

插图本

◎ 徐德清 著

趣味美学

美的探索 ● 审美活动 ● 审美对象 ● 审美心理

上海古籍出版社

插图本

趣味

◎ 徐德清 著

美学

美的探索 ● 审美活动 ● 审美对象 ● 审美心理

上海古籍出版社

图书在版编目(CIP)数据

趣味美学 / 徐德清著. —上海: 上海古籍出版社, 2006.7

ISBN 7-5325-4297-1

I. 趣... II. 徐... III. 美学—青少年读物 IV. B83-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第157399号

责任编辑 黄益元

装帧设计 严克勤

趣味美学

徐德清 著

世纪出版股份有限公司 出版 发行
上海古籍出版社

(上海瑞金二路272号 邮政编码 200020)

(1) 网址: www.guji.com.cn

(2) E-mail: guji1@guji.com.cn

(3) 易文网网址: www.ewen.cc

发行经销 新华书店上海发行所

制版印刷 上海市颀辉印刷厂

开 本 889×1194 1/24

印 张 13 16/24 字数 250,000 插页 4

版 次 2006年7月第1版

2006年7月第1次印刷

印 数 1-4, 800

ISBN 7-5325-4297-1 / B·533

定 价 28.00 元

“成功的真正秘诀是兴趣”，诺贝尔物理奖获得者杨振宁如是说。因此，兴趣是学习的最好导师，也是学习的原动力。人类知识的发生、发展和积累，就根本而言，就是源于人类对未知世界的好奇与探秘。一个个规模宏大、结构严谨的知识体系，莫不由此奠基而逐步建构。然而可叹的是，人类建立了知识体系，却又往往为体系所困。且不说体系本身是带有主观性的框架，当建构者扬弃整合，将适用的知识框入体系时，也就渐离于生动鲜活的知识原生态；单单就它们的浩繁威严，连同那一套套概念术语而言，也常常会使初学者或望洋兴叹，或敬而远之，终于不得其门而入。体系实在是一把双刃剑，它累积也提炼了知识，自然是必要的；但无可否认，体系的建立，在相当程度上，是以损削作为其原动力的兴趣为代价的。这也是不少青年学生面对课本中那些浓缩了的体系而往往昏昏欲睡的原因所在。美国教育家西蒙斯说得好：“如果教师能适当地用一种令人愉快而又认真的方式教授的话，那么所有的科学知识，就其本质及关联来说，都充满着趣味。”另一位美国教育家克莱·贝德福特甚至这样认为：“你一天可以为学生上一课，但是如果你用激发好奇心来教他学习，他终生都会不断地学

习。”这套系列化的趣味知识丛书，就是有鉴于此而编撰的。

丛书的作者，是一批学有专长的中青年学者与教师，他们自然谙熟各自所要介绍的学科知识的体系，了解它的好处，也洞悉它的缺陷甚至弊病，更懂得要想使读者进入知识的殿堂，必须先激发其求知的原动力——兴趣。因此，他们所介绍给读者的，诚然是科学的正确的，而首先是十分有趣的；他们不强求体系的完备无缺，却又充分注重到了各自体系中最重要的一方 面面，他们的目的是，恢复兴趣在学科建设中的“导师”地位，从而使读者进而产生一窥其知识领域的强烈欲望，并在以后一旦进入体系后，不仅能较容易地掌握它，而且能重新审视它。他们不囿于体系的有趣讲述，其实同时也在真诚地呼唤着建立更科学更完备的新体系的年轻的探索者。

自2001年本丛书出版第一本《趣味哲学》以来，至今已陆续出版了《趣味历史》、《趣味语文》、《趣味逻辑》等近十种，而且每一种都受到了广大读者的热烈欢迎。现在，为了更加适应读者的阅读口味，本套丛书将以全新的版式风格呈献给广大读者，并配以精美的插图，以使读者在汲取知识的同时，也能尽享阅读的趣味。

上海古籍出版社

人们常说：“爱美之心人皆有之。”

我的理解是，“爱美之心人皆有之”这句话是一个全称肯定命题，意思是说，所有的人都是爱美的。不管是中国人、外国人，还是现代人、古代人；不管是男人、女人、还是大人、小孩；也不管是身体健全、健康的人，还是残疾人、病人，等等，都是爱美、追求美的。

“爱美之心人皆有之”，也有这样的内涵，即爱美伴随人的一生。人的一生各个阶段，无论婴儿、少年、青年，还是中年、老年，都与审美、爱美发生天然联系。而且，人的生活，人的各种活动都离不开美，衣食住行、工作学习、交际娱乐、婚嫁殡葬等，都要讲究美、追求美。

不仅如此，爱美、追求美还是人的一生中相当重要的内容。梁启超先生在《美术与生活》一文中曾经指出：“我确信‘美’是人类生活的一种要素——或者还是各种要素中之最要者。倘若在生活全内容中，把‘美’的成分抽去，恐怕便活得不自在，甚至活不成。”

我国的古代经典《论语》中，记载了这样一件事：

有一次，子路、曾点、冉求、公西赤等弟子陪孔子坐着。

>>

孔子让这些弟子谈谈自己的志向。

子路连忙抢着回答：“我想去治理一个千乘之国！只要短短三年时间，就可以使人民既有勇气，又懂得道义，能够抵御敌军侵犯，战胜天灾。”

冉求说：“方圆六七十里或者五六十里的小国，让我去治理，三年时间，我可使它国富民足。”

公西赤谦虚地说：“我不敢逞能，但愿继续学习。如果祭祀或者会盟，我愿穿上礼服，戴上礼帽，学习做个小小的司仪。”

孔子最后问曾点，曾点正在悠闲地弹琴，听到老师的问话，“铿”的一声，把琴声停了，连忙站了起来，慢慢地回答道：“我的想法和他们三位有些不同……”

孔子安慰他：“但讲无妨，不过是各人谈谈心志而已！”

曾点说：“我可没有他们三人那样的志向。我只想在三月的春天里，穿上新做的夹衣，相约上五六个成年人、六七个小女孩，在沂水里游游泳，洗洗澡，在舞雩台上吹吹风，然后一路上唱着歌走回来，岂不是很快快乐吗？”

“老师，您……”

“哎——”，孔子点了点头，长叹一声说：“我赞同曾点的想法啊！”

曾点说的是一种爱美志向，追求的是一种审美境界。而子路等人的志向都是治理国家、管理国家。孔子一向以“仁”为其学说的核心，主张以德治天下。结果他既不赞同子路、冉求的治国富民的志向，也不赞同公西赤“立于礼”的主张，而偏偏赞同曾点爱美、审美的志向，这是十分令人深思的。

这个故事说明这样一个道理：孔子向往审美境界，并把爱美、审美看得高于治国平天下。

西方也有相同的见解。希腊神话中流传着这样一个美妙的故事：

珀琉斯和女神忒提斯结婚的时候，举行了盛大宴会，邀请所有的神都来赴宴，惟独把不和女神厄里斯忘掉了。厄里斯非常恼怒，来到席间扔下一个金苹果，上面刻有“赠给最美的女人”。女神赫拉、雅典娜和阿佛洛狄忒都想得到这只金苹果，互相争吵，不可开交。争执不下去就去找主神宙斯，宙斯不作判决，让她们到人间找帕里斯评判。

帕里斯是特洛伊国王遗弃的儿子，在牧羊人家中长大，此刻正在山谷里放牧。突然，奥林匹斯山的三位女神降临在他的面前。

站在中间的那位女神是宙斯的妻子赫拉，最高的天堂女神。她对帕里斯说：“如果你把金苹果判给我，我可以使你成

为世界上最富有的国王。”

>> 第二位女神雅典娜是智慧女神。她温柔地对帕里斯说：“假如你把胜利判给我，我帮助你成为人世间最有智慧、最刚毅的伟大英雄，百战百胜的将军，你会赢得人间最高荣誉。”

最后一位女神是最年轻的美丽女神和爱情女神阿佛罗狄忒（罗马人称她为维纳斯）。她朝帕里斯投来一束甜蜜的微笑，深情地说：“帕里斯，你千万不要受她们两人礼物的诱惑。如果你让我得到金苹果，我将让人间最美丽的女子做你的妻子。”

年轻、妩媚的阿佛罗狄忒站在帕里斯的面前，身系漂亮的腰带，显得格外可爱、动人。端庄的赫拉和聪慧的雅典娜在美丽女神的光泽熠熠下，顿时显得苍白无力。

帕里斯犹豫了起来，“判给赫拉，可以得到权势、财富，判给雅典娜，得到的是荣誉、地位，判给阿佛罗狄忒，有最美丽的女子陪伴。我是要权要财富，还是要名誉地位，抑或要美丽的女子？”

帕里斯想：既然宇宙主神宙斯把评判最美女人的责任交付于我，我就应该作出公正判决。他从赫拉手中接过金灿灿的苹果，把它递给了美丽女神。

赫拉和雅典娜愤怒地转过背去，发誓不忘今日的奇耻大辱。阿佛罗狄忒则心满意足，祝福王子一生平安，因为她还是

平安之神。

令人饶有兴趣的是，帕里斯王子在权势财富、智慧荣誉和美三者之间，最终选择了美。看来西方人也是把美和审美放在重要位置。

“孔子述志”和“金苹果的故事”这两则典故告诉我们的：美具有无限的魅力，追求美、向往审美境界是人的天性。审美是人不可缺少的高级精神活动，在人生中占有重要地位。审美对人类的发展、人格完善、人的全面发展，有着重要作用。美能益智，美能辅善，美能陶情，美能促健。审美享受是高尚的纯洁的享受，审美能够超越个人的孤苦、失意以及各种利害关系，获得自由。

当然，爱美是一回事，懂美、会审美又是另一回事。我们可以说所有的人都爱美，但是绝对不能说，所有的人都懂美、都会审美。要真正懂美，学会审美、欣赏美并且按美的规律创造美，就需要学习一些必要的美学知识。

学习美学知识的途径是非常广阔的。从柏拉图关于美学的对话中，从康德对美和艺术进行严肃的哲学分析判断中，从西方近代的一些美学家对审美心理详细描绘的著作中，从中国古代文人独特的审美活动中，从具体的审美实践、审美体验中，我们都可以学到美学知识。同样，从古今中外的审美趣事趣谈

中，也可以启发我们去思考很多美学理论问题，了解审美知识。这里奉献给读者的，就是这样一本小册子。

本书首先从美学史考察开始，介绍了人类对美学的探索，然后围绕审美活动漫谈，再分别从审美的客体和主体展开出去，对审美对象和审美的心理活动进行描述，通过通俗而有趣的故事，介绍美学的相关知识，展现审美的魅力。

笔者在写作过程中，深感用趣闻轶事、故事形式来系统介绍美学知识，并非易事。不少美学知识很难找到恰当的趣闻来表达，况且审美是体验性、悟性的高级精神活动，很多东西是只可意会不可言传的，有限的文字、趣闻，也很难表达无限丰富的审美境界。所以，尽管做了努力，在美学知识方面肯定有很多遗漏，好在本书它并不是一本系统全面论述美学的理论著作，所以，以田夫献曝之心冒昧呈献给大家。此外书中诸多观点，只是一孔之见，谬误之处难免；所用事例，也不一定恰当，这些都敬请广大读者和专家批评指正。

本书借鉴和采用了许多已发表的学界同仁的有关资料，并择其主要者附录于后，在此向他们表示感谢。

作 者

2005年秋于五角场

美与审美

一、美的探索

一个司芬克斯之谜 / 2

——美是难的

伍举谏楚王 / 6

——美在善

人从虎豹丛中健 / 10

——美在关系

指与琴会琴声作 / 13

——美是主客观的统一

海伦之美 / 16

——美即典型

骗过鸟儿和骗过人的技艺 / 19

——美在真

雨果写《巴黎圣母院》 / 25

——美丑相共

二、审美活动

香菱品诗 / 30

——审美活动

看山看水实畅神 / 33

——审美需要

雪里芭蕉 / 37

——审美的主体性

长白美人松 / 41

——审美关系

诗人与渔夫 / 44

——审美态度

为谁零落为谁开? / 47

——审美的主体和客体

惊叹对方的美丽 / 50

——审美主客体的互动

何可一日无此君? / 54

——审美价值

住山未必知山好 / 57

——审美距离

审美对象

一、形式美

鲁迅谈女人穿衣服 / 70

——形式美

万绿丛中一点红 / 73

——点和线的美

太阳的彩衣 / 79

——色彩美

哥兰特的朗诵 / 84

趣

《 美学

味

目
录

- 声音美
- 拉奥孔的右手臂 / 87
- 对称美与均衡美
- 毕达哥拉斯的发现 / 90
- 匀称美
- 管仲回国歌声急 / 93
- 节奏美与韵律美
- 秋水共长天一色 / 97
- 调和美与对比美
- 为什么要搬走美石? / 101
- 和谐美
- 二、审美领域
- 河伯的故事 / 105
- 自然美
- 将相和 / 109
- 社会美
- 芙蓉不及美人妆 / 113
- 人的美与人体美

一、审美感受

- 山重水复疑无路 / 150
- 审美心理和美感

洛阳少女的爱慕情 / 118

——形体美与心灵美

“我不能为侵略者演奏!” / 123

——人格美

余音绕梁，三日不绝 / 126

——艺术美

三、美的形态

“大江东去”和“晓风残月” / 130

——崇高美与优美

有价值的毁灭和无价值的撕破 / 133

——悲剧美与喜剧美

人间万象模糊好 / 137

——朦胧美

蝴蝶梦中家万里 / 141

——含蓄美

真正美人有陋处 / 144

——缺陷美

审美心理

《二泉映月》的神韵与鸡鸣狗叫
/ 153

——美感与快感

三月不知肉味 / 156

——美感愉悦性

《尼伯龙根的指环》的演出 / 160

——美感的共同性与差异性

流水能清物外心 / 165

——美感的功利性与非功利性

音乐陶醉和观画色变 / 169

——优美感和崇高感

《茶花女》和《钦差大臣》 / 173

——悲剧感和喜剧感

二、审美感知

美从何处寻? / 177

——审美感觉

渐恐耳聋兼眼暗 / 181

——审美感官

夜半钟声到客船 / 185

——审美知觉

情人眼中出西施 / 188

——审美错觉

举杯邀明月,对影成三人 / 192

——审美幻觉

黑云压城城欲摧 / 195

——审美统觉

吴道子画嘉陵山水 / 198

——审美表象

红杏枝头春意闹 / 202

——审美通感

砍去“巴尔扎克”的手 / 206

——审美注意

画家是这样挑选水果蔬菜的 / 210

——审美观察

夜景·吟诗·作画 / 215

——审美直觉

三、审美想像

宋朝的考画取士 / 219

——审美想像

牵驴过桥 / 223

——审美联想

“爱屋及乌”和“恶及余胥” / 229

——审美推爱推憎

米洛维纳斯的断臂之谜 / 232

——再造性想像

《格尔尼卡》油画 / 235

——创造性想像

魔鬼的颤音 / 239

——无意想像

>>

中秋月亮去悠悠 / 242

——审美幻想

怡然有余乐 / 245

——审美憧憬

四、审美情感

俞伯牙蓬莱山拜师 / 250

——审美情感

云横秦岭家何在? / 255

——审美情绪

催租败兴 / 258

——审美心境

风萧萧兮易水寒 / 261

——审美激情

泪泉和墨写离骚 / 265

——审美移情

同是天涯沦落人 / 268

——审美共鸣

永州小石潭风景 / 273

——审美顺受和审美逆反

主要参考书目 / 313

五、审美理解

孔子弹奏《文王操》 / 277

——审美理解

三观真迹识奇趣 / 280

——审美渐悟

蓦然回首 / 283

——审美顿悟

《我的太阳》的争论 / 286

——审美理解的多义性

肖邦的《波兰舞曲》 / 290

——审美理解的层次性

歌德出书后的烦恼 / 295

——审美理解的正讹

从东施效颦说起 / 298

——审美判断

大观园诗社的咏柳絮词 / 302

——审美判断的主观性和客观性

命运多舛的《草叶集》 / 307

——审美评价

美 与 审 美 |

MeiYuShenMei

一个司芬克斯之谜
——美是难的

古

■斯芬克斯

希腊戏剧家索福克勒斯写过一本剧本，叫《俄狄浦斯》。里面有一个斯芬克斯之谜故事，说的是有一个带翼狮身的女妖，站在山崖顶上，守住人们过往的道路。每当行人经过这里，她就让过路人猜谜语。谁若是猜不出来，她就将他（她）撕碎吃掉。她的谜语太难，没有人能猜对。所以，年复一年，不知多少过路人成了她口中餐。她的谜语是：“什么动物早上四条腿走路，中午两条腿走路，晚上三条腿走路？”一天，一个叫俄狄浦斯的青年路过，女妖又拿出这个谜语让他猜。聪明的俄狄浦斯立即答道：“人啊，这是人啊！”女妖听了，羞愧难当，惨叫一声，跳下悬崖自杀了。青年俄狄浦斯顿时成了人们的英雄。从此，人们就把无法破解的难题称之为“斯芬克斯之谜”。“什么是美”