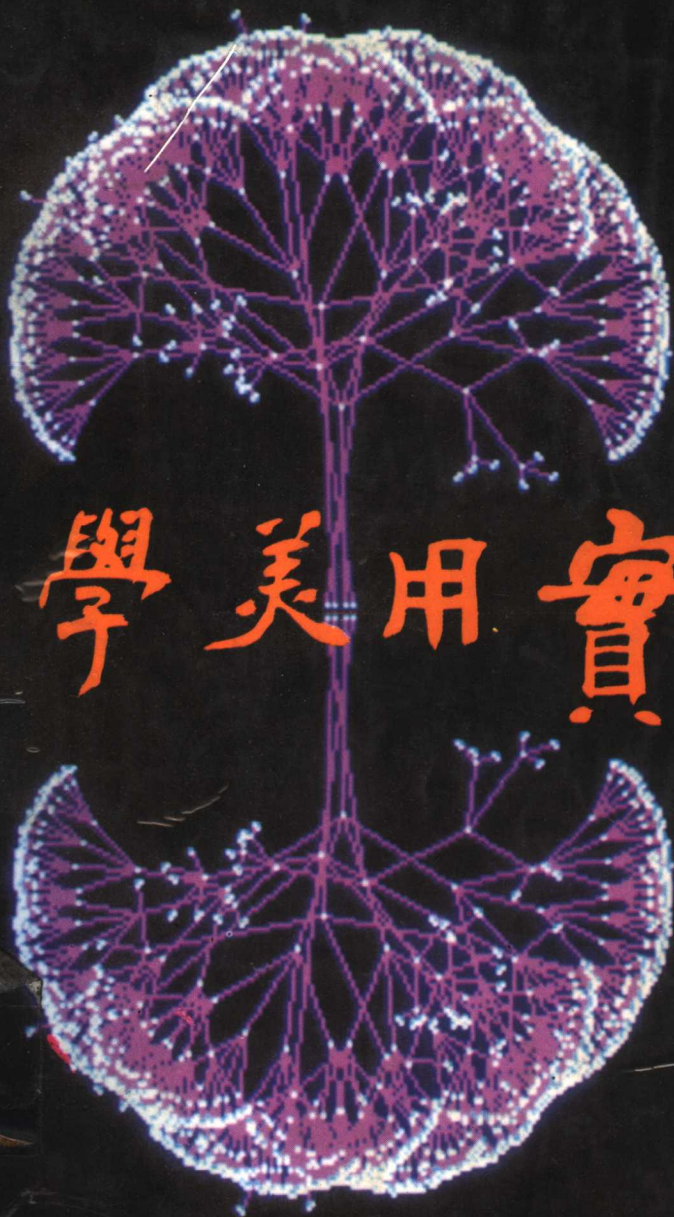


主 编 吴 修 曹式曾
副主编 何凤英 刘华生



實用美學

方紀平



天津

技 術 出 版 社

实用美学

主 编 吴 修 曹式曾

副主编 何凤英 刘华生

津新登字(90)003号

责任编辑: 庞兴忠 张虹霞

实用美学

主 编 吴 修 曹式警

副主编 何凤英 刘华生

*

天津科学技术出版社出版

天津市张自忠路189号 邮编300020

天津新华印刷四厂印刷

新华书店天津发行所发行

*

开本787×1092毫米 1/32 印张11.375 字数238 000

1993年6月第1版

1993年6月第1次印刷

印数: 1—3 780

ISBN 7-5308-1252-1/Z·64 定价 5.30元

编写人员名单（以姓氏笔划为序）

冯万鹏	刘芳	刘华生	刘春芬	刘雅洁
何凤英	吴修	张扬	贺军	姜维群
赵建国	贾瑶	徐学惠	崔世昌	曹式曾

前 言

在我国社会主义现代化建设进入加大、加快改革开放步伐的崭新的历史时期，随着城乡人民群众生活水平的不断提高，我们发现在现实生活中人们有一种对美的追求的渴望：即希望使自己的物质生活、精神生活两方面过得更好、更美丽。毛泽东同志说：“对于马克思主义的理论，要能够精通它，应用它，精通的目的全在于应用。如果你能应用马克思列宁主义的观点，说明一个两个实际问题，那就要受到称赞，就算有了几分成绩。”（《整顿党的作风》）为满足人们这种普遍的审美心理需要，我们不揣浅陋，编写了这本《实用美学》。我们试图以马克思主义美学思想为指导，密切联系人们的物质生活与精神生活的各个领域的实际，对实用美学的基本原理及人们生活中的各种美学问题进行初步的探讨，这只是我们一次初步的尝试，恳切希望得到美学界的专家和广大读者的批评指正。

本书主编曹武曾先生1960年毕业于北京师范大学，曾得我国著名美学家、文艺理论家黄药眠教授悉心指导，在美学理论方面颇有心得。曹先生近几年在大学中文系开设新课——实用美学，颇受学生欢迎。去年暑假，蒙曹先生不弃，约我主编《实用美学》一书，我欣然允诺。经过整整一年的紧张的组织编写，统稿修改，今已定稿，即将与广大读者见面了。总算帮助曹先生完成了一件有意义的事情。

本书承蒙著名作家方纪同志抱病题签书名。原法制报主编赵玉昕同志给予指导。新华职大唐玉廷先生、刘德铭先生给予热情支持。在编写过程中，我们还参考了国内外有关实用美学方面的论著。谨此，一并致以最深切的谢意！

无论从现实看，还是放眼未来，实用美学具有很强的生命力，具有无限广阔的发展前景。愿有更多、更好、质量更高的实用美学问世，以满足广大人民群众日益增长的审美需要。

吴 修

1992.7.20.夜挥汗书

目 录

前 言

第一章 绪论..... (1)

第一节 什么是美学..... (1)

第二节 什么是应用美学..... (5)

第三节 应用美学研究的范围和方法..... (11)

第四节 研究应用美学的现实意义..... (15)

第二章 美与美的创造..... (19)

第一节 美——一种客观存在的社会现象..... (19)

第二节 美——引起人审美感情的具体感性形象 (23)

第三节 劳动生产了美..... (27)

第四节 按照美的规律来创造美..... (32)

第五节 美与生活..... (35)

第三章 饮食美学..... (39)

第一节 中餐美学特征..... (39)

第二节 酒筵形式艺术美的特征..... (50)

第三节 酒的美学特征..... (52)

第四节 茶的美学特征..... (57)

第四章 服装美学..... (63)

第一节 服装的产生与功能..... (63)

第二节 服装的色彩美..... (66)

第三节 服装的款式美..... (73)

第一节	小说的审美特征	(155)
第二节	诗歌的审美特征	(162)
第三节	散文的审美特征	(168)
第十章	书法美学	(175)
第一节	汉字	(175)
第二节	字体及其美学特征	(177)
第三节	用笔的美	(182)
第四节	结构的美	(189)
第五节	意境的美	(194)
第六节	书法美的欣赏	(197)
第七节	古代著名书法家及著名碑帖	(200)
第十一章	音乐美学	(203)
第一节	从音乐的起源看音乐的功利性	(203)
第二节	音乐欣赏的相对随意性和音乐标准的 复杂性	(209)
第三节	音乐欣赏中的层次	(212)
第四节	丰富的表现力和强烈的艺术感染力	(217)
第十二章	舞蹈美学	(221)
第一节	舞蹈概述	(221)
第二节	舞蹈的审美特征	(224)
第三节	中国舞蹈的审美特征	(229)
第四节	芭蕾的审美特征	(234)
第五节	社交舞蹈的审美特征	(237)
第十三章	绘画美学	(239)
第一节	绘画的起源	(240)
第二节	绘画的艺术形式	(242)

第三节	绘画的审美特征·····	(248)
第四节	绘画与其他艺术的联系·····	(254)
第五节	中西方绘画审美意识比较·····	(256)
第十四章	工艺品美学 ·····	(261)
第一节	工艺品——集艺术欣赏、装饰和实用功能为一体·····	(261)
第二节	工艺品——熔都市风情和现代意识为一炉·····	(264)
第三节	工艺品——深邃的意境令人产生共鸣·····	(267)
第十五章	雕塑美学 ·····	(272)
第一节	雕塑美溯源·····	(272)
第二节	雕塑的题材美·····	(276)
第三节	雕塑的色彩美·····	(279)
第四节	雕塑的意境美·····	(282)
第五节	雕塑的形态美·····	(285)
第十六章	戏剧美学 ·····	(289)
第一节	戏剧的定义·····	(289)
第二节	戏剧的审美特征·····	(294)
第三节	戏剧的分类·····	(299)
第四节	中国戏曲的美学特征——“写意性”·····	(305)
第十七章	影视美学 ·····	(310)
第一节	电影美学·····	(310)
第二节	电视艺术美学·····	(323)
第十八章	人体美学 ·····	(330)
第一节	人的外在美·····	(330)
第二节	人的内在美·····	(340)

第一章 绪 论

第一节 什么是美学

“美学”是研究美、艺术、审美意识的本质特征、发展规律以及总结人类按照美的规律创造美的实践经验的一门科学。在美学的发展史上，因思想观点、哲学立场的不同，对美学这门科学的研究对象、哲学基础、研究方法等问题都有不同的阐述。

作为一门科学，美学于18世纪中叶才正式宣告诞生。1750年，德国哲学家和美学家鲍姆嘉通出版了他的美学专著《美学》的第一卷，由此，一门新的科学出现了。在此之前，人类对于美的研究一直做为哲学的一个分支而存在，无论是替美寻找自然科学的解释，如数的概念、黄金分割等；还是替美探求社会科学的依据，如效用的相对性和表现心灵状态等，美都是做为一个哲学概念被阐述的。虽然亚里士多德曾经把科学分为理论性、实践性和创造性三大类别，并试图使美学脱离开伦理学的羁绊，但美学做为求知识的途径，对美的研究还始终停留在认知阶段上。直到鲍姆嘉通的《美学》问世，才把人类的心理功能分为知、情、意三个方面，并确定了相应的研究学科——逻辑学、美学、伦理学。自此，美学有了独特的研究对象。

美学作为一门科学虽然历史不过二百多年，但有关美学的研究却像人类历史一样绵长。当人类来到宇宙这个生命竞技场，热烈地参加其中的竞赛，开始了伟大的两种生产活动的同时，人类的心灵就开始从生产中摆脱出来，站在一个更高的立场上去认识世界和人自身，最初的审美活动也就伴随着社会生产中的认知和判断开始萌芽了。不仅如此，还出现了做为自身审美活动经验总结的思想材料，这就是最初的美学。

在漫长的人类历史上，美学得到了长足的发展。从古希腊美学思想开始萌芽时起，哲学家们就对美的问题进行了深入的讨论。既然物理世界纷繁复杂，规律难寻，而文艺等等激动人心的美的事物本身并不是真理，而是感性的存在，它既不能揭示事物之间的必然联系和逻辑发展的规律，也不能给人以道德的熏陶，它虽然能够赢得多数人的赞赏，却带有太多的偶然性，那么这种事物难道不应该摒弃吗？并且，更使哲学家们头痛的是，人们对于这种与真理相去甚远的事物的崇拜比对具有普遍意义的真理的崇拜还要强烈，甚至于因此而忘记了知识的真实性和道德的美好。所以苏格拉底主张美要表现心灵状态，柏拉图则认为美不能沾染感性形象，一沾染到感性形象，美就变成不完满的。亚里士多德把对美的研究叫做创造性的科学，艺术做为艺术家的创造，它既不是按照必然的道理既已存在的东西，也不是按照自然终须存在的东西，它与现实并无必然联系，只是在道德方面为人类提供认识而已。自此，不管哲学家们认为美该不该取缔，或者也不管他们认为美应该怎样存在，做为以艺术为其主要内容的感性事物，美终于在哲学家们的辩论中清晰起来。

既然美是客观世界中必然存在的社会现象，哲学家们只好从道德的角度讨论美应该怎样存在了。亚力山大理亚、罗马时代和中世纪关于美的学说就是如此。整个社会对于一个强有力的统治力量的渴望和崇拜深深地影响了美学的研究。普洛丁的“分享”说就认为真、善、美本为一体，一个物体之所以美，就是因为它“分享”到神所“放射”的理式或理性，“真实就是美，与真实对立的就是丑”（《论美》第二章），“美也就是善，丑也就是原始的恶”（《论美》第六章）。而到了中世纪，“理式”就被上帝所代替，美也就成了上帝的一种属性了。但丁就认为自己的《神曲》是隶属于哲学的，并且它所隶属的哲学是“属于道德活动或伦理那个范畴的。”

直至伟大的文艺复兴时代到来，哲学才在长期黑暗的神学统治之后，开始恢复它的世俗性和科学性。日占优势的唯心主义，得到了空前重视的实践和感性认识，逻辑学的发展，理性的不断觉醒，这一切都有力地粉碎了对权威的崇拜和烦琐的思辨，精神解放了，人的地位提高了。

虽然古希腊诡辩学派早就曾经提出过“人是万物的尺度”的著名学说，但在当时自然科学的发展水平下，人尚且在探讨人自身的尺度，只有到了文艺复兴时期，人们才真正从创作规律，从美的形式，从审美心理，从社会功用诸方面来探求美规律。虽然继之而来的理性主义和经验主义的研究走上了两个极端，但美学终究在批判中前进，并终而代表了资产阶级逐渐确立的个性自由扩张的文艺思想。被称为“美学之父”的鲍姆嘉通就是在这个时期创立了他的学说。他看到人类心理活动既然分成知、情、意三个方面，相应的

哲学系统就有漏洞。因为研究知或理性认识的有逻辑学，研究意志的有伦理学，研究情感却没有一门相应的科学，所以，他建议设立“埃斯特惕卡”，照希腊字根原义为“感受学”。由此可见，美学从一开始就是做为一种认识论提出来的，而是与逻辑学相对立的。美学虽然是作为认识论提出来，但它同时又是研究艺术和美的一门科学，而这两项任务之所以结合在一起，是因为鲍姆嘉通认为美学所研究的对象是“凭感官认识到的完善”。完善是事物的一种属性，它可以凭理性认识到，也可以凭感官认识到。

美学的研究对象和方法既已确定，它就成为一个独立的体系，在黑格尔辩证精辟地阐释中逐渐形成一个运动变化着的、充满生命力的事物。他认为美是“理念的感性显现”，虽然美在他的理论中还是一个严格逻辑推理上的概念，但由于黑格尔把美的本质与社会化的历史发展联系起来，主张“自由是理性的本性”，美本身是“无限的、自由的”，强调美与人的心灵、精神的自由联系，使他的美学真正具有了划时代的意义，使之在整体上堪称是马克思主义美学产生之前的最高成就。

黑格尔虽然把美同认识和实践联系起来，认为人通过认识和实践两种方式，来获得自我意识，推动历史的发展，但他的认识和实践不是对客观现实的认识和实践，而只是人的一种心灵活动，是“理念”的自我实现和复归，从而使美脱离现实世界，成为他博大精深的思想体系的理想的组成部分，然而对于现实却缺乏强有力的挑战。在这一点上，马克思与黑格尔不同，他认为人类的历史发展不决定于自我意识的运动，而是同生产活动的发展，同人类的社会实践，同人

和自然之间的物质交换过程紧密地联系在一起，他认为“整个所谓世界历史不外是人通过人的劳动而诞生的过程”。因此，美也是人类社会发展的产物，离开了实践主体，美便不复存在。人的本质是“一定社会关系的总和”，而社会生活的本质是实践的，所以美只能生根发源于社会实践之中。

由此我们看到，美只有到了马克思的学说中才真正作为一种人类理想而存在。哲学迈入了一个实践的时代，而美学无论从哲学的意义上，还是从历史和伦理的意义上，都将成为改造现实的最大动力。

在美学研究的历史上，美学既承担了理论和实践的双重责任，它就必然地与哲学、伦理学、心理学和自然科学有着密切的关系。从历史上看，美学长期包容在哲学之中，作为哲学体系的一个组成部分，就是在美学从哲学中分化出来之后，美学中的最基本问题也是作为一个形而上学的问题而被哲学所研究。因此，一般说来，美学总是以一定的哲学为基础，是某种哲学观点逻辑推演的结果。然而美学不仅要依靠哲学思辨，同时还要依靠科学实证，具有科学性质，这就必然地与心理学和自然科学有着密切联系。特别是在近代，心理学和自然科学的突破性进展为美学的研究提供了新的方法。美学也面向生活实践拓展了研究领域，应用美学就是在这基础上发展起来的。

第二节 什么是应用美学

应用美学是现代美学发展的新领域。是吸收了系统论、信息论、控制论及其发展理论的研究成果，运用科学研究的

方法，研究社会生活实践中的美、美的规律和创造美的社会实践经验的一门科学。

应用美学做为实践美学研究的一个新领域，它的产生是有其历史渊源的。

早在古希腊时期，毕达哥拉斯学派就曾经从自然科学的角度提出了美的形式的原则问题，如数的概念，黄金分割等。到希腊艺术发展的鼎盛时期，波留克来妥斯和留西坡斯的雕刻“法式”的形成和三维空间的塑造都是从科学的角度对美的追求。文艺复兴时期，达·芬奇又再度强调了数和比例的问题。

与之相对应的，东方古老的美学思想却区别于西方而放射出异彩。在中国美学思想史上，对中国的美学研究产生过极其深远影响的道家美学思想显示出了美化人生的宏观的审美态度。老子认为美来自“无为的自然”，任何对自然施加的人工巧制都是弄巧成拙，唯有“绝巧弃利”，“见素抱朴”，“不敢为天下先”“以至于无为”才能真正知天道，做知者，成大巧。在这基础上，庄子提出了追求人的精神的自由自在，不求于物，不为物制的观点，这固然是道家美学强于思辨，又被思辨所束缚，消极遁世的原因之所在。但在另一方面，庄子又认为人可以以自然之心，按照自然去创造，在他深入自然过程中，他又不自觉地谈到了作为主体的人的巨大能动作用。他关于审美感受和审美心理特征方面的发现和探究具有其他学派不可比拟之处，显示了积极的审美态度。大家也许还记得《庄子》中《庖丁解牛》的场面描写，庖丁操刀解牛时，“騞然向然，奏刀騞然”的声音和“合于《桑林》之舞，乃中《经首》之会”的节奏，以至于“以无厚入

有间”，“恢恢乎”游刃有余的娴熟和“每至于族”，“怵然为戒，视为止，行为迟”的精巧无不令人赞叹。除此之外，《达生》篇中也讲述了梓庆削木为鐻（鐻，旧注为一种乐器，刻木为之）时进入创作的精神准备和观察过程。从社会实践的角度来看，庄子的思想实在又否定了他的基础理论，自然浑成的天地之大美并不能代替人化的自然，技术的娴熟和精巧以及从中领略到的物我为一成了庄子心目中最重要 的养生之道，在这一点上，他又采取了实践和在实践中改造，不断趋于完善的积极态度。

马克思在《1884年经济学哲学手稿》中，十分重视人类如何在社会历史劳动实践中产生和发展审美感官的审美能力，按照美的规律改造自然和社会的问题。只有在这个思想基础之上，人类才有可能实现自由解放的共产主义社会。所有这些对审美的宏观研究，从人类改造自然和自身的历史长河中去研究审美活动的特点和实质是有其深远的意义的。

考察现代美学的发展趋势，我们不难看出美学研究日益分化的特点。一方面，美学愈来愈走向各种实证的科学研究，例如专门研究审美心理的美学，专门研究各部类艺术中审美规律的部门美学，专门研究人们生活、生产各领域有关审美问题的技术美学、生产美学等等，所有这些都将成为应用美学领域内的独立学科而不断兴起、分化和日益多样化、细密化。另一方面，哲学美学仍将保持下来，它将不断根据自己的哲学观点和当代科学成果，概括应用美学广阔领域内的课题和成就，提出重大课题和基本观念，以提示方向和推动整个美学的前进。事实上，美学的研究既有统一的哲学方法论为指导，又有多样化的具体的可以实证的方法，这