

与美同行

刘斯奋

——和青少年朋友谈美
浔子飞旺 著

四川人民出版社

与美同行

刘斯奋

——和青少年朋友谈美

浔子飞旺 著

四川人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

与美同行/浔子 飞旺 著. — 成都:四川人民出版社,
2004.7

ISBN7-220-05771-7

I. 与… II. ①浔②飞… III. 青少年—美学—研究—当代IV. 1217.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 096821 号

YU MEI TONG XING

与美同行

浔子 飞旺 著

责任编辑
封面设计
出版发行
印 刷
开 本
印 张
字 数
版 次
印 次
书 号
定 价

谢 梅
许 川
四川人民出版社(成都盐道街3号)
成都新千年印制有限公司印刷
787mm×1092mm 1/32
5
125 千
2004 年 7 月第 1 版
2004 年 7 月第 1 次印刷
ISBN7-220-05771-7/I·887
12.00 元

■ 著作权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题,请与工厂联系调换

愿美的花朵开遍 生活的每个角落

寻子 飞旺

这是一本专为青少年朋友尤其是中学生朋友而写的美学通俗读本。素质教育,尤其是美育,教育界喊了多年,但一直鲜见适合中学生读的美育方面的书籍。不是我们的孩子不爱读这方面的书,不想接受美的熏陶,而是我们这方面的书很少,即使有,也多深奥难懂,理论性有余可读性不足,对青少年朋友缺少吸引力。作者作为一个多年从事中学教育又一直从事文学创作的人,深知我们的孩子喜欢读什么样的课外书,喜欢怎样的一种文体风格,并知道什么样的书会对他们产生影响。因此在写作《与美同行》时就避免了行文的深奥难懂,尽量做到深入浅出、通俗易懂,书中所举的例子也多是中学语文课本上的文章,让学生们有一种亲切感,并将此书中的内容与课本上的知识融会贯通起来,使学生们在轻松、亲切的阅读中接受美的洗礼和熏陶,掌握美学的一些基本知识,从而形成高雅的审美趣味,健康的人生态度,为他们在通向未来的路上点

燃明亮、温暖、圣洁的路灯。

随着越来越多的人对应试教育产生质疑,素质教育也就显得越来越迫切越来越重要。刚刚发生的马加爵事件更是再一次提醒人们仅仅有优秀的学习成绩未必就是一个健康、出色的孩子,就是一个好学生。考察一个孩子是否最终能成为一个有益于家庭、有益于社会、有益于国家、有益于民族的栋梁之材,关键还要看他的身心是否健康,看他是否培养出了良好的生活习惯,是否养成了高尚的道德情操,是否具有高雅的审美趣味,是否具有崇高的思想境界,是否确立了积极向上又安然淡泊的人生态度。几乎天天都在发生着的青少年犯罪悲剧,和青少年中普遍存在的心理问题,都在提醒我们:青少年的心理素质教育和审美教育已经到了刻不容缓的地步!

作者写作《与美同行》,也正是想在青少年素质教育方面起一点推动作用,试图为青少年的素质教育和大中学校学生的审美教育提供一个课外读本。当然,也希望能为爱好美学,想提高自己的审美水平,增加自己的美学知识的成年朋友提供一点现成的实例和资料。

若能达到上面两个目的,作者的一切努力就都值得了。

是为序。

引 语

亲爱的朋友，你去过庐山吗？那壮观如海的白云，曾使你心魂飘荡吧？你登过有岭南第一山之称的罗浮山吗？那巍峨的气势一定曾使你生出过“高山仰止”的感慨吧？你一定看过广州天河八十八层的中天大厦或我们东莞市的会展中心和行政中心广场吧？面对它们想必你一定会连连咋舌，为我们人类拥有如此伟大的创造力而骄傲自豪。或许你就生活在东江岸边，李白“山随平野尽，江入大荒流”和韦庄“春水碧于天，画船听雨眠”的诗句曾使你产生无穷的联想；或许你曾到可园和科博馆观看过美术作品展览，那一幅幅惟妙惟肖情景交融的绘画曾使你惊叹不已，拍案叫绝；或许你曾阅读过不少文学名著，作品中那优美而富哲理的文字曾让你口角噙香，回味无穷……就算你没登过庐山、罗浮山，也没有见过长江、大海，没有观看过美术作品展览，也没读过文学名著，但起码，你一定穿过漂亮的新衣，买过崭新的笔记本或电脑吧，那时，想必你的心情一定是喜滋滋美不可言！——美，其实每时每刻都在伴随着我们，我们又每时每刻在追求着美创造着美。我们甚至不敢想象，没有美，世界

会是什么样子？没有美，生活本身还有什么意义？美，对于我们人类，对于我们每一个人，实在都太重要了。

然而，作为一门学科——美学，你对它又了解多少呢？在这本书里，作者将要做的就是向你介绍一些美的基本知识，它将会丰富你的课余生活，提高你对美的欣赏能力和创造能力。美学是关于“美”的学问，研究人与现实生活的审美关系，也就是说，美学研究客观世界的事物和艺术作品什么是美的，人们又是怎样感受到这些东西是美的。学习美学对我们中学生来说有着深远的重大的意义。首先是时代的需要，我国人民正在向全面小康社会迈进，物质生活和精神生活正在飞速发展，生活的各个领域都提出了对美的要求，而且具有时代特点的美好事物正在越来越多地涌现出来。这就要求我们从理论上对生活和艺术中的美有深一步的认识和理解。用科学的知识武装自己，按照美的规律去欣赏美和创造美。其次，作为现代人，我们也应该主动接受审美教育，特别是在我们广东省提出建设文化大省东莞市打造文化新城这样的一个时代背景下，对我们这些身处经济发达地区的青少年朋友来说，自觉接受审美教育就更加有着不同寻常的意义。那么，我们接受审美教育到底要达到什么样的一个目的呢？简单一点讲，我们接受审美教育就是为了培养自己正确的审美观和提高自己的审美能力。审美观是人们对于美和丑的总的看法，它是世界观的组成部分，有什么样的世界观就有什么样的审美观。学习美学，能使我们辨别什么是美，什么是丑；从而使我们热爱美、追求美，厌恶丑、鞭挞丑。学习美学还能够丰富我们的课余生活，陶冶我们的性情，培养我们高尚的道德情操。

马克思说，人和动物的区别之一就在于人是按照美的规律去适应和改造环境，而动物则是依据其本能需要去适应环境。高尔基说：“照天性来讲，人都是艺术家。他无论在什么地方总是希望把‘美’带到他的生活中去。”中国古人也曾说过：稚子之心，美在无邪；少女之心，美在无瑕；志士之心，美在无私；壮士之心，美在无畏。由此可见，美是跟人紧紧联系在一起的，有人的地方就会有美。一方面，人类自身的存在和发展就是一种美的体现；另一方面，因为有了人类的发现和欣赏，美才成其为美，美才具有了实质性的意义。

年轻的朋友们，勇敢地去追求美，创造美吧！让“美”的花朵开遍我们生活的每一个角落。

目 录

自 序	(1)
引 语	(1)
一 古今之谜	(1)
——美是什么	
二 形形色色 多姿多彩	(9)
——形式美	
三 江山如此多娇	(19)
——自然美	
四 生活多么可爱	(28)
——社会美	
五 宇宙的精华 万物的灵长	(34)
——人自身的美	
六 迷人的领域	(42)
——艺术美	
七 问渠哪得清如许 为有源头活水来	(63)
——艺术美的创造	

八 发挥人的潜能	(71)
——现实美的创造	
九 骏马秋风冀北 杏花春雨江南	(80)
——壮美和优美	
十 哭可哭之事 笑可笑之人	(87)
——悲剧和喜剧	
十一 眼观六路 耳听八方	(97)
——审美感受	
十二 通向彼岸的桥梁	(107)
——审美联想与想象	
十三 创造心灵的工程	(117)
——美育	
跋	(132)
后记	(134)

古今之谜

——美是什么

“美”作为一个明晰的概念，最早出现在荷马史诗中。在荷马看来美的东西实在是太多了，比如，你不打断别人的说话是美的，你热情接待客人也是美的，打仗保卫祖国是美的，吃一顿丰盛的宴席也是美的，酣然而睡是美的，听一曲动人的音乐当然更是美的……总之，在荷马眼中美与生活中的道德、习俗、传统是紧密联系在一起的，美，就是生活。柏拉图对美的看法也与荷马大致相同，并明确指出美就是实用、有益，就是协调、快感。可是到了苏格拉底这里，却不肯给“美”下一个明确的定义，而是将它作为一个问题提出来：美是什么？谁知道，这个问题竟使两千多年来许许多多的伟人大家伤透脑筋，有人说：“美是一位漂亮的小姐。”有人说：“美是闪光的黄金。”有人说：“美是典型。”有人说：“美是生活。”……真是众说纷云，莫衷一是。最后，人们都不得不重复着苏格拉底的叹词：“美是难的。”也就是从那时起，“美是什么”成了困惑人心的古今之谜。

中华民族对美也曾有过类似的探索过程。汉字“美”的来源是“羊大为美”，十分看重美的实用性；《说文》对美的

注释是：“甘也，从羊从大，年在六畜，主给膳也”，强调了美与味美、好吃的关系。孔子对美却又有不同的看法，他说“君子成人之美”，把美与善、美与满足联系了起来。似乎只有庄子看到了美的相对性。他说：“毛嫱，丽姬，人之所美也。鱼见之深入，鸟见之高飞，麋鹿见之决骤，四者孰知天下之正色哉？”《礼记》虽有些武断却也不无道理地指出：“美恶皆在于心”，把美看成是一种主观感受。随后，宋玉在其《登徒子好色赋》一文中亮出了美即匀称美即恰到好处的观点，他在描绘“东邻之女”的美时说：“增之一分则太长，减之一分则太短，著粉则太白，施朱则太赤”。至于白居易的“清水出芙蓉，天然去雕饰”的诗句，则意在说明美在自然。美到底是什么呢？这个曾困扰过苏格拉底的问题其实早在九百多年前也曾困扰过我们伟大的诗人苏东坡，他在他的《琴声》一诗中对美妙的琴声曾进行过这样的思索：“若言琴上有琴声，放在匣子何不鸣？若言声在指头上，何不于君指上听？”

写到这里，我们才注意到，原来中国的文学家也早就发现美是难的。

那么，美到底是什么呢？或者说什么是美呢？

还是让我们一起放眼整个世界，直面人类历史，来尝试解一解这个谜团吧。

在客观世界中，存在着许多事物，它们同人构成许多种关系。比如，鱼可以吃，衣服可以穿，房子可以住。它们同人构成的是实用关系，因而，这些事物具有一定的实用价值。但人不只是讲求实用，还讲求美观。比如，金鱼养在鱼缸里仅只作为观赏；衣服除了保暖外还要讲究颜色、式样，

裝飾的搭配；房子除了要寬敞明亮外，還要漂亮新穎的裝潢。這裡，它們同人構成一種實用以外的關係——審美關係，引起人們的審美感受。凡是能和人建立審美關係的事物，我們就稱之為審美對象。審美對象存在於人類活動的各個領域，如自然界、社會生活和藝術作品等等。在這些不同領域里，各種各樣的審美對象是否具有共同的根源和本質呢？如果有，那又是什么呢？在回答這個問題之前，還是讓我們先來分析一下美是怎樣產生的吧。

客觀世界的美是怎樣產生的呢？是人類社會出現以前自然界本身的產物嗎？不是。在人類社會出現以前，世界上的事物都是自在之物，無所謂美，也無所謂丑。那時候，雖然也有絢麗的朝霞，清澄的月光，湛藍的大海，廣袤的草原，但沒有人類與其建立任何關係，所以，這些東西並沒有什麼“美”的意義。當我們的祖先剛剛脫離動物界一腳踏入人類社會的時候，偌大的世界對於他們來說是那麼的神秘可怕，不可捉摸。嚴寒酷暑，狂風暴雨，洪水火災，毒蛇猛獸每时每刻都在威脅着他們，甚至吞噬着他們的生命。因此，在那個時候，人們也無暇顧及客觀世界的“美”。但是，人畢竟不同於動物，動物是自然的一部分，人却是自然的主人。人在一定的自然環境中依照一定的生活方式生存着，並漸漸與周圍環境建立了一種改造、利用和主宰的關係。整個世界也由原來的可怕漸漸變得可親起來。

新石器時代，人們磨制石器，把石器加工成圓形、尖形、橄欖形。這是他們長期生產鬥爭的經驗積累：圓形便於持握、投擲，尖形更為鋒利。於是，他們便對石器的形狀性質有了初步的感受，那些圓的、尖的石器，對他們來說，不

仅实用，而且开始显得美了。原始人以狩猎为主，他们崇尚的美就是各种飞禽走兽的美。被他们用来作为装饰品的也是从那些禽兽身上取来的羽毛、牙齿、骨头、鲜血等等。

随着生产的发展和历史的进步，人们开始种植庄稼，栽培作物。自然界的许多植物像原来的动物一样也进入人类的生产和生活领域，与人建立起直接的联系，并逐渐成为人们的审美对象。人们也像崇尚动物一样崇尚植物，用它们来美化生活，美化环境。许多出土的原始社会时期的彩陶，上面描绘着许多植物的花卉、茎、叶等图案，一方面反映了当时的农业生产概况，一方面也反映了当时人们的审美趣味。人们在劳动中，不断地扩大生产领域，由动物到植物到矿物到天体，从而也扩大了审美领域。因此，我们说劳动创造了美，美又在劳动中得到进一步发展。

在原始社会里，熟练的劳动动作和劳动技能，不仅是原始人改造自然的一种物质手段，而且还是原始人的一种精神性的审美对象。他们通过劳动不仅可以得到物质上的满足，而且还可以在精神上得到美的享受。原始艺术，正是在原始人劳动活动的基础上形成和发展起来的。例如，原始音乐是劳动号子或巫术礼仪中的吟诵，原始舞蹈也是对劳动节奏、劳动动作的模仿。原始艺术所表现出来的美，正是劳动的美。劳动创造了人类社会，当然也创造了人类社会一切美的事物。

美的事物引起人们的喜悦离不开一定的具体形式。比如，花的美就离不开颜色、姿态和香味。但是，这些形式因素并不是引起人们喜悦的美的根源。美的事物之所以美，之所以引起人们的喜悦，其根本原因，就是美的事物里包含了

人类最珍贵的特性——劳动中自觉的有目的的创造，换句话说，美是人的本质力量的显现。这也正是我们关于“美是什么”这一问题的第一个答案。任何事物都有其本身的发展规律，人类的劳动也都有一定的目的。自觉创造就是按照事物的客观规律去改造世界，以实现人类的目的和要求的物质活动。简单点说，自觉创造就是目的性和规律性的统一。原始石器在原始人眼里之所以美，是因为其中有原始人的自觉创造，制造石器的目的是打击野兽，但石器还必须按照一定的规律制作。如果是远投，那就要制成圆的，如果是用来剥皮切肉，那就要制成扁的或尖的。目的不同，所遵循的规律也就不同。今天，我们看到雄伟的人民大会堂，觉得很美，除了大会堂外观雄伟巍峨的形式因素外，还有重要的一点，那就是大会堂凝集了中国人民的自觉创造。

人类的劳动和动物的劳动有着根本性的不同，动物的劳动是一种本能，仅仅是为了维持自身的肉体生存；而人则是通过劳动来改造自然界，满足自己肉体的、精神的多方面要求。蜜蜂只能建造蜂房，蜘蛛只能编织蛛网，而人则可以设计和建造各种各样的亭台楼阁和高楼大厦。

人类在自己的劳动产品面前感觉到本身的力量，因而，这些事物在人看来，都是美的。

但只有第一个答案还是不完整的，还需有所补充。我们知道，世界上的任何一种事物，都是既有特定的内容又有特定的形式的，美的事物当然也不能例外，所以，美还是形式和内容的高度统一。如上所述，美的内容指的就是在事物中显现出来的人的本质力量。但是，这些内容必须通过一定的具体的形式才能表现出来。比如，少女红润的面颊犹如初春

含苞欲放的鲜花，这是很美的。但美不仅仅在于红的颜色，更在于透过这种颜色显示了这个少女的健康，显示了她青春发育时期所蕴藏着的朝气蓬勃的无限生命力，这就是美的内容，如果没有这个内容，这种红润的面色，也就失去了它惹人喜爱的魅力。反之，如果没有美的形式，蕴藏在这位少女身上的青春美也就无法得以显现。又如，我们看到五星红旗，心中有种美感，也不仅仅是因为旗是红的，上面恰当地安排着几个黄星，而是因为她是全国各族人民紧密团结和国家主权的象征。

再如，我们感到体育健儿捧着的奖杯很美，也不仅仅是因为这只奖杯造型优美雅致，金光闪闪，而更主要的是因为这只奖杯凝聚着运动员为了祖国的荣誉为了实现中华民族的伟大复兴而努力拼搏的精神。文学作品也是如此，一首诗歌要引起读者的美感，不仅要有优美的语言、新颖的结构、巧妙的修辞手法，还要有浓郁的感情和深刻的思想内容。总之，任何美的事物，都要求形式和内容的和谐统一。只不过，有的事物的美偏重于形式，有的事物的美则偏重于内容。

那么，美有哪些特征呢？

首先，美具有形象性，是以其具体可感的形象作用于欣赏者的感官，使欣赏者得到一种直接的感受的。比如，“桂林山水甲天下”，如果我们只是听人叙述，或者仅仅只是看看别人文章中的描写，那么，对桂林山水你还只能是一个比较抽象的朦胧的概念。而当我们亲临桂林山水，观赏到那清澈见底的水和青翠欲滴的山，甚至攀登于峰峦之上，游弋于明湖之中，湖光山色如锦如画，谁都会如醉如痴地沉浸于美

的享受之中。我们可以感受到鲜花、明目的美，却无法感受到磁场、原子的美，就是因为前者有具体可感的形象，而后者则看不见、摸不着。或许有的朋友会说：人的心灵美似乎也是看不见、摸不着的呀。其实心灵美也是有具体可感的形态的，这就是语言和行动。一个人的言谈举止是他心灵的反映，也是他心灵美不美的具体体现。我们说雷锋和张海迪的心灵美，说解放军战士的心灵美，都是通过他们平凡或不平凡的语言和行动具体表现出来的。其次，美具有感染性，美的事物能使人愉悦，令人喜爱。人们对一种美的事物的欣赏，首先不是明白某种道理，而是在感情上产生某种激动。《论语》中记述了这样一件事情，说孔子在齐国欣赏“韶乐”，竟然三月不知肉味。这说明美的音乐形象对人具有巨大的感染力，人陶醉其中忘乎所以。《古诗十九首》中有一首叫《陌上桑》的诗，里面写到一个叫罗敷的美丽女子，这个罗敷美到什么程度呢？诗没有直接对她的容貌进行正面描写，而是通过旁人见到她的反应来写她的美貌。诗是这样写的：“行者见罗敷，下担捋髭须；少年见罗敷，脱帽着梢头；耕者忘其犁，锄者忘其锄”。这么多人都被罗敷的美貌所倾倒，可见她有多美了。

从这首诗我们也可以看出美是具有感染性的。

为什么美的事物能感染人呢？仅仅是美的外表形式在起作用吗？显然不是的。马克思曾把人类的生产比作一面镜子，人们可以从这面镜子里反观自己。一个热爱生活的人，必定热爱生活中的美，并且在美中反观自己，发现了自己不美的地方就去努力完善自己，因而，美对于人们具有感染力。再其次，美具有功利性。这里的所谓功利性是说美对人