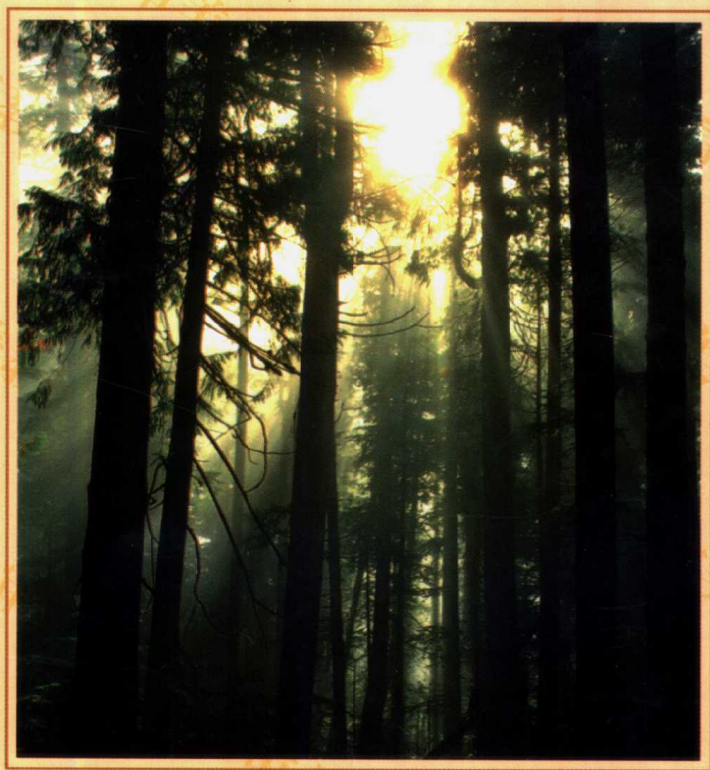

青少年美的创造新概念

主编：孙宇刚 钟玉林 李正芳

西藏人民出版社

1

新世纪青少年审美素质培养新概念
XinShiJiQingShaoNianShenMeiSuZhiPeiYangXinGaiNian

青少年美的创造新概念

西藏人民出版社

2001. 9

《新世纪青少年审美素质培养新概念》

编 委 会

主 编：孙宇刚 钟玉林 李正芳

编 委：（以姓氏笔画为序）

丁玉清	丁炳元	王迎春	王 强
田 甜	仲宝善	任 荣	刘秀珍
孙冬梅	张红梅	苗喜云	姜 伟
宫艳宏	夏 敏	贾风鸣	贾 军
徐康宁	徐 斌	韩文娟	窦彩茹

目 录

第一篇 美的创造论

第一章 美的创造的实质	(3)
第一节 美的创造的内涵与特征	(3)
第二节 美的创造与审美理想	(5)
第三节 美的创造的基本条件	(9)
第四节 人类自由创造是美的源泉	(14)
第二章 形象思维与美的创造	(21)
第一节 概念的提出	(21)
第二节 概念的深化	(23)
第三节 当代的理解	(26)
第四节 一般解释	(30)
第三章 创作灵感	(33)
第一节 古人论灵感	(33)
第二节 天才说	(36)
第三节 科学家的解释	(38)
第四节 灵感的作用	(42)
第四章 情感在创作中的作用	(45)
第一节 情感是推动文艺创作的动力	(45)
第二节 情感推动着想象的展开并为想象定向	(48)
第三节 情感能使表象变形	(51)
第四节 情感是文艺创作所表现的特定内容, 是使作品获	

得生命和感染力的关键	(56)
第五章 情感的表现和控制	(60)
第一节 文艺创作中的情感表现	(61)
第二节 情感的控制	(69)
第六章 美的创造的历史发展	(74)
第一节 原始社会美的创造	(74)
第二节 私有制社会美的创造	(74)
第三节 共产主义社会美的创造	(77)
第四节 我国社会主义条件下美的创造	(80)

第二篇 美的创造的心理结构

第一章 创作心理结构的元素系统	(97)
第一节 知觉映象元素	(97)
第二节 文化知识元素	(98)
第三节 价值观念元素	(100)
第四节 表现符号元素	(102)
第二章 创作心理结构的能力系统	(106)
第一节 知觉分辨力和观察发现力	(106)
第二节 情绪体验力和情感体验力	(108)
第三节 记忆联想力和变形想像力	(110)
第四节 直觉洞察力和形象推测力	(113)
第五节 统摄整合力和符号操作力	(115)
第六节 知解分析力和审美判断力	(116)
第三章 创作心理结构的动力系统	(119)
第一节 外倾性需要和内倾性需要	(119)

· 目 录 ·	MuLu

第二节	缺失性需要和成长性需要	(123)
第三节	外在需要和内在需要	(126)
第四节	需要与动机	(127)
第五节	始发性动机和继发性动机	(128)
第六节	外显性动机和潜隐性动机	(129)
第四章	创作心理结构的建构过程	(131)
第一节	创作心理结构的发生	(131)
第二节	创作心理结构的发展	(134)
第三节	创作心理结构的完善	(137)
第四节	创作心理结构的更新	(142)

第三篇 学生对美的创造

第一章	学生创造美的心理特点	(149)
第一节	学生充满了创造美的信心	(149)
第二节	强烈的审美的惊奇感和求知欲	(150)
第三节	丰富的审美情感和想象力	(151)
第四节	学生正处在创造美的最佳年龄的前期	(152)
第二章	掌握创造美的规律	(155)
第一节	创造与天赋	(155)
第二节	创造与模仿	(156)
第三节	创造与想象	(158)
第四节	创造与灵感	(159)
第五节	创造与信息	(161)
第三章	艺术品的创造	(166)
第一节	审美感受	(166)

ABUOV / 04³

第二节 艺术构思	(169)
第三节 艺术传达	(181)
第四章 现实美的创造	(185)
第一节 现实美创造的途径	(185)
第二节 现实美的创造与文明建设	(190)
第三节 现实美创造的原则	(194)

第四篇 创造个性美

第一章 人格美的塑造	(202)
第一节 健康上进的人生观	(203)
第二节 献身精神	(204)
第三节 具有崇高而远大的理想	(206)
第二章 创造聪明智慧美	(209)
第一节 培养良好的注意力	(210)
第二节 培养敏锐的观察力	(211)
第三节 培养良好的思维能力	(212)
第四节 培养丰富的想象能力	(212)
第五节 培养快速、准确的记忆力	(212)
第三章 体现劳动美	(215)
第四章 交际美与爱情美的创造	(221)
第五章 心灵美的创造	(228)
第一节 美与丑的对比	(228)
第二节 美的容貌与美的心灵	(229)
第三节 塑造心灵美	(231)

第五篇 创造风度气质美

第一章 认识风度美	(235)
第一节 风度美的历史考证	(237)
第二节 风度美的民族特色	(238)
第三节 现实生活中的风度美	(240)
第二章 走近风度美	(243)
第一节 内秀与外美的统一	(243)
第二节 共性与个性的统一	(245)
第三节 自然与装饰的统一	(247)
第三章 创造风度美	(250)
第一节 塑造美好的心灵	(251)
第二节 培养聪明才干	(253)
第三节 认识自身个性与社会角色的关系	(254)
第四节 讲究语言的优美动人	(256)
第五节 注意服饰仪容	(260)
第六节 塑造个人魅力	(261)

第六篇 外表美的塑造

第一章 人体美	(267)
第二章 健美	(274)
第一节 学生与健美	(274)
第二节 健美的内涵	(278)

第三节 学生健美的途径	(281)
第三章 仪表美	(289)
第一节 服饰美	(289)
第二节 体态美	(294)
第三节 走姿美	(295)
第四节 坐姿美	(297)
第五节 卧姿美	(298)
第四章 化妆艺术	(300)

第七篇 创造环境美

第一章 环境美的意义	(315)
第一节 环境美体现着文明	(315)
第二节 环境美是劳动美的体现	(316)
第二章 创造个人生活环境美	(319)
第一节 居室美的创造	(319)
第二节 阳台美的创造	(326)
第三节 室内装饰艺术	(327)
第三章 社会环境美的创造	(339)

第一篇

创
造
的
美
论

对于美的创造的研究，以往的美学理论重视不够。他们否认美的创造的客观存在，把美的创造曲解为纯粹个人的心灵活动或局限于艺术的创造，都是不科学的，也是不符合客观实际的。随着历史的前进，人类征服自然、改造世界的能力在日益增强，人类自身及其生活在一天天美化。这就有力地表明，美的创造不仅无可否认，而且其领域也远远超出了艺术创作的范围。科学的美学理论，应从实际出发，认真总结人类美化世界的一切实践活动，揭示美的创造的规律，从而使人们更加自觉地进行美的创造。

第一章

美的创造的实质

第一节 美的创造的内涵与特征

创造是人类所特有的一种自由自觉的活动，它体现了人的本质力量。创造意味着主体通过实践生产出前所未有的新对象。人类社会发展史就是不断发现、不断发明、不断创造的历史。人类早期的创造是为了自身的生存和延续，以实用为目的而进行的。随着实践的发展和人类的进步，人类的创造能力也在不断地提高。当人类从所创造的对象世界中直观自身而感到喜悦的时候，特别是在形式美获得相对独立的意义的时候，人类的创造活动就突破了以实用为惟一目的，而增进对创造对象的美的追求。由此拉开了人类审美创造的序幕，使人类步入了自觉的审美创造历程。由此可见，审美创造是在人类与一般实践创造基础上逐步形成的一种在一定的审美理想指导下，按照美的规律进行的自由自觉的活动。

美的创造是人类所特有的活动。人类之所以能够进行审美创造，就在于人能够进行有目的、有意识的生产活动。马克思曾精辟地指：“动物只是按照它所属的那个物种的尺度和需要来塑造，而人则懂得按照任何物种的尺度来进行生产，并且随时随地都能用内在固有的尺度来衡量对象；所以，人也按照美的规律来塑造物体。”动物的活动是出于本能的活动，它只能按照它那种族的本能遗传从事千篇一律的工作，不能进行创造，而人却不同，他不仅能够掌握客观世界的规律，按照对象本身所要求的尺度来进行生产，而且能够在掌握客观世界规律的基础上，用本身内在固有的尺度去衡量对象，按照自己的意愿和要求去进行生产，给对象打上“意志的烙印”，使其对象在合规律的同时，也合目的。所以，人的劳动是创造性的，他可以依照美的规律来塑造物体，可以在创造中贯彻自己美的理想，把对美的规律的把握运用到实践中去。

由于人的实践领域是十分广阔的，所以人类审美领域也是十分广泛的，在不同审美创造领域中，具体的美的规律不尽相同，人们的审美创造也就具有不同的特点。现实领域的审美创造是人类在漫长的生产、生活实践过程中，按照美的规律，进行合目的的审美创造活动。现实美的创造是审美创造领域中最基本的活动。人类为了生存、发展，必然要利用、支配以至改造自然界，逐步发现自然环境的自然美，创造社会生活的社会美。这种原始性的自然美与社会美不仅为进一步创造现实美提供了条件，而且为艺术美、科学美更高层次的审美创造活动打下了基础。没有现实美的创造就不可能有艺术美与科学美的创造。

艺术美的创造建构于现实美的物质基础上。现实美是粗犷、生动和丰富的，分布于广阔的空间，难以给审美欣赏者在短时间内一饱眼福。这就需要进行艺术创造，将现实美提炼成

艺术美。艺术美精粹、鲜明和典型，集中于有限的空间，能够给审美欣赏者在短时间内一饱眼福。例如，深圳的“锦绣中华”，就将祖国的大好河山按比例浓缩于多种景点的微型模型之中，充分满足了人们在有限的时间空间内的审美享受，唤起人们对美的热爱和向往，推动人们以更大的热情与勇气对现实美进行再创造。艺术美的创造是由审美实践所积累的美的素材、审美经验所积淀的文化知识以及审美创造所具有的艺术技巧三者结合的结果。

科学领域的审美创造是将自然美与艺术美科学化的产物，法国数学家彭加勒说：“科学家研究自然，是因为他从中得到乐趣。因为它美。”当代科学技术特别是微电子技术、生物遗传工程、海洋工程与宇宙开发技术所涌现的第三次浪潮，冲击着审美创造的新领域，为“自然人化”、“人化自然”增添了新内容，为社会生活的科学化开辟了道路。所以，“现在，对科学领域里的创造过程要比其他领域里的创造过程得到更多的研究。”科学的审美创造有两个特色，一个是“好象更有一定的方法，因而似乎更能够记录下他的内心体验”；另一个是“有着逻辑或数学的步骤”。

审美创造不仅在不同领域表现不同，在不同的时代和民族中也具有不同的特点。因为，审美创造与其他实践创造同样都是在一定的社会关系下进行的，不同的历史条件和民族的物质生活条件、文化传统等都会对审美创造产生影响，使其打上历史和民族的印记。

第二节 美的创造与审美理想

美的创造，就是通过社会实践使人的本质力量对象化为特定的感性形态。然而，这只是对美的创造实质最高层次的抽象

概括。这时只从阐释美的创造一般规律出发，着重强调审美理想对美的创造的作用。

人们的审美理想，受制于一定的社会历史条件，有着确定的内涵。这是因为，一定时代的审美理想，尽管其表现形态十分复杂，可是追溯其根源，无不同一定的生产力和生产关系状况相适应。我国汉代艺术，无论是绘画、雕塑，还是舞蹈、文学，都以飞动流畅、虎虎有生气为其审美特征。就个人而言，任何人的审美理想绝非天生的，这是个人所特有的社会实践活动的产物，决定于他在社会生活中的地位、经历、行为、教养等。因此，审美理想同一切社会意识形态一样，具有时代性、民族性，在阶级社会里又带有阶级性。统治阶级的审美理想，经常借政治权力灌输以至强加给社会上的其他阶级、阶层，使整个社会都受其影响。

审美理想又具有个人差异性。审美理想不象政治理想、道德信念那样偏重于对人类社会关系的设想与概括，也不是一种关于“美是什么”的抽象概念，而是渗透着一定的理性要求的具体意象，是人们在追求美、创造美的活动中出现于脑际的一种指向未来的创造性想象。一方面，它体现着一定社会力量关于美的理解、认识、要求和愿望；另一方面，它又表现为无限丰富的、生动鲜明的个别形象，因而可以是人人不同的。我国古代诗歌中，留下了许多体现着作者审美理想的艺术形象。例如，汉代乐府民歌《陌上桑》中的采桑女秦罗敷和辛延年，《羽林郎》中当妒卖酒的胡姬，都是聪明美丽、不畏强暴的理想女子，在权势人物的调笑威逼面前，表现出了坚贞不屈的理想情操。但是，她们的反抗方式不同，从而凸现出两个独显光采的鲜明个性。罗敷采用的是机智的夸夫婿的办法，抬出自己理想丈夫的形象——“为人洁白晰，鬋鬋颇有须。盈盈公府步，冉冉府中趋。坐中数千人，皆言夫婿殊”，借而迫使太守

却步，表现了罗敷的智慧；而胡姬在冯子都面前则是严辞拒绝、据理力争的态度——“不惜红罗裂，何论轻贱躯！”“人生有新故，贵贱不相逾”，表现出一派弱女子的凛然不可侵犯的正气。罗敷和胡姬的不同个性特色，体现了作者不尽相同的审美理想。

审美理想在审美实践中产生。它体现了主体的内在固有尺度的要求，因而，它一经产生之后，就对人的审美活动和美的创造实践发生巨大的反作用。这主要表现在以下两个方面：

第一，审美理想的形成，使人们有可能自觉地感受美、认识美，从而能够及时、迅速、敏锐地发现和观赏客观对象的美。

人类社会，是一个广阔无垠，纷纭复杂的世界，美的事物同不美的、甚至丑的事物交错杂揉在一起的。这就给感受和认识现实生活中的美带来了许多困难，有这样一个事实：人们参与了共同的活动，经历了同样的斗争、游览了同一景物，而他们获得的审美感受却往往大相径庭，有的简直一无所获，直待别人表达了他们的审美感受，他才恍然大悟，发觉自己竟对众多美好事物熟视无睹，充耳不闻。造成这种现象的原因很多，但最关重要的一点，便是有否形成明确的审美理想。树立了一定的审美理想的人，由于他的心目中有具体的、明确的对于美的事物的要求与渴望，所以对客观世界中呈现的美特别敏感，当对象世界中符合例子的审美理想的事物一出现，他便会立即感到难以形容的喜悦和全身心的陶醉。例如，王实甫的《西厢记》描写张生在普救寺初见莺莺，就恰如“撞着五百年前风流业冤”、“魂灵儿飞在半天”。张生和崔莺莺的爱情是一见钟情式的。在封建社会里由于礼教壁垒森严，青年男女一般没有直接接近的机会。但是，他们在私下里都在自己心目中编织着关于未来配偶的审美理想。一旦看见和自己理想配偶相接

近的异性青年，就很容易把对方理想化，看成是朝思暮想、长期渴求的目标，因而一见倾心。张生和崔莺莺佛殿相遇、墙角联吟，彼此对于对方的容貌、才华感到愉悦倾慕，于是就产生了出自内心的自然吸引。汤显祖的《牡丹亭》则更进一步，里面的两位主人公杜丽娘和柳梦梅，甚至“未见钟情”，梦里相恋。在科学不发达的古代，一见倾心，“未见钟情”式的男女恋情，常常被赋予神秘化的解释，什么前世姻缘、月老撮合、命中注定等等。其实，这不过是男女双方早已形成的关于理想配偶的审美观念在起作用。由此可见，审美理想能够提高人们感受美、认识美的能力，从而使人得以及时地发现客观对象中的美，欣赏客观对象中的美。

第二，更重要的是，审美理想体现着人们进行美的创造的理想目标，激励着人们追求美、创造美的热忱，吸引着人们为创造更加美好的生活而英勇献身。

审美理想是人们关于审美对象的理想蓝图，具有明确的指向未来的倾向性。同时，因为它融合在具体的审美感受之中，所以它比政治理想、道德信念由于偏重于理论的抽象，而使人们在实践活动中具有意志的坚定性的话，那么，审美理想则因其带有强烈的感情色彩，而使人们在实践活动中有着较大的创造热情，激励和吸引人们为实现这一理想而斗争。一部人类文明发展史，充分显示着人的审美理想的巨大的能动作用。古往今来的人民群众可歌可泣、前仆后继的斗争业绩和各种艺术珍品，哪一件不闪耀着人的审美理想的光辉？进步、高尚、富有个性特色的审美理想，使人们热血沸腾，孜孜以求地进行探索和实践，激励、引导和制约着人们进行各种美的创造。除了某些抽象的精神生产以外，人类创造性活动的一切领域，都留下了审美理想积极作用的印记。例如，古希腊艺术的骄傲——雕塑的突出成就，就同当时以人中心追求比例对称、和谐统一