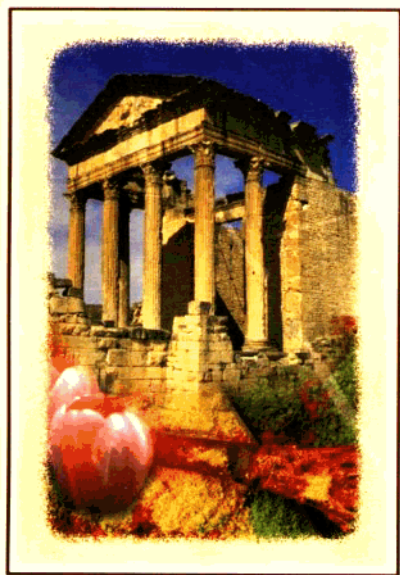

艺术美学与艺术欣赏丛书

MEI XUE RU MEN

曹桂生 编著

美学入门

陕西人民出版社

LT0000101104E

B83
218

艺术美学与艺术欣赏系列丛书之一

美学入门

曹桂生 编著

陕西人民出版社

(陕)新登字 001 号

美学入门

作者 曹桂生

陕西人民出版社出版发行

(西安北大街 131 号)

新华书店经销 岐山县印刷厂印刷

787×1092 毫米 32 开本 8 印张 2 插页 150 千字

1998 年 5 月第 1 版 1998 年 5 月第 1 次印刷

印数: 1—5000

ISBN 7—224—04521—7/J·142

定价: 9.50 元

对美与美学的思考

——曹桂生《美学入门》序

美是什么？古代哲学家、艺术家有过许多精彩的语言至今仍闪耀着思想的光华。这些大多是从自己感悟出发的结语似乎都不十分完备。于是，现代的哲学家们大都对此命题做着没有规则而又各具特色的逻辑思维游戏。现代艺术家却在各自的艺术领域从形象思维出发步入意象思维的广阔空间“游目骋怀”。

的确，这是一个至今仍然模糊的概念。有的只是相对清晰、相对恒定。

中国汉字的创造，有感天地动鬼神的伟大功德，但也伴随着血淋的残酷。“弑”“彝”“刑”“祭”等字的初文就是这样。但随着历史的变迁，血与火的残酷被淡化、异化了。书法家在写这些字时只考虑它的形式美。

中华婚俗中的“抢婚”，其最初的意义也是不文明、不光彩的。但今日农村娶亲仍保留着它的一些情节。女儿离家时“哭”，男方背新娘等等。不过现在是嬉笑着完成这些过程罢了。最初的本义已涤荡已尽了。

当初，秦代修万里长城，不知死了多少百姓。所以历史上曾演出过“孟姜女哭长城”的悲剧。但今日长城却成了中华民族的化身——龙的象征。白骨、血泪的过去消逝了。长城成了人类文明的伟大创造。

北京那个故宫，是明清两代皇权的象征。它的一砖一瓦

11/1/14

都浸透了中国劳动人民的血泪。威严、狞厉、充满杀机与淫乐的宫庭，曾使多少志士仁人恨之入骨，曾使多少平民百姓望而生畏，又有多少人在午门内外成了刀下之鬼！今日故宫却成了中国文化艺术的象征与宝库。昔日的血、泪都淡化了。

陕北“信天游”有个调子“骑白马”，可以依调填词。多年来，陕北人填着这样的词儿：“骑白马，走沙滩，你没有婆姨我没有汉，咱俩拧成一咕嘟蒜，一块生来一块烂。”是一首动人心肝的情歌。毛泽东在陕北领导穷人闹翻身，陕北的汉子就给“骑白马”这个调子填了新词歌颂他，成了举世闻名的《东方红》。情歌、小调成了颂歌、大曲。美的旋律升华了。

美与审美心理都随着时间、时代的推移在悄悄地发生变化。美是什么，什么是美，历史性地变异好像在和理论家捉迷藏。真是“道之为物，惟恍惟惚”了。

中国是这样，外域也大体是这样。

那首至今仍在音乐厅内外回荡的贝多芬“第三交响曲”，本来是贝多芬 1802 年开始创作准备奉献给他所崇拜的拿破仑的。因为他真心拥护法国资产阶级大革命。但 1804 年总谱完成时，资产阶级革命的领袖拿破仑却当了皇帝。贝多芬大怒，撕碎题着拿破仑名字的扉页，大骂拿破仑是“凡夫俗子”“暴君”“野心家”，作品题目也改成“《英雄交响曲》——为纪念一位伟大的人物而作”。作品的意义与影响远远背离了初衷，成了世界性的英雄颂歌；超出了它的最初特定的阶级性，成了全人类的音乐经典。

如果我们把审视的目光从历史的回顾中移向当今世界，你还会自然发现，对“美是什么”“什么是美”的认识有着强烈的民族、地域的差异。比如绘画：对中国人，荷花象征着

“多子”“荣华”；日本人却不喜欢人送他荷花。斯里兰卡、印度女士戴鼻环，以为很美，中国女士绝不这样。作为一个个国家图腾的国旗图案的差异更是十分有趣的。民族历史、文化、审美心理的差异十分清楚。

不仅仅因为我们处在一个动荡不安、极端混乱的星球之上，历史的变化、民族的相异，使人们很难找到一个对美有普遍意义的永恒的认识。

但事物也有异中有同的一面。

在漫长的历史变迁中，世界各民族之间不断有争斗与和解。文化上也就有了相斥与相容，异化与同化。而且更有趣的是世界古老的民族之间其文化根性有许多奇妙的相似之处。埃及古文字中的“山”“水”“日”“月”和汉字古文字形体几乎完全一样。欧洲山洞里的壁画“野牛”（西班牙阿尔泰米拉山洞，约15000年前）和宁夏贺兰山上的岩画，其写实艺术手法几乎完全一致。玛雅人祭坛上的“死神头部”和中国青铜器上的饕餮纹同样具有相似的威吓的形象特征。公元前1500年前的希腊花瓶上的人物绘画、公元前1900年埃及的墓室壁画造型手法中都有对线的依赖，这也正是中国绘画、书法、雕塑的特征之一。法国造型艺术大师毕加索用变形、切割、移位、幻象等“立体主义”手法画出了两面人，让艺术家们惊叹不已。理论家们更用各种思维游戏产生出的奇谈怪论为之抹上神秘离奇的色彩，传记文学家、精神分析学家们都借此施展自己的才华，于是一册册大著摆上了书肆。讲了些什么，鬼知道。我说他们是“理论比作品更能诱人的一群疯子”。中国贫困落后的陕北，现代物质与精神文明都进入不多的地区，却保留了中华民族文化最可宝贵的根性。安塞

腰鼓已走出黄土地，雄风震撼世界。陕北剪纸更以它原始质朴粗犷的美走向全世界，为中国农民争了光，为中华民族争了光。特别值得一提的是陕北黄陵一位老大娘剪纸中有一头牛是两个头。这一现象如果出在某大画家笔下，让艺术理论家去说，那可就了不得了。这个“主义”，那个“现象”，会说得天花乱坠。可当别人问这位老大娘为什么这样剪时，她只说了一句：“牛揭地用劲，头摆着往前拽（yè）呢！”事实上法国大画家毕加索和中国普通老大娘在创造人和牛时艺术手法没有什么两样。

这些艺术范畴的现实，引起人们更多的遐想：有没有普遍意义上的美？有没有超时空、超国度、超民族、超阶级的审美心理、审美观念、审美过程、审美意识？美的研究范围是自然美、客观美，还是主观心理理念活动？能不能在这“主义”“现象”百出的混乱世界找出作为人类集体成果的精神理念，找出相对同一的伦理意识、真善美的标尺、审美观念，找出各民族审美习性里个性中之共性？这大约就是当代美学家们孜孜以求的理论构架，也是建立现代美学理论体系的要害。

对此，目前的研究大体分两大类。一类是宏观把握，在哲学、民族学、伦理学、心理学、艺术学的夹缝里解剖自然美、客观美与人类的审美意识。交替使用逻辑思维与意象思维分析、排比、综合，从三度空间进入多层空间。有时像严肃的道学家，有时像头上有着灵光的哲人，有时像进入禅定的佛陀，有时像幻想驰骋的诗人。另一类是局部深入，在各艺术门类之中、在民俗学、心理学、艺术学之中建立各自的部门美学体系。如电影美学、喜剧美学、正剧美学、悲剧美

学、舞蹈美学、教育美学、文艺批评、绘画美学、书法美学、建筑美学、雕塑美学、装饰美学、科技美学、社会美学、民俗美学等等。从具体门类的美与审美规律研究作为切入点，找出各自的美的规律与审美法则，建立部门美学体系。此项研究已有一些有心人在从事，也有了一些成果，但仅仅是开始。这项研究的意义我以为远远超过了部门美学的范围，它应当是宏观美学研究的基础学科，也是有独立品格自成体系的美学门类。

青年学者、画家曹桂生，曾从事航空科技的研究与实践，对自然科学有一定的认识与理解。后又以热烈的热情从事艺术学科的实践与研究，以理论与实践的优异成绩获得了西安美术学院艺术硕士学位。他为人诚恳、勤奋、好学，在读学位时曾有数篇美学、画学论文面世。毕业分配至西安交通大学，成了人文学院文化艺术中心的一员。承担中国画欣赏、山水画技法、花鸟画技法、美术欣赏、美学等课程的授课任务。这些课程在交大暂时属选修课，全凭课程内容与教师的教学魅力去吸引学生。曹桂生所开设的多门课程一直受到学生的普遍欢迎。更可贵者，曹桂生在不到两年的时间内完成了四门课教材的编写任务。《美学入门》就是其中之一。在这本教材中他吸收了前人美学研究的成果，理论联系实际地分析、阐述了美与审美的各个层面。其中对“美育”的论述对当代教育学科更有其现实意义。从美学研究看，曹桂生有科技和艺术两方面的底蕴，这是他的长处。但美学在中国毕竟是一门正在发展的学科。它还有许多尚待“正名”界定的概念，还有许多尚待调整、增删的架构，还有许多需要众多学者通力合作的研究课题。但路总得有许多有志者去走。

美学是研究美的科学。我希望曹桂生以此为起点，不断地在艺术领域内耕耘、思考，不断发现美、创造美，追求相对的完美。

这本教材，被有眼光的出版社编辑看中，即将付梓，要我写序，多年来我一直视美学为畏途，不敢问津，临纸惶恐，感慨不已。啰嗦数言，借此与作者、读者谈心。

钟明善

1998.3.4

于西安交大人文学院文化艺术中心

目 录

绪论	(1)
一、美学的产生与发展	(1)
二、美学的研究对象和范围	(16)
三、美学与其它学科的关系	(21)
第一章 美	(26)
第一节 美的本质	(30)
第二节 美的特征	(43)
第二章 自然美	(53)
第一节 自然美的现象与特征	(54)
第二节 自然美的社会性	(61)
第三章 社会美	(70)
第一节 社会美的范围及特征	(71)
第二节 社会美的核心	(77)
第四章 艺术美	(88)
第一节 艺术美的本质与特征	(88)
第二节 艺术的真善美	(92)
第五章 真善美与丑	(102)
第一节 美与真善的关系	(102)
第二节 丑的本质与特征	(105)
第三节 美与丑的关系	(108)
第四节 生活丑与艺术美	(110)
第六章 美感	(115)

第一节 美感的产生与发展·····	(116)
第二节 美感的本质与特征·····	(121)
第七章 美感的心理要素·····	(132)
第一节 感觉与知觉·····	(133)
第二节 联想与想象·····	(139)
第三节 情感与思维·····	(146)
第八章 艺术的分类与各类艺术的审美特征·····	(152)
第一节 艺术分类的原则·····	(153)
第二节 各类艺术的审美特征·····	(160)
第九章 崇高与优美·····	(189)
第一节 崇高·····	(190)
第二节 优美·····	(202)
第十章 悲剧与喜剧·····	(205)
第一节 悲剧·····	(205)
第二节 喜剧·····	(217)
第十一章 美育·····	(229)
第一节 美育的目的和作用·····	(229)
第二节 美育的性质与特征·····	(237)
后记·····	(245)
参考文献·····	(246)

绪 论

一、美学的产生与发展

美学是一门独立的社会科学，是在社会物质生活与精神文化生活的基礎上产生和发展起来的。美学是专门研究人与审美对象关系的，所以“美”也就成了人们欣赏与追求的一种目标和准则。在现实社会生活中，美与美的事物无处不存在着。

美学这门科学的历史渊源，可以追溯到远古时期的奴隶制社会。古代思想家从哲学上对美的探讨，可以作为美学理论的萌芽和起源。早在我国殷商时代的甲骨文中就已经出现了“美”字，此后，人们又逐渐认识到客观现实中各种形态的美，例如自然美、社会美、艺术美等等。

美学是不断丰富和不断发展的。虽然人类的审美意识和美学思想已源远流长，但是美学作为一门独立发展的科学，却产生得较晚。美学是从哲学中逐渐分化而来的，所以，美学又是一门比较年轻的学科。

自从人类开始具有审美意识，到创造出艺术作品，形成比较抽象的美的概念，经历了一个相当漫长的发展过程。从中西方的文化史来看，早在二三千年前，人们就已经有了一定的美学理论，不过一般大都与哲学、文艺学、伦理学揉杂在一起。直到1750年，德国哲学家鲍姆嘉通在发表的《美

学》一文中，正式提出“美学”（德文 *Asthetik*，英文 *Aesthetik*）这一术语，从此美学才正式诞生。美学作为一门独立的学科，与哲学、文艺学、伦理学等学科相比，产生得比较晚，至今还不到 250 年的历史。对于美学上的许多基本问题，如美学研究的对象、美的本质、美感的性质、现实美、艺术美、形式美、美学的范畴等等，在世界各国美学界至今仍然在争论中，尚未取得一致的结论。当然这固然与这些问题的复杂性有关，同时也意味着美学这一年轻的学科尚未成熟，还有待于进一步发展和完善。

但是，无论是中国还是西方，美学思想的产生和发展又各自有着自己的特点。

一、中国美学史概况

早在先秦时期，儒、墨、道、法等百家争鸣的许多著作中，均有关于美的言论，其中对后世影响最为深远的是儒家和道家。他们的美学思想既相互对立又相互补充，从而奠定了中国古代美学的基础。

儒家美学思想：中国古代美学成就应首推儒家。孔子（前 551—前 497）开创了儒家学派，《论语》一书中有多处谈到美的地方，他强调美的社会作用，认为美与善是密切相联的，并提出“兴、观、群、怨”说，所谓“兴”，是指兴起人们的感情，引起相类的联想；“观”是指文艺的认识作用；“群”使人与人之间达到和谐；“怨”是指通过艺术批评，抒发自己的感情。孔子认为“里仁为美”“礼之用，和为贵，先王之道斯为美”“君子成人之美，不成人之恶。”所谓“里仁为美”是指有仁德的人，即以善为美；“君子成人之美，不成人之恶”，是指帮助和赞成别人做好事，不帮助和不赞成别人

做坏事。《八佾》载子谓《韶》：“尽美矣，又尽善也”；谓《武》：“尽美矣，未尽善也。”孔子把尽善尽美看作最高标准。孟子（前390—前305），孔子的继承人。他全面继承了孔子的思想，并发扬了孔子的“仁”，并变孔子的“修身”为“修性”，突出“人性”的作用。在美学观点上，孟子提出了“充实之谓美”（《孟子·尽心》）的论点。所谓“充实之谓美”，即充实人的品德，也就是仁、义、礼、智等，人有了仁、义、礼、智等品德，才谓之“充实”。

墨子（前480—前420）代表墨家学派，他提出了“非乐”的观点，他在《非乐》篇中说：“是故子墨子之所以非乐者，非以大钟、鸣鼓、琴瑟、竽笙之声，以为不乐也；非以刻镂华文章之色，以为不美也。”墨子反对美和艺术是针对儒家的礼乐教育而言的，在他看来，大钟、鸣鼓、琴瑟、竽笙等，并不是不乐的，刻镂华文章之色等，也并不是不美的。他说：“故食必常饱，然后求美；衣必常暖，然后求丽；居必常安，然后求乐。为可长，行可久，先质而后文，此圣人之务。”（《墨子·佚文》）这种美学思想，要求审美求乐必须具有一定的条件和基础，即没有后患和远忧，这样才能获得长久的美和乐，这才是符合科学的审美原则的。其实，孔子和墨子的美学思想，都强调了美与善，以及功利的作用，只是孔子是站在统治阶级的立场而言的，他提出的“善”与“功利”的思想，是指统治阶级的“礼”“乐”和“仁义”，是为了维护统治者的社会秩序和教化目的服务的。而墨子则是站在小手工业者的立场上而言的，他所谓的“善”和“功利”的思想，是指“万民之利”。由于孔子和墨子的阶级立场不同，所以两者所说的善和功利的内容也是有明显区别的。

道家美学思想：老子（前 580—前 500），他是道家学派的开创者。在老子的美学思想中，对于美的态度，没有给予肯定，而是持否定的态度。《老子》一书中共八十一章，其中有三处谈到美，即“天下皆知美之为美，斯恶矣。”（《老子·第二章》）意思是说，天下人皆知美为什么美时，也就产生了恶。“美言可以市尊，美行可以加人。”（《老子·第六十二章》）美丽的言词可以骗取别人的尊敬，漂亮的行为可以炫耀别人的耳目。“信言不美，美言不信。”（《老子·第八十一章》）真实的话不漂亮，漂亮的话不真实。老子所否定的是虚假的美和伴随着丑恶出现的美，对于真实的美，他还是肯定的。他所肯定的是“美其服”的“美”，即没有欺骗、虚假和丑恶。老子认为，美与丑、有与无是“相生”“相成”“相较”的，即相互比较、相互依存和相互转化的。庄子（前 369—前 286），庄子的美学思想是受老子的影响发展而来的。在老子那里，美与道是密切相联的，到了庄子，美与道两者则更趋于统一和一致。庄子认为：“天地有大美而不言，四时有明法而不议，万物有成理而不说。圣人者，原天地之美而达万物之理，是故至人无为，大圣不作，观于天地之谓也。”（《庄子·知北游》）意思是说，天地具有伟大的美，但却无法用言语表达，四时运行具有显明的规律，但却无法加以批评，万物的变化具有现成的定规，但却用不着加以谈论。圣哲的人，探究天地伟大的美，而通晓万物生长的道理，所以，“至人”顺应自然无所作为，“大圣”也不会妄加行动，这是说对于天地作了深入细致的观察。庄子讲自然无为，即反对虚假，崇尚天然。他提出“法天贵真”，要求“反真”，即返朴归真。庄子认为万物能顺其自然而活动，保持它的自然体态，就是

最美的、最理想的，人作为自然的一部分，亦当以此为美，保持宇宙自然的和谐。总之，庄子主张弃知绝欲，否定文饰和艺术，认为美与丑是相对的。

荀子（前 313—前 238）是先秦时代一位朴素的唯物主义者，并具有朴素的辩证法思想。荀子是我国先秦时期唯物主义哲学的集大成者。荀子论美，与孔孟、老庄都不相同，孔孟讲仁义道德，老庄讲自然无为，荀子则讲“伪”。在他看来，美与伪是相互联系的。所谓伪，是指人的后天的创造和修养。在这一点上，与老庄自然无为的观点是相互对立的。这与他的人性论有关。他主张“人性恶”，即人的天性就恶，在这一点上，与孟子的性善论也是相对立的。荀子认为，美不是先天的，与生俱来的，而是后天学习和教育的结果。他说：“性者，本始材朴也；伪者，文理隆盛也，无性则伪之无所加，无伪则性不能自美。”（《荀子·礼论》）意思是说，人的本性就是一种原始的质朴材料，“伪”就是人为的后天学习礼义、道德，所以才能“文理隆盛”，性为伪的质朴材料，伪是性的文理，两者结合，化性为伪，然后才能变得美。“无性”是指没有原始的质朴材料，学习和教育也就无从附加；“无伪”即不通过道德教育和礼义学习，则“性”自然也就不能变得美起来。荀子讲伪，重视后天的学习。他说：“君子之与小人，其性一也”，人生来是没有区别的，他们之间之所以有君子、小人之别，这关键在于后天学习与不学习所致。

韩非（约前 280—前 233），韩人，荀子的后学，并做过荀子的学生。韩非是先秦法家思想的集大成者，他的法政思想是先秦新兴地主阶级政治思想发展的标志。韩非总结商鞅、申不害和慎到三家的思想，提出了以法治为中心的，法、术、

势相结合的法政思想，而成为当时倡导封建君主专制主义的代表人物。他提出的“法”，即指法令，“术”是国君根据“法”控制官僚的手段，“势”就是政权。

然而，韩非子又是很懂艺术的，在《韩非子》一书中就论及到绘画与雕刻。他说：“犬马最难”“鬼魅最易”，并认为，犬马是现实生活中的东西，人人都能看得见，熟悉它们，有个衡量画得像不像的标准，所以难画。鬼魅谁也没有见过，没有衡量的标准，所以易画。在看待艺术与生活的关系上，这种朴素的唯物主义反映论，具有正确的一面，并且这一理论为现实主义的美术创作奠定了理论基础。在谈到雕刻时，他说：“刻削之道，鼻莫如大，目莫如小。鼻大可小，小不可大也；目小可大，大不可小也。举事亦然，为其后可复者也，则事寡败矣。”（《说林下》）认为雕刻人物时，鼻子先大些，眼睛先小些，鼻子大了可以削小，眼睛小了可以扩大，相反就不行。

汉代的美学思想。先秦时期的诸子百家，经秦至汉，都有新的重大的发展。汉代美学思想的发展主要是在继承的基础上进行的，同时与该时代文化思想的发展也是分不开的。

《淮南子》，又名《淮南鸿烈》，为汉高祖之孙刘安（前179—前122）所撰写。其基本哲学和美学思想，都是以道家之“道”或“一”为出发点的，认为“所谓无形者，一之谓也。所谓一者，无匹合于天下者也。卓然独立，块然独处，上通九天，下贯九野，员不中规，方不中矩，大浑而为一，……道者，一立而万物生矣。”（《原道训》）认为“道”是万物化生的本原，这显然是受道家思想影响。

《淮南子》一书，在中国美学史上第一次强调了自然美在于客观自然本身的观点，认为自然之“美者”，是由“天地所