

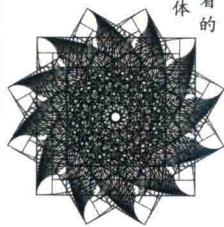
常宏 朱珂苇◎ 编著

图解美学

学会美学的第一本书

美在和谐

毕达哥拉斯认为，「完美的和谐体现在永恒不息地运动着的宇宙物体之中」。

和谐是杂多的统一，不同因素的协调。

色彩

色彩通过心理暗示改变了我们的生活。

红色可以激发能量和热情，绿色可以帮助治疗，黄色可以开发智力，橙色可以维系平衡，蓝色有益于增进交流，紫色帮助我们倾听对方的心声。不同的颜色会给人不同的感官刺激，从而改变人的情绪或心境。

明度搭配法

明度是颜色的亮度，同一种颜色从浅色向深色过渡。

将不同亮度的颜色搭配在一起，就能在变化中获得强烈的统一感。比如，浅蓝色与深蓝色的搭配，粉红色与红色的搭配。

由几个简单观念所合成的观念，我们叫它为复杂的观念，就如美。

洛克的经验主义美学是其哲学的一部分，他认为美是一种观念，把美学研究的对象由客体存在转向主体自身分析观念，也就是从分析获得观念的主体心灵活动中寻找美的本质。

经验主义美学

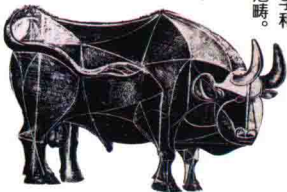
黄金分割

把一条线分为两部分，这是古希腊数学家分，长段与短段之比等于整条线与长段之比。毕达哥拉斯发现的，后来柏拉图将此称为黄金分割。

「道」是老子哲学和美学思想的核心范畴。「道法自然」是老子美学所提出的一个基本命题。在老子看来，最自然的即是最美的，最高的审美标准就是合乎自然之道，体现自然无为。

道法自然

人们往往会觉得流畅有规律的线条产生好感。

在关于线条类别的喜好上，实验发现，人们最喜欢的形状为圆形，第二是直线，第三是波浪形，第四是椭圆形，最后是圆弧形。

线条与情绪

美 学 其 实 很 简 单

图 解 美 学

常宏 朱珂菁 / 编著

中國華僑出版社

图书在版编目(CIP)数据

图解美学 / 常宏, 朱珂苇编著. — 北京: 中国华侨出版社, 2017.3

ISBN 978-7-5113-6653-5

I. ①图… II. ①常… ②朱… III. ①美学—通俗读物 IV. ①B83-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第021706号

图解美学

编 著: 常 宏 朱珂苇

出版人: 方 鸣

责任编辑: 待 宵

封面设计: 韩立强

版式设计: 李艾红

文字编辑: 黎 娜

美术编辑: 李丹丹

插图绘制: 满 峰

经 销: 新华书店

开 本: 720mm × 1020mm 1/16 印张: 28.5 字数: 640千字

印 刷: 北京鑫海达印刷有限公司

版 次: 2017年7月第1版 2017年7月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5113-6653-5

定 价: 39.80元

中国华侨出版社 北京市朝阳区静安里26号通成达大厦3层 邮编: 100028

法律顾问: 陈鹰律师事务所

发行部: (010) 58815874 传 真: (010) 58815857

网 址: www.oveaschin.com

E-mail: oveaschin@sina.com

如果发现印装质量问题, 影响阅读, 请与印刷厂联系调换。

前言

说起美学，人们都会想到“阳春白雪”，觉得自己既需要它却又触之不及。人们之所以觉得需要美学是因为“爱美之心人皆有之”，每个人都崇尚美的事物，都需要美的生活，都想让自己从内到外都是美的。但是为什么人们又觉得美学是触不可及的呢？因为人们总是觉得美学本身是一门非常高深的学问，它源于哲学范畴，向来都是美术领域和高校课堂上的一种课程而与实际的生活美化有很大一段距离。从苏格拉底叹息着说“美是难的”，到美学国度的“哥德巴赫猜想”，再到众多美学家对美的亲身实践和探索，无不给人们一种错觉，那就是美学是一种非常玄妙又深奥的学问，是普通大众所不能触及的。难道美学真的就这么遥不可及吗？

虽然作为一种学术学科，美学是难的；虽然古今中外的美学家一直没有准确地研究出“美是什么”；虽然审美涉及很多高深的学问，但是，我们统统可

以不去理会，我们只要学会美化我们的生活，学会欣赏生活中的美，学会提高生活品位就足够了。这些与那些高深的理论无关，与那些美学研究无关！

其实，美学本身就是一门研究美、美感、美的创造及美育规律的科学。学习和探讨审美活动的起源、美感心理、审美活动的构造与形态等，不但可以扩大哲学视野和提升理论素养，而且对我们理解人类生活价值追求和艺术创造，提高审美修养和艺术鉴赏力，提高人生品位大有裨益。

本书采取直观的图文呈现手法，引入“图解”理念。上篇“美学的故事”，选择了美学发展历程中具代表性的人物和事件作为端口。近 50 个精彩故事独立成篇，用通俗易懂的语言讲述美学的发展历史，记录美学大师的人生历程，阐释美学的重要理论，图文并茂，组成一幅精彩的世界美学画卷，清晰地呈现出美学发展的脉络。下篇“生活中的美学”，将美学与社会生活的各个方面灵活地联系起来，从大众的视角阐述美学知识，讲解其在日常生活中的表现与应用，教会读者如何在衣食住行等各方面提升生活的美感，学会打理自己的生活，真正地享受到生活中的美。无论是对美学感兴趣的普通读者，还是专业学者，都可以从中汲取到美学的智慧与灵感，进而以美学的眼光审视自己、指引生活，拥有幸福、美好的人生。

上篇 | 美学的故事

第一章 古希腊、古罗马美学与中国先秦美学 2

美在和谐——毕达哥拉斯.....	2
西方古典理性主义美学始祖——苏格拉底	6
构建美学体系的柏拉图.....	10
古希腊美学的集大成者——亚里士多德	15
神才是美的来源	20
《诗艺》与《论崇高》	22
老庄倡导天然之美.....	28
孔子提出“尽善尽美”	34

第二章 中世纪美学与中国中古美学..... 39

基督教美学的创立者——奥古斯丁.....	39
中世纪美学的集大成者——托马斯·阿奎那	42

魏晋美学46

苏轼提出“诗画同一”59

第三章 文艺复兴美学与中国明代美学 63

但丁美学中的人文主义萌芽63

达·芬奇的画论66

王夫之论诗69

第四章 理性精神的 17 世纪美学 73

笛卡尔为理性主义美学奠基73

英国经验主义美学的兴起77

夏夫兹伯里的美学贡献80

休谟论审美趣味82

“论崇高与美”的问世87

第五章 18 世纪启蒙主义美学 91

启蒙主义美学的兴起91

卢梭提出美与审美力学说94

狄德罗现实主义美学的胜利98

形象思维规律的提出者维柯102

美学学科的正式创立105

《古代艺术史》的出版.....	109
不朽名著《拉奥孔》.....	113
第六章 德国古典美学	118
德国古典主义美学奠基人——康德.....	118
复杂多变的歌德美学.....	123
席勒承上启下.....	127
德国古典美学的高峰.....	131
第七章 19世纪美学	137
叔本华的非理性美学.....	137
尼采与《悲剧的诞生》.....	142
一个天才的发现——美是生活.....	146
实验美学和移情美学的创立和发展.....	150
丹纳创立特征说.....	155
王国维融合中西.....	159
第八章 20世纪以来的美学	164
表现主义美学——克罗齐的美学思想.....	164
美是客观化的情感——自然主义美学.....	167
盛行于20世纪30年代的形式主义美学.....	171
弗洛伊德和精神分析美学.....	174
分析美学.....	180
现象学美学.....	183
符号论美学.....	185

存在主义美学.....	189
法兰克福学派的社会批判美学.....	192
结构主义美学.....	199

下篇 | 生活中的美学

第一章 美是一种看不见的竞争力

——每天了解一点美感力知识 204

为什么有人无法感受蒙娜丽莎的美.....	204
动物也有美感力吗.....	207
人类的美感力来源于什么.....	210
美感力和人的血型有关吗.....	212

第二章 擦亮发现美的眼睛

——每天提升一点美的发现力 215

学会发现身边的美.....	215
升华一下你的审美情趣，多多发现事物的内涵之美.....	217
体谅，发现和创造行为之美的媒介.....	220
联想，让美感力变得更丰富.....	222
理解，让美感力有章可循.....	225

第三章 让美成为一种本能

——每天提升一点美的表现力 228

经常地谈论艺术.....	228
随时把美的感受表达出来.....	230
善于与他人分享美的感觉.....	232
忠于自己的内心.....	235
只要能享受美感即可.....	237

第四章 完美世界最简单的叙述方式

——每天学点点线知识 241

点线是人类最简单的叙述方式吗.....	241
---------------------	-----

为什么“嫩绿枝头红一点”能给人美感	243
拍照时摄影师为什么总要人们尽量靠近	246
线条为什么可以用来表达情绪	248
人们为何更喜欢有曲线感的女性	251
圆形为何备受人们欢迎	253
倾斜的物体为什么不能给人安全感	255

第五章 造就缤纷世界

——每天学点色彩知识

没有色彩的世界会是什么样	259
色彩仅仅是太阳的彩衣那么简单吗	262
为什么人们冬天爱穿深色的衣服	265
深颜色比浅颜色更重吗	267
色彩可以用来减肥吗	269
为什么商店里的衣服色彩要比拿回家的衣服鲜艳	272
生活中怎样搭配色彩才好看	275
颜色也有个性吗	278

第六章 人类不断追求世界本真的动因

——每天学点空间知识

为什么人和很多动物都长两只眼睛	281
如何让二维的画表现出三维的效果	283
为什么有人说孩子天生就是立体派画家	286
为什么《天鹅湖》的舞蹈演员要在独特的灯光下表演	288
为什么陌生人太过接近会令人不安	291

第七章 人类不能没有的“乐”

——每天学点声音知识

为什么说声音是女人的第二张脸	294
声音可以用来表达情绪吗	296
声音可以画出美丽的画吗	299
为什么有人能听懂音乐有人却不能	302
为什么一听声音就能知道电话那头的人是谁	304
为什么有的音乐让人喜悦有的音乐让人感伤	306

为什么有人能够拥有甜美的嗓音，而有人则五音不全307

第八章 不仅仅是嘴巴的事

——每天学点饮食美学 310

饮食仅仅是嘴巴的事吗310

为什么餐厅里的菜比家中的菜更好看313

是什么改变了人们对美食的期望值315

为什么生活中的美好回忆大多与吃有关318

好心情可以吃出来吗321

美食亦可美体吗323

第九章 家装那些事儿

——每天学点家居装饰美学 326

为什么要美化你的居室326

什么风格的家居装饰才是美的329

居室陈设装饰要不要统一格局331

物品的摆放应该注重平衡吗333

如何选到最合适的装饰品336

为什么家居装饰要“软硬兼施”338

如何创造舒适完美的居室光环境.....	341
什么样的家具才是适合自己的家具.....	344
第十章 不懂设计就买不到好商品	
——每天学点设计美学.....	346
为什么生活中需要实用的艺术设计.....	346
为什么现在的各种设计越来越简单.....	348
为什么有些产品让人看了总想摸一摸.....	351
如何设计一个能充分体现内容的封面.....	353
平面设计中的字体如何选择排放才好看.....	356
为什么“城中好高髻，四方高一尺”.....	359
第十一章 由实用到城市雕塑	
——每天学点建筑美学.....	362
为什么城市建设需要雕塑.....	362
现代建筑为什么被称为“城市的雕塑”.....	364
为什么建筑会给人以时空感.....	367
为什么要给建筑命名.....	368
为什么古希腊建筑能影响整个欧洲的建筑模式.....	369
为何哥特式建筑以高瘦为主要形态.....	372
中式建筑为何大多数讲究对称美.....	375
第十二章 你也可以成为大导演	
——每天学点影视美学.....	378
为什么电影里的主角比电视剧中的少.....	378
演员是如何把自己变成剧中人物的.....	380
没有音效的电影会有艺术感吗.....	383
电影画面的艺术感源自什么.....	386
色彩对电影的艺术感有何作用.....	389
立体影像将如何改变我们的生活.....	391
没有剪辑的电影会有美感吗.....	394
跟随电影评论家还是自己的直觉.....	396

第十三章 你也可以有张明星脸

——每天学点化妆造型知识 399

- 为什么人们都喜欢瓜子脸.....399
- 脸形有缺陷可以改变吗.....401
- 为什么妆容以立体为美.....403
- 为什么中国人以杏仁眼和丹凤眼为美.....405
- 如何打造完美的鼻形.....408
- 为什么女人要拥有的第一件化妆品应当是口红.....410
- 妆容必须要与服装搭配吗.....412

第十四章 识对形体穿对衣

——每天学点扬长避短的着装知识... 415

- 世上真有完美的体形吗.....415
- 相信眼睛是个错吗.....416
- 横条和竖条到底哪种更显瘦.....417
- 显瘦和显高能同时兼得吗.....419
- 黑色真的显瘦吗.....420
- 欧洲人为什么发明低开领的晚礼服.....422
- 如何打造腰腹完美曲线.....425

第十五章 完美形象是“搭”出来的

——每天学点搭配知识 427

- 混搭为什么成为一种流行时尚.....427
- 混搭有标准吗.....429
- 平价的物品也能搭配出时尚感吗.....430
- 便宜和贵的服饰可以混搭在一起吗.....432
- 为什么要选择正品服装.....434
- 你的饰品和你的个人形象一致吗.....436
- 看一个女人所戴的,就能洞悉她的内心世界吗.....439

上篇 | 美学故事

The Story Of Aesthetics

第一章

古希腊、古罗马美学与中国先秦美学

美在和谐

——毕达哥拉斯

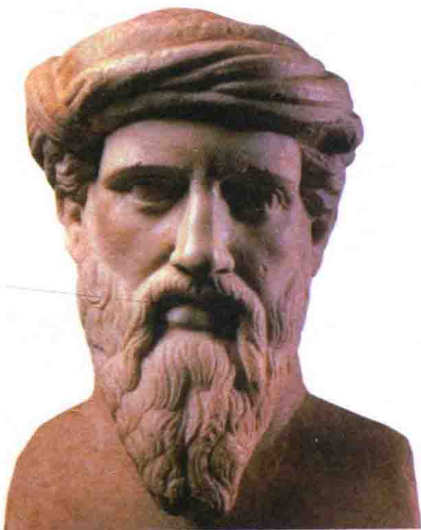
英国哲学家罗素曾说过这样一段话：“在全部的历史里，最使人感到惊异的就是突然兴起的希腊文明了。希腊人在文学艺术上的成就是大家熟知的。他们不为任何因袭的正统观念的枷锁所束缚，自由地思考着世界的本质和生活的目的。所发生的一切都是如此之令人惊异，以至于直到近现代，人们还乐于惊叹并神秘地谈论着这些希腊的天才们。”在这个灿烂的思想天空中，就有一位明亮的数学之星，这就是被称为“第一个真正数学家”的毕达哥拉斯。

如果说希腊哲学是从泰勒斯开始，那么美学就是从毕达哥拉斯开始的。很多美学的基本概念都是毕达哥拉斯提出的，诸如净化、和谐、模仿等。

毕达哥拉斯（约公元前 580 年～约前 500 年），据哲学家拉尔修说，他是和哲学家泰勒斯同时代的人。他出生在萨摩斯岛，这个岛屿是希腊最富的城邦之一。他的父亲是指环雕刻艺人，是当地的一个殷实的自由公民。那个时代，“萨摩斯被僭主波吕克拉底所统治着，这是一个发了大财的老流氓，有着一支庞大的海军”。这位独裁的统治者因为贪财和骄傲，不听劝告而被谋杀了。

毕达哥拉斯在年轻的时候勤奋地探讨数学和算术，后来他接受泰勒斯的劝说去了埃及，在埃及住了很长时间。而当时的埃及在文化上是相当繁荣的。后来他还到过巴比伦、波斯等地。据说他通晓埃及文字，当过埃及的僧侣，介入埃及神庙中的祭典和秘密入教仪式，接受了当地流行的灵魂不朽、轮回转世以及其他一些宗教禁忌。诸如只用没有生命的东西作献祭；不吃豆子；禁吃活的东西；不要用铁去拨火；穿鞋子要从右脚开始；洗脚则要先洗左脚，等等。他本人在后来自己创办的学派中宣传这些观念和生活方式。

大约 45 岁的毕达哥拉斯回到故乡萨摩斯岛，由于不满意独裁者波吕克拉底的统治，他几经周折移居到南

▲ 毕达哥拉斯像

意大利的克罗顿城，在那里继续从事把学术、政治、宗教等合为一体的活动。他以自己的教导在克罗顿这个杰出的城邦获得了许多门徒，据说有 600 人接受他的哲学思想，按照他的教导过着共同的生活。

据说毕达哥拉斯本人就是“一件制成了的艺术品，一个了不起的陶铸的天性”的美男子。他仪表庄严，加上他的道德才干和独特的、神秘的生活方式，门徒们几乎把毕达哥拉斯看成了神，好像他原来就是一个有善心的精灵，把他称颂为司光明、青春、音乐、诗歌的太阳神阿波罗。认为他是有人形的奥林比亚的一个人。他向同时代的人显灵，给世俗带来有益的新生活。把幸福的火花和哲学带给了人类，作为神的礼物，那是过去不曾有过的、也不能有的更大的善了。因此，在今天还流传着用最庄严的方式公开赞扬这个长头发的萨摩斯人。

他们穿同样的衣服——一件与众不同的、白麻布的毕达哥拉斯式的服装。

他们有一种很有定规的日常生活秩序。早上起床之后，就要回忆过去一天的历史，因为今天所要做的事情是与昨天所做的事情密切联系着的。他们也要记诵荷马和赫西俄德的诗句。在早上——常常一整天也是如此——他们从事音乐，音乐是希腊一般教育的主要内容。角力、赛跑、投掷等体育运动，也同样有规律地进行着。他们在一块儿吃饭，并且在吃饭方面他们也有特别的地方：据说蜂蜜和面包是他们的主食，水是最主要的，甚至是唯一的饮料。他们同样也必须禁绝肉食，他们禁绝肉食是与相信灵魂轮回联系在一起的；就是在蔬菜食料中他们也有所分别，豆类是禁食的。由于他们崇敬豆类，常常被人嘲笑；当后来政治集团被解散时，毕达哥拉斯和许多门徒宁可死去也不让一块种豆子的地受到损害。

美学辞典

美学 (Aesthetics 或 Esthetics 来自希腊文，希腊文原意是“感觉上的或感知的”)：是哲学主要分支学科之一，主要研究美、艺术和审美经验。美学思想的产生和形成虽然很早，但是直到 1750 年，德国哲学家鲍姆加登《美学》著作的问世，才标志着“美学”作为一门独立学科而出现。

▲ 阿波罗与达芙妮

阿波罗是希腊古典精神的具体化，代表了人性中文明和理智的方面。由于毕达哥拉斯相貌俊美、学识渊博，他的追随者便将他看作阿波罗。图为阿波罗追求达芙妮，而美少女竭力躲避他。

据说，毕达哥拉斯是第一个使用“哲学”这个词的人。“哲学”(Philosophy)即“爱智慧”之意(philosophia)；因为毕达哥拉斯说过，只有神是智慧的，任何人都不是。和神相比，人最多只能是爱智慧，也就是爱神。当菲洛斯的僭主勒翁问毕达哥拉斯是什么人的时候，毕达哥拉斯说他是一名哲学家。他将生活和大竟

技场作比较，在那里，有些人是来争夺奖赏的，有些人是带了货物来出卖的，而最好的人是沉思的观众；同样，在生活中，有些人出于卑劣的天性，追求名利，只有哲学家才寻求真理。后来，哲学家把沉思和追求真理作为自己的信念。

“我们在这个世界上都是异乡人，身体就是灵魂的坟墓，然而我们决不可以自杀以求逃避；因为我们是神的所有物，神是我们的牧人，没有他的命令我们就没权利逃避。在现世生活里有三种人，正像到奥林匹克运动会上来的也有三种人一样。那些来做买卖的人都属于最低的一等，比他们高一等的是那些来竞赛的人。然而，最高的一种乃是那些只是来观看的人们。因此，一切中最伟大的净化便是无所为而为的科学，唯有献身于这种事业的人，亦即真正的哲学家，才真能使自己摆脱‘生之巨轮’。”

毕达哥拉斯认为，灵魂是一种和谐。净化灵魂的手段是音乐和哲学，因为音乐是和谐的音调，音乐是对立因素的和谐统一，把杂多导致统一，把不协调导致协调。哲学是对事物间和谐关系的思索。但不论是音乐的和谐，还是事物之间的和谐，都是一种数的规定性，所以毕达哥拉斯所谓的智慧指对数的本性的把握。“一切其他的事物，就其整个本性来说，都是以数为范型的。”万物都是对数的模仿。“模仿”表达了普遍范畴对具体存在的这种关系。而模仿由此也成为重要的美学范畴。

毕达哥拉斯是西方最早发现勾股定理的人。据说这个学派还为这个发现举行了盛大的祭祀仪式。在这种对数的哲学研究中，毕达哥拉斯得出了一个重要的美学结论，就是和谐产生美。

“和谐是杂多的统一，不协调因素的协调。”据说有一次毕达哥拉斯路过铁匠铺，听到几个铁锤在一起打铁时发出的和谐的声音，他从中受到启发，经调查测定，发现不同重量的铁锤发出不同谐音的比例关系，从而肯定各种不同音调同数量的关系。后来他又在琴弦上做出进一步的测试，发现琴弦的长短、粗细、紧张程度成一定比例关系时发出的声音是和谐的，从而找出了八度、五度、四度音程的关系。如有两根绷得一样紧的琴弦，要是其中一根的长度是另外一根的两倍，即 $2 : 1$ ，那么两个琴弦发出的音就相差 8 度；如果两根弦长之比是 $3 : 2$ ，则短弦比长弦发出的音高 5 度；如果两根弦长之比是 $4 : 3$ ，则短弦比长弦发出的音高 4 度。毕达哥拉斯由此认为音乐的基本原则就在于数量关系。数的关系是唯一规定音乐的方式。和谐的数量关系发出美的声音。毕达哥拉斯是表现声音与数字比例相对应的千古第一人，比任何人都更早把一种看来好像是质的现象——声音的和谐——量化，从而率先建立了日后成为西方音乐基础的数学学说。

