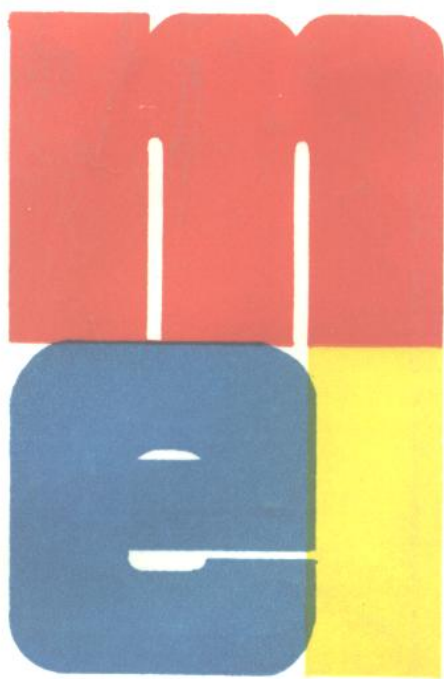

美就在你身旁

——生活实用美学43讲

许自强 著

首都师范大学出版社

美,就在你身旁

——生活实用美学 43 讲

许自强 著

首都师范大学出版社

(京)新 208 号

美,就在你身旁

——生活实用美学 43 讲

著 者 许自强

出版发行 首都师范大学出版社

社 址 北京西三环北路 105 号 (邮政编码 100037)

经 销 全国新华书店

印 刷 三河市科教印刷包装集团

开 本 787×1092 1/32 **印 数** 0,001—7,000 册

字 数 172 千字 **印 张** 8.625 插页 8

版 本 1994 年 2 月 第 1 版

1994 年 2 月 第 1 次印刷

书 号 ISBN7-81039-003-1/G·4

定 价 7.50 元

前 言

照天性来说，人都是艺术家。他无论在什么地方，总是希望把“美”带到他的生活中去。

——高尔基

80年代初，国内一度掀起的美学热，这几年似乎已经冷下来了。其实，冷下来的只是抽象的美学“理论”，这并不奇怪。

美学的“理论”，说起来实在令人感慨。从古希腊柏拉图提出“美是难的”以来，两千多年过去了，多少人为之费尽脑汁，去探索美的本质。欧洲有三大体系，中国有四大流派，至今仍然莫衷一是，难于统一。有人说美是客观存在，是不以人意志为转移的；有人说美在人心中，不然，何以会“情人眼里出西施”？有人说，美是主观同客观的统一；又有人说，美是事物的自然性和社会性的统一。这些说法都有一定道理，但又有某种片面性，而且，往往局限在抽象的理论论证方面，在解释缤纷复杂的美学实践时，时常显得顾此失彼，缺乏说服力。马克思对美有不少精辟的论述，提出了美是“人的本质力量对象化”的卓越论断，使人们在探索真理的长途上迈进了一大步，但毕竟没来得及专门展开论证，致使大家在理解时很不一致。……可以说，美学，这门千年以上的古老学问，至今仍处在一个幼

年阶段，正像托尔斯泰所说：“美，这个词儿的意义在 150 年间经过成千学者的讨论，竟然是个谜。”

西方有些学者比较明智，他们绕开了难有结论的争议漩涡，转向美学领域中的某些具体部门。比如，美国当代美学家阿恩海姆的《艺术与视知觉》就专论视觉方面的美和美感。不管他的总体美学观（格式塔美学）是否完全科学，至少他论述的这一部分对人们是有所启示的。

这些年，在我国同抽象的美学理论相比，具体的美学实践并未冷化，它正如潜在的洪流已渗透到人们生活的各个领域，实用美学的兴盛就是一个明证。如今，美学正同人的衣食住行，同人身边的一切，结合愈发密切。饮食美学、服饰美学、装潢美学、建筑美学、技术美学、广告美学……数不胜数，至于电影、诗歌、舞蹈、曲艺等各类艺术同美学的渊源就更深了。这些实用性的部门美学，虽不能解决美学上根本性的理论问题，却能在实践上帮助人们美化生活，提高人们的精神境界。正像清末学者梁启超所说：“我确信，美是人类生活一要素，或者还是各种要素中之最要者，倘若在生活全内容中，把美的成分抽出，恐怕便活得不自在，甚至活不成。”这段名言，再次启示我们：到生活中去寻找美，发现美、创造美。或许正像“农村包围城市”的战略那样，生活中一个个具体的美学阵地的占领，最终能有助于攻克美之谜的堡垒，这未尝不是一种美学发展的途径吧！

的确，当我们把目光转向生活领域时，就会发现美到处存在，美就在你身边！

天都峰松尖的雪花上，有美；

富春江轻舟的倒影中，有美；

蒙娜·丽莎神秘的微笑中，有美；

《月光曲》清冷的琶音中，有美；

客厅温馨的窗帘上，有美；

少女飘曳的裙裾上，有美；

.....

如今你只要走上大街，一座座高耸入云的华丽大厦就是建筑美的标志；走进商场，那琳琅满目的货品就是美的化身；节日的餐桌上，一道道菜摆得花儿一样，色香味俱全；春秋佳节风光旅游，触目皆是自然美景；周末舞会上，一对对风度翩翩的情侣，谁个不光彩照人？走进艺术殿堂，看画展、听音乐、品戏曲、看雕塑，哪一处不充溢着美的光影，美的风采？正像罗丹所说：“美是到处都有的，对于我们的眼睛不是缺少美，而是缺少发现。”

然而，要真正发现美，欣赏美并不容易。马克思说：“对于缺少音乐耳朵的人，再美的音乐也没有作用。”不信你看：有的人穿金戴银，珠光宝气，只觉俗艳逼人；有的人登上名胜古迹，野餐一顿，宣告凯旋；有的人在演奏贝多芬交响曲时，睡意朦胧；有的人对泳装女星的兴趣远远超出世界名画……对于这些人在审美欣赏方面，还大有启蒙的必要。

当然，需要启蒙的远不止于他们。随着时代的发展，文明程度的提高，美，也在发生日新月异的变化。古老传统的美学观同现代新思潮时时在搏击碰撞，人们的审美意识、审美趣味也在不断变异、前进，生活正天天向我们提出新的美学试题。比如，为什么快节奏的迪斯科能风靡全球，连老头老太太也变的如此狂热？为什么气势轩昂的爆炸式发型能取代古老的长辫短发？为什么当今的绘画、雕塑正日趋抽象化、象征化？小

到孩子玩的洋娃娃，大至严肃、庄重的红军长征纪念碑都采用了半抽象的造型？为什么人体画展能够解冻？为什么禁书《金瓶梅》可以再版？……显然，要弄清这些问题需要有一定的美学知识和修养，还需有敏锐的、不断更新的审美观念。

本书的编写就是由此而起。它选取了一些人们生活中常能接触到的美学课题，从具体形象入手，讲述一些审美的基本原理和方法，以期提高人们审美欣赏的能力。读者阅读时不妨图文对照，由图像入手，慢慢揣摩、品味，可能效果较好。这是一本属于实用美学范畴的普及读本，对于一些理论问题只能点到即止，读者若有兴趣，可以再深入学习美学专著。

目 录

前言

- 1 陶醉灵魂的美之《泉》…………… (1)
——女性美的魅力
- 2 刚毅深沉的力的化身——《思想者》…………… (7)
——谈男性美
- 3“燕瘦环肥”与“三寸金莲”…………… (14)
——形形色色的人体美
- 4 山口百惠可爱的小虎牙…………… (19)
——谈缺陷美
- 5 旗袍——东方女性的文化表征…………… (25)
——谈服饰美
- 6 爆炸式发型的气派…………… (31)
——谈发饰美
- 7 浓妆淡抹总相宜…………… (38)
——谈美容化妆
- 8 当年流行杏黄色…………… (44)
——怎样看时髦
* * *
- 9 千秋功罪,谁人曾与评说…………… (50)
——自然的人化
- 10 九寨水色甲天下…………… (54)
——自然的本色美

11 神姿仙态桂林的山	(60)
——自然美与想象	
12 长城——东方巨龙	(67)
——自然美的象征	
13 竹韵清风标高节	(72)
——自然美与人格	
14 身处朱门,情近江湖	(76)
——园林美欣赏	
* * *	
15 世界最高建筑中的“黄金分割”	(81)
——谈比例	
16 风靡全球的“迪斯科”热潮	(88)
——谈节奏	
17《西斯廷圣母》镜中看的奥妙	(93)
——审美中的心理平衡	
18 脸谱上的忠奸	(99)
——色彩与情感	
19 集美学之大成的颐和园	(105)
——谈形式美	
* * *	
20 韩干画马的笔墨官司	(111)
——艺术的“形似”与“神似”	
21 拉奥孔为何没有张大嘴哀号?	(116)
——艺术的美与真	
22 老妓女美在哪里?	(123)
——艺术的“化丑为美”	

23 毁誉交集的《金瓶梅》	(130)
——谈文艺中的性意识描写	
24 草皮树根亦风流	(136)
——拙朴美欣赏	
25 笑的后面是什么	(142)
——谈滑稽	
26 画写物外形,诗传画外意	(148)
——诗画之联系	
27 耐人寻味的抽象艺术	(154)
——谈西方现代派绘画	
28 爬上桌子当城楼的诸葛亮	(159)
——戏曲的虚拟性	
29“闻”千曲而后晓声	(164)
——谈音乐欣赏	
30 飘若游云 矫若惊龙	(172)
——书法艺术欣赏	
31 痛哭流涕的美感享受	(182)
——悲剧的魅力	
32 天坛为什么处处见圆	(188)
——建筑的象征美	
* *	
33 两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮	(194)
——形形色色的爱情观	
34 君子之交淡若水	(203)
——谈友谊	
35 我以我血荐轩辕	(209)
——谈爱国主义	

36 阿 Q 式“国骂”何时绝?	(215)
——谈语言美	
37 招人喜爱的品格	(220)
——谈幽默	
38 室雅何须大,花香不在多	(227)
——居室装饰美	
* * *	
39 蒙娜·丽莎同女明星哪个更美?	(233)
——美感与快感	
40《奥塞罗》演员的飞来横祸.....	(238)
——谈审美距离	
41 黛玉听曲泪淋淋	(243)
——艺术欣赏中的“共鸣”	
42 情人眼里出西施	(249)
——审美的差异性	
43 如梦如幻、似动非动	(256)
——谈朦胧美	

1. 陶醉灵魂的美之《泉》

——女性美的魅力

在表现女性美的艺术品中,除了米洛的维纳斯外大约要数安格尔的这幅《泉》最引人喜爱了。(见前图 1)亭亭玉立在我们面前的这位少女,几乎把女性所具有的美都凝聚在她身上,毫无保留地呈现出来。莹莹柔滑而富于弹性的肌肤,丰满洁净、充满青春活力的胸脯,颀长匀称、波形起伏的形体,右张左驰、自然微屈成 S 形的身姿……,这一切把女性富于韵律的曲线美表现得淋漓尽致。

的确,在世间万物中,人体的美是无与伦比的。罗丹说:“在任何民族中,没有比人体的美更能激起富有感官的柔情了。不论是男性的强悍的壮美,还是女性秀丽的柔美,都居于最高地位。”而在人体美中女性美又要胜过男性美。我国两千年前的《诗经·卫风》中就有对身材修长的硕女美貌的赞颂:

手如柔荑 (手指像茅草的嫩芽)

肤如凝脂 (皮肤像凝固的油脂)

颈如蝥蛸 (脖子像白而长的天牛幼虫)

齿如瓠犀 (牙齿像白而齐的瓠瓜子)

螭首蛾眉 (额如螭样方正,眉如蚕蛾的触角)

尤其是最后两句“巧笑倩兮,美目盼兮。”(轻巧的笑流动在嘴角,黑白分明的眼睛盈盈闪动。)把女性迷人的表情描绘得唯妙唯肖。曹植在《洛神赋》中也赞美洛神“转眄流精,光润玉颜;

含辞未吐，气若幽兰。”

女性美的魅力不仅仅在于她的形体，还在于她的举止、表情、神态。英国诗人济慈有一首描写少女的诗，就专写她的丰富表情：

斜睨和低首微笑的少女啊，
在一天中哪个神奇的刹那
你最可爱？是否当你在说话，
一片甜蜜的语调令人沉迷？
或者是看你在安静地思索，
默默出神？或者突然起了床，
你披着长衫，出去迎接晨光，
一路纵跳，不愿意践踏花朵？
也许最好是看你凝神地
张着红唇聆听，满面爱娇：
但你生得如此讨人喜欢，
很难说：哪种情致最美妙；
正如难说哪一位格拉茜
在阿波罗前舞得最轻巧。

安格尔的这幅《泉》正是如此。它不仅完美地集中了女性形体上的美，还通过少女的身姿，神态，给我们展示出一颗水晶般透明的美好的心灵，充分体现出古希腊的典雅之美。那低垂的鼻孔，微启的嘴唇，拼拢的双腿，紧贴头部的右手，飘散的长发，处处显示出一个天真少女的矜持和恬静。凝视的双目，楚楚动人的眼神，透出一股近似宗教般虔诚的羞涩，腼腆。使人不禁想起拜伦的名诗《她走在美的光彩中》：

美波动在她乌黑的发上，
或者散布淡淡的光辉，
在那脸庞，恬静的思绪，
指明它的来处纯洁而珍贵。

《泉》里的少女仿佛同她水罐里流出的清泉一样，荡涤着人们的灵魂，感受到她那处女的纯洁、可爱。面对她那纤毫毕露的裸体，人们不会引起欲的冲动，性的追求，却会产生一种纯真、高尚的美感，如同见了自己的儿女或疼爱的小妹类似的情感。这种情感是“思无邪”的，是充满优雅的诗意的。安格尔说自己“经常在教堂里注意和欣赏善男信女们脸上那种发自心灵的虔诚与柔爱的表情。”显然，他把这种神圣表情溶进他的作品人物中去了。

《泉》告诉我们，女性美的构成关键不在于是否裸体，也不完全由容貌所决定，而在于能否充分揭示出女性独有的那些优美的特征。达·芬奇的名画《蒙娜·丽莎》的女主人公既不漂亮，也没裸体，却同安格尔的这幅裸女具有同样的魅力。灵魂丑恶的女子，容貌再美，也只能是条美女蛇而已。正如奥斯特洛夫斯基所说：“要是人没有内心的美，我们常常会厌恶他漂亮的外表。”那些搔首弄姿、举止轻佻的下流女性，尽管穿着衣服，仍只能给人以充满淫邪的丑恶感。

对女性美的欣赏不仅仅取决于对象本身，它同欣赏主体的自身条件也密切相关。它要求欣赏者应当有一种高尚、健康的审美态度，有一种文雅、细腻的艺术眼光。朱自清写过一篇专谈女性美的散文——《女人》对我们很有启示。他认为，看女人“是欣赏‘女人的艺术’的一面，是我们以艺术的眼去看女人”：

我以为艺术的女人第一是有她的温柔的空气；使人如听着箫管的悠扬，如嗅着玫瑰花的芬芳，如躺着在天鹅绒的厚毯上。她是如水的密，如烟的轻，笼罩着我们；我们怎能不欢喜赞叹呢？这是由她的动作而来的；她的一举步，一伸腰，一掠鬓，一转眼，一低头，乃至衣袂的微扬，裙幅的轻舞，都如蜜的流，风的微漾，……我最不能忘记的，是她那双鸽子般的眼睛，伶俐到像要立刻和人说话。在惺忪微倦的时候，尤其可喜，因为正像一对睡了的褐色小鸽子。和那润泽而微红的双颊，苹果般照耀着的，恰如曙光之与夕阳，巧妙地相映配着。再加上那覆额的、稠密而蓬松的发，像天空的乱云一般，点缀得更有趣了。而她那甜蜜的微笑也是可爱的东西；微笑是半开的花朵，里面流溢着诗与画与无声的音乐。

罗丹在谈到女性美时，也说：

人体，由于它的力，或者由于它的美，可以唤起种种不同的意象。有时像一朵花；体态的婀娜仿佛花茎，乳房和面容的微笑，发丝的辉煌，宛如花萼的吐放；有时像柔软的长春藤，劲健的摇摆的小树。……有时人体向后弯曲，好像弹簧，又像小爱神爱洛斯射出无形之箭的良弓。有时又像一座花瓶。

正是这些美好的想象，艺术家往往从各种新奇而优美的角度来创造人体美。展示在我们面前的两幅人体摄影，就十分别致（见前图3），它是摄取女性的头部和胸部，从头顶部位拍摄，使高耸的乳房如同两座山峰，而一头浓密顾长的金发则宛如山谷间顷泻而下的瀑布，在人体美中捕捉到了自然美的意趣。另一幅则在动态中突出女子全身的曲线美、弹性美和健美，这是把人体美同艺术美巧妙地融合在一起。（见下页图1）

这一切都告诉我们，应当把女性美当作一种精致、高雅的艺术来欣赏，用纯正无邪的美的联想去为她编织一个光彩四射的花环，舒展那“被生活揉皱了”的灵魂。”决不能用狎侮不恭的邪念去亵渎它。像鲁迅先生所讽刺的那样，一见女子裸露的胳膊就想入非非，这样的俗物是不配欣赏女性美的。

对于人体美，尤其是女性人体美的欣赏，在人类的文明史上是经历了漫

图1 健美操

长曲折的路程的。早在2~4万年前的母系社会，就有了崇拜女性美的裸体艺术作品，表明人类祖先对人体美朦胧的觉醒。二千年前的古希腊，出于战争、竞技的需要，人们对于健壮、强劲的体魄极为重视，把它看作人的骄傲资本。在温暖的地中海边，裸体、半裸体习以为常，人们对于人体美的欣赏逐渐成为自觉，并把青年中最美的佼佼者作为神的模特。但进入长达一千年的中世纪后，在封建神权禁欲主义的桎梏下，人体美被视作异类而禁锢。爱与美的象征——维纳斯女神也被打成“妖女”。直到公元14世纪开始资产阶级文艺复兴时期，随着资产阶级个性解放思想的传播，人体美才冲破封建牢笼而重见光明。达·芬奇、拉斐尔、米开朗基罗等伟大艺术家，塑造了一个

又一个顶天立地的裸男和秀雅柔美的裸女形象，从此，人体美成了艺术中长盛不衰的主题。不过，在世界各地、各民族中，对于人体美的观念的发展是不平衡的。当今阿拉伯世界有些国家还把女性人体紧紧地裹束在黑纱长袍之中。而西方有些鼓吹性解放的地方又走的太远，脱衣舞、裸体浴场，或在裸女身上画上油彩公开展示等，把女人体当作商品买卖。

在我国对人体美的认识过程也相当久长而艰巨。一千多年的封建社会中，虽间有某些朝代比较开放，但总的来说一直是极其保守、封闭的。封建礼教把许多妇女长期禁锁在“大门不出、二门不迈”的闺房中，恪守“笑不露齿”、“衣不露体”、“男女授受不亲”的陈规陋习，直到五四新文化运动才开始冲破罗网。即便如此，在“四人帮”时期，还有人把维纳斯视作黄色艺术而禁毁。改革开放以来，随着人体艺术、健美体操、人体画展、时装模特等流行，人们对人体美的认识逐步有所提高，但同时又出现了黄色思潮泛滥的逆流。看来，要彻底揭开蒙在人体美身上的神秘雾纱，洗净污染其身的浊水，还需经历一段人体美学的启蒙。