

青年审美向导

删大申 钱念孙 庄志民等著 中国青年出版社

序

刘再复

读完蒯大申等同志所著的《青年审美向导》，心里涌起一阵喜悦，并自然地产生一个念头：应当向年轻的朋友们推荐这本书。一切正在人生道路上积极寻找真善美的心灵，一定会和我一样，在这本书中得到知识，得到思想，得到审美的启迪。

近十年来，美学研究获得很大的发展，青少年爱美的天性得到保护和培育，细心的人会发现，我们民族的审美意识重新觉醒了。从事美学研究的同志，一方面翻译介绍国外的许多美学著作，一方面发表许多美学研究成果。不少关心社会的研究者，都想做一种很有意义的转化工作，即把学院式的美学转化成亿万人民获得精神解放的朋友，以满足千百万青少年的审美需求，并激发这些年轻的朋友去追求，去寻找，去发现，

去创造。既然如此,著写这种读物除了通俗化之外,还需要艺术化,除了具有可读性之外,又具有启迪性和导引性。这是很不容易的。我觉得,《青年审美向导》这本书,已初步成功地完成了这种转化。因此,把这部书称之为青年朋友的“审美向导”,也是当之无愧的。

研究这种转化的内在机制是件有趣的事。我想,这里最要紧的是要对美和艺术十分熟悉,融会贯通,熟到把这些原理“穿透”了,从而获得“真知”,然后把这些“真知”生动地表述出来。如果不是把美学的原理原则“娴熟于心”,要当“向导”是不可能的。

这些年轻的美学工作者完成这本书的时候,正好是“文化大革命”结束十年了。十年来,我们艰难地治疗了浩劫所造成的巨大的民族精神创伤。在治疗的过程中,我们发现,十年劫难对于美的破坏和这种破坏给青少年的心灵所造成的危害,比起由于摧残知识而造成智力上的缺陷要严重得多。知识的缺陷,可以在较短的时间内进行弥补,但心灵上的缺陷,美育的破坏,却不是短时间内可以补救的。治疗心灵的伤痕比治疗知识上的贫血病要困难千百倍。美育的破坏所造成的青少年整个人格的畸形、变态的严重后果,已引起社会的注意与担忧。但是,社会在意识到心灵被扭曲的严重情况的同时,并未充分地意识到治疗这种心灵缺陷最好的办法正是审美教育。认识到审美的特殊教育意义的人,仍然是很少的。

这是因为,审美教育的意义是其他教育途径无法代替的。审美价值是超越于意识形态价值之上的、全面的、自由的价

值。它满足着人的全面发展的要求和对于客观世界的自由的要求,依靠政治、道德、法律、宗教等意识形态的灌输手段是必要的,没有这一切,一个社会的正常秩序和基本的行为规范就无法得到保证。这些手段对人施加教育,自然有着历史的合理性和必然性,但是,这种教育手段,还只是作为一种外在规范而存在的。仅仅有这种规范和限制,能够培育出循规蹈矩的人,但未必能培育出心灵生活丰富、精神世界健全、个性完善发展的人。我们过去教育的重心是注重外在规范的内化,即把外在的伦理规范、社会规范内化为人的行为准则,但忽视了对人的自由自觉本质的培养,忽视激发这种自由自觉的本质外化为改造世界、创造美好环境的能力。而无论是要把外在规范转化为人的内在需求,还是要把人的生命力、智慧力外化为改造世界的行动,审美教育可起着特殊的作用。由于审美,人可以解除了现实关系的精神束缚,从而获得精神上的解放,而人的品格和能力也可以获得发展,而被提升到全面发展的审美个性和审美意识的高度。我想,如果每一个个体,都在审美中获得熏陶,获得升华,我们的社会主义精神文明建设,将会在更深的层次中获得成效。

我总觉得,人生最为重要的是寻找,不断地寻找。神告诉人们,真理就在这里,这里就是落脚点;但科学和艺术则告诉人们,人是没有落脚点的,这里仅仅是寻找真理的起点,从这里出发,未来的道路是无穷无尽的。没有一个好的向导,能陪伴我们走过一生的路程。我想,这本书,也只是告诉我们,这里只是个门坎,只是个起点,去努力寻找吧。从这里出发,你

也许会找到你所向往的理想世界,也许找不到这种世界,但寻找过程本身就是美的,人生的幸福正是在不断地寻找、不断地创造和不断地超越中。在寻找中你将体验到人生的许许多多壮观。

一九八六年九月二十五日

目 录

小引.....	1
---------	---

一 劳动与美.....	蒯大申 3
-------------	-------

- 劳动创造了美..... 5
- 劳动为什么能给人以美感享受?11
- 劳动何时才能成为人的第一需要?16
- 让劳动产品更美些.....22
- 色彩·音乐·劳动.....27
- 现代工业技术与美的创造.....31

二 自然与美.....	钱念孙35
-------------	-------

- 大自然为何具有永恒的魅力?37
- 中国人为什么钟爱梅、兰、竹、菊?43
- 大戈壁和西子湖的美有何不同?47
- 横看成岭侧成峰, 远近高低各不同51
- 名山大川·无字之书.....56

• 缩小了的大自然——盆景.....	60
• 园林——人化的自然美.....	64
三 科学与美.....	蒯大申 69
• 追求美是科学家的天性.....	71
• 理论，也应该是美的.....	77
• 元素周期表·美感·科学发现.....	82
• 科学鉴赏力与艺术直觉.....	87
• 科学需要想象吗？.....	92
• 同艺术交个朋友吧！.....	98
四 日常生活中的美.....	张光亚 103
• 穿衣戴帽的学问.....	105
• 如何美化居室？.....	111
• 养花植树，其乐无穷.....	116
• 翩翩风度从何来？.....	120
• 健美——青春的风采.....	125
• 爱情——生活美的花蕾.....	130
五 形式美.....	蒯大申 137
• 三角形的妙用与形式感.....	139
• 对称与均衡.....	143
• 什么是“黄金分割律”？.....	148
• 于对比处见精神.....	152

• 变形的艺术表现力·····	156
• 多样的统一·····	160
六 绘画、雕塑、建筑欣赏·····	蒯大申 165
• 从宋代画院的考试谈起·····	167
• “妙在似与不似之间”·····	171
• 怎样看待人体美术? ·····	176
• “印象派”绘画的得失·····	181
• 笔走龙蛇的书法艺术·····	186
• 《米洛的维纳斯》活了! ·····	192
• 《挣扎的奴隶》的旋律·····	196
• 城市雕塑种种·····	201
• 为什么说“建筑是凝固的音乐”? ·····	206
七 音乐、舞蹈欣赏·····	张光亚 211
• 音乐与颜色有关系吗? ·····	213
• 如何才能从音乐中得到更多? ·····	218
• 音乐的戏剧——歌剧·····	223
• 交响音乐是玄妙的上界语言吗? ·····	229
• 流行音乐的褒与贬·····	236
• 原始舞蹈表现什么? ·····	241
• 现代舞与迪斯科·····	247
• 瑰丽多姿的舞蹈艺术(一)·····	252
• 瑰丽多姿的舞蹈艺术(二)·····	258

八 文学作品欣赏·····	周 蕙	263
· 诗人的琴弦——韵律和节奏·····		265
· 什么是诗的含蓄? ·····		271
· 托物寓意·借景抒情·····		277
· 话说散文·····		283
· 从大仲马的文学地位说起·····		289
· 从曹雪芹的大观园看景物描写的作用·····		294
· 典型人物的力量和意义·····		300
· 谈谈西方现代派文学·····		307
九 电影戏剧欣赏·····	洪永平、赵和旭	315
· 电影的综合性及其他·····		317
· 蒙太奇与电影时空·····		321
· 没有运动就没有电影·····		325
· 性格美——电影艺术的核心·····		330
· 从“生旦净丑”谈京剧·····		334
· 京剧服装和脸谱艺术漫谈·····		340
· 悲剧和喜剧·····		346
· 什么是布莱希特的“间离效果”? ·····		353
· 怎样看荒诞派戏剧? ·····		359
十 审美心理特点·····	庄志民	365
· 沉醉在美感的琼浆里·····		367

• 美感与人的需要.....	372
• 美感是导向于善的.....	378
• 对美的“见绌情”.....	384
• 名著为何百看不厌?	390
• 朦胧的美感氛围.....	396
• 意象的魅力.....	401
十一 文化修养与审美修养.....莫同流	405
• 白天鹅的悲剧启示.....	407
• “金鸡”和“百花”的矛盾与统一.....	412
• 高尚的生活情趣从哪里来?	417
• 理解了的东西才能更深刻地感觉它.....	422
• 历史知识与审美修养.....	428
• 为什么说“美在于发现”?	434
十二 道德修养与审美修养.....莫同流	441
• 傅雷教子严在何处?	443
• 艺术欣赏需要心灵感应.....	448
• 艺术美与道德完善.....	454
• 从契诃夫三兄弟看道德修养.....	459
• 马卡连柯道德美感教育的启示.....	463
• 美学就是未来的伦理学.....	468
后记.....	473

小 引

此书不是一本浅释当前流行的美学原理的通俗读物，这里几乎没有深奥玄妙的美学术语，也没有令人生畏的概念迷宫，但是她愿意青年朋友读了之后产生到美学的理论大厦去探幽揽胜的兴趣；

此书不是一本单纯谈论艺术鉴赏的普及读物，因为她希望青年朋友在艺术女神那美丽迷人的身影后发现更深更多的东西；

此书也不是一本专门阐述青年修养的理论读物，因为她知道道德规范、行为规范、语言规范只是精神文明的表层，而深层则是人们内心对真善美的渴求。

她希望青年朋友在努力提高自身审美修养的同时，能给予道德修养和文化修养以足够的重视；

她期待各类艺术能成为青年朋友生活中的阳光和空气，从而受到美的潜移默化的熏染和陶冶，使青春艺术化，人生艺

术化；

她希冀青年朋友不仅在艺术中，而且在我们现实生活的一切方面发现美，创造美。

她但愿自己成为一名忠实的向导，能给青年朋友在探寻美、欣赏美的旅途中提供一点哪怕极其微小，但却十分诚挚的帮助，尽管她知道自己并不怎么高明。

——是为小引，写在开篇之前。

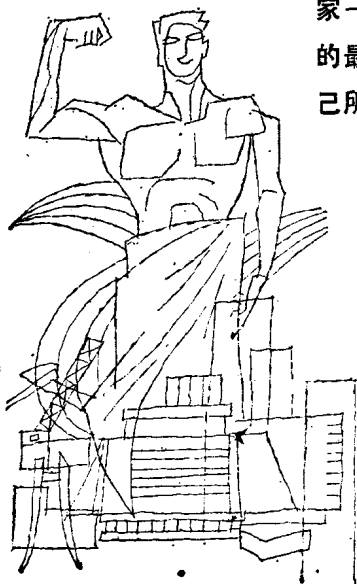
一 劳动与美

在我们世界上最美的东西，
这就是由劳动、由聪明的手创造
出来的。

——高尔基

希望所有的人都变成艺术
家——因为我认为艺术家这个词
的最广泛的含义，是指那些对自
己所从事的职业感到愉快的人。

——罗 丹

本章作者：蒯大申

• 劳动创造了美

年轻的朋友，你到过长城吗？长城，西起甘肃嘉峪关，东至河北山海关，蜿蜒一万一千三百华里，奇伟壮丽，气势非凡。长城，是我们伟大祖国的象征，是中华民族的骄傲。如果你乘飞机从空中俯瞰万里长城，一种崇高壮丽的感情会从心底勃然而生。那巍峨的城墙象巨龙一般奔驰在群山之中，渐渐消失在茫茫的地平线上，那迤迤万里的长城将群山沿脊背劈成两半，那雄伟清晰的轮廓使平野沙丘平添无限生机。据说，从月球上能看清地球上的人工构筑物只有两个，一个是荷兰围海造地的堤岸，一个就是中国的万里长城。

然而，你可曾想过，在古代极其简陋的施工条件下，修筑长城要耗费多么巨量的劳动？历史上记载的陈胜、吴广农民起义

和传说中孟姜女哭断长城的故事足以使我们相信，多少人为筑长城丧身边塞，多少民伕、兵士和战俘在巍巍的长城脚下留下了累累白骨！长城，是劳动人民创造的，它的雄伟壮美是千千万万人劳动的结晶。

如果你到过葛洲坝，见过那大坝横锁长江的雄姿；如果你到过上海宝山钢铁厂，看到那昔日的田野村庄、芦苇荒滩已变成十里钢城；如果你见过运载火箭腾空而起，直刺青天的壮丽情景；或是看到过每秒运算一亿次的巨型高速计算机那端庄雄丽的身影，那么，你一定会从心底激起一种不可抑制的巨大美感，一定会为劳动人民改造自然、创造世界的伟大意志、力量和智慧发出由衷的赞叹：多么伟大的人民，他们能用自己劳动的双手创造出一切，描画出世界上最新最美的画图！

劳动创造了美，美在劳动中产生。假如我们回溯到人类的童年时代，就会发现，劳动与美有着最密切、最久远的血缘关系。

劳动使人类从动物界独立出来。早期人类在求生存的劳动实践中，学会了使用工具和制造工具，产生了语言。双手、大脑和感觉器官由于不断的劳动逐渐发达，人的意识也随之而发展起来。劳动创造了人自身，也为人类最初的审美活动创造了生理、心理和社会历史的必要前提。

随着人类活动范围的不断扩大，人的视觉和听觉也在劳动实践中获得了审美的功能，成了与美关系最密切的审美器官。劳动创造了作为视觉美感基础的“形式感”和作为听觉美感基础的“节奏感”。

我们从旧石器时代石器造型的历史演变，可以清楚地看到我们的祖先最初获得形式感的历史轨迹。处于旧石器时代早期的元谋人和北京人所制作的石器，粗糙简陋，尚无定形。到了旧石器时代中期的丁村人，在他们所制作的石器中就有了外形比较规整的尖状刮削器、橄榄形砍斫器和圆球形投掷器。到了旧石器时代晚期，山顶洞人制作的石器，不仅外形更匀称、更规整，而且初次出现了用砾石、海蚶壳、兽齿和兽骨打孔、磨制而成的“装饰物”。这些装饰物大都相当精致，有的颇象现代妇女胸前佩带的鸡心。所有装饰物的穿孔，几乎都是红色的，好象将它们串在一起的带子都用赤铁矿染过。所有这一切表明，随着早期人类劳动实践能力的不断提高，他们对光滑规整的形体、鲜明突出的色彩和“美的规律”，有了最早的朦胧理解和运用，而这种最早的形体感和色彩感，正是现代人类高度发达的美感的先声。

人类的节奏感也是在劳动过程中形成并发展起来的。节奏本是一种自然现象，呼吸心跳，花开花落，日夜相继，四季交替，都有着鲜明的节奏。但是，人类只是在劳动中，在与大自然的搏斗中才逐步认识了自然界普遍存在的节奏，并在劳动中自觉地用节奏来协调自己的动作，以减轻疲劳，提高效率。在本世纪初尚处于原始阶段的非洲巴苏陀部落的卡斐尔人，他们的妇女手上戴着一动就响的金属环子，她们时常聚集在一起用手磨麦子，环子随着手臂有规律的运动发出有节奏的声响，伴着她们唱的歌，声音十分和谐。^① 节奏，对于原始人类有着巨大的意义，这与劳动是分不开的。

人类最初的审美意识是和对事物实用价值的认识混和在一起的。原始人的审美对象往往就是与自己的生存密切相关的东西，要么是他们所猎获的动物，要么是他们经常使用的工具。由此我们可以看到，人类的审美意识直接产生在生产劳动的基础上，为生产劳动所决定和制约。南非的原始民族布什门人，他们虽然住在遍地是花的地方，但他们从不在身上插一朵花，而只是热衷于用动物的羽毛、牙齿来装饰自己。在他们的山洞壁画中，也根本就没有植物花卉的影子。这是为什么呢？原来布什门人尚处于狩猎生产的阶段，他们只熟悉、了解和欣赏各种动物的勇猛及它们五彩缤纷的羽毛，因而对身边大量的奇花异草却熟视无睹。正如德国著名的艺术史家E·格罗塞所指出的那样：“从动物装饰到植物装饰的过渡，是文化史上最大的进步——从狩猎生活到农业生活的过渡——的象征”。② 劳动生产与审美活动就是这样密切地互相联系着。

我们今天所知道的原始艺术，同原始人类的物质生产劳动及巫术礼仪也有着直接的联系。鲁迅先生曾非常诙谐、形象地谈到过最早的诗歌是怎样产生的：“我们的祖先的原始人，原是连话也不会说的，为了共同劳作，必需发表意见，才渐渐地练出复杂的声音来，假如那时大家抬木头，都觉得吃力了，却想不到发表，其中有一个叫道，‘杭育杭育’，那么，这就

① 参见普列汉诺夫：《没有地址的信》。

② E·格罗塞：《艺术的起源》，转引自《普列汉诺夫哲学著作选集》第五卷，第337页。