

顾问：王朝闻 宗白华 蒋孔阳

吴良镛 甘霖

主编：杨辛

副主编：王秀芳 彭吉象

育手册·青年美育手册

Z0031062

53807

青年美育手册

杨 辛 主编

河北人民出版社出版（石家庄市北马路45号）

河北新华印刷一厂印刷 河北省新华书店发行

850×1168毫米 1/32 28.375印张 253,000字 印数：1—20,000 1987年10月第1版
1987年10月第1次印刷 统一书号：2086·154 定价：5.00元

ISBN 7-202-00062-8/B·13

移風

宗白華

①这是宗白华先生生前为《青年美育手册》
的题辞

怎樣學美學！

(順口溜^{四句})

不通一毛莫談它，
實踐實感是真經。
堅持馬列第一義，
古今中外須貫通。
動點資料重坐論，
放眼世又要外文。
博學淺見能穿約，
先打龜蛋後取城。
鑽而不會是泥龜，
比有龜壳事無成。
老子決不見天下第一，
要虛心接受批評。
也忌隨風轉的牆頭草，
提起肩膀露出人品和學問！

朱光潛致謝

- ②朱光潛先生的這首詩寫於1980年，當時他以此詩作為在首屆全國高等學校美學教師進修班講課內容的提綱，詩中扼要地總結了他一生治學的经验

受者即授者（代序）

王 朝 闻

得知《青年美育手册》已有大量的预购者，深感关心美育和愿意接受美育者人数的众多。美育与德、智、体三育的关系互相依赖着，这样的手册的出版可能有益于全面发展的社会主义新人的健康成长。

我自己在过去、现在和将来，都是美育的接受者；深感接受美育的自愿性、自觉性和自主性的重要。好比供欣赏的艺术不能强迫观众受感动那样，脱离美育接受者对美育的需要不可能产生美育的实效。体现美育的方式和途径都是多种多样的，美育手册这种作为美的知识的读物，只是美育的方式之一。任何知识都要受到主体的实践活动的检验，手册这种知识性的读物是否可能发挥创造审美主体的启蒙作用，仍然依靠读者的自育性、能动性和自主性。

我相信，这部启蒙性的书籍的编撰者是以他们相当丰富的教学经验为依据，按青年读者的阅读需要而进行编撰的。既然知识是意识对存在的反映，而存在是发展的和无限的，传播有限的知识的读物当然不可能是十分完美和永远正确的。正因为广大读者关心美学和乐于接受美育，我就确信当读者参预了这种知识性的读物的再创造活动，相信他们可能促使不够完善的读物逐渐完善化。

我作为乐于继续接受美育的读者，希望这部手册对我起着值得感激的导游性的作用；我不要求它代替我自己的审美能动性，

代替我对于有关审美问题的自主性的探索。只有当它成为我自己发现美的一种启发，有助于我辨别美丑的能力的提高，促进我对美的认识的广化和深化，也就是帮助我而不是代替我作为审美主体的自我创造，它才真正符合我求知的特殊需要。而且，既然美育是和其他三育互相成为条件而对新人起创造作用的，单就自己的审美趣味是否在健康地发展着这一问题而论，也不能把别人对他自己的美育孤立起来看待，不能以为自己掌握了一本手册就可能百战百胜的。

但是仍有必要指出：这样的读物对读者的启蒙作用是不可忽视的。如果有人把美学看成高不可攀的东西，这种读物可能帮助他消除那难免的却又是可以消除的自卑感。我确信：今天的美育接受者不只是明天的美育的授予者，而且作为审美个体的读者既然是活动于审美的群体之中的，那么，他对自己作为全面发展的新人的创造的同时，也就不能不是对别人的全面发展的创造者。因此我不怀疑：受者与授者的关系既是对立的统一，又是可能互相转化的。我还相信：这本知识性的读物，在社会主义精神文明建设中，将会在一定方面和一定程度上，产生不可磨灭的积极作用。

1987年3月26日

前 言

美育的根本目的是美化人们的心灵和生活。在这种意义上，美学和人生有着极密切的关系。为了促进社会主义物质文明和精神文明的建设，培养全面发展的一代新人，美育已经成为我们时代的需要，特别是广大青年自觉的要求，我们编写这本手册，正是为了适应这种需要和要求，希望能在美的创造和和鉴赏方面提供一些必要的知识，有助于广大青年在美育中的能动性和创造性的发挥。

我们感到，从广义上来理解，美育应当包括美学基本知识、文艺与生活中的美的欣赏和创造，以及美育自身的本质特征和实施途径这样几个方面的内容。本书的结构正是根据上述内容来安排的。为了适应广大青年的特点，我们在这本手册中力求做到学术性与通俗性、知识性与趣味性的结合，力求生动、形象、准确地介绍美育的基本知识。

我们感谢王朝闻、宗白华、蒋孔阳、吴良镛、甘霖五位同志担任本书的顾问。他们对于本书的编写工作给予了热情的指导，并在百忙中为本书撰稿。中华全国美学学会会长王朝闻同志还特地为本书写了序言，宗白华先生生前曾为本书题词“移风”，体现了美学界老前辈对青年的关怀和殷切希望。

在本书编写过程中，得到了一些美学专家与学者的大力支持，王世仁、张凡、谢凝高、朱立人等同志应邀为本书撰稿，以他们多年的研究成果丰富了本书的内容。

一批中青年同志承担了本书的大部分撰稿工作。他们在美学

研究中勇于探索创新，很有朝气，是本书编写的生力军。

对于本书的编写和出版，河北人民出版社自始至终都极为重视，做了大量的工作。

在此，我们谨向所有关心和支持本书编写工作的同志们表示感谢。

在本书的编写中，有些部分参阅了我国学术界的一些研究成果，在此一并鸣谢。

美育在理论和实践方面有许多问题还有待于进一步探索和研究。在这方面，我们的研究也是刚刚起步。本书的编写过程也是我们自己学习的过程，疏漏不妥之处在所难免。我们相信它会在广大读者的批评和帮助下逐步完善起来。

杨 辛

王秀芳

彭吉象

1987年4月2日

本书各部分的撰写者

美育与全面发展的新人	杨辛、甘霖	(北京大学哲学系)
美学原理	彭吉象	(中国人民解放军总政治部文化部)
中国美学简史	张 法	(中国人民大学哲学系)
西方美学简史	王秀芳	(北京语言学院语言文学系)
当代西方美学	张 法	
当代苏联美学	张 法	
当代中国美学	蒋孔阳	(复旦大学中文系)
建筑美学	王世仁、沈阳	(北京市文物研究所)
绘画美学	王庆生	(中国人民解放军总政治部文化部)
雕塑美学	王朝闻	(中国艺术研究院)
	简平选辑	
音乐美学	盛天启	(中共中央党校哲学教研室)
舞蹈美学	朱立人	(北京舞蹈学院)
小说美学	白 贵	(内蒙古大学中文系)
戏剧美学	戴 平	(上海戏剧学院戏剧理论教研室)
中国戏曲美学	余立蒙	(北京大学哲学系)
电影美学	彭吉象	
书法美学	张以国	(北京财贸管理干部学院)
各类艺术的相互联系	王秀芳	

人物美	张 法	
服饰美	刘致宁	(北京联合大学化学工程 学院)
居室美	常大伟	(中央工艺美术学院室 内 装 饰系)
城市美	吴良镛	(清华大学建筑系)
风景美	谢凝高	(北京大学地理系)
形式美	杨辛、甘霖	
技术美学	张 凡	(中国音乐研究所)
美苑掇英	王梦真	
美学原理必读 书目、美学 参考书目及 美学思考题	甘霖 杨辛	

目 录

受者即授者(代序)王朝闻(1)

前 言(1)

A 美育与全面发展的新人(1)

一 美育的本质特征(2)

(一) 以情感人,理在情中(4)

(二) 美育以生动鲜明的形象为手段(6)

(三) 美育是在个人爱好兴趣的形
式中、在娱乐中接受教育(7)

二 美育的任务和意义(8)

(一) 培养全面发展的新人是时代
的要求(9)

(二) 美育的具体任务(11)

1. 培养正确的审美观(11) 2. 培养审
美的敏感(13) 3. 培养创造美的能
力(15)

第一编 美学基本知识

B 美学原理(23)

一 什么是美学(23)

二 美学之谜——美的本质(27)

三 审美之网的网上纽结——美学范畴···	(38)
(一) 优美与崇高·····	(39)
(二) 悲剧·····	(41)
(三) 喜剧·····	(44)
四 美学的主体——审美心理学·····	(47)
(一) 近现代西方审美心理学	
主要流派·····	(48)
1. “游戏说”(49) 2. “距离说”(50)	
3. “移情说”(52) 4. 实验美学(54)	
5. 格式塔学派(55) 6. 心理分析学	
派(56)	
(二) 审美心理的基本因素 ·····	(58)
1. 感知(59) 2. 想象(61) 3. 情	
感(62) 4. 理解(64)	
C 中国美学简史 ·····	(68)
一 中国美学的特殊性·····	(68)
(一) 中国美学的存在形态·····	(68)
(二) 中国美学的特殊性·····	(70)
二 先秦两汉美学·····	(71)
(一) 中国古人的文化宇宙结构·····	(72)
(二) 先秦的审美结构·····	(73)
(三) 汉代哲学家的美学贡献·····	(75)
(四) 汉代的文艺美学·····	(76)
(五) 秦汉的美学专著:《乐记》、	
《毛诗序》·····	(77)
三 魏晋南北朝美学·····	(78)
(一) 人物品藻与人体结构的	
审美客体·····	(78)

(二)	人物品藻之目与美学的	
	范畴、概念、命题·····	(80)
(三)	人物品藻与中国美学的	
	感受表达方式·····	(81)
(四)	艺术的自觉·····	(81)
	1. 文以气为主: 艺术的个性追求(81)	
	2. 声无哀乐: 艺术形式的独立性(82)	
	3. 文宜放荡: 艺术自身的抒情特质(83)	
(五)	气韵生动: 中国美学的	
	成熟标志·····	(83)
(六)	澄怀味象: 审美活动的特征·····	(84)
(七)	体大虑周的《文心雕龙》·····	(84)
	1. 文的本体论(85)	
	2. 体裁的一一罗	
	列(85)	
	3. 历史的条分缕析(85)	
	4. 总体结构(85)	
(八)	滋味、意境理论的萌生·····	(86)
四	唐代美学·····	(87)
(一)	陈子昂、孙过庭、张彦远·····	(88)
(二)	白居易与政治学美学·····	(89)
(三)	四格、五等和风格论·····	(90)
(四)	境的发现·····	(91)
(五)	言简意深的司空图《诗品》·····	(92)
五	宋代美学·····	(94)
(一)	文道之争, 理学家与古文家·····	(94)
(二)	逸、神、妙、能·····	(95)
(三)	平淡: 诗歌的境界·····	(96)
(四)	远: 山水画的境界·····	(96)
(五)	清空: 词的境界·····	(97)

(六)	形神新论·····	(98)
(七)	求物之妙与点铁成金·····	(99)
(八)	严羽的《沧浪诗话》·····	(99)
六	明清美学·····	(101)
(一)	童心、性灵、情感·····	(102)
(二)	韵、趣、态·····	(102)
(三)	文学发展观与重心转移论·····	(103)
(四)	中国小说戏曲美学·····	(104)
1.	小说戏曲的理论形式与传统美学	(104)
2.	传统美学范畴的运用和丰富化	(104)
3.	艺术创作的对象化理论	(106)
4.	审美感受的新特点	(106)
(五)	古典美学的理论总结·····	(107)
D	西方美学简史·····	(110)
一	古希腊罗马美学·····	(110)
(一)	西方美学的创基阶段·····	(110)
(二)	毕达哥拉斯学派与“美在和谐”说·····	(111)
(三)	苏格拉底及“美是效用”说·····	(112)
(四)	柏拉图及其“美在理念”说·····	(113)
(五)	亚里士多德及其《诗学》·····	(116)
(六)	贺拉斯及其《诗艺》·····	(119)
(七)	朗吉弩斯及其《论崇高》·····	(120)
二	中世纪美学·····	(121)
(一)	普洛丁与“美是神的光辉放射”说·····	(122)
(二)	圣·阿奎那·托马斯的宗教美学·····	(123)

三	文艺复兴时期的美学	(124)
(一)	文艺复兴时期美学先驱——	
但丁		(125)
(二)	达·芬奇及其“镜子说”	(126)
四	17—18 世纪欧洲的古典主义和	
	经验主义美学	(128)
(一)	法国新古典主义美学及其	
代表布瓦洛		(128)
(二)	英国经验主义美学	(130)
1.	霍布斯的美学思想	(131)
2.	夏夫兹	
博里与“内在感官”说		(132)
3.	休谟	
的美学思想		(133)
4.	博克的美学思想	(135)
五	西欧启蒙主义美学	(137)
(一)	狄德罗及其“美在关系”说	(138)
(二)	鲍姆嘉通与美学科学的创立	(140)
(三)	莱辛及其《拉奥孔》	(141)
六	德国古典美学	(143)
(一)	康德及其《判断力批判》	(143)
(二)	歌德与“美在自然”说	(147)
(三)	席勒及其《审美教育书简》	(149)
(四)	黑格尔及其“美是理念的	
感性显现”说		(151)
七	19 世纪以来的美学	(155)
(一)	俄国民主主义美学及其代表别	
林斯基和车尔尼雪夫斯基		(156)
1.	别林斯基的美学思想	(156)
2.	车	
尔尼雪夫斯基与“美是生活”说		(158)

(二)	社会学派美学及其代表丹纳·····	(160)
(三)	生物学派美学及其代表斯宾塞·····	(161)
(四)	直觉主义美学及其代表克罗齐·····	(162)
E	当代美学·····	(165)
一	当代西方美学·····	(165)
(一)	传统美学、当代西方哲学与 当代西方美学·····	(165)
(二)	分析美学·····	(166)
(三)	心理学美学·····	(168)
(四)	自然主义美学·····	(170)
(五)	俄国形式主义和英美新批评·····	(171)
(六)	结构主义美学·····	(173)
(七)	符号学美学·····	(176)
(八)	现象学美学·····	(179)
(九)	解释·接收美学·····	(181)
二	当代苏联美学·····	(184)
(一)	三代美学家·····	(184)
(二)	命定的模式：美学对象和 美的本质理论·····	(186)
(三)	前进的潮流：美的本质争论的 衰微和方向暗转·····	(188)
(四)	技术美学：对美学体系的挑战·····	(190)
三	当代中国美学·····	(191)
(一)	50年代后期至60年代前期 关于美的本质的讨论·····	(191)
(二)	近年来我国美学研究的新趋势·····	(208)
四	当代美学的共同问题·····	(212)
〔附1〕	美学原理必读书目·····	(215)

【附2】 美学参考书目	(215)
-------------------	-------

第二编 文艺美学

F 建筑美学	(221)
--------------	-------

一 建筑艺术的丰富内涵	(222)
-------------------	-------

二 建筑艺术的特征和审美层次	(227)
----------------------	-------

(一) 建筑艺术的特征	(227)
-------------------	-------

1. 实用性(228)	2. 群众性(228)
-------------	-------------

3. 纪念性(228)	4. 正面性(229)
-------------	-------------

5. 空间延续性(229)	6. 环境特定性(230)
---------------	---------------

7. 艺术综合性(231)	8. 象征表现性(231)
---------------	---------------

(二) 建筑艺术的审美层次	(232)
---------------------	-------

1. 感觉(或感受)(232)	2. 知觉(233)
-----------------	------------

3. 认识(234)	
------------	--

三 中国传统建筑的艺术特征和艺术形式	(235)
--------------------------	-------

(一) 中国传统建筑的艺术特征	(236)
-----------------------	-------

1. 将整体环境的经营放在首位(236)	
----------------------	--

2. 单体造型融于群体序列(237)	3. 构造技术与艺术形象统一(237)
--------------------	---------------------

4. 多样化寓于规格化(238)	5. 诗情画意的自然式园林(238)
------------------	--------------------

6. 重视表现建筑特有的性格和象征涵义(239)	
--------------------------	--

(二) 中国传统建筑的艺术形式	(239)
-----------------------	-------

1. 铺陈展开的空间序列形式(239)	
---------------------	--

2. 规格定型的单位造型(240)	
-------------------	--

3. 形象突出的曲线屋顶(240)	4. 灵活多变的室内格局(241)
-------------------	-------------------

5. 绚丽的色彩	
----------	--