

Culture

高等院校文化素质教育系列教材

实用美学 与审美鉴赏

主 编 彭明福 朱云才
副主编 钱才芙 罗 莹
杨 靖 蒋 理

(第2版)

重庆大学出版社
<http://www.cqup.com.cn>

— 内容提要 —

本书是在教育部高职高专文秘类教学指导委员会组织指导下,为大学生编写的美学美育课教材。全书共十一章,主要包括美学的旨归、美感的基本类型、实用美学与形式美论、人的美、服饰美、居室装饰美、饮食美、风景美、艺术美及其欣赏等内容。针对当代大学生亟待解决的美学缺失的问题,为加强大学生的美学修养,提高学生的审美能力的需要,本书打破了传统美学的编写体系,体现了较强的趣味性和实用性。本书还可供美学与美育爱好者选用。

图书在版编目(CIP)数据

实用美学与审美鉴赏/彭明福,朱云才主编.—2
版.—重庆:重庆大学出版社,2015.1
高等院校文化素质教育系列教材
ISBN 978-7-5624-8637-4
I. ①实… II. ①彭…②朱… III. ①美学—高等
教育—教材②审美—鉴赏—高等教育—教材 IV.
①B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 241470 号

高等院校文化素质教育系列教材

实用美学与审美鉴赏 (第 2 版)

主 编 彭明福 朱云才
策划编辑:贾 曼 雷少波 唐启秀
责任编辑:李桂英 版式设计:雷少波
责任校对:邬小梅 责任印制:赵 晟

*

重庆大学出版社出版发行
出版人:邓晓益
社址:重庆市沙坪坝区大学城西路 21 号
邮编:401331
电话:(023) 88617190 88617185(中小学)
传真:(023) 88617186 88617166
网址:<http://www.cqup.com.cn>
邮箱:fxk@cqup.com.cn (营销中心)
全国新华书店经销
万州日报印刷厂印刷

*

开本:787×1092 1/16 印张:17.25 字数:378千 插页:16开 2 页
2010 年 1 月第 1 版 2015 年 2 月第 2 版 2015 年 2 月第 5 次印刷
印数:5 590—9 000

ISBN 978-7-5624-8637-4 定价:34.00 元

本书如有印刷、装订等质量问题,本社负责调换
版权所有,请勿擅自翻印和用本书
制作各类出版物及配套用书,违者必究

总主编 孙汝建

顾问

朱寿桐
崔淑琴

李俊超
陈江平

严 冰
禹明华

王国川
时志明

徐子敏

王金星

编委会成员(以姓氏笔画为序)

丁 旻
王敏杰
卢如华
朱寿桐
杜春海
肖 晗
余红平
陈丛耘
周建平
钟 筑
贾 铎
徐 静
韩玉芬
雷 鸣

王 茜
王瑞成
包锦阳
朱利萍
李俊超
肖云林
宋桂友
陈江平
周爱荣
钟小安
顾卫兵
郭素荣
程 陵
熊 畅

王君艳
王箕裘
冯修文
向 阳
李强华
时志明
张 端
陈秀泉
赵 华
禹明华
徐 静
崔淑琴
焦名海
潘筑华

王国川
方有林
冯俊玲
刘秀梅
杨 方
吴仁艳
张小慰
陈 卿
赵志强
侯典牧
徐 飙
彭明福
谢 芳

王金星
孔昭林
兰 玲
孙汝建
杨 梅
吴良勤
张春玲
陈 雅
胡亚学
俞步松
徐子敏
董金凤
强月霞

王 勇
龙新辉
朱 敏
严 冰
杨群欢
余允球
张艳辉
金常德
胡晋梅
施 新
徐乐军
韩开绯
楼淑君

总序

当下,文化素质教育仍然是学校教育的关键和难点。

人类个体从“自然人”转化为“社会人”,这个过程在社会心理学上称为“社会化”。开展生动丰富的文化素质教育,是青年学生实现从“自然人”向“社会人”“进化”的重要途径和手段。学校教育,尤其是高等教育,在专业教育、技术教育之外还承担着一项更为重要的使命,即,对学生进行文化素质教育。

最近,在对教育部职业院校文秘类专业教学指导委员会于2010年组织出版的“教育部职业院校文秘类专业教学指导委员会‘十二五’规划教材”的修订中,基于文化素质教育在学校教育中的重要性及文化素质教育在社会教育中的迫切性,与会的委员们一致同意以适用、适度为原则,从中遴选出一批选题,作为服务于职业教育各专业学生文化素质教育课程的系列教材。这批教材包括9种,其中有两种被评为国家“十二五”规划教材。书目如下:

职业礼仪(国家级“十二五”规划教材)

毕业设计(论文)写作指导(第2版)(国家级“十二五”规划教材)

公共关系实务(第2版)

口语交际与人际沟通(第2版)

形体塑造与艺术修养(第2版)

规范汉字与书法艺术(第2版)

实用美学与审美鉴赏(第2版)

文学艺术鉴赏(第2版)

文化产业管理概论

这套教材的选题涉及文化素质教育的主要方面,主要针对中高职院校、本科职业院校学生的专业特点、年龄特点、心理特点和未来职业特点,确定教材编写的指导思想、编写原则、编写体例、表达方式,以职业院校学生为教育对象,又兼顾社会读者。教材以

“够用为度,适用为则,实用为标”为原则,突出主要知识点,案例举一反三,语言表达通俗流畅。为了增强教材“衔接”的力度,提高教材的质量,我们在组建顾问班子、编写队伍和编委会时,优选了不同层次、不同类型院校的文化素质课的教师。

如果这套教材使用后能得到大家的认同,我们的努力就没有白费。

华侨大学文学学院院长、博士、教授、研究生导师

教育部职业院校文秘类专业教学指导委员会主任委员 孙汝建

2014年7月于厦门

《实用美学与审美鉴赏》是面向高等院校学生编写的文化素质课教材。

美学是人类社会实践、审美实践、创造美实践的产物。开展美学教育,能够促进大学生树立正确的审美观点,培养健康的审美情趣,提高审美、创造美的能力,帮助人们学会美化生活,完善人性,从而改造社会,具有重要的实践意义。

本书试图通过美的熏陶,优化学生的人格素质;通过美的鉴赏,帮助学生区分善恶;通过美的训练,塑造学生完美的形象。其最终意义就在于使人的情感得到陶冶,思想得到净化,品格得到完善,从而使身心得到和谐发展,精神境界得到升华,自身得到美化。

本书吸收了国内外有关研究成果,根据目前大学生的现状和特点,讲述了当代大学生应当掌握和了解的美学知识,具有以下特点:

1.知识性与趣味性相结合。本教材在体例上打破了传统美学的结构,以相关审美能力的前后关联为线索划分教学单元,突出知识应用结构体系。采用“引例(情景导入)+案例解析+知识要点+知识链接+自测题”的结构模式,增强了内容的生动性和可读性。

2.针对性和实用性相结合。本教材针对大学生当前的审美能力状况和将来人生发展的需要选择内容,特别是针对当代高职高专学生在美学方面存在的缺失以及当前人们关注的热门话题,在理论和实践上作了新的探讨,对培养当代大学生健康的审美情趣必将起到良好的作用。

本教材由彭明福、朱云才任主编,罗莹、杨靖、钱才英、蒋理任副主编,尹友、罗亚玲等人也参加了本教材的编写。书稿最后由彭明福、朱云才、罗莹进行修改并完成统稿工作。具体编写分工如下:绪论、第四章由彭明福编写;第一章、第三章由钱才英编写;第二章由罗莹编写;第五章、第六章由杨靖编写;第七章、第九章由蒋理编写;第八章、第十章由尹友编写;第十一章由朱云才编写。

罗亚玲参加了后期的审稿、统稿和第四章的部分编写工作。

本教材在编写过程中,参考、借鉴了很多美学方面的著作和文章,在此谨向相关作者表示诚挚的谢意。

虽然我们在编写过程中作了很多努力,但疏漏和不足之处在所难免,恳请专家、学者和广大读者批评指正,我们将不胜感激。

编 者

2015 年 1 月 28 日

绪论

第一部分 关于美

- 7 第一单元 美的生成与美的特征
- 12 第二单元 人类的审美意识

第二部分 美感的基本类型

- 20 第一单元 优美·壮美
- 25 第二单元 崇高·悲剧
- 33 第三单元 喜 剧

第三部分 实用美学与形式美论

- 39 第一单元 形式美的形成
- 43 第二单元 形式美的要素
- 48 第三单元 形式美的规律

第四部分 人的美与审美鉴赏

- 53 第一单元 人体美
- 59 第二单元 人性美
- 69 第三单元 人格美

第五部分 服饰美与审美鉴赏

- 80 第一单元 服饰美概述
- 89 第二单元 服饰的搭配与审美鉴赏
- 99 第三单元 首饰的佩戴与审美鉴赏

第六部分 居室装饰美

- 107 第一单元 居室装饰美概述
- 113 第二单元 居室的美化

- 118 第三单元 办公室的布置与美化
123 第四单元 会议室的布置与美化
129 第五单元 插花艺术与审美

第七部分 饮食美

- 138 第一单元 中国传统美学与饮食
142 第二单元 饮食美的核心表现
147 第三单元 茶文化、酒文化与审美

第八部分 风景美与审美鉴赏

- 153 第一单元 风景美概述
158 第二单元 自然景观的审美鉴赏
165 第三单元 园林景观的审美鉴赏
172 第四单元 人文景观的审美鉴赏

第九部分 科技美

- 179 第一单元 科技美概述
185 第二单元 科学美
190 第三单元 技术美

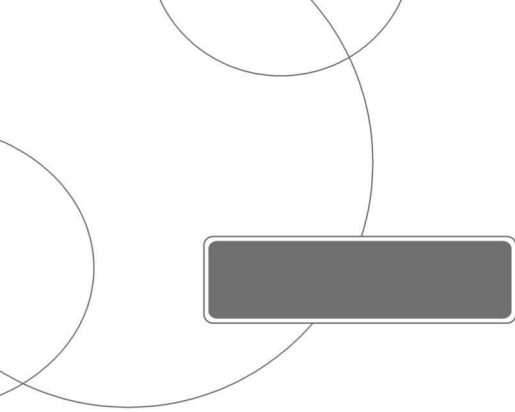
第十部分 广告与商品美学及审美鉴赏

- 195 第一单元 广告与商品美学概述
200 第二单元 广告与商品美学的鉴赏与应用

第十一部分 艺术美与审美鉴赏

- 207 第一单元 建筑艺术与审美鉴赏
217 第二单元 雕塑艺术的审美鉴赏
224 第三单元 绘画艺术的审美鉴赏
230 第四单元 书法艺术的审美鉴赏
237 第五单元 音乐艺术的审美鉴赏
244 第六单元 舞蹈艺术的审美鉴赏
250 第七单元 戏剧戏曲艺术的审美鉴赏
257 第八单元 影视艺术的审美鉴赏

参考文献

绪 论

一、什么是美学

美学一词来源于希腊语 *aesthesis* (音译为“埃斯特惕卡”)。最初的意义是“对感观的感受”。直到 19 世纪,美学在传统古典艺术的概念中通常被定义为研究“美(*Schönheit*)”的学说。现代哲学将美学定义为认识艺术、科学、设计和哲学中认知感觉的理论和哲学。

美学作为独立的学科是从 18 世纪的德国哲学家亚历山大·戈特利布·鲍姆嘉登开始的,他的《美学》(*Aesthetica*)一书的出版标志了美学作为一门独立学科的产生。但它的产生是建立在自古希腊以来历代思想家关于美的理论探讨之上,是以往美学理论的体系化、科学化。而古希腊以来的美学理论探讨又建立在人们审美欣赏和审美创造活动的基础之上,是人们审美活动的哲学反思。

那么,究竟什么是美学呢?美学是哲学的一个分支,它是以对美的本质、意义及其规律的研究为主题的学科。美学作为一门社会科学,是在社会的物质生活与精神生活的基础上产生和发展起来的,是研究美、美感、美的创造及美育规律的一门科学。它是从人对现实的审美关系出发,以艺术作为主要对象,研究美、丑、崇高等审美范畴和人的审美意识,美感经验,以及美的创造、发展及其规律的科学。简单地说,美学是研究人与现实审美关系的学问。它既不同于一般的艺术,也不单纯是日常的美化活动。

二、美学的产生与发展

美学思想和美学学科的发展分为四个阶段。

1. 胚胎阶段

人类自脱离动物以来就开始了审美欣赏和审美创造活动。在原始时代,原始初民开始在劳动中创造出原始的艺术,旧石器时代的山顶洞人,就用石珠、兽牙、海蚶壳等染上红、黄、绿等各种不同的颜色佩戴在身上,这便是原始人类早期的审美活动,表现出对自然、社会、艺术的原始审美意识。据文字记载和留下的图案推测,原始艺术有诗歌、舞蹈、音乐等,但现已荡然无存。唯洞穴壁画与陶器是我们今天所能见到的最早的两项原始艺术记录。前者主要以各种动物为题材,生动细致,色彩绚丽;后者不仅造型优美、图案丰富,而且色彩对比鲜明,初具美学思想的萌芽。

2. 形成阶段

进入文明时代以后,随着生产力、生产方式、思维能力以及科学、艺术的发展,美学思

想逐步明晰化、自觉化、理论化,并以文字记载于哲学、文艺学、伦理学、教育学等文献之中。中国的孔子、老子、孟子、庄子、王充、刘勰、苏轼、李渔、王夫之等都提出了具有独创性的美学思想。在外国,古希腊毕达哥拉斯学派、柏拉图、亚里士多德和文艺复兴后的博克、休谟、笛卡尔等哲学家,布瓦洛、莱辛等文艺理论家,狄德罗等启蒙主义者,都为美学学科的诞生作了理论和实践的准备。但他们关于美的观点、见解常常和他们关于真、善的认识混在一起,只是他们哲学思想、道德思想、神学思想以及政治思想和文艺思想的附庸。他们的美学观点夹杂在政治、哲学、宗教、道德、艺术甚至史传、书札、批注等论著中,而没有一部美学专著。

18世纪以后,随着欧洲工业革命的发展,自然科学、哲学、伦理学、心理学和文艺学等近代学科进入了逐步形成和发展的时期。尤其是与美学密切相关的哲学,自近代以来发生了认识论转向,为美学学科的建立提供了必要的历史条件。正是在这样的历史条件下,鲍姆加登在自己的哲学体系中,第一次把美学和逻辑学区分开来。在严格规定了逻辑学的研究对象是形成概念和进行推理的抽象思维的同时,也给美学规定了自己独特的研究对象。并写出了美学专著,初步形成了美学学科的基本框架以及探讨了美学的一些基本问题。故此,美学学科诞生,而鲍姆加登也因此成为美学之父。

3. 系统发展阶段

从18世纪末至19世纪中叶,美学的发展经历了德国古典美学、马克思主义美学、西方近现代美学三个重要阶段。德国康德建立了主观唯心主义的美学体系。黑格尔建立了客观唯心主义的辩证的美学体系,把德国古典美学推到了顶峰,成为德国古典美学以及马克思主义美学以前的西方各美学思潮的集大成者。俄国车尔尼雪夫斯基使旧唯物主义美学发展到最高阶段。马克思把实验的观点引入美学研究,从而把关于美的探讨建立在主客体辩证统一的基础上,为美学研究提供了一种全新的思路。马克思主义美学论证了劳动实践创造美,人化的自然,人的本质的对象化,审美意识和艺术是对现实的能动反映等美学的根本问题,使美学逐步建立起真正科学的体系,并日趋成熟。

4. 现代发展阶段

从19世纪中下叶到20世纪,美学更是形成一股强烈的反传统潮流。它一方面是对传统形而上学的反叛和对经验实证方法的张扬,另一方面是对理性主义的反叛和对人的非理性的张扬,并在此基础上逐步形成了科学主义美学与人本主义美学两大思潮。进一步将宏观研究与微观研究、综合研究与分门研究、理论探讨与实际应用结合起来,衍生出哲学美学、艺术美学、心理学美学、技术美学、生活美学等多种分支学科,主要代表人物和美学思潮有德国费希纳的“实验美学”、英国贝尔的“有意味的形式”、美国杜威的“经验美学”、意大利克罗齐的“形象直觉说”、英国布洛的“心理距离说”、德国李普斯的“移情说”、弗洛伊德的“力比多”理论以及后来的分析美学、现象学美学、存在主义美学、接受美学等。与此同时,马克思主义美学也有了新的开拓和长足的发展。

三、美学的研究对象

尽管鲍姆加登在历史上第一次明确了美学的研究对象,但他的意见并没有在学术界

获得一致响应。鲍姆加登之后,“美学究竟研究什么”一直是一个引起热烈争议的问题。迄今为止基本形成了三种倾向性的意见。

第一种意见认为:美学的研究对象就是美本身。在持这种意见的人看来,美学要讨论的问题不是具体的美的事物,而是所有美的事物所共同具有的那个美本身,那个使一切美的事物之所以美的根本原因。

第二种意见认为:美学的研究对象是艺术,美学就是艺术的哲学。这个观点在西方美学史上得到了相当一批美学家的认同。

第三种意见认为:美学的研究对象是审美经验和审美心理。这种意见是随着19世纪心理学的兴起,主张用心理学的观点和方法来解释和研究一切审美现象,把审美心理和审美经验置于美学研究的中心。

总之,以上关于美学研究对象的各种意见虽都有其一定的道理,但亦有各自的缺陷,因而都难以取得学术界的公认。目前很多人倾向于第一种意见,因为以美本身作为美学的研究对象,一方面比较符合美学学科的性质;另一方面无论是艺术欣赏还是审美经验的解释,都有赖于对美本身的研究。但传统思辨美学把对美本身的研究置于主客对峙的思维模式中,套用技术理性的方法,其最终结果只会像现代西方美学那样导致美学学科本身的危机和消解。

当代的国际美学研究更倾向于艺术研究,甚至将美学称作艺术哲学,因为对当代的艺术能不能进行研究或阐释,是验证当代美学有效性的标志之一,特别是当代艺术的形形色色已经完全不同传统的美学含义所能定义。“美”已不是当代美学的核心概念,这是美学需要注意的,否则就会将有生机的美学研究引向文字游戏。

美学的研究对象主要包括以下几方面:

- (1) 美,如美的产生、发展;美的本质、特征、功能;自然美、社会美、艺术美等美的形态;内容美、形式美等美的组成因素及其规律。
- (2) 审美,如审美心理,审美意识,美感的发生、发展、性质、特征及其规律。
- (3) 美的创造,如现实美、艺术美的创造规律、发展规律、鉴赏规律等。
- (4) 美学范畴,如丑、崇高、悲剧性、喜剧性等范畴的审美特性、发展规律及其同美的关系等。

四、学习美学的意义

美学是人类社会实践、审美实践、创造美实践的产物,是对人类、个体的历时性、共时性审美、创造美实践经验的理论概括。它对于推动社会科学、自然科学的发展,尤其对于文学艺术的繁荣,具有重要的理论意义。对于开展美育,促进人们树立正确的审美观点,培养健康的审美趣味,提高审美、创造美的能力,从而改造社会,美化生活,完善人性,具有重要的实践意义。

1. 以美的熏陶,优化人格素质

美学的中心任务是优化个体的人格心理素质,完善其审美心理结构。这是因为人的情

感、兴趣、态度、意志、理想和性格心理品质与人才的成功最为密切。对人进行丰富多彩、生动活泼的美的熏陶,如从声音、色彩、形态的美到内在、崇高、心灵的精神美;从花鸟山水、深谷幽泉、急流飞瀑、惊涛拍岸的自然美到生活中各种典型人物的深刻思想、巨大热情、完美道德、健康情趣和远大理想的社会美;从现实中各种美好的、令人心旷神怡的事物到各种勾魂摄魄的优秀事物的艺术美,都可以培养出人们良好的个性心理品质,促使人才成功。

美学对优化人格心理素质的作用主要体现在以下几个方面:

(1)培养高尚的情感。人类的审美活动是一种高级精神活动,它是审美主体和审美客体通过情感系统构成的一种物我感应、物我交流的心理活动,是一种高尚化的情感。正如车尔尼雪夫斯基所说,“诗人领导人们对于生活的崇高理解和崇高的情操,读他们的作品,会使我们习惯于对一切庸俗丑恶的东西感到厌恶,领会一切好的、美的东西的魅力,爱一切高尚的东西;读他们的东西会使我们自己变得更好、更善良、更崇高”。真正的艺术家之所以嫉恶如仇,在他们的作品中勇于活剥卑鄙,剖析丑恶,撕破虚伪,揭穿权诈,正是希望人们从善如流,追求和趋向于自身的真诚、正直和高尚。

(2)历练坚强的意志。“非学无以广才,非志无以成学。”人类的各种创造性劳动都是高度复杂的意志活动,是意志较量的结果。而审美艺术活动是历练意志品质的途径之一,它可以使人在潜移默化中培养克服困难、达到目标的顽强精神以及不怕挫折、持之以恒的坚韧品质。比如,我们只有登泰山之巅,才能观日出之雄;只有攀天都之险,才能睹云海之奇;只有涉沙漠之远,才能眺草原之广;只有临万顷之波,才能见海涛之伟;只有入深谷之幽,才能尝峰林之乐……“无限风光在险峰”,非有志者是不能达到的。

(3)培养健康的情趣。人类的审美活动是圣洁而美好的心灵对美好事物的一种静观。当人的本质力量“自由地”凝结在审美对象或审美过程中时,就会感到由衷的喜悦或精神的温暖。如“水光潋潋晴方好,山色空蒙雨亦奇,欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜”,是因为苏轼有着丰富的艺术修养,他眼中的西湖才犹如美丽的西施,不论是晴天还是雨天,都那样天姿绝色,楚楚动人。

当然,审美情趣是审美主体内在审美意识的外在表现,审美主体内在审美意识的崇高和审美艺术修养的程度,往往决定着审美意识的健康程度。因此,对美的现象与事物的敏感和喜爱,对一切真、善、美的关注和倾心,对丰富多样的审美创造活动的积极参与,可以培养出健康的审美情趣,使我们内含灵秀之气,外现高尚之趣。反之,如果对高尚而美好的事物精神麻痹,缺乏修养,目盲耳塞,胸襟褊狭,其人生趣味必定庸俗。

(4)塑造良好的性格。对美好事物的追求是人类最圣洁的天性。人类正是在对美好事物的不断追求中,既创造着社会的灿烂文明,又塑造着自己的良好性格。在多姿多彩的美的形态中,最美的事物是人的美,而人的美又集中体现在心灵的性格美。如荀子所说:“行不胜心”,“术正而心顺之,则形相虽恶而心术善,无害为君子也;形相虽善而心术恶,无害为小人也。”

人的性格气质是人才成长的关键。美国科学家在《天才的发生学研究》课题中强调,在最成功和最不成功的人之间,差别最大的四种性格素质是:取得最后成果的坚持性;为

实现目标不断积累成果的顽强性;克服自卑感和树立自信心;社会的适应性和达到目标的内驱力。另外,根据对 325 名诺贝尔奖获得者的研究表明,其共同的性格品质是:选准目标,坚定不移;勇敢刚毅,无私无畏;思路开阔,高度敏感;注重实践,认真探索;富有幻想,大胆思考;坚韧顽强,勤奋努力;注意集中,不失机遇;强烈的兴趣和无休止的好奇心。这些良好性格与美学息息相关,人们在审美对象的有力诱导下,在赏心悦目和倾心移志的彻悟中,内心会萌发或怡然自乐或激越高昂的美感,在受到美的熏陶时,会潜移默化地塑造自身的性格,使自己的人格品位得到新的提升。

(5)调节不良的情绪。科学研究表明,人如果长时间贯注于某种工作或学习,过分沉溺于单调的动作或思索之中,就会情绪紧张,思维呆滞,动作迟缓。而审美活动作为一种积极而愉快的休息,就可以消除这种紧张、困倦的情绪。所以,当人们遇到令人烦躁、懊恼或忧伤的事情时,可以用审美活动把注意力从不良情绪中转移或解脱出来,用审美情绪占据自己的心灵,就能有效地调解不良情绪。比如可以听听音乐、看看电影、练练书法,或者是看看书、唱唱歌、读读诗、赏赏花,看看优美的风景……这些审美活动可以使人心旷神怡,心律舒缓,可以泻导不良情绪,让快乐淹没闷闷不乐,让赏心悦目淹没郁郁寡欢,营造出一种良好的心境。

2.以美的鉴赏,帮助区分善恶

美学的首要任务是培养人们正确的审美观,把人们的精神美和情操美放在重要位置,使人们通过美学修养能够泾渭分明地鉴别什么是真、善、美,什么是假、恶、丑,从而使人们热爱和支持一切美好、善良的东西,仇恨和反对一切丑恶、虚假的东西。正如世界著名音乐家亨德尔所说,假如我的音乐只能使人愉快,那我很遗憾,我的目的是使人高尚起来。如果科学知识主要影响人的理性智慧和才能,道德主要作用于人的意志和行为的话,那么,美学则同时影响和渗透于人的思想、感情、意志、理想、兴趣、爱好、能力等诸方面,它将塑造人的整个精神世界,陶冶人的情操和人格。

中外历史上,许多著名的教育家、美学家都非常重视美学的教化作用。孔子说过:“兴于诗,立于礼,成于乐。”“乐”就是用美陶冶人的情操。孟子认为,美是比善更高一级的品质,即“充实善信,使之不虚,是为美人,美德之人也。”荀子认识到,美既能深入人心,感人肺腑,又能春风化雨,催人奋进,即“入人也深”,“化人也速”。古希腊的著名哲学家、思想家柏拉图认为,应该寻找有本领的艺术家,把自然、社会的优美方面描绘出来,使我们的青年们像住在风和日暖的地带一样,四周一切都对健康有益,天天耳濡目染于优美的作品,像从一种清幽境界呼吸清风,并不知不觉吸收到心灵里,作为滋养,自己的性格也就会变得高尚优美。

3.以美的感受,培养综合能力

一个人能否成才、成功,取决于它是否具有观察、思维、想象、记忆、操作、创造等综合能力,而美感的培养,能加速这些能力的形成和发展,促进人的成功。

敏锐的观察能力被称为“智力结构”的“眼睛”,这种能力可以通过对鬼斧神工的大自然的欣赏进行培养。苏东坡的著名诗句“横看成岭侧成峰,远近高低各不同,不识庐山真

面目,只缘身在此山中”,说明通过对异彩纷呈的庐山美的欣赏,可以锻炼人的观察能力,并通过对形形色色的事物现象的观察,抓住事物的本质。

思维能力包括形象思维、抽象思维、灵感思维能力。这些能力的提高与美学息息相关。大凡艺术修养丰富的人,其形象思维能力都比较发达,尤其是其想象能力特别强。当一个人的全部心理功能都活跃起来去拥抱自然或艺术品的时候,人们的心境与大自然或艺术品完全合拍就会产生共鸣,想象活动就会被激发起来,产生“思接千载,视通万里”的效果。丰厚的美学修养还能诱发、激荡人们的灵感思维,以至于成为人们创造思维产生的契机。现代美学心理研究表明,当人们在欣赏壮阔崇高或优美动听的自然景色或艺术作品时,能沉浸在一种无比愉快的精神境界中,产生出一种既轻松自由又深沉博大的审美快乐体验,这种审美心态正是灵感思维得以闪现的最有利的心理条件之一。比如大发明家爱迪生酷爱阅读雨果的作品,生物学家达尔文特别喜爱莎士比亚的作品,几乎读完了莎士比亚的全部戏剧和诗歌,这对他们的创造思维不无裨益。

对美的感受还能增强记忆能力。如果把语文、数学等知识通过音像形式呈现,变成生动形象的东西,便可真正做到深入浅出,使人一目了然,产生浓厚的兴趣,容易在潜移默化中理解并记住相关知识,从而使记忆能力得以提高。现代“暗示学”表明,一边听优美动听的音乐,一边进行思考,利用音乐配合可加强记忆力,记忆效果可提高 2.5 倍。

4. 以美的训练,塑造完美形象

从古到今,从东方到西方,人们都在追求完美的形象,企望身心健康,内外和谐。学习美学不但能使我们净化心灵,美化行为,塑造性格,而且有助于我们造就健全的体魄,塑造完美的形象。

人在“按照美的规律来塑造物体”的同时,也在“按照美的规律”塑造自身,使之符合美的形式。学会了审美的人,懂得人体的美是心灵的优美与身体的优美和谐一致,是健美的身体与健全的头脑、健全的人格与健全的灵魂的浑然一体。人体的健美不但表现在身体各部分的合比例的美,而且还表现在人体活动时符合美的节奏和韵律。因此,英国著名哲学家培根说:“仔细考究起来,形体之美要胜于颜色之美,而优雅行为之美又胜于形体之美。”“形体”是一个人的整体形象,体形;“颜色”指五官相貌,主要是脸部,是局部的;而“行为之美”,指举手投足的动作神态,是后天的,是内在美的折射表现,在三者中,能够折射射内在美的“行为之美”是最高美,是美的精华。

随着社会的进步,当代年轻人的审美要求越来越高,不但希望有健康的身体,而且希望按照美的规律来塑造自己的形象,比如流行的健美舞蹈,就是伴随现代音乐节奏,使优美的动作造型与悠扬悦耳的音乐旋律相得益彰:音乐节奏给人美的享受,令人陶醉,把人带入美的意境;动作造型轻快活泼,柔美潇洒,阳刚和阴柔兼而有之,激发起人们创造美的冲动。

综上所述,美学是人们心灵纯洁、人格完美、精神丰富和完美形象的强大动力源泉,它在潜移默化中把人们引入一种新的人生境界,是实现青年学生全面而自由发展的必由之路。

第一部分

关于美

【学习目标】

- 1.了解美的特征。
- 2.理解美的根源,弄清对美的根源问题的不同看法及目前国内较通行的看法。
- 3.掌握人的审美意识的产生及具体的审美心理结构。

【内容描述】

罗丹说:“生活中并不缺少美,只是缺少发现美的眼睛。”在我们的生活中,美无处不在,无时不有。美充满神奇与魅力,给人们带来愉悦和希望,令人心驰神往。美,既可以是具体的美的事物,也可以是抽象的美的理念。不同的国家、不同的民族、不同的文化背景,都会对美产生不同的理解和认识。而人们对美的理解既是多元的,又有着极大的趋同性。到底如何认识美呢?让我们从了解美的根源、美的特征以及人类的审美意识开始。

第一单元 美的生成与美的特征

【案例】

柏拉图在《大希庇阿斯》篇中描写了哲学家苏格拉底和诡辩家希庇阿斯的一段对话。对话一开始,苏格拉底请教希庇阿斯“什么是美?”希庇阿斯回答说“美就是一位漂亮的小姐”。苏格拉底反驳说,这种讲法不能成立,因为许多事物如一匹母马,一把竖琴,甚至一个汤罐也可以是美的。再说赫拉克利特讲过,最美的猴子比起人来还是丑的,最智慧的人比起神来也像一只猴子;那么年轻小姐比起神仙,最美的汤罐比起年轻小姐,不也就显得丑了吗?它们是不是又美又丑,好像美也可以,丑也可以呢?所以问题是要回答:使这许许多多具体的美的事物之所以美的那个“美本身”是什么?

【案例解析】

“美的东西”和“美本身”是不相同的。美的东西是具体的、个别的,是现象;而美是一

般,是本质。本质又是通过具体的对象来体现的,所以尽管美的现象纷繁复杂,但它们总是体现出一定的本质。

【知识要点】

一、美的生成

美的生成问题,也就是美从何而来的问题。关于美的根源、美的本质的问题,美学史上曾长期争论不休,历代美学家都提出过自己的观点。而这些观点综括起来,可以分为以下几大派别。

1. “客观派”

客观论者认为,事物属性本来就是美的,不依赖于人的发现或感觉。如古希腊的毕达哥拉斯学派提出“美在和谐”的观点,认为“秩序和比例是美的”,强调美来自形式的和谐。古希腊的柏拉图认为:美是“永恒地自存自在”的“上界事物”,即理念,现实世界的美只是对理念的摹仿。19世纪初德国美学家黑格尔,修正了柏拉图关于美是脱离感性事物的自在物的说法,提出“美是理念的感性显现”。20世纪70年代法国的弗朗西科·科瓦奇说:“美是真正从那些客观对象上‘出来’的。”^①我国美学家蔡仪也主张“美在客观”,他说:“我们认为美是客观的,不是主观的;美的事物之所以美,是在这事物本身,不在于我们的意识作用。”^②这些观点有一个共同之处,就是认为不存在美的生成问题。美无需人的感受,它客观存在或先天就存在。这样的看法,不重视人的主体性地位及其参与构建美的主动作用,无法体现出审美的特征。

2. “主观派”

主观论者认为,美不在于物而在于心,人的意识、观念决定了事物是否能成为审美对象。在西方美学史上,主观论者人数众多,观点纷繁,如休谟的“快感”说、康德的“判断”说等。休谟明确地说:“美就不是客观存在于任何事物中的内在属性,它只存在于鉴赏者的心里。”^③这是最典型的主观论之一。在现代西方美学中,主观论仍然很有影响。不少美学家,如意大利的克罗齐、法国的杜夫海纳、英国的鲍桑葵等都持这种学说。不过,他们更侧重于从知觉经验、情感效果方面去探讨。杜夫海纳就说过:“审美对象就是辉煌呈现的感性。”^④在我国,吕荧和高尔泰也主张美在主观。吕荧说:“美是人的概念。”^⑤高尔泰说:“美,只要看到它,它就存在,不被人感到,它就不存在。”^⑥“美在主观”说对美感的认识及人的审美意识的认识,有启示的意义,而对于审美心理的研究也成为了美学研究的一个重心。但把美看作完全主观的产物,是不够合理的,更无法解释人的审美意识究竟是怎样形成的。

① 朱狄.当代西方美学[M].北京:人民出版社,1984:172.

② 蔡仪.美学论著初编(上册)[M].上海:上海文艺出版社,1982:237.

③ 李醒尘.西方美学史教程[M].北京:北京大学出版社,1997:186.

④ 李醒尘.西方美学史教程[M].北京:北京大学出版社,1997:571.

⑤ 吕荧文艺与美学论集[M].上海:上海人民出版社,1984:416.

⑥ 美学问题讨论集,第2集[M].北京:作家出版社,1957:134.