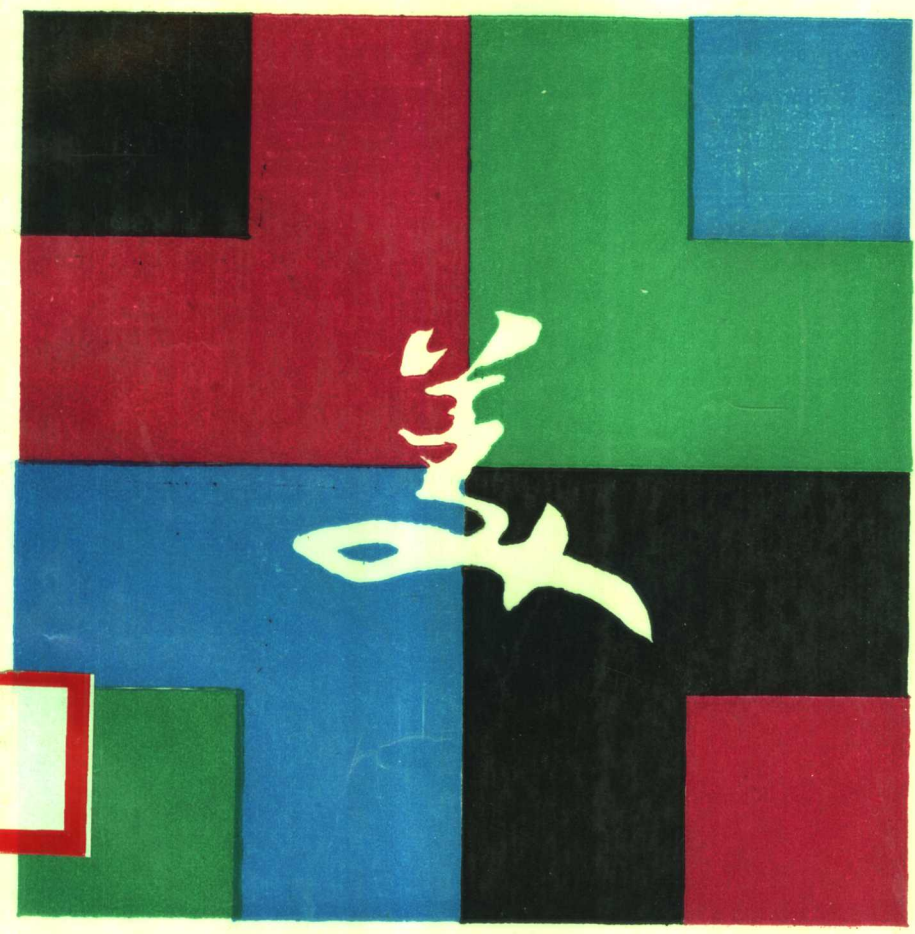

现代审美教程

颜玲 龚静 主编

美

上海医科大学出版社

现代审美教程

主 编

颜 玲 龚 静

上海医科大学出版社

(沪)新登字 207 号

责任编辑 王洪生

封面设计 严智敏

责任校对 冯佳祺

现代审美教程

Xiandai Shenmei Jiaocheng

主编 颜 玲 龚 静

上海医科大学出版社出版发行

上海市医学院路 138 号

邮政编码 200032

新华书店上海发行所经销

江苏省句容市排印厂印刷

开本 787×1092 1/32 印张 11.375 字数 255 000

1996年1月第 1 版 1996年1月第 1 次印刷

印数 1— 1000

ISBN 7-5627-0305-1/B·2

定价: 17.80 元

序

当今社会大概再也很难出现像意大利文艺复兴时期达·芬奇那样既擅长艺术又精通自然科学的知识巨人了，也很难再出现类似中国宋代《梦溪笔谈》的作者沈括那样几乎无所不知的通才了。科学越发达，分工越细致，教育所传授的知识也越趋单一，使受教育者的知识面也越来越狭窄了。文学博士分不清交流电、直流电，计算机专家从未听过一场贝多芬的音乐会，历史教授不知道胆囊在人体内的位置，外科大夫从未读过《红楼梦》……这类笑谈如今即便是夸大了的传闻或极个别的现象，但“偏食式”的教育如不得以纠正并越演越烈，我相信以上这类笑谈将成为不争之事实和普遍现象。前不久，上海某家电视台专题报道了某校理科班的学习现状，不少任课教师对给学生“吃偏食”感到忧虑。该班学生理科成绩超常突出，而其他学科成绩平平，甚至在一般水平之下。这样培养出来的学生可以在全国甚至国际的数理化比赛中夺得桂冠，但他们很可能不知三皇五帝，不知托尔斯泰，不会发音准确地唱完一首歌，不能毫无错字地写好一封家书……这样的人才是否畸形呢？是否健全呢？

某些必需知识的严重匮乏就如人体内某种营养素不足一样，会使人呈现病态。这不仅仅是知识的病态，更严重的是心

智的病态、素质的病态；知识的不平衡，危害不仅仅在知识，更严重的是造成身心失衡、人性乖张。畸形的教育势必培养出畸形的人。国内有一非常著名的数学奇才，对他在数学领域中的贡献，我极表钦佩；可是若以一个健全的人来衡量他，却又有很多遗憾，这还不仅仅是指身体健康方面，在心智、在性格上亦……我真不忍去说他。我认为这类畸形的天才或者说天才的畸形亦可从教育上找到原因。

在教育问题上曾有过“因材施教”和“全面发展”之间两种观点的争论。也许这一争论还将继续下去。我想，假如我们教育的目的不是培养一台台有专门技能、训练有素的机器人，而是培养一个个德、智、体全面发展，有独立意志，有健全性格的活人，那么在“智”上也强调一下“全面发展”，我以为也还是必要的。由于分工，知识越来越专门化，这是一种进步，它推动了人类文明的发展。可是分工也会使每一个人都限制在文明这部庞大的机器内，或成为“齿轮”，或成为“螺丝钉”，极大地受到分工的桎梏，把每个人都变成完成既定任务的工匠，造成人性的扭曲，和谐的丧失。

在这种时候，审美教育就可以有用武之地了！因为审美的最终目的就在于恢复这丧失的和谐，健全这被扭曲的人性，造就出全面发展的个人。伟大的德国戏剧家、诗人席勒也曾是斯图加特研究院医学系的一名学生，当他们学习解剖、学习药理学以医治人体疾病时，就懂得审美对治疗心智疾病的作用。席勒以后在他的《审美教育书简》中甚至认为审美不但可以使本身得以和谐，而且人与人之间的关系也会变得和谐，即审美理想会发展成社会的理想，人的和谐最终促使社会的和谐。果如此，审美教育可谓功莫大矣！

也正是在以上所说的这层意义上，我极力支持上海医科大学编写和出版《现代审美教程》一书，是为序。

沙 叶 新

1995年7月2日

前 言

美,有自然美、技术美、艺术美、人格美等等,也就是说,有的美是天然的,造化形成的,未经开凿雕琢的,纯朴原始的;有的美是在原来的素质上加以修饰装点的,经过琢磨切磋的,去芜存精的,是人类加工的产物;有的美是创造的、悉心扶植的,辛勤耕耘的,是人类劳动的结晶。美,是人类的希望,是人类的光辉。人的一生都在追求着美,创造着美,完成着美,同时也享受着美,欣赏着美。当然,由于每个人的文化层次不同,社会阅历相异,因而对美的追求、创造、完成,以及对美的享受和欣赏也就有层次上的差异和距离。这里有文野之分、粗细之别、深浅之差。不满足于现状,积极进取,不断提高修养,自然会对美的创造和体验,带来不可估量的影响,因而也将使生活变得格外充实、有趣、愉悦、美好。

对美的审察和鉴赏,有许多的因素和条件。首先得有审美的感觉,即视觉、听觉、触觉、嗅觉、味觉等,这是审美的始点和基础,离此,就无审美可言;而有意识地训练和加强各种感觉的审美能力,就能提高审美的情趣和层次。其次,得有审美的联想和情感。人们对客体的感觉常常是浅表的、浮面的,必须借助于联想,引向深层,丰富内涵,必须通过情感,使之格外生动,格外优美。因此,学会联想,培养情感,也是提高审美的情趣和层次的必备条件。

“美育是教育中不可缺少的重要组成部分,它对于陶冶人

的思想情操,提高人的审美情趣,使人树立崇高的审美理想具有其他教育所不可替代的作用。”“艺术教育是学校中实施美育的主要途径,是提高新一代大学生素质不可少的教育手段。”这是1993年中共中央、国务院颁布的《中国教育改革和发展纲要》以及1994年党中央、国务院召开的全国教育工作会议精神。本教材正是以培养大学生高尚的审美观、艺术观,提高大学生对美和艺术的感受力、鉴赏力,促进大学生塑造完美的人格作为编写指导思想,期望通过系统而有重点的介绍生活审美、文学审美和艺术审美等几方面的知识,使大学生获得美与审美的初步知识,丰富大学生的文化生活和内心世界,达到以美引善、以美启真、以美怡情的目的。

鉴此,《现代审美教程》分列四篇廿四章。生活篇包括服饰审美、饮食审美、居室审美和自然山水审美四章;文学篇包括诗歌审美、散文审美、小说审美和戏剧审美四章;艺术篇包括音乐审美、书法审美、绘画审美、摄影审美、舞蹈审美、雕塑审美、建筑审美、园林审美和影视审美、幽默艺术审美十章;综合篇包括珍藏情趣审美、民俗文化审美、体育运动审美、工业设计审美、演讲审美和医学审美六章。各章注意将知识性与实用性融于一体,努力将美学基础理论知识贯穿于审美过程之中。本书具有内容丰富、贴近生活、通俗实用等诸多特点,既宜作理工农医类院校学生艺术教育的入门选修课教材,又可作为广大在职青年提高审美修养的自学教材,是提高审美力、鉴赏力的良师益友。

为编写本教材,许多专家、学者倾注了大量心血,他们在繁忙的教学、科研和行政工作中,抽出宝贵的时间,翻阅资料,精心撰写,终于为我们提供了一份可贵的精神食粮,对他们的

敬业精神和辛勤劳动我们表示深深的敬意和衷心的感谢。上海医科大学副校长彭裕文教授、教育处长徐忠教授和人文社科部主任徐宗良副教授自始至终对教材编写工作给予了极大关心和具体指导,使参编人员得到很大鼓励。上海医科大学出版社有关领导的鼎力支持,更使本书得以顺利面世,在此一并致谢。

著名剧作家沙叶新先生于百忙中欣然为本书作序,谨致谢忱。

编 者

1995年6月

目 录

生 活 篇

第一章 服饰审美.....	3
第一节 服饰美的本质特征.....	3
第二节 服饰美的动态存在.....	5
第三节 服饰美的流行趋向.....	9
第二章 饮食审美.....	15
第一节 饮食文化的含义.....	15
第二节 烹饪艺术的审美.....	18
第三节 茶文化的审美.....	21
第四节 酒文化的审美.....	25
第三章 居室审美.....	28
第一节 居室美的审美要素.....	28
第二节 居室美的审美创造.....	36
第四章 自然山水审美.....	43
第一节 自然山水的审美特征.....	43
第二节 自然山水的审美视角.....	47
第三节 自然山水的审美层次.....	50

文 学 篇

第五章 诗歌审美.....	57
---------------	----

第一节	诗歌和诗歌的类别	57
第二节	诗歌的审美特征	59
第三节	诗歌艺术的欣赏	69
第六章	散文审美	74
第一节	散文和散文类别	74
第二节	散文的审美特征	76
第三节	散文艺术的欣赏	80
第七章	小说审美	88
第一节	小说的审美特征	88
第二节	小说的故事与情节	90
第三节	小说的人物与环境	94
第四节	小说的文体和语言	97
第八章	戏剧审美	101
第一节	戏剧和戏剧文学	101
第二节	戏剧的审美特征	103
第三节	中国戏曲的特点	113
第四节	当代中外戏剧的发展及其流派	116

艺 术 篇

第九章	音乐审美	121
第一节	音乐艺术的审美特征	121
第二节	声乐艺术类别与审美	124
第三节	器乐艺术类别与审美	127
第四节	音乐艺术的欣赏	130
第十章	书法审美	133
第一节	书法艺术的审美特征	133

第二节	书法的基本技法及风格	137
第三节	书法艺术的欣赏	142
第十一章	绘画审美	146
第一节	绘画的审美特征	146
第二节	中西绘画比较	149
第三节	绘画鉴赏	150
第十二章	摄影审美	161
第一节	摄影艺术的审美特征	161
第二节	人物摄影与审美	165
第三节	景物摄影与审美	169
第四节	摄影艺术的鉴赏	174
第十三章	舞蹈审美	179
第一节	舞蹈艺术的审美特征	179
第二节	舞蹈的类别与审美	184
第三节	舞蹈艺术的鉴赏	190
第十四章	雕塑审美	192
第一节	雕塑艺术的审美特征	192
第二节	雕塑的艺术语言及其运用	196
第三节	雕塑欣赏题选	203
第十五章	建筑审美	208
第一节	建筑艺术的审美特征	208
第二节	建筑艺术的表现手段	212
第三节	中外建筑的特点及名建筑欣赏	214
第十六章	园林审美	222
第一节	园林艺术及其审美特征	222
第二节	中国园林的类别与审美	225

第三节	园林艺术的鉴赏·····	227
第十七章	影视审美·····	232
第一节	影视艺术的审美特征·····	232
第二节	影视艺术的审美要素·····	237
第三节	影视艺术的鉴赏·····	243
第十八章	幽默艺术审美·····	247
第一节	幽默艺术的表现·····	247
第二节	幽默的成因和进发·····	249
第三节	幽默艺术的审美特点·····	251

综 合 篇

第十九章	珍藏情趣审美·····	259
第一节	珍藏的审美特征·····	259
第二节	珍藏的审美价值·····	263
第三节	珍藏的审美方法·····	267
第二十章	民俗文化审美·····	272
第一节	民俗文化的含义·····	272
第二节	民俗文化的审美心理·····	275
第三节	各种民俗的审美特征·····	279
第二十一章	体育运动审美·····	287
第一节	造型美·····	287
第二节	力度美·····	290
第三节	和谐美·····	295
第二十二章	工业设计审美·····	300
第一节	工业设计的审美特征·····	300
第二节	工业产品的造型与审美·····	302

第三节	包装与装潢·····	307
第四节	广告艺术·····	310
第二十三章	演讲审美·····	315
第一节	演讲的特点与审美价值·····	315
第二节	演讲语言的审美特征·····	318
第三节	演讲者的魅力·····	324
第二十四章	医学审美·····	329
第一节	医学审美与医学模式的转变·····	329
第二节	医学审美的源泉·····	332
第三节	医学是创造美的科学·····	336
后记·····		346

生 活 篇

第一章 服饰审美

第一节 服饰美的本质特征

服饰是人体的掩饰、人体的补充,更是人心的展示、人心的延续。

人之初,大家都赤身裸体的。渐渐地人们发明了树叶兽皮裹身,再渐渐地人们发明了各种各样的服饰。随着人类文明程度的不断提高,服饰由单纯的御寒、遮羞等实用价值逐渐向多元化的生命需求发展。

人与其他动物的一个显著区别,不在于人穿衣服,其他动物不穿衣服,而在于人能根据自己的需要,满足自己的欲望去更换衣服与装饰。服饰的“穿着”,是一种表现人们自己内心情致的行为。穿着不仅仅是把衣服穿在人体,一种作为物理性质的物体上,也是真正表示人们作为历史的、社会的、精神的一种存在,是一种有意识地实现自己审美理想的行为。服饰对于人的功能除了遮掩、保温外,更有装饰、点缀、美化、改变,甚至全新塑造的作用。而后几种人类对服饰的需求,便包含了服饰美的审美价值。

郭沫若曾经说过,服饰衣装是“文化的表征”、“思想的形象”。穿戴装饰,实质是自我形象的设计和塑造。人们对自我