

应用美学丛书

体育美学

曹利华 主编
刘慕梧 编著

科学普及出版社

应用美学丛书

体育美学

刘慕梧 编著

科学普及出版社

内 容 提 要

体育美学是一门新的交叉学科。它是美学基本原理在体育领域中的具体应用和发展。

本书对体育运动创美活动的特点和规律；对如何看待人体美，如何看待冒险性运动项目，如何看待体育与艺术的关系，如何欣赏体育美，如何在体育运动中进行创美教育以及球场暴力事件的成因等大家关注的问题进行了充分的论证和有益的探索，具有一定的深度和新意。

本书融理论性、知识性、趣味性、实用性于一体，将为体育工作者和体育爱好者全面认识体育的本质和功能打开一个崭新的视角，适合体育工作者和体育爱好者阅读。

（京）新登字026号

应用美学丛书

体 育 美 学

刘慕梧 编著

责任编辑：屈惠英

封面设计：胡焕然

技术设计：珍·奇

科学普及出版社出版（北京海淀区白石桥路32号）

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

天津市蓟县印刷厂印刷

*

开本：787×1092毫米 1/32 印张：7.875 字数：177千字

1992年3月第1版 1992年3月第1次印刷

印数：1—1 600 定价：4.00元

ISBN 7-110-01574-2/G·389

前 言

随着体育运动的飞速发展，涌现了大量美的现象，提出了一系列新的问题。如：精彩的体育比赛为何具有如此巨大的感染力？为什么欣赏同一场比赛，不同的人会有不同的感受？为什么同样的动作，有的给人以美感，有的却令人乏味……。这些都涉及体育运动中的美学问题，涉及体育审美活动的特点和规律问题。为了探讨，回答这些问题，本人于1985年3月编著了《体育美学》，原是作为体育学院本科选修课教材。在进行6轮教学的基础上，1987年作了第二次修改和补充。

这次修改出版，除结构上有所改变外，主要是在内容上突出实用性，面向广大读者，对于当前全社会普遍关心的人体美问题、体育与艺术的关系问题、冒险性运动项目的审美意义以及球场暴力事件等问题进行了初步探讨，提出了一孔之见，以此献给体育工作者和体育爱好者。

刘慕梧

1989年4月于北京

总 序

曹 利 华

(一)

理论美学向应用美学的转移，已成为我国当今美学研究的一种趋势。这种趋势出自理论美学深化和现实生活发展的需要。

西方自黑格尔建立了庞大的美学体系之后，美学很快就从“自上而下”转入到“自下而上”的研究。费希纳最先把实验的方法运用于美学开创了西方美学界普遍采用自然科学和心理科学于美学研究的先河，被誉为近代科学美学的创立者。这一转折的背景是18世纪下半叶以来自然科学的重大进展，各主要资本主义国家相继进入产业革命时期。自然科学的发展揭示了自然界的辩证性质，辩证思维的科学化促使形而上学自然观的破产。如恩格斯所说：“新的自然观的基本点是完备了，一切僵硬的东西熔化了，一切固定的东西消散了，一切被当作永久存在的特殊东西变成了转瞬即逝的东西，整个自然界被证明是在永恒的流动和循环中运动着。”^①资本主义的高速发展必然带来科学的进步，矛盾的激化使各种新思潮频繁更替和交锋。美学的科学化和思潮也进入到一个多元化的时代。在这一个时期，特别应该提及的是马克思主义美学思想的出现。马克思虽然没有形成专门性的美学著作，但是在如下几个观点方面却为美学的发展注入了新鲜血液：

一、物质生产与美的创造的统一；二、美的创造与人的完善的统一；三、人的完善与艺术生产的统一；四、艺术生产与审美对象的统一。这些观点至今也是我们美学发展的理论指南。

解放40年来，我国美学的发展，明显地分成两大阶段：前30年总体上是“自上而下”的研究，中心离不开“美是什么？”这样一个基本问题。后十年，美学发展经久不衰，它标志着人的价值的实现（虽然经济秩序尚未趋于合理）和社会的初步繁荣（虽然腐败和不公尚未消除）。80年代，美学以面对人生和现实从天上降到了地下，出现了两股不可抑制的潮流，即美育和技术美学的产生。前者我们称之为人的美学，后者我们称之为物的美学，二者合而称之为应用美学。二者互为制约，互为推移，互为转化，形成一股推动社会发展的巨大的合力。美学由此而获得了新的生机。

（二）

杨振宁先生在称赞日本经济腾飞的经验时，对新华社记者说：日本国民有一种在“质量”上发现很高价值的精神结构，这也可以说是一种美学或鉴赏力。这样一种价值观，可以说是日本产品质量高、日本经济获得成功的秘诀。^②客观世界产品的美，不外乎是主体世界美的物化形态，是作为主体的人的自由本质的表现；日本产品的高质量是日本国民高质量的精神结构的物化形式，是作为主体的当代日本国民自由本质的表现。

人的自由本质并非是一成不变的凝固物，它随着时代的发展而发展，随着时代的丰富而丰富。人类社会的发展史，

本身就是人类自身逐渐完善的历史，也就是人类自由本质不断扩展的历史。人类社会的每一个阶段必然形成人类自由本质的特殊的“质”。产业革命时期，它要求的是“经济型”的人，会赚钱，有商业头脑和经济观念，最大限度地追求剩余价值和利润，甚至不惜把人变成“经济动物”，马克思说：“贩卖矿物的商人只看到矿物的商业价值，而看不到矿物的美和特征”^⑤指的就是此种类型的人。进入垄断资本主义时期，它要求的是“智力型”的人，生产的社会化促进了科学技术的飞速发展，国与国之间的竞争日益成为智力的较量。当代，特别是从本世纪20年代开始，诞生了由德国“包豪斯”的先驱们开拓的“工业设计”，采用最新的科学技术和材料革命的成果创造人类所需的用品，强调对传统的扬弃，追求产品的功能与美的统一，因此对人才素质的要求，也明显从“智力型”向“审美型”过渡。今天，人类所创造的产品对人类审美情感的观照，使今天的世界比历史上任何一个时代都更加美好。在强调表现技术与材料本身美感的过程中，我们找到了前人未能认识的文化价值，即杨振宁所说的“美学或鉴赏力”这种很高价值的精神结构。

今天我们的美育已远不是象孔子那样把它作为道德教育的一种手段，也大不同于席勒使之成为达到理性、获得精神自由的中介环节，而是要把对美的鉴赏和创造，作为人类的一种文化素质，一种能力，一种创造客观世界和完善自身的价值定向来培养，使人能真正“按照美的规律来建造”世界。

基于以上的认识，我们认为美育的结构应该由创美教育、审美教育和艺术美教育三个有机部分组成。

1. 创美教育，主要是把学校的德、智、体、劳等教育

教学实践活动中的创美要素,抽象和综合起来,形成相对独立的有规律性的创美教育内容,以此来对学生进行创美意识,创美规律方面的教育。例如“以美引真”、“以美启善”、“以美导情”、“以美明理”等,都是德、智、体、劳教育学习实践活动中有效的手段和方法。一次生动的化学实验,可以明白某种物质的变化规律和现象;一首感人的诗歌,可以使人懂得人生的目的;一个优美的扣篮动作,可以焕发肯定自我的热情;一盆亲自栽培的花木,可以认识劳动的价值。美与德、智、体、劳本身是相互渗透的,它既可以从德、智、体、劳中表现出来,又可以诱发德、智、体、劳的深入进行。创美教育是一种渗透着美的因素的道德教育、智力开发、强健体魄和掌握劳动技能的主体实践活动。这样的教育活动必然是生动、活泼、积极的,它改变了旧教育的被动局面,使受教育者成为教育过程中的主体。

2. 审美教育。这里包含着三层内容:首先引导学生体察德、智、体、劳等教育活动中的美的要素,感受美与德、智、体、劳之间的关系,认识德、智、体、劳等如何向美转化。总之,要从本体论和认识论的角度来理解创美与审美之间的辩证关系。其次是从课堂引向课外,从校内引向校外,使学生从更广阔的领域去感受自然美、社会美和人的美。自然界的千姿百态、社会生活的丰富多采以及人的聪慧和仪态无不是美与德、智、体、劳相结合的社会产物。这样一种引申可以使学生从热爱今天的学习转向热爱明天的建设,把所学的书本知识与今后的社会需要联系起来,激发他们对未来新生活的向往和追求。再次,就是对艺术的审美。通过艺术熏陶,在学生身上唤起创造性天赋。罗曼·罗兰在长篇小说《约翰·克利斯朵夫》中描写了音乐对毫无生活经验的人的

作用。克利斯朵夫在幼年时期正是音乐训练了他，使他去迎接未来生活的战斗，鼓动了他的全部精力。艺术美的审美作用和认识作用是有机的统一体，她促使每一个人将自己的生活作为一个巨大的社会整体的局部来认识，从而艺术地去认识生活，创造生活。

3. 艺术美教育。艺术美教育无疑应该成为美育中的主要部分，因为艺术美是美的集中反映和体现。因此它应列为专门的课程来开设。从目前的艺术美课程来看，在中、小学主要是开设了音乐和美术，这基本还是延用了旧的课程设置，从今天的艺术发展来看，对学生的影响比较大的还有影视、舞蹈、戏剧、建筑等等艺术门类，因此学校艺术美教育在进一步开好音乐、美术课程的基础上，应逐渐向其他艺术门类扩展，以满足学生多方面的需要。艺术教育作为一门完整的课程，还应不仅仅在以上所说的审美欣赏方面，还应该包括艺术知识的传授和艺术技能的训练。

综上所述，鉴于美育必须由创造美教育、审美教育和艺术美教育三部分组成，因此我们说，把美育仅仅理解为审美教育或艺术教育是不完整的，它缺少首要的创美教育这个基础部分。因此，概括地说，所谓美育，用恩格斯的说法，就是“美学方面的教育”④。

(三)

从“包豪斯”开始的这场设计革命，可以说改变着整个世界的面貌，那高速、舒适的现代交通工具；方便，轻捷的办公信息用品；干净、整洁的电气化厨房器具；精密、安全的高级医疗设备；奇妙、刺激的娱乐玩具；携带方便的旅行

用具；科学合理的教学仪器；声色优美的音响组合；图像清晰的影视器材，等等，使人类在工作、学习、饮食、旅行、保健诸方面都进入了一个高水准的现代化生活时期。今天对纯粹产品形态的美感审视，使美的观念从画布、画笔之间的狭窄缝隙中扩展出来，融入到一架飞机、一辆汽车、一支钢笔、一台风扇，一盘菜肴中去。在现代生活中，优良的产品所传达的美感信息，远比纯艺术绘画和雕塑要丰富得多。人们从使用和鉴赏一只玻璃杯中得到的审美愉悦，并不亚于一幅绘画和一尊雕塑⑤。

美产生于功利又回归于功利。现代工业产品，要求产品的审美特征以技术的目的为基础使产品的形式服从功能并体现功能。也就是说，要围绕产品的目的和功能进行审美创造，包豪斯的“功能主义”较好地揭示了产品审美价值的特征，良好的使用功能，简洁的产品外形，精湛的加工质量，特殊的表面处理；摒弃了那些与功能价值毫无关系的附加部分，以至商标，装璜都成为产品功能的信息传递符号。这种“功能主义”对现代建筑也产生了深刻的影响，法国现代建筑大师勒·柯比西耶，主张创造崭新的建筑风格，即具有“功能主义”的“纯净形式”，以建筑群的简洁明朗的配置，形成生动的韵律变化的“乐章”。

“功能主义”美学思潮是当今高科技发展的必然产物，新技术、新材料和新工艺的不断涌现，使功能与美的结合成为可能。功能美，即将人的精神生活体现在功利价值中的一种美，或者说产品的功能中体现出一种人道主义精神。美国当代著名设计家德累斯为自己的设计订了一条十分简明的标准，“要是产品阻滞了人的活动，设计便告失败；要是产品使人感到更安全、更舒适、更有效、更快乐，设计便成功

了。”许多优秀的设计并不一定有诱人的外貌，但它体现出一种人道主义精神，使人感到亲切，一个会鸣叫的水壶，把哨子改成吹出一种和声的汽笛，使人在水壶开时不致因尖锐的哨声而惊惶；超级市场的平推车上加上一个翻板，老年人购物时累了可以权作靠椅坐下休息片刻；有两个伞顶的伞，使夫妻或情侣可以在雨中闲散漫步；与常规的方向相反装配的剪刀，给“左撇子”带来便利……这些设计的着眼点在于，让社会上尽量多的人感到世界的温暖，人与人之间的亲密^⑥。包豪斯功能主义美学思潮，可以归纳为如下三个要点：①美与技术的统一；②设计的目的是人而不是产品；③设计必须遵循自然和客观的法则来进行。当然包豪斯也并非完善无缺，在一段时间内由于过分追求产品功能的简化，一度使产品变成简单的几何图形，走上了形式主义道路，背离了自己的设计宗旨，产品失去了人情味，美也就从功能中消失了。这种状况迫于市场的压力后来有所改变，但其影响至今在某些国家（如德国）也没有完全消失。正是在这样一种背景下“后现代主义”产生了，它表现出对完全“功能主义”的反感，把人的因素更多地注入到设计中去，它注重在恢复传统设计（哥特、巴洛克、新古典主义、新艺术等）的基础上，融入现代人对形态、色彩的新认识，使产品有更丰富、更个性化、更有人情味的特色。

以研究产品创美、审美价值为核心的技术美学，为物与人之间架起了一座桥梁。当今我们面对着不发达的商品经济，物对人的冷漠和轻视，已成为难以医治的社会疾病，大量的次品、废品充斥市场，形成了物对人的无情的掠夺；人们不由自主地陷入无休止的物欲追求之中，造成人的疏远化和个性的泯灭。技术美学正是创造出符合人的全面发展的生

活方式，促使人的自我价值的充分实现。

我们之所以要组织和出版这套《应用美学》丛书，旨在为改变我们目前美学的现状作出一点尝试。美学应与现实生活联系起来，应为四化建设培养完美的人才和创造优良的产品服务。这样既可以深化理论美学的研究，又可以将美学研究转化为生产力。对于高等院校来说，美学课程应根据学校的性质和培养目标的需要来设置。例如，师范院校应主要开设美育课程，理工院校应主要开设不同的技术美学，文科院校应主要开设不同的基础美学和实用美学。

美学应走向生活，走向实际。

注文：

- ① 恩格斯：《自然辩证法》人民出版社，1971年版，第15~16页。
- ② 《人民日报》1989年11月29日，第7版。
- ③ 马克思：《1844年经济学哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》，第92卷，第126页，人民出版社，1979年。
- ④ 《反杜林论》第350页，人民出版社，1974年第1版。
- ⑤ 参见《设计》1988.1。
- ⑥ 参见《设计》1988.1。

目 录

第一章 体育美学研究的对象和方法	1
第一节 体育美学的建立.....	1
第二节 体育美学研究的对象和方法.....	10
第三节 体育美学与相关学科的关系.....	14
第四节 体育美学研究的任务和方法.....	18
第二章 体育美的本质和基本特征	24
第一节 体育美的本质.....	24
第二节 体育活动中的真善美的关系.....	35
第三节 体育美的基本特征.....	41
第四节 体育美和艺术美.....	54
第三章 体育美的种类和形式	68
第一节 体育美的性质和分类.....	68
第二节 体育美的形式及其相互关系.....	75
第四章 体育美感	92
第一节 体育美感的本质和根源.....	92
第二节 体育美感的特征.....	99
第三节 体育美感的心理要素.....	108
第五章 体育美的欣赏	123
第一节 不同运动项目的审美特征.....	123
第二节 体育美欣赏的主观条件.....	129
第三节 审美趣味的个性与共性.....	142

第四节	审美判断的客观标准·····	150
第六章	体育美的创造·····	156
第一节	体育美创造的特点和一般规律·····	156
第二节	体育美创造的特殊规律·····	160
第三节	形式美·····	169
第四节	体育美创造的主观条件·····	184
第七章	体育运动中的审美教育·····	193
第一节	体育美育的性质、特点和任务·····	193
第二节	体育教学中的美育·····	198
第三节	运动训练和竞赛中的美育·····	210
第八章	体育美学的发展趋势·····	221
第一节	未来社会和体育·····	221
第二节	体育美学的发展趋势·····	228

第一章 体育美学研究的 对象和方法

提起美，人们以为只有艺术才美。其实，除艺术美外，还有自然美、社会美。艺术美只是现实美的一种观念形态化了的高级形态，和其它美一样，都是人的自由创造本质在社会实践中的形象体现。体育美就是一种既具有自然美和社会美的属性，又具有艺术美的某些特征的一种现实美。

在现实生活中，人们好美、爱美、追求美，并在各种实践活动中不断创造美。正如法国著名雕塑家罗丹所说：“美是到处都有的，对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现。”体育美就是一种被越来越多的人发现和追求的强者之美，奋发进取之美，生命活力之美。随着美的产生和发展，产生了美学，美学是研究人与现实审美关系的科学，体育美学则是研究现实生活中人与体育审美关系的科学。

第一节 体育美学的建立

体育美学是美学的一个新的分支学科，它是随着美学的建立、发展而建立起来的。

一、美学的产生和发展

美学的历史源远流长。它是既古老又年轻。说它是古老的，是因为美学思想由来已久，其根源可以上溯到两千多年

前的古代奴隶社会。古代的政治家、思想家对美和艺术问题所作的哲学探讨，对艺术实践的经验总结、研究和概括，实际上就是美学思想的萌芽。但是，美学作为一门独立的学科，是近代科学的产物，至今只有两百多年的历史，因此，它又是一门非常年轻的科学。

美学作为人类审美意识的理论形式是在人类的审美意识和理论思维达到相当水平之后才逐渐形成的。从美的产生到美学的建立，经历了一个漫长的历史发展过程。

随着人类社会实践的发展，审美对象不断扩大，审美意识日益丰富，美学不仅打破了从属于哲学、艺术的纵向系统的局面，而且越过了美学的艺术领域向非艺术领域横向渗透。美学与许多科学结合，产生了众多的新的边缘学科。如：美学与各门社会科学的交叉渗透而出现了文艺美学、社会学美学、伦理美学、经济美学、心理美学、人类学美学、语言学美学、审美教育学、发生学美学等等。它反映了美学与各门社会科学的密切联系。不仅如此，美学也与自然科学相交融，从而出现了技术美学、科学美学、实验美学等等。一些艺术门类的美学也开始独立发展起来。如：小说美学、诗歌美学、戏剧美学、音乐美学、舞蹈美学、绘画美学、雕塑美学、工艺美术、建筑美学、摄影美学等等。

体育美学的出现，正是美学与社会科学和自然科学相互联系、渗透的产物。它是一门新兴的交叉学科。

由于美学的分工越来越细，从而它为美学更深入地揭示人与现实审美关系和进行更高水平的哲学概括提供了条件，为马克思主义美学的发展展示了令人神往的广阔前景。

我们了解美学的产生和发展的历史线索，是为了更好地了解以马克思主义基本观点为指导，科学地认识和把握体育美学

的研究对象和主要内容。

二、建立体育美学的依据和必要性

体育美学是体育审美意识的理论形态，是美学的一个分支，属实用美学范畴。体育美学的建立和其他新学科的建立一样，也必须符合社会实践发展的客观需要，有其存在的合理性，也有其特定的研究对象。

（一）建立体育美学的客观依据

体育美学之所以可以建立并值得研究，首先是因为体育具有客观的、独特的、不可忽视的美学价值，具有独特的语言和魅力。在体育活动中，存在着大量的审美现象。为什么一场高水平、高格调的球赛会激起人们情感上的波涛，或欢呼雀跃、或摇首叹息；为什么观看花样滑冰时，那自由奔放的滑动，那动人的音乐旋律和飘逸虚幻的气氛，仿佛把人带入了超脱自然力、社会力的无限空间；为什么欣赏健美比赛，会使人感到有一股青春的活力，为人自身的美而感到骄傲、自豪；为什么在电视屏幕上看到我国体育健儿在国际大赛中取得一块又一块金牌，五星红旗一次又一次升起时，令人心潮起伏、浮想联翩，甚至流下激动的眼泪；为什么人们在看到“倒地射门”、“倒勾”、“背溜”、“双快一掩护”、“夹塞”等高超的射门和扣球技术时，会情不自禁地叫好、叫绝……，这就是体育美的魅力！体育美使人们在观看体育比赛或表演时产生激情，产生联想、联觉等多种心理感受。从审美对象上看到了人的力量、智慧、意志和创造精神，激发了爱国热情和民族自尊心，从中受到启迪和熏陶，获得精神上的满足和美的享受。可见，体育美的力量远远超过体育美本身而具有强烈的社会意义。既然在体育运动中客