

大学本科小学教育专业教材

美学教程

王德胜 主编

人民教育出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

美学教程/王德胜主编. —北京: 人民教育出版社, 2001
大学本科小学教育专业教材
ISBN 7-107-14566-5

I. 美…

II. 王…

III. 美学—高等学校—教材

IV. B83

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2001) 第 036730 号

人民教育出版社出版发行

(北京沙滩后街 55 号 邮编: 100009)

网址: <http://www.pep.com.cn>

人民教育出版社印刷厂印装 全国新华书店经销

2001 年 6 月第 1 版 2001 年 8 月第 1 次印刷

开本: 890 毫米×1 240 毫米 1/32 印张: 12.375 插页: 2

字数: 310 千字 印数: 0 001~3 000

定价: 18.70 元

大学本科小学教育专业教材编写委员会

顾 问：顾明远 吴履平 马 立

主 任：刘新成

委 员（以汉语拼音字母为序）：

黄海旺 康学伟 李全顺 刘国权 刘克勤

刘立德 刘新成 马云鹏 唐京伟 王保才

王万良 王智秋 张启庸 赵宏义

秘书长：王智秋

秘 书：卢 冰 刘树信

本书编写人员

主 编：王德胜

副主编：封孝伦 李西建

撰 稿（以汉语拼音字母为序）：

封孝伦 韩德信 黄应全 李西建 刘顺利

宋 民 孙晓华 王德胜 许 鸿

本书特约审稿：聂振斌 王岳川

大学本科小学教育专业教材编审委员会

主任：吕 达

副主任：邢克斌 王 莉 唐京伟

委员（以汉语拼音字母为序）：

刘立德 吕 达 唐京伟 邢克斌

王 莉 魏运华 诸惠芳 邹海燕

秘书长：刘立德

秘 书：韩华球

丛书责任编辑：刘立德

本书责任编辑：曾红梅

美术编辑：刘云丽

审 稿：诸惠芳

吕 达

如发现印、装质量问题，影响阅读，请与出版社联系调换。

（联系地址：北京市方庄小区芳城园三区 13 号楼 邮编：100078）

大学本科小学教育专业教材

总 序

为了适应社会主义现代化建设和人民群众对教育需求不断增长的新形势，经国家教育部批准，全国各地相继成立了以培养本科学历小学教师为主要任务的初等教育学院（系），大学本科小学教育专业应运而生。该专业的设立是我国初等教育改革和发展的需要，是提高我国小学教师素质的重要举措，也是我国师范教育改革和发展的必然趋势。

《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》指出：建设高质量的教师队伍是全面推进素质教育的基本保障。目前，培养小学教师的课程、教材和教法，已不能满足全面推进素质教育的客观要求，受到了前所未有的挑战。新的课程教材建设势在必行。鉴于此，教育部师范教育司组织有关高等学校成立了“面向21世纪培养本科程度小学师资专业建设研究”的全国性总课题组，制订了大学本科小学教育专业培养目标和课程方案，在此基础上形成了“全国小学教育专业建设协作会”，对该专业课程教材建设进行了深入研究。

为了加强对教材编写工作的管理，教育部师范司、教育部课程教材研究所及有关高师院校的领导和专家组成了“大学本科小学教育专业教材编写委员会”。中国教育学会会长顾明远、教育部课程教材研究所原所长吴履平、教育部师范司司长马立为编写委员会顾问，首都师范大学副校长刘新成为编写委员会主任。编写委员会聘请具

有丰富教学经验和较高学术水平的学科带头人分别担任各科教材主编，并聘请知名专家审核编写大纲和初稿。为了加强对这套教材编审工作的领导、协调和统筹，人民教育出版社还成立了“大学本科小学教育专业教材编审委员会”。

本套全国通用教材的编写以“教育要面向现代化，面向世界，面向未来”为指针，以党和国家的教育方针以及大学本科小学教育专业培养目标为依据，以思想性、科学性、时代性和师范性为原则，致力于培养未来小学教师的创新精神和实践能力，全面体现“大学本科程度”和“面向小学教育”的要求，力求建立合理的教材结构，以满足 21 世纪对新型小学教师素质结构的需要。

本套教材主要供培养本科层次小学教师的高等院校使用，也可供培养专科层次小学教师的院校和广大在职小学教师进修或自学使用。这套教材由人民教育出版社于新世纪第一年开始陆续推出。

本套教材的编写出版得到了教育部师范教育司、高等教育司、社会科学研究与思想政治工作司、课程教材研究所、人民教育出版社，以及部分省市教委（教育厅）和有关高等院校的领导和同志们的大力支持，谨在此一并致谢。

编写出版大学本科小学教育专业系列教材，是我们贯彻国家教育部师范教育课程教材改革精神、全面落实《面向 21 世纪教育振兴行动计划》的初步尝试，如有不当之处，敬请广大师生不吝指正，以使本套教材日臻完善。

大学本科小学教育专业教材编写委员会

2000 年 12 月

本书序言

曾繁仁

王德胜教授主编的这部《美学教程》即将出版，我认为，它不仅为高校的美学教学提供了一本更为适用的教材，而且，它也在吸收、深化近年来美学研究新成果的基础上，对美学学科建设作出了自己的贡献。

作为一部由长期活跃在高校美学教学第一线的美学教师奉献给自己学生的教学用书，《美学教程》不以建构自己的理论体系为重点，而是努力面向学生，面向教学需要，是一部自觉地以教学为出发点，为学生服务的教科书。书中所列的问题，均是美学学科中的一些基本问题，不仅观点鲜明而论述扼要简洁，并且围绕内容，配有许多精美的插图，真正做到了图文并茂。我相信，它一定会受到使用者的欢迎。

综观本书，我认为它鲜明地体现了这样三个特点。

一是摆脱了通常美学教科书从美的本体论出发的逻辑结构，而以审美作为全书的中心。全书十章近三十万字，除第一章带有导言性质以外，其余九章中就有七章讨论了审美问题。这一点，无疑是具有创新性的，同时也符合美学学科发展的实际。因为美之不同于真，就在于真是客观事物的规律性，而美则同人密不可分。无论欣赏美还是创造美，都是人所独有的审美活动。因而，以审美为核心是完全有理由的。当然，本书并没有就此把美的本质问题“悬置”起来，而是以专章形式，从美的本质追问史入手，全面介绍了存在于

美的本质追问过程中的若干重要理论问题，借此引起学生对美的本质问题的关注和思考。

二是注重引导学生确立健康的审美价值观，体现了明确的价值倾向。全书不仅旨在划清美丑界限，而且专列“审美判断”和“审美教育”两章，从正面对学生进行一定的价值引导。审美作为一种人所特有的情感判断，本身就是极其严肃的。对它的认真探讨，使得本书的理论立场同时下流行的“纯娱乐论”“唯形式论”等迎合商业行为的论调划清了界限。而将“审美教育”作为全书结尾，说明本书作者不仅高度重视美学学科的正确价值取向，而且充分认识到当代美学学科的出发点与落脚点都在于培养具有健康审美观的青年一代。由于本书作者都来自师范院校，本书的使用范围也主要在师范院校，它的使用者还承担着以自己的健康审美观再去影响自己未来的学生这一重任，所以，本书对于审美教育性质、任务及其具体操作问题等的论述，其实际意义就显得更为突出。

其三，本书所具有的现实性和时代感，不仅体现在以审美作为中心线索的体系构架上，还在于它将艺术、审美文化诸问题放在了美学学科十分重要的位置上。20世纪以来，随着审美转向和方法论转向的发生，艺术逐步走到了美学学科的中心。对于这一趋势，本书中有许多相当充分的揭示和探讨。而近年来发生在西方学术界的文化研究转向，也深刻地影响了美学理论。尽管我们并不赞同文化研究的泛化乃至于代替审美与艺术的研究，但文化研究作为一种新的视角与方法，无疑可以为美学学科建设注入新的活力。至于大众文化、文化产业的出现与发展，同样是美学研究必须面对的当代现实。本书中专列“审美文化”一章，对这些问题作出了自己的回答。在这些回答中，我们既看到了一种学理追寻的努力，更看到了作者高度的文化责任意识。

总之，作为一部教材，本书有着很强的适用性和可读性；作为一项新的科研成果，本书则具有鲜明的现实性与前沿性。当然，在

实际使用过程中，通过教学实践的检验，本书作者会听到更多建设性的意见。在此基础上再作修订，我相信，本书一定会更加成熟。

本书作者都是中青年教师，他们不仅是高等教育战线的生力军，而且是我国美学研究队伍的中坚力量。作为一位年长的教育工作者，我首先要衷心感谢他们以自己的辛勤劳动，为学生提供了一本很好的教材，同时，我也衷心地期望他们在教学、科研上取得更大成绩。

2001年5月16日

（本序作者系教育部人文社会科学重点研究基地山东大学文艺美学研究中心主任、博士生导师、国务院学位委员学科评议组成员、国家社会科学基金评审组成员）

目 录

第一章	什么是美学	(1)
第一节	美学：历史与现状.....	(1)
第二节	美学的学科定位	(12)
第三节	美学的对象和方法	(23)
第四节	怎样学好美学	(30)
第二章	审美发生	(34)
第一节	美从何处寻：审美发生论史	(34)
第二节	人类劳动与审美发生	(40)
第三节	审美活动中的主体与客体	(46)
第四节	审美关系及其价值特征与意义	(57)
第三章	美的本质问题	(65)
第一节	美的本质问题的追问史	(65)
第二节	美的本质与人的本质	(73)
第三节	美与真、善	(80)
第四节	外观的美与形象的美	(87)
第四章	美的存在系统	(95)
第一节	美的社会存在及其类型	(95)
第二节	自然美及其形式.....	(105)

第三节	艺术美及其特点·····	(114)
第四节	形式美的构成和规律·····	(119)
第五节	美与现代科技·····	(126)
第五章	审美类型·····	(137)
第一节	中和之美、优美和壮美·····	(137)
第二节	崇高和悲剧·····	(146)
第三节	喜剧·····	(153)
第四节	丑和荒诞·····	(158)
第五节	审美类型的文化风格·····	(166)
第六章	审美经验·····	(178)
第一节	历史上对审美经验问题的探讨·····	(178)
第二节	审美经验的本质与特性·····	(184)
第三节	审美经验结构及其功能·····	(194)
第四节	审美经验的过程·····	(207)
第五节	审美的文化动力·····	(221)
第七章	审美判断·····	(232)
第一节	什么是审美判断·····	(232)
第二节	审美判断的相对性与绝对性·····	(236)
第三节	审美判断的客观性与审美个性·····	(243)
第八章	艺术审美·····	(251)
第一节	艺术与艺术审美·····	(251)
第二节	艺术的审美分类·····	(260)
第三节	艺术中的审美创造·····	(276)
第四节	艺术的审美接受·····	(284)

第五节	当代艺术的审美变迁·····	(294)
第九章	审美文化·····	(302)
第一节	审美文化的概念·····	(302)
第二节	审美文化的特征·····	(310)
第三节	审美文化的生产与消费·····	(318)
第十章	审美教育·····	(327)
第一节	审美教育的性质、功能与特点·····	(327)
第二节	青少年心理发展与学校审美教育的任务 ··· ·····	(335)
第三节	学校审美教育的原则·····	(355)
第四节	学校审美教育的基本类型·····	(359)
第五节	学科教育与审美教育·····	(363)
第六节	学校审美教育与教师素质·····	(368)
参考书目	·····	(374)
后 记	·····	(377)

第一章 什么是美学

什么是美学？

把这个问题摆在每个人面前，回答肯定是各式各样的：或说美学是研究“美”的学问，或把美学看做对大千世界中“审美现象”的发掘与探讨，或认为美学同艺术研究相等同……

如果我们再追问：“美是什么？”答案同样会是千人千面、各异其趣。

可见，“美”虽然是一个日常生活中人们最常使用的词语，却不见得是一个人人都很清楚明了的东西，所以古希腊大学问家柏拉图（Plato）感叹“美是难的”。而与这个“美”至少在表面上直接相关的“美学”，当然也更难用一两句话就说明白了。

那么，美学到底是一门什么样的学问呢？

第一节 美学：历史与现状

美学作为一门独立学科出现，是18世纪中叶的事情。当然，审美活动、审美现象是自从有了人类生活以来就一直存在的。那些原始人用来装饰身体的贝壳、石珠、兽牙，以及史前陶器上巧妙的线纹和图形、岩画和洞穴壁画的造型等，就充分表明，早在人类产生装饰和娱乐自己的最初意识之际，人便不仅同动物在生存状态方面有了质的区别，而且其审美意识的最初萌芽也已诞生。可以这么说，只要有人和人的活动存在，就有人对美的感受、追求、创造以及对美的问题的不断思考。

问题在于，人类审美活动、审美意识的历史与美学的学科历史毕竟还是两个概念。实际上，无论中国还是西方，美学的学科历史都远远短于人类的审美活动史和审美意识史。

一、历史上的美学

（一）古典阶段

从先秦两汉到近代王国维之前，从古希腊罗马到文艺复兴时期，中西方美学思想还处在一种“前美学”的形态。这一阶段美学思想的主要特点在于：初步和比较零碎地提出了一些有关美学的基本问题、概念和范畴，并作了一些尚不彻底的回答；对美的思考往往同人们对社会人生的哲学、伦理把握直接联系在一起，“美”与“善”常常混为一谈。这就是说，这一阶段人们在思考美的问题——包括美的本质、艺术的社会作用等的时候，既没有完全摆脱直观经验的形态，也没有同哲学、道德、宗教、艺术理论的思考严格区分开来，还没有形成自己独特的对象范围并对问题作出独立、系统的解答。

具体而言，先秦两汉中国古代贤哲主要是在关注人的情感立场上，从哲学、伦理层面探讨人类审美诸问题的。当时的儒、道、法、墨等各家思想中，都包含了许多迄今很有价值的美学思想，例如《左传》《国语》《尚书》等典籍里，便记载有诸如“五味”“五色”“五声”之美的主张，以及有关“无害为美”“以和为美”的重要见解。其中，儒家着重强调了美和艺术的社会作用；孔子“兴、观、群、怨”的诗论以及“乐而不淫”“哀而不伤”的“中和”准则与“尽善尽美”的观念，孟子“充实之谓美”的主张等，就体现了儒家美学思想鲜明的社会伦理化倾向。道家则从“逍遥”“无为”的处世态度出发，强调艺术和审美的超越性、自然纯朴性；老子有关美善相依、大音希声的看法，庄子“虚静恬淡”“身与物化”“物以游心”的审美境界论，都曾在中国美学思想史上产生了非常重要的影响。

魏晋至近代王国维之前，中国美学思想得到进一步发展和丰富。人们纷纷把目光投向诗歌、绘画、音乐、舞蹈、戏曲、书法、工艺

领域，提出了诸如意象、神思、韵味、意境等中国所独有的审美范畴，使美学的思考不断趋于精细化。特别是，当时的美学思想家大多同时是诗人、画家或书法家，因而其美学思考往往同实际的艺术经验直接联系，从而有力地促进了美学思维由“美”“善”问题向审美与艺术特征问题的转向，深化了直觉感悟形式与古典理性精神在中国古代美学思想中的结合。

西方美学的发源，主要基于对事物本质的追求和对各门艺术的统一定义的努力。古希腊学者曾经对“美是什么”“美的事物是怎样产生的”等问题作了大量推测，如毕达哥拉斯（Pythagoras）就把数量的和谐关系视为艺术（音乐）美的根基，主张美是“和谐与比例”。尤其是柏拉图和亚里士多德（Aristotle），更是对美的本质问题作了一定深度的讨论。例如，柏拉图在他的一系列“对话”中，就提出了一个很重要的见解，即美的范围十分广泛，形体、心灵、行为、制度等都是美，但探讨美的本质却不应追究什么是“美的”问题，而应该探究导致一切“美的”东西之所以“美”的共同本质（“美本身”）。亚里士多德则在《诗学》等著作里，深刻分析了悲剧艺术特征、艺术起源等，提出了著名的“模仿说”和“净化说”，并将“美是和谐”思想同当时人们对生物有机体的认识结合起来，从而成为西方美学史上第一个具有自己独立理论体系的美学家。

中世纪，在基督教神学引导下，美学以压抑人性的丰富性为代价，把审美的光辉完全归于神（上帝），“基督教的上帝代替了至善和理式，上帝就是智慧、仁爱 and 最高的美，就是位于造物主静观阶梯之上的自然美的诸事物的源泉。”^①这种以神为中心的美学理想，在以人为本的文艺复兴浪潮中受到猛烈冲击。此后，在法国古典主义美学、英国经验主义美学，以及狄德罗（D. Diderot）“美在关系

^① [意] 克罗齐著，王天清译：《作为表现的科学和一般语言学的美学的历史》，19页，中国社会科学出版社，1984。

说”、莱辛(G. E. Lessing)“诗画同一说”等的推动下,西方美学日渐丰富,从而为美学学科的正式建立奠定了必要的理论基础。

总之,强调真、善、美的同一,特别是美与善的一体性,是“前美学”形态下中西方基本一致的思想倾向。亚里士多德就认为:“美是一种善,其所以引起快感正因为它是善。”^①而孔子所谓“质胜文则野,文胜质则史。文质彬彬,然后君子”^②,孟子所谓“充实之谓美,充实而有光辉之谓大,大而化之之谓圣,圣而不可知之之谓神”^③,以及荀子“全粹全美”的美本体论、“水玉比德”的自然美论等,其中所强调的,就是美与善的一致与和谐。这说明,在人类思想的早期发展中,美学问题的提出与探讨,既与当时社会的政治、伦理和人生理想紧密相关,也是组成早期人类思想整体的重要内容。

(二) 美学学科的建立与成熟

这个阶段,美学发展的主要特点在于:作为一门独立的理论学科,“美学”得以正式建立,并在德国古典美学那里趋于成熟,完成了系统化、形态化的理论构建。

1735年,德国哲学家鲍姆嘉通(A. G. Baumgarten)在《诗的哲学默想录》里,第一次提出了诗的哲学的研究对象问题,并以希腊语中“埃斯特惕克”(aithesis)一词称这种诗的哲学为“感性学”(德文为 Ästhetik),认为诗作为“完善的感性谈论”(即“完善的”感性表象的认知和表达),是“可感知的事物”,也是诗的哲学或诗的艺术的对象,“诗的哲学考察是指导感性谈论趋向完善的科学”,诗的艺术是“一种有关感性表象的完善表现的科学”。^④

① 转引自北京大学哲学系编:《西方美学家论美和美感》,41页,商务印书馆,1980。

② 《论语·雍也》。

③ 《孟子·尽心章句下》。

④ [德]鲍姆嘉通著,简明、王旭晓译:《美学》,169、170页,文化艺术出版社,1987。

不过，鲍姆嘉通此时虽然把诗的哲学叫做“感性学”，却还没有正式以之命名美学。直到1750年，他用Aesthetica作为书名，出版专门研究感性认识的拉丁文专著（即《美学》第一卷），美学才作为一门独立学科诞生了，而鲍姆嘉通也因此被后人誉为“美学之父”。

从鲍姆嘉通那里，我们发现，第一，美学原本是作为一种与逻辑学相对立的认识论被提出来的。^① 鲍姆嘉通指出，人的心理分为“知”“情”“意”三层，逻辑学研究知或理性认识，伦理学研究意志，惟独人类情感（“混乱的”感性认识）一直没有相应科学来研究，因此有必要设立一门新的科学来弥补这一漏洞。这就是他在书中开宗明义地说美学（Aesthetica）“是感性认识的科学”的意味所在，由此也初步界定了美学的对象和范围。在这个基础上，鲍姆嘉通构造了一个包括理论美学和实践美学两部分的美学框架：前者包括启迪学（关于事物与思维的一般规则）、方法学（关于条理分明的安排的一般规则）、语义学（关于用美的方式想到的和加以安排的东西的表达手段的一般规则），涉及诗或艺术的题材、思想、结构及语言表达的一般规则问题，其中心目标是实现美——感性认识的完善；实践美学则研究个别情况下如何运用一般规则的问题。尽管这个体系框架基本上还是艺术学的，但它对后来的美学研究有着重要的启发。第二，美学研究人类认识中具有审美属性的部分。鲍姆嘉通认为，感性认识又包括三个方面：一是心灵中以美的方式进行思维的自然禀赋，即人的低级认识能力以及相应禀赋（感受力、幻想力、记忆力、审视力、趣味、创作天赋、预见与预感、表达表象的能力等）和高级认识能力（如知性、理性）、天赋的审美气质（如情感能力）；二是审美训练，即审美才能的培养；三是审美学说与审美指导。所谓“感性认识的完善”、美的实现，就是以低级认识能力为主干，交织各种心理因素以及审美观念、审美技能的综合活动过程。这样，作

① 希腊文 aithesis 的原义，就是指用感官去感知，即感性。