- 人生之春、美中之美
- 自然和谐、真美交辉
- 艺苑芳林、万美齐汇
- 万象纷呈、美不胜收
- 美哉、我们的时代

杨莘燊 戴清海 周以俊

青年对话集

美与青春

540
98

●青年对话集●

杨萃桑 戴清海 周以俊 编著

●湖南教育出版社 出版●

美与青春

美 与 青 春

杨莘燊　戴青海　周以俊

责任编辑：龚曼群

湖南教育出版社出版发行（长沙展览馆路3号）

湖南省新华印刷二厂印刷

1987年5月第1版　1987年5月第1次印刷

字数：110,000　印张：6.125　印数：1——14,000

ISBN 7—5355—0160—5／G·161

统一书号：7284·899　定价：1.15元

序

不知是哪位哲人说过：美与青春有着天然的联系。这话是深刻的，深刻就在于“天然”二字上。不管美学家们关于美的秘密有多少种不同的看法，但在现象的描述上都不能不承认蓬勃的生机是美的一个重要特点。正是在这一点上，青春最具美的品格。但一个人的年轻毕竟是属于自然属性方面的，由年轻而具有的生机、活力，从美学上来说，只不过是一种自然美。而对于一个人来说，更重要的是社会美。准确地说是社会美在人的心理——文化结构上的积淀。因年轻而生机勃勃，因年轻而具有最强的接受能力和创造能力，这是自然的恩赐，充分地、正确地利用这些条件，是可以做出成年人、老年人花费几倍的努力也不一定能取得的成绩的。但是，如果错误地利用这些条件，则又可以成为社会上最大的破坏因素。因此，青春虽然与美有着天然的联系，但从总体上说，青春并不一定就美。马雅可夫斯基在《青春的秘密》一诗中曾痛心地批评那些只知道“喧嚣和胡闹”，“在爱情里/浪费着/朝阳一般的生命的火光”的青年，震聋发聩地反问：“难道/这是青春？/决不是！/光是/十八岁/还很不够。/”高

尔基说，有两种生活形式，腐烂和燃烧。同样也有两种青春，腐烂的青春和燃烧的青春。

纵览史册，遍观环宇，有多少人因闲掷岁月，虚耗青春，留下永远无法弥补的遗恨；又有多少人因牢牢抓住了青春年华，刻苦攻读，勇猛精进，为人类做出了伟大贡献，同时也造就了自己一生赫赫功名！在青春的评沽上，人类一切复杂的情感都在此汇集，或感喟，或夸耀，或骄傲，或痛悔……

“黄金有价，青春无价”。值得珍惜呀，青春！

也许是心理学上“需要”与“动机”关系的规律起作用，人们对自己并不缺乏的东西，往往不很重视。反躬自省，自己年轻的时候就那么感到青春可贵？而一当渐近中年，青春悄无声息地逝去时，就分外感到青春的宝贵了，而此时早已无端地耗费了不少青春的生命。常听得许多已步入中年或步入老年的人说：“假如我还只有二十岁，我则要……”宏图大略，令人神往。可惜他再也不能回复到二十岁了。有一首很为流行的歌中说：“你知道人们为什么羡慕你，只因为你年轻。”不知青年朋友们听了感触如何？在我，却是特别亲切，感慨万千啊！

这里，对青春有没有强烈的自觉意识，我认为是至关重要的。青年人能够明确地认识到青春的可贵，则会加倍地珍惜她，利用她。反之，则会无端地浪费她，虚耗她。

正是基于此种认识，我认为成年人、老年人有责任在这方面帮助青年，用自己切身的体会告诫青年。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

湖南教育出版社出版一套与青年对话的丛书，是具有远见卓识的。我现在应邀作序的《美与青春》乃是这套丛书中之一部。

读了这本读物的大部分篇章。我觉得作者杨苹燊、戴清海、周以俊同志做了很有价值的工作。这本书围绕着青春与美这一主题，涉及青年生活的许多方面，娓娓动听而又亲切诚挚地与青年讨论爱美、做人等许多问题，对青年是有所启迪的。

感谢本书作者与湖南教育出版社的信任，邀我为此书作序。我自知修养、学识均差，诚惶诚恐，勉力为之。敬请青年朋友指正。是为序。

陈望衡

一九八七年二月于长沙

目　录

●美域信步

万象纷呈　美不胜收
——美域一瞥　1

真谛难识　美谜难解
——漫话美的奥秘　11

艰苦跋涉　上下求索
——漫话美的历程　17

神工陶铸　气象万千
——漫话自然美　28

丰富多采　绚丽多姿
——漫话生活美　40

艺苑芳林　万美齐汇
——漫话艺术美　47

自然和谐　真美交辉
——漫话科学美　56

●美与青春

人生之春　美中之美
——漫谈青春与美　66

腾飞九霄　高翔广宇
——漫谈理想与立志　71

矢志不渝　百折不挠
——漫谈自信与自强　76

鹏程万里　始于足下
——漫谈"起步"　85

时不我待　只争朝夕
——漫谈惜时　89

中流击水　浪遏飞舟

——漫谈改革与弄潮 94
业精于勤 锲而不舍
——漫谈学习 101
时代情英 国家栋梁
——漫谈青春与成才 105
冰心一片 蕴玉生辉
——漫谈心灵美 111
高风亮节 美而有德
——漫谈道德美 118
火焰的美 智慧的美
——漫谈情感与理智 123
情潮逐浪 春意盎然
——漫谈情趣美 130
紧张和谐 张弛有序
——漫谈生活节律 136
心灵之声 文明之花
——漫谈语言美 142
力的赞歌 美的显现
——漫谈青春与健美 149
两代相通 理解万岁
——漫谈"两代人" 156
高山流水 灵犀相通
——漫谈友情 166
比翼双飞 并驾齐驱
——漫谈青春与爱情 173
美哉，我们的时代！
壮哉，我们的青春！ 183

●美域信步●

万象纷呈　美不胜收
——美域一瞥

美，这个千古生辉的字眼，在人们感情的天平上，它的份量显得多么重啊！美，她简直象一个具有诱人魅力的精灵，多少人为了能够一览美的倩影、觅得美的芳踪，心飞神驰、上下求索。爱美的天性，时时在人们的心灵湖泊里漾起对美的渴望与追求。

好吧，让我们充分发挥人类特有的审美功能，到寥廓的美域作一次尽情的漫游，到美的王国作一次称心的巡礼吧！

当我们信步于美域、徜徉于艺海，就会感到：我们生活于其中的这个"万类霜天竞自由"的大千世界，到处都有美的存在、美的显现。

当我们仰望星空、翘首天宇时，就能看到星汉灿烂、宇宙浩瀚的壮阔之美。你看，旭日金晖、红霞万道，何等绚丽；繁星皓月、夕照余辉，又是何其幽美；天风海涛、动地狂飙，又是何等壮美！

当我们俯瞰大地、放眼神洲时，顿觉满目青山、“江山多娇”。巍巍昆仑，浩浩长江，气势磅礴，蔚为壮观；桂林山水，西湖风光，旖丽秀美，令人心醉；又见“鹰击长空”，虎啸山涧，何等刚劲健美、富有锐气雄风。至于千枝争绿、万木迎春，给人以艳美之感；艳阳金秋，层林尽染，给人以绚美之感；百丈冰崖、红梅怒放，则给人以俏美之感。纵览这万千气象，怎不令人心潮逐浪?!

当我们信步漫游到百美齐汇的艺苑芳林和那灿然生辉的艺术之宫时，更会感到目不暇接，美不胜收。不是吗!当你凝视着《蒙娜丽莎》那具有永恒的美的魅力、带着神秘微笑的画像和维纳斯那简直是美的化身的塑像时，你能不心醉神迷?!当你聆听到“春江花月夜”这样的妙曲雅音时，你能不泛起美感的涟漪?!当你吟诵到那些诗人、文豪用他们那生花的妙笔写成的文情并茂的诗章、美文时，你能不为之动情倾心、拍案叫绝吗?!

当你在千人万众之中突然瞥见一个超群绝伦、风姿非凡的倩影时，相信你绝不会无动于衷、不屑一顾，而定会投以羡慕的眼光，甚至被其美的魅力所动而萌生恋情爱绪。当你从一些时代的精英、光辉的典范身上看到他们的美行、美德的时候，能不在他们用自己的高风亮节铸成的心灵金字塔面前肃然起敬?!能不为他们可与天地并寿、日月齐辉的人格美、道德美礼赞、讴歌?!

总之，当我们信步美域，放眼一瞥，就耳闻目接

到如此丰富多采、绚丽多姿的美的对象，我们如饮香醇、如沐春风。在心灵的河床上仿佛有一股热流激荡，使人情不自禁地从心底迸发出“真美呀！”的感叹！

以上的“一瞥”还都是一些“形于色”、“响于声”、“立于形”、“显于象”的美。还有一些美，就不是那么显而易见、有目共睹的了，而是深潜美宫，不露峥嵘，肉眼难识，唯有“心眼”可窥。有些美，真是“烟涛微茫信难求”，唯有“我欲因之梦吴越”，才有可能寻到美的芳踪。

可见，美域浩瀚，万象包罗。为了对如此纷繁的审美对象作进一步的探讨和把握，以期通过对美的现象的研究进而揭示美的本质和真谛，历史上许多美学家对千姿万态的审美对象作了各种区别和分类。有的把美分为“绝对美”和“相对美”；有的把美分为“自由美”和“依存美”；有的把美分为“现实美”和“艺术美”；也有人根本否认区分美的各种形态的可能和必要。我们认为，审美对象存在于客观世界的一切领域，不同领域的审美对象又有着各自不同的性质和特征。因此，不但对它有分类研究的必要，而且可以根据审美对象所属的不同领域及其特殊的性质进行分类。现在，多数美学家都同意把“万象纷呈”的审美对象分为自然美、社会美和艺术美三种基本形态。

自然美：包括浩浩天宇中的万千之象，也包括茫茫大地上的万千之形。（如：绚丽的云霞、瑰丽的长虹、喷薄欲出的红日、熠熠生辉的繁星；“阅尽人间春色”的莽昆仑、“浪淘尽千古风流”的万里长江；还有难以

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com

数计的芳林美丛、异卉奇葩、走兽飞禽……）

自然美绚烂缤纷，有目共睹，人人都能感受到，而且令人心旷神怡。然而，如果有人问，自然美它何以美，美在何处？它为什么能成为人类的审美对象？这倒是一个惑而难解的美学难题。正因为在这个问题上存在分歧，从而导致美学上的长期争论。有的人认为自然美就美在自然，与人无关；有的人则认为，自然之所以美，主要是由于人的主观情趣的“移入”或“外射”；有的人认为自然美是由于客观对象的属性投合了人的主观意识和情趣。此外，有人则认为自然美是由于“自然的人化”或“人化的自然”。不过，这里讲的“人化自然”，不是“客观世界主观化”，而是通过实践活动，人把自己的本质力量物化到人之外的自然对象上，创造出一个既“人化”而又独立于人的意识之外的“第二自然。”这种人化自然体现出主、客体（即审美对象与审美主体）的统一，其审美价值就存在于这种统一之中。[1]以上众说纷纭。究竟应该怎样认识自然美的本质，这确是美学理论上的又一个哥德巴赫猜想。在本书的《神工陶铸、气象万千——漫话自然美》中将试作初步探讨。在这儿，我们就不详述了。我们只想谈一点，即通过对自然界万千气象的“一瞥”，可以清晰地看到自然美有着两种形态——一种是神工陶铸，造化天成，即原生的、天然的形态；（如宇宙万象、山川河流……）一种是人化的自然，即经过人的美化、留下了

〔1〕王旭晓：《审美对象的分类》（《自修大学》1986．第8期）

人按照美的规律改造、加工的印记的人化自然，（如万里长城、金字塔等等）随着人与自然的关系的发展、扩大，自然界的事物将越来越多地对人具有价值，也就是说，随着人们的社会实践日益向广度、深度进军，人的本质力量不断增强和完善，人化自然将日益扩大其范围。人将由自然的奴隶转化为自然的主人，“苍茫大地”，终将由“人”来“主沉浮”。我们这一代的青年，不能只享受大自然的现成的赐予，应该按照美的规律，以自己日益提高和不断完善的本质力量使大自然更加生辉，使江山更加多娇。我们热爱大自然、讴歌大自然，我们还将进一步改造大自然、美化大自然，使之成为一个天人和谐、绚美多姿的美的大花园。

社会美：指社会领域中呈现出的绚丽多姿的美。其中有劳动实践创造的美，有“天翻地复慨而慷”的革命实践美，有“宇宙之精华、万物之灵长”的人之美，有飘溢着芳香、贮满着诗意的生活美……

人是社会美的核心。人不仅是社会美的创造者，而且是社会美的精华。

风华正茂的青年人又是时代的精英、社会的宠儿。他们诞生在春满神洲的大地上，沐浴着党的春晖，享受着革命先辈浴血鏖战、舍身捐躯缔造的社会美。作为继往开来的后来人，作为社会上最富有锐气，最富有开拓性、创造性的一员，我们青年人应该珍惜前辈为我们创造的社会美，更应在自己的工作、学习、生产、友谊、爱情等各个生活领域内，创造出光辉灿烂的社会美。

我们的青年朋友们，你们是否意识到自己是沉浸在幸福的暖流中，生活在万美齐汇的新天地里?!你们是否意识到了先辈们对你们的殷切期望，时代赋予你们开拓、创造更新、更美的生活的神圣使命?!

青年朋友们，我们应该热爱社会主义制度下的新生活，应该为之讴歌、为之赞美。同时，我们也不讳言，在我们的现实生活中，并不是处处朝晖，相反，仍有阴暗的角落；也并非是处处都是真、善、美的显现，相反，假、丑、恶的现象亦屡见不鲜。我们义不容辞的责任就是要开拓生活的美、创造美的生活。而"环球同此凉热"的大同世界，就正是历代人梦寐以求的最完美的社会。革命先烈甘洒热血，不就是为了这"英特纳雄耐尔"一定要实现吗?!

青年朋友们，让我们的心灵接受时代的洗礼，接受社会美的薰陶，再以我们美的心灵、美的情愫和美的行为创造更丰富、更灿烂的社会美。

艺术美：美的基本形态之一。它是通过艺术家的心灵孕育而脱胎的美的婴儿。它是美的凝聚、美的显现，也可以说是美的荟萃。艺术美源于生活而又高于生活。当你信步芳林、徜徉艺海，看到翩翩舞姿，听到袅袅仙乐，读到哲理深邃、诗情浓郁的华章，欣赏到神形俱备、情景交融的名画……艺术的美定会象一股清波流泉沁入你的心田，激起你的心澜情涛。美的艺术是美中之美，美的精华。它给人以美感。它能潜移默化，使人的思想升华、心灵净化、情感美化。总之，艺术美对青年具有特殊的魅力，能够唤起青年对

理想的追求，激起心灵的浪花。

艺术美之所以具有震撼心灵的魅力，在于它具有以下几个基本特征。

一、形象性：如前所述，艺术是美的结晶、美的显现。它是以具体、可感的艺术形象来反映丰富多采的生活，展现时代的风貌，表达深邃的人生哲理，抒发澎湃的情感的。艺术美可谓形于色、响于声、立于形、显于象。正如高尔基所说的那样，艺术的作品"是用形象、图画来描写现实"的。故使人能见其灿烂缤纷之形，能闻其心弦为之颤动之声，能使人有亲临其境之感。

二、情感性：艺术美的魅力就在于它能以情动人。它或以作品中深蕴内含之情拨动审美者的心弦，或以火山喷薄、海涛汹涌之情激起审美者澎湃的心潮。读鲁迅"忍看朋辈成新鬼，怒向刀丛觅小诗"，这血和泪凝成的诗句，令人悲愤交集。这两句诗既深蕴饱含了作者对血染龙华的"朋辈"的深切悲悼，更义愤填膺、怒不可遏地表达了作者对屠杀"朋辈"的刽子手的无比愤慨，并充分表现了作者那种敢于"怒向刀丛"的大无畏的真的猛士的雄风锐气。又如郭沫若"五四"时期写的《凤凰涅槃》，它是诗人以"生的颤动、灵的喊叫"高奏出的一曲充溢着爱国赤忱、怒卷着叛逆狂澜的雄伟的时代乐章，具有诱人的艺术魅力，闪耀着璀灿的艺术光华。在这首长诗的"序曲"中，就定下了悲哀的基调，渲染了浓郁的悲剧气氛，且蕴蓄地表达了诗人对故国沉沦、国运衰颓的忧伤，从而愤慨地奏

起了旧世界的葬歌。诗的第二部分是“凤歌和凰歌”。诗人借凤鸟在“涅槃”之前“即即，即即，即即！”的悲歌，对“黑暗”、“冷酷”、“腥秽”的旧世界发出了强烈的诅咒，表达了诗人对魔舞翩跹的旧世界的无比愤懑和彻底否定。接着借凰鸟“足足，足足，足足！”痛泣哀鸣，既深刻地揭示了祖国深重的历史负荷、民族灾难和反动派罄竹难书的罪孽，也倾诉了凤凰（当然包括诗人在内）久淤厚积的无限哀痛，表达了诗人对旧世界的深沉愤怒。长诗第三部分是“群鸟歌”。这部分实际上是诗人以无比憎恶的感情，用漫画的笔调，通过给禽类群丑画相，无情鞭挞人间的群魔，反衬凤凰的崇高、圣洁和美。诗的最后部分：“凤凰更生歌”，“更生歌”与“凤凰涅槃”之前的哀歌悲鸣，格调迥然相异。涅槃之前，凤凰之歌低沉、悲壮，充满了对旧宇宙的绝望，表达了诗人深潜的积郁；凤凰更生歌，则高昂、雄浑，充溢着对新生的中国“欢唱”、“翱翔”的激情，奔涌着诗人逐浪日高的心澜诗潮。“更生歌”的最后一节，共十三行，竟出现了十五个“欢唱”的重句。这欢呼的声浪，确是诗人澎湃心潮的表达；这欢呼的声浪，正是这曲华美、庄严的祖国颂歌的主旋律。“五四”的时代精神，在这首长诗中得到了诗意的表现和哲理的升华。这首诗是作者以革命、创造的浪漫主义激情谱写出的祖国新生的颂歌和回响着时代狂飙的雄伟乐章。正因为长诗奔涌着诗人的心澜诗潮，故能在读者的心海里激起感情的波澜，点燃人们心灵的“智光”。

南宋爱国诗人陆游写的那首留传千古的《示儿》：

“死去原知万事空，但悲不见九州同。王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。”字里行间，渗透了多么深厚的爱国赤忱！弥留之际，诗人不以自我命绝为憾，而以“不见九州同”为悲。此情此意，何等赤诚，何等崇高！它象一股圣洁的感情热流激荡着历代的爱国志士，成为了永不枯竭的爱国主义的心泉。

三、独特性：艺术的独创性是艺术美的生命。美的艺术，在某种意义上可以说是作家心灵的显影，它显现着艺术家对美的独特感受，渗透着作家的主观情趣和心灵的甘泉，体现作家独出的心裁。艺术家是美的发现者、采撷者、酿造者。艺术贵在独创，即艺术家常常可以出人意外地创造出既不重复别人又不重复自己的艺术新生命。在艺术美的长河中，富有独创性的艺术才具有经久不衰的永恒魅力。蜚声世界画坛的毕加索，他的那幅控诉法西斯暴行的名画《格尔尼卡》，就体现了作者独特的构思。画面上的形象全以超现实的剧烈的变形来表现。看了这幅画，你定会产生阴惨、恐怖、压抑、痛苦、愤怒的情感。这正是作者独特风格所收到的艺术效果。〔1〕

又如：在西方绘画史上，象征爱和美的女神维纳斯（又名阿芙罗狄忒）的形象多次出现。然而，不同时期的画家都以自己意想之中的美和爱的化身来塑造她。文艺复兴时期以来的画家大都画过维纳斯，但风格迥异。十五世纪意大利画家波提切利的《维纳斯

〔1〕高友德主编：《青年与美学》，第111页，中国青年出版社。

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongbook.com