

走

向行动的

邢煦寰 著

美学

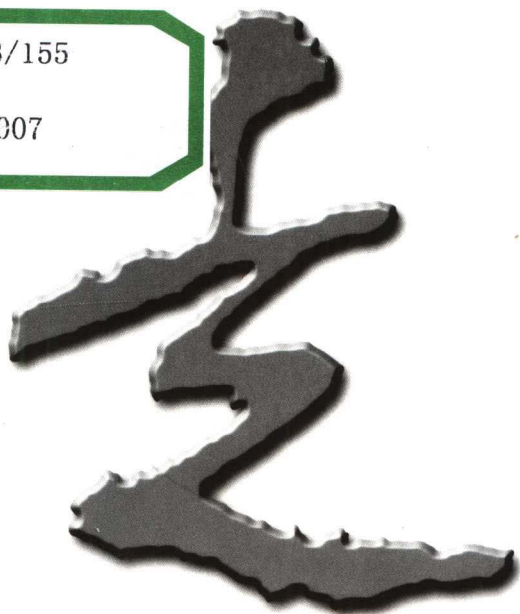

廣東省出版集團
廣東教育出版社

B83/155

2007

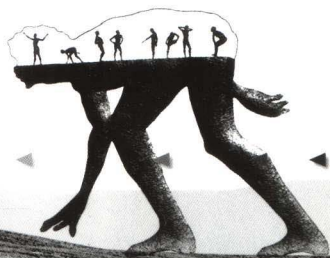
立，而否尔实术的克了，再实展

向行动的

邢煦寰 著

美学

廣東省出版集團
廣東教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

走向行动的美学 / 邢煦寰著. —广州: 广东教育出版社,
2007.10

ISBN 978-7-5406-6785-6

I. 走… II. 邢… III. 美学 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 148050 号

广东教育出版社出版发行
(广州市环市东路 472 号 12-15 楼)
邮政编码: 510075

网址: <http://www.gjs.cn>

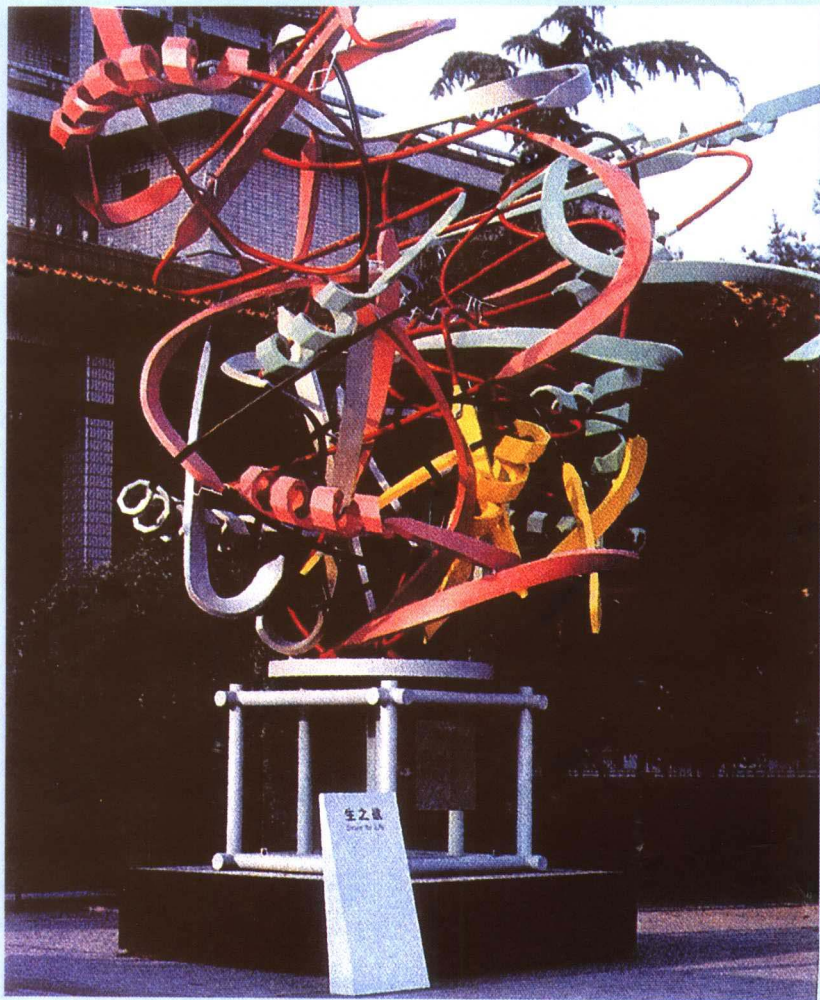
广东新华发行集团股份有限公司经销
中山新华商务印刷有限公司印刷
(中山市火炬开发区逸仙大道)

787 毫米 × 1092 毫米 16 开本 30.25 印张 6 插页 570 000 字
2007 年 10 月第 1 版 2007 年 10 月第 1 次印刷
印数 1-3000 册

ISBN 978-7-5406-6785-6

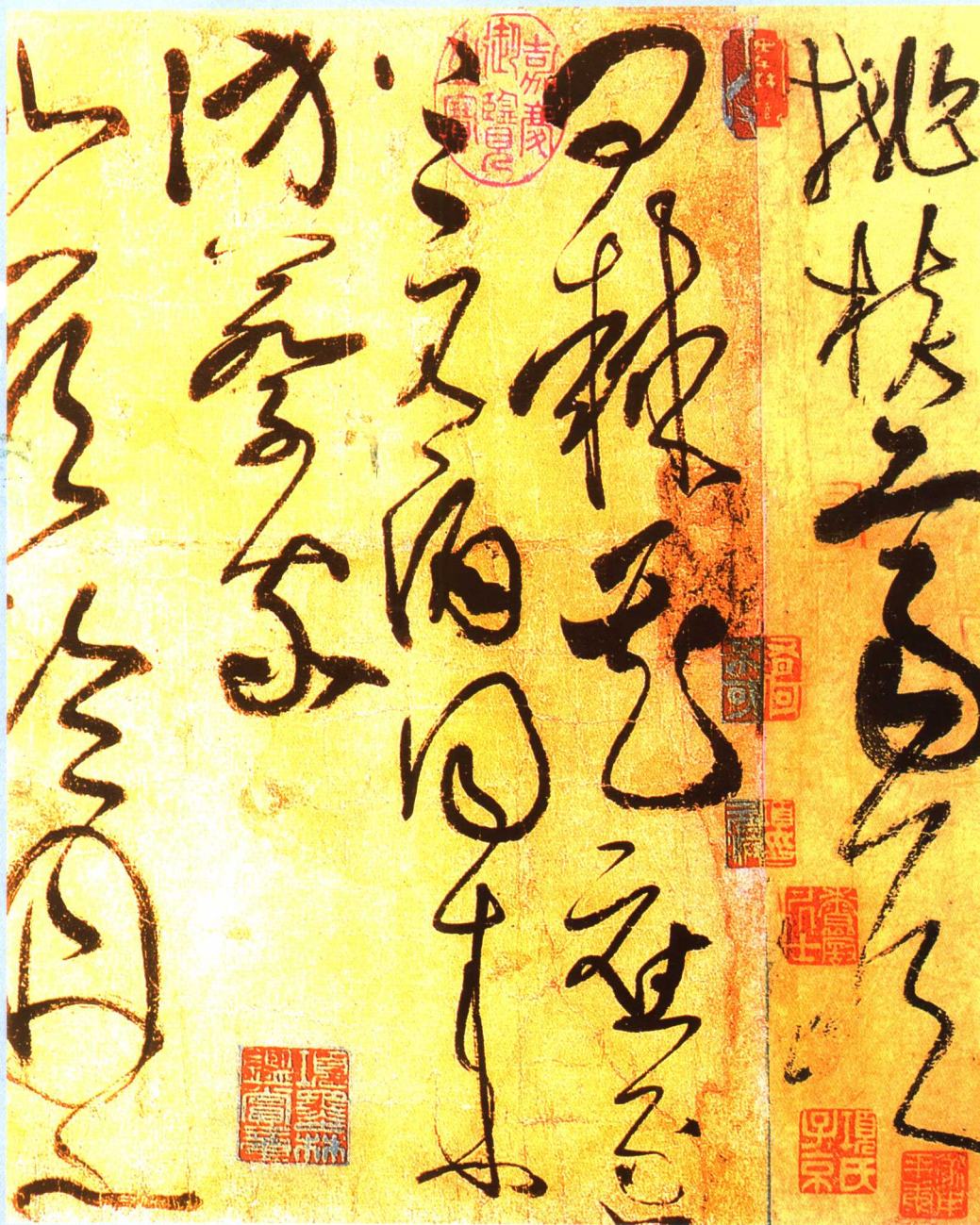
定价: 50.00 元

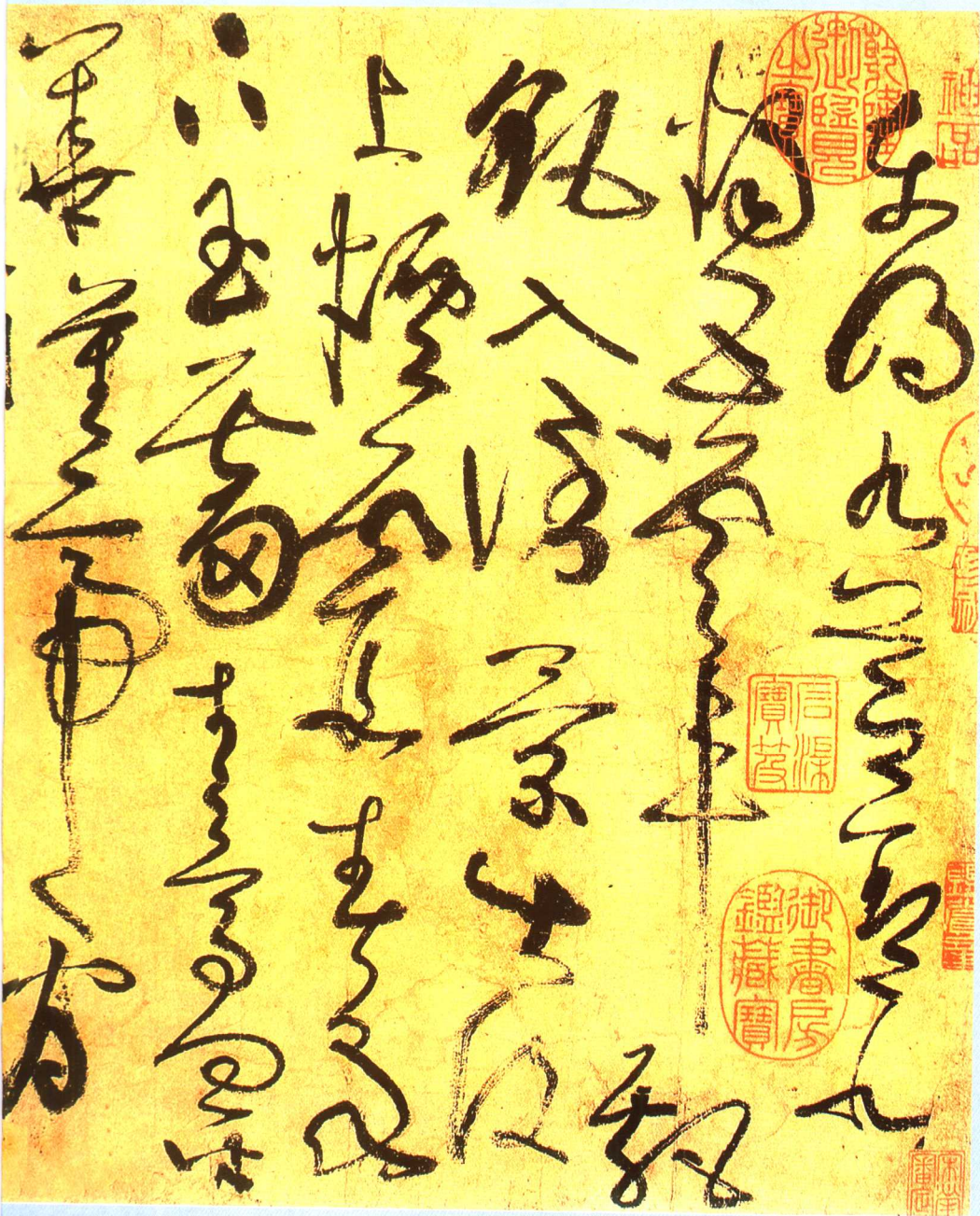
质量监督电话: 020-87613102 购书咨询电话: 020-34120440

丰富多样的光色变化，
千姿百态的形体呈现，
旋舞不居的动态演绎，
刚柔百结的构成联系
.....

链接着，
被高高地托举在钢铁的意志之上，
像恣意燃烧的生命火炬。
它昭示——
活着，就得那么丰富、强劲、美好和伟大，
哪怕曲折、多舛

唐代·张旭《古诗四帖》(狂草)

〔德国〕贝多芬《第九交响曲》的结尾“欢乐颂”的草稿

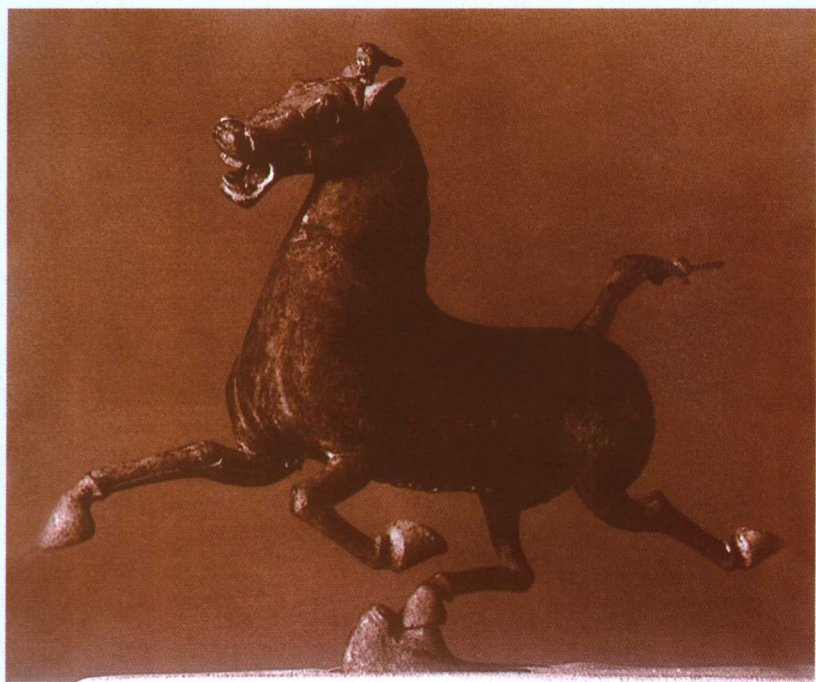
贝多芬根据席勒《欢乐颂》而作的乐曲表达了极度的狂喜，但是在听这首乐曲时我们一刻也不会忘掉《第九交响曲》的悲怆音调。所有这些截然对立的东西都必须存在……我们所听到的是人类情感从最低的音调到最高的音调的全音阶；它是我们整个生命的运动和颤动。

——恩斯特·卡西尔《人论》

京剧《贵妃醉酒》(梅兰芳饰杨贵妃)

高贵、华美中隐含的低回幽怨，完全可以与“欢乐颂”包蕴的悲怆音调所达到的心理深度与变化相比美！诚哉，一切伟大的艺术我们看到的是人的灵魂最深沉和最多样化的运动

汉代·青铜奔马

神奇的想象，飞动的造形，
准确的解剖，精美的神工。
是飞扬的时代精神的物化，
是人的本质力量的结晶；
是新进的科学技术的浇铸，
是奇绝的艺术掌握的神品

北京怀柔县境内的黄花峪长城

大哉！长城，
一部超越时空、贯通古今的中华民族的心灵史！
一部气壮山河、撼天动地的中华民族的情感颂

北京菜户营立交桥

现代大都市的乐谱，时代新生活的强音

宋代·马远 水图（局部）

马远所绘《水图》共分洞庭风细、长江万顷等十二图，或工笔细描，或恣意挥洒，或细腻流畅，或浑厚粗壮；线分粗细，墨显浓淡，写尽了我国江河湖海的千姿百态、壮丽变化

[日本] 葛饰北斋 神奈川冲浪

组画《富岳三十六景》之一。画面上海波涌流，巨浪滔天，小船颠簸，隐现其间，给人以惊心动魄之感。海浪的描绘既富日本古典画风，又颇富装饰意味，具有一种现代感

〔瑞士〕克利 奔流（水彩、钢笔、纸）

克利似乎不是在描绘水的外在形象，而是条分缕析地剖视水的内在肌理及其相互关系。主流、支流、回流、逆流……的线条肌理理清了，结构完成了，水之所以如此缤纷奔流的形象也就完成了。难怪人们称克利是一位绘画结构和审慎设计的大师

〔西班牙〕毕加索 海滨奔跑的两个女人（油画）

这是对自然、淳朴、健硕、丰满、鲜活、激情、生命力……的一曲倾情而响亮的赞歌

刘旦宅 《红楼梦人物论》(插图)

舞蹈 雀之灵(杨丽萍创编、表演)

林黛玉这个人物，“使我们看到的是人的灵魂最深沉和最多样化的运动”，“感受到的”“是生命本身的动态过程，是相反的两极——欢乐与悲伤、希望与恐惧、狂喜与绝望——之间的持续摆动过程”，揭示的“是人类情感从最低的音调到最高的音调的全音阶”，“是我们整个生命的运动和颤动”

——恩斯特·卡西尔
《人论》

妙哉雀之灵，
人雀融无迹，
且看忘我时，
才是美极境

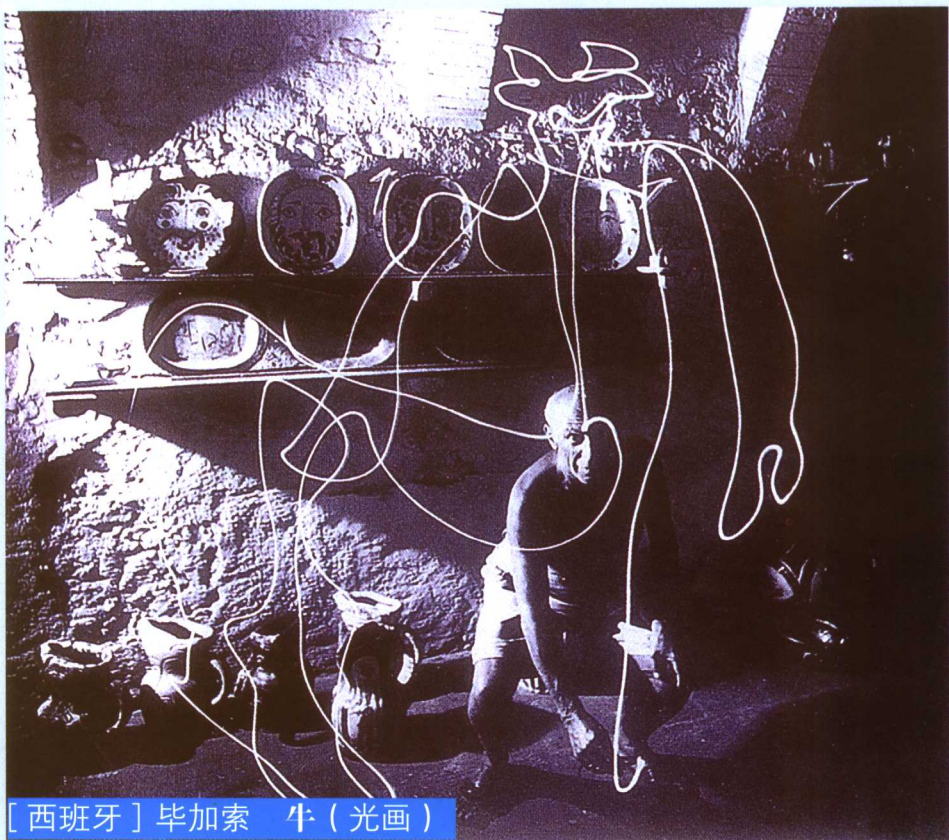
[荷兰] 凡·高 星月夜 (油画)

一般人经验中
 宁静幽暗的星月夜，
 凡·高描绘得奔涌飞旋、光色闪烁！
 一束束粗放、奔逸的色彩线条，
 俨然捕捉到了宇宙永恒运动的节律与奥秘。
 蓝天如滔滔诉说的激流，
 星月似闪耀歌舞的灯球，
 粗壮高大的丝柏
 恍若直插蓝天的
 燃烧着黑色火焰的火炬。
 天幕下已经入睡的房屋，
 还有万物
 皆似蛰伏海底的奇珍异宝……
 星夜，
 极好地阐发了
 凡·高独特而动荡的内心体验和精神状态

[法国] 莫奈 1878年6月30
 日圣丹尼的节日庆典 (油画)

1878年世界博览会在巴黎举行。阳光下鲜亮飘扬的蓝白红三色旗、万头攒动的人群，使画面的对角线构图充满生机和动感。一种热烈庆祝的气氛和景象扑面而来，给人以强烈的心灵震撼和视觉感受，极好地表现了莫奈的“新绘画”的特点

〔西班牙〕毕加索 牛（光画）

毕加索在运用物质媒介进行艺术表现方面，手段最丰富，最富有创造性。他利用光线的快速感、流畅感、鲜亮感、醒目感……创造了一幅动感十足、线条飞动、简约传神、给人以独特审美感受的牛的光画，显示了其即兴创作的卓越天分

〔美国〕波洛克 秋之韵律（油画）

画家云：“我想表达我的感情……我能控制颜料的流动，绝无意外，无始无终。”

感言：看似随意泼洒，实为有力表达。颜料斑斓流动，情感自由抒发

↓ 溢彩流光（彩光画）

吴冠中与摄影家蔡斯民合作，利用图像视觉暂留的特点，创作了这幅绘于黑色空间的画作，与毕加索的光画《牛》有异曲同工之妙

〔俄国〕康定斯基 构图（之七）

看到的是色彩缤纷的构图，却仿佛听到声音热烈的交响，感到情感的全息涌动。从抽象达于本质——艺术家的天才创造

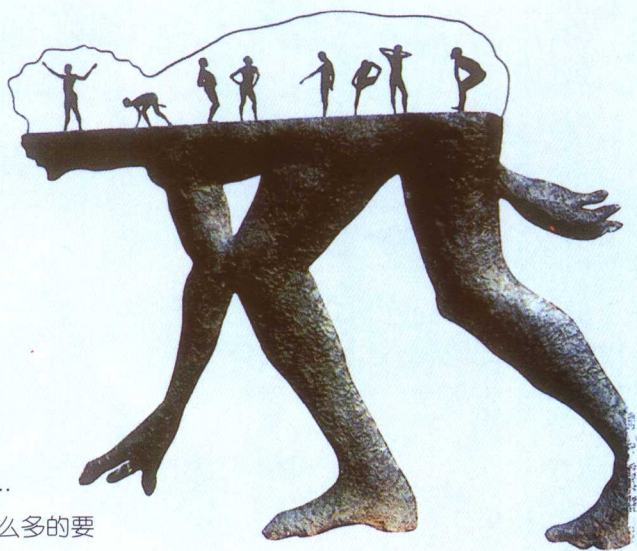
11

〔意大利〕翁贝托·波丘尼 持续的独特形式（铜雕）

翁贝托·波丘尼这样描绘他的作品：我们要显示活生物体的动态生长，以表达我们钢铁的、自豪的、狂热的、速度的生活

雕塑与影像的结合，
立体与平面的结合，
意象与情节的结合，
起点与过程的结合，
呈现与诠释的结合……
艺术在这里连通了那么多的要素，让人目不暇给、感受万千

[法国] 马吕·鲁别兹 起跑的人 (铜雕)

12

动作的遒劲有力，
情绪的丰富绵密，
连接成不可拆解的统一，
互动为难以分割的一体……
都独具匠心地呈现在受众的面前。
是特殊材料的作用，
更是艺术创新的效能

[日本] 矶部聪 动作和情绪
'95·风穴 11 (雕塑)

序 言

滕守尧

中国美学的唯一出路和唯一生路在哪里？这是邢煦寰先生新作《走向行动的美学》所要回答的主要问题之一。这部洋洋几十万字的巨著，充满对中国美学的关心和责任感，渗透着几十年研究的心得和体会，对上述问题和人们关心的其他美学问题作了系统的分析和回答。邢煦寰先生不满意以往美学从概念到概念、严重脱离社会现实和人的生活经验的书斋式研究方式。根据他的观察，有相当多的美学工作者，竟然很少进艺术博物馆，甚至很少进影院和戏院，更不知文化艺术领域出现什么样的动向和潮流，坐在书斋里凭借想象和推理，就写成一部部美学巨著，就可以在讲堂神侃，就可以自居为美学家。这种新的“天方夜谭”，只能使美学的路越走越窄，越走越荒凉，最后无路可走。

我个人非常赞成邢煦寰先生的观点，觉得邢先生提倡的“行动美学”，是一种充满责任感的美学。它向我们揭示了一个浅显但又很容易被忽视的重要道理：真正的美学，是能真正指导人生和实践的美学。要想建构这样的美学，美学家自身就必须有所“行动”，最起码应该进入艺术实践和教育实践等具体领域，进行试验和作为，并对自己在试验和作为中遇到的美学问题，作出实实在在的回答。换言之，美学的责任心就在于找到真正的美学问题并作出回答。

“行动美学”还是一种十分重视“体验”的美学。何谓“体验”？按照许多当代学者的看法，体验是一种特殊的经历，经历者须全身心投入，并激起感情的波澜和认真的思考，留下恒久不去的深刻的印象。这样的经历才可以说是一种体验。一句话，所谓体验，就是当一个人达到情绪、身体、智力甚至是精神的高级水平时，其意识中产生的美好感觉。美国芝加哥大学的M·C·哈依（Mihaly Csikszentmihalyi）将这种体验称为flow。这个英文字眼非常玄妙，直译为“爽”或“畅”，但从美学的角度讲，却是在一种以“无目的”为“目的”的活动中产生的具有自由、即兴、通畅、自然的感受和经验。与艺术审美活动一样，这种体验不是凭空出现的，而必须有外界环境或某种对象的刺激。体验又是以每个人的个性化方式获得的，任何体验都是某个独特的个人之独特的心智状态与某种对象之间互动和对

话的结果。即使同一个人，在面对同一个对象时，时间和地点不同，也会产生不同的体验，与之相对应的知觉、情绪、思维、关联、行动等也都有相当大的差异性。这就决定了，体验是一种具有独特性（个性）、主观性、不确定性、沉醉性等特征的存在。看一种美学是否具有行动性，或者说，看一种美学是否能引导人们走向行动，其对“体验”的重视程度是一个重要的标志。

“行动美学”还必须是一种充满爱心的美学。其爱心的指向，首先是千千万万正在成长中的青少年；特别是通过一种健康的审美和艺术教育，使之成为在创造中、行动中实现自我的人。爱心不是空洞的，不管是国外的大美学家如席勒、里德、门罗、阿恩海姆等，还是中国的大美学家如蔡元培、朱光潜、李泽厚等，都无不关心审美教育，有些甚至毕生致力于这项事业。“行动美学”的目标之一，就是要在前辈美学家所完成的美育事业基础上，致力于将美学规律和审美经验渗透到学校各门课程的教学，使青少年懂得世界上最美好的审美体验是什么样子，如何去获得这种体验以滋养自己的身心，如何通过艺术强化和加速审美体验等等。

邢煦寰先生致力于“行动美学”多年，不断与作家、教师、音乐家、舞蹈家、导演、设计师和一般大众交谈与接触，经过不断观察、体验、研究、分析、写作，对“行动美学”有了深刻洞见，可谓成绩斐然。如今又写出这部《走向行动的美学》，可以说是其一段时间内丰富体验和认真实践的总结，值得人们去咀嚼和研究。

愿邢煦寰先生更上一层楼，行动的面更宽，行动的动力更强，行动的收获更丰。