

美学基础教程

唐孝祥 袁忠 唐更华 编著

华南理工大学出版社

大学生文化素质教育系列教材

大学生文化素质教育系列教材

美学基础教程

唐孝祥 袁 忠 唐更华 编著

华南理工大学出版社

• 广州 •

图书在版编目 (CIP) 数据

美学基础教程/唐孝祥等编著. —广州:华南理工大学出版社,
1998. 1

ISBN 7-5623-1095-5

大学生文化素质教育系列教材

I. 美…

I. 唐…

II. 美学-高等学校-教材

N. B83①

华南理工大学出版社出版发行

(广州五山·邮编 510641)

广东省新华书店经销

责任编辑 卢家明

广东江门日报印刷厂印装

开本: 850×1168 1/32 印张 7.625 字数: 195 千

1998 年 1 月第 1 版 1998 年 1 月第 1 次印刷

印数: 0001—5000

定价: 12.00 元

“大学生文化素质教育系列教材” 编审委员会

主 任 莫火材

副主任 陈建新

委 员 (以姓氏笔划为序)

伍德昌 陈建新 杨昭茂

林养素 莫火材 徐松林

彭新一

总 序

大学生文化素质教育，是高等教育的重要组成部分，是高等学校精神文明建设的重要内容之一。新一代大学生综合素质如何，将对我国的国民素质、精神文明建设产生直接影响。对大学生进行全面的文化素质教育，努力培养一代既有广博的科技文化知识，又有良好思想道德修养和较高文化品位的人才，是高等教育的根本任务。加强大学生文化素质教育，是教育“面向现代化、面向世界、面向未来”的必然要求。

现代科技与文化发展有两个共同特点：一是整体化和综合化趋势进一步加强，二是科学精神和人文精神进一步汇合交融，这两个特点要求高等教育必须突破狭窄的专业教育模式而向综合素质教育转变。从现在开始到下世纪初叶，我国要完成从计划经济体制向社会主义市场经济体制的转变，经济增长方式从粗放型向集约型转变。这两个根本转变也对大学生综合素质教育提出了新的更高的要求，高等教育必须探索综合素质教育的新模式。

为此，国家教委已有计划、有步骤地在部分高等学校开展了加强大学生文化素质教育试点工作。我校是国家

教委确立的首批试点学校之一，同时也是广东省“面向 21 世纪教学改革”重点项目——“加强理工科大学生人文素质教育”的立项学校。多年来，我校在理工科大学生文化素质教育的内容、手段和方法上一直在不懈地探索。

加强大学生文化素质教育是一项复杂的系统工程，应先从何处着手？我们认为，根据我国高等教育尤其是理工科高等教育的现状，应抓好人文课教学这个关键，通过开设科学合理的人文课程来增强大学生文化素质，这就要求有合适的人文课教材与之配套。

基于上述想法，我们组织编写了这套“大学生文化素质教育系列教材”。根据大学生尤其是理工科大学生人文素质现状，~~本套教材在内容上~~分成三大类，即提高修养类，旨在提高大学生文学艺术修养；拓宽视野类，旨在拓宽大学生知识视野；培养技能类，旨在增强大学生社会实践能力及社会竞争能力。

本套教材主要供理工科大学人文课教学之用，也可用作农、林、医、药类大学和其它大学人文课教材。根据读者对象特点，教材在内容及深度方面既有别于人文社科类专业教材，也有别于人文社科类通俗读物，而是简明扼要、深入浅出地向大学生介绍部分社会科学学科及其成果。本系列教材在选题和写作方面还吸收了广东作为改革开放先行地精神文明建设的最新成果，体现了岭南文化及内地文化与港澳文化汇合交融的特点，在国内同类教材中具有鲜明特色。

加强大学生文化素质教育是目前我国高等教育界所

面临的一项新课题，本套教材的编撰是一种尝试，缺点和不足在所难免，希望同行专家和兄弟院校批评指正。

《大学生文化素质教育系列教材》编委会
1997. 12

目 录

第一章 绪 论	(1)
第一节 美学的由来和发展.....	(1)
第二节 美学研究的对象和范围.....	(5)
第三节 美学研究的任务和方法	(10)
第二章 美和美感	(14)
第一节 美及其表现形态	(14)
第二节 美的相对性与绝对性	(25)
第三节 美感及其表现形态	(29)
第四节 美感的差异性与共同性	(38)
第三章 中国美学思想概况	(46)
第一节 中国美学思想的发生、发展	(46)
第二节 中国古典美学的总体特征	(91)
第三节 中国古典美学思想的基本精神	(93)
第四章 西方美学发展历程	(99)
第一节 古希腊罗马美学	(99)
第二节 中世纪美学.....	(108)
第三节 英国经验主义美学.....	(113)
第四节 大陆理性主义美学.....	(124)
第五节 德国古典美学.....	(130)
第六节 现代西方美学主要流派.....	(139)
第五章 生活美学	(152)
第一节 人体美.....	(152)
第二节 服饰美.....	(158)

第三节	科技美	(163)
第四节	风景美	(169)
第五节	饮食美	(177)
第六章	艺术美学	(185)
第一节	音乐美	(185)
第二节	绘画美	(192)
第三节	建筑美	(198)
第四节	舞蹈美	(206)
第五节	文学美	(212)
第七章	审美教育	(219)
第一节	审美教育的特点	(220)
第二节	审美教育的作用	(222)
第三节	审美教育的途径和方法	(225)
第四节	审美教育的任务	(227)
主要参考书目		(233)

第一章 绪 论

第一节 美学的由来和发展

美学是一门既古老又年轻的科学。我们之所以说美学是一门古老的科学，是因为人类的审美活动源远流长，人类的审美意识几乎与人类本身一样古老，可以溯源到人类的远古时代。无论中西方，莫不如是。原始人懂得用兽骨、兽皮装扮自己，对石块、骨头等进行加工，并有了舞蹈和歌唱。随着语言文字的产生和审美领域的扩大，人类思维能力发展到理论思维，审美由朦胧走向自觉，人们开始对审美经验进行思考，对审美意识进行反思，美学思想便逐步形成。

早在我国春秋时代，人们就力图从理论上把握与美相关的许多重要问题。在我国美学思想史上，最早为美明确下定义的就是伍举。他说：“夫美也者，上下、内外、大小、远近皆无害焉，故曰美。若于目观则美，缩于财用则匮，是聚民利以自封而瘠民也，胡美之为？”^①孔子则从仁学的基础出发，把美看成是社会伦理道德在感性个体身上的完满实现，把艺术看成培养人的伦理道德情感的重要手段，提出了许多著名的美学命题，如“文质彬彬，然

^① 《中国美学史资料选编》上册，北京大学哲学系美学教研室编，中华书局，1980年版，第9页

后君子”“乐而不淫，哀而不伤”“诗可以兴，可以观，可以群，可以怨”。

西方美学思想发源于古希腊。古希腊早期的美学思想，多是只言片语，而且大都依附于自然哲学，往往是在探究宇宙本原时涉及美的问题。自柏拉图的老师——苏格拉底开始，哲学注意的中心逐渐由自然界转向社会，随之美学思想也开始关注人和社会的问题。古希腊美学的代表人物是柏拉图和亚理斯多德，在他们现存的著作中，有着相当丰富的美学思想。若将柏拉图和亚理斯多德这师徒二人相比较，其共性在于他们都把对美的哲学思考同艺术实践结合起来。二者的差异在于柏拉图注重对美的哲学思考，他提出的“美是什么”的问题，至今仍然吸引着人们去探索；亚理斯多德注重对审美创造的研究，他的《诗学》成了文艺美学的最早经典。

古罗马美学思想基本上是古希腊美学思想的延续。在漫长的中世纪，欧洲的美学思想实质上处于停滞状态。美学如同哲学一样，也沦为“神学的奴婢”。文艺复兴是欧洲由中世纪转入近代、封建社会转入资本主义社会的枢纽。文艺复兴时期，随着人的解放，文艺和美学思想都得到更大的发展和繁荣。文艺复兴运动是与人道主义的生活理想分不开的。人道主义否定以神权为中心的封建统治和禁欲主义，追求个性自由、理性至上和人的全面发展的生活理想。文艺复兴运动促进了生产力的解放和精神文化的解放，促进了美学由神学向人学的转变，给美学思想的发展带来了巨大的活力和生机。

近代欧洲，新兴资产阶级更加倾向人性的研究，着力探讨认识世界的主观心理条件，英国经验主义哲学、大陆理性主义哲学以及法国启蒙运动，都给美学思想的发展以新的推动力。特别是莱布尼兹、沃尔夫对于理性的研究，维柯对于想象的研究，博克、休谟对于感官、情感、观念的研究，为美学学科的提出做了思想

理论上的准备。

我们说美学是一门年轻的科学，主要在于美学作为一门独立的学科，是由 18 世纪德国哲学家和美学家鲍姆嘉通（Baumgarten, 1714—1762）首次提出来的，至今才 200 多年的历史。鲍姆嘉通于 1750 年正式出版其《美学》第一卷，并命名为《埃斯特惕卡》（《Aesthetica》），因而被后世尊为“美学之父”。

鲍姆嘉通提出，人类心理活动既然分为知、情、意三方面，就应该有三门科学分别去研究它们。研究“知”即理性认识的学问有逻辑学；研究“意”即道德活动的学问有伦理学；只有“情”即感性认识的学问一直没有相应的学科来研究，主张建立一门新科学。这门新科学就是“美学”，也就是“感性学”的意思。鲍姆嘉通认为美学研究的内容不是一般的感性认识，而是研究人类感性认识中具有审美属性的感性认识，即“完善的感性认识”。要达到感性认识的完善，就需要有三个因素，即思维的相互和谐，次序的和谐及含意的内在和谐。

鲍姆嘉通以后，美学有了长足的发展。鲍姆嘉通尽管在确定美学的对象和范围方面作出了一定的贡献，但远未构成体系。直到 1790 年康德的《判断力批判》一书问世，才开始建立起一整套的唯心主义美学体系。康德在西方美学史上可以说处于前无古人的地位，康德从唯心主义先验论出发，企图调和大陆理性主义和英国经验主义。黑格尔继承了康德而又对康德进行了一定的批判，他撰有三卷本的美学著作，构筑起严整的美学体系。黑格尔在美学领域中起了相当重要的作用，他的美学是资产阶级唯心主义美学发展的顶峰。

美学学科的确立，当然应该有一个较为系统完备的体系，但是美学的理论基础、方法论原则以及研究的方向、道路是否正确则更为重要。因此，尽管康德和黑格尔留有美学著作，但是由于他们的理论基础、研究方法、方向的根本性错误，尚说不上是美

学的真正的科学确立。而马克思、恩格斯虽没有留下美学专著，但他们的哲学和有关美学问题的重要论述却给美学学科的真正确立打下了基础，提供了一个最基本的框架。正是有了这个基础和基本构架，才逐步形成马克思主义的美学理论体系。

马克思主义美学产生以后，现代西方美学大致朝着三个方向横向发展和展开，即哲学的方向、心理学的方向和艺术社会学的方向。但是，这三个发展方向并不是截然分开的，它们之间往往出现互相渗透、彼此包容的复杂现象，而以心理学的研究为主流，因此现代西方美学的显著特点在于：一是在方向上，可以概括为人本主义美学和科学主义美学两大思潮的流变更迭；二是在研究对象上，已由以往美学注重对美的形而上学探讨转向注重经验和心理结构的考察和研究，也就是分析和探讨如何使外在对象变为审美对象的各种主观能力；三是在研究方法上，一改以往那种对美“自上而下”的思辨性的、形而上学的探讨方法，代之以“自下而上”的科学方法，把由对美的形而上学的探讨转向对审美经验以及各种美学和艺术问题的横向研究。

当代中国美学与现代西方美学不同，它在马克思主义哲学指导之下，在社会主义四个现代化的激发和推动之下，根据社会主义物质文明和精神文明建设的需要，而逐步发展壮大起来。在基础美学建设的同时，应用美学也正在蓬勃兴起，文艺美学、技术美学等都在不断地以辐射的趋势蔓延开来，出现一个良好的势头，应用美学的兴起和发展，又必然为基础美学不断提出新的课题，促进基础美学向更新的理论高度迈进。

美学学科的现状表明，随着美学研究的对象和范围的日益扩大，其研究内容也将日益专门化、多样化和细密化，美学在社会生活的各个方面实际有效性和现实重要性将不断突出和加强。可以这样说，美学的发展将是：“一方面哲学与审美心理学、艺术社会学，另一方面是基础美学与实用美学不断分化而又不断综合的

双向进展的行程。”^①

第二节 美学研究的对象和范围

美学研究的对象是什么？它涉及的范围和界限又在哪里？这些都是研究美学首先需要解决的问题。

关于美学研究对象，不仅在美学史上存在着不同的看法，而且就是在我国美学界也展开过热烈的争论。

美学史上关于美学研究对象的想法，概括起来，主要有如下几种观点。

一种认为美学的研究对象是美。这种观点最早始于古希腊的柏拉图。他认为美不是具体事物的美，而是使具体事物所以成为美的那个本质的东西，即“美本身”。“美本身”究竟是什么呢？这就是“理式”。它是一切事物美的根源，一切美的事物都是由它决定，由它发生的。鲍姆嘉通则明确规定美是美学研究的对象，提出美学研究的对象是“凭感官认识到的完善”。他说：“美学的对象就是感性认识的完善（单就它本身来看），这就是美；与此相反的就是感性认识的不完善，这就是丑。”^②鲍姆嘉通认为，完善是事物的一种属性，它可以凭理性认识到，也可以凭感性认识到。凭理性认识到的完善，如一个数学公式的完善，是科学所研究的真；凭感官认识到的完善，如一首诗一朵花的完善，就是美学所研究的美。鲍姆嘉通虽然主张美学是研究美的，但是，他并不排斥美学对艺术的研究，认为美学所研究的规律可以应用于一切艺术，

095556

① 《李泽厚哲学美学文选》，湖南人民出版社，1985年版，第234页

② 转引自朱光潜：《西方美学史》上卷，人民文学出版社，1979年版，第297页

“美学是以美的方式去思维的艺术，是美的艺术的理论。”^①

第二种观点认为美学研究的对象是艺术。这种观点以黑格尔为代表。黑格尔明确指出，美学的“对象就是广大美的领域，说得更精确一点，它的范围就是艺术，或则毋宁说，就是美的艺术”。在黑格尔看来，只有艺术才是真正的美，因为艺术是由心灵产生和再生的美，而自然美只是属于心灵美的反映，这种反映原是一种不完全不完善的形态，它的实体原已包含在心灵之中。因此，应当把美学研究的对象界定为艺术，美学的正当名称应当是“艺术哲学”，或者更确切一点说，是“美的艺术哲学”。法国的艺术史家丹纳就直接将自己的美学著作命名为《艺术哲学》。在我国，也有不少人持这种观点。他们的依据是：从美学上看，绝大多数的美学家都把关于艺术的一般理论作为美学的对象和内容；艺术美是自然美和社会美的集中概括的反映，是理想化的美；在实际生活中，艺术不只起了美的作用，而且远远超过了美的功用；从方法论的角度看，只有首先研究同类事物中最高级的东西，才是正确的方法，自然美和艺术美相比，艺术美是高级的美，研究艺术美可以帮助我们认识自然美和社会美。

第三种观点认为美学研究的对象是审美心理。这种观点发端于英国经验派美学，以博克和休谟为代表。19世纪末以来，心理学的美学获得了很大的发展，实验美学、格式塔心理学美学、精神分析美学等，都是心理学美学的代表。它们认为，美学应当研究这样一些问题：美感经验是怎样产生和发展的？人在审美活动中的心理状态是怎样的？

还有一种看法认为美学是研究人对现实的审美关系的科学。这种观点认为，人对现实的审美关系是美学研究的根本问题。人

^① 转引自朱光潜：《西方美学史》上卷，人民文学出版社，1979年版，第297页

类在社会实践中，要与客观世界发生一定的关系，由于客观世界的复杂性和人的主观需要的多样性，人便与客观世界构成了物质的关系和精神的关系。在精神关系中又包括有科学关系、伦理关系、审美关系等。美学就是以审美关系作为自己研究的对象。美学以艺术为中心，并主要通过艺术来研究人对现实的审美关系。

以上几种关于美学研究对象的想法，从不同方面对美学研究的内容和范围进行了一些探讨，有其一定的合理性，但都有失偏颇。

鉴于美学研究的历史和现状，单一考虑某一方面，并把它作为美学研究的唯一对象是不妥当的。我们认为，美学研究的对象不是单一的，而是多元的，具体而言应包括美、审美、艺术、审美教育这四个有内在联系的部分。

美的本体部分，重在哲学探讨，分析和论述美的根源、本质和特征，美的内容和形式以及它们的关系，美的存在领域和表现形态等问题。

审美经验部分，或称美感部分，重在心理学研究，揭示和描述美感的起源、本质、特殊规律和美感的理论结构、过程、基本形态等审美事实。

艺术部分，即美的创造部分，主要分析和论述美的创造尤其是艺术美创造的规律、原则、实质、范围和过程，各类艺术分类的美学原则以及它们各自的审美特性等问题。

审美教育部分，重在论述审美教育的本质、作用、特点、方法等，总结审美教育经验，探究审美教育的途径和规律。

概括起来，可以把美学研究的对象规定为：以美为基础，以美感为中介，研究美、美感、艺术和审美教育的内在联系和一般规律。

明确了美学研究的对象以后，需要进一步界定美学研究的范围，涉及的领域，以及各部分之间的关系。

根据目前的认识，美学的范围基本上是美的哲学、审美心理学、艺术社会学三者的有机统一。

美的哲学主要研究美的根源、本质和规律。它涉及人的存在和本质、人生的价值和意义以及人类心理结构等一系列根本性问题。如果把美学比作一栋楼房，美的哲学就是房子的地基，审美心理学和艺术社会学则是房子的主体建筑。在美学史上占据最显赫地位的往往是哲学家，如柏拉图、亚理斯多德、康德、黑格尔、马克思、克罗齐等。从哲学上提出某种美学的基本观点，往往支配和影响了整个美学领域，可以使人们获得新的启发。

审美心理学是研究人们审美意识、审美心境的科学，或者说它是研究审美经验、审美态度、审美感受等心理状态的特征、构造、作用和功能的科学。美学不能停留在美的哲学探讨上，从哲学基本理论到具体审美经验的研究，要研究一系列中介。柏拉图所谓能产生出一切美的“理式”，他并没有找到。所以直接用美的本质去解释一切美的现象，在方法论上就是忽略了两两者之间的中介联系。任何审美对象的存在都必须经由审美态度、审美心理这样一个中介。有鉴于此，对审美意识的研究，已成为近代西方美学研究的主流。

审美和艺术作为文化现象，具有鲜明的社会历史特征。从我国的《乐记》、《文心雕龙》，欧洲的《诗学》、《拉奥孔》，到现代关于审美观念、趣味变迁、艺术起源和文艺思潮的历史研究，开拓了艺术社会学的广大领域。通过艺术社会学和审美心理学相结合的研究，一方面有助于了解许多具体艺术和审美现象，另一方面可以从艺术的逻辑和历史总行程中看出美的本质和人的本质的紧密关系。

美学的历史和现状表明它是一门边缘科学。这是在讨论美学研究范围时不容忽视的事实。尤其要注意它与哲学、伦理学、文艺学、心理学之间的密切联系和确切区别。