

军队现代化与当代军人素质丛书

军事人才人文素质教育

系 列

总 顾 问 季羨林
总 主 编 何 静

Aesthetics and Aesthetic Practice

美学与审美实践

顾 问 周来祥 主 编 何 静 舒英才

解放军文艺出版社

75

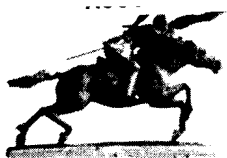
B83

H31

美学与审美实践

学术指导 周来祥

主 编 何 静 舒英才

解放军文艺出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美学与审美实践/何静 舒英才主编. - 北京: 解放军文艺出版社, 2002.5

(军事人才人文素质教育丛书, 总主编何静)

ISBN 7-5033-1523-7

I. 美… II. ①何… ②舒… III. 美学-基本知识
IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 016867 号

书 名: 美学与审美实践

总 策 划: 张良村 李成关

总 主 编: 何 静

主 编: 何 静 舒英才

责任编辑: 张良村 邢建昌 (特邀)

装帧设计: 刘树勇

责任校对: 刘晓京

出版发行: 解放军文艺出版社

社 址: 北京海淀区中关村南大街 28 号 邮编: 100081

电 话: 62183683 66817932

E-mail: jfwycks@public.bta.net.cn

经 销: 新华书店发行所

印 刷: 北京朝阳区飞达印刷厂

开 本: A5

字 数: 312 千字

印 张: 12.125

印 数: 1-6000

版 次: 2002 年 5 月第 1 版

印 次: 2002 年 5 月北京第 1 次印刷

ISBN 7-5033-1523-7/G·65

定 价: 22.00 元

《美学与审美实践》编委会

学术指导 周来祥

主 编 何 静 舒英才

副 主 编 段兆平 许小玲 韩中印 张天德 孙德江
席宏斌

编 委 (按姓氏笔画)

王仲凯	王炳社	任 惠	孙际友	孙维新
张 楠	吴春龙	吴信良	李新平	苗 青
杨梅枝	崔亮海	韩怀仁	戴雅玲	曲惠成

《军事人才人文素质教育丛书》

总 编 委 会

总顾问：

季羨林

顾 问：

季羨林 周来祥 陈忠实 李存葆 李双江

总指导：

冷承槐 于清吉 徐天亮 苏 博 刘凤山

指 导（按姓氏笔画）：

于本城 王 培 王峻岩 王鸿生 包富红 孙临平

张天荣 张书领 张正鑫 吴黎东 赵国旗 周小猛

徐建一 蒋良享 董钢铁 曾荣新 楼文伟 黎国如

总编委（按姓氏笔画）：

马 飞 公炎冰 王望琳 曲惠成 余开国 李成兴

李黎光 张本正 张冠华 张相轮 张洪野 陆恩厚

吴新年 郭米克 姜国柱 段留锁 秦晓虹 席宏斌

程 远 董保存 谢延正 韩怀仁 舒英才 傅安云

总主编：何 静

总 序

季 昱 林

我说“21 世纪是中国文化的世纪”，招致了诸多的误解，什么诱发了“中国威胁论”呀等等。其实我哪有那么大的能量？一个学者讲了一句话，人家美国就把核武器转向了你？中华民族在 21 世纪的强大是历史的必然，谁也怀疑不了、阻挡不了。21 世纪的第一年，什么入世呀、奥运呀，兆头就很好。美国人不傻，明白着哩。

但对我们，关键在于如何真正使 21 世纪成为中国文化的世纪。我认为，第一是我们民族自身素质的提高。能否在激烈竞争的民族之林立住脚，主要看民族的综合素质。所有的较量，说到底还是人的较量，是人的综合素质的较量。幸好，国人对此已达成共识。第二是强大的国防。国防是保障，保障是否有力主要看军队的素质。军队素质当然包括很多方面，例如武器装备等硬件方面的掌握和使用等科技素质。但从根本上说，由政治纪律、心理基础、文化知识、人文素养、思维创造等激发出的勇气和信念及其因此而构成的综合素质更加重要。其实，战争只是两支军队综合素质的检验和较量而已。因此，战争开始之前，胜负就已经决定。中日甲午海战的教训不该忘

记。当时，并非仅仅因为我们的炮弹打不响才导致了海战的失败。当时我们的装备并不比日本差。我们失败的根源在于素质。毛泽东说过，没有文化的军队是愚蠢的军队，而愚蠢的军队是不能战胜敌人的。我补充一点，素质低下的军队是愚蠢的军队，而素质低下的军队是打不胜仗的。

我热爱军队。我对军队寄予了很大的希望。我认为，军队就是今天的新的长城，这是我之所以对军队的事情特别感兴趣的原因。别的事情我可以不做，军队的事情我不可不做。解放军文艺出版社拟出版《军队现代化与当代军人素质》丛书，而其中第一系列《军事人才人文素质教育丛书》已由军队院校的专家学者编写成功，即将出版，这是为中国当代军人素质的提高而做的实实在在的事情，也是很有远见的事情。

军人素质教育的目标是要培养和造就全面发展的富有创新精神和实践能力的、符合江泽民主席五句话要求的复合型军事人才。这是具有战略意义的事情。要搞现代化，首先是人的现代化。人的现代化是一个很大的概念。它包括军人的政治、军事、科技、人文、组织管理、心理基础、观念意识、价值观念等方面的现代化。其中，人文素质是一种极为重要的素质，是其它各种素质发展的依据、支点和纽带，是一个人立身做人的最基础的素质。古人讲，“观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下”。人文知识（如语言、哲学、历史、文学、艺术等方面）素养的提高，能够开拓人的智能，开发人的思维，转换人的价值观念，陶冶人的情操，挖掘人的潜能，激励人的意志，规范人的行为，协调人际关系。总之，是一个社会的价值导向和人文精神的塑造的问题，关系到一个民族的生命力和创造力。不仅对于提高自身的思想道德修养，确立正确的人生观、价值观具有重要作用，而且，同时对于增强整个军队的战斗力也是极为重要的。从这个意义上说，文化就是凝聚力，文化就是战斗力。

解放军文艺出版社的《军事人才人文素质教育丛书》即将

出版，我很高兴。我记起刚刚解放的时候的一件事情：

一天下午，我到西城去看朋友，走到全整玉栋桥上，正巧有一个解放军在那里站岗。他背着背包，全副武装，军帽下一双浓眉。两只炯炯发光的眼睛，从远处我就看到他那一身厚墩墩的黄色军衣，已经不新了，但洗得干干净净。我陡然觉得这个士兵特别可爱，觉得他那一身黄色的棉军衣特别可爱。它仿佛象征着勇敢、纪律、忠诚、淳朴；它仿佛也象征着解放、安全、稳定，只要穿这样军衣的人在这里一站，各行各业的人就都有了保障，可以安心从事自己的工作，工厂的工人可以安心生产，拖拉机可以安心耕地，学生可以安心上学，小孩子可以安心在摇篮里熟睡。只要他在这里一站，整个北京城、整个新中国就可以稳如泰山，那一群魑魅魍魉就会销声匿迹。

2002年5月1日于北京大学

前 言

美学是要解决人之为人及如何为人的问题，即塑造人“美”的心灵的问题。当代美学已承担着人文导向的使命，承担着一代新人心灵建构的重任。

对青年军人来说，如何树立起正确的审美观，培养健康健全的审美意识，提高审美能力，是关系到能否成为和谐、全面发展的高素质新型军事人才的至关重要的问题。而当代军人在审美方面的需求也是愈来愈强烈。

正是适应这样的形势，我们联合全军数十所院校的专家学者，编写出了这本《美学与审美实践》。

本书以马克思主义美学思想为指导，坚持“先进文化”的正确导向，努力吸取人类优秀文化精华，并着眼于当代新型军事人才素质和能力的构成。具体来看，本书的最大特点是：

一、体例上是全新的。本书在内容体例上分为“美的本质与形态”、“美的欣赏”、“美的创造”三大部分。这三部分将美学基本原理与审美实践有机结合，既不脱离美学的哲学品位，又强调在美学观点指导下紧密联系并指导实践。本书尤其探讨和揭示了审美欣赏和审美创造的规律，并具体引导人们进入对各种美的现象的欣赏和对人及人的生活的美的创造。

二、具有鲜明的军队特点。本书对象是广大部队官兵和军校学员，因而本书内容紧密联系军人的审美实践，在阐述美学一般知识的基础上，进一步揭示了军人美感与欣赏、军人美的

创造方面的特殊规律，尤其是对军人美的崇高本质，以及如何创造军人崇高美都有具体而独到的阐述。书中所选的那些美好的艺术精品、精彩的美学名句都将对陶冶和培养军人高尚的思想道德情操、端正人生态度产生积极有效的感染教育作用。

三、内容丰富生动，具有可读性、可操作性。本书既注意理论知识的系统性，又注意它的实践性，力求做到理论的深入浅出、例证的丰富多彩。每章节后均有思考练习题，附录还有经典美学文论作品选读、经典艺术作品选读、美学知识小百科、参考书目等等。这些为广大官兵深入学习和思考美学问题提供了方便，也使这本书具有了工具书的作用，同时也具有了保存的价值。

毫无疑问，本书将会是军队院校审美教育课程的首选教材，也是供部队官兵提高审美情趣和审美欣赏水平的良师益友。

编者

2002年5月

目 录

总 序	1
前 言	1
绪 论	1
一、美，人类追求的永恒主题	1
二、美学研究人与现实的审美关系	3
三、加强审美修养，完善军人素质	7

上 编 美的本质与形态

第一章 美的本质特征	13
第一节 美的本质	13
美的本质——一道千古难解之谜——开启美的殿堂之门的钥匙：由人及美——从界定人的本质到破解美的本质——美是人的本质力量的对象化	
第二节 美的特征	18
美的特征——美在形象中见出——人类情感的载体——怡神悦目——净化心灵、完善人格——激励斗志、升华境界	
第三节 美与真、善	21

美与真、善——合规律性者为真，合目的性者为善——美是真与善相统一的感性形象——求真求善求美，构成了人对客观世界关系的总格局

第四节 美与丑 24

美与丑——丑是有害于人类的形象呈现——现实中的丑作为善的对立面而存在——丑一旦进入艺术领域就可能获得审美价值——艺术反映丑正是为了否定现实中的丑

第二章 美的形态 28

第一节 美的存在形态 28

自然美——自然的人化——以形式取胜、多面性、变易性——社会美——依附于人类社会实践——以内容取胜、理性内容、实在性——艺术美——生活与情感——典型性、感性形式、永久的魅力

第二节 美的表现形态 42

优美——和谐——创造和谐人文环境——陶冶优美性情——崇高——剧烈冲突——振奋精神——提升境界——悲剧——正义的要求遭到失败和毁灭——极大的敬意——铲除悲剧产生的根源——喜剧——寓庄于谐——健康乐观

第三节 美的形式与形式美 57

美——内容与形式的统一——内容决定形式、形式反作用于内容——形式美的构成因素——色彩、点、线、面、体、声音——形

式美的组合规律——整齐一律——平衡对称
——调和对比——多样统一

经典美学文论作品选读 69

中 编 美的欣赏

第三章 美感与审美欣赏 77

第一节 美感的本质特征 77

生理、心理的基础——审美关系的构成——
人的本质力量的自我观照——蕴合理性的个
人直觉性——非实用功利与社会功利的统一
——悦耳悦目到悦志悦神——优美感、崇高
感、喜剧感

第二节 审美欣赏及其规律 86

美的享受——美的再创造——准备、实现、
升华——感知、想像、情感、理解——喜好
与偏爱的选择

第三节 审美判断的标准及军人美感的特殊性 92

实践，美感标准的试金石——合规律性原则
——合目的性原则——形式美原则——军人
本质力量的自我观照——军人崇高美

第四节 培养健康审美情趣努力提高审美能力 98

庸俗卑下还是健康高尚——理性指导与高尚的
快乐——陶冶情操——热爱、珍惜、美化生
活——欣赏最好的作品——从感受开始——
在创造中获得美感——生活与艺术的积累

千万不要华丽而低俗，因为从衣服往往可以看出一个人。

莎士比亚

第四章 自然美、社会美的欣赏 105

第一节 自然美的欣赏 105

生存的依托，心灵的抚慰——自然美的欣赏方法——感受自然美的具体形态——领略自然美的深层意蕴——军人对自然美的特殊感受

第二节 社会美的欣赏 114

“应当如此”的生活——人的性格美——社会环境美——军人与社会美——投身社会实践

第五章 工艺、建筑、书法的艺术美欣赏 122

第一节 工艺美术欣赏 122

美化了的物品——绚丽的彩陶工艺——灿烂的青铜工艺——神奇的彩瓷工艺——精妙的玉器工艺——出神入化的漆器工艺——优美雅致的家具工艺——精湛绝伦的织绣工艺

第二节 建筑的艺术美欣赏 129

建筑艺术美——“凝固的音乐”——石头写成的史书——象征意味——雄伟壮丽的皇宫：故宫——祭祀建筑中的杰作：天坛——佛教寺院建筑的灿烂明珠：布达拉宫——阁楼式佛塔的典范之作：应县木塔——园林艺术的精品：承德避暑山庄——人类历史上的奇迹：金字塔——拱式建筑的范例：科洛西姆竞技场——二十世纪最美丽的建筑——悉尼歌剧院

第三节 书法的艺术美欣赏 138

文字书写与书法艺术——线条美、结构美

——章法美——意境美——宏观审视——动情入微——详察细品——方劲古拙的《张迁碑》——《兰亭序》兼具众美、气象万千——秀骨清相的《九成宫醴泉铭》

第六章 雕塑、绘画与摄影的艺术美欣赏 151

第一节 雕塑的艺术美欣赏 151

自然美与艺术美的巧妙结合——凝固的舞蹈美——永恒的人体美——泥塑石刻的崇高美——气势磅礴的兵马俑——《马踏匈奴》浩气入云——最壮美的裸体。《大卫》像——痛苦思索的《思想者》——艰苦岁月里的英雄战士

第二节 绘画的艺术美欣赏 160

水墨丹青绘精神——文明的结晶，民族的骄傲——独特的绘画语汇——《夜宴图》画出了神情意态——宋代世俗风情画：《清明上河图》——大家手笔写《大典》——《蒙娜丽莎》的微笑——《夜巡》的军人们——独特的瞬间《日出印象》——不朽的《向日葵》——抗议法西斯的《格尔尼卡》

第三节 摄影的艺术美欣赏 167

“复制世界”的独特方式——意外发现，百年辉煌——枪林弹雨中记录《战士之死》——抓住奇妙的瞬间——摄影是否艺术的争论——了解“造型语言”——光影取舍学问深——虚实动静有窍门——《无名小站》，亦慨亦叹——“狠心”舍弃的“半个

脑袋”

第七章 音乐、舞蹈、戏剧的艺术美欣赏 180

第一节 音乐、舞蹈的艺术美欣赏 180

音乐——艺术化的声音组合——五光十色的音乐形态——“流动的建筑”美——感知音响——体验情感——舞蹈——用身体“说话”的艺术——抒情的极致方式——割不断与音乐的“因缘”——《洗衣歌》，唱不完青藏高原“鱼水情”——《木兰归》，安能辨我是雄雌——《金山战鼓》震军威——永不落伍的《红色娘子军》

第二节 戏剧与戏曲的艺术美欣赏 196

戏剧艺术——高度浓缩的场景——尖锐激烈的冲突——个性独特的语言——虚拟夸张的戏剧动作——一波三折的戏剧结构——中国戏曲的音舞程式与写意性特点——六月飞雪《窦娥冤》——惊心动魄的《雷雨》之夜——正直忧郁的王子《哈姆雷特》

第八章 文学、影视的艺术美欣赏 202

第一节 文学的艺术美欣赏 202

小说——引人入胜的故事——栩栩如生的人物——具体独特的典型环境——诗歌——浓烈的抒情——丰富的想象——高度的凝练——优美的韵律——散文——浓郁的情感美——散而不乱的结构艺术——优美的语言

第二节 影视艺术美欣赏 216

从“伟大的哑巴”到最具魅力的艺术——兼具众家之长的“宁馨儿”——老少咸宜雅俗共赏——说优论劣写“影评”——“复仇之神”：《老枪》——血战之后，《这里的黎明静悄悄》——《离开雷锋的日子》震撼人的心灵

经典美学文论作品选读	228
------------------	-----

下 编 美的创造

第九章 审美创造	233
----------------	-----

第一节 审美创造的实质	233
-------------------	-----

人类生命的支柱——人的“本质力量对象化”过程——按照“美的规律”塑造——真与善的统一

第二节 审美理想与审美创造	238
---------------------	-----

审美意识的最高形式——审美判断的最高尺度——美的创造的蓝图——实践到创造的中介——历史性与理性的统一——追求美、创造美的动力

第三节 审美创造的过程与审美范畴的凝铸	242
---------------------------	-----

审美创造过程——动机、构思、传达、效果——现实范畴的审美创造——精神范畴的审美创造——科学美创造——艺术美创造

第四节 审美创造的主客体条件	250
----------------------	-----

审美创造的客体条件——自然、社会历史——审美创造的主体条件——规律的把握