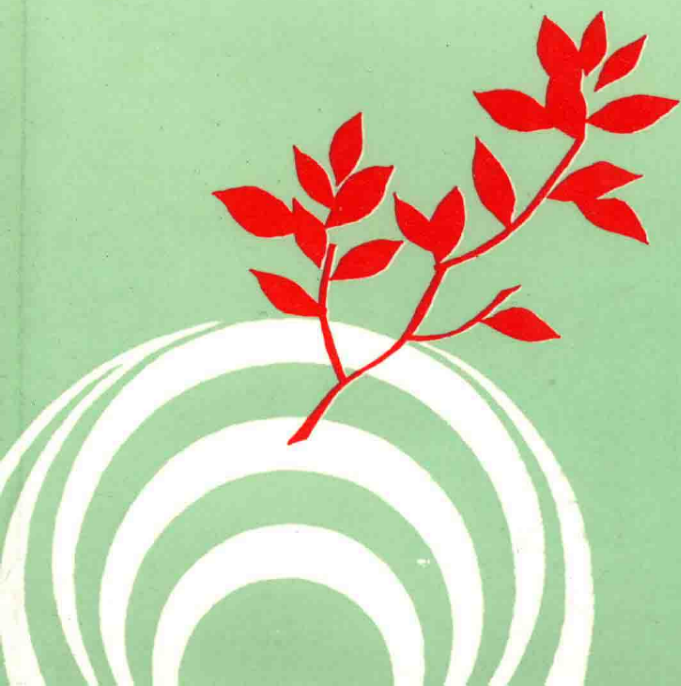


休闲文化丛书

美之感悟沉思

李良玉



美之感悟沉思

李良玉 著

中国文联出版社

2011年1月第1版

2011年1月第1版

中国文联出版社

休闲文化丛书

王 光 主编

美之感悟沉思

李良玉 著

沈阳出版社出版发行

(沈阳市沈河区南翰林路 10 号 邮政编码 110011)

沈阳铁路局锦州印刷厂印刷

开本：850×1168 毫米 1/32 字数：1800 千字 印张：76

印数：1000 册

1997 年 12 月第 1 版

1997 年 12 月第 1 次印刷

责任编辑：祝乃杰

责任校对：李东训

封面设计：韩德珠 梁峪

版式设计：李玉明

ISBN7—5441—0884—8/I·176 总定价：144.00 元

单 价：16.00 元

感悟美的形象

文艺作品审美赏析

现实美品评随记

目 录

一辑 感悟美的形象

A、文艺作品审美赏析

- 1 诗经之美 魅力永存
- 9 陶渊明诗的阳刚美
- 14 心物冥合 意境圆融
——《永州八记》意境美
- 19 两首永遇乐一色凄婉美
- 23 美在频频回首
——赏析杜十娘的艺术形象
- 27 “暖国的雨”与“朔方的雪”
——与北京师院商榷鲁迅散文《雪》
- 30 老树新花 赫然如火
——赏析方冰近年的诗
- 40 一代人心灵的轨迹
——赏析付天琳诗集《绿色的音符》
- 50 奋进在乡土诗路上
——刘文玉乡土诗赏析
- 63 他的作品给人以热力
——赵海俊的报告文学作品赏析

B、现实美品评随记

- 66 感染美的灵气
- 69 美穿过了多少岁月
- 71 音乐的遐思
- 73 校园飘洒黄梅雨
- 75 荷花的期待
- 77 寻觅弯湖月
- 80 春晨北湖审美
- 82 赏花谈美

二辑 沉思美之本体

A、留连于美学丰碑之下

——西方与马克思美学思想探求

- 85 朱光潜先生关于《巴黎手稿》来信
- 86 马克思美学大厦树起栋梁
- 92 论美的规律
- 96 续谈“美的规律”
——兼与朱光潜蔡仪先生商榷
- 101 三论美的规律
- 106 美的根源究在何处
- 111 人的本质、本质力量与美的本质
- 119 创造与美
- 123 美的本质之我见
——人的本质力量对象化的自我确证
- 135 美的发展与人的发展
- 144 人的素质与美和当代社会

152 《马克思主义美学思想史》多卷本编写
计划及出版论证报告

154 我与《巴黎手稿》的情缘

B、中国美学文艺理论断片

157 老子美学观的集中体现
——见素抱朴 少私寡欲

164 “风格”范畴何以在魏晋出现

171 《文心雕龙·神思篇》浅见

C、徘徊在美育宫殿之中

176 席勒《审美教育书简》解说

诗经之美 魅力永存

透过厚重的历史帷幔，有悠远的歌声向我们的的心灵飘来，逐渐又透出历史的剪影，随即大幕拉开，一幅幅生活画面清晰地显现在我们眼前，古人的心音也如同刚从肺腑中涌出……

啊，《诗经》——我们中华民族的最早的一部文学巨著，可以堪称一部当时生活的百科全书，一部史诗！这一部与世界上任何民族文学都可以媲美的辉煌的巨著展现在我们眼前，我们的的心灵沉浸于其中，被强烈的艺术氛围笼罩着，我们似乎超越时空，进入几千年前的古老的黄河流域，混迹于我们的先人之中，听他们言谈看他们笑貌，了解他们的风俗，认识了他们的社会，……他们的心声似乎还回响在蓝天之下，如此震撼我们的的心灵，他们的如火激情仍在烧沸我们的血液，他们的深长悲哀仍使我们的眼睛湿润……啊，先人，你们留下的文学作品，为什么至今还充满着打动人心的巨大力量？为什么至今还葆有着神奇的艺术魅力？这秘密何在？

如果我们能凝神观照这些作品，积极投入欣赏活动之中，我们就会发现，是美在《诗经》之中闪射着无际的光华，射穿了几千年的岁月绚烂夺目，令我们为之倾倒。怎么能不叫我们惊叹呢？几千年前，中华民族的先人就能在他们的文学作品中凝聚了美的各种形态，使其鲜明地呈现于千秋万代子子孙孙的感官，激发起美感。

社会美，不论古今，永是最艳丽夺目的花苑。西周和春秋时期的古代社会生活也是丰富多彩的，社会美也表现在当时的各种生活之中。

爱情是万古长青的美，宛如不谢的花朵在《诗经》里开得那么绚烂，纯真的爱情，理想的爱情，永远具有着动人的光彩，“窈窕淑女，君子好逑”这一名句流传千载永葆真纯。对爱情的执著与忠贞是那样的感人，《汉广》一诗，谁读能不惆怅。《绿衣》中对亡妻缠绵地思念，《柏舟》里姑娘爱他至死不变的誓言，怎能不拨动我们的弦。还有那火热的爱情表白，《终南》姑娘对年轻男子的热烈爱慕，《標有梅》女子热烈的企盼求婚者，怎能不点燃我们心中的情愫。古代的爱情生活内容是丰富多彩的，《诗经》里还有那怀念爱人的忧伤之情，与情人会面后的喜悦，在郊外获得爱情的紧张，互赠桃李的绵绵情意，相约出游的无穷乐趣，焦急等待爱人的种种猜想，夫妻相亲相爱的幸福合美，男女河边的戏谑之词，夫妇同游春之喜悦快乐……种种情境，历历如在我们目前，情感丰富，无一不使我们为之心动。而那“活不同房，死宁同穴”的惊天动地的情语，千秋万代后仍夺人魂魄，而那对负心背弃了爱情的男人的斥责，在今天仍充满了巨大的道德力量！《采葛》中那脍炙人口的诗句：“一日不见如三月兮”，“一日不见如三秋兮”，“一日不见如三岁兮”，一句比一句情感更加炽烈更加深浓，刻骨的相思相恋之情，真是集中地表现了爱情的美具有着怎样巨大的力量！《诗经》中大量的情歌，使我们感受到了爱情的无限美丽！

《诗经》也表现了劳动的美。我们知道，劳动创造了人类，劳动使人从动物界中分化出来，劳动丰富了人的本质，使人本身越来越美丽，人通过劳动改造了世界创造了世界，使世界变得越来越美丽。劳动是人的自觉自由的本质的体现，因而劳动本身也是无限美丽的。劳动创造了美，美也在劳动之中。

在阶级社会里，劳动异化了，奴隶社会里劳役繁重，压迫残酷、剥削惨重，《七月》充分表现了奴隶的哀怨与悲苦，《北山》表现了劳逸苦乐不均，《东山》表现出征战带给民众的深重的痛苦和

灾难；奴隶发出愤怒地呼喊，控诉了不劳而获的奴隶主，在《伐檀》里痛骂奴隶主是白吃饭的，在《硕鼠》中斥责奴隶主为大老鼠，这首诗还表现出劳动人民对乐土——美好社会的向往，这是美的，因为这是正义的美好的理想。那控诉那斥责乃至那悲愤诉说也是美的，因为对异化劳动的憎恶仇恨，就是基于对美的人生美的社会的追求。

在阶级社会，劳动存在着二律背反的现象，一方面劳动由于异化而不美，一方面又是美的，因为具有热爱劳动的高尚品质的劳动人民，在某个历史时期在某些劳动中实现了自己的目的，体现了人的自觉自由的本质，因而在劳动中是快乐的，具有陶醉感，也就是激发了创造的美感，使劳动闪射出美的光彩。《诗经》里那劳动妇女采车前子的场面是多么美丽健康啊，节奏是那样轻快活泼，《诗经》首篇对那采摘苕菜的美丽姑娘的爱恋也表现出了劳动的诗情画意。劳动是美的，那些善于劳动生产的人也是美的，《诗经》赞美农牧渔田猎的能手，赞美了他们英俊的外表，健壮的体魄，灵巧的技艺，为他们的勤劳英武而高声喝采，《诗经》中描写了劳动的女性的优美令人爱恋，而表现勇武的男性的阳刚之美也令人神往，这些诗篇深刻集中、生动地使古代劳动人民的审美意识和审美理想对象化了，或者说，这些作品真实地体现了古代劳动人民的审美意识，审美理想。

《诗经》的社会美还表现在描写其它方面的社会生活的文学作品之中。比如对人的优秀品质的赞美，对友谊、婚姻、家庭的讴歌，对人自身、心灵美、外表美（容貌、装饰）的欣赏等等。

自然美，《诗经》也把这一美的形态展示给我们。中国美学史，中国文学批评史，中国文学发展史都告诉我们，风景诗是在魏晋南北朝历史时期才正式出现的；但是这不等于说，只是到了那个历史时期，人才和自然发生审美关系，不，不是这样的。人类在童年时期，就在自然上打上了人的印记，在一定范围一定程度上

使自然成了人化自然。在《诗经》里我们看到那时的人们已经能观照自然之美了，欣赏自然之美了，而且把自然之美描写于文学作品。不是这样吗？请你看看《诗经》里的句子：“桃之夭夭，灼灼其华”（桃树含苞满枝杈，红霞灿烂一树花），这是何等艳丽；“彼泽之陂，有蒲与荷”（在那池塘清水涯，长着蒲草与荷花），这又是多么清丽。他们投向大自然的视野是相当宽阔的，水中的浮萍，枝叶茂盛的棠梨，树上的梅子，茁壮的芦苇，“荡着小小柏木舟，随波上下泛中流（泛彼柏舟，亦泛其流）；双双燕子展翅飞，翅儿参差不整齐（燕燕于飞，差池其羽）；和风吹来从南方，吹得棘树渐渐长（凯风自南，吹彼棘心）；野鸡飞翔在深林，展翅来往飞不停（雄雉于飞，泄泄其羽）；清清水涓涓流，一流流到淇水头（毖彼泉水，亦流于淇）；看到淇水水河湾，绿竹婀娜长得欢（瞻彼淇奥，绿竹猗猗）……还有，光辉的太阳和月亮也成了审美对象：“日居月渚，照临下土”，还有狂风暴雨：“习习谷风，以阴以雨”……我们不再摘引了，举不胜举。这些描写景物的诗句是饱含着感情的画面，已经就是寄情于景，或是缘景生情。我们确信，如果人对自然没有建立起审美关系，是不可能写出以上我们所举的那些美丽的诗句的，我们可以说自然美已经成为那时人们的审美对象，因之我们被这些描写自然美的诗句激发了强烈的美感。

我们对《十亩之间》一诗要予以注意：“十亩之间兮，桑者闲闲兮，行与子还兮”，（十亩桑田树青青，悠闲自在采桑人，我将邀你一同行”，桑田之美，是一种人们经过加工改造的自然美，是人面对着自己创造出来的，征服了的自然之美，加以欣赏加以观照，人的心头就洋溢着美感，那真是心旷神怡，其乐无穷。还有《公刘》诗中公刘率众征服自然力的描写，《大雅》、《颂》里诸如此类的诗篇之所以还能激发我们的美感，也是由于那些诗篇描写了被征服被改造的自然，人化的自然，从而显示了人的巨大的创造力量。这也正是自然美的底蕴。

《诗经》里的社会美、自然美是通过集中和概括被反映出来的。也就是说通过作者创造性的艺术劳动，创造出了感人心魄魅力无穷的艺术美。《诗经》的艺术美呈现出丰富多样的风格。

《叔于田》《大叔于田》这两首诗赞美了青年猎人的豪迈和英武，而诗的风格也是豪迈奔放的，《还》这首猎人互相赞美的也是如此，还有《卢令》。再有，奴隶发出的愤怒的狮虎般吼声，忠贞之士用雷雨交加对流治者发出警告的铮铮之音，都显示出雄壮的阳刚之美。有些情歌也有着刚健清新的风格。《七月》《生民》《公刘》《文王》等诗篇，我们读完之后，崇高之美强烈地震撼着我们的灵魂。

《诗经》中有一部分诗，以其秀丽、柔媚、淡雅、素洁等优美的品貌呈现在我们面前：

- | | |
|---------|----------|
| 一例：蒹葭苍苍 | 河畔芦苇色苍苍， |
| 白露为霜， | 夜来清露凝成霜， |
| 所谓伊人 | 我所想念的那人， |
| 在水一方 | 正在河水那一方。 |
| 二例：月出皎兮 | 月儿出来明亮亮， |
| 佼人僚兮 | 美人长得多漂亮。 |
| 舒窈纤兮 | 缓缓步月真窈窕， |
| 劳心悄兮 | 想的使得我心伤。 |
| 三例：彼泽之陂 | 在那池塘清水涯， |
| 有蒲与荷， | 长着蒲草和荷花， |
| 有美一人 | 有个漂亮的人儿， |
| 伤如之何 | 想他无法奈何他。 |

借助形象思维的印刷机，我们的眼前出现了各种色调不同的优美的画面，在美丽的具有不同特色的自然景物衬托下，人物各具姿态，形成了各具特色的艺术形象。

生活中有悲有喜，艺术也具有喜剧与悲剧的品类。《诗经》中

有些诗篇充满了喜庆、欢欣，欢歌载舞的场面、情人调笑的小段，都令人喜悦之情油然而生，《嘒木》《桃夭》诸篇均是如此。喜剧中还有一类揭穿讽刺剥削阶级丑恶本质的，如《君子偕老》《新台》等诗篇以辛辣幽默的语调刻画那些又滑稽又丑恶的形象，又入木三分地揭穿了那些人丑恶的本质。读来令人感到痛快，使人不禁发出会心微笑。《诗经》中另一些诗篇，我们阅读时却产生完全不同的心境《终风》里女人对狂暴丈夫的怨恨，《谷风》里被遗弃了的女人的哀歌，《氓》中女子对背信弃义的丈夫的愤怒斥责，还有《式微》中对行役的怨恨、《东山》里出征士兵遥想田园荒芜妻子孤单的悲叹，都以其悲剧的色彩浸染了我们的内心，千年之后也使我们为之洒下同情的泪水或发出由衷的慨叹。……

风格是艺术成熟的标志，《诗经》里的诗篇呈现出的风格和美学品貌，使我们有理由称赞说，《诗经》的艺术美犹如百花盛开群芳争艳，《诗经》达到了相当高的艺术水平。

美是有民族性、历史性的，阶级社会出现以后美也具有阶级性，这是因为美的本质正是人的本质力量对象化，而人的本质是社会关系的总和。我们也知道，审美意识也是人的社会意识，是社会的产物，是对审美对象的一种能动的反映。不论其反映的内容和反映的形式，都根源于审美对象的实际。自从阶级出现以后，不同阶级的社会意识是不同的，因而不同阶级的审美意识也是不同的。我们知道，《诗经》所反映的生活内容是从西周初年到春秋中叶，这五百年间，是奴隶制的西周从它的极盛时期走向衰落乃至灭亡，也正是新兴的封建制社会萌芽的历史时期，因此，《诗经》的三百篇里也就体现了不同阶级的审美意识。

《颂》里那些祭祀宗庙闻于朝廷的诗章，无疑多数体现了奴隶主统治阶级的审美意识，由于褒美失实，溢美辞句近于阿谀奉承；那形式呆板，故作庄重的颂诗，那享乐饮宴的场面，在今天我们读之也引不起美感，这建筑在劳动人民白骨上的亭台，以劳

动人民的血泪为酒浆的情致，当年决不会与奴隶群众的心息息相通，更不要说与劳动群众的审美趣味一致了。《诗经》里有相当多的诗篇，特别是风与小雅的诗篇，却体现了劳动人民的审美意识，我们在前面所举的例子都是充分的证明，这里不再详述。

我们还要注意，审美意识呈现着复杂的形态，具有复杂的因素，对大雅和颂里的诗不能简单的否定，那歌咏后稷的《生民》，写他的不平凡的经历，他栽种庄稼：绿苗欣欣向荣，谷穗饱满丰硕，诗篇描写丰收后祭祀的忙碌景象是那样传神，米香酒香扑人鼻际，这一切都激发了我们的美感。《公刘》赞美了公刘的业绩，人们勤劳团结，具有开拓精神，察看地形，整治田亩，一幅幅艰苦创业的历史画面如在目前。《绵》描写了古公亶父的事迹。《文王》《大王》，虽有统治阶级的审美意识在内，如天命神权思想、美化了奴隶主头子，但是诗中也把一个民族开国时期上下同心惨淡经营艰苦奋斗同仇敌忾的精神体现出来了，在审美上引起我们的共鸣。

这是什么原因呢？让我们回顾一下历史吧：周国君姬姓，相传有邵氏（陕西武功县）女姜源生弈，弈在禅让时代做农官，号称后稷，弈子孙世世重农，公刘迁居豳地，改善农业，使部族兴旺起来。从公刘到古公亶父十代，均住豳地，古公亶父被当时的异族戎狄侵略无力抵抗，率众迁居歧山下周原，他后被追尊为太王，接着经王季、文王、武王三世，国力终于强大到足以翦灭大国商。在公元前一〇六六年牧野誓师，一举攻入商都朝歌，灭商。周初经济文化有了发展，周初统治者接受夏商统治者复亡的历史教训，形成了敬天保民的思想，周初史家称为成康之治时代；统治者在贵族当中反对饮酒和逸乐，提倡勤劳，社会出现了安定时期。到西周末年奴隶主对奴隶剥削越来越惨重，到周幽王时政治大坏，西周被异族灭亡，平王东迁洛阳，东周开始，诸侯割据的春秋时代也继之开始了。

我们做了这个简单的历史回顾，是要说明不同历史阶段，由于社会制度变化由于政治经济文化的变化，相应的人的审美意识也要发生变化。《生民》《公刘》所表现的生活画面，决不是后来帝王功业所能比拟，这是我们华夏民族在童少年时期顽强开拓，艰苦创业精神的写照，这里表现的审美意识不是奴隶主阶级的，是一个全民族的精神，也只有在公有制社会里全民族才有统一的、一致的审美意识。因之千秋万代后的子孙读之不能不为我们的祖先感到自豪，激发了强烈的美感。而《文王》诸诗，之所以能被我们接受，是由于新兴的社会力量是应该被肯定的。

《诗经》所凝结的华夏民族的早期的审美意识，是漫长的历史长河的久远的源头，那些具有进步性人民性的审美意识光扬万代。几千年过去了，《诗经》这部古代艺术珍品仍放射着无比绚烂的光辉，永葆其审美价值，激发过还将激发未来千秋万代子子孙孙的美感。这不奇怪，我们的祖先把他们与当时的现实所发生的审美关系，还有从这审美关系产生出来的审美意识，特别是其中的审美理想——人类心灵的最高层次，对象化到艺术作品之中，积淀于文字的图画的底层，就将千秋不灭万代不朽展示在人们的眼前。如果说一个民族的文学是一个民族的心态发展史、审美意识发展史，这古老而又常青的《诗经》，正是扉页揭开后最先展示的光辉灿烂的一章，将永远陶冶我们民族的心灵。

（选自讲义《中国文学与艺术名作欣赏》）

陶渊明诗的阳刚美

东晋末年的大诗人陶渊明的诗篇，有人分为田园诗、哲理诗、咏怀诗，那么，他有没有政治诗呢？回答是肯定的，不仅有，篇目还不少，我们认为《拟古》几首，《桃花源诗并记》《述酒》《读山海经》《咏二疏》《咏三良》《咏荆轲》诸篇均是。如果我们的命题是成立的话，那么我们对于这位一向被加上闲适之宗的田园诗人桂冠的大诗人，是不是该另换一番眼光，来看看他呢？

那首先要弄清楚上面提到的诗篇是不是政治抒情诗。

要回答这一问题，首先要对时代背景加以探讨，这些诗写作时间正是陶渊明的晚年，当时政治发生巨大的动荡，出现改朝换代的历史巨变；义熙十四年戊午（公元四一八年十二月）大军阀刘裕幽晋安帝于东堂，而立恭帝，至恭帝元熙二年庚申六月（四二〇年）刘裕乃逼禅即位，废晋改国号为宋。恭帝前后共历时三年，被刘裕废为零陵王。次年刘裕以毒酒授张祗，令害零陵王，张祗自饮而卒，刘裕继又令兵人逾桓进药，王不肯饮，遂掩杀之。东晋灭亡和刘宋建立这一系列的流血的政治大变故，陶渊明是有所耳闻的。

这刀光血影，对于一个“采菊东篱下悠然见南山”的诗人又有何干呢？不，陶渊明这样的形象是历代封建文人按照自己的世界观塑造的，是被歪曲的，这不是他本来的面貌，鲁迅先生说得中肯：“历史上的伟大作者，是没有一个浑身是肃穆的，陶潜正因为并非浑身是肃穆，所以他伟大”，伟大的鲁迅的确具有真知灼见，我们同意他的科学结论，不正是这样吗？“猛志逸四海，骞翮思远翥，大济于苍生”不正是陶渊明亲手写的诗句吗，他在青少年时

代就具有高远的政治抱负，具有热情奔放的性格，希望政治上有所作为，为国建功立业；他步入仕途到最后隐居，历时长达十三年之久，由于对黑暗的政治的失望，对污浊的社会现实的憎恶，才终于隐居故里。在隐居期间，他对世事并没有遗忘和冷淡，诗人的凌云壮志建功立业的抱负时有流露，时有壮志未酬年华流逝的感慨，这些在《停云》《时运》《荣木》等篇中均有反映，隐居中他决不是一味饮酒一味赏花而不理政治的，居中他是留心社会的；不然，不会设计出《桃花源记》那样的社会理想蓝图，还是鲁迅先生说得好“即使是从前的人，那诗文完全超于政治的所谓田园诗人是没有的，完全超于人间世的，也是没有的”这话完全切合陶渊明。

陶渊明关心政治也是由其人生观决定的，陶渊明思想受道家影响是有的，但是他的思想主流是儒家；他不信鬼神，他不寄托来世；他正视现实，他洞察人生，他退隐是出于对黑暗官场的厌恶，不等于他没有积极入世的抱负；他对亲孝对君忠，不论是进是退都没有改变，他辞官仍有政治理想建构心中——桃花源那美好的社会图景，不是道家仙境不是佛家来世，正是儒家大同世界的写真，沈德潜别具慧眼在《古诗源》里说：“汉人以下、宋儒以前，可推圣门弟子者，渊明也”，虽有偏颇之处，但抓住了陶潜思想的基调。

所以，这样一个陶渊明，在这样的历史条件下，写出了政治抒情诗，是毫不奇怪的。我们具体分析这些诗吧，由于易代时期政治的严酷，为了避免杀身之祸，诗人不能不象阮藉的咏怀诗那样隐曲词意，假托古籍神话，以寄托深长的寓意，这就增加了我们理解上的困难，要花大力气来进行认真地探讨。

《拟古九首》，虽诗意婉曲多托讽之词，但细加分析是可以看出作者那悼国伤时追慕节义的情怀的。一个忠实于现实的诗人，对现实特别是历史事件，不能不真实地予以反映。他在诗中写