

21 世纪高职高专教材

美与

艺术欣赏

李振有 主编

中原出版传媒集团

21 世纪高职高专教材

美与艺术欣赏

李振有 主编

中原出版传媒集团

本书编委会

主 编 李振有

副主编 朱晓燕 王自俭 温毓敏

参 编 刘 娜 赵 静 李 燕 化秀玲

焦延歌 陈家宇 徐媛媛 林琼莉

图书在版编目(CIP)数据

美与艺术欣赏/李振有主编. —郑州:中原出版传媒集团,
中原农民出版社,2008.3

21 世纪高职高专教材

ISBN 978 - 7 - 80739 - 227 - 9

I. 美… II. 李… III. ①美学 - 高等学校:技术学校 -
教材 ②艺术 - 鉴赏 - 高等学校:技术学校 - 教材 IV. B83
J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 026043 号

出版:中原出版传媒集团 中原农民出版社

(地址:郑州市经五路 66 号 电话:0371—65751257

邮政编码:450002)

发行单位:全国新华书店

承印单位:黄委会设计院印刷厂

开本:710mm × 1010mm

1/16

印张:16

字数:310 千字

版次:2008 年 3 月第 1 版

印次:2008 年 3 月第 1 次印刷

书号:ISBN 978 - 7 - 80739 - 227 - 9

定价:26.00 元

本书如有印装质量问题,由承印厂负责调换

编者的话

公共艺术课程是高等教育课程体系的重要组成部分,公共艺术课程教学是高等艺术教育工作的中心环节,是对学生进行审美教育的主渠道。为了贯彻教育部《学校艺术教育工作规程》(教育部令第13号)和《全国普通高等学校公共艺术课程指导方案》的精神,根据高职高专学校的培养目标及学生在艺术教育方面存在的问题,我们组织部分教学经验丰富的教师和专家协作编写了《美与艺术欣赏》试用教材。

本书分上下两编:上编简要介绍美学和艺术理论;下编讲艺术欣赏即艺术实践活动,分别对六种主要艺术门类的欣赏方法予以简介。在编写过程中,该书注意吸收美学和艺术理论研究的新成果,针对高职高专学校审美教育的新情况,具有内容丰富、层次分明、适用性强等特点。

参加本书编写的有李振有(导论、第一章、第二章、第四章),化秀玲、林琼莉(第三章),赵静(第五章),朱晓燕(第六章),李燕、焦延歌(第七章),陈家宇(第八章),徐媛媛、刘娜(第九章),王自俭(第十章)。全书由李振有统筹和审定。

由于编者水平所限,书中难免有不妥之处,希望采用此教材的教师和读者提出宝贵意见,以便今后修订时充实完善。

编者

目 录

导论	(1)
----------	-----

第一章 美的本质及其特征	(8)
第一节 美的本质	(8)
一、美的本质问题上两种对立的观点	(8)
二、美的根源在于社会实践	(10)
三、美与人的本质力量	(10)
第二节 美的特征	(12)
一、形象性	(12)
二、相对性和绝对性	(13)
三、感染性	(13)
第三节 真、善、美及其关系	(14)
一、真、善、美的含义和实质	(15)
二、真、善、美的关系	(16)
第二章 审美形态	(19)
第一节 优美	(19)
一、优美的本质特征——和谐	(19)
二、优美的表现形式	(20)
第二节 壮美	(21)
一、壮美的本质特征——对立	(22)
二、壮美的表现形式	(22)
第三节 自然美	(24)
一、自然美的前提条件	(25)
二、自然美的本质	(25)
三、自然美的类型	(26)
四、自然美的审美特征	(27)
五、自然美的表现形态	(28)
第四节 社会美	(29)
一、社会美概述	(29)

	二、社会美的核心是人的美	(32)
	三、日常生活领域中的社会美	(37)
第三章	艺术美	(44)
第一节	艺术美的实质	(44)
	一、艺术美的概述	(44)
	二、艺术的起源	(46)
	三、艺术美的实质	(47)
	四、艺术美的特征	(48)
第二节	常见艺术门类介绍	(51)
	一、绘画艺术的审美特征	(52)
	二、音乐艺术的审美特征	(52)
	三、戏剧艺术的审美特征	(55)
	四、舞蹈艺术的审美特征	(56)
	五、书法艺术的审美特征	(57)
	六、建筑艺术的审美特征	(58)
第三节	艺术在分化与综合中发展	(59)
	一、各种艺术形式的相互联系	(59)
	二、艺术在分化与综合中发展	(61)
第四章	艺术欣赏	(63)
第一节	艺术欣赏及其特点	(63)
	一、艺术欣赏的性质和特征	(63)
	二、艺术欣赏的四要素	(65)
	三、艺术欣赏的意义	(68)
	四、艺术欣赏的三个层次	(70)
第二节	艺术欣赏的一般过程	(71)
	一、感知和感受阶段	(71)
	二、形象的再创造阶段	(72)
	三、艺术欣赏的再评价阶段	(75)
第三节	艺术的形式美	(76)
	一、艺术内容与艺术形式的关系	(76)
	二、艺术的形式美	(77)
	三、自然主义与唯美主义	(78)

第五章 音乐欣赏	(80)
第一节 音乐欣赏的基础知识	(80)
一、音乐的概念	(80)
二、音乐语言的内部结构	(80)
三、如何欣赏音乐	(82)
四、音乐的起源和发展	(82)
第二节 声乐艺术	(84)
一、中国民族声乐作品与欣赏	(84)
二、外国声乐作品与欣赏	(87)
三、中外合唱作品欣赏	(90)
第三节 中国曲艺	(91)
一、曲艺的形成与发展	(91)
二、名曲欣赏	(92)
第四节 乐器、名作及其他音乐形式	(94)
一、乐器	(94)
二、中外民族管弦乐作品	(98)
三、交响乐	(99)
四、歌剧	(101)
五、音乐剧	(102)
六、电影音乐	(103)
七、流行音乐	(103)
第六章 美术欣赏	(105)
第一节 美术概述	(105)
一、绘画	(105)
二、雕塑	(106)
三、工艺美术	(106)
第二节 中国美术欣赏	(107)
一、中国绘画	(107)
二、中国雕塑艺术	(115)
三、中国工艺美术	(119)
第三节 世界美术作品欣赏	(122)
一、世界文明古国奴隶社会的美术	(122)
二、欧洲文艺复兴时期的美术	(125)

	三、17、18 世纪的外国美术	(129)
	四、19 世纪的外国美术	(132)
	五、20 世纪以来的外国美术	(136)
第七章	舞蹈欣赏	(141)
第一节	舞蹈概述	(141)
	一、舞蹈的概念	(141)
	二、舞蹈的分类	(141)
	三、舞蹈欣赏的意义及方法	(144)
第二节	中国舞蹈	(145)
	一、中国民族民间歌舞	(145)
	二、中国古典舞	(150)
第三节	芭蕾舞	(152)
	一、芭蕾舞简介	(152)
	二、如何欣赏芭蕾舞	(153)
	三、中国芭蕾舞的发展历程	(154)
	四、中国芭蕾舞(剧)欣赏	(156)
第四节	现代舞	(158)
	一、广义的现代舞	(158)
	二、狭义的现代舞	(161)
	三、现代舞作品欣赏	(162)
第五节	外国民族民间舞蹈	(163)
	一、亚洲舞蹈	(163)
	二、欧洲舞蹈	(165)
	三、非洲舞蹈	(165)
	四、美洲舞蹈	(166)
	五、大洋洲舞蹈	(166)
第八章	书法欣赏	(167)
第一节	书法概述	(167)
	一、学习书法的意义	(167)
	二、学习书法的要领	(168)
	三、书法之器	(168)
	四、书法艺术的形成与发展	(169)
第二节	书法入门	(173)
	一、笔法	(173)
	二、楷书结构	(182)
	三、章法布局	(188)

第三节	书法欣赏	(191)
	一、认识书法的艺术性	(192)
	二、积累欣赏书法的文化素养	(192)
	三、书法的艺术之美	(192)
第九章	建筑欣赏	(195)
第一节	中国古代建筑欣赏	(196)
	一、中国古代建筑概述	(196)
	二、中国古代宫殿建筑	(198)
	三、中国古代民居建筑	(201)
	四、中国古代宗教建筑	(202)
	五、中国古代园林	(203)
第二节	外国建筑欣赏	(205)
	一、两河流域和古埃及建筑	(205)
	二、古代希腊和罗马建筑	(207)
	三、早期基督教和拜占庭建筑	(209)
	四、哥特式建筑	(210)
	五、意大利文艺复兴建筑	(211)
	六、巴洛克和洛可可建筑	(212)
	七、新古典主义风格、浪漫主义风格和新建筑	(214)
	八、现代主义运动、国际风格和现代主义之后	(217)
第十章	戏剧欣赏	(221)
第一节	戏剧的起源、特征与分类	(221)
	一、戏剧的发生与起源	(221)
	二、戏剧的本质和特征	(223)
	三、戏剧的分类	(225)
第二节	戏剧的发展进程	(228)
	一、中国戏剧——从古典到现代	(228)
	二、世界戏剧——从古典到现代	(231)
第三节	中国现代话剧	(235)
	一、中国现代悲剧观念的萌生与悲剧创作的发展	(235)
	二、中国现代喜剧观念的萌生与悲剧创作的发展	(236)
第四节	戏剧经典作品欣赏	(238)
	一、中国古典戏曲经典欣赏	(238)
	二、外国戏剧经典欣赏	(242)
	参考文献	(246)

导 论

人类的思维方式大体上分为抽象思维和形象思维两种方式,它们分别在科学和美学(艺术)两个不同领域内发挥作用。人类的社会实践已经反复证明,这两种思维方式都能够获得对物质世界的正确把握,即达到科学真理和艺术真实,但在人类认识和改造物质世界的过程中,这两种思维方式所起的作用是不同的,它们既有联系,又互相区别。只有科学和美学都得到充分的重视,人类的抽象思维和形象思维都获得充分的发展,人类对物质世界的认识才是全面的,人类对物质世界的改造才能获得成功。

长期以来,在培养人才的过程中,我国教育界存在的问题之一就是片面地强调科学教育,忽视甚至否认人文教育,特别是美学和艺术教育,导致我们的教育畸形发展,人才成长过程中缺乏健全人格的培养。为了扭转此种倾向,20世纪90年代初,我国把教育方针表述为德、智、体、美全面发展。这里,我们从美学与科学在人类认识和改造世界过程中的不同特点和作用出发,谈谈美育或艺术教育的重要性。

一、美学与科学在人类认识和改造世界过程中的不同特点

(一)科学以抽象思维(逻辑思维)的方式反映和把握世界;美学和艺术则是以形象思维或者说非逻辑思维的方式来认识和把握世界

科学是以一系列特有的专用名词或者概念组成判断、推理,形成严密的理论体系而存在。按照这样的逻辑思维我们会推导出一系列的科学结论。这种科学思维的逻辑结果是可以预期的,因此,我们说科学思维是线性的。人们在对这些概念判断和推理达成共识的基础上进行交流,以推理的结论来说服人、教育人,就是说以理服人。美学和艺术则不同。美学的研究对象是各种形式的美,特别是各种形式的艺术,如音乐、绘画、舞蹈、雕塑、戏曲、诗歌、书法等。艺术以生动、具体的形象来反映物质世界和人的思想感情。人们通过欣赏艺术家创造的这些生动、具体的艺术形象来感悟物质世界。艺术家希望通过这些艺术形象传达给人们思想情感,以情动人。艺术形象之间没有逻辑关系,它不能靠逻辑思维来表达。艺术形象传

达的是一种只可意会,不能言传,“妙语天开”的境界。所以说,美学和艺术的思维方式是非线性的。

(二)科学要求求同思维,讲的是共性;美学和艺术则提倡求异思维,侧重于个性

科学知识的结论只能有一个,非如此人们无法交流和共事。在这里,科学研究舍弃各种不同事物的特点,强调的是不同领域里不同事物的共性。美学领域里的艺术则不同,艺术提倡求异思维。对同一客观事物的艺术表现,可以是音乐,可以是绘画,也可以是诗歌,不能说哪种表现形式是独一无二的;即便是同一艺术形式、反映同一事物的艺术作品,不同的艺术家可以有不同的艺术风格;而对同一艺术作品、同一艺术形象,不同的欣赏者也完全可以有不同的理解。它不求同一,但求多样,强调个性。因此,艺术使这个世界丰富多彩、绚丽多姿。我们无法在实验室条件下或者从几次实践活动中验证谁的理解是正确的,谁的理解是错误的。

(三)科学要求严谨,美学和艺术则可以浪漫、夸张

在科学领域,必须一是一,二是二,毫不含糊,不能有任何弹性和妥协。科学理论中的概念必须清晰,判断必须准确,推理必须合乎逻辑。否则,我们就会说他思维混乱,不合逻辑,甚至是神经病。美学和艺术则不同,艺术感情色彩浓厚,允许夸张,不仅可以不合逻辑,甚至可以违背常识。在现实生活中根本不可能的事,在艺术作品中大家却都能接受,过于平实,反倒觉得乏味、无聊。

(四)科学倾向封闭、保守,美学和艺术则倾向于开放、创新

科学理论体系要求严密、周延,无懈可击。越是严密,越是周延,越是无可挑剔、无懈可击就越是具有说服力。科学理论体系不能自相矛盾,必须自圆其说。所谓“自圆”当然必须封闭在一定的范围内,一旦突破,此种理论就不适用了,就必定是另一种理论、另一门科学了。因此,科学真理反映的对象是有限度的。而美学和艺术则不同。求异思维、浪漫夸张就有可能创新,其实人们对同一件艺术品的不同理解就是创新。艺术真实反映的对象是无限的。

(五)科学劳心,美学和艺术则悦心

科学研究是必须冥思苦想的,学习科学知识是艰苦的脑力劳动。从这个意义上我们说科学研究和学习科学知识是“劳心”。但美学和艺术则不同,美学和艺术是悦心。艺术家在创作艺术作品时往往是情绪激昂、如痴如醉、挥洒自如,甚至处于癫狂状态。从交响乐团的指挥和钢琴、小提琴演奏家在指挥和演奏时的表现,大家会深刻地体会到他们完全沉浸在艺术作品给予他们的审美享受之中。

(六)科学追求功利,相对于科学,美学、艺术却是超功利的

科学追求真理,就是力求认识客观事物的本质和规律性,并运用这些认识来为人类服务。科学必须计较利害得失,特别关注效益、利润,平常说必须划得来,

特别关注客观存在。艺术中的审美意识不是说就根本不考虑客观存在,而是说它超越了存在的问题,超越了主观与客观的对立,因此它是超功利性的,在超功利性的境界中不自觉地获得功利。因为科学直接追求功利,只懂得科学知识,一心沉溺于知识和欲望,沉溺于追求物质利益以满足人们自身的需要,使得人们变成了“经济动物”,结果生活平庸、贫乏,缺少情趣。有审美意识和审美情趣的人,能超越利害得失的干扰,不受功名利禄的束缚而逍遥自得,获得了自由,活得洒脱惬意,获得仅仅靠科学知识不能获得的东西。

(七)科学知识的作用是直接的,美学中的艺术的作用却是间接的

人们认识和改造物质世界的目的当然是为了满足人类自身的需要。科学研究把事物的本质和发展规律以文字、概念、符号、图表等形式表达出来,人们按照这种表述去指导改造物质世界的活动,来满足人类各方面的需要,它可以直接带来利益。美学和艺术则不同,美学和艺术的作用是间接的。一方面,人们在艺术欣赏过程中身心获得极大的欢快和愉悦,使大脑的逻辑功能区获得充分休息,为大脑的科学思维活动养精蓄锐,以便更好地从事科学活动。另一方面,在从事艺术欣赏的审美活动中,使大脑的形象思维功能得到充分的挖掘和表现,从而使人们产生灵感和顿悟,迸发出火花,使科学活动出现重大突破。

(八)科学是在主观与客观对立的状态下思考问题,它强调的是对立;美学和艺术则淡化主观与客观的对立,强调的是统一、和谐

科学研究特别强调研究对象的客观性,强调排除主观认识对客观对象的干扰和影响。认为在这种主观与客观绝对对立的条件下研究的结果才是真实的、可靠的、正确的,其结论才是真理。如果主观与客观不分,你中有我,我中有你,就无法获得科学真理。美学和艺术则不同。同样一个审美对象,同样一件艺术品,有的人说很美,有的人则认为不怎么样,甚至根本不美。对此,我们无法用科学研究主观与客观对立的思想方法去肯定什么样的感受是错误的,什么样的感受是正确的。有的人说“真美呀”、“美极了”,一定是审美主体与审美客体之间在某一点上产生了“共鸣”。任何两个具体的事物之间都存在着既对立又统一的关系,主观与客观之间的审美关系也是如此。如果我们只强调人与审美对象之间对立、排斥的一面,无论如何是不会产生美感的。人对客观对象产生美感,一定是二者之间统一的因素发生了作用,产生了“共鸣”,也就是我们通常说的“共同语言”。所以,美学和艺术强调的是统一、和谐。

二、艺术的巨大魅力

常常听到一些人说下面这类话语:写戏的人是骗子,演戏的人是疯子,看戏的人是傻子。但是十分奇怪的是总有那么多人千方百计地去争当“疯子”,想想那些“北漂”们的生活吧;更有那么多人争着花钱去当“傻子”,常常为买不到一张戏票而懊恼不快;而如果谁有幸被人们称为剧作家这样的“骗子”的话,又该会多么地受人尊敬。以那些“傻子”

为例,当舞台上的幕布拉开时,他们就屏息凝神、一心观注舞台,不知不觉间自己仿佛进入戏中,亲身参与到戏剧情节的冲突之中。有一次,在美国一个城市上演莎士比亚的名剧——《王子复仇记》,当演到哈姆雷特跟奥菲利娅的哥哥比剑那一场时,因为哈姆雷特的叔父,那个杀兄夺嫂的丹麦国王一心想除掉哈姆雷特,事先曾叫人把他们的剑在毒药里浸过,这时观众席上一位老太太不由得紧张地站起来大声警告哈姆雷特说:“当心,剑上有毒!”无独有偶,安徽省一个剧场演出京剧《秦香莲》,演到包公挡不住皇太后施加的压力,为求息事宁人,只得包了二百两银子递给秦香莲,劝她放弃惩处陈世美的念头时,也是一位老太太气愤地站起来大声喊道:“咱们不要他那臭钱!”解放前,一个解放区演《白毛女》,当演到矛盾冲突的高潮时,一群战士冲上舞台追打扮演黄世仁的演员。看戏竟能使人忘情到此种程度,足见艺术的巨大魅力。

其实,艺术作品中的故事情节并不复杂,大多是人们耳熟能详的,人们之所以这么入迷,主要是因为艺术家们的创作和表演给人们以极大的审美享受。虞姬与霸王永别前不是像有的作品表现的那样一般人的儿女情长,而是最后以舞剑给丈夫以美的享受,然后以自刎悲壮地离他而去。那是一种怎样的爱,一种怎样的思想境界呀!艺术就是这样,在欣赏艺术作品的过程中,不自觉地产生共鸣,接受教育。它不是道德说教,却能达到道德说教所不能达到的效果。

三、科学和艺术相互影响、相互渗透

人类的认识史表明,人类实际上是在逻辑思维 and 形象思维相互影响、相互渗透的过程中认识和改造世界的。

(一) 艺术和审美活动离不开科学思维

艺术和审美活动是以感性形象为基础的,但艺术和审美活动中的感性认识不是一般的感性认识,而是包含着理性内容的。认识美的本质,欣赏和评价艺术作品单靠感性认识是不行的。不动脑筋,不进行推敲和品味的思维活动是不能深刻地认识到美的本质,也是不可能认识到艺术作品的内容和意义的。只有具备了辨别真假、美丑的思维能力才能判断艺术作品的美丑,才能辨别艺术作品是健康向上的还是庸俗下流的。

(二) 科学研究实践离不开形象思维活动

马克思说,归根结底,人类是按照美的规律创造世界的。美的规律就是人类在进行自由的、有意识的、合乎目的的创造性实践活动时符合客观物质运动的那些规律。马克思在这里提出了美学与科学在实践基础上辩证统一的思想。科学家在创立科学理论的认识活动中,主要是以理智—逻辑的方法进行,并以概念体系的形式把理论肯定下来。但是,在概念体系建立的过程中,科学家必须借助于对象的感性形式,如曲线、图形、表格、模型、照片、实物等感性形象发挥作用。

科学与美学,或者说科学与艺术是人类在认识和改造物质世界的过程中,在实践的基础上统一起来的不可分割的两种思维方式的结晶,任何人为地割裂二

者之间辩证统一关系的做法都是错误的。

四、美学与科学全面发展才符合全面素质教育的要求

美学与科学之间是相互渗透、相互促进的关系,决定了美学与科学就必须取长补短,协调发展,不能偏废。

(一)忽视智育(科学教育)或者忽视美育(艺术教育),人类对物质世界的认识都是片面的

忽视美育(艺术教育)的教育,人类对物质世界的认识是机械的、呆板的,人们看到的物质世界是没有生气、死气沉沉的世界。同样的,忽视智育(科学教育),人类对物质世界的认识是杂乱无序的。物质世界既是有序的、有规律的,又是生动活泼、丰富多彩的,是有序和无序的对立与统一。人类就是在无穷的想象中不断地扩大科学认识的空间的。只有智育(科学教育)和美育(艺术教育)并重,人类对物质世界的认识才是全面的。

(二)忽视科学知识学习或者忽视美学知识学习和艺术修养的人,从生理学角度讲是有缺陷的、不健全的人

从生理学角度讲,科学和艺术也应该是一个矛盾的统一体。现代生理学已经知道,人的大脑是一个左右两半球相互沟通的胼胝体,左半球主要司逻辑功能,右半球主要司形象功能。在两个半球间有数千万个细胞存在,共有十亿个以上的神经通路负责两个半球之间的自由沟通,任何阻碍大脑两个半球沟通或者因片面发展而无法沟通的现象都被看作是大脑生理上的缺陷。这种生理缺陷和问题主要有两类:一类叫放浪综合征,右半球高度发达而左半球萎缩,形成艺术上的畸形发展。临床表现为癫狂状态,不修边幅,放浪形骸,对生活和自然现象缺乏理智判断,说话没有任何逻辑,充满了奇异的幻想。但现实是冷酷的,与患者的想象有天壤之别,他们的艺术创造和艺术活动往往给自己制造痛苦,给生活制造不平衡。艺术家的非正常死亡率远远高于一般老百姓就很能说明这个问题。另一类叫胼胝体缺损综合征,大脑左半球高度发达而右半球萎缩,形成了科学的畸形发展。患者无力在科学环境与非科学环境之间进行沟通。临床表现为对现实生活的极端无知与行为的怪僻。他们在科学上的成功是以牺牲处理日常生活事务的能力和乐趣为代价的。对这种人,人们通常叫他们为“书呆子”。这些年来,大学生心理问题甚至心理疾病,一定程度上都与自己成长过程中缺乏艺术熏陶或者缺乏科学教育有关,一句话,与接受了不完全的教育有关。人生接触到的的是一个知、情、意相结合的丰富多彩、绚丽多姿又是复杂多变的世界,是一个充满诗意的世界,单靠知识,单靠逻辑分析,单靠概念、判断、推理,或者完全否定逻辑分析、无所顾忌、想入非非、失去理智、感情用事,都是无法把握到人生真谛、体会到人生意义的精髓的。科学与艺术的绝对分工是产生这两类大脑生理缺陷、心理疾病、生理问题的病根,坚持科学和艺术的整体发展是治疗这些疾病的良方。

(三) 只有既注意科学训练又注重艺术修养,才能把自己培养成全面发展的人

既然人的大脑是由两个半球组成的胼胝体,左右两半球各司不同的思维功能,那么,只有使大脑两半球各自的功能都得到充分的发展,使两个半球之间顺利沟通,我们才算得上一个健全的从事正常思维的人,否则就是畸形发展的人。教育界存在的问题引起了国家的高度重视,把我们的教育方针由德、智、体全面发展修订为德、智、体、美全面发展,是有深刻的现实意义和深远的历史意义的。它是我们建设创新型社会的必然要求。

钱学森先生是享誉中外的大科学家,在科学界的巨大贡献是有目共睹的。但是,从30年前开始,钱先生开辟了与自己原先的研究领域完全不同的全新的领域——从事思维科学的研究。我国第一部《关于思维科学》的专著就是由钱先生主编的。在书中,钱先生大声疾呼加强艺术教育,培养中国青年的审美意识是我国教育发展的战略要求。该书除比较全面地论述了人的逻辑思维和形象思维在人的整个思维过程中的不同作用外,在着重研究如何开发挖掘人的形象思维功能方面,也取得了巨大的进展。按照钱先生的意思,人的形象思维与逻辑思维相比,其发挥和挖掘的程度不及后者的数十分之一,甚至百分之一。而人的整个大脑之所以没有得到充分开发,也是因为两半球的沟通不够造成的。钱先生说:“我父亲让我选择理科,但同时又送我去学绘画和音乐;艺术上的修养对我后来的科学工作很重要,它开拓了我的科学创新思维。”钱学森夫人蒋英女士是一位专攻德国古典音乐、造诣颇深的音乐家,可以在美国开钢琴独奏音乐会。钱先生说自己在科学上取得的成就也有其夫人的一部分功劳。

爱因斯坦更是人类科学史上继牛顿之后又一位划时代的科学巨匠。但是爱因斯坦说:“用专业知识教育人是不够的,通过专业教育他可以成为一种有用的机器,但是不能成为一个和谐发展的人……他必须获得对美和道德的鲜明的辨别力。否则,他连同他的知识更像一只受过很好训练的狗,而不像一个和谐发展的人。”他认为从音乐大师、文学大师的作品里看到了一个井然有序和谐的并遵循一定自然规律的世界。他甚至认为俄国19世纪享有盛誉的大文学家陀斯妥耶夫斯基给他的东西要比任何科学思想家给他的东西都要多得多,甚至比高斯(数学家之王)还多。

五十多年来,教育领域曾经出现过要么智育第一,要么政治挂帅的偏向。为了纠正这两种偏向,我们又提出又红又专来企图纠正这些偏向,但其效果也总不理想。原因是多方面的,而始终没有从美育的角度给予强调则不能说不是一种缺失。审美需要是人与生俱来的一种高层次追求:一方面,只有真(科学)和善(道德)的统一才能达到美;另一方面,也只有从审美的高度统帅真和善才不至于失之偏颇,走向极端。

上 编

原

理

篇

第一章 美的本质及其特征

客观世界中存在着多种多样的审美对象,美的领域是一个五彩缤纷、绚丽多姿的世界。千差万别、难以计数的审美对象促使人们去探索它们的共同本质。美的本质是美学和艺术中最基本的理论问题,也是解决其他美学和艺术问题的前提和基础。本章将对美的本质及其特征予以简要说明。

第一节 美的本质

一、美的本质问题上 两种对立的观点

美的本质是一个古老的问题,几千年来,哲学家、美学家、艺术理论家从不同的角度,为揭示美的本质进行过艰苦的探索。柏拉图时代,不同流派在争论中的观点虽然完全对立,但在“美最容易赏识”这个问题上却达成了共识。黑格尔说:“美可以有很多方面,有人抓住这一个方面,有人抓住那一个方面,纵然都从一个观点上去看,究竟哪一方面是本质的也还是一个有争论的问题。”(黑格尔《美学》第1卷第21页)歌德说:“美是费解的,它是一种犹豫的、游离的、闪烁的影子,它总是躲避着被定义所掌握。”(威廉·奈德《美的哲学》第67页)

美的本质之所以成为一个难解之谜是因为:一是由于美的现象的多样性、复杂性,要用一个抽象的概念去概括它,实在是一项比较困难的任务。二是由于审美评价的差异性、可变性,对同一个对象,有的人认为是美的,有的人认为不怎么美,甚至认为它根本就不美;而且随着条件的变化,人们的审美评价,也随之发生变化。

下面先就美学研究史上两种主要的观点予以简要介绍。

(一)从精神世界出发探索美的本质

这种观点有两种不同的见解。柏拉图是古希腊一个客观唯心主义哲学家,是欧洲美学史上最早对美进行深入思考的人。他认为,唯一真实的世界是一个非物质的“理念世界”,一般人见到的物质的感性世界是虚假的幻影,是“理念世