

对外贸易教育出版社

审美修养

赵蔷华 张楠 主编

对外贸易教育出版社

(京)新登字182号

审 美 修 养

赵蕾华 张 楠 主编

责任编辑 肖孟兰

出 版 者	对外贸易教育出版社 (北京和平街北土城邮政编码100029)
印 刷 者	北京仰山印刷厂
发 行 者	新华书店北京发行所
开 本	850×1168 1/32
印 张	7.25
字 数	188 千字
版 次	1993年8月第1版
印 次	1993年8月第1次印刷
印 数	00001——5000册
书 号	ISBN7—81000—580—4/G·164
定 价	5.00元

(如有印刷、装订差错,可向本社发行部调换)

序

随着我国对外经济贸易事业的迅速发展,经济建设和社会发展对高等学校提出了越来越高的要求,作为即将从事国际商务经营管理活动的经贸院校毕业生,除了应掌握本专业的知识和技能外,还应当具有从事国际商务经营管理活动所需要的其它专业知识和技能。当前,我国改革开放和现代化建设事业进入了一个新的阶段,与此相适应,国民整体素质也应迈上一新台阶。

审美修美标志着一个人的文化修养和文明程度,随着社会各个领域的迅猛发展,人们越来越认识到审美修养在现代社会活动中所起的重要作用。加强审美教育是培养学生的审美欣赏能力、开拓创造能力的有力手段,它不仅与德育、智育、体育三方面互相渗透,有助于培养全面发展的一代社会主义新人,而且对于全社会审美水平的提高,促进社会主义物质文明和精神文明的发展有着不可替代的重要作用。

时代要求我们加强审美修养,提高审美水平,应该说这是每个公民应尽的一种责任。作为经贸院校的毕业生,更应是责无旁贷,只有这样才能在将来的国际商战中出类拔萃,游刃有余。

由赵蔷华、张楠同志主编的《审美修养》一书就是为适应上述的需要和目的而编写的。该书以马克思主义美学理论为指导,紧密结合经贸院校的特点,既吸收国外优秀文化的成果,又注意弘扬中华民族优秀传统文化精神。与此同时,根据当前市场经济建设和涉外工作的需要,本书特设了“商品与广告的美”、“服装与服饰的美”等章节,对提高对外经贸院校学生的专业审美能力,对外贸工作人员的进一步发展都具有一定的参考价值。

审美修养，作为培养人们高尚思想情操和审美能力的学科，我校已把它列为思想政治教育课程。我衷心希望《审美修美》在指导经贸院校学生的全面发展，丰富学生的美学知识，提高经贸院校学生的思想素质方面发挥积极作用。

对外经济贸易大学校长

孙维炎

一九九三年四月二十二日

目 录

序	孙维炎
---	-----

第一章 绪 论

一、审美教育的内涵与本质特征	(2)
(一) 审美教育的内涵	(2)
(二) 审美教育的本质特征	(3)
二、审美教育的产生与发展	(4)
(一) 审美认识与审美活动的产生	(4)
(二) 审美教育的发展	(5)
三、审美教育在教育中的地位与作用	(10)
(一) 审美教育在教育中的地位	(10)
(二) 审美教育的功能与作用	(10)

第二章 审美论

一、审美	(15)
(一) 审美的内涵	(15)
(二) 审美的特征	(18)
(三) 审美过程	(19)
二、审美感受	(23)
(一) 审美感受的内涵	(23)
(二) 审美感受的特征	(24)
三、审美过程中的移情和共鸣	(28)
(一) 审美移情	(28)
(二) 审美共鸣	(33)

四、审美能力	(37)
(一) 审美能力的内涵	(37)
(二) 影响审美能力的基本要素	(41)

第三章 美的表现形态与基本范畴

一、优美	(42)
(一) 优美的涵义	(42)
(二) 优美的实质	(42)
(三) 优美的基本特征	(44)
二、崇高	(46)
(一) 崇高的涵义	(46)
(二) 崇高的本质	(46)
(三) 崇高的基本特征	(48)
(四) 崇高与优美的比较	(50)
三、悲剧	(51)
(一) 悲剧的内涵	(51)
(二) 悲剧的本质探索	(52)
(三) 悲剧的种类	(55)
四、喜剧	(60)
(一) 日常生活中的喜剧现象与审美范畴的喜剧	(60)
(二) 喜剧的本质	(61)
(三) 喜剧的美学特征	(62)
(四) 喜剧艺术的表现形式	(64)
(五) 喜剧与悲剧的比较	(66)

第四章 美的存在领域

一、自然美	(67)
(一) 自然美的内涵	(67)
(二) 自然美认识的起源	(67)

(三) 自然美的特征与欣赏意义·····	(68)
二、社会美 ·····	(71)
(一) 社会美的内涵·····	(71)
(二) 社会实践的美·····	(76)
(三) 社会的主体——人的美·····	(78)
(四) 完美的人——内在美和外在美的统一·····	(84)
三、艺术美 ·····	(84)
(一) 艺术美的内涵与本质·····	(84)
(二) 艺术美的创造·····	(86)
(三) 艺术的种类与划分·····	(88)
(四) 艺术的主要决定条件·····	(89)

第五章 戏剧与影视的美

一、戏剧审美修养 ·····	(91)
(一) 戏剧的内涵与审美本质特征·····	(91)
(二) 戏剧的起源与发展概况·····	(97)
(三) 戏剧艺术的要素与分类·····	(100)
二、影视审美修养 ·····	(107)
(一) 影视的产生与发展概况·····	(107)
(二) 影视的内涵与审美本质特征·····	(110)
(三) 影视艺术的要素与分类·····	(113)
三、戏剧与影视艺术的审美关系 ·····	(117)
(一) 戏剧与影视艺术的审美共同性·····	(117)
(二) 戏剧与影视艺术的审美差异性·····	(119)

第六章 建筑与绘画的美

一、建筑审美修养 ·····	(121)
(一) 建筑美的产生·····	(121)
(二) 建筑美的内涵与功能·····	(122)

(三) 建筑艺术的审美特征·····	(125)
(四) 中国传统建筑艺术的形式与特征·····	(130)
二、绘画审美修养·····	(135)
(一) 绘画美的产生·····	(136)
(二) 绘画的本质与造型词汇·····	(137)
(三) 裸体艺术·····	(140)
(四) 中西绘画美学之比较·····	(141)
三、建筑与绘画的关系·····	(144)
(一) 建筑与绘画的联系·····	(144)
(二) 建筑与绘画的区别·····	(147)

第七章 音乐与舞蹈的美

一、音乐审美修养·····	(149)
(一) 音乐的内涵与本质特征·····	(149)
(二) 音乐的要素·····	(151)
(三) 音乐的形式与种类·····	(152)
(四) 音乐的审美形态·····	(155)
二、舞蹈审美修养·····	(158)
(一) 舞蹈的内涵与要素·····	(158)
(二) 人体是舞蹈美的物质基础·····	(160)
(三) 舞蹈的审美功效特征·····	(162)
(四) 舞蹈的种类·····	(165)
三、音乐与舞蹈的关系·····	(165)

第八章 商品与广告的美

一、商品审美修养·····	(168)
(一) 商品美的产生与发展简况·····	(168)
(二) 商品美的本质与特征·····	(170)
(三) 商品美的要素与创造原则·····	(173)

二、广告审美修养	(178)
(一) 广告的内涵与基本功能.....	(178)
(二) 广告的审美本质特征.....	(180)
(三) 广告美的创作原则与视觉要素.....	(185)
三、商品与广告的关系及世界发展动向	(188)
(一) 商品与广告的关系.....	(188)
(二) 商品与广告的世界发展动向.....	(190)

第九章 服装与服饰的美

一、服装的审美修养	(194)
(一) 服装的内涵与审美本质特征.....	(194)
(二) 服装的起源与发展概况.....	(197)
(三) 服装的要素与类别.....	(204)
二、服饰的审美修养	(209)
(一) 服饰的内涵与审美本质特征.....	(209)
(二) 服饰的起源与发展概况.....	(212)
(三) 服饰的要素与类别.....	(215)
三、服装与服饰的关系及着装中应注意的问题	(218)
后记	(222)

第一章 绪 论

审美教育简称美育，它是社会精神文明建设的重要组成部分。审美修养标志着人们的文化教养与文明程度。1993年2月中共中央、国务院颁发的《中国教育改革和发展纲要》中指出：“美育对于培养学生健康的审美观念和审美能力，陶冶高尚的道德情操，培养全面发展的人才，具有重要作用。”

人类的社会属性决定着每个人无时无刻不在社会中生存并接触社会中美与丑的问题。即使在个人生活范围内，人们也经常面临着种种需要从审美角度进行思考或判断的问题。例如：建筑与装饰、人体与服装、生活用品与花鸟鱼虫等等，都存在着美与不美的问题。在改革开放的深入发展中，在面向世界走向未来的征途上，人们对物质文明与精神文明都提出了更高的要求。特别是市场经济体制的建立，人们对商品的需求已不仅停留在使用价值上，还希望商品具备审美价值。只有物美质优的商品，才能在市场竞争中成为人们喜爱的畅销品。

当前，我国改革开放和现代化建设事业进入了一个新阶段。与此相适应，国民的整体素质也要迈上一个新台阶。过去，我国一些不良的社会风气之所以屡禁不止，科学技术之所以得不到普遍推广，宝贵的资源和生态环境之所以不能得到充分利用和保护，企业经济效益低、产品缺乏竞争力的状况之所以长期得不到改变等，原因固然很多，但一个重要的原因就是劳动者素质低。试想一个国家占绝大多数人口的农民扫盲问题还没有彻底解决，又怎能普及科技文化知识，搞好物质文明与精神文明建设呢？世界各国经济竞争、综合国力的竞争，实质上是科学技术的竞争和民族素质的竞争。审美教育是我国教育事业中的不可缺少的重要组成部分。

分，它对提高人们的文化修养，审美能力，促进两个文明建设有着巨大作用。

我国是一个具有悠久历史的文明古国，无论是从未来发展还是从现在需要来看，继承我国历史文明的优秀传统，加强审美教育是非常必要的。

美学作为意识形态领域中的学科，是由社会存在决定的，同时它还要反作用于社会生产实践。如果说过去的美学主要是与哲学、艺术学相联系，那么今天随着社会科学和生产力的高度发展，那些曾被哲学家、艺术家、美学家排斥在外的科技领域甚至经济领域，也成了美学研究的对象。现在，不仅仅是属于精神文明的文艺作品与美学有着直接联系；而且那些属于物质文明的科技产品、市场营销的商品也与美学相联系，这已经成为不可阻挡的社会潮流。于是，建筑美学、商品美学、广告美学、科技美学等等便应运而生。现代科学技术的发展，使美学研究的对象扩大了，同时也促进了美学自身的发展与完善。

人们要创造更美好的生活，必须不断提高审美主体一人一自身的审美修养。人的审美能力的培养和提高，不仅要掌握必要的美学基本理论知识，还需要与社会实践相结合，即在社会生活与生产实践中，在自然界和文学艺术的实践中培养鉴别美、欣赏美、创造美的能力。审美修养将为我国在经济建设和改革开放中提供强大的精神动力和物质创造力。

一、审美教育的内涵与本质特征

审美教育又称美感教育或美育。一般包括美学知识的普及、审美感知能力的培养和以美的规律贯穿其中的普通教育等等。

（一）审美教育的内涵

审美教育是培养和发展受教育者健康的审美意识、高尚的审美情操、深层次的审美能力，从而使受教育者按照美的规律改造

世界，改造自身的重要手段，是教育中不可缺少的组成部分。

审美教育在理论上属于美学，在实践上属于教育。正如蔡元培先生在《教育大辞书》上的美育条目中所论述的：“美育者，应用美学之理论于教学，以陶冶感情为目的者也。”这恰恰概括了审美教育与美学、与教育的关系。审美教育是使受教育者通过对美的具体形象的直观和感受来激发人们的情感活动，从而使人受到感化、陶冶、锻炼，以达到受教育的目的。

（二）审美教育的本质特征

审美教育虽与德、智、体方面的教育有着共同的社会目的——教育培养人才，但实现这一目的的具体过程却是各有自己的途径与规律。

客观世界存在着真、善、美与假、恶、丑的三种对立的状况。审美教育就是要以美引真、以美导善，要培养人们的正确审美观，要提高人们鉴赏美、创造美的能力。为此审美教育有自己的特殊规律与本质特征。

1. 以情感人，理在情中：

情感是人们对客观现实的一种态度。正如列宁所说：“没有‘人’的感情，从来就没有也不可能有人对于真理的追求。”情感正是审美教育的核心，情感虽然在德育、智育中也有所体现。但是德育的本质在于它的社会功利性质；智育的本质在于认识和掌握客观的规律。只有审美教育中的情感因素是作为本质的东西而存在的。鲁迅先生曾指出：“文学和学术不同，学术所以启人思，文学所以增人感。”他还说，“文艺之所以为文艺，并不贵在教训，若把小说变成修身教科书，还说什么文艺？”（《鲁迅全集》第八卷 331 页）鲁迅所说的“增人感”就是指的以情感人，这“情”里面也包含了理性的因素，是在情与理的结合中使知、情、意诸种心理因素处于和谐统一，达到更高的精神境界。审美教育能使人怡情养性，这是它的一个显著特点。

2. 审美教育以生动鲜明的形象为手段：

审美教育中以情感人是通过形象的手段来实现的。因为美的事物都是具体可感的个别形象，离开形象，美的生命也就无所寄托了。人们在欣赏美的时候，不论是社会美、自然美、还是艺术美，都是以其鲜明的、生动的形象，诉诸人的感官，影响人的思想情感。所以，车尔尼雪夫斯基曾说：“形象在美的领域中占着统治地位。”在此还需要说明的是，审美教育中的形象是具体有感染力的、饱和着情感的生动形象，而不是那种为了图解知识的形象。

3. 审美教育使人在个人爱好的文艺形式中，在娱乐中接受教育：

世界上很多美好的东西总是与人生的幸福和欢乐相联系的，娱乐是人生不可缺少的。高尚的娱乐与脱离低级趣味的个人爱好的文艺形式，如：音乐、舞蹈、影视、美术、集邮、摄影等等，有益于身心健康的发展。审美教育的娱乐性不仅使人在美的享受中感到愉悦、自由、舒畅，而且使人在潜移默化中自觉或不自觉地受到教育，正所谓“随风潜入夜，润物细无声”。为此，中外许多美学家都指出“寓教于乐”是审美教育的一个重要特征。

二、审美教育的产生与发展

审美活动是一种社会现象，审美认识来源于劳动。根植于生活，审美教育是同人类文明一起产生的，是随着社会的发展而发展的。

（一）审美认识与审美活动的产生

恩格斯指出：只有借助劳动“人的手才达到这样高度的完善，在这个基础上它才能仿佛凭着魔力似的产生了拉斐尔的绘画、托尔瓦德森的雕刻以及帕格尼尼的音乐。”（《马克思恩格斯全集》第20卷511页）是劳动使猿转化成人类，但刚刚脱离动物界的人类劳动水平很低，劳动仅具有维持生命的实用价值，不具有或很少具有审美价值。只有当人类劳动摆脱了“最初的动物式

的本能的劳动形式”以后，进入“专属于人的劳动”时，于是才产生了审美意识和审美活动。（引文见马克思：《资本论》第1卷202页）由于人类劳动是有目的自觉的创造活动，因此人就能“在他所创造的世界中直观自身”（马克思：《资本论》第1卷205页）它具体表现在：

1. 人类在自己的劳动过程和产品中凝结和体现了自己的认识与改造世界的崇高理想、无比智慧、巨大才能、坚毅意志、高尚品质；

2. 凝结着人的认识与改造世界的劳动过程及产品不仅具有实用价值，而且具有审美价值；

3. 人类在自己的创造物中直观自身，看到自己的理想、目的得到预期的实现，看到自己的智慧才能化为绚烂多姿、光辉夺目的创造物，从而获得成功的喜悦、胜利的自豪、丰收的欢乐、品尝的满足，获得精神上的美感。

（二）审美教育的发展

人类文明的产生，促进了审美教育的产生。早在两千多年前，人类已经产生了审美教育的萌芽。随着人类社会的发展，人们对“审美”和“审美教育”的理解和认识也越来越深刻广泛。

1. 古代的审美教育：

在中国，从西周至春秋战国时期，可称之为是东方古代文明灿烂辉煌的时代。《乐记》是我国古代最早的美学专著，它系统地论述了儒家的礼、乐立教的思想主张；论述了礼、乐能厚人伦、美教化、移风俗的审美教育作用。以后历代官修《礼乐志》，继承上述观点，又反复阐述了“声音之道与政通”、“乐可以善民心，其感人深，其移风易俗”的道理。中国古代审美教育应该说始创于儒家代表孔丘。他创立的“兴、观、群、怨”关于诗的教育功能说：“《诗》，可以兴，可以观，可以群，可以怨；迩之事父，远之事君；多识于鸟兽草木之名。”（见《论语·阳货》）他指出诗的审美作用在于，可以抒发情感与表达志向，可以考见得

失，可以促进乐群，可以用来讽谏政事。他认为“乐”能感化人心，达到使人去恶从善的目的。孔子提出：“兴于诗，立于礼，成于乐。”（见《泰伯》）《学记》又发展了孔子的思想，提出：“不兴其艺，不能乐学”，“不学操缦，不能安弦；不学博依，不能安诗；不学杂服，不能安礼。”这就是讲审美教育既可以激发学生求学的兴趣，还可以达到启迪智力的作用。孔子还将商周时代传统的“六艺”（礼、乐、书、数、射、御）加以丰富充实定为教育内容，教授弟子。这“六艺”包括了政治、伦理、历史、自然科学、军事体育、文学艺术诸方面的内容，可以概括为古代的一种德、智、体、美的全面教育。孔子的不少美育方面的观点与论述，奠定了我国古代审美教育的思想理论基础，影响长达两千多年之久。

在古希腊，柏拉图提出要用诗和音乐作为教育的重要科目。他主张对青少年从小就培养他们对美的爱好，提高辨别美丑善恶的能力，从而使性格品德变得“高尚优美”。柏拉图讲：“应该寻找一些有本领的艺术家，把自然的优美方面描绘出来，使我们的青年们象住在风和日暖的地带一样，四周一切都对健康有益，天天耳濡目染于优美的作品，象从一种清幽境界呼吸一阵清风，来呼吸它们的好影响，使他们不知不觉地从小就培养起对于美的爱好，并且培养起融美于心灵的习惯。”（参见《文艺对话集》人民文学出版社1963年版，第62页）亚里士多德则更进一步指出审美教育“不只是为着某一个目的。而是同时为着几个目的，那就是：（1）教育；（2）净化；（3）精神享受……”（参见《西方文论选》上卷，上海译文出版社1979年版第95～96页）亚里士多德所著的《诗学》曾被车尔尼雪夫斯基认为是迄至十八世纪末叶，一切欧洲美学概念的根据。

由此可见，早在奴隶制社会时代，不论是中国还是古希腊，审美教育已经产生并且成为整个教育事业不可分割的重要组成部分。

2. 近代“美育”名称的正式提出与审美教育的发展：

1750年德国启蒙运动的创始人、哲学家鲍姆嘉通提出了美学作为一门特殊的哲学科学的思想，从而确立了“美学”的独立地位。随后，康德、黑格尔赋予美学更系统的理论，使美学基本形成了一门具有特殊研究对象的科学。

“美育”这一名称的正式提出是在1795年，德国著名戏剧家、诗人、文艺理论家席勒，在这一年发表了《关于对人进行审美教育的书简》（简称《美育书简》）和《论朴素的诗和感伤的诗》两部美学理论名著。席勒在《美育书简》中，首先使用了“审美教育”（美感教育）的术语，他把审美教育作为一个专门理论加以研究。他系统地论述了审美教育的内容、性质及其任务。他主张：“若是要把感性的人变成理性的人，唯一的路径是先使他成为审美的人”。他还讲：“只有审美的趣味才能导致社会和谐，因为它在个体身上奠定和谐。……只有美的交流，才能使社会团结，因它关系到一切人都共同的东西。”（参见《西方美学家论美和美感》商务印书馆1980年版第179页、181页。）但是，席勒不了解人的社会性，尤其是阶级社会里，人总要受到种种社会条件的制约。离开政治革命和经济变革，仅仅靠审美教育来达到社会和谐，这显然是唯心主义的空想。席勒的几部美学著作都是继康德1790年发表的美学著作《判断力批判》之后的几年中写成的。席勒一方面合理地接受和发挥康德的某些思想；一方面又对康德的某些观点持批判和改造的态度。因此，席勒的美学观被确认为是德国古典美学由康德的主观唯心主义转变到黑格尔的客观唯心主义的过渡和中间桥梁。在美育思想史上，仅从明确地提出“美育”这一概念并专门进行系统的理论探讨方面来看，席勒的历史地位和贡献则更为突出和重要。黑格尔对于席勒的美学著作、特别是《美育书简》是非常重视的。他在《美学》中曾经写道：“席勒所专心探讨的是人类心灵的深处，而歌德的特殊兴趣则在于艺术的自然方面……”。黑格尔的美学在许多方面同时吸取了歌