

体育美学教程

雷国梁 苏肖晴 左铁儿 主编

中国文联出版社

体育美学教程

主 编 雷国梁
苏肖晴
左铁儿
副主编 郑 超 谢志强
蔡志坚 刘小可

中国文联出版社

图书在版编目(CIP)数据

体育美学 / 雷国梁 苏肖晴 左铁儿主编. - 北京: 中国文联出版社, 1999. 9

ISBN7 - 5059 - 3388 - 4

I. 体… II. ①雷… ②苏… ③左… III. 体育美学 - 中国 - 当代
IV. I267

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 29412 号

书 名	体育美学教程
主 编	雷国梁 苏肖晴 左铁儿
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部
经 销	全国新华书店
责任编辑	王 军 刁小林 尹龙元
责任印制	胡元义
印 刷	北京振兴印刷厂
开 本	850 × 1168 1/32
字 数	168 千字
印 张	7.5
印 数	0001 - 1000 册
版 次	1999 年 9 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN7 - 5059 - 3388 - 4/I · 2577
定 价	15.00 元

本书如有印装质量问题,请直接与出版社联系

体育美学教程

顾 问	余松波	李金康		
主 编	雷国梁	苏肖晴	左铁儿	
副主编	郑 超	谢志强	蔡志坚	刘小可
编 委	解毅飞	杨振琪	董 宏	秦晓松
	孙 红	林静波	王晓燕	林晓风
	王海明	黄 荣	王 锋	康 寅
	陈亚全	冯 芳	毛 辉	张 素
	刘付灵国	全幸杰		

中国文联出版社

撰写分工如下:

- 第一章 左铁儿(湛江师范) 毛辉(鞍山体校) 张素(廉江中学)
- 第二章 左铁儿 刘付灵国(化州一中) 全幸杰(深圳中学)
- 第三章 郑超(中国地大) 冯芳(海南大学) 黄荣(中山大学)
- 第四章 蔡志坚(江汉大学) 康寅(中山大学) 冯芳
- 第五章 苏肖晴(福建师大) 王锋(中山大学) 林晓风(卓刀泉中学)
- 第六章 郑超 董宏(上海海运学院) 解毅飞 杨振琪(曲阜师大)
- 第七章 谢志强(扬州大学) 林静波(中山大学) 蔡志坚
- 第八章 刘小可(宁夏大学) 王晓燕(南京师大) 秦晓松(南京铁道学院) 张 素
- 第九章 左铁儿 陈亚金(中山大学) 王海明(武汉体院) 刘付灵国
- 第十章 苏肖晴 黄荣 郑超
- 第十一章 李金康(北京体育大学) 孙红(郑州轻工业高等专科学校) 蔡志坚 全幸杰
- 第十二章 解毅飞 杨振琪 陈亚金、王锋、康寅、林静波

前言

美是一个迷人的字眼,自古及今,由中而外,人们无不以追求美为乐事。美又是一系列极为复杂的特殊现象,上下几千年,纵横七大洲,许许多多的人都在不懈地探索着其中的奥秘。然而,虽然人们找到了许多的共识,但仍然存在着诸多有待探索的领域,也存在着许多不同见解,从而使对美的研究逐渐走上了科学的轨道。即便如此,马克思主义的美学家们对美的本质的认识也仍然持审慎的态度,对美的许多现象和范畴也并没有下最后的结论。随着人们对美的研究的不断深入,美学的分支就越来越多。本书所论及的体育美就是美学的分支之一。

体育美伴随着体育的诞生而诞生,随着体育的发展而逐渐为人们所认识。体育美就其本体而言,它是正确完成体育动作和提高体育竞技水平的重要条件。就其社会意义而言,它既为人们创造美提供了用武之地,又为人们欣赏美提供了丰富的内容,还为人们研究美提供了广阔的天地。但是,真正将体育美作为一门独立的科学进行研究,在我国却只有十多年的历史。据笔者所知,本世纪的八十年代,一批热心的专家学者开始对体育美进行系统的探讨。经过十多年的时间,已经取得了蔚为可观的成就,从而建立了体育美学学科。本书既是对这些研究工作的总结,也是对这些研究成果的归纳。

如今,整个世界上的人们对体育的热情越来越高,其意义已经远远地超出了体育自身的固有含义。人们不仅仅在观看体育竞赛与表演时如醉如痴,也不仅仅在收看体育电视节目时废寝忘食,而且几乎在人类社会生活的每一个角落都可以找到迷恋体育的人

群。究其原因,就在于体育美具有无穷的魅力。因此,人们对体育的高度热情,实质上就是人们对体育美的高度热情。

本书作为一本美学教程,主要是为各级体育学校的美育提供教材。但由于本书体系比较完整,内容翔实,因而又为广大体育工作者、运动员、教练员和体育爱好者创造美、欣赏美以及体育美学研究者的研究工作提供了参考。如前所述,体育美也同样具有复杂性和特殊性,加上人们对它的研究尚处于起步阶段。因此,本书难免有许多的不足和舛谬,热情欢迎专家和读者不吝赐教。

余松波

1999.7 月于武汉

目 录

前 言	1
第一章 体育美学概述	1
第一节 什么是体育美学	1
第二节 体育美学的任务和研究方法	11
第二章 体育美的本质、特征	17
第一节 美的本质与体育	17
第二节 体育美的特殊本质	24
第三节 体育美的特征	29
第三章 体育美的内容与形式	32
第一节 体育美的内容与形式的关系	32
第二节 体育中真、善、美的关系	38
第四章 运动美	43
第一节 运动美的意义	43
第二节 运动美的基本要素	45
第三节 运动美的特点	49
第五章 身体美	52
第一节 身体美的含义	52
第二节 身体美的基本要素	56
第三节 身体美的特点	70
第六章 美感与体育的审美意识	75
第一节 美感与体育	75
第二节 体育审美意识与个性	86
第三节 体育审美的要素	90

第四节 体育的审美心理过程·····	103
第七章 体育美的欣赏与创造 ·····	108
第一节 体育美欣赏的主观条件·····	108
第二节 审美趣味的个性与共性·····	117
第三节 审美判断的客观标准·····	123
第四节 体育美创造的一般规律和特殊规律·····	128
第八章 不同运动项目的审美欣赏与创造 ·····	148
第一节 田径运动的美·····	148
第二节 球类运动的美·····	149
第三节 体操(含艺术类项目)运动的美·····	151
第四节 健美运动·····	158
第五节 体育舞蹈美的欣赏与创造·····	161
第九章 体育与美育 ·····	167
第一节 美育与德育、智育、体育的关系·····	167
第二节 体育美与精神文明建设的关系·····	171
第三节 体育审美教育的结构与作用·····	177
第四节 体育审美教育的目的、特点和原则·····	181
第十章 体育美与环境 ·····	186
第一节 体育美与建筑·····	186
第二节 体育美与器材、服装及其它·····	189
第十一章 体育美学的现状与趋势 ·····	198
第十二章 体育美学研究方法 ·····	207
第一节 体育美学研究方法概述·····	207
第二节 体育美学研究中的选题与设计·····	215
主要参考文献 ·····	230
后 记 ·····	231

第一章 体育美学概述

现代社会化大生产的迅速发展,是现代科学技术的重大发现在生产领域中运用的结晶,同时,它又推动自然科学和社会科学纵向分化,横向综合,从而涌现出许多交叉学科。体育美学是顺应现代科学发展的洪流而产生的一门新兴的社会学科,是美学的一个分支学科。研究体育美学对于发展我国社会生产力,建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家;对于开展体育运动技术水平,弘扬团结、友谊、进步与和平的奥林匹克精神;对于振奋民族精神,提高工作者的文化素质,加强社会主义精神文明建设,都具有重要的现实意义。

第一节 什么是体育美学

一、体育美学的产生和发展

美学作为一门独立的学科,与哲学、文艺学、伦理学、历史学以及其它学科相比,产生得较晚,直到 1750 年德国哲学家鲍姆嘉登发表《美学》一文,正式提出“美学”(Asthetik)这一术语,将美学作为哲学体系的一个组成部分,美学才正式诞生。所以,美学是一门比较年轻的学科。

体育和美,自古以来就紧密相连。然而,把体育作为美学的一个应用研究领域,产生出比较抽象的理论,则是 20 世纪下半叶的事。

体育美学的产生比较晚,这并不是人的主观愿望所决定的,而是历史发展的必然,它的产生有其自身的原因和条件。体育美学

的产生是体育运动发展和人们对它认识深化的结果。体育运动随着人类自身和社会的发展而发展,随着人们对它的认识的不断深化,愈来愈表现为人的本质的对象化,即表现为美的多样化。如:健康美、体型美、肌肉美、毛发美、皮肤美、行为美、动作美、技术美、服装美、器材美、造型美等等,表现了人的本质力量,人的智慧,体育运动和人体有机结合的和谐与统一。加之由于体育运动的发展和人们对它的向往和追求,逐渐对体育运动中的美感进行综合、分析、归纳、演绎而形成独树一帜的系统认识,这就为体育美学的产生提供了认识上的依据。同时,人的美感不仅仅是由外界环境所决定的,也是由人的意识的能动机制所决定的,具体反映在人对美的向往、追求和对美的创造概括与总结上。

体育美是伴随着体育实践的产生而产生,体育实践的发展而发展的。原始社会的体育美蕴藏在体育的萌芽之中,在原始社会中,人们群居过着采集和狩猎生活,依靠集体的力量去适应艰险严酷的生活环境。为了猎取那些善于奔跑、跳跃、性情凶猛的野兽,人们被迫不断改善自己的体力和智力,从而逐渐发展了走、跑、跳、投、攀登、爬越、游泳等各种身体基本活动的技能,这就是体育的渊源,而体育美也就寓于这种渊源之中。随着体育的发展及其内容的不断丰富,人们便对体育赋予了愈来愈多的艺术色彩,并对体育实践中动作的优美,竞技者的体态神情、熟练程度和表演风貌等逐渐提出更高的要求,于是就出现了对体育审美的评价和艺术欣赏。例如:唐代大诗人杜甫在《观公孙大娘弟子舞剑器》一诗中,将公孙大娘高湛的剑舞艺术描绘得淋漓尽致,栩栩如生。诗曰:“若有佳人公孙氏,一舞剑器动四方。观者如山色沮丧,天地为之久低昂。耀如羿射九日落,矫如群帝骖龙翔。来如雷霆收震怒,罢如江海凝清光。”公孙氏的剑舞与杜甫的诗句,相得益彰,是古人观赏体育中的美感和审美意识的典型范例。人们对体育美认识上系统化和理

论化的要求,是建立体育美学的原因和条件。

二、体育美学的属性、对象与范围

(一)体育美学的属性

体育美学是科学地揭示体育美的本质特征和美的表现形态的规律的学科,是美学的一个分支,属于应用美学的范畴。

体育美学以一般美学的理论和方法来研究体育中美的本质特征及其规律,但又要避免把体育与美机械地凑合在一起。因为把体育与美学两者的基本概念机械地凑合在一起,并不能构成体育美学的内涵。如果借用形象的比喻来说明,体育美学就是体育和美学结合的“新生儿”,它既具有双亲的基本特征,又有脱颖而出的性格和理想,所以,体育美学具有交叉学科、边缘学科的特征。

为此,对体育美学的研究,一方面对体育现象要从哲学的角度去研究;另一方面体育属于文化范畴,所以,又必须把它置于文化领域进行深入地探索。同时,在与体育相关的学科门类中,体育美学和心理学、教育学、伦理学、社会学的关系十分密切,研究体育美学必须要应用这些方面的理论知识。此外,由于体育的审美意识需要建立在充分认识人体的潜在能力和运动限度的科学基础上,所以在体育美学的研究中必然涉及人体生理学、人体解剖学、生物力学、形态学以及运动训练学等学科的基本理论。

体育美学是体育科学体系的重要组成部分。从世界范围来看,体育美学尚处在初创阶段;我国则是在 20 世纪 70 年代末才开始研究的,属于一门崭新的学科。通过对体育美学的研究,可使体育理论得到进一步充实,推动体育事业进一步发展。

(二)体育美学的研究对象

体育美学是科学地揭示体育美的本质特征和美的规律的科学,因此,体育美学的研究对象是体育实践中的一般美学问题,是人体运动中的美,即体育实践发展过程中美的发展和规律以及人

体如何表现这一规律,人们如何认识、反映、掌握和应用这些规律。简言之,即人对体育实践的创造与审美的关系。

要弄清体育美学的研究对象,首先必须弄清人和体育运动的特殊关系。由于体育运动是通过人的身体自觉的,有目的的使客体和主体统一起来的一种活动;又因为这种活动是通过人的身体所进行的一种社会活动,因此,它本身不仅具有自然属性,也具有社会属性。从这些特征出发,体育美学研究的是体育运动中的美学问题,是人对体育运动审美关系问题,是人体在体育运动中美的本质特征和美的规律问题。换句话说,体育美学不仅要研究人在体育运动中美的表现和发展变化的规律,而且还要研究人对美的观点(美感、审美意识)在体育运动中的反映和表现形式。

体育美学首先从客观方面研究体育运动中实际存在的美,正确认识审美对象,以便准确地发掘体育运动美的特征及其规律性;其次要从主观方面研究体育运动中以美感为核心的审美意识。在这个基础上,进一步研究如何更好地利用主观的审美意识进行再创造,也就是要把审美意识反作用于体育实践,使体育运动更完美,更趋于美感。

体育运动美是借助于人的自然实体来表现的,因而体育运动美是熔人的美的动作、美的意识和美感于一炉的,它以人体和动作来表现自身的美,并通过动作去塑造美,创造美。因此,体育运动美不仅为客体所感受,所欣赏,而且是审美客体和审美主体同属一体的,这是体育美学所要揭示的特殊规律之一。同时,体育运动美是通过人的活动来表现的,而且往往大量地表现为群众的活动,因而体育运动美又常常表现为具有社会性的集体美,例如:动作整齐划一,技术准确娴熟,战术配合默契,以及集体造型、情感交流等等,这些都是其它美学所没有的,或者是无法充分表现的。所以,这也是体育美学所要研究的重要课题。

体育运动的美主要是由活动着的人来表现的,而人在体育运动中,不仅表现出动作美、社会美、艺术美,同时也改造了人体自身。体育运动不仅能把人体自身塑造得更加矫健强壮,而且还把美的规律,美的尺度运用于其中。通过体育美学的研究,就能够进一步揭示如何利用各项体育运动去更有效地增强人的体质,更完美地健全人体各种生理功能,更好地培养人的各种优良意志品质,促进人的身心日臻于完善。

把人对于体育实践的创造和审美关系作为体育美学的研究对象,可以较全面地说明体育美学的研究对象,不致于偏重一个方面而忽略另一个方面。因为体育美学的研究对象不仅仅限于审美客体,它还要研究审美主体(审美意识和美感经验)以及主客体之间的关系。同时,把人对于体育运动的审美关系作为体育美学研究对象的优点是抓住了人类的审美的实践活动。人对体育实践的创造和审美关系,是在体育运动实践中发生的,无论体育运动美的欣赏或创造,都必须通过体育实践活动,或者对体育运动的具体对象进行实际的欣赏,并非由主观臆想。我们把人对体育实践的创造和审美关系作为体育美学的研究对象,就可以使我们重视体育运动的创造和审美实践。实践是人类历史的基础,实践的观点是体育美学的理论基础和方法论原则,只有从实践的观点出发去探索体育运动美,研究体育运动的美感根源和本质,探索体育运动美的创造规律,才能够将体育美学建立在科学的基础上。实践的本身就是客观的物质活动,它包含了主体和客体两个方面,牢牢把握实践这一根本观点,就可以避免只把审美客体或者只把审美主体作为体育美学的研究对象,从而使主体和客体有机地统一起来。

(三)体育美学的范围

我们说体育美学是研究人对体育实践创造和审美关系,而这

种关系不仅包括了审美客体,也包括了审美主体。那么,体育美学研究的范围首先应当研究构成这一关系的客体(美)和主体(美)这两大方面。其次,创造和审美关系既然是在实践活动中发生的,而人类的实践活动(包括体育实践)是一种有目的的活动,体育实践的目的,不仅在于认识人体运动的各种规律,更重要的是在认识人体运动各种规律的基础上,不断地改造人体自身,完善自身,使创造意识和审美意识物态化。因此,体育美学研究的范围还必须包括体育运动美的创造和体育运动中的审美教育问题。

体育美学所要研究的范围是多方面的,涉及面广。首先,应当研究人在体育运动中的自然美和艺术美的表象和理念。所谓人在体育运动中的自然美。主要是指人的身体的形态、结构和机能的健美;而艺术美指的是人体的自然美在体育运动中经过人的形象思维加工提炼的艺术创造。千百年来,无数的美学家都把人体美视为他们代代耕耘的美的沃土,美的矿源。他们一方面有意识、有目的地通过体育运动去塑造人体的健美;另一方面又创造出无数反映人体美的艺术作品。毋庸置疑,体育运动是创造人体美的强大动力,而表现人体美的艺术作品则是照亮人们审美航道的灯塔。

体育运动中技术、战术美的特点和规律,也是体育美学所要研究的重要方面。体育运动中的技术、战术是人体健美的艺术表现形式。总的来说,凡是高质量、高水平的技术和战术都是美的。因为这些技术和战术是人体和人体之间和谐自如、轻盈协调、富有韵律的有机组合,它能给人以美的享受。正确的美感意识和精湛的艺术修养,则有助于创造出美的产品,创造出高、难、新、力、险、稳、美的动作技术和战术。因此,体育美学必须深入研究各项体育运动的美和审美的普遍性与特殊性。相对性与绝对性,这对提高各项运动技术和战术水平有重要的现实意义。

体育美学还应当把体育运动与精神文明建设的关系列为研究

的一项重要内容。体育运动是人类的一种基本实践活动,它自从与生产劳动分离出来之后,就与社会的发展、人类的文明有着不可分割的联系,它既为人类的物质文明服务,也为人类的精神文明服务。古往今来,人们都认识到体育运动不仅能产生物质力量,也能产生精神力量。毛泽东在《体育之研究》一文中说:欲文明其精神,先自野蛮其体魄;苟野蛮其体魄矣,则文明之精神随之。体育运动在增强体质,提高运动技术水平的同时,还能激发人们追求美、丰富美和创造美的能力。体育运动的一个显著的特点,就是具有强烈的竞赛性,这种竞赛又是以直接对抗的形式出现的。两军对垒,针锋相对,分秒必争,胜负优劣,即见分晓。体育运动竞赛不仅是技术、战术、体力和智慧的角逐,而且也是精神、意志、思想作风和心理素质的较量。在紧张激烈的竞赛中,运动员们所表现的顽强拼搏,争取胜利的精神,以及在运动场上所表现的公允、诚实、谦虚、礼貌和优良的道德风貌,能给人以美感。一场大型的国际体育竞赛,在一定程度上反映出一个国家的文明程度,关系到民族的尊严和国家的荣誉,必然对人民群众的思想、感情、意志和精神风貌产生巨大的影响。

在体育运动中如何进行审美教育,也是体育美学所要研究的一项内容。体育运动中审美教育,内容极为丰富,而且涉及的领域非常广泛,对促进人的身心和谐发展具有很大的魅力。审美活动是一种十分复杂的心理活动,它是从对事物中美的形象的初步感知开始的。体育运动是力量的艺术,是一种强者的力量的美感。体育中的审美教育主要是指协调发展的身体,匀称的体态,有力的、熟练的、敏捷的和优美的动作,以及开朗的胸襟,坚毅的性格,高尚的情操。

此外,各种类型的体育场馆的设计、建筑和装饰;各项体育运动服装的样式设计和颜色调配;各种运动器材的设计、制作以及体

育音乐、体育美术、体育摄影、体育电视、体育广播等等,都可作为体育美学研究的内容。

三、我国体育美学研究的主要课题

(一)研究现状

我国体育美学研究成果大约产生 1980 年,在近 20 年的研究过程中,体育美学研究是全方位的,有理论研究,也有应用研究,即从各个不同角度对该学科的性质、任务、功能及各类运动项目的审美特征进行研究。首先,体育美学研究完成了创建初步理论体系的任务,正在逐步完善学科体系、结构、层次和范畴,并不断向体育教学、群众体育、竞技体育领域扩展内涵;其次,体育美学研究成果除有关体育美的对象、本质、特征、审美心理等基础理论外,还涉及体育审美教育、大众体育、竞技体育中的体操、技巧、滑水、武术、田径、篮球、排球、足球、网球等运动项目的美学问题。理论的深化,说明了体育美学研究不仅在艺术性强的运动项目,而且在艺术性不强甚至对抗性很激烈的运动项目上找到了契合点,体现了其应用性、可操作性;第三,体育美学研究跟上了时代步伐,引进了新的研究主题。随着我国市场经济体制的确立,体育产业化和建立体育市场问题受到普遍关注;体育美学研究者也开始探讨该学科适应市场经济,为市场经济服务,为大众体育服务,为实现奥运战略服务的问题。

(二)研究的主要课题指南

当前体育美学研究选题的着眼点主要在于:首先,注意总结过去,把握未来,解决现实的理论和实际问题,尽量体现时代性和现实性;其次,重视和加强运用体育美学理论去指导体育教学、训练和欣赏的实践,以应用为主进行基础性研究;第三,在研究方法上提倡定性研究和定量研究相结合,理论探讨与实验研究相结合,加强研究方法的科学性,规范性和严谨性。