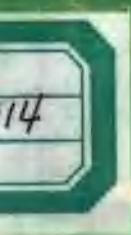

美的欣赏 美的创造

——青少年审美方法指导

张建航 刘小明 李忠岭

河南人民出版社

美的欣赏 美的创造

——青少年审美方法指导

张建航 刘小明 李忠岭

河南人民出版社

美的欣赏 美的创造
——青少年审美方法指导

张建航 刘小明 李忠岭
责任编辑 陈智英

河南人民出版社出版发行
郑州市第二商标印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 7.875印张 163千字
1991年8月第1版 1991年8月第1次印刷
印数1—5,000册

ISBN 7-215-01719-2/2·100
定 价 3.50 元

前 言

在人的一生中，青少年时期是一个“充满诗意的年代”（苏霍姆林斯基语），在这个年代，青少年们对万事万物都有着强烈地探奇心理。那么，如何使他们在这种心理的支配下，掌握一定的审美方法，对大自然、对优秀的文艺作品探幽揽胜？是我们教育工作者的一个重要任务。本着这一原则，我们历时两载，写出了这本小册子；目的在于加强对青少年朋友的审美教育、普及美学知识，以便使他们在五彩缤纷的社会中，懂得什么是美，什么是丑，并能在学习、生活和工作中，培养、提高自己的审美能力，早些进入人生的创造阶段。

深入浅出、通俗易懂，融知识性、趣味性和科学性于一体，并尽量多用一些具体的实例来解释一些美学理论，是我们力求遵循的一个基本原则。因此，本书不仅可供广大的青少年朋友进行审美教育之用，也可作为各类中专、技校选修课的教材，同时还可供中小学教师、一般关心美育和爱好文学艺术的同志们参考。

本书共分十五章，第一、二、三、五、六、七、十五章由张建航执笔，第四、八、九、十章，由李忠岭执笔，第十一、十二、十三、十四章由刘小明执笔。本书由张建航拟定编写大纲，并统稿、定稿。由于本书的构架和写作是一初步的尝试，缺点和不足在所难免，因此，我们恳请同行和广大的读者不吝赐教、批评指正。

作者

一九九一年七月

目 录

第一章：通向神奇魅力殿堂的桥梁	
——审美	(1)
一、倾心赏美，要懂得规律.....	(1)
二、美自何处来？.....	(4)
三、美的认识能力及不同的态度.....	(8)
第二章 “百尺楼南水接天”	
——审美与联想	(12)
一、联想，审美欣赏的必由之路.....	(12)
二、审美欣赏中的联想种类.....	(17)
三、联想的直露与含蓄.....	(34)
第三章 “昔我往矣 杨柳依依”	
——审美与移情	(35)
一、自然亦是有情物.....	(36)
二、移情的起源和作用.....	(40)
三、移情的方式和途径.....	(43)
第四章 “红杏枝头春意闹”	
——审美与通感	(49)
一、通感的神奇妙用.....	(49)
二、文学艺术作品中的通感现象.....	(53)

三、感情的共鸣与升华的合适渠道·····	(56)
第五章 美在咫尺 又在天涯	
——审美与距离·····	(63)
一、审美欣赏中的距离·····	(63)
二、心理距离的界定·····	(68)
三、入乎其内与出乎其中·····	(72)
第六章 繁漪的命运究竟应该怎样看待	
——审美欣赏中的悲剧美·····	(77)
一、悲剧美感的心理特点·····	(78)
二、审美欣赏中的悲剧类型·····	(83)
三、撼人心魄的悲剧美·····	(89)
第七章 苏比所引起的笑	
——审美欣赏中的喜剧美·····	(93)
一、笑声中的思考·····	(94)
二、轻松谐趣的喜剧美·····	(98)
三、幽默讽刺中的喜剧美·····	(103)
第八章 “惊涛拍岸”与“杨柳岸”	
——审美欣赏中的阳刚与阴柔·····	(109)
一、怒发冲冠的阳刚美·····	(110)
二、晓风残月的阴柔美·····	(114)
三、刚柔相济的和谐美·····	(117)
第九章 心灵的天平判优劣	
——审美欣赏中的标准与差异·····	(122)
一、审美欣赏究竟有无客观标准·····	(123)
二、审美标准的历史性·····	(126)
三、审美标准的共同性与差异性·····	(129)

第十章 旋律节奏中的高山流水	
——音乐欣赏中的审美……………	(133)
一、情感流淌的声音……………	(133)
二、旋律中的想象……………	(137)
三、音符跳动中的情感陶冶……………	(142)
第十一章 婀娜多姿中的动态美	
——舞蹈艺术中的审美……………	(146)
一、舞蹈形式与情感体现……………	(146)
二、举手投足的神韵美……………	(149)
三、舞台上下的心灵感应……………	(153)
第十二章 物我皆忘的典雅天地	
——书法艺术中的审美……………	(159)
一、继承与创新……………	(159)
二、结构布局之美……………	(163)
三、力透纸背之美……………	(168)
四、表里和谐之美……………	(172)
五、意境神韵之美……………	(177)
第十三章 灵魂与实体的再现	
——中西名画艺术中的审美……………	(183)
一、画面的真实与艺术的真实……………	(183)
二、欣赏感悟中的生命之美……………	(188)
三、化实为虚之美……………	(192)
四、虚实相生之美……………	(196)
第十四章 逼真可见的生活再现	
——影视艺术中的审美……………	(201)
一、声、乐、形、色(光)的精萃集合……………	(201)

二、身临其境的情感体验·····	(210)
三、超逾其外的美感享受·····	(217)
第十五章：按美的规律 培育新人完善自身	
——谈青少年审美能力的培养···	(224)
一、正确的审美教育是培养创造型人材的关键	(224)
二、掌握青少年的生理、心理特点，培 育社会主义新人·····	(232)
三、青少年审美能力的培养要遵循一定 的规律·····	(236)

第一章 通向神奇魅力殿堂的桥梁

——审美

生活中、文艺中的美比比皆是。

滚滚翻腾的黄山云海、喷薄欲出的泰山红日、波涛汹涌的长江三峡、奇峰秀水的桂林风光，祖国广袤的田野里，窈窕俏丽的姑娘、朝气蓬勃的小伙儿……美，象一首雄壮高亢的歌，又象一支悠扬婉转的乐曲，飘荡在苍穹、大地、学校、营房……

社会主义的祖国，到处充溢着美，生活中又可以处处感受到美；它伴随着每个人，或以风雪劲松给人增添奋发向上的力量，或以幽远深邃的星空给人以哲理的启示；它出现在文学家的笔下，出现在五彩缤纷的巨幅中，出现在每一串音符里，出现在眩目的舞姿中……

一、倾心赏美，要领悟雄律

美——是迷人的，又是费解的，它象一种犹豫的、游离的、闪烁的影子，无处不在、无时不有，它处处以神奇的魅力抓住人的心灵，却又总是躲避着被规范的定义所笼罩。为此，人们惊叹之余，又渴望采撷到其中的一支；有的人渴望得到美，不惜重金购置艺术品高搁于房内，有的人利用假期奔波于山巅、嬉戏于大海，有的人迷恋徘徊于艺术作品之

中，美以神奇的魅力摄取着追求者的心魄。少年时期的高尔基阅读福楼拜的短篇小说《朴素的心》时，曾为它的艺术魅力所迷住，他说自己在读这篇作品时，“简直变成了聋子、变成了瞎子”，小说的人物在他面前“遮住了闹哄哄的春天的节日”，他以为里面“一定藏着不可思议的魔术”，以致于多次把书页拿到太阳光下照看，企图看出它的秘密。（高尔基《论文学》第182—183页，人民文学出版社1978年版）这种只凭个人直观感受以图领悟到美的内涵的作法，结果当然是令人失望的。

马克思曾经说过：“如果你想欣赏艺术，你就必须成为一个在艺术上有修养的人。”（马克思《1844年经济学—哲学手稿》第119页）文艺审美是有它一定的规律的，尽管美像游离的、闪烁的影子，但是，如果我们具备了艺术上的修养，掌握了审美的方法和规律，那我们就能通过“捉风捉影”，感受到美、领略到美，并且从中得出美的效益。反之，则会昏昏然、茫茫然，不知何为美，不会欣赏美，还会由于无知而被坏美。

一九四五年，著名演员陈强在大型歌剧《白毛女》中第一次扮演恶霸地主黄世仁，就一直被许多审美欣赏层次较低的观众，视为现实中的坏蛋。第二年，陈强随华北联大文工团到怀来县前线演出《白毛女》，由于剧中黄世仁的罪大恶极，使台下的观众怒不可遏，纷纷用水果、石子向他投掷，其中一颗果子重重地打在他的左眼上，眼圈立刻变成了青紫色。更危险的一次，是一个新战士看到台上的黄世仁，不由激起了自己的满腔仇恨，他呼地一下站起，把子弹“咔嚓”推上膛，举枪就要向“黄世仁”射击，就在这千钧一发的刹

那间，幸亏被审美层次较高的班长眼疾手快地一把夺过了枪；即便如此，那个战士仍在大喊：“我非打死他不可！”后来，《白毛女》拍成了电影，确实又发生过向银幕上的黄世仁开枪的事件，这使得在舞台上多次死里逃生的黄世仁终于被击中。陈强演黄世仁，在国内屡次遭难，在国际上也曾遭此厄运。一九五二年，中国青年艺术代表团在奥地利演出歌剧《白毛女》，表演取得了惊人的成功；演出结束后，当奥国友人热情地向演员献花时，一个姑娘拿着鲜花来到了陈强的面前，可是，台下突然爆发出愤怒的呼声：“不许给他献花！”演员们一时都愣住了，不知发生了什么事，只有陈强，心里对这愤怒的呼声一清二楚，为了“平息民愤”，他尴尬地知趣地退到了幕后。

这里，我们如果用审美的观点来评判这些充满激情的观众，可以说，演员的演技是精湛的，而观众却是最差的，因为他们对剧中人的欣赏，只有情感的好恶，而没有用理智束缚自己的情感，没有保持一定的审美心理距离，所以，当他们激情膨涨起来后，就不顾一切作出了一些令人啼笑皆非的闹剧。

现今的社会生活，由于全民族文化素质的提高，象上述所说的那种事，在今天发生的比率极小。但是，不懂得审美，不懂得审美的规律，就发现不了美，从而也谈不上美的享受和领悟到美的真谛。

那么，美的欣赏究竟有无规律可循呢？《列子·说符》中，讲了一个九方皋相马的故事。故事的梗概是：春秋时代相马名士伯乐，有一位好友叫九方皋，有一次，秦穆公想求一匹好马，伯乐就举荐了九方皋。九方皋在外寻求了三个月，终于找到了一匹黑色的雄马（“牝而骊”），他呈报秦穆

公却说是黄色的雌马（“牝而黄”），秦穆公让人牵来一看，不禁大失所望。他对伯乐说：“九方皋连马的雌雄、颜色都分不清，何能辨马之优劣？”伯乐说：“九方皋观马时，是见其精而忘其粗；见其内而忘其外；见其所见，不见其所不见；视其所视，而遗其所不视。”意思是九方皋不重视马的皮毛外相，只重视它的内在精神气质。秦穆公将信将疑地试用了此马，果然是天下最好的马。

这说明，对美的欣赏也应懂得一些规律，不能只追求美的表面效果，让外形的似与不似束缚住自己的眼力，而应当“视其所视，而遗其所不视”，才能“得其精而忘其粗，见其内而忘其外”收到九方皋相马之功。当然，这个相马之功，也就是对美欣赏中的一些基本规律。

二、美自何处来？

上文说到，美是游离的、闪烁的影子，它总是躲避着被定义所掌握，这是德国大文豪歌德发出的由衷的感慨。那么，美——究竟来自何处呢？从古希腊到现在，许多哲学家、文学家、美学家孜孜不倦地探究着，中国的许多学者对这个问题也不懈地研究着。从现今的各种各样研究美的学术成果来看，美——仍象是悬而未决的“哥德巴赫猜想”式的难题。尽管这个难题至今悬而未决、尽管它总是躲避着被定义所掌握，但是，我们从古今中外的论述和争鸣中，仍然可以看出“美”的踪迹、找出一些基本规律。

在美的论述争鸣中，最有代表意义的是我国五十年代中期北师大的一次争鸣会。

五十年代中期，我国出现了前所未有的美学热。为了提高大家的审美鉴赏力、为了对美有一个本质的把握，北京师范

大学中文系主任著名的文艺理论家黄药眠先生先后邀请了我
国美学研究中最著名的三个代表：朱光潜、蔡仪、李泽厚到
校讲学。

在这个讲学会上，朱光潜先生率先表述了自己的观点，
他总结了自己几十年来研究美学的经验，从自己的世界观的
转变上讲起，说自己学习了马克思主义之后，抛弃了唯心主义，
因而，他的美学观点已转变到辩证唯物主义的立场上来了。
为了明晰地准确地表述自己的观点，他引用宋代大文学家
苏轼的《琴诗》作结。《琴诗》云：“若言琴上有琴声，
放在匣中何不鸣？若言声在指头上，何不于君指上听？”
这个例子说明：美是主客观的统一。因为如果说琴声就在琴
上，那它没有人的抚弄就不会响，可以说这种声在琴上的说
法是机械唯物主义；但是，若说琴声就在音乐家的指头上，
那就是主观唯心主义。因为琴声，既来源于客观的琴，又来
源于主观的弹琴的手指，它是二者有机统一的产物。因此，
他得出结论说：美是主客观的统一。

蔡仪先生和李泽厚同志听了朱先生表述的观点后，针锋
相对地发表了不同的看法。

蔡仪先生认为：美是客观的，这种客观性表现在典型
上，自然美存在于自然物本身，是不依赖于人的主观意识而
存在的，如黄山的云海、泰山的日出、桂林的奇峰秀水，它
们的美并不是依赖于人的主观意识才美的，它们的美是先于
人的主观意识就存在着的。

李泽厚同志接着表述了自己的观点，他认为：美和典型
是不能划等号的，美的不一定是典型的，典型的不一定是
美的。譬如跳蚤，虽然它的弹跳能力很高，但没有哪个画家

去表现它，再如汉奸，在对敌斗争中虽然也很典型，但也没有哪个文学家为其歌颂赞美。至于自然美之所以为美，并不在于自然事物本身，而在于自然物的社会性。大自然离开了人类社会，就无所谓美丑。黄山的云海、泰山的日出、桂林的奇峰秀水之所以美，就是因为它们和人发生了特定的关系，这种特定的关系就是自然的社会性。所以，他认为：美是客观性和社会性的统一。为此，他还把国旗、货币、机器等当作自然物来印证这一命题。

接着，蔡仪先生反驳道：国旗、货币、机器这些东西本来就是社会物，而不是自然物，怎么能把它们当作自然物，用来印证自然美是它的客观性和社会性的统一呢？

而朱光潜先生则尖锐地批评他们二人，认为他们鼓吹的美的客观性，只强调美在事物本身，而不在心，这就完全否认了人的主观意识的能动作用，从而陷入了机械唯物主义的泥坑。

统观这三大家的主张，可以看出：朱先生的观点无非是说明，美是主客观的统一，而蔡先生主张的无非是说明，美是客观的，李泽厚的观点强调的是，审美主体可以发掘客观因素中的美，但客观事物中的美具有社会性，客观起主要作用。在美的客观性上，朱先生也认为客观事物中有美的因素，但要依靠人说明它和决定它，审美主体起主要作用，人是最关键的。

的确，美的定义仿佛云山雾海，难以捉摸，它太活泼、太自由、太复杂、太玄妙了！正因此，托尔斯泰在《艺术论》中说：“‘美’的客观的定义是没有的。”但是，朱光潜先生、蔡仪先生和李泽厚同志关于美的定义的阐述和争论、

却有助于人们从多角度多方位去观察美、发现美。

那么，在现实生活中，我们究竟怎样才能发现美，追求美呢？

德国大哲学家、美学家黑格尔说：“美只能在形象中见出。”（黑格尔《美学》第一卷，第161页）没有形象就谈不上美。然而，我们必须认识到：美虽然来自形象，但是形象和美却不是一回事。形象，有生活形象与艺术形象之分。蚊蝇、臭虫是自然界中的形象，汉奸、走狗是社会生活中的形象，但它们都不是美的。这样，俄国美学家车尔尼雪夫斯基在《生活与美学》中就提出了著名的公式：“美是生活。”

可以这样说，美是来自现实生活，但是，现实生活中的美，往往又具有飘忽不定、时间的易逝性和空间的固定性的特点。人们对它的欣赏不能不受到时间的地域的限制。泰山的日出固然壮观，桂林的山水固然吸引人，但是，日出转瞬就变，桂林山水非亲去而不能观；再者作为审美主体的人，如果欣赏水平不高，即便见了这些，也并非能得到较多的美感享受。如果用绘画、摄影、文学语言把它描绘下来，借助审美规律细细地反复观察，则可从中发掘出更多的美。这说明：文学艺术中的美是来自现实生活的，并且是把现实生活中美的形象加以集中、概括。这种用艺术的手法来反映现实生活的美，可以将零散的生活美集中起来，使之典型化、理想化。这样，审美者再运用规律反复观照，就会得到比较强烈的美感享受。

著名山水画家关山月画的《松峰竞秀》，似画黄山，又不象黄山，这究竟是何故呢？如果运用上述原理来分析，就不难发现，原来，他不仅吸取了黄山松峰之美，也吸取了

天下其它各山、松、峰之美。正因为“胸藏千丘万壑”，所以才能在现实美的基础上，重概括求集中，创造出比现实更美的图画来。其它门类的艺术形式，如小说、诗歌、电影、电视、雕塑、舞蹈等更是这样。它们都是把普通的实际生活中分散的美和短暂的、粗糙的自然形态的东西，经过加工、想象、创造出比实际生活更强烈、更集中、更典型、更理想的美。这种经画家、作家和艺术家加工过的美，用歌德的话来说，就是“仿佛把更精妙的比例分寸，更高尚的形式，更基本的特征，加到人的形体上去，画成了停匀完整而具有意蕴的圆。”（《〈希腊神庙的门楼〉的发刊词》转引自朱先潜《西方美学史》第724页）这样加工过的美，就比较规整、比较稳定、比较集中、比较强烈、比较理想、比较典型，这，也就高于生活美了。

三、稳的认识能力及不同的态度

早在古希腊时期，柏拉图就在其《理想国》中粗略地看到了人类掌握世界的三种特有力量：认识能力（知）、情感能力（情）、意志能力（意）。到了十八世纪，德国大哲学家康德则明确地划分了知、情、意的区别，并且第一次明确地将审美力的性质与特点界定为情感判断力。马克思的反映论认为：人对现实的反映包括认识情感、意志等广泛的内容，而人对现实的反映能力也包括认识能力、情感判断力和意志力等诸多方面，它们之间是相互关联、影响和渗透的。这就指出了柏拉图和康德唯心主义者把这三者隔绝、对立、封闭起来的缺陷。因为，在对世界的艺术掌握中（即审美的掌握中），任何人都都是同时具有知、情、意这三种能力，它们密切相关，又具有各自不同的特殊内容。在审美的过程

中，现实无不打上鲜明的主观印记，并且经过某种情感的加工和变形的处理。基于这样的意义，我们说审美的认识能力是不同于科学的认识能力的，二者认识世界和事物对象所得出的结果和感受是绝不相同的。

不同的欣赏者面对同一事物（艺术品）会根据自身体验、职业习惯、知识水平得出绝不相同的审美感受。

著名画家齐白石老人的画《虾趣图》招人慕爱，那精确的体态、富有弹力的透明体、在水中浮游的动势……可以说，艺术造型上的“型”、“质”、“动”三个要素都臻于完美的境界。面对这样招人慕爱的《虾趣图》，如果一个生物学家、一个厨师、一个艺术家运用各自的知、情、意能力来看这幅画时，就会得出不同于常人的审美结果。

生物学家看这幅画时，会不由自主地运用认识力把握对照虾的生理结构和规律，并且会由此图和现实中的虾进行认真的比较。这种看图的方法，只能说是一种科学态度的界定，而不能说是审美的欣赏。作为厨师来讲，如果他不是具有较高的文化素养和审美能力，这时让他看这幅虾趣图，他就会不由自主地从烹饪的功利目的着眼，考虑如何使虾烹饪成一种美味食品。这两种不同的审美态度，可以从其得出的结论和感受来看，归结为科学的和功利的态度。此时，作为艺术家去欣赏这幅图画，他就会采取观照的态度，通过虾趣图的色彩、线条、结构，把握其生动的外形，然后再进一步领略到某种蓬勃生命力的旨趣，从而得到感情上的满足。

再加李白的《秋浦歌》第十五首写道：“白发三千丈，缘愁似箇长。不知明镜里，何处得秋霜。”这首诗用夸张的手