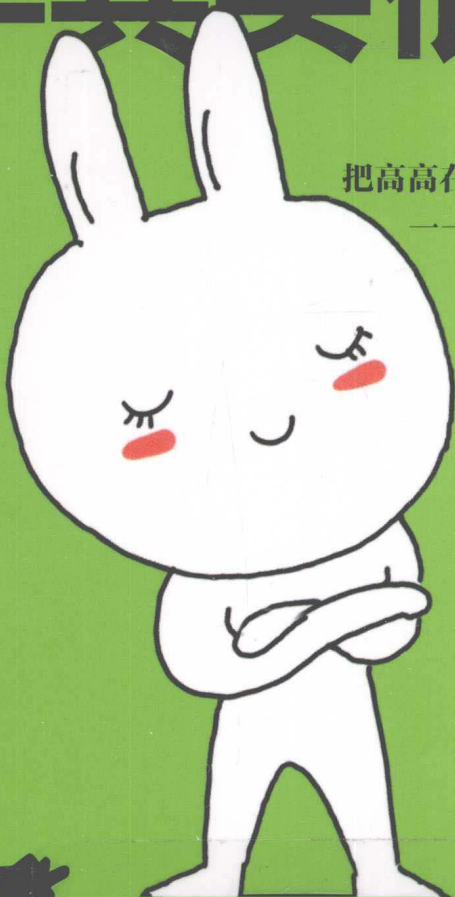

☑ 扔掉深奥，只留实用的好玩美学书

“每天用一点”享读系·03
入目即化，敬请享用

美学其实很好玩

陈韵鸚/著

把高高在上的美学知识

——用进你的吃穿住行玩，
看谁还敢说你“没品位”！

色彩、图形、空间
三套趣味科学测试题！
100幅超萌手绘漫画
生动图解美学！
越读越有趣。

影视 家居

325个美学小知识
迅速提升你的美感力，
变身美学达人

湖南文艺出版社
HUNAN LITERATURE AND ART PUBLISHING HOUSE

扔掉深奥，只留实用的好玩美学书

“每天用一点”享读系·03·
入目即化，敬请享用

美学其实很好玩

陈韵鸮/著

湖南文艺出版社
HUNAN LITERATURE AND ART PUBLISHING HOUSE

图书在版编目 (CIP) 数据

美学其实很好玩 / 陈韵鹦著; 高婧绘. — 长沙: 湖南文艺出版社, 2011.5
ISBN 978-7-5404-4846-2

I. ①美… II. ①陈… ②高… III. ①审美心理 IV. ①B83-02

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第037760号

上架建议: 社科·时尚读物

美学其实很好玩

作 者: 陈韵鹦

出 版 人: 刘清华

责任编辑: 唐 明 张 璐

整体监制: 刘 丹

策划编辑: 童丽慧

插画作者: 高 婧

版式设计: 付 莉

出版发行: 湖南文艺出版社

(长沙市雨花区东二环一段508号 邮编: 410014)

网 址: www.hnwy.net

印 刷: 北京佳信达欣艺术印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 16

字 数: 250千

印 张: 20

版 次: 2011年5月第1版

印 次: 2011年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5404-4846-2

定 价: 39.80元

(若有质量问题, 请直接与本社出版科联系调换)

第一章

..... 美是生活

生活处处有美学 / 2

.....

- 2 没有美感的生活会是什么样
- 5 为何生活需要实用艺术
- 8 欣赏艺术能提升生活品质吗
- 11 与人的交往也能感受到美吗
- 15 人们为何既喜欢看喜剧又喜欢看悲剧

点与线的完美世界 / 18

.....

- 18 点线是我们最简单的叙述方式吗
- 21 为什么拍照时人们喜欢靠得比平时更近
- 24 越简单的事物越有吸引力吗
- 27 线条可以表达情绪吗
- 30 为什么男性喜欢具有曲线感的女性
- 33 名片的尺寸是怎么来的

- 36● 为什么大多数人更喜欢看宽屏
- 39● 为何大家更喜欢圆形
- 43● 人们为什么不喜欢倾斜的物体

色彩的奇妙之美 / 46

- 46 可以用色彩来表达情绪吗
- 48● 电风扇为什么不能是红色的
- 52● 红色为何比别的颜色更醒目
- 56● 为什么夏天我们都爱穿浅色的衣服
- 59● 为什么深色会让人感觉更重
- 62 买回家的衣服为何跟商店里的颜色不一样
- 65● 为什么公司Logo喜欢用红蓝两色
- 68● 墙刷出来的颜色为何总比选定的色卡深
- 71● 颜色最能表现个性吗
- 75● 可以利用颜色来减肥吗

空间的有趣魔力 / 78

- 78 人类为什么长两只眼睛
- 81● 怎样的画看起来更逼真
- 85● 孩子的画和毕加索的画有异曲同工之妙吗
- 88 城市为什么需要雕塑
- 91● 为何演员都在灯光下
- 95 镜头能让我们拥有更强的空间感吗
- 98 立体影像将如何改变我们的生活

第二章

.....美感力大测试.....

你也拥有美感力 / 104

- 104 ● 动物也有美感力吗
- 108 人的美感力是怎么来的
- 111 ● 有无法感受到美的榆木脑袋吗
- 114 不同的血型拥有不同的美感力吗
- 117 哪些是最具美感力的星座

你的美感力有多少 / 120

- 120 ● 美感力测试：图形
- 126 ● 美感力测试：色彩
- 131 美感力测试：空间

第三章

.....美感力大作战.....

学会欣赏 / 140

- 140 为何有人拥有甜美的嗓音
- 143 人们更喜欢怎样的女孩
- 146 ● 看看名画就能提升美感力吗
- 149 ● 学插花能提升美感力吗

发现美的眼睛 / 153

153 每件事物中都能找到美吗

156 ● 发现美需要想象力吗

159 美的事物有没有规律可循

美感力晋级 / 163

163 ● 为什么要把美的感受表达出来

166 可以喜欢大家都不喜欢的事物吗

169 不美的事物可以组合成美吗

173 ● 为何我们要让自己的形象更美

让生活充满美感 / 177

177 餐厅里的菜为何比家中的菜更好看

180 ● 为何模特喜欢穿深色的衣服

183 生活中怎样搭配颜色才最好看

186 ● 如何选到最合适的装饰品

190 ● 物品的摆放应该注重平衡吗

193 个人风格是怎样制造出来的

第四章

鉴赏最美的经典

鉴赏西方绘画 / 198

- 198 西方绘画主要是油画吗
- 201 西方人物绘画有什么特别之美
- 204 ● 西方名画为何以宗教画居多
- 207 ● 西方传统绘画是在追求真实的效果吗
- 210 为什么西方绘画很重视颜色
- 214 ● 为什么西方绘画很难看到画家的情感
- 217 我们为什么看不懂抽象派的画
- 220 ● 怎样看懂超写实主义的画

鉴赏中国绘画 / 222

- 222 中国画的材料有什么独特之处
- 225 ● 中国绘画为何更有诗意
- 228 ● 为什么中国绘画更喜欢使用线条
- 232 为什么中国绘画喜欢在画面上留一块空白
- 235 工笔画和写意画都能表现画家的情绪吗
- 238 ● 活动视角是中国绘画的独特构图方式吗
- 241 ● 字在中国绘画中有何魔力
- 244 ● 为什么欣赏中国绘画时还要欣赏印章

鉴赏诗词 / 248

- 248 音律是诗词最重要的标准吗
- 252 ● 唐诗为何能成为诗歌的最高峰
- 255 ● 宋词为何更有乐感
- 258 近现代诗歌在如何追寻美
- 261 诗歌需要丰富的想象力吗

264 歌词已经成为现代诗歌的主要欣赏方式了吗

第五章

..... 应用美学的秘密

设计中的应用美学 / 270

270 ● 版式中两组图片并排合理吗

273 ● 设计的字体是越多样越好看吗

277 怎样的封面设计可以更好地展示内容

280 为何现在的包装设计都更圆润了

建筑中的应用美学 / 283

283 ● 为什么古希腊建筑能影响整个欧洲的建筑模式

287 哥特式建筑为何又高又瘦

290 为什么中式建筑大多很对称

293 ● 现代建筑如何在将建筑变成雕塑

影视中的应用美学 / 296

296 色彩能让电影更吸引人吗

299 ● 是什么让电影画面更艺术了

302 ● 电影可以没有音效吗

305 怎样让演员更接近剧中的人物

308 ● 电影的主要人物为何比电视剧的少

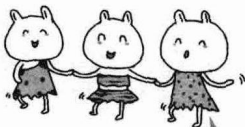
第一章 美是生活

过去，小学有美术课，教孩子们画画，做手工；现在，美术课则被分得更细，分为绘画课、手工课、陶艺课等。这样的美学应用课程，能让孩子们知道如何构图，如何使用颜色，如何制作立体物品。同时它也能让孩子们发现，生活中充满了美的事物，就像放大的美术课程。

1. 2. 3...

生活处处有美学

生活中处处都有美的事物存在，有美存在的
地方，就一定存在与美有关的学问。虽然人人都能
感受到
美，但不具备足够美学知识的人，无法获得更丰富的美感体验，在同样的事物面
前，所获得的享受就更少。

没有美感的生活会是什么样

我们很难想象没有美感的生活会是什么样。事实上，缺乏美感的生活等于缺乏理想和自我证明，其结果将会导致对生活缺乏激情，甚至丧失对生存的信心。

在现代社会中，过重的压力和过于繁忙的生活节奏，容易使人缺乏时间来欣赏美、感受美，所以现代人很容易抑郁成疾。抑郁的治疗方法，其实就是安排出更多的时间来感受美好的事物，一旦能重新感受到美，抑郁就会很快好转。相反的，如果一个人过于空闲而无所事事，又缺乏美感知识，也容易在空虚无聊中感受到生存的无意义。这样的人只要让他们参与能体验到美感的活动，就能使他们重新找到自我认证，活得精彩起来。

由此可见，美不仅是我们可以感受到的，也是保证我们生活得美满的重要元素。增加生活中的美，学会鉴赏生活中的美，能让我们获得更多的幸福感。

⑥ 美感能使身心愉悦

俄国哲学家车尔尼雪夫斯基是率先提出“美是生活”的学者，他认为美在生活中起着非常重要的作用，美感能引起人赏心悦目的快感。这种快感来自人们对美的事物的感应，当外界的美将人的情感引导调整到相应的状态和水平时，人就会感到内心受到了肯定，受到了激发，心理的愉悦会带动身体发出愉悦的信号。

孔子可以在听到“韶乐”后，“三月不知肉味”，这是音乐调动了生理和心理一起去感受乐音之美。这种余音绕梁的效果，是极度美感带给人的享受，可以使人沉浸其中而忽略其他的感观享受。可见美感能给人带来生理和心理的双重享受。

值得一提的是，生理本身也可以引起单纯的快感，但生理的快感无法引起心理的快感，这就使生理快感很容易消失。引起生理快感的活动一旦停止，快感也就随之消失。而美感所具有的快感更具持久性，不会随着审美的结束而结束，甚至可以凭借记忆重温美感体验。

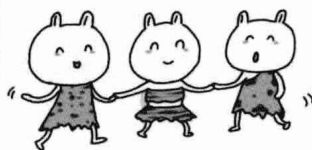
⑥ 美感能使生活得到丰富

美国心理学家马斯洛研究出著名的“需要系统”，他认为人类有低级需要和高级需要两种需要等级，其中生理和安全是低级需要的两个层次，归属和爱、尊重、认知、审美、自我实现是高级需要的五个层次。在这个需要系统中，高级需要能够弥补低级需要的不足之处。事实上，生理需要和安全需要是所有生物共有的，也是生命存在所必需的。但人类的本性中就有需要证明自己与其他生物的不同之处，所以才有了高级需要。越高层次的需要越能使人获得满足感。

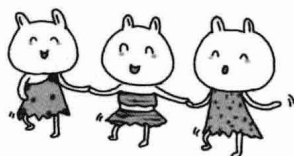
审美作为高级需要，使人超越功利的狭隘生活，获得丰富的精神体验。所以爱因斯坦认为艺术和科学创造的动力，在于“摆脱日常生活，在单调乏味和这个充满着由我们创造的形象的世界中，去寻找避难所的愿望，才是他们最强有力的动力”。

美感能让生活更美好。

1. 2. 3...

共同的美感，让人们趋同。

不同的群体有不同的美感。

人们更欣赏超越自我的美。

它能激起模仿的欲望，从而提升自我。

⑨ 美感能提升人的素质

虽然现在美学非常强调去感受纯粹的美，但我们仍然不能忽略美感的教化作用。无论中国还是西方，在很早的时候就将美与教化联系在一起。教化是枯燥的，而美感是受人喜爱的，所以用美的形式来教化民众无疑是最受欢迎的。所以古罗马的美学家贺拉斯就提出了“寓教于乐”的学说。

在对孩子的教育中，寓教于乐是非常有用的。让孩子们去数糖果做游戏，比让他们去认识黑板上的数字有趣得多。虽然这些做法重在知识的传授，但事实上，任何美感都能让人获得自我的提升。人们之所以能获得美感，源自内心能与美的事物相感应，这种感应能让人不断肯定自我的内心，并获得自信。即使是纯粹的美感享受，也是自我塑造和自我生成的手段。

为何生活需要实用艺术

我们都知道身边充斥着各种美的事物，其中最多的就是一些经过美化的实用物品。如我们住的房屋，不仅能够遮风蔽雨，还布置得美观、舒适；我们穿的衣服，不仅能遮羞蔽体，还各具特色，在或大方或俏丽中展现自我；我们用的器皿，不仅能盛装食物，更精致得如同艺术品。这些生活用具的美化，就是实用艺术，它能将生活的方方面面，都赋予美的形式，让人们随时感受到美的存在。

美感能带给人更多的幸福感，所以人们更愿意在生活中增添美的事物。这些事物所具有的美感价值，虽然不如艺术品本身的高，但它们随处可得，也能显示出生活的精美度。精美的生活代表着具有更高品质的生活，无论从功利的他人眼中，还是从自我认证的角度，实用艺术都能让人感到充实和满足。

⑥ 实用艺术以实用为前提

虽然实用艺术能提供美感，但它是以实用物品为创作基础的。这样的艺术形式，与纯粹的艺术是有区别的。单纯的创美活动本身是不注重实用性的，所以诗歌、音乐、绘画等纯粹的艺术形式能够脱离实用的物质基础，这样的艺术形式可以海阔天空自由发挥。但实用艺术却受到物品的实用限制，只能在实用的基础上进行美化。

就好像建一间房屋，不能为了美观而建造得过于低矮；做一只碗，也不能为了追求独特的形式，而制作成完全平坦的形状。如果只为了艺术效果而忽略实用性，这样的物品已经上升为艺术品的范畴，而不能被当做普通物品来使用了。事实上，很多的艺术品就是在实用艺术的基础上发展而来的。

⑥ 实用艺术更形象

因为有实用的物体为基础，实用艺术很难像纯粹的艺术一样，给人更丰富的想象空间。但它也同时拥有更形象的形式来进行表达，它能让不同思想的美更具体地展现出来，令世人更容易感受和解读。

就像哥特式建筑，其高耸和繁复的形式是在表达一种神秘之美；现代帝国大厦一类的摩天建筑，则用高度和体积的形式，来展示人类的征服力量；又如中国园林中，曲径通幽的移步换景布局，是隐士情怀对自然山水的向往；西方园林规整的秩序和明快的节奏感，则来源于西方人对自然征服的理想思维。

所有经过艺术化的实用物品，都有不同的思想倾向，这就使得同一个物品可以经过不同的艺术化而具有不同的风格。宜家有一个非常有意思的活动，利用宜家所售卖的一件简单家具，请来自不同地方的人对其进行美化。参与活动的人大多会按照自己的喜好去美化这个物品，宜家也借此来表达宜家家具能适应所有家庭的理念。

⑨ 实用艺术已成热门

实用艺术虽然不如纯粹的艺术形式那么具有美感价值，但在现实生活中，实用艺术已经成为了热门的艺术门类。由于生活品质的提高，更多的人需要实用艺术来装扮生活，所以越能进行美化的物品越畅销。实用艺术也因此具有非常实际的价值。

现代人将实用艺术归为设计门类，服装、广告、工业产品、影视等都能用到设计，现在甚至还出现了管理艺术的实用艺术课程。在英国，实用艺术带来的创意产业已经成为了仅次于金融服务业的第二大产业，这也使英国拥有其他国家难以企及的艺术设计课程。在国内的艺术类院校的招生中，也出现了选择艺术设计类的人大大多于选择纯艺术类的情况。虽然纯艺术更有可能一朝成名，但市场对实用艺术的需求，使其需要大量懂得实用艺术的人参与产品的生产制作，这就使学习艺术设计的人更容易找到一份好工作。

欣赏艺术能提升生活品质吗

不少人将看一场演出，参加一次画展，当做值得炫耀的谈资。虽然古人就将这种并非出于真正喜好的艺术参与活动，称为“附庸风雅”，但这也同时表明，艺术参与活动本身是一件非常风雅的事，代表一种更高层次的生活模式。

可欣赏艺术真的能提升生活品质吗？在古代，普通人要欣赏到非实用的纯艺术品，并非一件易事。摆脱了追求基本生存需求的人，才有足够的资本、时间和心境去欣赏纯艺术品。即使懂得欣赏的普通人，在生活压力下，也很难细腻地去体会艺术本身的丰富内涵。所以能欣赏艺术，本身就代表着有一定的生活品质。这也是有不少人要附庸风雅的原因，即希望通过欣赏艺术让人感觉其生活品质得到了提升。

我们之前说，美感的提升能带动幸福感的提升，因此欣赏纯艺术也就具有获得