

中南工业大学出版社

刘泽民 著

应用美学

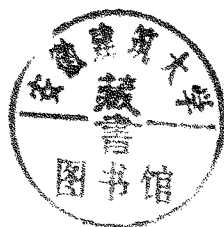

YINGYONG MEIXUE YINGYONG MEIXUE YINGYONG ME

图书馆

应用美学

刘泽民 著

女子学院 0105344

中南工业大学出版社
2000·长沙

应用美学

刘泽民 著

责任编辑:谭平

*

中南工业大学出版社出版发行

中南工业大学出版社印刷厂印装

新华书店总店北京发行所经销

*

开本:850×1168 1/32 印张:9 字数:232千字

2000年5月第1版 2000年5月第1次印刷

印数:0001—3000

*

ISBN 7-81061-318-9/J·006

定价:12.00元

本书如有印装质量问题,请直接与承印厂家调换

厂址:湖南长沙

邮编:410083

目 录

绪论 应用美学素描	(1)
一、应用美学的含义	(1)
二、应用美学的勃兴	(4)
三、应用美学的价值	(8)
四、中西应用美学思想源流	(11)
五、应用美学与其他学科的关系	(15)
第一章 自由的形象——美	(19)
一、美的难解性	(19)
二、几种主要的美论	(21)
三、美的根源探讨	(28)
四、美的本质概括	(31)
五、美的特征描述	(35)
第二章 龙飞凤舞——形式美	(42)
一、形式美界说	(42)
二、“形”的审美性	(45)
三、“色”的审美性	(48)
四、“声”的审美性	(51)
五、形式美规律	(53)
第三章 缪斯的风采——艺术美	(62)
一、艺术美概说	(62)
二、艺术的审美构成	(63)
三、艺术的审美特征	(68)
四、各类艺术的审美规范	(74)

第四章 山青青，水蓝蓝——自然美	(83)
一、自然美的分类	(83)
二、自然美的特征	(85)
三、自然美寻根	(90)
四、自然美史一瞥	(93)
五、自然美的价值	(97)
六、珍爱自然美	(102)
第五章 亲近大地——环境美	(105)
一、环境的审美价值	(105)
二、自然环境的审美建造	(108)
三、社会环境的审美建造	(113)
四、日常生活环境的审美建造	(117)
第六章 天开图画——园林美	(125)
一、园林的审美发生	(125)
二、园林的审美特征	(127)
三、中西园林的审美异趣	(130)
四、叠山理水的艺术	(133)
五、楼台亭阁的神韵	(137)
六、花草树木的风姿	(140)
七、楹联匾额的文采	(143)
第七章 潇洒的生命——人的美	(146)
一、人的美概说	(146)
二、人的自然美	(148)
三、人的社会美	(152)
四、人的审美评价	(155)
五、人的审美欣赏	(159)
六、人的审美塑造	(162)
第八章 味的超越——饮食美	(166)
一、饮食的审美发生	(166)

二、饮食的审美意味·····	(170)
三、饮食的审美表现·····	(173)
四、食具、食境的审美选择·····	(177)
五、饮食的审美建造·····	(180)
六、我国饮食的地方风味·····	(183)
第九章 浓妆淡抹总相宜——服饰美 ·····	(188)
一、服饰的审美发生·····	(188)
二、服饰的审美含意·····	(190)
三、服饰的审美价值·····	(193)
四、着装的审美原则·····	(196)
五、服饰的审美建造·····	(200)
第十章 天道酬勤——劳动美 ·····	(206)
一、劳动美概说·····	(206)
二、劳动的审美本质·····	(208)
三、异化劳动与美·····	(210)
四、劳动的审美展现·····	(214)
五、劳动的审美特征·····	(217)
六、劳动的审美建造·····	(219)
第十一章 器的情调——产品美 ·····	(225)
一、产品的审美追求·····	(225)
二、产品审美观念的历史发展·····	(228)
三、产品的功能·····	(230)
四、产品的审美定位·····	(233)
五、产品的审美构成·····	(236)
六、产品的审美建造·····	(239)
第十二章 数的和谐——科学美 ·····	(245)
一、科学的诗情美意·····	(245)
二、科学的审美表现·····	(249)
三、科学的审美特征·····	(253)

四、科学的审美价值·····	(256)
五、科学审美素质现状分析·····	(258)
六、科学的审美建构·····	(261)
结语 审美素质培养 ·····	(265)
一、审美素质的内涵·····	(265)
二、审美素质的价值·····	(267)
三、国民审美素质的现状·····	(270)
四、审美素质的培养·····	(275)
主要参考文献 ·····	(280)
后记 ·····	(282)

绪论 应用美学素描

一、应用美学的含义

所谓应用美学，乃是研究人类物质生产和日常生活中的审美关系的科学。

审美关系是人与现实的关系之一。人有各种各样的需要：饥饿要吃，口渴要喝，寒冷要穿，歇息要住，是人的物质需要；告别蒙昧要求“知”，实现目的要有“意”，抚慰心灵要有“情”，是人的精神需要。人为着满足自己的物质需要和精神需要，在长期的社会实践中，与客观现实包括自然、社会、他人以及自己的劳动产品结成了千丝万缕的关系。远的不说，仅举我们和衣服之间，就有实用的、道德的、认识的、审美的四种基本关系。天气炎热，用衣服来抵挡日光暴晒，防止蚊虫侵害；雪欺霜冻，用衣服来保暖御寒，这意味着我们和衣服发生了实用关系。穿上衣服，避免赤身裸体出现在大庭广众之中，或者把衣服捐献给饥寒交迫的灾民，这意味着我们和衣服发生了道德的关系。依据时令气候和市场要求对衣服的影响，研究衣服的质料、剪裁方法、缝制工序，以便进行批量生产，这意味着我们和衣服产生了认识的关系。专注衣服的形象，因它艳丽的色彩，流畅的线条，美观的造型而感到赏心悦目，这意味着我们和衣服发生了审美的关系。

同人与现实的其他关系相比较，审美关系具有自己鲜明的特点。首先，它是一种自由关系。在人与现实的实用关系中，人对事物往往抱着一种功利的态度，往往想以事物来满足自己的实用需要。因此，人不仅在内受着利害计较的束缚，而且在外受着事

物的限制，内外夹攻，很不自由。譬如，当你以实用功利的态度去看教学楼外的那棵古樟，你一定会盘算把它砍下来做成上等家具，或者加工成木料投放市场换回多少钱，赚回多少利，你的内心就会受着利害计较的支使而不得自由。同时，这棵古樟也在外部给你加上一层束缚。它是校园财产，原本不属你所有，你就不能随便去砍它，更不能把它制作成家具、加工成木料投放市场。想把它买回来，你会受到金钱的限制和校园管理条例的限制。你想把它偷偷弄回来，又受到法律的限制。而在人与现实的审美关系中，人对事物抱着一种无所为而为的观照态度，既不考虑要直接占有事物，也不考虑要用事物来达到某种实用功利目的。因此，人在内能从利害计较中解放出来，在外能从事物的限制中解放出来，极为自由。面对那棵古樟，以审美的态度去看它，你只是自由地观照感知，自由地想象，自由地欣赏感动。你可以站在树下观赏它，也可以站在教学楼上观赏它；可以观赏它葱郁的树冠，遒劲的枝干，也可以观赏它的整体形象；可以把它想象为饱经沧桑的蔼然长者，也可以把它想象为抗击严寒酷暑的不屈的英雄。你不动心去砍它和占有它，而是让它矗立在教学楼外，让它自由自在地生长，让它显示出蓬勃的生机。这个时候，你既不受功利欲望的支使，也不受古樟的羁束，全身心都沉浸在自由的喜悦之中。

其次，审美关系是人与事物形象之间所形成的关系。在人与现实的认识关系中，人用理智的态度对待事物，以概念、判断、推理的形式掌握事物，常常关心事物的物理性特征和内在规律，喜欢把事物作为某一定律、某一原理的具体印证。一个植物学家看古樟，往往着眼于古樟的生长条件、种类归属，对古樟的特性和功能作科学的分析解释和说明，说它是常绿乔木，叶卵形，质硬有光，花小而淡黄，实大如豌豆，木材纵直，纹理细致，有香气，做成箱柜可防蠹虫，根、茎、枝、叶蒸馏后制成樟脑，可做防腐驱虫剂和炸药。在审美关系中，人自始至终面对事物的感性

形象，面对事物的全部节奏、韵律和生命。审美地观赏古樟，我们所关注的是它那斑迹重重而又有如虬龙一般苍劲的树干树枝，那历经烈日暴晒、风霜摧折却依然郁郁苍苍的树冠树叶，那巍然挺拔而生机盎然的树身树姿，那或均衡或对称或整齐或旁逸的和谐统一的外部形象，从而感悟到生命和生活的意蕴，产生审美愉快。欣赏古樟是这样，欣赏其他审美对象也无不是这样。蒋孔阳先生说：“我们看画、听音乐、读小说，面前所呈现的，都是直接感受到的生动的形象，离开了这些感性的形象，也就失去了审美的对象，因而再也谈不上什么审美的关系了。”^①

再次，审美关系是一种情感关系。诚然，在人与现实的其他关系中，也有主观方面的活动。譬如，饿得发昏，吃下一只苹果，舒服极了；热得要命，喝下一杯矿泉水，惬意得很；囊中羞涩，想到那棵古樟可以赚回一大笔钱，也会让人感到愉快。但是，这种出现在实用关系中的舒服、惬意、愉快，却是一种功利快感。又譬如，知道樟树在植物中是什么属什么科，柳树、枫树是什么属什么科，熟悉樟树、柳树、枫树各自的生长条件、性能特点，获得一种主观认识，但这种主观认识是理智感。在审美关系中，人始终面对感性具体的形象，这个形象始终调动着人的感知、理解、想象、体验，引起人的喜怒哀乐的情感活动。于是，一弯新月看上去脉脉含情，一轮圆月看上去点头微笑，一株腊梅看上去高洁乐观，一棵杨柳看上去缠绵柔婉，一朵白云看上去悠闲从容，一片落叶看上去愁眉苦脸。

由此可见，所谓审美关系，就是人通过创作或欣赏活动，在客观事物的形象上发现美、感知美、鉴赏美，从而形成的主客体关系。

应用美学以人类物质生产和日常生活中的审美关系为研究对象，并从这个对象出发确定自己的研究范围和内容。从范围上

① 蒋孔阳：《美学新论》，人民文学出版社 1993 年版，第 12 页。

说，应用美学研究人类物质生产和日常生活的审美活动，具体包括以下五个方面：第一，人类劳动实践、社会改革和科学实验；第二，人类生存发展的环境；第三，人类的衣、食、住、行、用；第四，人类自身存在和人生进程；第五，人类审美素质的培养提高。从内容上说，应用美学研究人类物质生产和日常生活中的审美关系，具体包括四个层次：一是审美关系的客体，即人类物质生产和日常生活的美；二是审美关系的主体，即处在物质生产和日常生活中的人的美感；三是审美关系的主体对客体的塑造和创造，即人类对物质生产和日常生活的美化；四是审美关系的客体对主体的陶冶和培育，即物质生产和日常生活对人的审美教育。

应用美学守望着人类物质生产，执著于人类的日常生活，是美学的世间化和通俗化。但是，它却绝不是美学的世俗化和庸俗化。叶朗先生曾经在《审美应用学》的序中，为此作过一次深刻的辩解。他说，审美活动原本是从物质生产活动和实用功利活动中超越出来的。如今，应用美学就是使这种从物质功利活动中超越出来的审美活动，重新回到物质的实用功利的领域中去，回到衣、食、住、行、用中去。粗一看，应用美学似乎把形而上的精神的東西，降低到形而下的物质的层面，超功利的东西被功利的东西“污染”；其实恰恰相反，它是把形而下的东西升华为形而上的东西，或者说，是在物质的东西中增添一个精神的层面，在功利的东西中增添一个超功利的层面。譬如一座房屋，当它包含有审美内涵时，它就不仅具有遮风雨、御寒冷的实用的功能，而且具有一种精神的氛围，给人一种精神的享受。应用美学正是致力在人类物质生产和日常生活中发掘和引导出精神的超越的层面。

二、应用美学的勃兴

应用美学的出现和兴盛，有其社会历史的根源。

在西方，自从人们怀着征服自然、改造自然的强烈冲动进入工业文明以来，那里的哲学家和思想家们都吃惊地发现，科学技术一方面提高和扩延了人的生存能力，推动历史进入更安适、更有保障、更有生存主动性的阶段；但另一方面，却成了异化人的客观力量，窒息了人的生存的价值和意义。席勒痛苦地指出：工业文明把人改变成孤零零的断片，机器的轮盘使人失去生存的和谐和想象的青春激情。费希特沮丧地说道：人简直无法在工业文明的世界里安置自己的灵魂。马尔库塞痛切地陈述：现代的人已成单面人，已成没有精神情感生活的技术性动物和功利性动物。海德格尔同样痛切地陈述：世界将达夜半，人间蔓延着机器技术的统治，世界和人间都变作了散文化的工场和贸易场，我们人类已经根本上失去了栖居筑居的原始存在方式。如何从物质的、功利的、技术的统治下拯救精神，拯救诗性和诗意？西方世界找到了应用美学。西方人相信，应用美学能够直接扎根生产设计、劳动技术，扎根衣、食、住、行、用，把广被忽视、冷淡、挤压、驱赶的精神、诗性和诗意，救治到澄明之境，也能够把人类从黯夜般的生存境况引向诗意的栖居。所以，在西方，传统的理论美学便逐渐衰落，以关爱人类物质生产和日常生活为己任的应用美学便勃兴起来。

我国社会 20 世纪 80 年代初全面进入现代化。这个时候，历史在升迁，民族在进步，经济在振兴，物质生活在日益提高。但同时，变革的社会把功利抬到生活的主导地位，也激发和催生了当代人无比丰富的感性冲动。一种具有功利性、实用性、享受性特征的日常生活氛围在古老的中国大地上形成、确定、激荡。从物质生产到精神生产，凡是有人群的地方，凡是有日常生活的地方，消费的、实用的、功利的感性气息就会迎面扑来。长期以来羞羞答答的自我，如今不再需要压抑和克制；长期以来遮遮掩掩的功利，如今不再需要用道德、政治加以乔装；长期以来置于绝对地位的精神、理性、价值、真理、信仰，如今已经“零落成泥

398660

碾作尘，只有香如故”。如何矫治这种因自我、功利、感性的狂热崇拜而畸变的日常生活？如何把大众极度功利化、感性化的物质生产和日常生活引到一种健康、文明、合理、有序的轨道上？如何把沉溺在感性亢奋而紊乱状态的当代人引向全面发展的自由境界？诸如此类的问题，必然吁请应用美学的出场。

应用美学的出现和兴盛，也有美学自身的原因。

从历史发展来看，审美最早是从人类维持生存的物质实用活动中萌生的。美的东西最早就是对人类生存有用的东西。后来，审美从实用中逐渐分离出来，大量地表现在艺术活动之中。艺术中虽有物质的因素，但那不过是媒介载体、手段。艺术给人的是精神享受而不是物质享受。叶朗先生指出：“历史发展到了高科技的今天，审美的因素又回到物质的、实用的活动之中，审美的东西和实用的东西重新结合起来。”“在人类历史上，确有过这样的阶段，人们为了物质的东西而丢掉精神的追求，为了实利而丢掉审美。但从长远看，随着物质生活的高度发展、繁荣和富裕，精神的活动、精神的追求在人类生活中的比重将会越来越大。”^①这就是说，美的历程，是人类与物质实用结合，到美与物质实用分离，回到美与物质实用结合的否定之否定的过程。在这个过程中，应用美学的崛起有其必然性。

同时，美学思想最先也是从日常生活经验中萌生的。西方最早的美学观点，据说与毕达哥拉斯的切身经验有关。一次，毕达哥拉斯从铁匠铺前经过，听见里面铁锤敲出的声音十分悦耳。他走过去反复观察，发现悦耳的声音决定于锤子工件的大小，也就是数。他由这样一种日常经验出发，总结出“美是数的和谐”的观点。另一位西方美学的开创者苏格拉底，认为思想的来源与日常生活相关，思想本身就是对日常经验的揭示。他说，美即事物功用的发挥。人的美在于人充分尽到自己的职责。树木的美在于

① 罗筠筠：《审美应用学》（序），社会科学文献出版社1995年版，第4页。

树的枝叶茂盛，而枝叶茂盛体现了人对树的需求，粪筐有粪筐的功能，只要具有了这种功能，粪筐也是美的。中国古代最早的美学观念产生于“吃”的功利活动，这概括起来就是“羊大为美”，羊肥大，吃起来就有味道，就美。在孔子之前，伍举曾经讨论过美，“夫美也者，上下内外，小大远近，皆无害焉，故曰美。”认为美决定于无害，无害就是有功利价值。先秦儒道墨诸家，虽然有许多思想分歧，但都联系日常人生来讨论美学问题。儒家以伦理道德的完满实现为美，道家以个体生命自由发展为美，墨家以物质功利的起码满足为美。在以后长时期的发展过程中，西方美学一度远离人的日常生活现象，玄思人的本体和人的理性，变得高高在上，变成一种自上而下鸟瞰人世和人生的美学。进入现代社会以后，时代给人带来一系列荒诞不经的现实境遇，也给美学带来一系列无法回避的问题。这种情况下，美学作为人的哲学，必须重新关心人的现实历史遭遇，关心人的生存价值和意义，必须解答当代焦虑不堪的问题，必须为人类走出现代型困境、提高生存和生活质量作出贡献，必须为人类物质生产和日常生活提供理想目标和精神动力。一句话，必须从更高的层次上回到应用的现实中来。

世纪之交的中国美学，面对着人类共同的人与自然、人与社会、人与人、人与心灵四大冲突的挑战，面对着世界宏观总体格局中价值坐标上的科技与人文，时间坐标上的传统与现代，地理坐标上的东方与西方诸种冲突的挑战，面对着社会生产力的飞速发展和社会产品的极大丰富，面对着中国史无前例的全方位转型，更有必要倾听时代的呼声，调整和转换自身的方向和形态，更有理由走应用之路，同人民群众的日常生活和现实生存内在地联系起来。李泽厚先生在《世纪新梦》一书里提出：美学之思应当落实在现实生命、民生日用，落实在大众的衣食住行、日常生活上来，才有真正的坚实基础。抛开大众衣食住行即现实的生活、生存和生命，来高谈道德的生命、超越的存在、玄妙的境

界，实在过于奢侈。美学应当有血有肉，美学的血肉是人的现实生活和现实生活中的人。

三、应用美学的价值

我们为何要学习应用美学？这主要有三条理由。

第一，学习应用美学是丰富知识结构的需要。

古希腊的哲人们早说过，人是理性的动物，求知是人的天性。这个信念一直贯注到近代。著名哲学家康德接过古希腊哲人们的话头，进一步明确指出：人是一种形而上的动物。人对世界的本根和自己的本体始终抱有一种终极的关怀和理性的探究精神。

理性和知识是人与动物的一个重要界标。理性思维愈是发达，知识结构愈是广博、丰富，人就愈是拥有属于人的底气和元气，就愈能在自然面前昂扬起高傲的头颅，挺起坚实的胸膛，就愈能发现世界的真相，看透事物的真谛，揭示自然的奥秘，掌握天地的规律。相反，如果缺失理性思维和知识结构，人就只能被宇宙和人生无数的疑团困扰，就只能背负如磐的重负前行，甚至只能是匍匐在地的小爬虫，屈从自然规律的支配而苟延残喘，用动物式的方式走完自己的生命旅程。

人类的知识多种多样，有自然科学知识，有社会科学知识，有人文科学知识，还有边缘科学知识，所有这些知识都是人类理性的结果。应用美学是一门理论科学，有它的概括性和抽象性，是由一系列范畴、命题、原理构成的知识体系。应用美学在对人类物质生产和日常生活的研究中，有对社会、历史、人生、自然的终极问题的深层追问，有对人的感性、生存、本体问题的诗意表达。因此，学习应用美学，能充实我们的理性思维，丰富我们的知识结构，给我们的精神生命增添一份新鲜的血液。尤其是当代大学生，学习应用美学，更有助于全面发展，有助于厚基础、宽专业、高素质，有助于肩负起巨大的历史使命，去开创新

世纪。

第二，学习应用美学是增强审美能力的需要。

人生，人的日常生产生活，人的周围世界，处处存在着美学的问题。就人生而论，整个生命旅程都离不开美的滋养。人在躁动于母腹的时候，就接受着胎教，倾听着美妙轻盈的音乐。牙牙学语的时期，有美丽动人的童话故事来培养他天真烂漫的想象。青年期有审美的激情和诗意的理想相伴随。中年期处于日在中天的辉煌时刻，需要有审美的人生节奏。老年期需要克服对生命终点的恐惧和焦虑，以审美态度迎接人生的黄昏。就日常生产生活而言，人的劳动实践、科学实践、社会改革，人的衣食住行用，无不有美学的问题。至于人的周围世界，譬如缓变的自然灾害，像水土流失、土地沙漠化、气候的长周期演变、淡水趋势性减少等；突发性自然灾害，像洪水、干旱、地震、暴风、火山、泥石流、农林病虫害、森林火灾等，既是自然科学的问题，也是严峻的美学问题。

解答这方方面面的美学问题，不能单凭科学分析，同时要有高度的审美能力和正确的审美观。

应用美学的价值就在于，它通过对当代人物质生产和衣食住行用的研究，引导我们用审美的眼光去看待世界和人生的方方面面，从而培养我们健康的审美情操，增强我们在物质生产和日常生活中感受美、鉴赏美、创造美的能力，帮助我们树立正确的审美观，进而指导我们去建构一个美的世界和美的人生。

第三，学习应用美学是促进人生美化的需要。

人最可宝贵的是生命，生命对于人只有一次。在一次性的生命旅程中，除了满足衣食住行，履行社会人伦责任以外，几乎没有谁不想在人世间潇洒走一回。所谓潇洒走一回，当然不是撇开人生的辛酸苦辣，割断尘世的各种纠缠，一味去做虚华的美梦；也不是不顾政治、经济、法律、道德的约束，随心所欲，为所欲为，一味求得个人欲望的满足。潇洒走一回的精微含义，是指外

不受外物的羁绊，内不受功利欲望的困扰，在现实生活中超越到自由境界，实现人生的美化，这也就是西方哲学家所说的“诗意地栖居在大地上”。

或许有人说，不论世界如何热闹，不论人们所憧憬的人生如何潇洒超脱，如何灿烂辉煌，平淡总是如影子一般伴随着芸芸众生。普通的衣着，寻常的工作，平凡的业绩，简单重复的饮食起居，甚至理应浪漫多姿的婚恋生活也如同一条小溪，没有喧腾，没有波澜，平静地潺潺流淌。这就是我们的生命流程，这是普通人常有的人生风景。而且，无论在历史上还是现实中，能将人生料理得轰轰烈烈、光芒四射的人毕竟是极少数。即使是这极少数的精英和骄子，他们也曾经在平淡的窄街小巷里穿行过、徘徊过，或者在平凡的乡原茅舍里生长过、挣扎过，何况我们寻常的百姓？但是，平淡不是平庸，寻常不等于庸碌。平淡与寻常指的是生活流程的一种客观境界和客观状态。平庸与庸碌则是指人格的下滑、性情的下垂、精神价值取向的下落。平淡与寻常是人生的随伴。平庸与庸碌是人生的大敌，是不讲奋斗、不求进取，任你天行健、地成物，我自浑浑噩噩、碌碌无为。平庸与庸碌只能陷落在丑的泥淖之中。平淡与寻常的人生则完全可以实现人生的美化。

在所有的人生境界中，最高的人生境界是审美的人生境界。冯友兰先生在《新原人》中曾经说，人生有四种境界，一是自然境界，即人顺其生物学上的性和社会习惯而行。二是功利境界，其行为都是为着自己的利，求得自己财产的增加，事业的发展，荣誉的增进；三是道德境界，其行为是替社会行义，个人的行为与社会要求相协调，个人履行着社会的道德、政治、法律责任而得到发展；四是天地境界，行为为着全体宇宙，即事天，人在社会和宇宙中，都堂堂正正地做一个人，这实际上也就是与天地精神相往来，达到天人合一，获得盈盈的快乐和幸福的审美境界。

这样一看，应用美学的价值又突显出来，它一方面以一种潜