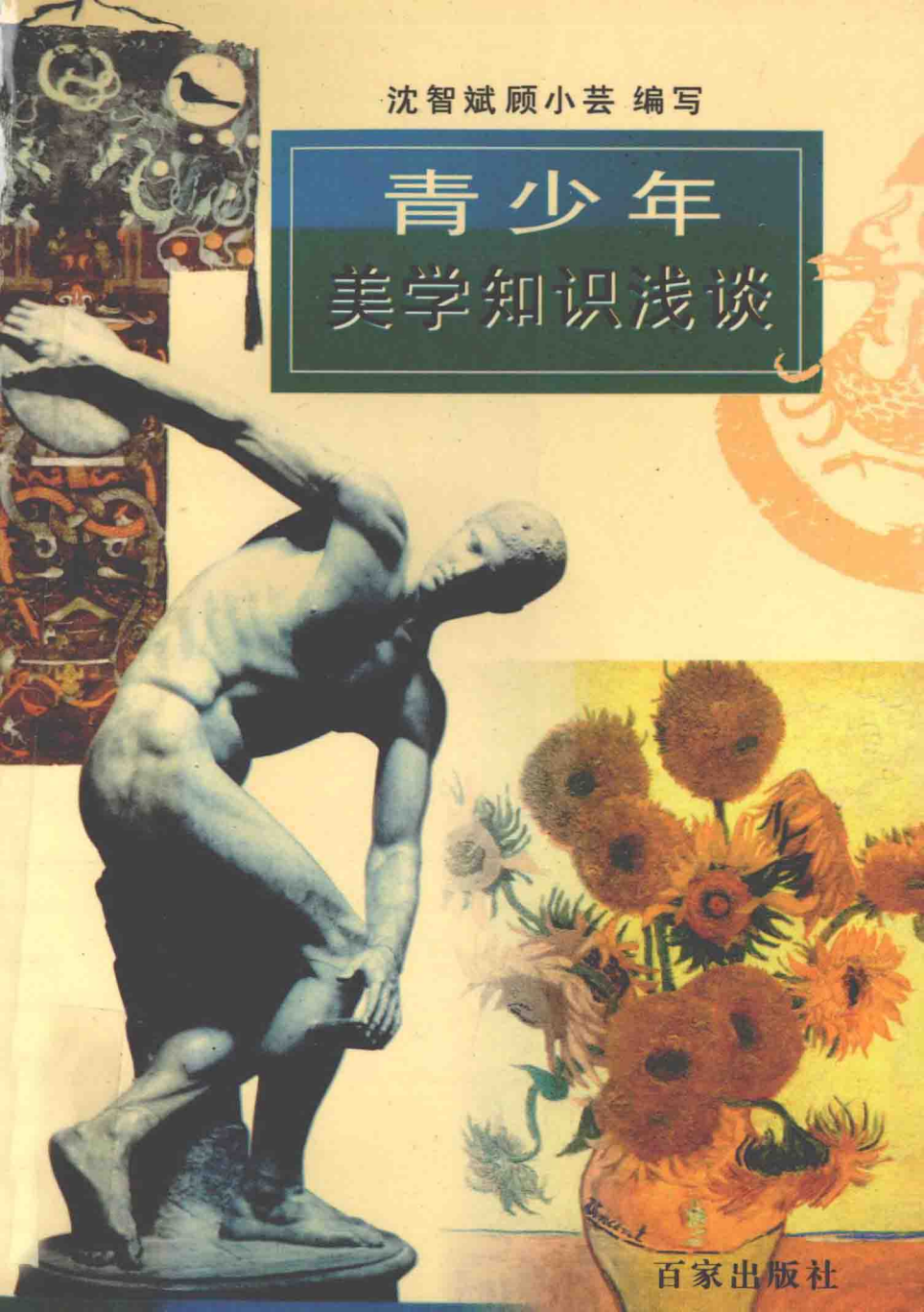

沈智斌 顾小芸 编写

青少年 美学知识浅谈

百家出版社

青少年美学知识浅谈

沈智述 顾小芳 编写

江苏工业学院图书馆
藏书章

百 家 出 版 社

封面设计：卢蓓苓

青少年美学知识浅谈

沈智斌 顾小芸 编写

百家出版社出版发行

上海绍兴路5号

新华书店上海发行所经销

上海印刷四厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 4.75 字数 108000

1998年5月第1版 1998年5月第1次印刷 印数 1-4000册

ISBN 7-80576-809-9/B·13

定价：10.00元

目 录

一、美学——一门诱人的学科	1
(一) 什么是美学	2
1. 从“美”字的结构和含义谈起	3
2. “邹忌比美”的启示——谈美是客观存在的	4
3. 铁匠铺里的叮当声——美学的萌芽	5
(二) 美的形态和分类	5
1. 现实美——自然界和人类社会生活中的美	6
2. 艺术美——艺术家创造出来的存在于艺术作品 之中的美	7
3. 科学美——实验美、公式美和理论美	7
(三) 劳动创造了美	8
1. 陶器的演变——劳动创造了物质产品的美	9
2. 宇航员从月球上看到的——劳动创造了人工自然美	10
3. “瞪大眼睛的野牛”——劳动创造了艺术美	11
(四) 美与真善的内在联系、美与丑的对立	13
1. 美与真、善的内在联系	13
2. 美与丑的鲜明对立	14
二、自然美	15
(一) 自然美概述	15
(二) 山水风景美的风格特征	16
1. 雄伟	16
2. 险峻	16

3. 奇特	17
4. 秀丽	17
5. 幽深	17
(三) 自然美与诗	18
(四) 中国的石拱桥	21
1. 赵州桥	22
2. 芦沟桥	22
(五) 中国古塔之最	23
1. 最古老的塔——嵩岳寺塔	23
2. 最高的塔——开元寺塔	24
3. 唯一的木塔——应县木塔	24
4. 层数最多的塔——千寻塔	24
5. 最大的喇嘛塔——妙应寺白塔	24
(六) 到“绿色课堂”中去	25
三、社会美	30
(一) 社会美概述	30
(二) 人体美	31
1. 维纳斯雕像的由来	31
2. 维纳斯究竟美在哪里呢?	33
3. 健、力、美——人体美的标志	34
(三) 服装修饰漫谈	37
1. 服装修饰的历史演变	37
2. 服装修饰的色彩与人的生理和心理个性	38
3. 服装修饰与人的审美观及文化修养	39
4. 服装修饰与人的姿态仪表美	42
(四) 从“美女照镜”谈起——人的内在美诸要素	43
1. 人的思想美——崇高理想、爱国主义	46
2. 人的品德美——善良、正直	50
(五) “秀外慧中”——理想的人之美	52

1. 外表与心灵的四种组合	52
2. 雨果笔下的四种人	56
(六) “言为心声”——良言与恶语	58
(七) 列宁的行为——谈行为美	60
(八) 张海迪的“艺术角”——谈家庭生活环境美	63
四、艺术美	66
(一) 艺术美概述	66
(二) 绚丽多彩的艺术美	68
1. 一千多年前的文学“蒙太奇”——诗歌	68
2. “舞中之王”——芭蕾	70
3. 绘画艺术	75
4. 书法中的“曲线美”	83
5. 音乐美	86
6. “强迫性艺术”——雕塑	96
7. 从金字塔谈建筑	103
8. 年轻的艺术女神——电影	110
五、美感教育——审美意识的培养	117
(一) 审美意识概述	117
(二) 有趣的人体饰物——审美意识的产生	118
(三) “怪人”郑板桥的墨竹画——谈美感的 基本特征	121
(四) 小孤山与澎浪矶的传说——视觉听觉 产生美感	124
(五) 《卖炭翁》的联想——谈审美心理过程 中的联想	128
(六) 这一斧头砍得好！——谈审美注意的指向性	132
(七) 从“蜡炬成灰泪始干”——谈审美过程中 的“移情”	136

(八) 梅花香自苦寒来,宝剑锋从磨砺出—— 在实践中创造美	139
--	-----

美学

——
一门诱人的学科

美——多么令人神往的字眼！一提起它，几乎会使所有的人，特别是青少年们心驰神往，兴趣盎然。是的，在我们的日常生活中，“美”字被广泛地使用着：美好的理想、美丽的心灵、美妙的音乐、丰盛的美餐、美满的家庭……我们生活在一个美的大千世界里。

但是如果我们要问，什么是美？什么是美学？能够讲清楚的人就不是很多了。有的人说，美就是漂亮，就是好看，甚至有人回答说“美学就是美容”等，那就闹笑话了。

约翰·施特劳斯的名曲《蓝色的多瑙河》里唱道：“春天来了，大地在欢笑，蜜蜂嗡嗡叫，风吹动树梢。啊，春天来了！”谁不想到郊外去看看桃红柳绿、欣欣向荣、充满无限生机的明媚春光呢？谁不渴望到山林村野去领略一番浓郁的秋色呢？

有一首唐诗写道：“远上寒山石径斜，白云生处有人家。停车坐爱枫林晚，霜叶红于二月花。”（杜牧：《山行》）这是一首吟山赋水的诗。诗人在山行的途中，眺望远处一条盘旋的小石路伸上秋山；山顶上白云缭绕，居住着几户人家。忽然，诗人停下车子，止步不前，原来他被近处一大片鲜红的枫树吸引住了。他在观赏傍晚的枫林，这经霜的枫叶比那二月里盛开的鲜花还要红艳。这是人对自然美的审美活动。

1877年,列夫·托尔斯泰在一次音乐会上听到柴可夫斯基第一弦乐四重奏的第二乐章《如歌的行板》时,激动得热泪纵横。他说:“我已接触到了忍受苦难的俄罗斯人民的灵魂深处。”歌剧《白毛女》来源于晋察冀边区河北西北部某地流传着的“白毛仙姑”的故事。1944年传到延安,不少革命的文艺工作者经过多次修改,写成了一个“表现新旧社会鲜明对照,表现人民翻身当家作主”的优秀作品。《白毛女》创作和演出之后,不仅轰动了延安,轰动了当时的解放区,而且在新中国成立时,立即风行全国。在演出中,经常出现扮演喜儿、王大春、赵大叔的演员受到观众无限同情和敬仰,而扮演黄世仁、穆仁智的演员被观众怒骂、打伤的事件。因为他们的成功表演,使一些观众忘记是在看戏,误把他们当作生活中的坏人,情不自禁地咒骂他们,用石头打他们,乃至向他们开枪。以至有关方面不得不采取必要的保护措施,以免伤害演员。这些,是人对艺术美和社会美的审美活动。

以上这些,都说明了在自然界、人类社会和艺术中都充满着美。那么,究竟什么是美学呢?

(一) 什么是美学

美学是研究美的本质和规律的学科。具体地说,它是研究美的形式(美的产生与创造)、美的形态(现实与艺术美)、美的欣赏(美感与审美)和美的教育(审美教育)的一门学科。

通俗些说,美学是一门研究自然美、社会美、艺术美,研究美感以及美的创造的学科。也就是说,美学要研究自然界里美的事物、人类社会中美的人和事以及艺术作品中的美,要研究人们的审美心理,即在欣赏美的事物时产生的美的感受,依照马克思所说的“按照美的规律来塑造物体”,从而创造出更多更美的事物。

美学是一门既古老又年轻的学科。说它古老,是因为它源远流长。早在二千五百年前,我国的老子在他的《道德经》一书中,就已谈到了“美与丑”,提出了音乐美的问题;在西方,远在二千三百多年前,古希腊的哲学家柏拉图在他的《大希庇阿斯篇——论美》中,就详尽地提出了美的概念;说它年轻,是因为美学作为一门独立的学科从哲学的领域中分离出来,确实只是近二百多年来的事。据西方美学史告诉我们,美学作为一门学科的创立,一般说,以 1750 年为标志。这一年,德国的哲学家鲍姆嘉通,出版了第一本以《美学》(即“感性学”)命名的书,这是有史以来首次使用了“美学”这个术语。自此,德国的康德、席勒、黑格尔等哲学家和美学专家们也都沿用了这一名词,于是,美学就成了一门独立的学科。鲍姆嘉通也被称为“美学之父”。在我国,清代学者王国维在二十世纪初,从日本引入了“学美”这门学科。新中国诞生后,我国对美学的研究有了较大的发展。美学目前已成为许多青少年所关心的一门学科。

1. 从“美”字的结构和含义谈起

从“美”字的结构和含义,我们也许可以探索到关于美学产生的一些情况。

我国著名的文学家、东汉学者许慎对汉字的起源和字义进行了深入、精辟的研究。他在《说文解字》中写道:“美,甘也。从羊从大。羊在六畜主给膳也。美与善同意。”美的事物起初和实用相结合。羊成为美的对象是与社会生活中畜牧业的出现分不开的。羊作为驯养的动物是当时人们生活资料的重要来源,与人有着亲密的关系。羊不仅“主给膳”,充作可口的食物,而且羊的性格温驯,是惹人喜爱的动物。特别是羊身上有些形式的特征,如角的对称、毛的卷曲都富有装饰趣味。

甲骨文中的“羊”字，风趣地表现了羊的外部特征，从羊角上表现了对称的美。不少甲骨文中的“羊”字就是一些图案化的美丽的羊头。五代宋初的文字学家徐铉在校订《说文解字》时补充说：“羊大则美，故从大。”

还有一种观点，认为“美”字是表现人的形象。“美”字的上半部所表现的是头上的装饰物，可能是戴的羊角，也可能是插的羽毛，从美字的初文来看，是表现一个人的头上插雉尾而在手舞足蹈。因此，从“美”字上体现了美和人体、美和饰物、美和艺术的关系。

对于“美”字的结构和含义，尽管有不完全相同的看法，但有两点可以肯定，那就是：劳动和生活产生了“美”的观念；“美”是好的、善的、使人愉快的。

2. “邹忌比美”的启示——谈美是客观存在的

先提一个问题：美在哪里？是在人的主观意识里呢，还是在客观存在的事物本身？中国古代文献中记载了这么一个故事：有个叫邹忌的齐国人，身高八尺有余，容貌还算漂亮。一天早晨，他梳洗完毕，对镜自赏，并问身边的人，他与城北的徐公相比谁美。妻子夸他美极了，远远胜过徐公；小妾也说他比徐公美；来访的朋友也说他比徐公美。过了几天，恰巧徐公有事到他家来。邹忌再三打量着徐公，再与自己相比，总觉得自己不如他美。又经过认真的思索，终于悟出了其中的奥秘：妻子偏爱他，小妾害怕他，朋友则有求于他，所以都说他比徐公美。邹忌以此为例，进谏齐王不应轻信手下官员的话。再如，汉朝的王昭君本是一位芳容绝代的佳人，只因未行贿赂，惹怒了画师毛延寿，结果被画得平平，而且被故意歪曲毁损面容，因此她未被元帝选中。直到她奉命远嫁匈奴和亲，临行之前向元帝拜别时，元帝这才发现她是国中少有的美人，故将作弊

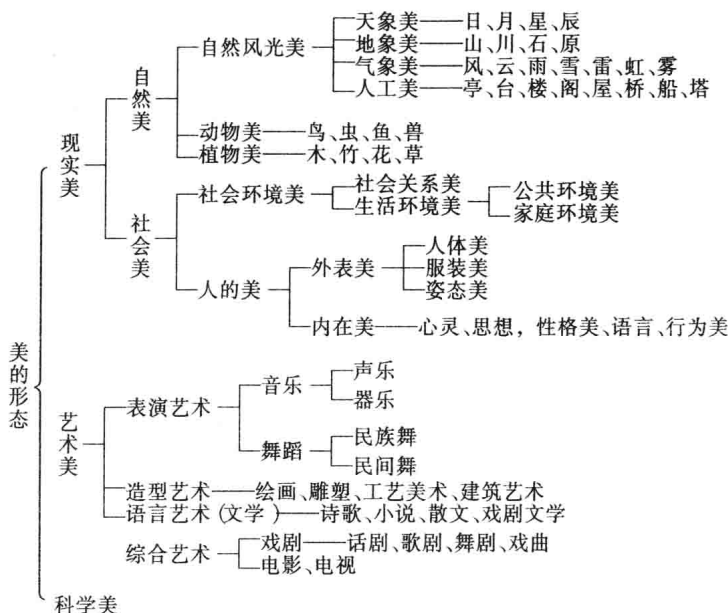
的毛延寿处以极刑。这些故事告诉我们,美是客观存在的。我们周围那千姿百态、五光十色的大千世界,从日月星辰到草木鱼虫,从山川江湖到人类社会,都包含着无数的美的事物。

3. 铁匠铺里的叮当声——美学的萌芽

西方美学史告诉我们,西方最早的美学思想产生于古希腊,并开始于公元前六世纪的毕达哥拉斯学派。毕达哥拉斯是古希腊早期著名的哲学家和数学家,他少年时喜欢诗歌和音乐。据说,一天他从铁匠铺走过,听见里面传出高低不同的叮叮当当的打铁声,很是悦耳。走进铺子仔细观察和思考,他发现铁锤工具的大小、轻重与发声的高低有着密切的关系,其中有一种“数”的比例关系。后来他把这个发现同竖琴琴弦的长短、粗细、紧松联系起来,从而得出美在“数”的和谐的结论,构成了他的美学思想核心——美是由一定数量关系构成的和谐。据说音乐中的音程学就是他们这一学派创立的,认为音乐就是由高低、长短、轻重等不同声音组成的。他们还把音乐中和谐的道理推广到建筑、雕刻等其他艺术,并由此提出了著名的“黄金律”:即把一条木棍分为两截,两截的比例为 $61.7:38.3$,近似于 $8:5$ 或 $5:3$,这就是最美的“黄金律”比例。由“黄金律”的比例所组成的矩形的长与宽之比为 $1.618:1$,这是各种宽长比的矩形中最美的一种。这一发现到文艺复兴时期的杰出画家达·芬奇在人体美上有了更精湛的研究。总之,关于美学思想的萌芽,从毕达哥拉斯派逐步开始形成了。

(二) 美的形态和分类

美学研究的对象,应是整个现实世界。按一般分法,可分为自然美、社会美和艺术美三大类。

下面，我们根据上述图表分别作一个简单的介绍。

1. 现实美——自然界和人类社会生活中的美

先说自然美。人类生活在大自然中，宇宙万物变幻无穷，春去秋来，潮涨汐落，繁星皓月，旭日东升，彩虹落霞，高山流水，鸟语花香，飞禽走兽……大自然到处充满着美。尤其是我们伟大的祖国，幅员辽阔，名山大川处处有奇观。无论是雄伟的泰山，奇险的黄山，秀丽的峨嵋，清凉的庐山，还是壮丽的长江三峡，烟波浩渺的洞庭湖，山水甲天下的桂林，浓妆淡抹总相宜的西湖，都是那样美，对我们有着巨大的吸引力。

再说社会美。社会美包括人的美和社会环境美，其中社会环境美又由社会制度、风尚美和日常生活美组成。正如莎士比亚的名剧《哈姆雷特》中那段脍炙人口的台词中所说的：“人类是一件多么了不得的杰作！多么高贵的理性！多么伟

大的力量！多么优美的仪表！多么文雅的举动！在行为上多么像一个天使！在智慧上多么像一个天神！宇宙的精华！万物的灵长！”因此，人是社会美的主体，是社会美的创造者。

2. 艺术美——艺术家创造出来的存在于艺术作品之中的美

艺术美是艺术家对现实生活进行创造性反映的产物，存在于各类艺术作品的艺术形象之中。按照一般的分法，艺术美可分为四种：表演艺术（音乐、舞蹈）；造型艺术（绘画、雕塑）；语言艺术（文学）和综合艺术（戏剧、影视）。艺术美是自然美和社会美的结晶，它能透入人们的心田，使人们，尤其使青少年们的心灵放射出灿烂的光华。

3. 科学美——实验美、公式美和理论美

科学美是人类在探索人与自然及其关系中创造的成果和形式。本世纪最伟大的科学家爱因斯坦指出：“在科学的领域里，时代的创造性的冲动有力地迸发出来，在这里，对美的感觉和热爱找到了比门外汉所能想的多得更多的表现机会。“科学美也有自己特定的审美对象，这就是实验美、公式美和理论美。实验美表现了人们探索和征服自然过程中那简洁、明快、娴熟、灵巧的特征，从而给人以美感，如物理、化学、生物学科中的各种实验。公式美是一种形式美，是一种蕴含着丰富内容的形式美，具有简洁、和谐、标准和规范的特点。公式美大量表现于物理、化学，尤其是数学的各种公式之中。就拿 $c = 2\pi r$ 这个初等数学公式来说，它就好像是一首好诗，圆周长和半径之间原来存在着这样简洁、绝妙、和谐的关系。天地之间有无数个圆，但唯有这个纯数学圆最标准、最精密、最美。这是数学家心灵和智慧再生的数学艺术美。因此，我们可以用开普勒的一句话总结公式美深广的含意：“数字是这个世界

之美的原型。”理论美是在实验美和公式美的基础上有着更为丰富的审美内容。它标志着人类认识史和文明史上的一个里程碑,是一次智慧和理论的闪光。居里夫人说过:“科学研究的本身就包含着美。”因此,理论美往往是假说、实验、公式和逻辑推理上的优美之处的综合。特别值得一提的是,目前广大青少年正在以各种形式开展的课外活动,是科学美活动的主体。这对于课堂教学是一种延伸和扩充,对培养青少年的动脑、动手能力及创造性思维与能力,对于培养他们对科学的兴趣,成为优秀的“四化”建设人才,都是十分重要的。

(三) 劳动创造了美

从美的形态的介绍中,我们已经了解到:整个世界都充满了美。那么,美到底是怎样产生的呢?众所周知,人是由类人猿演变而来的。由于劳动,类人猿逐渐学会了直立行走,手逐渐变得灵巧;在同大自然作斗争、求生存的劳动实践中,猿人的大脑、五官等也都发生了巨大变化,语言产生了,思维发展了。有意识的自由自在的活动逐渐代替了动物的本能的生命活动,最后,大约在距今二、三百万年时,人类在地球上作为一个全新的物种——万物的主诞生诞生了。正如马克思所指出的:“劳动创造了人本身。”美,是人类社会的一种特殊产物。这里必须搞清楚一个问题,即美与美的事物。作为美的事物,如闪闪发光的金子,色彩鲜艳的花草,娓娓动听的鸟啼,气势壮丽的山河等,无疑是人类产生前就早已存在的。但是,在人类产生之前并与它们发生审美关系之前,它们是无所谓美或丑的,因为那是它们本身的自然属性,它们本身并不懂得“美”。所以我们说,美是人类社会产生以后才形成的,美与人类是不可分开的。既然是劳动创造了人,那么,从根本上也可以说,“劳动创造了美”(马克思语)。

为了证实“劳动创造了美”这个正确的命题,我们可以从以下几方面举例说明。

1. 陶器的演变——劳动创造了物质产品的美

劳动工具的产生和使用,是人类与动物的根本区别之一。作为人类最初的工具的石器或木器,是直接采用天然的石块或树棍。为了提高对野兽的杀伤力,到旧石器时代,就有了经过加工的石块、木块和贝壳,有了石制工具和石制武器,但并不具有审美意义。我国“北京人”时期的石器还十分原始,到“河套人”与周口店时代,部分石器中已出现了某些尖状器与各种刮削器,开始有了简单的分类和较固定的形状。山顶洞人时期,由于磨制和钻孔技术的应用,石器更趋复杂化、多样化,而且都具有对称的或均衡的形式,并出现了方、长方、圆、菱形等多种规则形状。这样,原始的物质产品——工具的美就开始形成了。原始人在创造劳动工具的同时,也逐渐创造了生活用具,如管、桶、篮、罐等容器。到新石器时代,人们学会了生产陶器,把容器的美提到一个新的高度。我国原始社会的陶器品种很多,有彩陶、红陶、灰陶、黑陶、白陶、印纹陶等,从大量出土的陶器看,无论在原料选择、造型技术、纹饰加工和烧烘的温度、时间和火候的掌握上,都达到了较高水平。如黑陶就有“黑如漆、明如镜、薄如纸、硬如瓷”的特点,彩陶的图案纹饰丰富多变。总之,各种陶器不仅适于实用,而且具有对称、平衡、合比例、曲线柔和、色泽光亮等形式美的价值。

此外,人们还通过劳动创造了自身的服饰美。从赤身裸体,到用树叶、兽皮遮身,再到学会用骨针、石针缝制最简单的服装,最后掌握了编织的技术。人类的服装就是这样从纯粹的实用目的进化到实用和审美的统一,越来越具有美的价值。至于建筑,从原始洞穴、棚屋到埃及的金字塔、希腊的巴特农

神庙、秦始皇时的阿房宫和万里长城,已经是一个巨大的飞跃了;而从中世纪的哥特式教堂、巴黎的凯旋门到纽约的摩天大楼,以及现代化的各种地铁、立交桥等,更是一个令人目眩的突变。这一切物质产品及其美,都是人类劳动的结果。

2. 宇航员从月球上看到的——劳动创造了人工自然美

你知道吗,当宇航员从太空中看地球时,光凭肉眼所能辨认出来的地球上的人工建筑只有两处,一处是中国的万里长城,一处是荷兰巴里尔的围海大坝。先说说我国的长城。早在春秋战国时期,各国为了互相防御,各自在形势险要的地方修筑长城。秦始皇灭六国完成统一大业后,为了防御北方匈奴贵族的南侵,于公元前 214 年将秦、赵、燕三国的北边长城加以修缮,连贯为西起临洮(今甘肃岷县),东至辽东的“万里长城”。后来,汉、北魏、北齐、北周、隋各代都曾在北边与游牧民族接境地带筑过长城。明代王朝为了防御鞑靼、瓦剌族的侵扰,前后修筑长城共达十八次之多。把西起嘉峪关,东至山海关的长城,称为“边墙”;在宣化、大同两镇的南面筑了内长城,称为“次边”。长城全长共达 6700 公里,其中居庸关一带墙高 8.5 米,厚 6.5 米,顶部厚 5.7 米,女墙高 1 米,时起时伏,蜿蜒曲折,是世界历史上伟大工程之一。万里长城以它独特的人工自然美,向全世界显示了中华民族的雄伟气魄。

再说荷兰巴里尔围海大坝。荷兰是世界上人口密度最高的国家,平均每平方公里面积要居住 421 人。巴里尔大坝于 1927 年动工,当时出动 500 多艘船只,施工五年,到 1932 年才完工。这座大坝全长 30 公里,宽 90 米,从高空看,像是在北海和须得海之间的万顷碧波上,架起一条玉带,把有四十万公顷的须得海变成一个内陆淡水湖(现已改名为伊斯尔湖),从而使荷兰的海岸线缩短了三百公里,围垦了二十多万公顷