

453

大众美学99

孙正奎
著

A0998500

汉语大词典出版社

图书在版编目(CIP)数据

大众美学 99/孙正荃著. —上海:汉语大词典出版社,
2002.2

ISBN 7-5432-0667-6

I. 大... II. 孙... III. 美学理论—通俗读物

IV. B83-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 086411 号

责任编辑 黄泉海

封面设计 王 俭

美术编辑 钱自成

技术编辑 徐雅清

大众美学 99

孙正荃 著

世纪出版集团 出版、发行
汉语大词典出版社

(200001 上海福建中路 193 号 www.ewen.cc)

各地新华书店经销

商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 850×1168 1/32 印张 13.5 字数 350 千字

2002 年 2 月第 1 版 2002 年 2 月第 1 次印刷

印数 0 001—5 100

ISBN 7-5432-0667-6/B·2

定价: 20.00 元

如有质量问题,请与公司管理部联系。T: 56628900 × 813

走向大众的美学

——序《大众美学 99》

孙正荃

阅读着老友孙正荃先生新著的《大众美学 99》书稿，不禁浮想联翩，忽然勾起我青年时代读艾思奇的《大众哲学》的感慨。此书写于红色的二十世纪三十年代，当时民族危机、社会危机日益严重突出，左翼知识分子和文化人出于忧国忧民的传统意识以及对政治革命的火热感情，将哲学，主要是马克思主义的哲学，即辩证唯物主义与历史唯物主义的经典论述和观点，参照前苏联革命领袖列宁斯大林的苏联式的马列主义著述，结合中国的历史与现实，将深奥的哲学理论同现实生活结合，使之通俗化与民间化。因此，《大众哲学》成为当时普及马克思主义哲学的热门读物。抗战军兴之后，艾思奇去了延安，深受革命领袖毛泽东的器重，毛在四十年代写就的《实践论》《矛盾论》，据传媒称就深受《大众哲学》的启迪和影响，他在“文革”中提出的名言“共产党的哲学就是斗争哲学”也有其历史渊源关系。艾思奇将哲学理论生活化、大众化，使哲学走出书斋走向社会的动机和取得的成功，时至今日，依旧值得记取

和深思。

但是,孙先生这部写于新世纪之初的《大众美学 99》与艾思奇写于民族危机日益深重时期的《大众哲学》却有诸多的不同,除了历史时代背景和社会环境的差异与距离外,两人写作的目的也不尽一致。我以为,艾思奇是以个人理想与激情从政治功利主义出发的,它是为夺取政权即为政治服务的,因而难免有一定的功利的局限性与时代的狭隘性,被历史风尘所湮没也就在意料之中;而孙先生则是从中国现代知识分子的社会责任感和良知出发,从中国历史和社会现实出发,从培养、提高人们的审美能力和审美水平出发,希望能为社会提供一份滋润心灵的精神营养,这是一份具有个人独特认识和见解的营养,字里行间可以感受到对“人”的关注和尊重,处处凸现着人情、人道和人性,而远离了急功近利的短视与狭隘。

众所周知,自四十年代末以农民为主体、以农村包围城市的战略和权术建立新政权后,以砸烂旧世界为号召,对文化界及城市工商业和农村的一浪高过一浪的社会主义政治与革命为号召的政治运动,不仅破坏了工农业生产,也严重破坏了文化出版机制的正常功能,至文化大革命而登峰造极,以迄文革后国民经济到了崩溃边缘,文化上更是一片劫后废墟,而尤为严重的恶果则是社会文明与人类良知被摧残与蹂躏,人性被扭曲、变形与异化,人际关系冷漠与紧张,文化素质低落,道德精神崩毁。正如八十年代初中央一位领导同志所总结的,多少年来,我们把人性、人道、人权与人情,民主、自由与平等、博爱,奉送给了资产阶级,我们全力以赴地进行改造、批判、斗争、专政与镇压。在严重的历史教训面前,为了拯救民族危机与社会危机,除了大量地平反冤假错案,在政治经济领域开始了全面的改革,由解放后的自我封闭走向对外开放,由大一统的计划经济体制走向市场经济,整个社会逐步由人为的紧张趋向缓和平稳,人们开始用开放的眼光认识世界,并以此为参照,重新认识自己,力图革故鼎新,于是我们民

族的历史才又举步向前了。

但是,毋庸讳言,由于多年来左祸的灾害(当时的指导思想是“知识越多越反动”、“越穷越革命,越穷越光荣”),全民族的文化素质与道德素质低下;接着,在落后的经济基础和社会基础上开始的改革开放,一下子又冒出了由庙堂走向市场的种种畸形现象,特别是由于市场经济体制的不健全及政治体制改革、教育文化出版体制改革的滞后不前,从城市到农村,从官场到商场,各类腐败和丑恶蔓延滋生。随着历史的变迁和时代的更迭,本来被政治扭曲变形的人性,又再次被金钱所扭曲和变形,人类从愚昧野蛮走向文明的人性中好的一面,即真善美的一面,由于政治经济的畸变,受到了压抑与束缚,而人性中坏的一面,即假丑恶的一面,也就是兽性的一面,却又在一些人身上得到滋生和发展。真假颠倒,善恶不分,美丑不辨,“文革”已经为我们展示了一个真真实实的样板。历史的经验不断证明:塑造民族健全与美好的魂魄,实乃为振兴中华伟业铺就最为坚实之基石。

正是在这样严峻的历史与现实面前,孙正荃先生以自己的人生体验与生活实践为基础,参照自己读书与观察历史、社会的认识与思考,以审美的视角,写出了这部既有专业水准又通俗易懂的《大众美学 99》,他将高深的美学原理与内涵,从庭院深深的学府引向沸腾鲜活的社会,引向广阔丰富的心灵,使美学这种人类的精神财富成果回归社会,回归民间,回归心灵,从而为我国的精神文明建设,即人的文化素质、道德素质、审美素质的提高,增添新的精神营养。《大众美学 99》用 99 个题目深入浅出地演绎了美学上的诸多道理,有从哲学高度回答“美是什么”,即对美的本质作生动形象的探究的;有从心理学角度对审美感受条分缕析,撩开美感神秘面纱的;更有从生活出发,细致展现琳琅满目的美的形态的,其中对自然美、人体美和生活美的理解与阐发,均极富特色与启迪。对“人”的高度关注和重视,以及注重东西方文化和美学的交融和比较,我以为也是本书的鲜明特色。这是孙先生继《美学论稿》、《艺

术的失落》等书之后，奉献给学术文化界和社会读者的又一部专著，其精神则始终如一，即对真善美的呼唤。

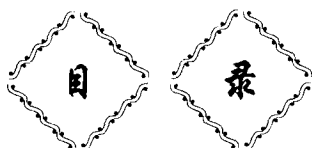
我与孙正荃先生是八十年代中国社会转型、历史开始变革时期结识的同行朋友。因为我们都是接受过现代科学与文化，由五四精神培育出来的专业人文知识分子，五十年代左祸成灾时又都身受其害，长期受难；八十年代后才走出苦难回到社会和工作岗位，因此我们之间有共同的语言，有相似的人生追求；也因此在这九十年代初，他的《艺术的失落》成书时，我便欣然为之作序，现在他的又一本专著即将付梓，我虽已进入耄耋之年的老境，也不顾自己年老力衰力不从心的现状，仍乐意为他的新著走向社会和读者再次写序推荐，既抒发了阅读老孙新著的一些感受，同时也是作为我们之间友谊的另一个标识。

最近杂读报刊文章，我抄录一段格言式的文章，作为孙先生新著的题辞：

除非自己站得比别人高，才能领悟到别人所没有领悟到的生活真谛；除非自己的灵魂是美的，否则便看不到美。
是为序。

2001年10月中旬于上海寓所

走向大众的美学——序《大众美学 99》…… 贾植芳

本体篇

“美学”教给你什么？	3
什么叫“Aesthetic”？	7
你能回答“美是什么”吗？	10
从汉字“美”的原始意义说起	13
不必为拉斐尔鸣不平	16
对月亮的美学解析	19
金盾美还是粪筐美？	23
功利与审美孰先孰后？	26
“天人合一”的启示	29
怎样理解中国古典美学中的“礼乐”？	32
植物学家、木匠和诗人	36
一见钟情：审美心理活动的开端	39
心理距离：审美的必要条件	43
西方的“距离说”和中国的“出入说”	47

花会“溅泪”，鸟会“惊心”？	50
“一千个人有一千个哈姆雷特”(上)	53
“一千个人有一千个哈姆雷特”(下)	57
心有灵犀一点通(上)	61
心有灵犀一点通(下)	65
美感的魅力	68
有一种叫“接受美学”的学说	71

形态篇

美有哪些表现形态？	77
山川的风采和天象地象的奇观	81
自然景观与人文景观	86
为什么说自然美重在形式？	90
美不自美，因人而彰	94
花木鸟兽的泛美和非泛美现象	98
怎样理解自然美的二重性？	102
人体美：大自然的杰作	107
人之高于动物者几许？	111
人性美：人的美的极致	115
请感受形式美	119
形式美：最是赏心悦目的美	123
谈谈形式美的组合规则	127
环境美：呼唤绿色	131
闪烁智慧之光的科学美	135
工艺美融入寻常百姓家	140

大漠秋风与杏花春雨	144
扼腕长叹与忍俊不禁	149

艺术篇

艺术: $1+1>2$	155
论画以形似, 见与儿童邻	159
美丽的错误	163
虚构与伪饰的分水岭	167
打开人类共同拥有的“地下室”	171
尽善尽美不英雄(上)	176
尽善尽美不英雄(下)	181
宁尝鲜桃一口, 不吃烂梨一筐	185
史里寻诗的艰辛	189
初探“意境”	194
再说“意境”	198
黑白相济, 虚实相生	202
爱情永远都不可以告诉吗?	206
无巧不成书(上)	209
无巧不成书(下)	213
诗中有画不是画	217
艺术门类面面观	221
人体艺术: 礼赞生命的辉煌	226
从思维特征说到美学韵味	231
形式是完成了的内容	235

审美篇

莫听穿林打叶声	243
再谈旅游中的主观自由心意状态	246
太美了,请停一下	249
投入大自然的怀抱	253
在无言之美中感受无限之美	258
美哉朦胧	261
倾听春之声	265
欣赏的魅力:再创造	268
话说“情人眼里出西施”	272
插上审美想象的翅膀	276
顶礼膜拜艺术经典	280
品出艺术作品中的“味”来	283
看戏:请先摆正视角	287
生活丑怎样变成艺术美	290
用审美的眼光审美	294
音乐:人类精神爆出的火花	298
飞舞的音符	302
瞬间铸就的永恒	306
观赏生命的风景	310
雕塑:体积之美	314
舞蹈的韵味	317
一口吃不出个胖娃娃	321

生活篇

心灵不能粗糙	327
“品位”二字弥足珍	331
留块精神家园的休闲地	335
人生最美是本色	338
快乐的人生是美丽的人生	341
创造:美的生命	344
你最美,因为你是你自己	348
用生命奏出华彩乐章	352
美是一个过程	355
顺乎自然也是一种美丽	359
重塑自我别走入误区	362
生活中不能走“Cat walk”	366
色彩不是无情物	369
空间:最宝贵的现代之美	373
现代:审美与实用走向融合	376
男人如山,女人似水	379
真美人方有一陋处	383
和谐:美中之大美(上)	387
和谐:美中之大美(下)	391
劳动与美	395
走向生活的美学	399
美育:美化心灵的教育	403
审美教育别变了味	407
张开生命的风帆去拥抱美	412

美学:人学——写在后面	416
-------------------	-----

本 体 篇

一位先哲对他的弟子说：我无意一开始便让你吃力地攀援这座大山，不过，当你气喘咻咻登上绝顶时，一定会为看到无边的绮丽风光而喜不自禁……

“美学”教给你什么？

什么叫“Aesthetic”？

你能回答“美是什么”吗？

从汉字“美”的原始意义说起

不必为拉斐尔鸣不平

对月亮的美学解析

金盾美还是粪筐美？

功利与审美孰先孰后？

“天人合一”的启示

怎样理解中国古典美学中的“礼乐”？

植物学家、木匠和诗人

一见钟情：审美心理活动的开端

心理距离：审美的必要条件

西方的“距离说”和中国的“出入说”

花会“溅泪”，鸟会“惊心”？

“一千个人有一千个哈姆雷特”（上）

“一千个人有一千个哈姆雷特”（下）

心有灵犀一点通（上）

心有灵犀一点通（下）

美感的魅力

有一种叫“接受美学”的学说

“美学”教给你什么？

美，这是一个辉煌夺目的字眼，它千古生辉，激荡着世代人的心灵。人们迷恋它的风韵，追寻它的足迹，享受它的光华，探求它的奥秘……在我们生活的这个地球上，还有什么比美更诱人，还有什么事情能比使世界变得更美、更壮丽、更崇高，更值得我们去倾注全部的爱、热情，乃至生命？！

大千世界，美，琳琅满目；美，无处不在；美，无时不有。无比瑰丽的美的世界令人陶醉。你看，柳丝含烟，岸草吐绿，远山凝黛，近树滴翠。我们躺卧在茸茸如茵的草坪上，望碧空如洗，看乳燕练飞，听小溪淙淙，只觉得生活是如此美好，生命的活力在周身奔突，我们思接千载，神游万里，禁不住要引吭高歌。你看，你的家庭、学校、社区，处处洋溢着美，错落有致的建筑，宽阔平坦的马路，从眼前掠过的极富个性的服饰，工厂里工人忙碌的身影，学校里传来的琅琅书声……社会美同自然美一样，充满了迷人的诗情，那是人类自身伟大和崇高的象征。在多姿多彩的艺术殿堂里，美更是目不暇接，音乐、绘画、雕塑、舞蹈、戏剧、电影、文学、书法……美的光辉令我们如痴如醉。我们简直难以想象，这个世界如果没有了迷人的音符和旋律，没有了灿烂的色彩和线条，将会多么寂寞、多么荒芜。艺术美是人类不朽的创造，非凡的功勋。

无处不在的美需要我们去发现、去感受、去体味、去探索。不要以为只要生就一双眼睛和两只耳朵便能感受美和体验美了,那只能是浅尝辄止的表层感觉,要真正愉心悦神,便需懂一点美学知识,把自己从自然的人提升为审美的人。

让我们先提几个问题:

就从我们身边的事情说起。谁都承认,恰当的比例是美的,著名的“黄金分割律”早已尽人皆知并广泛运用于生活和艺术之中。人和其他生物的美也往往建立在对称基础之上,眼睛一大一小确实谈不上漂亮,颧骨一高一低的脸肯定有点难看。然而,为什么不成比例、毫不对称的一些人物雕塑,旁逸斜出的盆景,以及身体各部分比例迥异的天鹅、孔雀,同样给人以美感?整齐一律是美的,比如士兵的步伐、路边的行树、教室的课桌等等,可是如果所有的人走路统统“整齐一律”,或者各个风景点的山岭一样高低一样造型,树木花草一样色泽一样结构,那还有美吗?

巍峨绵延的长城,咆哮奔腾的江河,以其雄伟壮阔的风姿令人赞叹,而一叶经霜的丹枫,一件玲珑的摆设,何以也给人以美的享受?造型单一的金字塔何以同富丽堂皇的罗浮宫一样吸引千百万游客,一样让他们流连忘返?这么看来,美似乎不在客观世界某种事物或现象的特定的物理性状,而在人这个主体对客体某种虚拟属性的心理判断,是二者的契合和对应。这样的认识,对吗?

再提个艺术美中的问题。中国水墨画,当然一切皆“黑”,可黑的荷叶却似乎比绿的更绿,叫人感到青翠欲滴。齐白石画金鱼从不画水,却分明比水中之鱼更逍遥自在栩栩如生。他画的虾越到晚年脚越少,最后只剩六只。徐悲鸿画的马,有三条腿的。但人们统统不以为假,反赞其艺,反称其妙。同样,中国戏曲舞台上,可以空壶倒酒、空杯畅饮,仰天大笑之中地动山摇。而在影视艺术中,细节的真实却如此之重要,常常会因一个细节之失真而倒了观众的胃口,虚拟简约的手法在此行不通。为什么各种艺术样式在观

赏者的审美感受中如此大相径庭？

建筑和园林中也有美学。你看中国古典宫殿，特别讲究整齐一律，所有的建筑物都在一条笔直的中轴线上，呈现出一派雄浑肃穆的气势。而江南庭园，林木掩映，虚实相间，一面影壁，一条回廊，一孔石桥，一池春水，一丛假山，一座长亭，“曲径通幽”“别有洞天”，显得错杂多变，同样令人赏心悦目。再看上海外滩，依水筑路，江回路转，蜿蜒曲折，林立的高楼鳞次栉比，高低相衬，错落有致，一样使人观瞻变化，兴味无穷。若是园林中处处对称，建筑群整齐划一，那还有无尽的韵律，动人的魅力吗？

生活中还有许多事情可以触发我们的美学思考。比如我们平时走路总喜欢走平路、直路，可是在一种特定的心境中，却独爱乡间小道，曲曲弯弯，绵延无尽，不嫌其“土”，不嫌其远，反觉心旷神怡。又如，赤橙黄绿青蓝紫，精彩纷呈，赏心悦目，而一色的绿如草坪，一色的蓝如天空，一色的白如雪野，一色的金黄如麦浪，其诱人的美色却决不在七彩缤纷之下。再如一座九曲桥、石板桥、拱形桥，其给人丰富的遐想比一座现代化的钢筋水泥大桥毫不逊色。而村姑巧手编织的一只小花篮或许比最能显示现代智慧和才能的电子计算机更能触动遥远的回忆和绵绵的情思……

要问美学教给你什么吗？要问学一点美学知识有什么用吗？请看，在我们俯拾即是实例中，何处无美学？从历史到现实，从自然到社会，从生活到艺术，无不在美学这门学科的视野之内。如果我们能通过学习而获得一把钥匙，去开启美学的圣殿之门；如果我们通过学习而掌握一条门径，能登堂入室去撷取那美的瑰宝，该是令人何等心向往之的乐事。你可以去做科学家、工程师，你可以去办工厂、搞经贸，但你一定不可以放弃对美的追求和爱恋。美学，正是一门教我们感受美、欣赏美、收获美、创造美的学问，它可以让我们灵魂变得更善良、更细腻、更雅致，让我们更懂得人、更理解人，更富感情、更具爱心，因而使自己秀外而慧中，更显可爱也更显魅力。归根到底，它会引渡我们在人类迄今为止唯一自由和

