

MEIYU JIAOYU

JIAOYU JIAOCHENG

美育教育

基础教程

王英杰 崔艳萍 主编

中国铁道出版社

美育教育基础教程

王英杰 崔艳萍 主编

中国铁道出版社

2002年·北京

(京)新登字 063 号

内 容 简 介

本书是针对职业技术学校教学要求而编写的,内容涉及美育理论综述、形式美、社会美、自然美、科学技术美、造型艺术美、综合艺术美、语言艺术美、职业技术工作中的审美问题等内容。全书具有知识性、趣味性和实用性,突出职业教育特点,理论联系实际,语言简洁、易懂。

本书适合中等职业技术学校教学使用,也可供高等职业技术学校教学使用,或供广大美育爱好者参考。

图书在版编目(CIP)数据

美育教育基础教程/王英杰,崔艳萍主编. —北京:
中国铁道出版社,2002.7
ISBN 7-113-04695-9

I. 美... II. ①王... ②崔... III. 美育—
专业学校—教材 IV. G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2002)第 039548

书 名:美育教育基础教程

作 者:王英杰 崔艳萍 主编

出版发行:中国铁道出版社(100054,北京市宣武区右安门西街 8 号)

责任编辑:李小军 编辑部电话:市电(010)63583214
路电(021)73133

封面设计:马 利

印 刷:北京市燕山印刷厂

开 本:880×1230 1/32 印张:5 字数 146 千

版 本:2002 年 6 月第 1 版 2002 年 6 月第 1 次印刷

印 数:1~5000 册

书 号:ISBN 7-113-04695-9/B·13

定 价:10.00 元

版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书,如有缺页、倒页、脱页者,请与本社发行部调换。

发行部电话:路电(021)73169 市电(010)51873169

前言

造就合格的职业技术教育人才不仅要在专业素质和能力方面加强培养,而且还要在德、智、体、美、劳方面加强培养教育,使其具有良好的综合素质。美育是教育的重要组成部分,与德育、智育、体育是并列的。德育、智育、体育和美育之间的关系不是简单的加法,而是一种化合,德育、智育、体育离不开美育,美育渗透在德育、智育、体育之中。美育通过审美教育,培养学生的情趣,陶冶学生的情操,振奋学生的精神,引导他们对于美好理想的追求,从而强化德育的效果;美育通过情感教育,激发学生的求知欲望和热情,培养学生的想像力和创造力,激发其对科学知识的由衷向往和创造精神,从而促进智育的发展,培养全面发展的职业教育人才;通过美育教育,引导学生按美的规律进行运动和锻炼,达到以美促健,健与美统一发展,促进学生积极参加体育活动。为此,我们组织编写了《美育教育基础教程》。

在人才培养的整个过程中,美育在教育人和塑造人方面有着独特的功能和作用,这是其他教育所无法替代的。可以说,没有美育的教育是不完全的教育;同时,美育教育也是党的教育方针的重要组成部分,是对青少年进行全面素质教育的重要内容之一。因为美育不仅是人类认识世界、改造世界的重要手段,同时也是实现人类自身美化、完美人格塑造的重要途径。

培养人才,提高人的素质,最根本的问题是要提升人的精神境界。美育的最终意义就在于使人的情感得到陶冶,思想得到净化,品格得到完善,身心得到和谐发展,精神境界得到升华,自身得到美化。

我们编写《美育教育基础教程》的目的是:通过美育基础知识和理论的教学活动,指导学生形成正确的审美观,提高审美能力和素质,引导学生掌握正确的审美方法,培养他们发现美和创造美的欲望和能力;培养学生高尚道德情操,提高智力,促进身体健美,增进情感升华和身心健康。

本书内容涉及美育理论综述、形式美、社会美、自然美、科学技术美、

造型艺术美、综合艺术美、语言艺术美、表演艺术美、职业技术工作中的审美问题等内容。全书内容具有知识性、趣味性和实用性,注重简洁、通俗易懂和精炼,突出职业教育特点,体现理论联系实际和应用;在教学形式和方法方面,注重研讨和开放式教学,活跃课堂教学气氛。

本书主编为高级讲师王英杰和崔艳萍;副主编为王湄和范德峰。主审为高级讲师黄政和涂嘉。

本书由高级讲师王英杰负责拟定编写提纲和统稿。前言由太原铁路机械学校王英杰撰写;第一章、第二章和第五章由太原铁路机械学校王湄编写;第四章、第七章和第八章太原铁路机械学校范德峰编写;第三章和第六章由太原师范学院崔艳萍编写,其中第六节“烹调美”由《烹调知识》杂志社杜力编写;第九章由南昌铁路机械学校黄政编写。

由于美育教育课程的教学工作在职业教育中还处于刚刚起步阶段,能够参考的资料和借鉴的教学经验较少,再加上编写时间及编者的水平有限,所以书中难免有错误和不妥之处,恳请广大读者批评与指正。同时,本书在编写过程中参考了大量的文献资料,在此向文献资料的作者致以诚挚的谢意。

编 者

2002.2

目 录

第一章 美育理论综述	1
第一节 美育	1
第二节 美的起源	7
第三节 美的本质特征与形态	10
第四节 美感	18
思考与讨论	22
第二章 形式美	23
第一节 美的内容与形式	23
第二节 形式美的审美特征	26
第三节 形式美的构成因素与法则	28
第四节 形式美的欣赏与创造	32
思考与讨论	32
第三章 社会美	34
第一节 社会美及其特征	34
第二节 人物美	36
第三节 交际美	50
第四节 环境美	54
思考与讨论	57
第四章 自然美	59
第一节 自然美及其美学意义	59
第二节 自然美的种类及其与人类的关系	60
第三节 自然美欣赏	62
第四节 游记欣赏	63
思考与讨论	68
第五章 科学技术美	69
第一节 科学技术与美的创造	69

第二节 科学美	73
第三节 技术美	75
第四节 科学技术美的特征	79
第五节 职业教育中科技美的意义	80
思考与讨论	82
第六章 造型艺术美	83
第一节 绘画欣赏	83
第二节 书法欣赏	89
第三节 雕塑欣赏	93
第四节 摄影欣赏	97
第五节 建筑欣赏	101
第六节 烹饪美	103
第七节 其他造型艺术欣赏	108
思考与讨论	113
第七章 综合艺术美	114
第一节 影视艺术美	114
第二节 戏剧与戏曲艺术美	118
思考与讨论	122
第八章 语言艺术美	123
第一节 诗歌欣赏	123
第二节 小说欣赏	128
第三节 散文欣赏	134
思考与讨论	138
第九章 表演艺术美	139
第一节 音乐艺术美	139
第二节 舞蹈艺术美	143
第三节 体育运动美	146
思考与讨论	151
参考文献	152

第一章 美育理论综述

美育,又称审美教育,是属于美学范畴的一门应用型学科。它是美学与教育学有机的结合体,是人类文明发展的必然结果,也是人类不断自我完善的重要组成部分。

美学是一门研究美、美感和艺术的创造与鉴赏规律的科学。它包括审美活动中主体与审美对象的客体之间的关系。美学的主体与客体涉及的范围极其广泛。因此,它不仅是美学家、艺术家、文艺理论家等人的工作,还是科学家、建筑师、设计师、美容专家乃至厨师、大夫们追求的境界,更是各行各业千千万万的普通民众对文明社会生存意义的一种要求。

美育作为教育的一个重要组成部分,它与德育、智育、体育、劳动教育等并列在一起。通过对真、善、美的认识,培养情趣,陶冶心灵,提高美学素养;通过情感教育,激发学生的求知欲望与求知热情,培养学生的想像力和创造力,提高审美感知能力与鉴别能力;通过按美的规律进行各项体育锻炼,以美育促进健康,使健与美统一,促进身心的健康,从而形成美好的社会风气,建立美好的人际关系,创造美好的生存环境与美的世界。

第一节 美 育

一、美育简史

美育作为人类自我完善的一种思考与实践活动,几乎伴随了人类文明的每一个阶段。在西方,对美育的关注始于公元前六世纪,极盛于公元前五世纪到四世纪的古希腊。这一时期参与美育问题讨论的思想家、科学家很多,他们从不同的侧面提出了自己的看法,其中最著名的有以下几种。

毕达哥拉斯学说,盛行于公元前六世纪。这个学派由数学家、天文学家和物理学家组成,他们提出了从自然科学的观点去看美学的问题。他们认为万物最基本的元素是“数”,数的原则统治着宇宙中的一切现象。

他们的核心观点是:美就是和谐。

郝拉克利特,西方早期朴素的唯物主义和辩证观点的代表人物。他认为一切都在变动之中,像流水一样,前水已不是后水,没有人能在同一河流里插足两次。以此观点推论,他提出了美不能是绝对永恒的东西。此外,他对美的标准有过一句简短而形象的说明:“比起人来,最美的猴子也还是丑的”。

德谟克利特,古代唯物思想的重要代表,原子论的创始人。他首先提出,应从社会发展看艺术的起源;其次他提出人在满足直接生活需要而有余力时,才进行自己的艺术活动,从而创造出超功利色彩的美的作品。

苏格拉底,是西方哲学中具有深远影响的人。他提出应从社会科学的观点去看美。他把美和效用联系起来看,提出衡量美的标准是效用,即有用就美,有害就丑。从这一观点出发,他又提出了美的相对性,如“盾从防御看是美的,矛则从射击的敏捷和力量看是美的”。可见,同一件东西,美与否要看其效用。

到了公元前五世纪,古希腊处在奴隶时期。著名的政治家、思想家柏拉图在其《理想国》中提出,艺术教育是培养优秀的“城邦保卫者”不可缺少的手段。他认为:理想的接班人应该是“心灵的优美与身体的优美和谐一致”。他还十分推崇音乐和史诗的教育作用。他的观点被统治者接受,他们非常重视审美教育,并将之视做治理国家一个很重要的方面。雅典的奴隶主们专门为他们的子弟设立了弦琴学校,让子弟们在这里学习音乐,朗诵经典史诗,以此来熏陶受教育者的性情,培养其优秀的品质。这大概要算是历史上最早实施的美育教学了。

随后,著名的思想家亚里士多德进一步总结了审美教育的三种功能,即“教育”、“净化”和“精神享受”。

文艺复兴时期,在欧洲提出了“人的全面发展”思想,美育得到更高的重视。

18世纪,德国美学家席勒写出了被称为第一部美育宣言的书——《美育书简》,首次提出了“美育”的概念。他提出,必须通过审美教育,才能使人达到“自由”,即解放人的精神,并进而解决社会政治问题。席勒将美育的重要性提高到改造人性、拯救社会的高度来认识,虽有一定的积极意义,但显然充溢了过多的空想成分,在现实社会中是不可能实现的。

席勒之后,德国古典唯心主义哲学集大成者——黑格尔,总结了当时的科学、文学、美学及哲学上的成就,创立了包罗万象的哲学与美学体系,阐述了许多美育思想,并把审美教育和艺术教育推向了一个高峰。

继黑格尔之后,车尔尼雪夫斯基提出了“美是生活”的著名论述。这一论述是唯物主义的主张,是建立在实践基础之上的。

19世纪中叶以后,随着工业革命兴起和科学技术的进步,审美教育又增加了新的内容:美育从艺术领域扩展到了科学技术领域。从此科学技术美应运而生。

中国作为东方古国,在悠久的历史发展长河中,美育思想与美育实践形成了具有鲜明东方特色的发展历程。

在奴隶制时期,奴隶主们就将“礼”、“乐”、“射”、“御”、“书”、“教”作为教育的内容,其中“礼”、“乐”中就包含了很多美育成分。教育家孔子在自己的许多论著中提出了美育的观点。其中影响较大的是关于“诗教”的问题。他在《论语·阳货》中提出:“诗,可以兴,可以观,可以群,可以怨。”他以精辟的见解对文学的社会功能给予了直观的评述。随后,荀子从“性恶论”出发,强调了美育的社会功能,他认为艺术教育能通过适当的方式,把人的情感欲望导向礼义,使人们不至于得利忘义。他在《乐记》中用生动的语言,系统地描绘了音乐的“厚人论、美教化、移风俗”的作用。从这些观点不难看出:强调美育的道德教化功能,是东方美学的一大特点。

到了近代,王国维提出了教育的目的在于培养“完全之人物”,即要求“身体能力”与“精神能力”得到和谐的发展。他提出了“体育”与“心育”说。认为心育包括智育、德育和美育。他说“美育者一面使人之感情发达,以达完美统一,一面又为德育与智育之手段,此又为教育不可不留意也”。

对美育理论作出系统、精辟阐述的是蔡元培先生。他提出了包括“军民教育”(体育)、“实利主义教育”(智育)、“公民道德教育”(德育)、“世界观教育”(哲学观念教育)、“美感教育”(美育)的五育教育。还提出了“以美育代家教”的教育主张。

鲁迅先生从宣传新文化运动和培养革命人才出发,也非常重视美育工作。他不仅教授了《美术概论》,还翻译了许多美学著作,创办了艺术学校。他还和瞿秋白翻译介绍了一些马克思主义的美学著作,扩大了马克

思主义美学的影响。

二十世纪三四十年代,朱光潜、蔡仪等美学家先后撰写了美学专著,并将现代西方的美学思想介绍到中国来,为美学知识的普及、推动中国美学的发展起了积极的作用。改革开放后,又涌现出李泽厚等一批美学家,他们致力于民族美学的研究,对青年一代产生许多积极的影响。

总之,无论是东方还是西方,对美育问题的思考是由来已久的。但是由于种种历史原因,他们都没有在人民群众中真正普及美育。

二、美育与美学的区别

美育与美学是两个既有联系,又有区别的概念。美学作为一门独立的学科体系,在社会科学的家族中,算是年轻的小字辈儿。若说哲学是她的高祖,伦理学是她的父辈,文艺学是她的兄长,那么她还是逻辑学的小妹妹。

被称作美学之父的德国哲学家鲍姆嘉通(1714~1762)第一次提出了“美学”这一术语,随后他的《美学》专著问世。1913年,即第一次世界大战的前夕,第一届国际美学大会在德国首都柏林召开。这标志着这门科学被更多的同仁认可,开始从少数人、小范围的研究向大众化参与演变。1980年6月,中国召开了第一届美学会议。年轻的美学在中国一露头,便引起各界人士,尤其是青年一代的广泛关注,形成了大范围的“美学热”,为美学研究带来了极大的生机和活力。

美学作为一门独立的边缘科学,它的成熟与完善依赖于人类物质文明和精神文明的发达程度。美学是一门年轻的学科,它的发展与其它学科的发展有着密切关系。哲学、心理学、社会学、教育学以及自然科学中的数学、化学、信息学等众多学科的研究发展,都为美学的研究和发展带来许多新的思路。

美学的任务主要包括:区别与阐述审美现象,揭示和论证审美规律,应用和落实美学理论。它的重点在“学”,是注重美及与美有关的诸方面的整体把握和理论探讨。

美育重在“育”,它不过多地做理论研究和探讨,而是在可感的美的教育中,培养人正确高尚的审美观,提高人们对审美的敏感性,鼓励人们去创造各种各样的美。美育重在教育学的研究,探讨审美教育的实质、任

务、作用、方法。它的任务是培养人的审美感受能力、审美鉴别能力、审美创造能力,以提高人的生活情趣,陶冶人的道德情操,美化人的心灵和生活。

三、美育与人生

人类在摆脱了物质贫困之后,都要向往和追求精神生活。随着物质文化生活水平的不断提高,人们对美的需求也越来越迫切,要求在享受物质生活的同时,也能享受到较高层次的艺术追求。正值生命黄金时节的青年人,充满青春活力,他们对美的渴望与追求,更为强烈与迫切。许多年青朋友喜爱音乐、舞蹈、绘画、摄影、书法、文学等,也追求自身的形体美、服饰美、语言美、风度美、礼仪美等,这反映出了青年人对生活和艺术的热爱,是非常可喜的现象。正如马克思所说:“社会的进步就是人类对美的追求的结晶”。

文明的人类社会,对每一个人提出了全面发展的要求。美育在人的一生中,有着非常重要而独特的作用。我国传统的教育中比较重视智育的发展,如今已经意识到这种过于片面的教育不利于人的全面发展。正如王朝闻所说:“德育、智育、体育与美育的关系不是一种加法,而是一种化合,前三育离不开美育,美育的任务渗透在前三育之中。”

青年人要全面发展,就必须将美育中的思想性与艺术性统一起来,将内在美和外在美统一起来。这意味着不仅要有美的容貌、体态、服饰、举止、言谈,还要有理想、道德、情操、知识等内在的美。

要拥有成功的一生,必须具有一定的审美知识。要学会感受美、欣赏美、创造美;要有得体的言谈举止、敏锐的反映能力,以及恰当的礼仪及处事能力。这亦是现代社会对人才的要求。

美育能为成功的人生做些什么呢?

首先,对培养人的高尚道德情操、陶冶人的心灵,树立正确的世界观和人生观有着特殊的功效。美育中包括了道德品质的教育,如社会美中是以善为核心的。奥斯特洛夫斯基在《钢铁是怎样炼成的》一书中塑造了保尔·柯察金的成功形象,他的精神鼓舞和教育了一代又一代青年人,使他们树立了为人类美好的事业贡献青春的远大理想,为人生不甘碌碌无为地生存而奋斗。美国作家海明威在《老人与海》中,同样向我们传递了

战胜自然、战胜困难的一种精神。这种精神潜移默化地教育和影响着人们,而美育在这里发挥了巨大的威力和作用。

其次,美育能促进人的智力发展。美育可以开阔人的视野,增长人的智慧,训练人的思维,发挥人的想像力和创造力。美包含着真,真具有外在的感性形式就是美。科学实验证明,人大脑的右半球掌管着形象思维,左半脑掌管着人的抽象思维。科学的发明和创造主要靠抽象思维,但是大脑的左、右两半球的功能是相辅相成、相互促进的。形象思维的能力增强,有助于抽象思维;抽象思维能力的增强同样有助于形象思维的增强。古希腊许多伟大的社会科学家、自然科学家同时也是艺术家。文艺复兴时期一些伟大的艺术家同时也是科学家。我们所知道的现代物理学家爱因斯坦,在音乐方面也有很高的造诣,他和居里夫人一样,是出色的小提琴手。

美和真有着内在的联系,科学家常常以美导真。著名的发明家爱迪生,从小就喜欢动脑子、琢磨事情,但是只会死教书的老师根本不会教育这个孩子,反而把他从学校赶了出来。是他的母亲在生活中教育他:春天,他们一边欣赏着大自然的美景,一边讲授着日月星辰及四季演变;夏天,他们一边在树下乘凉,一面讲授着阿基米德利用太阳光的反射原理智退敌兵的故事;冬天,他们坐在火炉旁,讲授着物理和化学。这些生动、具体、形象的教学方法无疑对启发爱迪生的思维能力、想像能力和创造能力起了很大的作用。在我们的身边,这类例子也很多,有些成绩很好的同学非常喜欢体育或音乐,无论学习多么繁忙,他们都要抽一部分时间来进行文体活动。这样不仅不会因为占用了学习时间而影响成绩,反而会对学习有所帮助。

第三,美育还能增进人们的身心健康。美育和体育是相辅相成的。形象美是美育和体育的共同任务。健美运动是美育和体育的结合,它是通过健美操、健美器械的锻炼来使人的形体既健康又符合美的造型。一些体育运动项目本身就有对美育的要求,如艺术体操、花样滑冰、水上芭蕾、花样跳伞等。此外,美育对人体的健康还有特殊的作用,如音乐、书法和绘画可以使人长寿,这已经是被证实了的事实。

第四,美育的另一个重要作用是能够让人形成正确的审美观念,树立崇高的审美理想,丰富健康的审美情趣,培养和提高人们对美的感受、鉴

赏、表现以及创造力。

四、美育的特点

美育的特点有以下四个方面。

第一,美育是以具体生动的感性形象为教育载体。美总是以具体可感的形象出现的。黑格尔说:“美的生命在于显现”,“美只能在形象中现出”。无论是以人物美为核心的社会美,还是大自然五光十色的自然美;无论是先进的科技美,还是形形色色的艺术美,都离不开形象。而美育就是借助这些具体、鲜明、生动的美的形象,唤起人们心底的美感,从而实施审美教育。

第二,美育以情感为本质特征。所谓情感教育即以美感人、以情动人的教育。美育是借助美的事物来激发人们的感情,让人们通过自身的情感体验,对某一具体审美形象产生审美评价和审美态度,进而引起感情的激动,产生某种共鸣,使人的精神得到陶冶。在这种审美欣赏过程中,人们很大程度上摆脱了实用的、功利的局限,从而使人的情感得到净化,精神得以升华,情操也变得高尚了。

第三,美育是在自由宽松的环境中进行愉快的娱乐教育,是寓教于乐的典范。美育通过受教育者对美的感受、理解和鉴赏而获得快乐教育。在享受快乐的同时,受到启迪和熏陶,在一种无拘无束、自由自在、身心愉快的状态中受到教育。

第四,美育是一个潜移默化的过程。因美育是靠形象与情感教育来进行的,并且在教育效果上是深刻而久远的,它不同于学习其它知识那样有立竿见影的效果,它是人们在审美活动中逐渐受到感染,在循序渐进、不知不觉中潜移默化地接受了教育。例如,我们看电影《红河谷》时,在被影片那气势恢弘、开阔、震人心魄的画面与情节打动的同时,也在不知不觉中受到了感染和教育。

第二节 美的起源

客观世界的美是怎样产生的呢?它究竟是人主观的精神现象,还是客观的物质现象呢?这个问题让哲学家和美学家们争论了好几个世纪。

一、有关美起源问题的争论

古希腊的自然哲学家赫拉克利特、亚里斯多德都曾认为美是一种客观的物质现象。他们认为美起源于世间万物形成之时。例如,自然界的山体、色彩、线条和声音,以及他们构成的比例、对称与秩序、和谐等。这些客观的事物是不以人的意志为转移的,它们在人类社会产生之前早已经客观地存在了。因此,美的存在并不依赖于人类社会,与人的活动、人的社会实践无关。这些观点看似有理,却经不起推敲。固然自然界的事物蕴含了构成美的感情形式,但是它们只有成为人类的审美对象之后,才具有了事物的审美意义和价值。若离开了人和人类社会,事物本身是无所谓美丑的。因此这一观点没有科学地回答美的起源问题。

主观唯心主义美学家认为:美离不开人这个主体,美是人类社会所特有的现象。但是,他们或者把美的根源归之于人的某种生理、心理机制,或者断定美是心灵的产物,或者是感情的外射。它割裂了人对客观世界的审美关系,特别是人类实践中主体与客体的辩证关系。因此,同样没能科学地对美的起源做出回答。

古希腊哲学家柏拉图、古罗马的美学家普洛丁、15世纪德国哲学家黑格尔都认为:美是某种绝对理念的产物。他们认为美的根源存在于理念世界。现实中事物的美,只是由于“分有”了这个理念世界中的“美本身”。这个观点彻底地否定了美的现实根源。否定了人类社会,否定了人类实践对美的产生的决定性作用。因而更没能对美的起源做出科学的解释。

马克思主义诞生之后,提出了关于劳动创造世界,劳动创造人类,以及人类通过劳动实现自身的对象化,使自然成为“人化自然”的理论,为科学解开美的起源提供了理论依据。

二、美起源于人类的社会实践

人类诞生以来,他们的各种实践活动中就融入了审美的成分。人类最基本的实践活动是生产劳动,正是劳动萌发、促进了美和审美意识的产生。人类通过自己的劳动,首先创造了使用价值,随后又创造了美。

首先,人类在劳动的过程中,劳动本身(包括劳动过程、动作、技能等)

就成为人的审美对象。从人类发展史来看,原始人类最初的美感来源于劳动过程本身。当原始人类成群结伙冒着生命的危险围捕各种飞禽走兽之后分享自己劳动的成果,这时战胜猎物与分享食物的愉悦,便产生一种冲动。为了显示自己的勇武与智慧,他们开始重复、模仿捕猎时的机敏动作,开始将捕获的战利品,如羽毛、兽骨、兽皮等作为装饰品,佩带在身上。

原始的音乐和舞蹈,作为人类最初的艺术活动,是对劳动节奏、劳动动作的模仿性再现。它们表现出来的美,是劳动过程、劳动动作的美。

当然人类对自身劳动美的欣赏,是建立在人类有能力战胜并控制的事物方面。闪电雷击、山火爆发、地陷山崩、洪水泛滥等,对人类形成威胁时,人们对这些事物产生的是恐惧,而不会有美感。但是当人们学会了控制和使用水和火等现象时,能让它们更好地为人类服务时,人们便由惧怕转为喜爱、欣赏和赞美。

其次,劳动工具和生活用品,随着生产的发展也由最初单纯实用价值的演变,逐渐过渡为拥有一定审美价值的物体,成为人类的审美对象。

《墨子》中写到:“食必常饱,然后求美;衣必常暖,然后求丽。”这形象地说明了人首先要求的是生存与温饱,其次才是精神上的需求。

人类最初使用的是石器,是很粗糙的原始形态。在打猎的实践中,他们发现用球形的石块投掷更易击中目标。于是他们简单地加工石器,但这仅仅考虑到的是其实用性,并没有考虑其美观。当劳动工具由单纯的实用价值演化为具有一定的审美价值时,这中间需要一种观念作为中介。原始人从工具的使用形式中意识到自身的创造、智慧和力量,从而引起心理、情感上的某种喜悦和满足时,他们的观念也随之发生了变化,即认识到工具造型上的对称、均衡、平滑等,不仅在效用上有利,而且在形式上也是美观的。有了这样的观念,他们在以后制作工具时,就不仅仅考虑其实用性了,开始逐步追求形式上的美。从此,既实用又美观的工具在人类历史上出现了,后来又出现了一部分逐渐失去了实用价值而只是具有了审美价值的特种工艺品。如大汶口出土的玉斧,虽保留了劳动工具的造型,但因玉的坚硬和易碎不再具有实用性,它显然只是一个仅用做观赏的工艺品。

人类审美对象的增加和演变,是随着他们生活环境的变化而变化的。人类学家告诉我们,今天大家周边的动物、植物,并非同时成为我们人类

的审美对象。从史料中可以明显地看出,动物比植物要更早地进入人类的审美视野,如我国考古发掘出最早的一种造型纹样,是半坡彩陶纹样。这里的彩陶有一个显著的特点,便是其彩纹样以动物形象和动物纹样居多,大约有 10 多种。最著名的是呈几何形状的鱼纹和人面鱼纹盆,同时,还有许多由鱼形的图案演变出来的几何图案花纹。只有当后来发现许多植物的茎叶和果实吃起来也很不错时,植物的造型和色彩美才引起人类的注目。

由此看来,动物早于植物进入人们的审美视野,最根本的原因是由于当时社会的变迁还未从狩猎时代进化到农耕时代,因此,格罗赛归纳说:“从动物装潢变迁到植物装潢,实在是文化史上一种重要进步的象征——就是狩猎变迁到农耕的象征。”人类审美历史的变迁,实际上是完全被规矩在人类社会的变迁之中的。在人类社会由简单到复杂,由低级向高级发展的过程中,可见一条异常曲折优美的弧线——那便是人类审美意识由单一向繁复迈进时所留下的印迹。

综上所述,美起源于人的各种社会实践活动。人类在社会劳动中创造了美,在创造美的过程中又逐步提高和发展了自己的审美需要。人类在这种审美能力的基础上,又创造出了更新、更美的事物。如此循环,人类社会的美不断由低级向高级发展,同时,美的领域也日益扩大。

第三节 美的本质特征与形态

什么是美?美的事物又有什么特征呢?

一、美的本质

关于美的本质问题,是个争论了几千年的话题。从 2000 多年前的柏拉图发出“美是难的”感叹开始,直到 19 世纪的文学泰斗托尔斯泰还在迷惘“美是什么?”的确,给美下一个确切的定义是非常难的,因此,如今它还是一个没有公论的“斯迪克芬之谜”。或许正是由于美的这种难解性,反映出了美的一些本质特性。

(一)美是复杂、多变的

首先美的现象是多种多样的。美的多样性,表现在各种不同的美中。