

这三个

美学常识

你得知道

由北大、北师大等高校教授及博士撰写
旁征博引的故事，司空见惯的生活常态
看似抽象，其实活泼的美学

杨华 著

中央广播电视大学出版社

B83/177

2009

杨华
著

这些个

美以子常识

你
得
知
道

中央广播电视大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

这些个美学常识你得知道 / 杨华著. —北京: 中央广播电视大学出版社, 2009.4

(常识书系)

ISBN 978—7—304—04243—1

I . 这… II . ①杨… III . 美学—基本知识 IV . B83

中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第210292号

版权所有, 翻版必究。

这些个美学常识你得知道

出版·发行: 中央广播电视大学出版社

电话: 选题策划中心 010—68183482

发行部 010—58840200

总编室 010—68182524

网址: <http://www.crtvup.com.cn>

地址: 北京市海淀区西四环中路45号 邮编: 100039

经销: 新华书店北京发行所

策划编辑: 朱隶国

封面设计: 北京楚天悦文化发展有限公司

责任编辑: 郑毅 李天宇

责任印刷: 韦桂秋

印刷: 北京市松源印刷有限公司

字数: 168千字

版本: 2009年4月第1版

2009年4月第1次印刷

开本: 16开

印张: 15

书号: ISBN 978—7—304—04243—1

定价: 26.80 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

常识缺失的年代

随着知识经济、信息社会的来临，我们面对浩瀚的知识海洋似乎无所适从，每一个人都被告诫要成为专业人士，而与专业的文化个性对应的是局部、分裂、边缘甚至是晦涩。

狄更斯在《双城记》中开头就说：“这是最好的日子，也是最坏的日子；这是智慧的世代，也是愚蠢的世代；这是信仰的时期，也是怀疑的时期；这是光明的季节，也是黑暗的季节；这是希望的春天，也是绝望的冬天。我们面前好像样样都有，但又像一无所有；我们似乎立刻便要上天堂，但也可能很快便入地狱。”

这段文字也可用来描述我们这个时代的文化处境。

让我们回顾一下知识与经济一体化的时代逻辑。

100多年前，黑格尔就指出，文学和艺术在未来技术社会发展的命运是悲观的。他认为未来的人们在技术发展后似乎不再需要“美的艺术”，而需要能满足感官享乐、心理刺激的商品化的消费艺术。

这一论断与现实是如此令人惊异地相合。

当今颇负盛名的法国哲学家利奥塔，也以他如诗般美妙而又隐晦的笔调描述了信息时代人文知识分子的“死亡”。

但专业对博识的谋杀则始于知识与经济的联姻。上个世纪后期的“文化产业”的兴起，同时伴随着互联网时代的到来，一切知识都可以通过信息化获得文化的表达方式。知识第一次成为了被经营的对象，被管理的对象，甚至是利润的来源。于是很多的知识分子在产业的驱动下参与了知识分工的工作，那种“真正能打通

文史哲、学贯古今的‘大家’越来越少”。在当下,如果一个物理学家去读文学作品,一个诗人去读科普,甚而去尝试表达与创作,就会被人们认为不务正业。

于是,我们的文化生活中,越来越多的人局限在自己的学科里。很多文科知识的常识变成了不同学科人的忌讳的领域,甚至开口即犯错。

国学大家马一浮先生在总结古代学术时曾主张“六艺该摄一切学术”,认为“诗、书、礼、御、射、数”是我们古人作为知识分子应当掌握的东西。这揭示了我们古人对博学与实践的倚重。西方哲人有一句话让人印象深刻:“文学与思想,其实是对于世界的同一种构造的不同面相。”说此话的人一定对于文学与哲学都有着很高的造诣。

《你得知道的常识书系》策划出版正是立意于让更多的人打破学科壁垒,推广学科常识。我个人认为掌握与弄通基本学科的常识至少有以下几个方面的意义:

首先,常识能提升人的文化素养,改善一个人的文化形象。人文学科本来就没有很严格的区分,而掌握更多的学科常识对于我们成为一个有文化素养的人很有意义。这虽然未必是我们对知识分工所带来的局限作抗争,但不同的学科常识使我们更能成为一个丰富而有趣的人。这不免使我们想起培根先生那段著名的论述“读史使人明智,读诗使人聪慧,演算使人精密,哲理使人深刻,伦理学使人有修养,逻辑修辞使人善辩。总之,知识能塑造人的性格。不仅如此,精神上的各种缺陷,都可以通过求知来改善——正如身体上的缺陷,可以通过运动来改善一样。例如打球有利于腰肾,射箭可扩胸利肺,散步则有助于消化,骑术使人反应敏捷,等等。”这些话语所蕴含的深刻含义,令人咀嚼不尽。

其次,常识蕴含着真正的智慧。我们知道,常识是最基础,最普通,进而也是最易被人接受的知识。他实际上蕴含着这个学科的智慧与精髓,但因为是“常识”也最容易被人忽略与忘记,由此也可以看到,即使是专业人士也容易犯常识性错误。一种无法让人接受的矫情是很多所谓的名家能大谈人们不懂的学术名词,而在他的文章里却能发现这个学科最基本的常识错误。常识就像大厦的底基,没有底基的牢靠终究建成的是空中楼阁。我们这个时代需要太多的常识的回归,无论是学术的还是工作与生活的。单向度的经济追求使我们迷失了作为一个人或一

个学科的常态，而恰恰常识所隐含的智慧会给我们以现实的教正。

最后，常识要用常识的方式来叙述。这是一个轻松阅读的时代，出版者作为知识的经营必须照顾到大众渴望轻松、愉悦的胃口。《你得知道的常识书系》包括学术普及类与大众生活类两个门类，学术普及类诸如《这些个历史常识你得知道》、《这些个文学常识你得知道》、《这些个哲学常识你得知道》、《这些个美学常识你得知道》、《这些个管理常识你得知道》等等，大众生活类包括《这些个法律常识你得知道》、《这些个心理常识你得知道》、《这些个科学常识你得知道》等。这些常识的讲述以知识结合故事为主，重点在以轻松活泼的方式将学科常识经过梳理、选择、确立后分不同角度撰写。每小节的常识点 1500 字左右，使我们在轻松阅读中获得最精良的文化滋养。

基于此，我愿意写下以上的文字忝列为序。

明月

2009 年 3 月

第一章 云的衣裳——美的追寻 001

今天你审美了吗？ 002

美是一只肥美的羊？ 004

伟大的“画蛇添足” 006

美学王国的哥德巴赫猜想（上） 008

美学王国的哥德巴赫猜想（下） 009

黄金分割与毕达哥拉斯学派 011

美在“一点” 013

葡萄藤的触丝与线条美 014

从对联出发看对称美 016

“疏影横斜”与简约之美 018

阿拉木汗为什么美——美的适度原则 020

“意境”离我们有多远？ 021

意象从哪来？ 022

意象与意境是一回事吗？ 024

解语花与象征 027

美丽的牛顿——科学与美 028

断臂的维纳斯为什么美 030

丑得如此美丽（上）——丑从何来 032

丑得如此美丽（中）——审丑 033

丑得如此美丽（下）——恶之花 035

死亡美学 036

目 录

CONTENTS

- 038 是歌德创造了浮士德吗？
- 040 批评“罗曼蒂克”
- 043 第二章 精彩无限——美的形态
- 044 万水千山总关情——自然美与“比德”传统
- 046 从“花花世界”看花与佛教
- 048 自然——生命的乐园
- 050 不见不散——相得益彰的旅游与文学
- 052 位我上者灿烂星空——审宇宙之美
- 054 咫尺云烟都是画——园林的魅力
- 056 从四合院看天人合一
- 057 爱江山更爱美人——人体美在何处
- 059 美神原来是爱神——人体美与性感
- 060 人体美与艺术
- 062 中国古代有人体艺术吗？
- 063 为何美人爱英雄？——美与生命力
- 065 回眸一笑百媚生
- 067 把握初见五分钟，给人留下美的印象
- 068 好德如好色——美与德性
- 070 “文质彬彬”——怎样做一个君子
- 071 “扼住命运的咽喉”——从艺术家看人格美（上）
- 073 天使在歌唱——从艺术家看人格美（下）
- 074 三个事实，让你觉悟人生

质朴亲情 人生厚味——人情之美（上）	077
执子之手，与子偕老——人情之美（中）	078
甘醇如酒——人情之美（下）	080
从旗袍看东方美	082
唐代的女装为什么这么开放？	083
流行的就是时尚的吗？	085
时尚——炫耀自我还是欣赏他人？	086
高贵的单纯与静穆的伟大——古典的美	088
肖邦的吟唱——浪漫的美	090
摩登时代——现代的美	091
无聊中的焦虑——后现代的美	093
努力向上挣扎——崇高	095
“大江东去”与“杨柳岸晓风残月”的美	097
弑父娶母的俄狄浦斯王为什么美？	098
《伪君子》与喜剧审美	100
复仇的宴娥	102
长胡子的蒙娜丽莎	103

第三章 心有灵犀——美的感受 105

从“对牛弹琴”看审美感知力	106
月朦胧，鸟朦胧——朦胧美与审美错觉	108
一见钟情的美丽	110

目 录

CONTENTS

- 112 什么是美学上的“林泉之心”？
- 113 我怎样来靠近你——谈审美距离
- 115 “我爱竹石，竹石亦爱我也”——审美移情
- 117 焦大会爱上林妹妹吗？
- 118 何处觅知音
- 120 从好莱坞大片看审美疲劳
- 122 若要俏，一身孝——色彩体验
- 123 闻香识人
- 125 让梦告诉你——弗洛伊德与《释梦》
- 127 神话告诉了我们什么？
- 129 隐形的翅膀——审美想象
- 130 灵犀一点看通感
- 132 不能游戏就审美吧
- 134 你有一双“内在的眼睛”吗？
- 135 我不知道你是否存在
- 137 神秘的灵感
- 139 童心一片做“真人”
- 140 生可以死，死可以生
-
- 143 第四章 艺术星空——美的精灵
-
- 144 “一画”之美
- 146 “胸有成竹”从何而来

“马一角”与“夏半边”	148
诗是有声画，画是无声诗	149
“画龙点睛”之妙	151
遭到驱逐的画家	153
“飞天”神韵	155
蒙娜丽莎微笑之谜	156
那一丛灿烂的向日葵	158
一声沉重的“父亲”	160
黑与白的勾魂摄魄——书法	162
素朴的诗与感伤的诗	164
浮士德与海伦的婚姻	165
《汉书》也能下酒？	166
唯“品”才能知“味”	168
中国文学的诗化之美	170
宋词的音乐美	171
皓月当空	173
春江花月夜——诗也、乐也	175
阳关三叠的离愁别绪	178
乐从何来？	179
音乐能够煽情的秘密	181
音乐让我们看到什么？	183
音乐也有颜色吗？	184
一草一木栖神明——古琴艺术	186

目 录

CONTENTS

- 188 战俘营里诞生的音乐
- 190 生旦净末丑中的粉墨人生
- 191 旖旎清音——昆曲的美
- 193 声与影中的穿梭——电影艺术
- 194 从《正午》到《美国美人》
- 196 《迷墙》魅影
- 198 撒旦的歌唱——哥特艺术
- 199 哥特音乐
- 201 舞之媚
- 202 凝固的音乐——建筑的美
- 204 辉煌的皇家建筑——故宫
- 206 迷失在婉约的书香中——徽州建筑
- 208 一滴永恒的泪珠——泰姬陵
- 210 城市的眼睛——雕塑美
- 211 拉奥孔的叹息
- 213 初妆嫣然——青花瓷
- 214 十指春风，“绣”色可餐——苏绣
- 216 三月不知肉味的“尽善尽美”
- 218 作为艺术家的庄子
- 220 人人都是艺术家
- 221 艺术会终结吗？

第一章

ZHIXIEGE

MEIXUECHANGSHI

NI DEI ZHIDAO

这些个美学常识你得知道

云的衣裳

美的追寻

美学

【导读】

著名诗人和美学家宗白华先生用精妙的语言表达了对诗、对美的寻觅和感悟：

啊，诗从何处寻？
在细雨下，点碎落花声，
在微风里，飘来流水音，
在蓝空天末，摇摇欲坠的孤星！

寻觅美、捕捉美是人类审美活动的基点，人类从来没有停止过追寻美的脚步。《兰亭序》里对人观察世界的方法是这样描述的：“仰观宇宙之大，俯察品类之盛，所以游目骋怀，足以极视听之娱，信可乐也。”云想衣裳花想容，我们何不借用古人的仰观俯察之道来一起追寻美的踪迹，踏上寻美之旅呢？

今天你审美了吗？

怎样才是一个审美的人？我们离审美有多远？你是一个审美的人吗？一大串的问题其实只有一个中心，那就是什么才是审美。举个例子：

我们在家里坐着，窗外突然下起了淅淅沥沥的雨，你到底出不出去呢？如果说：算了，还是在屋里呆着吧，出去把衣服鞋子弄湿了很难受，这就与审美无关。如果

你说：真好啊，雨中的一切都这么的清新迷人，感受一下雨中漫步是多么的惬意，这就是在审美了。又比如我们上写生课，桌上有一个鲜亮的红苹果做模型，你一眼看到就想：这个苹果真是熟透了，红红的肯定一点都不酸，拿来咬一口就好了，这就与审美无关。如果你没有想到拿它来果腹，而是被它鲜亮的色彩、光滑的外表、起伏的线条所感动，赞叹大自然的神奇，想把它画下来，那么你就是个审美的人了。只有在物质利益追逐之余，还能有一种精神生活，还能从事一些愉悦自我的精神活动，才是一个真正超越了动物界的人，才能达到人类生活的较高层次。

生活中，美的事物就是好看、顺眼的东西，因此美学也就是一门研究好看的东西的学问。但是科学研究不满足于日常生活经验，而是对人们日常生活习以为常、自以为已很熟悉的东西进行仔细的、特别是加以反省的审视行为。人类一切精确、深入、系统的知识都来源于这种对日常生活经验的反省。比如说，美学家

桌上有一个鲜亮的红苹果做模型，你一眼看到就想：这个苹果真是熟透了，红红的肯定一点都不酸，拿来咬一口就好了，这就与审美无关。如果你没有想到拿它来果腹，而是被它鲜亮的色彩、光滑的外表、起伏的线条所感动，赞叹大自然的神奇，想把它画下来，那么你就是个审美的人了。

就会问：你刚才所说的那个好看、顺眼、美丽到底是什么意思呢？到底有哪些东西可以归为好看、美丽呢？人的审美活动难道仅仅是好看、漂亮吗？这样一问，人们本来很自信、很熟悉的东西好像一下子就变得陌生了。

美学作为一门专门研究人类审美活动的学科，也不能满足于日常生活经验，不能仅满足于好看与漂亮，而是以此为出发点，不断对审美现象进行反思。那么在美学的学科领域中“审美活动”是什么意思呢？“审美”的“审”是“审视”、“察看”的意思，通俗的讲，审美就是对美好事物的感受和欣赏，现实生活中一切与欣赏美、创造美有关的活动都是美学研究的范围。但是我们怎么来判断某种行为是不是审美活动呢？审美就是这样一种为了人的精神幸福而存在的活动，如果在世事奔忙之余还能欣赏灿烂的星空、还能自然的造化而感动、为一个虚构的故事而落泪、为一个自己制作的粗糙的小工艺而欣喜，那么你已经是一个活得比别人更广阔、更丰富、更高雅的人了。

这就是审美，美学上把这种审美活动的情形和心理态度叫做“审美的无功利性”，美学史上康德第一次把这个问题提出来，他说：这是一种不凭借任何利害计较，只追求精神性快感的活动，是非物质功利的，也就是说人们欣赏蓝天白云并不是要得到什么好处，再美的音乐绘画也不能当饭吃，它只是在精神上带给人愉悦的享受。“审美”就是非物质功利的或者超物质功利的，这是对人类审美活动的首要理解。

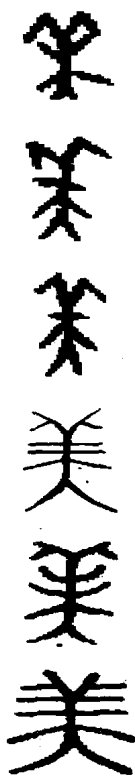
美是一只肥美的羊？

当天际第一缕曙光映红了祖先的脸庞，当他们第一次为一朵花而感动，为头顶灿烂的星空而落泪，这绝对是人类历史上应该浓墨重彩的一笔，因为这意味着作为审美的人的诞生！万事从头说起，让我们一起追根溯源，来看看美是怎么诞生的吧。我国文字的典型特征是象形，这给我们提供了一种认识事物的方法和途径，由此从“美”这个字的来源我们可以管窥一下美的产生。

关于“美”字产生的解释有好几种：一种是说羊大为美，肥美的羊即是美。古代对文字形态演变研究的专著《说文解字》中写道：“美，甘也。从羊从大。羊在六畜中给膳。美与善同意。”所谓的美善同意，是说美的事物是离不开实用价值的。人们对服务于自身的事物首先是要求它有实用价值，然后才是审美价值。羊作为人类较早驯养的动物是原始人生活资料的重要来源，对于人们来说是一种善的对象，也就是对自己有好处。羊肉又是不可多得的美味，而且羊的性格温顺，惹人喜爱，雪白卷曲的羊毛，对称有力的角都极有装饰趣味，到现在仍然有不少人把羊的头部骨骼作为室内装饰，展示一种原始通灵的审美境界。简单说，就是一只羊只要是肥大的，就是美的。另一种解释认为“美”字不是羊大的意思，而是表现人的形象。“美”字的下半部是人的代表，上半部表现的是人头上的装饰物，可能是兽角或是羽毛饰品，也就是说，“美”字所体现的是一个人头插羽毛等装饰品手舞足蹈的形象，体现了美和人体，美和装饰，美和艺术的关系，人们用羽毛或者兽角来装饰自己就是美的。不管是怎样的一种说法，或是表现羊，或是表现人，都是一种感性的形象的展示。

我们也许还会好奇，原始人当时看到一朵花的美和我们现在看到一朵花的美感觉是一样的吗？在远古时代人类有没有明确的审美意识是不好断然论之的，因为当时更多的对美的追求还是脱离不开巫术的影响。人们用羽毛兽角装饰自己并不是为了美丽动人，而是为了恐吓野兽，防止敌人入侵。在人类还在受到生存威胁的时候，应该是顾不得审美的，要风度不要温度的时髦选择在当时温饱问题还没有解决的情况下是行不通的。精美的原始壁画中野牛的形象在我们看来是美的艺术珍品，甚至令现代艺术家都自叹不如。但是在当时却更多的是为巫术祈祷服务的，仔细观察我们就会发现每头牛的心脏部位都有一根箭穿过，在人类的幼年时代，也许人们认为通过这样的画就会有神秘力量帮助他们多多捕获猎物吧。

总之，美从肥美的羊或者人类对自身的装饰美化开始，但是

“美”字的演进