

美的

的

殿堂

■ 涂孝先 著

辽宁人民出版社

步入美

江苏工业学院图书馆

藏殿章

室

涂孝先 著

辽宁人民出版社

© 徐孝先 2007

图书在版编目(CIP)数据

步入美的殿堂/徐孝先著. —沈阳:辽宁人民出版社,
2007.5

ISBN 978 - 7 - 205 - 06213 - 2

I. 步… II. 徐… III. 美学—文集 IV. B83 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 067039 号

出版发行:辽宁人民出版社

地址:沈阳市和平区十一纬路 25 号 邮编:110003

电话:024 - 23284324(邮 购) 024 - 23284321(发行部)

传真:024 - 23284191(发行部) 024 - 23284304(办公室)

网址:<http://www.lnpublish.com.cn>

印 刷:沈阳市政二公司印刷厂

幅面尺寸:140mm × 203mm

印 张:8

字 数:190 千字

印 数:1 - 2000

出版时间:2007 年 5 月第 1 版

印刷时间:2007 年 5 月第 1 次印刷

责任编辑:李 赫

封面设计:徐澄玥

版式设计:徐澄玥

责任校对:刘再升

书 号:ISBN 978 - 7 - 205 - 06213 - 2

定 价:18.00 元

【作者简介】

徐孝先，1949年生于重庆。1979年到1983年就读于辽宁大学中文系，1985年到1987年于辽大中文系文艺美学班攻读硕士课程。作者自1983年至今，在辽宁商务学院、沈阳工程学院从事中文及美学的教学科研工作。先后发表美学论文20余篇，其中《道德教育中的审美渗透》、《“比”、“兴”浅探》等获国家级优秀论文奖。此外还参编了《写作丛书》、《当代应用写作大词典》，任副主编。

序言

一部有自身特点的美学书

王向峰

上个世纪80年代,中国全社会性地出现了一次美学热,学者们纷纷著书发论,翻译家大量翻译外国美学论著,广大读者也竞相购买上市的美学书籍。与此同时,中国古代的和现代的美学资料也广泛地被挖掘整理出来,并成为写史立论的对象材料。如果把这段历史视为美学流势的高潮的话,那近十几年来的美学发展势头则是一种平稳进行的状态,这使一些专门从事美学的教学、研究的人员也安静下来,认真总结经验,读书,写作,以期向社会再贡献新的成果。徐孝先同志就是在这种学术背景下,向我们提供了《步入美的殿堂》的学术论著的。

孝先同志在高校从事文艺理论与美学教学与研究多年,广泛研读了古今中外的大量文艺理论与美学原著,不仅进行了多轮的专业教学,也有比较系统的研究,写出许多专题分析的论文。这本《步入美的殿堂》,是他以往的专业教学与研究的进一步扩展与深入,并显示出值得肯定的特点。

本书显著的特点之一是作者努力追求美学理论与美学史的统一,在史的叙述过程中突出梳理美学范畴形成的历史过程,这样,可以对于一个美学范畴知其历史的演变发展过程,达到深入了解和掌握。例如对于“崇高”这一范畴,书中从古罗马的朗吉弩斯论修辞的崇高、社会和自然中的崇高、人的心灵中的崇高;论述到英国博克的对象的崇高与人的崇高感,分析了崇高对象的形式特征与人在这种“可恐怖”的对象面前的“自我保全”心理的矛盾与统一关系;再与德国的康德的崇高论相连接,介绍了康德数量的与力量的两种崇高形式,再与康德的崇高概念阐释相联系:“巨大的自然对象,通过想象力唤起人的伦理道德的精神力量与之抗争,后者在心理上压倒前者,战胜前者而引起了愉快,这种愉快是对人自己的伦理道德的力量、尊严的胜利喜悦和愉快。”这样充分的历史叙述与分析,就把“崇高”范畴作为对象的物体的存在,及其在人的心理上的特殊反应,并因人能在心理上压倒“无形式”的“可恐怖”的对象而形成的崇高感,在理论上予以清楚说明。在本书中这样的史论分析结合得较好之处颇多,自然能给读者更多的理论启发。

本书显著的特点之二是能在美学的理论分析中,注意引述相关材料,以帮助读者由实入虚,不仅能把握某一理论是怎样从具体事状中提炼出来,而提升为美学范畴之后,某一特殊事状的基本精神又在怎样制约着这一范畴的内涵与外延。以往人们谈论“悲剧”时总好追本溯源地追寻到古希腊的“山羊之歌”,追溯到尼采的“酒神精神”,好像不这样谈起就不知悲剧从何而来。但提到这两个概念与悲剧的关系时,多数的论说者也不过是一带而过,这对

于知其所以然的人等于没说,而对于不知其所以然的人则只能留下两个谜团。在《步入美的殿堂》中,作者好像摸透了读者的心理,他对此有比较具体的交代。书中介绍说:悲剧一词在古希腊原文含义是“山羊之歌”,典出古希腊人对于神话中的酒神狄俄尼索斯的祭礼,在祭礼的狂欢中,祭者们多披羊皮,戴羊角,扮作狄俄尼索斯的侍从萨提尔的半人半羊的模样。传说酒神狄俄尼索斯是天神宙斯和赛墨勒所生;在赛墨勒怀孕后神后赫拉十分嫉妒,变幻作赛墨勒的奶娘,怂恿赛墨勒要求宙斯现出真身和她相见,以致激怒宙斯把赛墨勒活活烧死,宙斯从赛墨勒腹中取出胎儿缝入自己的腿中,出生后取名狄俄尼索斯,意为“宙斯瘸子”。狄俄尼索斯受到山林女神、牧神之子西勒诺斯的抚养和培育,掌握了种葡萄和酿酒技艺,但赫拉仍迫害他,让他患疯病,到处流浪,幸有半人半羊侗者萨提尔和狂女迈那德相伴,游走于希腊和埃及、印度等地,举行一年一度的狂欢节,纵欲,狂放,悲怆,忘我,自弃,寻求痛苦的解脱。书中诸如此类的阐释,对于人们理解悲剧的主人公须是命运不幸而行为又有贡献的人,正能从酒神狄俄尼索斯的事状中找到原始基因,而后来的悲剧情节始终也未离开这个结构模式。由此看来这好像是与理论无关的神话追述,却又是深化理论的重要条件。

本书显著的特点之三是把美学理论的论述引向以实践为用之地,而这也是本书内容结构设置的重心所在。作为美学理论的传播者,不论是在课堂上教学,还是著书立说以示人,都是要把从美的存在领域中抽象出来的理论,能通俗易懂地传授给受众,使之得以在审美世界中能开启美的门扉,步入美的殿堂,使自然界的天地风云,社会的五光十色,艺术的精彩奇妙,都能成为自己的对象化存在。因此会讲美学的人绝不空对空。我国当代的美学前辈朱光潜、宗白华、王朝闻、蒋孔阳等先生,都是徜徉在美的世界里讲美学的,他们的美学文风泽溉了无数的审美青年,我们这一代都是受益

者群。看来本书的作者也是深通此道的,他用本书的四分之三的篇幅谈美的欣赏,而在讲法上更值得肯定的是,他能将有关美学理论与具体形态领域结合得非常紧密,并在结构编列上组织得井井有条,细致入微。如本书的第三篇是“美的形态篇”,该篇分为四部分,从美的存在的自然、社会和艺术领域,到艺术分体的各个领域,都各有理论联系实际的审美分析。如果见诸课堂教学,可以制作出具体实施教程,学习者可得教益甚多。当然了,设置了教程并不等于教学效果,教学实施过程中教者的引发水平,学者的接受能力,能达到二者的启与发的统一,才会是教与化的美育合成。

孝先同志的多年努力积累苦作,完成了一部理论与实践相统一的学术著作,在美学教学中把审美理论导向实践之路,这是应该为他高兴的。希望能在這個基础上,在美学理论上更深入更专门的进一步探求,为美学研究做出更大贡献。

2007年4月28日

于辽宁大学望云斋

目 录

序/1

美的历程篇

第一章 绪 论 / 3

第一节 美学概述 / 3

一、建立正确的美学观点 / 3

二、学习美学的基本要求 / 3

第二节 美学研究的对象、方法及与其他学科的关系 / 5

一、美学研究的对象、方法 / 5

二、美学与其他学科的关系 / 7

第二章 中西美学思想的发展和美学学科的形成 / 9

第一节 从古希腊美学思想到鲍姆加通的《美学》 / 9

一、古希腊美学思想的高峰——柏拉图和亚理士多德 / 9

二、鲍姆加通(公元 1717 - 1762 年)和他的《美学》 / 14

第二节 由理性主义和经验主义的对立到德国古典哲学的诞生 / 15

一、法国笛卡尔的理性主义和英国经验主义的对立 / 15

二、德国古典哲学、美学及其代表人物——康德、黑格尔 / 17

第三节 马克思主义美学的诞生——美学学科的科学

确立 / 21

一、马克思主义美学与德国古典哲学(美学)的联系 / 21

二、《1844 年经济学——哲学手稿》和马克思主义美学的

基本问题 / 22

第四节 中国古典美学 / 26

一、儒家美学 / 28

二、道家美学 / 30

三、楚骚美学——儒、道美学的合流 / 33

四、禅宗美学——道家美学和佛教唯心主义的合流 / 34

美 论 篇

第三章 美 论 / 41

第一节 内容与形式 / 41

第二节 美的外在形式和形式美 / 43

一、形式美由美的外在形式演变而来 / 43

二、构成形式美的感性材料 / 45

第三节 美的范畴 / 53

一、优美 / 53

二、崇高——悲剧性 / 60

三、滑稽——喜剧性 / 69

美的形态篇

第四章 美的形态及其欣赏 / 79

第一节 自然美及其欣赏 / 80

一、自然美的概说 / 80	
二、自然美的欣赏 / 84	
第二节 社会美及其欣赏 / 93	
一、人之美 / 93	
二、伦理道德之美 / 97	
第三节 艺术美及其欣赏 / 100	
一、艺术的分类 / 100	
二、视觉艺术及其欣赏 / 102	
(一)视觉艺术的基本概念 / 102	
(二)建筑艺术及其欣赏 / 102	
(三)雕塑艺术及其欣赏 / 108	
(四)绘画艺术及其欣赏 / 114	
三、听觉艺术——音乐艺术及其欣赏 / 148	
(一)音乐艺术的概说 / 148	
(二)音乐艺术的审美特征及欣赏 / 149	
四、视听艺术及其欣赏 / 152	
(一)舞蹈艺术及其欣赏 / 152	
(二)电影艺术及其欣赏 / 158	
(三)电视艺术及其欣赏 / 204	
(四)听觉——想象艺术:文学艺术及其欣赏 / 211	
1. 诗歌 / 212	
2. 散文 / 216	
3. 小说 / 219	

审美教育篇

第五章 审美教育与德、智、体教育 / 227

第一节 审美教育与道德教育 / 227

一、自由性和强加性 / 227

二、动情性和说理性 / 228

三、关照性和实践性 / 230

四、道德教育和审美教育的互渗 / 231

第二节 审美教育和智力教育

——审美教育中的智力开发 / 231

第三节 审美教育与体质教育 / 235

一、体质教育是审美教育的基础 / 235

二、体质教育的审美渗透 / 235

第六章 审美修养与审美境界 / 237

第一节 审美修养 / 237

一、关于审美修养 / 237

二、审美修养的条件 / 237

三、审美修养的形成 / 238

第二节 审美境界 / 239

一、关于审美境界 / 239

二、审美境界的类型特征 / 240

后 记 / 243

参考文献 / 245

美的历程篇

第一章 绪 论

第一节 美学概述

一、建立正确的美学观点

笔者接触美学这门学科已经有很多年了,其间接接触过不少对美学感兴趣的朋友、同仁。很多朋友都说,对美学有浓厚兴趣,但由于美学所涉及的知识面较宽,且又有一定深度和难度,于是许多人自觉基础不好,想学却怕学不好,产生这样或那样的顾虑和畏难情绪,其实这都大可不必。现实生活中,欣赏各类文艺作品,爱好一切美的事物,越来越成为各年龄段朋友的精神需要,成为人们生活的组成部分。就艺术而言,小说、诗歌、音乐、电影。就生活而言,一件装饰品、一朵花、一个英雄人物……对于我们每个人,这些或成为被欣赏的对象,或成为被批评的对象。他们或引起人们的美感,或引起人们的厌恶,这就是人们学习美学、接触美的事物所必有的,也实际上人人都有的审美感性基础。如果说审美欣赏难的话,那是因为审美所要研究的,就是从“知其美”进步到“知其所以美”,就是从亲身经验的美感现象进一步去追求审美的本质和规律。

比如,我们从感觉到一朵花美,进一步分析这种感觉有何特点,这便涉及到美感;这朵花和别的花或别的事物比较起来,何以独具其美,这便涉及到美的事物不同的形式特征;一朵花的美和一

首咏花诗的美或一幅以花为题材的绘画的美是否一回事,这便涉及到自然美和艺术美的联系、区别;进一步,究竟哪些条件使一事物美,这便涉及到美的事物的属性;为什么同一事物,某些人感觉美,而另一些人却感觉不很美甚至感觉丑,这便涉及到美感的个体差异;如何使生活更美些,这便涉及到美的创造。……如果以上这些问题,我们都能通过学习找到较满意的答案,我们就已由对美的感性经验达到了对美的理性把握,这样,我们就已经建立了一个美学观点。

二、学习美学的基本要求

基于如上所述,我们每一个人都是一个审美者,所以我们说,美学是不难学的。但使许多青年朋友感到头痛的是:许多美学书籍为什么那样难懂?这有两个方面的原因。一是,某些美学著者,他们不是把美学理论建立在使人感到亲切、通俗的感性基础上,而是从概念到概念,从书本到书本的机械推理、烦琐考证;他们自己没有想清楚,也就说不清楚,当然也无法使读者看明白。二是,某些读者,或因基础知识不够,或因读书的基本技能训练不够,或是不够虚心、诚实,于是,不能完成读书、学习过程中必不可少的比较、分析、综合等思考过程。

首先,我们当自觉地去扩大自己对美的事物的感性认识的范围,如对美的山川、湖海、风物的大量游览,并区别其中优美、壮美、奇美的特征、联系、区别;再比如,我们当尽可能多读些文艺作品,多观赏些绘画、雕塑等艺术品,且不止于走马观花的浏览,而当细心体会,并有意识地培养自己独立辨别美丑的审美能力。

在这些审美活动中,我们应多向自己提出问题,多问几个为什么?如果我们还不能提出问题,这说明我们还没有做到勤于思考,还没有养成独立思考的习惯和能力。发现问题是解决问题的前提,而任何一门科学,其存在、发展的基础,就是解决问题。因此,

这两种能力的培养,是需要我们去认真对待的。有一点需要强调的是,对于美学的学习,涉及一个理论建构的问题,这便是美学研究的对象、方法及与其他学科的关系。

第二节 美学研究的对象、方法及与其他学科的关系

一、美学研究的对象、方法

1. 美学研究的对象

如果要使我们的学习有的放矢的话,首先要了解的,就是一门科学的研究对象、范围及这门科学所要解决的问题。比较而言,一些历史较久远的科学,尤其是自然科学,有一般公认的研究对象;而一些历史较短的科学,就比较难以界定其对象,因学者们对研究的对象可能有很多分歧的意见。

美学研究的对象则更难界定,因为美学所涉及的学科范围较广,诸如哲学、心理学、伦理学、艺术社会学等,这种学科的交叉,使其研究对象也产生了交叉,这是一。再者,在人类迄今为止的美学研究中,有一些基本问题尚无定论,如美的本质、美感、审美等,这些基本观念的分歧也导致了美学对象界定的分歧。其三,在美学研究的方法论问题上,有的侧重于直观的方法,有的侧重于实践的方法,有的侧重于逻辑的方法,有的侧重于历史的方法,这些侧重的不一致,也导致了美学对象界定的分歧。尽管有如上的困难,但纵观人类美学思想、美学学科走过来的历程,美学的对象不外如下三个方面:

1) 以美的本质(即“何为美”)为美学的研究对象。如古希腊柏拉图的“理式”说;“美学之父”德国鲍姆加通的“完善”说等。

2) 以艺术作为美学研究的对象。如德国黑格尔的美学的对