

高职高专系列教材

艺术与美十讲

主 编 傅春丹 李宜芳

副 主 编 陈建穰 蔡恭亦

参编人员 贾翠屏 陈爱菊 肖绮雯 余 丹

(封面书名的书法取自郑板桥的书法作品)

广东高等教育出版社

· 广州 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

艺术与美十讲/傅春丹、李宜芳主编. —广州: 广东高等教育出版社, 2005. 9
(高职高专系列教材)

ISBN 7 - 5361 - 3236 - 0

I. 艺… II. ①傅… ②李… III. 艺术美学 - 高等学校: 技术学校 - 教材
IV. J01

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2005) 第 102310 号

出版发行	广东高等教育出版社 地址: 广州市天河区林和西横路 邮政编码: 510500 电话: (020) 87557232
印 刷	广东粤赛印务有限公司印刷
开 本	787 毫米×1 092 毫米 1/16
印 张	16
字 数	370 千字
版 次	2005 年 9 月第 1 版
印 次	2005 年 9 月第 1 次印刷
印 数	1 ~ 5 000 册
定 价	26.00 元

总 顾 问
艺术顾问

邓乔彬(暨南大学文学院教授、博士生导师)

(以下按姓氏笔画顺序排列)

方 土(广州画院院长)

王海英(华南师范大学舞蹈教授)

张 婉(星海音乐学院声乐教授)

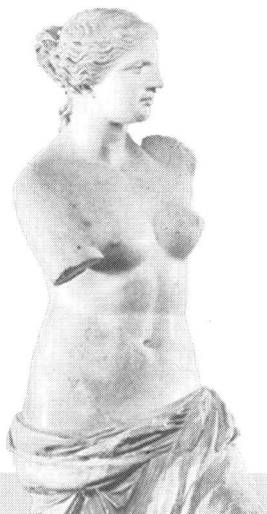
陈卫和(广州美术学院美术教育副教授、

广东省高等学校美术与设计专业委员会秘书长)

周公谨(著名京剧艺术家、

原中国戏剧家协会广东分会副主席、

广州市戏剧家协会主席)

暨南大学文学院教授、博士生导师

邓乔彬

艺术创造和美的鉴赏确实具有非常悠久的历史。如果说山顶洞人的装饰物之以赤铁矿染上红色，可能与原始宗教信仰有关，那么在他们的随葬物中，却确实是有用动物牙齿、贝类和砾石制成的艺术品。而西方的史前洞穴绘画所画的动物，也不应只是作为狩猎的“教具”、“示范图”之用，其创作动机虽或出于对劳动成果的庆祝，但为何就没有艺术欣赏的功用呢？

被马克思、恩格斯称之为“希腊人中第一个百科全书式的学者”——德谟克利特，其著作残篇留下了这样的话：“追求美而不亵渎美，这种爱是正当的。”虽然他是模仿论的提倡者，认为人类向蜘蛛学会了织布和缝补，向燕子学会造房，向天鹅和黄莺学会了唱歌，但是，他对于人的艺术创造和艺术审美的愉悦是非常肯定的：“大的快乐来自对美的作品的瞻仰。”

无独有偶，东方的孔子，也赞叹“《韶》尽美矣，又尽善也”（《论语·八佾》），甚而“子在齐闻《韶》，三月不知肉味”（《论语·述而》）。孟子更说出了人们欣赏美的共同心理机制和原理：“耳之于听也，有同听焉，目之于色也，有同美焉”（《孟子·告子上》）。虽说老子和庄子反对人为的艺术，但是，对“天籁”和自然美的推崇难道是彻底否定艺术和美吗？何况庄子还创作出先秦时代最杰出的美文！

我国古代的艺术审美虽被政教型文化所左右，然而在重视教化的同时，毕竟也注重艺术培养人的道德和完善人格的作用，“依仁游艺”既是不少文艺家的追求，也是鉴赏者的境界。儒家和道家虽对文艺有许多不同的见解，却也受到儒道互补规律的制约，并形成了这一大格局，而庄子提倡“以天合天”、不以庆赏爵禄为念的艺术无功利论，孔子叹赏曾皙“浴乎沂，风乎舞雩，咏而归”之志，则更在“游于艺”之上找到了共同点。

当然，艺术也是有功利性的，古代统治者所注重的政教目的且不说，艺术创作者以其作品换取生活所需，不也是功利性的吗？“解衣般礴”而被赞

叹为“是真画者”的，毕竟只是宋元君“众史”中唯一的一位，因为众多画者是要为衣食之谋而顺从帝王、贵族所好的。如王廌那样宣称“画乃吾自画，书乃吾自书”，似宗炳那样以“卧游”为乐，或者如后来以游戏笔墨做文人画寄兴写意的，必须以没有衣食之忧作为前提。这就很可令人想起经济基础决定上层建筑这一曾是很熟悉的原理。虽然这里所说的并不是马列经典论著的原有之意。

在长期以自给自足的农业经济为基础的古代中国社会，固然有服务于宫廷或贵族的艺术，却颇多属于自娱自乐的艺术。而欧洲却似乎不一样，在奴隶社会时期，艺术要得到贵族的赏识，在政教结合的封建社会，则要取悦于教会，而到了工业革命之后进入到资本主义社会时期，艺术就成为了商品。因此，自画、自书、自娱、自乐，只能是中国古人之所为，功用的不同，应是中西方艺术的主要区别之一。虽有区别，中西艺术的相通之处也不少，我国先秦时代的古人或许不像希腊人那样作过许多理论和实践上的探讨，但诸如追求真实、和谐、对称、充实等，应是共同的艺术准则。

中西艺术在各自的轨道运行至久之后，随着传教士的东来，西方艺术逐渐为我国所知晓，而我国的艺术也为西方所认识。东来的西方艺术家为了适应中国人的欣赏口味，不得不对自己的艺术表现手法、形式作出改变或调整，而中国的艺术家、鉴赏家则或能汲取西方之长处，或站在“天朝大国”的立场表示对“远夷”的鄙夷，固守传统立场不变。直到国门被坚船利炮打破之后，才不得不痛苦地“睁开眼睛看世界”，而此时却又有颇多对自己传统艺术的过于否定。

近现代的百余年，是我国社会的剧变期，也是艺术的剧变期，西方文化的全面涌入，大批留学生的出洋学习，在造就了我国现代艺术诸多形式创立的同时，也使得传统艺术大为改变。如果说过去是长期形成的民族艺术形式的一统天下，那么这一百多年则是民族形式与外来形式碰撞、冲突，或了解、包容，兼有痛苦和愉悦的历史进程。至于艺术的审美功能，则几乎是与其作为商品的同时而体现出来的。

即使从新中国成立到“文化大革命”期间的近三十年间，从“厚今薄古”、“洋为中用”，到精神与肉体的“革命大批判”，甚至造成不少艺术家含冤而死，但是，艺术并未消亡，被强行压抑的审美需求依然在潜行。古典小说、西方小说，歌德、拜伦、海涅的诗歌，《唐诗三百首》、民间创作的“手抄本”、《外国名歌三百首》等，在“地下”冒险传递，有人为了一睹《天鹅湖》的片断，一遍又一遍地观看电影《列宁在一九一八》……在“革

命样板戏”风行的年代，谁说人们只能是从中接受革命教育，而没有美的鉴赏呢？“高、大、全”的英雄人物固然与生活真实不符，但不少观众所赞赏的更是戏中的唱词、音乐、舞美和表演。

在那个“八亿神州响春雷”的日子后，我国很快从“文化大革命”的梦魇中醒来，伴随着真理标准讨论而逐渐解除思想禁锢，曾被颠倒的历史又被重新颠倒过来，曾被“批倒批臭”的“封资修”艺术又重新展现出内在与外在的美。然而，在重唱小夜曲、苏联歌曲和王洛宾、雷振邦的歌曲，在重展俄罗斯、法国风景油画，在重新演出以“四大件”伴奏的传统京剧后不久，人们就发现，伴随着改革开放的深入进行，外来的新思潮、新艺术也迅速进入到我们的国门之内。爱好时尚的年轻人，从提“双喇叭”戴“盲公镜”开始，到爱好港台歌曲、摇滚乐、霹雳舞、太空舞，他们不爱听《龙江颂》主角的唱段，却为她演唱《大篷车》而高声叫好，一时间，似乎大江南北遍布“阿里巴巴快乐的青年”。美术的欣赏也从古典转到了“前卫”，印象派、野兽派、抽象画令人眼花缭乱地掠过。而习惯了蒙太奇，或赞叹《红菱艳》的观众，也突然发现原来还有《未来世界》和《追捕》这样的电影。“意识流”既见于小说、诗歌，更见于电影、戏剧作品。在阖家围坐在黑白电视机前观看《姿三四郎》、《女奴》后不久，彩电从小屏幕到大屏幕，我们自己的电视剧也源源不断地出现。

不管你是看得惯还是看不惯，不管你是看得懂还是看不懂，二十多年来的发展变化似乎印证了俄罗斯一位学者的著名论断：“美是生活”。

“美是生活”具有很大的包容性，反过来说，生活中也充满了美，尤其是我们现在的生活，艺术的美不是以古典的、温和的方式，而是以现代的、强烈的视听冲击力强迫着我们接受。飞速发展的时代造就出快餐式文化、快餐式艺术，我们还来不及确立我们“民族的”与“世界的”价值观，形形色色的艺术品很快就挤入主流，又迅即退到边缘，如走马灯一般。在这样的时代，也就很有必要对良莠杂陈的艺术作出分辨取舍，要懂得如何欣赏艺术，如何接受美。而物欲横流，功利惟上，人的精神也未免异化，此时，高雅艺术能给人以审美的愉悦，可以洗涤一些铜臭，无异于是灵魂的净化剂。

世界在迅猛发展，社会也进入到信息时代，各类事物都有转型的可能，即使所事的职业也似乎难于从一而终，对复合型人才的需求可谓与日俱增。与经济建设相适应，高职高专教育应运而生，并蓬勃发展，相关教材的全面建设也摆到了眼前。广东高等教育出版社有志于全面提高高职高专学生的人文素质，加强同学们的艺术修养和审美能力，又鉴于学生们的课程较多，实

用性较强的实际，力求体现出在素质教育中接受“短平快”手段的精神，特地出版了这本艺术与美育的教材，令人感到由衷的欣喜。

本书作为教材，具有显见的特色。

一是体例新。在编写中力图打破传统教材先理论后实例的编排体系，而是按照认识规律，将艺术种类的常识和美学知识依次编排，构成了“艺术名作选析”、“艺术常识”、“艺术的美”、“艺术美的鉴赏”、“快乐链接”、“思考题”的新体例，突出了“案例教学”的思路，便于教师“点拨”。同时，以“寓教于教”和“寓教于学”为特点，图文并茂，师生可以进行轻松愉快的教与学。

二是全书理论阐述精简、通俗。我们以适度、实用为原则，而实例性较全，避免了学院派的繁琐枯燥。全书内容包括青年学生常见的艺术种类，使本书具有亲切感、亲近感，适合教学的多种选择和读者的多种口味。

三是中西兼顾，古今并陈。我们从世界的、中国及其岭南的三个层面选择相应的有代表性的艺术精品进行论述，体现历史性、时代性和世界性、民族性，具有较大的信息量。

四是全书板块比较完整。10门艺术以专题方式编撰，构成了较为完整的艺术板块，由老师选讲，学生亦可自学，从而获得较全面的艺术与美的基本知识，并掌握艺术审美基本的鉴赏方法和标准。

由于《艺术和美十讲》具有以上长处，对高职高专的艺术教育，对提高学生的全面素质和审美能力，将会发挥重要作用。该书也可供中学生或具有相当文化水准的读者阅读，相信出版之后定能不胫而走。

生活中不能没有艺术，生活中也不能没有美，青年人朝气蓬勃，定会对艺术有更多、更强烈的追求，对美也会爱得更深、更热烈。

2005年7月8日于暨南大学明湖苑临风轩

绪论 / 1

第一讲 音乐艺术与美 / 14

- 音乐艺术作品选析 / 15
- 音乐艺术的常识 / 19
- 音乐艺术的美 / 26
- 音乐艺术的鉴赏 / 29
- 快乐链接 / 33
- 思考题 / 35

第二讲 舞蹈艺术与美 / 36

- 舞蹈艺术作品选析 / 37
- 舞蹈艺术的常识 / 45
- 舞蹈艺术的美 / 51
- 舞蹈艺术的鉴赏 / 55
- 快乐链接 / 62
- 思考题 / 63

第三讲 戏剧艺术与美 / 64

- 戏剧艺术作品选析 / 65
- 戏剧艺术的常识 / 70
- 戏剧艺术的美 / 76
- 戏剧艺术的鉴赏 / 79
- 快乐链接 / 85
- 思考题 / 86

美已尔艺野舞 书四第
 1001 \ 舞蹈品科尔艺舞舞
 1002 \ 舞蹈品科尔艺舞舞
 1003 \ 舞蹈品科尔艺舞舞
 1004 \ 舞蹈品科尔艺舞舞
 1005 \ 舞蹈品科尔艺舞舞
 1006 \ 舞蹈品科尔艺舞舞
 1007 \ 舞蹈品科尔艺舞舞
 1008 \ 舞蹈品科尔艺舞舞
 1009 \ 舞蹈品科尔艺舞舞
 1010 \ 舞蹈品科尔艺舞舞

第四讲 影视艺术与美 / 87

影视艺术作品选析 / 88

影视艺术的常识 / 92

影视艺术的美 / 100

影视艺术的鉴赏 / 105

快乐链接 / 107

思考题 / 108

第五讲 绘画艺术与美 / 109

绘画艺术作品选析 / 110

绘画艺术的常识 / 113

绘画艺术的美 / 119

绘画艺术的鉴赏 / 124

快乐链接 / 134

思考题 / 135

第六讲 书法艺术与美 / 136

书法艺术作品选析 / 137

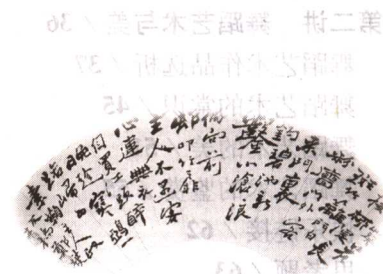
书法艺术的常识 / 142

书法艺术的美 / 150

书法艺术的鉴赏 / 155

快乐链接 / 159

思考题 / 160

第七讲 摄影艺术与美 / 162

摄影艺术作品选析 / 163

摄影艺术的常识 / 165

摄影艺术的美 / 168

摄影艺术的鉴赏 / 172

快乐链接 / 179

思考题 / 179

第八讲 雕塑艺术与美 / 181

雕塑艺术作品选析 / 182

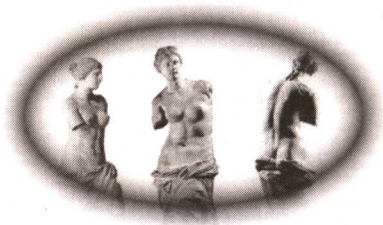
雕塑艺术的常识 / 187

雕塑艺术的美 / 188

雕塑艺术的鉴赏 / 192

快乐链接 / 198

思考题 / 199

第九讲 建筑艺术与美 / 200

建筑艺术作品选析 / 201

建筑艺术的常识 / 204

建筑艺术的美 / 209

建筑艺术的鉴赏 / 215

快乐链接 / 220

思考题 / 221

第十讲 语言艺术与美 / 223

语言艺术作品选析 / 224

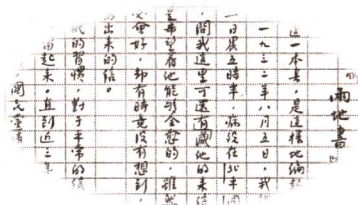
语言艺术的常识 / 230

语言艺术的美 / 232

语言艺术的鉴赏 / 237

快乐链接 / 242

思考题 / 243

主要参考文献 / 244

后记 / 246

绪 论

大凡艺术，都必须是美的，都具有美的属性或审美价值；而大凡是美的事物，又多半是艺术的，具有某些艺术的构成要素或组合规律。艺术与美的珠联璧合，便构成了人类特定的精神活动形式：艺术审美。同时，也形成了一个相对独立的学科——艺术美学。艺术美学就是研究艺术中的美学问题，通过廓清艺术与美的关系，以把握人与现实之间艺术审美关系的一门科学。

一、艺术与美的内涵

（一）艺术简述

艺术，简言之，就是通过塑造形象具体地反映社会生活、表现作者思想感情的一种社会意识形态。

艺术起源于人类的社会劳动实践，是一定社会生活在人们头脑中反映的产物。在现实生活里，作者总是站在一定的立场上认识、反映和评价生活，因此艺术总是反映了一定阶层的人们的利益，并对社会生活产生一定的影响。进步的艺术，从实际生活出发，塑造典型形象，反映一定的生活本质，具有认识社会、鼓舞斗志、教育人们、推动历史前进的作用，并多层次、多方面满足人们的审美需要；落后的艺术，往往歪曲现实、散布谬论、消极颓废、低级趣味，起着阻碍社会进步的作用。

由于表现手段和方式不同，艺术通常分为：表演艺术（如音乐、舞蹈等）、造型艺术（如绘画、雕塑、摄影等）、语言艺术（如文学等）、综合艺术（如戏剧、影视等）和实用艺术（如建设、实用工艺、书法、装饰、广告等）。

另外，还有人把艺术分为：时间艺术（如音乐、舞蹈、摄影等）、空间艺术（如绘画、雕塑、建筑、实用工艺、装饰、书法等）和综合艺术（如戏剧、影视等）。

（二）美的内涵

“美”是一个令人赏心悦目的字眼。从词义上说，首先，“美”字是指视听等感官上惬意的感觉，如美味、美观、好听、好看。其次，美是指人的才德或品质好，如《管子·五行》载：“人与天调，然后天地之美生。”王勃的《滕王阁·序》言：“宾主尽东南之美。”再次，“美”是指品行的善，如善事、好事等，《论语·颜渊》载：“君子成人之美，不成人之恶。”即是此意。艺术之美应当包含上述这三层含义。因为艺术中既有视听形式的美感，又有人格才德的美好，还有品行操守的良善，是真善美的统一。从内容上说，美与人的自由本性和人的本质力量的正义性相一致；从形式上说，美具有新颖别致、生动形象、和谐完整、多样统一、赏心悦目等特点。美是与真善紧密相连的，一事物如果在客观上符合规律，即符合“真”的科学性，主观上符合目的，即符合“善”的意图，形式上让人悦耳悦目，具有艺术性，我们就说该事物是美的。美与人类生活、人性发展直接相关，并体现了人类对客观必然性的认识和对现实有限性

的超越，因而，美是人类生活的升华境界。

（三）艺术美的内涵

艺术与美相伴相依产生了艺术美。在日常生活中，人们常常会对一首诗、一首歌、一尊雕塑、一幅绘画、一出戏曲、一幢建筑等，赞不绝口，感叹道：“太美啊！”然而，也常常会对那种低劣的作品，摇头叹气道：“不怎么样！”这实际上是对艺术作品的美与不美作出的审美评价。

艺术美，是指艺术作品的美，比如诗歌美、音乐美、绘画美、雕塑美、舞蹈美、建筑美、工艺美等。艺术美与艺术既有联系又有区别：艺术美，首先应当是艺术；但艺术不一定是美的。我们可以试想，那些反动、落后的“艺术”，那些粗制滥造、远离人民生活的“艺术品”，怎么会成为美的呢？只有那些进步的、反映社会生活本质规律以及人们的理想愿望的优秀作品，才具有“美”的特质。

对美，人们习惯于把它分为自然美、社会美和艺术美三种形态。要懂得什么是艺术美，先要明白什么是自然美和社会美，在这个基础上才会对艺术美有一个根本的认识和把握。

1. 自然美

自然美是以自然物为对象的美。自然美是非常迷人的。我们伟大的祖国，幅员辽阔，气候温暖，地形复杂，物产富饶，历史悠久，文化灿烂，到处有千山胜水、奇花珍木和美丽的自然景物。方志敏烈士在《可爱的中国》中赞美道：“不但是雄巍的峨嵋，妩媚的西湖，幽雅的雁荡，与夫‘秀丽甲天下’的桂林山水，可以傲睨一世，令人称羨，其实中国无地不美，到处皆景，自城市以至乡村，一山一水，一丘一壑，只要稍加修饰和培植，都可以成流连难舍的胜景；这好像我们的母亲，她是一个天姿玉质的美人，她的身体的每一部分都有令人爱慕之美。”

面对祖国壮丽的河山，人们流连忘返，爱国之情，对事业奋发之心，都会在此时此刻涌现。自然物成为人们的审美对象，是非常广阔的，像桂林的山水、庐山的瀑布、火红的太阳、皓皓的月亮、辽阔的大海、茫茫的草原、茁壮的庄稼、美丽的飞禽、雄健的走兽、健美的人体……都是自然美，都能引起人们的精神愉悦，成为审美对象。

在现实生活中，人们都接触、欣赏过自然美。只要是一个正常的人，都爱自然美，喜欢观赏自然美。那么，怎样才能正确理解自然美呢？

（1）自然美是人类审美活动的产物，是人类在改造自然的斗争中产生和形成的。在人类社会的初期，一方面人生活于自然界，服从于自然界，依仗自然界给自己提供生活资料，这时，人对自然是消极的、被动的；另一方面人对自然是陌生的，在大多数的时间里，自然是人的迫害者、降灾者，因而人们总是怀着恐怖的心理，很少对大自然有其他感情。在这种情况下，人们怎么会感到大自然的美与不美呢？俄国早期的伟大马克思主义者普列汉诺夫在《论艺术》中，曾举过一个有趣的例子：原始的部落，例如布什门人和澳洲土人，虽然他们居住的地方遍地是花，但他们从来不用花来装饰自己。花，对原始初民来讲，是没有什么美学意义的。而只有当人类在与自然界的斗争中，即在劳动生产活动中，对自然进行改造，使之更符合人的目的，变成人类的现实和作品，通过自然界能够透视出人类在改造自然斗争中的创造才能、智慧、思想、品格、感情、

力量时，自然才会成为人们的审美对象，具有美学意义。

(2) 自然美具有不确定性。一般说，社会美的美学性质是确定的、稳定的，美的就是美的，丑的就是丑的。而自然美却不是这样，有人认为它是美的，有人可能认为它是丑的，例如，唐代文学家皮日休在他的《咏蟹》中道：“未游沧海早知名，有骨还从肉上生，莫道无心畏雷电，海龙王处也横行。”皮日休在诗中塑造的蟹的形象，具有天不怕、地不怕，敢于斗争的高贵品质。但是，现代书画大师齐白石在日本帝国主义侵略中国时，他画了一幅蟹画，并在画面上题词道：“看你横行到几时？”到了日本帝国主义者投降以后，齐白石老人又画了两只死了的螃蟹，并在画面上题词：“为何不行？”显然，在齐白石老人笔下的蟹形象是丑的，它讽刺日本帝国主义者的横行霸道，说明他们必然失败的历史命运。还有，同一个自然事物，在一个人看来，有时认为是美的，有时认为是丑的。比如，同样是面对竹，唐代大诗人杜甫在两首诗中就有不同的审美评价。在《严郑公宅同咏竹》中他吟道：“绿竹半含箨，新梢才出墙；色侵书帙晚，阴过酒樽凉。雨洗娟娟静，风吹细细香；但令无剪伐，会见拂云处。”在《将赴成都草堂途中有作先寄严郑公五首》中却言：“新松恨不高千尺，恶竹应须斩万竿。”在前一首诗中，竹的形象是美的，它象征着生长着的新事物，诗人希望它快快成长，不愿意有人剪伐它；而后一首诗中两句所说的竹是丑的，它代表违背人们意愿的旧事物，诗人希望把它们斩尽，不留情面。

自然美的不确定性，不仅仅表现为美丑的二重性，也表现在同一个美的形象或丑的形象中。例如，清代有两位画家都善于画竹，一位是郑板桥，一位是石涛。在大多情况下，郑板桥画的竹欣欣向荣、充满生机，给人一种兀傲清劲、坚韧不拔的精神美。他在《竹石图》上题诗道：“咬定青山不放松，立根原在破岩中，千磨万击还坚劲，任尔东南西北风。”而石涛画的竹，竹节明丽有劲，竹叶潇洒净洁，表现出山竹清风亮洁、永不变更、不同流合污的品格。他在一幅竹画上题词是：“天下不可废者，无知节。”郑板桥与石涛，面对着竹这同一个审美对象，对其美的特点概括是不一样的。

(3) 自然美是人类社会生活美的一种暗示和象征。自然美具有不确定性。但是，一旦自然事物某种自然属性与人类社会生活美的某种属性相类似，而认定这一自然物是美的时候，它就具有相对的稳定性，并且这种自然美成为人类社会美的一种暗示和象征。例如，茅盾的抒情散文《白杨礼赞》，是借对白杨的礼赞，抒发了人民群众的革命之情，赞美了北方的农民在中国共产党领导下坚持抗战、英勇不屈的高贵品质。如果从人与自然的审美关系中去看待它，那么，它实际上形象地回答了自然美具有与人类社会生活相类似的这一特征，因而可以成为人类社会生活的一种寓意和象征。

2. 社会美

社会美，是指包含着社会发展本质规律、体现人们理想愿望，并能给人以精神愉悦的社会生活现象。

社会美分为社会事物和人的美。在现实生活中，每个人都会接触到各种各样的社会美，并为它们所激励、所感动。那么，怎样才能正确理解社会美呢？

(1) 社会美存在于人类社会生活当中，是社会实践产物的最为直接的存在形式。这种美，首先体现在生产劳动美之中。人类的生产劳动，不仅有生产价值，而且有审美

价值。在原始社会，集体劳动是最基本的现实，人们为了生存和发展，要不断地同大自然作斗争。因此，生产劳动就成为最早的美的领域。原始氏族的生产劳动、生产工具以及生产对象，常常是社会美的朴素形态。在流传下来的原始艺术中，可以清楚地看到原始人如何将自己生产劳动的活动、场面、成果，作为美来欣赏和反映的。在《淮南子·览冥训》中，记载了女娲五彩石补天的故事，歌颂了女娲同大自然英勇斗争的业绩；在《山海经·本经训》中，记载了羿射九日的故事，歌颂了羿战胜旱灾的伟大壮举；在《山海经·大荒北经》中，记载了大禹治水的故事，歌颂了大禹战胜水灾的光辉功业……这是一种艺术美。这种艺术美正是劳动生活美的集中体现，从中可以看到生产劳动是原始人类的最基本的美的领域。

(2) 社会美的内容往往胜于形式美。人们衡量一个事物美不美，更侧重它的内容是不是“善”的，在历史上有无进步意义以及对待人民群众的态度如何。所谓“善”，一般说来，是指实践活动和客观事物符合人们的需要、目的和利益，它包含具体的符合社会发展规律的行为、思想、品质等内容。人类改造社会的实践活动，最终都是为了实现和满足一定社会、一定阶级和集体的利益、需要、愿望的。因而，只有那些符合人类的目的、与社会发展规律相一致并推动社会前进的实践活动，才是真正的善，也才可能是真正的美。

在现实生活中，对一个社会现象的审美评价，往往注重它的“善”的内容，把审美评价和政治上、道德上的评价紧密结合起来。或者说，评价一个社会现象美不美，“善”是它的基本依据。例如，雷锋、蒋筑英、罗健夫、朱伯儒、张海迪，之所以认为他们是美的，很重要的原因在于他们是有益于人民的人，有益于我国四化建设的人，他们想的、做的，都是为他人着想的。因而他们是美的。

(3) 在社会美中，以人的美为中心。美的行为、美的品德、美的情操、美的理想、美的环境、美的斗争生活等，都集中地体现在人的身上。人的美，包括外在美和内在美。外在美，也叫仪表美，是指人的形态、服装、发式、言谈、举止、姿态、表情、神态等构成的美。内在美，是指人的心灵和精神的美，它包括人的思想、感情、理想、智慧、品德、情操等因素。一般来讲，内在美与外在美不是对立的，而是互为里表、相得益彰的。人的内在美是通过外在美显露出来的，内在的心灵和精神美要表现在外部形象上。一个人的衣着打扮、言谈举止、表情神态，在一定程度上表现着其思想、感情、品德、理想、智慧、情操等内在美。在这种统一中，内在美起主导、决定作用，或者说，人的内在美决定着人的衣着打扮、言谈举止、表情神态。一个有远大理想、道德高尚的人，一个脱离了低级趣味的人，必然会举止端庄，言谈谦和，衣着大方整洁；必然是与人为善，助人为乐，自觉地遵守社会道德的。

3. 艺术美

生活美，无论是自然美，还是社会美，都是自然形态的美。而艺术美，是对生活的再现，是艺术家对社会生活能动地创造活动的结果。一方面，它是社会生活的集中概括；另一方面，又凝结了艺术家的审美观点、审美理想。要认识艺术美，就要从这两个相互联系的不同侧面去考查。

社会生活是极其复杂的，既有美的，又有丑的，单就美的事物来讲，又是分散的。

因此，人们对生活美的感知、欣赏，常常是片面的，有限的；而艺术美，则是把生活现象进行艺术加工、提炼、取舍、想象、夸张等一系列典型化过程，使社会生活以更典型、更理想、更强烈、更普遍的形态表现出来。例如，毛泽东同志的《沁园春·雪》的上阕：“北国风光，千里冰封，万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。须晴日，看红装素裹，分外妖娆。”

在这里，毛泽东同志描绘了一幅生动、具体、优美的艺术图画。他把一些具体的事物，如“冰封”、“雪飘”、“长城”、“大河”、“山舞”、“蜡象”、“晴日”、“红装”等组织起来，使一幅祖国北方的雄伟壮丽的大好河山的场景呈现在人们面前。然而，毛泽东同志在组织这些具体的、感性的事物时，不是随便地杂凑在一起，而是在马克思主义美学思想的指导下，经过选择、取舍、回避、想象、加工、概括出来的。再如，现代画家傅抱石、关山月合作的巨幅油画《江山如此多娇》，经过艺术家的加工、提炼，从时间看，有春、夏、秋、冬迷人的景色；从空间看，有江南秀丽的景物，也有北国壮美的风光；有东方磅礴的日出，也有西边皑皑的白雪。以更普遍的形态表现了伟大祖国辽阔无边的锦绣江山，给人以强烈的审美感受，这种美就是艺术美。

(1) 艺术美来源于生活美。社会生活中的美好事物，散发着美的光辉。它们和进步的艺术家的审美观点、审美理想是一致的。但是，艺术家仍然要在美好的事物中寻找内在的本质意义，用自己的心血去滋养它，用自己的灵魂去渗透它。在艺术史上，有多少艺术家在塑造正面艺术形象时，与人物同命运、共呼吸，爱人物之所爱，恨人物之所恨，其强烈、执著的程度，不同于一般，元代著名的剧作家王实甫的《西厢记》，是我国古典戏曲宝库中的著名作品之一。这出戏历久而不衰，一直为欣赏者所喜爱，重要的原因是艺术家精心创造了鲜明的正面人物形象——张君瑞和崔莺莺。作品通过张君瑞和崔莺莺爱情故事，揭露了封建礼教的虚伪残酷；明代著名戏剧家汤显祖的《牡丹亭》，通过杜丽娘和柳梦梅的爱情故事，揭露了封建礼教和青年男女爱情生活的矛盾，热情地歌颂了青年男女在追求幸福自由的爱情生活上所作的不屈不挠的斗争。正是由于正面艺术形象直接体现了艺术家的审美观点、审美理想和审美要求，才使得艺术形象具有审美特征，显得更生动、感人，闪耀着美的光辉。

(2) 艺术美有时还来源于生活中的丑。生活里的确存在着丑恶的事物，艺术不能避开对丑恶事物的刻画和描绘，它们在艺术中同样应当得到反映。但是，我们绝不能把生活中的丑与艺术中的丑等量齐观。固然，艺术中的“丑”来源于生活中的丑，但艺术中的“丑”不是生活中自然形态丑的复制。当生活中的丑被艺术家作为反映和描写的对象时，它已经转化为艺术美了，具有审美价值和意义。

艺术中描绘的丑恶事物，是属于否定的审美范畴。刻画、揭露丑恶的东西，历来是艺术创造的重要内容，是进步艺术的崇高任务之一。艺术家面对丑恶的事物，把生活丑转化为艺术美，必须经过他的审美意识的能动作用，作典型化的描写。这就要求艺术家，一方面要求真实地、本质地描写丑恶事物、丑恶人物、丑恶思想的本来面目，使丑者更露其丑，从而具有认识丑的意义；另一方面要求艺术家对生活中的“丑”要具有否定性的审美倾向，即艺术家在描绘丑恶的事物时，站在时代的审美高度，以嘲笑、讽刺的艺术手法，对否定现象进行无情的鞭挞、深刻的揭露。艺术家这种否定性倾向的自

然流露，必然放射出对美好事物的感情折光，曲折地表现艺术家对美的追求，以及他的高尚的审美要求、审美理想。正因为艺术家在描绘生活丑时，带着否定、批判的眼光，因而，当人们欣赏“丑”的艺术形象时，就不会欣赏丑恶事物的本身，而是加深了人们对丑恶本质的认识，为艺术家的痛快淋漓的嘲笑、讽刺而感到欢快和愉悦，使之成为廓清黑暗、净化生活、向往光明的催化剂。

综上所述，艺术美就是指艺术作品的美，是社会生活（包括自然现象和社会现象）的能动反映；艺术家“按照美的规律”，运用先进的审美观点、审美理想创造出来的蕴含着社会生活本质规律、人们理想愿望，并能给人以美的享受的艺术形象。作为观念形态的艺术作品，一经艺术家创造出来之后，又成为一种特定的客观存在，它的美是不以欣赏者的意志为转移的。当然，艺术美作为一种社会存在，不是消极的、被动的存在于人类的社会生活之中，而是积极地作用于人类的社会生活，它不仅能够培养和提高人们的审美能力，而且能够影响人们的思想感情，并进一步影响人们的实践活动，从而推动社会生活的不断发展。

二、艺术美的特点

艺术美作为一种社会的意识形态，同科学意识、道德意识等社会意识一样，是人类活动的产物，是和人类物质生产活动相联系的精神生活，并反作用于社会生活，遵循着社会意识所共同具有的规律。作为社会意识形态的艺术，它与其他社会意识形态相比有不同的特点。

（一）艺术美具有鲜明的形象性与典型性

无论什么样的艺术作品，当人们欣赏它的时候，总会浮现出一幅具体的生活图画，把人们带到作品所描绘的社会生活中去。

音乐，是比较概括的一种艺术形式。但它也必须是具体、生动、可感的。例如贝多芬的《热情奏鸣曲》，是人们公认的最伟大的音乐作品之一。法国大革命时期的英雄主义思想曾给贝多芬以很大启示，革命人民的坚贞不屈，斗争的悲壮激烈，从未有像在《热情奏鸣曲》中表现得那样淋漓尽致。整个奏鸣曲，通过清新活跃的节奏，星驰电击的音流，热情奔放地表现了那些面对生活中的暴风雨而无所畏惧的英雄们。

可见，艺术美是以具体、可感的艺术形象来反映社会生活的，它通过一些具体的感人事物，组成了一幅幅栩栩如生的画面，创造了一系列生动可感的艺术形象，这就使它具有了鲜明的形象性。当然，作为一种更高的审美要求，光有鲜明、生动的艺术形象是不够的；对于形象来说，还必须是概括的艺术形象，这就涉及了艺术形象的典型性问题。美学史上许多优秀的艺术作品所概括的社会生活，既有深度，又有广度；既符合生活的真实，又有普遍的社会意义。这样的艺术作品，称之为具有典型性的作品。具有典型性的艺术作品，往往要塑造典型的艺术形象。从概括生活的深度广度看，艺术典型不是一般的艺术形象，而是高度概括的艺术形象。这种高度概括的艺术形象，才具有更大的美学意义。高尔基在谈到典型美的概括性时指出：“现实主义作家倾向于综合，归并他的时代一切人们所特有的、具有一般意义的特点，使之成为唯一完整的形象。而这个唯一的形象就是典型的形象，而且除了它的和谐、它的美学价值以外，它对于我们还具