

当代教育教学实用技巧丛书

MEIYUSHIENMEI

主编 陈明金 陈树仁

美与审美

三峡出版社

现代教育教学实用技巧丛书

周明星 总编

美 与 审 美

主 编 陈明金 陈树仁

副主编 陈传志

中国三峡出版社

现代教育教学实用技巧丛书

美 与 审 美

陈明金 陈树仁 编著

中国三峡出版社出版发行
(北京市海淀区蔡公庄一号)
江汉油田印刷厂印刷

850×1168 毫米 1/32 7.25 印张 181.9 千字 1995 年 3 月第 1 版
1999 年 9 月第 2 次印刷 印数:2,001—3,000 定价:19.00 元

ISBN 7—80099—056—5/K·2

美と富と

美

少安んじ美を世に邪
相のこふ美を甘服
与せしむ美を甘服
列せしむ美を甘服

美の美

美の美

《现代教育教学实用技巧丛书》编委会

顾 问: 阎立钦 中央教科所所长, 教授
田慧生 中央教科所教育实验中心主任、博士、副研究员
纪登训 原湖北省人民政府督导室副主任, 国家督学
邓 蓓 荆门市人民政府副市长
张开勤 享受国务院津贴专家、编审、荆门市政协副主席、
民进中央候补委员

总 编: 周明星

副总编: 王前新 张柏清 田代祥 牟方学

编 委: (以姓氏笔画为序)

王前新	王建平	田代祥	张 剑	张柏清	张四海
吴定虎	杨 俊	周平林	周明星	陈明金	陈传志
陈树仁	陈楚云	罗平安	郑 斌	夏恒昌	黄兆文
黄光斌	董家彪	聂平安	靳海涛	樊 雁	

前 言

目前,世界正处在飞速发展和政治经济体制改革之中,一个伟大的历史复兴时期已经到来。面对千变万化、五彩缤纷的大千世界,怎样提高整个中华民族的素质,怎样帮助青少年树立正确的世界观、人生观和价值观,怎样使青少年形成正确的审美观,掌握科学的审美原理与方法是一项艰巨的任务。

根据素质教育的要求,美育已作为我国教育目的中全面发展教育的重要内容之一。随着社会的前进,美育在人们生活中所占的地位将越来越重要。为了引导人们树立正确的审美观,培养人们对自然、社会和艺术的审美观点和感知、鉴赏美的能力,培养人们创造和追求美的能力,由陈明金、陈树仁等同志编撰的《美与审美》能否达到上述目的,有待在实践中进行检验。

此书在编排上,注重理论与实践相结合,涉及美育的各个方面。全书具有以下特点:

一、体系的科学性。全书前三章介绍美育的基本理论,使青少年掌握审美的基础知识;后三章侧重方法的指导和培养,是前一部分内容的具体化。

二、语言的通俗性。全书文字简洁、精炼,语言通俗易懂,适合广大青少年阅读、掌握。

三、方法的可操作性。全书写作的重点在于方法的指导,对每一类客体的审美,先讲审美的含义,然后讲美的欣赏方法,同时借助实际人文景观等客体进行指导,使人们再次遇到同类审美客体时,有审美准备,能运用学到的审美方法进行欣赏,获得美的享受。

本书的一、二、三章由陈明金执笔,四、五、六章由陈树仁同志执笔。参加编写、校对的还有王建平、牟方学、杨俊、陈传志、刘凤兰(女)、罗平安、周平林、靳海涛等同志。本书得到首都师范大学

李燕杰教授的热忱支持、并为本书题词。在此,我们表示衷心的感谢!

愿中华民族的审美意识再次觉醒,祝青少年爱美、鉴别美、欣赏美的自觉性和科学性迅速提高。

由于水平有限,书中不足或错误在所难免,恳请同行和读者雅正。

编 者

一九九九年九月

目 录

第一章 审美概述	(1)
第一节 美的形态及范畴	(1)
第二节 审美的涵义及特点	(13)
第三节 审美主体与对象	(18)
第四节 审美共性与个性	(21)
第二章 审美教育	(29)
第一节 审美教育概述	(29)
第二节 学校审美教育	(33)
第三节 社会审美教育	(47)
第四节 家庭审美教育	(52)
第三章 审美修养	(59)
第一节 文化艺术与审美修养	(59)
第二节 道德与审美修养	(70)
第三节 生活与审美修养	(80)
第四章 审美方法之一:自然美的欣赏	(90)
第一节 自然山水美的欣赏	(90)
第二节 人化自然美的欣赏	(106)
第五章 审美方法之二:社会美的欣赏	(122)
第一节 人的美的欣赏	(122)
第二节 生活美的欣赏	(135)
第三节 劳动美的欣赏	(147)
第四节 科学美的欣赏	(154)
第五节 环境美的欣赏	(159)

第六章 审美方法之三:艺术美的欣赏	(163)
第一节 音乐美的欣赏	(163)
第二节 舞蹈美的欣赏	(168)
第三节 绘画美的欣赏	(172)
第四节 书法美的欣赏	(177)
第五节 雕塑美的欣赏	(181)
第六节 文学美的欣赏	(186)
第七节 建筑美的欣赏	(192)
第八节 影视美的欣赏	(199)
第九节 体育美的欣赏	(201)
附:名人说审美	(213)
主要参考书目	(227)

第一章 审美概述

第一节 美的形态及范畴

一、美的涵义

美是什么？

首先，美是人类社会所特有的一种现象。美的本质属性是社会的，而不是自然的，自然的物质世界只是产生美的物质基础。客观世界中的事物，只有当它们和人构成一定的审美关系，成为人的审美对象时，它们才有可能是美的。如，对称美、和谐美、直线美、曲线美、色调美、节奏美等等，无一不是人们从长期的实践中取得的，无一不是对人类生活内容的最概括的提炼。又如，水仙花碧绿肥润的叶片，亭亭玉立的花茎，洁白芳香的花瓣，金黄耀眼的花蕊，安居清淡的骨魂等自然属性，只有当它被人所发现和认识，并与人的生活联系起来后才具有美的价值——洁白无瑕的素静之美、清淡无私之美、清白质朴之美、高尚情操之美、纯洁心灵之美等人的精神、心灵美的象征。

其次，美是人类劳动的产物。劳动创造了美。人类通过创造性的劳动，在改造客观世界的过程中实现自己的目的，体现自己的意志，使自然界打上自己的印记，成为“人化的自然界”。这样就告诉我们：客观事物的美，就是人的本质力量对象化的产物，是人化自然的一种属性。也就是说，人能够认识自然和社会的规律，并运

用这种规律去改造自然和社会。历史事实证明:具有这种创造性的社会实践活动,才可能创造美的价值。尽管人类创造性实践活动所创造的不一定都是美的,但是美必定是人类创造性实践活动的结果。

再次,美只能是感性显现。因为美并非虚幻而是实在可感的东西。如,蔚蓝的天空、优美的舞姿、动听的音乐、芬芳的花朵、传神的雕塑等等,都是通过人的感觉器官所感知到的。

根据美的构成和不同领域,可对美进行不同的分类。从美的构成方面看,可将美分成形式美和内容美两类。形式美主要是由对称、平衡、整齐、和谐、节奏、声音、色彩、线条等表象特征来体现的。它具有具体可感、形象性的特点。内容美主要是通过内在涵义来体现的,它富有情感性特点。从美的领域方面看,可将美分成自然美、社会美、艺术美等。自然美偏重于形式的和谐,是自然规律和人的生理、心理结构及其活动规律,在实践过程中所建立的和谐对应关系。自然美主要有两种形态,一是经过劳动加工的实践对象;一是未经加工的观照对象。两者在本质上都是“人化的自然”的结果。社会美分为社会事物的和人的美,以人的美为中心。如美的行为、美的品德、美的情操、美的理想、美的业绩等。艺术美是现实美的能动反映,它是自然美和社会美的统一,是内容美和形式美的统一。

二、美的形态

(一)自然美

1. 自然美的概念

自然美是指自然事物或自然界中的美,除了日月山水、植物动物之美外,自然美还包括人体之美。人体美,是指人的容貌、肌肤、体形、身高、姿态的美。它是由人的自然属性所规定的,是自然美的一种。尽管在人身上社会性与自然性相互联系,社会美与人体美相互影响,但是,人体美却有它独自の品格和规律,既不依存于

人的社会关系,也不依赖于人为的装饰。因此,它与人的社会美虽然有一些联系,如在特定的社会关系和生活环境中培养、发育,但是人体美主要还是由先天遗传基因决定,其自然属性起主要作用。

因此,我们说自然美是相对于社会事物而言的自然事物的美或自然界中的美。或者说,自然美包括无机自然物的美、植物和动物的美以及人体的美。不论是无生命的物质还是有生命的机体,不论是动态的还是静态的,都能以其自然的感性形式,引起人们的审美感受。

2. 自然美的特征

在现实生活中,人们都接触、欣赏过自然美。自然美和社会美、艺术美相比,有它的一些特征。

(1)自然美具有规定性。自然美是自然事物、自然现象之美,自然物的质料、形状、线条、光泽、色彩等等自然属性是这种美存在的必要条件。没有这些自然属性,也就没有自然美。正是这一点使得自然美具有不同于社会美的质的规定性。长白山、兴安岭之美,不同于庐山、黄山之美;杭州西湖之美,不同于青海湖之美;菊花之美,也不同于牡丹之美,原因就在于它们具有不同自然形成的特色。

(2)自然美具有多面性。所谓多面性,是指自然物所显示的美的形态不是单一的,而是多角度、多层次、多侧面的。苏轼咏庐山诗:“横看成岭侧成峰,远近高低各不同。”说的就是同一座山岩,由于观照的距离、角度、侧面不同,它所呈现的景观和美也就不同。自然物的属性是多方面的,自然物与人在社会生活中的联系也是广泛而复杂的。因此,自然物的美在一定条件下会得到不同侧面的显示,从而使自然物具有了美的多面性。

(3)自然美具有变易性。所谓变易性,是指自然物所显示的美具有变化不居的特性。由于自然物受自然规律的制约,同时又受到人类实践活动的影响,因而在不同的情况下其美的形态是不同

的。例如,我国古代画家从不同的季节观察树木、池水、天空等色彩的变化,总结出水色是春绿、夏碧、秋青、冬黑;天色是春晃、夏苍、秋净、冬黯;树木是春英、夏萌、秋毛、冬骨……这分别表现出春日万物苏生、朝气蓬勃的萌芽美;夏季是茂盛苍翠的浓郁美;秋季是萧疏明洁的飘零美;冬天是料峭瘦硬的冷峻美。宋代郭熙把这些总结为画诀:春山烟云连绵人欣欣,夏山嘉木繁阴人坦坦,秋山明净摇落人肃肃,冬山昏霾翳塞人寂寂。正是总结了这类美的变易性。

(4)自然美具有象征性。许多自然物本身包含着与人某些特征相类似,与人的心理相适应的美的自然属性,因而激发人们的联想,把它当作那一社会事物的比喻和象征。人们用高山、松柏、雄鹰比拟、象征英雄,用西湖、桃花、孔雀比拟、象征美女。

(5)自然美偏重于形式美。一般说来,一个事物的美,总是体现在内容和形式的统一之中。但是,自然美有其特殊性。它的美,主要表现在形式方面,内容在自然美中并不占据突出的、决定的位置。

3. 自然美的基本类型

在人类社会出现之前,自然美是早已存在的客观事实。人类社会出现以后,随着人和自然关系的变化,开始并逐渐扩大了人类对自然美领域的认识。随着科学技术的发展,人和自然的关系又有了新的发展。下面以自然美的主要形式——山水风景美为对象,对自然美略作分类。

(1)人类参与的自然美。经过人类长期的实践活动,今日世界上大部分地区已经开发,成了人们生产劳动和生活的基地,这些自然山水美便是最一般的自然美。如牛羊成群的草原,渔帆点点的湖泊,起伏的山峦,清澈的溪流,以及丰收在望的田野,这些都明显地留下了人们劳动加工的印记,人们对这种自然的欣赏常常蕴含着对劳动的赞美。

(2)原始状态的自然美。如原始森林、高山峡谷和冰峰雪地;现在,国家还划定了一些自然保护区,保持原始的自然生态环境。这些未经人们触及的自然山水也具有潜在的审美价值。

(3)艺术化了的自然美。由于人们对欣赏自然美的要求不断提高,人们对具有较强形式特征的山水环境进行加工、开发,使其集中表现自然的美,从而形成了专供游览观赏的风景区,如杭州的西湖、安徽的黄山、北京的颐和园、承德的避暑山庄等。由于受传统文化中崇尚自然爱好山水游历的思想的影响,我国历来都很重视山水风景的加工和管理,因而使自然山水都不同程度地艺术化了。

上述三种类型的自然风景并非绝然分开,有的互补存在。自然美的实体物质性是它不同于任何形态美的本质特征。因此,无论有多少类型,无论有多大的变化,抓住了自然美是“实体美”的本质,鉴赏自然美也就不难了。

(二)社会美

1. 社会美的概念

百花园中的牡丹、海棠、秋菊、水仙、腊梅各逞英姿,美丽动人,堪称大自然的杰作。但是,仿照它们的形态和色泽,制成纸花、蜡花、塑料花,或绘成各色花的图案印在纺织品、商标或用具上,它就失去了鲜花原来各自的自然属性,而成为人工的劳动产品,这就不是自然美,而是社会美了。

社会美是社会生活中的美。社会生活,指的是生产劳动、革命斗争、科学实验和人们的日常生活,也即社会实践——人类改造客观世界和主观世界的一切活动。社会美根源于社会实践,它既是社会实践的产物,又是社会实践的直接体现。

2. 社会美的特征

(1)社会美侧重于内容美。社会美主要体现在人的社会活动之中,其主体是人的美,而人的美的核心是心灵美,这就决定了在

社会美中内容重于形式。

(2)社会美具有明确性和稳定性。和认识自然美不同,认识社会美,主要的不是通过对某一社会现象、某一社会事物的联想去把握其意义,而是就在这一社会现象、社会事物中去感受其自身固有的社会意义;并且,这种社会意义又是明确的、稳定的,不象从自然事物联想其社会意义那样朦胧隐晦,可以随人而异、随时而异,游移不定。如焦裕禄同志,他和人民群众保持血肉联系,带领兰考人民同灾害作斗争,鞠躬尽瘁,死而后已,表现了无产阶级革命战士为民造福、艰苦奋斗的崇高精神,成为全国县委书记的好榜样。他的行为具有实在的、明确的美学意义。这种社会美具有明确而稳定的社会意义和美学价值。

(3)社会美要靠理性分析来揭示。自然美偏重于形式大众化,一般是显而易见的。而社会美是渗透到感性形式中的理性内容之美,要比自然美深邃得多。对于社会美的把握必须经过大脑的思索、分析。理性认识水平越高,就越能发现和揭示社会美的存在及其程度。

(4)社会美一般渗透着人和人之间的社会关系,并同一定的政治理想和道德观念相联系。在阶级社会里,人与人之间的社会关系都受阶级关系的制约,因而社会美就往往带有强烈的、鲜明的阶级性。这跟自然美具有全人类性不一样。一般说来,社会现象、社会事物如果体现了先进阶级的利益和愿望,那就是美的;反之,就是丑的。如陈胜、吴广领导的农民大起义,孙中山领导的辛亥革命,举世闻名的二万五千里长征……等等,这些现象或事物代表了历史发展的趋势,代表了当时先进阶级的利益和愿望,因而具有崇高的社会美。日本帝国主义侵略中国,蒋介石炸断黄河大堤上的花园口,“四人帮”倒行逆施迫害老一辈无产阶级革命家……等等,这些现象和事物违背了人民的意志,因而是丑的。

必须指出,社会美具有阶级性,是就一般情况而言的,有一些

社会现象、社会事物,往往并不明显地反映特定阶级的利益,而更多地是反映了全民族、甚至全人类的利益。这类社会美,带有全民族、全人类的性质。如发展国民教育,准确地测报天气,尊老爱幼,赡养父母,防洪抢险,预防疾病,修建公路,美化校园……等等。

3. 社会美的主要类型

社会美的主要类型有行为美、性格美和环境美。

(1)行为美。在社会生活中,人的行为往往表现为社会关系,并有一定的社会意义。一种行为若能充分体现先进的社会倾向性或先进群体的要求,这种行为就是美的。董存瑞舍身炸碉堡,这是美的行为。因此,行为美就是直接表现社会关系的美,具有强烈的现实意义和教育意义。

(2)性格美。行为美是人的美的外在表现,而性格美却是人的美的内在表现。人的性格之所以是美的,是因为这种性格代表了先进的社会倾向和先进群体的要求,这是性格美的本质的东西。同时,这本质东西的体现又应该是充分的。也就是说,只有性格的本质及其表现符合美的规律,这一性格才是美的性格。

(3)环境美。环境美和人的美组成社会美。环境美主要是从社会的集体来说的,内有和谐性,外有一致性,整体上又具有很强的自我调节能力。

(三) 艺术美

1. 艺术美的概念

艺术是反映生活、评价生活的一种社会意识形态,但它给人不是抽象的概念、原理,而是运用语言、音响、线条、色彩、动作、造型等物质材料、物质手段和一定的艺术方法、表现手法将生活素材塑造成一系列有血有肉、栩栩如生的艺术形象和生活画面,从而将人对社会和自然的审美感受、审美理想物态化,并直接诉诸人的审美感官、审美意识,使人得到美的享受。艺术美是人类认识世界、再现世界、评价世界的一种特殊方式,它具有认识作用、教育作用和

审美作用。

艺术从其审美特征以及特殊的审美效果的角度来分,可以分为五大类。一是表现性空间艺术——实用艺术,这类艺术包括工艺、书法、建筑等;二是表现性时间艺术——表情艺术,这类艺术包括音乐、舞蹈等;三是再现性空间艺术——造型艺术,这类艺术包括绘画、雕塑;四是再现性时间艺术——综合艺术,这类艺术包括戏剧、电影、电视等;五是语言艺术——文学,这类艺术包括诗歌、散文、小说等。

艺术美,是指上述各种艺术作品所显现的美。比如音乐美、绘画美、诗歌美等等。艺术美是艺术家创造性劳动的产物,是人的本质力量在艺术作品中的感性显现。

艺术美来源于现实生活,但又高于生活,它是社会美和自然美的集中、概括和反映,它虽然没有自然美和社会美广阔和丰富,但它是对自然美、社会美的加工、提炼、改造的结果,是经过去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的改造制作出来的,因此,它比实际生活更典型、更集中、更深刻,更概括。

2. 艺术美的特征

艺术美作为美的一种形态,具有美的一般特性,即具有形象性、感染性、社会性和功利性等等;艺术美作为一种有别于自然美和社会美的特殊形态,又有其独特的美学特征。

(1)艺术美具有典型性。艺术美是艺术形象的美,但是,并不是所有的艺术形象都是美的,艺术美集中表现在艺术典型之中。艺术典型体现了一定时代的生活本质和规律,是艺术家对生活的独特发现。艺术美的典型性,是美的典型形态,是用个性反映共性,正因为如此,它才有特殊的审美价值。

(2)艺术美具有多样性。从种类上看,艺术美有绘画美、雕塑美、建筑美、音乐美、舞蹈美、书法美、工艺美、文学艺术美、电影电视美……等等。以绘画为例,又可分为孕育性的瞬间美、静态的视