

通俗

● 从裸体艺术热谈起

● 从林黛玉听戏文谈起

● 「体匿性存，无痕有味」

● 「记得绿罗裙，处处怜芳草」

美学

邢煦寰 ● 著

中国青年出版社

通俗美学

()

邢煦寰◎著

(京)新登字 083 号

图书在版编目(CIP)数据

通俗美学/邢熙寰著. —北京:中国青年出版社,2000
ISBN 7-5006-3960-0

I. 通… II. 邢… III. 美学 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 45076 号

*

中国青年出版社出版 发行

社址:北京东四 12 条 21 号 邮政编码:100708

中国青年出版社印刷厂印刷 新华书店经销

*

850×1168 1/32 12.25 印张 6 插页 240 千字

2000 年 10 月北京第 1 版 2000 年 10 月北京第 1 次印刷

印数 1—6,000 册 定价 20.30 元

序

邢煦寰先生的美学新著《通俗美学》终于出版了，这实在是一件值得庆贺的事。

可以预料，本书的出版肯定能为美学研究、普及和审美教育事业做出新的贡献。众所周知，虽然人人都能说出哪些东西是美的，但不是人人都懂美学，正如许多人能写出好小说和画出好画但不一定能说出什么是艺术一样。美学作为哲学的一个分支，其理论多半是深奥的。正因为如此，才被许多人称为玄学。但美学理论又有一定的可塑性——既可以像康德、黑格尔那样，把美学谈得非常抽象和生涩，又可以像杜威、里德、朱光潜那样，把美学谈得非常生动和形象。在当今时代，随着美学理论的逐渐普及和深入，后一种美学理论肯定更有读者。一方面，许多从事美学理论的人不再满足于其理论仅仅在一个狭小的文人圈子里流传，而希望与更多的人分享。另一方面，越来越多的读者和听众渴望进入美学的大门，但又害怕陷入令人眩晕的概念之网。多数美学读者喜欢沐浴在令人愉悦的审美感觉里，而不想

一头扎进冷冰冰的美学概念之海而患上可怕的头疼病。出于这两个方面的原因,一种更具边缘性的美学——既具有一定的理论深度,又浅显易懂的美学——自然会成为人们案头的首选。

邢先生的这部新著就是这样一种边缘性的美学。正如作者在后记中所说,美学达到深入浅出,已经是一个很高的学术境界,在美学史上能达到这个境界的人为数不多。所以如此,是因为这种美学写作涉及很强的技术问题,但又不是一个纯技术问题。一方面,必须尽力作到将技术性很强的讨论用非技术性的语言说出(或者说,将深奥的概念用平易近人的语言传达);另一方面,作者又不能因为语言的通俗和流畅而减低思想的深邃和分析上的透彻。这意味着,这种“深入浅出”的边缘性美学对作者的要求更高。也就是说,需要一个人在思想、语言和艺术感觉方面更高的修养。“深入浅出”的背后是更多的心血和更高的智慧。反过来,假如一部美学著作既有精辟独到的见解,又有生动流畅的语言,就可以超越学者文人圈子,对整个社会产生深刻影响。这样的著作将不愧为一个时代的佳作。

可以肯定,邢先生在上述两个方面都付出了心血并取得相当明显的成就。正如本书后记所言,邢先生很早之前就在报纸上开辟过美学专栏,写出许多深入浅出的文章。除此之外,他还在杂志上开设过既有理论性又通俗易懂的美学讲座。而这部《通俗美学》,则是他近些年来在北京许多高校开办各种美学讲座的深化和延伸。据许多听过他课的学生反映:听邢先生的课简直是一种享受,他的课既没有老生常谈,又没有生搬美学教条,而是用生动的语言和具体的事例引导听众进入一个又一个美好而丰富的美学境界。

言如其人，文如其人，邢先生不仅学问广博，还是一个感情生活极其丰富的人。这种丰富的感情表现在讲课中，就是一种奋发向上的激情和强烈的对话欲望。这样的课自然引起学生的共鸣。能引起学生共鸣的课才是成功的课。没有共鸣的讲课充其量只是一种灌输。

这一道理同样适合写作。真正的写作同样需要激情。在写作中，抽象的美学概念和理论一旦浸入感情的佳酿，其生涩性就得到蒸发，“抽象”、“艰深”、“晦涩”等，就转变成“优雅”、“超越”、“奔放”、“自由”、“独特”、“逍遥”；而深奥的思想一旦插上感情的翅膀，就变成一种艺术的或准艺术的东西：它们有时像一面镜子，反射、透视和照耀着丰富多样的现实；有时就像神奇的眼睛，发现一般人不能发现的经验和生活侧面；有时像一束弹奏有力的琴弦，震撼着人的心灵；有时像新鲜的甘泉，给人注入生命的活力。

读邢先生的文章，就像在美的万花园中散步。这些或长或短的篇章，引导读者直观人的丰富内心世界，洞察人与世界的多样性关系，从而使人的心灵更加开放，思想更加深沉，精神更加超越，创造力更加旺盛。

邢先生的美学新著把美学送到一个更加显要的位置，愿更多的人从这种美学中受益。

滕守尧

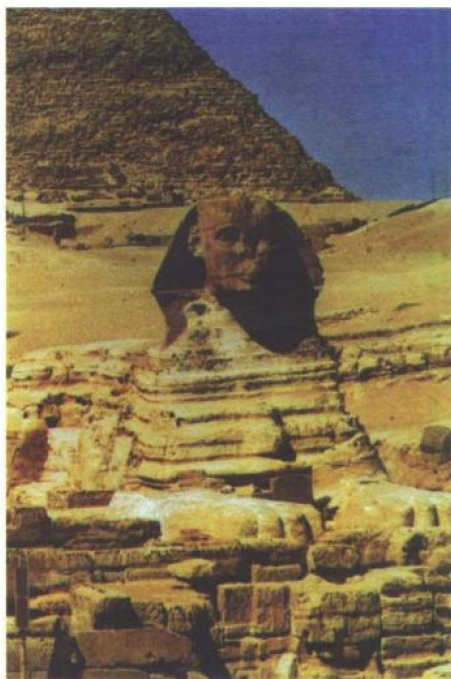
1999.7.26

□
序

● 斯芬克斯 [埃及]

神秘中之神秘的人面狮身像，难道是那些巨大而稳定的金字塔式的陵墓的守护神？但可以肯定的一点是：它正是造成金字塔那带有某种神秘感的永恒魅力的重要原因之一。

● 北京怀柔县境内的黄花城长城

中华民族力量和智慧
的象征。

中华民族文明和文化的
结晶。

一部超越时空、贯通
古今的中华民族的永垂不
朽的心灵史！

一部气壮山河、撼天
动地的中华民族的至大至
美的情感乐章！

● 米洛的阿芙罗蒂德 〔古希腊〕阿历克山德尔

这是一个奇迹：物质上升为精神，云石具有了生命，抽象的爱和美具象化了，人的本质力量得到了感性显现！

这不仅是女性美的典范，也是整个人的美的一曲永恒的赞歌！

● 菩萨 莫高窟 45 窟彩塑 盛唐

体态婀娜柔曼，头、胸、臂自然扭倾，形成“一波三折”的动态。

肌肤丰腴莹洁，细腻粉白而富有弹性，可谓冰清玉润。

神态从容安详，眉长目秀，鼻直唇红，面带神秘的微笑。

衣饰轻柔华美，上裸下裙，衣纹飘动，犹如音乐的旋律。

名为佛国菩萨，实际上塑造了一个典型的盛唐美丽少妇的形象。

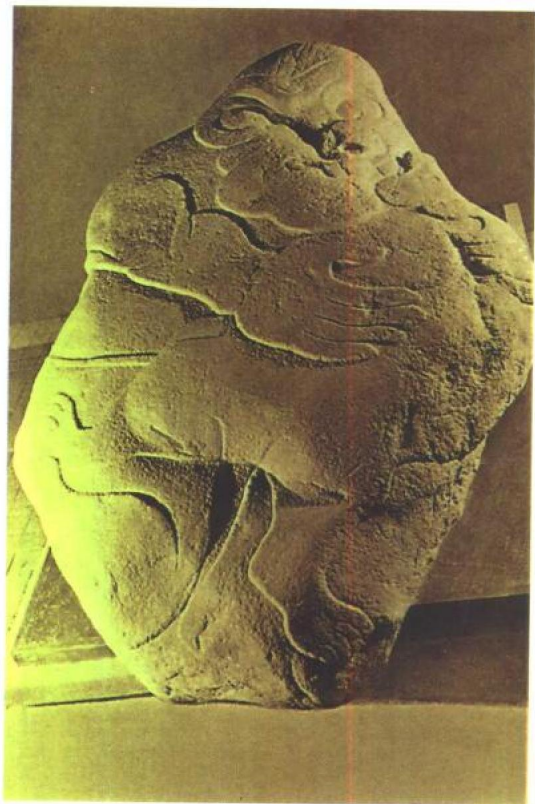
● 吻

[罗马尼亚]

布朗库西·康斯坦丁

“一对情人热情地拥抱接吻，胳膊紧紧缠绕。这件作品的根本力量由石头的硕大表现出来，造型却只是扼要的呈现，仿佛是刚刚从永久的熟睡中走出来。”

——《THE ART BOOK》

● 人与熊 西汉

是人与熊的拥抱还是拼搏？总之，显示了人与自然关系中的一种巨大力量。似乎是最简洁抽象的几个线条，就使这力量从硕大的石头中显示出来了。堪称古代雕塑中的神品！

● 维纳斯的诞生 [意大利] 波提切利

带有某种悲剧意味的女神的诞生，似乎在向人们诉说着：爱、美和艺术本身便具有某种严肃的含义。

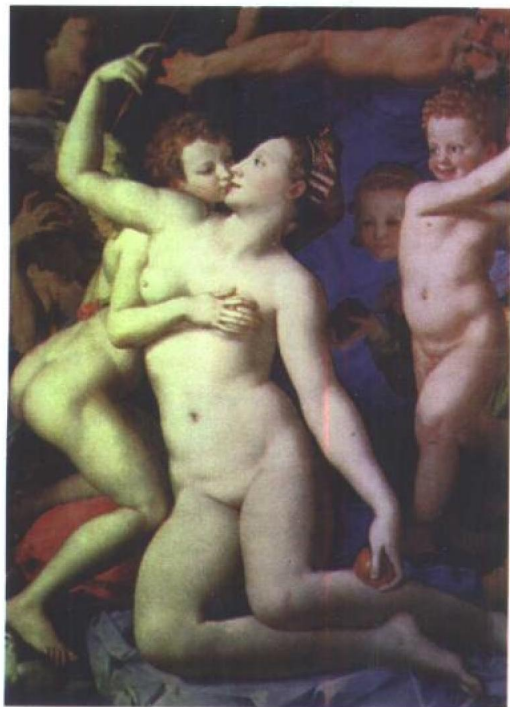
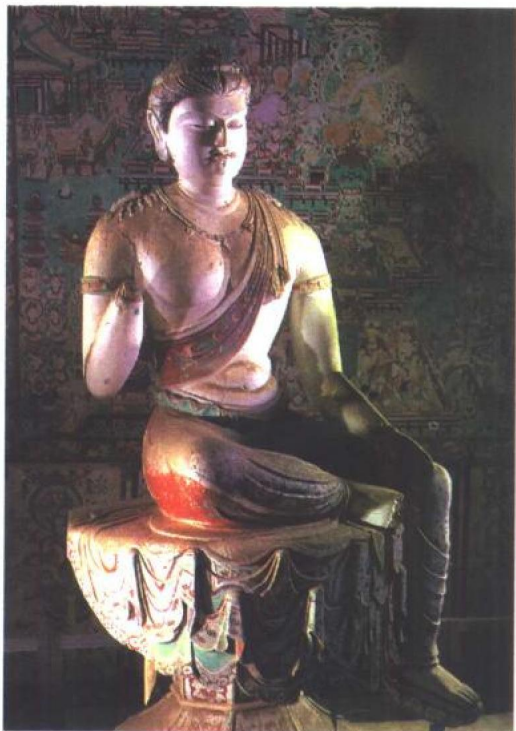
● 洛神赋图（部分） 东晋·顾恺之

“翩若惊鸿，婉若游龙。荣曜秋菊，华茂春松。仿佛兮若轻云之蔽月，飘飘兮若流风之回雪。远而望之，皎若太阳升朝霞，迫而察之，灼若芙蓉出绿波。”

——曹植：《洛神赋》

● 莫高窟 196 窟 游戏坐菩萨像 晚唐

胸肌的柔软和弹性，胳膊的圆润和柔美，身姿的典雅和洒脱，神态的宁静和深思，总之几乎达到饱和完美境地的整尊雕像，奏响了一曲人的美（包括人体美、精神美、男性和女性美）的绝妙的交响乐章。

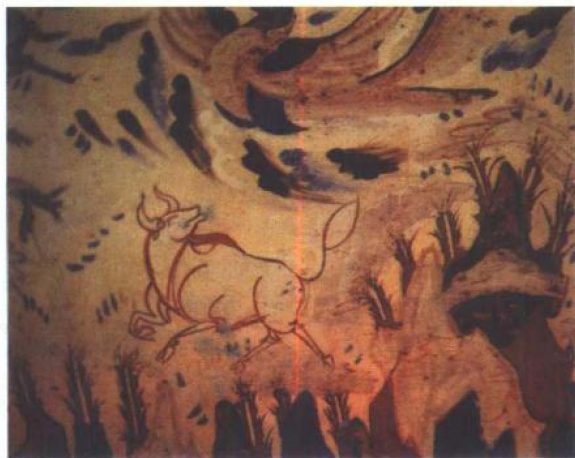

● 维纳斯、丘必特和时间之神

[意大利] 布隆兹诺

这被“时间”、“嫉妒”、环视等各种因素包围着的奇异景象，这扭动、鲜丽、赤裸而又放纵的亲吻和拥抱，这流畅的色彩、夸张的形态、强烈的动感所显示的矫饰主义的典型表现，都似乎是为了向人们讲述人类生活的一则永恒的寓言：性爱的美好、丰富与多舛。

● 野牛

莫高窟 249 窟窟顶

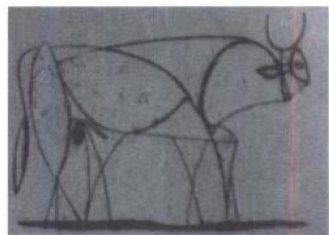
北披壁画

西魏

线条洗炼，造型精确，
奔走回顾，神态如生。

● 牛〔西班牙〕毕加索

从具象向抽象的运作，
看是量的减少，实是质的提
高。是从以十当一向以一当
十的升华过程，是从有限向
无限的飞跃。

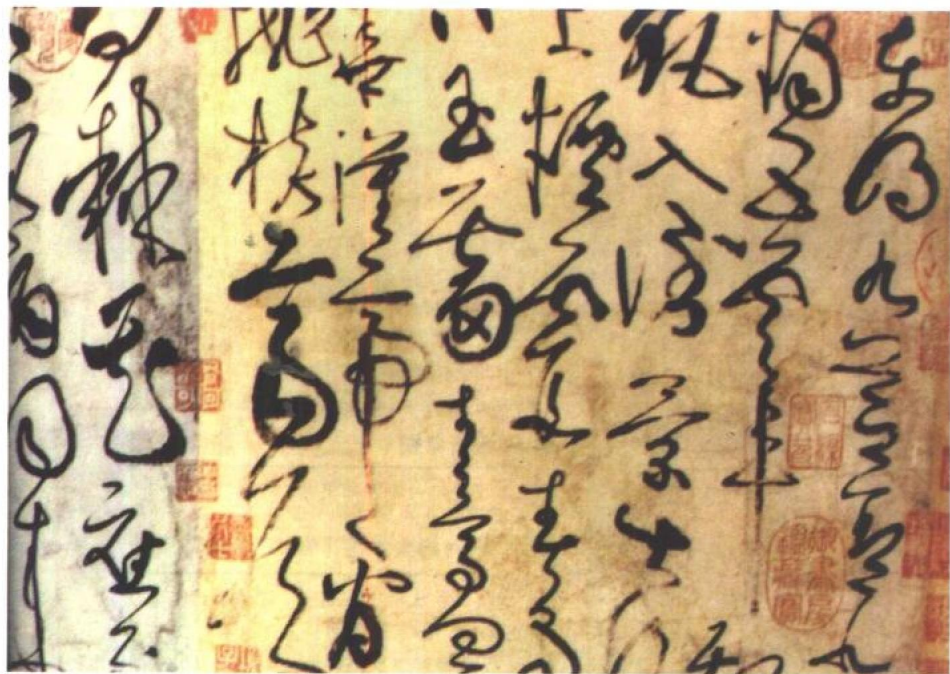
● 黑山岩画狩猎图

春秋至西汉

如此完整的构图，如此立体的景深，如此精准的
造型，如此宏富的气势……

堪称世界岩画中的翘楚，是中华岩画中的精品！
就拿画面中心的那一幅野牛图来看，完全可以和艺术
大师毕加索手下的简化牛相比美！

● 古诗四帖 狂草 唐·张旭

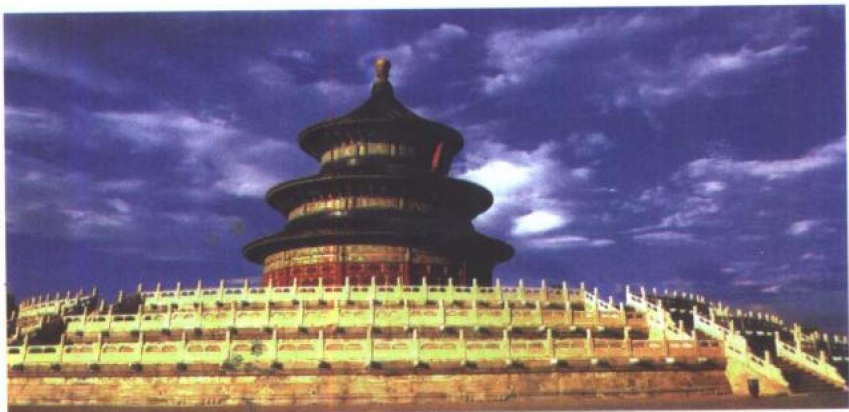
笔走龙蛇，气象天纵。把书法艺术表达情感的特质发挥到淋漓尽致的地步，把书法艺术的线条形态推向了神秘莫测、出神入化的境地，把中国的书法艺术推到了表现艺术的高峰。即使与现代西方最杰出的抽象艺术相比，也毫不逊色且独具异彩。

● 西班牙共和国挽歌第 134 号

[美] 罗伯特·马瑟韦尔

看，这白色画布上似乎是随意自发的、其实是有意涂抹的厚重的、粗阔的、好像在缓缓移动的黑色的抽象形状。作者标明他的灵感是来自西班牙内战的某种意象。其实正如书法艺术多变的线条意象一样，它却给人以丰饶多变的各种暗示，给人们提供了多种解读阐释的可能性。这也许正是这幅作品的引人之处。

● 天坛祈年殿

凝固的音乐，固体的情感，物态化的艺术。

● 古根海姆美术馆 [美] F.L. 莱特设计

设计者自诩：“在这里，建筑第一次表现为塑性的，一层流入另一层，代替了通常那种呆板的楼层重迭……处处可以看到构思和目的性的统一。”

● 立交桥 北京

现代大都市的乐谱，时代新生活的宏音。

目 录

第一编 认识美学

1. 美学·审美关系·七宝楼台——美学的研究对象 3
2. 怡情悦性 意得神驰——人对现实的审美关系 5
3. 叫美学还是叫审美学——美学名称的由来 7
4. 人类不能没有美学——美学的价值和意义 10
5. 建造美学大厦——美学的历史发展与演变 13
6. 自觉地按照美的规律来建造
——美学的任务及其实施 17
7. 蜘蛛吐丝织网与蜜蜂采花酿蜜
——美学研究方法概说 21
8. 远古萌芽 先秦高峰
——中华美学的产生与初步繁荣 25
9. 魏晋风情 唐宋气韵
——中华美学的自觉、成熟与发展 34
10. 明清新潮 现代转型
——中华美学的近现当代发展 46
11. 美的哲思 人的赞颂
——古希腊罗马美学—文艺复兴时期西方美学 55
12. 转向内心 深入心灵
——十七、十八世纪欧洲各国美学 62

13. 登上高峰 走向繁荣
——德国古典美学—西方心理美学 68
14. 斑驳陆离 异彩纷呈
——西方美学的现当代发展 77
15. 真正的诞生地和秘密
——马克思主义美学的起源与发轫 98
16. 贡献是使命的起点——中国当代美学述略 107
17. 美学研究对象与当代审美文化
——美学研究对象的一个新热点 113
18. 走向对话的当代美学新潮流
——中西美学的交流、互补与整合 117

第二编 试解“美”之谜

1. 为建造美学大厦奠基的工作
——美的探索的必要性和重要性 125
2. 神秘的微笑——千古难解的“美的本质” 128
3. 千古求解 万见竞出——“美的本质”探索概要 131
4. 打开“美的本质”之谜的金钥匙
——从“人的本质力量对象化”角度看美的本质 140
5. “戈壁明珠”的启示——美的本质例说 146
6. 赞叹美是对人本身的肯定——再说美的本质 148
7. 从大漠之美谈起——三说美的本质 150
8. 劳动创造了美——美的产生 152
9. 从“羊大为美”说开去——美的起源和功利性 155
10. 从原始涂抹到现代美容——美的发展 158
11. 一个多层次立体化动态结构系统
——美的层次、结构、系统特性 160

12. 如临其境 如见其人——美的形象性 164
13. 怡情养性 引人喜爱——美的感染性 166
14. 《西斯廷圣母》像总比臭水坑要好
——美的客观社会性 169
15. 五星红旗之美说起——美的社会性和自然性 171
16. “美人不同面而皆悦于目”
——美的多样性和统一性 173
17. 缠足·老虎·《红楼梦》——美的相对性和绝对性 175
18. 众美之核——人的美 177
19. 月亮引发的遐思——自然美的奥秘 178
20. 科学与美的因缘——琐议科学美 181
21. 既要经济实用又要美观——商品美浅说 183
22. 美的多重合奏——服饰美的探索 185
23. 多样统一——形式美的最高规律 188
24. “晓风残月”与“惊涛拍岸”——优美和壮美 190
25. 一种富于神圣性和庄严性的审美形态
——崇高美简说 192
26. 价值与无价值的毁灭与撕裂——悲剧美与喜剧美 194
27. 丑物美相与美物丑相——滑稽的两种基本形态 196
28. 审美反价值的基本形态——小议丑 198

第三编 美感探秘

1. 众说纷纭 学派纷呈——美感探索概说 205
2. 从林黛玉听戏文谈起——初谈美感的心理构成 207
3. 审美的不可缺少的中介环节——感觉与美感 209
4. 美感的“门户”与“基础”——再谈感觉与美感 211
5. 从裸体艺术热谈起——性感·快感·美感 212