

学会审美

青少年快乐成长方案
QINGSHAOJIANKUILECHENGZHANGFANGAN

21世纪的青少年，面临着生存能力、毒品、艾滋病、创新潜能、环保意识、意志力培养、独立自主、文学修养、良好习惯、心理健康、语言表达能力、写作能力、自我管理、安全保护……的考验！

边涛 吴玉红◎主编

中国物资出版社

青少年快乐成长方案

学会审美

边 涛
吴玉红 主编

中国物资出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

学会审美/边涛, 吴玉红主编. —北京: 中国物资出版社, 2005. 1

(青少年快乐成长方案)

ISBN 7-5047-2309-6

I. 学… II. ①边… ②吴… III. 美学—青少年读物
IV. B83-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 141849 号

责任编辑 钱 瑛

责任印制 衣 薇

责任校对 齐 岩

中国物资出版社出版发行

网址: <http://www.clph.cn>

社址: 北京市西城区月坛北街 25 号

电话: (010) 68589540 邮编: 100834

全国新华书店经销

北京英杰印刷有限公司印刷

开本: 850×1168mm 1/32 印张: 268 字数: 3270 千字

2005 年 1 月第 1 版 2005 年 1 月第 1 次印刷

书号: ISBN 7-5047-2309-6/G·0470

印数: 0001—3000 册

定价: 690.00 元 (全 30 册)

(图书出现印装质量问题, 本社负责调换)

目

录

美是什么	(1)
美的产生与发现	(1)
美在生活中	(11)
美的魅力	(13)
真、善、美的统一	(14)
美的创造	(19)
美的种类	(23)
自然美	(23)
社会美	(29)
艺术美	(35)
捕捉生活中的美	(42)

美在心灵中	(42)
美在风度中	(63)
美在容颜中	(79)
美在动态中	(101)
美在服饰中	(114)
走进大自然	(136)
美在自然	(136)
爱护环境	(162)
在艺术的长廊里漫步	(177)
文学作品的欣赏	(178)
影视艺术的欣赏	(197)
绘画艺术的欣赏	(212)
书法艺术的欣赏	(221)
音乐艺术的欣赏	(232)
舞蹈艺术的欣赏	(245)

美是什么

年轻的朋友,我们一定有过这样的感受:当聆听一支美妙的乐曲,阅读一部动人的小说,欣赏一幅美丽的图画的时候,当漫步在春天的原野,获得一种纯真的友谊的时候,会感到如醉如痴,温馨美好。在祖国的大地上,到处跳跃着美的旋律,人们热爱美,追求美,按照美的理想,遵循美的规律积极创造美。美是那样诱人,令人神往。但是,美是什么呢?我们感受得到,却怎么也说不清,道不明,以致觉得它虚幻而又神奇,是一个美丽而难解的迷。事实上,几千年来,古圣先哲,上下求索,发微探奇。为了揭开美的奥秘,进行了艰苦的探索。然而,美的女神却仿佛故意捉弄人,她变化万千,把美学家们搞得目眩神迷,这样,人们对美更充满着神秘感。

美的产生与发现

美是何时产生的?是在“天地玄黄”、“宇宙洪荒”的太古时代,还是在人猿揖别、茹毛饮血的人类之初?

美的产生于人类社会产生以后。美是被人类在社会实践和现实事物中所发现和认识的,是劳动创造了美。

在人类产生以前,日月星辰、山川湖海虽然早已存在,却无所谓美丑。人类诞生之初,那辽阔荒寂的山野,枝柯交错的林莽,飞沙走石的狂风,挟雷裹闪的大雨,吞噬血肉的野兽,对原始人来说,形成了一种神秘恐怖、异己的力量,使人惶惶不可终日。这时,人类同大自然就不可能构成审美关系,人类对自然也不可能产生美感。我国古代典籍中就有着人类对自然恐怖的形象描绘:“往古之时,四极废,九州裂,天不兼覆,地不周载。火焰炎而不灭,水浩洋而不息。猛兽食颛民,鸷鸟攫老弱……”(《淮南子·览冥》)

人类的社会实践活动,是从劳动开始的。人类从对自然的恐怖,到逐渐开始适应自然,进而通过不断进行的长期的劳动实践,逐渐开阔眼界,一步步地征服自然,使劳动具有了创造性。古文记载的钻木取火,构木为巢,结绳记事,可以看出人类历史发展的足迹。正是在这种长期的社会实践和劳动创造中,人类开始发现和认

识了自然界的“美”的事物，产生了美的观念。这也同时说明，人类在长期的劳动实践中，首先发现和认识了自然事物的实用价值，其次才发现和认识了事物的审美价值。墨子说过：“食必求饱，然后求美；衣必求暖，然后求丽。”（《墨子》）恩格斯也曾说过：“人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等”，这充分说明了人类发现和认识自然事物的实用价值先于审美价值的道理。

在劳动创造中，随着自然事物实用价值的不断被发现和认识，其审美价值的领域也不断得到开拓和发展。

这里所说的劳动创造，一方面包括了人对自然事物的征服、改造，另一方面也包括了人对自然事物的认识和使用。从前一个意义上来讲，人既要研究自然外部的客观属性和规律，也要研究自然自身的规律，在改造客观世界的同时，也改造着主观世界。劳动工具的产生、革新，正是这个物质改造过程的体现，而这个改造过程，又反映了人类智力水平和审美认识的不断提高。从北京周口店的旧石器到山东大汉口的新石器，就可以看出这一点。从后一个意义上来讲，自然界有许多未被人类

劳动改造过的事物,如太阳、月亮、星辰,它们也和生产劳动有关,并且成为人类社会生活的一部分。这是因为,人在生产劳动中,发现了自然事物的物质属性,发现了它们和人类生活的关系,而且它们已构成人们生产实践和其他社会实践的对象和自然环境。例如太阳,既是人类观测实践的现象,也是人类进行社会实践的自然环境。这样,太阳也就成了人类认识美的对象。自然的人化与人类的社会化相辅相成,辩证统一。于是就有了夸父追日、嫦娥奔月、后羿射九日的神话,就有了希腊神话中的太阳神阿波罗、月神阿特米斯,就有了古今中外无数诗人对人格化了的日月星辰的优美抒情。

劳动创造了人类社会的历史,也创造了美。美是人类历史发展的产物。我们可以追溯人类历史发展的长河,寻觅“美”的踪迹。

首先,可以从石器造型的演变来看“美”的产生。

人类为了维持生存,不得不与自然作斗争,于是他们就开始狩猎,以后又由狩猎阶段进入农耕阶段。原始人最早的狩猎工具是石器。北京周口店中国猿人属于旧石器时代早期,距今四五十万年,石器很粗糙,没有定

型,往往一器多用,外形和天然石块差不多,但毕竟留下了人类有意识、有目的的创造活动的烙印,标志着人类脱离了动物阶段。没有一只猿手曾经制造一把哪怕是最笨的石刀。原始人制作这种石器的目的并不是追求美,而是为了实用。被称为“北京人的后裔”的山西许家窑人,也是属于旧石器时代。从许家窑人的遗址中发掘出许多石球,据考古学家贾兰坡研究推断这些石球属于狩猎武器。石球最初是从实用出发而制作的,因为圆形物体在投掷时较之不规则的物体更易于击中目标。当原始人类从这些实用形式中看到自身创造智慧和力量而引起喜悦时,这种圆的造型才能成为美的对象。

山顶洞人属于旧石器时代晚期。这个时期的器物有两个特点:一是钻孔和磨制技术的发现,骨针最具有代表性,针尖和针孔的加工都是一种细致的劳动;一是装饰品的出现,如石珠、兽牙、蚌壳等,颜色绚丽,相映成趣。这些装饰品体现了人们的审美意识。据贾兰坡分析,山顶洞人佩戴的兽牙,很可能是被公认为英雄的那些人的猎获物。他们每得到这样的猎获物,即拔下一颗牙齿,穿上孔,佩带在身上作标志。这些穿孔的兽牙全

是犬齿。为什么要使用犬齿,贾兰坡认为:“因为犬齿齿根较长,齿腔较大;从两面挖孔易透,另一方面犬齿在全部牙齿中是最少也是最尖锐有力的。最尖锐牙齿更能表现其英雄。”这说明兽牙成为美的事物,开始并不是由于它的颜色、形状的特征,而是由于它体现了人类在劳动中的智慧、勇敢、力量。正如普列汉诺夫所说:“野蛮人在使用虎的皮、爪和牙齿或是野牛的皮和角来装饰自己的时候,他是在暗示自己的灵巧和有力,因为谁战胜了灵巧的东西,谁就是灵巧的人;谁战胜了大的东西,谁就是有力的人。”

其次,还可以从“美”字的含义,探索到美产生的一些信息。汉朝许慎在《说文解字》中写道:“美:甘也,从羊从大。羊在六畜中主给膳。美与膳同意。”所谓“美膳同意”,说明美的事物起初是和实用相结合,羊成为美的对象,和社会生活中畜牧业的出现是分不开的。羊作为驯养的动物是当时人们生活资料的重要来源,对于人类来说是可亲的对象。羊不仅“主给膳”香甜可口,可充作食物,而且羊的性格温驯,特别是羊身上有些形式特征,如角的对称,毛的卷曲都富有装饰趣味,惹人喜

爱。在甲骨文中的“羊”字，简练地表现了羊的外部特征，特别是头部的特征，如羊角表现了一种对称的美，不少甲骨文中的“羊”字就是一些羊头的图案。也有的解释说，“美”字表现人的形象。“美”字下面的“大”字最初是“人”的意思。《说文解字》又说：“大，人也。”美，羊人为美。“美”字的上半部所表现的是头上的装饰物，可能是戴的羊角，也可能是插的羽毛。

第三，从彩陶造型和纹饰看美的产生。彩陶的造型和纹饰体现了人类进一步美化产品。在新石器时代陶器发明前，人类对自然的改造都是改变材料的形状，并没有改变材料的性质（如制造石器只是改变石头的外形，使其出现刃口等）；而陶器的制作是把粘土加工做成坯子，再烧制成另外一种新的材料——陶。从陶土的选择成型到烧制需经过一系列复杂的加工过程，例如，陶器中的炊煮器要求陶土有较高的耐水性能，用料中需掺和细沙。所以陶器的出现标志着人类智慧的进一步发展。陶器的造型首先是从属于器物的实用目的，如汲水器有尖水瓶，盛储食物有盒罐等。这些器物的造型都是从实用需要出发来设计的。尖底瓶上重下轻，是为了

在接触水面时便于倾斜汲水。彩陶不仅实用,而且有很高的艺术价值。它是实用性和艺术性的结合体。陶器比石器有更明显的审美特征。陶器的发明体现了人类的创造和智慧,陶器的使用满足了人类物质生活的需要,因此人们喜爱它。陶器上的各种纹饰便流露出人们的珍爱感情。再如大汶口的兽形器,表现一些动物张口、竖耳、仰首,作狂吠状,脖子粗大,身躯前高后低,好像正向前冲;动物的口就是倒水的瓶口,背上把手,设计得很巧妙。

由此可知,美与人类是分不开的,有了人类改造客观世界的社会实践活动,人的本质力量和才智、理想才得以形象地展现,才有了美的产生。随着美的产生,人类对美的感受也日益丰富。

美感是人的内驱力,也是推动社会生产发展和进步的劳动生活中的一种属性,审美意识的增强,又促进了美的发展。从原始人粗糙的石刀到资产阶级的大机器生产,直到当今世界的现代科技(包括人造卫星、火箭飞船的上天),从原始人的结绳纪事到现代电子计算机的广泛运用;从原始人的构木为巢到中世纪的哥特建

筑、园林建筑,直到当今世界的旅游开发、摩天大厦;从封建时代的酒旗草帘的广告招牌到当今世纪的时装表演、广交会展览及色彩缤纷的报刊广告、街头装饰、影视广告文艺。还有文艺上文体的演变、交叉及综合等等,所有这一切充分说明了美感促进了生产力的发展,也同时丰富了人们的精神审美生活。从理想情感来讲,具有社会意义的进步的理想情感总是代表着时代发展的趋势,如忠诚、正直、谦逊、坚贞、爱国等,千百年来一直是推动社会发展变革的进步力量。诵读文天祥的《正气歌》中“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”的句子,或吟哦陆游的《卜算子·咏梅》,王冕的《墨梅》,心底里就会升腾起一种献身人类的崇高情感;我们吟哦“江流天地外,山色有无中”、“大漠孤烟直,长河落日圆”的唐人诗句,观赏宋代王希孟的《千里江山图》,今人傅抱石、关山月的画《江山如此多娇》,就会油然而生一种热爱中华民族的历史,热爱祖国山河的自豪情感。

艺术审美的发展,主要体现为两点:一是审美视野的扩展。根据现代考古学家提供的材料表明,远在22000年前的旧石器时代,人类就能绘制巨幅壁画了。

处于狩猎生活时期的欧洲原始洞穴中,就存在着大量壁画,画的都是野牛、牧马、野猪、古象、驯鹿。对植物花卉的审美,是在原始人转入农耕生活之后。对山水风景的审美还要晚些。这种美的转化,标志着人类的进步。《诗经》常以鸟兽草木比兴,表达意旨。在《诗经·关雎》中有“关关雎鸠,在河之洲”的妙语,在《诗经·氓》中有“桑之未落,其叶沃若”的佳句。屈原的《离骚》中多以香草喻君子,以萧艾喻小人。直到今天,人们在文学创作中,还常以自然传情达意。二是美感内容的日趋丰富和深化。山水诗到唐而致极盛,尤其是王维、孟浩然的山水田园诗,韵致深长。山水画到宋而趋成熟,如张择端的《清明上河图》,画面广阔而细致,发掘和表现了宋代汴京市民生活中的诗意美。还有范宽的《溪山行旅图》、马远的《寒江独钓》、《秋江暝泊》等山水画作品,大都意境空灵,画面优美。而诗画的交互影响,自唐以后就比较明显了,王维的诗画曾被苏东坡称为“诗中有画,画中有诗”。其他艺术形式的相互渗透现象就更多了,如音乐舞蹈的合成,交响乐的出现,特别是优秀的电影,融音乐、绘画、文学、戏剧、摄影等于一炉,集中体

现了人们审美能力的敏锐化、精细化的过程,丰富发展了美的内涵。

在美的风格上也呈现出多元化发展的趋势,如莎士比亚的悲喜剧,果戈里、契诃夫的“含泪的喜剧”,欧亨利的“带泪的微笑”,蒲松龄的“寓庄于谐”,鲁迅的“哀而不伤”等等,这里就不一一列举了。

美在生活中

什么是美?美的本质是什么呢?美究竟存在在哪里?在心,还是在物?从古到今,几乎所有的哲学家、美学家,都试图回答这个问题。但依然是众说纷纭,莫衷一是,迄今尚无定论。

著名美学家车尔尼雪夫斯基曾提出过一个著名的论点:“美是生活”,从而道出了美与生活的密切联系。

社会实践是人类生活的基本内容和实质。美必然依赖人类社会而存在,美是一种社会现象,离开了人类社会生活,就无法说清楚对象美还是不美。美只有对人类才具有意义。而人类的实践活动是社会的、历史的、具体的,这就决定了美也必然是社会的、历史的、具体的。

在原始社会,美比较直接地同生产实践保持着联系。人们“以有用为美”、“以力量、勇敢、灵巧为美”、“以富为美”,这些美的概念都是直接建筑在物质功利的基础之上的。譬如在 19 世纪末,非洲一些原始部落的妇女很喜欢在手上、脚上戴上一种铁环来装饰自己,她们觉得这样很美。为什么呢?原来,在这些部落里,铁对于她们来说,是最贵重的金属,是社会财富的象征,谁的铁环重,谁就越尊贵,越富有,因而也就越美。

今天,社会生活中的豪迈的劳动场面、英勇的战斗情景、英雄的崇高形象,之所以无不给人以壮美或优美的种种情感,正在于它们是人类社会实践的具体的生活体现。美学家普列汉诺夫在论证猎获物的美的时候说:“当狩猎的胜利品开始以它的样子引起愉快的感觉,而与有意识地想到它所装饰的那个猎人的力量或灵巧完全无关的时候,它就成为审美快感的对象,于是它的颜色和形式也就具有巨大的和独立的意义。”在这里普列汉诺夫表明了美的事物的两个互相联系的方面:其一,对象的美是和事物的具体形象分不开的;其二,事物的美,还在于它所包含的社会生活的内容。

