

江 春 主 编

QING
NIAN
SHEN
MEI
XUE

青年 审美 学

文化艺术出版社

青年 审美学

江 春 主 编

文化艺术出版社

青年申美学

江春主编

*

文化艺术出版社出版

(北京前海西街17号)

新华书店首都发行所经销

北京冠中印刷厂印刷

*

开本 850×1168 毫米 1/32 印张 10.75 字数 253,000 插页 2

1991年1月北京第1版 1991年1月北京第1次印刷

印数 0,001—9,000 册

ISBN 7-5039-0773-8/J·264

定 价: 4.80 元

《青年审美学》编委

主 编 江 春

副 主 编 李文清 胡鸿生

张立功 杨国祥

撰 写 者 (以姓氏笔画为序)

尤敬党 江 春 刘 祯

朱 强 张立功 李文清

李 戎 杨和平 杨国祥

陈太云 柳 松 胡鸿生

目 录

绪 论	(1)
第一节 青年审美学的缘起	(2)
第二节 青年审美学的设想	(11)
第三节 青年美学和相关学科的关系	(15)
第四节 青年审美学的研究方法	(20)
第一章 青年审美的地位和作用	(27)
第一节 青年审美是青年全面发展的核心	(28)
第二节 青年审美是青年自我完善的动力	(36)
第三节 青年审美是促进精神文明、社会进步的 有力武器	(45)
第二章 青年审美的历史回顾与未来展望	(54)
第一节 古代文艺作品中的青年审美描述	(54)
第二节 近代历史上的青年审美活动	(61)
第三节 现代历史中的青年审美实践	(65)
第四节 建国以来的青年审美回顾	(73)
第五节 青年审美的发展趋势展望	(80)
第三章 青年审美的本质特点	(83)
第一节 敏感性与憧憬性	(85)
第二节 丰富性与变易性	(91)
第三节 趋同性与层次性	(97)

第四节	强烈性与官能性	(104)
第四章	青年审美的生理、心理机制	(112)
第一节	青年审美的生理基础	(112)
第二节	气质、性格对青年审美的影响	(118)
第三节	情绪、情感对青年审美的影响	(123)
第四节	思维、理解对青年审美的影响	(130)
第五节	心理健康对青年审美的意义	(134)
第五章	青年审美的内容(上)	(143)
第一节	对自然景观的审美	(143)
第二节	艺术审美的特点和规律	(150)
第三节	艺术审美的内容(一)	(156)
第四节	艺术审美的内容(二)	(164)
第六章	青年审美的内容(下)	(173)
第一节	对社会伦理的审美	(173)
第二节	对生产劳动的审美	(182)
第三节	对日常生活方式的审美	(191)
第七章	青年审美的原则和标准	(200)
第一节	青年审美的原则	(200)
第二节	青年审美的标准	(210)
第八章	青年审美的组织与引导	(225)
第一节	青年审美的组织形式	(225)
第二节	青年审美的活动方式	(232)
第三节	青年审美引导的措施方法	(242)
第九章	青年工作者与青年审美	(259)
第一节	青年工作者在青年审美中的地位与作用	(252)
第二节	青年工作者的审美素养	(255)
第三节	青年工作者的审美活动能力	(266)

第四节	青年工作者对青年审美活动的领导、组织与协调	(272)
第十章	商品经济与青年审美	(280)
第一节	商品经济的审美特性	(280)
第二节	商品经济对青年审美的影响	(286)
第三节	青年审美对商品经济的刺激与引导	(292)
第四节	建立正确的商品经济形势下的青年审美观	(298)
第十一章	中外青年审美观的异同比较	(305)
第一节	中外青年审美观比较的前提与原则	(305)
第二节	中外青年审美习俗的异同比较	(309)
第三节	中外青年审美差异的历史、文化渊源	(324)
后 记		(234)

绪 论

青年,人生的黄金时期,社会的有生力量。多么诱人的字眼,多么丰富的内涵。它和青春联系在一起,它和力量联系在一起,它和未来、希望联系在一起。尤其是随着现代社会工业迅猛发展,科技飞速进步,文化日趋繁荣,人类文明高度进化,青年愈来愈显现出他在社会、历史中举足轻重的突出地位,展现出不容忽视的潜在力量,从而使得青年问题成为举世瞩目的研究课题。无论是对于社会生活秩序的巩固和推进,对于文化、意识形态的丰富、繁荣,对于物质文明的促进、发展,抑或是对现存秩序、既有规则的思考、反叛、冲击、破坏……都不能不与青年发生必然的不可分割的联系。正因为如此,从20世纪初叶,特别是60年代起,各国学者对青年的研究热情骤然高涨,以青年整体作为研究对象的综合性学科青年学,以及分别从生理学、心理学、社会学、伦理学等某一角度研究青年问题的单科性或交叉性、边缘性学科,如青年生理学,青年心理学,青年社会学,青年伦理学等,也应运而生,与众多的以青年现状、青年思想、青年工作、青年理论为主要内容的青年研究刊物一起构成了一个纷繁热烈的大好局面,增进了社会对青年的关注,也深化了青年对自身的认识。以我国青年研究现状而言,从80年代起,已逐渐从单学科的、分散零碎、线性调查的现象、资料式的研究,逐步向多学科的系统综合、逻辑思辨的本质理论式的研究方向发展,而且逐渐形成一个融会各科知识,而又自具特色的独立系

统。这是青年理论研究的长足发展和可喜进步。不管它的起步比起其他学科要迟缓得多,其格局和内涵也显然稚嫩和肤浅得多,但它毕竟是独立成长起来了。

只是,到目前为止,我们对青年的研究还是多从生理、心理以及社会、伦理诸方面进行探索,而从审美角度进行研究探讨则还较少,似乎青年审美只是依附于生理、心理、社会的一种纯粹精神现象,本身还不足以形成一个独立系统。而有的论者又只是从美学角度把美学内容青年化,即把艰深、奥秘的美学理论转换成适合青年口味的通俗浅近的知识介绍,(这里并不贬低和否定它们对于普及美学,提高青年审美水平所起的积极作用。)也未能形成一个严整的青年审美体系。而事实上,青年审美不仅是青年身上一种不容忽视、无法排除,且又具有自身独特特点、规律,不易与其他特性混同的精神情感现象,而且也是青年群体中自然生成、约定俗成、交互感染、不断演化的社会文化现象。它诚然与生理、心理、社会、伦理有着不可割裂的内在联系,但又具有它独特的自成一格的情感发展逻辑。这只要看“情人眼里出西施”、“心有灵犀一点通”、“一叶障目,不见泰山”之类现实生活中常见之事,难以用生理、心理、社会、伦理之类性能、机制、条条、框框去加以解释,就可明白。这类不合常理却合常情之态,正是审美的特异之处,应该引起我们对它的研究注意。由此,我们不揣浅陋,企望通过对青年审美的各种现象、特点、规律的摸索,给“青年美学”确立一个正当的地位,以引起社会,特别是广大青年工作者的兴趣和重视。

第一节 青年美学的缘起

青年美学以青年审美作为研究对象。没有青年审美现象的独立存在,青年美学无由诞生,仅仅是作为青年个体审美现象而

存在,而不是作为群体,作为社会、历史的独立现象而存在,青年审美学也无由诞生。纵观历史,横览现实,青年审美学能在20世纪80年代得以形成并获得发展,决不是人为的随意杜撰,也不是赶时髦的概念移植,而是一种历史、社会发展的必然。这可以从以下四个方面得到说明。

一、青年群体意识的形成使青年审美成为一种独立的社会现象,从而使得对青年审美的研究成为现实。

青年,作为人类学意义上的年龄分段,应该说是古已有之的,不管是否使用“青年”这个概念。(古代汉语中比较常见的“少年”一词,实际上即是指从儿童到成年的那段时期,相当于今天所说的“青少年”,与“青年前期”年龄比较接近,也可说是古代的“青年”。譬如,“自古英雄出少年”,“少年见罗敷,脱帽著帩头。”^①“少年不识愁滋味,爱上层楼,爱上层楼,为赋新词强说愁。”显而易见,这里的“少年”,决不是儿童,而是介于儿童与成年人之间的年青人,即青少年。)但由于生产力发展的迟缓和物质生活水平的低下,由儿童而成为一个独立自主的社会成人比较简单而容易,因而由儿童进入成年的过渡(所谓“青年期”)也就比较短暂。据《礼记·曲礼上》记载,“男子二十,冠而字……女子许嫁,笄而字。”^②亦即男女只要生理发育成熟,能从事体力劳动,能生儿育女,即标志着能进行独立生活,开始进入成人社会。这之间不过五六年时间。而同时,古代封建社会那种以个体劳动为主的封闭式的生产生活方式,落后闭塞的地理环境,单一迟缓的文化传播方式,也使得青年之间交往甚少,基本上束缚在以家庭为主的狭小范围内,难以形成群体的审美意识。一些读书人,如游侠、术士、诗人之流,仗剑远游,拜会公卿,结交名士,建功立业,往往都是成年(即所谓“弱冠”)以后的事。

① 《汉乐府·陌上桑》。

② 见林耀华《原始社会史》第389页。

他们也可能对某些事物、某种现象引起某种审美情感,譬如,因为是爱人所赠,就爱屋及乌,连平时常见的初生茅草也格外喜欢, (“自牧归荑,洵美且异,匪女之为美,美人之贻。”^①)因为姑娘面目姣好,穿着漂亮,又喜爱劳动,就脱下帽子自我炫耀,忘情地将她欣赏, (“行者见罗敷,下担捋髭须。少年见罗敷,脱帽著帩头。耕者忘其犁,锄者忘其锄。来归相怨怒,但坐观罗敷。”^②)因为劳动的自由愉快,进而对莲叶扶疏、鱼儿戏水之类自然现象也怡然感到亲切。 (“江南可采莲,莲叶何田田!鱼戏莲叶间”。^③)他们留连山水,寄情人物,欣赏草木虫鱼,审美情感不可谓不强烈,审美体验不可谓不细致,但是,这些都仅仅具有审美个体独具的审美意义,还很难成为在青年当中流行一时、共同认可的审美意识。所以,那个时代的青年,仅仅是具有年龄意义的体现自然属性的个人,仅仅具有个体的审美意识,而尚未真正形成具有统计意义的、具备社会属性的群体,尚未形成可以代表青年特性的群体审美意识。

近代大工业生产的出现,科技的发展和进步,极大地提高和丰富了人们的物质生活,既促进了儿童身心的早熟,也给他们尽快进入成人期带来了困难。他们再也不能仅仅靠着家庭长辈的耳濡目染、言传身教,就能掌握复杂的生产资料,就能获得独立生活的能力。他们通过进入学校、团体,掌握知识,学习技能,熟悉社会规范,尝试独立工作,在这过程中学会成人社会所必须具备而且允许的社交礼仪和生活本领。于是,在世界范围里普遍引起了青年期的相对延长,也促使了青年群体的相对独立。据有关资料,青年期的提前和后延呈相应发展趋势。一方面,人生理成熟的标志(男子遗精,女子初潮)以平均每10年提前四五个月的速度往前推移,如

① 《诗经·静女》。

② 《汉乐府·陌上桑》。

③ 《汉乐府·江南》。

挪威 1840——1850 年间女子月经初潮为 17 岁左右,到 1950——1960 年间提前到 13.3 岁左右;美国女子月经初潮从 1900——1910 年期间的 14 岁左右,提前到 1968 年的 12.72 岁;日本女子初潮从 1903 年的 14 岁 10 个月,提前到 1972 年的 12 岁 8 个月;中国据 1980 年中国科学院遗传研究所在北京、广州和江西永吉县的调查显示,女子初潮从 1925 年的 15 岁,提前到 1960 年的 13 岁 5 个月。^①而另一方面,青年期的下限,却从古代的 20 岁左右(实行“成丁礼”,“二十曰弱,冠。”^②实现婚嫁。)发展到近代社会的 25 岁,而随着成家、立业,参与社会管理,形成自主意识的推迟,许多国家又进一步向 30 岁甚至 35 岁推移。这样,长达十多年这段漫长的青年期,就使青年愈来愈显示出他的独特性和一致性。特别是在这一阶段中,青年相对集中地聚合在学校(中等,高等学校)、工作单位、社会文化娱乐场所之中,由于相似的年龄、经历,相似的目的、追求,相似的生理心理机制,使他们互相浸染,互相影响,无形中更促使了青年群体意识的形成。一种新颖的观念转瞬之间可以成为广大青年狂热的癖好;一件时髦漂亮的服装,会立即在青年身上流行走俏;一首别具一格的歌曲,会迅疾在青年中间获得强烈共鸣;一句响亮的口号,也会迅速在青年中流传蔓延,既可以演化为波澜壮阔的爱国运动,也可以酿成冲动、过激的骚乱。……而这些,除了政治、社会、文化诸方面原因之外,又都是由于在青年审美方面具有某种内在的同一性才得以实现的。他们以此为美,进而投入、模仿、追求、同化,希求共存共美,遂形成一种群体审美潮流。这种群体的审美潮流反过来又影响和制约个体的审美态度。可见,青年审美作为当代社会一种独立的社会现象已经是不容置疑也不可忽视的了。

① 参见吴端、陈小亚《青年观的发展与青年研究》,《青年研究》1987.4。

② 《礼记·曲礼上》。

二、青年审美是激励和制约青年行为的重要机制,从而使得对青年审美的研究成为必要。

过去,我们对青年行为的产生,一般总是从思想、道德、性格、意志、环境等心理和社会方面寻找原因,而往往忽视或很少从情感(亦即审美)方面加以探究。事实上,青年审美意识一旦形成,不仅会不由自主地引起一股强烈的情感冲动,而且往往会由此产生一股想要满足这种情感冲动的强大动力,并不惜付诸行动。这种动机,是很难用思想、意志等因素加以遏止和扭转的。正如梁启超所说,“趣味是生活的原动力,趣味丧掉,生活便成了无意义”^①。他还说,“趣味因美而产生,‘美’是人类生活一要素,甚至还是各种要素之中之最要者,倘若在生活全内容中把‘美’的成分抽出,便活得不自在,甚至活不成”^②。这里所说之趣味,实即审美意识、审美情感。趣味,是最好的老师。它一旦产生,便渗透到人身体的各部分里,潜移默化起作用,在不知不觉中引导、影响人的行为。历史和现实中不乏这样的事例:一个看来寻常、偶然的事件、场景,却给人以终身难忘的强烈印象,甚至影响决定了这个人的一生命运和发展方向。这种巨大的刺激力和影响力,正是审美意识所导致产生的。著名现代舞蹈家邓肯青年时代从波浪的翻动,树枝的摇曳,飞雪的飘舞……体验到一种神秘而又强烈的审美冲动,从而产生一种想要充分表达这种情感体验的审美内趋力,而这为她终身如痴如醉地忘我献身于现代舞蹈事业起到了决定性的作用。法国杰出的大文豪雨果年轻时曾亲眼目睹一位美丽的吉卜赛姑娘因偷窃而遭受烙刑的惨状,引起内心强烈的痛感(审美情感的一种负面类型,属悲剧型),从此发誓要用人道主义贯穿于他一生的写作。尽管过了多少年,这个画面鲜明的场景依然清晰地烙印在他的脑海中,直到

① 梁启超《饮冰室文集》卷三十八,《趣味教育与教育趣味》。

② 梁启超《饮冰室文集》卷三十八,《美术与生活》。

他在《巴黎圣母院》中通过艾丝米达拉的形象来加以逼真的再现，这种审美激情和审美记忆才得以消解。可见这股力量是何等巨大而深远！当俄国伟大的无产阶级文学家高尔基年青时在阴暗、潮湿的面包房里就着昏黄的烛光贪婪地阅读各式各样的书籍，从而在心中升起一股难以言状的快乐和喜悦而忘记疲劳、饥饿的时候；当法国杰出的批判现实主义作家罗曼·罗兰 24 岁时在罗马郊外霞尼古勒山上观赏满天彩霞，激发出一股壮丽的崇高感，意识到自己为人道自由而奋斗的庄严使命，从而孕育起长篇巨著《约翰·克利斯朵夫》的原型形象的时候；^① 当中国伟大的思想家、文学家鲁迅年轻时在日本东京的教室里观看中国人被日军抓住杀头，而周围的中国人则麻木地“鉴赏”看热闹的电影，从而涌起难以抑止的耻感、痛感，而决心弃医从文，以疗救人心的时候……人们也许不难从中领悟出，审美意识的产生，审美情感的引发，对于人的行为将产生多么巨大的影响。这种审美高峰体验所引起的情感激动，促使了高尚思想和坚韧意志的养成，进而转化为扎实而持久的行动。现实生活中许多青年看了易卜生的《玩偶之家》和巴金的《家·春·秋》，背叛了封建的或资产阶级的家庭；看了《牛虻》、《钢铁是怎样炼成的》，唱着《马赛曲》、《国际歌》，而走上革命的疆场，成为像牛虻、保尔这样的战士，不正是这种审美感召力的生动写照吗？

而且，青年正处于精力旺盛、情感充沛的人生不稳定阶段，对意志的自控、自制能力相对薄弱。有时，政治、思想、道德、法制等教育花力甚巨，却收效甚微；而审美却往往能出奇不意，马到成功。所谓“有意栽花花不活，无心插柳柳成荫”，正是指的这种和人的主观意志相违的有趣结局。高尚的审美情趣可以导引他们向纯洁、高雅的境界发展，自觉地抑制体内低卑的生理冲动；而鄙俗低级的审美诱导则可以使本来就潜伏存在的恶劣情欲更加旺盛勃

① 参见龙协涛编著《艺苑趣谈录》，北京大学出版社 1984 年 3 月版，第 157 页。

发,乃至导致危险的越轨举动。据一些青少年犯罪研究工作者的调查,有些青少年罪犯,犯罪之际并没有明确的犯罪意图,而是受外界色情、暴力氛围的刺激,恰与心内原就形成的粗俗、低级审美观一拍即合,引起共鸣,于是引发身内潜伏的恶劣情欲,而又缺少压抑、制止这种淫秽、暴乱动机的意志力,导致下意识杀人、强奸的犯罪行为。至于在一些青年大量聚集的公众场合,由于场面的壮观,情绪的热烈,对某种崇高美的追求,对社会丑恶的义愤,对弱者的同情,对群体之间情义的安装,也常常会激发出一种自发的审美情感,并不由自主地产生想要全身心地投入、参与、强化的动机,进而导致一些始料未及的过激行动。如果青年人在这种场面气氛中感受不到“美”的熏染,缺乏审美情感,相反却感到丑恶,感到别扭,感到讨厌,那么他是决不会参与这种类似的举动的。可见,青年的审美意识对于激励和制约青年的行为具有积极的能动作用。正因为此,以专门研究青年审美的发生、发展规律为己任的青年审美学就显得相当必要。

三、现代化的文化传播媒介和日益繁荣的文化市场使青年群体审美意识得以稳固发展,从而使得对青年审美的研究更有价值。

以大工业、高科技、快节奏为特征的现代社会的出现,使现代化的文化传播媒介成为沟通信息、促进交流的主要手段。报纸、书刊、广播、电视的普及,音像、收录、电传、翻拍技术的精进,使得现代的青年真正做到了“秀才不出门,全知天下事”,不仅国内的青年相互之间容易达到彼此沟通,彼此了解,在审美方面增强了同一性和群体性,而且世界各国不同民族、不同肤色、不同地域的青年的审美差别和审美距离也日益缩小和接近。60年代中国红卫兵对于“红色”、“暴力”、“激进”的嗜好、偏爱,曾经怎样对日本、西欧、北美一些发达资本主义国家的青年引起强烈反响和狂热模仿,乃至红袖章、毛主席像章、草绿色军装也成为他们不可多得的珍爱之

物；而西方青年的披肩长发、牛仔裤、迪斯科、霹雳舞等“新潮”娱乐形式，又如此迅速地为 80 年代的中国青年所仿效、追逐，风靡一时，群起而效之。看来，青年审美已经不单纯是一种个体的爱憎喜怒的情感现象，而更是一种社会群体的趣味价值追求倾向，是一种广泛、深刻的社会文化。透过这个窗口，我们更能窥见社会文化意识、思想价值观念的演变和发展。

而在这些审美欣赏和审美交流过程中，青年又是当然的重点和中心。与现代化文化传播媒介紧密联系的文化市场，如书店、剧院、影视厅、音乐厅、舞场、文化宫、咖啡座、茶座、沙龙……可以毫不夸张地说，主要是被青年占据着，由青年主导着。他们既是这些文化商品的主要消费者和欣赏者，又是这些文化商品的主要创造者和传播者，而且还是这些文化娱乐形式的主要参与者和积极组织者。这样充足的场所，这么众多的机会，使青年得以聚集一起，手眼接触，身心交流，同声相应，同气相求，互相倾慕，互相影响，形成比较接近的群体审美意识，进而汇成青年群体文化，向社会显示出青年的独特色彩和魅力，也就毫不奇怪，而是顺理成章的了。

所以，通过对青年审美的研究来探索社会文化的真谛和演变，显然具有更为切近而具体的现实意义，也更具有实用与长远的理论价值。

四、各种新学科的出现和彼此交融、综合，使得对青年审美的研究成为可能。

社会发展到今天，学科发展已愈来愈趋于细致、系统。一个多世纪前，世界上对青年的研究还几乎是一片空白，更谈不上形成对青年进行系统研究的独立学科。而从本世纪开始，以美国心理学家斯坦利·霍尔的《青年期》为发端，一大批从生理发生、心理发生、社会发生、认识发生以及从文化、人类、社会种种角度研究青年问题的论文、专著纷纷产生，以致出现了罗马尼亚青年研究中心研

究员F·马赫列尔所著的第一部青年学专著《青年问题与青年学》。在我国,从1915年9月《新青年》杂志问世,通过李大钊的《青春》、陈独秀的《新青年》、郭沫若的《青年与文化》、毛泽东的《五四运动》、《青年运动的方向》等文章的论述,出现了一些具有学科特色的成果,如1925年发表的杨贤江的《青年问题》,1933年出版的沈履的《青年期心理学》,对青年的研究逐步向广度和深度发展。到了八十年代,更掀起了一股青年研究的热潮。一批从生理、心理、社会、伦理、美学诸方面专门探索青年问题的专著纷纷出版,如《青年学》、《青年心理学》、《青年期心理学》、《青年犯罪心理学》、《青年社会学》、《青年伦理学》、《青年工作学》、《青年与美学》、《青年审美向导》等;同时,以中国社会科学院青少年研究所主编的《青年研究》为代表的各类青年研究刊物也如雨后春笋,纷纷破土而出,使青年研究呈现出交叉、主体、全方位的综合特点。青年的本质、特性、思想、情感、心理、性格得到了比较充分而明晰的揭示。这些,为“青年审美学”的创立打下了学科研究的基础。

人类的审美,是一种综合的精神——社会现象。对它的研究也经历了一个由零散到系统、由思辨到实证、由片面到全面、由单一到综合的发展过程。以西方而言,从古希腊的亚里士多德、柏拉图,历经狄德罗、莱辛、鲍姆加登、康德,到黑格尔,这一个古典美学的体系,对审美的研究基本上局限在客观——主观这二元对立的抽象思辨上。而随着车尔尼雪夫斯基的“美是生活”说,克罗齐的“直觉”说,布洛的“心理距离”说,立普斯的“移情”说,贝尔的“有意味的形式”说,弗洛伊德的“心理分析”说(或“性欲升华”说),容恩的“集体无意识”说,安海姆的“完形”说(或“格式塔”说),科林伍德的“表现”说,卡西欧、苏珊·朗格的“符号”说……这些近代和当代各种美学流派的丰富多彩的探讨,人类的审美奥秘才愈来愈接近科学和现实。也即是说,人类的审美决不是单一的、线性的纯生理