

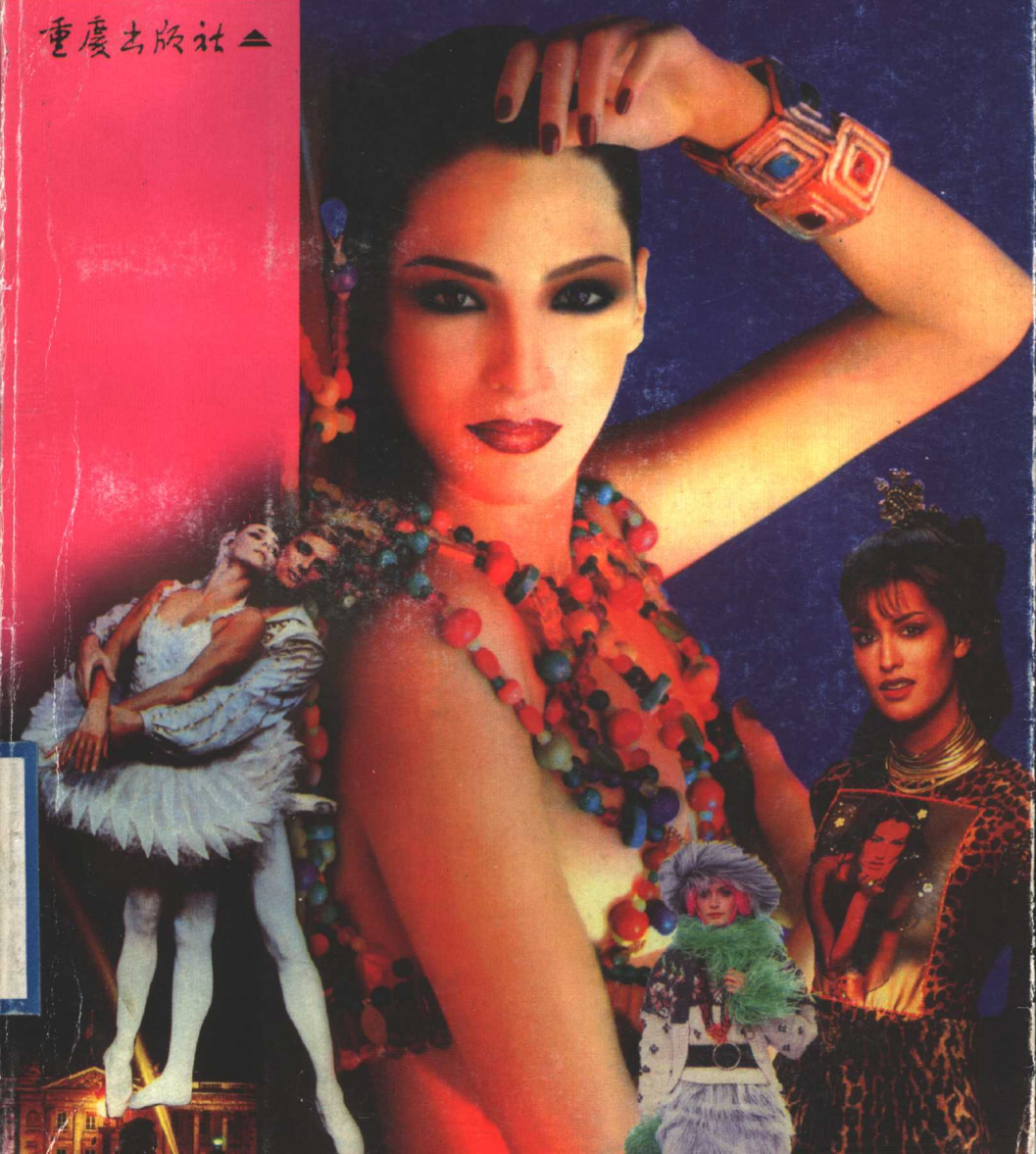
新世纪百科
知识金典

XINSHIJI
BAIKE ZHISHI
JINDIAN

重庆出版社

美的风姿

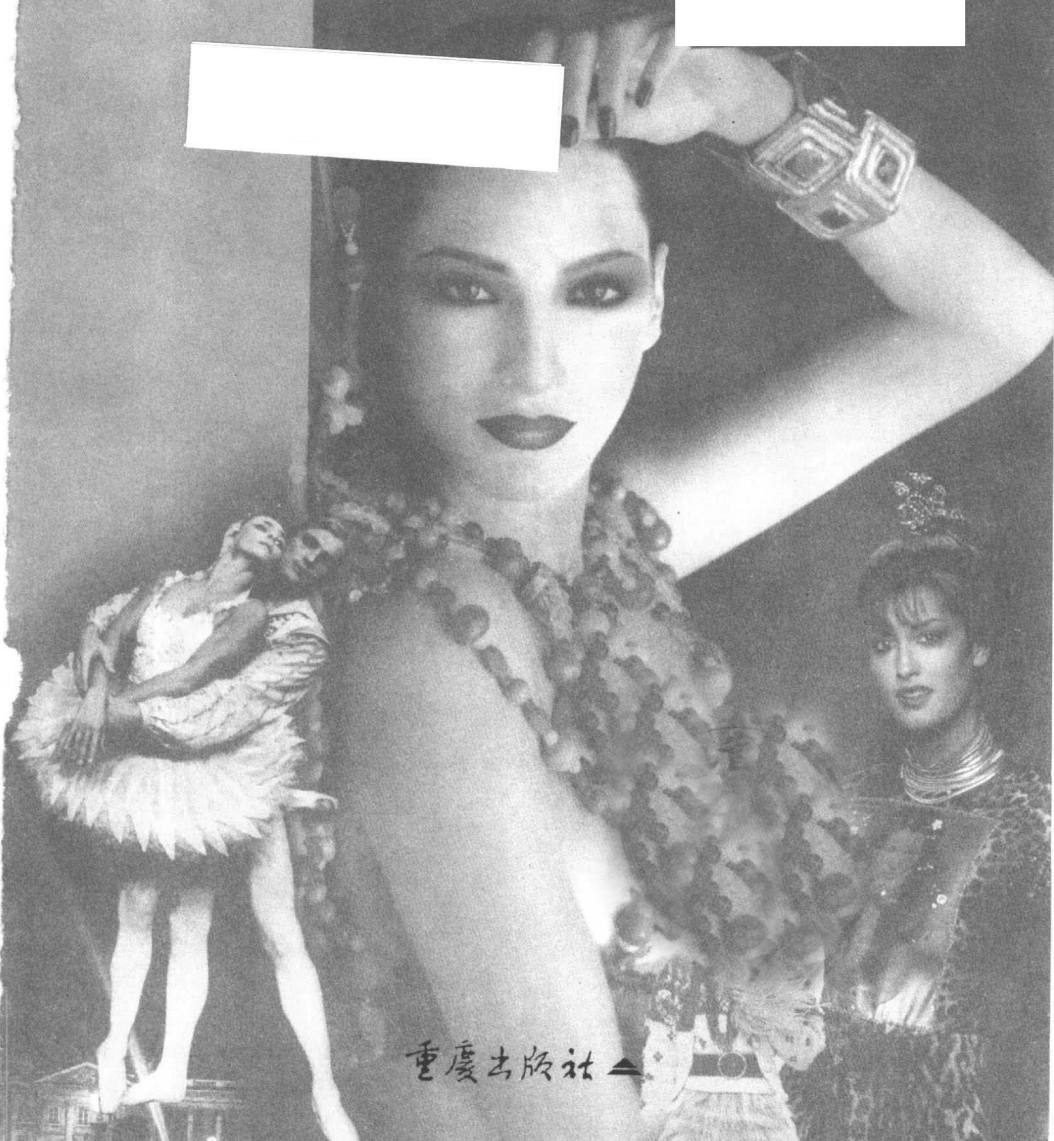
黄志洵 著

新世纪百科
知识金典
XINSHIJI
BAIKE ZHISHI
JINDIAN

美的风姿

黄志洵 著

重庆出版社

责任编辑 钟代福
封面设计 金乔楠
技术设计 寇小平

新世纪百科知识金典

美的风姿

黄志洵 著

重庆出版社出版、发行 (重庆长江二路205号)
新华书店发行 重庆新华印刷厂印刷

*

开本850×1168 1/32 印张9.5 插页7 字数236千
1999年4月第一版 1999年4月第一版第一次印刷

印数:1—5,000

*

ISBN7-5366-4185-0/Z·24

定价:13.50元

让美渗入到生活
各方面发芽开花

蒋孔阳

一九九七年五月

蒋孔阳：中国美学学会副会长、复旦大学教授

彩图 1: 凡·高的画《村道》

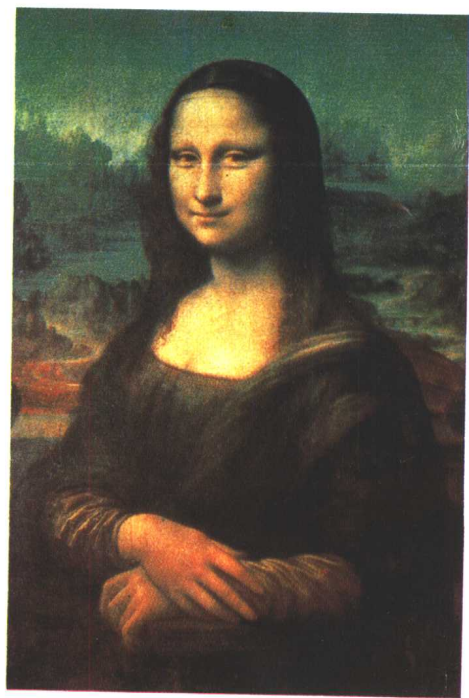

彩图 2: 艾瓦卓夫斯基《九级浪》

彩图 3:阿尔希波夫《河上》

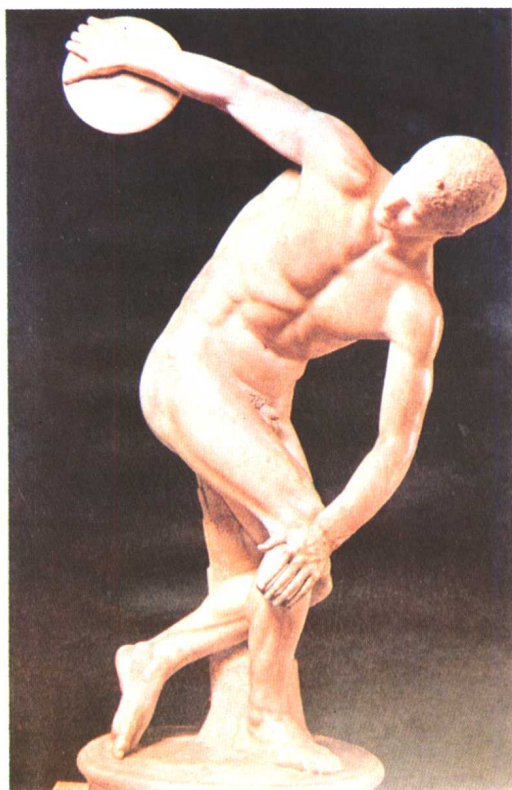
彩图 4:毕加索《三乐师》

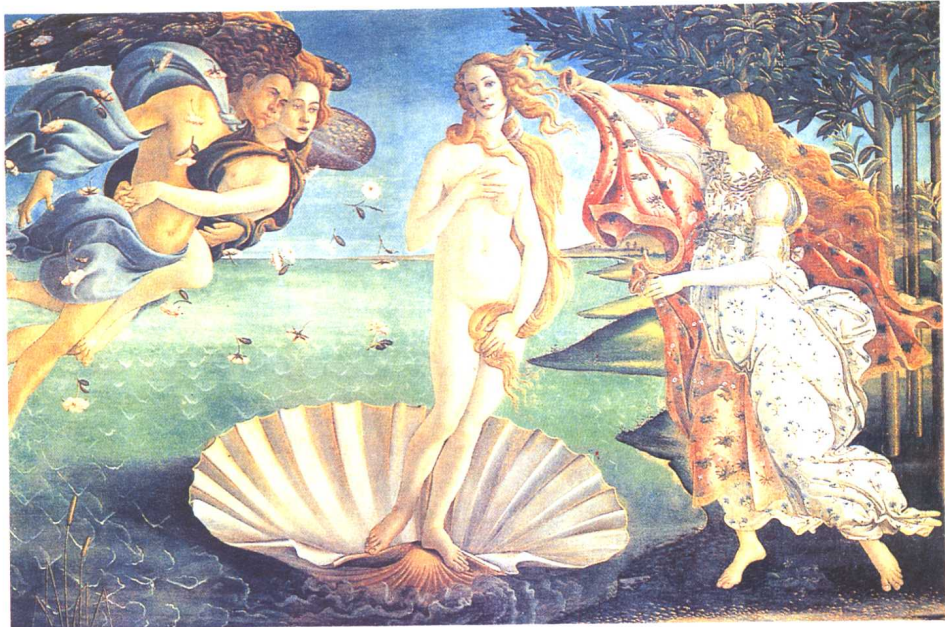
彩图 5:达·芬奇《蒙娜丽莎》

彩图 6:费雯丽和盖博

彩图 7:雕塑《掷铁饼者》

彩图 8:《维纳斯的诞生》

彩图 9:从登月飞船看地球

彩图 10: 奇异吸引子图形示例

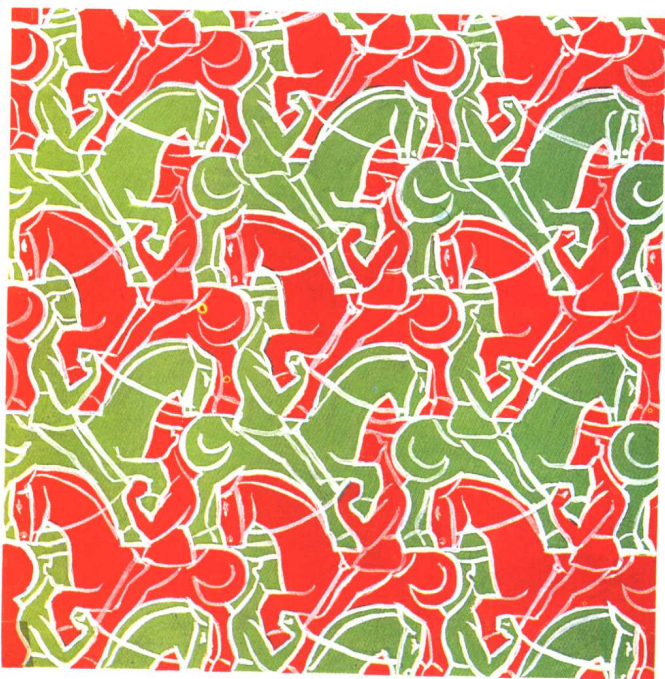
彩图 11: 土星

彩图 12: 希腊古陶器

彩图 13: 罗马古银器

彩图 14: 骑马武术图案

新世纪百科知识金典

◆ 顾问(以姓氏笔画为序):

马少波 王伯敏 刘厚生 乔羽
冰 心 全山石 江 平 杨子敏
李家顺 张岱年 张振华 柯 灵
柳 斌 铁木尔·达瓦买提
桑 弧 桑 桐 秦 怡 蒋孔阳
翟泰丰 蔡子民 滕 藤 滕久明
戴爱莲 魏 巍

◆ 总主编:

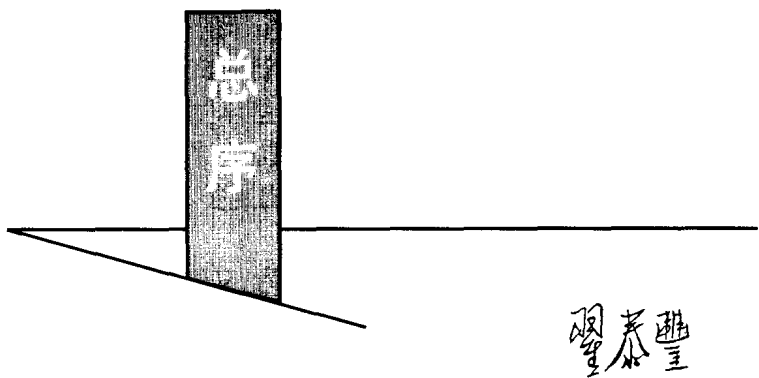
张 虞 李书敏

◆ 副总主编:

许友梅 陈金才 熊静敏 黑淑琴
蒲华清 薛振安 柏家栋 傅之悦

◆ 总编委(以姓氏笔画为序):

文晓村 王中玉 叶延滨 曲 炜
许友梅 陈金才 吴申耀 李书敏
李荣昌 沈 寂 张 虞 张文槐
杨 巍 郑达东 郑可仲 单树瑶
柏家栋 钟代福 徐卓平 夏树人
梁子高 曾如信 傅之悦 黑淑琴
蒲华清 缪新亚 熊静敏 薛振安

21 世纪就在眼前。我们既要把握中华民族全面振兴的极好机遇,同时又要迎接世界各国综合国力主要是经济力的激烈竞争。科技是第一生产力,发展高科技是在综合国力竞争中立于不败之地的关键所在。培养一代有理想、有道德、有文化、有纪律的公民,在综合国力激烈竞争中赢得胜利,是决定中华民族命运的大事。

党的十五大为建设有中国特色社会主义的伟大事业绘制了宏伟的蓝图,赋予了教育文化战线的同志为建设有中国特色社会主义文化而奋斗的光荣任务。青少年是中华民族全面振兴的希望,因此,加强对青少年的教育就提到了全社会的面前。除了课堂的“传道授业”外,更要重视教育与改革开放的伟大实践相结合,面向现代化,面向世界,面向未来,教育青少年树立为中华民族全面振兴而奋发努力的使命感和责任感,托起明天的太阳。

“书籍是人类进步的阶梯”。好的书籍,是精神文明的营养素,是青少年的精神粮食,它在思想道德建设和文化建设中有着不可替代的作用,也是进行科学普及、社会教育和信息传播的重要工具。

改革开放以来,出版了一系列高品位的青少年读物,取得了

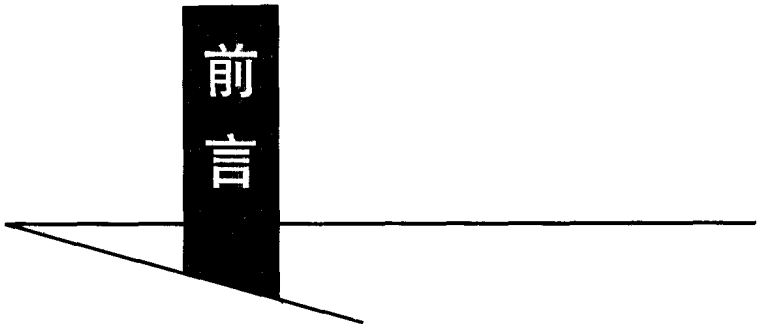
很大成绩,但和时代要求相比,同亿万青少年的需要相比,还是远远不够的。一些见利忘义之徒,千方百计制造不堪入目的黄、灰、黑出版物,通过种种非法渠道,流入一些学生的书包课桌,毒害他们的心灵,令人扼腕。形势要求新闻出版界、教育科技界、文化艺术界的同志不断努力,创作编写出更多、更好的内容丰富、情趣高尚的青少年读物。

《新世纪百科知识金典》是一批在教育、文化战线上工作了多年的同志策划组织的。他们辛勤劳作,团结协作,历时三年编写出来。该书包容了许多学科的知识,有别于辞条式的编写方式,把知识的介绍与赏析融为一体,既是传统美德的传播、新知识的普及,又是对前人积累下的知识财富的学习鉴赏,也是迎接21世纪,普及文化科学知识的展示。这是一套兼具思想性、新鲜性、知识性、趣味性特点的读物,其中有许多知识,对青少年来说可能还是陌生的、新鲜的,在日常生活中经常“会面”,而又不知其所以然,本书正可以扫除一些盲点,弥补知识的不足。

这么多同志默默无闻地耕耘着这方土地,可谓功德无量。无怪乎许多专家学者、前辈名家对这套书给予热情指导与支持,并乐意为每个分册命笔题词。

我希望《新世纪百科知识金典》编写出版会受到广大青少年读者的欢迎,成为青少年喜爱的良师益友,我也希望有更多的同志为广大的青少年创造更多更好的精神粮食。

1998年2月

前言

本书是为青少年撰写的，但它并不是一部教科书。换句话说，我们将选择一种较为轻松的方式来谈论美的问题，并努力做到深入浅出。这种写作方式较易为年轻的读者们所接受，而这也是笔者所喜欢的方式。实际上，板起面孔讲美学的书已有不少，如本书这样写法的却极为罕见。

什么是美？怎样才美？从古到今，论述过这些问题的思想家、哲学家、文艺家是很多的。在西方，古希腊哲人柏拉图在他的《文艺对话集》中最早讨论了美的本质，他称之为“美的理念”、“美的自身”。亚里士多德认为，美体现为秩序、匀称、明朗；美的事物各部分有一定安排，体积有一定大小。狄德罗认为，美是客观的，表现为现实事物的关系。休谟认为美是一种主观愉快。康德的意见也差不多，认为美的判定带有主观的、感情的特征，而不是一种智力的、知识的判断。达尔文说得更直接：“美的感觉全凭人的心情而定”。柏克则带有唯物主义的色彩，他说美作用于人的感官，使人神经松弛、筋肉舒畅。……总之，关于美的本质的探求，一种观点是从人的审美意识和感受出发的（因为美能引起人感情反应）。与此同时也有另一种观点存在，即把美看作客观世界的一种属性。

青年们有必要知道,我国也有一批研究美学并卓有成就的专家。朱光潜说“美是客观方面某些事物、性质和形态适合主观方面意识形态并交融成为完整形象的性质”。李泽厚讲“美的本质和人的本质不可分割,离开人很难谈美”,但又认为“能成为审美对象的事物自身有某种客观的审美性质和素质……美具有一定的客观性质和形式规律。”蔡仪则讲“我们首先肯定美在于客观事物,是客观的,美感是客观的美的反映和反应,是主观的……”强调不要把美和美感混同。……自1750年“美学”成为一门独立的学科以来,人们争论不休,今后恐怕还要争论很久。

过于严肃的叙述到此为止。以下,我们要采取本书特有的叙述方法了。关于美,一直使本书作者好奇而有神秘感。常言道“爱美之心人皆有之”,但其实,我们根本不知道这种“心”是从何而来?!沿古希腊上溯,人类爱美之心究竟始于何时呢?“爱美”,其本质究竟是什么?!当今的西方科学家(包括自然科学家和历史学家、考古学家)似乎有与我相似的疑问。1995年1月,德国《明镜周刊》有一篇文章谈了这个问题。其观点是,距今约250万年前,我们的灵长类祖先决心放弃猴子的四肢爬行的生存方式,完成手、脚的分工而成为直立的“人”。距今约150万年前,原始人发现了火并学会了制造和使用石器,开始熟食。距今约20万年前,人类开始定居,学会讲话,开始发展艺术能力,开始美化自己。汉堡的考古学家在北非发现了3块环状的鸵鸟蛋碎片,它的用途只能是原始人的装饰品,表明爱美心理开始发展。这些科学家甚至认为,原始人中的年轻貌美女孩可能在海水的倒影中先看看自己,然后去赴情人的约会。

总之,人对美的事物似乎有一种天然的感受能力。这是极可惊异的,是人类的可贵本性之一。1879年发现的阿尔太米拉

山洞壁画,表明原始人早在距今约 1.7 万年就开始艺术创作了。就是说,他们把自己对动植物的观察、对山川河流的印象、对劳动和觅食的感受,画、刻在幽深的山洞里,创造出最早的艺术作品。当时的人难得温饱,思维也很低级,更没有自然科学这东西。但就在那时,人类却已经在创造美的作品,留下了美的印记。

正如大家所知道那样,艺术总是从一个原本不是审美的兴趣中产生的,然后变成一种具有自身魅力的兴趣。1910 年,雕塑家罗丹完成的雕塑《思想者》,于 1993 年 2 月 8 日运抵北京,向公众展示一个月之久;这件事生动地说明了中国人意识中所萌发出的对美的日益强烈的追求。然而,在审美的两大要素(事物自身的客观的美的素质和审美者即人的主观意识状态)中,后者是需要一定条件的。如不提高大众的文化素养和审美情趣,美的本质仍然难于被更多的人所领略。

除非人们把生活当作游戏,人生可能是毫无趣味的。因为生活像一张旋转唱片,黑夜白天,一年四季,周而复始。为生存而作的奋斗,消磨了多少人的勇气,言之心酸。生活,需要有一种风韵、一个灵魂,需要一种充满爱 and 美的文化氛围。……人和低等动物不同,他(她)们不能仅以吃饱穿暖为满足。这样,就有了对知识、文化、娱乐的追求,以及对美的事物的向往和欣赏。人要活得像人;爱和美好似一股清泉,注入到人们的心灵深处。于是,艰苦的劳动不再可怕,不断重复的日子有了生气,地平线上出现了光明。……美的事物常表现为有序、对称、和谐。色彩是绚丽的;声音和婉而有节奏;形体均衡而有韵律;等等。这说明美也有其规律,美学就是研究这些规律的。对青少年来说,美学教科书太严肃、太深奥了,令人望而生畏。

但是,大众却不能等待下去。人们被这种、那种形式的美所吸引。他(她)终于明白,这些不同形式的美的总和正是这个世

界可爱的缘由。因此,很需要有一种书,从现实活动谈美,从多角度阐述审美趣味,把审美过程表述为合乎自然的关系。对中西文化要有比较。对西方古典主义、浪漫主义、现代主义思潮的外化表现要有所介绍。本书就是根据这个思路写的,笔者相信它很为社会所需要。

笔者是一名电子学家(北京广播学院微波工程教授),却写了这样一本书,对此不必奇怪。事实上,自然科学研究越是深入,科学家们越是相信大自然的基本设计是简单的和美的。……爱因斯坦常常不说某个公式“好”,而说这个公式“美”。据他的同时代人回忆,他要觉得一个方程是丑的,他就对之完全失去热情。他深信,美是探求理论物理学中重要结果的一个指导原则。……1981年获诺贝尔化学奖的霍夫曼(美国康乃尔大学教授)认为,对美的追求势必引发对科学的兴趣。描绘原子、分子的最好办法是跟着审美感觉走,复杂分子中的电子轨道表现了奇妙的对称美与非对称美。……本书中专有对“科学美”的论述,这是真正令人神往的方面。实际上,没有一位科学家会对自然、宇宙乃至生活中的美视而不见。看那天上飘下的雪花,它的显微照片呈现出非常美丽的对称结构。……审美是奇妙的感受。

面对着当今社会出现的诸多丑恶现象,现在确实需要更强烈地呼唤美!伟大作家契诃夫说过一句非常深刻的话:“人的一切都应当是美的:面貌、服装、心灵、思想。”这是理想的人生之诗,是人类智慧的升华和抽象。笔者相信,这本从各个角度谈论美的书,会引起青少年读者的兴趣。

我国著名的文学理论专家、美学家,德高望重的蒋孔阳老先生(中国美学会副会长、复旦大学教授)为本书题词,笔者在这里感谢他。笔者感谢周萍、张瑛两位女士为此书出版所作的努力,以及笔者夫人李瑛和女儿晓薇的支持。笔者欢迎读者们告知阅