

美

MEI

与

YU

审

SHEN

美

MEI

樊辛森 高若海

序 言

爱美，是人之常情。凡是热爱生活的人，总要表现出对美的渴望与追求。

人们热爱大自然的美。朝霞彩虹，高山流水，明月清风，鸟语花香，有谁不喜爱呢？

人们热爱艺术中的美。庄严雄浑的奏鸣曲，轻盈妙曼的双人舞，气韵生动的水墨画，神彩飞扬的造型艺术，不都有着诗一般的魅力，使人陶醉其中，心旷神怡吗？

人们热爱生活中的美。人们用灵巧的双手，创造出绚烂多彩的物质产品，不都是希望把生活打扮得繁花似锦吗？人们用美的标准陶冶自己的性情，匡正自己的行为，不都是希望把自己塑造成为具有心灵美的人吗？

生活离不开美，缺少美的生活就象沙漠缺少绿洲一样单调枯燥，缺乏情趣。轻视美，蹂躏美，就会违背人类爱美的共同心愿，离开人类精神文明发展的健康轨道，而沦落为浑浑噩噩、饮食男女的纯生物的境地。

爱美，是一回事，是否善于正确地审美，又是一回事。法国雕塑家罗丹有一句名言：“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》）为什么人们往往会身在美中不知美，不就是因为缺少欣赏形式

美的眼睛和欣赏音乐美的耳朵吗？据说，有人曾问贝多芬，你的某首奏鸣曲写的是什么？贝多芬走到钢琴前，把这首曲子重弹了一遍，回答说：“写的就是这个。”如果不增强审美修养，就不可能与音乐家有共同的语言，也就很难欣赏奏鸣曲的美。至于那些附庸风雅，假充时髦，甚至以丑为美的人，就更不懂得审美为何物了。

健康地进行审美活动，离不开美学修养。马克思说过：“你想得到艺术的享受，你本身就必须是一个有艺术修养的人。”^①你要使自己的语言、行为、环境、心灵更美吗？你要创造更新更美的生活吗？那么，请学一点美学吧。虽然美学不能使你在审美活动中所遇到的一切问题都给以满意的回答，也不能对任何事物都做出美与不美的判断，但是它作为一门研究人对现实的审美关系的一般规律的科学，却有助于我们树立正确的审美观点，培养高尚的审美情趣，使审美活动获得健康的正确方向，从而也有助于我们成为既爱美又善于审美的人。

美学是哲学的一个组成部分。美学研究至少应该包括以下四个方面的内容：（一）人类审美活动的规律性。这是人类按美的法则进行创造与欣赏的基本课题，例如审美认识的哲学基础问题，审美过程的心理特征问题，审美标准与审美差异问题等；（二）美与丑相比较而存在，相斗争而发展的规律。美是一切审美活动和研究中的主要范畴，其中包括关于美的起源、美的本质、美的形态、美学范畴的研究等；

^①马克思《1844年经济学——哲学手稿》，人民出版社1979年版，第108—109页。

(三) 艺术的审美特征。~~没有美就没有艺术~~，人们的艺术活动是人类审美活动中最高级、最集中和最有代表性的表现形态，因此，艺术的审美特征是美学研究的主要内容；(四) 审美教育。研究美学的最终目的是为审美教育服务的，在今天，就是要通过美育的提倡和实现，为改变整个社会风气，为建设社会主义精神文明，为促进早日实现四个现代化的宏伟目标服务。而所有这些方面都与哲学有着千丝万缕的联系。所以，学习美学打好哲学的基础是非常重要的。正因为马克思树立了辩证唯物主义与历史唯物主义世界观，他才能科学地揭示美的本质与人的本质的关系，揭示美的产生与人类社会实践的关系。他虽然没有为我们留下系统的美学专著，但他提出的“自然的人化”、“人的本质力量对象化”的观点，对于美学的进一步发展，有着深远的影响。毫无疑问，对唯物辩证法越是运用自如，就越可以减少审美评价上的主观性、片面性，就越可以增加我们在美学领域中遨游的自由性和主动性。

美学同其它任何学科一样，都不是孤立绝缘的，它同心理学、伦理学、社会学、文艺学、艺术史密切相关，它们往往是互相因依，触类旁通的。

人的美感是由知觉、理解、想象与情感等多种因素构成的，因此对美感和审美心理特征的研究，不能不涉及到心理学的问题。为什么牡丹亭如此景色宜人，而杜丽娘却无心赏玩？为什么岳阳楼的波光山色，会使登临者产生截然相反的情感？诗人们吟咏的“何故水边双白鹭，无愁头上也垂丝”，“拍手笑沙鸥，一身都是愁，”为什么白鹭、沙鸥的形象，

竟和“愁”字联系在一起？这都需要从人们审美过程中的心理活动去加以解释。从十九世纪下半叶以来，不少美学家把心理学引进美学，形成众多的心理学的美学派别，这应当看成是美学发展的一个必然趋势。

美与美感都是社会历史的成果，它们又不能不受到时代的、阶级的、民族的影响。何以维纳斯塑象在中世纪会受到冷落、仇视，而到文艺复兴时期又被珍惜、喜爱？何以我国的山水诗不产生于春秋战国，却形成于魏晋南北朝时代？这又需要考虑各种社会因素的作用。于是，人们把美学的研究和社会学结合起来，就显得很有必要了。

✓ 人们常说：“山美不在高，人美不在貌，鸟美在翅膀，人美在思想。”一个人的心灵美，是一种高尚纯洁的美。它不是靠雍容华贵的衣着、逐奇猎艳的打扮所矫饰出来的，而是以崇高的理想、优秀的情操、高尚的道德和高度的政治觉悟所充实起来的。不能忽视精神文明的培养，以及作为一个文明的人所必备的美德的培养。因此，美与善、美学与伦理学又有着非常密切的关系。

艺术是美的集中体现，无论是艺术欣赏还是艺术创造，都属于典型的审美过程，也是人们进行审美教育的重要手段。经常鉴赏艺术美，不仅可以满足人们的审美享受，而且可以增强自己表现美和创造美的能力，使人们爱美的心理得到健康、正常的发展。美学的研究水平又往往与文艺学、艺术史的研究以及各种艺术门类的发展水平有着不可忽视的依赖关系。

只要我们把学习美学与学习心理学、社会学、伦理学、

文艺学等紧密结合起来，善于运用多学科的知识去分析纷纭复杂的美学现象，你就会发现美学决不象自己想象的那样枯燥乏味，倒是一门生动得很、有趣得很的学科哩！

美的世界姹紫嫣红、景象万千，美学的领域需要有人不断地耕耘和开拓，如果能对这个充满审美情趣的领域作一番探索，那将是一件非常有益而且兴味盎然的事情。如果你有兴趣的话，那么，就让我们为你做一个不太称职的导游，在美的世界作一番其乐无穷的漫游吧！

目 录

序 言

第一章 美是什么	(1)
一 美的起源	(1)
二 美的本质	(9)
三 真、善、美的统一	(23)
第二章 美的形态	(30)
一 自然美	(30)
二 社会美	(45)
三 艺术美	(51)
第三章 形式美	(65)
一 形式美的相对独立性	(65)
二 形式美的形态及其特征	(73)
三 形式美在艺术中的作用	(82)
第四章 美感	(89)
一 美感的产生与发展	(89)
二 美感的特性	(97)
三 美感的矛盾二重性	(109)
第五章 审美标准	(115)
一 审美评价有没有客观标准	(116)

二 审美标准是相对与绝对的统一.....	(124)
三 审美标准与共同美.....	(132)
第六章 审美差异.....	(141)
一 审美的阶级差异.....	(141)
二 审美的时代差异.....	(148)
三 审美的民族差异.....	(155)
四 审美的修养差异.....	(162)
第七章 审美的心理特征.....	(168)
一 审美与联想.....	(168)
二 审美与移情.....	(176)
三 审美与距离.....	(184)
第八章 审美教育.....	(195)
一 审美教育与精神文明.....	(195)
二 审美教育的广阔前景.....	(202)
三 为美化人的心灵而奋斗.....	(207)
后 记.....	(214)

第一章 美是什么

我们怎样开始在美的世界漫游呢？观古知今，温故知新，不妨让我们先沿着美的发展的历史长河，溯源而上，看看它是怎样产生的吧！

一 美的起源

美究竟是怎样产生的呢？有些美学家认为，日出云霞，月涌江流，林海松涛，奇山怪石，这些人们常见的美学现象在人类社会以前就存在了，因而是大自然生生不息的运动创造了美。有些美学家认为，动物有着与人相类似的美感，孔雀开屏，锦雉展翅，杜鹃鸣啭，燕舞莺歌，不都是美么，因而是动物创造了美。

也有些美学家认为，美既不是自然、也不是动物的创造，而是人的本能的产物。至于解释人的本能时，又是众说不一。有的说，音乐、舞蹈、戏剧、绘画、诗歌，都是对现实的摹仿，美产生于人的摹仿本能，如亚里士多德；有的说美、艺术都与游戏有相通之处，人有过剩精力总是想发泄，游戏正是这种发泄的手段，是游戏产生了美，其代表者为席勒、斯宾赛；有的说美是性欲对象的属性，性功能的升华产生了

美，如弗洛依德。

当然，也有些美学家把美的根源归结为上帝。他们认为世间一切事物都属上帝的创造，美是上帝的一种属性，上帝是最高的美，是一切感性事物的美的最后根源。持这种看法的典型代表人物是中世纪的奥古斯丁和托马斯·阿奎那。

这种种说法尽管彼此之间存在很大差别，但也有共同之处，那就是他们都离开人类的社会实践谈论美，不是把它说成上帝的赐予，就是把它归结为纯自然的或人的纯生理的属性。

事实上，美作为一种社会现象，总是对人而言的。离开了人类社会生活，就很难说清楚对象是美还是不美的问题。就拿鲜花来说吧，人们看到锦簇花团，闻到扑鼻异香，常常会从心里感到它很美。但是，据一些艺术史家考证，原始部落的一些民族尽管居住的地方鲜花遍地，却根本不用鲜花装饰自己。他们理想的装饰品是动物的角、爪、鳞、皮，因为他们正处于狩猎时期，并不以植物为美。再拿太阳来说，人们通常认为普照万物的太阳是美的，但古代人却不全是这样看的。我国古代神话中“夸父逐日”故事中的太阳就不是美的形象，不正是它，把巨人夸父烤炙得口干唇裂而渴死的吗？可见，鲜花、太阳并不是天然的美，只有当它们和人类一定的社会生活联系在一起的时候，才具有美学的意义。

美 源 于
社 会 生 活

在人类产生以前，自然界本无所谓美，也无所谓丑。

在人类刚刚在世界上出现的时候，自然界对于人类也无所谓美。人类的祖

先栖居在莽莽森林之中，雨暴风狂、雷电交加，都会给他们带来莫大的威胁，若遇江河决口、山洪爆发、火山喷射、地震海啸，更会成为无法逃脱的灭顶之灾。自然对于人类祖先来说，完全成为一种具有无限威慑力量的恐怖的对象。他们尊敬它，畏惧它，把它当作神来崇拜，根本谈不上欣赏它的美。我国古书上说的“冬穴夏巢之时，茹毛饮血之日，斯文不作”，反映的就是这一时期的状况。

但是，人类的祖先并没有停滞于此。在漫长的岁月中，他们同自然进行了顽强的斗争，逐渐增强了征服自然的能力，情况就发生了变化。这种变化同时在两个方面进行：一个方面表现为人与自然之间关系的变化，另一个方面则表现为人本身的变化。

在人与自然的的关系上，随着人类制造生产工具能力的提高，人们从自然界取得的生活资料日渐丰富，江河可以捕鱼行舟，山火可以取暖煮食，土地可以耕耘收获，林木可以搭屋造桥。大自然虽然对人类还有那么多可怕的威胁，但人们还是越来越感到自己的生活离不开它。它的威力越大，越能显示出它的征服者——人自己的力量。这样，曾经与人类完全对立的自然界，渐渐成了人类社会生活不可缺少的组成部分，它不再是与人类作对的异己的力量，反而成为确证人的本质力量的一种对象，用马克思的话说，就是“自然人化”了。自然对人的关系的这种改变，为人类的审美活动创造了必需的客观条件。

从人本身来说，也在劳动实践中发生了一系列的变化。人的感觉器官同动物的感觉器官开始区别开来，成为人的器

33

官。人的肢体有了制造工具的技能，人的头脑有了思维的能力，人的语言又为自己增添了社会交往的工具。这一系列超生物的生理和心理结构的形成，标志着人同动物的彻底分离。用马克思的话说，就是“人本身自然”也“人化”了。人成了社会的人，有了区别于动物的复杂心理活动和社会意识，人不但有了物质生活的需要，而且产生了精神生活的需要，具备了从事精神享受的能力。这一切又为人类的审美活动准备了主观方面的条件。

生产劳动是原始民族社会生活的主要内容。生产工具的制造和演变，使人类能够逐渐生产专供观赏的装饰用品。由于协调劳动的节奏，交流劳动情感的需要，产生了诗歌的雏型。大规模的狩猎活动以及与此相联的巫术礼仪活动，蕴育着原始歌舞和绘画的诞生。人类最初的审美活动、艺术活动，正是在这种特定的社会生活条件下形成起来的。而人类的生产劳动本身也有着美学的意义。马克思说：“人也按照美的规律来塑造物体。”^①人的劳动产品，反映着人对客观规律的掌握和对美的追求，从广义上说，劳动的产品是美的。这些都使人们得出一个结论：劳动创造了美。

从实用
到审美

美的产生的历史进程告诉我们，劳动的产品虽然具有美的形式，但在很长一段时间内这种审美价值还处于次要的地位。人们必须首先满足物质的需要，然后才能满足精神的需要。“食必常饱然后求美，衣必常暖然后求丽”，说的就是这个道理。

^①马克思《1844年经济学——哲学手稿》，人民出版社1979年版，第51页。

以原始人的石制工具为例，从四、五十万年以前的北京周口店中国猿人（属旧石器早期），到六、七千年以前的西安半坡村遗址（属新石器时期），石器工具的制作就发生了很大的变化：从不定型、不规则的尖状器、砍斫器，到逐渐定型、有规则的刀、斧、镞（箭头）、杵、犁，从造型粗糙到细致匀称，从外表凹凸不平到光滑平整，从原始到比较成熟。这一切变化都是出于实用的考虑，是为了使工具坚固锋利，便于使用，提高效率。在演进过程中，人们已经逐渐注意到在工具上加上一些装饰因素，比如选些美丽的石料，在工具上钻个圆孔等等。但这些装饰因素还处于次要地位，它还依附于产品的实用价值，实用价值占据着主导地位。

不过，这类装饰因素的出现，毕竟是美的发展历程中很重要的一步。有了这一步，才有尔后的产品的审美因素进一步发展，并最终同产品的实用因素分离，成为满足人们审美需要的纯装饰用品。

产品审美属性从附属于实用属性到逐步脱离实用属性，成为独立的属性，是人们对产品的审美的要求日渐增多的结果，也是原来一部分实用属性逐渐弱化，转变为审美考虑的结果。比如，原来制造工具要求做到器面光滑、形式对称，主要目的在于易于投掷，提高命中率，渐渐地人们感到这些能给自己带来更多劳动产品的形式（光滑、对称）等是美的，并把它作为美来追求。到了新石器晚期，出现了一种从实用工具到装饰用品的过渡性产品。它们还保持着石制工具中刀、斧、铲的形状，但并不磨出刃部，不宜实用，它们的形体也

更加规则整齐，质地更加光滑匀整、扁薄美观。特别是一些玉制的刀、斧、铲等，更显得色泽晶莹、璀璨可爱。它们已经可以称为半艺术品了。

而当这些半艺术品一旦完全脱离它们母体的原形（石制工具）时，就发展成为玉圭、玉环这些纯粹的装饰用品了。所以，高尔基把一些手工艺者（陶匠、石匠、铁匠、金匠、漆匠等）称为“艺术的奠基人”，是很有道理的。

从巫术礼仪
到审美

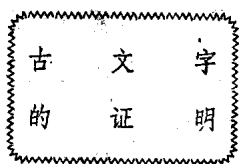
在原始部落的社会生活中，巫术礼仪占有很大的比重，它渗透到狩猎、战争、节日各个方面，这种巫术礼仪、图腾崇拜，和美与原始艺术的产生也很有关系。

我国新石器时期的陶器是举世瞩目的，而彩陶上的装饰花纹更引起人们的强烈兴趣。它们有的如漩涡水波，有的如云雷变幻，有的如蛇盘蛙行。考古学家们认为这些花纹形成的原因相当复杂，但有一点是可以肯定的，即其中有一部分是从原始部落的图腾演化而来，保留着原始图腾崇拜的痕迹。西安半坡村出土的陶盆上，就会有清晰的人面鱼纹。人面是部落成员从事宗教活动时化了装的形象，面颊及口角边的鱼纹，则是图腾纹身的反映，至于口里衔的鱼，还包含着祈求丰收的意思，因为鱼在他们那里带有吉利的含义。又如我国江南一带古越族人有“断发文身”的习惯，也根源于图腾崇拜。后来，随着人类生产能力的提高，原来“图腾纹身”之类的宗教意味才逐渐减弱，成为具有审美意义的装饰图案了。

十九世纪末，一系列洞窟壁画的发现，也为原始艺术的

起源提供了珍贵的历史资料。这一连串的发现是从西班牙北部的阿尔塔米拉洞穴的发现开始的。有一次，一位工程师带着他的小女孩到洞口附近搜集化石，小女孩出于好奇心钻进了低矮的洞口，在蜡烛光下她突然看到有只公牛的眼睛直瞪着她，吓得惊恐地大叫了起来。当她父亲赶到洞内之后，才发现洞穴顶部绘有大型彩色壁画，壁画上绘有二十几只旧石器时代的动物形象。这些野牛、野马、赤鹿或跑或卧，或被刺伤挣扎，或被追逐奔逃，色彩自然，形象生动。为什么原始人要在低矮的洞窟顶部画下这些动物的形象呢？当然它不会象是现代壁画那样有着明确的展览的目的。许多研究者认为，画出这些动物并不是为了观赏，而是出于一种巫术的动机，是原始人在狩猎前后进行原始宗教仪式所用的图形、符号。他们大概没有想到，正是这些图形、符号，为人类留下了最宝贵的原始绘画艺术的珍品。

巫术活动归根到底是原始人实用需要的曲折反映，不但它的目的是为着祈祝生产活动获得好的成果，而且一些巫术礼仪也是同生产活动紧密联系着的。他们头戴的面具和装饰，就与狩猎的对象有关，他们跳起的巫术舞蹈，有些正是对狩猎动作的摹仿。我们肯定巫术活动同美的起源的联系，与强调劳动创造了美是一致的，并不矛盾。

我国古文字中“美”字的演变，也从一个侧面反映着美的产生同社会生活的联系。

在我国甲骨文中，“美”字被表述为下述形状：

𦍋 𦍋 𦍋

𦍋 𦍋 𦍋

分析这些形象，可以看到它们的共同之处：上部是一对羊角（𦍋、𦍋、𦍋），下部是一个人双手摊开，双脚叉开站立在那里（𦍋、𦍋、𦍋、𦍋），合起来正是一个人头上戴着羊头或羊角。人们称它为“羊人为美”。

为什么“羊人为美”呢？据许多专门家考证，这也与原始社会的图腾崇拜有关。“羊”是古代很重要的一种图腾，“美”字、“姜”字、“羌”字等等，都包含有羊的图腾在内。这些崇拜羊的图腾的部落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，或插上羊角，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，把它反映在甲骨文的文字上，就成了上述形状的“美”字。

从原始氏族社会进入奴隶制社会以后，“美”字原来图腾形象的意义渐渐泯灭了，它的内容和形式都发生了变化。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。奴隶主把“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。”原来具有图腾意义的象形字“羊人为美”，转化为以“美味”为美的会意字，即“羊大为美”了。

到了春秋战国时代，随着建筑、音乐、绘画艺术的发展，美才被看作可以被视觉，听觉所感知的具体形象。孔子说的有“美玉如斯”的美，孟子说的“目之于色，有同美焉”的美，荀子说的“兰槐之美”的美，就不再是指“美味”的美，而是具有形式、形象美观的意味。

“美”字含义的演变过程生动地告诉我们，无论人们对美的认识怎样变化，它始终和当时的社会生活条件分不开。美是人类社会生活的产物、历史的成果。

二 美的本质

有这样一种现象：人们谈论得最多的东西，往往对它知道得很少。美就是其中之一。人们在生活中天天遇到美，经常感受美，动辄评论美，但美又是什么呢？这个问题看似简单，实际上却不易回答。它好象有名的斯芬克斯之谜，使人们伤透了脑筋。

“美是什么？”早在古希腊时代就提出来了。公元前五世纪前后，古希腊的奴隶制文化正处于黄金时代，音乐、戏剧、绘画、建筑、雕刻都取得了相当辉煌的成就。审美活动的广泛展开，蕴育着美学思想的繁荣，人们已经开始对于美的本质的探求。用柏拉图的话说，就是回答“美本身是什么？”

柏拉图提出，要把具体事物的美，比如美的小姐，美的竖琴，美的汤罐，美的母马等，同“美本身”区别开来。因