

LÜYOUXUE

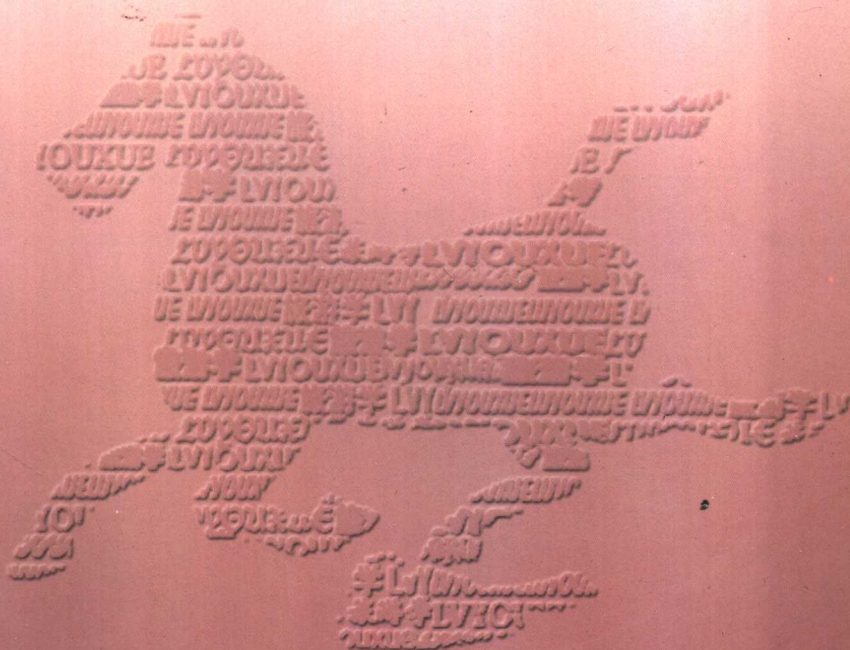
高等院校
旅游专业系列教材

LÜYOUXUE

新编 旅游美学

成 竹 主编

南开大学出版社

高等院校旅游专业系列教材

新编旅游美学

成 竹 主 编

蒋素梅 副主编

南开大学出版社

天 津

图书在版编目(CIP)数据

新编旅游美学 / 成竹主编. —天津:南开大学出版社,
2006.11

(高等院校旅游专业系列教材)

ISBN 7-310-02623-3

I. 新... II. 成... III. 旅游—美学 IV. F590

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 119159 号

版权所有 侵权必究

南开大学出版社出版发行

出版人:肖占鹏

地址:天津市南开区卫津路 94 号 邮政编码:300071

营销部电话:(022)23508339 23500755

营销部传真:(022)23508542 邮购部电话:(022)23502200

*

天津市宝坻区第二印刷厂印刷

全国各地新华书店经销

*

2006 年 11 月第 1 版 2006 年 11 月第 1 次印刷

880×1230 毫米 32 开本 12.75 印张 2 插页 363 千字

定价:22.00 元

如遇图书印装质量问题,请与本社营销部联系调换,电话:(022)23507125

前 言

旅游美学是旅游学科中的一个重要分支学科,是美学理论在旅游业中的推广和应用,它有助于提高旅游者的旅游审美质量,帮助旅游企业合理的建设旅游设施,开发旅游资源,营造旅游环境,同时也有助于旅游从业人员按照美学的原理和要求提供理想的服务,因此受到越来越多的关注和重视。

目前,在旅游教学领域已经出版了不少关于旅游美学的教材,本书作者在学习和总结了前人研究成果的基础上,从当前主要的旅游类型:观光旅游、度假旅游和体验旅游的角度出发,全面阐述了旅游活动与美学的关系,构建了本书的框架体系。全书分为了四大部分,共计十一章,其中:第一部分为旅游美学导论,主要阐述旅游美学这一学科所依托的美学基础理论以及在旅游活动过程中的一些审美心理过程和特征,包括了旅游美学的理论基础和旅游审美心理二章。第二部分为观光旅游审美,观光旅游是早期的旅游产品,至今仍占据旅游市场的较大份额,因此仍然是本书探讨的内容之一。该部分选择了与观光旅游关系最为密切的自然风景、园林和古建筑为研究对象,进一步探讨其美学特征和审美方法。第三部分为度假旅游审美,这一部分包括了海滨度假旅游审美、山地、温泉、森林度假旅游审美和度假区旅游审美三章,是以住其他旅游美学教材极少涉及的领域,然而度假旅游产品又是旅游市场的主打产品,因此也成为本书重点探讨的内容。第四部分为体验旅游审美,体验旅游产品是近年来旅游市场上发展最为迅速、市场前景最为看好的产品,因此探讨这类产品的审美要素和美学特征就显得尤为重要了。该部分囊括了社会风情、生活文化、艺术景观等与当前体验旅游关系最为密切的三个方面的内容,在全面阐述了其美学特征的同时加入了赏析的内容,使教材能够做到理论与实践结合起来,便于教学。同时,值得一提的是本书收集大量的案例,以案例的形式对书中的理论和抽象化的概念进行感性描述、补充和说明,深入浅出,通俗易懂。将其使用为教

材既能够和当前的旅游发展趋势紧密结合,又能够使学生获得丰富的理论知识和实践经验,为我国旅游人才的培养尽一份力量。这也正是作者编写此书的原因所在。本书的出版是集体共同努力的结果,全书由成竹、蒋素梅设计大纲,组织编写,并由成竹进行最后统稿,具体各章均由相关方面的专业教师进行编写,各章的具体分工如下:成竹(执笔第一、二、六章),蒋素梅(执笔第三、九章),杨丽娥(执笔第四章),葛静宜(执笔第五、八章),郑燕(执笔第七章),伍乐平(执笔第十章),杨亚娜(执笔第十一章)。

本书在编写的过程中参考了有关美学和旅游美学的诸多论著,它们为本书的写作提供了大量的帮助,在此谨向各位作者和前辈们致以诚挚的谢意!另外,还要特别向为本书的编写付出辛勤劳动的编辑孙淑兰老师,以及帮助和支持过此书编写和出版的前辈、同仁和朋友们致以最衷心的感谢!

本书完成之际正置小儿出生,我怀着十分特别的心情迎接这两个新生的事物。鉴于我们对该学科的认识和研究有限,书中定有缺欠、疏漏和不当之处,恳请各位学者、同仁赐教、指正。

成 竹

2006年5月

目 录

前言	(1)
----------	-------

第一部分 旅游美学导论

第一章 旅游美学的理论基础	(3)
第一节 美的起源与美学的诞生	(4)
第二节 中西方传统审美趣味与美学	(15)
第三节 旅游美学的研究内容	(30)
思考题	(37)
第二章 旅游审美心理	(38)
第一节 旅游审美心理活动	(39)
第二节 旅游审美的心理学原理与方法	(47)
第三节 中西方审美心理比较	(55)
思考题	(62)

第二部分 观光旅游审美

第三章 自然风景审美	(65)
第一节 地文景观审美	(66)
第二节 水域景观审美	(72)
第三节 生物景观审美	(79)
第四节 气象景观审美	(85)
思考题	(90)
第四章 园林审美	(91)
第一节 园林的形成与发展	(92)
第二节 中国传统园林的美学特征	(104)
第三节 西方传统园林的美学特征	(122)
第四节 世界著名园林赏析	(127)

思考题·····	(135)
第五章 古建筑审美 ·····	(136)
第一节 中国古建筑审美·····	(137)
第二节 中国古建筑小品及装饰赏析·····	(164)
第三节 西方古建筑审美·····	(173)
思考题·····	(188)

第三部分 度假旅游审美

第六章 海滨度假旅游审美 ·····	(191)
第一节 海滨度假旅游的自然审美要素·····	(193)
第二节 海滨度假旅游的人文审美要素·····	(205)
第三节 世界著名海滨度假旅游地赏析·····	(213)
思考题·····	(221)
第七章 山地、温泉、森林度假旅游审美 ·····	(222)
第一节 山地度假旅游审美·····	(223)
第二节 温泉度假旅游审美·····	(232)
第三节 森林度假旅游审美·····	(238)
第四节 世界著名山地、温泉、森林度假旅游地审美·····	(245)
思考题·····	(253)
第八章 度假区旅游审美 ·····	(255)
第一节 度假区的美学特征·····	(256)
第二节 旅游度假区员工形象塑造·····	(264)
第三节 世界著名旅游度假区赏析·····	(273)
思考题·····	(280)

第四部分 体验旅游审美

第九章 社会风情旅游审美 ·····	(283)
第一节 乡村风情审美·····	(284)
第二节 城市风情审美·····	(294)
第三节 民族风情审美·····	(304)

思考题.....	(313)
第十章 生活文化旅游审美.....	(314)
第一节 服饰文化审美.....	(315)
第二节 饮食文化审美.....	(328)
第三节 旅游工艺品审美.....	(342)
思考题.....	(349)
第十一章 艺术景观旅游审美.....	(350)
第一节 书法艺术审美.....	(351)
第二节 绘画艺术审美.....	(360)
第三节 雕塑艺术审美.....	(375)
第四节 表演艺术审美.....	(387)
思考题.....	(398)

第一部分

旅游美学导论

第一章 旅游美学的理论基础

学习目的

旅游美学作为美学的一个边缘学科,作为美学在旅游活动领域的延伸和应用,是旅游学科的重要组成部分,要学好旅游美学,首先要掌握旅游美学的理论基础。这一理论基础包括了对“美”的概念的认识、对美学学科体系的了解,以及中西方传统审美趣味对中西方美学发展的影响。

主要内容

●美的起源与美学的诞生

关于美的本质的探讨 关于美的判断标准 美的产生和发展

●中西方传统审美趣味与美学

西方传统审美趣味与美学 中国传统审美趣味与美学

●旅游美学的研究内容

旅游的美学本质 旅游美学的研究范畴

第一节 美的起源与美学的诞生

古往今来哲人对美的寻找,经历了一个漫长的历程。对于美的概念、评价美的标准的探索更是不曾有一刻停止。究竟什么是美?美与美学有着怎样的关系?它如何引导我们的思维,影响我们的生活?我们将前人的这些观点进行梳理,放在《新编旅游美学》的开篇,作为了解美、了解美学、踏入旅游美学之门的第一步。

一、关于美的本质的探讨

对于美的观念,普遍认为其萌芽在两千多年前的古希腊。在希腊,美被作为一种理想,一种神圣的典范,它直接引导希腊人的生活。难怪德国艺术史学家温克尔曼坦言,“任何别的民族都没有像希腊人那样使美享受如此的荣誉。因此,在希腊人那里,凡是可以提高美的东西没有一点被隐藏起来,艺术家天天耳闻目见,美甚至成为一种功勋”。^①

【案例 1-1】 古希腊人对美的要求

希腊人对美的崇尚是从幼年就开始的,斯巴达的婴儿在出生时就要放到冰冷的雪水中浸泡,以锻炼其坚强的意志,只有过关者才能够存活。斯巴达的男青年从小就要接受角斗和游泳的训练,使之符合希腊人对形体美的追求。希腊隆重的奥林匹克运动会正是希腊人展示健美形体和坚强意志的盛会。

希腊人不仅乐于展示自己优美的形体,而且被要求学习绘画,其原因在于学会敏锐地观察和判断人体的美。伟大的哲学家苏格拉底就经常前往竞技学校,向青年人教授如何塑造并欣赏人体的美。

(案例来源:周宪,《美学是什么》,北京大学出版社,2002年1月版)

^① 周宪,《美学是什么》,北京大学出版社,2002年1月版,第4页。

对美的本质的探讨就是向我们揭示什么是美。这一过程经历了无数时代,无数先驱的深思和推敲,甚至今天,仍然有学者不断质疑并对其理论体系加以完善。了解这一过程,有助于我们更深入和彻底地认识什么是美。

(一)美是和谐

提出“美是和谐”观点的学者是毕达哥拉斯和他的学派,并且他们认为这种和谐来源于数。

【案例 1-2】 数的和谐

毕达哥拉斯是公元前 6 世纪的希腊哲学家,相传有一次他路过一家铁匠铺,听到大小不同的五个铁锤打击铁砧发出叮叮当当的声音很有节奏,像一支悦耳的乐曲。他不觉停住脚步,若有所思地端详着这些铁锤,并让人称了他们的重量,发现这些重量符合一定的比例,即 $6:12=1:2$, $6:9=2:3$, $6:8$ 和 $9:12=3:4$ 。毕达哥拉斯心中豁然开朗,匆匆赶回家又做了一些实验,他发现弦长成一定比例时能发出和谐的声音。于是他得出结论,音乐的和谐是由数的比例造成的,这种和谐就是美。

(案例来源:凌继尧,《美学十五讲》,北京大学出版社,2003 年 8 月版)

毕达哥拉斯学派所处的时代,希腊已经从原始社会进入奴隶社会,原始社会的意识形态的神话,进入奴隶社会后,希腊哲学家开始以自己的思维结构来代替神话。毕达哥拉斯学派用数的和谐来解释宇宙的构成和宇宙的美,并把宇宙作为最高的审美对象。并以此为依据,认为任何美的事物归根结底都来自于数的和谐。宇宙行星之所以美,源于它们之间协调的距离和比率;雕塑之所以美,源于雕塑各个部分之间遵循了数的比例……

毕达哥拉斯学派在数的和谐中寻求美的观点对西方美学、特别是对希腊、罗马美学产生了重大影响,使希腊、罗马的美学具有了数学性。^①有了这种特性,希腊、罗马的文学作品中出现数的和谐就绝非偶

^① 凌继尧,《美学十五讲》,北京大学出版社,2003 年 8 月版,第 6 页。

然了。例如,荷马史诗中所使用的数字就具有审美意义。荷马在史诗中最常用的数字是3和10,数字3在《伊利亚特》中使用了67次,在《奥德赛》中使用了56次;而特洛伊的战争延续了10年,俄底修斯在外也漂泊了10年。荷马在暗示,世界是按某些数字组织起来的,数字成为世界审美结构的原则。^①

值得一提的是,毕达哥拉斯学派的数的概念不完全等同于现代科学关于数的抽象概念,他们的数是事物的生成原则和组织原则,他们对比例的强调不是机械的、刻板的公式,他们看重的是比例关系中动态的韵律感。

(二)美是效用

比毕达哥拉斯和他的学派稍晚一些的另一位希腊哲学家苏格拉底在对美的本质进行探讨时,则将美和效用联系起来。苏格拉底用德尔菲神庙的铭言“认识你自己”来说明他的哲学研究和美学研究,“认识你自己”归根结底就是认识理性。苏格拉底从理性出发研究美学问题时,追求的是美的普遍定义。^②

【案例 1-3】 关于美的争论

苏格拉底和他的弟子亚里斯提普斯有这样一段关于金盾和粪筐怎样才美的对话:

亚里斯提普斯:那么,粪筐能说是美的吗?

苏格拉底:当然,一面金盾却是丑的,如果粪筐适用而金盾不适用。

亚:你是否说,同一事物既是美的又是丑的?

苏:当然,而且同一事物也可以同时既是善的又是恶的,例如对饥饿的人是好的,对发烧的病人却是坏的。再如,就赛跑来说是美的,而就摔跤来说却是丑的,反过来说也是如此。因为任何一件东西如果能很好地实现它功用方面的目的,它就既是善的又是美的,否则它就既是恶的又是丑的。

(案例来源:凌继尧,《美学十五讲》,北京大学出版社,2003年8月

① 凌继尧,《美学十五讲》,北京大学出版社,2003年8月版,第6页。

② 凌继尧,《美学十五讲》,北京大学出版社,2003年8月版,第7页。

版)

这段对话表明,金盾和粪筐的美不在于它们自身的属性,而在于它们的用途,在于它们与使用者的关系。金盾虽然珍贵,但如果它不适合抵御敌人,它就是丑的;相反,粪筐虽然粗鄙,却能够因为它的适用而成为美的。这种对美的本质的认识的观点和毕达哥拉斯学派已经不同。毕达哥拉斯学派所说的美是事物本身的美,苏格拉底所说的美是事物适合适用者的美。这两种美是有差异的,前者是自在之美,后者则是自为之美。自在之美是绝对的,而自为之美是相对的,它总是包含着效用的因素。而“效用”被苏格拉底认为是美的基础。

(三)美是理式

提出“美是理式”的是苏格拉底的学生柏拉图。柏拉图在他的名著《大希庇阿斯篇》中对“什么是美”和“什么东西是美的”这两个涉及美的本质的问题进行了详尽的探讨。前者涉及的核心是美的本质,而后者则是具体的美的现象。在辩论中,希庇阿斯给出了三个关于美的定义^①:第一,美就是一位年轻漂亮的小姐;第二,黄金能使事物成其为美的;第三,恰当的就是美的。柏拉图以苏格拉底的口吻指出这三个定义只是强调了美的外在性质,而不是事物的内在本质。最后柏拉图用“美是理式”回答了这个问题,并因此成为了哲学美学的始祖和创立者。柏拉图把美本身说成是理式,在希腊语中用“idea”和“eidos”来表示。他认为每一种事物都和任何一种其他事物有所区别,因此,它具有一系列本质特征,而物的所有这些本质特征的总和就是物的理式。

【案例 1-4】 柏拉图的理式

对理式的理解,柏拉图进一步作了举例说明。例如,桌子是由某种物质材料制成的东西,这是一。桌子适用于不同的用途:用来吃饭、看书、写字、放置物品等,这是二。桌子所有这些本质属性的总和就是桌子的理式,如果我们不懂得桌子的结构和用途,那么我们就没有桌子的理式,也就根本不能把桌子同椅子、沙发、床等区别开来。

(案例来源:凌继尧,《美学十五讲》,北京大学出版社,2003年8月

^① 凌继尧,《美学十五讲》,北京大学出版社,2003年8月版,第12页。

版)

由此可知,柏拉图的理式概括起来就是对它名下的所有个别物的无限概括。例如房子的理式就是对各种类型的房子的极端概括。没有房子的理式,也就没有房子的个别表现形式。这种理式具有明显的特征:第一,美的理式具有永恒性,它不生不灭,不增不减;第二,美的理式具有绝对性,它不是在此点、此时、此方面美,就是在另一点、另一时、另一方面丑,它不随人而异;第三,美的理式具有先验性和单一性,它先于美的事物而存在;第四,具体事物均有美的理式,美的理式并不因此有所增减。

柏拉图的理式论在西方美学史上产生了长久而广泛的影响,他思考问题的方式使美学成为美的哲学。现代英国哲学家波普尔就曾这样评价柏拉图:“人们可以说西方的思想或者是柏拉图的,或者是反柏拉图的,可是在任何时候都不是非柏拉图的。”^①

(四)美是尺度

苏格拉底、柏拉图和亚里士多德这三位有着师承关系的哲人在西方美学的发展史上筑起了一道独特的景观。亚里士多德在批判柏拉图理式论之后,进一步提出了“美是尺度”的观点。他认为美产生于大小、产生于秩序、产生于尺度。亚里士多德的尺度理论产生于四因说,他认为任何事物,不管人造物还是自然物,其形成有四种原因:质料因、形式因(就是柏拉图的“理式”)、动力因和目的因。比如一个书橱,木材是质料因,图纸是形式因,木工是动力因,用途是目的因,这四因适度地体现在事物中,就创造出了美的有机体。如果它们在事物中的体现缺少某种尺度,过分或不及,那么整体就会受到损害,从而失去美。因此,亚里士多德认为是尺度决定了事物的美与丑。

【案例 1-5】 亚里士多德的伦理说和国家说

亚里士多德在分析道德范畴时指出,在情绪方面的道德是勇敢,它的不及是怯懦,过就是鲁莽;在欲望方面的道德是节制,它的不及是吝啬,过就是奢侈;在仪态方面的道德是大方,它的不及是小气,过就是粗

^① 凌继尧,《美学十五讲》,北京大学出版社,2003年8月版,第10页。

俗。同时,他还将尺度理论运用到国家说中,他指出国家必须保持适当的疆域,国土不能太小,否则缺乏生活所必需的自然资源,但也不能太大,否则过剩的资源将产生挥霍浪费的生活方式;国家最好由中产阶级统治,因为中产阶级既不过强过富,又不太穷太弱,而巨富只能发号施令,穷人又易于自卑自贱,这两类人都不适合治理国家。

(案例来源:凌继尧,《美学十五讲》,北京大学出版社,2003年8月版)

(五)美是价值

20世纪50年代中期到60年代初期,中国的美学界也围绕美的本质问题展开了广泛的讨论,这场讨论在中国美学的发展史上有着十分重要的意义,它不仅在理论上达到了一定深度,更重要的是它为中国培养了一批美学人才,唤醒了国人对美的兴趣,扩大了美学在中国的影响。一种新的对美的本质的认识观点逐渐形成了——美是一种价值,是事物对人的意义。

【案例 1-6】“花红”与“花美”

朱光潜先生曾指出,“花是红的”和“花是美的”是两种不同性质的判断,“花红”是认识判断,花的“红”不取决于人而存在,甚至在人类社会出现之前就存在;“花美”是价值判断,花的“美”不能离开人而存在,离开人花就无所谓美丑。

(案例来源:凌继尧,《美学十五讲》,北京大学出版社,2003年8月版)

这种价值论有两个层次:第一个层次是事物的自然属性和外部形式;第二个层次是事物的社会属性和社会内容,这种社会属性和社会内容由事物在社会生活和社会历史实践中所占据的地位和所起的作用决定。^①例如黄金,天然的光泽和色彩是它的自然属性,作为货币的等价物和财富的象征则是它的社会属性。黄金的美不仅取决于它的自然属性,而且取决于它在社会生活中所占据的地位。这种在社会生活和社会历史实践中寻找美的本质的观点在20世纪80年代以后在国内广泛流

^① 凌继尧,《美学十五讲》,北京大学出版社,2003年8月版,第25页。