

CHENGSHI MEIXUE YU
HUANJING JINGGUAN SHEJI

城市美学 与环境景观设计

段汉明 编著

陕西科学技术出版社

国家自然科学基金资助项目(59778011)

城市美学与环境景观设计

段汉明 编著

陕西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

城市美学与环境景观设计/段汉明编著. —西安:陕西科学技术出版社, 2000. 10
ISBN 7-5369-3251-0

I. 城… II. 段… III. ①城市环境-美学②城市环境-环境设计 N. TU984

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 52291 号

城市美学与环境景观设计

段汉明 编著

陕西科学技术出版社出版发行

(西安市北大街 131 号)

新华书店经销 西北农林科技大学印刷厂印刷

787×1092 毫米 16 开本 22 印张 500 千字

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

印数 1—1000

ISBN 7-5369-3251-0/TU·109

定价:29.00 元

作者简介

段汉明，男，
1954年生，毕业于
西北农业大学水利
系水工建筑专业，
后一直从事城市规
划设计和城市规划
管理，现在西北大
学城市与资源学系
任教，高级城市规
划师、副教授、硕
导。著有《城市学
基础》。

目 录

=====	
第1章 美的本质与特征.....	(1)
1.1 美的产生和发展	(1)
1.2 美的本质和特征	(7)
1.3 美的形式和形式美.....	(11)
1.4 艺术美.....	(15)
第2章 美感的本质和特征	(20)
2.1 美感的根源和特征.....	(20)
2.2 意境与传神.....	(26)
2.3 美的欣赏与判断.....	(30)
第3章 自然美与古代城市审美	(34)
3.1 自然美的多种现象及主要根源.....	(34)
3.2 自然美的特征.....	(34)
3.3 自然审美简述.....	(36)
3.4 自然审美与传统山水文化.....	(38)
3.5 赋中的城市审美.....	(40)
3.6 美学流派介绍.....	(48)
第4章 建筑形式美与审美的发展	(53)
4.1 建筑与建筑审美.....	(53)
4.2 建筑形式美的基本原则.....	(62)
4.3 中国传统建筑的美学特征.....	(75)
第5章 当代各建筑流派的美学比较	(88)
5.1 现代主义建筑流派产生的社会背景.....	(88)
5.2 现代主义建筑流派的建筑思想和审美意识.....	(99)
5.3 赖特和他的有机建筑	(115)
5.4 结构主义建筑流派与现代主义建筑流派的美学比较	(120)
5.5 解构主义建筑流派与现代主义建筑流派的美学比较	(131)
5.6 后现代主义建筑流派与现代主义建筑流派的美学比较	(142)
5.7 高技派对现代主义建筑流派的发展	(148)
5.8 日本新陈代谢派的美学特点	(154)
5.9 各建筑流派的美学特征	(160)
第6章 城市美与审美.....	(163)
6.1 城市美的本质和特征	(163)
6.2 城市环境美的标志	(169)
6.3 城市美的历史文化要素	(171)
6.4 城市美的艺术标准	(173)

6.5	城市的色彩	(176)
6.6	城市的天际轮廓线	(178)
第7章	城市环境景观设计	(194)
7.1	城市环境景观的构成	(194)
7.2	环境景观设计的特点	(196)
7.3	自然景观的类型	(201)
7.4	城市街道景观	(204)
7.5	城市景观的组织原则和设计思路	(206)
7.6	山体、水体与城市景观的设计	(210)
第8章	城市园林设计	(220)
8.1	园林艺术概论	(220)
8.2	园林总体布局与地形设计	(227)
8.3	园林景观设计	(230)
8.4	园林建筑设计	(234)
8.5	堆山、置石、理水	(250)
8.6	园林植物配置	(262)
第9章	城市历史文化环境的保护与设计	(266)
9.1	城市历史文化名城保护简述	(266)
9.2	城市历史文化名城保护规划简述	(272)
9.3	城市历史文化环境的保护	(277)
9.4	古建筑(群)环境设计	(281)
第10章	城市人工环境设计	(288)
10.1	城市中心区的布局结构	(288)
10.2	商业中心的设计	(294)
10.3	CBD 的规划与建设	(301)
10.4	城市中心区的环境设计	(309)
10.5	城市广场设计	(315)
10.6	城市步行环境设计	(334)

CONTENTS

CHAPTER ONE	NATURE AND CHARACTERISTICS OF BEAUTY	.....	(1)
	1. 1 beauty's origin and development	.....	(1)
	1. 2 beauty's nature and characteristics	.....	(7)
	1. 3 beauty's form and apparent beauty	.....	(11)
	1. 4 artbeauty	.....	(15)
CHAPTER TWO	NATURE AND CHARACTERISTICS OF SENSE OF BEAUTY	.....	(20)
	2. 1 source and characteristics of sense of beauty	.....	(20)
	2. 2 artistic conception and lifelike	.....	(26)
	2. 3 beauty appreciation	.....	(30)
CHAPTER THREE	NATURAL BEAUTY AND ANCIENT URBAN AESTHETICS JUDGEMENT	.....	(34)
	3. 1 natural beauty's many phenomena and their sources	.....	(34)
	3. 2 natural beauty's characteristics	.....	(34)
	3. 3 nature aesthetics brief introduction	.....	(36)
	3. 4 natural aesthetics and traditional mountain and water culture	.....	(38)
	3. 5 urban aesthetics in old poems	.....	(40)
	3. 6 introduction of aesthetics schools	.....	(48)
CHAPTER FOUR	ARCHITECTURES APPARENT BEAUTY AND AESTHETICS DEVELOPMENT	.....	(53)
	4. 1 architecture and architecture aesthetics	.....	(53)
	4. 2 the basic principle of architecture aesthetics	.....	(62)
	4. 3 aesthetics characteristics of China's traditional architecture	.....	(75)
CHAPTER FIVE	AESTHETICS COMPARISON OF THE ARCHITECTURE SCHOOLS IN CONTEMPORARY	.....	(88)
	5. 1 the social background of modernism architecture school's production	.....	(88)
	5. 2 architecture ideology and aesthetics judgement sense of modernism architecture school	.....	(99)
	5. 3 Frank Lloyd Wright and his organic architecture	.....	(115)
	5. 4 aesthetics comparison structuralism architecture school and modernism architecture school	.....	(120)
	5. 5 aesthetics comparison of de-structuralism architecture schools and mod-		

ernism architecture school	(131)
5.6 aesthetics comparison between post-modernism school and modernism school	(142)
5.7 High-Technology school's contribution to modernism architecture school	(148)
5.8 Japan metabolism school's aesthetics characteristics	(154)
5.9 aesthetics characteristics of each architecture school	(160)
CHAPTER SIX URBAN BEAUTY AND AESTHETICS	(163)
6.1 urban beauty's nature and characteristics	(163)
6.2 sign of urban environment beauty	(169)
6.3 urban beauty's historic and cultural factors	(171)
6.4 urban beauty's art standard	(173)
6.5 urban colors	(176)
6.6 urban skeleton skyline	(178)
CHAPTER SEVEN URBAN ENVIRONMENT LAND-SCAPE DESIGN	(194)
7.1 formation of urban environment landscape	(194)
7.2 characteristics of environment landscape design	(196)
7.3 type of natural landscape	(201)
7.4 urban street-scapes	(204)
7.5 urban landscape organization principle and design method	(206)
7.6 mountain water and urban landscape design	(210)
CHAPTER EIGHT URBAN GARDEN DESIGN	(220)
8.1 garden art introduction	(220)
8.2 garden general layout and topography design	(227)
8.3 garden landscape design	(230)
8.4 garden architecture design	(234)
8.5 man-made hills, artificial rocks and water arrangement	(250)
8.6 garden plant arrangement	(262)
CHAPTER NINE URBAN HISTORIC AND CULTURAL ENVIRONMENT PROTECTION AND DESIGN	(266)
9.1 summary of historic and cultural famous city's protection	(266)
9.2 summary of protection plan of urban historic and cultural famous city	(272)
9.3 protection of the historic and culture environment	(277)

CHAPTER TEN	URBAN ARTIFICIAL ENVIRONMENT DESIGN	.....
		..... (288)
10.1	urban central district's layout	..... (288)
10.2	business center's design	..... (294)
10.3	CBD's planning and construction	..... (301)
10.4	urban central district's environment design	..... (309)
10.5	urban square design	..... (315)
10.6	urban walk environment design	..... (334)

第 1 章

美的本质与特征

在我们的周围世界中,存在着各种各样美的事物,如自然环境中俊美挺拔的山峰,奔流不息的河水,宁静清澈的湖泊,绚丽多姿的花卉及各种各样的植物、动物,到人类社会中美好的情操、品行以及由人创造的各类艺术及艺术作品……,到处都存在着美,各种各样的美被人所感受,引发人的思考和情感,对人产生了性质和程度各不相同的种种影响,人们欣赏美、仿美、创造美,由此产生了专门研究美、美感、美的创造及人与现实的审美关系的科学——美学。

1.1 美的产生和发展

1.1.1 美是什么

古希腊的毕达哥拉斯学派,首倡“美在形式”的理论,认为美同事物形式所表现出来的均衡、对称、比例、和谐、多样统一等分不开,甚至认为“一切立体图形中最美的是球形,一切平面图形中最美的是圆形。”英国画家荷迦兹认为,波状线是一种“真正称得上是美的线条”。美学家克莱夫·贝尔认为美是“一种有意味的形式”。古希腊哲学家柏拉图认为,美的本质在于理念。黑格尔说:“美因此可以下这样的定义,美就是理念的感性显现。”纵观对美的认识,可以归纳为以下几种类型:

“美在典型”学派认为不能把美归结为事物自身的形式结构,而主张美是典型,是同类事物中最富有代表性的。

古希腊哲学家苏格拉底认为画家在创作时,“从许多人物形象中把那些最美的部分提炼出来,从而使所创造的整个形象显得极其美丽。”18世纪法国启蒙思想家孟德斯鸠说:“美的眼睛就是大多数眼睛都像它那副模样的。”

“美在主观”学派不赞成从客观对象中寻找美,认为美是由人的心灵主观决定的。

意大利美学家克罗齐说:“美不是物理的事实,它不属于事物,而属于人的活动,属于心灵的力量。”当代西方美学家主张在审美活动中,“客观对象是不需要的”“美完全依赖于主体的精神状态”,人类的“审美知觉一旦转向任何一种对象,它立即就能变成一种审美的对象”。

法国启蒙主义狄德罗是“美在关系”的创导者,“美总是随着关系而产生、而增长、而变化、而衰退、而消失。”

俄国19世纪革命民主主义思想家车尔尼雪夫斯基认为“美在生活”,认为凡是有益于人们生活、符合人类生活要求的、或者能够显示出生活以及使人们想起生活的东西,那就是美的。

凡此种种,古往今来关于美是什么答案。令人眼花缭乱,不胜枚举,柏拉图对许多有关美

的看法作一番探讨后承认：“我得到了一个益处，那就是更清楚地了解一句谚语：‘美是难的。’”狄德罗则说：“人们谈论最多的事物，像命运安排似的，往往是人们最不熟悉的事物；许多事物如此，美的本质也是这样。”俄国大作家列夫·托尔斯泰说：“‘美是什么’这一问题却至今还完全没有解决，而且在每一部新的美家著作中都有一种新的说法，……‘美’这个词儿的意义在150年间经过成千的学者讨论，竟仍然是一个迷。”

事实上，无论自然界，在人类社会生活中，还是艺术领域里，美都是普遍存在的，例如自然界有石头，粗糙的花岗岩是一种美，打磨光滑的花岗岩也是一种美，大理石打磨后宛如一幅幅写意山水画，绚丽多彩的雨花石是一种美，瘦、漏、透的太湖石也是一种美，涓涓溪流是一种美，磅礴的大海也是一种美，更不用说多姿多彩的植物与动物，因此，大自然的万物，均具有美的特性。在人类社会生活中，美也是无处不在的，从人们使用的各种物品、建筑，及人所创造的一切，均含有美的因素，更不用说以美为表现目的的艺术领域，我们可以说：美是一切事物的本质与表象中固有的特征之一。

1.1.2 美的产生

在自然界中，美是客观存在的，而在人类社会生活中，美则有产生和发展的过程，下面以原始社会为例，探讨美的产生过程。

1. 从石器的造型上看美的产生

在原始社会中人与人的关系是互助合作的关系，在劳动中人类是作为自由创造的主体而存在的。首先人类用自己劳动创造了实用价值，而后才创造了美。事物的使用价值先于审美价值。

“食必常饱，然后求美；衣必常暖，然后求丽”《墨子》，“短褐不完者不待文绣”《韩非子》。人们总是在满足物质生活需要的基础上，然后才能提出精神生活的需要，恩格斯曾说：“人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等”，从历史唯物主义的高度指出物质生活需要与精神生活需要（包括审美需要）的关系。人类最初进行生产并不是为了创造美，也没有专门创造出美的对象，美和实用是结合的，有用的、有益的、往往也就是美的。因为人类劳动是从制造工具开始的，工具的制造最明显地体现了人类有意识有目的的活动。

北京周口店中国猿人距今约50万年，属于旧石器时代晚期，当时使用的是打制石器，很粗糙，没有定型，往往一器多用。从材料的选择，加工的方法，到外形的特征，都体现了人类自觉地、有意识、有目的的创造活动。所以不管这种石器如何粗糙，对人类历史的意义却极为重大。原始人类制作这种石器的目的并不是追求美，而是为了实用。山西许家窑人，也是属于旧石器时代，遗址中发掘出许多石器，其中最重要的发现是石球，数量约一千五百枚。

丁村人（山西襄汾县），属于旧石器时代中期。在北京中国猿人之后，经历了几十万年艰苦的实践。在石器的造型上由于用途不同形成了初步的类型。如砍砸器、厚尖状器、球状器等，其中大三棱尖状器虽然数量不多，但为丁村旧石器所特有，既锐利，又坚实，在造型上从实用出发注意均衡对称。

从美学意义看这个时期的器物有两点值得注意。一是钻孔和磨制技术的发展，最有代表性的器物是骨针，针尖和针孔的加工都是一种细致的劳动；一是装饰器的出现，装饰器中有石珠、兽牙、海蚶壳等，装饰器有红色、黄色、绿色、相映成趣。这些器物反映了原始人类在解决物质生活需要的基础上审美要求的发展。

西安半坡村和山东大汶口的石器,均属于新石器时代。这些石器大多是磨制的。磨制石器是新石器时代具有特征性的器物,最早只是刃部磨光,后来发展到通体磨光,同时还出现了锯割等先进技术。最常见的有斧、凿、镑、镞等。这些器物由于采用磨制的方法,不但提高了实用效能,而且在造型上美的特征(如光滑、匀整、方圆变化等)也更加明显。

山东大汶口出的玉斧(一说为玉铲),属于新石器时代晚期的遗物。这种玉斧具有明显的审美特征,在造型上方圆薄厚的处理十分规整、均称,在色彩上又是那么澄润、光泽、斑斓可爱,玉石的质地坚硬易碎,加工的难度较大,在五千年前能生产出这样的产品,可以说是一件美的创造的杰作。

故宫博物馆藏的龙山文化晚期的墨玉镑,长21.8厘米,宽5.5厘米,厚1.0厘米,形体狭长,刃锋不利,上部一孔,除孔上露出浅灰色石性,以及镑身偶露原质的灰色斑点外,通体漆黑光洁,孔下碾十余宽、窄阴线,线纹中,中部阴刻变形兽面纹,两边阴线变形鸟首涡纹,下部剔起隐起阴线变形兽面纹,图案奇特,碾琢工细,是目前所知这类玉器中最精美者,它已不是实用器物。

故宫博物馆藏的青玉兽面琮,半透明有黑斑,乳白状络,周身褐沁,中心圆孔自两头对钻,孔内光滑,反映当时的精湛的钻孔技术。管身长方,四角圆润,四面均呈凸孤状,四边砣九层多齿状饰,每层以五角为中心左右对称,组成一个兽面图案。其手法:鼻、眉做平凸,以空心钻出圆圈状双眼,口、眉用极细而曲折的阴线组成涡纹和横竖叠落的方块几何纹。

新石器时代是以磨制光滑石器为其主要标志的,制石技术从敲击发展到琢磨,经历了数千年,玉器的碾琢莫基于长期磨治石器的技术基础之上,两者在刻、琢、磨、钻技术上可以说完全一致。

制造石器的主要目的在于实用,故造型对称,器体光滑,加工比较简单,玉器除实用外,还有另外的需求,所以在技术上比较复杂。

在艺术上,玉、石器的差异更为明显,玉器大多出于人们观念上、美感上的需要,是非实用的一种特殊功能所派生的装饰美。

玉器在原始人群的生活中,究竟起什么作用,至今仍然不易解释。传统的解释为:青玉琮应是主,在奴隶社会里是“以等邦国”的符瑞,琮是礼地的祭器。

2. 从古代“美”字的含义看美的产生

一种解释是大羊为美。在《说文解字》中写道“美,甘也。从羊从大。羊在六畜主给膳。美与善同意。”所谓“美善同意”,说明美的事物起初是与实用相结合。羊成为美的对象和社会生活中畜牧业的出现是分不开的,羊作为驯养的动物是当时人们生活资料的重要来源,对于人类来说是可亲的对象。羊不仅“主给膳”可充作食物,而且羊的性格温驯,是一种惹人喜爱的动物,特别是羊身上有些形式特征,如角的对称,毛的卷曲都富有装饰趣味。在甲骨文中的“羊”字,洗练地表现了羊的外部特征,特别头部的特征,从羊角上表现了一种对称的美,不少甲骨文的“羊”字就是一些图案化的美丽的羊头。

另一种解释,不同意大羊为美的看法,认为美和羊没有关系,“美”字是表现人的形象。“美”字的上半部所表现的是头上的装饰物,可能是戴的羊角,也可能是插的羽毛,有的学者推测:“像头上戴羽毛装饰物(如雉尾之类)的舞人之形……饰羽有美观意”,从美字的象形来看,是表现一个人头插雉尾正手舞足蹈。持这种看法的学者认为从美字上体现了美和人体、美和装饰、美的艺术的关系。

对于美的含义,以及在历史上的演变,是一个有待进一步研究的问题,各种不同看法都可以启发我们的思考,不宜以一种看法完全排斥另一种看法。

3. 从彩陶造型和纹饰看美的产生

在新石器时代陶器发明前,人类对自然的改造,都是改变材料的形状,并没有改变材料的性质(如制作石器只是改变石头的外形,使其出现刃口等)。而陶器的制作是把粘土经过加工做成坯子,再烧制成另外一种新的物质——陶。陶器的出现标志着人类智慧的进一步发展。陶器对人类生活有重要影响。陶器作为生活用品,首先要考虑实用陶器的各种造型都是从属于器物的实用目的。如炊器有鬲、釜;饮食器有碗、盆、杯;汲水器有尖底瓶;盛储食物有瓮、罐等,这些器物的造型都是从实用需要出发来设计的。

从目前出土的陶器进行分析,黄河流域主要有仰韶文化、马家窑文化、齐家文化、新店文化、唐汪文化、大汶口文化等,均以彩陶著称,其中马家窑文化的彩陶,图案之精美,构成之复杂,是彩陶中的珍品,不少彩陶罐不但侧视时构图精美连续,俯视时也同样形成精美的完整的构图,见图 1-1、1-2、1-3、1-4、1-5。

图 1-1 马家窑文化马家窑彩陶 几何形纹
上、俯视图 下、正视图 甘肃榆中出土

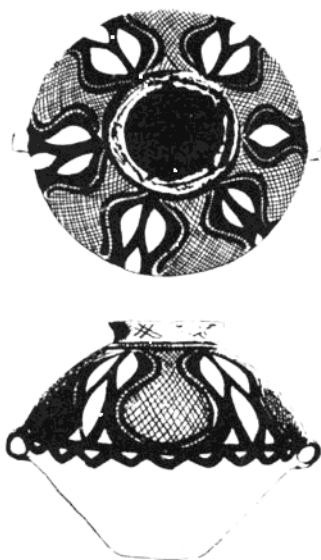

图 1-2 马家窑文化半山型彩陶 几何形纹
甘肃临洮出土

青海大通县上孙家出土的舞蹈纹彩陶盆,舞蹈形画面三组,每组五人,手拉手,面向一致,头侧各画一斜道,似为发辫,摆向划一。每组外侧两人的一臂画两道,似反映空着的两臂舞蹈动作较大而频繁之意。人下体画三道,接地面两竖道为两腿,下腹体一斜道,似为饰物。整个画面,真实生动地反映了 5000 年前原始社会先民们劳动之余,在欢乐地集体跳舞和歌唱,见图 1-6。

新石器时代长江流域主要有青莲岗文化、良渚文化、大溪文化、屈家岭文化,其中江苏青莲岗文化中彩陶最为精美,见图 1-7、1-8。

彩陶不仅是为了实用,而且有很高的艺术价值,它是实用性和艺术性的结合,陶器和石

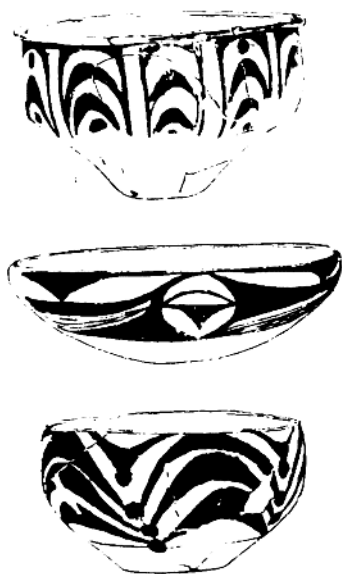

图 1-3 仰韶文化庙底沟型彩陶 几何图形
(河南陕县庙底沟出土)

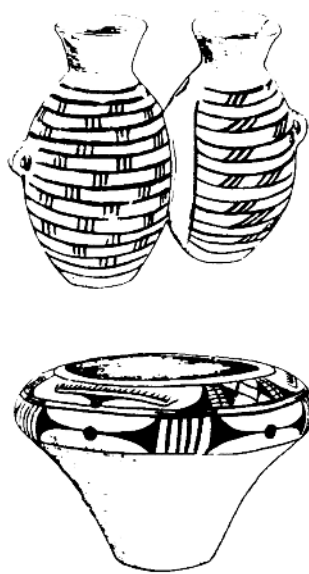

图 1-4 仰韶文化彩陶 几何形纹
(河南郑州大河村出土)

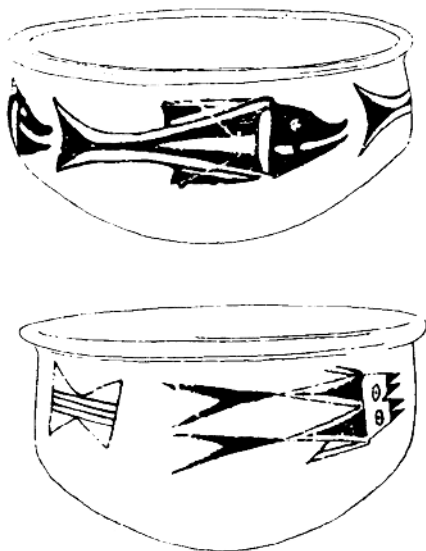

图 1-5 仰韶文化半坡型彩陶 鱼纹
器比较有更明显的审美特征,表现在:

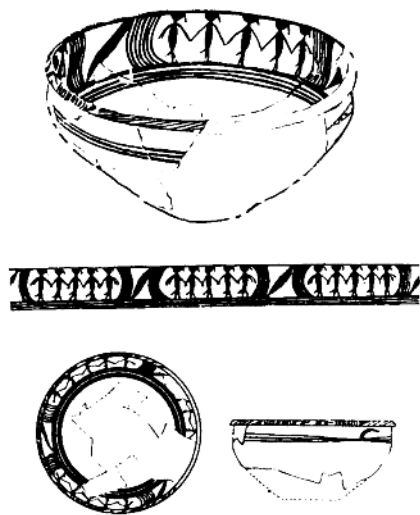

图 1-6 马家窑文化马家窑型 舞蹈纹彩陶盆

(1) 陶器的造型和装饰具有更多的自由和想象的成分。体现了人的精神特征,从形象上流露出当时人们在美的创造中的喜悦。

(2) 比较自觉地娴熟地运用形式美的法则,如图案中的对称、对比、变化、多样统一等等

图 1-7 青莲岗文化彩陶 植物形纹
(江苏邳县刘林出土)

图 1-8 青莲岗文化彩陶 植物纹
(江苏邳县大墩子出土)

(3)在许多彩陶上还体现了在整体上的和谐效果,如图案与器形的协调。这些彩陶的制作过程和方法,也体现了人类在研究和掌握形式美上的巨大进步。从以上对美的产生的分析,说明了以下几点:

- 美产生于劳动。
- 在美的产生过程中使用价值先于审美价值。
- 从实用价值到审美价值的过渡中,人类的观念形态起了中间环节的作用。

1.1.3 美的发展

在人类发展的历史过程中,正是由于生产劳动。人类才不断地认识和改造了客观世界,使自然界日益符合人类生存的需要,与此同时,人类也不断地改造自己,使自身的本质力量得以完善和丰富,人在自由创造中发展了人本身,现代科学认为,智力(如抽象思维能力、推理能力、判断能力、想象能力、综合能力等)的大小与大脑皮层的大小有关:人的大脑皮层面积约为四张打印纸,黑猩猩约为一张打印纸,猴子约为一张明信片,老鼠约为一张邮票大小。正是人的自由创造能力,促进了人大脑皮层的扩大,同时也在人的遗传密码中,贮存着更多(越来越多的)智力模板和信息密码,以致于人的智力具有某种无限可发展性。

凡是人们在创造性的活动中显示出来的聪明、智慧、才能,在追求新生活中所显示出来的理想、情感、愿望,都是人的本质力量的具体表现,同时也在不同程度上,在事物的不同侧面,表现和发展了美。因此,美是一种历史现象,是发展的、变化的,它是随着人的创造力的不断提高,经历着由少到多,由粗到精的发展过程,美的发展具有一定的历史尺度和历史的阶段性。

在我国文学发展史上,从诗 300 篇到汉乐府、赋,从唐诗宋词到元曲、从唐人传奇到明清

话本小说,无不具有历史的阶段性和历史的发展脉络,从我国书法史上,从甲骨文、金文到大篆小篆,从汉隶到魏楷唐楷,从晋行书到唐宋草书,同样具有历史的阶段性和发展脉络。

马克思在《1844年经济学哲学手稿》中指出:“动物只是按照它所属的那个种的尺度和需要来建造,而人却懂得按照任何一个种的尺度来进行生产,并且懂得怎样处处都把内在的尺度运用到对象上去。因此,人是按照美的规律来创造。”

车尔尼雪夫斯基在《生活与美学》中指出:“每一代的美都是而且也应该是为那一代而存在……当美与那一代一同消逝的时候,再下一代就将会有它自己的美、新的美,谁也不会有所抱怨的。”

在世界上美好的事物很多,而在一切美好事物中的最美好的事物,莫过于那些推动历史前进的富有创造力量的人物形象。高尔基在《论文学》中指出:“美化人,赞美人是非常有益的,它可以提高人的自尊心,有助于发展人对于自己的创造力的信心。此外,赞美人是因为一切美好的有社会价值的东西,都是由人的力量,人的意志创造出来的。”

1.2 美的本质和特征

1.2.1 美的本质

美的本质是美学理论中一个基本问题,它是决定和解决其他美学问题的理论前提和基础,如美感的特征和规律、艺术本质和功能等等,都是由美的本质所决定的。从人类社会的实践中主体与客体的关系才能揭示美的本质和根源。

研究美的本质就是要探索什么因素决定这些事物感性形式成为美的。我们认为,美的事物之所以能引起人们的喜悦,就在于它里面包含了人类的一种最珍贵的特性,这就是人类的社会实践中的自由创造。美是人类的实践中自由创造的生动的显现。

什么是自由创造呢?所谓自由创造的自由,不最随便,任意的意思。我们所说的自由是对必然性的认识和对世界的改造,正如恩格斯所说:“自由不在于幻想中摆脱自然规律而独立,而在于认识这些规律,从而能够有计划地使自然规律为一定的目的服务。”毛泽东说:“欧洲旧哲学家,已经懂得:‘自由是必然认识’这个真理。马克思的贡献,不是否认这个真理,而是在承认这个真理之后补充了它的不足,加上了根据对必然认识而‘改造世界’这个真理。‘自由是必然认识’——这是旧哲学家命题。‘自由是必然认识和世界改造’——这是马克思主义的命题。”因此自由是在认识到客观必然性、规律性的基础上,能动地改造世界,以实现人类的目的和要求。

1. 自由创造是人类珍贵的特性

(1) 自由自觉的活动是人类区别于动物的最本质特征之一(自由的可贵在于它体现了创造)。

(2) 自由创造是人类社会存在和发展的基础,没有创造就没有人类生活的发展,动物只是适应自然,而不能创造。

(3) 人在自由创造过程中还发展了人本身。在自由创造中显示了人的智慧、勇敢、灵巧、坚毅等品质。真正的创造都需要勇气,创造是艰苦的劳动,在艰苦的劳动中孕育着成功的喜悦。

2. 美有三种含义

(1) 表示感官愉快的强形式(是“羊大则美”的沿袭和引申)

(2) 是伦理判断的弱形式(对人、事、行为的赞赏)

(3) 专指审美对象(用来指使你产生审美愉快的事物对象——画展、音乐、建筑等艺术欣赏)。

李泽厚认为“美是自由的形式”。李泽厚《批判哲学的批判》中指出:“通过漫长历史的社会实践,自然人化了,人的目的对象化了,自然为人类所控制改造、征服和利用,成为顺从人的自然、成为人的‘非有机的躯体’,人成为掌握控制自然的主人。自然与人、真与善、感生与理性、规律与目的、必然与自由、在这里才有了真正的矛盾统一。真与善,合规律性与合目的性,在这里才有了真正的渗透、交融与一致。理性才能积淀在感性中,内容才能积淀在形式中,自然的形式才能成为自由的形式,这也就是美。”

李泽厚所提出的“人与自然”关系的说法是当时没有认识(或更深刻认识)自然规律的表现,人并不能控制、征服自然、人是自然的一个组成部分,只能与自然和谐共处!

李泽厚在《美学三题议》中指出:“自由的形式就是美的写式,就内容而言,美是现实以自由形式对实践的肯定,就形式言,美是现实肯定实践的自由形式。所以,美是自由的形式。”

理解李泽厚:“美是自由的形式”这个定义的关键在于:自由是什么?自由不是随心所欲,想干什么就干什么,如果这样,恰恰是不自由的表现,因为这种“自由”是做了自己动物本能奴隶、如情绪、欲望,也做了社会偏见和习俗“奴隶”。自由是由于对必然的支配,使人具有普遍形式(规律)的力量。自由的形式,首先是指掌握或符合客观规律的物质现实性的活动过程和活动力量。

美作为自由的形式,首先是指这种合目的性(善)与合规律性(真)相统一的实践活动和过程本身。

真正的自由必须是具有客观有效性的伟大行动力量,这种力量之所以自由,正在于符合或掌握了客观规律。

1.2.2 美和真善

美是自由创造的形象体现,而自由创造又是目的性与合规律性的统一。合乎规律性是真,合乎目的性(即合乎功利性,人的目的性都体现一定功利要求)即是善。真善美的关系是同一客观对象不可分的三个方面。客观对象体现规律就是真,符合一定社会功利目的就是善,体现人的自由创造的形象就是美。真善美三者的结合是以实践为基础,因为只有通过实践在实现功利目的中,才能显示人的自由创造。

在美的对象中,真善溶化于形象,善的直接功利性被扬弃了,真的纯客观性也就被扬弃了。善成为间接的功利性,成为美的潜在因素,而真是作为实践主体的智慧形式出现,存在于主体对规律的认识掌握中。

美不是真善之外附加上去的东西,而是真善在实践中所显现的生动形象。

美引起人们享乐的特殊性在于直接性,即由生动鲜明的形象直接引起美感。欣赏美的时候,往往并不想到功利、规律。

在美所引起的愉快的根底里,潜伏着功利。没有想到功利,不等于形象中没有功利内容。

美与善的关系:美以善为前提;善是意志活动(目的、功利)的对象,而美是认识和观赏的