

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 (第二版)

王德岩 王文革 主编

非
外
借

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

(第二版)

王德岩 王文革 主编

清华大学出版社
北京

内 容 简 介

本书第二版在现象、范畴、理论三个层次上,做了一次当下视野中的寻美之旅。从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,观照了最有现代色彩的怪诞之美,最后归结到对西方美学精神和中国美学精神的体味中。

本书适合高校学生和各层次有审美关怀的读者阅读。

本书封面贴有清华大学出版社防伪标签,无标签者不得销售。

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,王文革主编. —2版. —北京:清华大学出版社,2017

(高等院校通识教育核心课程教材系列)

ISBN 978-7-302-46640-6

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(2017)第 031085 号

责任编辑:王巧珍

封面设计:常雪影

责任校对:王荣静

责任印制:何 芊

出版发行:清华大学出版社

网 址: <http://www.tup.com.cn>, <http://www.wqbook.com>

地 址:北京清华大学学研大厦 A 座 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:三河市春园印刷有限公司

经 销:全国新华书店

开 本:170mm×240mm 印 张:20.75 插 页:2 字 数:347 千字

版 次:2010 年 7 月第 1 版 2017 年 5 月第 2 版 印 次:2017 年 5 月第 1 次印刷

印 数:1~4000

定 价:42.00 元

产品编号:061208-01

本书编委会

主 编 王德岩 王文革

编 委 (以姓氏笔画为序)

于 隽 王鸿博 刘成纪 刘同军 李海燕

李 颖 张 轶 董树宝 曹 扬

序 言

美育到了大学,变得不再那么单纯。除了指点美的所在,对于美育这个事本身,也要有些道理可讲。特别是很多专业跟艺术、文学之类一点关系没有的学生,除了听听你说“美是什么”,都会问一句:“为什么要美育?”

前一个问题我们是有准备的,有哲学的、美学的、艺术学的很多回答方法。后一个问题反而更不好说。

但我们理解,这个问题不是代教育部回答为什么要把美育列入教学大纲,为什么要设美育课,而只是关心“我”为什么要“美育”。

每一本书、每一本教材都是有自己所期待的“隐含的读者”的。能够这样问的同学,是我们的理想读者。这样的问法,与我们这本教材的想法契合。

当我们说“美育”的时候,我们想到的是“谁”呢?

主要不是像哲学、艺术、文学这样在专业上与审美有特殊关联的学生,而是在专业中可能压根想不起“美”这回事的人。

在专业学习的同时,在未来自己工作之外,学习的好坏和工作的成败之外,大家都要面对自己作为一个人的存在。这个人,不是指的身份、职业、年龄、关系组成的那个抽象的人,而是活生生的,承载着自己的行住坐卧、喜乐忧惧、病痛命运的那个完整的人。我们有时会忘记它,但最终要面对它。它承受着我们的幸福。

在大学中,专业是特殊的,这特殊的一面,有许多老师在教我们当如何学、如何走。但作为一个普通的、完整的人的这一面,是更普遍的问题。我们希望我们的美育课、我们的教材,面对这个问题,能成为一条小径,大家漫步其中,不是走入幻境,而是回到自己,在美中得到丰富、慰藉甚至安顿。

一个更完整、更丰富的人,也是一个更幸福的人。

这样一个人,不仅要有专业,有技术,还要有趣味。丰富的感性,十足的个性,事事处处,都有一个活泼泼的人在。也因此,他们创造的技术,也会是有趣味的技术,令人感到温暖的技术。

不仅要有趣味,还要有品位。趣味是个人的事,品位意味对一个群体的认同。这个人不是孤立的,是一个社会存在,当趣味提升为品位而不失去自我,我的存在就得到升华和扩大。

不仅要有品位,还要有观念。大学是一个人的理性思维养成期。感性和理性的充分涵容是现代美育最核心的意义。不仅有审美的趣味、高雅的品位,也形成自己的审美观,审美观中包含着成熟的理性。趣味告诉你喜欢什么,但审美观则超越了喜欢不喜欢,有了与他人共通的标准,即便是不喜欢,我也知道它是好的。趣味是“各美其美”,审美观的成熟使我们走向了“美美与共”,我们在美中辨别,也在美中相互包容与欣赏。

不仅要有观念,还要有理念。理念是最根本的文化观念。每一种文化中根本的观念就那么几个。要最充分地理解美、体验美,我们最终要进入文化的视野之中。美中有文化,美中有“道”。所谓“文化”,所谓“道”,才是我们这个整体的生命的最终安顿处。

顺着这个思路,我们这本教材的“美育小径”,以对完整“生命”的观照为中心,发轫乎“人生之美”的追问,落足于身边当下的“生活之美”,由个人生活进入与他人共同的生活,这就是“社会之美”,由个人生命扩展为宇宙间更广大的生命,这就是“自然与生态之美”。

由丰富的现象和生动的体验,进而去把握更深刻的观念,我们选择“意境”和“悲剧”这两个能代表中西文化审美精神的范畴进行了剖析;由观念更进入文化,我们概要而完整地考察了中国与西方的审美精神,考察了审美之“道”。至此我们的“完整生命”,才有一个美的归宿和安顿。

这也是我们的完整思路。

最后我们以现代美育的奠基人席勒的一句话作为结尾:

“只有当人在充分意义上是人的时候,他才游戏;只有当人游戏的时候,他才是完整的人。”(席勒:《美育书简》)

游戏,就是我们的审美状态。现代美育的初心,就是回归到“完整的人”。

编者

2017年3月

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	012
四、对善的缔造	013
第四节 诗意栖居	014
一、超越的精神	014
二、审美的心态	015
三、发现的眼睛	016
思考题	017
参考文献	017
推荐阅读书目	018
第二讲 生活美学	019
第一节 生活美学的六大特性	020

一、生活美学的基础性	021
二、生活美学是时尚的	023
三、生活美学有着典型的民族性	025
四、生活美学的开放性	026
五、生活美学的多元性	027
六、艺术审丑化,生活审美化	028
第二节 生活美学与中国传统文化	031
一、美善合一的中国文化	031
二、中国生活美学的礼仪传统	032
三、生活的艺术	037
思考题	039
参考文献	039
推荐阅读书目	039
 第三讲 和谐地生存——社会美	 041
第一节 人之美	042
一、人的内在美	042
二、人的外在美	044
三、内在美与外在美的关系	047
第二节 伦理美	048
一、交往是美丽的	049
二、建立和谐美好的关系	050
三、道德规范的价值	052
第三节 职业美	054
一、职业美的因素	054
二、工作着是美丽的	056
第四节 公德美	058
思考题	060
参考文献	060
推荐阅读书目	060

第四讲 自然美	061
第一节 美学史上的自然	062
第二节 环境美学、景观美学、生态美学与自然美	066
第三节 如何欣赏自然美	069
第四节 自然的审美实践	073
一、文学中的自然美	073
二、自然美与旅游	077
第五节 走向未来的自然美	080
一、生态视角是自然美的现代前提	081
二、自然美是生态美学的学科根据	083
三、自然美作为当代美学的新起点	083
思考题	084
参考文献	084
推荐阅读书目	085
第五讲 意境(上)	087
第一节 什么是意境	088
一、意境迷宫	088
二、意义之轴	089
第二节 意境由来——历史上对意境的认识	096
一、中国古代的意境理论	096
二、现代美学中的意境理论	097
思考题	106
推荐阅读书目	106
第六讲 意境(下)	107
第一节 意境的结构	108
一、生成结构：妙悟象外	108
二、组合结构：虚实相生	110
三、观照结构：以大观小	111

四、时间结构:瞬间永恒	113
五、文化结构:道、玄、禅——中、印、西	116
第二节 意境的界限	120
一、文类界限	121
二、时代界限	121
三、文化界限	123
思考题	125
推荐阅读书目	125
 第七讲 生存,还是毁灭——悲剧艺术	127
第一节 悲剧的诞生	128
一、酒神颂与古希腊悲剧	128
二、悲剧在西方的流变	132
三、不局限于舞台的悲剧	135
第二节 关于悲剧的内涵	136
一、好人遭到毁灭	136
二、“正义”的狡计	137
三、回归世界生命的本原	141
四、历史的局限	143
第三节 悲剧类型	145
一、命运悲剧:你无法逃脱	145
二、性格悲剧:一失足成千古恨	147
三、社会悲剧:凶手是谁?	149
第四节 关于悲剧的本质与价值	150
一、悲剧的本质:悲剧人物承担由“命运”带来的苦难	151
二、悲剧的效果:恐惧、怜悯	152
三、悲剧的价值:振奋	155
思考题	162
参考文献	162
推荐阅读书目	162

第八讲 苦难中的呼唤——中国传统悲剧艺术	163
第一节 关于中国悲剧精神	164
一、不死的神灵——古代神话传说中的悲剧精神	164
二、九死不悔——史传文学中的悲剧	165
三、悲叹中的执着——诗文中的悲剧精神	167
第二节 中国舞台悲剧	169
一、中国悲剧历程	169
二、中国传统悲剧中的伦理	173
三、中国传统悲剧中的命运观	180
第三节 悲剧的艺术价值	185
一、无奇不传	185
二、有情世界	189
三、苦难中的振奋	194
第四节 关于“团圆之趣”	197
一、“团圆”的文化成因	198
二、团圆结局有无合理性	203
三、中国有没有悲剧	204
思考题	210
参考文献	210
推荐阅读书目	210
第九讲 怪诞艺术	211
第一节 西方怪诞艺术：从否定到肯定	213
一、被否定的对象	213
二、被肯定的对象	217
三、怪诞艺术兴起的背后	221
第二节 怪诞艺术：徘徊在原始与现代之间	222
一、原始思维与怪诞艺术	222
二、语言符号与视觉形象	226
三、当真与虚拟	229
第三节 怪诞艺术的总体特征：反常与变异	230

一、怪诞艺术形象的反常性特征	231
二、怪诞艺术形象的变异性特征	234
三、关于怪诞艺术的接受效果	241
第四节 怪诞艺术形象的审美价值	245
一、自由愿望的满足	246
二、陌生惊奇的创造	248
三、深层自我的关注	250
思考题	253
参考文献	253
推荐阅读书目	253
 第十讲 西方美学精神(上)	255
第一节 柏拉图的美学思想	257
一、柏拉图的理式论	258
二、审美认识论	259
三、艺术创作论	260
四、艺术功能论	262
第二节 康德的美学思想	263
一、基本哲学思想	263
二、美学的出发点——以“人”为中心的目的论	264
三、美的分析	265
四、崇高的分析	268
五、艺术与天才理论	269
思考题	270
参考文献	270
推荐阅读书目	270
 第十一讲 西方美学精神(下)	271
第一节 尼采的悲剧精神和美学思想	273
一、尼采的基本思想	273
二、尼采的悲剧美学	274

第二节 后现代主义美学与文化	279
一、消解深度	280
二、解构主体	281
三、走向复制	283
四、审美泛化	284
思考题	285
参考文献	285
推荐阅读书目	286
 第十二讲 中国美学精神(上)	287
第一节 中国美学之诞生	288
一、审美意识的诞生	288
二、审美观念的诞生	290
三、美学思想的诞生	292
第二节 自然审美:比德畅神	293
一、中西自然审美观比较	293
二、比德观念的生成	295
三、畅神观念的展开	298
思考题	301
 第十三讲 中国美学精神(下)	303
第一节 社会审美:礼乐服饰	304
一、文明秩序与诗礼乐	304
二、文明秩序与服饰	305
三、美的社会与人生	307
第二节 艺术审美:山水田园	308
一、中西艺术观比较	308
二、艺术对自然的重构	310
三、艺术的生命精神	312
思考题	315
推荐阅读书目	315
后记	316

诗意的栖居

第一讲 诗意地栖居——人生美

充满劳绩，但人诗意地，
栖居在这片大地上。

——荷尔德林

第一节 人生何为

一、从敬畏生命谈起

在苍茫的原野上,一只凶猛的秃鹰从天而降,径直飞向一个瘦弱、无助的小女孩……一名摄影记者按动了快门,记录了这个惨剧,并因此获奖。但据说后来这名记者自杀了,因为他无法忍受良心的谴责:亲历悲剧的发生,却选择了摄录而非施救。这件作品,连同与之相关的生命的陨落,让我们明白了美的底限是什么。

当我们说人生是美丽的,可以用智慧的双眼来寻觅一切美好的事物,憧憬成功的喜悦,享受美好的生活时,我们首先必须敬畏生命,因为这是让我们感受到生命的高贵与美丽的基础。否则,所谓人生之美,只能是无源之水,无本之木。

在这个美丽的地球上,一切生物,都有自己生存的权利,都闪耀着生命的神圣光辉。作为“宇宙的精华,万物的灵长”,我们每个人,都应珍以珍惜生命作为个体道德的基点,并由此出发,去探寻美丽的、丰富多彩的人生宝藏。

| 阅读链接

回顾与展望(节选)

敬畏生命本身包括顺从命运、肯定世界和人生、伦理,这三种世界观的基本要素是思想的不可分割、密切相关的成果。

至今为止,存在着顺从命运的世界观,肯定世界和人生的世界观,试图满足伦理的世界观。但是,没有一种世界观能把这三种要素统一起来。只有从敬畏生命的普遍信念出发,根据它们的本质把握这三种要素,并认为它们共同包含在这个普遍信念之中,才可能统一它们。顺从命运、肯定世界和人生决不会无视伦理,它们从属于伦理。

真正遵循伦理的人认为,一切生命都是神圣的,包括那些从人的立场来看显

得低级的生命也是如此,只是在具体情况和必然性的强制下,他才会作出区别。即他处于这种境况,为了保存其他生命,他必须决定牺牲哪些生命。在这种具体决定中,他意识到自己行为的主观和随意性质,并承担起对被牺牲生命的责任。

使我感到高兴的是,过去无法治愈的令人痛苦的昏睡病,现在已有了能挽救其患者生命的药品。但是,每当我用显微镜观察昏睡病的病原体时,我始终在想,为了挽救其他生命,我只得消灭这种生命。

一些土著人在沙滩上捉住了一只幼小的鱼鹰,为了从这些残忍的手中救下它,我出钱把它买了下来。然而,现在我得决定,是让它挨饿呢?还是为了使它活下来,我每天得杀死许多小鱼?我还是选择了后者。但我每天也总感到有些难受,由于我的责任,这些生命成了其他生命的牺牲品。

由于全部生物都受制于生命意志自我分裂的法则,人类也一直处于这样的境地,为了能保存自己的生命和整个人类的生命,必须以牺牲其他生命为代价。敬畏生命的人,只是出于不可避免的必然性才伤害和毁灭生命,但从来不会由于疏忽而伤害和毁灭生命。在他体验到救援生命和使他避免痛苦、毁灭的欢乐时,敬畏生命的人就是一个自由人。

([法]阿尔贝特·史怀泽. 敬畏生命. 陈泽环,译. 上海:上海社会科学院出版社,1992.)

二、作为过程的人生

希腊神话中有这样一个举世皆知的谜语:什么动物早上用四条腿走路,中午用两条腿走路,晚上用三条腿走路?

答案是“人”。然而正是这个熟悉的谜语,却揭示出“人”的秘密:人是处于不断变化之中的,是一个作为过程的人,一个动态的人。这个谜语事实上是关于“人”一生状态的概写,是神话关于人生过程性的生动写照。从中我们悟出:人生是一个变动不居的过程,包括从出生到去世的分分秒秒。

相对于宇宙的广阔与漫长,作为过程的人生是渺小而又短暂的。“年年岁岁花相似,岁岁年年人不同。”然而古往今来,富有超越精神的人类,总在以各种方式探寻人生不朽的秘密。他们或想通过服食丹药,幻想能够长生不老,以获得肉体的永生;或想通过把自己的思想、作品、创造发明等长留人间,点燃人类智慧的火花,为人类造福,自己便会与这些思想、作品、创作发明一样不朽于人世,以追求人生永恒的意义和价值。

三、追问：人生的意义

人为什么活着？亦即人生的意义是什么？这无疑是一个永恒的话题！

人的生命开始时就像一张白纸。珍爱生命，就得给人生赋予一定的意义，没有意义和价值支撑的人生，是与“人之为人”的本性相违背的。然而对于这个问题，不同的人会有不同的答案，这与个体的生活环境以及人生观有密切的关系。

北宋大儒张载有言：“为天地立心，为生民立命，为往圣继绝学，为万世开太平。”（《张子全书》卷十四）这是古代圣贤所弘扬的人生意义，其所显示出的器识与宏愿对于今天的我们依旧具有很高的借鉴意义。季羨林先生亦云：“如果人生真有意义与价值的话，其意义与价值就在于对人类发展的承上启下、承先启后的责任感。”^①可见，季老的观点与传统儒者的风范薪火相传，一脉相承。

作为天之骄子的当代大学生，我们也必须以积极的人生态度，确立自己的人生目标，实现自己生存的意义与价值，并且能通过不懈的努力，在人类文明和社会发展的链条上增添美丽的一环。

| 阅读链接

生命之旅

许多年以前，一个旅行者开始了一次旅行。那是一次奇异的旅行，当他开始的时候，旅途似乎很长；但当他走过一半时，旅途又似乎很短。

他沿着一条黑漆漆的路走了一会儿，结果一无所获。最后，他遇到一个长相漂亮的孩子。于是他问孩子：“你在这里做什么？”孩子说：“我一直都在玩耍呀，过来和我一起玩吧。”……

但是突然有一天，旅行者失去了孩子，他一遍又一遍地叫喊，但是没有回应。因此，他继续向前走了一会儿，依然一无所获，直到最后遇到一个英俊的男孩。

^① 季羨林. 我的人生感悟. 北京：中国青年出版社，2006：4.