

美学基础 与艺术欣赏

(第二版)

主编 ○ 胡先祥 张永敢

华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

21 世纪高职高专公共基础课系列规划教材

美学基础与艺术欣赏(第二版)

主 编 胡先祥 张永敢
副主编 沈 阳 谢昌兵
参 编 朱 琳 谢 辉 李小雨
朱梦莹 肖琼霞

华中科技大学出版社

中国·武汉

内 容 简 介

本书共分两大部分。第一部分为美学基础,主要介绍美的本质与形态特征、形式美、美感等,这些都是美学理论的基本问题;第二部分为艺术欣赏,从众多的艺术门类中选取了美术、建筑艺术、景观艺术、花艺、书法艺术、音乐艺术、影视艺术等贴近大学生活实际的艺术形式做简单介绍。

本书图文并茂,语言简练,实用性、可读性强,可作为艺术设计类专业、园林设计类专业、建筑设计类专业、环境艺术设计类专业、室内设计等专业的基础课程教材。

图书在版编目(CIP)数据

美学基础与艺术欣赏(第二版)/胡先祥,张永敢主编. —武汉:华中科技大学出版社,2021.4

ISBN 978-7-5680-7034-8

I. ①世… II. ①单… ②蒋… III. ①展览会-陈列设计 IV. ①J525.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2021)第 066337 号

美学基础与艺术欣赏(第二版)

胡先祥 张永敢 主编

Meixue Jichu yu Yishu Xinshang(Di-er Ban)

策划编辑:袁 冲

责任编辑:段亚萍

封面设计:优 优

责任监印:朱 玟

出版发行:华中科技大学出版社(中国·武汉) 电话:(027)81321913

武汉市东湖新技术开发区华工科技园 邮编:430223

录 排:武汉创易图文工作室

印 刷:湖北新华印务有限公司

开 本:880 mm×1230 mm 1/16

印 张:12

字 数:389千字

版 次:2021年9月第2版第1次印刷

定 价:69.00元

本书若有印装质量问题,请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线:400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

前言

Preface

人类按照美的规律改造世界,也按照美的规律改造自己。人类异于其他物种,在于人类意识到有自我,在于在劳动中发展思维,在劳动中认识美、发现美并创造了美。人类为美而生活,为美而创造。

研究美的规律的科学称为美学。

美与艺术有着千丝万缕的联系,美不一定是艺术的,但艺术的一般认为是美的。在现实生活中如果缺少艺术,生活将变得单调而枯燥,人们审美也将受到影响。在人类文明发展史上,艺术和艺术美历来受到特别的重视。

大学生学习美学和欣赏艺术,是大学素质教育的重要内容,是大众整体审美素质提高的重要途径。文化艺术作为重要的精神展示与审美表现形式,与社会生活息息相关,良好的文化艺术不仅能为公众提供丰富健康的精神食粮,还能为树立文化自信、提升中国文化软实力服务。十九大报告中,已将扩大和引导文化消费作为其中的重要内容。文化艺术作为一种特殊的精神生产方式,要与当下的市场机制相适应,大力推广“互联网+文化艺术”的模式,才有可能成为文化产业发展中新的发力点。通过艺术欣赏教育陶冶情操,提高审美素养,可以激发学生的创新意识和创造能力。鉴于此,我们组织编写了这本《美学基础与艺术欣赏》教材,以期对大学生的素质教育尽绵薄之力。

本书在第一版的基础上有部分改动,删除了部分理论性较强的表述,增补、更换了部分图片和案例,特别是增补了“花艺欣赏”一章作为第七章。花艺是一门既古老又年轻的艺术,现代社会,花艺不再是少数达官贵人和文人骚客的专利,花艺已经走进了千家万户,深受老百姓的喜爱,因此大学生学习了解花艺是非常有必要的。

本书的编写突出了以下几个特点。

1. 注重实用性,原则上不做深入的理论探讨,符合大学生认知和审美习惯。
2. 本书的基本结构是:前三章是美学基础部分,后七章是几种主要艺术的欣赏。中外美学思想源远流长,美学理论博大精深,但我们只选取了美学理论中的几个基本问题做简明扼要的探讨,以期抛砖引玉。艺术门类繁多,特别是现代艺术形式多元化,我们也只选取了几种重要的艺术形式。这些艺术形式符合大学生的审美习惯,对培养大学生的审美意识起到非常重要的作用。
3. 可读性强。本书的编写特别注重这一点,为方便学生阅读,本书深入浅出、图文并茂,通过大量实例赏析和图片展示使学生获得直观印象,从而提高学习兴趣。

本书由湖北生态工程职业技术学院组织编写,参与编写的人员均为该院一线教师。具体职责和分工如下:胡先祥和张永敢共同担任本书的主编,确定编写思路 and 编写提纲,负责统稿和部分文字校对工作;沈阳、谢昌兵任副主编,参与部分统稿和文字校对工作。其中,胡先祥编写第五章,张永敢编写第一、二章,沈阳编写第六章,谢昌兵编写第九章,朱琳编写第三章,谢辉编写第四章,李小雨编写第七章,朱梦莹编写第十章,肖琼霞编写第八章。

本书在编写过程中,得到了湖北生态工程职业技术学院有关领导的亲切关怀和指导,同时也参考了有关资料和著作,在此谨向有关领导和作者表示衷心的感谢!

本书编写组
2021年6月

目录

Contents

第一章 美的本质与特征	/ 1	第二节 中外古典建筑艺术欣赏	/ 63
第一节 美学学科的建立	/ 2	第三节 中外现代建筑艺术欣赏	/ 83
第二节 美学史上的探讨	/ 5	第六章 景观艺术欣赏	/ 90
第三节 关于美的本质的认识	/ 7	第一节 景观艺术的特点与审美	/ 91
第四节 美的形态与特征	/ 9	第二节 景观要素欣赏	/ 95
第五节 美的基本范畴	/ 14	第三节 中外景观艺术赏析举例	/ 107
第二章 美的形式与形式美	/ 18	第七章 花艺欣赏	/ 114
第一节 美的形式与形式美	/ 19	第八章 书法艺术欣赏	/ 126
第二节 构成形式美的感性质料	/ 20	第一节 书法欣赏的规律与方法	/ 127
第三节 形式美的法则	/ 22	第二节 各类书体的特点与欣赏	/ 131
第三章 美感	/ 28	第九章 音乐艺术欣赏	/ 141
第一节 美感的基本特征	/ 29	第一节 音乐的起源及类别	/ 142
第二节 审美心理结构	/ 31	第二节 音乐艺术的特征	/ 153
第三节 审美心理过程	/ 34	第三节 音乐审美	/ 156
第四章 美术欣赏	/ 37	第四节 中外音乐艺术作品欣赏	/ 158
第一节 美术概述	/ 38	第十章 影视艺术欣赏	/ 167
第二节 美术欣赏常识	/ 43	第一节 电影艺术	/ 168
第三节 美术作品的构成要素	/ 45	第二节 电视艺术	/ 177
第四节 中外美术发展及名作欣赏	/ 49	第三节 中外影视作品欣赏	/ 183
第五章 建筑艺术欣赏	/ 60	参考文献	/ 188
第一节 建筑的种类与审美特征	/ 61		

Meixue Jichu yu Yishu Xinshang

华中科技大学出版社

第一章

美的本质与特征

> 学习目标

了解美学的研究范围、美学与其他学科的关系、中外美学思想发展概况。掌握美的本质、美的三种形态(自然美、社会美、艺术美)及其特征,掌握美的四个范畴及其特点。

美的世界是令人向往的世界,美是到处存在的,我们的世界充满了美。学习美学基础的根本目的,是培养审美的人,创造美的世界。美究竟是什么,它来自何处,有什么特点,美和真、善有什么区别,这些都是学习美学基础首先要了解的内容。只有认真地研究了这些问题,我们才会善于发现美、认识美、感受美、创造美,才能开展真正意义上的审美活动。

第一节

美学学科的建立

一、既古老而又年轻的美学

人类的审美意识和美学思想的历史是很古老的,但是美学作为一门科学,又是十分年轻的。

从历史上看,人类发现美、欣赏美直至从不自觉到自觉地在实践中创造美,是由来已久的。据考古学证明,人类创造原始艺术品的时间,大致是在离现今数万年的旧石器时代。自1879年发现西班牙阿尔塔米拉洞穴的壁画以后,美学界就认为一种比较成熟的艺术至少在三万年前的冰河期就已经产生。其开始是以粗略的轮廓和抽象的符号表现动物和人体的图画和雕刻,后来图像变得比较细致和清晰。出土的石器时代的各种遗留物,包括建筑、墓葬群、石器、陶器及最初的装饰品等,生动形象地向人们展示了古代居民的审美意识和审美观念的演变,代表着人类文明所经历过的一个重要的历史阶段。

从对具体的美的事物的欣赏,到凝聚为一种较为抽象的美的观念,无疑经历了一个漫长的发展过程。标志着这一演变过程进入新阶段的重要成果,是在语言文字中出现了“美”。以汉语来说,“美”字最早见于殷代的甲骨文。东汉时代的许慎在《说文解字》中解释说:“美,甘也,从羊从大,羊在六畜,主给膳也。”徐铉注释说:“羊大则美,故从大。”可见古代美与善(即实用意义)同义。在我国首先注意到美与善有所不同的,当推孔子。他对《韶》乐的评价是“尽美矣,又尽善也”,而对《武》乐的评价则为“尽美矣,未尽善也”。孟子继承和发展了孔子的美学思想,提出了“充实之谓美,充实而有光辉之谓大”,而且从内容和形式两个方面对美的内涵做了规定。此外,先秦时代其他一些思想家如老子、庄子、荀子等人已经广泛涉及人类审美活动的许多方面,并取得了一系列重要成就。事实上,从战国后期开始,随着物质生产的发展、精神生活的丰富,特别是文学艺术的繁荣,美学不仅得到了更为普遍的重视,而且深入到了文学、音乐、绘画、戏剧等各个艺术领域。

在西方,美学研究的历史也是源远流长的。早在公元前6世纪末,古希腊的毕达哥拉斯学派,就根据“数的原则”来剖析美,认为美在于“对立因素的和谐的统一,把杂多导致统一,把不协调导致协调”。这一观念,对后世美学产生了深远的影响。此后,柏拉图、亚里士多德等人从哲学和艺术的角度阐释“什么是

美”,他们卓越的见解在美学发展史上具有十分重要的价值。在中世纪的欧洲,哲学成为“神学的婢女”,美学研究当然也处于停滞状态。直到适应资本主义要求的文艺复兴运动兴起后,西方美学才又进入了新的繁荣时期。

如果仅就历史渊源而论,无论在古代的中国还是在古代的西方,美学思想的确是十分丰富的。我国先秦诸子和古希腊学者关于美的问题的论述,尽管都有不少精辟的见解,但这些思想毕竟还比较零碎,没有独立构成一门完整的学科。在以后很长的历史时期内,美学虽然在不断发展着,却仍然未能从根本上摆脱这种状态。一直到18世纪,由于当时哲学和自然科学的推动,美学发展才进入了新的阶段。1750年,德国哲学家鲍姆加登的美学专著《美学》第一卷的出版,在美学发展史上具有划时代的意义。鲍姆加登认为,人的心理活动包括知、情、意三个方面,应该有相应的三门学科来加以研究。研究“知”的学科是逻辑学,研究“意”的学科是伦理学,研究“情”的学科则是“美学”。从此,“美学”这一名称才逐渐获得学术界的公认,美学也就成了一门有别于哲学、逻辑学、伦理学、艺术理论等的独立的学科。鲍姆加登本人也被誉为“美学之父”。以后,随着康德、黑格尔、车尔尼雪夫斯基等人的努力,美学研究又逐步深入,使这门学科获得了更为严格的理论形态。如果从形成独立的学科算起,美学的历史不过两百多年,因此,它又是一门非常年轻的科学。

二、美学研究的对象和范围

审美对象问题是美学研究中的一个核心问题,但人们对它的认识,一直以来,却是众说纷纭。概括起来,主要有以下几种观点。

1. 美学就是艺术哲学

不少美学家认为美学就是艺术哲学,它的研究对象就是艺术。黑格尔就公开声称,只有艺术才是真正的美,他说:“我们这门科学的正当名称应是‘艺术哲学’,或更确切一点,‘美的艺术的哲学’。”

2. 美学就是关于美的哲学

一些美学家认为美学除了研究艺术中的美与丑外,还要研究生活中的美与丑,并以后者为主要对象,所以美学就是关于美的科学。

3. 美学的研究对象是审美经验和审美心理

随着19世纪心理学的产生,一些美学家主张用心理学的观点和方法来解释和研究一切审美现象,把审美心理和审美经验置于美学研究的中心。

以上关于美学研究对象的各种观点虽都有其一定的道理,但亦有各自的缺陷,因而都难以获得学术界的公认。我们认为,美学就是研究人与现实之间审美关系的一门科学,它是在人类历史的发展中,随着社会生产的发展,随着其他科学研究的不断深入,而逐步丰富和发展起来的。

美学既然要研究人与现实的审美关系,它的研究范围自然首先要包括构成这一关系的客体(美)和主体(美感)这两大方面。同时,人类的实践活动,绝不仅仅局限于认识世界,更重要的还在于改造世界,以适应人类发展的需要。因此,美学研究的范围,还应包括美的创造的问题。这样,围绕着审美关系这一轴心而出现的美、美感、美的创造三大方面,便构成了美学研究的三大领域。

就客体方面而言,美学要揭示美与丑的区别,研究美的本质与特性、美的内容与形式、美的形态、美的范

畴等。就主体方面而言,美学要研究美感的本质、美感产生和发展的一般规律、美感的心理要素、审美标准等基本问题。美的创造,是美学研究中的一个极为重要的领域。它不仅包括艺术美的创造,而且包括现实美的创造——例如环境的美化、劳动产品的美化、社会生活的美化、人的美化(美育)等。对于这些,美学都应认真地加以研究。

综上所述,我们可以说,美学就是研究美及人对美的感受和创造的一般规律的学科。

三、美学与其他学科的关系

美学是一门社会科学,它同哲学、伦理学、心理学、艺术理论和自然科学等都有密切的关系。研究这种关系,明确它们之间的联系与区别,有助于我们进一步准确地把握美学的特殊性质。

1. 美学与哲学的关系

美学曾经长期隶属于哲学,随着社会的发展,科学的进步,才逐渐分立为独立的学科,所以,它与哲学的关系极为密切。哲学为美学研究提供了世界观和方法论的基础,对美学研究起着指导的作用。美学中的许多基本问题,往往会直接涉及哲学中的许多基本原理,有的就是哲学问题在审美领域中的具体表现。正因如此,人们又认为美学是研究人与现实审美关系的一门哲学性学科,但是,美学却不是哲学的附庸,它有自己的研究对象,是一门独立的学科。

2. 美学与伦理学的关系

美学与伦理学的关系十分密切。伦理学研究人的社会行为的准则,研究人与人之间的义务、个人对国家和社会的义务等。简言之,伦理学研究人们之间的道德关系,它的基本范畴是“善”及其对立面“恶”。美与善的关系非常密切。一般来说,美的对象应当是善的,恶的事物不可能美(恶可以采取美的形式,那是另一个问题)。所以,不能把美学与伦理学截然分开。但是,美、善分属不同范畴,相互不能混淆,善只是美的基础,并不是说任何善的事物都是美的。因此,伦理学与美学是有严格区别的。我们既不赞成割断美学与伦理学的联系,也不赞成把美学与伦理学机械地等同起来。

3. 美学与心理学的关系

美学与心理学也有着相当密切的关系。心理学是探讨人类心理活动一般规律的学科,而人类的审美活动从认识上说是一种特殊的心理活动,因此,美学的发展就离不开心理学的发展。但美学研究范围又不仅仅限于审美心理,因此,绝不能简单地把美学等同于心理学。

4. 美学与艺术理论的关系

美学与艺术理论的关系尤为密切。我们知道,一切真正有价值的艺术作品应该是美的,而对于艺术美的欣赏和创造,又是人类审美活动的一个重要方面,这样,美学和艺术理论势必都会研究艺术美的本质和特征、艺术美与现实美的关系、艺术美的欣赏和创造的一般规律等问题。可是,美学的研究范围又远远不止艺术美,现实生活中的美及人对美的欣赏和创造等问题,在美学研究中都占有重要的地位。至于分门别类的艺术理论,有时也被称为音乐美学、绘画美学、戏剧美学、电影美学等,这是因为它们研究的内容确实很多也是某一艺术领域中的美学问题,鉴于这个原因,它们也可以在美学的殿堂中占有自己的地位;但是,由于其研究的范围毕竟只是局限于某一艺术领域,因此,它们的内容也只是通常所说的美学在特定艺术领域的具体化。

第二节 美学史上的探讨

一、“美是难的”

美是什么？乍一看，这似乎是个不假思索就可回答的问题。在我们每个人的现实生活中，谁不曾为美的事物激动过、感叹过？美的事物往往一眼就能使我们得到美的感受。例如，张家界、九寨沟、黄山、泰山，使你感受到自然风光的美；雷锋、焦裕禄，使你感受到人物心灵的美；曹雪芹的《红楼梦》、贝多芬的交响乐，使你感受到艺术作品的美。但是，这都只是对具体事物的美的感受和评价，并没有回答“美是什么”这一问题，即美的本质问题。

古希腊思想家柏拉图曾经在他的名著《大希庇阿斯篇》中记述他的老师苏格拉底和诡辩派学者希庇阿斯关于“美是什么”的讨论。在讨论中提出了关于美的各种定义，但这些定义又在讨论中被一一否定，因为它们都没有准确地概括出美的本质，说明所有的美的事物。最后，柏拉图不得不感慨地用一句谚语结束他们的讨论：“美是难的。”

自此，人们不断地在探索美的本质，却始终未找到满意的答案，以致这个美学上的首要问题成为千古之谜。直到今天，这个谜还是尚未完全揭开，还需要人们继续探索。

为什么美的本质是一个难解的理论之谜？这一方面是因为美存在着各种各样的表现形态。自然界中有美，社会生活中有美，艺术作品中也有美，这些美的个别的具体的形式是比较容易感受的，但它们的特点又千差万别，很难找到它们的普遍性和共同的、类似的品质，因此就难以概括出美的本质问题。另一方面，人们对美的感受也不尽相同。不同的人会对同一事物做出不同的审美评价；甚至同一个人由于环境、心境等的变化，也会对同一事物在不同时间做出不同的审美评价。这都增加了对美的本质认识的困难。

然而，世界的一切都是可探究的。尽管“美是难的”，美的本质仍然是可以逐步被认识的。数千年来人们的探索，虽然还未能彻底揭开这个谜，但毕竟提出了不少见解，为后人的探究开辟了许多途径。因此，回顾一下美学史上对美的本质的探索无疑是有益的。

二、关于美的本质问题的代表性观点

关于美的本质问题，美学史上影响较大的观点主要有以下几种。

（一）美是理念

这种观点最早是由柏拉图提出的。他正确地区分了“什么东西是美的”和“什么是美”这两个不同的概念，但他从精神世界中去寻找美，认为美是永恒的理念。柏拉图把世界分为三层：理念是第一层世界，即最高层的世界、最真实的世界；现实是第二层世界，是对理念世界的模仿，是理念世界的影子；艺术则是第三层世界，是对现实世界的模仿，是影子的影子。而美便是在事物之外，又不依赖于人的主观存在的一种理

念——“美本身”。它是永恒的、真正的美,现实生活中一切美的事物都是由它派生出来的,因此它是美的本源。

柏拉图的观点显然是客观唯心主义的观点。后来,新柏拉图主义的创始人普洛丁进一步把“美是理念”说神秘化,甚至直接用“神”这个词来代表“理念”,认为物质世界的美不在物质本身,而在反映神的光辉;神是美的来源。

到了近代,德国古典美学大师黑格尔发展和完善了“美是理念”说,认为美就是理念的感性显现。在柏拉图那里,“理念”是空洞的、抽象的,是脱离了个别的一般,是永恒不变的万物的模式;而黑格尔所谓的“理念”,则是与具体事物相结合的,是自身矛盾着的辩证统一体。黑格尔认为美是具体的,是理性和感性的统一、内容和形式的统一、主观和客观的统一。黑格尔对于美的本质的认识,具有合理的内核;但他的出发点仍然是抽象的“理念”(黑格尔又把它称作“绝对精神”“神”“普遍力量”等),是唯心的。

(二) 美是主观观念

这种观点认为不能脱离人去寻找美的本源,美是人的某种生理、心理机制,是心灵的产物,是人的主观精神现象。例如 18 世纪英国经验主义美学家休谟说:“美并不是事物本身的一种性质。它只存在于观赏者的心里,每一个人心见出一种不同的美。”德国与黑格尔齐名的另一位古典美学大师康德从先验论出发,一再强调:“至于审美的规定根据,我们认为它只能是主观的,不可能是别的。”西方现代以来,这种主观论十分流行,其他如叔本华认为美是意志的客体化,克罗齐认为美是心灵的表象、是直觉成功的表现,桑塔亚纳认为美是客观化了的快感,等等,都是把人的主观心理看作美的本源。

美是主观观念的观点,直到今天在东西方影响仍然很大。这种观点,把“美”从神秘的“理念”中解脱出来,肯定了美与人的联系,重视对审美主体的研究,这对我们认识美的本质有借鉴意义。但是,它由人们美感的差异性推论出美是主观观念,从而混淆了美和美感,用美感来代替美,用审美情趣、审美经验来代替美的事物、美的属性,这是错误的。它把美说成是心灵的产物,否定了美的客观存在,颠倒了物和心的关系。

(三) 美是事物的属性

与上述两种从精神世界去探寻美的本质不同,这种观点主张从美的事物本身去寻找美的本质,美是事物本身的某些属性、形式、结构或法则等。亚里士多德认为,美就在事物之中,主要是在事物的“秩序、匀称与明确”的形式方面,“美就在于体积大小与秩序”。文艺复兴时期的巨人达·芬奇也认为美是可以用感官认识到的事物的性质,他认为美感“完全建立在各部分之间神圣的比例关系上”。

18 世纪英国的经验主义美学家博克也肯定美是事物本身的性质。他说:“我们所谓美,是指物体中能引起爱或类似情感的某一性质或某些性质。”例如比较小、光滑、柔和、纤细、颜色鲜明等,就是美所依存的特质。

这些看法,坚持了唯物论,反对了唯心论,有它的进步意义。但是它把美仅仅看作事物本身的某种特性,割断了美和人、美和社会的联系,是对美的本质机械的认识,同样不能科学地回答美是什么的问题。

(四) 美是关系

这是法国唯物主义哲学家狄德罗提出的观点。他说:“就哲学观点来说,一切能在我们心里引起对关系的知觉的,就是美的。”狄德罗认为,美是事物的客观关系,不是人们想象所虚构的关系,美是随着关系而开始、增长、变化、衰落、消失的。

狄德罗的“美是关系”学说在美学史上的意义在于:它不仅坚持了唯物论,而且强调了美的社会内容,强调了要从各种事物的相互关系中,从和社会生活的联系中去看待美、寻找美。但是,狄德罗并没有真正理解人类的历史和社会实践的意义,他关于“关系”的概念没有完全和社会历史深刻地联系起来,因此是模糊的、

宽泛的。

（五）美是生活

这是 19 世纪俄国革命民主主义美学家车尔尼雪夫斯基提出的著名论断。他在《生活与美学》一文中写道：任何事物，凡是我们在哪里看得见依照我们的理解应当如此的生活，那就是美的；任何东西，凡是显示出生活或使我们想起生活，那就是美的。车尔尼雪夫斯基的这一观点，在美的本质问题上获得了前人所未曾取得的成就，体现了马克思主义美学出现之前的最高水平。第一，他肯定了美的客观实在性，批驳了黑格尔学派“美是理念的感性显现”的唯心主义美学观；第二，他肯定了美的社会性，认为美是人类社会的现象；第三，他肯定了人生理想，表现了要求改革现实、进行革命的愿望。但是，由于车尔尼雪夫斯基还不是辩证唯物主义者，他的哲学思想是人本主义，不懂得实践是人类生活的基本内容和本质，因此，他的“美是生活”学说不可避免地存在着局限性。

综上所述，在美学史上千百年来无数哲人对美的本质做了有益的探讨，发表了许多精辟的见解，留下了丰富而又宝贵的思想资料，正是由于前人的努力，“美的本质”之谜才有可能一步步被揭开。但是，前人由于受时代和阶级的局限，受唯心主义和形而上学的束缚，在探讨美的本质时存在各种缺陷，使他们不可能全面地、科学地解开这个美学难题。要想解开这个难题，必须站在辩证唯物主义和历史唯物主义的高度，从研究人的本质入手，研究人与社会的关系入手，正确区分美的事物与其他事物的区别，正确区分美和美感，才有可能得出正确的结论。

第三节

关于美的本质的认识

一、美的本质和人的本质

关于美的本质，马克思主义创始人虽然并未做出直接的、明确的阐释，但是他们所创立的科学的世观和方法论，为我们打开“美的本质”的奥秘之门提供了钥匙。在他们的著作中也表达了对美学问题独到而又精辟的哲学思考，这对我们认识美的本质有着深刻的指导意义。

根据对马克思主义美学理论的学习，我们认为，美是一种社会现象，美根源于社会实践；美是人类通过社会实践在对象上显现出对人的本质力量的肯定和确证。

要认识美的本质首先要认识人的本质。那么什么是人的本质呢？

所谓“人的本质”，就是人的规定性，人与其他物类相区别、人之所以为人的地方。

关于人的本质，马克思不仅从物种关系方面揭示了人的自由自觉的活动的特性，更从社会关系方面揭示了人的社会性，人是社会的人。马克思说：“人的本质不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和。”离开了人的社会性、离开人的历史发展，把人仅仅看作生物学上的人，而不是“一切社会关系的总和”，就不可能科学地认识人的本质。

以上从物种关系和社会关系两个方面对人的本质的揭示，应该而且可以统一起来理解：人能在一定的

社会关系中展开自由自觉的活动,即合规律性、合目的性的创造活动。

二、美的本质在于对人的本质力量的肯定和确证

了解了人的本质规定后,对美的本质问题的探讨才能进一步深入。美的本质并不等于人的本质,而在于人的本质力量的对象化,在于人的本质力量的肯定和确证。所谓人的本质力量的对象化,人的本质力量的肯定和确证,就是指人在一定社会关系中展开自由自觉的活动的特性及具体表现这一特性的人的创造才能、智慧、勇敢、思想、情感等本质力量,通过社会实践(首先是生产劳动,还包括社会斗争、科学实验、艺术活动等),在人类的实践对象(自然和社会)、人类创造的产品(物质产品和精神产品)上体现出来。从主体来看,这是人的本质力量的对象化;从客体来看,这是实践对象、自然,被加工、被改造,被打上人的印记,从原始的自然成为人化的自然。

例如,人的艺术活动能够创作出反映生活、表现进取精神的艺术作品,这样的艺术作品(人类创造的精神产品)同样表现了人的智慧、才能、意志、目的、思想、情感等主体特征,显现了人的本质力量,也就是人的本质力量凝结、物化在艺术作品中了,即被对象化了;艺术作品成为对人的本质力量的肯定和确证。相反,如果艺术作品技巧平庸、情调低下或者歪曲生活、情调颓废,那么就没有显现和肯定人的本质力量。对于前者,我们感到美;对于后者,我们感到不美甚至丑。

为什么显现了人的本质力量的实践对象和产品我们就感到美,反之,就感到不美甚至丑呢?这是因为显现了人的本质力量的实践对象和产品,由于肯定了人自身、复现了人自身,人可以从直接观照到自身的创造活动的本质、自身的力量,因而会由衷地感到自豪,产生喜爱、愉悦的情感,即美感。这样,实践对象和产品也就成为审美对象,成为美的事物了。而不显现人的本质力量,甚或表现出对人的本质力量的否定和歪曲的对象和产品,人们对其或者冷漠,或者厌恶,是不会对其产生美感的。这样的对象或产品就不是美的,甚至是丑的。

三、美是以宜人的感性形式显现出对人的本质力量的肯定和确证

美是由一定的内容和相应的形式构成的。美的本质,即美的内在品格,是美的内容。但美还要以宜人的感性形式显现出来,才能让人感受到美。美的形式是美的内容的存在方式,离开了美的形式,美的内容无从显现,美也就不可能存在。正因为美具有宜人的感性形式,美的内容所蕴含的对人的本质力量的肯定和确证才能显现出来,美才是具体的、实在的、可感的、充满魅力的,所以形象性和感染性是美的显著特征。

所谓形象性,是说美具有一种能以自己的具体、生动的感性形式为人们的感官所感知的特性,而不是关于事物性质的抽象的概念。抽象的概念可以说明某种观点或认识,但不能给人以活生生的具体感受,它只有正误之分,而无美丑之别,不能引起人们的美感。而美却不同,美无不以具体可感、生动鲜明的形象呈现在我们面前。美对人的本质力量的肯定和确证,不是抽象的逻辑推理,而是要以宜人的感性形式显现出来,美的本质是融合和表现在形象之中的。没有了形象,也就没有了美。

所谓感染性,是说美具有一种怡情悦性、感动人、愉悦人、使人喜爱的特性。美具有形象性,但不是具有形象性的事物都美。美是对人的本质力量的肯定和确证,使人们看到自身的力量、自己的智慧和勇敢、自己的创造才能,因而能激起感情的波澜,得到极大的满足和愉悦。如果一个形象没有肯定人的本质力量,尽管它可能有漂亮的外壳,但只是没有生命、没有灵魂的形象,而不是美的形象。例如作为医学教具用的人体模

型,没有表现对人的生活的肯定,没有传达任何情感,虽然是形象的,但不是美的形象;而雕像《断臂的维纳斯》塑造的女神维纳斯形象,尽管残缺不全,然而那恬静典雅的表情、柔美秀丽的身姿、充满生气和活力的形象,表现出一种人性的尊严和对自由、幸福的追求,因而具有极大的感染力,这就是美的形象。

美是内容和形式的统一体,美的形象性和感染性都是从这种统一中体现出来的。美的事物如果没有以宜人的感性形式显现对人的本质力量的肯定和确证,便不能称其为美,也无所谓形象性和感染性。

第四节 美的形态与特征

虽然美的世界纷繁复杂,美的形态多种多样,但一些美学家仍然将美分为自然美、社会美和艺术美三类,其中自然美和社会美同属现实美,它是艺术美的源泉和基础,有着使艺术美相形见绌的最生动、最丰富、最基本的美。下面介绍这三种美的形态。

一、自然美及其特征

自然美是自然界中非人工创造的现象、形象、景物美的总和。它植根于人类的社会实践,是在人类的生产实践——劳动中产生的。正是由于劳动,人类逐渐认识、利用、改造了自然,使自然物和自然现象逐渐从与人为敌的恐怖对象或与人无关的冷漠对象成为亲和对象、审美对象,自然美才逐渐从无到有,不断地丰富、发展起来。而且随着人类实践的深入和扩展,科学技术水平的提高,一些潜在的审美价值得以转化为现实的审美价值。自然美具有如下特征。

(一) 自然美以自然属性为存在的必要条件,一般具有全人类性

自然美一般分为两类,即原生自然美和人工自然美。前者是指没有经过人类的加工改造,呈原始状态的美,如张家界的山、九寨沟的水,人们喜爱它们的是那种原始的、返璞归真的美,这种美最能陶冶人的情操。后者是指虽经过人类的加工改造,但总体上仍显自然气息、自然状态的美。如园林中的花草树木、春天里满山的油菜花、夏天金黄的稻浪等。上述两种类型的美,都是社会实践的产物,在本质上是离不开社会的,只是前者与社会的联系是间接的,而后者是直接的。但任何自然事物、自然现象,都以其自然属性(质料、形状、线条、色彩、光泽、声音等)为存在的必要条件,从而构成自然美的物质基础,使自然美具有了不同于社会美的质的规定性。

由于自然美以自然属性为其物质基础,它虽然和人类生活相联系,但从根本上说,它同人类之间的关系是一种自然关系,因此自然美多为共同美,一般不受时代、民族、阶级的制约。例如庐山之美,李白、白居易、苏轼、岳飞、毛泽东等都为其放歌赋诗,不同时代、不同阶层的人都为庐山的美景迷恋。庐山的美是属于全人类的美。

(二) 自然美一般不具有明显的功利意义,偏重于形式美

就自然美的一般情况而言,决定自然物、自然现象是否美,主要的并不在于是否具有对人有实用价值的功利意义,而在于它的形式是否让人赏心悦目。在自然美中,美的形式占据突出、显要的位置,而内容却往往

模糊,无关大局。最能说明自然美偏重于形式美这一特征的是,有些自然物虽然对人类有益,但只因为外形难看,而不能成为审美对象。例如蟾蜍能捕食害虫,保护农作物,但因为外形丑陋,让人见而生厌,因而被称为“癞蛤蟆”,成为丑的典型。而有些自然物虽然对人有某些害处,但只要不十分严重,能被人控制、治理,那么却会由于外形美观,得到人们的喜爱。例如鹤是一种害鸟,但它的长脚、细嘴,特别是那白雪一般的羽毛,非常惹人喜爱,所以被冠以“仙”字,誉为“仙鹤”,自古以来就受人们喜爱。

由于自然美偏重于形式美,也就具有直观性,比较容易被观赏者发现和感受,可以立即引起审美愉悦。

(三) 自然美具有联想性、多方面性和变异性

俄国著名作家和美学家车尔尼雪夫斯基说过:自然界的美的事物,只有作为人的一种暗示,才有美的意义。因此自然美具有联想性。某些自然物之所以获得审美价值,往往是因为它的某些特征,可以让人联想起人的某种精神、品格、理想等,联想起人的生活,因而被人称道、赞美。我国自古以来就称颂松、竹、梅是“岁寒三友”,梅、兰、竹、菊为“四君子”,写诗、作画赞美它们,是因为从这些植物的自然特点上联想到了人的美好情操和品德。

由于自然物的属性是多方面的,自然物可以和人类生活构成不同的联系,因而使人产生不同的联想,自然美也就是不确定的,具有多方面性和变异性。例如古代士大夫多以竹为美,居必有竹,晋有竹林七贤,唐有竹溪六逸。但竹子的特性是多方面的,可以引起多方面的联想,它的美也就具有多方面性。唐代裴说赋诗赞美竹子先于野花争春斗翠的强大生命力;宋代文同由它的内心虚空的形象联想到人的虚怀若谷的品质,由它的节节分明联想到人的气节;清代郑燮的《竹石》,“咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”则是赞美竹的坚韧、坚定、坚强的精神。可见竹之美的丰富性。而杜甫,有时珍爱竹子,有时却把它当作丑的象征咒骂。可见竹子的美与丑是人联想的结果,而不是它本身固有的、确定不移的特性。

自然美的多方面性和变异性,还表现在自然物所显示的美不是单一的,而是多角度、多侧面、多层次、变化不定的。苏轼的《题西林壁》:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。”同一座山岩,由于观赏的距离、角度的不同,它所呈现的景观和美也就不同,所谓“步移景异”,也是这个意思。

二、社会美及其特征

社会美是存在于社会领域中的美。马克思主义美学理论认为,美本来就是社会的,是社会实践的产物;而社会美则是美的本质的最直接的展现,是作为社会实践产物的美最直接的存在形式。关于社会美的特征,在考察了自然美的特征之后,就可以通过对照和比较来加以把握了。

(一) 社会美具有强烈的社会性,一般显示出时代、民族、阶级的特征

社会美的社会性突出地表现在它渗透着人与人之间的社会关系,并与一定时代、一定民族、一定阶级的政治理想、道德观念、生活习俗、文化背景直接联系,因此具有时代、民族、阶级的特征。如汉代以瘦为美,而唐代以肥胖为美,因此就有了“燕瘦环肥”的说法。再如,我们说封建帝王骄奢淫逸的生活是丑恶的,劳动人民反抗剥削阶级的斗争是壮美的,这是从人民的观念、先进阶级的立场来认识和判断的,不会为没落阶级所接受。而同是反抗剥削阶级的英雄,古罗马奴隶起义领袖斯巴达克斯和中国第一次农民起义领袖陈胜、吴广所表现出来的崇高美和悲剧美,又有着自己的时代、民族、阶级的烙印。

这里必须指出的是,肯定社会美具有时代、民族、阶级的特征,是就一般情况而言的,也有一些社会事

物、社会现象,往往不明显地反映特定时代、特定民族、特定阶级的利益或风貌,而是反映了全人类的利益或感情,因而便带有某种全人类性。例如恋母之情、思乡之情、夫妻之情、朋友之情等,虽然在具体对象上仍然带有时代、民族、阶级的烙印,但一般来说,可以作为共同美来欣赏,引起不同时代、不同民族、不同阶级的人的共鸣。

(二) 社会美具有明显的功利性,侧重于内容美

自然美主要是以其美的形式取悦于人,而不一定对人有益,不一定具有功利性。与之相反,社会美内容重于形式。所谓内容,主要是指它的社会功利性,即对社会有益、有利、有用,也就是通常所说的“善”。亚里士多德认为:“美是一种善,其所以引起快感正因为它是善。”社会美的本质和基础就是善,虽然善并不等于美,但善确实实是社会美的决定性的因素。人们感受和评价社会事物、社会现象是否美,首先要考虑其内容是否富有生命力,是否符合善,是否体现了历史的发展规律,否则,如果一个社会事物或者一个人,徒有漂亮、诱人的外表,却有碍于人类的健康发展和社会进步,就不能认为是美的。

(三) 社会美的核心是人的美

社会是人组成的,社会只能是人的社会。离开了人,也就无所谓社会美。形式多样、表现不一的社会美,归根到底,都是人的美。因此社会美的核心是人的美。

人的美的要素可以分为内在美和外在美两种。人的内在美是属于人的本质、人的精神的深层的美;外在美是借以显现人的本质、精神的外露的美。

1. 人的外在美

人的外在美主要包括人体美、姿态美、服饰美、语言美、风度美等。

人体美是人的相貌、身材、肤色的美,主要由遗传自然形成,以自然性因素为其基础,基本上属于自然美。但它并不是如太阳、月亮那样的纯粹的自然美,而是社会化了的自然美,带有社会的烙印。例如不同时代、不同民族、不同地区、不同阶级的人对人体美有不同观念,有的以文身断发为美,有的以束腰缠足为美,有的以皮肤黝黑为美等,这些不同的审美观念必然表现为在人体上留下不同的痕迹。

姿态美是姿势、动作的美,是人体的具有造型性因素的静态美和动态美。由于它比人的相貌更能表现出人的精神气质,所以美学家认为人的姿态美高于相貌的美。但姿态动作还应自然大方,忸怩作态就不可能美。

服饰美是服装和修饰的美。俗话说:“三分长相,七分打扮。”服饰美,归根结底是为了显露和增添人体之美,因此也是人的外在美的组成部分。但并不是任何服饰都可以对人体扬美遮丑,也不是服饰越时髦、贵重、豪华,就越能增添美。恰恰相反,不得体的服饰往往弄巧成拙。服饰是一种文化的表征,能够反映出时代风貌和个性特征,服饰是否美,主要在于是否和人的身份、体型、气质、性格以及所处的环境合适、协调。

语言美也是人的外在美。语言是思想的直接现实,是心灵的外化表现。我国古语:“言为心声”,“慧于心而秀于言”。在讲究人的躯体美、姿态美、服饰美的同时,更要讲究人的语言美,它更能体现人的美的形象。一个长得俊俏、衣着入时的人,如果出言不逊,马上会使人失去美感。

风度美是人在长期生活中形成的风采、气度,主要是指在神态表情、举止行动、待人接物中显露出来的美。它偏重于修养,比较内向,但又不同于品格、情操,仍然属于外露的、感性的外在美。各人风度不同,有指挥若定的大将风度,有睿智渊博的学者风度,有谈笑风生的外交家风度等。普通人的温文尔雅、落落大方的风度,机智幽默、处变不惊的风度等都会给人以不同的美感。

2. 人的内在美

人的内在美是人的精神、心灵方面的美,是人的美的灵魂。它主要包括正确的人生观和人生理想、高尚

的品德和情操、丰富的学识和修养等方面。

正确的人生观和人生理想是人的内在美的核心。各个时代、各个阶级有着各种各样的人生观和人生理想,它们究竟美不美,有个客观的社会标准,这就是看是否有利于人的创造能力的发挥和人的全面发展,是否有利于人类物质文明和精神文明的进步,是否符合大多数人民的利益和要求。如周恩来在年轻时就立下“为中华之崛起而读书”的人生理想;北宋时范仲淹提出“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的人生观;大科学家爱因斯坦认为,生命的意义在于设身处地替人着想,忧他人之忧,乐他人之乐。可见古今中外都是赞美先人后己、为天下谋幸福的人生理想,虽然这种人生理想在各个时代、各个阶级有着各自的具体内容,但都起着推动社会进步的作用,因而都是美的。

高尚的品德和情操,也是人的内在美的重要内容。品德是人的自觉的道德意识、道德行为,情操是由思想、感情、意志等构成的、相对稳定的心理状态。它们都受人生观的指导和制约,都通过人们的言行表现出来,从而显示出心灵的状况。品德优秀、情操高尚,必定具有美的心灵。我国古代诗人屈原忧国忧民、正直高洁的德行,不与世俗同流合污的品格,一直是后世学习的楷模。

丰富的学识和修养,也是人的内在美所不可缺少的。特别是在科学技术迅猛发展的今天,博学多闻、聪慧能干、富有修养的人,为人们尊敬、仰慕。每一个现代人,不仅要培养正确的人生观、高尚的品德,还要有开拓性的性格和创造性的思维能力,不断地丰富自己的学识和修养,这样内在美才会更加充实。

3. 人的内在美与外在美的关系

人的美有外在美和内在美两个方面,但二者不是等量齐观的。外在美是现象,是形式,不起主要的决定的作用;内在美是本质,是内容,从根本上决定了一个人是美还是丑。所以古希腊哲学家德谟克利特说:“身体的美,若不与聪明才智相结合,是某种动物性的东西。”19世纪法国美学家丹纳在其名著《艺术哲学》中写道:“缺少精神,肉体就残缺不全,像流产的植物一样无法开花结果;一个无论如何完美的身体,必须有完美的灵魂才算完备。”正因为如此,俊俏的躯壳不能给心术不正的人增光添彩,但内在精神美却可以弥补外在形体美的不足。另外,内在美还表现在它对外在美产生深刻的影响。“诚于中而形于外”,人的思想、情操、旨趣等内在的东西,必然要在姿态、服饰、仪表、风度、言行举止等外在形态上反映出来。心灵美好的人,一定不会放弃在一切方面,自然也包括人的外在形态,对美的不懈追求。内在美虽然不像外在美那样一目了然、易于发现,却比外在美丰富、深刻,可以长存不灭、历久弥新。历史上许许多多伟人,虽然早已与世长辞,但他们的崇高精神却至今还在鼓舞人们为美好的理想而奋斗。

内在美是人的美的主要决定因素,当然不等于说,外在美是微不足道的,可以不予重视。如前所述,心灵美必定影响外在美;人的外在美是人的内在精神的外化,是它的感性形式。既具有美的内在精神,又重视美的外在表现,努力达到内在美和外在美的高度统一,这才是我们所要追求的人的美。这种人的美,是自然美和社会美统一的最高表现形态,是现实美的最高表现形态。

三、艺术美及其特征

与自然美、社会美等美的形态不同,艺术美是艺术家所创造的美,是艺术作品所呈现的美,较之其他各类美的形态,它更为集中、更为强烈、更为普遍,也更为纯粹。艺术家根据自己对现实社会的审美认识和审美理想,利用在社会生活中所体验到的丰富素材,通过审美想象,创造出“源于生活、高于生活”的,意蕴丰富、形象生动的艺术作品,为欣赏者提供审美的精神享受。艺术美的表现形态丰富多样,存在于一切艺术门类、样式的作品之中,如绘画、雕塑、建筑、书法、景观园林、舞蹈、影视戏剧、诗歌、小说等。艺术鉴赏是审美