

张平治 著

美学

有什么用

大象出版社

美学有什么用

张平治 著

 大象出版社

图书在版编目(CIP)数据

美学有什么用/张平治著. —郑州:大象出版社,
2010.12

ISBN 978 - 7 - 5347 - 6095 - 2

I. ①美… II. ①张… III. ①美学 - 研究 IV. ①B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 250214 号

责任编辑 王晓宁

责任校对 霍红琴

装帧设计 秦吉宁

出 版 大象出版社(郑州市开元路 18 号 邮政编码 450044)

网 址 www.daxiang.cn

发 行 河南省新华书店

印 刷 河南省瑞光印务股份有限公司

版 次 2010 年 12 月第 1 版 2010 年 12 月第 1 次印刷

开 本 890 × 1240 1/32

印 张 5.5

字 数 137 千字

定 价 18.00 元

若发现印、装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。

印厂地址 郑州市二环支路 35 号

邮政编码 450012

电话 (0371)63955319

序 言

我开始学习美学是在 20 世纪 50 年代。当时(1953—1957 年)我是北京师范大学中文系的学生。我的美学启蒙恩师是黄药眠教授。他是系主任,是级别最高的一级教授。

我很崇拜黄先生,因为他学识渊博,多才多艺,是全国著名的学者和作家、文艺理论家、文学批评家、美学家、翻译家、诗人。他非常敬业,对待学生温和亲切,诲人不倦,是一位平易近人、亦师亦友的大家。

黄先生给我们讲的课程是文艺学、诗学、美学。他讲课生动活泼,富有感染力。听他的课,简直是一种美的享受。我特别喜欢他讲的诗学和美学,这两方面对我的一生都有很大影响。

1956 年,全国兴起了一场有关美学问题的大讨论:美学研究的对象是什么?美的本质是什么?美学是主观的还是客观的……黄先生一方面写了不少文章参加讨论,另一方面也给我们增加了美学问题的讲解。特别难能可贵的是,黄先生还邀请了当时美学界的三大家——朱光潜、蔡仪、李泽厚,先后来北师大为我们讲课。这使我们在美学方面学到了更多的知识。对我来说,也更加激发了我对美学的兴趣。

可惜的是次年 1957 年,由于众所周知的原因,风云突变,左到极限,竟使人谈美色变,噤若寒蝉。就连年轻女子穿花衣服、家里养了几盆花,都被斥为资产阶级思想,这时谁还敢再去讲什么美学?从此,美学竟沉寂了 21 年之久,实在是一件可悲的事。

直到1978年12月,党的十一届三中全会之后,拨乱反正,解放思想,才使整个社会的面貌发生了根本性的变化,各方面都逐步走上了正轨。这时,党和政府明确提出了各类学校都要认真贯彻德、智、体、美全面发展的方针,并且重申了“美育”是教育方针的重要组成部分。

1979年,北京召开了美育座谈会。

1980年6月,昆明召开了第一次全国美学会议。

1981年2月25日,由共青团中央、全国妇联、中华全国美学学会等9个团体联合发出倡议:开展精神文明活动,大兴“五讲四美”新风。紧接着是中宣部、教育部、文化部、卫生部、公安部联合发出通知,表示支持上述9个团体倡议的开展精神文明、“五讲四美”活动。

东风浩荡,万象更新,借此良机,此时的美学又生机勃勃地发展起来。我在这种大好形势的鼓舞下,心情非常激动,决心不再像过去那样搞文学创作与文学批评,而要全身心地转向美学的学习与研究,因为这是我非常喜爱的专业。从此我一边读书,一边写作,勤奋不息,孜孜以求。我开始用散文随笔的文体写些美学文章,三四年间,居然写了40多篇,分别发表在全国各地的文艺刊物上。

到了1985年,我把发表的这40多篇美学文章归类排序,加以整理,成为了一本书稿,取名为《美学趣谈》。1986年3月,这本书由黄河文艺出版社出版。这是我的第一本书,也是我的成名之作。

我很意外,我的《美学趣谈》问世后,竟然得到了广大读者的喜爱,在美学界也好评如潮。这本书获得了该年度“河南省优秀图书奖”。郭瑞三、李秋海、舒眉等人还发表了肯定性、欣赏性的评论文章。在美学同道好友中,我还收到了不少来信,对这本书给予赞赏。

北京师范大学中文系教授任洪渊来信说:“读《美学趣谈》,使

我想起了巴乌斯托夫斯基的《金蔷薇》，你这本书就是‘东方的《金蔷薇》’。”

上海大学美术学院教授金石欣来信说：“《美学趣谈》写得何等美，既是美学论文，又是美的散文，语言如珠如玉，真是妙笔生花，我读这本书感觉是一种美的享受。”

武汉大学美学研究所所长、哲学系教授、博导刘纲纪来信说：“惠赠的大著已收到。我感到您在美学的通俗化、与生活的结合等方面，做了不少认真而有益的工作，这是令人高兴的。有些人也做这工作，但由于学术根底差，总是难以令人满意，有的恐怕还不免浅而讹。”

江苏《新华日报》的资深记者、美学家武乾先生来信说：“《美学趣谈》内容丰富，文笔优美，表现了您的才气，也体现了您研究美学的独特风格：不下定义，多作体验性、感受性的描述，读起来生动活泼，轻松愉快。可以这么说：青年人读了这一本书，比读十本《美学概论》一类的书，会更有实际的收获。时下有些美学通俗读物，由于作者学术水平低，文字又粗糙，真令人不堪卒读。像《美学趣谈》这样雅俗共赏、深入浅出的精品之作，着实难以找到。”

《美学趣谈》出版后，我的稿约一直不断，可谓是一帆风顺。从1986年第一本书开始，24年来我已出版了20本书，发表的文章也有上千篇。我总算取得了一定的成绩。

近年来，鉴于美学的启蒙读物太少，我写了这本《美学有什么用》。这本书主要是以高中生、大学生为读者对象的，兼及其他读者；目的是给广大读者提供一些最基本的入门知识，希望能起到“扫除美盲”的作用，并力求做到与时俱进，不落俗套，富有新意和创意。

美学是一门古老而又年轻的科学，是一种多学科交叉的边缘科学，是一门与哲学比翼双飞的科学，又是一种最具有普世价值、应用极为广泛、与每个人都拥有着千丝万缕联系的科学。但说到“美

学有什么用”这一问题,却是很难回答的,不仅很难一下子说清楚,更难说得很全面。至今不仅没有一个标准答案,就连个大体答案也没有。为什么会如此?可能是因为美学可以涵盖一切学问,既包罗万象,又变化无穷,当你被它强烈吸引,却又会感到它的情影只能隔河相望——也许,美学的绝妙魅力正在这里。

美学有什么用?我经过反复思考,在本书中概括了美学九个方面的重要功用。这只是一家之言,这只是一种试探性的初步答案,希望能起到抛砖引玉的作用。如能得到广大读者及众多美学家的匡正指教,则幸甚矣。

我每一提到“美学”二字,就会想起我的恩师黄药眠,如果没有他对我的美学启蒙与教诲,也就不会有我的今天。因此,我怀着感恩之情,把这本小书,敬献给哺育培养我的母校北京师范大学,敬献给我的美学启蒙恩师黄药眠教授。

是为序。

张平治

2010年12月于安阳师院

目 录

第一章 美学构建和谐社会 /1

一、“和谐”本是西方古典美学的一种理
念 /2

二、中国古典美学中有许多理念都是“和
谐”的同义词或近义词 /5

三、用美学构建和谐社会,进行治国安邦
/12

四、用美学构建和谐世界,维护世界和平
/19

第二章 美学创造第二自然 /22

一、第一自然与第二自然 /22

- 二、美学创造第二自然——人化自然、
美化自然 /30
- 三、第一自然与第二自然的统一和完美
/41

第三章 美学指导文学艺术 /46

- 一、文艺美学是文学艺术欣赏与创作的
理论 /49
- 二、文艺美学中的文学美学 /60
- 三、文艺美学中的艺术美学 /64

第四章 美学教育使人至美 /70

- 一、从“四美”的提出到开展全民性的
“美育” /70
- 二、“四美”的内涵阐释 /72
- 三、美学以人为本,研究人的内在心灵美
和外有形貌美 /81

第五章 美学是强大软实力 /93

一、软实力的概念和重要性 /93

二、从北京奥运会看美学是强大软实力
/98

三、从上海世博会看美学是强大软实力
/106

第六章 美学使科学长翅膀/112

一、什么是科学美学 /112

二、美学使科学长翅膀 /115

三、从数学美看科学美 /124

第七章 美学使审美花缤纷/128

一、研究审美心理很重要 /128

二、从“情人眼里出西施”谈起 /130

三、审美的能力和美感的特征 /135

第八章 美学使物品设计美/144

- 一、美学设计的范围 /145
- 二、美学设计的原则 /146
- 三、美学设计的成功范例 /150

第九章 美学使人生享受美/156

- 一、当代美学应面向大众、面向生活 /156
- 二、一场“审美日常生活化”的大辩论 /157
- 三、美学使人生享受美 /158

后 记 /166

第一章 美学构建和谐社会

美学研究的对象是什么,美学研究的天地有多大,历来是个众所纷纭的问题。这里对此不加详说,只说中国广大美学家已经达成的共识:美学研究的对象主要有三个方面,即社会美、自然美、艺术美。美学研究尤其要“以人为本”,研究“人的美”是核心问题,而研究社会美、自然美、艺术美都不能脱离人。

本书的前四章,说的就是美学的社会美、自然美、艺术美和人的美。着重点是美学在这些方面的巨大功能、大用妙用,这些都充分显示了美学是一门博大精深的科学。

本章先说社会美。

什么是社会美呢?

所谓“社会”,是指由一定经济基础和上层建筑构成的整体,它是人类生活的共同体。社会也叫社会形态。人类社会的基本形态共有五种:原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、共产主义社会。社会主义社会则是共产主义社会的低级阶段。这五种社会形态构成了人类的社会发展史。

社会美是指一定历史时期的社会环境美(包括自然环境与人文环境)、社会生活美(包括物质生活与精神生活)和社会理想美(指具有完美的社会体制,能实现人的美好愿望,有良好的社会风尚等)。社会美的本质就是真善美的统一。有了“真”的基础、“善”的内涵,才能真正体现出美的本质的社会性。

构成社会美有两个最主要的因素:一是有优越的社会制度,二

是有优秀的公民素质。只要有了这两个因素,无需怀疑,这个社会就保证能成为很美的社会。

社会美主要看重于它的内容价值,特别看重它的善质。人们最希望社会能给人带来民主、自由、公平、人道,从而获得幸福。和谐社会是社会美的最高境界,是人们期盼的最美好的理想社会。

一、“和谐”本是西方古典美学的一种理念

“和谐”一词,源于希腊文“hakmonia”,意译为匀称、协调、和谐。“和谐”这一概念,在西方最早由古希腊的毕达哥拉斯学派提出。这个学派产生于公元前6世纪末。该学派认为“整个天体就是一种和谐和一种数”,并以研究自然科学的观念去阐释音乐。他们认为音乐的美是对立因素的和谐统一,其意思可以理解为:音乐有节奏的强弱快慢的变化,旋律也有高低长短的起伏,正是由于这种种的差异和对立的因素,才构成了和谐的统一。这其中会有某种规律,并不是杂乱无序,因而才产生了美。事实上是:和谐常常离不开比例、匀称、对称、参差、错落、主次、虚实、明暗、浓淡、显隐、动静、疏密等因素。正是由于这种种形式上的千差万别,有时恰能起到相辅相成、交相辉映的妙用,达到多样统一,和谐相生。

毕达哥拉斯学派从音乐的表现为矛盾对立、多样统一,而得出“美是和谐”的结论。之后,就把音乐的和谐原则推广到绘画、雕塑、建筑、人体等方面去。这说明了睿智者有很高的悟性,能够举一反三,由近及远。从这里我们还可以看到,毕达哥拉斯学派是从事物的形式美入手,由表到里,终至内蕴。

在美学史上,毕达哥拉斯学派提出的“美是和谐”这一理念,对后世有很大影响,几乎影响了世世代代。这里的“美是和谐”是偏于形式美的和谐,说及形式和谐也就是在说美。朱光潜先生曾说过:希腊人说“和谐”比说“美”还多,“和谐”一说确实影响了漫长的后世许多美学家。周来祥先生更认为:“美是和谐的思想,是贯

穿了整个中世纪的主导思想。”整个中世纪,那该是多么漫长!在欧洲历史上指的是封建社会时代,一般指公元476年西罗马帝国灭亡到公元1640年英国资产阶级革命这一时期,有将近1200年。

之后的另一个古希腊哲学家赫拉克利特(约公元前540—公元前480),也是“美是和谐”论者。他著有《自然论》,说自然是由许多缤纷多样又整体统一的自然物形成的一种和谐。美在于和谐,在于多样统一。自然界的万物都在运动变化着,这些运动变化都是有规律的。从一产生一切,又从一切产生一,有序运行,周而复始地循环着。任何事物都彼此依存,又互相转化,当其相互成为对立面时,对立统一就会造成美的和谐。他还认为“和谐”有两种:一种是看得见的和谐,一种是看不见的和谐,而看不见的和谐比看得见的和谐更美。

古希腊的哲学家、美学家亚里士多德(公元前384—公元前322)也非常推崇和谐美。他认为美就在于大小参差不齐的体积,有序地放置排列。他的理论在和谐的思想观念上起着承前启后的重要作用,对研究形式美与艺术创作的关系有着启迪作用。

文艺复兴时期意大利的哲学家、美学家布鲁诺(1548—1600)是一个极力赞美宇宙者。他认为:宇宙是万物的本原,它自身运动着,并赋予万物以形式不同的美,使万物具有各自的灵性,有条理有秩序地活着,是宇宙给了万物以生机。因此,布鲁诺被称为“物活论”者。他主张物质的最小单位是“单子”,单子内部都有复杂的结构,每个单子实际上是一个小宇宙。它们相互联系相互转化着,处在运动变化中,形成对立的统一。对立面统一是一种极普遍的现象与规律。因此他认为整个宇宙的美就在于它的多样统一(这里的“多样统一”也就是“和谐”)。这个物质世界如果是由完全相像的部分构成,就不可能是美的了。因为美表现于各种不同部分的结合中,美就在于整体含有多样性。

德国的哲学家、美学家莱布尼茨(1646—1716)对“和谐美”有

自己独特的妙论,叫做“预定的和谐”。他举例说:世界就好比是一只构造精巧的钟表,它的部件可谓多而杂,但每个部件都被妥帖安放在一定的位置上,而且分别具有各不相同的独特功能。简言之,多样统一的美就是和谐美。这应该是形式美的基本规律和最佳形态。

法国哲学家、美学家狄德罗(1713—1784)从不把美的事物孤立起来看,而是放到各种关系中去。他谈“和谐问题”,能深入到物与社会环境、物与大自然、物与人之间看,从中分析这些关系中的和谐美,这是他对“和谐美”这一问题的重大贡献。按照他对美的三分法,和谐美也可以分为实在的美、相对的美、虚构的美。

西方古典美学关于“和谐美”的论说,除列举的上述诸例外,还有不少哲学家、美学家对这一命题加以认可,并表述了自己的见解。比如,柏拉图说:“身体美与心灵美能够和谐一致则是最美的境界,人们都会热烈钟爱这种身心和谐一致的人。”夏夫兹博里说:“凡是美的都是比例合度的、非常和谐的,能如此才能真和善,才能达到真善美的统一。”费希特说:“声音的美妙与和谐并不存在于乐器里。和谐只存在于听着的心灵里。听者会把那多样的声音在自己心里融合为一,多样统一,美在和谐。”黑格尔说:“和谐是一种包含各种差异的整体,因而产生美。”

关于西方古典美学论“和谐”,已经说了这么多,这里做一个小结:

1. “和谐”作为美学理念,源于公元前6世纪末的古希腊的毕达哥拉斯学派,源远流长,影响了两千多年,直到18世纪。
2. 谈“和谐”主要是从自然和艺术两方面去谈,并且侧重于形式美。
3. 对“和谐”的理解,被阐释为“多样统一”。“多样”指美的总体中的各个部分,在形式美上各有区别;“统一”指最终在内容上达到了统一的整体。“多样统一”也就是形式是丰富多彩的,内容是

保持完整一体的。仅有“多样”而不能“统一”就会杂乱,仅有“统一”而不能“多样”就会单调。

4. 遗憾的是,上述诸学说多是抽象概念的论述,缺乏令人信服的生动活泼的实例证明,难于做到明晓易懂,更谈不上语言的魅力。古代外国哲学家的论著,其翻译难度肯定很大,这也是造成晦涩难解的原因之一。

二、中国古典美学中有许多理念都是“和谐”的同义词或近义词

中国古典美学缺乏专著,其论述的美学理念大都散存于各种古籍中。中国古典美学的论述中,没有“和谐”一词,但有着不少在内涵上与“和谐”相同或相近的。例如“大同”、“仁爱”、“兼爱”、“中和”、“圆融”等,都可以看做“和谐”的同义词和近义词。当我们谈及“大同”、“仁爱”、“兼爱”、“中和”、“圆融”等美学理念时,也就是在谈“和谐”。

中国古典美学研究的范畴主要是社会美。这一点和西方美学主要是研究“自然和艺术”范畴里的美是很不相同的。中国文人著书立说时,有一种“文以载道”的传统。说是“文以载道,如车载物”,意思是说:如果车不载物,就是空车,那就不会有什么价值了。“道”指道德义理,写作要看重思想内容。古人写作都有一种使命感,要关注人民安危、国家兴衰。他们认为写作离开了“道”,就难免内容空虚。也许是由于这种影响,古人在论及“和谐”时,就将其深植于社会问题中。社会是否和谐,那当然是头等大事了。

中国古代的许多思想家、哲学家、美学家都非常关注社会是否和谐,人们是否幸福,人们的美好理想是否能实现,并提出了治理社会的良策与目标,体现了一种至善的对人的终极关怀和博爱。下面举出几种学说:

1. 大同说

大同说,出自《礼记·礼运篇》。《礼记》是儒家经典之一,是一部儒家关于“礼”的思想的资料汇编,是战国至秦汉年间儒家各种礼仪的著作选集,此书由西汉礼学家戴德与戴圣编定。

大同世界,也就是儒家所说的“天下为公”的社会。“大同”被古人认为是上古的黄金时代、太平盛世,是人类最美好的理想社会,最和谐最圆满的社会。“天下为公”本指古代不把君位当做一家的私有物;后来指天下是人民大众的天下,人人平等,人人相亲,国家能够为百姓全心全意谋福利。康有为著《大同书》,与《礼记·礼运篇》中的小康、大同思想联系起来,他说:大同就是“天下为公”,没有阶级压迫,人人完全平等。天下为公,是谓大同。孙中山赞同“大同”,借来解释民权主义,即政权为全体平民所有,平民当家做主人。他在1924年阐释民生史观时指出:人类最高的思想是民生主义,民生主义也就是大同主义。说在这个国家内,应是幼有所教,老有所养,分业操作,各得其所。

“大同”是个什么样?《礼记·礼运篇》对“大同”社会作了如下著名的描绘:“大道之行也,天下为公。选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子。使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏、寡、孤独、废疾者皆有所养。男有分,女有归。货,恶其弃于地也,不必藏于己;力,恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。”

为帮助读者透彻理解“大同”,现用白话文将此段文字诠释如下:

“大道通行于天下时,是把天下作为民众所共有(即国家权力、社会财富都属于全体民众)。选举有德有才的人掌管政务,做到人人都讲信用,大家都能和睦相处。所以,人们不只是把自己的亲人当亲人,也不只是把自己的子女当子女。要使社会上的老人都能安享天年,壮年人都能施展才能,幼年人都能受到教育健康成长,