

SHENGHUO MEIXUE

生活
美学

SHENGHUO
MEIXUE

傅其三 著

知 识 出 版 社

生 活 美 学

傅其三 著

知 识 出 版 社

(京)新登字 188 号

生 活 美 学

傅其三 著

知 识 出 版 社 出 版 发 行

(北京阜成门北大街 17 号)

新华书店总店北京发行所经销 北京春雷印刷厂印刷

开本 850×1168 1/32 印张 10.25 字数 248 千字

1993 年 5 月第 1 版 1993 年 5 月第 1 次印刷

印数:1—5100

ISBN 7—5015—0883—6/G·331

定价:5.60 元

内 容 提 要

这是一部自成体系的生活美学著作,也是当前有关学科亟需的生活美学教材。作者遵照科学性、系统性、知识性、实用性、学术性相结合的原则,根据多年教学实践的积累与检验,对社会生活中丰富多彩的审美现象做了具体而深入的应用研究。这种研究,试图改变传统美学的思路,不囿于对美的本质的哲学思辨,而偏重在日常生活中物质与精神文明美的探索上,具有一定的开拓意义。

全书集中论述了与人们日常物质生活和精神生活密切相关的山水美、园林美、人体美、工艺美、建筑美、技术美、服饰美、烹调美和精神文明美等方面,旨在帮助读者树立正确的审美理想,培养健康的审美情趣,提高欣赏和创造生活美的能力。

本书深入浅出,行文简净,启人心智,雅俗共赏,是一部与当今时代精神及社会生活息息相关的美学新论。

目 录

绪论.....	1
一、生活美与生活美学	1
二、生活美的根源	2
三、生活美的特征	5
(一) 形象性.....	6
(二) 多样性.....	8
(三) 生命力.....	9
(四) 功利性	10
(五) 社会性	11
四、生活美的历史地位.....	13
五、生活美学的理论构架.....	18

上编 自然美学

第一章 山水美学	24
一、山水美在何处.....	24
二、山水景观的空间结构.....	26
三、山水美的特征.....	31
(一) 形象美	31
(二) 形式美	43
(三) 人文景观美	47
四、山水审美中的基本规律.....	50

(一) 中国山水审美的历史发展	50
(二) 山水审美中主客观的交互作用	52
(三) 山水审美中的移情作用	53
(四) 山水审美中的联想和想象	55
五、山水美鉴赏举隅	56
(一) 高山美	56
(二) 大海美	57
(三) 太阳美	57
(四) 月亮美	58
(五) 长江美	59
(六) 黄河美	60
(七) 花草美	60
(八) 冰川美	61
第二章 园林美学	63
一、园林形式美	63
(一) 借景	63
(二) 布局美	65
(三) 建筑美	67
(四) 假山美	69
(五) 水美	70
(六) 游廊美	71
二、园林意境美	72
(一) 环境的整体谐调	72
(二) 空间的有限和无限	74
(三) 人文环境的烘托	76
三、园林风格美	78
(一) 宏伟壮丽的皇家宫苑	78
(二) 典雅秀丽的私家园林	81

(三) 清幽神秘的寺庙园林	83
(四) 中西园林的不同风格	84
四、园林美鉴赏举隅	85
(一) 圆明园	85
(二) 西湖	87
(三) 拙政园	88
(四) 瘦西湖	89
(五) 网师园	90
(六) 沧浪亭	91
(七) 留园	92
(八) 环秀山庄	93
第三章 人体美学	95
一、人体的审美特征	95
(一) 人体是和谐统一的整体	96
(二) 人体具有均衡匀称的形态	97
(三) 人体是有思维有情感的生命体	98
二、人体美的内容	100
(一) 体形美	100
(二) 体态美	102
(三) 容貌美	104
三、人体美与心灵美的关系	106
(一) 心灵美是人体美的本质	106
(二) 人体美具有独立的审美价值	108
(三) 心灵美与人体美是和谐统一的有机整体	110
四、健美	112
(一) 健康与人体美	112
(二) 健美运动	114
(三) 健美与人体艺术	116

五、人体艺术鉴赏举隅	119
(一) 斯芬克斯(埃及)	119
(二) 掷铁饼者(希腊)	120
(三) 米罗的维纳斯(希腊)	121
(四) 大卫(意大利 米开朗基罗)	121
(五) 泉(法国 安格尔)	122
(六) 思想者(法国 罗丹)	123
(七) 秦俑(中国)	124
(八) 马踏匈奴(中国)	125
(九) 乐山大佛(中国)	126

下编 社会美学

第四章 工艺美术	128
一、工艺美与生活美	128
(一) 工艺美术源于生活美	128
(二) 工艺美术间接地反映生活美	129
(三) 工艺美术品是重要的社会产品	130
二、工艺美术的审美特征	131
(一) 实用与审美的统一	131
(二) 材料美	133
(三) 形式美	134
(四) 形象美	136
(五) 意境美	137
(六) 技艺美	138
三、工艺品的种类及其艺术特征	139
(一) 织绣工艺品	139
(二) 陶瓷工艺品	142

(三) 雕塑工艺品.....	143
(四) 编织工艺品.....	145
(五) 漆器.....	146
(六) 金属工艺品.....	147
(七) 民间工艺品.....	147
(八) 现代工艺品.....	149
第五章 建筑美学	152
一、建筑的本质和内涵	152
二、建筑的审美特征	155
(一) 功能美.....	155
(二) 造型美.....	157
(三) 工程技术美.....	163
(四) 形式美.....	165
(五) 音乐美.....	168
(六) 风格美.....	170
三、中国古代建筑的美学意识和审美心理特征	171
(一) 中国古代建筑的美学意识.....	172
(二) 建筑审美的心理特征.....	176
四、西方古代建筑的美学特征与现代建筑的艺术探索	180
(一) 西方古代建筑的美学特征.....	180
(二) 西方现代建筑的艺术探索.....	184
五、建筑美鉴赏举隅	190
(一) 长城(中国).....	190
(二) 故宫(中国).....	191
(三) 人民大会堂(中国).....	192
(四) 雅典卫城(希腊).....	194
(五) 巴黎圣母院(法国).....	195
(六) 圣彼得大教堂(意大利).....	196

(七) 联合国总部大厦(美国).....	197
第六章 技术美学	199
一、技术美学及其功用	199
(一) 什么是技术美学.....	199
(二) 技术美学的研究对象.....	202
(三) 技术美学的诞生和勃兴.....	205
(四) 技术美学的功用.....	208
二、技术美学的基本原理及范畴	210
(一) 技术美学的出发点.....	210
(二) 技术美学的基本原则.....	211
(三) 技术美学的基本范畴——功能美.....	214
三、技术美学的种类	215
(一) 设计美学.....	216
(二) 劳动美学.....	224
(三) 商品美学.....	230
第七章 服饰美学	242
一、服饰美学的特征和价值	242
(一) 服饰美学的特征.....	243
(二) 服饰美学的价值.....	244
二、服饰美的整体性原则	246
(一) 服饰整体性原则的内涵.....	246
(二) 服饰整体性原则的表现.....	247
三、服饰的款式美	248
(一) 衣领的设计与选择.....	249
(二) 腰身与线条美.....	250
(三) 套装的穿着艺术.....	251
(四) 追求时髦与表现个性.....	253
四、服饰的色彩美	254

(一) 服饰色彩与美·····	254
(二) 服饰配色的原则·····	258
(三) 服饰流行色·····	261
五、首饰美和化妆美·····	262
(一) 首饰美·····	262
(二) 化妆美·····	263
第八章 烹调美学 ·····	266
一、饮食文化与美·····	266
(一) 饮食与文化·····	266
(二) 饮食与美·····	268
二、中国烹调的美学特征·····	270
(一) 色泽美·····	270
(二) 香气美·····	272
(三) 滋味美·····	272
(四) 形态美·····	274
(五) 食具美·····	275
(六) 名称美·····	276
三、中国菜的地方风味及其特征·····	277
(一) 北京菜·····	277
(二) 四川菜·····	278
(三) 山东菜·····	280
(四) 广东菜·····	281
第九章 精神文明美学 ·····	283
一、精神文明与美·····	283
(一) 精神文明的意义·····	283
(二) 精神文明与美·····	285
(三) “五讲四美”在精神文明建设中的作用·····	286
二、精神文明美的特征·····	287

(一) 揭示人的本质美.....	287
(二) 持久而稳定的美感效应.....	288
(三) 结构体系的复杂性.....	289
(四) 鲜明的阶级倾向.....	289
三、精神文明美的内容	290
(一) 心灵美.....	290
(二) 语言美.....	294
(三) 行为美.....	297
(四) 风度美.....	300
(五) 人情美.....	303
(六) 伦理美.....	307
(七) 爱情美.....	310
后记.....	315

绪 论

一、生活美与生活美学

生活美是指社会生活领域中的美,它是美的主要形态之一。生活美广泛地存在于社会生活、社会事物和自然事物中,是人类最重要、最普遍、最直接同时也是最基本的美的实体,它构成人类审美对象的重要方面。

生活美也叫现实美,包括自然美和社会美。人类悠久的文明史,说到底,不外是指人的以生产劳动为中心的社会生活斗争史。正如马克思所说:“这种连续不断的感性劳动和创造、这种生产,是整个现存感性世界的非常深刻的基础。”(《马克思恩格斯选集》,人民出版社 1972 年版,第 1 卷,第 49 页)而人们在社会生活斗争中,无时不感受到自然、人类和社会事物所具有的审美属性。无论是在和平劳动中,还是在艰苦的革命斗争或平凡的日常生活中,我们都能触及到无比丰富深刻而又多姿多彩的生活美。例如广阔的自然山水的美,伟大的革命斗争的美,以及重大的科学实验的美等等。不过,更重要的是作为社会生活主体的人的美,人的崇高的理想、深沉的感情、坚强的性格、高雅的情趣所蕴涵的极富魅力的美。总之,凡是具有进步意义和人生价值的令人愉悦的生活形象,都属于生活美的范畴。

美学作为一门独立学科,基本可分为两大类:理论美学和应用美学。理论美学以美的哲学为中心,主要研究美和美感的一般规

律,也叫基础美学。应用美学是美学在各门学科的具体运用,以生活美学和文艺美学为主体,主要研究物质生活与精神生活领域的审美活动,也叫实用美学。这样看来,生活美学属于应用美学的分支学科,是研究人在现实生活中的审美活动的一门科学。

二、生活美的根源

生活美是从哪里来的?这是一个难解的美学之谜,但却是一个不能回避的重要命题。从美学发展的历史来看,生活美并不是什么神秘的东西,也不是什么抽象的超验的纯精神产物,它是劳动实践的成果,是社会生活本身的产物。生活美存在于与人类息息相关的自然界中,存在于人类自身,也存在于人的生产劳动过程中及其所创造的产品中,生活美存在于日常生活的各个角落里。按理说,对这种最常见的美,人们应该最容易想到它,但是,事实却恰恰相反。多数人,包括美学界的权威人士,一提起美,总是离不开艺术美这个倍受宠爱的宁馨儿,而对生活美却往往漠然置之。在现今所出版的数十种美学教材和专著中,除了陆一帆、张松泉、王明居、周忠厚等几位先生对生活美作了较为深刻的描述外,多数学者对它似不屑一顾。显然,这是不公平的。

在现实中,美与生活始终是结伴而行的。哪里有生活的足迹,哪里就有美的记印。高尔基曾经说过:“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。”(《文学论文选》人民文学出版社1959年版,第71页)人种学和考古学都可以证明,生活美曾经是人类最早也是最主要的审美对象。人们在长期的社会生活中,确切地说,是在长期以生产劳动为基础的社会生活中,创造了大千世界,创造了人本身,同时也创造了生活美。马克思认为:“人也依照美的规律来塑造物体”(《1844年经济学——哲学手稿》,人民出版社1979年版,第51页),这就是说,人类

的生产劳动是依照美的规律来进行的；或者说，美的规律就是生产劳动的基本特征。因此，生产劳动本身及其产品都是美的。马克思明确地说：“劳动创造了美”（《马克思恩格斯全集》第42卷，第93页），这说明人的自由自觉的劳动不是动物式的本能现象，而是有意识的创造活动，因而它能够依照自然规律改造自然，“迫使自然界服务于他自己的目的”，并使自然打上人的“意志的记印”（恩格斯《自然辩证法》人民出版社1963年版，第145页）。所以，劳动使不美或不完全美的东西变成美的或充分美的东西。马克思的结论证明，美不在虚无缥缈的理念世界，而在活生生的现实世界；美不是主观心灵的产物，而是生产劳动的果实。这一历史唯物主义的结论，不仅使人们易于抓住美的本质规律，而且揭示了美的真正的创造者——人民群众的伟大力量。

那么，自然美是不是劳动创造的呢？

这是一个美学界众说纷纭，迄今尚难把握的命题。多年来围绕着对马克思《1844年经济学——哲学手稿》的讨论，这一美学难题似乎比以往更为复杂了。大体说来，有两种意见：一种意见认为自然美不是劳动创造的，而是自然本身的属性，它与主观无关，与人无关，与生活无关。例如说桂林山水美，就美在山水本身；张家界自然景观美，是早在人们发现它以前就美了；日月星辰美、杂花野草美，它们都不是劳动的产物。另一种意见则认为自然美也是劳动创造的。桂林山水、张家界森林、日月星辰、杂花野草等等，固然是自然的客观存在，它们早就有了，但这只是指它们的物质实体，即自然形式，而不是自然美。自然形式是自然现象，它不以人的意志为转移。美是社会现象，它必须依附于人，依附于社会，依附于生活。因此，自然美也只能是在与人发生关系后才可能产生的。没有人，是谈不上有美的；美是对人而言的。这就是说，作为自然形态与作为社会形态的桂林山水、张家界景观等等是有本质区别的。前者是自然的产物，后者是与劳动有直接关联的社会的产物。

自然美是社会生活的产物，它与社会生活的发展和变化是同步的。只有生活发展到一定水平，自然的某些属性才可能被人类所认识。桂林山水等自然美是因为有了人以及人的富于创造性的劳动，才使得它具有社会意义并显示出美的价值来的。

自然物的自然属性，例如色彩、声音和形状等，只是一种物质属性，并不存在美不美的问题。自然属性必须与人的社会生活联系起来，才能取得审美价值。黑格尔说：“有生命的自然事物之所以美，既不是为它本身，也不是由它本身为着要显现美而创造出来的。自然美只是为其他对象而美，这就是说，为我们，为审美意识而美。”（《美学》第1卷，商务印书馆1979年版，第160页）这和车尔尼雪夫斯基说的“构成自然界的美的是使我们想起人来（或者，预示人格）的东西，自然界的美的事物，只有作为人的一种暗示才有美的意义”（《生活与美学》人民文学出版社1957年版，第10页）是同一个意思。上述二人尽管来自两个根本对立的哲学营垒，但在强调自然美与实践、与生活的关系上，却有一致的地方。那么，这是不是意味着否定自然形象的物质属性呢？我们说，不是的。自然之所以是自然，没有其物质基础显然是不可能的。但这种单纯的自然属性，与饱含着社会生活意义的美的概念是两种不同性质的东西，它们分属两种不同的领域。绚丽多彩的自然美，它特定的外在形式总是要显示一定的人生价值，显示一定的创造性的生活含义。否则，它是不可能为人所感受的。“看万山红遍，层林尽染；漫江碧透，百舸争流。”（毛泽东《沁园春·长沙》）这是一幅多么壮美的图景：深秋时节的岳麓山野，寒霜把层层枫林染得火红；碧绿清澈的湘江上，众船你追我赶争相前进。在这幅辽阔的画面，我们仿佛看到了当年农民运动的熊熊烈火；仿佛听到了争取自由的歌声。这一派生机勃勃的生活景象，给人以积极奋进的强烈感受。所以，自然美往往只有通过具体的自然形象方能显示（或者暗示、或者象征）出人的社会生活美，才有审美价值。人类既是自然的儿女，也是自然

的主人。由于人的生产劳动,使得单纯的自然变成了“人化的自然”,在这个过程中便产生了美。

显然,自然美不是从天而降的,作为人类的审美对象,它经历了一个漫长的历史发展过程。人类初期的蛮荒时代,人们是自然的奴隶,一切(包括生命)听候自然的安排,那时是没有什么自然美可言的。自然美是在人与自然的关系中产生和发展起来的,它离不开人,离不开自然和生活的客观联系。从本质上说,自然是人的自然、社会的自然。自然与人的生活是紧密相联的。离开人类社会生活的自然,我们难以猜测;离开人类社会生活的自然美,同样也是难以猜测的。按照马克思、恩格斯的观点,人和美都是劳动创造的。因而,离开劳动去寻找与人类社会、人类生活无关的美(包括自然美)则是太抽象、太不可想象了。

我们说自然美是社会生活的产物,是人创造的,但这绝不是说构成自然美的自然属性和特征就不重要、不起作用了。既包括自然事物的外在形式、也包括自然事物的内在本质的自然属性是自然美产生的物质基础,没有它,自然美就失去了质的规定性,因而也就难以存在了。

三、生活美的特征

生活美有什么特征呢?自从车尔尼雪夫斯基在19世纪中期提出“美是生活”的命题以来,似乎还没有美学家对它作过深入的研究。尽管我们一直肯定生活美是第一性的,是艺术美的基础,但在当今所出版的有影响的美学专著中,对这一问题涉及并不多。很显然,这是一个值得也需要认真探讨的重大美学课题。大体说来,生活美有如下几个特征。