

封面设计：沈 云 瑞

青 年 与 美 学

高友德 主编

*

中国青年出版社出版

中国青年出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

*

787×1092 1/32 13.5印张 2插页 255千字

1986年8月北京1版 1986年8月北京第1次印刷

印数1—84,000册 定价2.15元

原
书
缺
页

原
书
缺
页

“美是一种心灵的体操——它使我们的精神正直、心地纯洁、情感和信念端正。”

青年朋友们，让我们一起随同《青年与美学》去探索、开拓美的光明大道吧！

一九八六年春 于北京

绪 论

美的形象是丰富多彩的，而美也是到处出现的……人类本性中就有普遍的爱美的要求……

——黑格尔

美，这是多么迷人的字眼，它给人类带来的是愉快、是欢乐、是理想、是希望。青年，这又是多么动人的字眼，它意味着人类的青春、活力、智慧、才华。

在一切美的事物中，人是最美的，而在人的一生中，青年是最美的。美和青年紧密相联，青年也最爱美。那么，青年与美究竟有怎样的关系？青年在人生的道路上遇到的事业、恋爱、娱乐等等与美有什么关系？青年又如何去追求美、欣赏美、创造美？青年怎样把自己培养成为内秀外美的人？为着探讨和研究这些问题，《青年与美学》这支美苑的新葩带着晨露的闪光，含着矜持的微笑向您走来。

开卷伊始，青年朋友们也许会问，既然此书名为《青年与美学》，那么美学到底是什么呢？所以我们首先要谈的，就是“什么是美学。”

美学的产生离不开美，离不开人类对于美的感受，也离不开人们审美实践的积累，离不开相应学科的发展。

在人类产生以前，日月星辰、山川湖海虽则早已存在，却无所谓美，也无所谓丑。在人类形成之初，那辽阔荒寂的山野、盘根错节的森林、怒吼的狂风、食肉的野兽，对原始人来说，都是随时可吞噬自己的神秘而可怕的力量，它们对于人类是无美可言的。这正如高尔基说的：“在环绕着我们并且仇视我们的自然中是没有美的。”又比如那迎风摇曳、鲜艳欲滴的鲜花，在我们今天看来是非常美的，可是考古学家、人类学家却告诉我们，原始民族很少认为花是美的。如布什门人和澳洲土人，虽然住在遍地是花的地方，却从不用花来装饰自己，因为这些原始部落处在狩猎阶段，植物对于他们的生存还无任何关系。所以当自然纯粹是自然物的时候是无所谓美或不美的，无论山川湖海、日月星辰，还是花草虫鱼，只有当它们与人类发生了这样那样的关系，从而成为人类活动的一部分时，才有美，就象希腊神话中的睡美人，只有在她接受了王子的吻之后，她才能获得生命。

人类为了维持生存，不得不与自然界作斗争，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，他们在工具制造中很快就知道了哪种质地的石料适合于制造哪一类工具，例如黑曜石这样的硅质石料虽然很硬，却易于打制并可产生锋利的刃口，因此引起他们的重视。在我国黑龙江省扎脊诺地方的中石器时代的遗址中，曾发现用色彩美丽的半透明材料如石英、玛瑙、碧玉，也有用黑曜石制成的各种雕刻器和尖形器。正是

由于这种质地的石料在狩猎劳动中能发挥作用，引起原始人的喜悦和爱好，这种石料才有可能成为美的东西。不仅是石器工具的质料，而且石器工具的造型更其如此，原始人由于在这种狩猎劳动中发现光滑和对称的形式更便于获取猎物，这种形式就可能引起他们的喜悦，因此很多玉器装饰品都因袭了劳动工具的形式，如圭的原型是石斧，璜的原型是石刀。璧、环、瑗中间有一孔，据说都来自对原始纺轮的模仿。不仅装饰品的造型是这样，有些装饰品本身就是在于显示人的聪明才智和力量。比如原始部落的人经常佩带野兽的牙齿，就很可能是当时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。这说明兽牙成为美的事物，开始并不是由于它们的颜色、形状，而是由于他们体现了人类在劳动中的智慧、勇敢和力量。

我们还可以从汉字“美”这个字的来历，探求它的含义。汉朝许慎的《说文解字》这样解释“美”字：“美，甘也。从羊，从大。羊在六畜主给膳。美与善同意。”这句话意思是说：“美”，就是香甜好吃，“甘”也就是“甘美”。美的意思是羊大，也就是羊大为美。为什么羊大为美，而不是猪大或鸡大为美呢？因为人类最早饲养的动物不是猪或鸡，而是羊。“善”的古义是“膳”，膳字也从羊，也就是好吃。但是“美”字下面的“大”，最初的意思还不是大，而是“人”。《说文解字》又说：“大，人也”，“大象人形”。因此“美”的最古解释是“羊人为美”。甲骨文关于“美”的写法有好几种（见下页），从这些甲骨文的“美”字写法看，是羊头羊角戴在头上。原

始人为接近兽群，巧妙地把带兽头的兽皮蒙在身上，装作野兽的样子，偷偷埋伏在野地里，甚至钻到兽群中去，这样就能猎获野兽。

以上种种说明，美与人是分不开的；美是在人类改造世界的实践活动中，人的本质力量、才智和理想在被改造的世界中形象的表现。

随着美的产生，人们能感受到美，人们的审美意识也就产生了。根据现代考古学成就提供的材料表明，远在两万五千年前的旧石器时代，人类就能绘制巨幅壁画了。西班牙北部和法国西南部的上百个山洞中，就存在着大量壁画，画的都是野牛、野马、野猪等动物。这可以认为是人类艺术的最初起源，当然这也可以说明人类已经有了朦胧的艺术美的观念了。而作为文字记载下来的，在西方以古希腊的美学思想为代表。公元前六世纪，希腊的哲学和艺术十分繁荣，哲学的繁荣为美学思想的发展奠定了基础，而艺术的繁荣则为美学思想发展提供了大量的实践经验，从而使得美学思想空前发展。比如当时有一个叫毕达哥拉斯派的，提出“美是和谐与比例”。而古希腊著名的哲学家柏拉图说：“理式世界是最高美。”这是什么意思呢？柏拉图认为，自然界与人类社会之上还有一个“理式世界”，这个“理式世界”主宰着人间的一切，因而这个“理式世界”是最美的。柏拉图把本来存在于人世间的美，归结为虚无缥缈的上天的

“理式”，而柏拉图的弟子亚里士多德则不同意老师的说法，认为艺术美的创造是对现实世界的摹仿，从而把美的观念从上天拉回地上。他们的不同的美学思想，实际上代表了哲学的两大阵营，前者是客观唯心主义，后者是唯物主义。古希腊这两位美学家是西方美学史上影响极大的开山鼻祖。

在我国，从早期历史的文物中，就可以见到我们祖先最早的审美意识。比如从周口店北京猿人洞穴里，发掘的装饰品中有穿孔的兽齿，还有用赤铁矿粉染红的石珠，这兽齿和石珠，使我们推测出原始人已依稀具有某种审美意识。以后仰韶文化时期出土的彩陶，那彩陶的拟兽的形体以及彩色的花纹，更说明我国人民很早就具有审美能力。随着社会历史的发展，人们开始创造艺术美，从而也有了总结艺术实践的美学思想。比如我国最早的音乐理论著作《乐记》，就提出美在和谐。我国古代也有不少直接谈美的学者，先秦的老子、墨子、庄子、孔子等等也都谈到过美。孔子说：“‘韶’，尽善也，又尽美也。”“韶”是一种乐曲，孔子很爱听，他听了“韶”，三个月不知道肉的味道，因为肉味虽鲜美，却不如这种乐曲动人，这种乐曲是尽善尽美了。孔子在这句话里把美和善联系起来，显示了他的美学思想的中心；他谈论美，总是从如何做人出发，探讨人生、道德与美的种种关系，这是我国美学思想的一个很好的传统。先秦以后，除了从人生角度讨论美以外，还有很多人结合艺术创作谈美，比如怎样作画、怎样写诗、怎样填词、怎样演戏、怎样欣赏小说等等。

但是在古代科学还没有充分发展、也没有严格分科的

情况下,人们对于美的种种意识,还是夹杂在哲学、政治、宗教、文艺的种种观点之中,还分不清美与它们之间的区别,因而美学作为一门独立的学科,在当时还没有产生。作为一门独立学科的美学是近代科学发展的产物。最早使用“美学”这个词作为一门学科名称的,是十八世纪德国的哲学家鲍姆嘉通。当时鲍姆嘉通是普鲁士哈列大学的哲学教授,他发现人类知识体系有一个很大的缺陷,即理性认识有逻辑学在研究,意志有伦理学在研究,而感性认识却没有一门科学去研究。他认为感性也应该成为科学研究的对象,因此他建议成立一门新的科学,专门研究感性认识的完善,这门科学的名称便是美学,或者译为埃斯特惕卡。一七五〇年,鲍姆嘉通发表了《美学》一书,以后,德国又有两个哲学家,一个叫康德(1724—1804年),一个叫黑格尔(1770—1831年),继续美学方面的研究。他们都写了关于美学的书,康德写的是《判断力批判》,黑格尔写的是《美学》,他们把美学的基本观点联系起来深入探讨并加以系统化,赋予美学以进一步的理论形态和完整体系。

随着社会的发展以及人们审美实践的发展,各国美学家从不同角度进一步对美学问题作了十分有益的探讨。但是马克思以前的一切理论家对美学的研究,有的站在唯心主义立场上,如康德、黑格尔,有的站在机械唯物主义立场上,如俄国革命民主主义思想家车尔尼雪夫斯基。而马克思主义的诞生,第一次为美学研究提供了新的科学的世界观和方法论,这就是辩证唯物主义和历史唯物主义。马克思、恩格斯等革命导师在美学很多问题上作了精辟的论述,

这种论述不仅在世界观、方法论上具有指导意义,而且在一系列重大问题上都为美学研究指明了方向。比如,马克思曾说过:“人也按照美的规律来建造。”

二十世纪以来,美学向着纵深方向发展。一方面,现代心理学渗入美学,美学家们纷纷深入探寻人类审美感受的心理特征,比如在听音乐的时候,人们心理感受怎么样,在观看一幅画或在阅读小说时心理怎么样,人们在写诗作画或写小说时心理的感受又怎么样。唐朝有位著名的边塞诗人岑参有这样两句诗,“忽如一夜春风来,千树万树梨花开。”这说的是塞外的大风雪,使满树结了冰。诗人将冬天的寒风想象成为和暖的春风,把冬日寒风所造成的满树冰雪看成梨花,从而欣赏起这想象中的梨花。诗人在这样的创作过程中,他的感觉怎样,他又是怎样想象的,诗所表达的情感怎样,他为什么这样表达此种情感,如此等等,都是近代美学所关注的课题。另一方面美学走出书斋,面向社会,与各有关部门的特点结合起来成为部门美学,从而产生了不少新兴的美学分支,诸如电影美学、舞蹈美学、小说美学、建筑美学、景观美学、商品美学等等。

从以上对于美的产生、美学思想的产生以及美学的产生和发展的分析,对于美学是什么的问题也就大致清楚了。用一句科学的术语来说,美学就是研究人与现实的审美关系的一门学科。那么,什么是人与现实的审美关系呢?所谓关系,指的是与周围现实世界发生的关系。马克思说:“凡是一种关系存在着的,这种关系就对于我是存在着的;动物对于什么都没有‘关系’,而且根本没有‘关系’,对

于动物讲来,它对其他东西的关系不是作为关系而存在的。”^①马克思这句话的意思是说,人与动物不同,动物是完全屈从于自然的;它们没有意识,仅仅是由于本能的需要而进行着某种活动,因而动物与它周围的一切是根本谈不上关系的。而人则不同,自由自觉的活动是人的特性,人是有意识、有意志、有感情的;人能进行各种实践活动,符合事物发展客观规律的实践活动能够达到预期的目的。因此人不仅存在着关系,而且从不同角度、不同层次和周围现实发生关系,这种关系是多方面的。比如我们面对着西湖四周清香扑鼻的桂花,人就可能与它发生很多种关系:人们如果关心桂花树的品种、生长、发育与繁殖,那么人就与它发生一种生物学的关系;人们如果只考虑桂花经济价值,一棵桂花树栽活,长大成为观赏植物,需要多少人工,需要花多少钱,桂花树每年又可以采多少斤桂花,值多少钱等等,那么人就与桂花发生经济关系;如果人们在面对着桂花的时候,并不考虑以上种种,而是观照桂花树的造型、色彩,想到了“偃蹇月中桂,结根依青天”的诗句,欣赏这桂花树枝高大、翠叶浓密,小小的花儿呈现着和谐的淡黄色,把甜蜜的芳香洒向人间,仿佛自己的心胸一下子开阔起来,感受到了愉快和满足,那么这时人就与桂花发生审美关系。而这种审美关系也就是美学所要研究的,即研究种种客观存在的美,研究人们对于美的感受,研究那些反映了客观的美、也体现了人们的审美感受的种种艺术现象。

① 《马克思恩格斯论艺术》,第208页。

正如上文所述,二十世纪以来,美学开始向纵深方向发展,一方面是继续进行美学基本理论的深入探讨,尤其是深入对人的审美心理特点的探讨,另一方面是美学走向社会、走向自然、走向艺术的个别门类。美学应该研究社会、研究社会美,研究现实生活中的美。而美学要研究现实生活中的美,要研究社会美,势必要联系到青年,因为现实的美、社会的美与社会现实生活中最活跃、最富有朝气的青年分不开。因此青年与美学可以说是美学深入发展必然要研究的课题。我们可以设想,青年的审美能力的提高、青年高尚审美情操的培养、青年创造精神的充分发挥,将会对整个社会的高尚审美趣味的形成起到如何大的作用,对美学的发展有着怎样不可估量的影响啊!

青年与美学不仅是美学发展的必然课题,也是青年问题研究的必然结果。二十世纪后半叶以来,世界各国对青年问题开始关注,有关青年问题的研究机构纷纷建立,有关青年问题的学科如青年心理学、青年成才学、青年社会学、青年犯罪学等等相继产生,青年与美学的研究也必然提到日程上来了。因为青年人风华正茂,本身便是美的象征,然而青年也往往不定型,正处在奋斗和追求之时。如果青年明确了何者为美、何者为丑,而且从感情上接受了健康、高尚的审美观,那就能按美的规律造就成为一个比较完美的人。同时青年处在人生中思想最活跃的时候,多少灿烂的艺术之花出自青年之手,多少美的奇迹来自青年的创造,因而研究青年问题,必然要研究青年与美学。

不仅青年问题的研究促进青年与美学的研究,青年自

身发展也需要研究青年与美学。青年是美的天使，对美的要求最为迫切。八十年代的一位青年说得好：“稚子之心，美在无邪；少女之心，美在无瑕；志士之心，美在无私；壮士之心，美在无畏。”这是当代青年追求心灵美的呼声。青年十分羡慕健、力、美相统一的人体美，渴望具备健壮的体魄和优美的体姿，使自己的青春焕发出光辉。他们厌恶乏味、无聊、空虚、单调的生活，爱看精彩的文艺表演和激烈的体育比赛，爱读情节曲折、内容丰富的文学作品，爱听高雅的乐曲和动人的歌声，甚至对自己的房间也要精心布置，这种对美好生活的追求，同样也是对美的未来的追求。青年们为了创造美的未来，如海绵一样在知识的海洋中吸取养料，如能工巧匠塑造着理想的精神支柱；他们投身于改革的行列，推动着时代的巨轮滚滚向前！

虽然青年们热爱美，向往美，创造着美，周围的世界也充满着美和善，却也并非没有丑和恶的诱惑。由于青年入世未深，还缺乏在复杂的社会万花筒中生活的经验，有的人就可能分不清真假、善恶、美丑，把假恶丑当作真善美来追求，那就可能误入歧途。因此青年需要美，更需要美的引导。《青年与美学》作为青年人的知心朋友，将带领他们迈向辉煌的美的大门，步入奇妙的美的胜境。

青年与美学的研究，不仅是青年自身发展的需要，同样也是建设社会主义精神文明的需要。我国人民创造了灿烂的东方文化，久令世人瞩目。建国以来随着马克思主义学习运动的开展，我国曾经对美学问题进行了热烈的讨论，引起了社会的关注。但是十年动乱，美学遭受到空前浩劫，美

被说成资产阶级的东西划入禁区，轰轰烈烈的美学热潮被迫窒息。由于不知何者为丑、何者为美，当时社会上也就出现了美丑不分、是非颠倒的现象。象刘心武小说《班主任》里谢惠敏这样的好学生，竟然以为《牛虻》是黄色小说。“四人帮”粉碎以后，党中央及时拨乱反正，作出了建设社会主义物质文明和社会主义精神文明的指示，开展了“五讲四美三热爱”活动，随即在全国范围内掀起了更加蓬勃的美学新潮。美学新热潮的重新掀起，体现了全国人民热爱美好生活的感情，反映了追求美好生活的强烈愿望，美学的新发展也将会为塑造我国人民的美好心灵、建设美好生活作出贡献。而青年是我国人民中数量最大、最富有生气的部分，是社会的未来的栋梁，青年的美学知识丰富了，审美趣味提高了，有了崇高的审美理想和情操，将会使我国社会的风尚从根本上好转，是精神文明建设的切实保障。

以上种种，说明青年与美学问题的研究是由于时代的需要，是青年发展的需要，是美学发展的需要。正是顺应着这种种需要，它就深深扎根在现实的沃土之中，而不是水中浮萍、墙上芦苇，更不是什么人的凭空臆想。我们相信，《青年与美学》不仅能成为青年们的良师益友，而且能为祖国社会主义精神文明建设，为美学事业的发展，作出她应有的贡献！

《青年与美学》，顾名思义，既涉及到青年又涉及到美。青年不同于少年、老年，青年有自己的生理、心理特点，有自己的思考问题的方式，有自己独特的审美理想和审美趣味，因而，《青年与美学》就是要研究青年与美相关联的种种问

题。我们知道,青年正处在成长、成熟的时期,他们对社会抱有一颗赤子之心,对人生充满着美好的理想,他们尤其希望探寻人生的奥秘。因此我们要研究的首要问题和根本问题是将美与人生紧密地联系起来,研究人生道路上的种种审美价值,研究什么样的生活才是美的生活,什么样的人生才是真正有价值有意义的人生。其次,我们还要根据青年的生理、心理和情感思维方面的特点,分析研究青年审美过程中的种种心理感受。再次,青年是人生中思想最活跃、反应最敏捷、最富有创造精神的时期,因而我们还要根据青年的这一特点研究创造与美的关系。具体一点,我们可以把青年与美学的研究内容概述如下:《青年与美学》不仅要研究人们审美感受的种种特征,还要研究青年审美感受的特殊性、青年审美要求的多样性、青年审美心理的好奇心、审美的功利二重性;研究审美的理智与情感的关系,以及青年在审美过程中直觉、想象、理解等等心理特点,从而使青年认识这种种特点,自觉培养高尚的审美趣味和审美情操。《青年与美学》还要研究美育的功能与作用以及如何在青年中实施美育的问题,提供审美教育的基本知识。

如前所述,《青年与美学》把美与人生紧密结合起来,研究人生的真谛,研究人生的真正价值和意义。比如人的美,包括外在美和内在美,那么怎样才是外在美?怎样达到心灵美?外在美不仅在于服饰、打扮,而且还在于行为风度、姿态、体魄,因此我们要研究青年如何造就自身的形体美和风度美;心灵美又包括哪些内容呢?这就涉及到美和善的关系,或者美与道德的问题,因而我们得研究道德美,探讨