

新编美学基础教程

XIN BIAN MEI XUE JICHU
JIAO CHENG

主编◎赵淑华

中国财政经济出版社

新编美学基础教程

主 编 赵淑华

副主编 秦志昌

井 华

中国财政经济出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

新编美学基础教程/赵淑华主编. —北京: 中国财政经济出版社, 2004.7

ISBN 7 - 5005 - 7448 - 7

I. 新… II. 赵… III. 美学 - 教材 IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 066175 号

中国财政经济出版社出版

URL: <http://www.cfeph.com.cn>

E-mail: cfeph@cec.gov.cn

(版权所有 翻印必究)

社址: 北京海淀区阜成路甲 28 号 邮政编码: 100036

发行处电话: 88190406 财经书店电话: 64033436

涿州市新华印刷有限公司印刷 各地新华书店经销

850 × 1168 毫米 32 开 8.75 印张 205 000 字

2004 年 8 月第 1 版 2004 年 8 月涿州第 1 次印刷

印数: 1 - 5 060 定价: 17.00 元

ISBN 7 - 5005 - 7448 - 7 / F · 6514

(图书出现印装问题, 本社负责调换)

序

赵淑华教授主编的《新编美学基础教程》已经完成，可喜可贺。还在编写中，她就一直嘱我作序，而我一直没有答应，一是不习惯，二是觉得没有资格。然而，终于还是我“让步”，写下这一点文字，谈一谈对淑华及其写作团队的印象。

我于1978年入人大读书，1982年留校任教，进入美学教学与研究领域，一晃已有二十几年，也因此结识了全国各地的许多同行。与淑华相识是在高教学会美育研究会年会上。同是女性，她又非常活跃，自然熟悉得比较快。但实际上留下深刻印象的，却是因为一个偶发因素——会议名单上把她的学校所在地淄博写成了“溜博”，由此特地留心了一下，发现她的学校是个中专，而中专教员成为高教学会会员无疑是极个别的。以后在各种交流中，我对她比较注意，她的虚心好学，她的刻苦勤奋，都给我留下了非常好的印象。我也理解了为什么她主修音乐，却对美学有较为深入的研究和自己的见解，一直在美学教学的第一线工作，并参与主编了原国内贸易部三本招标部编教材，发表了许多美学美育方面的论文。所以，在她的学校“升级”为学院后，她第一批晋升为教授。

说句心里话，我一直非常佩服那些在美学与美育教学研究领域“单打独斗”的同行，他们往往是兼职教美学。因为美学属于

哲学中的一个小学科，至今在全国还只有7个博士点。美学课是各级各类高校都要开设的一门课程。美育受到重视后，美学与美育课程进一步普及，因此各类高校都有美学与美育教员，但大多数不是专职的。我国的美学教育是解放后才开始被重视和建设的，本就“年轻”，却又经历了“文化大革命”的摧残，所以美学研究，特别是理论研究难度很大。对于这些兼职教美学的同行，他们所碰到的困难可想而知。但他们坚守美学阵地，不言放弃。淑华教授是这样，她的写作团队中的成员也是这样。我想，正是有了这样一大批美学工作者，美学与美育才能普及到每一个学生，美学才能为社会与人类做出应有的贡献。

《新编美学基础教程》凝结着淑华与她的写作团队成员多年从事美学教学与研究的经验和心血。教材编写强调了先进性和稳定性相结合，系统性和针对性相结合，理论性和实践性结合，既以较大篇幅讲授有关美学理论知识，以帮助有较高文化水平和较强抽象思维能力的大学生对美学理论有较系统的认识，完成深层次的审美教育；又从培养学生的审美鉴赏能力、审美创造能力出发，注重有关的审美实践，以达到全面提升学生审美与创造美的能力的目的。我相信这本由集体智慧凝结而成的新编教材会像《美学基础教程》那样，在美学教学领域发挥作用并获得好评。

王旭晓

2004年5月

前 言

近年来，在教育部《全国艺术教育发展规划》及大学生素质教育工程的推动下，高校的美育和美学教学有了相当大的改观，然而适合高校学生特点的美育和美学教材还很少。李岚清说：现有的谈美学和艺术的书，“不大适合普及的要求，讲得过于专业，份量也太大”，“要编一种比较通俗，简明的普及教材”。为了适应高校美育和美学教学的需要，积极探索高校美育和美学教学规律，我们组织了部分在高校教授美学的教师，集中大家的智慧，编写出此教材。

《新编美学基础教程》是教育部“十五”规划课题——《教学审美化的理论与实践研究》（批准号：01JD880013）的一级子课题，是在《美学基础教程》（赵淑华主编的原国内贸易部部编推荐教材，曾获山东省第二届艺术教育优秀成果一等奖和淄博市第九次社会科学优秀成果二等奖）的基础上，继承原书的优点，吸纳了美学和美育的新内容、新观点和新的研究成果编写而成。本书具有体系完整、观点清晰、通俗易懂、突出人本的特点，以关注人的审美化生存和人的审美化发展为基点，以对学生进行全面的审美指导为核心，培养学生对美与审美问题的自觉意识，有重点地阐述了美学和美育的基本理论，为学生逐步树立正确的审美观奠定理论基础。同时，结合高校学生的特点，从审美实践入

手,结合审美案例教学,全面提升学生审美与创造美的能力。本书可作为本、专科及高职院校美学教科书,也可作为美学知识的普及读物。

由于教学工作繁忙,我们都是利用业余时间写作,限于我们对美学和美育理论的认识水平,难免有疏漏和浅薄之处。可以自慰的是,所有参编人员都拜读了大量国内外有关专家学者的著作,并结合各自多年的教学经验和科研成果,吸收熔铸了一些新思想、新观点,书中的一些理论问题颇有新意,现在将它公之于众,就是为了请求教益,继续提高。我们真诚地希望得到美学界前辈、朋友和广大读者的指正,使我们的认识水平不断提高。

本书由赵淑华任主编,副主编(排名不分先后)秦志昌、井华。具体编写分工如下:

赵淑华(淄博职业学院美育教研室主任、教授):制订编写大纲,编写绪论和第五、六、九、十章,并对全书进行修改和统稿;

秦志昌(淄博职业学院副院长、副教授):编写绪论,并对全书进行修改和统稿;

井华(山东理工大学音乐系主任、教授):编写第六章,并对全书进行修改和统稿;

王建伟(山东大学副教授):编写第一章;

李彬(淄博职业学院讲师):编写第二、七章;

李云(福州大学副教授):编写第三章;

董峰(大连理工大学文学院主任、副教授)、李蕾(大连理工大学助教):编写第四章;

刘桂荣(中国人民大学博士生):编写第八章第一、二节;

关丽莉(中国人民大学博士生):编写第八章第三、四节。

在本书的筹划和编写过程中,我们得到了中国高等教育学会

美育研究会诸多师长、同行的指导和帮助，他们营造了浓厚的学术氛围，其积极严谨的治学态度及丰厚的研究成果使我们受益匪浅。同时，自1989年学校开设美学课至今，校领导一直支持鼓励我们参加原国内贸易部的教材编写、全国性学术会议以及科研课题的研究工作，这些都成为我们在美学与美育领域能够不断思考、不断进取、不断成长的力量源泉。

这里，我们尤其要感谢中国人民大学美学研究所王旭晓教授。自1994年第二届美育研究会相识至今，王教授一直对我们关心爱护有加，丝毫没有著名高校博士生导师的架子。当我们提出请王教授为本书主审时，事务繁忙的王教授安排好手头的所有工作，亲临统稿会现场，对编写大纲及全部稿件进行审阅，提出了许多指导性的意见。同时，在了解全书结构内容的基础上写了中肯的序言，使我们深深感受到了一位学者、师长、姐姐的关爱与激励。

最后，我们还要感谢中国财政经济出版社对本书出版所作的一切，感谢给过我们帮助和鼓励的所有朋友们。

编 者

2004年4月

目 录

绪 论	(1)
第一章 关于美的问题	(19)
第一节 美的本质探源	(19)
第二节 美的本质	(26)
第三节 美的特征	(32)
第二章 真善美的人生境界	(36)
第一节 什么是真善美	(36)
第二节 美与丑	(43)
第三节 真善美的关系	(50)
第三章 自然美	(57)
第一节 自然美的基本形态	(57)
第二节 自然美的特征	(60)
第三节 自然美的欣赏	(68)
第四章 社会美	(84)
第一节 社会美的基本形态	(84)

第二节	人的美·····	(93)
第三节	社会美的特征·····	(99)
第五章	艺术美 ·····	(104)
第一节	以“艺术精神的”方式掌握世界·····	(104)
第二节	在艺术审美中感悟人生·····	(115)
第六章	各门类艺术的欣赏 ·····	(129)
第一节	文学艺术的审美特征·····	(129)
第二节	建筑艺术的审美特征·····	(132)
第三节	雕塑艺术的审美特征·····	(135)
第四节	绘画艺术的审美特征·····	(138)
第五节	书法艺术的审美特征·····	(142)
第六节	舞蹈艺术的审美特征·····	(147)
第七节	音乐艺术的审美特征·····	(150)
第八节	戏剧艺术的审美特征·····	(153)
第九节	影视艺术的审美特征·····	(155)
第七章	科技美 ·····	(162)
第一节	科学美·····	(162)
第二节	技术美·····	(173)
第八章	审美范畴 ·····	(180)
第一节	优美及本质特征·····	(181)
第二节	崇高及本质特征·····	(188)
第三节	悲剧·····	(196)
第四节	喜剧·····	(203)

第九章 审美感兴活动	(210)
第一节 审美感兴活动的过程.....	(210)
第二节 审美感兴活动的特征.....	(225)
第十章 美育概述	(235)
第一节 美育的兴起与意义.....	(236)
第二节 美育的特征与任务.....	(243)
第三节 美育的实施途径与方法.....	(254)
主要参考文献	(263)

绪 论

21 世纪的人应该是审美的人。在现代科学技术飞跃发展，改革开放取得辉煌成就的今天，人类的物质文化生活水平和精神文化水平日益提高，无所不在的美大大丰富和拓展了人类的审美视野和审美领域，人们对美的欣赏和创造也提出了新的更高的需求。作为一个现代人，如果缺乏基本的美学修养，不懂美与审美的基本知识，就会成为精神气质、性格修养上有缺陷，自身不能全面发展，亦很难跟上时代步伐的人。实践证明：美是人类生活中必不可少的要素之一，热爱美、追求美、珍惜美、欣赏美、创造美是人的天性，也是人类区别于其他动物的最本质的特性之一。人类离开美，生活将黯淡无光。

美学是一门与人类社会实践活动密切相关的重要学科，它规范和指导着人类的审美与创造美的活动。本章将对美学这门学科的性质、对象、意义以及学习方法等作一个简要概述，使大家对美学有一个整体的印象。

一、美学的确立与性质

（一）美学的确立

美学是一门既古老又年轻的学科。

说它古老，是指美学的渊源可以追溯到遥远的古代，人类最

早的审美意识几乎和人类的起源一样古老。当原始人通过劳动最终脱离动物状态，开始懂得装饰、娱乐自己的时候，也就诞生了人类朦胧的审美意识。当时虽然没有文字，但人类已经开始绘画；没有语言，人类却已经开始跳舞和歌唱；人类对作为武器、工具的石块、骨头、木棒进行削、砍、凿的加工，使之具有形式美，这些都是人类审美意识最初的表现。

说它年轻，是指美学作为一门独立的学科，从鲍姆嘉滕1750年创立美学到现在，只有二百多年的历史。18世纪初德国启蒙运动的创始人之一，哈列大学教授、唯物主义哲学家和美学家鲍姆嘉滕（Baumgarten）（1714—1762年）认为，人类的心理活动包括知、情、意三方面，应有三门相应的学科来加以研究，研究“知”即理性认识的学科有逻辑学；研究“意”即道德活动的学问有伦理学；唯独“情”即感性认识的学问还一直没有相应的学科，这是理性主义哲学的缺陷。所以，他主张设立一门研究“情”的新学科。1735年鲍姆嘉滕发表博士论文《诗的哲学默想录》，首次提出要建立美学（Aesthetic，音译埃斯特惕克）这一新学科，即“感性学”。1750年，他以此概念为自己写的一本论述感性认识的专著命名。这本书开宗明义的提出 Aesthetic 是“感性认识的科学”^①，我国译为《美学》。

鲍姆嘉滕所建立的是这样一门科学：它审查感觉与感性认识，力图在认识体系中给予它应有的地位；它从感性认识感知的事物——诗出发开始探讨，力图说明怎样达到诗的完善，而感性认识的完善也就是美。这应该是“Aesthetic”被译为“美学”的一个原因。鲍姆嘉滕在书中提出了感性认识的完善就是美的观点。他所指的感性认识实质上是指依赖于感觉、想象的“文学艺

^① [德] 鲍姆嘉滕：《美学》，北京文化艺术出版社1987年版，第13页。

术”，他称之为“自由艺术”，“完善”是指内容、秩序、表现力等因素的和谐统一。鲍姆嘉滕努力使美学在德国古典哲学中得到确认，并逐步为学术界承认，被后人誉为“美学之父”。

《Aesthetic》的问世在美学发展史上具有划时代意义：它第一次确定了“美学”的名称；第一次规定了美学的研究对象和任务。从此，美学不再作为哲学和文艺理论的附属品，而成为一门独立的学科。

（二）美学的性质

从美学的确立看美学的性质，可以把握以下两点：

第一，美学属于人文学科。人文学科一词源于古罗马，西赛罗在论述理想的辩论时所创立的“humanitas”（拉丁文，有“人性”或“人情”的意思；又与“paideia”——“开化”、“教化”通用）学说，这是一种独特的教育大纲，是为了培养自由的成年公民而实行的全面的文科教育，其中包括数学计算和语言艺术，也包括某些科学、历史学及哲学。人文学科的范围具有宽泛性，其性质在各个历史阶段有不同的界定。一般认为，对人的价值和人的精神表现的研究，以及含有人道主义内容并运用人道主义的方法进行研究的学科都属于人文学科。人文学科构成了人道主义这一特殊的知识领域。美学以人的审美活动为对象，集中体现了以主体的人为对象的这一特性，表现出鲜明的人文学科性质。

第二，美学是一门理论形态的科学，具有很强的哲学性质。从美学界的鼻祖和重要的代表人物看，柏拉图、黑格尔、康德等人都首先是哲学界的大师；从对美的起源的探讨到对美的本体、美的终极本质的追问来看，美学并不是停留在对各种具体的美的对象的现实感性形式及其特征的揭示和描述上，而是在哲学原理，尤其是马克思主义哲学原理的指导下，进一步从理论上认识和把握三方面的问题：其一，客观对象所以成其为美的品质；其

二，美的对象的一般形态（而非个别形式）及其发生、发展的规律；其三，从理论上探讨和把握人们的审美心理机制、创造美尤其是艺术美的规律。这种探讨问题的方法，使得美学学科从开始建立就具有很强的哲学思辨性和哲学的方法论特色，由此成为哲学的一个分支。尽管现代美学着重于审美经验的实证考察与研究，或借助多种学科进行交叉研究，但也都是以哲学为理论基础或前提的。美学的抽象性、概括性以及这种抽象与概括的普遍性与逻辑性，既不影响美学对人本身的高度关注；也不意味着美学能担负起哲学对各学科的统领与指导作用，只能表明美学具有哲学的性质。

二、美学的研究对象与学习方法

（一）美学研究的对象

任何科学都有它独特的研究对象和范围。研究“美学的对象和范围”，实际上就是探讨美学“所具有的特殊矛盾性”。美学自18世纪正式诞生至今已有二百多年的历史，但美学到底研究什么却尚无定说。纵观中外美学家的意见，大致可分为三种观点：

1. 美学研究艺术，美学即艺术哲学。鲍姆嘉滕明确地把“美学作为艺术理论”。德国著名美学家黑格尔虽然把自己的美学著作定名为《美学》，但实际认为：“我们的这门科学的正当名称却是‘艺术哲学’，或则更确切一点，‘美的艺术的哲学’”。^①他进一步解释说：“‘伊斯特惕克’……这个名称实在是不完全恰当的，因为‘伊斯特惕克’的比较精确的意义是研究感觉和情感的科学……因为名称本身对我们并无关宏旨，而且这个名称既已为

^① [德] 黑格尔：《美学》，北京商务印书馆1991年中文2版第1卷，第3~4页。

一般语言所采用，就无妨保留。”^① 所以，黑格尔认为美学是研究艺术的。俄国革命民主主义者、哲学家车尔尼雪夫斯基在批判黑格尔派美学的同时，非常强调研究现实中的美学问题，但在说到美学的研究对象时却说：“美学到底是什么呢？可不就是一般艺术、特别是诗的原则的体系吗？”^② 另外，亚里士多德、狄德罗、莱辛等人均取这种看法。

在我国 20 世纪 50 年代的美学大讨论中，以马奇、朱光潜为代表的美学家也认为美学就是艺术哲学。对此，马奇先生的理由是：其一，美学史上绝大多数的美学家都把关于艺术的一般理论作为美学的对象和内容。其二，鲍姆嘉滕之前的哲学家的著作中都有美学思想，而且大都是艺术理论，光讲研究美，就抽空了美学丰富的内容。其三，马克思主义理论家论美的理论仅仅是少数几处，有关的章节大量的的是论艺术，排除了马克思主义经典作家的艺术理论，就抽空了他们的美学理论。他说：“我认为美学就是艺术观，是关于艺术的一般理论……它不只研究艺术中的部分问题，而是全面地研究艺术各方面的理论。它不只研究部门艺术的理论，而是概括各个部门艺术的一般的理论。它的基本问题是艺术与现实的关系问题，它的目的就是解决艺术与现实这一特殊矛盾。”^③ 朱光潜先生的理由是：其一，美学史上脱离艺术实践而去抽象地寻求美，永远寻不到，美的本质只有在弄清艺术的本质之后才能弄清。其二，从社会功用看，文学艺术是用艺术方式

① [德] 黑格尔：《美学》，北京商务印书馆 1991 年中文 2 版第 1 卷，第 3～4 页。

② [俄] 车尔尼雪夫斯基：《美学论文选》，人民文学出版社 1957 年 1 版，第 125 页。

③ 马奇：《关于美学的对象问题——兼与洪毅然等同志商榷》，《美学问题讨论集》第 3 集，第 325～326 页。

掌握现实的最发达的方式，是人类极其普遍的精神活动……对人民群众可发生极其深刻的影响。其三，从方法论看，“在科学研究中，把较高级的形式，比较完备的东西先认识清楚，然后再回来看较低级的形式，比较不完备的东西，就容易得到更周全更精确的认识”。因为艺术是美的最高表现，所以要从艺术下手研究美。美学必须“以艺术为中心”，“只有先把艺术认识清楚，然后才能认识一般现实生活中的审美的性质”^①。所以，他们都认为美学是研究一般艺术规律的科学。

2. 美学是研究美的科学。柏拉图从哲学高度来研究美，在1858年出版的《新亚美利加百科全书》的“美学”条目指出：“美学是研究自然和艺术中美的科学。”因为美包括现实生活中各种美的现象，所以美学研究的对象不应只限于艺术而排除现实中丰富多彩的美。我国美学家以洪毅然先生为代表，他说：“美学既要研究自然界与艺术中一切客观现实事物本身的美——即美的存在诸规律，又要研究作为那种美的存在反映于人类头脑中的一切审美意识——即美感经验和美的观念的形成及发展诸规律。”^②他认为：其一，美学是研究美的规律的科学，研究一切事物中的美。其二，美学与艺术理论是有区别的，既比艺术理论宽（还要研究生活美），又比艺术理论窄（只研究艺术中美的问题）。其三，反对突出艺术美的研究，认为生活中的美更应该加以重视，主张密切联系人们的生活，反对把美学等同于艺术学，也不赞成把美学看作美加艺术，而且不承认有部门美学。

3. 美学是对审美心理或审美经验的研究。英国经验派美学

① 《新建设》1960年，第3期。

② 洪毅然：《论美学的研究对象——美学与艺术学的区别》，《美学问题讨论集》第3集，第325页。