

图书在版编目(CIP)数据

大学生审美与艺术修养/谭荣,易前伟,吕超荣主

编. —重庆:重庆大学出版社,2016.1

高等职业学校公共课系列教材

ISBN 978-7-5624-9634-2

I. ①大… II. ①谭… ②易… ③吕… III. ①美学—

高等职业教育—教材②艺术—鉴赏—高等职业教育—教材

IV. ①B83②J05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 005165 号

大学生审美与艺术修养

主 编 谭 荣 易前伟 吕超荣

副主编 李平原 温云兰 王 璟

策划编辑:顾丽萍

责任编辑:杨 敬 版式设计:顾丽萍

责任校对:刘雯娜 责任印制:赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行

出版人:易树平

社址:重庆市沙坪坝区大学城西路 21 号

邮编:401331

电话:(023)88617190 88617185(中小学)

传真:(023)88617186 88617166

网址:<http://www.cqup.com.cn>

邮箱:fxk@cqup.com.cn(营销中心)

全国新华书店经销

万州日报印刷厂印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:10.25 字数:260 千 插页:16 开 8 页

2016 年 1 月第 1 版 2016 年 1 月第 1 次印刷

印数:1—4 000

ISBN 978-7-5624-9634-2 定价:27.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换

版权所有,请勿擅自翻印和用本书

制作各类出版物及配套用书,违者必究

前言

Preface

什么是美,怎样认识美,怎样欣赏美,是人类精神生活广泛追求的重要话题。著名艺术大师罗丹说:“生活中不是缺少美,而是缺少发现美的眼睛。”美不是空谈,而是要去体验、去感受、去欣赏。当前大学生普遍缺少敏锐的感觉、直觉、领悟、灵气,看问题、做事情往往呈现模式化、程式化的现象,他们“自我思考”“自我想象”“自我判断”的领域越来越小。审美教育是突破这一局面,开发大学生自我意识的重要途径,因而,加强审美和艺术教育是促进大学生身心和谐健康发展的迫切需要。

党的十八届三中全会明确提出:“改进美育教学,提高学生审美和人文素养。”国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》中指出:“美育是审美教育,也是情操教育和心灵教育,不仅能够提升人的审美素养,还能够潜移默化地影响人的情感、趣味、气质、胸襟,激励人的精神,温润人的心灵,对于立德树人具有独特而重要的作用。”《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》提出,要“加强美育,培养学生良好的审美情趣和人文素养”。“大学生审美与艺术修养”属21世纪高职高专十二五规划系列教材。本书立足于高职高专院校教育教学的实际,在引导和培养学生进行审美体验的过程中,旨在培养当代大学生基本的审美素养和审美情趣。

本书结合大学生审美的现实需要,共编排了6章,分别是第1章:美与审美;第2章:人的美;第3章:自然美;第4章:社会美;第5章:艺术美;第6章:形式美。其中,人的美、社会美、艺术美是重点章节。本书的特点是:

1. 内容创新、材料新颖。具体表现在材料新、案例新、观点新等方面。在参考诸多当前研究成果的基础上,汲取教改成果,结合大学生学习的实际,力求与社会实践、教学实践、学生的审美需求相结合。每章节基本体例是:导言、概念、特点、案例分析、思考题、拓展阅读。其中“案例分析”和“拓展阅读”部分,主要结合当前最流行的话题和最新的热点来选材并组织安排,时代性较强。

2. 图文并茂、直观性强。根据内容需要,每个章节选用必要的插图,使整个教材图文并茂、可读性强,避免了纯文字的呆板。如对陶器、插花、雕塑、建筑等艺术的审美,如果单用文字进行描述和鉴赏,未免给人缥缈、虚无之感;图文配合,既能展示各类艺术成果美的特质,也更能凸显其艺术价值。

3. 指导性、操作性强。大学生审美和艺术鉴赏的范畴很广泛,本书围绕大学生“必需”的审美和鉴赏内容进行编排,并适时介绍具体艺术鉴赏的方法、技巧,实用性、指导性、操作性强。例如,在艺术美鉴赏部分,围绕音乐、戏剧、舞蹈、雕塑、绘画等主要的艺术形式,有针对性地分析、鉴赏,进行审美体验,在培养大学生鉴赏水平和能力的同时,也激发他们对艺术的敬畏、赞叹和热爱之情。这也是大学人文素质教育的重要组成部分。

在本书的编写过程中,借鉴了一些最新的审美艺术研究成果,参考了中外美学大师对美学的相关论述以及著名文艺理论家童庆炳先生在文艺理论方面的见解,也引用了业内美学界老师们独特的审美体验,等等。在此谨向各位专家和学者表示诚挚的谢意。

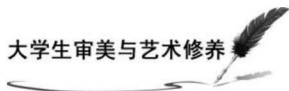
本书的编写,是集体智慧的结晶。他们是重庆安全技术职业学院谭荣、温云兰、黄迎春、冯洁、冉政、潘文敏老师,重庆三峡职业学院易前伟老师,四川泸州职业技术学院吕超荣、王璟、银进康老师,重庆幼儿师范高等专科学校李平原老师等参加编写。具体分工如下:谭荣老师负责本书的组织、提纲、框架、体例、统稿等的统筹,并负责编写第1、第2、第6章;易前伟老师负责编写第3章和第4章第1、2节;吕超荣老师负责编写第4章第3、4节,第5章第1节,图片及其参考文献;李平原老师编写第5章第7、9节;温云兰老师编写第5章第6节;黄迎春老师编写第5章第8节;冯洁老师编写第5章第3节;冉政老师编写第5章第4节;潘文敏老师编写第5章第5节;王璟老师编写第5章第6节;银进康老师编写第5章第2节。

本书可作为高职高专公共课选用教材,亦可作为广大美学爱好者的参考读物。由于编者精力和水平有限,书中难免存在不足之处,恳请广大师生和读者批评指正,以便及时修改,不断完善创新。

编者

2015年10月

第1章 美与审美	(001)
1.1 什么是美	(002)
1.2 什么是审美	(005)
第2章 人的美	(014)
2.1 外在美	(014)
2.2 内在美	(022)
2.3 恋爱婚姻美	(030)
第3章 自然美	(043)
3.1 自然景观审美	(043)
3.2 人文景观审美	(048)
3.3 园林景观审美	(052)
第4章 社会美	(059)
4.1 饮食美	(059)
4.2 居室装饰美	(069)
4.3 文物美	(080)
4.4 科技美	(091)
第5章 艺术美鉴赏	(100)
5.1 音乐艺术美鉴赏	(100)
5.2 戏剧艺术美鉴赏	(105)
5.3 舞蹈艺术美鉴赏	(108)
5.4 雕塑艺术美鉴赏	(112)
5.5 绘画艺术美鉴赏	(116)
5.6 建筑艺术美鉴赏	(119)
5.7 影视艺术美鉴赏	(122)
5.8 摄影艺术美鉴赏	(128)
5.9 文学语言艺术美鉴赏	(132)
5.10 书法艺术美鉴赏	(139)

第6章 形式美	(149)
6.1 感性质料审美	(150)
6.2 形式美的法则	(151)
参考文献	(155)
附录 图片欣赏	(157)

第1章 美与审美

生活离不开美,缺少美的生活就像沙漠缺少绿洲一样,枯燥单调、没有生机。自从有人类文明以来,人们都在找寻美的踪迹,拍摄美的倩影,探求美的秘密,谱写美的乐章。作家高尔基在《人间》中这样描写了“太阳”的美:

“远处,在草场尽头的树林后边、光芒四射的太阳不慌不忙地升上来,在树林的黑色树顶上燃起了火焰。然后,一种奇怪的、激动人心的活动开始:草场上的雾气越来越快地往上升,由阳光照成一片银白色。这以后,地面上就耸起灌木丛、树木、干草垛。草场仿佛在阳光下融化,向四面八方流去,颜色金黄而带点暗红。这时候,阳光接近岸边的、平静无渡的河水了,于是整个河都好像在活动,所有的水都涌到太阳照着的地方来。太阳越升越高了,它欢欢喜喜,祝福一切,晒暖光秃而冻僵的大地,大地就发散出秋天的甜香。”

在高尔基笔下,太阳的美令人目眩神迷,犹如一幅写意画,引起人们的无限遐想。法国雕塑家罗丹说:“美是到处都有的,对于我们的眼睛,不是缺少美,而是缺少发现。”(《罗丹艺术论》第62页)在我们的生活中,确实存在着很多美的事物,但是要发现美、找到美,却需要我们花一番“审美”的功夫。有人问贝多芬,你的《月光》奏鸣曲写的是什么内容?贝多芬走到钢琴前,把《月光》重弹了一遍,回答说:“写的就是这个。”显然,缺少欣赏美的能力,就可能不识美的真面目。100多年前马克思就说过:“如果你想得到艺术的享受,那你就必须是一个有艺术修养的人。”(《马恩全集》第42卷,第155页)

范仲淹《岳阳楼记》中有这样一段文字:

“至若春和景明,波澜不惊。上下天光,一碧万顷。沙鸥翔集,锦鳞游泳。岸芷汀兰,郁郁青青。而或长烟一空,皓月千里。浮光跃金,静影沉璧,渔歌互答,此乐何极!登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣。”(图1.1)

范仲淹生动地描绘了人与对象世界的审美关系:在作家的眼里,洞庭湖水潮涨潮落、万千气象,是一个有生命的自然存在。作家把变幻的自然景色与自己的美感交融在一起,从而达到一种物我不分的统一境界:“心旷神怡、宠辱偕忘。”这种境界,正是人与对象世界审美关系的体现。

美的人生是幸福的,也是令人向往的。然而,要健康地进行审美活动,则需要进行自觉的美学修养。现代科学证明,人的大脑两半球在功能上有明显的分工:大脑左半球是处理语言、数学和其他分析功能的主要活动中心;大脑右半球则主要是处理空间图形,识别音乐、环境、声音,一般处理直觉和艺术方面的信息。咱们生活中,有的同学爱好数理而不善绘画、音乐;有的同学爱好音乐、舞蹈、戏剧,却对数理化不感兴趣。这一事实表明,学生大脑两半球的功能发挥,是存在差异的。如果我们不创造条件促进学生大脑两半球的和谐发展,就不利于年轻一代的成长。而以形象直观感受为主的审美活动,对于大学生的全面成长是十分必要的。

图 1.1 岳阳楼观景图

1.1 什么是美

1.1.1 美的含义

美是一种社会现象,离开了人类社会生活,美就无从谈起。

据文字学家考证,“美”“姜”“羌”等姓氏,都包含有羊的图腾。以羊为图腾崇拜对象的部落在举行巫术仪式的时候,部落首领或巫师往往要把自己打扮成祖先的模样,戴上羊头,跳起图腾舞蹈,祈祷狩猎成功。他们认为这种巫术仪式是美的,反映在甲骨文的文字上,就形成了“美”字。(图 1.2,图 1.3)

从原始氏族社会到奴隶社会,“美”字图腾形象的意义渐渐淡化了,羊从过去的氏族神和人们心目中的保护者,变成了饮食的对象,“羊在六畜主给膳”。在生产力低下的奴隶社会,羊在经济生活中占主导地位。人们把“美味”作为重要的享受内容,越是肥大的羊,味道越鲜美。汉代许慎在《说文解字》中解释“美”字的含义时写道:“美,甘也。从羊,从大。”这样一来,原来具有图腾意义的象形字“羊人为美”,便转化为以“美味”为美的会意字,即“羊大为美”了。

美是人类社会生活的产物,是人类历史发展的结果。美是心与物之间的契合一致,是审美主体和审美客体的统一。判断一个事物美不美,不但取决于事物本身的属性,也包含着人的主观评价与感受,美产生于主客观的相互作用。朱光潜先生曾引用苏东坡的小诗来说明这个道理:

若言琴上有琴声,
放在匣中何不鸣,
若言声在指头上,
何不于君指上听?

图 1.2 原始岩画 1

图 1.3 原始岩画 2

琴声的美既不在主观,又不在客观,而是人作用于琴的结果。人类通过实践,与大自然建立起一定的关系,将自己的本质转移、体现到对象世界上,实现了“人化”,从而产生肯定主体自由精神的美感。普通自然物升华为审美对象的过程,也是人的本质力量得到确证的过程。审美对象范围的大小,取决于人的本质力量所能达到的领域,即人使自然“人化”的范围,而这一目的实现的前提就是主体与客体统一的实现。

著名作家巴尔扎克在创作时,完全生活在他创造的人物的环境中:有时,好像他的人物突然离他而去,于是,他立刻挺起身子,揪住自己的头发,想把他找回来;有时,他好像同人物说一阵话,又写几行;有时,他的脸上表现出极大的痛苦;有时又流露出怜悯之情……晨光熹微的时候,巴尔扎克心力交瘁,累得几乎不能动弹,于是吃一些樱桃,让自己清醒一点,又继续和他的人物一起活动起来。就这样,巴尔扎克夜以继日、年复一年,写出了《人间喜剧》中的各种“场景”。在写《高老头》的日子里,有一次他的朋友去看他,发现他已从椅子上滑倒在地上,脸色苍白、脉搏微弱,以为他发了急病,连声大嚷快请大夫。巴尔扎克被惊醒,问请大夫干什么?朋友回答说:“给你治病呀!怎么,你醒过来了?……”巴尔扎克满怀悲痛地说:“高老头死了,心里难受得很。”说着,一下子又昏过去了。朋友们看到他的稿子上洒满泪痕,他真是为高老头的死而悲痛欲绝了。巴尔扎克就是这样,在他的人物的喜怒哀乐中度过了一生。直到他快死的时候,他还突然高叫着:“到我这来,我的孩子们!我用自己的血、自己的肉、自己的生命做成的儿女们,都到我这儿来!”巴尔扎克快乐地叫着他作品中的名字:“高里奥!葛朗台!皮罗多!高迪萨!于洛!克勒维尔!高布赛克!……”最后,巴尔扎克气喘吁吁地喊着自己作品中最有才华的医生:“皮安训!皮安训!……叫皮安训来呀!他,他能救我的命!……”

福楼拜写包法利夫人服毒时,自己也仿佛尝到了砒霜的苦味,并且为她的死亡而坐在地上痛哭流涕;我国剧作家曹禺写《雷雨》时“流着泪水哀悼”繁漪……艺术家总是用全身心去创造这种物我一体、对象与心灵合一的审美境界,所以他们笔下的人物才会栩栩如生、各具性格,富于强烈的美感。

在人类整个的精神世界中,比起其他的文化创造形式来,审美活动更完整、更深刻地显示了人类的存在之根。审美精神是人类文化精神的集中体现,人类在自身的发展过程中,通过不断寻找新的审美形式来寄托自己的丰厚的审美感觉,以在这种心物合一的境界中深入人生。所以,美是一种人的本质力量客观化后形成的,遵循社会发展规律而运行发展的,使人类能够从中感受和欣赏到自身价值的社会存在。

1.1.2 美的分类

美,分为内在美和外在美。内在美又称心灵的窗口,外在美又称形象的标志。美的基本形态是艺术美和现实美。

艺术美是指各种艺术作品所显现的美,是艺术家在一定的审美目标、审美实践要求和审美理想的指引下,根据美的规律所创造的一种综合美。艺术美作为美的一种形态,是艺术家创造性劳动的产物。艺术家的创作活动作为一种精神生产活动,从本质上说,也是人的本质力量的定向化活动。

现实美,与艺术美相对,是社会生活的美,是现实生活中社会事物的美,包括自然美、社

会美、教育美、科技美等。在人们日常经验中,经常感受和认识到社会事物作为审美对象具有某种审美性质,使我们能对之作出审美评价或体验。但是,美在社会生活领域内的存在却一向被资产阶级美学所轻视或抹杀,他们很少谈及社会生活中的美的问题。与此相反,我们认为,美是社会实践的产物,社会美是这种产物最为直接的存在形式。人类的社会生活是多方面的、复杂的、丰富的,其中最为基本的,则是生产劳动、阶级斗争和科学实验。与之相关的是人的思想品质和情操等。社会生活中的现实美就主要表现在社会生活的这些领域中,特别是集中表现在作为一定时代、阶级的主体的社会先进力量、先进人物的身上,美在他们的性格和行为中得到了突出的体现。

俄国作家契诃夫曾说过:“人的一切都应是美的,外貌、衣裳、灵魂、思想。”我们又有“爱美之心,人皆有之”的说法,那么,作为当代大学生应该怎么看待美?怎样追求美?这就涉及“审美”的问题,我们将在下一节进行探讨。

图 1.4 岩(壁)画

1.2 什么是审美

1.2.1 审美与审美机制

“审美”一词来源于希腊语 *aisthetikos*。最初的意义是“对感观的感受”,是人类掌握世界的一种特殊形式,指人与世界(社会和自然)形成一种无功利的、形象的和情感的关系状态。

审美是人通过感性活动(感觉、知觉、表象)对美进行的感知活动。这种感知既包括对外在形式因素,如声音、颜色、形态等的感知;也包括对内在的要素,如情感和象征意义的感知。

审美必须建立在理智与情感、主观与客观的具体统一上,背离真理与发展的审美,是不

会长久,也不会被社会认可的。

[案例]

英国19世纪有一位学者叫罗斯金,他写过几十册书谈建筑和图画。他曾经坦白地告诉别人说:“我从来没有看见过一座希腊女神雕塑,比得上一位血色鲜丽的英国姑娘的一半美。”

[案例分析]

英国姑娘的“美”和希腊女神雕像的美是两件事,一个是能引起快感的,一个是能引起美感的。罗斯金在审美中错误地把英国姑娘的引诱性当成了“美”的标准,并以此来衡量艺术作品之美。英国有一派“享乐主义”的美学家,他们认为人的眼睛是“高等感官”,其余的器官都是“低等感官”。只有“高等感官”可以尝到美感,而“低等感官”只能尝到快感。

美感具有普遍性,而快感却没有普遍性。美感与实用活动无关,而快感则起于实际要求的满足。口渴时要喝水,喝了水得到快感;饥饿时要吃饭,吃了饭也就得到了快感。而看到血色鲜丽的姑娘,可以产生美感也可以不产生美感。如果你觉得她是可爱的,给你做妻子你还不讨厌她,你所谓的“美”就只是合于满足性欲需要的条件;如果你见到她只是把她当成线纹匀称的形象来看,那么,这就和欣赏雕塑、画像一样了。美感的态度不带有意志,所以不带有占有欲。

(该案例借鉴了朱光潜《谈笑》一书的相关观点)

审美心理机制由审美准备、审美实践和审美回味这三个部分组成,而这三个部分之间是一种渐进和逐步深入的关系。所以,在日常审美中,缺少了哪个层面的审美实践活动都不是完整的审美,也必将得不到审美对象的最美。当然,作为审美主体而言,因为个体差异,审美者的审美心理机制会各不相同,即使是同一位审美者,对于同一个审美对象,每次审美所经历的心理过程也会有所差异。

1) 审美准备阶段

审美过程的准备阶段是指即将进入审美状态的初始阶段,涉及审美经验、审美趣味和审美理想三方面的内容。

(1) 审美经验

审美经验指保留在审美主体记忆中的、对审美对象以及与审美对象有关的外界事物的印象和感受的总和。

①审美判断力。审美判断力指审美主体在极短的瞬间内,对一个审美客体的美的本质作出判别。

②审美敏感力。审美敏感力指审美过程中,在很短的时间内引起审美注意,发现美并感受到美,立刻投入到审美活动中去,从而充分感受审美对象的形状、线条、色彩、声音、时间、空间、韵律、平衡、统一与和谐等形式,主观的情感、想象等也会自觉或不自觉地投入其中,继而唤起人的审美知觉和审美欲望,进入审美实现阶段。

(2) 审美品位

审美品位指审美主体对不同层次的美所感受到的深度和强度。怎样才能形成较高的审美品位呢?

①丰富的文化知识是基础。

②充足的审美经验为铺垫。

③高昂的审美激情作推进。

(3) 审美理想

审美理想是对审美最高境界的一种追求,这种境界是相对而言的,是审美的至上标准,体现着人类发展的终极目标和超越现实的欲望。

2) 审美实践阶段

[案例]

相传春秋时期的孔子在周游列国时,到处受到冷遇。一次在返回鲁国的途中,他经过一段幽静的山谷,看到那里浓郁芬芳的兰花开得特别茂盛,不禁感慨万千。认为兰花应当为诸侯开放,而现在单独在山谷里,只与杂草生长在一起,实在可惜!于是他架起琴鼓,弹起《猗兰操》。(图1.5)

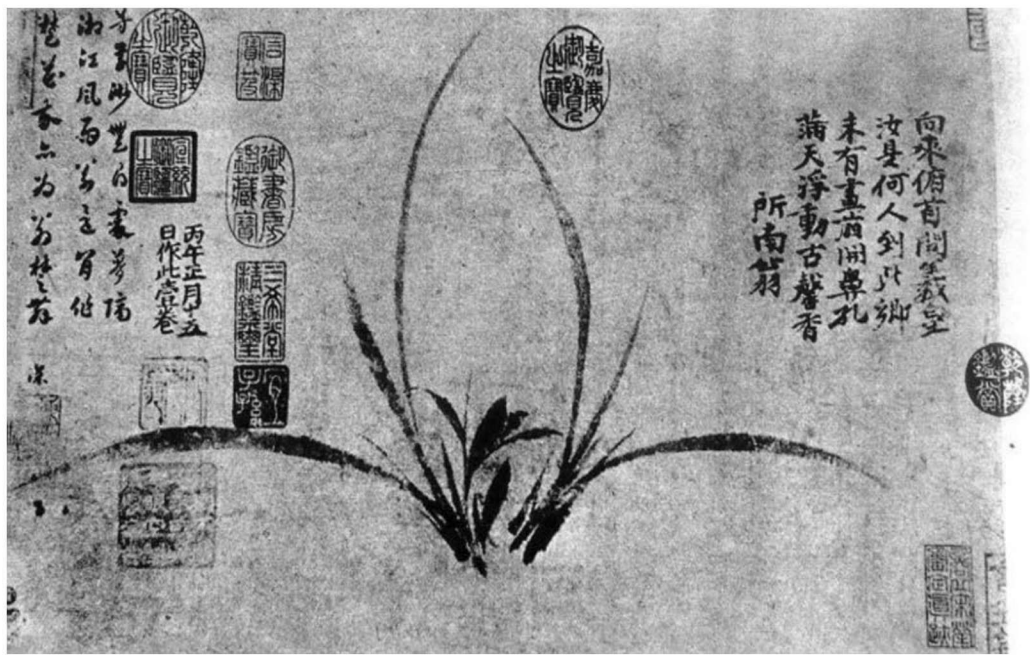

图1.5 兰花

[案例分析]

孔子在知觉山谷中的兰花时,产生了丰富的审美联想。他联想到自己的处境、当时的局势,甚至联想到诸侯国的国君。于是产生了强烈的审美情感,将兰花喻己,把自己得不到重用的抑郁之情倾泻在山谷的兰花上,并进行了审美创造,为自己、为兰花弹琴歌唱。但是,同时,我们也会发现孔子在对兰花进行审美时,将兰花喻己,从而产生了凄凉和孤苦的意境,实际上是一种不能放下的态度,这种体验和态度还算不上一种审美。但孔子后来架起琴鼓,弹起《猗兰操》,将眼前的自然景物,将自己的心情都融入了艺术创作时,他对于山谷中的幽兰的态度才达到了一种质的飞跃,成为了一种审美体验,而且是一种高层次的审美体验。孔子

的审美是一种创造性的审美,他把自己的情趣外射到欣赏对象,又把对象的形象情趣吸收到自身,产生了审美中的“物我同一”的境界。此时,主客体之间的心理距离已被取消,缩短或消除了审美关系的心理距离。

高层的超越体验是审美体验的最高境界。它是一种在道德基础上的超道德的人生境界,它不仅是视听感觉器官的愉悦,也不仅是心意情感的感受理解,而是整个生命和存在的投入。黑格尔认为,这样的审美体验与崇高有关,是一种崇高感。当审美体验达到这一境界时,主体的整个心灵都平静了,用一种超然的审美心态达到彻悟,从中发现人生的真谛和永恒的价值,乃至达到对宇宙、人生的大彻大悟,使主体感到同宇宙合为一体。此时,似乎整个心灵的活动均已凝结,而身躯的一切束缚都得到了解脱,表现为超越一切功利的整个心灵的震颤与净化——就是我们中国传统文化中理解的“天人合一”的境界。正如一位学者所说,这时“再也没有物外的欲动,再也没有心外的生造。全都化作了染色的音响,全都化作了音乐般的云霞,弥漫在创造的机体之上。生气贯注,光华润泽,鬼斧神工,有机天成”。

审美实践阶段是一种积极的心理活动阶段,其中包括感知、想象、理解、情感等多种因素的交错融合。审美愉快与一般的生理愉快、道德愉快、求知愉快不同,它更多的是心理功能活动的结果。

(1) 审美实践的四大心理要素

①审美感知。审美感知指审美主体通过感觉、知觉,对审美对象形成的初级审美认识。

首先,审美感知是通过具有新、奇、特等特征的刺激引起的,所以审美主体在感知时带有强烈的好奇心。

其次,审美感知最突出的特征是审美对象与审美主体产生了共鸣,这也与普通感知不同。审美感知的渠道主要是视、听、嗅、味等感官。在人的感官中,具有审美作用并成为审美感受基础的主要是视听感官,视觉和听觉之所以是主要审美感官,因为其具有认识功能并能有效地为理智服务,而味觉、嗅觉等器官则在审美观赏中起到一定的辅助作用。但有时味觉、嗅觉等器官的作用也会占据相当重要的位置,也不容忽视。

②审美想象。审美想象指的是审美主体在进行审美实践时,在审美客体的表象的刺激下,回忆或联想其他事物而产生出心境和情感的心理活动。

③审美情感。审美情感指伴随着审美感知和审美想象中的主体对客体的一种主观情绪反应。从审美情感的产生和表现形式来划分,可分为如下几种。

a. 直觉情感。直觉情感一般常伴随在审美感知的左右。通过对审美对象的表象的审美感知,会产生一种迅速而短暂的心理感受,表现为淡淡的喜悦、淡淡的忧伤等。这些实质是一种浅层的爱憎。

b. 形象情感。形象情感是在审美感知和审美想象的共同作用下产生的一种审美情感。一般沉浸在一定的审美意境和场景中,会产生一种较为强烈和持久的快乐。

c. 理性情感。理性情感是在审美理解的基础上产生的情感,是一种较为客观的审美情感,不同于直觉情感和形象情感。

④审美理解。审美理解是一种同感知、想象和情感交织在一起的感性理解活动。

(2) 审美体验

[案例]

有三个人到公园里同时看到一棵古松。这三个人中一个是木材商,一个是植物学家,一个是画家。他们同时“知觉”到了这棵松树,但每个人在知觉中都脱离不了他们的习性。在木材商的眼里,古松只是一棵做某事用值几个钱的木料;在植物学家的眼里,古松是一棵叶为针状、果为球状、四季常青的显花植物;而在画家的眼里,古松是美的,它是一棵苍翠劲拔的古树。(图1.6)

图 1.6 古松

[案例分析]

对于这棵松树的三种看法,反映了三种态度。

一是实用态度。木材商的看法就表现了实用的态度,他由松树想到了架屋、制器、赚钱等。实用的态度是以使用为最高目的的。

二是科学态度。植物学家看到的是纯理性和客观的松树。所谓客观的态度就是把自己的成见和情感完全丢开,专以“无所为而为”的精神去探索真理。科学的态度之中很少有情感和意志,它最重要的心理活动就是抽象的思考。科学家要在这个混乱的世界中寻求出事

物的关系和条理,分析出因、果等。科学的态度以辨别真伪为最高目的。

木材商和植物学家的意识都不能停留在古松本身上,不过把古松当成一块踏脚石,由它跳到和它有关的种种事物上。所以,在实用的态度和科学的态度中,所得到的事物的意象都不是独立的、绝缘的,观者的注意力都是专注在所观事物本身上面。注意力的集中、意向的孤立绝缘,是美感态度的最大特点。

三是美感态度。画家在知觉古松时,把所有精神都倾注在古松的本身上,古松对于他而言便成为了独立自主的世界。他忘记了他的妻子在家里等柴烧饭,他忘记了松树在植物教科书里叫作显花植物,总而言之,古松完全占领了他的意识,古松以外的世界他都视而不见、听而不闻了。他不计较实用,不追求条理、关系和因果,不用抽象的思考。这种脱净了意志和抽象思考的心理活动称为“直觉”,直觉所见到的孤立绝缘的意象叫作“形象”。美感经验就是形象的直觉,美就是事物呈现形象于直觉时的特质。美感的态度以美为最高目的。

“审美体验”是谈及“审美”无法回避的一个词语。审美体验就是形象的直觉。所谓直觉,是指直接的感受,不是间接的、抽象的和概念的思维。所谓形象,是指审美对象在审美主体大脑中所呈现出来的形象,它既是审美对象本身的形状和现象,也要受审美主体的性格和情趣的影响而发生变化。这就比如同样是一朵花,在植物学家的眼中,看到的是它属于哪个花科;在动物学家眼中,看到的是它花蕊中的寄生虫;在哲学家的眼中,看到的是它带给人们愉悦的社会功能;而在环保主义者的眼中,却只会出现没有了花朵的光秃秃的植株。这种因所从事的职业的不同,而产生的直觉的不同,是审美体验受审美主体的性格和情趣的影响而发生变化的最佳证据。

审美体验的直觉不是一种盲从,而是一种扎根于审美主体的自身文化、学识、教养的高级“直觉”。

审美体验也是一种心理过程,即移情。审美体验总是从内部引起的,先在身体上面发生一定的反应。这种从内部产生的感觉会引发一种情感,适合这种情感的形式便会产生相应的美感。在审美或欣赏时,人们把自己的主观感情转移或外射到审美对象身上,然后再对之进行欣赏和体验。体验包括下面三个层次。

- ①粗浅的快乐体验。
- ②深层的愉悦体验。
- ③高层的超越体验。

3) 审美回味阶段

审美回味阶段的作用如下。

- ①审美回味可以延续加深审美主体的美感体验。
- ②审美回味可以自觉地提高审美判断和敏感力。
- ③审美回味可以增强审美趣味并实现审美理想。

1.2.2 审美种类

1) 自发性审美

自发性审美指的是人类在日常生活中,不自觉地受到常住地的文化的浸染和影响,会不

自觉地进行对日常审美对象的关注、观赏和评价。

2) 自觉性审美

自觉性审美指的是人类在日常生活中,在各种审美活动中,对审美对象进行有目的、有方法的理性观赏和评价。自觉性审美包括日常生活用品的审美、日常工作环境的审美、日常娱乐活动的审美、日常艺术鉴赏活动的审美和旅游审美等类型。

3) 创造性审美

人类对美的认识从自发阶段的不关注美,到自觉阶段的关注美、发现美和认识美,必将走向创造美的阶段。创造性的审美指的是人类在进行一系列的创造活动中,采用审美的方式去创造生活、创造社会。这种创造活动不仅是一种创造活动,更是一种最高层次的审美活动。创造性审美包括艺术家的创作审美、企业家的企业形象塑造审美、规划者的创意策划规划审美、教师的审美教育的创新审美等。

审美的范围极其广泛,包括社会、自然、饮食、建筑、音乐、舞蹈、服饰、陶艺、饮食、装饰、绘画、科技、商品等。

审美存在于我们生活的各个方面。走在路上,街边的风景需要我们去审美;坐在餐馆,各式菜肴需要我们去审美……当然,这些都是浅层次上的审美现象。我们需要审美、研究审美,更应从高层次上进行探讨,即着重审人性之美。我们要不断追问自己的心灵,不断提高自己的审美情趣。

1.2.3 审美的标准和价值

审美标准是衡量、评价对象审美价值的相对固定的尺度,是审美意识和审美体验的组成部分。审美标准在审美实践中形成、发展,它受一定社会历史条件、文化心理结构和特定对象审美特质的制约,既具有主观性和相对性,又具有客观性和普遍性。

审美价值是审美对象中能够满足人的审美需要,从而引起审美感受的价值属性。审美价值是建立在人和对象的实践关系上的,凭借美的规律,使人的本质力量得到对象化,即在对象中确证自己的存在和价值,由此获得自我享受。审美价值是客观的,这既因为它含有现实现象的、不取决于人而存在的自然性质,也因为客观地、不取决于人的意识和意志而存在着这些现象同人和社会的相互关系,存在着在社会历史实践过程中形成的相互关系。

具体来说,审美的价值表现在以下三个方面。

(1) 审美可以发现美,达到愉悦自己的目的

人之所以需要审美,是因为世界上存在着许多东西,需要我们去取舍,找到适合我们所需的那部分,即美的事物。

有句话说得好,“黑夜给了我黑色的眼睛,我却用它来寻找光明”。套用一下:“上帝为我们开启了心灵的窗户,我们用它来寻找美。”人的智慧从客观上决定了我们对美好事物的追求。动物只是本能地适应这个世界,人则可以通过自己的智慧发现世界上存在的许多美的东西,丰富自己的物质生活和精神生活,以达到愉悦自己的目的。

(2) 审美是完善自我的重要途径

人之所以审美,除了愉悦自己之外,在很大程度上也是为了完善自己。通过一代代人对

周遭世界的评判,不断进化,形成了更为完善的对事物的看法,剔除人性中一些丑陋的东西,发扬真、善、美。

在当今社会中,通过对美好事物的欣赏,尤其是对人性中存在的友情、亲情、爱情的审美,不断为生活在钢筋水泥的城市森林中的人们提供心灵的慰藉,满足他们空虚心灵对美好事物的需要。

(3) 审美是获得人生感悟的需要

将人生的痛苦当作一种审美现象进行观照,是一种从艺术,而不是从道德评价的视野,来观察和感悟生命之美的人生态度。如果我们能够化悲痛为力量,换一个角度来审视人生的挫折和痛苦,并将这些人生历练作为一种难得的财富加以咀嚼和收藏,就能从人生的风浪中变得成熟,获得别样的人生体验,这样的人生才有真正的意义。

1.2.4 加强大学生审美教育的意义

自觉地学习美学知识,培养健康的审美情趣,既是大学生的主观愿望,也是时代对新世纪人才的客观要求。当代大学生是一个朝气蓬勃,焕发着青春活力的群体,最容易接受各种新鲜文化,其审美观也在不知不觉中发生着巨大的变化。在这个自我意识凸显、各种文化观念交织的时代,引导大学生建立正确的审美观、培养大学生健康的审美情趣,是当前高校教育的重要任务之一。

概括起来,加强大学生审美教育有如下意义:

(1) 是建设和谐社会的需要

健康的审美修养,可以使大学生在美的净化中得到和谐、全面的发展。加强大学生的审美教育能够陶冶心情、愉悦精神,调控情感、健康心理、开启智慧、修身养性,是建设和谐社会的需要,也是社会的进步与人类发展的需要。

(2) 是培养高素质人才的需要

古时候的蔡文姬从小听父亲弹琴,有时琴弦突然断了,能听出断的是哪根弦;有修养的乐队指挥,能辨别大型乐队里十几种乃至更多的音响与音调;画家经过训练的眼睛能辨别出同一颜色的细微差别。这些事实都体现了人的感受力对完善自身的重要性。人们要感知外界事物,必须使自己的各种感觉分析器官有敏锐的感受能力。而我们通常所说的“聪明”人,即“耳聪目明”的人,也就是听觉、视觉等各种感觉器官有较强感受能力的人,而人的感觉器官的感受能力是可以通过训练增强的。

审美对想象力和形象思维的培养作用也十分明显。人们在欣赏艺术作品时,总会引起艺术联想,并通过想象去体会艺术作品的意境,理解艺术作品塑造的形象和表达的内容。因此,一个艺术作品往往因欣赏者的不同而引起不同的想象与思考。例如,不同的人欣赏贝多芬的《月光》时,所唤起的想象就不同:有的想象的是一个少女在月光下为生病的亲人祈祷;有的认为是一个青年在月色下孤独徘徊;而看过《贝多芬传》的人听了,则认为这是贝多芬对他的恋人倾诉爱情。显然,对想象力的培养是艺术创作和艺术欣赏的重点,它将深化人们对生活世界的感知和体验。

相对于专业技能和知识素养的提升,培养大学生健康高尚的审美情趣、提高其审美能力更为重要。当今社会需要的是德智体美、全面发展的人才,审美能力和审美修养是大学生必