重、高贵、忠诚；

蓝色：幽静、深远、冷漠、阴郁；

绿色：健康、活泼、生气、发展；

黑色：沉默、神秘、恐怖、死亡；

白色：单调、朴素、坦率、纯洁；

灰色：和谐、浑厚、静止、悲哀；

彩色：杂驳、缭乱、绚丽、幻想。

当然这些色彩联想的内涵并不是孤立的、静止的、一成不变的。人们从色彩所获得的感受、印象和联想，受到时代、民族、地域、环境、风俗、生活习惯和心理状态等各方面因素的制约和影响。但是，不管怎样，色彩的表情性，如兴奋与沉静、暖与冷、前进与后退、活泼与忧郁、华丽与朴素等内涵，一般都是与人对色彩的想象、象征分不开的。色彩的形式，总离不开它的内容。

形状也是如此，比如直线表示力量、稳定、生气、刚强；曲线表示优美和柔和，给人以运动感；折线表示曲折、突然、断续；折线形成的角度则给人以上升、下降、前进等方向感。倘若孤立地谈论直线、曲线和折线到底哪个美，不与具体内容和人的生活相结合，不与人的心理、意识相结合，便失去了美与丑的标准了。

声音更是如此。声音，作为物质的自然属性，本无感情因素。但是，嘈杂的无规律的噪音令人头昏；和谐、有规律的乐音则十分悦耳。这正是我们厌烦马路上嘈杂的汽车马达声，而乐意欣赏音乐的原因。这说明声音的美丑与其内容紧密相连。

在日常生活中，我们所见到的，比如圆形的篮球是美的，但也做成圆形的橄榄球就显得不伦不类。公园里“曲径通幽”是美的，但如果天安门广场也这样设计，就不美了，某些抒情歌曲，采用气声唱法是美的，但威武雄壮的进行曲也采用气