

生活美学

入门

丛书

入门丛书

入门丛书

入门丛书

入门丛书

入门丛书

R1

● 秋 湘 编著

● 吉林大学出版社

生活美学入门

秋 湘 编著

吉林大学出版社

生活美学入门

秋 湘 编著

责任编辑:崔晓光

封面设计:徐鹏飞 崔晓光

吉林大学出版社出版
(长春市东中华路 29 号)

吉林省新华书店发行
长春市凯旋胶版印刷厂印刷

开本:787×1092 毫米 1/32

1993 年 1 月第 1 版

印张:5.125 插页:

1993 年 1 月第 1 次印刷

字数:112 千字

印数:1—5000 册

ISBN 7-5601-1300-1/J·37

定价:2.80 元

前 言

这些微思，是绿叶的簌簌之声呀；它们在我的心里，愉悦地微语着！

——泰戈尔〔印度诗人〕

生活中有美，还有美的学问。我喜爱美学及生活美。我盼望美学的“绿树”上能长出生活美学的分枝和“绿叶”，便不自量地写了这小册子。它能成为一片小小的“叶芽”吗？书中，我简要地写了点美学基础理论知识，例如美的存在、美的哲学、美的修养等；更多的则介绍了一些生活美学应用知识，象美的欣赏、美的风度、美的爱情等。我的美学知识底子不厚，小册子写得很肤浅，真是“抛砖引玉”了。挚友魏宏飞先生助我动笔，请他署名却不允。写作时，得到吉林大学出版社的大力支持、指导。书中引用了有关成果和资料，在此一并致以衷心的感谢！不足处，盼赐教。

秋 湘

1992年12月10日

目 录

前言

一、美的存在	(1)
自然美 (1) 社会美 (3) 艺术美 (7) 美 不胜收 (9) 美的基本特征 (10) 美是什么 (12)	
二、美的欣赏	(14)
一张喷金的铜唱片 (14) “爸爸说错了” (17) 神秘微笑的后面 (18) 电视剧欣赏小知识 (20) 电影欣赏小知识 (22) 戏剧欣赏小知识 (24) 音 乐欣赏小知识 (28) 美术欣赏小知识 (33) 舞蹈 欣赏小知识 (45) 技术美欣赏小知识 (58)	
三、美的哲学	(61)
四、美的生活	(64)
五、美的心灵	(66)
“那小白脸真讨厌” (66) 美的性格 (67) 美 的情操 (69) 真·善·美三者统一 (71)	
六、美的语言	(73)

什么是语言美 (73) 文明礼貌语言与交谈技巧 (75) 雄辩语言与论辩技巧 (76) 委婉语言与运用技巧 (78) 机智幽默语言与运用技巧 (79)

七、美的服饰 (82)

什么是服饰美 (82) 整体因素 (84) 神韵因素 (86) 风土因素 (87) 适宜原则 (87) 隐显原则 (87) 重现原则 (89)

八、美的风度 (90)

美容与真颜 (90) 健美与纤美 (91) 姿势与动作 (92) 潇洒与拘谨 (93) 含蓄与含糊 (94) 欢乐与忧郁 (95) 温柔与软弱 (96) 刚强与固执 (97) 魅力与献媚 (97) 自然与做作 (98)

九、美的环境 (100)

不是梦想是理想 (100) 我们该做些什么? (101) 美化家庭环境的艺术 (102)

十、美的爱情 (115)

“爱情啊,你姓什么?” (115) 爱情啊!为了你,人们付出了什么? (120) 美的爱情是高境界的情爱 (124)

十一、美的家庭 (127)

什么是家庭 (127) 建立美好家庭的起点是对婚姻状况的校正 (128) 美好家庭的具体体现是美

好的家庭形象(129) 美好家庭的主要标志是家庭
职能的强化(130) 家庭管理艺术是建立美好家庭
的主要手段(131) 有效调整夫妻关系是建立美好
家庭的中心环节(132) 加强品德管理是建立美好
家庭的关键(137) 经济条件是建立美好家庭的基
础(138)

十二、美的情趣.....	(140)
十三、美的修养.....	(148)

一、美的存在

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。

——罗丹〔法国雕塑家〕

美存在于客观事物中。美存在于自然界、艺术里、人类社会和宇宙中。

自 然 美

虹，是美丽的。映现在天边的时间虽然那样短暂。忽然光照人间，又匆匆逝去。可当它展现时，那景观真美。如同诗人晏明所描绘：“浪花，笑了，/阳光，笑了。/飘洒雨珠的江上，/升起缤纷的彩虹。/绿的群山更绿，/红的杜鹃更红。/那是虹的倒影，/迷人的色彩在漓江集中……”（《中国当代抒情小诗五百诗》69页：“虹”）。虹，来了，挡不住；走了，留不住，给我留下永久的记忆。是谁创造了这美丽的虹？是大自然！大自然不仅创造了美的虹，还创造了美的高山、峻岭、江河、海洋、平原、沙漠、冰川，春的绿、夏的蓝、秋

的黄、冬的白；还有各式各样美的植物、动物。人类是高级动物，劳动促使类人猿进化为人，而类人猿也由自然界的生物进化而来。人体具有构造美、比例美、线条美等多种美，是自然界发展最高阶段的个体美。当然，人的美不只是形体美，还有心灵美等；但做为人生存的基本条件的人体及其生命，却包含在美的自然界中，是最高阶段的美。所谓自然美，即是自然事物与自然界中的美。自然事物是不依赖于社会关系而独立存在的客观事物。自然界是与人类社会相区别的客观现实。自然美是现实美的一种，是自然事物与自然界所固有的，包括自然现象、动植物和人体美等。法国雕塑家罗丹写过这样一句话：“你不要忘了我最喜欢的一句箴言：‘自然总是美的’。”是啊，自然总是美的，因为它具有鲜明的形象和生动的形式。看那天边的彩虹，出没在瞬间，却令人难以忘记，那七彩的光，那弯弯的半圆形……虹是变化着的，自然界也是发展、变化，又可被人类认识、改造的。因此，自然美就出现以下特征：（1）天然的自然物与劳动加工的自然美。美是客观事物本身固有的属性。天然自然物的美不是人的劳动创造的，是自然物本质属性所固有的。人类通过劳动认识、掌握自然物的性质和客观规律后可以能动地加以改造；于是，便出现劳动加工的自然美。例如，我国的万里长城、千里大运河、东北的松花湖等。（2）在内容与形式上，自然美侧重于形式美。它以明确、具体、实在的形式，给人深刻、生动的审美感。（3）形态的多样性。自然事物多得无以数计，而其形态千差万别，千姿百态。就同一自然事物，由于客观条件的变化（比方说自然环境的改变、生存条件的改变、季节的改变、一天中的气温改变等）都可以使同一事物呈现不同的形态。如同上面提到的虹的形态。再拿月亮来说，有明朗的

新月，也有弯弯的月芽，团团的满月如银盘；太阳也如此，也有朝阳、骄阳、夕阳不同的美的形式。同一自然事物，由于人们所处位置不同、审美角度不同，在不同人的感觉上也有不同的效果。（4）自然美具有两重性和可变性。自然事物是运动、发展、变化着的，人的活动又不断影响着自然事物的发展、变化。因此，自然事物的美也在运动、变化。美，可以变不美，变为丑。丑的自然事物还可以变不丑，变为美。你看，秃山上一片乱石、黄土，真难看。栽上绿树，美化了，就很美。孔雀羽毛未丰满时，也不好看。五颜六色的羽毛长齐了，漂亮得很。它的尾屏一开，美极了。收屏，也不很美。夕阳西下，一片晚霞，那景色富有诗意。可是，人在荒郊野外，奔跑了一天，急于回家，还有很长的路程哩！夕阳西下，会使他更心焦。那美景对他产生不了美感。了解这些基本特征，便于认识，掌握自然美，运用和创造自然美。

社 会 美

洞庭湖之南的芝城——湖南省永州市（原零陵县）是我的故乡。城西的青山上有座迴龙塔。塔脚下是潇、湘二水汇流的大河。河面上飘着点点白帆，水面上衬映着万里蓝天朵朵彩云，河岸上荡漾着拉船纤夫高亢、粗犷、低沉的号子声。故乡的风光秀丽，解放前民众的生活却相当贫困。我常吃辣椒面和盐拌的大米饭，上学时常为交不上学费而犯愁。1949年13岁的我，为了谋生便参加了工作。在军干校学习《社会发展史》，老师曾对我说，将来经济发展了，人民生活水平提高了，农民穿“玻璃雨衣”种田，工人坐汽车上班，夏天吹着电风扇生产，老百姓住的是楼上楼下，电灯电话……。多

美好的生活啊，我听迷了，什么时候才能过上这样的好日子呢？那时我想：恐怕这一辈子也赶不上了。谁知今天这一切成了现实，甚至更好。农民不仅穿着透明的塑料雨衣（“玻璃雨衣”）种田，还用上了拖拉机、插秧机、脱粒机……。工人不只是上班坐汽车，有的自己就买了汽车……。公家盖的居民楼拔地而起，一幢接一幢。自家盖的小住宅楼也不断落成，装上了电灯电话，看上了彩电，用上了电冰箱……。故乡变了，变得更美好；故乡在前进，虽然有过波折。祖国在前进，世界在前进！记得儿时的中秋节，在皎洁的月光下，我多少次凝神静听奶奶讲那嫦娥奔月的神话，今天，这神话不也成现实了吗？从中国古代的“火箭”到今天的宇宙飞船、航天飞机；从远古先民的兽皮遮身到今人身上的绫罗绸缎、合成纤维织品；从洞穴到海底旅馆……。人类社会不断创造出越来越发达、丰富的物质与精神财富，人类社会的生活不断从低级向高级发展，越来越美好。美，存在于人类社会的事物中和人类社会的生活里。俄国美学家车尔尼雪夫斯基说得好：“对于人，什么是可爱的呢？生活！因为我们的一切欢乐，我们的一切幸福，我们的一切希望，只与生活相联系。”我国著名学者、近代资产阶级维新派领袖梁启超也曾指出：“我确信美是人类生活的要素；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。”

故乡城西还有座柳子庙，为悼念柳宗元而修建。我国唐代唯物主义思想家柳宗元（773～819年，字子厚，河东——今山西永济人）是当时的革新派。他用人唯贤，体察民情，惩办贪官污吏，打击宦官恶少，减轻赋税，释放宫女，做了不

少对社会进步，对人民生活有利的好事。他遭到当朝天子的迫害后，素被称为“南蛮”不毛之地的永州，便成了他第一个贬职“下放”的地方。他在芝城度过十年艰难的流放生活，虽然有时无米下锅，可仍然去郊外乡村体察民众的疾苦，观赏南国风光，写下不少清秀的诗文，其中散文永州八记流传极广。至今，人们仍在怀念他。浙江省的立人写了一首题为《柳宗元》的诗，发表在“星星”诗刊上：“一场政治运动/就把喜好辩论的柳宗元/从首都送到边疆永州/那批被柳宗元释放的宫女/都用长长的水莲袖掩住脸/伤心地哭了/柳宗元住在北纬 26° 的龙兴寺/接连遇到四起火灾/居然没有一辆消防车前来救火/年迈的母亲因水土不服死了/妻子早亡/当地基层干部的千金们均不肯同他恋爱/柳宗元只好娶了个不识字的/农家姑娘 夫唱妇随/感情倒也笃厚/只是这百越之地异蛇太多/触草木尽死竟无御之者/柳宗元白天常去搞调查研究/偶尔也去小石潭观鱼/(但一概拒绝写什么思想检查)/夜间便点燃明烛/给好友刘禹锡写信/或者/义务为中学生课本写《捕蛇者说》”柳宗元以他高尚的品格、壮美的行为、卓越的才华受到人们的赞美。历史上这样的名人何止柳宗元一人，成千上万。在当代的现实生活中，凡具有优良品格、行为（包括运用与改造环境）和才华出众的人，同样备受赞美或好评，在不同范围内产生不同程度的积极影响。东北松花江畔的“雾凇城”——吉林市，有一位在朝鲜战场上为和平而战失去双手双脚的特等残废军人刘声，克服种种困难，在 60 年代带领十几名街道妇女，用很少的资金办起一座油脂厂，为国家积累财富。如今这座小厂已发展成吉林化学工业公司所属的油脂厂。1979 年 11 月 24 日，他因病去世。送葬时，自动送花圈的人络绎不绝，不少群众自发行立街道两旁，为这位身

残志坚的人送行。去年夏天，一位青年工人奋不顾身跳入松花江中救起一位溺水的儿童而不留姓名，令人由衷地敬佩。历史是由人民群众创造的，人是人类社会的主体。社会美存在于社会主体的人群中、人的个体上。其具体形式表现为：品格美、行为美与环境美。如果说，自然美主要反映为形式美；那么，社会美侧重于内容。简要说来，社会美存在于社会性中。它又可分两大方面：一是存在于社会的事物中；二是存在于社会人的群体与个体中。人们在生产劳动中、工作中、科技活动中都可感受到美。例如，美的环境、美的工具、美的节奏、美的图案、美的设计、美的成果、美的精神状态等。社会的变革、时代的进步、民族的解放也都充满美。例如，理想的美、巨大力量的美、新生事物的美、英雄人物的美、宏伟场面的美、胜利成果的美等。人们在学习、社交、娱乐、友谊、爱情、家庭生活等方面，都可感受到美。例如：知识的美、艺术的美、情感的美、仪表的美、语言的美等。由此，可看出社会美具有以下特征：（1）社会美与人类社会实践活动不可分离，与自然美截然不同。自然界的美可以脱离人类而独立存在，但可认识与运用。社会美总是与人类社会实践活动密不可分。从总体上看，人类社会实践活动是具有一定目的、理想和有意识进行的活动。因此，社会美又具有时代性。随着时代的发展、变化和变革，人对美的认识是一个动态过程。在这一过程中，社会美不断被发现、运用、创造。俄国美学家车尔尼雪夫斯基说：“每一时代的美，都是而且也应该是归那一代而存在；它毫不破坏和谐，毫不违反那一代的美的要求，当美与那一代一同消逝的时候，再下一代将会有它自己的美，新的美，谁也不会有所抱怨的。”（2）社会美具有一定的社会性和民族性。一定社会阶段和一个民族的美，总

带有一定社会阶段和该民族的特点。做为普遍认可的审美基本内容有：匀称性、比例性、和谐性、鲜明性、新颖性、适宜性、形式与内容的一致性、完整性等，但具体运用时，存在种种差异。此时此地认为美，彼时彼地不一定认为美。现在，有些民族的男性穿花裙认为是美的服饰，别的民族就不一定能接受。(3) 人的美是社会美的核心。人是社会的主体、生活的主人。一切社会活动，都是人的活动。人在发现、运用、创造美，体现了人的本质美。没有人的美便没有社会美。人的美不仅是体形美，更重要的是心灵美。人的美，在于社会价值。人的体形可以表现为一定的社会价值，但最能激发人的本质力量为社会创造价值的还是人的心灵美。所以说，人的心灵美又是人的美的核心。我国著名诗人艾青说：“高尚的意志与纯洁的灵魂，常常比美的形式与雕琢的词句，更深刻而长久地令人感动。”我国著名文艺理论家冯雪峰也指出：“人的美丽可爱，不仅仅是由于他的容貌，首先决定他的精神面貌。一个品质高尚的人，永远是年轻可爱的。”有关心灵美的具体内容。在后文“美的心灵”一段中专门述及。

艺 术 美

德国作曲家贝多芬因家贫而没念完中学。他热爱知识，19岁时来到波恩大学当了旁听生。在进步思想影响下，他倾向法国革命，追求高尚的理想。他把美好的思想情感倾注于音乐创作中。1796年，26岁的贝多芬不幸身患耳疾，听力下降。由于缺乏好的治疗，到1819年后两耳全聋。1822年，他指挥乐队预演自己作曲的歌剧《菲德里奥》，由于听不见演员的歌声指挥失误。从此，被迫离开剧院演出的指挥台。痛苦、贫

穷并没将他压倒，他发奋实践着自己的誓言：“我要扼住命运的咽喉！”继续进行音乐创作写出了不朽的名曲：《第九交响曲》。1824年5月7日在奥地利的维也纳举行首演，观众被征服了，人们的心被深深的震撼了，剧场里出现狂热的轰动。当一位著名的女歌唱家拉着贝多芬向观众谢幕时，大厅里响起五次暴风雨般的掌声、欢呼声。讲究礼仪的奥地利人对皇族的出现也只有三次鼓掌礼。贝多芬以他崇高的品格、美的旋律赢得了奥地利和全世界的敬重。人们称贝多芬是伟大的音乐家、欧洲乐坛上的超级巨星、“仅次于耶稣基督的圣人”，因为“世界上没有一分钟没有人在演奏贝多芬的音乐”。贝多芬是怎样完成他的不朽的音乐创作的呢？他一生过的是什么样的生活呢？法国作家罗曼·罗兰写道：贝多芬是“一个不幸的人，贫穷、残疾、孤独，由痛苦造成的人，世界不给他欢乐，他却创造了欢乐给予世界！他用他的苦难来铸成欢乐，恰似他用那句豪语来说明的——那可以总结他一生，可以成为一切英勇心灵的箴言的：‘用痛苦换来的欢乐。’”在当时的痛苦生活中，他向往光明、幸福，把对理想追求的高尚情感通过雄伟、优美的旋律充分表达出来，唤起人们情感的共鸣，激励人们去追求光明、幸福并给人们以极大的美的享受。这便是贝多芬的伟大成就所在，这便是音乐和一切艺术美的魅力所在。所谓艺术美，就是指音乐、戏剧、小说、诗歌、电影、电视、曲艺、杂技、散文、舞蹈、美术、雕塑、工艺等一切艺术领域中的美。它源于生活又高于生活，是艺术家、艺术工作者按照美的规律创造的。它将形式美与内容美有机结合起来组成形式与内容统一的完整体，是自然美与社会美的能动反映。自然美重在形式，是较初级的形式美；社会美重在内容，是高级的理性美；艺术美重在形式与内容的完美统一，

是最高层次的理想美。对以上基本观点如再举例说明，我们从贝多芬的雕像创作中亦可看得分明。

贝多芬品格高尚但其貌不扬。矮个子，大脑瓜，痛苦的生活刻下一脸的皱纹。1827年，57岁的贝多芬告别人间，临终时他喃喃自语：“唉！我只写了几个音符。”为表达人们对这位音乐巨人的怀念，雕塑家为他塑像。作品完成后，人们惊喜地发现，基于生活原型的贝多芬头像揭示出贝多芬丰富、高尚的精神境界：眼睛里仿佛放射出坚毅的目光，深深的皱纹里蕴藏着不屈不挠的意志；微笑的嘴角流露出对光明、幸福生活的向往。作品达到形式与内容完满的结合，给人以美的享受、美的力量。

美 不 胜 收

航天飞机、宇宙飞船、人造卫星不断拍下宇宙景观的影片，十分壮观。宇宙中的光是单色光，七彩缤纷。行星按各自不同的轨道运行，交织成一幅宏伟的图画。在月球的夜间看地球，地球发出的亮度比在地球上看到的月光高出80倍。人在宇宙失重状态下，真有一种飘然若仙的感觉。科学家研究后认为，在宇宙中生活有益人的健康。某些疾病在地球上难以治疗，在宇宙中可得到有效治疗和控制。科学家们在设计宇宙空间站、通往月球和宇宙的空间通道，以便未来组织宇宙旅游和居住。美存在于宇宙。宇宙是无限的，美也将是无限的。无限的美要靠人类无尽的探索 and 发现。日本国建造了海底公园和试验性的地下小城，认为那儿更适宜人们游乐、休息和居住，比生活在地面上更美好。美存在于一切客观事物中，客观事物不断发展、变化；因此，美也是无限繁多、变

化无穷的。人的实践活动不断发展，认识能力不断强化，发现客观事物的美也将不断深化，在未来的岁月里真是美不胜收。

美的基本特征

说点亲身感受吧：

1956年冬，我做为一名中国人民志愿军的小战士，随同部队从战后的朝鲜三八线回到可爱的祖国东北吉林市。一个雪后的清晨，我来到松花江畔的十里长堤上，立刻被那奇美的景色所陶醉。已是零下二十多度的严寒时节了，平静的江水不封冻，群群水鸭在嬉戏，时而飞离水面在薄薄的水雾中飞翔。远处的群山一片白茫茫，在朝阳下望去，真是“红装素裹，分外妖娆”。更妙的是那一眼望不到头的长堤上下所有的树木全挂满了晶莹的雪花。玉树琼枝，巧夺天工。后来，我逐渐知道，那不是雪花，也不是霜花，当地人称它是“冰花”、“树挂”，学名是“雾凇”，是吉林市特有的美景，与桂林山水、云南石林、长江三峡齐名。台湾《农友》月刊主编黄永顺到吉林市观光访问后，写下一篇题为“吉林雾凇世所罕见”的专稿向世人介绍，赞扬吉林雾凇奇观是：“绝无仅有，世所罕见。”从1991年1月起，吉林省和吉林市人民政府举办“吉林雾凇节”，利用这一奇景发展旅游事业，开展经贸活动，“文化搭台，经济唱戏”。日本、俄罗斯、美国、德国、英国、法国等国际友人、工商界人士以及港、澳、台同胞纷纷来到这里，吉林市通过雾凇奇观，走向世界。从此，人们便称吉林市为中国的雾凇城。吉林市为什么会有这一奇景呢？那是大自然的“杰作”。远古时的新生代，地壳运动使喜马拉雅