

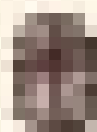
人·民·文·库
人文科学·撰著

审美谈

王朝闻 著

人民出版社

中国美术学院美术考级教材
素描分册

审美谈

（素描分册）

中国美术学院美术考级教材
素描分册

人·民·文·库

人文科学·撰著

审美谈

王朝闻 著

 人民教育出版社

责任编辑:李 惠

版式设计:陈 岩

责任校对:徐林香

图书在版编目(CIP)数据

审美谈/王朝闻 著. -北京:人民出版社,2009.7

(人民文库)

ISBN 978-7-01-007318-7

I. 审… II. 王… III. 审美分析-文集 IV. B83-0

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 143807 号

审 美 谈

SHENMEI TAN

王朝闻 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京朝阳门内大街 166 号)

北京新魏印刷厂印刷 新华书店经销

2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:30.5

字数:420 千字 印数:0,001-5,000 册

ISBN 978-7-01-007318-7 定价:47.00 元

邮购地址 100706 北京朝阳门内大街 166 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

《人民文库》编委会

顾 问 (以姓氏笔画为序)

马连儒 王善迈 止 庵 田士章 叶秀山
庄浦明 庄福龄 张立文 张世英 张作耀
张惠卿 张静如 吴道弘 陶文钊 顾锦屏
蔡美彪 薛德震

主 任 黄书元

副主任 陈有和 张小平 任 超

委 员 (以姓氏笔画为序)

方国根 李春生 乔还田 刘丽华
张文勇 张振明 张耀铭 陈亚明
陈鹏鸣 郇中建 喻 阳

《人民文库》出版前言

人民出版社是党的第一家出版机构，始创于1921年9月，重建于1950年12月，伴随着党的历史、新中国的发展、改革开放的巨变一路走来，成为新中国出版业的见证和缩影！

“指示新潮底趋向，测定潮势底迟速”，这十四个大字就赫然写在人民出版社创设通告上，成为办社宗旨。在不同的历史时期，出版宗旨的表述也许有所不同，但宗旨的精髓却始终未变！无论是在传播马列、宣传真理方面，还是在繁荣学术、探索未来方面，人民版图书都秉承这一宗旨。几十年来，特别是新中国成立以来，人民出版社出版了大批为世人所公认的精品力作。有的图书眼光犀利，独具卓识；有的图书取材宏富，考索赅博；有的图书大题小做，简明精悍。它们引领着当时的思想、理论、学术潮流，一版再版，不仅在当时享誉图书界，即使在今天，仍然具有重要影响。

为挖掘人民出版社蕴藏的丰富出版资源，在广泛征求相关专家学者和老一辈出版家意见的基础上，我社决定从历年出版的2万多种作品中（包括我社副牌东方出版社和曾作为我社副牌的三联书店出版的图书），精选出一批在当时产生过历史作用，在当下仍具思想性、原创性、学术性以及珍贵史料价值的优秀作品，汇聚成《人民文库》，以满足广大读者的阅读收藏需求，积累传承优秀文化。

《人民文库》第一批以20世纪80年代末以前出版的图书为主，

分为以下类别：（1）马克思主义理论，（2）中共党史及党史资料，（3）人文科学（包括撰著、译著），（4）人物，（5）文化。首批出版 100 余种，准备用两年时间出齐。此后，我们还将根据读者需求，精选出 20 世纪 90 年代以来的优秀作品陆续出版。

由于文库入选作品出版于不同年代，一方面为满足当代读者特别是年轻读者的阅读需要，在保证质量的前提下，我们将原来的繁体字、竖排本改为简体字、横排本；另一方面，为尽可能保留原书风貌，对于有些入选文库作品的版式、编排，姑仍其旧。这样做，也许有“偷懒”之嫌，但却是我们让读者在不影响阅读的情况下，体味优秀作品恒久价值的一片用心。

在社会主义文化大发展大繁荣的今天，作为公益性出版单位，我们深知人民出版社在坚持社会主义文化前进方向，为人民多出书、出好书所担当的社会责任。我们将从新的历史起点出发，再创人民出版社的辉煌。

《人民文库》编委会

目 录

第一章	也算是绪论	1
第二章	喜爱与嫌恶	20
第三章	有趣与有益	38
第四章	主体与客体	57
第五章	敏感、错觉与灵感	78
第六章	联想、想象与记忆	100
第七章	直觉与思维	120
第八章	经历与体验	138
第九章	共鸣与同情	156
第十章	自然美与情感	172
第十一章	典型与典型环境	191
第十二章	艺术中的美与丑	213
第十三章	同样与异样	233
第十四章	形象的真实感	255
第十五章	倾向性与艺术性	274
第十六章	再现与表现	296
第十七章	意境与“我”	313
第十八章	继承与独创	333
第十九章	形式与形式美	354
第二十章	矛盾与意味	375
第二十一章	含蓄与明彻	394
第二十二章	虚与实的互动	418

第二十三章 心悟与神遇	440
第二十四章 适应与不适应	460
后 记	478

第一章

也算是绪论

我们集体编写的教材——《美学概论》出版以后，有些美学工作者和美学爱好者提出建议，希望另编一本教材，着重论证艺术为什么是审美意识的物质化和集中表现，怎样成为人们的审美对象。也就是说，作为审美对象的艺术创作与作为审美感受的艺术欣赏的关系，是依靠什么主客观条件构成的。而且还建议，对于各种类型的艺术现象以及社会现象、自然现象的审美性质、审美价值的分析，要尽可能细致一些。

我同意做这样的工作，也愿意尽快把它送到读者手里。但是，参加《美学概论》编写工作的同志已经分散，每个人在他原有的工作岗位上各有各的工作，要像1962年前后那样把大家集中在一起，共同探讨问题，然后进行写作是办不到的。在这样的情势之下，我答应由我自己动手，尽快完成这一任务。但是有一个条件：不按照教科书的方式来写作。

我现在动手写作,决定采用一种随感式的写法;而且在论证方式方面不说尽道绝,给肯动脑筋的读者留有余地。偶读清代版本《金瓶梅》的第一回,关于武松与潘金莲对武大郎的不同认识的写法之后,更觉得写论文除了作者的论断之外,不妨也像写小说那样,与读者合作,让他们能共同来下判断。

在《金瓶梅》第一回里,潘金莲说:“自从嫁得你哥哥,吃他忒善了,被人欺负,才到这里来,若是叔叔这般雄壮,谁敢道个不字。”武松对哥哥的评价,与嫂嫂的评价有一致的地方,武大为人太好欺负。但基本观点和态度,两人大有出入。他回答说:“家兄从来本分,不似武松撒泼。”由此可见:武大郎作为认识的对象,武松和潘金莲的观点、态度、倾向性都是互相对立的。潘金莲笑着反驳说:“怎的颠倒说!常言‘人无刚强,安身不长’,奴家平生性快,看不上那三打不回头,四打和身转的。”看来嫂嫂对哥哥的评价还没有引起武松警惕,所以才好像安慰似地说:“家兄不惹祸,免得嫂嫂忧心。”

如果可以把不在现场的武大郎当做审美对象看待,可不可以说这两个角色对他的评价也可算作审美主体的一种审美感受和审美判断呢?凡是读过《水浒》因而知道武松与潘金莲性格、出身以及他们同武大郎的关系的矛盾性的读者都不难看出,这段对话所反映的武松与潘金莲那主观对客观的感受方面之间,分明存在着不可调和的对立。这种认识上的对立,也就是主体灵魂方面的美与丑的对立。譬如说,一个是尊敬与怜惜,一个是鄙视与憎恶。既然如此,还用得着我再唠叨吗?

我想,如果这本书可以作为我在一定时期里学习美学的心得,因而写得不像教科书,大概读者会允许的。如果我只是就主体与客体审美关系提出问题,同时也发表一些相关的想法,也许会对读者有益。因此,我想首先做一点声明:请读者不要希望它对审美关系的问题作出全面的、系统的即定义式的解答,以免读后感到大失所望。

二

这本书所要探讨的直接对象,主要是人对艺术的审美活动,因此,不能不着重探讨作为审美对象的艺术创作。艺术创造和艺术欣赏虽是由于实践的反映,我们的探讨对象却不应局限于艺术。要是排除了人们对于自然美和社会美的感受,对艺术美的认识和探讨都是片面的。

为什么可以认为,艺术欣赏也是主观对客观的反映?这一点,后面再说。现在我想着重谈一谈的是,欣赏和创作一样必须熟悉一定范围的生活。艺术所反映的现实对审美活动来说是无限的,因而不能认为只有熟悉了一切生活才可能欣赏艺术。但是,只有当欣赏者拥有一定的生活经验,艺术所反映的某些生活对他才有可能成为他的感受和认识的对象。我欣赏艺术的经验表明,面对某一作品时,能不能获得比较深入的感受和比较正确的判断,这要看我自己的生活经验和社会知识,和艺术所反映的内容是否具有内在联系。反转来说,欣赏者自己直接的或间接的社会实践的生活经验,在审美活动中成为检验艺术的真善美的重要依据,这样的欣赏才有可能积极作用于自己的主观世界。艺术所反映的现实生活作为感性的和理性的认识对象,为什么是可以感受和认识的?这是因为:从审美主体——欣赏者的主观条件看来,他自己的生活经验的丰富程度如何,必然反作用于他对审美客体,对艺术形象的敏感程度与认识的深度。

这里,我不妨先以我家那位只有两岁的电视观众的兴趣为例,说明生活经验对审美活动的重要作用。我在电视机前正集中注意地观看精彩的足球比赛,她来了,一进屋来却摇摇手,喊“冒!”意思是说:“不要!”她与成年人的爱好有显著的矛盾,她这时还不懂得险球为什么会震撼人心。但也不能否认,她与我有某些共同的兴趣。对于野生动物的生活,例如成群回“家”的猴子,那小猴子翻跟斗的顽皮劲头,她看了发笑。我看见同样的形象时,何尝觉得这是乏味的呢。可见,比较缺乏

社会生活经验的孩提,其趣味和成年人的趣味,虽有不可混淆的差别,但也不能否认,它们之间又有相互联系的方面。这种差别和联系,有着种种复杂的原因;其中最根本的原因,是人们由社会实践所形成的审美趣味,既有特殊性,也有一般性。而生活经验的共性,却是形成审美趣味的一致性的主要原因。

我为什么要在开场白里这么提到生活经验对审美活动的作用呢?其原因在于:我希望在与读者共同探讨审美关系等重要问题的时候,彼此都能适当注视那些即使与我们所要分析的审美现象没有直接联系的实际生活。因为,这样可能有助于我们对特定问题的探讨有“共同语言”。在我看来,不只艺术家才需要深入生活,艺术研究者也不可以浮在生活的表面或与生活脱节。如果不是这样,只凭书本上的理性知识,很难理解反映生活的艺术的本质特征。

包括对审美关系这些问题的探讨,只有从两个实际——艺术现象与生活实践出发,而不只是从美的本质等定义出发,理论研究才更有可能避免空洞抽象。对实践经验的复述当然还不等于理论,不应重复经验主义。但正确的理论来源于实践,先验论的判断,同样无助于独创性的学术水平的提高。

三

对艺术的欣赏和对艺术的创作一样,都是以欣赏者和创作者的生活经验为基本条件的。双方的经验可能有直接性和间接性的差别,而间接的经验之所以可能丰富自己的生活知识,在于直接经验对它可起参照作用。激起喜怒哀乐爱恶等情绪状态表明,直接经验对间接经验起着一种化他₁为我的积极作用。倘若根本没有相应的经验(包括情感体验),艺术作品无从产生;艺术对缺乏生活经验者来说,也不可能真正成为他所欣赏的对象。

俗话说“对牛弹琴”——找错了对象,这话有道理。音乐,不论它

是高山流水还是下里巴人,都是人对生活的感受所创造出来的艺术。音乐有各种各样的内容,不论它是通过琴或其他乐器演奏的表现,对于根本缺乏社会生活的人的感受的牛来说,它没有条件成为它所能欣赏的对象。假定牛也有欣赏什么的兴趣,看来人的鞭子是不合它口味的东西;青草在它饥饿时,可能成为它引起快感的对象,不过,快感不就是美感。所以应当说,艺术的接触者不_·就是艺术的欣赏者。除了聋子,谁的耳朵都可能接触音乐,但不是与对象一接触,对象就可能成为他所能欣赏的对象。

在这里,我们不能不涉及美育问题。但我们暂时不着重探讨如何进行审美教育,还是回到作为审美主体的艺术欣赏者,艺术为什么对他可能成为欣赏的对象?这个问题,在审美关系中带普遍性和根本性。人的生活经验对审美判断具有根本性的作用,懂得音乐美的耳朵当然有待于审美的训练;正如对于自然美的欣赏并不是人人都会那样。但是包括对各种审美对象的审美能力的提高,都不能排除直接的和间接的生活经验。

前天看见一点生活琐事,不妨在这里做点转述,借此说明艺术创作和艺术欣赏中的想象作用,以及想象作用对生活经验的依赖性。一个两岁多点而不常和我见面的小女孩,把她咬了一个口子的饼干向她妈妈的手臂上戳,同时说:“大灰狼咬妈妈。”其实别说大灰狼,她连狗也没有直接看到过。但她从电视上和画片上看见过这种动物,而且听大人讲过大灰狼的故事,所以作为一种带游戏性的琐事,不妨当做艺术创作的雏形来看待。

至于我自己,在艺术欣赏中的想象活动,分明是一种不自觉却不可缺少的心理因素。即使到了早就不信神鬼的年龄,仍然爱看《聊斋志异》,爱听鬼的故事。那是因为,我在读小说和听故事的时候,包括了想象活动的活跃。我那间接的生活经验给我创造了想象力,对我可能引起欣赏的愉快。

想象作为欣赏艺术的一种心理条件,它必然反作用于艺术创作。

最明显的事例,是戏曲艺术的虚拟性、假定性特征的特殊表现力。并不以布景直接模仿角色活动于其中的场所,而是依靠演员刻意模仿特定场所中的角色的动作、唱白或表情,让观众由某种表演唤起想象,“相信”角色此刻是在什么场所中活动着。大家早已熟悉的川剧《秋江》的演出,演员的表演使观众觉得急于追赶情人的陈妙常和划船的艄翁,仿佛真是居于无形而像正在动荡的船上。演员的精彩表演使人仿佛看见无形的船怎样通过急流或险滩。这种创造性的艺术表演,主要不是舞台物质条件简陋的表现,主要是艺术家掌握得住观众的精神活动,例如以想象能力为条件的表现。

四

生活经验对于艺术创作与艺术欣赏的作用有同一性,它一定要从某一艺术形式、某一类以至某一作品的发展和变革中表现出来。这一点在艺术的历史发展中,也有无数事例可以证明。可变化的生活经验引起了审美趣味的变化——不变化的审美趣味是不存在的。有志于美学研究者倘若充分占有某些民间传说的历史,确切地而不是想当然地了解它的全部发展过程,它对美学研究一定可能提供新的成果。

戏曲《白蛇传》是由民间传说发展起来的,而民间传说自身也在不断变化着。这一特点,非常明显地表现为思想倾向与审美兴趣、审美理想的矛盾。我在青年时期从《今古奇观》或《警世通言》中所读到的《白娘子永镇雷峰塔》,作为一种叙述文学——小说中的审美对象,与三十年来常能看到的戏曲,对白娘子与法海(川剧中还有一个比法海更早地出现于舞台上的王道灵)的态度,有肯定与否定的巨大差别。最近阅读了一篇《论白蛇故事的历史演变》^①,才知道久闻其名而未曾读过的《义妖传》,特别是清朝陈遇乾的那篇同名长篇弹词,对前人的传说

^① 《艺术研究资料》第3辑,浙江艺术研究所编辑出版。

或小说,在人物、情节与倾向性方面有了巨大的变化过程和特点。最初被肯定的法海转化为被否定的角色,最初受谴责的白娘子却越发成为真善美的代表人物。多年来我所爱看的《断桥》,在清乾隆时代方成培改编前人作品而成的戏曲《雷峰塔传奇》里已有这一折戏。看来田汉的新剧作,也分明保留了方成培剧作对战败后的白娘子的同情。

审美理想和审美趣味的变革,也和是非、善恶标准的变革一样,是变革着的社会实践的反映,是思想意识的一种特殊形态。借用马克思的话来说,“不是人们的意识决定人们的存在,相反,是人们的社会存在决定人们的意识”。^① 审美理想作为人们对现实的一种意识,和人们的社会实践分不开。当然,认识难免有反复,而且有其不能用举手表决的方式来解决的矛盾。如今就法海算不算反派角色的问题所引发的争论,不仅是属于艺术创作应不应当写真人真事、情节可不可以虚构等问题,看来和审美理想这一意识的差别以至对立大有关系。许仙(前人称为许宣)这个所谓中间人物,即使是在同情白娘子的戏曲的演出里,也有着着重表现他那动摇性的一面,或者着重表现他那始终倾向于白娘子的另一面的差别。这种差别的产生,不完全是演员对剧作所规定的角色的性格的理解和表演的差别的表现,未必完全和不同时期对犯过错误的人做批判的社会思潮没有联系。为什么在“文革”之后,一系列曾遭打击的清官戏又能风行一时,甚至作为审美主体的某些观众,看了包公戏当场叫出“向包公学习”的口号?产生这种不限于审美感受的审美判断,和“四人帮”以及这之前所造成的冤案假案还有待于昭雪这一社会现实之间,完全没有现实性的关系吗?

包括艺术创作和艺术欣赏,包括艺术家或欣赏者的审美理想和审美趣味,这一切都是发展着而不是一成不变的。我在这里涉及《白蛇传》等传统艺术,只不过是想说,对于有关美学的各种概念的内涵,应当从事物变革的实际中寻找,避免从概念出发,以某种僵化了的模式

^① 《马克思恩格斯选集》第2卷。

或成见对待各种具体问题。

五

我也同意有些专家做纯理论的研究,学术研究可以有各种分工的特殊方式。但是既然意识在任何时候都只能是被意识到了的存在,那么,探讨包括对艺术的欣赏在内的审美实践活动,对我们的美学研究也显得十分重要。

美学研究能够建立独特性的体系当然重要,但包括未必曾经明确想过要建立自己美学体系的张竹坡,是不是就可以断定他一定没有相应的体系呢?他在《金瓶梅》第一回的回前批里认为:“……盖他本是向人情中讨出来的天理,故真是天理。然则不在人情中讨出来的天理,又何以为之天理哉?子弟作文,固当平心静气,向人情中讨结煞,则自然成就我的妙文也。”不论他对天理与人情的具体解释正确与否,他对天理与人情的依赖性的这些论述是值得注意的。这不止对于“子弟作文”具有指导意义,而且值得准备从事美学研究或企图建立自己的理论体系者作参考。

美学见解和审美意识一样,都是意识对存在的反映。倘若“不在人情(现实)中讨出来的天理(美学观),又何以为之天理哉”?只有向人情中讨天理,他的天理才是有根据和经得起检验的。张竹坡对《金瓶梅》的许多批语中,有不少是合乎人情的天理。例如:“写王婆的说话,却句句是老虔婆声口,作老头子不得,作小媳妇不得。”这是对小说刻画人物个性的优点的称赞,也可说是对意识被决定于存在的论点的一种带形象性的注释。

当然,美不能脱离真善,脱离真善的美可能向丑转化。但是在这种相互依赖的关系里,美有它的相对独立性。如果说审美意识是指关于审美判断的意识,不限于对真、善判断的意识,那么,张竹坡对王婆说话的形式、风格的判断,是否也是一种审美判断?对此,我的理解是肯定