

品位

魅力丛书

主 编 谌宗恕
编 著 吴 瑜
陈朝顺
苏天华
朱梦林
张玉富
陈 强
吴海燕

PIN WEI MEI LI CONG SHU
SHEN MEI PIAN

审美篇

湖北人民出版社

品位

○

魅力丛书

- 主 编 谌宗恕
吴 瑜
○ 编 著 陈朝顺
苏天华
朱梦林
张玉富
陈 强
吴海燕

PIN WEI MEI LI CONG SHU
SHEN MEI PIAN

审美篇

湖北人民出版社

鄂新登字 01 号
图书在版编目(CIP)数据

品位·魅力丛书:审美篇/湛宗恕等主编.
武汉:湖北人民出版社,1999.1
ISBN 7-216-02495-8

- I. 品…
II. 湛…
III. 文艺学:美学—基本知识
IV. I01

中国版本图书馆 CIP 数据核字(98)第 31781 号

品位·魅力丛书

审美篇

湛宗恕 主编
吴 瑜

出版: 湖北人民出版社	地址: 武汉市解放大道新育村 33 号
发行:	邮编: 430022

印刷: 襄樊日报社印刷厂	经销: 湖北省新华书店
开本: 787 毫米×1092 毫米 1/32	印张: 9.25
字数: 193 千字	插页: 2
版次: 1999 年 1 月第 1 版	印次: 1999 年 1 月第 1 次印刷
印数: 1—4 340	定价: 13.00 元
书号: ISBN 7-216-02495-8/I·237	

序

当牛、马、羊、鸡、鸭、鹅、虎、狼、豹等一切动物睁开眼睛的时候，这些无知、无识、无思想、无语言、无感情的禽兽，能知道它们面前是一个什么世界吗？不管是天上飞的，水中游的，地上爬的，还是树上栖息的，它们都不可能回答。为什么呢？因为在它们的眼里，世界只是一个赖以生存的地方。而它们的生存，均受其本能的驱使：饿了，要寻觅食物；雌、雄在一起生活，繁衍后代；冷了，去寻找温暖的地方生存下去，如此而已。它们的眼睛只是为其服务的一种感应工具，没有其他任何意义。

而人是“创始者”。“前无古人”，“后无来者”，人是继承者，不论是开国之君的皇帝，还是继承王业的圣贤，他们都以承“大统”而治国。古代人也好，当代人也罢，当他们睁开眼睛的时候，面前展现的又是一个什么样的世界呢？人总是先学那原本无字的“天书”然后才学有字的书。婴儿在学说话之前就已懂得父母的手势，“听懂”父母的某些“语言”。即使是真正意义上的“文盲”，也同样是人；他们仍有很高的悟性和情趣。人是在认识上求真，在道德上求善，在感情上求美的，他们渴望世界完美无缺。然而，这个世界毕竟还是人化的世界。所以人从

睁开眼来到这个世界上,他们的眼睛捕捉到的事物的本质,是善是恶,是美是丑,是真是假,他们并不知道,他们的能动器官,只有辨别感应食物的能力。人的眼睛成为人们求真、求善、求美的能动器官,还需要经过数年的经验(知识)的积累,“我在世界中”观察这个世界,欣赏世界上的一切,而世界并不是静观的对象,而是由千奇百怪的各类物体组成的,人与世界同在,人始终改造着世界,改变着世界,世界也改变着人类。这就是我们生活的丰富多彩的世界。人类离不开世界,人类要与世界搏斗才能生存。世界不是人类的主人,世界也不是人类的奴隶,世界是人类的邻居。从表面上看,人和动物都生活在这个世界上,人和动物都是用眼睛在观察。实质上,人眼能辨别事物的本质,能分辨真、假、善、恶、美、丑,有审美情感等。而动物则无论经过多少年,它们的眼睛都不具备这种功能,大脑也不具备这种功能,这就是人和动物的本质区别。所以说,人和动物无论在哪方面都不能相提并论。

人的视觉在生活中产生和发展,在物质文明和精神文明中逐渐丰富和提高,世界的文化、历史、知识,在人类的眼中留下了深刻的痕迹,造就了视觉的种种机制。尤其是在现代科学技术迅速发展的今天,彩电图像信息对人类的视觉影响,更难估量。人类可在宇宙飞船上观望天体,人类可通过视觉拍摄天体的任何一个部位,让人类感受立体图像。人们在这个基础上,通过眼睛去追溯历史,面对现实,展望未来。

人类通过视觉进入审美世界,这不仅是调剂生活的需要,也是劳逸结合的需要,更是开拓人类精神生活、促进人类全面发展的需要。一个人会不会发现美,观察美,欣赏美,一个人能否感受各种各样的形式美,这是现代人一种不可缺少的标志。

一个人要具备审美的感情,审美的喜悦和审美的对象,就必须掌握哲学、心理学和社会学的知识,学会审视和辨别世界上的一切物体,无论是现代工业产品的造型,现代楼房设计的构造,还是现代服饰的式样、色彩、图案、现代家庭的装饰,现代艺术的变形和抽象等等,都需要我们具备这种感受现代形式美和艺术美的知识和眼光。

决不能认为,人类天生就有一双能感受形式美和艺术美的眼睛,用审美的眼光看待世界确实是人的一种能力,但不是天生的而是由人数年经验(知识)的积累才具有的能力。缺乏数年经验(知识)的积累,光用眼睛进行审美那是不够的。那么,怎样才能向世界投以审美的目光呢?除了积累哲学、心理学、社会学等各种知识外,还需要合理安排时间,创造各种欣赏艺术的机会,欣赏大自然风景的机会。谁都知道,红花、绿叶、芳草、山泉、瀑布、河流给我们眼前建立起来的是什么样的风景,不同知识层次的人的见解各不相同,但不论如何,这些风景总是存在的。

观赏是一种生理反映,又是一种心理感受,有着鲜明的选择性和随意性。心理学提示我们,物体的光线给人留下了刺激物的大体轮廓,而且在大脑里唤起了一种属于感觉范畴的特定图式。面对风景,由远近、方向、形状、色彩、层次等要素的把握,让全景呈现出清晰的结构图案来,让眼睛如摄像机一样将美丽的风景摄印脑海,这种视觉的过程也就是形成视觉概念的过程。在形成视觉概念的过程中,要掌握以下几个要点。

首先是“简化”。即将视觉对象加以形式简化,使复杂的物体呈现出有主要特征为基础的简单图式,并把多样化的形式和丰富的内容统一在一个完整的结构之中,从美学的角度说,

就是将复杂统一于简化之中,将零碎和散乱的因素结合成为一个统一体。作为一个统一的整体,它是简单的,然而却包含着复杂的、零散的诸多因素,它又显得丰富和厚实。

其次是要学会视知觉的“分离”。“显现与分离是同一语”,歌德的话是正确的。它是说,为了观看某个对象,就需要在主观上把视力集中在这个对象上,将它周围的背景同它分离出来,或是将观察对象的某一部分从它的整体中分离出来,与它的背景混在一起。这使人在感受形式美时,会懂得分离所起的重要的、必不可少的作用。

其三则是视觉的“距离”。当人用审美的态度观看一个对象时,既不能距离太远,又不能距离太近。太远,对象的形状无法辨认;太近,对象的全貌丧失殆尽,会出现只见树木不见森林,对象的整体性受到了限制。审美的距离是一种“心理距离”。人有肯定的一面,认为在适当的距离感受得到的是精练,给人以启示和情感,使人对事物采取一种非实用的态度和情感体验方式;但也有否定的一面,即摒弃事物的实际的一面。比如人们在观赏高雅的舞蹈形式时,就不同于观赏自娱性的舞蹈,前者给人带来的是人体造型美的舞蹈艺术美,有艺术美的光彩;后者只是消遣性的娱乐,由于人的参予缩短了距离,消遣的因素便占了主导地位。便谈不上艺术美的欣赏。

其四是“精神倾注”。视知觉对事物的形式、结构的审视、把握,对事物的简化、分离、调节距离,这些都是通过人的精神世界来实现的,它体现了一个人的个性、趣味和情感。人在对事物进行审美观赏时,日月星辰,江河湖海,花鸟鱼虫,豺狼虎豹、山川水色……它们再也不是纯粹的自然物了。“感时花溅泪,恨别鸟惊心”,此时眼中的花和鸟,与其说是它们的本身,

不如说是人的心灵。它倾注了人的情感和灵魂。人们对色彩的视觉,既有生理的因素又有心理的因素,有显著的情感倾向。现代人在城市的建设、橱窗布置、家庭装饰、服装打扮中对色彩的情调都十分关注,对流行色的研究也极为注意。

现代生活丰富多彩,与之对应的现代人的精神生活也是丰富多彩的。当你把目光投向世界时,可别遮掉了审美的目光。

目 录

第一篇	审美需要必备的知识	1
(一)	学点哲学、心理学和社会学	1
(二)	研究艺术现象非常重要	6
(三)	美学知识的积累是无止境的	8
(四)	审美观念的一般传统特点	11
第二篇	审美的效应——美的哲学	14
(一)	美学与哲学	14
(二)	人“诗意般地存在着”	16
(三)	艺术与科学和宗教	20
(四)	艺术作为历史的“见证”	28
(五)	让生活充满诗情画意	32
第三篇	用理性尺码检验感情——审美心理学	35
(一)	审美心理学在生活领域的应用	35
(二)	审美心理学的特点	36
(三)	审美经验的自由愉悦性	38
(四)	美感的基本特征	41

(五) 审美(心理)能力与审美(心理)意识	43
(六) 审美经验的效应	47
(七) 审美经验的形态	49
(八) 审美共性与个性的辩证统一	50

第四篇 益友互相心连心——审美社会学

.....	56
(一) 审美的社会交往功能	56
(二) 审美的佳境与社会角色	62
(三) 审美个性与从众心理	67
(四) 审美个性与审美共性	70
(五) 审美价值的界定	72

第五篇 从电影舞台到政治舞台——审视

电影美	76
(一) 电影美学与心理学	76
(二) 电影符号学及其批评	79
(三) 电影叙事学及其批评	81
(四) 电影中的精神分析	83
(五) 电影中的意识形态	86
(六) 从叙事到意识形态	88

第六篇 引起观众强烈幻想的综合艺术

——审视戏剧美	91
(一) 戏剧与人生	91
(二) 戏剧的艺术特色	96
(三) 戏剧是综合艺术	100
(四) 戏剧的艺术特征	103

第七篇	同名曲生活在一个时代里——审	
	视音乐美	108
(一)	在旋律与和声中享受音乐美	108
(二)	器乐演奏是音乐的总体艺术	113
(三)	标题音乐与绝对音乐的对立与统一	118
(四)	歌剧美学的功能	121
(五)	音乐无国界	125
第八篇	透视社会人生的魔镜——审视	
	小说美	128
(一)	小说的本质	128
(二)	人物的立体感	131
(三)	时空的形态	137
(四)	情节的艺术美	140
(五)	叙述的视角	144
(六)	语境的创设	146
(七)	风格的形成	150
(八)	艺术想象	152
(九)	欣赏的特点	155
第九篇	生活美与艺术美的结合——审	
	视绘画美	158
(一)	“线”与“点”的神奇王国	158
(二)	绘画中的美学处境	161
(三)	题材的选择	163
(四)	绘画形象的风姿	167
(五)	“审美情感”有别于日常生活情感	174

(六) 审美的归宿——情志·····	178
第十篇 太阳和月亮的对话——审视建筑美	
·····	181
(一) 建筑美的产生·····	181
(二) 建筑美的意义·····	186
(三) 建筑美的特性·····	191
(四) 从“古典美学”到技术美学·····	195
(五) 建筑美的原则·····	198
(六) 建筑造型美·····	201
(七) 建筑艺术和视知觉·····	204
(八) 建筑艺术的“美”和“丑”·····	207
第十一篇 “去倾听,那诗魂和心音”——审	
视诗词美 ·····	210
(一) 诗词的本质·····	210
(二) 诗从何处寻·····	212
(三) 诗歌语法中的“词”·····	216
(四) 意境的示现·····	219
(五) 咏史和论诗·····	221
(六) 情感和韵律的对应·····	223
(七) 语言的魔法·····	227
(八) 诗体及其表现风格·····	230
第十二篇 书法的神韵——审视书法美	
·····	232
(一) 书法审美观的退化·····	232
(二) 章法与意境·····	233

(三) 历代书法示现·····	235
(四) 毛泽东的书法·····	244
第十三篇 塑造形象的艺术——审视	
舞蹈美 ·····	247
(一) 认识芭蕾舞和现代舞·····	247
(二) 舞蹈是什么·····	252
(三) 舞蹈美的欣赏·····	260
(四) 欣赏现代舞的方法·····	265
第十四篇 欣赏大自然的秀美风光 ·····	267
(一) 多好的风多好的雨·····	267
(二) 他山石他山玉·····	269
(三) 江山如此多娇·····	272
(四) 额外的恩赐·····	274
后 记 ·····	278

第一篇 审美需要必备的知识

(一)学点哲学、心理学和社会学

哲学是关于世界观的学说。学习哲学就是要学习自然科学知识和社会科学知识,掌握自然科学知识和社会科学知识,并且要学会概括它和总结它。学习哲学的根本问题是掌握思维和存在、精神和物质的关系问题。如何认识思维和存在、精神和物质的关系问题,是唯心主义哲学和唯物主义哲学的根本区别。从千百年来自然科学和社会科学的成果和唯心主义哲学及唯物主义哲学对思维和存在、精神和物质的不同认识,创立的不同派别,使后来人对辩证唯物主义和历史唯物主义以及唯心主义哲学的认识就有了根本的理解。

审美则是人们通常从艺术作品中所感受到的愉快、惊赞、恐惧、哀怜之类的情感去欣赏艺术作品或是自然界的山峰、河流、森林、瀑布甚至人。其实人的相貌与表情掩盖着许多的秘密:忧心忡忡的人可以强颜欢笑,满腹诡计的人可以装作坦诚大方等等。理性和经验都不足以帮助我们窥破这些巧妙的伪装,所以人们才有了“知人知面不知心”的感叹。要学会窥破这些巧妙的伪装,除掌握哲学知识之外,还必须学习心理学、社会学等学科的知识。

心理学是研究心理现象的一门科学。人的任何活动都有

心理现象。人在处理事物时,无论是用眼睛看用耳朵听,还是用鼻子闻用手摸,或是用脚踢,都会产生感觉和知觉。知觉是对整个物体的认知。认知了的物体,人便会记住它,这就产生了记忆。认知了事物的特点和意义,就会用感知的材料和已有的知识进行分析和思考。经过分析和思考,才能深入了解事物的本质,并掌握住它的规律。

单凭感性直观所获得的印象并不能对人的性格作出全面的理性的判断,但它能形成一种带有情绪意向的直觉判断。比如你走上街头,驻足审视如过江之鲫的匆匆人流,你不太可能去确定每个行人的性格状况,但不论你的注意力落在何人身上,都会形成一种或数种判断:可爱、有趣、高雅、出众、潇洒、淳朴、笨拙、乏味、平庸、可憎、鄙俗、豪华、小气、大方……这种直觉判断会影响你对人的认识和交流。其实,这种直觉判断是依据的经验、生理本能的反映与文化知识的积淀在你头脑中的反映,判断的过程是一种交流与认同的过程。文化知识的积淀在人的头脑中占的比重越大,那么你判断的正确性就越高,对于审美的经验就越丰富而且越准确。

在大街上,你会看到一些靠研究面相、骨相的江湖术士,他们看人的面容如同看一纸天书,似乎上面书写着这个人的过去、现在和将来的一切秘密,而他们极认真的释读,使某些人从怀疑的精神状态中过渡到信任,使得江湖术士们渐渐占去了你的市场,你会认为你的面孔已掩护不住自我,似乎江湖术士已发现了藏在后面的真正的你。其实这是一种错觉。古代相面术基本上就是把人们通常认为的健康、美好、端庄的容貌定为善良与好运的标志,而把疾患缠身、瘡头鼠目的人则认定是邪恶、倒运之流。这种面相术说穿了是极幼稚可笑的,但

却顺应了一般人的社会心理。人们自觉或不自觉地接受了这种传统的评价容貌的印象模式,尽管它很难说有什么逻辑上和经验上的道理。这种可悲的偏见,影响着不计其数的人对他人的观察和评价。随着科学知识的不断发展,人们已经不那么轻信相面术对人的判断了,但印象模式对人们的认识仍起着重要的影响。你如果偶尔认识了一位长相“贼眉鼠眼”的人,以后又得到了这位长相“贼眉鼠眼”的人的极大帮助与爱护;你如果偶尔认识了一位长相“宽厚朴实”的人,接着又受到这位长相“宽厚朴实”人的欺诈与盗窃,那么你把初次结识他们的心理状态作一比较,不难发现其中的巨大差距。由于印象模式的影响,在最初的认识和直接交流中便会出现“提高警觉、谨防上当”和“放松警觉、大胆交往”的情况。这种印象模式的心理从审美的过程走向实用,实用的意义增长而使人的认识与实践活动得到不同的结果,审美的意义产生流产(失败)。所以,印象模式偏狭性的发现与突破,是人们审美趣味向现代发展的一个特点,要发现它和突破它,就必须掌握丰富的心理学知识。有了丰富的心理学知识,对人格内涵所产生的真实的生活生的美就容易感受到,就可以避免失误、错觉。中国古代《庄子》一书中,有个意思相近的寓言极有趣味并耐人深思,那是说有个叫哀骀它的人,长得极其丑陋。然而不少女子都想嫁给他,有的女子并说愿做他的妾。为什么呢?因为哀骀它这个人虽长得丑陋,但道德品质极高尚,所以女子深深爱他,爱他的德,用现在话说,就是爱他的心灵美。这就是人的精神气质在审美中的重要反映,这种精神气质可压倒容貌的美丑。你有这种精神气质吗?这种精神气质应是知识渊博的体现。据说,诸葛亮夫人就长得很丑陋,但诸葛亮深深爱着它的夫人,他的

夫人虽然丑陋,但性格善良、知识渊博,知书达理,是个贤妻的样板,他视为理所当然的心上人。然而容貌毕竟是不可替代的,形貌与精神的对立也会遇到难以解决的时候:如大文学家雨果的著名小说《巴黎圣母院》中的敲钟人加西莫多的丑陋容貌,深深印进了吉普赛姑娘埃斯梅拉达的头脑中。她长得楚楚动人,她不喜欢敲钟人的丑容貌,但又感激和赞赏敲钟人的善良及正直。在小说所描写的环境中,加西莫多是埃斯梅拉达最不能接受的人,然而加西莫多又是埃斯梅拉达唯一可尊敬的人,强烈的自然反差和心理冲突把他俩逼到了一个悲剧性的归宿——只有在坟墓中才能消除矛盾,才能使他们紧紧结合。

由于印象模式创造的人物脸谱化和人物形体化,便产生了种种矛盾,人们经过认识,掌握各种知识,人们便有了追求形神统一之美的理想,但越来越多的人不再愿意欣赏脸谱化和形体化的艺术形象。这是因为脸谱化和形体化的形象悖离了当代人们把握到的真实,更重要的是形神对立所产生的心理张力构成了一种更高层次的审美经验。美女与白马王子的结合构不成十分动人的故事,而美女和野兽求爱的荒诞悖理,却成为世代相传的口碑。这种普通的好奇心说明了什么?它说明人们渴望探求人的深层内蕴,渴望在破坏现成的平衡与满足中发展精神能力的审美冲动。

审美不是一种简单的知觉满足,它是人们常常喜欢说的,是一种美的“享受”,是灵魂的探险。一个人如不能从自我形象的审美直观中肯定自己,那将意味着他的人格的崩溃。人们心目中“美”的观念的核心内涵是“美丽”和“漂亮”,由此便得出这样一种推论:人物审美就是观赏漂亮的男人和女人。人物审美的经验证明:它的描述与研究不是为了重新颁发谁更美,而