

国家级精品课教材

高等院校通识教育核心课程教材系列

大学美育讲义

王德岩 王文革 等 著

清华大学出版社

国家级精品课教材

高等院校通识教育核心课程教材系列

大学美育讲义

王德岩 王文革 等 著

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书在现象、范畴和理论三个层次上，做了一次当下视野中的寻美之旅。从贴近我们自身的人生之美入手，依次对生活美学、社会美、自然美进行了现代解读，在对比中剖析了最能代表中国审美追求的意境之美和最能代表西方审美追求的悲剧之美，最后归结到对西方美学精神和中国美学精神的体味中。

本书结构合理，图文并茂，赏论结合，层次清晰，贴近当下读者的审美关怀，是在现代立场上了解审美真义的一部优选书，也是与读者一起解答审美疑问，增长美学知识，提高审美修养和对中西方审美精神的理解的一部参考书。

本书适合高校学生和各层次有审美关怀的读者阅读。

版权所有，侵权必究。侵权举报电话：010-62782989 13701121933

图书在版编目(CIP)数据

大学美育讲义/王德岩、王文革等著. --北京：清华大学出版社，2010.7
(高等院校通识教育核心课程教材系列)

ISBN 978 - 7 - 302 - 22936 - 0

I. ①大… II. ①王…②王… III. ①美育-高等学校-教材 IV. ①G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 101700 号

责任编辑：王巧珍

责任校对：王凤芝

责任印制：孟凡玉

出版发行：清华大学出版社

地 址：北京清华大学学研大厦 A 座

<http://www.tup.com.cn>

邮 编：100084

社 总 机：010-62770175 邮 购：010-62786544

投稿与读者服务：010-62776969, c-service@tup.tsinghua.edu.cn

质 量 反 馈：010-62772015, zhiliang@tup.tsinghua.edu.cn

印 装 者：三河市金元印装有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：170×240 印 张：19 插 页：6 字 数：327 千字

版 次：2010 年 7 月第 1 版 印 次：2010 年 7 月第 1 次印刷

印 数：1~5000

定 价：28.00 元

产品编号：036644-01

图1 《清明上河图》.选自张邦炜、朱瑞熙等:《宋辽西夏金社会生活史》.北京.中国社会科学出版社.1998。

图2 珠穆朗玛峰,选自《国家地理系列》编委会编:《中国最美的地方精华特辑·西藏》,23页,长春.吉林出版集团有限公司,2008。

图3 《桃花扇》插图（作者：吴声、于水）.选自孔尚任：《桃花扇》.北京.人民文学出版社.1959。

图4 索福克勒斯的俄狄浦斯王.选自尼采：《悲剧的诞生》,106页.桂林.广西师范大学出版社.2002。

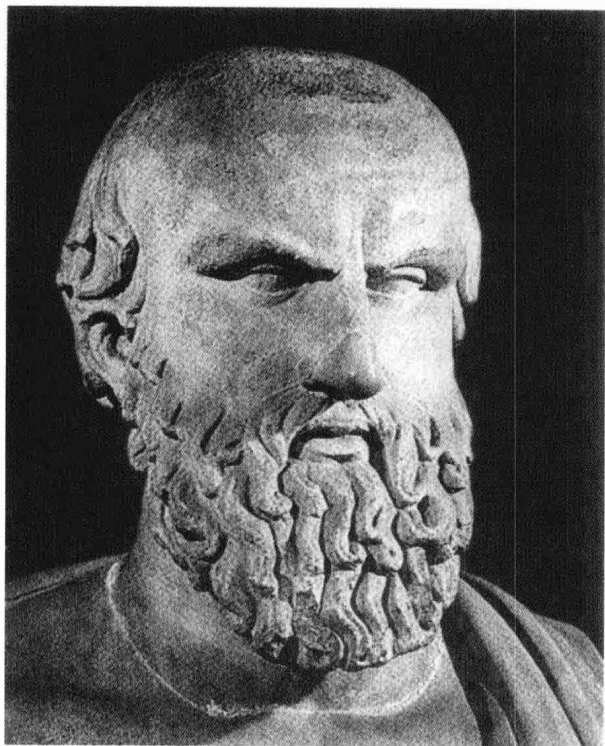

图5 古希腊悲剧作家埃斯库罗斯.选自尼采:《悲剧的诞生》,127页.桂林.广西师范大学出版社,2002。

图6 酒神狄奥尼索斯.选自尼采:《悲剧的诞生》,139页.桂林.广西师范大学出版社,2002。

◀ 松湖钓隐图

南宋李唐绘，现藏于中国台北故宫博物院。

▶ 秋窗读易图

南宋刘松年绘，现藏于辽宁省博物馆。

图7 《松湖钓隐图》和《秋窗读易图》.选自潘天寿：《中国绘画史》.北京.团结出版社.2006。

图8 八大山人《瓜鸟》.选自齐墨:《八大山人》.106页.石家庄.河北出版社.2003。

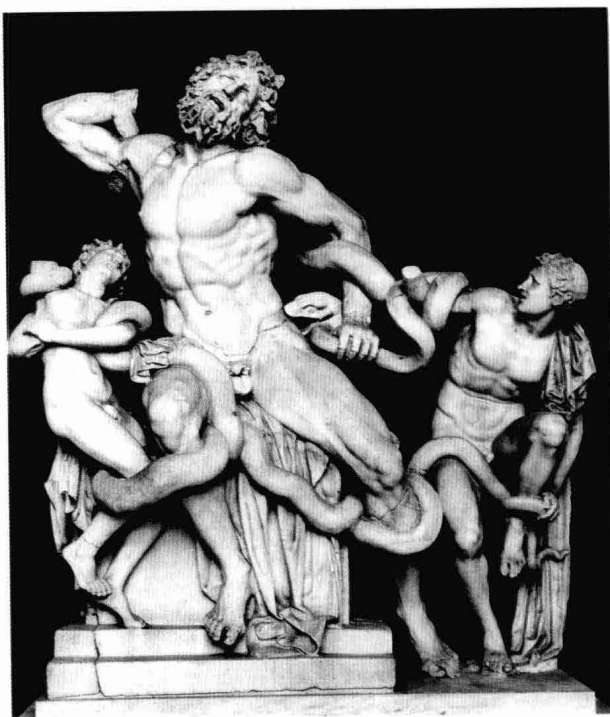

图9 《拉奥孔》.选自蒋勋:《写给大家的西洋美术史》.长沙.湖南美术出版社.2004。

图10 《自寄畅园遥望锡山借景》.选自楼庆西:《中国园林》.北京.五洲传播出版社.2003。

图11 《丘比特与赛姬》.选自蒋勋:《写给大家的西洋美术史》.长沙.湖南美术出版社.2004。

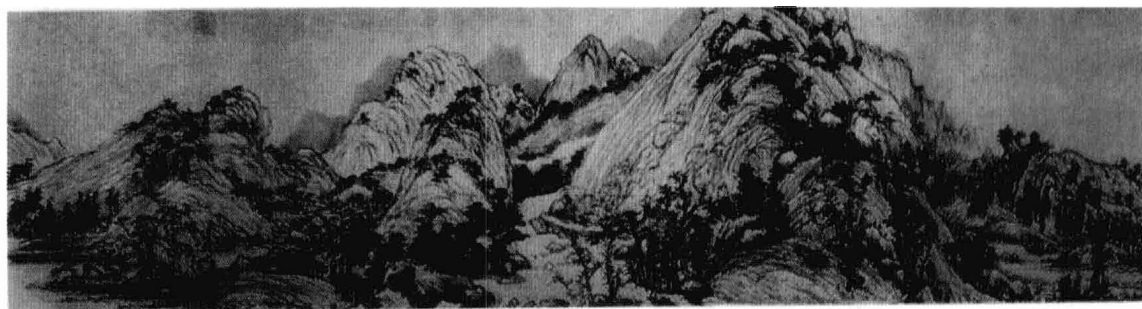

图12 黄公望《富春山居图》.选自宋民主编:《艺术欣赏教程》.北京.高等教育出版社.2004。

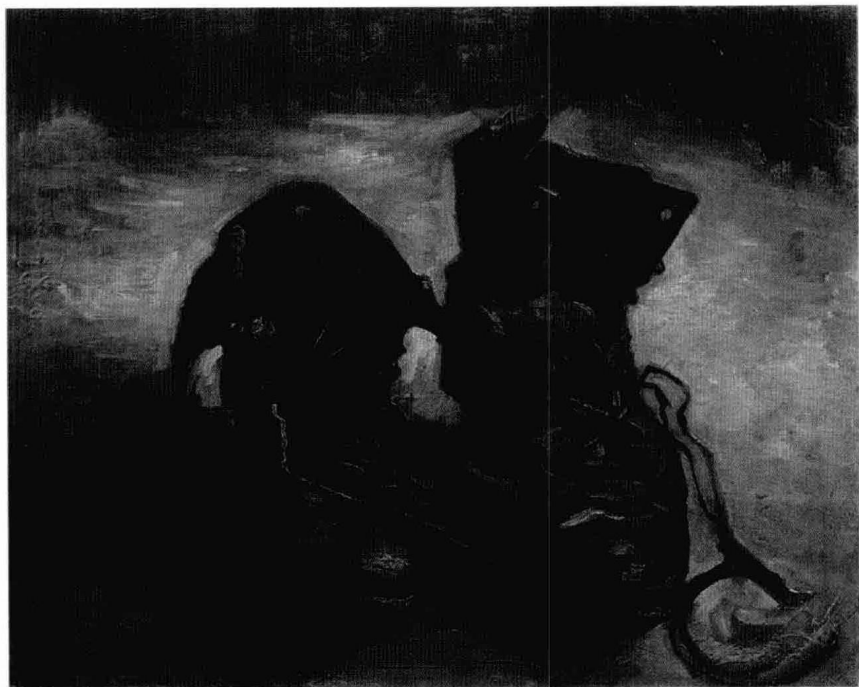

图13 梵·高《一双鞋》.选自[美]罗伯特·休斯:《梵·高》.赵瑛华译.107页.长春吉林美术出版社.2004。

图14 安迪·沃霍尔《鞋》.选自何政广主编.李家祺撰文:《安迪·沃霍尔》.35页.石家庄.河北教育出版社.2005。

目 录

第一讲 诗意地栖居——人生美	001
第一节 人生何为	002
一、从敬畏生命谈起	002
二、作为过程的人生	003
三、追问：人生的意义	004
第二节 十全九美	006
一、十全十美是一种理想	006
二、缺憾也是一种美	008
三、追求的空间	009
第三节 美在过程	011
一、美在过程	011
二、美无终结	012
三、对真的追求	013
四、对善的缔造	013
第四节 诗意栖居	015
一、超越的精神	015
二、审美的心态	016
三、发现的眼睛	017
主要参考文献	019
推荐阅读书目	019
第二讲 生活美学	020
第一节 生活美学的六大特性	021

一、生活美的基础性·····	022
二、生活美学是时尚的·····	024
三、生活美学有着典型的民族性·····	026
四、生活美学的开放性·····	027
五、生活美学的多元性·····	028
六、艺术审丑化,生活审美化·····	029
第二节 生活美学与中国传统文化·····	032
一、美善合一的中国文化·····	032
二、中国生活美学的礼仪传统·····	033
三、生活的艺术·····	038
主要参考文献·····	041
推荐阅读书目·····	041
 第三讲 和谐地生存——社会美 ·····	 042
第一节 人之美·····	043
一、人的内在美·····	043
二、人的外在美·····	045
三、内在美与外在美的关系·····	048
第二节 伦理美·····	050
一、交往是美丽的·····	050
二、建立和谐美好的关系·····	052
三、道德规范的价值·····	054
第三节 职业美·····	056
一、职业的形成·····	056
二、职业的特征·····	056
三、职业美的因素·····	057
四、工作着是美丽的·····	058
第四节 公德美·····	060
一、文明礼貌·····	061
二、助人为乐·····	061

三、爱护公物·····	062
四、保护环境·····	062
五、遵纪守法·····	062
主要参考文献·····	064
推荐阅读书目·····	065
 第四讲 自然美 ·····	 066
第一节 美学史上的自然·····	067
第二节 环境美学、景观美学、生态美学与自然美·····	072
第三节 如何欣赏自然美·····	075
第四节 自然的审美实践·····	079
一、文学中的自然美·····	079
二、自然美与旅游·····	085
第五节 走向未来的自然美·····	088
一、生态视角是自然美的现代前提·····	088
二、自然美是生态美学的学科根据·····	090
三、自然美作为当代美学的新起点·····	091
主要参考文献·····	092
推荐阅读书目·····	092
 第五讲 意境(上) ·····	 093
第一节 什么是意境·····	094
一、意境迷宫·····	094
二、意义之轴·····	095
第二节 意境由来——历史上对意境的认识·····	102
一、中国古代的意境理论·····	103
二、现代美学中的意境理论·····	104
主要参考文献·····	112
推荐阅读书目·····	113

第六讲 意境(下)	114
第一节 意境的结构	115
一、生成结构:妙悟象外	115
二、组合结构:虚实相生	117
三、观照结构:以大观小	119
四、时间结构:瞬间永恒	120
五、文化结构:道、玄、禅一中、印、西	123
第二节 意境的界限	127
一、文类界限	128
二、时代界限	129
三、文化界限	130
主要参考文献	133
推荐阅读书目	133
第七讲 生存,还是毁灭?——悲剧(上)	134
第一节 悲剧的诞生	135
一、酒神颂与古希腊悲剧	135
二、悲剧在西方的流变	140
三、并不局限于舞台的悲剧	143
第二节 关于悲剧的内涵	144
一、好人遭到毁灭	144
二、“正义”的狡计	146
三、回归世界生命的本原	150
四、历史的局限	152
第三节 悲剧类型	153
一、命运悲剧:你无法逃脱	153
二、性格悲剧:一失足成千古恨	156
三、社会悲剧:凶手是谁?	158

第四节 关于悲剧的本质与价值·····	159
一、悲剧的本质：悲剧人物承担由“命运”带来的苦难·····	159
二、悲剧的效果：恐惧、怜悯·····	160
三、悲剧的价值：振奋·····	163
主要参考文献·····	170
推荐阅读书目·····	170
 第八讲 苦难中的呼唤——悲剧（下）·····	 171
第一节 关于中国悲剧精神·····	172
一、不死的神灵——古代神话传说中的悲剧精神·····	172
二、九死不悔——史传文学中的悲剧·····	173
三、悲叹中的执著——诗文中的悲剧精神·····	176
第二节 中国舞台悲剧·····	177
一、中国悲剧历程·····	177
二、中国传统悲剧中的伦理·····	182
三、中国传统悲剧中的命运感·····	189
第三节 悲剧的艺术价值·····	195
一、无奇不传·····	195
二、有情世界·····	199
三、苦难中的振奋·····	205
第四节 关于“团圆之趣”·····	209
一、“团圆”的文化成因·····	209
二、团圆结局有无合理性？·····	215
三、中国有没有悲剧？·····	216
主要参考文献·····	223
推荐阅读书目·····	223
 第九讲 西方美学精神（上）·····	 224
第一节 柏拉图的美学思想·····	226

一、柏拉图的理念论	227
二、审美认识论	229
三、艺术创作论	229
四、艺术功能论	231
第二节 康德的美学思想	233
一、基本哲学思想	233
二、美学的出发点——以“人”为中心的目的论	234
三、美的分析	235
四、崇高的分析	238
五、艺术与天才理论	240
主要参考文献	241
推荐阅读书目	241
 第十讲 西方美学精神(下)	 242
第一节 尼采的悲剧精神和美学思想	244
一、基本思想	244
二、悲剧美学	245
第二节 后现代主义美学与文化	250
一、消解深度	251
二、解构主体	252
三、走向复制	254
四、审美泛化	255
主要参考文献	256
推荐阅读书目	257
 第十一讲 中国美学精神(上)	 258
第一节 中国美学之诞生	260
一、审美意识的诞生	260
二、审美观念的诞生	262