

主编 施弘 李金田

中国矿业大学出版社

MX

JCJC

中专美学 基础教程

中等专业学校试用教材

中专美学基础教程

主 编	施 弘	李金田	
副主编	倪筱荣	陈建新	陈新生
编 委	施 弘	陈建新	倪筱荣
	张谷平	王维国	高荆昆
	陈新生	李金田	

中国矿业大学出版社

(苏)新登字第 010 号

责任编辑 罗时嘉 张怡菲

中等专业学校试用教材

中专美学基础教程

主编 施弘 李金田

中国矿业大学出版社出版

新华书店经销 江苏省农垦局机关印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/32 印张 8.5 字数 200 千字

1993 年 8 月第一版 1994 年 6 月第二次印刷

印数 5000—8000 册

ISBN 7 - 81021-135-8

G · 31

定价:4.80 元

前 言

中共中央、国务院 1993 年 2 月印发的《中国教育改革和发展纲要》(简称“五十条”)第三十五条指出:“美育对于培养学生健康的审美观念和审美能力,陶冶高尚的道德情操,培养全面发展的人才,具有重要作用。要提高认识,发挥美育在教育教学中的作用,根据各级各类学校的不同情况,开展形式多样的美育活动。”(载《中国教育报》1993 年 2 月 27 日)

美育,即审美教育,是中等专业技术学校全面贯彻党的教育方针,培养德智体美全面发展的,有理想、有道德、有文化、有纪律的中等专业人才的重要组成部分。党的十四大确立了我国经济体制改革的总目标是,建立社会主义的市场经济。在新的形势下,对中等专业学校而言,美育是完善我国职业技术教育、提高学生整体素质、增强他们市场竞争能力的重要因素。

审美教育的内涵十分广阔,它既包括美学基础知识教育,也包括各种门类的艺术教育等等。在目前,中等专业学校美育课师资缺、经费紧、课时少的情况下,加强美学基础知识的教育便成了当务之急。

由江苏省淮阴卫生学校和淮阴食品工业学校发起,协同苏、皖、京等省市其他几所学校的老师,编写了这本《中专美学基础教程》。

在本书内容编写和章节安排上,我们遵循从感性到理性、从生活到理论的原则,力求突出中专校理工农医科的特点,适应中专生的生活和将来工作的实际需要。例如,在讲美学原理时,一般是先举自然界、社会生活或文艺作品中常见的事例,再引出相

关的理论问题,继而普及美学原理。又如,在讲美的形态时,增加了“社会生活中的美和美学”一节,并将“科学美、技术美学、医学美学”和“服装美”作为重点;另外,还突出了“美的创造”方面的内容,并将“如何欣赏艺术”作为附录置于书后,用于指导中专生的审美实践。再如,在语言运用上,努力做到通俗明白,形象生动,具有趣味性。

全书编写的分工情况是:施弘(江苏省淮阴卫生学校)负责编写第一章和附录;陈建新(江苏省南通师范学校)负责编写第二章;倪筱荣(铁道部常州铁路机械学校)负责编写第三章和第五章;张谷平(安徽省阜阳卫生学校)负责编写第四章和第六章;王维国(江苏省淮阴电子工业学校)负责编写第七章;高荆昆(北京市大兴卫生学校)负责编写第八章。

全书的纲目,由施弘同志负责起草,倪筱荣同志提出了宝贵的修改意见。全书完稿后,由施弘、倪筱荣两位同志做修改并统稿。江苏省淮阴食品工业学校李金田同志、徐州医学院党委办公室陈新生同志对本书编写的组织分工、联系出版做了不少工作,并对全书提出了许多具体的修改意见。

在中等专业技术学校开设美学课程,目前仍然处于探索阶段。我们编写的这本教材,也只是一次初步的尝试,一定很不成熟。我们恳切希望广大读者,特别是中专校的师生,提出宝贵意见,以便做进一步的修订。

本书在编写过程中,吸收了我国美学界专家、学者们的有关研究成果,并得到有关领导和许多同仁的热情支持和帮助,藉此我们表示衷心的感谢!

编者

1993年4月于淮阴

目 录

第一章 什么是美学	(1)
第一节 美学是一门古老而年轻的科学	(2)
一 人类审美意识的起源	(2)
二 古代美学思想的产生和发展	(5)
三 美学科学的诞生	(7)
第二节 美学是研究人与现实之间审美关系的科学	(9)
一 对美学研究对象的不同意见	(9)
二 人与客观世界的特殊关系——审美	(11)
三 美学研究的对象	(12)
第三节 美学与相邻学科的关系	(13)
一 美学与哲学的关系	(13)
二 美学与伦理学的关系	(14)
三 美学与心理学的关系	(14)
四 美学与文艺理论的关系	(15)
第四节 中专生学习美学知识的意义	(16)
一 美学研究的任务	(16)
二 中专生学习美学知识主要是审美教育的需要	(16)
第二章 美的本质和特征	(23)
第一节 美的产生	(23)
一 美是人类社会的现象	(25)
二 劳动创造了美	(26)
三 美随着社会的发展而发展	(31)
第二节 美的本质	(33)
一 一个难解的理论之谜	(33)

二 美是能够显示人的本质力量的具体事物	(34)
三 美与真、善的关系	(38)
第三节 美的特征	(43)
一 形象性	(43)
二 感染性	(44)
三 社会性	(45)
四 功利性	(46)
第三章 形式美	(49)
第一节 形式美的构成因素	(50)
一 色彩	(50)
二 形体	(53)
三 声音	(56)
第二节 形式美的构成法则	(58)
一 对称与均衡	(58)
二 比例与匀称	(60)
三 节奏与韵律	(62)
四 多样统一	(63)
第四章 美的形态	(69)
第一节 自然美	(70)
一 自然美的本质	(70)
二 自然美的特征	(71)
三 自然美的分类	(73)
第二节 人的美	(76)
一 形体美	(77)
二 心灵美	(79)
三 人的完美	(82)
第三节 社会生活中的美和美学	(86)
一 科学美	(86)
二 技术美学	(90)

三 医学美学	(92)
四 服装美	(96)
五 烹饪美	(99)
六 园林美	(102)
第四节 艺术美	(104)
一 艺术美的本质	(104)
二 艺术美的特征	(108)
三 艺术美的审美价值	(111)
第五章 美的范畴	(113)
第一节 崇高和优美	(113)
一 崇高与优美的本质	(114)
二 崇高与优美在各个领域的表现	(114)
第二节 悲剧和喜剧	(121)
一 悲剧	(121)
二 喜剧	(125)
第六章 美感和美的欣赏	(130)
第一节 美感的本质和特征	(131)
一 美感的产生和发展	(131)
二 美感的本质	(132)
三 美感的特征	(134)
第二节 审美的心理因素	(136)
一 感觉和知觉	(136)
二 联想和想象	(139)
三 情感	(140)
四 理解	(142)
第三节 美的欣赏中的主体和客体	(145)
一 什么是美的欣赏	(145)
二 美的欣赏中的主体和客体	(146)
第四节 审美趣味的差异性和共同性	(148)

一 审美趣味的差异性	(148)
二 审美趣味的共同性	(151)
第五节 审美标准	(154)
一 如何理解审美标准	(154)
二 审美标准的具体内容	(156)
第七章 美的创造	(159)
第一节 美的创造概述	(160)
一 什么是美的创造	(160)
二 美的创造与审美理想	(161)
三 创造美所要具备的基本条件	(164)
第二节 现实美的创造	(167)
一 生产劳动的美化	(168)
二 自然环境和生活环境的美化	(172)
三 人际关系和生活方式的美化	(177)
第八章 美育	(183)
第一节 美育的性质和特点	(183)
一 美育的性质	(183)
二 美育的特点	(187)
第二节 美育的任务和实施途径	(190)
一 美育的任务	(190)
二 美育实施的主要途径	(194)
附 录 如何欣赏艺术	(203)
第一节 音乐舞蹈欣赏	(206)
第二节 绘画雕塑欣赏	(221)
第三节 戏剧影视欣赏	(235)
第四节 文学欣赏	(254)

第一章 什么是美学

学习要求

1. 了解美学的产生和发展；
2. 了解美学的研究对象；
3. 理解美学与哲学、伦理学、心理学、文艺学等相邻学科的关系；
4. 明确学习美学的意义。

如果有人问你，世上什么东西与人最熟悉、最亲切、并且人人都喜爱？也许你会脱口而出：“美！”

是的，美的事物到处可见，美的形象丰富多彩。有位哲学家说过：“人类本性中就有普遍的爱美的要求。”不爱美的人是没有的。谁不愿把自己打扮得漂亮一些？谁不爱美丽的风景和动听的音乐？谁不想使自己的生活更幸福、更美好？

然而，怎样打扮才能使自己更漂亮？怎样欣赏美丽的景色和美妙的艺术才能收获更大？怎样生活才能使自己的人生更幸福、更美好？当你思考这些问题时，也许就并不那么容易寻找到答案了。世上有一门学问就是专门研究和解决这类关于美的问题的，这就是美学。本书是一本普及美学知识的读物，旨在帮助青年学生树立正确的审美观，提高他们欣赏美、追求美、创造美的能力。而在你学习美学知识之前，有必要首先弄清楚什么是美学。

第一节 美学是一门古老而年轻的科学

一 人类审美意识的起源

人们常说,“爱美之心,人皆有之。”这话是说,爱美是人类的一种普遍的心理需求,不爱美的人是没有的。但是,我们不能把它理解为爱美是人类的一种本性。因为,这儿说人人都爱美、求美,主要是指“现代人”。而人类的始祖——早期原始人不包括在内。所以不能把人们的“爱美之心”看成是天生自有的一种“本能”。

据考古学家们研究,真正的人,能制造工具的人,出现在距今二三百万年以前。人类经过漫长的岁月,逐步从四肢着地到直立行走,从本能地利用天然工具(石块、木棒等)到有意识地使用并制造工具(主要是石器,如石刀、石斧、石球等),标志着人类脱离了动物界。但原始人类对他们周围的自然界的认识能力和改造能力,几乎等于零。他们只能像动物那样屈服于大自然。为了生存,他们每天必须劳动,必须从事“觅食、狩猎、御寒、防止野兽侵害”等活动。这时候原始人所进行的生产劳动,纯粹是为了生存,毫无审美性质。可是,人与动物不同,动物只能消极地、被动地适应自然、适应本能;而人却能通过自己的劳动,积极地、能动地适应和改造自然,使之不断适应自己生活的需要。人通过劳动,不仅认识自然、改造自然、创造“第二自然”,而且认识自己、改造自己,提高和培养自己的各种“人性的感官”和劳动的技能,并反过来又进一步认识和改造自然。于是,人从盲目地、无条件地接受自然的恐怖和控制,逐步地、有意识地适应和利用自然;

人的各种感官也从动物性变成了社会性的人的器官。因此，人类审美意识的诞生的条件具备了。

那么，人类的审美意识是怎样产生的呢？这当然离不开人类的生产劳动和日常生活活动。比如劳动工具，原始人之所以打制石刀、石斧等石器工具，起初完全是为了劳动的需要。从极其粗糙的、近乎天然形态的那些石器工具，到后来比较细致的石块工具的出现，都是为了使用的方便，即实用的考虑而非美观。例如在距今二三万年前相当于旧石器晚期的“下川文化”的出土石器中，有许多两边较薄、中间较厚、形式比较对称、器面比较平滑的尖状石器，这些特征，最初显然是为实用的功利目的所决定的。因为对称，投掷才会准确；因为表面光滑，才会减少阻力，砍射快速。但是，也正是由于人们在劳动实践中，创造了这些具有初步形式美的客观对象，才可能相应地产生出对称、平滑等初步的审美意识。而这些意识一经产生，它又反过来作用于客观对象，使人们在制造新的工具的过程中，不但追求实效，而且追求好看，从而创造出更加实用、更加美观的生产工具。再如，被称作“北京人的后裔”的山西许家窑人，也是属于旧石器时代。从许家窑人的遗址中发掘出许多石器，其中最重要的发现是狩猎用的约1500枚石球。为什么投掷武器要用球形？这是人们在长期的实践中的发现，圆形的物体在投掷时，较之不规则的物体更易于准确击中目标。因此，原始人从这些很实用的圆形中看到了自身的智慧和才能而引起喜悦，产生美感。当原始人在征服自然的实践中，用这些既实用又美观的石器，取得了预期的劳动效果，看到了这些石器的威力，也就确证了自己的智慧和才能，也就是说，当人们从这些石器及其运用中，观照到人的意志的烙印，人类就与这些石器建立了不自觉的审美关系，对它产生由衷的愉悦喜爱之情。这种情感尽管还是与直接的实用目的联系在一起，但却

是十分可贵的美感胚胎。

除了劳动工具以外,最初的人体装饰也是从实用开始的。例如,原始民族霍顿督人用一种叫做“布胡”的芳香植物的汁液涂抹身体,北美红种人用油脂涂抹身体,巴西印第安人用彩色粘土涂抹身体等,起初都是为了保护自己免受昆虫的叮咬,或是为了免受太阳光的照射。总之是以为这样有用有益,只是后来他们才注意到身体涂抹之后,不仅有益有用,而且美丽,于是就开始为了审美的快感而涂抹起身体来。

尽管人类最初的审美感受起源于实用目的,然而它却生动地标志了人类的审美意识的萌芽,正是在这种处于萌芽状态美感的能动作用促进下,人类又进一步仿照劳动工具带来美感的那种形式装饰起来,于是原始装饰艺术和原始艺术出现了。开始是在劳动工具上做局部的装饰,如刻画一些有节奏感的细线条、波状线或者同心圆。以后就制作专门供审美需要的纯粹装饰品,有的以石块为材料,有的以猎获物的齿、骨等为材料,制成人可以佩戴的头饰和项链等。正如考古学家所介绍的那样,“由于劳动效率的提高,新人开始能腾出时间来从事艺术活动。例如山顶洞人(距今一万八千年)在制造劳动工具之外,开始制造比较美观的装饰品,如穿孔的小石珠、挖孔的兽牙,磨孔的海蚶壳和刻纹的鸟骨管等。这些艺术品的制作,需要较高的技术。在欧洲(法国、西班牙、前苏联)曾在新人(克罗马努人)居住过的洞壁上发现以动物为题材的壁画。”(李四光《人类的出现》)

上述人类从与劳动工具之间最初的不自觉的审美关系,发展到有意识地用石块和劳动猎获物的齿骨制作装饰品,大约经历了一百多万年的漫长时间。但是,不管时间怎样长,发展怎样缓慢,随着社会生产力的发展,人类还是从最初包含在实用目的中的朦胧的审美意识,逐渐发展成为相对独立的明确的审美意

识,这就是审美意识形成的历史过程。而促进审美意识产生的契机,就是以物质生产劳动为主要内容的社会实践。换言之,就是原始人在社会实践中,不仅通过思维,而且也通过感官,在劳动工具上、在劳动成果上,观照了自己的智慧和才能,肯定了自己的本质力量,从而获得愉悦,即获得审美感受,审美意识便由此产生和发展起来了。至于艺术生产的出现,则是人类进入文明时代之后的事。这时物质产品的丰富和社会分工的发展,使一部分人专门从事艺术生产有了现实的可能。至此,人类完全意义上的审美意识业已宣告诞生。

二 古代美学思想的产生和发展

劳动,使人类产生了审美意识。人们不仅能对劳动工具、产品的制造提出审美的要求和改进意见,而且能对劳动、生活、舞蹈、歌咏等发表评论,提出看法,逐步形成了一些美学观点和概念,从而使人类最初的审美意识升华为具有一定理论形态的美学思想。

人类的美学思想,不论在西方还是东方,都是源远流长的。在西方,公元前六世纪末,古希腊的毕达哥拉斯学派,就根据“数的原则”来剖析美,认为美在于“对立因素的和谐的统一,把杂多导致统一,把不协调导致协调”。这一观念对后世的影响很大。哲学家苏格拉底关于美与善的关系的论述,在美学史上也是很有名的。另一位哲学家柏拉图在美学名著《大希庇阿斯篇》中,对美的问题进行了深入的探讨。他不仅对当时流行的种种美学见解提出异议,而且辨析了“什么是美”和“什么东西是美的”这两个不同性质的命题。他还从唯心主义世界观出发,对艺术美的种种问题作了具体的阐述。后来的唯物主义思想家亚里士多德,被后人誉为“欧洲美学思想的奠基人”。他肯定了现实生活中美的客

观存在，肯定了艺术美对生活的依存关系，肯定了艺术作品中塑造的人物形象可以而且应该“比原来的人更美”。上述这些思想家的美学见解对后世的美学研究产生了深远的影响。

在我国，早在二千年前的奴隶制时代，人们对于一系列与美有关的问题，已经试图从理论上进行把握了。据《国语》记载，楚灵王曾与他的臣子伍举谈论美的问题。按伍举看来，美与不美，不能仅仅决定于“目观”，而必须同社会功利、国计民生联系起来考察，伍举强调的是美与善的联系。在我国首先注意到美与善有所不同的是孔子。他对《韶》乐的评价是“尽美矣，又尽善也”。而对《武》乐的评价则是“尽美矣，未尽善也”。而孟子不仅提出“充实之谓美，充实而有光辉之谓大”，从内容和形式两个方面对美的内涵作了规定，而且就共同的美感问题表述了相当精辟的见解。他说：“口之于味也，有同嗜焉；耳之于声也，有同听焉；目之于色也，有同美焉。”这对于我们今天研究美感的共同性，仍然有很大的启发。此外，墨子关于“食必常饱，然后求美”的论述；老子、庄子提出的美丑关系的相对性学说；荀子的“不全不粹之不足以为美”的观点，以及“心忧恐，则口衔刍豢而不知其味，耳听钟鼓而不知其声……”的美感论；……都显示了远在先秦时代，我国一些思想家已经广泛涉及到人类审美活动的许多方面，并取得了一系列重要的成就。

从魏晋南北朝以后，随着我国封建制度的巩固和强盛，社会物质生产的发展和精神生活的丰富，特别是文学艺术的繁荣，美学问题不仅得到了更为普遍的重视，而且深入到文学、音乐、绘画、戏剧等各个艺术领域，并取得了较为出色的成果。比如，文论方面有陆机的《文赋》、钟嵘的《诗品》、刘勰的《文心雕龙》、白居易和苏轼的诗论和文论、严羽的《沧浪诗话》、叶燮的《原诗》等；乐论方面有公孙尼子的《乐记》、嵇康的《声无哀乐论》等；画论方

面有顾恺之的《论画》、张彦远的《历代名画记》、石涛的《苦瓜和尚画语录》等；剧论方面有王骥德的《曲律》、李渔的《闲情偶寄》等……这些著作显示了我国古代美学思想的鲜明的民族特色。随着唐宋两代各门艺术的进一步繁荣，在艺术创作方面积累了丰富的经验，对各种艺术理论的研究也更趋专门和深入。宋元以后，以描写人物、塑造典型擅长的小说和戏曲进一步繁荣起来，关于文艺理论和美学思想的探讨愈加广泛而细致。

然而，在古代社会的条件下，人们对于美的上述种种见解，还没有同人们对于真和善的认识明确地分别开来，许多美学观点，常常与人们的政治、哲学、道德、宗教和艺术观点混杂在一起；许多美学见解，还只能散见于人们的哲学、艺术、伦理等论著中，严格地说，还没有一部美学方面的专著。这就是说，古代的美学思想只是当时人们的哲学思想、文艺思想、伦理思想和政治思想的附庸，作为独立科学的美学科学，在古代还没有产生。

三 美学科学的诞生

十八世纪以后，随着欧洲工业革命的发展，自然、哲学、伦理学、心理学和文艺学等近代科学进入了逐步形成和全面发展的时期，美学研究也进入了一个新的发展阶段。1750年，德国哲学家亚历山大·鲍姆嘉通发表了美学专著《Aesthetik》。鲍姆嘉通是普鲁士哈列大学的哲学教授。他认为，人的心理活动包括知、情、意三个方面，应该相应地有三门学科来加以研究。研究“知”的学科是逻辑学，研究“意”的学科是伦理学，研究“情”的学科则是“Aesthetik”——即感性学或美学。从此，“美学”这一名称才逐渐获得学术界的公认，美学也就成了一门有别于哲学、逻辑学、伦理学、文艺理论等的独立的学科。鲍姆嘉通因此被称为“美学之父”。后来，德国的康德发表了美学著作《判断力批判》，第一

次用系统的哲学观点研究美学问题,使美学具有了更严整的理论形态。以后,经过费希特和谢德林到黑格尔,美学研究达到了一个发展的高峰。黑格尔在他的多卷本《美学》巨著里,第一次把历史发展的辩证观点运用于艺术美的研究,第一次在美学研究中把历史的方法与逻辑的方法统一起来,构造了一个规模宏大、空前严谨的美学理论体系,从而使美学作为一门独立科学的地位大大巩固了下来。十九世纪俄国著名的民主主义者车尔尼雪夫斯基,在他的专著《生活与美学》中明确提出了“美是生活”的观点,强调美学要研究生活中的美,这是马克思主义美学产生前,运用唯物主义观点研究美学的最杰出的代表。

马克思主义的创立,揭示了人类历史发展的规律,为人们提供了新的世界观和方法论,这就使包括美学在内的一切社会科学研究出现了革命性的变化。马克思主义的许多基本原理,对于科学地进行美学研究有着十分重要的指导意义。马克思在《1844年经济学哲学手稿》等著作中,提出了“自然的人化”、“人的本质力量对象化”、“劳动创造了美”、“人也按照美的规律来建造”等重要命题,对美、美感、美的规律等美学的基本理论问题,作出了极为精辟的论述。继马克思、恩格斯之后,列宁、毛泽东以及普列汉诺夫、高尔基、鲁迅等无产阶级革命导师和理论家、文学家,为马克思主义新美学的建设和发展,都作出了重要的贡献。

当然,马克思主义新美学的诞生,使美学成为一门真正的科学,并不是说美学已经到此停止,更不是美学领域内的一切问题已获得正确的答案。社会在发展,随着人类实践对象的不断开拓和扩展,与人的各种实践活动具体相关的劳动美学、生活美学、科学美学、技术美学、医学美学、工艺美学、运动美学、心理美学等等也正在产生和发展。至于一些具体艺术门类的美学如:小说美学、诗歌美学、电影美学、戏剧美学、音乐美学、舞蹈美学、绘画