

审美训练

肖建华

新世纪人才素质训练丛书

李元授 主编

华中理工大学出版社

新世纪人才素质训练丛书

18.-0135

李元授 主编

审美
训练

肖建华

图书在版编目(CIP)数据

审美训练/肖建华

武汉:华中理工大学出版社, 1999年10月

ISBN 7-5609-1995-2

I. 审…

II. 肖…

III. 美学-通俗读物

IV. B83

审美训练

肖建华

责任编辑:郭惠华 包以健

封面设计:潘群

责任校对:熊九龄

监印:张正林

出版发行:华中理工大学出版社

武昌喻家山 邮编:430074 电话:(027)87542624

经销:新华书店湖北发行所

录排:华中理工大学出版社照排室

印刷:湖北省新华印刷厂

开本:850×1168 1/32

印张:10.25 插页:2

字数:256 000

版次:1999年10月第1版

印次:1999年10月第1次印刷

印数:1—5 000

ISBN 7-5609-1995-2/B·32

定价:15.00元

(本书若有印装质量问题,请向出版社发行科调换)

内 容 提 要

本书是《新世纪人才素质训练丛书》之一种。本书以艺术欣赏、创作、创造为中心,以现代设计美、商品美、园林美和自然风景的赏会为辅线,以一种全新的方式建构审美训练的框架。书中涉及大量的历史、文化、宗教、伦理、文学、艺术的知识,使历史文化视野与艺术审美视野有机地统一在一起,不仅具有较高的思想性和理论的系统性,而且具有较强的可读性和可操作性。既可作为大中专院校审美课程的教材,也是一本雅俗共赏的好读物。

序

20 世纪行将走完自己的历程,21 世纪正在向我们走来。新世纪将给世界各国及其人民带来新的曙光和新的希望。

20 世纪下半叶以来,新事物、新观念层出不穷,其发展速度前所未有。至 90 年代,一个崭新的概念——知识经济越来越多地在新闻媒体中传递着。人们不仅听到了它大步走来的脚步声,也隐约地看到了它模糊的“面容”,更清晰地感到了它逼人的气息,人们愈来愈强烈地感到知识经济时代的来临;也就是说,21 世纪将是知识经济的时代,它将给世界以巨大的震撼,它将改变整个世界,改变世界各国及其人民的命运。

1990 年,联合国相关研究机构提出了“知识经济”Knowledge economy 的说法,明确了这种新型经济的性质。各国政府为此展开了激烈的竞争。到 1997 年,知识经济业已成为一个全球性的热门话题。知识经济是什么?知名学者、全国人大环境与资源保护委员会研究室主任吴季松博士对此下了一个明确的定义:“所谓知识经济,是指区别于以前的,以传统工业为产业支柱,以稀缺自然资源为主要经济依托的新型经济,它以高技术产业为第一产业支柱,以智力资源为首要依托,因此是可持续发展的经济。”^①我们也可以通俗地说:知识经济,不同于依赖土地资源的农业经济,也不同于依赖矿产资源的工业经济,而是直接依托于知识和信息、依托于高技术产业的智力经济。就世界范围而言,“知识经济已初见端倪”,

① 吴季松著. 知识经济. 北京:北京科学技术出版社,1998. 4

发达国家知识经济的发展已大为领先。有专家预计,人类将在 21 世纪中叶全面进入知识经济的时代。中国目前尚处在知识经济的萌芽阶段,与主要发达国家相比尚有很大的差距,我国需要奋起直追,迎头赶上。

“国运兴衰,系于教育。”在即将到来的 21 世纪,以高新技术为核心的知识经济将逐渐占据主导地位,国家的综合国力和国际竞争能力将越来越取决于教育发展、科学技术和知识创新的水平,教育将始终处于优先发展的战略地位。许多国家的政府都把振兴教育作为面向新世纪的基本国策,这些动向预示着未来教育将发生深刻的变革,我们应当及早准备,迎接世界新的挑战。在我国,以江泽民同志为核心的党中央坚持科教兴国的重大战略决策;国务院明确地宣布把实施科教兴国战略作为本届政府最大的任务。江泽民同志在 1999 年 6 月召开的全国教育工作会议上强调指出:“中央全面分析国际国内发展的大势,认为必须坚定不移地实施科教兴国的战略,大力提高全民族的思想道德和科学文化素质,提高知识创新和技术创新能力,密切教育与经济、科技的结合,加快实现经济增长方式和经济体制的根本转变。这是全面推进我国现代化的必然选择,也是中华民族自立于世界民族之林的根本保证。”由此可见,党中央对于实施科教兴国战略、迎接世界知识经济挑战的巨大决心。

新中国成立 50 年来,特别是改革开放以来,我国教育事业的改革与发展取得了令人瞩目的巨大成就。但是,面对新的形势,由于主观和客观等方面的原因,我们的教育观念、教育体制、教育结构、人才培养模式、教育内容和教学方法相对滞后,影响了青少年的全面发展,不能适应提高国民素质的需要。多年以来,我国的教育忽视了学生综合素质的培养,陷入了“智育第一”的误区,搞的是“应试教育”,单纯以学生考试成绩的好坏作为教育的主要目标和任务,所培养的学生往往是高分低能,缺乏独立思考和分析问题解决问题的能力,综合素质不高,严重地制约了跨世纪人才的培养,

这是违背教育规律的。为了培养 21 世纪的人才,中央决定全面推进素质教育,这是具有战略意义的举措。素质教育强调教育的本体功能,即人类自身的不断完善,注重受教育者个性的发展,德智体美全面发展。学校教育的根本任务是要培养年轻一代具备做人的基本素质,即首先要教学生学会做人。素质的观念应当是教育的第一观念。素质教育在认真传授知识的同时,重视学生独立思考和分析问题解决问题能力的培养,注重学生思想道德素质、文化素质、科学素质和身心素质的全面发展,因而是完全符合教育规律的。1999 年 6 月 13 日通过的《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》强调指出:“实施素质教育,就是全面贯彻党的教育方针,以提高国民素质为根本宗旨,以培养学生的创新精神和实践能力为重点,造就‘有理想、有道德、有文化、有纪律’的、德智体美等全面发展的社会主义建设者和接班人。”中央为我们实施素质教育,培养新世纪高质量的人才绘制了宏伟的蓝图,指明了前进的方向。

国家教育部十分重视素质教育的实施,强调实施素质教育应当贯穿于幼儿教育、中小学教育、职业教育、成人教育、高等教育等各级各类教育,应当贯穿于学校教育、家庭教育和社会教育等各个方面。在不同阶段和不同方面应当有不同的内容和重点,相互配合,全面推进,为实施素质教育做了许多行之有效的工作。1995 年,原国家教委有计划、有组织地在全国 52 所高等学校开展加强大学生文化素质教育试点工作,成立了“加强高等学校文化素质教育试点工作协作组”。几年来,先后召开了多次加强文化素质教育工作的专题研讨会、报告会和经验交流会。尔后,国家教育部又进一步成立了“高等学校文化素质教育指导委员会”,创建了一批国家级的大学生文化素质教育基地,并于 1998 年 7 月上旬召开了“《大学生文化素质教育书系》编委及主编会议”,组织有关专家教授,计划用两年时间推出《大学生文化素质教育书系》第一批书目,共计 43 本。本人有幸出席这次盛会,并承担了《交际与口才》、《现

代公共关系艺术》二书的主编任务。本人从中体会到,编好素质教育教材是全国有关专家教授义不容辞的责任。

根据大中专院校的教学需要和我们武汉大学信息传播与现代交际研究中心的科研方向,我们有心为素质教育教材的编写尽绵薄之力。此前我们已有一定的编写基础,业已编写两套丛书,均在华中理工大学出版社出版。一套是《交际学丛书》,包括10本:《交际文化学》、《交际心理学》、《交际思维学》、《交际信息学》、《交际美学》、《交际礼仪学》、《口才学》、《演讲学》、《辩论学》和《现代谈判学》,共计240万字,于1997年元月出版;另一套是《人际交往精粹丛书》,包括5本:《交际艺术品评》、《口才艺术品评》、《演讲艺术品评》、《论辩艺术品评》和《谈判艺术品评》,共计140万字,于1997年11月出版。两套丛书均重印多次,受到海内外广大读者的热忱欢迎,得到同行专家的充分肯定;这给我们以鼓舞,为我们编写素质教育教材增强了信心。

我们编写的这套素质教育教材定名为《新世纪人才素质训练丛书》。根据素质教育的需要和德智体美全面发展的要求进行总体设计。第一批书目8本:

《品德修养》	《口才训练》
《心理训练》	《文笔训练》
《思维训练》	《礼仪训练》
《审美训练》	《创造训练》

容后根据需要再推出第二批书目。

本丛书适用于大中专院校的素质教育教材;各类本科院校;师专及其他各类大专,包括函授、夜大、电大、职大、自修大学,包括高等职业教育;中师及其他各类中专,包括中专类的成人教育和职业教育。亦可作为在职公务员和在职职工的培训教材;还可作为广大青少年读者自学进修之用。

丛书的作者均是正副教授或博士,均为有关方面的专家;他们科研能力强,科研成果多,有的是全国的知名学者。

丛书的编写贯穿科学性与实用性相结合的原则。所谓科学性，就是每本书的阐述应当体现该学科的理论及其规律，应当体现循序渐进的科学训练原则；所谓实用性，就是理论联系实际，从阐述到选例，应当反映当代青少年的特点与发展走向，让他们看得懂，学得会，用得上。丛书注重“训练”，可操作性强；列举名人名例，可读性强。

在编撰丛书的过程中，我们参阅了诸多相关论著、论文，所引材料尽可能注明，其中或许有遗漏。这里，谨向有关作者致以诚挚的敬意。

承蒙一些著名的专家学者担任丛书的顾问。其中有：语言学家、博士生导师、复旦大学胡裕树教授，社会学家、历史学家、武汉大学刘绪贻教授，语言学家、《汉语大字典》常务副主编、武汉大学李格非教授，语言学家、博士生导师、暨南大学詹伯慧教授，修辞学家、中国修辞学会副会长、博士生导师、武汉大学郑远汉教授，修辞学家、博士生导师、复旦大学宗廷虎教授，语言学家、中国社会科学院语言文字应用研究所陈建民研究员，逻辑学家、湖北师范学院蔡伯铭教授。谨此致以崇高的敬礼。

是为序。

李天授

于武汉大学自勉斋

1999年7月28日

新世纪人才素质训练丛书

编委会

顾问	胡裕树 詹伯慧 陈建民	刘绪贻 郑远汉 蔡伯铭	李格非 宗廷虎
----	-------------------	-------------------	------------

主编	李元授
----	-----

副主编	俞兆林	李晓玲
-----	-----	-----

编委	彭时代 宋新民 张掌然 李荣建 张梅 李元授	李成果 王顺卿 肖建华 金鉴康 俞兆林	谢先锋 谢安明 王朝彦 白丁 李晓玲
----	---------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------

目 录

导 语	新世纪人才的审美素养	(1)
第一章	人类最高的价值世界	
	——美和审美	(8)
第一节	美从何处来	(8)
	一、美学的“卡夫丁峡谷”	(9)
	二、美之谜的解答	(14)
第二节	五彩缤纷的美的世界	
	——美的表现形态	(16)
	一、自然美	(16)
	二、社会生活美	(17)
	三、精神美	(18)
	四、艺术美	(19)
	五、形式美	(20)
	六、优美和崇高	(21)
	七、悲剧	(23)
	八、喜剧(滑稽)	(24)
第三节	审美的现代意义	(26)
	一、审美是人类的终极关怀的一种形式	(26)
	二、审美促进社会经济发展	(27)
	三、审美可塑造公民素质	(32)
第二章	外行看热闹,内行看门道	
	——审美训练的目标	(35)

第一节 审美眼光

——审美素质(I) (35)

一、审美态度..... (35)

二、审美趣味..... (37)

三、审美理想..... (39)

第二节 通向美的世界

——审美素质(II) (42)

一、审美心理..... (42)

二、审美价值判断..... (46)

第三节 独特的领悟

——审美素质(III) (48)

一、审美经验与日常经验..... (48)

二、审美领悟与人生领悟..... (50)

第四节 审美人格

——审美素质(IV) (52)

一、人格的魅力..... (53)

二、以人格为基石的艺术长城..... (54)

三、道德修养与审美修养..... (55)

四、文化修养与审美人格..... (56)

五、美学就是未来的伦理学..... (58)

第三章 审美训练的最佳途径

——艺术训练 (61)

第一节 生活的百科全书

——艺术的价值 (61)

一、诗可观、可识 (62)

二、寓教于乐..... (64)

三、子闻《韶》三月不知肉味..... (67)

第二节 我的对象是我本质力量的确证

——艺术训练的条件	(70)
一、对于没有音乐感的耳朵,最美的音乐也没有意义 ..	(71)
二、无法超越的社会存在	(73)
第三节 文质彬彬,然后君子	
——艺术的内容美和形式美	(75)
一、一唱三叹的内容美	(76)
二、有意味的形式	(79)
第四章 寂然凝虑,思接千载	
——艺术心理	(84)
第一节 进入艺术殿堂的门票	
——对艺术的感知和想象	(84)
一、跟着感觉走	(85)
二、爱怎么想就怎么想	(88)
第二节 使你人生更深刻	
——生活体验与艺术体验	(94)
一、高度澄明的心灵境界	(94)
二、对人生真谛的感悟	(95)
三、痛苦悲愤出诗人	(99)
第三节 情者文之经,辞者理之纬	
——艺术情感与艺术思维	(106)
一、自然情感与艺术情感	(106)
二、以乐景写哀,以哀景写乐	(109)
三、盐之于水,无痕有味	(114)
第五章 精神花园中的漫游	
——艺术欣赏(I)	(119)
第一节 满纸荒唐言,一把辛酸泪	
——文学作品欣赏	(119)
一、阅读修养	(120)

二、语言艺术的特征	(123)
三、诗人的琴弦	(125)
四、形散神不散	(127)
五、社会历史的宏伟画卷	(129)
六、如何欣赏西方现代派文学	(132)

第二节 二维空间的奇妙世界

—— 绘画欣赏	(135)
一、绘画的特征	(135)
二、如何看画	(138)
三、裸体与人体美术	(143)
四、抽象画和不安的骚动	(146)

第三节 三维空间的奇妙世界

—— 建筑、雕塑欣赏	(151)
一、建筑艺术的特征	(151)
二、凝固的音乐	(153)
三、雕塑艺术的特征	(155)
四、米洛维纳斯的魅力	(156)
五、城市标志性雕塑	(158)

第六章 自古知音最难觅

—— 艺术欣赏(Ⅱ)	(162)
------------------	-------

第一节 生命在节奏和韵律中流动

—— 音乐、舞蹈欣赏	(162)
一、音乐艺术的特征	(163)
二、听音乐与“玩音乐”	(165)
三、丰富的音乐色彩	(168)
四、玄妙的上界之音	(171)
五、欲说还休的流行音乐	(175)
六、瑰丽多姿的舞蹈艺术	(178)

七、狂热的原始舞	(182)
八、极富个性的现代舞	(184)
第二节 矛盾冲突与生旦净丑	
——戏剧欣赏	(186)
一、戏剧的特征	(186)
二、演员、角色、观众的“间离效果”	(189)
三、荒诞的世界与荒诞戏	(192)
四、“生旦净丑”话京剧	(195)
第三节 变换的时空	
——电影、电视欣赏	(199)
一、电影的特征	(199)
二、蒙太奇与电影运动	(201)
三、雅俗共赏的电视文化	(205)
第七章 “人人都是艺术家”	
——艺术创作	(207)
第一节 神居胸臆，意气统其关键	
——艺术构思活动的特征	(207)
一、眉睫之前，卷舒风云之色	(208)
二、内有忧思，其兴于怨刺	(210)
第二节 十月怀胎，一朝分娩	
——艺术构思的基本过程	(215)
一、形象受胎	(216)
二、形象孕育	(217)
三、形象诞生	(219)
第三节 胸中之竹化为纸上之竹	
——艺术作品的物化过程	(220)
一、能工巧匠出佳品	(220)
二、独特的感觉方式和表达方式	(221)

三、艺术技巧	(225)
四、艺术手法	(226)
第八章 艺术天才的资格证明	
——艺术创造	(232)
第一节 不能取代的“这一个”	
——艺术创造个性化	(232)
一、人类最高的智慧	(233)
二、一滴水能映出太阳的光辉	(235)
三、艺术是“影子的影子”	(240)
四、艺术是人心理的表现	(241)
五、互不雷同话风格	(244)
第二节 需要巨人而且产生了巨人的时代	
——艺术创造的主客观条件	(248)
一、江山自有才人出	(248)
二、抹不了的天分,忘不了的生活	(252)
第九章 审美训练的新天地	
——现代设计与审美训练	(257)
第一节 “21 世纪是设计的世纪”	(258)
一、生活、艺术与设计	(258)
二、设计的概念和类型	(259)
三、工业设计	(260)
四、环境设计	(260)
五、视觉设计	(261)
第二节 经济、美观的造型设计	(261)
一、设计美的特点	(262)
二、设计的基本要求	(263)
三、如何学习设计	(264)
第三节 设计训练的基础	

—— 构成	(266)
一、构成的要素	(267)
二、平面构成	(269)
三、立体构成	(271)
四、色彩构成	(271)
五、构成对设计的作用	(272)
第十章 人类最美丽的家园	
—— 园林和自然风景审美	(274)
第一节 人化的自然	
—— 自然风景美的文化内涵	(274)
一、自然风景与传说掌故	(275)
二、自然风景与宗教文化	(277)
三、自然风景与诗文楹联	(280)
第二节 可居、可游的山水	
—— 园林艺术	(283)
一、巧夺天工话园林	(283)
二、中西园林论短长	(286)
三、人间乐园和文化经典	(294)
第三节 在自然中留下你的脚步	
—— 自然风景的赏会	(295)
一、“观”与“游”	(296)
二、江作青罗带，山为碧玉簪	(301)
三、天人合一	(303)
主要参考书目	(308)
后 记	(310)