

让青少年
受益一生的

美学
知识

褚泽泰 编著

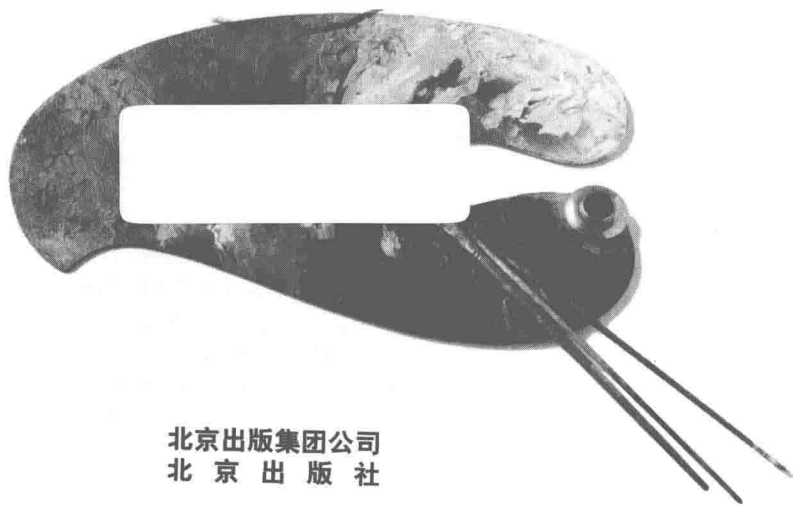

北京出版集团公司
北 京 出 版 社

让青少年
受益一生的

美学
知识

北京出版集团公司
北 京 出 版 社

图书在版编目(CIP)数据

让青少年受益一生的美学知识 / 褚泽泰编著. — 北京 : 北京出版社, 2014. 1

(传家·知识)

ISBN 978 - 7 - 200 - 10274 - 1

I. ①让… II. ①褚… III. ①美学—青年读物②美学—少年读物 IV. ①B83 - 49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 281008 号

传家·知识

让青少年受益一生的美学知识

RANG QINGSHAONIAN SHOUYI YISHENG DE MEIXUE ZHISHI

褚泽泰 编著

*

北京出版集团公司
北 京 出 版 社 出版

(北京北三环中路6号)

邮政编码: 100120

网 址 : www.bph.com.cn

北京出版集团公司总发行

新华书店经销

北京龙跃印务有限公司印刷

*

787 毫米×1092 毫米 16 开本 12 印张 170 千字

2014 年 1 月第 1 版 2014 年 1 月第 1 次印刷

ISBN 978 - 7 - 200 - 10274 - 1

定价: 20.00 元

质量监督电话: 010 - 58572393

前言

古希腊美学家柏拉图在《大希庇亚斯篇》中记述了这样一次对话，那是2500年前哲学家苏格拉底同诡辩家希庇亚斯关于美的一次辩论，当时，学识渊博的苏格拉底同以教人诡辩的希庇亚斯对“美是什么”展开了一段争论。希庇亚斯一开始就认为“美就是一位漂亮小姐”，但苏格拉底很快就用女神的美让其无可反驳。但希庇亚斯马上又提出：“美不是别的，就是黄金。凡是东西加上它，得到它的点缀，就显得美了。”这种提法也被苏格拉底有力地否决了。至最后，苏氏只好长叹一声说：“我在同您的讨论中得到益处，那就是更深切地了解了一句谚语‘美是难的’。”

这篇对话记录是柏拉图早期的作品。其中苏格拉底的观点充分地体现了柏拉图对美的看法。而最后苏格拉底关于“美是难的”的感叹，也从一个侧面道出了人类对美的探索漫长而又艰难的道路。

“美”究竟是什么？看似简单的问题一直延续了2000多年，在这个过程中人们对美下了各种各样的定义，但是都不能准确地表明什么是美。可以说，这是美学国度的“哥德巴赫猜想”。

说起美学，不少人都会认为它有点儿“玄”，常常只能意

会，难以言传。如果非要用语言表述“美是什么”，往往“心有余而力不足”。也许有人会说美是一种感觉，美是一种心情，美是一种享受，美是一种品德，美是一种符号，也有人会说最简单的东西最美……看来，这个看似很简单的问题如果要我们给一个准确的答案确实并不简单。

那么，美究竟是什么呢？为什么又人人都爱美呢？爱美是人类的天性，追求美、创造美更是人类矢志不渝的理想。近代学者梁启超说：“美，是人类生活的要素，或者还是各种要素中之最重要者。倘若在生活的全部内容中把‘美’的成分抽去，恐怕便活得不自在，甚至活不成。”可见，美是一种具体的东西，人类社会中处处都有美的体现，美带给我们的是一种崇高的追求，是一种良好的品德。

没错！美，散见于人们生活的方方面面：在纷飞的雨中观看和倾听外界的变幻，是美；赤裸双脚在河流中徜徉，或透过飞机舷窗向外眺望，也是美；在大洋沿岸闲聊，在飞流之下戏水，更是美；日出东方，我们心潮如涌；细雨如丝，我们思绪万千；读到一首好诗，听到一段优美的音乐，都使我们感到美的存在……法国著名雕塑家罗丹有句名言：“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。”

美无处不在，无时不在，只是我们都太习以为常，“缺少了一双发现美的眼睛”。美，其实就是一种态度、一种温度、一种宽度、一种高度，而它就从最切身的周遭开始。

在社会发展步入快车道的今天，人的精神格外紧张，身心格外劳顿，如何化解？只有美！

当你消沉时，听一听美妙的音乐，流畅的旋律、跳跃的音符，它们会带你找到欢乐。

当你郁闷时，翻开一本画册，精美的画面、鲜艳的色彩、

曼妙的曲线，会使你不知不觉地沉醉于其中，让你的忧郁烟消云散。

当你孤寂时，到大自然中去走一走，在鲜花、露珠、溪水、鸟鸣中，你会发现有许多可爱的朋友与你做伴。

契诃夫说过：“人应该什么都美，容貌、衣服、心灵、思想……”青少年朋友身心都处于一种脱胎换骨的变化关键时刻，对美的事物也十分敏感。让我们睁天双眼，张开双臂，去发现、去追求、去拥抱生活中所有的美吧——不求真正找到美的终极真理，只愿大家都找回那双发现美的眼睛。

目 录

第一章 为何情人眼里出西施——美感力从何而来 / 1

审美直觉：“蛙声十里出山泉”如何得来 / 2

审美错觉：情人眼里出西施 / 4

审美幻觉：“举杯邀明月”缘何“对影成三人” / 6

第二章 揭秘美学的庐山真面目——美学基本原理 / 9

审美距离：为什么距离能够产生美 / 10

美感的共同性与差异性：焦大会爱上林妹妹吗 / 13

审美价值：为什么我国文人偏爱竹 / 15

第三章 借我一双发现美的慧眼——美的发现力 / 19

学会发现身边的美 / 20

联想，让美感力变得更丰富 / 23

升华审美情趣，发现事物的内涵之美 / 26

第四章 看戏看门道，审美讲诀窍——美的欣赏力 / 29

是艺术品，还是垃圾 / 30

站在大众审美的肩膀上进行超越 / 33

让美感力在创作中提升 / 36

第五章 让美成为一种本能——美的表现力 / 39

随时表达美的感受 / 40

画龙点睛的力量 / 42

化腐朽为神奇之美 / 45

第六章 人类最简单的叙述方式——点线美学 / 49

为什么嫩绿枝头的红一点能给人美感 / 50

线条可以用来表达情绪 / 52

宽屏电视为什么更受欢迎 / 55

第七章 为何城市建设需要雕塑——空间美学 / 59

如果只长一只眼睛会怎样 / 60

为什么舞蹈演员要在一束灯光下表演 / 62

如何让二维画表现出三维效果 / 65

第八章 人们为什么冬天爱穿深色衣服——色彩美学 / 69

对于色彩为什么“眼见不一定为实” / 70

为什么商店里的衣服色彩比家里的鲜艳 / 72

生活中怎样配色才好看 / 75

第九章 为什么音乐能让人喜悦悲伤——声音美学 / 79

为什么一听声音就能认出电话那头的人 / 80

为什么人们都不喜欢乌鸦的叫声 / 82

声音可以画出美丽的画 / 86

第十章 什么改变了人们对美食的期望值——饮食美学 / 91

为什么餐厅里的菜比家中的更好看 / 92

为什么生活中的美好回忆大多与吃有关 / 95

从《摩登时代》想到了什么 / 98

第十一章 世上真有完美体形吗——形体美学 / 103

你了解自己的“型”吗 / 104

你属于哪种款式的风格 / 106

你适合什么服饰装扮 / 109

第十二章 扬长避短穿对衣——着装美学 / 113

相信眼睛是个错 / 114

显瘦和显高能同时兼得吗 / 116

打造彰显活力的四肢完美线条 / 119

第十三章 混搭为什么成为一种流行时尚——搭配美学 / 123

混搭有标准吗 / 124

平价的物品也能搭配出时尚感吗 / 126

便宜和贵的服饰可以混搭在一起吗 / 128

第十四章 为什么要美化你的居室——家居装饰美学 / 131

如何选到最合适的装饰品 / 132

如何做好室内绿化为居室添彩 / 134

家居装饰如何不断给人新意 / 137

第十五章 为什么有些产品看了总想摸一摸——设计美学 / 141

为什么展览馆的通道多变化 / 142

可以利用错视进行独特的美的设计吗 / 144

设计中的字体如何选择才好看 / 147

第十六章 跟随影评家还是自己的感觉——影视美学 / 151

观众为什么会被银幕上的火车吓跑 / 152

为什么时空与节奏是让影视美感飞扬的两只翅膀 / 154

怎样欣赏不同类型影片的美 / 157

第十七章 什么是“凝固的艺术”——建筑美学 / 161

为什么世博园建筑是一场“视觉盛宴” / 162

为什么建筑会给人以时空感 / 165

中式建筑为何大多讲究对称美 / 167

第十八章 让心灵诗意地栖息——艺术美学 / 171

诗词美学：生活需要一点诗意 / 172

舞蹈美学：身体与心灵的完美结合 / 175

戏剧美学：综合艺术美的舞台享受 / 178

第一章

为何情人眼里出西施——美感力从何而来

审美直觉：“蛙声十里出山泉”如何得来

“蛙声十里出山泉”是清初诗人查慎行诗里的一句话，这句话是这样得来的：一个雨过天晴的夏日夜晚，诗人漫步于溪边。他放眼望去，天空中繁星点点，远处青山与天浑然一色，近处的树木渐渐隐没在夜色中，萤火虫沿着溪边草丛飞来飞去。四周一片寂静，耳边从山涧传来蛙声。这些清新感觉在诗人头脑中汇织成一幅美丽的图画，查慎行感到十分愉悦，于是诗意从心中涌出：

“雨过园林暑气偏，繁星多上晚来天。渐沉远翠峰峰澹，初长整阴树树园。萤火一星沿岸草，蛙声十里出山泉。新诗未必能谐俗，解事人稀莫浪传。”其中一句“蛙声十里出山泉”至今仍传唱不绝。查慎行为什么能将雨后夜晚的感受吟成诗？审美直觉有什么特点？

人能感受事物的美首先来源于直觉

查慎行之所以能将雨后夜晚的感受吟成了诗，是他运用了审美直觉的方式。所谓审美直觉，即人们在感受美的时候，不经过加工而直接获得审美感觉、审美知觉、审美表象以及审美愉悦的心理特征。用科学语言来表述，即审美直觉是人对事物外在审美特质的感觉、知觉、表象以及在预先掌握的理智、情感作用下的审美感受。

审美直觉往往具有偶然性的特点。生活中的美，往往是不期而遇的。所以诗人在表达审美直觉性这一特点时，喜欢用“偶”字。如吕从庆的《山中作》中有这么一句：“偶因送客出前溪，使过溪桥拾诗句。”

那么，审美感受为什么具有直觉性呢？原因很简单，即由于审美

对象具备了直觉所能把握的具体可感形象的特性，而人类具有直接感受美的审美器官。所以人可以根据直觉捕捉到生活中的美。雨后夜晚山溪风景之美，在于繁星、园林、树荫、萤火虫和蛙鸣、水声组成的美丽图画。人通过自己的审美器官就可以直接感受这些美。

审美直觉是非理性的，也是一见钟情的

审美直觉的第一个特点是“非理性”。正如康德说的那样：“美是那不凭借概念而普遍令人愉快的”，美的事物“总是对我们的直观能力发生作用，而不是对我们的逻辑能力发生作用”。我们感受美，并不需要经过理性思索，不需要运用概念、判断、推理的形式，而是运用审美感官，接触美，捕捉美。正是由于这种非理性，我们才能进入审美世界，体会到其中的无穷奥妙。如果我们用纯理性的眼光看待审美对象，那么就感受不到诗意的美。

有这么一段逸闻：苏轼有一佳句“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知”，把初春的景色生动形象地呈现在我们面前，真是妙不可言。但是清人毛奇龄读苏轼这句诗时，指责说：“鹅也先知，怎只说鸭？”毛奇龄是用理性的、科学的态度读诗，所以体会不到其中的乐趣。

如果用理性的态度去欣赏事物，审美直觉就会离他而去，那么美感也就不复存在了。英国诗人华兹华斯在《劝友诗》中说得好：大自然给人的知识何等清新，我们混乱的理性，却扭曲事物优美的原形——剖析无异于杀害生命。

审美直觉的另一个特点是“一触即觉，一见倾心”。人们面对美的事物，只要眼睛一瞥，耳朵一听，不用思索，就能立即感受到美，愉悦的情感顿时充盈心间。如春天在野外踏青，看到充满生机的大自然，听着泉水叮咚的声音，享受着春风的吹拂，心中会顿时升起一种美的愉悦感。再如人们听着美妙的音乐，或者欣赏着逼真的雕塑，都会情不自禁地称赞它给我们带来了美的享受……

审美错觉：情人眼里出西施

“情人眼里出西施”是一句经常听到的俗语，谁都明白，谁也都同意。可是为什么情人眼里出西施？

大诗人苏轼因“乌台诗案”被贬黄州，由于作者在政治上遭受到一次严重的打击，思想异常苦闷，于是常常借登山临水和凭吊古迹来寻求解脱。在黄州，他经常来到赤壁矶头游览眺望，或泛舟江中。1082年7月16日，苏轼和朋友又一次来到赤壁，看到优美的自然景色，他和朋友饮酒诵诗，驾一叶扁舟，再次泛舟江中，此时白茫茫的水汽笼罩着江面，他突然有一种超越尘世、羽化而登仙的感觉。在此情此景之下，大诗人为什么会有这种感觉？在审美活动中，这种感觉有什么作用？

言有尽而意无穷

情人眼里之所以出西施其实是情人之间的感情超越了功利，也蒙蔽了人的眼睛，是审美错觉在起作用。审美错觉是审美中出现的不符合事物客观情况的错误知觉，有听错觉、视错觉和空间定位错觉等。产生审美错觉的原因是多种多样的。如人的相貌作为一种物质形态是客观存在的，但如果作为一种审美形态，是可以随着人们主观感情的变化而变化的。此时情人眼里的“西施”在强烈的情感活动中是经过改造和变异了的，是涂抹上了审美主体色彩的客体。这种亦真亦幻的错觉，正可以带来深刻的情感体验和巨大的审美愉悦。

在人面前可以如此，那么在自然美面前或艺术美面前，也恰如在

情人面前一样，审美主体通过富有个性特征的想象，丰富着、充实着、改造着充满情感色彩的客体，并创造着自己头脑中美的对象。所以，大诗人才会出现羽化登仙的感觉。

生活中有很多让人产生审美错觉的例子，比如两个相同的事物，一个放在大背景中，就显得比较小，一个放在小背景中，就会显得比较大；坐火车时，看窗外景物，仿佛在向后退；雨后天晴时的高山，比云雾弥漫时显得近。在一定心理状态影响下，人们也能引起错觉。如“草木皆兵”“杯弓蛇影”“风声鹤唳”，就是由于紧张、惊疑、害怕所引起的错觉。

我们知道，普通的错觉是直接单纯的，是由一般感知所造成的错位。而在审美活动中，所谓的审美错觉就是对审美对象深入体验后，形成的不符合实际情况的错误知觉。然后通过错觉完成对审美意象的再加工，恰恰是这种弄假成“真”，创造出一种新颖独特的审美意趣，人们从中获得意外的快感和满足。

审美活动中常常出现错觉。莎士比亚有一首十四行诗是这样写的：“我情妇的眼睛一点不像太阳/珊瑚比她的嘴唇还要红得多/雪若算白，她的胸就暗褐无光/发若是铁丝，她头上铁丝婆娑/我见过红白的玫瑰，轻纱一般/她颊上却找不到这样的玫瑰/有许多芳香非常逗引人喜欢/我情妇的呼吸并没有这香味/我爱听她谈话/可是我很清楚，音乐的悦耳远胜于她的嗓子/我从没有见过女神走路/我情妇走路时候却脚踏实地/可是，我敢指天发誓/我的爱侣胜似任何被捧作天仙的美女。”

显然，诗人的情侣并无特别美丽的外貌，但她肯定有某种东西吸引了诗人，有一种使诗人动心的美，以致诗人（审美主体）在自己的心中塑造出了一个各方面都比客观形态更加美妙动人的意象，使他感到他的爱侣比任何天仙美女都更动人。

没有审美错觉，审美就会失去一道优美的风景线

在科学认识、科学实验中，必须避免错觉。但是在审美活动中，

审美错觉有着非常特殊、十分奇妙的作用，一些审美对象就是依靠错觉才产生特殊的审美意义的。建筑物多开窗，可使室内宽敞；风景画不加框，可使山水显得更深远。再比如，我们经常会在一些杂志上看到这样的穿衣技巧：上身过长的人穿横线条衣服，身材矮小的人穿长条裤，身材肥胖的人要穿深色的衣……这可使人在错觉中产生均匀感。总之，审美错觉可以弥补对象的缺陷，增强美感，可使形象逼真。电影、魔术等更因错觉产生特殊的魅力。一些脍炙人口的名句，就是由于及时捕捉审美错觉而成的，如“山重水复疑无路，柳暗花明又一村”（陆游）、“飞流直下三千尺，疑是银河落九天”（李白）、“月来满地水，云起一天山”（郑燮），“开户满庭雪，徐看知月明。微风入丛竹，复作雪来声”（陆游）。这些名句，把眼前景物的错觉捕捉下来，就成了很美的诗句。这些诗句之所以千古流传，依赖的就是人的审美错觉。如果没有这些错觉，审美就会失去一道优美的风景线。

审美幻觉：“举杯邀明月”缘何“对影成三人”

《月下独酌》，是唐代伟大诗人李白创作的一组诗，其中第一首最著名。

花间一壶酒，独酌无相亲。

举杯邀明月，对影成三人。

月既不解饮，影徒随我身。

暂伴月将影，行乐须及春。

我歌月徘徊，我舞影零乱。

醒时相交欢，醉后各分散。

永结无情游，相期邈云汉。

这首诗约作于公元744年，当时李白政治理想不能实现，心情是孤寂苦闷的。但他面对黑暗现实，没有沉沦，没有同流合污，而是追求自由，向往光明，所以在他的诗篇中多歌颂太阳和咏月之作。在这首诗中，诗人写自己在花间月下独酌的情景。“对影成三人”句构思奇妙，表现了他孤独而豪放的情怀。为什么会“对影成三人”呢？

炽热专注的情感状态容易产生审美幻觉

“对影成三人”其实是诗人在进行审美创作时的一种幻觉，即审美幻觉。一般说来，产生审美幻觉往往有两种情况：

一是情感处在炽热状态，并为某种情绪支配时产生的。如郑愁予《错误》中写的“我达达的马蹄是美丽的错误，我不是归人，是个过客”，其中的幻觉是由炽热的情感带来的。日夜盼望着与自己的心上人见面，以至于听到外面传来马蹄声就误以为他归来了。宝玉产生接客船和接客人的幻觉，就是由炽热情感引起的。

二是澄心凝思、专注于审美对象时产生的。当人们对某一对象非常专注、心无旁骛时，就会进入幻觉。如祭奠亡人时，凝视亡人肖像或遗物时，想起亡人的点点滴滴，就会产生似乎亡人还活着、就站在自己的面前的感觉，“祭君疑君在，天涯哭此时”。再如苏轼和朋友在白茫茫的江面上驾一叶扁舟，饮酒诵诗时，突然产生了“浩浩乎如冯[凭]虚御风，而不知其所止；飘飘乎如遗世独立，羽化而登仙”的幻觉。

审美幻觉是一种不真实的审美知觉

审美幻觉和审美错觉一样，都不是真实的知觉。但两者还是有差别的：错觉是对存在事物的错误知觉，然而幻觉是对不存在事物的虚幻知觉。幻觉中除知觉活动外，常与联想、幻想联系在一起。人们一般认为，幻觉会破坏感知的真实性、准确性，但在审美和创造美的过