

中国大学生文化素质教育丛书

大学生应用美学

长沙铁道学院 何云波 彭亚静 主编

中 国 铁 道 出 版 社

1999年·北京

内 容 简 介

本书是中国大学生文化素质教育丛书之一。编者先介绍什么是美以及一些美学基础知识,使读者对美学有一个大致的了解。在此基础上针对大学生尤其是理工科大学生审美教育的特点,着重将包含音乐、绘画、舞蹈、诗歌、小说、影视等各艺术门类的美学特征作较为细致的剖析,以期提高大学生艺术欣赏能力。生活美学和科技美学则指导学生将美学知识与自己对美的理解应用于生活与学习。

本书以科学性、实用性、趣味性为编写原则,结合当代大学生思想与情感实际,紧扣当代社会审美文化发展趋势,是一本简明实用的美学教材。

中国大学生文化 素质教育丛书编委会名单

主任委员 李植松

副主任委员 徐行言 王凤英

赵士廉 郭乃正

委 员 (按姓氏笔划为序)

王浩吾 王救文 阮 航

田卫平 李万青 李凤岭

李 岗 肖 平 何云安

何云波 陈 光 陈洛加

罗选民 林其荣 杨 林

杨树莉 孟秀湘 柯尊平

钟良明 徐长松 谭德晶

戴 宾

序

一个国家兴旺发达归根结底决定于国民素质。科教兴国，科技是关键，教育是基础，最根本的还是依靠提高国民素质来兴国。所以，素质教育是兴国之根本。

素质教育要求全面贯彻教育方针，全面提高教育质量，确立正确的教育观、质量观、人才观。为此，国家教委将加强大学生文化素质教育作为面向 21 世纪中国高等教育改革的重点课题之一，它是改善大学生的知识与能力结构、充分发挥高等学校作为社会主义精神文明建设主阵地的作用、切实提高当代大学生的全面素质的一项重要举措。随着这项改革试点在国内一批重点高校中全面展开，一场触及我国高等学校的传统教育观念、学科结构、课程体系、育才模式和办学体制的深刻变革已在酝酿之中。

由于众所周知的原因，自 50 年代以来，我国高等教育中长期存在着专业划分过细、偏重知识传授、重理轻文等弱点，这些都直接导致了相当一部分大学毕业生知识面窄、适应能力较弱、文化素质偏低的情况。随着高等教育改革的

深入,越来越多的教育家开始强烈地意识到,这样的状况已经难以适应现代科学技术既高度分化又高度综合而以综合化为主的发展趋势,也难以适应与社会主义市场经济体制的建立伴随而来的日益多样化的人才市场需求。为此,调整传统的教育思想、转变教育观念,将重知识传授的教育模式向更注重素质提高和能力培养的新型教育方法和体制转变,已经成为广大教育工作者的共识。

怎样才能有效地提高大学生的全面素质呢?纵观当今世界各国的高等教育,科学教育与人文教育的结合已成为一个重要的方向,因为不论对于理工科学生还是文科学生,培养全面素质即意味着不仅要求学生具备科学素质与工程技能,还应具备作为高层次人才必不可少的较全面的知识与能力结构、高品位的文化教养和艺术情趣、富有创造活力的思维、积极向上的人生追求和价值判断、健全的人格与心理素质以及一定的社会协调和组织工作能力。总之,要更有效地开发出学生的智慧和创造潜能,还要让学生树立体现时代要求的人文精神,使他们成为既有专业知识,又有较高的文化修养和灵活的应变能力、不受学科历史界限束缚的和谐发展的新型人才。要实现这一目标,只有依靠科学教育与人文教育的密切配合与协调。而在高等院校中开展文化素质教育正是提高学生全面素质、培养适应跨世纪社会发展要求的优秀人才的重要途径之一。

针对我国高等教育中长期存在的人文教育相对薄弱的现状,高校目前的文化素质教育首先是从加强文学、艺术、历史、哲学等人文学科的教育入手。但这种教育显然不同于一般的文科专业教育,它是一种集知识传授、能力培养、人格塑造、精神陶冶为一体的综合教育,其着眼点在于帮助学生解决好“做

人”的问题。因此,不论是教学内容还是教学方法都与传统的文科课程有较大的区别,它既要求有一定的系统性、理论性,更需具有鲜明的思想性和较强的趣味性、感染力,同时,它还具有涉猎领域广泛和学生拥有一定的选择自由度等特点。此外,开展文化素质教育的形式也应是灵活多样的,除了正式的人文社会科学选修课之外,还可通过大量健康、活泼、高雅的校园文化活动和有引导的课外阅读欣赏活动等多种途径来举行。总的看来,这还是一个起步不久的新领域,如何使文化素质教育工作取得更大的成效,真正实现党的十四届六中全会决议提出的“以科学的理论武装人,以正确的舆论引导人,以高尚的精神塑造人,以优秀的作品鼓舞人”的目标,仍是一个需要在实践中不断探索的课题。

为了推动当前高校加强大学生文化素质教育的试点工作,并进而深化我们在面向 21 世纪教学内容和课程体系改革中的研究与实践,我们铁道部所属的西南交通大学、北方交通大学、上海铁道大学、长沙铁道学院、石家庄铁道学院五所高校共同组织编写了这套“中国大学生文化素质教育丛书”,其中包括一部分人文社会科学选修课的教材,还有一批指导学生课外读书活动的辅导书。第一批书目涉及的学科有文学、音乐、美术、历史、伦理学、社会学、文化学、心理学、经济学、工程美学等,不仅范围甚广,而且许多教材角度独特,尤其注重文化与科学的相互渗透,在学科上富有开拓性,并尽可能反映了最新的研究成果。期望能够以此丛书的编写为契机,促进高等学校文化素质教育课程的系列化和内容的规范化,并有力地配合正在高校中蓬勃兴起的旨在提高大学生文化艺术修养的“应读、应知、应会”活动。

这套丛书的作者大多数是长期从事文化素质教育研究与

教学工作实践的深受学生欢迎的一线教师,其中有的专家、教授虽然主要担任专业课教学,却仍然对文化素质教育工作给予高度重视和关注,还有一些长期从事思想政治工作和大学生心理研究的院校领导也参加了编写工作,他们积多年的实践经验与研究心得,厚积薄发,编写出这样一批针对性明确、学术性与可读性兼而有之的富有特色的教材和指导书,相信定能受到广大学生的欢迎和读者的喜受。

当然,加强大学生的文化素质教育是一项尚在探索中的新事物,它的许多特点和规律都有待在实践中不断探索总结,希望这一套丛书也能在高等教育教学改革的进程中接受实践的检验,并不断加以改进,最终成为一套经得起时间考验的有良好社会效益的好教材。

李植松

1997年3月8日

编者的话

—

80年前,北京大学校长蔡元培先生即提出了“以美育代宗教说”：“鉴激刺感情之弊,而专尚陶养感情之术,则莫如舍宗教而易以纯粹之美育,所以陶养吾人之感情,使有高尚纯洁之习惯,而使人我之见、利己损人之思念,以渐消沮者也。”^{〔1〕}蔡先生由此把培养德、智、体、美各方面全面、健康发展的人,当作北大的教育理想,身体力行,不遗余力。时至今日,美学研究在华夏大地获得了长足的发展,但是,美学更多地还是被养在深闺,被供养在学术殿堂,并没有完全深入到各级学校的教育之中。应试教育使分数成了衡量一个学校教学水平高下的唯一尺度。“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉”,莘莘学子为此不惜头悬梁、锥刺股,面壁十年,寒窗苦读,好不容易考上大学,又一下子掉入专业学习的汪洋大海之中。通过考试,仍然是大学生们的第一要务。于是,美的欣赏与陶冶,成了一种奢侈的精神享受。

〔1〕《蔡元培哲学论著》,河北人民出版社1985年版,第177页。

其实,早在古希腊的教育中,美育就占有重要的地位,它成了进行道德教育、净化灵魂的最好手段。雅典教育以军事教育与德育、智育、体育、美育并重,音乐成为其中必不可少的课程。亚里士多德把音乐的作用归纳为:教育、净化、精神享受。同时,在他看来,整个艺术都是美育的内容。比如,他在谈到悲剧的作用时,强调悲剧可以通过引起人的“怜悯和恐惧”,使人的情感得到陶冶和净化。古罗马的美学家贺拉斯明确提出了“寓教于乐”的观点。文艺复兴时期的人文主义,重新发现了人、人的个性与价值。追求“个人的完美化”和“人的全面发展”,成为人文主义的重要内容,而要实现这一目标,美育在其中发挥着重要的作用。正如文艺复兴时期意大利的杰出诗人彼特拉克所认为的,人文主义就是个人在“审美、学术和道德上的完善”。18世纪德国浪漫主义诗人席勒在《美育书简》中正式提出了“美育”一词。在他看来,人在现实生活中是不自由的,既受到自然力量和物质力量的压迫,又受到理性法则的束缚。要弥合人与自然、感性和理性的鸿沟,使受自然力支配的“感性的人”变成充分发挥自由意志的“理性的人”,只有通过审美教育才能达到。审美教育成了人性解放的重要手段。从这个角度说,以实现人的自由与完善为目标的审美教育,具有了深刻的教育学上的人道主义内涵。

在中国,美育实践与理论,也有着悠久的历史。孔子以“六艺”(礼、乐、射、御、书、数)授弟子,其中“乐”就是美育的科目之一。“兴于诗、立于礼、成于乐”(《论语·泰伯》),诗与乐,成了修身养性、使人走向完善的重要环节。孔子奠定了以“诗教”“乐教”为中心的中国美育理论的基础。其后,荀子又对孔子的“乐教”思想作了进一步的发挥,“夫声乐之入人也深,其化人也速,……其感人也深,其移风易俗,故先王导之以礼乐

而民和睦”(《乐论》)。当然,与西方更多地把美育与人的自由和解放联系在一起不同的是,中国儒家传统的“诗教”和“乐教”,更强调把诗与乐当作道德和政治教化的工具,所谓“厚人伦、美教化、敦风俗”是也。到了近代,中国美育理论的发展,开始由注重道德教化向注重人格完善转变,其重点由美化社会为主转向美化人自身为主。1906年,王国维在《论教育之宗旨》中认为,教育的目的在于培养“完美之人物”,即“身体能力”和“精神能力”都和谐发展的人,通过智育、德育、美育,使人成为具备真、善、美“三德”全面发展的人。蔡元培则强调,美育的中心即是情感教育:“人人都有情感,而并非都有伟大高尚的行为,这是由于情感推动力的薄弱。要转弱为强,转薄为厚,有待于陶养。陶养的工具,为美的对象;陶养的作用,叫做美育。”〔1〕美育,在陶养情操、促进人格全面发展中起着重要的作用。

从历史上看,在西方,这种完善人格的理想在古希腊和文艺复兴时期曾得到极大的弘扬,以致于现代人总是把希腊人身心的和谐与文艺复兴时期人的全面发展当作典范。恩格斯在《自然辩证法 导言》中曾谈到文艺复兴:“这是一次人类从来没有经历过的最伟大、进步的变革,是一个需要巨人而且产生了巨人——在思维能力、热情和性格方面,在多才多艺和学识渊博方面的巨人的时代。”达·芬奇、米开朗基罗、莎士比亚、培根、哥白尼、布鲁诺……他们往往不局限于某一领域,而是在多方面显示出多才多艺的创造力。在现代社会,科学的发展,社会的进步,使社会分工越来越专门化、精细化,它造就了一大批专家,同时也造就了一批畸形发展的“白痴型天才”。人

〔1〕《蔡元培美学文集》,北京大学出版社1983年版,第220页。

类对科学的盲目崇拜乃至神化,把科学当作一把万能的钥匙,甚至把科学和艺术对立起来,由此也带来了很多的弊端。诺贝尔物理奖获得者、日本著名物理学家汤川秀树曾很有感慨地说:“现代科学文明的问题就在于此——人们似乎普遍感到科学远离了哲学和文学之类的其它活动。”在古希腊,不但直觉和抽象是完全和谐的和处于相对平衡中的,而且也不存在科学远离哲学、文学和艺术的那种事情。所有这些文化活动都是和人心很靠近的。一个人可以像欣赏几何学那样欣赏诗。^{〔1〕}

从某种意义上说,科学与诗是相通的。科学思维与艺术思维,可以相互启发、补充和促进。正像爱因斯坦,不仅在物理学上有重大发现,在音乐、文学方面亦有很好的修养。他曾认为,他从陀思妥耶夫斯基那里得到的东西,比从任何科学家那里得到的都多,他的科学发现依赖的不是严密的逻辑推理,而是直觉和想像,他甚至把审美当作科学发现的一个标准(如简单性、和谐、对称等)。汤川秀树在评价爱因斯坦时曾说:

他并不单纯追求和满足于导致逻辑一致性和实验相符的那种抽象。他所追求的是自然界中尚未发现的一种新的美和简单性——抽象总是一种简单化的手段,而在某些情况下一种新的美则表现为简单化的结果。爱因斯坦具有一种美感,这是只有少数理论物理学家才具有的。很难说清楚对一个物理学家来说什么是美感。但至少可以说简单性本身是可以通过抽象来达到的,而美感似乎在抽象的符号中间给物理学以指

〔1〕 汤川秀树:《创造力与直觉》,复旦大学出版社1987年版,第78、38页。

导。^{〔1〕}

爱因斯坦将艺术的直觉与想像融入到科学研究之中并由此获得的成功,也许可以给我们一些启示。

二

鉴于当前在我们的大学教育中,在非文艺类专业,特别是在理工科大学生中,美学教育的薄弱,我们编写了这本《大学生应用美学》。这里的“应用”,并非通常意义上的“实用”之意。因为美学本来就是一门非实用性的学科,美更多地是作用于人的精神,是对人情感的陶冶。在当前我们这个实利主义的社会里,人首先关注的是现实的利害关系,审美,日益成为人们一种奢侈的精神享受。鲁迅先生当年即痛感到现代文明过于重视物质所导致的“伪”与“偏”,而提出“掊物质而张灵明,任个人而排众数”,美学教育便大致属于“张灵明”的范畴。这里的“应用”,便是考虑到大学生的思想与教育实际,提供一本适合大学生阅读、能在较短时间切实提高大学生美学修养的教科书。

全书由四大部分组成:第一章《美与美学》,简明扼要地介绍一些美学基础知识,如什么是美,美的本质与特征,审美心理过程,审美范畴,美学的概念及中西美学历程等,以使读者对美学有一个大致的了解。

第二章《艺术美学》是全书的重点之一。因为在青少年的审美教育中,艺术欣赏乃是主要方式之一。大学生正处在人生的青年时代,青年是人生充满诗意的时代,也是多愁善感的年

〔1〕 汤川秀树:《创造力与直觉》,复旦大学出版社1987年版,第81页。

华。所谓“少年不识愁滋味，为赋新词强说愁”，他们既容易厌倦于现实生活的平淡而产生逃避现实的倾向，同时又充满了想像与幻想，因而他们往往喜欢陶醉于虚构的艺术世界，对诗歌、小说、音乐、绘画等有特别的偏好。为此，该章在对艺术创作与欣赏作了一般介绍后，对音乐、绘画、舞蹈、诗歌、小说、电影、电视等艺术门类的美学特征一一作了剖析，以提高大学生的艺术欣赏能力。

第三章《生活美学》则是针对大学生的生活实际，力求从美学的角度对他们的人生有所影响。人的一生，充满了各种各样的选择，而每一次选择，都将影响到你的人生。可以把求学、求职、恋爱、婚姻看作人生四部曲，而它们基本都是在青年时代完成的。踏进大学校门，便是迈出了人生最重要的第一步。这个时期的青年，既对未来充满了憧憬，又有着许多的困惑，因而具有很大的不稳定性和可塑性。作为偏重于情感陶冶和人格完善的美学教育，理应在其中发挥它应有的作用。塑造大学生美的形象，既需要人格的完善，也需要服饰、语言、动作等外在美的追求，所谓内外兼修，方为完美。

第四章《科技美学》主要探讨科技与美学的关系。现代意义上的艺术与科学，常常两相隔绝，艺术作为一种精神产品，主要满足人的精神需要，它具有审美属性；而科学则是一种生产力，它致力于认识自然、改造自然，在一般人眼里，它是实用的，似乎与美不搭界。事实上，科学与美，有着紧密的联系。科学以求真为目的，但也遵循着美的规律。古希腊最早的美学思想，即萌芽于对自然的探讨之中。毕达哥拉斯认为，世界的本源是数，而美的本质即在数的和谐。美也是评价科学理论正确与否的标准之一，正如柏拉图所说：不漂亮的方程是不正确的。本章通过对科学技术与美的关系的探讨，对理工科大学生

进一步加深对自己专业的认识及对美的理解,相信将有一定的启示意义。

教育是一项整体工程,德育、智育、体育、美育,相辅相成,缺一不可。德育是以言传身教的方式对学生进行道德伦理教育,使他们树立正确的人生观、道德观;智育是传授知识,使学生认识自然,了解社会与历史,掌握科学文化知识;体育是使学生在运动中增强体魄,促进身体健康与健美;美育则是对学生进行情感和审美教育,用艺术和美去感染学生、熏陶学生。它们各有侧重,但都是为了一个共同的目的:促进人的全面发展。因而它们又是紧密联系的。美育与德育,是美与善的关系:善是美的基础,美是善的形式。美育作为一种形象化的教育,寓善的内容于美的形式之中,通过对美的感受,达到对人的思想品质的潜移默化的影响。美育与智育,是美与真的关系。人认识自然、社会,获取知识的过程,也是欣赏自然美、社会美、艺术美的过程。审美既可启迪人的智慧,也可激发人的创造性想像。美育与体育同样关系密切。以美的原则塑造美的形体,以美的形体展现美的内容,健与美,相互依存。因而,在大学教育中,美育不仅是作为一门独立的课程,而且贯穿在德、智、体的教学中。德育不纯是说教,智育不只是灌输,体育也不光是锻炼身体,它们同样可以是一种艺术。“随风潜入夜,润物细无声”,这正是审美教育的魅力所在。

青春是美好的,特别是对大学生来说,在大学校园中度过的将是他们人生最美好的一段青春时光。“轻轻的风轻轻的梦轻轻的晨晨昏昏,淡淡的云淡淡的泪淡淡的年年岁岁”,在轻轻的风中扬起希望的风帆,在淡淡的年年岁岁里留下你人生最美好的印迹。对美的向往与追求,正是青春富于诗意的根本表征。大学生的审美感知敏锐而细腻,审美情感丰富而不稳

定,审美想像最富于创造性和浪漫性,审美趣味既具有从众心理又非常讲究个性化、多样化。他们对美的事物充满了憧憬,但常常又是矛盾的。正像一首校园民谣中所唱到的:

说了世上一无牵挂为何有悲喜
说了朋友相交如水为何重别离
说了少年笑看将来为何常回忆
说了青春一去不悔为何还哭泣

这也就决定了,当他们在人生之路上,怀着困惑与希望奋力前行时,对充满温情的美,永远有一颗最善感的心。塑造美的人生,愿《大学生应用美学》成为你的益友。

编者

1998年10月

目 录

第一章 美与美学.....	1
第一节 美.....	1
第二节 审美	15
第三节 美学	34
第二章 艺术美学	45
第一节 艺术创作与欣赏	45
第二节 音乐美学	58
第三节 绘画美学	72
第四节 舞蹈美学	87
第五节 诗歌美学	98
第六节 小说美学.....	113
第七节 影视美学.....	128
第三章 生活美学.....	142
第一节 美学与大学生形象塑造.....	142
第二节 服饰与审美.....	164
第三节 交际美学.....	192
第四章 科技美学.....	216
第一节 科学美.....	216
第二节 技术美.....	242
主要参考书目.....	257
后 记.....	259

第一章 美与美学

第一节 美

一、美是什么

美是什么？古往今来，许多哲学家、美学家殚精竭虑，试图解开这个谜，但直到如今，还没有一个圆满的、令所有人认可的答案。古希腊哲学家、美学家柏拉图写过一篇对话体的论文，叫《大希庇阿斯篇》，它以柏拉图的老师苏格拉底与诡辩家希庇阿斯对话的形式，集中探讨究竟“什么是美？”希庇阿斯首先认为：美就是一位漂亮小姐。而当苏格拉底提出漂亮的母马、美的竖琴、美的汤罐美不美时，希庇阿斯只得承认，这一切也是美的。希庇阿斯把美当成了一种具体的美的东西，而在苏格拉底看来，“我问的是美本身，这美本身，加到任何一事物上面，就使那件事情成为美，不管它是一块石头，一块木头，一个人，一个神，一个动作，还是一门学问”〔1〕。

希庇阿斯又给美下了第二个定义：美就是

〔1〕 柏拉图著：《文艺对话集》，朱光潜译，人民文学出版社 1959 年版，第 188 页。