

美学十讲

赵士林 著

人民出版社

美学十讲

赵士林 著

 人 民 出 版 社

责任编辑：段海宝
封面设计：畅想传奇
版式设计：汪莹
责任校对：周昕

图书在版编目（CIP）数据

美学十讲 / 赵士林 著. — 北京：人民出版社，2013.11
ISBN 978-7-01-012805-4

I. ①美… II. ①赵… III. ①美学 IV. ①B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2013）第 265204 号

美学十讲

MEIXUE SHIJIANG

赵士林 著

人民出版社 出版发行

（100706 北京市东城区隆福寺街 99 号）

北京尚唐印刷包装有限公司印刷 新华书店经销

2013 年 11 月第 1 版 2013 年 11 月北京第 1 次印刷

开本：880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张：6.375

字数：102 千字

ISBN 978-7-01-012805-4 定价：29.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话（010）65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书，如有印制质量问题，我社负责调换。

服务电话：（010）65250042

写在前面的话

《美学十讲》一书是写给大众看的通俗美学读物。从个人的角度看，美学不仅是风花雪月、芳草美人、青山绿水、艺术珍品，美的享受同时是一种心灵的陶冶、精神的洗练、文化的熏染、人生的升华；从社会的角度看，欲使社会净化，先要使社会美化，没有美的世界必然是假恶丑横行的世界，必然是一个污浊的世界。本书从十个角度深入浅出地讨论了美对于人生的价值，回答了人们普遍关心的美学问题，例如美与人生、什么是美、真善美是什么关系、为什么说美在深情、为什么说距离产生美、阴柔的美和阳刚的美、中国的美和西方的美、喜剧（幽默滑稽等）的美，等等。

本书区别于其他一些美学书籍的最大特点是，将美学原理融入具体的审美艺术现象分析，中西对比，深入浅出，结合大量生动具体的审美案例来阐释美学的基本

问题。

希望这本小书对提高各个阶层的审美趣味，培育高品位的文化精神，能够略尽绵薄之力。

赵士林

2013年9月19日

目 录

写在前面的话.....	I
第一讲 百年几见月当头.....	I
——慢慢走，欣赏啊	
第二讲 人生境界真善美.....	17
——生命的完满	
第三讲 问世间情为何物.....	35
——美在深情	
第四讲 十二珠帘夕照红.....	51
——距离产生美	
第五讲 英雄气伴儿女情.....	69
——阳刚之美和阴柔之美	

第六讲 笑天下可笑之人..... 89

——喜剧的美

第七讲 东涧水流西涧水（一）..... 111

——中国的美和西方的美

第八讲 东涧水流西涧水（二）..... 131

——中国的美和西方的美

第九讲 请君莫奏前朝曲..... 159

——时尚的美

第十讲 醉翁之意不在酒..... 183

——酒与美

图 目

图 1 苏格拉底肖像.....	6
图 2 舞蹈《千手观音》.....	8
图 3 舞蹈《雀之灵》.....	9
图 4 阿尔塔米拉洞穴壁画：《受伤的野牛》.....	10
图 5 青海大通县上孙家寨出土舞蹈纹彩陶盆.....	12
图 6 小品《红高粱模特队》剧照	15
图 7 正在拉小提琴的爱因斯坦	24
图 8 顾闳中：《韩熙载夜宴图》（局部）.....	61
图 9 大卫：《马拉之死》.....	63
图 10 范宽：《溪山行旅图》（局部）.....	79
图 11 黄公望：《富春山居图》（局部）.....	80
图 12 德拉克罗瓦：《自由领导人民》.....	82
图 13 安格尔：《大宫女》.....	83
图 14 波提切利：《维纳斯的诞生》.....	84
图 15 《断臂维纳斯》.....	86
图 16 梁楷：《泼墨仙人》.....	98
图 17 沃特豪斯：《埃蔻与那喀索斯》.....	100

图 18	八大山人:《鱼》.....	112
图 19	齐白石:《虾》.....	114
图 20	达·芬奇:《蒙娜丽莎》.....	115
图 21	达·芬奇:《圣母子和圣安妮》.....	120
图 22	伦勃朗:《木匠家庭》.....	122
图 23	霍贝玛:《林荫道》.....	124
图 24	达·芬奇:《最后的晚餐》.....	128
图 25	丢勒:《野兔》.....	132
图 26	崔白:《双喜图》.....	133
图 27	李唐:《万壑松风图》.....	134
图 28	董源:《潇湘图》(局部).....	135
图 29	八大山人:《鱼石图》.....	137
图 30	阎立本:《职贡图》.....	138
图 31	齐白石:《荷花小鸟图》.....	139
图 32	周昉:《簪花仕女图》.....	140
图 33	张择端:《清明上河图》(局部).....	140
图 34	顾恺之:《女史箴图》.....	142
图 35	贝尔尼尼:《圣苔列莎的幻觉》.....	144
图 36	霍尔拜因:《墓穴中的基督尸体》.....	145
图 37	卡拉瓦乔:《多玛的怀疑》.....	147
图 38	鲁本斯:《劫夺吕西普的女儿》.....	150

图 39	鲁本斯:《耶稣下十字架》.....	151
图 40	委拉斯凯兹:《侏儒塞巴斯蒂安》.....	153
图 41	委拉斯凯兹:《纺纱女》.....	154
图 42	伦勃朗自画像.....	155
图 43	伦勃朗:《基督向穷人说教》.....	156
图 44	罗马建筑(斗兽场).....	160
图 45	哥特式建筑:科隆大教堂.....	161
图 46	拉斐尔:《圣母子》.....	162
图 47	米开朗琪罗:《最后的审判》.....	163
图 48	米开朗琪罗:《创世纪》(局部).....	164
图 49	提香:《忏悔的玛格达琳》.....	165
图 50	贝尔尼尼:《阿波罗和达芙奈》.....	166
图 51	洛可可风格建筑:茨温格宫.....	167
图 52	巴洛克风格建筑:圣保罗大教堂.....	168
图 53	布歇:《猎神之浴》.....	169
图 54	德拉克罗瓦:《但丁的小舟》.....	170
图 55	梵·高:《向日葵》.....	172
图 56	蒙克:《呐喊》.....	173
图 57	毕加索:《格尔尼卡》(局部).....	174
图 58	杜尚:《泉》.....	176

第一讲 百年几见月当头

——慢慢走，欣赏啊

1. 慢慢走，欣赏啊

欧洲有座著名的阿尔卑斯山，银色的雪峰、蓝色的湖泊、绿色的草地，如此这般的壮丽风光，真的令人心醉神迷。但是，山间公路上，车如流水，风驰电掣，人们都在忙着去办公室、去公司、去股票市场，没有人想到应该停下来，饱览眼前这壮丽的风光，为什么呢？因为他们心里很烦。烦什么呢？这只股票跌惨了！那个项目泡汤了！这次教授又没评上！那个局长的位置让老王撬去了！汽油又涨价了！房子要还贷……当心里塞满了这样的念头时，他们哪里会有心情投入这美丽的大自然？

我由此想起一个类似的故事：一对夫妇到故宫博物院参观，先生不时地停下来欣赏那些琳琅满目的艺术珍品，

他的太太却飞快地往前走，还不耐烦地催促她的先生说：“我说你为什么走得这么慢，原来你老是停下来看这些东西。”

故事听起来很可笑，但却引人深思。

仔细想想，我们每天的日子，不都像那阿尔卑斯山中的匆匆过客吗？不都像那位太太一样吗？日子一天天地过去，我们只顾着在人生的路上狂奔，我们有多少时光能够停留于美的世界？有多少时光能够陶醉于美的享受？

《桃花扇》里有一副对联：“万事无如杯在手，百年几见月当头。”我们每天像车轮子一样转啊转，疲于奔命，勾心斗角。抬头一看，星移斗转，月已西沉。湖上的清风、山间的明月，早就不属于我们了。

但是，阿尔卑斯山的旅游当局很聪明，他们在山间公路边插上了广告牌，牌子上写着：“慢慢走，欣赏啊！”

匆忙赶路的人们，抬眼看到这牌子，有人就恍然惊醒，停下车来，投入大山的怀抱。这时，山坡上的白杨列队迎接他，小河中的流水欢畅地陪伴他，不知名的野花，每一朵都那样多情，“白云越过那山冈努力在寻找它的家……”

陶弘景有诗曰：“山中何所有，岭上多白云。”（《诏问

山中何所有赋诗以答》) 杨万里有诗曰:“莫问早行奇绝处,四面八方野香来。”(《过百家渡》)

漫步这美丽的世界,他哪里还有什么沉重、紧张、艰难,他顿时获得了安宁、轻松、陶醉。

美能够使沉重的生活轻松化。

流光容易把人抛,红了樱桃,绿了芭蕉。时光飞逝,人生苦短。让我们在紧张的忙碌中,常常回到这个美的世界,慢慢走,欣赏啊!

2. “羊大为美”和“羊人为美”

话到这里,有人可能要和我 PK,说你这个姓赵的真是站着说话不嫌腰疼。清风明月能当饭吃吗?你光在那儿臭美,不怕饿死吗?

不错,人生头等大事是吃饭问题、生存问题。解决了这个问题,才轮到审美的问题。

墨子说得好:“食必常饱,然后求美;衣必常暖,然后求丽。”(《墨子佚文》)意思是吃饭首先要能够吃得饱,然后才去追求吃得好;穿衣首先要能够穿得暖,然后才去追求穿得好。

这话不错,地摊上的衣服都买不起的农民工,不会嚷

嚷一定要穿皮尔·卡丹；食不果腹的流浪汉，不会讲究什么色香味。马克思更有句名言：忧心忡忡的穷人对最美的戏剧都无动于衷。

我们看那些从富贵走向破落的人家，哪一个不是急急忙忙地拿出家藏的古玩字画换钱花？不管这些古玩字画有多么美，还是填饱肚子要紧。

不仅如此，“美”这个词的诞生，还就来源于吃饭。这就涉及我们经常喜欢问的一个问题：究竟什么是美？

中国最早的词典《说文解字》这样解释“美”：“美，甘也。从羊从大。”

这是什么意思？

所谓“美，甘也”，翻译成今天的话就是：美就是好吃！

“从羊从大”是讲“美”字的构成。我们来看这个“美”字，上面是个“羊”字，下面是个“大”字，这就是“从羊从大”，意思是羊大为美。为什么羊大为美？羊大了肉肥，好吃，好吃就是美。直到今天，我们还把好吃的称为“美食”，把会吃的人称为“美食家”。孔夫子曾经感叹：“人莫不饮食也，鲜能知味也”（《中庸》第三十一章），人都要吃饭，但是真正懂得品尝味道的人可就不多了。当个美食家也不容易。

我们的老祖宗不像我们，一谈到美就是风花雪月、芳草美人、唱歌跳舞、艺术欣赏、旅游观光，在他们的眼里，美首先和吃联系在一起，也就是和生存的第一需要联系在一起。不光中国人这样，外国人也这样，例如英文的 **taste**，可以翻成吃、喝、味道，也可以翻成审美、鉴赏。

好吃就是美。这是美的第一个意思。由这个意思再引申一下，实用就是美，这是美的第二个意思。

《说文解字》在解释了美就是好吃之后，立刻又说：“美与善同意”，就是说，美和善是一个意思。善就是对人有用、有好处。

例如古希腊哲学家苏格拉底就说，在某些情况下，粪筐就比金子美。为什么呢？因为粪筐有用，金子没用。

这位苏格拉底是欧洲古希腊时期的大圣人，被称为西方的孔子。他长得很丑，眼球外凸，鼻孔朝天，嘴巴阔大（见图1）。说起来很有意思，孔子长得也很丑。东西方两位大圣人都是其貌不扬。但是，在一次选美大会上，苏格拉底却一本正经地宣布自己是头号美男子，应该得选美冠军。为什么呢？他的理由是：“你们看，我的眼睛像金鱼的眼睛一样往外凸，视野广阔，看东西最管用；我的鼻孔朝天，闻东西最管用；我的嘴巴这么大，吃东西最管用，

和女人接吻也最管用。”

苏格拉底不完全是在开玩笑，人类的审美就是从实用开始，就如我们的先民一开始只能欣赏太阳的美，而不能欣赏月亮的美一样。为什么呢？因为太阳和人的生存有直接关系。俄罗斯美学家车尔尼雪夫斯基说：“没有太阳，

我们的生活将暗淡而悲哀”，其实不光是暗淡而悲哀，地球人都知道，没有太阳，根本就不会有地球上的生命，根本就不会有人，哪里还谈得上美？而月亮和人的生活就没有这种直接的关系。

但是话说回来，伴随着社会的发展、文明的进步，人们在解决吃饭问题的同时，还产生了不断丰富精神追求。美也就逐渐地脱离了实用，更多地往精神领域

转移了，这就涉及对美这个字的第二种解释。

前面说到“羊大为美”，这不过是对“美”这个字的第一种解释，对“美”这个字还有第二种解释，那就是

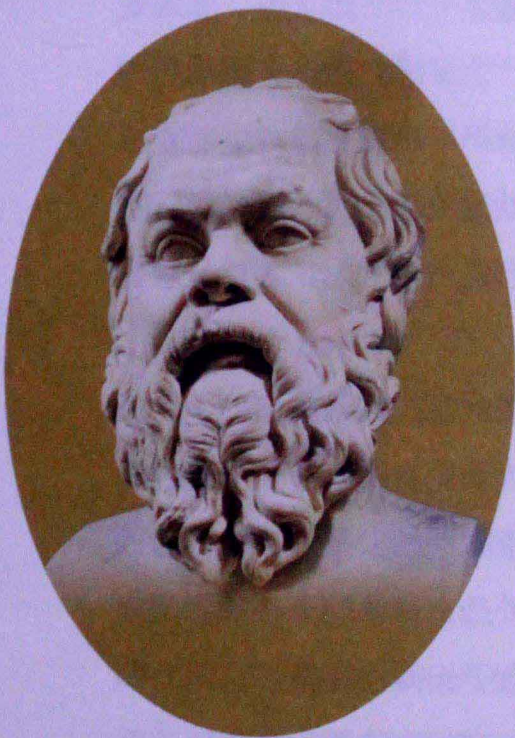

图1 苏格拉底肖像

“羊人为美”。按照这种解释，美字的上面是一个羊字，这没错，但是下面不是一个大字，而是一个人字。美字的构成，是人头上顶着个羊头。那么“羊人为美”又是什么意思呢？人的头上为什么顶着个羊头？原来，这个人顶着羊头在跳舞，“美”就是一个人顶着羊头跳舞。按照“羊人为美”的解释，美就不是什么好吃不好吃了，而是原始人——我们的老祖宗在跳舞。但是他们跳的舞可不像我们今天跳的交际舞、国际标准舞，或者街舞什么的，它是上古社会的巫术活动，是一种原始宗教行为，有点像我们今天的“跳大神”。可不要小看这个“跳大神”，人类的精神文化全都开始于这个“跳大神”，它是上古先民最重要的文化活动，我们的老祖宗的全部愿望和理想都寄托于这个“跳大神”。那么这种文化活动为什么顶个羊头？因为这个羊头是氏族的图腾。“图腾”是什么意思？这个词来源于印第安语，原意是“亲族”，它是上古先民动植物崇拜的偶像、符号，有点像我们今天的 LOGO，但是比 LOGO 要神圣，先民认为这个图腾能保佑自己的氏族。我们今天常说龙飞凤舞，龙和凤就是远古时代中华民族的图腾，羊也是中华民族的图腾。原始人跳舞，不像今天的舞蹈艺术家。你看邰丽华和她的舞伴们跳《千手观音》（见图 2），美得那样慈和、那样温暖、那样灿烂；你再看杨丽萍跳