

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

主编 王一川

美学与美育

中央广播电视大学出版社

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

美学与美育

主编 王一川

中央广播电视大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

美学与美育 / 王一川主编. —北京: 中央广播电视
大学出版社, 2002.1

教育部人才培养模式改革和开放教育试点教材

ISBN 7-304-02200-0

I. 美… II. 王… III. ①美学 - 高等学校 - 教材
②美育 - 高等学校 - 教材 IV. ①B83②G40-014

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2002) 第 002489 号

版权所有, 翻印必究。

教育部人才培养模式改革和
开放教育试点教材

美学与美育

主編 王一川

出版·发行: 中央广播电视大学出版社

电话: 发行部: 010-68519502 总编室: 010-68182524

网址: <http://www.crtvup.com.cn>

地址: 北京市海淀区西四环中路 45 号

邮编: 100039

经销: 新华书店北京发行所

责任编辑: 来继文

印刷: 北京德美印刷厂

印数: 99001~111000

版本: 2001 年 11 月第 1 版 2003 年 12 月第 8 次印刷

开本: B5

印张: 29.75

字数: 516 千字

书号: ISBN 7-304-02200-0/G·621

定价: 37.00 元

(如有缺页或倒装, 本社负责退换)

“美学与美育”，初听起来有些高深莫测：“美”人人都知道，但怎么去“学”和“育”呢？一个本来不擅长理论思辨的人，如何才能读得懂、学得好呢？读者一开头可能会发出这些疑问和叹息。其实，这来自一种误解。美学与美育问题并不陌生和玄乎，离每个读者真的很近。每天在家收听广播、看电视剧、读报纸、看小说，出门瞥见街头巨幅广告，有时也进电影院看影片、去音乐厅欣赏歌剧、到环境优雅的商场购物等，这些虽然都是日常生活的组成部分，但又不折不扣地是与美学、美育相关的现象。只不过，这些美学、美育现象与我们的日常生活进程在今天已经愈来愈平常而普遍地相互渗透、交织在一起了。它们对于我们，既是生活中的平常事，又是这种生活中不可缺少的东西。一旦缺少了，我们就会立刻感觉生活中缺少了点什么，或者就不习惯了。所以，它们是生活中平常而又基础的东西，具有不容置疑的重要性，随时随地需要我们去应对。我们在日常生活中每日每时都在接触和处理美学与美育问题，例如，观赏和议论今晚的电视剧怎么样、演员表演如何、剧情为什么变得这样不合理，广播里那位歌唱家近来唱得不怎么样了等，这些日常生活过程本身往往就伴随着我们的美学思考与美育实践。每个普通人，即使还没有读过任何一部专门的美学与美育书籍，也都可能具有一定的美学思考和美育实践能力。而这无疑正是学习美学与美育课的平常而又重要的基础条件。从这个意义上说，人人都有可能学懂美学与美育课程。

应当看到，在今天，随着审美与人们生活的联系愈益密切、广泛和深入，美学与美育问题变得愈来愈复杂而又重要

☆.....

了。而从教育角度看，美学知识的掌握及相应的美育实践能力的培养，就必然地成为当前大学课程教育的一个重要环节。尤其是进入21世纪以来，我国高等学校人才培养目标已经和正在发生新的重大战略调整，美学与美育作为一门纯理论与实践相结合的基础课程，自然需要及时地应对这一新挑战。

这部美学与美育教材，正是在认真考虑上述新需要及挑战的过程中编写的。我个人的想法是：第一，这门课程的培养目标，不应当继续像20世纪80~90年代时那样主要着眼于高层次理论型和研究型人才，而应当转向理论思考与实践能力并重的复合型人才，这是要适应当前我国教育面向复合型人才的新转变。第二，它的授课对象也应适应当前高等教育的大众化趋势，不仅面向脱产读大学的在校生，而且也同时面向那些在繁忙的初等和中等教学工作间隙坚持进修大学课程的在职学员，以及社会其他行业的美学与美育爱好者，即可以面向“文化大众”，从而带有中高级人才兼顾的普及型特点。第三，美学学科的研究方法在当前愈来愈体现出跨越多种学科界限的跨学科特征，这就需要把拓宽知识面、从多学科途径加以综合研究，作为教材编写和教学手段安排的一个目标。第四，随着现代大众传播媒介技术的发展和运用，教学手段的多媒体化（如视觉化、电子化和综合性等）正在迅速普及且效果显著，这应当成为本课程教学手段改革的一个必然发展方向。因此，本教材希望通过面向复合型、普及型、跨学科和多媒体化的探索，为培养当前国家建设需要的新型人才尽一点绵薄之力。

简短地说，当前我国高等教育在学科发展上呈现出愈来愈注重专业化的趋势，往“高”处走，目的是提升人们的专业素养；但与此同时，我以为，不能忽视往“下”走的重要性，应注意将高、新、深的东西普及化和大众化，以便使得专业知识深入播散到普通公众中，而这正是要与当前高等教育的大众化趋势相适应。这就提出了高等教育如何既坚持专业化又寻求大众化的新课题。出于这种考虑，我觉得教材编写应追求三字目标：专、前、易。这就是编写出具有一定专业水平、学科前沿性而又浅显易懂的教材。专，要求有一定的专业深度、高度和难度；前，在某些方面体现出本学科发展的前沿水平或创新性；易，在体例安排和语言表述上都力求浅显和平易，使读者在经过努力以后会欣然有收获。

.....☆

2

美学与美育

☆.....

这样的考虑决定了本教材的编写意图：在马克思主义原理指导下，借鉴当代学术研究的新成果，在美学与美育学科领域做出在当前条件下能够做出的那么一点儿新开拓。限于目前的条件和水平，确实不能奢望很多，一点儿也就不易了。

第一，基本理论有所创新。我的考虑是，从马克思主义原理出发，把美学规定为研究人的感性的活生生的整体形象的人文学科，而不是像以往那样把美学规定为与自然科学实质相同的“科学”，或者同语反复地将美学的对象规定为“审美关系”或“审美价值”等。与此相联系，根据我个人近十年来的修辞论美学研究体会，我希望在马克思主义社会实践观的基点上，对“语言论转向”（linguistic turn）以来的文化符号学—语言学观点加以改造，形成新的“符号实践”观点，并把这个基本观点贯穿到对美、审美、艺术和美育等过程的论述之中，例如，把“美”界定为符号实践中生成的活的形象，并由此界说美的形态和各艺术门类的审美特性。更具有现实意义的是，鉴于20世纪90年代以来高雅文化、大众文化、古典性、现代性等新问题愈来愈引人关注，并且在美育实践中愈来愈普遍，因而有必要尝试设置审美文化与美育专章加以探索，以期满足读者的理解渴望。在讨论形式美时，我觉得应当吸收学术界的有关新成果，突出不同文化传统在形式美选择中的作用。这些意图都得到全体编写人员的赞同和认真实施，令我欣慰。此外，本书对艺术美的分类及特点作了较以往更清晰而实用的界说，还借鉴了心理学的研究成果，从青少年“认同”角度考察美育的地位和功能等。

第二，理论体系简易。要创新，更要简便易学，让理论体系贴近读者。这就要求尽量缩减以往同类教材中程度较深、引证较多的内容，做到概括简明扼要、论述简洁易记。

第三，实例丰富，即让读者尽可能多地涉猎古今中外艺术作品及其他具体审美现象，以便对理论有具体而又扎实的领会。

第四，表述浅显。在语言表述上尽量减少或避免过于专门而显艰深的术语和语句，便于使文化基础不同的读者同样能够熟练地理解和掌握。

第五，媒介多样。除了这本纸质文字教材外，还配以电视录像、IP课件、网上辅导等多种媒介教材，目的是从多种媒介综合的角度满足读者

.....☆

☆.....

的多方面的学习需要。第六，体例新颖。各章除正文外，还配备学习指南、小结、思考与练习、综合测试题，便于读者自学。

上述意图和特点毕竟只代表编写组的主观努力，它能否实现还有待于具体教学实践的检验。

在本书结构上，教材采用美学与美育内容联系起来讲述的方式，便于抽象理论与具体实践的密切结合。尤其是美学理论部分较之过去同类教材有所简化，而美育实践部分得到了充实。第一章至第三章讲述美学的基本理论问题，涉及美学、美和美感；而从第四章起至结束，则将较具体的美学问题与美育实践结合起来讲述，依次涉及美育、形式美与美育、艺术美与美育、审美文化形态与美育、青少年发展与美育、教师角色与美育。

读者可能会问：如何学习美学与美育课程？我个人以为，首先需要大体了解它的学科特点和学习要求。美学与美育是一门与人的生活有着直接关系的人文学科。人的生活需要从多种不同学科视角加以研究，这既包括人文学科（哲学、历史学、语言学、艺术、美学、美育等）、社会科学（经济学、社会学、人类学、管理学等），也包括自然科学（生物学、生理学、物理学、化学等）。而美学与美育作为一门主要归属于人文学科的学科，它的独特视角在于，从人的感性的活生生的整体形象去研究人。可以说，没有任何一门学科能像美学与美育这样致力于探索人的感性的活生生的整体形象。因此，学习美学与美育课程，需要在如下方面付出较多的努力：一是热切地体验人生，思考人生的意义问题，这构成本课程的人生体验基础；二是养成欣赏古今中外各种具体优秀艺术品的习惯，培养艺术敏感和鉴赏力，这构成本课程的审美修养前提；三是注意思考有关美学与美育理论问题，阅读相关书籍，并且把这种理论思考和阅读同现实的人生体验和具体的审美修养结合起来，这构成本课程必需的思维能力；四是在生活和学习中注意参与实际的美育实践，在领会美育与美育理论的同时积累美育经验，这构成本课程的实践性和操作性特色。体验、鉴赏、思考和实践，这四方面其实是相互联系的，难以分开，需要彼此协调发展。

就具体的阅读步骤而言，本教材第一章至第三章理论性略强，而后面六章则更多地涉及丰富而又多样的审美现象和美育问题，更趋于具体性和实践性。因此，读者在学习时可以根据自己的基础、特长和爱好做出合理

.....☆

☆-----

安排，并随时调整。以下两条小径可供读者选择：一是按本书顺序阅读，由抽象理论的学习进展到具体现象的分析，由难趋易；二是先读后面六章，再返回去读前三章，这是从具体到抽象、由浅入深的路径。当然，这两条小径也可以彼此交叉起来。此外，读者如果不满足于以上两条路径，而是更愿意在各章之间来回参照、比较，寻求抽象理论与具体实践之间的汇通，那无疑是值得提倡的自我提高之道。但无论选择哪条道路，刚迈步时都可能会遇到理论课程特有的路障。例如，有些理论概念、命题不易弄懂，如堡垒屹立。这时不应急躁，而应冷静地考虑自己的方法是否对头，进而以合适的方法反复阅读、思考，就会逐渐找到攀援的路。翻越陡峭而雄伟的理论山坡，难免有时会遭遇难熬的思维“极限”，但只要勇敢地坚持下来，就会闯过难关，再往前走就该是那美不胜收的风景了。总之，读者可以从自己的实际情况出发，坚持不懈地、灵活地和全面地学习、思考、实践，争取每日获得进步。有条件的读者，还可以结合我们的电视录像教材、IP 课件及网上辅导等其他教学形式，加深领会。

编写这部面向 21 世纪新读者的教材，是一次尝试，不足之处在所难免，敬请各位读者和专家提出批评意见，以便今后合适时修订。

王一川

2001 年 10 月 16 日

于北京师范大学

-----☆

《美学与美育》课程文字教材编写组人员名单

主   编   王一川
编写组成员   王一川
                胡继华
                高 岭
                周志强
                胡若予
主持教师   胡若予

目 录

第一章 什么是美学	
第一节 美学的历史	2
一、美学在西方	2
二、美学在中国	7
三、中外美学研究方法	11
四、美学在现代人文学科中的地位 and 意义	13
第二节 美学的含义	14
一、美学的性质	14
二、美学的对象	16
三、美学的定义	18
四、美学的基本问题	18
第三节 学习美学的方法	19
一、美学的特点及其方法论要求	19
二、理论思辨与文本批评的结合	20
三、审美体验与理性阐释的交汇	21
四、学科研究与跨学科研究的汇通	22
第二章 美及其形态	26
第一节 美的含义和特征	27
一、美学史上美的本质观念	27
二、美的含义	33
三、美的特征	42

第二节 美的形态	48
一、自然美的特征与实质	49
二、社会美的特征与实质	55
三、艺术美的界定及其特点	63
四、科技美的界定及其特点	72
五、中西文化中美的范畴	76

第三章 美感 92

第一节 美感的含义和特征	93
一、美感与快感	93
二、审美心理与日常心理	96
三、美感的含义	97
四、美感的特征	102

第二节 美感的基本心理要素	106
一、美感中的直觉	106
二、美感中的情感	110
三、美感中的想象	114
四、美感中的理解	117

第三节 美感的深层形态——审美体验	122
一、审美体验的含义和特征	122
二、审美体验的过程	127
三、审美体验与艺术	132
四、美感的培养与美育	138

第四章 什么是美育 144

第一节 美育观的历史和美育的含义	145
一、西方美育观的演变	145
二、中国美育观的演变	148
三、美育的含义	150
四、美育的特征	152

第二节 美育的地位和功能	154
一、现代中国的美育问题	154
二、美育与德育、智育、体育的关系	157
三、美育的功能	160
第三节 美育的层面和方法	163
一、美育的层面	163
二、美育的方法	166
第五章 形式美与美育	172
第一节 形式美及其形成和发展	173
一、形式美与形式	173
二、形式美的普遍基础	179
三、形式美的社会历史根源	180
第二节 形式美的构成	185
一、形式美的自然因素	185
二、形式美的组合规律	191
三、形式美的文化选择	201
四、形式美的艺术形态	211
第三节 形式美教育的意义、特征和方法	215
一、形式美教育在美育中的意义	215
二、形式美教育的特征	218
三、形式美教育的方法	221
第六章 艺术美与美育	226
第一节 艺术的门类	227
一、艺术分类的历史	227
二、艺术分类的标准与意义	229
三、艺术分类的相对性	231
四、艺术门类的符号形态与特性	233

第二节 造型艺术与美育	238
一、造型艺术的含义和种类	238
二、造型艺术的审美特征	249
三、造型艺术的美育功能	260
四、实施造型艺术美育的途径	263
第三节 表演艺术与美育	264
一、表演艺术的含义和种类	264
二、表演艺术的审美特征	268
三、表演艺术的美育功能	272
四、实施表演艺术美育的途径	274
第四节 语言艺术与美育	276
一、语言艺术的含义和种类	276
二、语言艺术的审美特征	283
三、语言艺术的美育功能	291
四、实施语言艺术美育的途径	293
第五节 综合艺术与美育	295
一、综合艺术的含义和种类	295
二、综合艺术的审美特征	303
三、综合艺术的美育功能	308
四、实施综合艺术美育的途径	311

第七章 审美文化形态与美育 316

第一节 审美文化及其形态	317
一、审美文化的含义	317
二、审美文化形态	321
第二节 古典性文化、现代性文化和 外来文化与美育	328
一、古典性文化与美育	328

二、现代性文化与美育	336
三、外来文化与美育	345
第三节 高雅文化、大众文化和民间文化与美育	351
一、高雅文化与美育	351
二、大众文化与美育	360
三、民间文化与美育	370
第八章 青少年发展与美育	379
第一节 青少年发展与美育的特殊课题	380
一、青少年发展在人的发展中的地位与作用	380
二、青少年发展的共同特征	386
三、青少年美育的特殊课题	389
第二节 青少年审美活动的特征与美育原则	391
一、青少年审美活动的特征	391
二、青少年美育的原则	398
第三节 青少年美育的目标	402
一、青春形象的塑造	402
二、想象力的激发	406
三、理性能力的培养	407
四、价值取向的引导	409
五、健康人格的生成	410
第四节 青少年美育途径	411
一、体验自然	411
二、欣赏艺术	415
三、品味传统	419
四、师法英雄	421
第九章 教师角色与美育	426
第一节 教师角色、教学艺术与美育	427
一、教师在教学过程中的角色与美育	427

二、教师的教学艺术与美育	429
三、教学活动的整体美学因素与美育	432
第二节 教师角色的美育功能与美育途径	436
一、教师角色的美育功能	436
二、教师自我美育的原则和途径	438
附录 教学大纲	444
主要参考书目	458
后 记	459

第一章 什么是美学

学习目标和要求

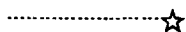
通过本章的学习，要求了解美学的历史，掌握美学的含义，理解美学的学习方法。

本章的重点是：美学的性质和对象。本章的难点是：美学与其他学科的关系。

学习建议

不能抽象、孤立地理解美学的历史及其含义。要把美学的发展同文化和艺术的发展联系起来理解。

美学当然是与“美”有关的“学问”。生活中的美（如美的人体、花朵、树木、流水、雕像和诗歌等）是姿态万千、令人喜爱的，这使人们不禁充满好奇地去思考：这些美的现象是如何产生的？它们有什么普遍特性？美在社会生活中有什么作用？对这些问题的理性思考，正形成了所谓的“美学”。

可以宽泛地说，当人们不满足于仅仅在生活中亲身创造和体验美，而是在此基础上理性地思考美的奥秘时，美学就出现了。从这个意义上说，人人都可能具有美学思考的能力、都是美学家，而美学学科也并不神秘、深奥。只不过比较起来，以美学为职业的美学家比普通人在这方面付出的思维劳动更多一些而已。学习美学，可以先了解它的历史，再掌握它的含义，进而领会学习美学的方法。

第一节 美学的历史

本节首先简述美学在西方的发生、发展与演化历程，其次考察美学在中国的引进与发展，再次介绍中外美学的研究方法，最后描述美学在现代人文学科中的地位 and 意义。

一、美学在西方

“美学”一词，英文为 Aesthetics。美学原是一门西学，在西方经历了漫长而又复杂的发展过程。对西方美学史原是可以从若干不同角度去把握的。单从美学思考所依托的知识形态来看，西方美学在其发展过程中经历了五个阶段：本质论美学、神学美学、认识论美学、语言论美学和文化论美学。

（一）本质论美学

生活中的美千姿百态，它们彼此之间是否存在共同特性？它们是自身本来就美还是由于某种终极原因的作用才成其为美？这种对美的共同特性和终极原因的追问倾向，正构成本质论美学。本质论美学是指在古希腊时期形成的以追问美的本质为中心的美学传统。本质（essence）是古希腊思想家提出的一种主体设定，这种设定认为事物总存在着它之所以如此的核