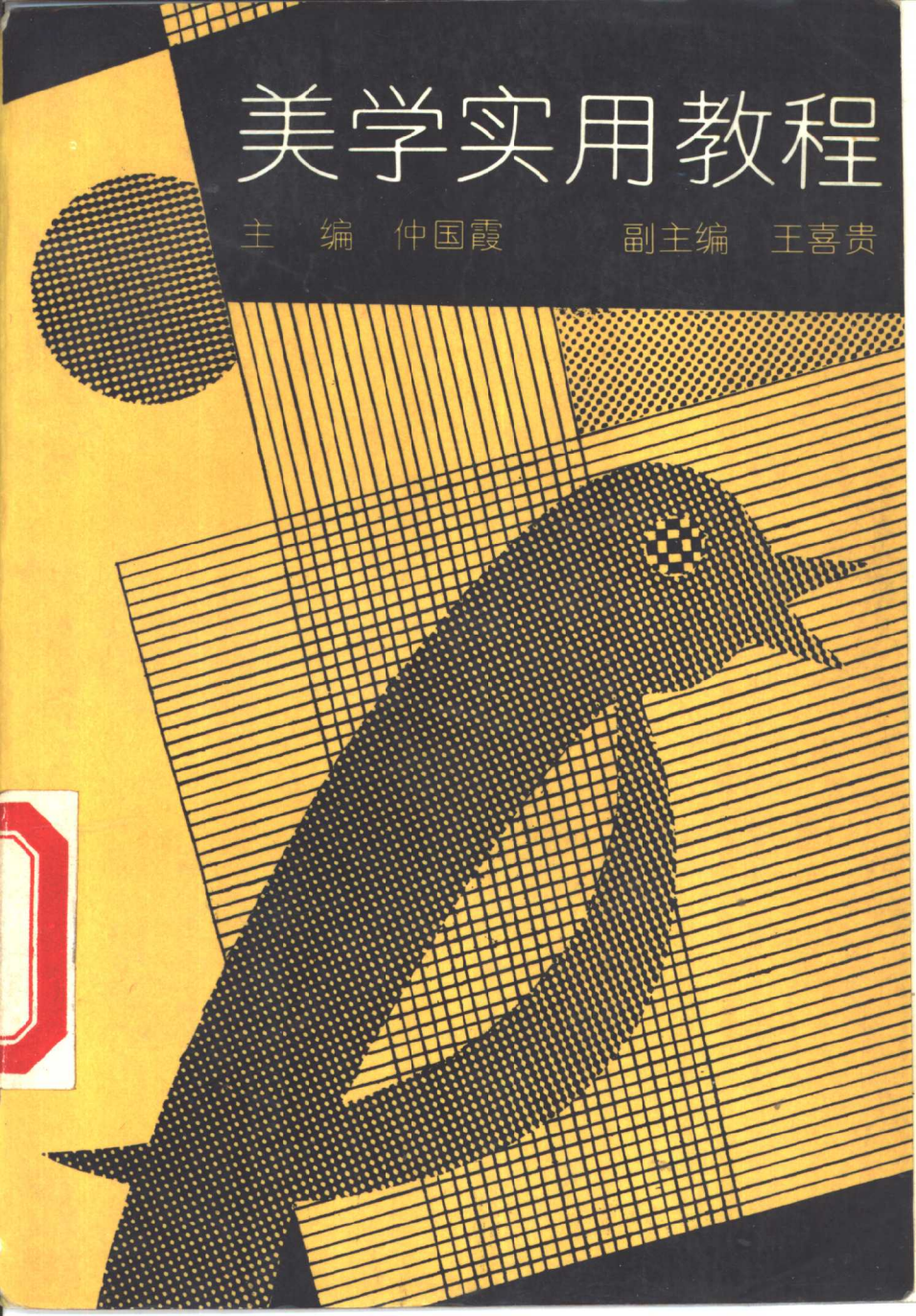

美学实用教程

主 编 仲国霞

副主编 王喜贵

美学实用教程

主编 仲国霞 副主编 王喜贵

参加编写的人员:

仲国霞 王喜贵 孙福友
王梓祿 仲国英 申继伟
田保权 李东珠

中国人民大学出版社

美学实用教程

主编 仲国霞 副主编 王喜贵

中国人民大学出版社出版发行
(北京西郊海淀路39号)

北京市丰台区印刷厂印刷
新华书店经销

开本: 787×1092毫米32开 印张: 8.375
1989年12月第1版 1989年12月第1次印刷
字数: 176000 册数: 1—8000

ISBN 7-300-00802-x

3 定价: 3.40元

前 言

党的十一届三中全会以来，我们党重新确立和发展了马克思主义的正确路线，坚持四项基本原则，坚持改革开放，提出了适合我国国情的发展经济的战略目标。实现“四化”，振兴中华，使强大的社会主义中国屹立于世界之林，这是举国上下励精图治、齐心协力为之奋斗的美好愿望。为尽快实现这幅梦寐以求的美好蓝图，我们在全力以赴进行社会主义物质文明建设的同时，必须相应地进行社会主义精神文明的建设。

马克思主义认为，人的精神面貌、思想觉悟和道德水平的高低等精神因素，对推动社会的前进有着十分重要的作用。因此，社会主义精神文明是社会主义社会发展和前进的精神动力。

精神文明建设的目的是引导人们对自己的主观世界不间断地、自觉地进行改造，从而提高人们认识和改造客观世界的能力。社会主义精神文明建设的根本要求是使社会公民都成为有理想、有道德、有文化、有纪律的新人。为了培养一代社会主义新人，除了进行德、智、体、劳教育外，其中，“心灵建构”也是一个不可忽视的重要问题，而美学这门课程的最基本的教学目的就是要塑造“美”的心灵，担负起一代新人的心灵建构的重任。本书正是从这个教学目的出发，力图使浅显化、形象化、生动化的美学理论，渗透于授教对象的审美心理、审美意识中，从而提高他们的审美能力，培

养他们高尚的审美趣味、审美观念和审美理想，塑造他们完美的心理结构，促使他们树立起坚定的共产主义信念，自觉地去创造美好的生活，成为名符其实的“四有”新人。

从社会发展的实际需要出发，近年来，国家教委多次召开各种会议，专题研究政治思想教育课程的改革问题，提倡美育，以便更好地适应对外开放、对内搞活所引起的社会变革的需要。美学与哲学、逻辑学、伦理学、心理学、教育学、文艺学具有密切的关系，符合我国国情所决定的教育任务的需要，美学课程的普及化必将成为一个历史趋势。

作为适应社会发展需要的产物，本书密切结合学生的年龄特征、心理特征，从培养人才的具体要求出发，注重突出两个特色。一是力求做到科学性、普及性、趣味性紧密结合，二是专辟章节论述了技术美学，并把其列为重点内容，以便使本书更加切合实际，符合各企事业单位以及部队培养人才的需要。

本书共分九章。第一至第四章深入浅出地阐述了美的本质和特征，美的存在领域及形态，美感的性质、心理特征及美感的个性与共性问题；第五至第八章则比较系统地阐述了技术美学的产生及研究对象，技术美的本质、特征和准则，创造技术美的要领，以及技术美的审美等问题；第九章简要地概述了美育发展的历史和美育的现实作用。

本书可供中等专业学校、技工学校、职业高中的师生使用，也可作为企事业单位进行职工培训的教材；对于部队政治思想工作者来说，也是一本有益的参考书。

本书在编写过程中，曾得到北京师范大学美学副教授马新国同志的指导和帮助，谨在此向其表示真挚的感谢。由于

时间仓促，加上编者水平有限，经验欠缺，书中难免有些不妥之处，诚请读者阅后提出批评和改进意见，以便再版时修订。

编者

1989年11月

目 录

第一章 美的本质和特征.....	(1)
第一节 美的产生.....	(1)
第二节 美的本质.....	(9)
第三节 美的特征.....	(15)
第二章 美的存在领域.....	(30)
第一节 生活美.....	(30)
第二节 自然美.....	(59)
第三节 艺术美.....	(65)
第三章 美的形态.....	(88)
第一节 优美.....	(88)
第二节 崇高.....	(89)
第三节 幽默.....	(93)
第四章 美感.....	(100)
第一节 美感的产生.....	(100)
第二节 美感的性质.....	(102)
第三节 美感的心理特征.....	(107)
第四节 美感的个性和共性.....	(120)

第五章 技术美学的产生及研究对象	(128)
第一节 技术美学的产生.....	(128)
第二节 技术美学的研究对象.....	(132)
第六章 技术美的性质、特征及准则	(135)
第一节 技术美的本质.....	(135)
第二节 技术美的特征.....	(136)
第三节 技术美的准则.....	(145)
第七章 技术美的创造	(147)
第一节 工业设计与形态.....	(147)
第二节 造型规范 (人体工程学、信息要求、 审美度要求)	(155)
第三节 形式规律的运用.....	(166)
第四节 包装、标志和广告.....	(185)
第五节 劳动环境美和城区环境美.....	(199)
第六节 流行色和流行形.....	(223)
第八章 技术美的审美	(231)
第一节 技术美的美感是形式美感与功能 美感的统一.....	(231)
第二节 技术美的美感效应.....	(233)
第九章 美育	(237)
第一节 美育史简溯.....	(237)

第二节 美育的现实作用…………… (244)

附：复习思考题…………… (250)

第一章 美的本质和特征

在这五光十色、千姿百态的大千世界中，美比比皆是。蔚蓝的天空，灿烂的朝阳，起伏跌宕的群山，茫茫无际的草原，波涛汹涌的大海；不朽的古埃及金字塔，永不倒的中国的万里长城，金碧辉煌的故宫博物院……

在这诗情画意的现实生活中，人们沉浸在美的享受之中。因此，人们几乎是时时都在欣赏美、议论美、创造美。

美既不是物的自然属性，也不是人的主观意识的产物。它的根源深深地蕴藏在人类的社会实践中。因此，要探索美的本质和特征以及美的规律，不能到物的自然属性中寻找，也不能到人的主观意识中寻找，而应该到人的整个社会实践，首先到人的生产实践中去寻找。

第一节 美的产生

一、从石器、陶器看美的产生与发展

让我们先从石器造型的演变看一看美的产生。

根据现有资料，大约150万年前在地球上出现的早期直立人，尽管还有许多原始性质，却已经具有了人的基本特征，能够制造工具，能进行有组织的集体活动，且有了最原始的文化。东非坦桑尼亚的能人和中国的元谋人都属于早期直立人，他们都已经能制造石器和使用石器了。中国元谋人遗址出土的石器都带有人类加工修整的痕迹，其中较有代表

性的是三件刮削器。一件石面修饰得较平，在较宽的边缘上也做了加工。另一件形体比较小而薄，近似于长方形。还有一件近似于正方形，三个边缘都被修整过。原始人类的这一批较早的石制工具虽然粗笨简陋，却标志着原始人类通过劳动征服自然的巨大胜利。它们一方面符合原始人生存的需要，另一方面体现出原始人类对自然规律的初步把握和运用，是对原始人类实践活动的肯定，是原始人类创造能力的表现。它们同时也成为产生美的因素的最早的土壤。美的因素就是这样以静态的形式凝结在这些因具有实用价值而显得美丽的石器工具中。

五六十万年前的北京人所使用的石器仍旧很粗糙，但石器类型已经开始增多，初步显示出：不同的石料加工方法不同，不同形态的石器功能效用不同。北京人制造工具的方法、技艺有了很大的提高。这说明他们比早期直立人更为广泛、更为深入地掌握了自然规律，并运用它们为自己的实践活动服务。这一切标志着美的因素的增多。

生活在大约10万年前的丁村人所使用的石器有了更为丰富的变化。他们有为挖掘植物块根用的厚三棱大尖状石器，有为砍伐林木用的多边形、两面形的石器，有为狩猎时投击野兽用的石球……。这些石器的造型完全从实用出发，表现出此时的原始人类已经把握住自然形态的均衡、对称等变化规律，并应用于生活、生产中。这一时期的石器在向多样化和定型化方面发展。石器的多样化，表现出美的因素进一步扩展；石器的定型化，表明美已获得了最初的形式——因为定型是经过亿万次实践而后形成的最佳的形式，而最佳的形式通常就是美的形式。当美有了自己的内容——合于人改造

自然的需要，又有了自己的最初的形式，美就形成了。在人类实践中产生的美，必将随着人类实践的发展而得到发展。

从生活在1万多年前的山顶洞人的文化遗物中，人们发现了类型多、器型固定、制作精美的石器，还发现了作为日常用具的骨刮、骨钻、骨针等，更有价值的是发现了用做装饰品的骨制的头饰、耳饰和牙制的项圈等等。从生产工具的制造到装饰品的产生，标志着美的一大飞跃。因为装饰品的美，是一种形式美，是一种与实用内容相分离的、独立的美。美同实用内容相分离，形成为一种新的美——形式美，它表现出美开始成为独立的存在，同时表现出创造美的人类的审美观念的发展，即不仅实用的、定型的石器是美的，而且与实用无关的某种形式也能够是美的。

下面我们再从陶器的造型和纹饰方面看一看美的发展。

陶器是六七千年前远古人类开始使用的生活用具，有时也作生产工具使用。此前石器的制作多半是改变材料的形状，严格地说石器的造型是对自然形状的改变；而陶器则是把材料（粘土）结构为全新的样式，许多陶器上还有纯为装饰用的各种纹饰，因而陶器比石器有更明显的审美特征，比石器更有力地体现了人类的创造和智慧。石器的造型大多只是和物质生产的实用目的相关，而陶器的造型不仅是为满足实用的需要，更体现出人类对美的认识 and 追求，它一方面是实用的生活用具、生产工具，另一方面则是一种装饰——装饰实际上是形式美。总之，陶器的造型和纹饰表现出人类不只是制作产品，更要在制作的基础上进一步自觉地美化产品；不只是讲求实用，更要在实用的前提下追求美，要以形表情，表现人的精神特征。

例如：大汶口出土的兽形器，形状极像一个张口、竖耳、仰首狂吠而前冲的动物，动物的口是倒水的瓶口，背上 是手把，整个造型充满了想象和创造的喜悦。仰韶文化遗址出土的彩陶，用红白黑三色绘画装饰，图画中野鸟飞翔、游鱼流动、蛙鸣鹿驰，是当时渔猎生活的生动写照，具有浓厚的生活气息。在 半山出土的类型瓮上，绘有由几何图案组成的纹饰，显示出原始人对形式美法则的运用，如图案中讲究对称、调和、对比、变化、多样统一等等，而这些组织图案的方法是远古人类在长期实践过程中对事物的形式特征提炼概括的结果，表现出远古人类的审美能力的提高。

二、从原始艺术的特点看美的产生

原始艺术指的是尚未从生产、生活、原始宗教中分化出来的前艺术。以时间推，原始艺术是旧石器晚期，即我国山顶洞人时期与法国鲁马农人时期的艺术。

在这一时期，原始人在极为险恶的自然界中生存，生活极其艰难困苦。在征服自然的搏斗中，他们一步步地前进，一点点地取胜，憧憬着远大光明的前途。他们还远不能驾驭自然，可是，他们在崇拜自然的同时，更渴望着改变自己与自然的关系，渴望着加强自己与自然搏斗的力量，其欲极迫，其志极坚，于是作为精神力量的重要形式之一的艺术，便应运而生了。

原始艺术产生于原始人的物质生产活动中，并成为原始人物质生产活动的组成部分，这是原始艺术的第一个特点。

例如那种发出“杭育，杭育”之类声音的劳动号子，就是原始人在劳动中哼唱出来的。它的节奏来自生产劳动的节奏，哼唱时与劳动的动作合拍，既能协调原始人集体劳动

时的共同动作，使之整齐一致，提高劳动效率，又能减轻疲劳，振奋劳动精神，所以原始人类在猎取动物时配合着围捕哼唱，采集果实时配合着手势哼唱，挑抬东西时配合着步伐哼唱。这种产生于物质生产活动中的劳动号子就是最早的音乐，就是原始艺术。

① 为实用的目的服务，是原始艺术的第二个特点。

例如作为原始艺术重要形式之一的舞蹈，在北美一些古老的印第安部落中，是训练战士的一种方式。我国的景颇族古民，出征前或凯旋后，都要舞蹈以助兴，舞者手持刀盾，演练冲杀、自卫等动作，以掌握和熟悉战斗技巧，达到战而胜之的目的。而各种各样的劳动舞则直接服务于各种劳动生产。爱斯基摩人的猎海豹舞表现了抓捕海豹的种种动作，爪哇人的摘果实舞传达了采集植物动作的各个要领，这些舞蹈实际是在教给人们怎样进行生产劳动。无论战争舞蹈还是劳动舞蹈，都在作为艺术而存在的同时也直接作为实用的附丽而存在。

绘画艺术也是如此。法国人种学家封登斯坦恩曾遇见过这样一件有趣的事：一次，在巴西一条河的沙岸上，他看到当地印第安人在那儿画了一种鱼。封登斯坦恩让随从由此处向河心撒网，结果捞上了几条那种鱼。看来土人画这幅画的意图是向伙伴们报告这个地点可以捕得什么鱼。这种绘画艺术，简直就是生产指南。

诗歌，是抒情性比较强的艺术。原始诗歌的抒情内容极为单纯，诗中赞咏与自然搏斗的顽强不屈的精神，表现人类追求生存的强烈意愿，主旨在于鼓舞人求生图强的斗志，同样具有极强的实用价值。纳西族一首古老的民歌唱道：

我是九位开天的男神的后代，
我是七位辟地的女神的后代，
我是一连翻九十九重大山也不会感到疲倦的祖先的后代，

我是一连涉七十七个深谷也不会感到疲倦的祖先的后代，

我是大力神九高那布的后代，
是把绕拉山吞下去也不会饱的祖先的后代，
是把江水灌下去也不能解渴的祖先的后代，
我是永远不会被征服的祖先的后代，
我是任何恶人都打不死的祖先的后代，
我是所有的利刀和毒箭都不能伤害的祖先的后代，
一切仇敌都想消灭我的宗族，
可是我毕竟生存下来了！

这首诗歌的主旨非常单纯明确，就是要鼓舞人类与自然斗，与灾异斗，与敌人斗，以求得生存和发展。

原始艺术的精萃——原始神话中塑造了许多伟大的英雄的形象。《淮南子·本经篇》是这样记载后羿射日的壮举的：

“尧之时，十日并出，焦禾稼，杀草木，而民无所食。猰貐、凿齿、九婴、大风、封豨、修蛇，皆为民害。尧乃使羿诛凿齿于畴华之野，杀九婴于凶水之上，缴大风于青丘之泽，上射十日而下杀猰貐，断修蛇于洞庭，禽封豨于桑林，万民皆喜……”

这则神话中的大英雄羿，是征服自然、战胜灾异的勇士，他的形象一定鼓舞了原始人向自然作斗争的精神。这种斗争精神，是原始人能够生存发展的重要因素。

从音乐、舞蹈、诗歌、神话等原始艺术形式的特点中，我们看到，原始状态的艺术美，其产生、存在是和实用密不可分。原始艺术只是作为原始人生产、生活、斗争的附属部分而存在，原始艺术的核心，在于致用。

三、从古代“美”字的含义看美的产生

从我国古代“美”字的含义看美的产生，也会对我们有所启示。

东汉学者许慎在他所著的我国第一部系统分析字形、探讨字源的文字学专著《说文解字》中是这样解释“美”的：

“美，甘也。从羊、从大。羊在六畜主给膳也。美与善同意。”在这段话中，许慎首先对“美”的字形作了分析，“从羊、从大”，是说它由上部分的“羊”和下部分的“大”组成字形。由形而意，许慎对“美”字的含义也作了解释。“美”字的含义是羊的肥大、味美，即“羊大为美”。这是因为在远古时代，羊是原始先民饲养的主要家畜，供人食用，羊越肥大，实用价值越高，实用的就是善的，“美与善同意”，而善的就是美的。

对“美”字的含义还有另一种解释，认为“美”的本义是指头戴羊角或头部用羽毛作成羊角形状来装饰的人才是美的，即“羊人为美”。在这里，美是表示一个人头戴装饰手舞足蹈，进行图腾巫术活动。这说明了美的产生与人头部的羊形装饰有关，与舞蹈艺术有关。

“美”的意义的两种解释都说明了美的产生与人类的社会实践活动有密切关系，在古代，美与实用是密切联系在一起的。

以上我们从三个方面分析了美的产生。从美的产生，我

们可以得出如下的结论：

首先，美产生于劳动，产生于人类的物质生产实践活动中，石器、陶器、原始艺术都起源于人类的生产实践活动。人类的生产实践不断发展，美也不断扩展，从第一件石器的诞生到陶器的造型和纹饰，到多姿多彩的原始艺术，都说明了美随着生产实践而发展的历史趋势。随着美的产生和扩展，表现出人类对自然现象、自然的性质、自然的规律把握和运用的能力日益增强，人类在自然界这一广阔的画幅上创绘出的万千彩图表现了人类独有的自由创造的力量。

其次，在美的产生过程中，实用先于审美。人类制造工具首先是为了满足生存的需要，石器造型的发展首先不是为了美，而是为了实用，是实用要求推动了工具造型的发展。这些工具因为实用，又体现了人的创造，人们才喜爱它们，它们才具有美的性质。工具造型的逐步进步，一方面提高了工具的实用效能，一方面标志着人类创造和智慧的不 断 发 展。在实用的基础上，才逐渐产生只是为了满足审美需要才制作的装饰品。

再次，从实用到审美，是一个漫长的历史过程，是一个渐进的过程，是一个逐步变化、逐步发展、逐步前进的过程，人类物质生产实践的发展，是推进这一过程的直接动力。当生存这第一需要已基本解决时，社会才可能进入到求美的时代。“食必常饱，然后求美；衣必常暖，然后求丽。”

总之，人类在劳动中创造了美，在创造美的过程中又提高了自己的审美能力和审美需要，提高了的审美能力和审美需要又促进了人创造更新更美的事物。正是美与物质生产实践的相互作用、相互促进，使美从低级向高级不断发展，使