

面向21世纪高职高专通识教育规划教材

现代应用美学基础

主 编 郁士宽

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

21 世纪高职高专通识教育规划教材

现代应用美学基础

主编 郁士宽

同济大学出版社
TONGJI UNIVERSITY PRESS

内 容 提 要

本书是针对当前大学生通识教育而编写的应用美学类教材。全书分为九个单元,包括美学基本原理、人的美学、劳动与科技美学、环境美学、实用艺术美学、造型艺术美学、表情艺术美学、语言艺术美学和综合艺术美学。本书精选理论,注重实践,图文并茂,突出素质,力求理论学习与实践应用的有机结合。

本书适合用作高职高专院校、应用型本科院校的教材,也可作为广大美学爱好者的业余读物。

图书在版编目(CIP)数据

现代应用美学基础 / 郁士宽主编. —上海: 同济大学出版社, 2010. 7

面向 21 世纪高职高专通识教育规划教材

ISBN 978-7-5608-4355-1

I. ①现… II. ①郁… III. ①美学—高等学校—教材
IV. ①B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 112515 号

面向 21 世纪高职高专通识教育规划教材

现代应用美学基础

主 编 郁士宽

组 稿 曹 建 张 莉 特约编辑 李 涵 责任编辑 张 莉

责任校对 徐春莲 封面设计 陈益平

出版发行 同济大学出版社 www.tongjipress.com.cn

(地址:上海市四平路 1239 号 邮编:200092 电话:021-65985622)

经 销 全国各地新华书店

印 刷 苏州望电印刷有限公司

开 本 890 mm×1240 mm 1/32

印 张 10.375

印 数 1—2 100

字 数 278 000

版 次 2010 年 7 月第 1 版 2010 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-5608-4355-1

定 价 28.00 元

本书若有印装质量问题,请向本社发行部调换

版权所有 侵权必究

面向 21 世纪高职高专通识教育规划教材

编 委 会

主 任 吴兆方 陈光曙

副主任 刘 芳 蒋超五 戴光顺 程淮中

委 员 张 春 梁 枫 张 琼 沈艾林

郭德怀 濮方毅 张卫平 陆 霞

田 青 金 涛 张晓红 尹玉珍

唐义锋 顾鹏程 蒋道霞 刘 玲

前 言

常言道：“爱美之心，人皆有之。”美是人才素质的重要内容，而作为追求时尚、追求完美的年轻一代大学生，爱美之心尤为强烈。可是，我们说爱美并不等于拥有正确的审美理想、健康的审美情趣和较高的审美应用能力。

那么，什么是美，什么是审美呢？美是能够令人们感到愉悦的一切事物。随着社会的不断发展，按照美的规律把握世界、改造世界已成为当今经济社会发展的迫切需求。在市场经济条件下，小至产品的造型包装、人际活动的开展，大至城市的规划、自然资源的利用与保护等，都表明应用美学在大学生将来的职业生涯中有着举足轻重的作用。然而，当前不少大学生的审美观念、审美情趣、审美应用能力与其所具备的美学知识并不匹配，束缚和制约着他们向高层次发展，如有的对日常生活中的审美存在着淡化和庸俗化的态度，以纯粹的感官快感取代美感；有的在看待事物时，对其评价和认识仅仅停留在表面的层次上，不能从美学的角度去对这个事物进行评判，忽略了事物美的本质；有的在审美的時候往往进入一些误区，不是自己去发现美，去感受美，去创造美，而是别人说美，自己就认为美，别人说丑，自己就认为丑。倘若这样，就丧失了独立审美的基本能力。还有一些大学生甚至认为美仅是外表的，外表的美胜于一切，他们追求华

丽,排斥素朴,一味讲究穿衣打扮,吃喝玩乐,甚至盲目攀比,面对纷繁复杂的事物,分不清什么是美,什么是丑?更谈不上美的创造和应用。

为此,大学生应加强美学知识的学习,要用一颗真诚的心、诚实的态度、自信的目光去看待周围缤纷的世界,使审美能力在生活的点点滴滴中逐步提高起来;要加强对绘画、雕塑、书法、音乐、舞蹈、歌剧等艺术作品的欣赏,逐步增强自己的审美品位;要摆脱庸俗的功利主义观念,树立远大的理想,培养对国家、民族、集体的责任感。大学生还应具有高尚的审美情操。这是一切美的形象和审美活动的基础。美是人的本质力量的感性显现,也是当代大学生应具备的重要素质之一。希望通过本书的学习,对提高大学生及广大青年朋友的美学知识,树立正确的审美观念,更好地进行审美实践和美学应用有所帮助。

在本书的编写过程中,编者所在单位的领导给予了许多有益的指导;同时,我也借鉴了国内外一些专家、学者的研究成果,选用了一些院校精品课程的素材,在此一并表示深深的感谢!由于国内应用美学的发展时间较短,且本书编写时间仓促,在应用美学方面的研究尚未到达较高的层次,恳请专家、同行及广大读者提出宝贵的意见。

编 者

2010年6月

目 录

前 言

第一单元 美学基本原理

专题 1	美的本质	3
专题 2	美的基本范畴	27
专题 3	美的形态	36
专题 4	美的形式与形式美	49
专题 5	美感	67
专题 6	审美心理	78

第二单元 人的美学

专题 1	人体美	109
专题 2	气质美	115
专题 3	风度美	120
专题 4	情操美	125
专题 5	人际美	130
专题 6	服饰美	135
专题 7	饮食美	141

第三单元 劳动与科技美学

专题 1	劳动美	151
专题 2	商品美	158
专题 3	科学美	163
专题 4	技术美	169

第四单元 环境美学

专题 1	生态环境美	177
专题 2	旅游环境美	183
专题 3	城市环境美	188
专题 4	乡村环境美	194
专题 5	居住环境美	199

第五单元 实用艺术美学

专题 1	建筑艺术美	207
专题 2	工艺美术美	212
专题 3	园林艺术美	218

第六单元 造型艺术美学

专题 1	绘画艺术美	229
专题 2	雕塑艺术美	236
专题 3	书法艺术美	241

专题 4 摄影艺术美	246
------------------	-----

第七单元 表情艺术美学

专题 1 音乐艺术美	255
专题 2 舞蹈艺术美	261

第八单元 语言艺术美学

专题 1 诗歌艺术美	271
专题 2 小说艺术美	278
专题 3 散文艺术美	285

第九单元 综合艺术美学

专题 1 戏剧艺术美	293
专题 2 影视艺术美	300

附录 A 美学名家简介	308
-------------------	-----

参考文献	319
------------	-----

第一单元 美学基本原理

单元引语

走进美学的殿堂,我们首先需要探讨的就是美学基本原理。只有不断深入学习、领悟美学基本原理,才能了解美的历史和现状,才能使我们从本质上认识人类产生美感的根源,逐步认识美学的学科性质,从而使学习者能够更自觉地掌握审美活动规律,不断提高审美欣赏、审美创造和美学应用的能力。

专题 1

美的本质

美学名言

美与善是不可分割的,因为二者都以形式为基础。因此,人们通常把善的东西也称赞为美的。

——(意大利)托马斯·阿奎那

专题品读

美是什么?这是一个让无数美学学习者和研究者至今仍然困惑不已的问题。俄国文学家列夫·托尔斯泰曾发出这样的感叹:“关于美的问题,在人类历史上堆积如山,经过成千个人的讨论,仍是个谜。”^①尽管迄今为止还没有一致的答案,当代西方美学甚至开始对此存而不论,但美学研究始终不能完全回避和放弃这个问题。

一、美是什么

1. 美的含义

美是什么?这个问题的正式提出与探讨,始于古希腊著名哲学家、美学家柏拉图。他所写的《大希庇阿斯篇》是西方最早的一篇系统探讨美的著作。该著作中,柏拉图假借他的老师——古希腊哲学家、美学家苏格拉底与诡辩派学者希庇阿斯对话,生动地讨论了“美

^① [俄]列夫·托尔斯泰. 艺术论. 丰陈宝译. 北京:人民文学出版社,1958:13.

是什么”的问题。

苏格拉底：“美是什么？”

希庇阿斯：“美就是一位漂亮小姐。”

苏格拉底：“一匹母马或是一个汤罐、一架竖琴也可以是美的啊。这里，我问的是美本身，这美本身把它的特质传给一件东西，才使那件东西成为美。”

希庇阿斯：“就是黄金，镶到哪里，哪里就美。一件东西纵然本身是丑的，只要镶上黄金，就得到了点缀，使它显得美了。”

苏格拉底：“那么著名的雕刻家菲狄阿斯的雅典娜女神像为什么不是用黄金而是用象牙，甚至眼睛是用云石雕刻的，却仍然很美呢？”

希庇阿斯：“恰当的就是美的。我们可以说，使每件东西美的就是恰当的。”

苏格拉底：“如果恰当只使一个事物在外表上显得比它实际美，这就隐瞒了美的真正本质，只是一种错觉的美，而不是美本身。”

希庇阿斯：“最高的美就是家里钱多，身体好，全希腊人都尊敬，长命到老……”

苏格拉底：“唉，至少从我们俩的讨论中，希庇阿斯，我得到了一个益处，那就是更清楚地了解到‘美是难的’。”

从上述对话中，可以看出，揭示“美是什么”确实十分困难。对美的本质的追问，是对人类审美现象的终极意义的探寻，历代美学家一直试图解决这个问题。可惜“美是一项最难以捉摸的特质，它是那样的微妙，以致看起来好像是在快要抓住它的那一刹那间又给它逃跑了”^①。在美学史上，关于美是什么，可谓仁者见仁智者见智。古希腊哲学家毕达哥拉斯认为，美在于合理的数量关系。柏拉图的学生亚里士多德认为，美取决于体积和顺序。德国哲学家、美学家鲍姆嘉通指出，美就是完善。德国哲学家黑格尔提出，美是理念的感性显现。德国诗人歌德则认为，应该从事物本身的自然发展来理解美。文艺复兴时代的意大利画家达·芬奇和近代英国画家、美学家荷加斯，都认为美在于事物的形式上的“适应”，在于比例、对称和多样统一等客观因素。英国经验主义哲学家休谟断言，“美”只存在于鉴赏

^① [美]比特·存在的领域：本体论。转引自：朱狄，当代西方美学。北京：人民文学出版社，1984：165。

者的心里。意大利哲学家克罗齐认为,美就是直觉,而直觉就是那种同自然属性和形式无关的心灵活动。著名心理学家弗洛伊德则指出,美是生活,生活中的一切都是美的。在我国,美学家朱光潜在其著作《文艺心理学》中就主张“美不仅在物,亦不仅在心,它在心与物的关系上面”。另一位美学家吕荧认为美是物在人主观中的反映,是一种观念,是人的社会意识。蔡仪则反驳说,美是客观存在的,不以人的主观意识为转移。

从词源学角度看,“美”在古希腊语中是 kalos,意思是“好”,既表示肉体的美,又表示道德的美,而在具体运用中较多地表示“善行”或“德行”。在拉丁语中,“美”这个词语是 belus,更多具有“娇小”、“青春”等表示肉体性状的意义。来源于拉丁语的法文 beau 就既表示肉体又表示道德,有时还用来对阶层、制度进行价值判断。在印度语中,“美”是 saundarya,其词源意义是“有咸味”,具有“媚”的暗示,引申为“文雅”或“优美”,并和“形”、“情”、“量”、“似”、“笔墨”一起合称为绘画的六种主要成分。在古代汉语中,“美”的词源学解释有两种:一种解释是“羊人为美”。从原始巫术、图腾舞蹈的材料看,古人戴羊头或羊角、披羊皮跳舞的形象是“美”字的原型,“美”、“华”、“舞”最早具有同一的原型,它们与原始的巫术礼仪活动有密不可分的关系。可见,在词源学意义上,“美”是一个多义词,包含肉体、道德、口味等多方面含义。另一种解释是“羊大为美”。我国文字学的开拓者、汉代文学家许慎在《说文解字》一书中说:“美,甘也。从羊从大,羊在六畜,主给膳也。美和善同意。”“甘”为五味之一,这里是指羊的肥硕,羊肉口味鲜美,能直接满足人们的感性需要,给人以味觉的享受。原先具有图腾意义的象形字,转化为表现“味美”的会意字,“羊人为美”也变为“羊大为美”了(图 1-1,图 1-2)。

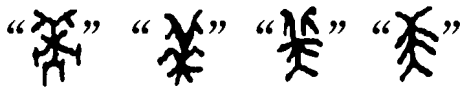

图 1-1 甲骨文“美”字的几种写法

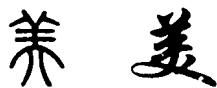

图 1-2 汉字“美”的小篆、行楷写法

后人经过研究,发现如果还是采取简单化的原则,给美下一个定义的话,其难度是可想而知的。所以当代美学研究者在论证了美的可定义性的基础上,为了实现否定之否定的逻辑追求,并把这种追求具体化,采用了一种较为科学并具有实际意义的方法——集合化的方式,以由几个具有逻辑关系的子命题所组成的命题群来对美的本质加以定义。即“美是人的本质力量的对象化”、“人是世界的美”、“美是自由的形象”、“美在创造中”等。从另一个角度讲,美还必须要有反映,要有公正的评价者,还要有赞赏的旁观者和欣赏者。美往往会唤起人们对生命的珍视和对人生的臆想和信心。美与生命连在一起,生命又往往同爱连在一起,而爱又与人类密不可分。三者之间的关系就如同一条环环相扣的食物链,一旦其中一扣断链,大自然中的美就会和人类一起消亡。

2. 美的特征

(1) 形象性

美的形象性是指美通过符号形式而创造具体可感画面的特性,它是美的最显著的特征。美是通过形状、颜色、声音等物质材料而构成的具体形象,以外在的形式表现出来。美的形象总是在内容与形式的和谐统一中才充分体现出来。比如,我们说西湖之美,美在其如诗如画的湖光山色,美在湖山与人文的浑然相融,美在人们对她的呵护及对其历史文脉的传承,这些都必须通过具体的形象展现出来,否则很难体会这种美。而具体的形象,我们可以通过直接观赏,也可以通过欣赏艺术获得。苏东坡的诗《饮湖上初晴后雨》,给人的感受就不一样了。“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子,淡妆浓抹总相宜。”风和日丽之时,碧波千顷,涟漪不惊,红日朗照,粼光耀金,具有一种浓艳华丽的美;而阴雨连绵之时,群山起伏,一抹浅黛,雨帘重裹,影影绰绰,又有一种淡雅素净的美。人们读着诗中一系列具体形象,就不难感受到西湖的美了。另外,美的形象还依赖于人的直觉,而直觉就是不依赖概念和推理而对对象的直接觉察。柳宗元在《邕州柳中丞作马退山茅亭记》中写道:“夫美不自美,因人而彰,兰亭也,不遭右军,则清湍修竹,芜没于空山矣。”这就是说,美的呈现依赖

于主体在观看时的姿态、意向和立场,美的形象是在主体和对象交互影响、召唤和应答中诞生的。因此,如果没有王羲之在《兰亭序》里表现的独特直觉,浙江兰亭的“清湍修竹”就可能永久地“芜没于空山”。

(2) 感染性

美的感染性是指美具有一种令人感动的特性。它是美本身固有的并从事内容和形式的统一中体现出来的,并以感性形式显示出来的人的本质力量。然而,美的内容又是通过一定的感性形式表现出来的,没有具体的、生动的形式,美的内容也就失去了以情动人、以情感人的魅力。五星红旗正是以它鲜艳的色彩、庄重的图案,展示中华民族的精神,受到全国各族人民的热爱。如果美的内容离开了具体的形象,离开了完美生动的形式,这种所谓美的内容,也就失去了从感情上打动人、感染人的力量。比如小提琴协奏曲《梁祝》的内容,来自一个古老而优美动人的民间传说。那娓娓动听的华彩旋律,柔和抒情的调子,轻快的节奏,诉诸听众的听觉,从而打动了听众的心灵,具有特别强烈的感人力量。美的形象具有强大的、引人入胜的、摄人心魄的感染力量,在艺术中表现得尤为强烈。贝多芬的《第九交响曲》1824年5月7日在维也纳首场演出时,罗曼·罗兰曾描述过观众被乐曲所激发出的极其感人的场面:“情况之热烈,几乎含有暴动的性质。当贝多芬出场时,受到群众五次鼓掌欢迎,在如此讲究礼节的国家,对皇族出场,习惯上也只用三次的鼓掌礼。因此警察不得不出面干涉。交响曲引起狂热的骚动。许多人哭起来。贝多芬在终场以后感动得晕倒。”^①

(3) 应用性

在人类历史上,美的应用价值和欣赏价值最早是合二为一的,只是在新石器时代末期,应用价值和欣赏价值才分开。这说明人类开始偏重的是事物的应用价值,美的事物的应用价值是欣赏价值的前提和基础。鲁迅先生曾精辟地论述了美的应用性:“在一切人类所以为美的东西,就在于它有用——为了生存而和自然以及别的社会人

^① 龙协涛. 艺苑趣谈录. 北京:北京大学出版社,1984:23-24.

生的斗争上有着意义的东西。功用由理性而被认识,但美则凭直感能力而被认识。享乐着美的时候,虽然几乎并不想到功用,但可由科学分析而被发现。所以美的享乐的特殊性,即在那直接性,然而美的愉快的根底里,倘不伏着功用,那事物也就不见得美了。”^①人类之所以追求美、创造美,就因为它对自身有用。美的应用性不仅表现在物质领域,也表现在精神领域。尤其是各种艺术的表现,就不再表现为直接的物质功用性。自然美,特别是祖国的锦绣山河,可以激发人们对生活的热爱,对大自然的热爱,寄托美好的理想,增强爱国主义情感,还能使我们在恬静中缓解疲劳,得到休息。社会美,特别是在阶级斗争中为了争取人类的进步和解放而英勇战斗的英雄形象,在生产斗争、科学实验中表现出智慧、力量和献身精神的人物形象,有助于我们提高美的感受,推动美的创造。艺术美,特别是那些不朽的艺术作品,能陶冶人的性情,塑造人的灵魂,提高人的认识能力,鼓舞人们去追求美、创造美。

(4) 符号性

美的符号性是指美所具有的物质化形态的特性,这表现在美以符号形式向人类传达其内在意义,人类通过符号表达人生的美并且构建一个相互沟通的美的世界。如唐代诗人张若虚所作的《春江花月夜》:“春江潮水连海平,海上明月共潮生。滟滟随波千万里,何处春江无月明。江流宛转绕芳甸,月照花林皆似霰。……”这里的“春江潮水”、“海上明月”、“滟滟波光”、“江流花林”等美的现象,都体现为宇宙的内在时间流动和空间韵律等符号形式,这些符号形式唤醒人类心灵深处的宇宙意识,使得诗人内心产生出强烈的审美冲动。人类还通过符号构建一个相互沟通的美的世界。沟通在这里指具有界限或隔阂的事物之间达成彼此融合或和谐的状态。人生的美及其体验被具体化为感性符号,就可以相互交流、分享,引起共鸣和同情。例如,面对无限宇宙的憧憬与忧伤的情感,本来是看不见摸不着的,在诗人张若虚笔下这种情感却生成为活的形象:“空里流霜不觉飞,

^① 鲁迅.《鲁迅全集》第4卷.北京:人民文学出版社,2005:269.