

职业教育应用型人才培养教学改革实验教材

供护理、助产专业用

护 理 美 学

主编 王 健
主审 李世胜

职业教育应用型人才培养教学改革实验教材
供护理、助产专业用

护 理 美 学

主 编 王 健

副主编 周湘萍 唐夏琳 孙 慧 易国里

主 审 李世胜

编 委 (按姓氏笔画排序)

周艳云 周 瑜 彭律成 魏 茜

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

护理美学 / 王健主编. —北京: 人民卫生出版社, 2010.9
(实验实训实习教程系列丛书)

ISBN 978-7-117-13321-0

I. ①护… II. ①王… III. ①护理学: 医学美学—教材 IV. ①R47-05

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 150235 号

门户网: www.pmph.com	出版物查询、网上书店
卫人网: www.ipmph.com	护士、医师、药师、中医师、卫生资格考试培训

版权所有, 侵权必究!

护 理 美 学

主 编: 王 健

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

010-59787586 010-59787592

印 刷: 北京市顺义兴华印刷厂

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 9

字 数: 222 千字

版 次: 2010 年 9 月第 1 版 2010 年 9 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-13321-0/R·13322

定 价: 20.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社销售中心联系退换)

总 序

“校本”(school-based)这一概念源自西方,是伴随着“教师即研究者”运动而兴起的。校本教材建设即“校本课程开发”(school-based curriculum development, SBCE)。这一想法于1973年7月在英国召开的教育革新国际研讨会上被正式提出,并成为会议讨论的中心议题,之后很快在发达国家中受到重视。

我国长期实行大一统的教育,“课程计划”、“教学大纲”和教科书都是由国家统一组织编写和审定,课程管理权高度集中,这是计划经济体制的产物。但随着社会转型,经济转制,教育转轨,学生地位转移等变革,1999年召开了全国教育工作会议并作出决策,为加快培养各类创新型人才而开放教育。随后我国校本教材应运而生。各级学校,千姿百态;各类教育、教材,争妍斗艳。

我院被评为国家级示范性职院后,一直在思考四个问题:何为示范?为何示范?作何示范?如何示范?《现代汉语大词典》诠释“示范”是“做出某种可供大家学习的典范”,示范性职院应把思想和行动统一到党的十七大精神上来:“切实把社会主义核心价值体系融入国民教育和精神文明建设全过程”,“推进学科体系、学术观点、科研方法创新”,“办好人民满意的教育”,“建设人力资源强国”。为此,不但要重视职院硬件建设,而且要加强职院软件建设,才能实践科学发展观,使高职教育以人为本,全面协调可持续发展。

自20世纪90年代美国哈佛大学首创“软实力”(soft power)概念以来,人们越来越认识到软实力的重要性,我们把校本教材建设列为加强职院软实力的一件大事。大事就要大力抓,大事全靠大家抓。学校高度重视教材建设,选拔院、系专家学者分别担任各分册教材的主编,骨干教师选择课题参编。采用行动研究的方法,在行动中研究,在研究中行动。围绕行业热点,针对企业焦点,突出教材重点,攻破学习难点。本书编写注重知识提要钩玄,技能提纲挈领,注重实践应用,培养职业能力。这套教材共14册,既各有侧重,又连为一体,旨在深化教学改革,惠及每个学生,掌握专业技术,提高整体素质。

“事莫名于有效,论莫定于有证”(王充:《论衡·薄葬》);“才以用而日生,思以引而不竭”(王夫之:《周易外传》卷四)。校本教材不完全是“编”出来的,更重要的是“用”出来的,“改”出来的,“评”出来的。这套教材采取四大措施来实施校本教材的精品工程:一是遵循高职教育的特点和教材建设的规律,制订校本教材评价指标体系,规范评分标准和程序;二是建立多层次、多渠道、多形式的校本教材信息反馈渠道,沟通教材管理者、编写者、出版者、使用者之间的信息交流;三是建立校本教材的社会监督机制,通过刊物或网站等媒体定期发布校本教材质量测评结果,增强校本教材编写、出版、使用的责任意识和风险意识;四是定期开展精品教材评审、推荐活动,扩大优质教学资源的影响,推动校本教材在建构、解构、重构中不断创新,把高职教育办成理想的教育,实现教育的理想!

李世胜

永州职业技术学院院长

2010年6月

前言

我们生活在美的世界之中,美热情地拥抱着我们,默默地熏陶着我们,美就在我们的身边。

当今世界,护理学科在发展,护理事业以前所未有的速度向前迈进,护理成为一门集科技和人文完美结合与统一的专业,在护理实践中更加注重人文精神。护士作为一个特殊行业的从业者,如何才能融知识、技能和人文素养为一身呢?教育部有关文件指出:“将美育寓于德育、智育、体育之中。使学生具有美的心灵,并有一定的美学知识和健康的审美意识,对自然、社会生活和艺术的美具有初步的欣赏和鉴别的能力。”识别“真、善、美”,提升人文护理理念,培养出秀外慧中的新一代“白衣天使”。《护理美学》能够提高护士职业素质,可以培养她(他)们感受美、理解美、鉴赏美、创造美的能力。

本教材共分十四章,由上、中、下三篇组成,上篇介绍了美学的基础知识;中篇阐述了护理美学的知识;下篇较详尽地介绍了美学在护理工作中的应用。包括了美学导论、美学基本理论及原理概念、护理美学概论、护理美学的基础理论、人体美、礼仪美、护理专业形象塑造、护理工作中的专业礼仪,最后是综合训练。本书编者除孙慧老师来自宝鸡职业技术学院外,其他参编人员均是永州职业技术学院的老师。

本教材的编写是以护士适应社会需要如何进行人文修养为宗旨,与以往的教材编写有很大的变更,主要突出以下特色:①创新性:本教材重点放在实践训练上,图文并茂,同学们可以根据图片动作展示及要点说明进行训练;方便、快捷、直观、效果显著。尤其是最后的综合训练,学生可以自我训练和集体训练,将会取得最佳效果。②实用性:注意基础知识与护理专业实用性的联系。以美学理论为指导,通过实例,帮助学生掌握正确的审美方法,对提高学生审美情趣和鉴赏能力,以及在各项护理工作中的审美实施具有指导性意义。③艺术性:本教材增加了艺术欣赏方面的内容,如交响乐的欣赏、绘画的欣赏、普通话的训练等等内容。教材中配有相关优美图片,充分体现现代护理教育中的人文色彩。

本教材在编写过程中,参考和借鉴了有关著作和文献,在此,谨向作者们致以诚挚的谢意。

鉴于护理美学这一新兴学科起步较晚,应用较迟,实践经验欠缺,学科理论有待进一步完善,加之编者的学识水平及编写经验有限,不妥之处在所难免,恳请广大师生、读者及护理界同仁雅正。

王 健

2010年6月

目 录

上 篇

第一章 美学导论	1
第一节 美	1
一、美的起源	1
二、美的本质与特征	4
三、美的内容与形式	5
第二节 美学思想的历史演变	6
一、西方美学思想的历史演变	6
二、中国美学思想的历史演变	10
三、中西方美学关系及相互影响	12
第二章 形式美与美的基本范畴	14
第一节 形式美	14
一、形式美的概念	14
二、形式美的审美特征	14
三、形式美的基本构成要素和基本组合规律	15
第二节 美的基本范畴	22
一、优美	22
二、崇高	23
三、悲剧性	23
四、喜剧性	24
第三章 美的基本形态	26
第一节 自然美	26
一、自然美的分类	26
二、自然美的特征	27
三、自然美的审美价值与欣赏	27
第二节 社会美	31
一、社会美的基本内容	31
二、社会美的特征	32
三、社会美的核心是人的美	33

第三节 艺术美	34
一、艺术美的分类	34
二、艺术美的特征	35
三、艺术美的欣赏	35
第四节 科学美	37
一、科学美的产生	37
二、科学美的特征	38
三、科学美的鉴赏	38
第四章 审美感受与审美意识	40
一、美感的含义	40
二、美感的本质	40
三、美感的特征	40
四、美感的心理因素	41
五、美与美感的关系	41
第五章 美育的功能与任务	42
一、美育的概念	42
二、美育的意义	42
三、美育的功能	43
四、美育的特点与任务	43

中 篇

第六章 护理美学概论	45
第一节 护理美学的概念及其现实意义	45
一、护理美学的概念	45
二、学习和研究护理美学的现实意义	45
第二节 护理美学的研究对象、内容及任务	46
一、护理美学的研究对象	46
二、护理美学的研究内容	47
三、护理美学的基本任务	47
第七章 护士审美修养	48
一、审美修养的含义及意义	48
二、护士审美修养的目的	48
三、护士审美修养的实践	49
四、护士审美修养的自觉性	50
五、护士审美修养的目标	51

第八章 护理审美评价	52
一、护理审美评价的作用.....	52
二、护理审美评价的标准.....	52
三、护理审美评价的依据.....	53
四、护理审美评价的方式.....	54
第九章 护理工作中的美学应用	56
一、护理工作中美的原则.....	56
二、基础护理中的美学.....	56
三、临床护理中的美学.....	57
四、社区康复护理中的美学.....	57

下 篇

第十章 人体美	59
第一节 人体美的特征与标准.....	59
一、人体美的基本特征.....	59
二、人体美的标准.....	61
第二节 护理审美视角中的人体美.....	64
一、人体美的医学基础.....	64
二、人体美在护理审美中的地位.....	65
第十一章 礼仪美	72
一、礼仪的概念及特点.....	72
二、礼仪的基本原则.....	73
三、护理礼仪的重要性.....	73
第一节 妆容美.....	74
一、容貌美的要求.....	74
二、美容化妆术.....	75
三、表情礼仪.....	77
四、发式.....	77
第二节 服饰美.....	81
一、服装的作用.....	81
二、服装的构成.....	82
三、服饰美的特点.....	82
四、选择服装的原则.....	82
五、具体着装规则.....	84
第三节 语言美.....	88
一、语言美的意义.....	88

二、语言美的要求·····	89
三、交际语言的一般要求·····	89
四、语言艺术的审美·····	90
第四节 仪态举止美·····	95
一、仪态美的构成·····	95
二、仪态美的整体姿势·····	95
三、仪态美的动姿·····	97
四、风度美的培养·····	99
第五节 社交礼仪美·····	107
一、社交礼仪的含义·····	107
二、社交礼仪的原则·····	107
三、社交活动中基本礼仪要求·····	108
第十二章 护理专业形象塑造·····	115
一、护理人员的妆容美·····	115
二、护理人员的服饰美·····	116
三、护理人员的语言美·····	117
四、护理人员的仪态举止美·····	120
五、护士的群体形象·····	124
第十三章 护理工作中的专业礼仪·····	129
一、门诊护士的工作礼仪·····	129
二、病房护士的工作礼仪·····	130
三、手术室护士的工作礼仪·····	131
四、护理操作中的工作礼仪·····	132
第十四章 综合练习·····	134

第一章

美学导论

第一节 美

世界文明史向我们表明：真、善、美是人类文明的三大基石，无论哪块缺失或损伤，文明的大厦便会倾斜甚至坍塌。美是人类生活中必不可少的要素之一，爱美、追求美是天性使然。美的领域和宇宙世界一样浩瀚，美的步履与人类的历史一样漫长。人类对自然美、社会美、艺术美、科学美等不断探索的历史证明，人类在生生不息追求着物质享受的同时，也在孜孜不倦地追求着美的享受。人类不仅努力按照美的规律改变着客观世界，同时也按照美的规律塑造着自己。但是，美是什么？要真正弄懂它、理解它、掌握它、运用它，却不是那么容易的。现在，让我们随本教材一起，进入到美的世界里去领略、体验和享受真正的“美”吧。

一、美的起源

美学是一门既古老又年轻的学科，是建立在一定的哲学基础之上的，是关于美和艺术的哲学思考，是研究审美意识、美感和审美活动最一般规律的科学。美学在近代才成为一门独立的学科，但是美的起源可以追溯到远古时期。美的历史几乎和人类历史一样久远。

（一）美是人类社会实践活动的产物

大自然的美学意义并不是一开始就有的。最初人类对茫茫大自然中各种自然现象如风、雨、雷、电、地震、海啸等等都怀有恐惧、害怕、神秘的感觉，他们绝不可能将其作为审美对象去欣赏。大自然与人类发生审美关系是在实用与认识的过程中产生的。人类出现以后，为了自身的生存和繁衍，必须和自然界周围事物接触。当原始人通过劳动最终脱离动物状态，开始懂得装饰自己、娱乐自己的时候，人类朦胧的审美意识就诞生了。虽然那时没有文字，人类却可以绘画；没有语言，人类却开始跳舞、歌唱；人类对作为武器、工具的石头、骨头、木棒等进行磨、削、砍、凿等方式的加工，使之具有形式美。从一系列的生产、生活实践过程中，人们逐步建立了与大自然的认识关系，发现周围的事物有的可以使自己产生愉悦之感。人与事物之间的爱与恨、悦与厌的情感形成，标志着最原始审美关系的开始

萌生,自然界也就逐步获得了美学意义。而后,出现了语言文字,审美领域进一步扩展,人类对美的欣赏和创造就逐渐由朦胧凝聚为一种较为抽象、明确的审美观点和概念。于是,美学的理论思想开始形成。18世纪,随着科学技术的发展以及社会的进步,美学从哲学和文艺学中分离出来成为一门独立的学科。由此可知,美学的产生和发展,经历了一个漫长的历史过程:先有人类的审美意识,再形成美学思想,最后才正式诞生了美学这门独立的学科。美学发展的过程是与人类息息相关,是为人类而存在的。

(二) 美的产生

美是人类社会和历史发展的必然结果,人类通过劳动区别于动物,人类对劳动工具的发明和制造,充分体现了人类为生存需要怎样从猿人成为现代人、从野蛮到文明、从丑到美的历史过程。人类的审美活动包括不可或缺的两个方面:一是审美主体,即审美者;二是审美客体,即审美对象。人类把握了美的规律的同时,也极大地开拓了美的创造范围。

1. 从石器的造型上看美的产生 石器的制造是人类最终脱离动物世界的显著标志,也是人类文明的开始。

(1) 旧石器时代初期:北京周口店人,距今约四五十万年,他们使用的石器打制粗糙,没有定型,而且一器多用,多呈球形,在外形上与天然石块相差无几。

(2) 旧石器时代中期:丁村人(山西襄汾县)在北京人之后经历了几十万年艰苦的实践,在制作石器上积累了经验,根据石器的不同用途制成了不同的初步的类型,如砍砸器、厚尖状器、球状器等。

(3) 旧石器时代晚期:山顶洞人运用磨制和钻孔技术使石器不仅更趋复杂和多样化,而且形状规则、整齐(图 1-1)。这一时期最具美学意义的是装饰品的出现,装饰品中有石珠、兽牙、海蚶壳等,这些器物反映了原始人类在解决物质生活需要的基础上审美要求的发展。

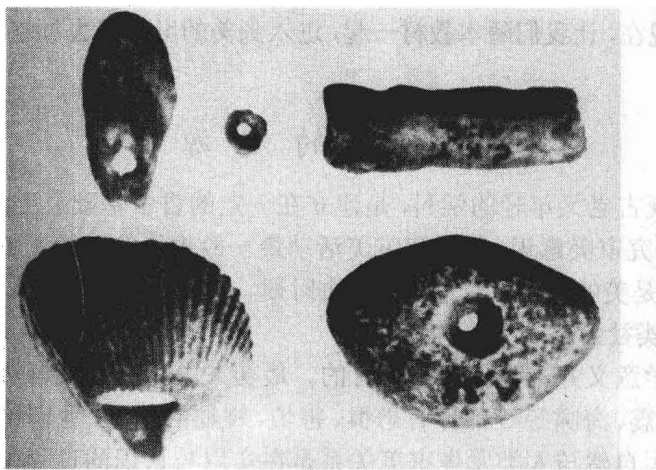

图 1-1 旧石器时代的装饰品

(4) 新时期时代 最具特征性的东西是磨制石器,最常见的斧、凿、镑、镞等,这些器物采用磨制的方法不仅提高了实用效能,而且在造型上美的特征(光滑、匀整、方圆变化)也更加明显。

2. 从古代“美”字的含义看美的产生 旧石器时代人类创造的原始艺术品体现了朦胧

的审美观念、审美意识的形成,而文字的出现则标志着美的欣赏与创造达到了质的飞跃。“美”字最早见于殷代的甲骨文,对“美”字,古代的解释主要有两种,即“羊大为美”和“羊人为美”。

“羊大为美”,东汉著名文学家许慎认为:“美,甘也。从羊,从大。羊在六畜主给膳也,美与善同义”。所谓“美与善同义”,“善”是指对人有用处。表明在原始时代的事物的实用价值与审美价值是密切联系在一起的,凡是实用的也是美的。

“羊人为美”是词源学对“美”的另一种解释。原始艺术和图腾崇拜中,人头载着羊冠,身披兽皮,或头戴雉尾作羊形装饰,翩翩起舞,祈祷狩猎成功或庆祝狩猎胜利。原始人将这种巫术仪式看成是美的。表明美的产生与原始社会的巫术礼仪、舞蹈活动有一定的关系。具有一定的社会含义。

如果把“羊大则美”和“羊人为美”统一起来,就可以看出:一方面“美”是物质的感性存在,与人的感性需要、享受、感官直接相关;另一方面“美”又有社会的意义和内容,与人的群体和理性相连。而这两种对“美”字来源的解释有个共同趋向,即都说明美的存在离不开人的存在。

3. 从彩陶造型和纹饰看美的产生 新石器时代陶器发明前,人类对自然的改造,都是改变材料的形状,而没有改变材料的性质。制陶术使人第一次掌握了完全改变一种物质(黏土)的物理形态的能力。

黄河流域的仰韶文化盛行的彩绘陶(图 1-2),是在打磨光滑的泥质红陶坯上用天然含铁红土以及赭石、高岭土等为颜料进行描绘,然后入窖在高温中烧成,成品在橙红色的胎底上形成黑、红、白等颜色的图案,陶质细腻,表面有光泽,彩绘不会脱落。

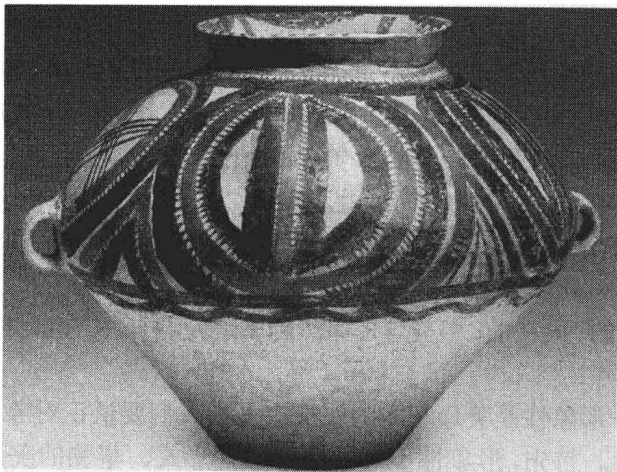

图 1-2 新石器时代彩绘陶器

从上述对美的产生的分析,说明了以下几点:

(1) 美产生于劳动实践,美的事物是内容和形式的统一,它直接呈现于对象的感性形式(色彩、线条、形体等)。

(2) 在美的产生过程中,石器造型的发展由简单到复杂,由不规则到逐渐类型化,说明实用价值先于审美价值。

(3) 从实用价值到审美价值的过渡中,人类的观念形态起了中间环节的作用。事物的实用性体现着人类的创造,人们喜爱这些事物,这些事物才具备美的性质并逐渐发展到具有独立的审美意义,成为美的形象。这一过程中,人类的观念形态不是美的根源,但是起到了中间环节作用。

(4) 美的产生,体现了人类与审美对象之间的辩证关系。人类在劳动中创造了美,在创造美的过程中,又提高了自己的审美能力和审美需要。人类凭借着这种提高了的审美能力,又创造出了更新更美的事物。在这一循环发展过程中,使美从低级向高级不断发展。

二、美的本质与特征

(一) 美的本质

2000 多年来,众多哲学家、美学家对美的本质的研究,从不同角度进行了探索,提出了许许多多关于美的本质的学说,形成了不同的学派,从历史上看,对美的本质探讨主要有两种途径:一是从精神方面探讨,二是从客观现实方面探讨。

1. 客观美学论 指从客观世界的自然属性出发,去寻找美的根源的观点。这种观点认为美是不依赖于人的客观现象,是客观事物的属性,是不以人的意志为转移的。

2. 主观美学论 指从人的主观意识中寻找美的根源的观点。这种观点认为美不在物,而在心,美没有固定的尺度和稳定的形态。你认为它美,它就美,你觉得它丑,它就丑。美的主观论强调了人在审美活动中的作用,重视人的感情趣味在审美中的作用。

3. 主客观统一论 指从人的主客观的统一中寻找美的根源的观点。这种观点认为美既不在于物,也不在于心,而在于心物之间,美产生于主客观的相互作用。认为美是感性与理性、客观与主观、形式与内容的和谐统一。美的主客观统一论为探讨美的本质提供了一个较为全面的角度。

4. 马克思主义美的本质观点 美不是孤立存在的,离开了人很难谈什么美。美的本质也离不开人的本质,是人的本质决定了美的本质。马克思主义哲学的产生,科学地说明了人的本质、生活的本质,对我们探索美的本质有重大的指导意义。

综上所述,美是人类通过社会实践作用于客体对象,并以感性宜人的形式表现出来的、符合人类进步理想、能激起人们身心愉快的一种具有普遍性、共同性的特质。

(二) 美的特征

美的本质是抽象的、内在的,但美与任何事物、现象一样,具有自身与众不同的特征,美的特征概括为以下几点:

1. 美的形象性 形象性是美最基本的属性。是指人们要认识对象的美,必须以形象的直接方式去感知对象。首先,形象性不是抽象的感性形式。事物的美是具体的,它只能存在于事物的感性形态之中。其次,美在形象中体现。并非凡是有形有象,具有一定感性形态的事物都是美的,丑也是有形象的,所以美的形象是内容和形式的统一。

2. 美的感染性 感染性是美最显著的特征。美诉诸人的情感,能引起人们喜爱、激动和心旷神怡,使人在精神上得到愉悦和满足。在美的事物中,艺术美的强烈感染力是摄人心魄的。春节晚会上残疾艺术家演绎的舞蹈《千手观音》(图 1-3),以其震撼心灵的艺术魅力感染了所有观看舞蹈的人们。

美的感染力不仅是内容和形式的统一,而且也成为区别事物美与不美的显著标志。

图 1-3 舞蹈《千手观音》

3. 美的社会功利性 社会功利性是美的内在属性。美是人类社会和历史发展的必然结果,美的社会功利是指美的事物具有某种直接或间接对人类有益的、实用价值的特征。美的社会功利性是隐藏于美的形象之后,审美者难以直接察觉的。它主要表现在陶冶人的精神方面,丰富人们的精神生活,培养人们的高尚品格。

三、美的内容与形式

世界上的任何事物都是由内容和形式两方面构成的。内容是构成事物的一切内在要素的总和,是事物存在的基础;形式是指把内容诸要素统一起来的组织结构和表现形式。事物的内容和形式是相互依存、不能割裂的,美的事物也同样是内容和形式的统一体。

(一) 美的内容

美的内容是体现在感性形式中的人的本质力量,是决定事物之所以美的基础方面。表现为具有一定的时代性、民族性、阶级性。比如人体美,汉代以纤细苗条为美,唐代以白皙丰腴为美,现代以匀称健康为美。

(二) 美的形式

美的形式是指显现人的本质力量的感性形式,是美的内容存在或表现的方式,美的形式分为两种:一是美的内在形式,即美的事物内容内在各要素的结构方式,是美的存在方式;一是美的外在形式,即美的事物的内部结构或内容的外部风貌及其装饰部分。美的形式必须适宜人的生理和心理特点,具有观赏价值,为人们所喜爱、所接受。

(三) 美的内容与美的形式的辩证统一

1. 美的内容规定着美的形式 美的形式必须服从美的内容的需要,为美的内容服务。美的内容是美的依据和基础,决定着其表现的形式。

2. 美的形式表现美的内容 美的形式是美的内容的存在方式。美的形式影响着美的内容的表达,当美的形式适合美的内容时,更能显现事物的美;当美的形式不适合美的内容时,则不利于或有损美的内容。

3. 美的内容与美的形式是相互联系、不可分割的 美的内容必须通过美的形式来显现,美的内容总是某种形式的内容;美的形式必须充分表现美的内容,美的形式总是某种内容的形式。美是美的内容与美的形式的和谐统一。

第二节 美学思想的历史演变

美学作为一门科学有着悠久的历史渊源。在绵延数千年的美学思想发展史的长河中,中西美学思想交相辉映,照亮了人类美学思想的漫长历程。

一、西方美学思想的历史演变

(一) 希腊、罗马美学

西方美学思想源于古希腊。在世界民族之林中,希腊民族并不是最古老的民族,然而它在古代创造的灿烂文化,成为西方文明的源头。这一时期的美学思想代表人主要有毕达哥拉斯、苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等。

毕达哥拉斯(约公元前 570—公元前 499)(图 1-4)及其学派的内容是数的和谐。毕达哥拉斯学派多为数学家,他们把数学、音乐和天文学结合起来,用数的和谐来解释宇宙的构成,创立了宇宙美学理论。毕达哥拉斯学派对美学的另一贡献是从和谐、比例的角度,探讨了现代含义上的艺术问题,提出了黄金分割的理论,而后在柏拉图那里得到应用。

苏格拉底(公元前 469—公元前 399)(图 1-5)是柏拉图之前最重要的希腊美学家。追求美的普遍定义是苏格拉底的哲学活动和哲学观点在美学领域里的表现。苏格拉底把美等同于效用,认为事物的美丑取决于效用和用者的立场。苏格拉底的艺术意识主要对象是人和人的生活,由此决定了他的艺术模仿理论中的比例、对称等几何形体方面的特征,而苏格拉底更强调艺术对人的内在心理、精神风貌的描绘。苏格拉底的美学通过弟子柏拉图和再传弟子亚里士多德而得到不断发扬光大。

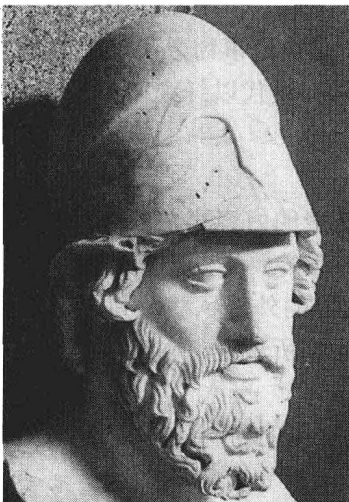

图 1-4 毕达哥拉斯

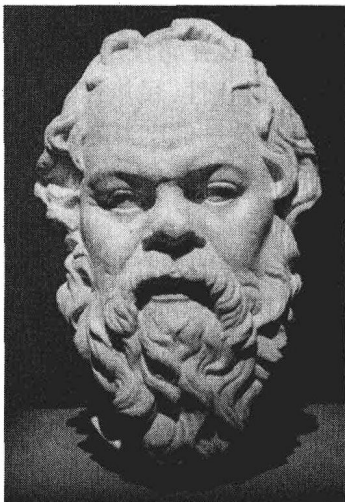

图 1-5 苏格拉底

柏拉图(公元前 427—公元前 347)(图 1-6)是古希腊的唯心主义哲学家和美学家。柏拉图的美学的哲学基础是理式论。我国西方哲学史著作通常将其译为“理念”,而美学著作多译为“理式”。它是柏拉图美学的核心概念。柏拉图的理式论把世界分成三种:第一种为理式世界,它是第一性的,唯一真实的存在,为一切事物所自出;第二种是现实世界,它是第

二性的,是理式世界的摹本;第三种是艺术世界,它模仿现实世界。柏拉图还遵循苏格拉底的观点,提出了“什么是美”的问题,至今仍是美学界在探究的课题。

亚里士多德(公元前384—公元前322)(图1-7)被称为“欧洲美学的奠基人”,其论著《诗学》是西方美学的法典。亚里士多德美学的哲学基础是“四因说”。他认为任何事物都有质料因、形式因、动力因和目的因这四种原因。研究存在的学问,称为本体论。以四因说为基础的美学是本体论美学。亚里士多德用个别与一般、特殊性与普遍性的辩证关系从根本上支援了柏拉图“理式论”的哲学基础。在艺术本质方面,他继承和发扬了古希腊传统的“摹仿说”。

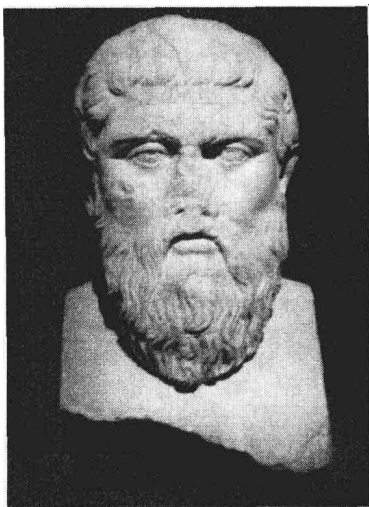

图1-6 柏拉图

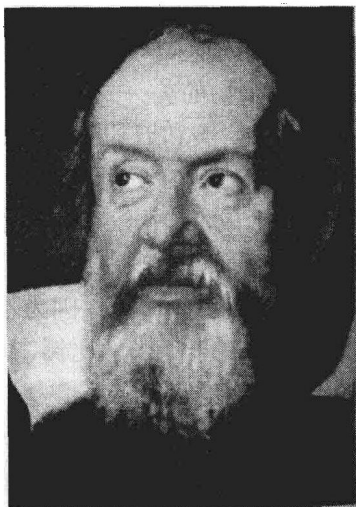

图1-7 亚里士多德

罗马美学的代表人物主要是西赛罗、贺拉斯、朗吉弩斯和普洛丁。

西赛罗(公元前106—公元前43)是罗马著名的雄辩家、哲学家,他的美学思想首先体现在修辞学理论中。西赛罗把美分为威严和秀美,前者是刚强的美,后者是温柔的美。从而避免了过去比较空泛的概念,有助于更准确、更深入地把握审美对象,对以后的美学研究和审美哲学产生了重要影响。

贺拉斯(公元前65—公元前8)是罗马帝国著名的诗人和文艺评论家。他对后世影响最大的著作是《诗艺》,其理论渊源的研究对西方美学史具有重要的意义。贺拉斯对西方美学发展影响最大的是确立了古典主义。

朗吉弩斯(213—273)在西方美学史上最大的贡献是把崇高作为审美范畴提出来。除了贺拉斯的《诗艺》以外,古罗马时期的文艺理论著作对后世影响最大的是《论崇高》。朗吉弩斯不仅论述了崇高的对象和范围、崇高的特征、崇高的效果,还提出有机整体观,认为有机整体就是和谐,就是美。

普洛丁(205—270)是在古希腊罗马美学中仅次于柏拉图和亚里士多德的第三位最重要的美学家。普洛丁作为新柏拉图学派代表人物,把美学本体论化。他的《论美》和《论理智美》把美分为等级。普洛丁的审美历程和他的美的等级划分密切相关,这一历程包括两个阶段:爱美和爱善。普洛丁美学是希腊罗马美学思想的某种集合,也是希腊罗马美学的完成阶段和终结阶段。

从以上历史可以看到,毕达哥拉斯学派根据“数的和谐”来剖析美;苏格拉底追求美的

普遍定义；柏拉图重在对美的哲学思考；亚里士多德则着重对审美创造的研究。由此，把希腊美学思想推向了鼎盛时期，而罗马美学思想基本上是希腊美学思想的延续。

（二）中世纪和文艺复兴时期美学

中世纪美学指欧洲基督教背景中2~15世纪的美学。美学经历了两种形态：教父美学和经院（教会或修道院办的学校）美学。奥古斯丁和托马斯·阿奎那分别是这两种形态美学的最主要的代表。文艺复兴时期是西方美学史中最重要的时期之一，人文主义是文艺复兴的中心概念。其美学的主要代表是阿尔伯蒂和达·芬奇。

奥古斯丁(354—430)作为最著名的基督教哲学家和美学家，著有美学专著《论美与适宜》和《论音乐》。在《论美与适宜》中区分出自在之美和自为之美。即事物本身的美和一个事物适宜于其他事物的美；二是分出静态美（指颜色和形态美）和动态美（指运动美）；三是提出美的对比原则：美和丑的对比形成整体的和谐；四是探讨和区分出美的基本特征和原则。这些特征和原则包括平衡、类似、适宜、对称、比例、协调、和谐等。他的美学思想在宗教理论的范围中形成，其中心是绝对美、绝对善、绝对真的三位一体，即上帝。

托马斯·阿奎那(1225—1274)在美学史上影响最大的美的理论是美的三要素说。第一是整一。整一是完善的同义词，因为不完善的东西仅此一点就是丑的。第二是适当的比例或和谐。美之所以在于适当的比例，是因为感官喜爱比例适当的事物。第三是明晰。所以色彩鲜明的东西被称作美的。

阿尔伯蒂(1404—1472)是意大利著名的建筑家，他的美学著作有《论建筑》、《论绘画》、《论雕塑》。阿尔伯蒂的美的概念与和谐的概念密切联系，他通过和谐来确定美。

达·芬奇(1452—1519)(图1-8)是意大利著名的画家、雕塑家。《论绘画》是他主要的美学著作。达·芬奇的美学思想集中表现在他的绘画理论中，其美学思想的核心内容是艺术模仿自然和艺术创造美的结合。他认为，艺术最高的和特殊的目的是表现现实世界的审美价值。

综上所述，中世纪美学思想的重要特征是受到基督教神学的影响和结合，美成了上帝的一种属性。文艺复兴时期，美学崇尚人性，以人性、人权对抗神学，使美学由神学向人学转变。如果说希腊罗马美学是宇宙学的，中世纪美学是神学的，那么文艺复兴美学就是人文主义的。这一时期美学是西方古典美学跨入近代美学的转折点。同时我们可以看到，在此之前的美学思想多附庸在哲学、文艺学和神学的范围内，没有形成系统独立的学科。

图1-8 达·芬奇

（三）美学的确立与体系的完善

1. 美学的诞生与确立 美学作为一门独立的学科，是由18世纪的德国哲学家、美学家鲍姆嘉通(1714—1762)首次提出来的。1750年鲍姆嘉通出版了《美学》专著第一卷，对美学研究的对象、范围、本质等问题作了探讨。由此，美学作为一门独立的学科诞生了，鲍姆嘉通为美学正名，划定了美学的边界，他也因此被人们称为“美学之父”。

2. 美学在西方的发展进程 18世纪末19世纪初，美学在德国发展迅速，尤其以康德、