

美的发现 之旅

中学生审美导读

谷公胜 编著

凤凰出版传媒集团
江苏文艺出版社
JIANGSU WENYI PUBLISHING HOUSE

ZHONGXUESHENG
SHENMEI
DAODU

美的发现 之旅

中学生审美导读

谷公胜 编著

图书在版编目(CIP)数据

美的发现之旅/谷公胜著. —南京:江苏文艺出版社,
2008. 1

ISBN 978-7-5399-2742-8

I. 美... II. 谷... III. 美学—普及读物 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 203865 号

- 书 名 美的发现之旅——中学生审美导读
编 著 谷公胜
责任编辑 赵 阳
责任校对 郭之武
责任监制 卞宁坚 江伟民
出版发行 凤凰出版传媒集团
江苏文艺出版社
集团网址 凤凰出版传媒网 <http://www.ppm.cn>
印 刷 南京理工大学印刷厂
经 销 江苏省新华书店集团有限公司
开 本 787×1092 毫米 1/16
印 张 17.5
字 数 35 万
版 次 2008 年 4 月第 1 版, 2008 年 4 月第 1 次印刷
标准书号 ISBN 978-7-5399-2742-8
定 价 26.00 元

本版图书凡印刷、装订错误可随时向承印厂调换

一本审美教育的精品读物

一次艺术天地的发现之旅

一份怡情悦性的精神享受

致 读 者

亲爱的读者，你打开的是一本为中学生编写的谈审美的书。

爱美，是人类的天性；追求美，是青年的禀赋。那么，美在哪里呢？怎么欣赏美呢？

法国雕塑家罗丹的一句名言大家都很熟悉：“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。”看来，美不仅在自然、在社会、在内心，美还在于发现。

巍峨蜿蜒的昆仑山，气势磅礴的交响乐，庄严屹立的纪念碑……当你向往、聆听、瞻仰之际，你胸中是否会涌动起伟大、崇高的感受？

色彩明丽的风景画，旋律柔和的小夜曲，幽谧宁静的古村落……当你观赏、品味、遐思之余，你心里是否会荡漾起优美、和谐的涟漪？

面对同样的对象，有的人能够敏感地发现其中美的意蕴，而有的人却熟视无睹，无动于衷；有的人总能在美的大海边捡起一枚枚精美的贝壳，而有的人进了艺术宝山却空手而归；有的人对人类优秀文化经典心向往之，而有的人却总是热衷于流行和时尚……这里的差别，就在于各人的审美修养有高下、雅俗之分。

参与健康的审美活动，提高自己的审美修养，可以帮助我们拒绝浮躁、远离平庸，引领我们向往高尚、追求卓越。正如古希腊哲学家柏拉图所说，“天天耳濡目染于优美的作品，像从一种清幽境界呼吸一阵清风，来呼吸它们的好影响，使我们不知不觉地从小就培养起对于美的爱好，并且培养起融美于心灵的习惯”。

审美活动能帮助我们提高修养，丰富内心世界；引导我们陶冶情操，塑造健全人格；启发我们驰骋思维，打开想像和创造的门扉；引领我们净化心灵，升华人生的价值和意

蕴。“只要人的内心点燃起烛光，身外就不再黑夜茫茫；只要人的内心平静，世界上的风暴就不再喧响，自然中的斗争的力量也会平息在静止的边界上”（席勒）。

打开这本书，你将会发现审美领域中许多生动有趣的实例，这些素材和大家已经学习过的相关学科内容都有着这样那样的联系，让我们一起来重温、回味、鉴赏，获得怡情悦性的审美享受。

打开这本书，你将会接触到一些美学方面的概念和论述，你可能觉得似曾相识，也可能觉得比较陌生，让我们一起来解读、思考、探索，为打造心灵中的审美小屋积累起一片片砖瓦。

我们编写这本书，不追求知识的系统性和覆盖面，也不在意全书的逻辑结构，而是力求通过生动丰富的审美实践和体验，结合具体实例对审美领域的一些基本概念做一点粗浅的解说，让大家激发兴趣，迈开脚步，找到门径，跨进美学王国的殿堂。

但愿这本小书能带着同学们进行一次趣味盎然的美的发现之旅。

编 者

二〇〇八年一月

目 录

第一章 三月不知肉味 1

从乞丐和国王说起——“韶院村”的石碑——小男孩的石头和凯库勒的苯环——“濠梁之辩”的美学意蕴——安德烈公爵眼中的老橡树

第二章 知者乐水 仁者乐山 17

乐水与乐山——风动，幡动，还是心动？——花开在心内还是心外？——读者自己心中的林妹妹——出污泥而不染——仰望同一个月亮

第三章 让生命弥满审美的活力 31

《C大调第七交响曲》的故事——从巴黎油画说起——罗曼·罗兰心目中的英雄——咬定青山不放松——对生活的诗意理解——克服“心理的暴力”

第四章 判天下之美 析万物之理 46

肉体和灵魂的完美结合——“曲有误，周郎顾”——大自然，人类心灵永恒的爱——充满魅力的向日葵——这是谁的鞋？——《父亲》的启示——一枚硬币的两面

第五章 一树梅花一放翁 63

“料青山见我应如是”——“试问闲愁都几许？”——杨柳情结——庄生与蝴蝶——迎客松与石猴看海——维纳斯的魅力

第六章 小花因何而美 76

海上雾——一段浮木何以成为审美对象？——伊阿古和黄世仁——朝夕之间的美感——小花因何而美？——十二生肖邮票的启示

第七章 “大江东去”与“杨柳岸晓风残月” 90

大汉和女郎——二十四品——生命的壮歌与行板——心境与物境——瑞云峰的联想——生存，还是毁灭？——说不尽的阿 Q

第八章 艺术的灵魂 108

金色大厅的掌声——应县木塔和宝带桥——大珠小珠落玉盘——《荷塘月色》中曾被删掉的文字——你喜欢京剧，还是流行音乐？——周朴园怎么认出了鲁侍萍？——《最后的晚餐》的布局之妙

第九章 一个神奇的比例 121

柏拉图学园门口的布告——由兔子繁殖引出的数列——五角星的秘密——达·芬奇的手稿和安格尔的《泉》——克里斯蒂娜的世界里有什么？——威武英姿看仪仗——马踏飞燕之谜

第十章 丹青难写是精神 137

儿童画的魅力——齐白石和马蒂斯——梵高和郑板桥的共识——威武的兵马俑和可爱的说唱俑——风神骨气者居上——大

师们怎么安排自己人物的最后归宿？

第十一章 外师造化 中得心源 155

“红泥小火炉”新解——“杨柳依依”和“雨雪霏霏”——“有我之境”与“无我之境”——“锦瑟无端五十弦”——三首《卜算子·咏梅》——“造化”与“心源”

第十二章 风格——心灵的外在标志 171

两首《咏柳》诗的启示——盛唐气象·大汉气势·哥特式建筑·洛可可艺术——奥运会会徽的联想——美轮美奂的《千手观音》——艺术流派是怎么形成的？——人，诗意地栖居

第十三章 聆听天使的语言 189

江州司马青衫湿——一个美丽又神秘的孤儿——懂得音乐的耳朵——阳春白雪和下里巴人——神奇的亲和力——一块奇妙的调色板

第十四章 生命是一场永远的舞蹈 207

从一只 5000 年前的彩陶盆说起——活的雕塑，动的绘画——舞蹈的灵魂——美丽的孔雀——脚能说话的舞蹈——足尖上的精灵——最自由的躯体蕴藏着最高的智慧

第十五章 大地之灵 219

离我们最近的艺术——古希腊石头的风采——建筑的灵魂——凝固的音乐——聆听故宫——石头的史书——落花水面皆文章——从“居住的机器”到“朦胧诗”

第十六章 霓裳羽衣话服饰

239

从山顶洞人的骨针说起——云想衣裳花想容——子路守冠而死——唐代女子的男装和长裙——唇上的铁环和腰间的鱼——“胡服骑射”的启示

第十七章 梦幻与现实

255

皮影戏和“视觉暂留”——蒙太奇的魅力——眼球跟着镜头走——从无声到有声，从黑白到彩色——“第七艺术”——从《二月》到《早春二月》——在“票房价值”背后

后记

273

第一章

……他凭临美的汪洋大海，凝神观照，心中生起无限欣喜，于是孕育无量数的优美崇高的道理，得到丰富的哲学收获。如此精力弥满之后，他终于一旦豁然贯通唯一的涵盖一切的学问，以美为对象的学问。

——柏拉图(前 427—前 347)

三月不知肉味

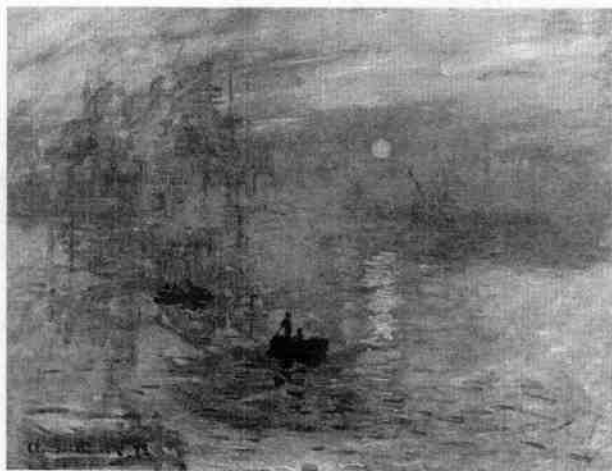
从乞丐和国王说起——“韶院村”的石碑——小男孩的石头和凯库勒的苯环
——“漆梁之辩”的美学意蕴——安德烈公爵眼中的老橡树

从乞丐和国王说起

你一定欣赏过日出或者日落的景象吧？你欣赏那瑰丽的景象的时候，是怀着一种怎样的心态？你是否意识到，你是在进行着一种审美活动？

德国哲学家叔本华(1788—1860)认为，在现实生活中，乞丐是乞丐，国王是国王；而在审美观照中，则他们都以同样的态度来欣赏落日的美。

在这位哲学家看来，审美活动应该是这样一种状态：审美的对象是相对孤立的、绝缘的，它不被任何人占有和利用，审美者则保持着一种超然的态度，既不去关心事物的功利得失和道德标准，也不去考虑那些与抽象概念有关的内容。这时候，审美者与审美对象两者交融在一起，进入一种物我两忘的状态，现实中的各种界限和束缚被解脱了，于是，审美者进入一种怡然自得的愉悦境界。按照这样的观点来看，乞丐和国王，在现实中，尽管他们的生存状态处于极大的反差之中，但是，在排除了直接功利的审美活动中，乞丐可以暂时忘却了饥饿、寒冷和贫困，国王也可以不去牵挂权势、财宝和后宫的嫔妃，他们可以处于一种相等的地位，以同样的态度

《日出·印象》(莫奈,1876)

这是港口一个有雾的早晨:初升的红日穿过雾气,在暗蓝色的海面留下橙色的光带,远处的大船、吊车、烟囱在晨雾中似见非见,近处的小船在水面上摇曳,船上的人影依稀可见……画家用看似零乱的笔触表现了对景物的感觉印象。“印象派”就是由这幅画而得名的。

来观赏落日的美景。

“乞丐和国王”可能是一个极端的例子,不过,这个例子告诉了我们审美的一个基本要求:审美者要怀有某种特定的审美的心态,要摆脱直接功利的束缚,要超越抽象的逻辑概念,要与审美对象保持适度的心理距离。

我国著名美学家朱光潜(1897—1986)曾经

以对待一棵古松的三种态度来形象地说明什么是审美活动。

假如你是一位木商,我是一位植物学家,另外一位朋友是画家,三人同时来看这棵古松。我们三人可以说同时都“知觉”到这一棵树,可是三人所“知觉”到的却是三种不同的东西。你脱离不了你的木商的心习,你所知觉到的只是一棵做某事用值几多钱的木料。我也脱离不了我的植物学家的心习,我所知觉到的只是一棵叶为针状、果为球状、四季常青的显花植物。我们的朋友——画家——什么事都不管,只管审美,他所知觉到的只是一棵苍翠劲拔的古树……他只在聚精会神地观赏它的苍翠的颜色,它的盘屈如龙蛇的线纹以及它的昂然高举、不受屈挠的气概。

从这个例子看,木材商人关注的是经济利益,想到的是

黄山迎客松

如何获取利润,只是在功利的圈子里打转转,当然谈不上审美。植物学家是用科学

概念来认识这棵古松，满脑子的植物学知识，也不是审美活动。只有画家，他既不关心功利，不在乎这棵树是谁的财产，值多少钱，也不在意有关这棵古松的植物学知识；他把这棵古松当作一件大自然的艺术作品，在这棵古松身上灌注了自己的生气，寄托了自己的理想，于是，就如柏拉图所说，“他凭临美的汪洋大海，凝神观照，心中生出无限欣喜，于是孕育无量数的优美崇高的道理，得到丰富的哲学收获”。这时候，画家就进入了审美的境界，获得了审美的快感。

再举个例子。拿邮票来说，邮票本身具有特定的使用价值，是邮政部门印制发行的一种票据，作为一种邮资已付的凭证来使用。一般寄信人购买邮票，目的只是为了交寄信件，一枚邮票买到手，往信件上一贴，信件投入信箱，过几天，信件送达收信人手中，这枚邮票的任务就算完成了。寄信人要考虑的是这枚邮票的面值是否足够支付邮资，一般不会去琢磨邮票的内容、图案、色彩以及品相等等。这就是对邮票

《黄海松石》(清 弘仁)
笔法简古，表现出岩石嶙峋、青松奇崛的神韵。事实上，险峰奇松都是画家孤傲人格的形象写照。

的功利、实用的态度，而不是审美的态度。可是对于集邮爱好者来说就不一样了，不管是一枚已经盖销的邮票，还是一枚新面世的邮票，他们千方百计地搜集这些邮票，并不是为了使用这些邮票来寄信，而是收藏起来，经常地琢磨、观赏，反复地玩味、品鉴，在小小的方寸空间内寻找美的乐趣。这就是超越功利的审美态度了。

这就和收藏古钱币一样，古钱币虽然已经失去了在流通领域内的实用价值功能，但是古币收藏者、鉴赏者却视为珍宝，因为在他们看来，古钱币的审美价值不是金钱能够衡量的。

可见，美感在超越功利的状态下才能产生，而在直接的功利的局限下，是不可

能产生美感的。马克思(1818—1883)就很形象地说:“忧心忡忡的穷人甚至对最美丽的景色都没有什么感觉;贩卖矿物的商人只看到矿物的商业价值,而看不到矿物的美的特征。”

一个人,只有当他摆脱了利益驱动,从物质功利的桎梏中解放出来,才能够进入审美的领域,“暂时解脱了灾难的愁云和忧惧的奴役,随着我们性之所好,任它引向何方”(桑塔耶纳)。

“韶院村”的石碑

孔子闻韶处

照片摄于山东淄博齐故都遗址范围内的韶院村。

也许很少有人知道,在山东临淄的齐故都遗址廓城内,有个村子叫“韶院村”。据说,清代嘉庆年间,曾在这里掘得一块古碑,上面刻着“孔子闻韶处”五个大字。后来,古碑下落不明,当地父老恐怕这古迹湮没失传,于是在1911年又立了一块新碑。现在,这块碑还竖立在韶院村的村口。

这是怎么回事呢?

原来,这和一段历史事实有关。《论语·述而》记载着这么一件事:

子在齐闻《韶》,三月不知肉味,曰:“不图为乐之至于斯也!”

那是公元前517年。当时,齐国是一个文明昌盛的大国,都城淄博经济繁荣,人口繁密,车辆川流不息,行人比肩继踵,竟然可以“举袂成幕,挥汗成雨”。孔子从家乡慕名而来,在齐国观看了仰慕已久的《韶》乐的演奏盛况,欣赏到了“尽善尽美”的《韶》乐,深深地沉浸其中,不禁心醉神迷。过后,他还经常反复回味,耳畔似乎总是缭绕着那美妙无比的乐调,以至于在好长的时间里,吃肉都吃不出肉味儿来了。孔子于是感叹道:“真想不到啊,美妙的音乐竟然会有如此的魅力呀!”

《韶》是舜那个时代流传下来的乐曲,是当时的高雅音乐。孔子认为,《韶》是“尽美”而“又尽善”的音乐。他对这个乐曲充满了神往之情,一旦亲耳聆听,便获得了极大的精神享受。这种音乐审美带来的愉悦感可以长时间地伴随着他、影响着

他,使得他在享用美味佳肴时都觉得索然无味了。

在古希腊,有一位比孔子小170岁的哲学家亚里士多德(前384—前322)则这样说:

音乐的曲调和韵律令人怡悦,而且渗透灵魂;所以许多思想家把灵魂结合于乐调;有些人就直说灵魂本身是一支乐调,另一些人则认为灵魂内含有乐调的素质。

东西方的这两位古代哲人,对音乐给人类内心世界的巨大冲

孔子(前551—前479),我国古代伟大的思想家、教育家,也是富有建树的美学家。

击力和深远感染力,不谋而合地作出了生动形象的表述,可以说是异曲同工。

当然,正如我们前面所说,要进入这样主客交融的审美的境界,必须超越功利的羁绊、摆脱得失的束缚。聆听音乐是如此,倾听大自然的天籁同样如此。

明代袁中道(1570—1627)在《爽籁亭记》中生动地描述了他听泉的感受。一开始,他处于“气浮意嚣”的阶段,所以,四周的声音,包括风声鸟鸣,都来乱耳扰神,干扰了对泉声的聆听。随着作者“瞑而息焉”,排除了其他种种干扰,逐渐进入“万缘俱却”的状态,他才开始领略到美妙无比的泉声:

初如哀松碎玉,已如鹞弦铁拨,已如疾雷震霆,摇荡川岳。故予神愈静,则泉愈喧也。泉之喧者,入吾耳而注吾心,萧然冷然,浣濯肺腑,疏浚尘垢,洒洒乎忘身世而一死生。故泉愈喧,则吾神愈静也。

你看,很有意思,开始是“神愈静,则泉愈喧”,最后是“泉愈喧,则吾神愈静”。由“神静”到“泉喧”,再由“泉喧”到“神静”,作者的内心世界经历了一番感情的陶冶和精神的升华,进入了一个物我两忘、生死无虑、澄怀空灵的“至美至乐”的天地。

那么,为什么审美能够使人进入如此美妙的境界呢?

按照德国美学家席勒(1759—1805)的说法,“只有当人充分是人的时候,他才游戏;只有当人游戏的时候,他也才完全是人”。席勒这里说的“游戏”指的是自由

《竹林听泉图》(清 沈宗骥)

泉水从远处的高山上流下,人在竹林掩映的茅舍中听泉。画面所营造的幽美境界令人神往。

的审美活动。人在现实生活中,既要受自然力量和物质需要的强迫,也要受社会规范和理性法则的强迫,常常处于不自由的状态。而审美活动则不然,它是一种不带任何功利目的的自由的情感活动。席勒所说的这种“游戏”,是和“强迫”的状态相对立的。人只有在“游戏”——也就是进入审美自由的时候,才不会感觉到自然力量和理性法则的“强迫”。在这时候,人就可以摆脱得失利害的羁绊,从被束缚、被压抑的状态中释放出来,焦虑、紧张、困惑、不安等情绪,都被抛到了九霄云外。就像中国古代哲学家庄子(约前 369—前 286)所神往的那样,超然物外,无往而不适,“逍遥于天地之间而心意自得”,在精神世界中自由地翱翔。于是,人就可以从一个受外界力量支配的人,变成一个能够充分发挥自己意志和主动精神的人,形成完美的人格,获得灵魂的解放。

正因为对艺术品的审美具有令人愉悦忘我的功能,所以,俄罗斯巡回展览画派的著名画家克拉姆斯科依(1837—1887)在观赏了维纳斯雕像后情不自禁地说:

这座塑像留给我的印象是如此深刻、宁静,她是如此平静地照亮了我生命中令人疲惫不堪、郁郁寡欢的章页。每当她的形象在我面前升起时,我就怀着一颗年轻的心,重又相信人类命运的起点。

可以想见,当他倾注自己的才智和情感创作了《无名女郎》,面对这位高贵典雅气质非凡的俄罗斯女郎,也会涌起同样的感受吧。

《无名女郎》(克拉姆斯科依,1883)

这幅画刚出现在画展上时,曾经引起人们的纷纷猜测和争议。事实上,这幅画不必看成是某一位真实人物的肖像,而应当看成是一个具有高度典型性的艺术形象。画家笔下这位穿着华贵、气质高雅的上层社会妇女,美丽的双眸中流露出难以言说的忧郁,透露出她高傲而又孤寂的内心世界。

小男孩的石头和凯库勒的苯环

你小时候是不是有过这样的经历和体验:当你卷起一片叶子做成口哨吹出几个并不连贯的音符,或者当你用手帕给布娃娃做了一件皱巴巴的小裙子,你会感觉到一种难以形容的惊喜?这种童年时代的游戏看似平凡,其实包含着很深刻的美学意义。

德国哲学家黑格尔(1770—1831)在他的著作《美学》中举了一个类似的例子:

一个小男孩把石头抛在河水里,以惊奇的神色去看水中所见的圆圈,觉得这是一个作品,在这作品中他看出他自己活动的结果。

黑格尔举这个例子要说明什么道理呢?

黑格尔认为,人不仅“作为自然物而存在”,他还“作为自己而存在”,“观照自己,认识自己,思考自己,只有通过这种自为的存在,人才是心灵”。这就是说,人作为一种自然物,不过像草木一样地存在着;而作为心灵,他还意识到自己的存在,这种间接的、意识中的存在,就是“自为的存在”。

那么,如何实现“自为的存在”呢?人除了在内心里意识到自己之外,还要通过实践活动来达到认识自己的目的。

黑格尔进一步指出：

人有一种冲动，要在直接呈现于他面前的外在事物之中实现他自己，而且就在这个实践过程中认识他自己。人通过改变外在事物来达到这个目的，在这些外在事物上面刻下他自己内心生活的烙印，而且发现他自己的性格在这些外在事物中复现了。

原来，小男孩抛石头的这一现象，就是“在外在事物中进行自我创造（或创造自己）”的一个印证。这个例子告诉我们，审美本身是一种实践，是一种富于创造性的实践活动。

艺术家进行艺术创作，本身就是对美的直接追求；杰出的艺术作品，就是艺术家在审美的过程中不断追求和创造的成果。关于这一点，人们比较容易理解。但是，也许有人未必了解，科学家潜心科学研究和探索的过程，同样也伴随着热情而专注的审美追求。科学家对美的不懈追求，就是科学创造的不竭动力。很多科学理论的创建和新发明的形成，往往不是出于功利的需要，而是来自科学家的审美冲动。

化学发展史告诉我们，苯环的发现是有机化学的一次彻底的革新。很多人都知道凯库勒（1829—1896）在梦中获得灵感发现苯环的故事。这位德国化学家是这样描述他在桌前写作化学教科书时的经历和体验的：

但事情进行得不顺利，我的心想着别的事了。我把座椅转向炉边，进入半睡眠状态。原子在我眼前飞动：长长的队伍，变化多姿，靠近了，连结起来了，一个个扭动着，回转着，像蛇一样。看，那是什么？一条蛇咬住了自己的尾巴，在我眼前轻蔑地旋转。我如从电掣中惊醒。那晚，我为这个假说的结果工作了整夜……先生们，让我们学会做梦吧！

看来好像是一次偶然的机，一个偶然出现的梦境，使得凯库勒成为苯环的发现者。其实，这梦境正是一位科学家长期专心致志工作之后所呈现的一种最佳精神状态。这个时候，他处于一种奇妙、沉迷的状态之中，有一种物我两忘并与外部世界融为一体的美好感觉，这个时候，他具有最兴奋的想象和最果决的判断，敏感而充满灵性，轻盈而富于创意，对于美好的事物满怀着憧憬。许多重大的科学发现和发明，就是在这种对美

